

课程详述

COURSE SPECIFICATION

以下课程信息可能根据实际授课需要或在课程检讨之后产生变动。如对课程有任何疑问，请联系授课教师。

The course information as follows may be subject to change, either during the session because of unforeseen circumstances, or following review of the course at the end of the session. Queries about the course should be directed to the course instructor.

1.	课程名称 Course Title	录音中的声乐演唱艺术 Vocal Singing Art in Recording
2.	授课院系 Originating Department	艺术中心 Art Center
3.	课程编号 Course Code	GEM054
4.	课程学分 Credit Value	2
5.	课程类别 Course Type	通识选修课程 General Education (GE) Elective Courses
6.	授课学期 Semester	春季 Spring
7.	授课语言 Teaching Language	中文 Chinese
8.	授课教师、所属学系、联系方式 Instructor(s), Affiliation & Contact (For team teaching, please list all instructors)	授课老师姓名: 刘珂廷 部门: 艺术中心 授课老师联系电话: 13534229488 Name of Instructor: Liu Keting Department: Art Center Contact of the teacher: 13534229488
9.	实验员/助教、所属学系、联系方式 Tutor/TA(s), Contact	无 NA
10.	选课人数限额(可不填) Maximum Enrolment (Optional)	不限制 Not Limited

11. 授课方式 Delivery Method	讲授 Lectures	习题/辅导/讨论 Tutorials	实验/实习/实践 Lab/Practical	其它(请具体注明) Other (Please specify)	总学时 Total
学时数 Credit Hours	32				32
12. 先修课程、其它学习要求 Pre-requisites or Other Academic Requirements	无				
13. 后续课程、其它学习规划 Courses for which this course is a pre-requisite	无				
14. 其它要求修读本课程的学系 Cross-listing Dept.	无				

教学大纲及教学日历 SYLLABUS

15. 教学目标 Course Objectives

通过对声乐演唱艺术的审美活动，多种语言、不同体裁声乐作品的赏析，对比多位世界级歌唱家的音像、影像歌唱表演的再创造艺术，充分认识及了解声乐演唱艺术这门音乐艺术，提高对比批评与鉴赏水平。通过这门语言、文学、戏剧表演与音乐结合的复合艺术（歌剧、艺术歌曲），充分提高审美与情感认知。

Through the aesthetic activities of vocal singing art, the appreciation of vocal works in multiple languages and of different genres, and the comparison of the re-creative art of audio-visual and video singing performances of many world-class singers to help students fully understand the art of vocal singing and improve the level of contrast criticism and appreciation. By listening to this compound art (opera, art song) combining language, literature, drama performance and music, we can fully enhance aesthetic and emotional cognition.

16. 预达学习成果 Learning Outcomes

1. 充分认识声音的魅力，感知直觉艺术
 2. 了解合唱、歌剧及艺术歌曲等声乐艺术体裁
 3. 能够对比歌剧艺术中的启蒙与反启蒙
 4. 批评与欣赏艺术歌曲演唱中的自我与自然，艺术、心理及社会性
- 1 Fully understand the charm of sound and perceive intuitive art
 2. Understand the vocal art genres such as chorus, opera and art songs
 3. Be able to compare enlightenment and anti-enlightenment in opera art
 4. Criticize and appreciate the self and nature, art, psychology and sociality in the singing of art songs

17. 课程内容及教学日历（如授课语言以英文为主，则课程内容介绍可以用英文；如团队教学或模块教学，教学日历须注明主讲人）
Course Contents (in Parts/Chapters/Sections/Weeks. Please notify name of instructor for course section(s), if this is a team teaching or module course.)

