

艺术教育中心

00780051 舞蹈欣赏与实践 1 学分 32 学时

Appreciation and Practice of Dance

1. 学习和掌握自身形体的动作技巧（包括身体组合原理、轴心移动、旋转方式要领、平衡与控制、身体动态的美感等）2. 学习和掌握舞蹈表演的空间要素（如：水平、方向、动作、轨迹、空间关系、角度、形状等）和时间要素（如：节奏、旋律、乐句、持续、速度、延长和停顿）3. 注重舞蹈表演的力度与质量（如：能量的释放，力量的控制与变化，行动的路线轨迹的质量，重力、压力与弹性协调与转换等等）4. 在舞蹈技巧表演中显示较高水平的稳定性和灵敏性。

00780091 大学生音乐知识与欣赏 1 学分 32 学时

Music Knowledge and Appreciation for College Students

本课程内容由“乐器与乐理”、“民歌与城市歌曲”、“中国传统音乐”、“西方古典音乐”四个方面组成。乐器与乐理：乐器范围包括中国乐器和西方乐器。乐理范围包括“音符时值”、“基本节奏”、“转调”、“五声音阶、七声音阶”等。民歌与城市歌曲：民歌范围从分布状况中举例一、二个地区介绍。城市歌曲主要介绍 20 世纪末的流行歌曲。中国传统音乐：主要介绍传统器乐音乐（精选），包括独奏曲和合奏曲。西方古典音乐：主要介绍西方古典主义音乐。范围包括“古典时期、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义”五个阶段。重点是 18 世纪末与 19 世纪中叶的古典主义音乐阶段和浪漫主义音乐阶段。

00780271 交响音乐赏析 1 学分 32 学时

Appreciation of Symphony Music

本课程内容由“乐器法与交响乐作品”、“古典主义风格的交响乐作品”、“浪漫主义风格的交响乐作品”、“民族主义风格的交响乐作品”、“现代主义风格的交响乐作品”五个方面组成。乐器法与交响乐作品：主要讲解乐器和乐器组，以及乐器在作品中的作用，等等。古典主义风格的交响乐作品：主要讲解海顿、莫扎特、贝多芬和他们在交响乐上的贡献。浪漫主义风格的交响乐作品：主要讲解舒伯特、舒曼、门德尔松等作曲家的交响乐作品。民族主义风格的交响乐作品：主要讲解俄罗斯以及北欧国家的交响乐作品。现代主义风格的交响乐作品：主要讲解印象主义、原始主义、拼贴主义等风格的交响乐。

00780331 管乐合奏(1) 1 学分 48 学时

Ensemble of Band(1)

学习管乐器演奏的基本技能；学习管乐队合奏方法，能够完成仪仗礼仪用管乐曲，初、中级音乐会管乐合奏乐曲（相当于美国大学管乐合奏课程分级曲目的 2 级、3 级水平）；进行综合性音乐课程的学习，内容包括：基本乐理，视唱练耳、初级和声学，初级曲式学，音乐的历史、文化、形式、内容、技巧、技术、风格、审美等知识；讲授音乐教育理论，使学生在掌握基本乐器演奏技能和乐队合奏方法的基础上获得更多的音乐学科知识以及综合性的人文修养；学习有关的音乐律学和音乐声学的知识。本课程的价值在于：通过一门管乐合奏课程，学生能够学习乐器演奏、乐队合奏，在学习大量乐曲的同时，学习了综合性的、多门课程内容的音乐文化知识。在后续课程的学习中将使学生不断提高个人演奏能力，提高乐队合奏能力和音乐修养，获得更高级、更广泛的综合性音乐学科知识与能力。在乐队合奏课程与表演实践中，培养学生的团队合作精神，培养学生健康向上的阳光心理状态，追求完美的生活态度，提高学生的艺术素质和综合素质。由于选修本课程的学生全部是进入清华大学之后才学习乐器演奏的，因此对于高校普通艺术实践课程的建设具有重要的实验和示范意义，为在中国普通大学中建设面向全体学生的、采用分级教学形式的、综合性艺术实践课程体系做出了重要的工作。

00780341 交响管乐合奏(1) 1 学分 48 学时**Ensemble of Symphonic Band(1)**

1. 学习管乐器演奏的高级技能；2. 学习管乐队合奏方法，能够完成大型的复杂的管乐合奏乐曲，（相当于美国大学管乐合奏课程分级曲目的5级、6级水平）；3. 进行综合性音乐课程的学习，内容包括：基本乐理，视唱练耳、初级和声学，初级曲式学，音乐的历史、文化、形式、内容、技巧、技术、风格、审美等知识；讲授音乐教育理论，使学生在掌握基本乐器演奏技能和乐队合奏方法的基础上获得更多的音乐学科知识以及综合性的人文修养；4. 学习有关的音乐律学和音乐声学的知识。本课程的价值在于：通过一门管乐合奏课程，学生能够学习乐器演奏、乐队合奏，在学习大量乐曲的同时，学习了综合性的、多门课程内容的音乐文化知识。在后续课程的学习中将使学生不断提高个人演奏能力，提高乐队合奏能力和音乐修养，获得更高级、更广泛的综合性音乐学科知识与能力。在乐队合奏课程与表演实践中，培养学生的团队合作精神，培养学生健康向上的阳光心理状态，追求完美的生活态度，提高学生的艺术素质和综合素质。由于选修本课程的学生大部分是进入清华大学之后才学习乐器演奏的，因此对于高校普通艺术实践课程的建设具有重要的实验和示范意义，为在中国普通大学中建设面向全体学生的、采用分级教学形式的、综合性艺术实践课程体系做出了重要的工作。

