

内部资料，严禁外传

上海邦德职业技术学院
2018级舞台艺术设计与制作
(舞台灯光)专业
教学大纲汇编

教务科研处

2018年7月

目录

《基础色彩》课程教学大纲.....	3
《基础素描》课程实训教学大纲.....	6
《3Dmax》课程教学大纲.....	9
《灯光制图》课程教学大纲.....	11
《电工》课程教学大纲.....	13
《服装与化妆》课程教学大纲.....	15
《剧场技术与管理》课程教学大纲.....	17
《舞台乐理知识》课程教学大纲.....	19
《摄影与摄像》课程教学大纲.....	48
《舞台设计创作与体现》课程教学大纲.....	51
《舞台音响设备》课程教学大纲.....	54
《舞台综合实践》课程教学大纲.....	57
《舞台设计基础》课程教学大纲.....	54
《舞台综合实践》课程教学大纲.....	57
《舞台设计基础》课程教学大纲.....	62

《基础色彩》课程教学大纲

课程名称：基础色彩

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时：32

一、本课程的性质、目的

本课程是艺术设计专业的必修课,也是各类艺术设计课程的主要专业基础课。通过学习使学生掌握绘画色彩的基本原理,能够运用色彩进行写实与装饰的表现,并使画面色彩统一协调、鲜亮明快,层次丰富,并注重培养色彩感知能力和色彩表现能力。

通过对不同形状、题材、颜色、质地、明度的景物进行组合写生研究,培养学生的观察力和表现力,并从中获得对色彩知识的掌握和审美。为以后的专业设计打下基础并适应本专业要求。

二、本课程教学的基本内容和要求

通过对色彩科学规律与色彩美学知识的全面讲授,以及系统的作业训练,使学生对色彩理论有实际的认识,在掌握理论基础、提高学生色彩感觉的同时,还应加强对于纯正的色彩趣味的培养和鉴赏水平的提高,从而为学习后继课程,打下一定的色彩和造型基础,乃至必要的理论基础。

三、课程内容与重点

(一) 色彩基本知识

重点: 了解色彩的概念,如三原色、间色、复色、补色等,并将其运用到绘画当中去。

难点: 掌握色彩三要素,在实际绘画中能充分利用这些原理。

(二) 水粉画的基本技法

重点: 使学生掌握水粉的特性并熟练运用色彩基本知识作画。

难点：水粉的特性、运笔技巧。

（三）水粉静物的写生

重点：综合所学的知识实践、熟练掌握绘画技巧，并可表现个性，把握好色彩关系。

难点：正确地认识和把握色彩关系，理解地去画，不讲像形的“像与不像”。

（四）水粉风景临摹与写生

重点：掌握观察色彩和表达色彩的方法，形成自身的色彩表达方式，提高色彩表达和造型能力。

难点：对风景的构图、透视、以及由光线变化引起的形象、色调、总体气氛的变化的把握

（五）水彩画的材料、技法及写生方法

重点：学习水彩画的历史、材料、技法及水彩风景、水彩静物、水彩人物的写生方法

难点：水彩材料的性质把握、水彩画的一些特殊技法。

（六）装饰色彩表达

重点：掌握装饰色彩的概念、特征和表现形式

难点：对写实性与结构性、意象性与平面化的理解

四、课程与其它课程的关系

基础色彩是对基础素描的造型能力的补充，是色彩构成、专业色彩的先修课，通过理论学习和写生实践，让学生具备基本的色彩理论知识和以色造型的修养，为后续学习其它艺术设计类专业课程提供色彩理论奠定必要的色彩使用基础。

五、教学时数分配

序数	教学内容	总学时	讲课	实验 实训 上机	习题课 讨论课	课程设 计（大 作业）
1	色彩的基本知识	4	2	2		

2	水粉画的基本技法及作品欣赏	4	4	0		
3	水粉静物写生	8	2	6		
4	水粉风景的临摹与写生	4	1	3		
5	水彩画的材料、技法及写生方法	8	2	6		
6	装饰色彩表达	4	1	3		
	小计	32	12	20		

六、课程考核与评价

本课程实行随堂作业考核，每阶段结束，学生按要求交课堂作业，由任课老师评分，进行随堂评讲。考核形式为平时成绩与期末考查相结合，平时成绩占30%（主要考察学习态度、课堂发言、讨论、作业等方面），期末考查占70%。

七、推荐使用教材或参考书

《色彩》，顾振华、徐丽蓉 东方出版中心；

《色彩》 马一平 主编 西南师范大学出版社

《基础素描》课程教学大纲

课程名称：基础素描

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时：32

一 课程性质与任务

本课程是本专业基础必修课之一。根据高职技能应用型人才的培养目标，以技能训练、实践教学、创新意识为要求，把提高技能、训练思维、发展能力作为设计素描教学的核心思想，在知识结构上确立学生以递进式的训练来完成设计素描的训练，重点突出对学生素描基础知识与基础造型技能训练的同时，挖掘学生个性思维，提升创造能力，加强审美修养，提高视觉表达方法，调动学生对设计素描学习的兴趣，为培养学生的实践动手能力和设计创新能力奠定扎实的基础。

二、本课程教学的基本内容和要求

设计素描课程教学要从艺术设计基础知识、基本素质和技能诸方面培养学生造型和创意的思维和语言的表达能力。学生艺术素质和能力的提高包含几个方面：一方面是审美鉴赏能力的提高，二方面则是徒手绘画实际动手能力的提高，三方面是创意思维能力的提高。本课程的教学目标就是争取在有限的学时内通过系列的课题训练、理论讲授、作品赏析、写生辅导、师生互动、作业指导、讲评交流等多种教学方式的灵活运用，使学生在概念认知、方法体验、能力培养三个阶段教学过程中获取设计素描课程所给予的设计营养，完成从素描走向设计的任务。

三、课程内容与重点

（一）结构素描训练

重点：学习结构素描的概念以及对骨骼结构的研究

难点：结构素描的表现方法

（二）具象写实素描

重点：提高学生对客观对象进行准确描绘的能力以及创造性的表现。

难点：色彩的心理效应

（三）平面意象表现训练

重点：提高学生对形象的敏感思维能力与丰富的想象能力。

难点：平面意象表现的方法

（四）设计素描的创造性思维与表现能力

重点：培养学生的创意思维与想象能力。

难点：不同物质属性的转换训练

（五）设计领域人才需求市场调研

重点：“学”与“用”在知识衔接上的统一。

难点：提高学生对于课程学习的主动性与积极性。

四、课程与其它课程的关系

本课程是艺术设计专业的一门基础课，注重培养学生们的的设计素描实际操作和应用能力，为后续学习其它艺术设计类专业课程提供色彩理论和实践创造的基础能力。

五、课程学时分配

序数	教学内容	总学时	讲课	实验 实训 上机	习题课 讨论课	课程设 计（大 作业）
1	结构素描训练	16	4	12		
2	平面意象表现训练	8	4	4		
3	设计素描的创造性思维与表现能力	8	4	4		
	小计	32	12	20		

六、课程考核与评价

本课程实行随堂作业考核，每阶段结束，学生按要求交课堂作业，由任课老师评分，进行随堂评讲。考核形式为平时成绩与期末考查相结合，平时成绩占30%（主要考察学习态度、课堂发言、讨论、作业等方面），期末考查占70%

七、推荐使用教材或参考书

《设计素描》，田敬、韩凤元著，河北美术出版社

《从素描到设计》王中义、许江著，中国美术学院出版社

《3D max》课程教学大纲

课程名称：3D max

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时：64

一、 课程教学目的与基本要求：

3dmax 是顶级的三维软件之一，在模型塑造，场景渲染，动画和特效方面都能制作出品质高的对象。1 教学 3dmax，一方面是从专业学习中认识三维世界的物体构成，另一方面是从技术角度完成建模和塑造场景的建设。

教学中，要求学生从基本的软件认识，三维物体构成直至完成场景的 3D 效果制作。这是一个熟悉到熟练运用的教学过程。

二、 教学内容：

第一章：走进 3dmax 的世界

1. 认识 3dmax 2. 3dmax 2012 的工作界面

第二章：内置几何体建模

1. 创建内置几何体 2. 创建符合对象

第三章：样条线建模

1. 样条线 2 扩展样条线以及编辑样条线

第四章：修改器建模

1. 修改器的种类和常用修改器

第五章：网格建模

第六章：多边形建模编辑多边形对象

第七章：灯光技术

标准灯光 Vray 灯光

第八章：材质与贴图技术

材质编辑器和材质管理器常用贴图

第九章：环境和效果技术

三、教学方法：

课程主要从教学演示和学生实际操作着手，从案例中，分步骤演示过程，再由学生完成案例。

四、考核方式：

本课程考核分平时考核与期终考核两个部分，平时考核占本课程总成绩的 30%，期终考核占 70%。期终考核以实践操作方式。

五、教材与参考书目：

教材：《3Dmax 2016 案例教程（第二版）何淼、陆天奕、朱丽明主编高等教育出版社

《灯光制图》课程教学大纲

课程名称：灯光制图

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时：64

一、 本课程教学目的与基本要求：

《灯光制图》课程是为舞台美术系舞台设计、灯光设计等专业学生开设的一门专业基础课。根据我国舞台灯光事业发展的需要制定标准的图符部分参照采用了国际照明委员会(CIE)推荐使用的舞台灯光灯具符号。

