

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。

00780281 键盘艺术赏析 1 学分 32 学时

Appreciation of Keyboard Art

一、课程定位：本课程旨在开发与培养学生的多元化、立体化的思维方式，不拘泥于某一种音乐流派与风格，而是让学生将整个音乐体系当作一个巨大的熔炉来烘烤自己。二、教学方法：针对学生已掌握的兴趣爱好再综合考虑学生应该获得的知识面，研究出直观有效的教学方法引发课堂提问和讨论，课外自发的学习相关内容，教师与学生共同参与实践性练习，如立体性节奏训练，多声部人声练习等等，学期结束以论文形式作为考核手段，可以使畅所欲言地倾诉内心的想法。三、教学条件：艺术团的活动与影响力对本课程起到了很大的作用。部分同学来自于艺术团，在上课的过程中起到了一定的骨干作用，同时，我们的网络教学平台正在建设中，届时相当丰富的艺术门类和详细的内容将会提供给大家。音响教室也在建设中，学生利用课余时间可以继续充电，完善自身对音乐的素质与修养的需求。四、师资队伍：教学工作主要由青年教师担任，课程评估良好，积极参与各项学术研讨活动，提高自身学术水平，向经验丰富的老师们虚心学习，提高整体教学质量。

00780321 管弦乐合奏(1) 1 学分 48 学时

Ensemble of Symphonic Orchestra(1)

本课程通过演奏不同时期、不同风格、不同程度的中外管弦乐乐曲，使学生在练习和音乐会中不断提高演奏水平，增强音乐感受力，提高艺术修养及综合素质，通过演出及交流活动，锻炼学生的艺术表现力，增强团队意识。

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。

00780431 独唱重唱艺术表演(1) 1 学分 48 学时

Vocal Music Performance in Solo and Mixed Voices(1)

本课以中外优秀的民歌、艺术歌曲、歌剧选曲为基本教材，以科学的歌唱方法为基本理论，以启发、互动参与式的教学方法，加强演唱技法的训练，提高艺术内涵的表现能力，使学生不仅获得演唱能力的进步，更能在艺术修养上有所提升。

00780441 独舞与多人舞艺术表演(1) 1 学分 48 学时

Performance of Individual and Group Dance(1)

本课通过学习不同时期、不同风格、不同程度的中外舞蹈名作，使学生不断提高舞蹈表演水平，增强舞蹈感受力，提高艺术修养及综合素质，通过演出及交流活动，锻炼学生的艺术表现力，增强团队意识。

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、熟悉摄影作品，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 and 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。

00780461 钢琴入门与音乐基础 1 学分 32 学时

Introduction to Piano and Music Rudiments

《钢琴入门与音乐基础》是面对全校学生开设的数码钢琴教学课程，从零开始，通过实践，在循序渐进的学习过程中，掌握一定的技能，在进一步扩大知识面的同时，让学生经过自身的努力，能够独立挖掘自己喜欢但又从来没有面对过的层面，对音乐有一个直观地了解，是传统钢琴教学与现代高科技相结合而发展起来的一门新的键盘课程，也是为渴望学习钢琴弹奏但缺乏音乐基础知识的大学生开设的入门课程。

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。

00780541 欧洲歌剧知识与赏析 1 学分 32 学时

Appreciation of European Operas

1 从音乐发展史的角度介绍歌剧的起源、发展、及其不同流派的风格特点。2 介绍歌剧诸元素的相关知识并教授如何欣赏歌剧。3 选择歌剧发展历史不同时期的经典作品，采用多媒体大屏幕立体声播放。4 按照歌剧发展的历史脉络，将不同历史时期、不同特点的歌剧经典作品依次进行赏析，可以非常直观地了解歌剧的演变风格，了解了音乐发展的历史，也体验并记住了世界经典作品。5 歌剧作品的历史涵盖：巴洛克时期、古典主义时期、十九世纪浪漫主义时期（含各国民族乐派）、近现代时期。

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。

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。

00781141 音乐会管乐合奏(1) 1 学分 48 学时

Concert band Ensemble(1)

1、学习管乐队合奏技能，提高个人管乐器演奏能力；2、学习国内外较高高级别的音乐会合奏乐曲；3、进行综合性音乐课程的学习（基本乐理、视唱练耳、初、终级和声学、初级曲式学、音乐的历史等）；4、配合学生艺术团的演出活动进行音乐评价的能力。

00781151 音乐会管乐合奏(2) 1 学分 48 学时

Concert band Ensemble(2)