一. 声乐演唱艺术中声部的划分及声音的色彩（共 6 学时）

1. 女高音：抒情女高音、戏剧女高音、花腔女高音（2 学时）
2. 男高音：抒情男高音、戏剧男高音、假声男高音、轻型抒情男高音（2 学时）
3. 男中音、女中音、男低音（2 学时）

二. 声乐演唱中的复合形式艺术：合唱（共 4 学时）

1. 中世纪教会礼拜音乐：宗教合唱
2. 多声部复调音乐的兴起
3. 16 世纪的新趋势
4. 多乐章大型声乐套曲：蒙特威尔第
5. 艺术合唱
6. 多民族、无伴奏合唱歌曲

三. 声乐演唱中的复合艺术：歌剧（共 12 学时）

1. 17 世纪歌剧的诞生及其早期发展——《迪多与伊尼》（1 学时）
2. 18 世纪意大利正歌剧的改革和喜歌剧的兴起与繁荣——《奥菲欧与尤丽迪西》《女仆作夫人》（1 学时）
3. 莫扎特式的“意大利喜歌剧”《费加罗的婚礼》《女人心》（1 学时）
4. 19 世纪法国大歌剧《卡门》《浮士德》（1 学时）
5. 以罗西尼为代表的 19 世纪上半叶意大利歌剧——从《赛尔利亚理发师》到《威廉退尔》（1 学时）
6. 19 世纪下半叶意大利歌剧——从贝里尼的《梦游女》到多尼采蒂的《爱之甘醇》（1 学时）
7. 歌剧世界中古典文学典范《弄臣》《茶花女》（2 学时）
8. 歌剧中的爱情悲剧《波西米亚人》《罗密欧与朱丽叶》《叶甫根尼奥涅金》（2 学时）
9. 中国歌剧《原野》（1 学时）
10. 民族歌剧《江姐》《白毛女》等（1 学时）

四. 声乐演唱中的室内乐：艺术歌曲（共 10 学时）

1. 德奥艺术歌曲 Lied——舒伯特、舒曼、施特劳斯等（2 学时）
2. 法国艺术歌曲 Melodie——福列、德彪西、梅耶贝尔、古诺、圣桑、梅西安等（2 学时）
3. 俄罗斯浪漫曲 Romance——柴可夫斯基、格林卡、拉赫玛尼诺夫等（2 学时）

4. 中国艺术歌曲——李叔同、赵元任、黄自、肖友梅等（2 课时）
5. 多民族异国情调艺术歌曲：德沃夏克、斯美塔那、沃尔夫、布里顿等（2 课时）

I. The Division of Parts and the Color of the Sound in The Art of Vocal Singing (6 Class Hours in Total)

1. Soprano: Lyric Soprano, Dramatic Soprano, Floral Soprano (2 Class Hours)
2. Tenor: Lyric Tenor, Dramatic Tenor, False Voice Tenor, Light Lyrical Tenor (2 Class Hours)
3. Baritone, Mezzo-Soprano, Bass (2 Class Hours)

II. Complex Art in Vocal Singing: Chorus (4 Class Hours in Total)

1. Medieval Church Worship Music: Religious Chorus
2. The Rise of Multi-Voice Polyphonic Music
3. New Trends in the 16th Century
4. Multi-Movement Large-Scale Vocal Suite: Monteverdi
5. Art Chorus
6. Multi-Ethnic, A Cappella Singing

III. Composite Art in Vocal Singing: Opera (12 Hours in Total)

1. The Birth and Early Development of Opera in the 17th Century—"Dido and Ini" (1 Class Hour)
2. The Reform of Italian Opera and The Rise and Prosperity of Comic Opera in the 18th Century—"Orfeo and Eurydice" "Maid Maid" (1 Class Hour)
3. Mozart-Style Italian Comedy Opera, "Le Figaro's Wedding", "Women's Heart" (1 Class Hour)
4. French Opera in the 19th Century "Carmen" and "Faust" (1 Class Hour)
5. Italian Operas in the First Half of the 19th Century Represented by Rossini—From "Sella Barber" to "William Tell" (1 Class Hour)
6. Italian Opera in The Second Half of the 19th Century—From Bellini's "Sleepwalker" to Donizetti's "The Sweetness of Love" (1 Class Hour)
7. Classical Literary Representatives in the Opera World "The Jester" "La Traviata" (2 Class Hours)
8. Love Tragedies in Opera "Bohemians", "Romeo and Juliet", "Evgeny Onegin" (2 Class Hours)
9. Chinese Opera "The Wilderness" (1 Class Hour)
10. National Opera "Jiang Sister", "White Haired Girl", etc. (1 Class Hour)