二、 教学内容：

本课程分五个单元

第一单元 基础知识、CAD 介绍 、用户界面使用文件和对象工作

第二单元 灯位图；表示灯具的安装位置，并标明配用灯光中、性能、附件的图示

第三单元 布光图；表示灯具光束的投射位置、透视范围以及色彩变化的示图。

综合练习

第四单元 台口线 、中轴线等辅助线

三、 教学方法：

，学生将接触到大量计算机辅助设计方面的专业语言和基本理论，并为掌握这些知识进行上机训练实践。因此这是一门理论与实践相结合的课程。参考了北京照明协会出版的建议性技术文件《舞台灯光常用术语及图符代号》；上海戏剧学院、浙江舞台电子技术研究所生产的《舞台照明灯具绘图模版》等。

四、 考核方法：

本课程考试分两部分。应用技能部分用开卷上机考核。基本理论知识用闭卷考试的方法。

五、 教材与参考书目：

《中文版 AutoCAD 2014 实用教程》 人民邮电出版社 CAD 辅助设计教育研究室著

出版 2015 年 12 月

《电工》课程教学大纲

课程名称：电工

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时：64

一、 本课程教学目的与基本要求：

《电工》是为灯光设计方向专业开设的专业基础课程。本课程为学生继续拓展、深化电学方面的科技知识，增进学生对电工电子学相关的基本概念、基本理论、基本定律的认知和理解，提高学生的实际操作能力，并为学生学习其它专业基础课和专业主课作好电学知识的储备。

通过本课程学习，要求学生理解舞台电工电子学相关的基本概念和基本原理，掌握各种电路中电流、电压和电功率的定性或定量分析方法，能运用理论知识解释和解决一些舞台灯光实施中所遇到的电工技术问题。

二、 教学内容：

第一章直流电路

- 1、电路的作用与构成
- 2、欧姆定律
- 3、三种工作状态分析
- 4、基尔霍夫电流与电压定律
- 5、电位与电压

第二章正弦交流电路

- 1、正弦电压与电流
- 2、正弦量的相量表示法
- 3、纯电阻电路

- 4、纯电感电路
- 5、纯电容电路
- 6、电阻、电感和电容串联电路
- 7、阻抗串联与并联
- 8、功率因数的提高

第三章供电与用电安全

第四章磁路与变压器

第五章 电动机及其控制

项目一：分析测量直流电路

项目二：分析与测量单相交流电路

项目三：分析与制作荧光灯电路

项目四：分析与测量三相电路

三、 教学方法：

- 1、本课程以理论知识讲授为主，讲清各种电路和各个电量的基本概念、基本理论、基本定律和基本分析方法，通过对实例、实验和习题的解析、增进学生对知识的理解和深化。
- 2、结合教学内容和教学进度，安排学生自己动手做几个相关电路的实验，既能促进学生对所学知识的领会和消化，又能培养、提高学生的实际操作技能。

四、 考核方法：

考核方式。

五、 教材与参考书目：

教材：《电工技术》，曹建林 主编，高等教育出版社

《服装与化妆》课程教学大纲

课程名称：服装与化妆

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时：32

一、课程教学目的与基本要求：

通过教学使学生能全面运用已初步掌握的服装设计基础理论、基础知识与技能，以女装设计为起点，知晓具代表性的中外历代服饰特征以及各少数民族服饰特点，熟悉服装创作设计的思维方法，理解服装分类设计的特征，着重培养学生对于主题性服装设计的独立构思能力与艺术表现力。

本课程基本要求是通过教学使学生能综合各类服装设计要素，深化服装款式设计能力，了解时尚服装、历代服装、民族地域服饰等各大类品种的艺术形态特征，使学生具有设计常规服装及综合表现多种服制特点的能力。

主要是为舞美系服装化妆设计专业方向低年级学生开设的专业课。它的目的是通过用绘画化妆法体现舞台基本妆面的学习，使学生掌握基本化妆表现技巧，为将来能更好地将技术与艺术兼容、完成较复杂的化妆设计创作，塑造人物形象打下扎实的基本功。

本课程要求在教学设备上有一定设施的化妆教室、电教器材，化妆材料学生自备，上课相造型照（需要一定设施和资金），有简单服装和发式为形象体现作充分准备。

要求学生以互相为模特儿合作完成每个形象体现作业，作业分设计理论体现（完成人物设计稿）与操作实践体现（完成妆面）两个过程。

二、教学内容：

1) 服装分类方法
2) 各种分类的设计要点与方法
3) 风格与式样的设计表现

4) 系列服装的设计方法
第二学期中外服饰设计（有代表性地选择）
1) 中国少数民族服饰设计
2) 中国历代服饰设计
3) 外国少数民族服饰设计
4) 外国历代服饰设计
<p>第一单元概论：全面介绍化妆及舞台妆</p> <p>第二单元 人的面部骨骼与化妆的关系</p> <p>面部表情肌肉与化妆的关系</p> <p>第三单元绘画、光、形和色彩的基本知识在化妆中的重要作用</p> <p>第四单元表现不同脸部外形结构 (增加与减弱外形体积) 的化妆方法</p> <p>第五单元表现舞台年青人物的化妆方法</p> <p>第六单元舞台年龄妆的化妆方法</p> <p>第七单元舞台种族妆的化妆方法</p>

三、教学方法：

理论讲解，素材积累与市场调研相结合，重技能操作与创造性。适当安排时尚资讯观摩（如录影、DVD 等）与市场调研、资料搜集课程。

四、考核方法：考查

五、教材与参考书目：

《舞台化妆基础》，李德权、孙穆著，中国戏剧出版社
 《舞台服装设计与技术》，潘建华著，文化艺术出版社
 《演艺服装设计》，潘建华著，中国轻工业出版社

《剧场技术与管理》课程教学大纲

课程名称：剧场技术与管理

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时：32

一、课程教学目的与基本要求：

《剧场技术与管理》是一门为剧场工作和为舞台、戏剧工作的技术与管理并存的课程。

从剧场技术中教会学生认识不同的剧场条件和剧场的结构，熟悉剧场的基本设施与舞台的常用机械和常见图纸信息。

从管理层面，学习舞台监督的工作技能及剧场工作人员和剧组工作人员的管理技能。

二、教学内容：

第一章：剧场与舞台（6 学时）

1. 剧场与舞台的演变过程；
2. 剧场的几个组成部分；
- 3 舞台的类型
- 4 舞台的整体结构；
- 5 舞台设备；
- 6 机械舞台

第二章：舞台模型与制图（6 学时）

1. 舞台模型展示和分析
- 2 制图的基本知识
- 3 道具的分类

第三章：舞台监督的特质&获得并理解剧本（4 学时）

第四章：剧院的日程安排（4 学时）

第五章：排练程序制定（4 学时）

第六章：舞台监督的场景迁换（4 学时）

第七章：演出资料整理（4 学时）

三、教学方法：

课程主要是介绍当今舞台样式，戏剧样式和剧团的工作方式，以及剧院的管理方法。通过资料的展示和学生模拟来展示剧场技术和管理方法。

四、考核方式：

本课程考核分平时考核与期终考核两个部分，平时考核占本课程总成绩的 40%，期终考核占 60%。期终考核以论文方式。

五、教材与参考书目：

教材：劳伦斯·斯特恩北京大学出版社《舞台管理》

《舞台乐理知识》课程教学大纲

课程名称：舞台乐理知识

适用专业：舞台艺术设计与制作（舞台灯光）

总学时：48

第一章 乐音体系

教学目标：

学习、认识音的产生、性质、乐音体系

重点难点：

音的分组、等音、自然音级、变化音级。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

2 课时

- 1、音的产生：由于物体的震动而产生。
  - 2、正常音的震动范围每秒 11—20000 次，音乐中使用音的范围为每秒震动 27—4100 次。
  - 3、音的性质：高低（振动频率）、强弱（振幅大小）、长短（时值）音色。
  - 4、音列与音级
    - (1) 乐音体系：乐音中使用的有固定音高的音的总和，称为“乐音体系”。
    - (2) 音列：将乐音按高低次序排列起来，称为“音列”。
    - (3) 音级：音列中的每一个音均称为“音级”。
    - (4) 介绍键盘
- 白键：52 个，基本音级（音名：CDEFGAB 排列，唱名：do re mi fa soi la si 排

列。)

黑键：36 个，变化音级（无固定音名，其名称按相邻白键，通过使用变音记号表达）

八度：在一个八度内，白键和黑键上的乐音共有 12 个，相邻两键的音高距离为半音，相隔两键上音高距离为全音。

5、音的分组： A_2 — c^5

A_2 C_1 C c c^1 c^2 c^3 c^4 c^5

大字二组—大字一组—大字组—小字组—小字一组—小字二组—小字三组—小字四组—小字五组

(低 音 区) (中 音 区) (高 音 区)