00780421 国际标准舞表演(1) 1 学分 48 学时**Performance of International Standard Dance(1)**

国际标准舞有摩登舞、拉丁舞等两大类，含华尔兹、探戈、狐步、恰恰、牛仔、恰巴、桑巴等十种。本课程使学生通过基本功的学习，逐步掌握十种舞蹈的表演方法。

00780451 摄影作品赏析 1 学分 32 学时**Photography Appreciation**

课程要求：通过对不同时期，不同流派，不同风格的优秀摄影作品和教师本人摄影作品的欣赏和分析，了解摄影、熟习摄影作品，了解作品的主题，创作手法、风格及作品的社会意义，从而提高自己的艺术素养和欣赏分析摄影作品的能力。要求了解所学知识、对摄影作品的分析论述能力。授课方式：通过对风光摄影、人物摄影、人体摄影、新闻纪实摄影、校园摄影、广告、花卉静物摄影、旅游摄影等不同门类和风格摄影作品的欣赏分析、附以分析欣赏规律的讲授，以及参观摄影展览、师生互动、对某些作品进行共同的分析、评议、给学生以发表各自的观点，遵循艺术规律，多种形式的教学方法。

00780531 民族与现代舞赏析 1 学分 32 学时**Appreciation of Folk and Modern Dance**

课程内容主要有：在舞蹈中有着皇后之称的芭蕾、随心所欲的踢踏、信手拈来的街舞、别具风情的民族舞。舞者通过身体及其动作，传递出生命个体的种种情态，舞蹈是表达感情的最高形式。舞蹈是一门艺术，赏析舞蹈就是一个感受艺术、感受美的过程。我们站在世界之巅，回视舞蹈艺术如何一步步成型、兴起、发展、成熟。

00780631 管乐合奏(2) 1 学分 48 学时**Ensemble of Band(2)**

1. 学习管乐器演奏的基本技能；2. 学习管乐队合奏方法，能够完成仪仗礼仪用管乐曲，中级音乐会管乐合奏乐曲（相当于美国大学管乐合奏课程分级曲目的3级、4级水平）；3. 进行综合性音乐课程的学习，内容包括：基本乐理，视唱练耳、初级和声学，初级曲式学，音乐的历史、文化、形式、内容、技巧、技术、风格、审美等知识；讲授音乐教育理论，使学生在掌握基本乐器演奏技能和乐队合奏方法的基础上获得更多的音乐学科知识以及综合性的人文修养；4. 学习有关的音乐律学和音乐声学的知识。本课程的价值在于：通过一门管乐合奏课程，学生能够学习乐器演奏、乐队合奏，在学习大量乐曲的同时，学习了综合性的、

多门课程内容的音乐文化知识。在后续课程的学习中将使学生不断提高个人演奏能力，提高乐队合奏能力和音乐修养，获得更高级、更广泛的综合性音乐学科知识与能力。在乐队合奏课程与表演实践中，培养学生的团队合作精神，培养学生健康向上的阳光心理状态，追求完美的生活态度，提高学生的艺术素质和综合素质。由于选修本课程的学生全部是进入清华大学之后才学习乐器演奏的，因此对于高校普通艺术实践课程的建设具有重要的实验和示范意义，为在中国普通大学中建设面向全体学生的、采用分级教学形式的、综合性艺术实践课程体系做出了重要的工作。

00780641 交响管乐合奏(2) 1 学分 48 学时

Ensemble of Symphonic Band(2)

1. 学习较复杂的管乐对合奏方法；2. 学习中、高级管乐合奏乐曲（相当于美国大学管乐合奏课程分级曲目的4级、5级水平）；3. 进行综合性音乐课程的学习，内容包括：基本乐理，视唱练耳、初级和声学，初级曲式学，音乐的历史、文化、形式、内容、技巧、技术、风格、审美等知识；讲授音乐教育理论，使学生在掌握基本乐器演奏技能和乐队合奏方法的基础上获得更多的音乐学科知识以及综合性的人文修养；4. 学习有关的音乐律学和音乐声学的知识；5. 积极参加各种艺术实践，艺术团演出，培养学生音乐表演的经验和心理。本课程的价值在于：通过一门管乐合奏课程，学生能够学习乐器演奏、乐队合奏，在学习大量乐曲的同时，学习了综合性的、多门课程内容的音乐文化知识。在后续课程的学习中将使学生不断提高个人演奏能力，提高乐队合奏能力和音乐修养，获得更高级、更广泛的综合性音乐学科知识与能力。在乐队合奏课程与表演实践中，培养学生的团队合作精神，培养学生健康向上的阳光心理状态，追求完美的生活态度，提高学生的艺术素质和综合素质。由于选修本课程的学生全部是进入清华大学之后才学习乐器演奏的，因此对于高校普通艺术实践课程的建设具有重要的实验和示范意义，为在中国普通大学中建设面向全体学生的、采用分级教学形式的、综合性艺术实践课程体系做出了重要的工作。

00781071 独唱重唱艺术表演(4) 1 学分 48 学时

Vocal Music Performance in Solo and Mixed(4)

声乐，主要是以人声为乐器的一门音乐艺术，也是使歌唱者能运用嗓音来完成艺术创作及艺术表现需要的一门应用科学。声乐教学的目的就是在科学发声理论的指导下，用系统的行之有效的发声方法建立、提高人的歌唱能力，从而达到用美好的歌声充分表现歌曲内容的目的。艺术特长生进入清华大学后，必须继续提高演唱水平才能更好地发挥作用，声乐个别课的开设是针对学生们不同的音乐潜质和声音特点，进行的声乐艺术专业性教育，并且结合普通高校学生的特点，真正做到因材施教，使学生开堂受益。

00781121 综合艺术训练(1) 1 学分 48 学时

General Arts Training(1)

