《合唱指挥法》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Chorus Conductor	**课程代码**	MUSI2397
课程性质	学科基础课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	1.0	**学 时**	36
主讲教师	李长松	**修订日期**	2023年
指定教材	《合唱指挥》 阎宝林 文思隆 编著 西南师范大学出版社出版		

二、课程目标

（一）总体目标：

作为音乐学院的师范学生，指挥能力是其必备的基本素质和技能，合唱指挥是音乐学院师范生应该努力学好的专业技能，因此，本课程为音乐教育专业的学科基础课程，总体目标是使师范生能在今后的中小学音乐教育中有一席用武之地。

（二）课程目标：

本课程在教学中，对合唱指挥基本技法做出详解，使学生掌握基本指挥图式，同时采用理论与实践相结合的方法，让学生掌握指挥基本图式与基本技术后，将实践内容穿插在教学中，并在解决指挥技术内容的同时，培养学生从指挥角度理解、分析合唱作品的能力，最终使师范生能在今后的中小学音乐教育中有效地开展音乐教学活动，科学地教书育人。

课程目标1：

使学生掌握指挥基本图式与基本技术，并有一定读谱能力。（支撑毕业要求3-1）

课程目标2：

能指挥小型合唱作品，将所学技能用于实践，为学生今后能承担合唱团的指挥，及为学生毕业后有训练中小学合唱的能力，打下良好的基础。（支撑毕业要求3-3）

课程目标3：

通过将理论与实践相结合，并启发学生的自主能动性，让学生掌握指挥技能的同时，敢于实践，积极把所学内容实施在艺术实践、实习等课堂外；鼓励学生探索新理念、新方法，为今后成长为学校及地区音乐教育业务骨干及成为具有创造力的卓越中小学音乐教师做准备。（支撑毕业要求6-2）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	使学生掌握指挥基本图式与基本技术，并有一定读谱能力。	第一章：合唱指挥的基本理论知识。讲授指挥的意义，合唱指挥的由来与发展，现今指挥的作用；指挥应具备的素质；指挥的先天条件与后天修养及指挥法的概念。使学生理解指挥的重要性，了解成为一名指挥所需要做的准备。 第二章：合唱指挥的基本技术。讲授以音乐节拍为依据的指挥基本技术。 第三章：指挥的起拍与收拍。讲授指挥技术中的起拍与收拍方法。 第四章：特殊节奏的指挥法。讲授特殊节奏的指挥动作。	3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。
课程目标2	能指挥小型合唱作品，将所学技能用于实践，为学生今后能承担合唱团的指挥，及为学生毕业后有训练中小学合唱的能力，打下良好的基础。	第五章：左手提示动作的学习与训练。讲授声部提示、连音、断音的指挥动作。	3-3【学科实践】对学习科学相关知识有一定的了解，掌握音乐教学知识与策略，能够结合社会生活实践，有效开展音乐教学活动。
课程目标3	通过将理论与实践相结合，并启发学生的自主能动性，让学生掌握指挥技能的同时，敢于实践，积极把所学内容实施在艺术实践、实习等课堂外；鼓励学生探索新理念、新方法，为今后成长为学校及地区音乐教育业务骨干及成为具有创造力的卓越中小学音乐教师做准备。	第六章：指挥音乐作品。学生进入指挥作品阶段，学生要学习设计多声部音乐作品的指挥动作，同时要指挥整首的音乐作品。	6-2【育人实践】领会音乐学科独特的育人价值，深入挖掘课程思想政治教育资源，注重课程教学的思想性，能够有机结合音乐学科教学进行育人活动，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容。

三、教学内容

第一章 合唱指挥的基本理论知识

1.教学目标

本章讲授指挥的理论内容，使学生从理论上对指挥有深入的认识，懂得成为一名指挥的要求与路径，为今后成为一名指挥做好心里准备。

2.教学重难点

重点：理解指挥应具备的条件。

难点：理解指挥水准与能力的层次与阶段。

3.教学内容

讲授指挥的意义，合唱指挥的由来与发展，现今指挥的作用；指挥应具备的素质；指挥的先天条件与后天修养及指挥法的概念。使学生理解指挥的重要性，了解成为一名指挥所需要做的准备。