IV. Chamber Music in Vocal Singing: Art Songs (10 Class Hours in Total)

1. German and Austrian Art Song Lied—Schubert, Schumann, Strauss, Etc. (2 Class Hours)

2. French Art Song Melodie—Folie, Debussy, Meyerbel, Cournot, Saint-Saëns, Messiaen, Etc. (2 Class Hours)
3. Russian Romance—Tchaikovsky, Glinka, Rachmaninov, Etc. (2 Class Hours)
4. Chinese Art Song—Li Shutong, Zhao Yuanren, Huang Zi, Xiao Youmei, Etc. (2 Class Hours)
5. Multi-Ethnic Exotic Art Songs: Dvorak, Smetana, Wolf, Britton, Etc. (2 Class Hours)

18. 教材及其它参考资料 Textbook and Supplementary Readings

1. 穆尔《基督教简史》，郭舜平、郑德超、项星耀、林纪涛译，商务印书馆，1989年。
2. 卡尔·聂夫《西洋音乐史》，张洪岛译，音乐出版社，1952年。
3. 约瑟夫·克尔曼《作为戏剧的歌剧》，杨燕迪译，《歌剧艺术》，1991-1992年。
4. 保·朗多尔美《西方音乐史》，朱绍坤、余熙、王逢麟、周薇译，人民音乐出版社，1989年。
5. 保罗·亨利·朗格《十九世纪西方音乐文化史》，张洪岛译，人民音乐出版社，1982年。
6. 艾布拉姆斯《镜与灯——浪漫主义理论批评传统》，袁洪军、操鸣译，中国社会科学出版社，1991年。
7. 于润洋《音乐美学史学论稿》，人民音乐出版社，1986年。
8. 克奈普勒《法国大革命以来的音乐发展史》，王昭仁译稿。
9. 库珀·马丁，从伯辽兹逝世到福列逝世的法国音乐，纽约，牛津大学出版社，1951年。
1. Moore, A Brief History of Christianity, Translated by Guo Shunping, Zheng Dechao, Xiang Xingyao, and Lin Jitao, The Commercial Press, 1989.
2. Karl Neve, History of Western Music, Translated by Zhang Hongdao, Music Publishing House, 1952.
3. Joseph Kerman Opera as a Drama, Translated by Yang Yandi, The Art of Opera, 1991-1992
4. Paul Randorme History of Western Music, translated by Zhu Shaokun, She Xi, Wang Fenglin, Zhou Wei, People's Music Publishing House, 1989
5. Paul Henry Lange, The History of Western Music Culture in the Nineteenth Century, Translated by Zhang Hongdao, People's Music Publishing House, 1982.

6. Abrams, *Mirror and Lamp—Romantic Theory Criticism Tradition*, translated by Yuan Hongjun and Cao Ming, China Social Sciences Press, 1991.
7. Yu Runyang, *Music Aesthetic History*, People's Music Publishing House, 1986.
8. Kneipler, *The History of Music Development Since the French Revolution*, Translated by Wang Zhaoren.
9. Cooper Martin, *French music from the death of Berlioz to the death of Fowler*, New York, Published by Oxford University, 1951

课程评估 ASSESSMENT

19. 评估形式 Type of Assessment	评估时间 Time	占考试总成绩百分比 % of final score	违纪处罚 Penalty	备注 Notes
出勤 Attendance		25		
课堂表现 Class Performance				
小测验 Quiz		25		
课程项目 Projects				
平时作业 Assignments				
期中考试 Mid-Term Test		25		
期末考试 Final Exam				
期末报告 Final Presentation		25		
其它（可根据需要 改写以上评估方式） Others (The above may be modified as necessary)				

20. 记分方式 GRADING SYSTEM

- A. 十三级等级制 Letter Grading
- B. 二级记分制（通过/不通过） Pass/Fail Grading

课程审批 REVIEW AND APPROVAL

21. 本课程设置已经过以下责任人/委员会审议通过
This Course has been approved by the following person or committee of authority