根据不同艺术门类的技能学习规律，根据学生的技能基础和存在的问题，结合艺术实践课程集体教学的要求，对学生进行技能训练，同时，进行个人、小组、集体的训练。

00781131 综合艺术训练(2) 1 学分 48 学时

General Arts Training(2)

根据不同艺术门类的技能学习规律，根据学生的技能基础和存在的问题，结合艺术实践课程集体教学的要求，对学生进行技能训练，同时，进行个人、小组、集体的训练。

00781191 西方弦乐合奏训练(2) 1 学分 48 学时

String Ensemble Rehearsal of Western Music(2)

1、学习弦乐器演奏的基本技能；2、学习弦乐队合奏方法，能够完成管弦乐曲，及中级音乐会管弦乐合奏乐曲等；3、进行综合性音乐课程的学习，包括：乐理、视唱练耳、初级和声学、初级曲式学、音乐的历史、

文化、形式、内容、技巧、技术、风格、审美等知识；4、音乐教育理论，使学生在较好掌握乐器演奏的基础上获得更多的音乐学科知识以及综合性的人文修养。

00781241 交响乐合奏(1) 1 学分 48 学时

Ensemble of Symphonic (1)

(1) 训练掌握交响乐乐器演奏的技能；(2) 训练掌握交响乐乐队合奏方法，能够完成交响乐乐曲和中级音乐会及交响乐合奏乐曲等；(3) 进行综合性音乐课程的学习，内容包括：音乐的历史、文化、形式、内容、技巧、技术、风格、审美等知识；(4) 音乐教育理论，使学生在较好掌握乐器演奏技能和交响乐合奏方法的基础上获得更多的音乐学科知识以及综合性的人文修养。

00781251 交响乐合奏(2) 1 学分 48 学时

Ensemble of Symphonic (2)

(1) 学习管弦乐器演奏的技能；(2) 学习管弦乐队合奏方法，能够完成管弦乐曲，及中级音乐会管弦乐合奏乐曲等；(3) 进行综合性音乐课程的学习，内容包括：乐理，音乐的历史、文化、形式、内容、技巧、技术、风格、审美等知识；讲授音乐教育理论，使学生在掌握基本乐器演奏技能和乐队合奏方法的基础上获得更多的音乐学科知识以及综合性的人文修养。

00781261 合唱艺术(1) 1 学分 48 学时

Choral Art(1)

本课程全面向全校学生开设的艺术实践选修课，选修的学生为具有一定演唱能力的学生以及艺术团合唱一队学生。要求具备基本的识读谱能力以及音准能力。 本课的教学目的是：通过本课程的教学在合唱一队的基础上进一步提高合唱艺术的整体素质与能力。通过本课的教学，学习了解中国民族风格的无伴奏合唱经典作品。在合唱实践中，了解中华民族特有的艺术魅力；陶冶同学们的民族自豪感；加深对民族音乐文化的热爱。进一步学习音乐的综合性知识；学习与音乐有关的交叉学科如：合唱史，乐理知识，中外不同流派作品的比较及掌握，美声唱法在合唱中的应用，集体人声美的和协与把握，作品分析等等。

00781271 合唱艺术(2) 1 学分 48 学时

Choral Art(2)

1. 通过合唱课的教学使学生获得声乐基础理论知识，对歌唱发声的基本原理和方法有一定了解，初步建立起正确的声音概念，具有初步的演唱技能以及对的理解和认识人声美的审美意识。2. 学习合唱的基本方法，培养集体人声的合作意识与合作能力，能够完成初级合唱曲目及音乐会合唱曲目。3. 进行综合性音乐课程的学习。内容包括：基本乐理，视唱传耳，初级和声，音乐的历史、文化、形式、内容、技术、技巧、风格、审美等知识。使学生在掌握基本合唱队合唱方法的基础上获得更为全面的综合性人文修养。4. 特别注重启发，引导培养学生在艺术实践中的主体创造意识以及对艺术作品美的内心体验。只有学生自身对美有了体验与领悟，才有可能进一步通过歌声把美表达出来。

00781301 音乐会合唱(1) 1 学分 48 学时

Concert Choral(1)

本课程是面向全校学生开设的艺术实践选修课，选修的学生为具有一定演唱能力的学生以及艺术团合唱一队学生。要求具备基本的识读谱能力以及音准能力。本课的教学目的是：通过本课程的教学在合唱一队的基础上进一步提高合唱艺术的整体素质与能力。通过本课的教学，学习了解中国民族风格的无伴奏合唱经典作品。在合唱实践中，了解中华民族特有的艺术魅力；陶冶同学们的民族自豪感；加深对民族音乐文化的热爱。进一步学习音乐的综合性知识；学习与音乐有关的交叉学科如：合唱史，乐理知识，中外不同流派作品的比较及掌握，美声唱法在合唱中的应用，集体人声美的和协与把握，作品分析等等。

00781311 音乐会合唱(2) 1 学分 48 学时**Concert Choral(2)**

1. 通过合唱课的教学使学生获得声乐基础理论知识, 对歌唱发声的基本原理和方法有一定的理解和认识, 初步建立起正确的声音概念, 具有初步的演唱技能以及对人声美的审美意识。2. 学习合唱的基本方法, 培养集体人声的合作意识与合作能力, 能够完成初级合唱曲目及音乐会合唱曲目。3. 进行综合性音乐课程的学习。内容包括: 基本乐理, 视唱传耳, 初级和声, 音乐的历史、文化、形式、内容、技术、技巧、风格, 审美等知识。使学生在掌握基本合唱队合唱方法的基础上获得更为全面的综合性人文修养。4. 特别注重启发, 引导培养学生在艺术实践中的主体创造意识以及对艺术作品美的内心体验。只有学生自身对美有了体验与领悟, 才有可能进一步通过歌声把美表达出来。