1、学习管乐队合奏技能，提高个人管乐器演奏能力；2、学习国内外较高高级别的音乐会合奏乐曲；3、进行综合性音乐课程的学习（基本乐理、视唱练耳、初、终级和声学、初级曲式学、音乐的历史等）；4、配合学生艺术团的演出活动进行音乐评价的能力。

00781201 西方室内乐弦乐重奏(1) 1 学分 48 学时

Rehearsal of String and Chamber Music(1)

本课程的基本内容（1）学习弦乐器演奏的基本技能；（2）学习弦乐队重奏方法，能够完成弦乐作品，及中级音乐会弦乐重奏乐曲等；（3）进行综合性音乐课程的学习，内容包括：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）讲授音乐教育理论，使学生在掌握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；

00781211 西方室内乐弦乐重奏(2) 1 学分 48 学时

Rehearsal of String and Chamber Music(2)

本课程的基本内容（1）学习弦乐器演奏的基本技能；（2）学习弦乐队合奏方法，能够完成弦乐作品及中级音乐会弦乐合奏乐曲等；（3）进行综合性音乐课程的学习，内容包括：乐理，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。

00781281 室内乐合唱(1) 1 学分 48 学时

Chamber Choral (1)

1、通过合唱课的教学使学生获得音乐基础理论知识，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。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、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。

00781291 室内乐合唱(2) 1 学分 32 学时

Chamber Choral (2)

1、通过合唱课的教学使学生获得音乐基础理论知识，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。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、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。

00781321 古典主义钢琴作品演奏(1) 1 学分 48 学时

Classical Piano Pieces Performance(1)

1、学习钢琴演奏的方法和技巧。2、培养独奏能力，独立完成音乐会演奏曲目。3、进行综合性音乐课程的学习，包括：音乐基本理论基础、视唱练耳、和声学教程、曲式与作品分析、中西方音乐史、音乐的风格及审美等知识。4、有关的键盘发声原理及机械部分的理论知识。

00781331 古典主义钢琴作品演奏(2) 1 学分 48 学时

Classical Piano Pieces Performance(2)

1、学习钢琴演奏的方法和技巧。2、培养独奏能力，独立完成音乐会演奏曲目。3、进行综合性音乐课程的学习，包括：音乐基本理论基础、视唱练耳、和声学教程、曲式与作品分析、中西方音乐史、音乐的风格及审美等知识。4、有关的键盘发声原理及机械部分的理论知识。

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。

00781501 京剧基本功训练及表演(1) 1 学分 32 学时

Artistic Performance of Peking Opera(1)

本课程为学生艺术团京剧队艺术实践系列课程之三，对已经入门的学生进行京剧做功的全面训练，使学生获得较为系统的京剧形体训练，具有上台演出的初步基础。

00781511 京剧基本功训练及表演(2) 1 学分 48 学时

Artistic Performance of Peking Opera(2)

本课程为清华大学学生艺术团京剧队艺术实践系列课程之三，注重唱、念与场面的配合，进行各行当唱腔中技巧性技术的训练；介绍不同行当的著名流派、风格特征并根据学生的特点安排流派的鉴赏与学习。

00781581 话剧创作与导演、表演实践(1) 1 学分 48 学时

Indite,Direct and Play of China's Drama(1)

1、表演与创作基本功训练；2、剧本分析与导演实践（1）；3、经典剧目排练与演出。

00781591 话剧创作与导演、表演实践(2) 1 学分 48 学时

Indite,Direct and Play of China's Drama(2)

1、创新剧目排练与演出；2、剧本分析与导演实践（2）；3、经典或创新剧目演出（毕业专场）。

00781621 艺术设计(1) 1 学分 48 学时

Art Design(1)

1. 学习黑白图案知识与训练；2. 练习花卉、风景、动物的装饰造型 3. 学习材料装饰艺术设计与制作；练习用不同材质、不同制作方法的装饰设计制作 4. 赏析中外优秀经典艺术设计作品；以书籍、画册以及教师的制作范画及以往学生的作品进行分析研究与赏析 5. 进行初级的命题和主题性设计制作。根据学校文化活动及宣传教育的需要以及艺术实践训练的需要进行

00781631 艺术设计(2) 1 学分 48 学时

Art Design(2)

学习色彩图案知识与训练；学习装饰画的设计与绘制；赏析中外优秀经典艺术设计作品；进行命题和主题性设计制作。学习黑白图案知识与训练；学习材料装饰艺术设计与制作；赏析中外优秀经典艺术设计作品；进行初级的命题和主题性设计制作。

00781681 人物摄影(室内) 1 学分 48 学时

Portrait Photography(1)