共有七种完整的，两组不完整的。

6、音的关系

(1) 变音（即变化音级）：将基本音级升高或降低，称为“变音”。

(2) 常用变音记号（五种）：

①升记号（升号）：“#”表示将原音升高半音，“x”表示将原音升高一个全音。

②降记号（降号）：“b”表示将原音降低半音，“bb”表示将原音降低一个全音。

③还原记号：表示将被升高或被降低的音回归原位。

(3) 等音：音高相同，名称和意义不同，也叫“同音异名”音。

(4) 自然半音和自然全音

①自然半音：相邻两音级构成的半音。如：E—F；C—bD 等。

②自然全音：相邻两音级构成的全音。如：E—#F；bB—C 等。

(5) 变化半音和变化全音

①变化半音：同一音级或隔开一个音级构成的半音。如：C—#C；#E—bG 等。

②变化全音：同一音级或隔开一个音级构成的全音。如：bC—#C；E—bG 等。

第二章 五线谱

教学目标：

学习、认识五线谱，音符，休止符，省略记号，演奏法记号

教学重难点：

音符时值的基本划分与特殊划分，省略记号。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

3 课时

1、记谱法的种类：五线谱，简谱

2、谱表 谱号

(1) 高音谱号 (G 谱号):

(2) 低音谱号 (F 谱号):

(3) 中音谱号 (C 谱号)、 (次中音)

(4) 五线谱的线与间 (上下加线与加间)

(5) 大谱表: 高音谱表与低音谱表的结合形式

(6) 联合谱表: 多声部谱表

3、音符

(1) 概念

(2) 简谱、五线谱中的音符及其时值比较

全音符，二分音符，四分音符，八分音符，十六分音符，三十二分音符，六十
十 四 分 音 符

(3) 音符的规范写法：

符头、符杆、符尾

符杆的方向

两个声部的五线谱记写

4、休止符

(1) 概念

(2) 常见休止符表

(3) 全休止符的使用说明

5、附点：

(1) 概念

(2) 常见附点音符表

(3) “附点”的写法：“·”

(4) 常见复附点音符

6、其他增时记号

(1) 延音记号

(2) 连音线

7、略写记号

(1) 移高 8 度：8……………∟（记号置于音符上方），移低 8 度：8……………└（记号置于音符下方）

(2) 重复八度记号：con8……………∟（记号置于音符上方）con8……………└（记号置于音符下方）

复记号：“分音型反复记号”、“自由反复记号”、“段落反复记号”

(3) 长休止记号：

(4) 震音记号：

- 单震音：一个音（或一个和弦）均匀地反复。
- 双震音：两个音（或两个和弦）均匀地反复。

(5) 音型反复记号

- 小节内的音型反复：用斜线（/ 或 //）表示。斜线数目与符尾数目相同。
- 一小节（或两小节）的音型反复：用符号（· / · 或 · // ·）表示。

注意：音型反复记号在正式出版物中不用，一般用于手抄乐谱。

(6) 自由反复记号：

记号 $\Gamma \circ \circ \Gamma$ ：记号范围内的音可作多次反复，即“自由反复”。

(7) 段落反复记号

- 小反复记号：
- 反复跳跃记号：
- 段落反复术语

- (1) D. C 与 Fine
- (2) D. S 与 &
- (3) D. C.
- (4) 对接记号“ $\oplus$ ”与 coda

8、演奏法记号

- (1) 连音 (Legato)：
- (2) 断音 (Staccato)：
- (3) 保持音 (Sostenuto)：
- (4) 强音记号 (用记号 $>$ 、 $\wedge$ 标记)：
- (5) 滑音 (用记号 $\searrow$ 、 $\nearrow$ 标记) 及刮奏 (gliss)：
- (6) 琶音奏法 (Arpeggio)：

9、装饰音

- (1) 倚音：长倚音、短倚音；单倚音、复倚音；前倚音、后倚音
- (2) 波音：顺波音（上波音）、逆波音（下波音）；单波音、复波音
- (3) 回音：顺回音、逆回音
- (4) 颤音：（用 tr 或 tr……表示）

10、常用音乐术语：

- (1) 力度术语
- (2) 速度术语
- (3) 表情术语

第三章 拍子 节奏

教学目标：

学习、认识节奏、节拍，学习音值组合法，掌握节拍的正确划分。

教学重难点：

2/4、3/4、4/4 拍的节，音值组合法。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

3 课时

教学内容：

1、节奏、节拍的概念

(1) 节奏：音乐中，音的长短、强弱有组织的进行，叫做节奏。

(2) 节拍：音乐中，强拍与弱拍有规律地循环（或交替），叫做节拍。

2、拍子与拍号

(1) 拍：以某种时值的音符表示的节拍单位，叫做“拍”。

(2) 拍子：将“拍”按照一定的强弱规律组织起来叫做“拍子”。

(3) 小节：是计算乐句、乐段和整首乐曲长度的常用单位。

(4) 小节线和终止线

(5) 拍号、拍号的写法及读法、拍号的意义

(6) 两种古老的拍号：4/4 拍、2/2 拍。

3、拍子的类型

(1) 单拍子：特点是只有强拍和弱拍

(2) 复拍子：在单拍子的基础上增加了次强拍。

(3) 混合拍子：由不同的单拍子，按照不同的次序组合。

4、散拍子与变拍子

(1) 散拍子：一种不受固定节拍限制，而且速度比较自由的节拍，叫做“散拍子”，在我国戏曲及说唱音乐中称为“散板”。（用“サ”标记）

(2) 变拍子：音乐中，两种或两种以上的拍子交替出现，叫做“变拍子”。

(3) 变拍子的标记：可以并列标出；也可以只在曲首标明主要拍子。

5、击拍与指挥图式

(1) 击拍法:

(2) 指挥法:

6、切分音

(1) 关于强拍、强位；弱拍、弱位的介绍

(2) 切分音

(3) 切分节奏

7、音值组合法

(1) 单拍子，复拍子及混合拍子的音值组合法

①单位拍等于或大于四分音符的音值组合法

A、按“拍”组合音群。

B、固定节奏型用固定方式记写，如附点节奏、切分节奏等。

C、长音用一个音符记写。

D、休止符不采用“休止切分”记写。

C、注意保持“拍子”的轮廓。

②单位拍等于或小于八分音符的音值组合法

A、按“小节”组合音群。

B、固定节奏型用固定方式记写，如附点节奏、切分节奏等。

C、长音用一个音符记写。（注意保持“单拍子”的轮廓）

D、休止符不采用“休止切分”记写。

8、节拍的正确划分

(1) 关于“长强短弱”规律

(2) 关于“小节线后是强拍”规律

第四章 音程

教学目标:

学习、认识音程，学习自然音程和变化音程，掌握音程的构成及转位方法，识别及构成等音程。

重点难点：

自然音程和变化音程、音程的转位、等音程。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

4 课时

教学内容：

1、音程：两音在音高上的相互关系，称为“音程”。

2、音程分为：旋律音程：两个音先后发声；和声音程：两个音同时发声。

(1) 音程的读法：从左至右；从下至上。

根音：构成原音程的低音（或下方音）。

冠音：构成原音程的旋律音（或上方音）。

3、音程的级数与音数

(1) 音程的级数：该音程所包含的音级数目，包含几个音级即为几“度”。

(2) 音程的音数：该音程所包含的全音、半音数目。全音用 1 表示；半音 $1/2$ 表示。

4、自然音程与变化音程

(1) 自然音程：纯音程（一、四、五、八）；大、小音程（二、三、六、七）；增四、减五（三全音）。

(2) 变化音程：纯音程以外的所有增音程、减音程、倍增音程、倍减音程等。

(3) 各种音程的相互关系：

纯一度为：0 小二度为： $\frac{1}{2}$ 大二度为：1 小三度为： $1\frac{1}{2}$ 大三度为：2 纯四度为： $2\frac{1}{2}$