00781381 民族管弦乐队基础知识与合奏(1) 1 学分 48 学时**Introduction of National Music Orchestra and Performance Technique(1)**

本课程内容由“音乐基础知识、演奏技术与乐器合奏法”三个方面组成。音乐基础知识: 主要训练学生的音准概念和听辨能力, 以及提高在基础知识方面的修养。演奏技术: 主要加强基本功训练, 为提高乐队合奏水平打基础。乐器合奏法: 主要加强独奏与合奏之间的配合, 克服在乐队中常遇到的技术问题。

00781391 民族管弦乐队基础知识与合奏(2) 1 学分 48 学时**Introduction of National Music Orchestra and Performance Technique(2)**

本课程内容由“乐理知识、演奏技术与乐器合奏法”三个方面组成。乐理知识: 主要训练学生的音准概念和听辨能力, 以及提高音乐理论方面的修养。演奏技术: 主要加强基本功训练, 辅助和提高乐队合奏水平。乐器合奏法: 主要加强独奏与合奏之间的配合, 克服在乐队中常遇到的技术问题。

00781421 舞蹈基础(1) 1 学分 48 学时**Foundation of Dance Art(1)**

学习和掌握自身形体动作技巧, (包括舞蹈形体的基本能力; 首先活动身体部分, 地面练习, 把杆练习, 中间动作, 跳跃练习, 技巧动作开法儿。注重舞蹈表演的力度和质量(如: 能量的释放, 力量的控制与变化, 行动路线轨迹的质量, 重量的转换和变化等。

00781431 舞蹈基础(2) 1 学分 48 学时**Foundation of Dance Art(2)**

学习和掌握自身形体动作技巧, (包括舞蹈形体的基本能力; 首先活动身体部分, 地面练习, 把杆练习, 中间动作, 跳跃练习, 技巧动作开法儿。注重舞蹈表演的力度和质量(如: 能量的释放, 力量的控制与变化, 行动路线轨迹的质量, 重量的转换和变化等。

00781441 中国古典舞蹈(1) 1 学分 48 学时**Classical Chinese Dance (1)**

1、学习舞蹈表演的基本形体规范(中国古典舞、现代舞) 2、学习舞蹈表演基础方法, 能够完成沙龙舞蹈专场剧目, 高难度舞蹈表演。3、进行综合性舞蹈课程学习, 包括: 舞蹈基本能力组合, 软度、开度练习, 舞蹈基础技术动作跳、转、翻开法儿, 芭蕾舞历史、文化、内容、技巧、技术、风格审美等知识; 讲授芭蕾舞教育理论。4、相关的舞蹈动律学与舞蹈美学知识。

00781451 中国古典舞蹈(2) 1 学分 48 学时**Classical Chinese Dance(2)**

1、学习舞蹈表演的基本形体规范(中国古典舞、现代舞) 2、学习舞蹈表演基础方法, 能够完成沙龙舞蹈

专场剧目，高难度舞蹈表演。3、进行综合性舞蹈课程学习，包括：舞蹈基本能力组合，软度、开度练习，舞蹈基础技术动作跳、转、翻开法儿，芭蕾舞历史、文化、内容、技巧、技术、风格审美等知识；讲授芭蕾舞教育理论。4、相关的舞蹈动律学与舞蹈美学知识。

00781521 京剧折子戏排演(1) 1 学分 48 学时

Artistic Performance of Peking Opera(1)

通过剧目的选择排演，把京剧队所有成员组织起来，相互切磋，各抒己见，活跃思想；通过细抠唱腔、念白、身段、位置等进一步提高学生的京剧综合表现力，深化他们对京剧的理解和感悟，为下一学期的正式排演奠定基础。

00781531 京剧折子戏排演(2) 1 学分 48 学时

Artistic Performance of Peking Opera(2)

通过紧锣密鼓的排演加强学生的团队意识和京剧队的凝聚力，进一步强化学生的表演能力，为京剧输送一批真正理解京剧、热爱京剧的知音；通过彩排和展演在清华园里传播京剧文化，实现学校艺术团“倡导高雅艺术，弘扬民族文化”的艺术理念。

00781541 话剧表演艺术基础(1) 1 学分 48 学时

Base of China's Drama Play(1)

通过对戏剧表演艺术的学习，能够了解中外戏剧艺术相关知识，如：中国历史发展史、中国近代话剧经典剧目、戏剧艺术的特点、戏剧表演的基本功要求及训练等。通过学习，增加对中国戏剧文化的了解，从而加深对中国文化的了解和理解，提高文学和戏剧欣赏水平及理解力。

00781551 话剧表演艺术基础(2) 1 学分 48 学时

Base of China's Drama Play(2)

通过对戏剧表演艺术的学习，能够了解中外戏剧艺术相关知识，如：中国历史发展史、中国近代话剧经典剧目、戏剧艺术的特点、戏剧表演的基本功要求及训练等。通过学习，增加对中国戏剧文化的了解，从而加深对中国文化的了解和理解，提高文学和戏剧欣赏水平及理解力。

00781761 管乐合奏初步 1 学分 48 学时

Essential of Wind Band Ensemble

1. 学习多种调式的音阶指法及演奏；2. 学习演奏中的弦及多种节奏、节拍；3. 学习管乐队合奏技巧；4. 学习演奏初级管乐合奏乐曲；5. 学习音乐知识及乐理知识；6. 提高音乐听觉能力。

00781821 中国音乐与中国传统文化 1 学分 32 学时

Chinese Music and Traditional Chinese Culture

用中国传统文化精神对中国音乐艺术体验与创造、中国音乐艺术精神及其文化意义；音乐与哲学、诗词歌赋、舞蹈、绘画、建筑之关系；音乐与语言、书法、美学一比较，当代音乐文化变迁和中国音乐传统价值重估的思考

