《器乐基础（一）》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Instrumental Foundation 1	**课程代码**	MUSI1226
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	1	**学 时**	18
主讲教师	智晓彤，周畅，孟晓洁	**修订日期**	2023年
指定教材	《卡尔弗莱什小提琴音阶教程》《克莱采尔小提琴练习曲》《中国小提琴曲选》《罗德小提琴练习曲》《巴赫无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲》《世界著名小提琴协奏曲选》《刘天华二胡曲集》 《二胡音阶琶音练习》《中国古筝考级曲集》《上海音乐家协会考级用书》《笛子演奏技巧十讲》《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》《中国竹笛名曲荟萃》《龙笛凤箫筝雅韵》等等……

二、课程目标

（一）**总体目标：**

《器乐基础（一）》是面向师范生开设的一门专业器乐课程，器乐方向课程群中的选修课。学习器乐基础，无论是西方乐器如小提琴，打击乐器，或是中国传统民间乐器如古筝，二胡，竹笛，通过本课程教学，在各自专业老师的引领下，对师范生所选乐器进行基础训练与讲解，使学生较全面了解所选乐器的历史发展脉络与多种艺术风格的差异，基本演奏技法，与基本教学方法。本课程重视实践性与操作性，作为发展学生器乐水平的奠基课程，以打牢基础为核心，这样对于学生后期学习相关器乐演奏与教学有着深远且积极的影响。

（二）课程目标：

课程目标1：掌握小提琴、二胡、古筝、竹笛等器乐的规范演奏姿势，掌握基本视奏能力，加强对音准、音色与节拍的控制。（支撑毕业要求3-1、3-3）

课程目标2：掌握知识整合能力，将器乐的基本演奏技能、基本视奏能力、音乐表现能力以及对音乐作品的理解能力应用到实践中。（支撑毕业要求3-2）

课程目标3：运用已经掌握的器乐演奏知识，了解并演奏多种乐曲风格与演奏技巧，具有良好的自我思考与自我纠正能力，由“学会”转变为“会学”。（支撑毕业要求6-2）

课程目标4：运用课堂上了解到的乐曲背景知识，面对同作者或同时期作品可以举一反三，融会贯通。（支撑毕业要求7-2）

（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	1.1	1. 掌握正确的演奏姿势，具备乐器熟悉程度
2. 掌握良好的音色与听力训练
3. 掌握良好的节奏感知能力与左右手协调能力。
4. 提升音乐表现力与作品理解能力，抓住音乐作品的内涵，并能整合音乐学科知识与其他教学法知识并加以运用。

。 | **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。 |
| 1.2 | **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2 | 2.1 | 1. 提高音乐综合理解力和音乐表现力
2. 实现音乐学科各知识间与学习方式的整合
 | **3-2【知识整合】**了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。 |
| 课程目标3 | 3.1 | 1. 提升音乐表现力与作品理解能力并抓住音乐作品的内涵
2. 提升审美与听觉分析能力，发展形象思维与创造能力
3. 初步掌握在音乐教学中育人的途径和方法。
 | **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。 |
| 课程目标4 | 4.1 | 1. 引领学生一条正确的器乐道路，减少学生的器乐演奏坏习惯发散学生的自主思维。
2. 能主动并有效率的练琴与思考，举一反三，融会贯通。
 | **7-2【反思改进】**初步掌握教育反思方法和技能，能够对教育教学实践活动进行有效的自我诊断，提出改进思路，具有一定创新意识，具有反思意识和批判性思维素养，学会探究和解决教育教学问题。 |

三、教学内容

在课程进行过程中，让学生在指导教师辅导下进行演奏实践活动。具体安排如下：

第一章：基础练习（每学期6课时）

1.教学目标：

（1）掌握正确器乐演奏姿势，培养科学读谱习惯和规范演奏方法。

（2）自如的演奏技巧，运用时手指灵活独立，手腕、手臂放松掌握。

（3）掌握2-3个八度的音阶与琶音，确保音准与音色的稳定性。

2.教学重难点：

（1）重点：掌握正确演奏方法为重中之重，祛除不良演奏习惯与多余动作。

（2）难点：在演奏较难的音阶琶音时仍能保持放松的身体与连贯稳定的技法。

3.教学内容：

（1）音阶、琶音的演奏

（2）正确的气息及运用

（3）装饰音等技巧的学习

4.教学方法：

（1）讲授法，讲解基本演奏技巧。

（2）示范法，示范并演奏基本功与曲目的要求。

（3）谈话法，针对每个学生不同的问题具体指导。

5.教学评价：

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（上传视频）。

第二章：练习曲（每学期6课时）

1.教学目标：

能够进一步学习并演奏基础的练习曲，可夯实基本功基础，掌握乐器特点。同时强化并检查自身器乐演奏基础的学习状况。

2.教学重点难点：

（1）重点：掌握基础练习曲，确保无错音，节拍正确，手指起落与音准具有良好的稳定性。

（2）难点：在注意一点技巧的同时不可忘记其他方面，保持节奏稳定的同时也保持音乐流畅。

3.教学内容：

（1）拉弦乐器的右手弓弦与左手手指的配合与练习。

（2）吹管乐器的气息、手指、口唇的配合与练习。

（3）弹拨乐器手指力量与摇指等技巧的练习。

4.教学方法：

（1）讲授法，讲解基本演奏技巧。

（2）示范法，示范并演奏基本功与曲目的要求。

（3）谈话法，针对每个学生不同的问题具体指导。

5.教学评价：

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期中考试）。

第三章：中外乐曲（每学期6课时）

1.教学目标：

确保在掌握音阶与练习曲的基础上，选择较为适合的简单乐曲，以发展自身的音乐性与音乐表达能力。通过了解简单作品的不同的演奏方法，发散自主思维，提升音乐鉴赏与音乐审美。

