《小型乐队排练法》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Rehearsal Technique for Small Ensemble	**课程代码**	MUSI2254
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	孔志轩	**修订日期**	2023年
指定教材	塞缪尔·阿德勒《配器法教程》，中央音乐学院出版社		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

《小型乐队排练法》是面向师范生开设的一门专业选修课程。本课程主要由理论、分析、实践三个板块构成，结合教师主讲、分组研讨、排练实践三个途径，让学生熟知中西常规乐器的音域、性能、演奏技巧等尝试，能够独立分析音乐作品中织体构成样式，从而在排练小型乐队的过程中能够针对不同的音乐作品采取相应的的处理手法，且能够有效地解决各种问题，使学生未来能够在中小学校教学中发挥出自己的小型乐队排练才能。

（二）课程目标：

课程目标1：

1.1 通过教师讲授、多媒体观摩，熟知中西常规乐器的形制和演奏技巧；

1.2 通过阅读、分析总谱，理解音乐作品中织体形态和音响构成要素。

课程目标2：

2.1 让学生分组开展排练活动，有效地将理论知识在排练活动中转化为实践经验；

2.2 开展组别讨论，共同分析实践中遇到的问题，互相评价、共同提升。

课程目标3：

3.1 让学生充分理解小乐队排练在中小学音乐教育中所起到的重要作用，理解本课程对于提升我国青少年整体艺术修养的意义；

3.2 突出中国传统文化和爱国主义音乐作品的学习，强化民族自信心，激发他们为中国特色社会主义文化事业努力奋斗的热情；

（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 通过教师讲授、多媒体观摩，熟知中西常规乐器的形制和演奏技巧；		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 通过阅读、分析总谱，理解音乐作品中织体形态和音响构成要素。
课程目标2	2.1 让学生分组开展排练活动，有效地将理论知识在排练活动中转化为实践经验；		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。
2.2 开展组别讨论，共同分析实践中遇到的问题，互相评价、共同提升。
课程目标3	3.1 让学生充分理解小乐队排练在中小学音乐教育中所起到的重要作用，理解本课程对于提升我国青少年整体艺术修养的意义；	音乐作品背后的文化内涵，探讨中国传统音乐中所展现的民间传说、民族性格和民族气节，以及其中蕴含的哲理与社会主义核心价值观。	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。
3.2 突出中国传统文化和爱国主义音乐作品的学习，强化民族自信心，激发他们为中国特色社会主义文化事业努力奋斗的热情。