00781851 合唱指挥与歌唱训练基础(2) 1 学分 32 学时

Choir Conducting and Training Fundamentals of Singing(2)

合唱指挥图示的学习，合唱作品的指挥实践，中外合唱名作的浏览，合唱的用声概念及合唱音准学，合唱指挥的教学实践。

00781882 多元文化中的音乐现象 2 学分 32 学时**Music Phenomena in The Multi-Culture**

本课程将从历史、宗教、人文等文化角度入手，讲述多元文化冲击下不同的时期所产生的不同音乐现象，并从音乐本体出发，具体阐述每一种音乐现象的音乐语汇、表现技法、艺术价值等，旨在剖析西方音乐现象背后的多元文化本质。

00781892 20 世纪中国歌曲发展史 2 学分 32 学时**General History of 20th Century's Chinese Songs**

内容主要分为两部分：1.20 世纪上半叶以学堂乐歌、五四时期歌曲为主线；2.下半叶从建国初期至 80 年代改革开放至今（通俗歌曲、流行歌曲）。

00782051 民族管弦乐合奏（5） 1 学分 48 学时**Introduction of National Music Orchestra and Performance Technique（5）**

本课程内容分为“理论与实践”两个方面。在理论上，主要讲解音乐中几种常用的记谱符号，如连音、断音、滑音、走音、渐强渐弱、摇指、轮指、滚奏、吐音等，以及包括这些记谱符号在音乐作品中所起到的作用。在实践方面，主要演奏或合奏由简单到复杂的各种演奏技巧，使学生们体会到演奏技能的提高是首要的、必需的，没有什么比演奏技巧更能直接影响到乐队排练是否顺利的问题了。因此，演奏技巧已经成为乐队合奏的核心内容，只有不断的提高每个队员的演奏水平，乐队合奏效率才能够真正被提高，演绎作品才能够表达的更加清楚和正确。

00782061 昆曲艺术与文化遗产 1 学分 48 学时**Kunqu Opera and Cultural Inheritance**

该课程由辜正甫后人资助，著名华语作家、美国加州大学伯克利分校荣退教授白先勇主持，邀集两岸三地昆曲学者、表演艺术家共同讲授。课程一方面以白先勇青春版《牡丹亭》、新版《玉簪记》为典型案例，讲解示范昆曲的表演艺术，另一方面从昆曲美学、哲学思想、历史背景、文学意境等层面对昆曲这一艺术样式做深入探讨。

00782071 民族管弦乐合奏（6） 1 学分**Introduction of National Music Orchestra and Performance Technique(6)**

本课程内容分为“理论与实践”两个方面。在理论上，主要讲解作品风格与时代的问题，以及作品与演奏技巧的关系。在实践方面，每一位学员均完成乐曲（或练习曲）一首，要求对练琴基本功的综合测试，要求对乐谱上出现的每一种符号均能演奏清楚，要求达到演出水准的同时，旨在思考演奏技巧的提高与演绎作品正确与否的深层次问题，思考演奏技巧与音乐修养的问题等。以一种学习求得进步的人生观念来审视演奏技巧的重要性，以精益求精的思想引导演奏技巧的提高为主要目的，使之培养学生具有健全的人格、创新的思维、宽厚的基础、适应的能力和领导的潜质。

00782082 影视艺术概论与作品赏析 2 学分 32 学时**Introduction to Film and TV Arts and works Appreciation**

- 1.讲授电影的历史、制作技术和创作艺术的知识；
- 2.引导学生对各类型及各国家（地区）的代表电影作品进行鉴赏和分析；
- 3.培养学生的电影艺术创意和审美素养。

00782131 艺术欣赏导论 1 学分 16 学时**Introduction to Art Appreciation**

本课程为面向全校学生的选修课程，课程将邀请多位艺术名家、教学名师开设讲座，内容涵盖音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等多种艺术形式的发展历程、优秀作品生产过程，经典作品赏析。使学生欣赏到各类艺术形式的经典之作，增强艺术审美能力，提高文化素养。

00782141 话剧艺术创作与精品赏析 1 学分 16 学时

Drama Produce and Appreciate

通过邀请国家话剧院编剧、导演和演员现场讲解与示范演出，介绍话剧创作的过程、创作规律、使学生了解话剧艺术作品的生产过程及生产规律。同时，通过艺术家现场示范表演，提升学生对话剧艺术的审美能力。

00782152 西方音乐史 2 学分 32 学时

The History of Western Music

音乐基础课程，面向非音乐专业学生，系统全面地概述西方音乐从古希腊至古典主义音乐时期发展的来龙去脉，巩固、补充、扩展已掌握的有关西方音乐史的知识，为学生了解音乐发展历史拓宽知识范围，增强音乐修养。在不涉及过多音乐专业知识的前提下，尽可能广泛地讲解各不同历史时期的音乐作品形式、创作及演奏方式和特点。同时，也介绍一些音乐基础知识和一些音乐美学知识，以及音乐欣赏方式。

00782161 表演初级体验与基础训练 1 学分 32 学时

Primary Training and Practice for Performance

该课程为面向全校学生的选修课程，课程教学内容包括表演的肢体语言训练、发音训练和戏剧小品表演等表演实践环节，讲授与实践相结合。

00782181 舞蹈认知与体验 1 学分 32 学时

Cognition and Experience of Dance

《舞蹈认知与体验》不仅是一门舞蹈技能课，也是一门以提高学生全面素质的课程，是面向清华全体学生的选修课。通过作品欣赏和课例实践，让学生走进舞蹈、认识舞蹈，并理解舞蹈中的情感因素。最终目的是能够使学生在过程中得到智力的开发、情感素质的培养和美的享受。