增四度为：3 减五度为 3 纯五度为 $3\frac{1}{2}$ 小六度为 4 大六度为 $4\frac{1}{2}$ 小七度

为：5

大七度为： $5\frac{1}{2}$ 纯八度为：6

(4) 音程中没有“减一度”。

(5) 度数相同二音数不同的各种音程相互关系：

5、构成音程的方法

(1) 音程的扩大：升高冠音；降低根音；或同时升高冠音和降低根音。

(2) 音程的缩小：降低冠音；升高根音；或同时降低冠音和升高根音。

6、单音程与复音程

(1) 单音程：不超过八度的音程。

(2) 复音程：超过八度的音程。

(3) 复音程的名称读法：七加以上方单音程的度数。

7、音程的转位

(1) 概念：原音程中冠音、根音位置互换，称为“音程的转位”。

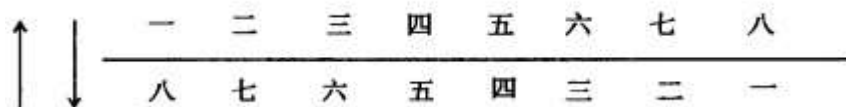
(2) 音程转位后的性质变化：大变小、小变大；增变减、减变增；纯不变。

(3) 音程转位后的度数变化公式：

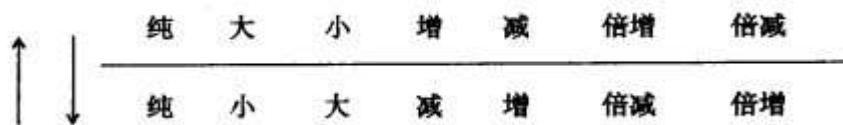
转为音程的度数=9-原位音程的度数

原位音程的度数=9-转为音程的度数

单音程，原位与转位之度数变化规律：

原位与转位音程性质变化规律：

(4) 单音程的转位只要把冠音或是根音移高八度就实现转位，复音程则要把根音和冠音同时移高八度或是移低八度才实现转位。

8、等音程

(1) 概念：两个音程的音响效果相同，记谱和意义不同，称为“等音程”。

(2) 度数、音数和名称相同的等音程。

(3) 度数、音数和名称不同的等音程。

小音程与增音程，大音程与减音程，纯音程可以与减音程或增音程构成等音程。

9、协和音程与不协和音程

(1) 完全协和音程：听觉上感到悦耳、融合的音程。如：纯一、纯八、纯四、纯五。

(2) 不完全协和音程：听觉上感到刺耳、不融合的音程。如：大三度、小三度、大六度、小六度。

(3) 不协和音程：大二度、小七度

(4) 极不协和音程：小二度、大七度以及各种增减音程。

第五章 和弦

教学目标：

学习、认识和弦及相关知识；掌握三和弦、七和弦的构成及转位；掌握不协和和弦的解决方法。

重点难点：

三和弦、七和弦的构成及转位、不协和和弦的解决。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学课时：

4 课时

教学内容：

1、三和弦

(1) 和弦的概念：三个或三个以上的音，按照一定的音程关系结合（三度或非三度），叫做和弦。

(2) 三和弦的概念：三个音按照三度关系叠置，称为“三和弦”。

(3) 三和弦的构成：根音—三音—五音

(4) 原位三和弦的种类：

原位三和弦	和弦结构
大三	大三 + 小三
小三	小三 + 大三
增三	大三 + 大三
减三	小三 + 小三

2、七和弦

(1) 七和弦的概念：四个音按照三度关系叠置，称为“七和弦”。

(2) 七和弦的构成：根音—三音—五音—七音

(3) 七和弦的种类：

原位七和弦	和弦结构
大小 ₇	大 ₃ + 小三
大 ₇	大 ₃ + 大三
小 ₇	小 ₃ + 小三
减小 ₇	减 ₃ + 大三
减 ₇	减 ₃ + 小三

[注意：所有七和弦均为不协和和弦。]

3、转位三和弦

(1) 和弦转位的概念：根音以外的和弦音作“低音”，称为和弦的转位。

(2) 三和弦的两种转位：

①三和弦的第一转位：三音作低音，称为“六和弦”。

②三和弦的第二转位：五音作低音，称为“四六和弦”。

(3) 转位和弦的标记：六和弦用数字“6”表示；四六和弦用数字“6 4”表示。

大三原位 大6 大

(4) 转位和弦的识别与构成：

三和弦第一转位	和弦结构
大 ₆	小三 + 纯四
小 ₆	大三 + 纯四
增 ₆	大三 + 减四
减 ₆	小三 + 增四

三和弦第二转位	和 弦 结 构
大 $\frac{6}{4}$	纯四 + 大三
小 $\frac{6}{4}$	纯四 + 小三
增 $\frac{6}{4}$	减四 + 大三
减 $\frac{6}{4}$	增四 + 小三

4、转位七和弦

(1) 七和弦的三种转位：

- ①七和弦的第一转位：三音作低音，称为“五六和弦”。
- ②七和弦的第二转位：五音作低音，称为“三四和弦”。
- ③七和弦的第三转位：七音作低音，称为“二和弦”。

(2) 七和弦的标记：方法同三和弦。

(3) 七和弦的识别：

七和弦第一转位	和 弦 结 构
大小 $\frac{6}{5}$	减 3 + 大二
大 $\frac{7}{5}$	小 3 + 小二
小 $\frac{6}{5}$	大 3 + 大二
减小 $\frac{6}{5}$	小 3 + 大二
减 $\frac{7}{5}$	减 3 + 增二

七和弦第二转位	和 弦 结 构
大小 $\frac{4}{3}$	小三 + 大二 + 大三
大 $\frac{4}{3}$	大三 + 小二 + 大三
小 $\frac{4}{3}$	小三 + 大二 + 小三
减小 $\frac{4}{3}$	大三 + 大二 + 小三
减 $\frac{4}{3}$	小三 + 增二 + 小三

七和弦第三转位	和 弦 结 构
大小 ₂	大二 + 大 ₃
大 ₂	小二 + 大 ₃
小 ₂	大二 + 小 ₃
减小 ₂	大二 + 减 ₃
减 ₂	增二 + 减 ₃

转位七和弦：所有转位七和弦中都存在一个“二度音程”，而且二度上方那个音必定是“根音”，有了根音就可以明确原位七和弦，并确定其性质。

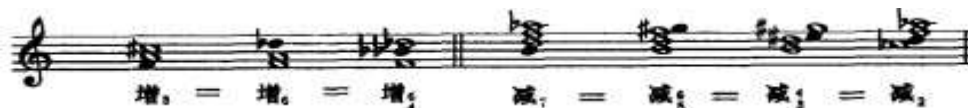
5、等和弦

(1) 概念：两个和弦音响相同，但意义和记法不同，称为“等和弦”。

(2) 结构和名称相同的等和弦：（任何一个和弦都有这一类等和弦）

(3) 结构和名称不同的等和弦：只有增三和减减七和弦才有这一类)

6、和弦构成法

(1) 将某音作为根音、三音、五音、七音构成指定的和弦。

(2) 将某音作为低音时，构成指定和弦。

	低音	低音	低音	低音
已知音				
	大。	小 ₄	大小 ₅	小 ₃
构成和弦				
	大。	小 ₄	大小 ₅	小 ₃

第六章 调及调式

教学目标：

学习、认识调式及大调式，学习自然大调及其特征，了解调的五度循环及等音调，了解和声大调与旋律大调，了解唱名法。

重点难点：

调式、大调式、调的五度循环、等音调、和声大调与旋律大调、唱名法。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

8 课时

教学内容：

1、调式及音阶的概念

(1) 调式：几个音按照一定的关系排列，其中有一个音作为“中心音”，这样便形成了调式。中心音又称“主音”，主音可以是“do”，也可以是“la”，还可以是其他音，这样就形成了各种各样的调式。组成调式的音有多有少，常见的是五个音或七个音，五个音即称“五声调式”；七个音即称“七声调式”。