2.重点难点：

（1）重点：音乐表现力的发展与引领尤为重要，发掘每位学生的音乐潜力与音乐表现欲。

（2）难点：不同风格的作品需及其精准的表达，必须掌握良好的基础与技巧才可得心应手。

3.教学内容：

（1）拉弦乐器的右手弓弦与左手手指的配合与练习，学习较为熟悉的乐曲。

（2）吹管乐器的气息、手指、口唇的配合与练习，学习较为熟悉的乐曲。

（3）弹拨乐器手指力量与摇指等技巧的练习，学习较为熟悉的乐曲。

4.教学方法：

（1）讲授法，讲解基本演奏技巧，提高对作品的认识。

（2）示范法，示范并演奏基本功与曲目的要求。

（3）谈话法，针对每个学生不同的问题具体指导。

5.教学评价：

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期末考试）。

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	基础练习	单音、双音(自然、旋律大小调3个八度的音阶与琶音)，手指快速调节音准的能力，身体的放松（手臂，手腕，手指），手指的耐力与精准度。总结：熟能生巧，调动学生的积极性让其自主练琴，有效率的练琴，事半功倍。	每学期6课时
第二章	练习曲	练习曲作为基础的进阶，乐曲的准备，起到一个承上启下的作用。练好了音阶才能练好练习曲，练好了练习曲演奏乐曲才能游刃有余。练习曲是学生检验其器乐基础的一面镜子，能清晰的反应出学生的优缺点，可以快速找到短板并让老师制定计划修正并提升学生的演奏水平。建议让学生学习稍高于其演奏水平难度的练习曲。	每学期6课时
第三章	中外乐曲	乐曲是演奏者水平的综合体现，包含了所有器乐相关的内容，基本功，基础技巧，进阶技巧，高难度技巧，音乐表现力，音乐感染力等等。在初期让学生接触相对容易的乐曲和协奏曲可以有效调动学生对于器乐学习的积极性，并让其形成学习目标，同时也能有效的提高其音乐表达能力。注：音乐表现力的发展与引领尤为重要，教师要尽可能的挖掘每个学生最大的潜力与音乐表现欲。	每学期6课时

五、教学进度

表3：教学进度表

周**次**	**日****期**	**章节名称**	**内容提要**	**讲授时数**	**作业及要求**	**备注**
1-3		第一章	第一节 基础练习第二节 练习曲第三节 中外乐曲	3	**作业要求：**基础练习（1）掌握音阶、琶音的正确演奏指法，保持正确规范的演奏姿势。（2）训练手指灵活独立，手腕、手臂放松自如的演奏技巧。练习曲（1）良好的音色与音准。（2）良好的节奏与左右手协调能力。中外乐曲（1）探索，分析与思考所学曲目的风格与历史背景，以及在乐器上实践不同的演奏技法。（2）找到最适合的演奏技法，在保持良好的器乐演奏技巧的基础上挖掘自己的音乐表现能力。	
4-6		第二章	第一节 基础练习第二节 练习曲第三节 中外乐曲	3	
7-9		第三章	第一节 基础练习第二节 练习曲第三节 中外乐曲	3	
10-12		第四章	第一节 基础练习第二节 练习曲第三节 中外乐曲	3	**作业要求：**基础练习（1）掌握音阶、琶音的正确演奏指法，保持正确规范的演奏姿势。（2）训练手指灵活独立，手腕、手臂放松自如的演奏技巧。练习曲（1）良好的音色与音准。（2）良好的节奏与左右手协调能力。中外乐曲（1）探索，分析与思考所学曲目的风格与历史背景，以及在乐器上实践不同的演奏技法。（2）找到最适合的演奏技法，在保持良好的器乐演奏技巧的基础上挖掘自己的音乐表现能力。	
13-15		第五章	第一节 基础练习第二节 练习曲第三节 中外乐曲	3	
16-18		第六章	第一节 基础练习第二节 练习曲第三节 中外乐曲	3	