第一节 合唱指挥的发展简史及指挥应具备的条件

第二节 理解音乐，把握作品

第三节 解析指挥家的音乐表达方式

第四节 指挥应该怎样读谱

4.教学方法

讲授法：讲解合唱指挥的基本理论知识。

5.教学评价

学生对合唱指挥基本理论的理解。

第二章 合唱指挥的基本技术

1.教学目标

通过本章节的讲授，使学生掌握基本指挥技术，有初步的指挥能力。

2.教学重难点

重点：各种节拍的指挥图示。

难点：指挥动作的规范与自然。

3.教学内容

讲授以音乐节拍为依据的指挥基本技术。

第一节 指挥姿势与击拍法

（一）手臂、手腕及全身的基本练习

（二）实拍与虚拍

第二节 指挥图式（一）

（一）一拍图式

（二）二拍图式

第三节 指挥图式（二）

（一）三拍图式

（二）左右手分工与配合

第四节 指挥图式（三）

（一）四拍图式

（二）六拍图式

第五节 指挥图式（四）

（一）特殊合拍子图式

（二）分拍子图式

第六节 各种指挥图示的综合学习与训练

第七节 音乐的力度与指挥的幅度

第八节 手臂不同区域的指挥动作学习与训练

4.教学方法

（1）讲授法：讲解指挥的技术内容。

（2）训练法：把指挥技术动作反复练习。

5.教学评价

通过学生指挥动作来衡量教学情况。

第三章 指挥的起拍与收拍

1.教学目标

通过本章节学习，让学生掌握指挥技术中的起拍与收拍，为进入指挥作品的环节做准备。

2.教学重难点

重点：指挥动作与呼吸。

难点：起拍与收拍动作协调与美观。

3.教学内容

讲授指挥技术中的起拍与收拍。

第一节 起拍与收拍

第二节 弱拍的起拍与收拍

4.教学方法

（1）讲授法：讲解指挥的技术内容。

（2）训练法：把指挥技术动作反复练习。

5.教学评价

通过学生指挥动作来衡量教学情况。

第四章 特殊节奏的指挥法

1.教学目标

通过本章节学习，让学生掌握一些特殊节奏的指挥动作，为进入指挥作品的环节做准备。

2.教学重难点

重点：动作的规范与自然。

难点：特殊节奏指挥动作协调与美观。

3.教学内容

讲授特殊节奏的指挥动作。

第一节 后半拍与附点音符的指挥动作

第二节 切分音的指挥动作

4.教学方法

（1）讲授法：讲解指挥的技术内容。

（2）训练法：把指挥技术动作反复练习。

5.教学评价

通过学生指挥动作来衡量教学情况。

第五章 左手提示动作的学习与训练

1.教学目标

通过本章节学习，让学生掌握声部提示、连音、断音的指挥动作，为进入指挥作品的环节做准备。

2.教学重难点

重点：声部提示的明确

难点：左右手分工与协调

3.教学内容

讲授声部提示、连音、断音的指挥动作。

第一节 左手的动作方向学习与训练

第二节 在节拍框架下左右手各自分工的学习与训练

4.教学方法

（1）讲授法：讲解指挥的技术内容。

（2）训练法：把指挥技术动作反复练习。

5.教学评价

通过学生指挥动作来衡量教学情况。

第六章 指挥音乐作品

1.教学目标

通过本章节学习，让学生把所学的指挥技术动作用于指挥音乐作品，让指挥动作与音乐的内容相关联，为今后的指挥实践奠定基础。

2.教学重难点

重点：指挥技术动作综合运用

难点：动作与音乐作品的表达

3.教学内容

自本章节起，学生进入指挥作品阶段，学生要学习设计多声部音乐作品的指挥动作，同时要指挥整首的音乐作品。

第一节 指挥多声部音乐作品动作的立体化设计

第二节 对位与复调音乐内容指挥的原则

第三节 作品《太行山上》的指挥动作设计

第四节 作品《太行山上》的指挥动作学习与训练

第五节 指挥除手以外，人体其他部位的应用

第六节 表达安静、平稳的音乐作品指挥要领

第七节 Ave Maria的指挥动作设计

第八节 Ave Maria的指挥动作学习与训练