00782191 芭蕾基本功训练与技巧 1 学分 32 学时

Ballet Basic Training and Skill

《芭蕾基本功与技巧》是一门以芭蕾舞训练为主线，结合理论、鉴赏、艺术实践为一体的艺术选修课程，面向清华全体学生开放。本课程设置 10% 的内容为芭蕾舞基础理论，30% 为经典作品赏析，60% 是芭蕾舞实践训练。试图通过对学生理论、审美、实践三位一体的训练，使综合类大学的零基础学生对芭蕾舞的历史、审美内涵、运动规律有深入的了解，并不断培养学生感性思维和创造力，赋予学生规范而训练有素的肢体语言。芭蕾，以舞蹈中高贵、优雅的气质著名，通过训练可以塑造优美体形和提升优雅的气质。由于它训练的科学性和系统性，使得这一训练体系成为广泛认可的舞蹈基础课。本课程通过系统地训练，从把杆练习到中间练习再到跳跃练习使学生在训练芭蕾基本功和技巧的同时获得基本的舞蹈能力。

00782201 西方音乐剧史 1 学分 32 学时

History of the Western Musicals

本课程立足于西方音乐剧（musical）的学术领域，以二十世纪为基本时间范畴，以二十世纪西方社会文化为重要背景，讲述西方音乐剧“形成-发展-成熟-辉煌-裂变-多元化发展”的百年历程，旨在剖析西方音乐剧百年历程中所呈现出来的不同叙事逻辑及其风格发展的历史必然性。本课程的课程内容主要划分为如下板块：第一章美国音乐剧的舞台艺术先驱，将从对百老汇音乐剧产生重要文化影响的早期美国舞台表演艺术

形式入手,着重分析黑人文化、世俗文化、西欧传统文化对于促进美国音乐剧诞生所起到的重要历史作用;第二章美国音乐剧的雏形,将围绕两种音乐剧萌芽状态的舞台表演艺术形式展开论述,着重分析这两种虽然还没有传达出完整的叙事情节但却已经开始呈现出某种戏剧主题倾向的舞台表演艺术形式对于音乐剧中舞美、舞台设计方面产生的重要影响;第三章美国叙事音乐剧的序幕,将围绕被誉为是百老汇艺术上第一部叙事音乐剧的《演艺船》及30年代对美国叙事音乐剧创作产生重要影响的格什温兄弟的系列音乐剧作品展开论述,着重分析百老汇叙事音乐剧在20世纪20-30年代所呈现出的艺术创新性及艺术局限性;第四章美国叙事音乐剧的黄金时代,将围绕被誉为百老汇历史上“黄金搭档”的百老汇杰出作曲家理查德·罗杰斯(Richard Rodgers, 1902-1979)和百老汇杰出的剧作家、词作家奥斯卡·汉默斯坦二世(Oscar Hammerstein II, 1895-1960)合作的五部叙事音乐剧典范之作展开论述,着重分析被誉为百老汇音乐剧黄金时代的20年间,美国叙事音乐剧所取得的艺术成就及其确立的叙事音乐剧创作规范;第五章流行文化冲击下的百老汇音乐剧创作,将围绕美国叙事音乐剧黄金时代之后,在摇滚文化冲击下,百老汇音乐剧所呈现出的三种创作倾向:固守传统的后古典音乐剧、突破传统的实验音乐剧、颠覆传统的摇滚音乐剧,着重分析这段特殊历史时期对于百老汇音乐剧创作的多元化所产生的重要影响以及概念音乐剧产生的历史必然性;第六章概念音乐剧对整合性戏剧结构的重构,将围绕美国概念音乐剧大师斯蒂芬·桑坦(Stephen Joshua Sondheim, 1930-)的系列概念音乐剧创作,着重分析概念音乐剧的创作理念以及它对古典音乐剧创作手法的创新与突破;第七章百老汇音乐剧现状,将针对20世纪末至今、以百老汇为核心的美国本土音乐剧,结合具体剧目,着重分析美国现代音乐剧在艺术审美、创作模式、人才培养、市场运作等多方面呈现出来的特征等.

00782211 美国音乐剧精读 1 学分 32 学时

American Musical Research

音乐剧(Musical)是舞台戏剧的一种,以其独特的形式区别于以台词、剧情为主的话剧(Drama)或是以演唱为主的歌剧(Opera)。广义上讲,音乐剧是音乐(music)、戏剧(theatre)、舞蹈(dance)三种艺术形式的三元同体,是在遵循戏剧原则的基础上,以音乐为戏剧母体,依据戏剧主题的表达要求而产生的独特舞台表演技法与全新审美观念。音乐剧将不同美学范畴、不同审美方式、不同艺术魅力的艺术门类高度综合起来,产生一种不受时间和空间限制的、听觉与视觉并重的、表情与造型兼备的综合性剧场审美效应;狭义上讲,音乐剧是一种通过剧本、剧诗、音乐、舞蹈、舞美五种艺术元素的有机整合来表现戏剧性的高度综合性的现代整体戏剧。

所谓叙事逻辑,指的是指音乐剧讲述戏剧故事的艺术方式与艺术手段。而所谓整合性叙事逻辑,指的是音乐剧的五大艺术元素之间相互支撑、相互渗透、相互作用的艺术过程。音乐剧的五大艺术元素高度整合于音乐剧的整体艺术框架之中,彼此独立却又相互融合、缺一不可,共同完成音乐剧戏剧情节的叙述、人物性格的塑造、戏剧冲突的构建以及艺术特征的呈现等。纵观美国音乐剧的百年发展历程,从音乐剧雏形状态的无叙事逻辑,到叙事音乐剧之初呈现出一定的叙事逻辑,到古典主义音乐剧最终确立起高度整合性的古典叙事逻辑,再到摇滚时代流行文化冲击下音乐剧对古典叙事逻辑的摒弃,再到多元文化影响下概念音乐剧对古典叙事逻辑的重构,美国音乐剧的五大艺术元素在百年间完成了一个“碰撞、共融、弱化、离析、重组”的发展历程。