六、教材及参考书目

1.教材

《卡尔弗莱什小提琴音阶教程》

《克莱采尔小提琴练习曲》

《中国小提琴曲选》

《罗德小提琴练习曲》

《巴赫无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲》

《世界著名小提琴协奏曲选》

《刘天华二胡曲集》

《二胡音阶琶音练习》

《中国古筝考级曲集》

《上海音乐家协会考级用书》

《笛子演奏技巧十讲》

《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》

《中国竹笛名曲荟萃》

《龙笛凤箫筝雅韵》

等等…

2、主要参考书目

[1] 《丁芷诺小提琴演奏教学法》

[2] 《二胡基础教程》

[3] 《中国竹笛名曲荟萃》

七、教学方法

1. 实践演奏法：

在课堂教学中，教师根据学生的水平与特点，设计出最适合学生的教学方案。学生每堂课通过演奏反馈给老师其学业进步成果，老师现场指出所存在问题并给出解决方案，不放过每一个细节，引导学生走在器乐演奏的正确道路上。

1. 课堂讨论法：

设定小组讨论环节，对于器乐演奏上音乐与技巧的问题大家共同讨论，由学生提问，同学各抒己见，老师发表意见。以讨论为引，让学生们从被动接受信息变为主动发出信息，提升学生们的兴趣与主观能动性。

1. 分析法：

由老师引领，让学生锻炼出自我分析的能力，可更好的掌握器乐基础的要领。学生应养成用头脑练琴的习惯，对待音乐作品不是一味的在乐器上练，而要多思考，根据老师指出的问题多分析，这样才能更有效率，事半功倍的学习器乐。

1. **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	考核学生器乐基本演奏能力与音乐表现能力，以及作品的完整性。	（1）作业检测（2）课堂表现测评（3）结果性评价
课程目标2	考核学生能否准确的在器乐演奏过程中表达出作品的内容与风格。	（1）作业检测（2）课堂表现测评（3）结果性评价
课程目标3	考核学生是否理解音乐学科具有的独特感知方式与表现方式， 通过演绎优秀的音乐作品，能否激发创新意识和创造能力。	（1）作业检测（2）课堂表现测评（3）结果性评价
课程目标4	考核学生是否具备良好的学习能力与专业发展意识。	（1）作业检测（2）课堂表现测评（3）结果性评价

（二）评定方法

1．评定方法

（1）平时成绩：30 %

平时成绩（教师评价）：占30%，其中作业检测10%，以视频提交等方式进行；课堂表现10%，以课堂演奏、课堂反馈等方式进行；案例分析10%，以心得体会，分析报告等方式进行。

（2）期中考试： 30%

期中考试（教师评价）：占 30 %，以现场演奏方式进行。

（3）期末考试： 40%

期末考试（教师评价）：占 40%，以现场演奏方式进行。

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30%**	**期中30%**	**期末40%**	**总评达成度**
	作业检测（10%）	**课堂表现测评（10%）**	**案例分析（10%）**			
课程目标1	30%	30%	30%	30%	30%	分目标达成度=30%×（平时分目标成绩/分目标总分）+30%×（期中分目标成绩/分目标总分）+40%×（期末分目标成绩/分目标总分）
课程目标2	30%	30%	30%	30%	30%
课程目标3	20%	20%	20%	20%	20%
课程目标4	20%	20%	20%	20%	20%

（三）评分标准

课程目标
评分标准
90-100	**75-89**	**60-74**	**0-59**
优	**良**	**中/及格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**
课程目标**1**	能很好的掌握器乐基础演奏的技巧,演奏连贯、曲目完整度完成完美、音准稳定，节奏准确，音色优美，处于专业上乘水准。	能较好的掌握器乐基础演奏的技巧,演奏连贯、曲目完整度完成良好，处于专业中上水准。	能一般的掌握器乐基础演奏的技巧,演奏连贯性一般、曲目完整度完成一般、处于专业中等水准。	不能完全掌握器乐基础演奏的技巧,演奏连贯性不好、曲目完整度完成不好、处于专业中下等水准。
课程目标**2**	能很好的把握音乐作品风格并能准确的表现出来,对音乐语汇能做到很好的表现,乐句乐段清晰明了,完整地表述作品所需情绪特点,能很好地表现出作品内涵。	能较好的把握音乐作品风格乐句乐段较清晰,较完整地表述作品所需情绪特点,能大致地表现出作品内涵。	能一般的把握音乐作品风格并能部分的表现出来,乐句乐段略微不清晰。	不能把握正确的音乐作品风格，没有乐句乐段，无法体现音乐的内涵。
课程目标**3**	具有很好的音乐审美与敏感的听觉，能察觉演奏过程中细微的音色变化，并能快速做出调整，使其演奏一直保持在稳定的状态，音乐表现力灵动自如，引人入胜。	具有较好的音乐审美，能较好的保持在稳定的演奏状态。音乐表现力较好。	具有较好的音乐审美，演奏状态不是特别稳定，音乐表现力一般。	无法在演奏过程中调整状态，导致出错，停顿，完整度被破坏，音乐表现力不佳。
课程目标**4**	能主动并融会贯通的学习新音乐作品，并能很好的把握音乐作品的正确风格。具有发散性思维，对音乐抱有极大的兴趣与热爱，并拥有明确的目标。	能主动学习新的音乐作品，能较好的把握其风格，具有较明确的音乐发展目标与规划。	较被动学习新的音乐作品，能较正确的把握音乐作品的风格，对其音乐发展不是特别明确。	被动学习，不能如期完成布置的学习任务，不爱思考，没有音乐发展规划。