(2) 音阶：调式中的诸音，按照音高依次由主音向上或向下到主音排列，叫做音阶。音阶可以是上行的，也可以是下行的。音阶在一定程度上表现出了调式的结构。

2、调与调号

(1) 调：调式音阶中主音的高度位置。主音为 C 称为“C 大调”；主音为 G 称为“G 大调”等等。

(2) 调号：音乐中，用来标明“调”的记号叫做“调号”。

简谱中的调号：用 1=C、1=G 等等来表示。

线谱中的调号：用升降记号来表示。（例：G 大调、F 大调等）

(3) 升号调：指所有用“升记号”调整音级关系的调。如：

(4) 降号调：指所有用“降记号”调整音级关系的调。如：

3、等音调与调的五度循环

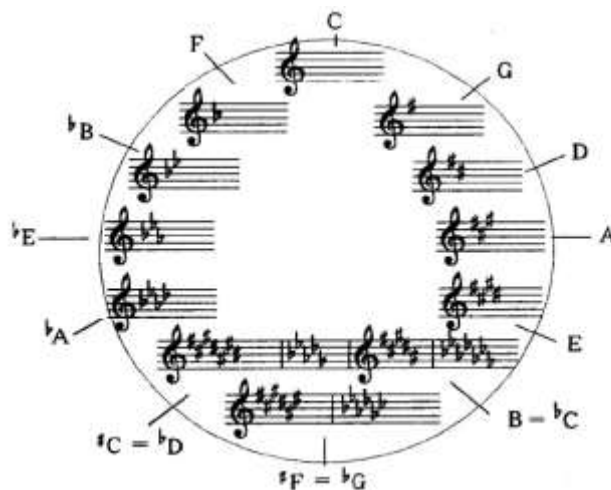
(1) 等音调：两调所有的音级都是等音关系，称为“等音调”。如：

B 大调= 降 C 大调

#F 大调=降 G 大调

#C 大调=降 D 大调

(2) 调的五度循环：将七个升降号以内的各调，按照纯五度关系排列，就

构成了“调的五度循环”。

4、大调式

(1) 自然大调的音阶结构

自然大调的结构及自然大调音阶的特征：

② 由七个音构成。

②第III-IV级和第VII-Ⅷ级之间是半音关系，其他各音级之间为全音关系。

③第 I -III级构成大三度音程，这个大三度最具大调式的明亮色彩。

④第 I -IV与第 V -Ⅷ为两个结构完全相同的“四音列”。

⑤第VII- I 为半音关系（导音—主音）

正音级与副音级：

①正音级：（调式骨干音级） I、IV、V

②副音级：（调式非骨干音级） II、III、VI、VII

(2) 和声大调：将自然大调的第VI级音降低半音，称为“和声大调”。

和声大调的音阶及特性音程：

(3) 旋律大调：上行时与自然大调相同，下行时第VI、第VII级音降低半音，称为“旋律大调”。

在三种大调中，自然大调是基本形式，应用最广泛。和声大调、旋律大调都是自然大调的变体，应用较少。

5、大调中的稳定音与不稳定音

(1) 稳定音级： I（主音、最稳定）、III、V

(2) 不稳定音级： II、IV、VI、VII（不稳定音有进行到稳定音的倾向）

(3) 不稳定音级的解决：不稳定音进行到稳定音，称为“解决”。

(4) 不协和音程的解决：增音程向外解决（扩大）；减音程向内解决（缩小）。

6、唱名法

(1) 简 谱：简谱只有一种唱名法，即“首调唱名法”。

(2) 五线谱：五线谱有两种唱名法：

①首调唱名法：又称“可动唱名法”，凡主音都唱“do”，与简谱相同。

②固定唱名法：即不论什么调，C 音都唱“do”、D 音都唱“re”等等。

5、小调式：

1、自然小调的音阶结构

①由七个音构成。

②第 II-III 级；第 V-VI 级之间是半音关系，其他各音级之间为全音关系。

③第 I-III 级构成小三度音程，这个小三度最具小调式的柔和色彩。

④第 VII-I 为全音关系（导音—主音）

(3) 正音级与副音级：

② 正音级：（调式骨干音级）I、IV、V

②副音级：（调式非骨干音级）II、III、VI、VII

3、 和声小调

(1) 和声小调：将自然小调的第 VII 级音升高半音，即称为“和声小调”。

和声小调的音阶及特性音程：

4、 旋律小调：

将自然小调的第Ⅵ、第Ⅶ级音都升高半音，即称为“旋律小调”。
旋律小调只用于上行，下行时多用自然小调形式（即还原Ⅵ、Ⅶ级音）。

和声小调、旋律小调都是自然小调的变体

4、平行调

(1) 平行调：（也称“关系调”）在自然调式中，音列相同，调号相同的大调和小调，互为“平行大小调”或“关系大小调”。

(2) 平行调的特点：两调主音相差一个“小三度”，小调主音在下，大调主音在上。平行调是关系最为密切的“近关系调”，两调之间的转换极为密切。

5、小调的名称及调号

(1) 小调的名称：主音为 a 即称为 a 小调，主音为 e 即称为 e 小调，余类推，

(2) 小调的调号：小调的调号与其平行大调相同。

(3) 小调的五度循环：与大调相同，小调也可独立构成纯五度循环圈。

6、小调中的稳定音与不稳定音

(1) 稳定音级：Ⅰ（主音、最稳定）、Ⅲ、Ⅴ

(2) 不稳定音级：Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ（不稳定音有进行到稳定音的倾向）

(3) 不稳定音级的解决：不稳定音进行到稳定音，称为“解决”。

注意：在旋律小调中，Ⅵ级音有特殊倾向，即通过导音进行到主音。

(4) 不协和音程的解决：增音程向外解决（扩大）；减音程向内解决（缩小）。

7、大调色彩与小调色彩

(1) 调式色彩：即由调式各音级与主音之间的音程关系的不同所形成的调式亮度感觉。在大小调体系中，调式色彩被称为“大调性”和“小调性”，前者明亮，后者幽暗。

例如：大调式Ⅰ-Ⅲ；均为大三度音程，故其调式色彩明亮。

小调式Ⅰ-Ⅲ；均为小三度音程，故其调式色彩幽暗。

(2) 大小调色彩的相互渗透：多种调式色彩的相互渗透，是人们长期音乐实践的结果。即：

和声大调、旋律大调，均具有一定程度的“小调色彩”；

和声小调、旋律小调，均具有一定程度的“大调色彩”；

8、辨明各种大、小调式的要点

(1) 看调号和临时升降号。（注意：如果没有调号，全部使用临时记号，就需要判明“哪些是可记于调号的？”；“哪些是不能记于调号的临时记号？”）

(2) 注意和声调式中的“特性音程”。注意旋律调式中的临时升降音级。

(3) 旋律的结束音，往往是调式主音。

(4) 注意旋律的骨干音，它常常是属音和下属音。

(5) 可将旋律中的音按音阶形式排列起来，便于分析。

第七章 民族调式

教学目标：

学习、认识五声调式及五声调式的扩大，学习七声调式，了解“同宫系统”调，掌握分析各种民族调式的方法，了解中古调式。

重点难点：

五声调式、七声调式、同宫系统、民族调式的分析方法、中古调式。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学课时：

6 课时

教学内容：

1、五声调式

(1) 概念：由按纯五度排列起来的“宫、商、角、徵、羽”五个音组成的调式，即为“五声调式”。

(3) 五声调式中的诸调式：由于“宫、商、角、徵、羽”五个音均可以作为调

式主音并构成调式，故有宫调式、商调式、角调式、徵调式、羽调式。

2、五声调式的音阶结构

(1) 没有半音（即没有小二度）。

(2) 相邻两音级之间的距离是大二度或小三度。（因而也将小三度看作“级进”）。

(3) 仅有一个“大三度”（宫一角：下方为宫；上方为角），可看作是五声调式的特征音程。

(4) 五声调式的音级标记：（仍按七音调式的音级标记方法：主音为 I）

3、五声调式的扩大

(1) 五声调式中的“正音”：宫、商、角、徵、羽（均可作为调式主音构成调式）

(2) 五声调式中的“偏音”：清角、变徵、闰、变宫（不可以作为调式主音）

(3) 五声调式的扩大：分别加入“清角”或“变宫”所构成的六声调式

①加入“清角”所构成的调式：1、2、3、4、5、6、i（同宫系统调式略）

②加入“变宫”所构成的调式：1、2、3、5、6、7、i（同宫系统调式略）

4、七声调式

(1) 概念：在五声调式基础上增加两个偏音所构成的调式，称为“七声调式”。

(2) 我国传统的七声音阶（三种）：

①清乐音阶（加清角、变宫）：1、2、3、4、5、6、7、i

[清乐音阶在我国传统音乐中使用最为广泛。]

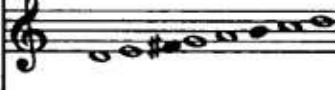
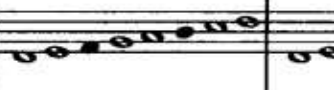
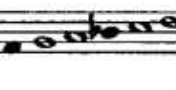
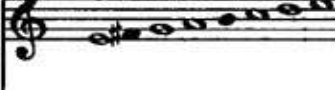
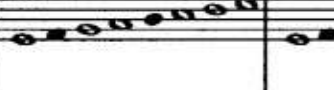
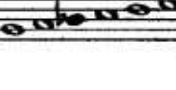
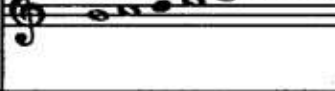
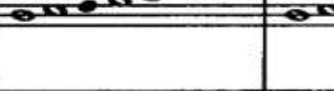
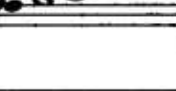
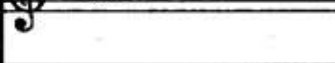
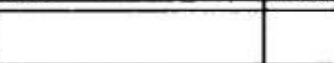
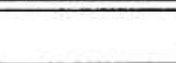
②雅乐音阶（加变徵、变宫）：1、2、3、#4、5、6、7、i

[雅乐音阶在戏曲音乐中比较常见，民歌中也可见到。]

③燕乐音阶（加清角、闰）：1、2、3、4、5、6、b7、i

[燕乐音阶只在我国西北地区的民歌和民间器乐曲中较为常见。]

① 以上三种音阶的宫、商、角、徵、羽五个正音，都可以作主音，分别构成 15 种七声调式。

调式名称	雅乐调式	清乐调式	燕乐调式
C 宫调			
D 商调			
E 角调			
G 徵调			
A 羽调			

②七声音阶中的“变徵”、“闰”都不属于“临时变音”，而是调式内的音级。

5、同宫系统调及其调号

(1) 同宫系统的概念：宫音相同的诸调式，称为“同宫系统”。

(2) 同宫系统的特征：主音不同、调式结构不同；宫音相同、调号相同、音列相同。

(3) 同宫系统诸调式的命名：

C 宫系统诸调式：略

G 宫系统诸调式：略

F 共系统诸调式：略

(4) 五声调式（同宫系统）的调号：宫音定调号

6、辨别各种民族调式的要点

(1) 按照“宫一角”之间的大三度（或其转位小六度），找到宫音。（或根

据调号找到宫音。)

(2) 根据结束音为主音，来确定其调式。

(3) 注意旋律中是否有“偏音”，判断是否是五声调式的扩大。

(4) 七声调式相对复杂，一般可一题多解。

7、中古调式

(1) 中古调式的概念：中古调式又称“教会调式”，源于 17 世纪流行于欧洲的七声调式。19 世纪起得到欧洲作曲家的普遍青睐。

(2) 六种调式：

①属于大调性质的三种调式：C 伊奥尼亚、F 利底亚、G 混合利底亚；

②属于小调性质的三种调式：A 爱奥尼亚、D 多利亚、E 弗里几亚、B 洛克利亚。

(4) 中古调式的音阶写作：（与同宫系统大致相似，略）

第八章 调式中的音程及和弦

教学目标：

学习、认识调式中的音程及和弦、对调式音程及和弦结构的熟练

重点难点：

调式音程与和弦的构成与识别，以及调式中不稳定音程、和弦的解决。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