本课程对于美国音乐剧经典作品的艺术剖析,将紧紧围绕音乐剧的叙事逻辑,以音乐剧五大艺术元素之间相互作用、相互影响的过程为线索,剖析美国音乐剧在不同历史时期所呈现出的不同艺术特征及其具体表现手法。本课程将立足于“美国音乐剧”领域,以“古典音乐剧”与“概念音乐剧”为研究重点,结合不同时期、不同流派的代表性音乐剧作品,剖析美国音乐剧发展历程中所呈现出来的风格流派、艺术特征、表现手法、审美原则等。

00782221 现代舞基础 1 学分 32 学时

Foundation of Modern Dance

现代舞基础是一门结合理论、鉴赏、艺术实践为一体的艺术选修课程，面向全体学生开放。本课程设置 10% 为现代舞理论基础，30% 为经典作品赏析，60% 是现代舞实践训练。试图通过对学生理论、审美、实践三位一体的训练，使综合类大学的零基础学生对现代舞的历史、审美内涵、肢体表达有深入的了解，并不断培养学生感性思维和创造力，给学生提供一个随心起舞、自由表达的舞台。

00782231 中国民族舞基础 1 学分**Foundation of Chinese Folk Dance**

向综合性大学的学生传播和普及我国少数民族舞蹈文化艺术精髓。在对五大少数民族舞蹈介绍和赏析的基础上，希望通过对傣族舞蹈的重点学习，使学生掌握中国民族舞的动态、动律、动势特征，准确地把握中国民族舞的体态、韵律、节奏特点及肢体协调运用的能力，丰富学生的民族舞蹈语汇，从而使学生可以更生动的通过肢体语言表达内心情感。

00782261 琵琶演奏基础 1 学分 32 学时**Foundation of Pipa Playing**

器乐演奏实践类课程，面向有一定琵琶演奏基础的、可继续提高演奏技巧水平的一门选修课。通过对琵琶这件传统器乐的基本功学习及乐曲的练习，进一步提高学生对琵琶的理解和演奏水平。通过这门课程的学习，可以提高学生的演奏能力和对中国民族器乐的鉴赏能力，同时锻炼左右手的协调能力，增强艺术修养。

00782271 民族器乐曲赏析 1 学分 32 学时**Natinal Instrumental Music Appreciation**

本课程综合了音乐基础知识、乐理、演奏技能等多学科的特点，将民族器乐曲进行分析、鉴赏，培养学生对音乐的鉴赏能力，提高学生对民族音乐的热爱，传播中国民族器乐曲的独特魅力。

00782301 戏剧编导创作—基础理论与实践 1 学分 32 学时**Theatre Creation - the Basic Theory and Practice**

本课程的主要内容包括戏剧艺术基础知识的一般介绍，在基础知识了解的基础上，主要针对戏剧编剧、导演创作的规律与理论进行较有深度的梳理与总结，在掌握戏剧创作理论的基础上，有针对性的在课程中对学生进行一系列的创作训练与指导，创作课程将从文本创作过渡到排演创作，其中涉及到一度创作到二度创作的理论讲授、分析与训练。要求学生最终能够独立完成一部具有单一情节与事件的戏剧作品，并且可以在其中担任表演或者导演的相关工作。

00782311 西方经典歌剧赏析 1 学分 32 学时**Appreciation and Analysis of Western Classical Opera**

本课以西方音乐发展的时代脉络为背景，在讲授歌剧历史的过程中，重点讲解各时期经典的名家名作，并介绍一些歌剧欣赏、歌剧制作知识与世界著名的歌剧院建筑等，旨在使学生全方位了解、提高欣赏歌剧的水平，增强音乐修养，陶冶艺术情操。

00782321 声乐基础训练 1 学分 32 学时**Foundation of Vocal Music**

培养学生基本音乐修养，包括音准、识谱，配合优秀声乐作品欣赏与学唱。

00782371 基本乐理与视唱练耳 1 学分 16 学时**Basic Music Theory and Solfeggio and Ear Training**

本课程为已经接触、学习过音乐并对音乐、器乐感兴趣的同学而设置，采用五线谱的方式循序渐进地系统

讲授音乐基本理论知识，并辅以视唱练耳，旨在加深学生对所学知识的理解和实践运用。这些音乐基础理论知识的掌握对于了解音乐以及进一步学习各种乐器，都是非常必要和有利的。

00782412 微电影创作 2 学分 32 学时

Micro Film Creation Foundation

新媒体时代，微电影正成为大学生个人影像语言表达的重要形式。本课程面向对微电影特别是校园微电影制作有兴趣的同学，主要讲授微电影从构思到制作过程的基础知识，并结合校园特点，赏析一部分有特点和影响力的微电影作品。课程采取讲授和实践相结合的模式，课程考核要求分组创作微电影作品，让学习的同学了解微电影制作流程的同时，具备基础的视听语言的制作能力，掌握常见的微电影创作技巧，并且具备一定从艺术审美层面进行微电影作品批判的能力。