三、教学内容

第一章 小型乐队总论

1.教学目标

从宏观上概览西洋乐队与中国民族乐队的编制和种类，并概述小型乐队排练的基本原理和方法，让学生对本学期的学习任务有了基本的了解。

2.教学重难点

重点：小型乐队的编制和种类

难点：理解音乐形态与排练实践之间的关系

3.教学内容

第一节 西洋乐队编制和种类介绍

第二节 中国民族乐队编制和种类介绍

第三节 小型乐队排练的基本原理和方法概述

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第二章 独奏与钢琴伴奏

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握独奏乐器与钢琴伴奏常见的织体形态。

2.教学重难点

重点：钢琴伴奏的织体样式与排练技巧

难点：复杂节奏的处理

3.教学内容

第一节 钢琴伴奏的地位及其功能

第二节 钢琴伴奏的织体样式分析

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）分组实践：学生自由分组，分配任务，交互评价

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师点评。

第三章 弦乐四重奏

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握弦乐四重奏常见的织体形态。

2.教学重难点

重点：弦乐四重奏的音响层次理解分析

难点：弦乐四重奏的困难片段分析

3.教学内容

第一节 弦乐四重奏发展史

第二节 弦乐乐器法

第三节 弦乐四重奏织体案例分析

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）分组实践：学生自由分组，分配任务，交互评价

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师点评。

第四章 管乐团

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握管乐团常见的织体形态。

2.教学重难点

重点：管乐团音响层次理解分析

难点：管乐团的困难片段分析

3.教学内容

第一节 铜管组乐器法

第二节 管乐团的织体案例分析

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）分组实践：学生自由分组，分配任务，交互评价

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师点评。

第五章 民乐小合奏

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握民乐小合奏常见的织体形态。

2.教学重难点

重点：民乐小合奏的音响构成分析

难点：民乐小合奏的困难片段分析

3.教学内容

第一节 民乐小合奏的种类与编制

第二节 民乐小合奏的织体案例分析

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）分组实践：学生自由分组，分配任务，交互评价

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师点评。

第六章 混合小乐队

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握混合小乐队常见的织体形态。

2.教学重难点

重点：混合小乐队的音响构成原理

难点：混合小乐队的困难片段分析

3.教学内容

第一节 混合音色构成的构成原理

第二节 混合小乐队的织体案例分析

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）分组实践：学生自由分组，分配任务，交互评价

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师点评。

第七章 小型乐队编配基本原理

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握小型乐队基本的编配方法。

2.教学重难点

重点：编配的织体构成要素

难点：不同织体之间的连接与转换

3.教学内容

第一节 小型乐队编配的基本原理

第二节 经典作品案例分析

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）分组实践：学生自由分组，分配任务，交互评价

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师点评。

第八章 小型乐队排练实践与教学反思

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握混合小乐队合奏常见的织体形态。

2.教学重难点

重点：排练指挥的基本方法

难点：复杂节奏的处理

3.教学内容

分组排练与教学反思

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）分组实践：学生自由分组，分配任务，交互评价

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师点评。

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 小型乐队总论 第一节 西洋乐队编制和种类介绍 第二节 中国民族乐队编制和种类介绍 第三节 小型乐队排练的基本原理和方法概述	讲解中西合奏音乐的编制和种类，介绍乐队音响构成的基本原理，概述本学期课程的主要内容	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。 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。 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。	2
第二章 独奏与钢琴伴奏 第一节 钢琴伴奏的地位及其功能 第二节 钢琴伴奏的织体样式分析	讲解独奏乐器与钢琴伴奏织体的组织样式，分析独奏与伴奏的关系	2
第三章 弦乐四重奏 第一节 弦乐四重奏发展史 第二节 弦乐乐器法 第三节 弦乐四重奏织体案例分析	介绍西洋弦乐器的音域、性能、演奏技法，讲解弦乐四重奏的音响构成逻辑	4
第四章 管乐团 第一节 铜管组乐器法 第二节 管乐团的织体案例分析	介绍铜管乐器的音域、演奏技巧，讲解铜管组合奏音乐的音响构成方式	4
第五章 民乐小合奏 第一节 民乐小合奏的种类与编制 第二节 民乐小合奏的织体案例分析	介绍民乐器的性能和演奏技法，讲解传统和现代民乐合奏的织体构成方式	4
第六章 混合小乐队 第一节 小型乐队编配的基本原理 第二节 经典作品案例分析	介绍混合小乐队的音响构成方式，分析经典作品	4
第七章 小型乐队编配基本原理 第一节 小型乐队编配的基本原理 第二节 经典作品案例分析	从配器法的角度讲授小型乐队的编配方法，解决学生在编配时遇到的问题	6
第八章 小型乐队排练实践与教学反思	分组排练不同编制的小乐队作品，分析、讨论、改进，并在过程中讲解排练中的教学法	8