1、学习摄影的基础理论知识；2、学习人物摄影的特点并提高其实践拍摄能力；3、学习人物摄影的艺术创作技术技法，提高其艺术素养；4、进行人物摄影创作。

00781711 风光摄影 1 学分 48 学时

landscape Photography

1、学习摄影的基础理论知识；2、学习风光摄影的特点并提高其实践拍摄能力；3、学习风光摄影的艺术创作技术技法，提高其艺术素养；4、进行风光摄影创作。

00781731 布鲁斯钢琴演奏 1 学分 32 学时

Blues Piano Performance

本课程将针对目前学生所急需的音乐元素、主题发展、支体配合、即兴创作等手段与方法，有步骤地由简到繁、从易到难，让学生既系统地学习了音乐理论又能够活学活用所掌握的知识，培养创造性思维，开发出自身的新鲜领域。针对我校艺术团水平的提高与全校性选修课程的发展有着切实的帮助。

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。

00781811 单簧管、萨克斯管演奏实践（1） 1 学分 48 学时

Performance Training for Clarinet and Saxophone（1）

1. 学习本乐器的基本演奏技能；2. 学习一套每日基本训练的技能学习中小型及大型大管乐作品；3. 学习乐器结构，作品内涵，作品，作家的风格以及相关的历史文化，从而建立起自己的演奏风格，提高演奏能力与综合艺术素养，促进学生全面发展。

00781861 单簧管、萨克斯管演奏实践（2） 1 学分 48 学时

Performance Training for Clarinet and Saxophone(2)

1. 学习本乐器的基本演奏技能；2. 学习一套每日基本训练的技能学习中小型及大型大管乐作品；3. 学习乐器结构，作品内涵，作品，作家的风格以及相关的历史文化，从而建立起自己的演奏风格，提高演奏能力与综合艺术素养，促进学生全面发展。

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）。

00782041 中国当代舞蹈经典(2)1 学分 48 学时

Contemporary Classical Chinese Dance（2）

本课是舞蹈高级课程，针对艺术团舞蹈队一队学生开设，每学期学习两个大型群舞，分别是男子群舞，女子群舞，学期中，每周六下午进行 3 个基本功练习。

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。

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。

00782091 铜管乐器演奏基础 1 学分 144

A Basic Course for Brass Playing

本课程是针对艺术团军乐队学员队开设的铜管乐器演奏基础课程，乐器包括小号、次中音号、圆号、长号、大号。学生学习铜管乐器演奏的呼吸方法、发音方法、口型、吐音、指法、把位等基础演奏技术，学习五线谱及乐理基础知识；学习乐器本调性的音阶，bB 大调、eE 大调、F 大调的音阶及调内基本和弦的演奏等。通过一学期的学习以及课外练习，学生能够基本掌握正确的铜管乐器演奏方法，掌握正确的铜管乐器音色；能够演奏基础的练习曲，简单的合奏乐曲；通过器乐学习培养正确的音乐听觉与审美能力。此课程为《管乐合奏基础》课程的先修课程。

00782111 音乐思维与名作赏析 1 学分 64 学时

Music Thinking and Masterpieces Appreciation

本课程是针对本科生开设的文化素质课程。课程结合中西音乐名作赏析，对音乐的构成，音乐符号的功能、属性与思维，音乐形式与传承方式，多元智力与音乐才能等进行讨论，并适当引入乐律学、音乐声学知识；讨论不同语言符号系统对音乐思维与形态的影响。本课程内容较为发散，在对音乐名作进行赏析的过程中培养学生的欣赏技巧，培养音乐记忆、音乐审美与评价能力；希望在交叉学科内容的引入中实现思维的跨越，有目的地将科学教育、人文教育、艺术教育相结合的概念给与学生，从而培养思辨能力与创新意识。

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。

00782151 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。

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。

00782162 表演初级体验与基础训练 2 学分 48 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舞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其局限性；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、表情与造型俱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。

00782241 声乐基础训练 1 学分 32 学时

Foundation of Vocal Music

该课程为面向普通学生的声乐基础训练课程，通过该课程，使学生掌握基本的美声发声方法，音准和基础乐理。

00782251 戏剧影视表演高级创作体验 1 学分 32 学时

Advanced experience for drama performance

该课程为全校学生任选课，为学生提供表演小品及独幕剧的专业训练。使学生更好地理解喜剧的创作和表演规律，更好地体验话剧及影视表演艺术。

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乐器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乐器的鉴赏能力，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

本门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。

00782281 中外名曲赏析 1 学分 32 学时

Chinese and Foreign Music Appreciation

系统、有重点的讲授古今中外的优秀声乐作品。通过对古今中外优秀声乐作品的介绍，使学生大体掌握和认识声乐表演艺术、认识部分重要音乐家，提高学生的音乐鉴赏能力和培养高尚的审美情趣。