8 课时

教学内容：

一、调式中的音程

1、自然大、小调中的音程

自然大调每种音程所建立的音级与基本音程所建立的以及完全相同。

2、和声大、小调中的音程

由于和声大调的降七级、和声小调升七级，便产生了自然大小调中没有的增二度、减七度、增五度、减四度的调式音程。因此也成为和声调式的特性音程。

3、稳定音程与不稳定音程

稳定音程：有调式的稳定音级（I、III、V级）构成的音程。

不稳定音程：含有调式不稳定音程（II、IV、VI、VII级）的音程。

4、调式音程的解决

（1）调式中的不稳定音级就近进行到稳定音级，稳定音级保持不变。

（2）增音程解决向外扩大，减音程解决向内缩小。

（3）避免平行五度、平行八度的解决。

二、大小调式中的和弦

在自然大小调各音级上能构成七个三和弦。其中 I、IV、V 级属于正三和弦。大调的正三和弦为大三和弦，小调的三个正和弦为小三和弦。I 级属于主和弦，IV 属于下属和弦，V 属于属和弦。其余的三和弦为副三和弦。

（1）正三和弦与副三和弦：

①正三和弦：大小调式中，正音级上构成的和弦称为“正三和弦”。

②副三和弦：大小调式中，副音级上构成的和弦称为“副三和弦”。

（2）为和弦确定所属的调（自然大调、自然小调、和声大调、和声小调）

（3）和声大小调中，由于特殊变音（降VI与升VII），三和弦的结构发生变化，出现了自然调式中没有的增三和弦。其结构是：两大、两小、两减、一增。

7、不协和和弦的解决

（1）概念：不协和和弦进行到协和和弦，称为“不协和和弦的解决”。

（2）属七和弦的解决：（解决到主三和弦）

①根音（5）：稳定音级保持，或进行到主音。（即：V-V或V-I）

②三音（7）：上行解决到主音。（即：VII-I）

③五音（2）：下行解决到主音。（即：II-I）

④七音（4）：下行解决到中音。（即：IV-III）

（3）导七和弦的解决：（解决到重复三音的主和弦）

[情况一：自然大调]（原位、转位情况一样）

①根音（7—1）：上行解决到主音。（即：VII-I）

②三音（2—3）：上行解决到三音。（即：II-III）

③五音（4—3）：下行解决到三音。（即：IV-III）

④七音（6—5）：下行解决到属音。（即：VI-V）

[情况二：和声大调]（原位、转位情况一样）

①根音（7—1）：上行解决到主音。（即：VII-I）

②三音（2—3）：上行解决到三音。（即：II-III）

③五音（4—3）：下行解决到三音。（即：IV-III）

④七音（b6—5）：下行解决到属音。（即：bVI-V）

[情况三：和声小调]（原位、转位情况一样）

①根音（#5—6）：上行解决到主音。（即：#VII-I）

②三音（7—1）：上行解决到三音。（即：II-III）

③五音（2—1）：下行解决到三音。（即：IV-III）

④七音（4—3）：下行解决到属音。（即：VI-V）

第九章 转调

教学目标：

学习、认识调的转换；认识、理解转调、离调、调式交替；掌握移调方法。

重点难点：

转调、离调、调式交替、移调。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

6 课时

教学内容：

1、转调

(1) 转调的概念：由前一个调进行到另一个新调，并在新调上结束，称为转调。

(2) 近关系转调:

①相同调号的转调: 调式主音发生改变; 如为和声小调, 则应出现 # VII 级音。

②相差一个降号的转调:

③相差一个升号的转调: (略)

(3) 远关系转调:

①同主音关系转调 (相差三个升降号)

②相差两个升降号的转调

(4) 中国民族调式的转调 (以近关系转调为主、注意五声调式和七声调式)

①近关系转调: (常见)

[讨论上例: G 宫调转入 C 宫调。

可否认为: G 徵调 (加变宫) 转入 C 宫? 还是近关系转调。

若以第一种分析, 则注意到了“宫音”; 而后一种分析则丢掉了宫音, 不好。]

②远关系转调: (中国民族调式中不常见)

2、离调

(1) 离调的概念: 由主调临时转换到副调, 在副调上既不作巩固, 也不作停留, 只是短暂的、过渡性质的, 并且很快又回到主调, 这种情形称为“离调”。

(2) 离调举例:

3、调式交替

(1) 调式交替的概念: 音乐中, 两个调式有机地融合在一起, 称为“调式交替”。

(2) 大小调式交替: 在大小调体系中, 由于同主音大小调或关系大小调并存所形成的一种特殊“调转换”。

①关于“同主音大小调的调式交替”: 更多属于和声学范畴, 此不赘述。

②关于“关系大小调的调式交替”:

(3) 同宫系统调式交替: 特点是“两调宫音相同, 调式主音不同”。很常见。

教学目标：

学习、认识调式变音；认识、理解辅助音和经过音；掌握调式半音阶的写法。

重点难点：

辅助音和经过音、副导音、大小调半音阶的写法。

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

4 课时

教学内容：

1、调式变音及其记谱

(1) 调式变音：将调式的自然音升高或降低，即为“调式变音”。调式变音可以在调式中的任何一个音级上产生。

(2) 调式变音的记谱：在自然音左上角加升号或降号即可。

注意：确认某音是否是“调式变音”，必需以调性为依据。

2、具有典型意义的调式变音

(1) 典型意义的调式变音：即以“小二度”倾向于稳定音级（I、III、V）的调式变音。

(2) 大调中典型意义的调式变音：

b II：倾向于 I 级。

II：倾向于 III 级。

IV：倾向于 V 级。

b VI：倾向于 V 级。

(3) 小调中典型意义的调式变音：

b II：倾向于 I 级。

b IV：倾向于 III 级。（说明：b IV 有时也用 # III 代替。）

IV：倾向于 V 级。

VII：倾向于 I 级。

3、调式变音与辅助音、经过音

(1) 辅助音：两个相同音高的调式音中间插入的上方二度或下方二度的音，

称为“辅助音”（或称“助音”）。

①自然辅助音：所插入的音属于“调式自然音”。（此辅助音不属于调式变音）

②变化辅助音：所插入的音不属于“调式自然音”。（此辅助音属于调式变音）

（2）经过音：两个不同音高的调式音中间插入的音，称为“经过音”。这些音在进行中一般不能超过全音。

①自然经过音：所插入的音属于“调式自然音”。（此经过音不属于调式变音）

②变化经过音：所插入的音不属于“调式自然音”。（此经过音属于调式变音）

4、调式变音与副导音

（1）导音的概念：所谓“导音”，即指某不稳定音以小二度解决方式强烈地倾向于调式稳定音级的音。如自然大调中的Ⅶ级音，即为典型的“导音”。

（2）副导音：所谓“副导音”，即指广义的导音。亦即能够以小二度的方式倾向于Ⅰ级、Ⅲ级、Ⅴ级的各种调式变音。

5、调式半音阶

（1）半音阶的概念：由 12 个半音构成的音阶，称为“半音阶”（或“半音音阶”）。半音阶可分为“调式半音阶”和“现代简便半音阶”两大类。

（2）调式半音阶（一）：大调半音阶：

上行：大二度间用升Ⅰ、升Ⅱ、升Ⅳ、升Ⅴ及降Ⅶ填补。

下行：大二度间用降Ⅶ、降Ⅵ、降Ⅲ、降Ⅱ及升Ⅳ填补。

（3）调式半音阶（二）：小调半音阶：

上行：按照“关系大调”半音阶记谱。降Ⅱ级，其他各音用升号。

下行：按照“同名大调”半音阶记谱。降Ⅱ级，其他各音用升号。

6、调式半音阶的写法

（1）大调半音阶的上行与下行：

例 11—12、13、14：大调半音阶上行

例 11—15、16、17：大调半音阶下行

（2）小调半音阶的上行与下行：

第十一章 移调

教学目标：

学习、认识调的移调；掌握移调方法。

重点难点：

移调

教学方法：

讲解法、讨论法、练习法等。

教学时数：

4 课时

教学内容：

(1) 移调的概念：在调关系中，将某一作品的全部，或一部分从一个调移动至另一个调，就叫做“移调”。

(2) 移调的应用：主要因为演唱或演奏的需要。

(3) 移调的主要方法：

①同名移调：通过改变调号，使后调各音的音名不变的移调。

②非同名移调：某调移至新调后，旋律各音的音名与原调的音名完全不同，称为“非同名移调”。（即按两调主音所相差的音程关系移调）

③改变谱号的移调：通过改变谱号，使后调各音的音名不变的移调。

④移调乐器：奏出的实际音高与记谱不一致的乐器，叫做“移调乐器”。如：单簧管（A 调、bB 调）、小号（A 调、bB 调）、圆号（F 调）、萨克斯管（bE 调）、英国管（F 调）等。