第九节 表达节奏活力强的音乐作品的指挥要领

第十节《阿拉木汗》的指挥动作设计

第十一节《阿拉木汗》的指挥动作学习与训练

第十二节 表达宽厚、沉重的音乐作品的指挥要领

第十三节《金黄色的云朵》的指挥动作设计

第十四节《金黄色的云朵》的指挥动作学习与训练

4.教学方法

（1）讲授法：讲解指挥的技术内容。

（2）训练法：把指挥技术动作反复练习。

5.教学评价

通过学生指挥动作来衡量教学情况。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	**章节内容**	**支撑课程目标**	**学时分配**
第一章 合唱指挥的基本理论知识	讲授指挥的意义，合唱指挥的由来与发展，现今指挥的作用；指挥应具备的素质；指挥的先天条件与后天修养及指挥法的概念。使学生理解指挥的重要性，了解成为一名指挥所需要做的准备。	1	4
第二章 合唱指挥的基本技术	讲授以音乐节拍为依据的指挥基本技术。	1	8
第三章 指挥的起拍与收拍	讲授指挥技术中的起拍与收拍方法。	1	2
第四章 特殊节奏的指挥法	讲授特殊节奏的指挥动作。	1	2
第五章 左手提示动作的学习与训练	讲授声部提示、连音、断音的指挥动作。	2	2
第六章 指挥音乐作品	学生进入指挥作品阶段，学生要学习设计多声部音乐作品的指挥动作，同时要指挥整首的音乐作品。	3	14

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	**日期**	**章节名称**	**内容提要**	**授课时数**	**作业及要求**	**备注**
1-2		第一章 合唱指挥的基本理论知识	第一节 合唱指挥的发展简史及指挥应具备的条件 第二节 理解音乐，把握作品 第三节 解析指挥家的音乐表达方式 第四节 指挥应该怎样读谱	4	作业：理解指挥作用 要求：通过对指挥家视频观看与解析懂得指挥的意义	
3-6		第二章 合唱指挥的基本技术	第一节 指挥姿势与击拍法 第二节 指挥图式（一） 第三节 指挥图式（二） 第四节 指挥图式（三） 第五节 指挥图式（四） 第六节 各种指挥图示的综合学习与训练 第七节 音乐的力度与指挥的幅度 第八节 手臂不同区域的指挥动作学习与训练	8	作业：跟节拍器练习指挥各种图示 要求：动作规范、自然、大方	
7		第三章 指挥的起拍与收拍	第一节 起拍与收拍 第二节 弱拍的起拍与收拍	2	作业：练习起拍与收拍动作 要求：动作明确规范、自然、大方	
8		第四章 特殊节奏的指挥法	第一节 后半拍与附点音符的指挥动作 第二节 切分音的指挥动作	2	作业：练习特殊节奏动作 要求：动作明确规范、自然、大方	
9		第五章 左手提示动作的学习与训练	第一节 左手的动作方向学习与训练 第二节 在节拍框架下左右手各自分工的学习与训练	2	作业：练习左右手分工与协调 要求：动作明确规范、自然、大方	
10-16		第六章 指挥音乐作品	第一节 指挥多声部音乐作品动作的立体化设计 第二节 对位与复调音乐内容指挥的原则 第三节 作品《太行山上》的指挥动作设计 第四节 作品《太行山上》的指挥动作学习与训练 第五节 指挥除手以外，人体其他部位的应用 第六节 表达安静、平稳的音乐作品指挥要领 第七节 Ave Maria的指挥动作设计 第八节 Ave Maria的指挥动作学习与训练 第九节 表达节奏活力强的音乐作品的指挥要领 第十节 《阿拉木汗》的指挥动作设计 第十一节 《阿拉木汗》的指挥动作学习与训练 第十二节 表达宽厚、沉重的音乐作品的指挥要领 第十三节 《金黄色的云朵》的指挥动作设计 第十四节 《金黄色的云朵》的指挥动作学习与训练	14	作业：完整指挥音乐作品 要求：动作明确规范、自然、大方，与音乐内容相符	
17		复习		2		