00782291 世界经典戏剧作品赏析 1 学分 32 学时

Appreciation of the Classic Drama

本课程的讲授是在介绍有关戏剧基本理论知识的基础上，选取古今中外的经典戏剧作品，以这些名家名作作为了解戏剧艺术的切入点，根据其时代背景、文本内容和演出样式，分析并阐释作家作品的创作风格与艺术特色。在对这些世界经典戏剧作品进行赏析之外，本课程还将对于戏剧艺术的一般创作规律进行分析、归纳与总结，并结合中国戏剧的创作现状以及现阶段大学生所关注的核心话题，展开适当的延展性思考与讨论。

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。

00782331 京剧艺术赏析 1 学分 32 学时**Beijing Opera 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,内容涵盖京剧艺术的发展历程、京剧行当及京剧表演名家名段欣赏。使学生欣赏到京剧艺术形式的经典之作,增强艺术审美能力,提高文化素养。

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,都是非常必要和有幫助的。

00782381 基本乐理与视唱练耳(民族器乐) 1 学分 16 学时**Basic Music Theory**

音乐基础知识类课程,面向全校所有学生的一门选修课。通过本课程的学习,能使学生系统地学习初步的音乐理论,对于学习各种民族器乐,都是非常有价值的。本课程主要通过教学与实践,使学生获得记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式等方面的基本知识。理论指导实践,为学生学习民族器乐打下良好的理论基础。

00782391 基本乐理与名歌学唱 1 学分 16 学时**Basic Music Theory and Songs Learning**

音乐基础知识类课程,面向全校所有学生的一门选修课。通过本课程的学习,可以增进学生对音乐基础知识的了解,使学生为以后的音乐学习打好基础。学习基础乐理也是为相关课程和后续课程打基础。对于学习各种器乐、声乐或者音乐理论,都是非常有价值的。本课程主要通过教学与实践,使学生获得记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式等方面的基本知识。理论指导实践,为学生学习其它相关学科打下良好的理论基础。

00782401 音乐剧排演(1) 1 学分 32 学时**Musical Theatre Workshop(1)**

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)三种舞台表演艺术形式的融合体,是在遵循戏剧原则的基础上、以音乐为母体、以舞蹈为手段的一种独特舞台表演艺术形式。狭义上讲,音乐剧是“剧本(book)、剧诗(lyrics)、音乐(music)、舞蹈(dance)、舞美(scene)”五大艺术元素的有机整合体,它们相互渗透、彼此支撑,共同构成了音乐剧的基本结构框架,在发挥各自不同艺术功能的同时,协作完成音乐剧的整体艺术呈现。

本课程将会从“音乐”、“戏剧”、“舞蹈”三大板块入手,通过多个课程板块的设置,多维度、全方位地培养学生的综合性舞台表演技能:

一,“音乐”板块的课程内容包括:基本发声训练、识谱训练、唱段处理以及合唱训练等。其中,前两者是针对学生发声方法、基本乐理的训练;后两者是结合具体音乐剧目中的独唱唱段和合唱唱段,进行风格分

析、音乐处理和演排实践；

二，“戏剧”板块的课程内容包括：台词训练、表演训练等。其中，台词训练是针对学生咬字发声、正确读音的基本功训练；表演训练主要是培养学生的戏剧基本功，包括即兴表演、对白、场景再现等内容；

三，“舞蹈”板块的课程内容包括：形体训练、舞蹈训练等。其中，前者主要是通过规范化的肢体训练提高学生的身体协调能力和舞蹈基本能力，为专项的舞蹈训练奠定基础，如芭蕾舞、爵士舞、踢踏舞等。

这些课程内容将会分课时、分单元、分学期的阶段性完成，授课方式分为个人指导、小组指导和集体授课。其中个人指导类课程包括：基本发声训练、独唱唱段训练和台词训练；小组指导类课程包括：合唱长短训练、表演训练；集体授课类课程包括：基本乐理、形体训练和舞蹈训练。这些课程的具体内容会在基本教学大纲的框架之内，根据学生的个人能力、吸收能力、反馈能力等，进行相对应的灵活调整，尽可能地因材施教，提高教学效率和成果。

本课程的最终教学成果（考核方式）是排演经典音乐剧目的片段，具体剧目选择根据学生的声音条件和排演状况而定，其中包括：剧目经典唱段的排演（独唱、重唱、合唱等）、经典剧目场景重现（台词对白、服装道具等）以及经典舞蹈段落的排演（独舞、群舞等）。