《摄影与摄像》课程教学大纲

课程名称：摄影与摄像

适用专业：舞台艺术设计与制作（舞台灯光）

总学时：64

一、课程教学目的与基本要求：

《摄影摄像基础》分为两大部分，第一部分，讲述了照相机基本原理、摄影用光、曝光控制、黑白暗房到数码照片的后期处理等内容，囊括了摄影所涉及的最为主要的技术要领和艺术表现手法；第二部分，讲述了摄像机的基本原理、基本操作、影视拍摄基础以及蒙太奇基础内容，紧密依托与摄影相关的知识架构，以深入浅出的方式，对摄像艺术和技术做了详细而全面的介绍。

二、教学内容：

前言

第一章摄影的常用设备 8 课时

第一节照相机

第二节镜头

第三节摄影附件

第二章摄影用光基础 8 课时

第一节光源的种类与特性

第二节光与造型

第三节光与色彩

第三章曝光控制 4 课时

第一节光的特性与测光方法

第二节准确曝光

第四章景深控制 4 课时

第一节景深与影响景深的因素

第二节景深的应用与超焦距

第五章摄影构图 4 课时

第一节构图的基本原则和要求

第二节构图的主要元素

第三节常见的构图形式法则

第六章黑白暗房 4 课时

第一节黑白胶片中洗一般流程

第二节黑白照片放大制作的基本流程

第七章数码照片的后期处理 12 课时

第一节数码相机和感光元件

第二节数码图像基础

第三节数码照片后期处理系统

第四节数码照片后期处理的一般方法

第八章摄像机的基本操作 8 课时

第一节摄像机的基本原理与结构

第二节拍摄前的准备

第三节摄像机的调试、持机方式与拍摄要领

第九章影视拍摄基础 8 课时

第一节分镜头故事板

第二节影视拍摄构图与镜头运用的基本形式

第三节影视拍摄的基本镜头和规则

第十章剪辑基础 4 课时

第一节蒙太奇与蒙太奇句式

第二节蒙太奇的一般形态

第三节镜头组接的基本方式

三、教学方法：

本课程主要是通过理论知识，结合实践操作。包括经典镜头分析等内容，学生实践作品，老师点评。

四、考核方式：

本课程考核分平时考核与期终考核两个部分，平时考核占本课程总成绩的 30%，期终考核占 70%。期终考核以实践操作方式。

五、教材与参考书目：

《现代摄影基础》单光磊主编高等教育出版社

《舞台设计创作与体现》课程教学大纲

课程名称：舞台设计创作与体现

适用专业：舞台艺术设计与制作(舞台灯光)

总学时： 64

一、本课程的性质、目的和任务

（一）性质：本课程是舞台艺术设计的一门专业课程，是学习舞台设计、灯光设计等专业学生的一门必修课和核心课程。

课程实质是让学生通过舞台模型的等比例制作还原，了解舞台设计的形式和内容是根据主题的变化而变化的，这是一种灵活的创作原则。舞台设计需要根据不同的演出内容、不同的演出风格、不同的演出场地，而做相应的空间规划和美化。本课程适用影视动画专业影视剧灯光舞美设计及制作方向，总学时 64。

（二）目的：使学生在不同主题的舞台模型制作过程中，把握不同主题下的舞台设计的方向性和艺术性。

（三）任务：本课程以增强实际工作能力为主线，从舞美设计师的培养要求出发，设计了基于模型制作环境下完成相关知识学习的实践型教学体系。要求学生从舞台设计的实际需求出发，创作有明确主题的舞台模型，并按比例完成模型制作。

二、本课程教学的基本内容和要求

课程属于职业技术课模块，课程重点学习内容要求学生在舞台模型制作过程中顾及主题内容，并充分考虑设计方案的艺术性。

三、课程内容与重点

第一章 舞台模型创作概述

- 1, 比例尺的使用
- 2, 舞台模型基本框架的构建
- 3, 舞台模型精品赏析

第二章 场景写实的舞台模型构思与创作

- 1, 观察生活
- 2, 确定场景尺寸
- 3, 选取合适比例制作模型
- 4, 不同材质的区分与表达

第三章 诗词小品的舞台模型构思与创作

- 1, 关于诗词小品
- 2, 诗歌的选择与场景构思
- 3, 确定场景尺寸和模型比例
- 4, 诗词小品模型制作与体现

第四章 节奏空间的舞台模型构思与创作

- 1, 关于节奏空间
- 2, 节奏空间的构思与创作
- 3, 确定节奏空间的尺寸和模型比例
- 4, 用模型按比例表现节奏空间

第五章 音乐小品的舞台模型构思与创作

- 1, 关于音乐小品
- 2, 音乐的选择与场景构思
- 3, 确定场景尺寸和模型比例
- 4, 音乐小品模型制作与体现

四、课程与其它课程的关系

本课程是《舞台综合实践》课程的根本，其与《舞台灯光设计与技术》、《灯光设计基础》课程有着密切的联系。

五、课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实验 实训 上机	习题课 讨论课	课程设计 (大作业)
1	舞台模型创作概述	4	2	2		
2	场景写实的舞台模型构思 与创作	14	4	10		
3	诗词小品的舞台模型构思 与创作	14	4	10		
4	节奏空间的舞台模型构思 与创作	16	5	11		
5	音乐小品的舞台模型构思 与创作	16	5	11		
6	小 计	64	20	44		

六、课程考核与评价

实行以项目考核为主的考核方法,以个人的平时成绩和小组完成综合项目的成绩计算总评成绩,个人平时作品成绩占 30%,项目的成绩,则是根据项目设计完成的质量和水平,按照 50%纳入学生期末总成绩,在完成项目过程中的工作态度和表现占总成绩的 20%。

七、推荐使用教材或参考书

《窥看舞台》 妹尾河童 广西师范大学出版社 2010

参考书籍:

[1] 《舞台实况设计》 黄琪恩 中国传媒大学出版社 2012

[2] 《走近乔治·西平的艺术世界》 吕钦 中国戏剧出版社 2012

[3] 《STAGE DESIGN》 song jia ARTPOWER 2013

《舞台音响设备》课程教学大纲

课程名称：舞台音响设备

适用专业：舞台艺术设计与制作（舞台灯光）

总学时： 64

一、课程名称

舞台音响设备

二、对象

舞台艺术设计与制作专业

三、课程的性质和任务

本课程的主要任务是：通过本课程的学习，使学生掌握高保真音响重放所涉及的各项有关方面的知识，包括物理声学、心理声学、生理声学、建筑声学等内容，其中以与音响高保真重放有关的立体声重放原理与技术、音源（激光唱机、收录机）、音效处理设备、功率放大器及音箱等电子、电声技术为学习重点；此外还要求学生通过本门课程的学习，掌握整机电路的分析方法、步骤，提高分析整机电路的能力。

四、课程教学目标

- 1、 知道保真音响重放所涉及的各项有关方面的知识。
- 2、 学会调幅收音机、调频收音机、单声道收音机、收录机及电唱机等的基本原理，调测与维修技术，适当介绍能从事组合音响、激光唱机等的高级维修工知识。
- 3、 能分析音响设备基本电路；能安装、调测与维修收录机基础电路。

五、课程实施

- 1、 注重学生实验操作能力的考核；

- 2、要求学生课前预习实验指导书，写出实验原理，写出预习报告；
- 3、教师应概述实验的原理、方法及仪器使用等，并作示范以及针对性指导；
- 4、辅助一定的多媒体教学；
- 5、教会学生学习方法

六、教学评价建议

能够采用多媒体教学手段，提高课堂教学效率、降低理论授课难度，便于学生接受，活跃课堂气氛，激趣

七、课程内容和要求

教学模块	总课时	学时	教学要求
课题一：无线电波的发射与接收		4	知道无线电波的发射与接收 基本知识
课题二：调幅收音机原理及其典型故障分析		17	知道调幅收音机原理及并能 对典型故障
课题三：调频收音机原理及其典型故障分析与排除		21	能对调频收音机原理及其典 型故障分析与排除
课题四：盒式磁带录音机的基本原理与组成		8	知道盒式磁带录音机的基本 原理与组成
课题五：盒式磁带录音机的机芯工作原理		6	知道盒式磁带录音机的机芯 工作原理
课题六：盒式磁带录音机电路原理及其典型故障分析		10	盒式磁带录音机电路原理并 能对其典型故障分析
课题七：收录机整机电路原理故障分析与排除		14	能对收录机整机电路原理故 障分析与排除
课题八：电唱机与卡拉 OK 机		8	知道电唱机与卡拉 OK 机原 理
课题九：组合音电响整机电路分析及常见故障检测与排除（选学）		24	能对组合音电响整机电路分 析及检测与排除常见故障

课题十：音调控制电路实验			知道音调控制电路实验的原理，熟悉音调控制电路
课题十一：OCL 功放实验			知道 OCL 功放实验的原理，熟悉 OCL 功放电路
课题十二：功放电路制作与调试			(1) 能动手制作简单的功放电路 (2) 掌握简单的调试方法
课题十三：环绕立体声声场试听			(1) 环绕立体声场的布置。 (2) 清楚各音箱的不同作用
课题十四：音视频处理电路			(1) 知道音频、视频电路的作用。 (2) 知道音频、视频电路的工作原理。
课题十五：收音机常见故障维修			
课题十六：课题前置均衡电路实验			(1) 测试电路在平坦特性时的增益和频响特性曲线 (2) 测试电路在 RIAA 补偿状态时的频响特性曲线