六、教材及参考书目

（一）选用教材

《合唱指挥》 阎宝林 文思隆 编著 西南师范大学出版社出版

（二）主要参考书目

《指挥法》 杨嘉仁 著 杨大经 整理 上海音乐学院出版社出版

《合唱、指挥知识及中外合唱作品精选》 文思隆 编 西安师范大学出版社出版

《指挥基础教程》 胡立谭 编著 中央音乐学院出版社出版

《合唱指挥12讲》 司徒汉 著 上海音乐学院出版社出版

《陈国权教合唱指挥》 陈国权 著 湖南文艺出版社出版

《指挥要则——指挥技法和作品演绎的综合指导》

【美】马克斯·鲁道夫 著 上海音乐学院出版社出版

《现代指挥技法教材》上下册 杨力 著 中央音乐学院出版社出版

《合唱与指挥的技巧训练与艺术性研究》 李长松 著 九州出版社出版

七、教学方法

1、讲授法：讲解指挥的技术内容。

2、训练法：把指挥技术动作反复练习。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	指挥无音高的节奏片段	（1）课堂表现测评 （2）现场考核方式测评
课程目标2	（1）分析一首合唱作品 （2）指挥一首指定的两声部合唱作品	现场考核方式测评
课程目标3	指挥两首指定三声部和四声部合唱作品	现场考核方式测评

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：30%，以课堂表现测评。

期中考试：30%，以现场考核方式测评。

期末考试：40%，以现场考核方式测评。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	30%	30%	30%	（例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.3ｘ期中目标1成绩+0.4ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	30%	30%	30%
课程目标3	40%	40%	40%

（三）评分标准

课程 **目标**	**评分标准**				
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程 **目标1**	能够在指挥无音高的节奏片段中，运用动作的幅度、区域、挥拍方式把主动拍、被动拍用相应力度与速度准确、自然、美观地挥出。	能够在指挥无音高的节奏片段中，运用动作的幅度、区域、挥拍方式把主动拍、被动拍用相应力度与速度较准确地挥出。	在指挥无音高的节奏片段中，运用动作的幅度、区域、挥拍方式把主动拍、被动拍用相应力度与速度挥出的能力较弱。	指挥无音高的节奏片段较困难，运用动作的幅度、区域、挥拍方式把主动拍、被动拍用相应力度与速度挥出的能力较弱。	不能够将无音高的节奏片段，用指挥动作的幅度、区域、挥拍方式把主动拍、被动拍用相应力度与速度挥出。
课程 **目标2**	能够准确、自如、美观、完整地指挥指定的一首两声部合唱作品，能够将作品谱面所有内容用指挥动作呈现出来，同时能将个人的对音乐的理解与处理通过指挥动作呈现出来。	能够准确、自如、完整地指挥指定的一首两声部合唱作品，能够将作品谱面所有内容用指挥动作呈现出来。	能够基本准确地指挥指定的一首两声部合唱作品，能够将作品谱面中主要内容用指挥动作呈现出来。	指挥指定的一首两声部合唱作品的技术能力较弱，将作品谱面中主要内容用指挥动作呈现出来较困难。	不能够完整地指挥指定的一首两声部合唱作品，不能够将作品谱面中主要内容用指挥动作呈现出来。
课程 **目标3**	能够准确、自如、美观、完整地指挥指定的两首三声部和四声部合唱作品，能够将作品谱面所有内容用指挥动作呈现出来，同时能将个人的对音乐的理解与处理通过指挥动作呈现出来，并能在指挥中自信与稳定。	能够准确、自如、完整地指挥指定的两首三声部和四声部合唱作品，能够将作品谱面所有内容用指挥动作呈现出来。	能够准确地指挥指定的两首三声部和四声部合唱作品，能够将作品谱面中主要内容用指挥动作呈现出来。	准确地指挥指定的两首三声部和四声部合唱作品较困难，将作品谱面中主要内容用指挥动作呈现出来的能力较弱。	不能够准确地指挥指定的两首三声部和四声部合唱作品，不能够将作品谱面中主要内容用指挥动作呈现出来。