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		第一章 小型乐队总论		2	总结梳理	
2		第二章 独奏与钢琴伴奏	钢琴伴奏织体分析	2	作业：复习案例 要求：合理分析	
3-4		第三章 弦乐四重奏	弦乐四重奏编制与分析	4	作业：复习案例 要求：合理分析	
5-6		第四章 管乐团	管乐团编制与织体构成	4	作业：复习案例 要求：合理分析	
7-8		第五章 民乐小合奏	民乐小合奏编制与织体构成	4	作业：复习案例 要求：合理分析	
9-10		第六章 混合小乐队	混合小乐队织体构成	4	作业：复习案例 要求：合理分析	
11-13		第七章 小型乐队编配基本原理	配器法基本常识	6	作业：复习案例 要求：合理分析	
14-17		第八章 小型乐队排练实践与教学反思	演奏、排练经典作品，并在过程中探讨教学法	8	作业：复习案例 要求：排练练习	

六、教材及参考书目

1．杨立青，《管弦乐队》，上海音乐出版社

2．朴东生，《民族管弦乐队配器实用手册》，人民音乐出版社

七、教学方法

1.讲授法：通过讲解小型乐队合奏的相关概念和知识，帮助学生熟悉中西文化背景下小型合奏音乐排练的处理方法。

2.讨论法：围绕具体的作品案例，让学生展开讨论，回答问题，形成师生互动、学生互动，达到良好的教学效果。

3.排练实践：根据编制需要选择不同的音乐作品，展开互动讨论，探讨排练处理方法。

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	分析小型合奏音乐作品片段，论述其音响织体构成方式	现场分析、口试
课程目标2	自由分组，合理演奏指定作品，有效地处理排练中出现的难题	期末汇报演奏
课程目标3	论述具体音乐作品中的传统文化内涵	提交论文

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：20%，出勤率+课堂活跃度

期中考试：20%，现场分析、口试

期末考试：60%，提交论文

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	20%	20%	20%	（课程目标1达成度={0.2ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.6ｘ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	20%	20%	20%
课程目标3	60%	60%	60%

（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**	熟知中西常规乐器的性能和演奏技法，能够对小型合奏音乐的织体构成形态进行全面详细的分析陈述。	熟知中西常规乐器的性能和演奏技法，能够对小型合奏音乐的织体构成形态进行合理的分析陈述。	熟知大多数中西常规乐器的性能和演奏技法，能够对小型合奏音乐的织体构成形态进行基本的分析陈述。	了解大多数中西常规乐器的主要性能和演奏技法，能够对小型合奏音乐的织体构成形态进行大致的分析陈述。	不了解中西常规乐器的性能和演奏技法，无法对小型合奏音乐的织体构成形态进行分析陈述。
课程 **目标2**	能够熟练准确演奏指定小合奏作品的片段，并能够针对乐曲的声部构成特点有效地解决排练中遇到的所有问题。	能够熟练演奏指定小合奏作品的片段，并能够针对乐曲的声部构成特点有效地解决排练中遇到的大部分问题。	能够完成指定小合奏作品的片段的演奏，并能够针对乐曲的声部构成特点有效地解决排练中遇到的基本问题。	能够大致演奏指定小合奏作品的片段，并能够针对乐曲的声部构成特点有效地解决排练中遇到的浅显问题。	无法演奏指定小合奏作品的片段，不能够针对乐曲的声部构成特点解决排练中遇到的问题。
课程 **目标3**	能够深入总结本学期排练实践中对音乐织体形态产生的思考，能够从中小学教育的角度阐述小型乐队排练中对青少年音乐素质养成的意义。	能够合理总结本学期排练实践中对音乐织体形态产生的思考，能够从中小学教育的角度阐述小型乐队排练中对青少年音乐素质养成的意义。	能够简单总结本学期排练实践中对音乐织体形态产生的思考，能够从中小学教育的角度阐述小型乐队排练中对青少年音乐素质养成的基本意义。	能够大致总结本学期排练实践中对音乐织体形态产生的思考，能够大致从中小学教育的角度阐述小型乐队排练中对青少年音乐素质养成的意义。	无法陈述本学期排练实践中对音乐织体形态产生的思考，无法从中小学教育的角度阐述小型乐队排练中对青少年音乐素质养成的意义。