00782421 钢琴基础训练与小型乐曲演奏 1 学分 32 学时

Basic Piano Training and The Interpretation of Piano Small Pieces

通过对练习曲、复调作品、奏鸣曲等钢琴作品的学习，掌握相对全面的钢琴演奏技法，了解不同流派的钢琴作品在风格处理上的要点。

本课程的授课作品按音乐风格与流派主要划分为：

1. 哈农基础训练

No.1-31, 五度音之内的手指基本跑动能力，掌关节在五度基本位置上快速灵活的抬指动作；

No.32-35, 换指技术对于大指横向运动能力的要求；

No.36-40, 二十四个大调的音阶与琶音训练；

No.41-45, 三度、六度、八度和弦训练；手腕灵活而有弹性的多方位运动；

2. 巴洛克时期的钢琴复调作品

斯卡拉蒂奏鸣曲 K492: 号角般的左右手双音行进；

斯卡拉蒂奏鸣曲 K141: 精准清晰的同音换指能力；

斯卡拉蒂奏鸣曲 K162: 在较复杂曲式结构框架中的左右手声部对位；

3. 钢琴练习曲

肖邦练习曲 Op.10/No.1: 大跨度分解琶音的准确性与跑动能力；

肖邦练习曲 Op.10/No.3: 多声部控制能力，大把位和弦位置的手指掌控；

肖邦练习曲 Op.10/No.5: 快速黑键位置上的手指跑动与稳定；

肖邦练习曲 Op.10/No.12: 左手快速音阶跑动能力；

肖邦练习曲 Op.25/No.1: 大跨度分解琶音中的手腕协调能力以及声部区分；

肖邦练习曲 Op.25/No.6: 双音快速跑动能力

4. 古典主义时期的钢琴奏鸣曲

莫扎特奏鸣曲 K283: 小连线处理对于乐句呼吸、音乐走势的重要意义；

莫扎特奏鸣曲 K330: 快速清晰的指尖触键与富有颗粒性的瞬间掌关节爆发力；

莫扎特奏鸣曲 K331: 变奏曲式中的主题贯穿以及不同变奏间的风格呼应；

莫扎特奏鸣曲 K310: 莫扎特音乐作品中的戏剧冲突与张力

海顿钢琴奏鸣曲 Hob52: 海顿晚期奏鸣曲的音乐风格

00782431 曲艺表演基础训练 (2) 1 学分 48 学时

Basic Skills on Chinese Folk Arts Performance

本课程专为学生艺术团曲艺队所开设，对学生进行曲艺表演的基础训练，包括表演的肢体语言训练、发音吐字训练及小型曲艺作品排演训练等实践环节，采用讲授与实践相结合。

00782441 歌曲创作基础 **1 学分** **32 学时**

Songwriting Foundation

主要教学内容:

- 1.歌曲的风格选择
- 2.速度与节拍
- 3.音程与重音
- 4.节奏与歌词
- 5.调性与色彩
- 6.和声与旋律
- 7.抒情歌曲
- 8.圆舞曲
- 9.进行曲
- 10.拉格泰姆的节奏
- 11.布鲁斯音阶与和声
- 12.爵士节奏
- 13.歌曲创作中的统一与对比
- 14.歌曲创作中的重复与变奏
- 15、前奏、间奏与尾声

附：作品分析教学内容

一、音乐的基本表现手段与旋律

- 1、音高体系、节奏与节拍
- 2、旋律形态分析
- 3、旋律运动逻辑
- 4、和声与织体

二、发展音乐的基本方法

- 5、音乐材料保持方法
- 6、音乐材料变动方法
- 7、音乐材料的起伏与高低潮

三、音乐陈述的结构

- 8、结构类型及区分原则
- 9、乐段的扩展方法
- 10、衍生结构

四、作品的曲式结构

- 11、并列曲式
- 12、再现曲式
- 13、复合曲式
- 14、循环曲式
- 15、变奏曲式
- 16、奏鸣曲式

00782451 管乐经典文献赏析 **1 学分** **32 学时**

Wind Instrument Classical Literature

教学内容

绪论 管乐演奏技术与审美心理

- 第一部分 呼吸艺术——管乐器独奏曲
- 第二部分 技巧延伸——管乐器协奏曲
- 第三部分 合作境界——管乐器重奏艺术
- 第四部分 行进管乐合奏
 - 1、 中国行进管乐
 - 2、 美国行进管乐
 - 3、 欧洲行进管乐
- 第五部分 交响管乐合奏
 - 1、 交响序曲
 - 2、 交响组曲
 - 3、 大型多乐章交响管乐曲
 - 4、 创作与改编的作品
- 第六部分 爵士、拉丁与流行风格的管乐合奏
 - 1、 爵士风格
 - 2、 拉丁风格
 - 3、 流行风格
 - 4、 融合风格
- 第七部分 中国管乐合奏经典作品赏析
 - 1、 根据中国民歌与戏曲主题编创的作品
 - 2、 由军旅、校园题材创作的标题音乐
 - 3、 现代音乐
- 第八部分 美国管乐合奏经典作品赏析
 - 1、 美国职业管乐团的创作与演奏
 - 2、 美国大学生管乐团的创作与演奏
 - 3、 美国社区管乐团的创作与演奏

00782461 中国少数民族音乐 1 学分 32 学时

The Music of China's Ethnic Minorities

本课程广泛撷取中国少数民族地区传统、经典的音乐逐一讲释，其中除涉及宗教、民间、宫廷音乐外，还将涉及世界“非遗”与中国“非遗”名录等。

00782471 中外名歌赏析与比较 1 学分 16 学时

Appreciation & Comparison of Famous Songs

本课程依托多媒体教学手段，通过系统地赏析中外民歌、艺术歌曲、歌剧及音乐剧等优秀声乐作品，培养学生良好的音乐审美趣味、提高学生声乐艺术的鉴赏水平。结合多版本的音像资料，比较分析作品背后的中西文化现象。