《舞台综合实践》课程实训环节教学大纲

课程名称：舞台综合实践

适用专业：舞台艺术设计与制作（舞台灯光）

实训学时：64

一、本实习/实训课程的性质、目的和任务

（一）性质：本课程是舞台艺术设计的一门专业课程，是学习舞台设计、灯光设计等专业学生的一门必修课和核心课程。

课程实质是让学生了解舞台设计是以“舞台”为基础平台的空间设计，即以舞台机械设备、布景、灯光、道具、戏服、化妆为内容的整体舞台空间美化设计。舞台设计需要根据不同的演出内容、不同的演出风格、不同的演出场地，而做相应的空间规划和美化。根据演出场地不同，舞台可分为室内舞台、室外舞台、流动舞台，而不同的演出场地需要设计师因地制宜设计出适合每一种场地演出要求的舞台演出方案。

本课程适用影视动画专业影视剧灯光舞美设计及制作方向，总学时 64。

（二）目的：使学生在掌握舞台设计基础知识的同时，能根据不同场地和演出内容创造出兼顾实用性和艺术性的可行性舞台设计方案。

（三）任务：本课程以增强实际工作能力为主线，从舞美设计师的培养要求出发，设计了基于在剧场环境下通过实际操作完成相关知识学习的实践型教学体系。要求学生从舞台设计的实际需求出发从事舞台设计创作，并充分考虑方案的艺术性。

二、本实习/实训课程教学的基本内容和要求

课程属于职业技术课模块，课程重点学习内容要求学生在设计过程中满足场地实际演出需求，并充分考虑设计方案的艺术性。在设计构思阶段以演出内容和演出风格为基础，设计出实用性和艺术性兼顾的演出实施方案。

三、本实习/实训课程内容与重点

第一章 舞台设计的功能

- 1, 组织戏剧动作空间
- 2, 体现戏剧动作环境和气氛
- 3, 表达戏剧动作情绪和意义
- 4, 建立演员与观众交流关系

第二章 舞台设计的结构成分

- 1, 剧场
- 2, 舞台
- 3, 布景
- 4, 道具

第三章 舞台设计技巧

- 1, 样式
- 2, 造型要素
- 3, 舞台画面构成与空间布局
- 4, 材料和质感
- 5, 色彩与光
- 6, 迁换与流动

第四章 舞台设计的创作过程

- 1, 设计与制作人
- 2, 设计与剧本
- 3, 设计与导演
- 4, 设计方案
- 5, 体现工作
- 6, 舞台设计与灯光设计的合作
- 7, 舞台设计与服装与化妆设计的合作

第五章 设计案例分析

- 1, 话剧《桑树坪纪事》舞台方案分析
- 2, 话剧《公用厨房》舞台方案分析

3, 话剧《白娘娘》舞台方案分析

四、本实习/实训课程与其它课程的关系

本课程是舞台设计专业的主干课程，其与《舞台灯光设计与技术》、《灯光设计基础》课程有着密切的联系。

五、本实习/实训课程学时分配

项目 编号	实习、实训 项目名称	实习、实训内容介绍	理论讲 课学时	实习/实训 课学时数	实习/实 训场所
1	舞台设计的 功能	1, 组织戏剧动作空间 2, 体现戏剧动作环境和 气氛 3, 表达戏剧动作情绪和 意义 4, 建立演员与观众交流 关系	4	4	多媒体教 室
2	舞台设计的 结构成分	1, 剧场 2, 舞台 3, 布景 4, 道具	4	4	剧场
3	舞台设计技 巧	1, 样式 2, 造型要素 3, 舞台画面构成与空间 布局 4, 材料和质感 5, 色彩与光 6, 迁换与流动	4	8	剧场

4	舞台设计的创作过程	1, 设计与制作人 2, 设计与剧本 3, 设计与导演 4, 设计方案 5, 体现工作 6, 舞台设计与灯光设计的合作 7, 舞台设计与服装与化妆设计的合作	4	16	剧场
5	设计案例分析	1, 话剧《桑树坪纪事》舞台方案分析 2, 话剧《公用厨房》舞台方案分析 3, 话剧《白娘娘》舞台方案分析	4	12	剧场
6	小计		20	44	

六、本实习/实训课程考核与评价

实行以项目考核为主的考核方法,以个人的平时成绩和小组完成综合项目的成绩计算总评成绩,个人平时作品成绩占 30%,项目的成绩,则是根据项目设计完成的质量和水平,按照 50%纳入学生期末总成绩,在完成项目过程中的工作态度和表现占总成绩的 20%。

七、推荐使用教材或参考书

《舞台设计概论》 韩生 文化艺术出版社 2008

参考书籍:

[1] 《舞台实况设计》 黄琪恩 中国传媒大学出版社 2012

- [2] 《窥看舞台》 妹尾河童 广西师范大学出版社 2010
- [3] 《走近乔治·西平的艺术世界》 吕钦 中国戏剧出版社 2012
- [4] 《STAGE DESIGN》 song jia ARTPOWER 2013

《舞台设计基础》课程教学大纲

课程名称：舞台设计基础

适用专业：舞台艺术设计与制作（舞台灯光）

总学时：64

一、课程的性质、任务

1、课程的性质

舞台设计课程是环境艺术设计专业适应时代发展而开设的重要专业课程。学生需在了解一定戏剧环境、气氛、情绪、动作、导演、服装、化妆等知识的基础上，综合运用先修的建筑、景观、照明、造型、色彩、材料、结构等基础知识的基础上，进而培养、锻炼综合设计能力的一门课程。

2、课程教学的目的和任务

通过对该课程的系统学习，让学生对舞台、舞美设计的基本知识和基本技能有所掌握。综合运用艺术的、技术的、科技的手段应对各种不同性质、不同空间场所的舞台造型、布景与舞台空间布局的组织和设计，辅助进行道具等设计。因为舞台灯光设计的专业性和复杂性，因此不作为本课程教学的重点。但课程教学内容应该让学生对建筑性质的剧场、公共空间的景观性舞台和临时搭建的舞台设计有直接的指导作用。

3、教学基本要求

(1) 掌握舞台设计与了解舞台设计的结构成分和基本的设计技巧。快速、准确地完成舞台方案。有区别地进行简易舞台、临时舞台和景观永久性舞台设计。所学知识还应当能辅助进行建筑室内剧场设计以及剧场的装修设计。

(2) 了解舞台设计简史，综合了解舞台设计工作过程以及舞台设计与其参与项之间的关系。

4、本课程适用于环境艺术设计专业。

5、本课程与其它课程的关系

本课程是环境艺术设计专业的延展课程，是环境艺术设计专业景观设计、造型设计、色彩设计、材料设计、雕塑设计、展示设计等课程知识的综合应用。但其受众群体、时间因素、场所界定、艺术处理、设计构思、交叉知识与其它课程

都有着较大区别。

6、主要教学方法与媒体要求

本课程主要采用课堂理论讲授与实地现场讲授、体验学习等教学方法。

二、理论教学内容和要求

第一章 舞台设计简史 （4 课时）

1、 讲授内容

- (1) 舞台设计的名称
- (2) 舞台设计的定义
- (3) 戏剧空间的结构
- (4) 舞台设计的简史

2、目的和要求

- (1) 明晰舞台设计定义，明确戏剧空间的结构和舞台设计的任务。
- (2) 按脉络掌握舞台设计的发展简史，激发学习兴趣和热情。

3、重点和难点

本章重点和难点均是了解舞台设计的戏剧空间结构特征以及各时期舞台设计的变更。

作业：

收集各种舞台设计图片，学习舞台美术的脉络

针对中西方的舞台设计，中国戏曲舞台设计与欧洲话剧舞台设计的区别

第二章 舞台设计的功能 （4 课时）

1、讲授内容

- (1) 组织戏剧空间
- (2) 体现戏剧环境和气氛
- (3) 表达戏剧动作情绪和意义
- (4) 建立演员和观众交流关系

2、目的和要求

主要是了解演员和舞台之间的关系，舞台的区域划分，如何组织动作语线及处理时空转换等；掌握舞台自身的审美信息，表现演出性质及风格，再现节目动

作环境、情绪和意义等特征；充分认识到如何通过舞台设计建立演员与观众的交流关系。

3、重点和难点

学生必须懂得如何确立“支点”，常规舞台的区域划分以及演员动作语线的组织以及通过哪些手法体现演出的性质、气氛，如何通过舞台的设计处理时空的转化以及“典型化”、“象征化”手法的应用等。

作业：舞台背景

方案一：由大型的现场海报为大背景，横幅为装饰

分析：优势在于大型的背景海报能够提升“金话筒”主持人大赛的整体活动等级，横幅能增添气势。有幸的话，还能拉到活动赞助，筹集更多的活动经费。

方案二：以红色宣纸为底部背景，以黄色的艺术字为主题字（醒目）。在条件允许的情况下贴上各位参赛选手的海报大小的照片以及竞赛宣言口号。可在整个背景图纸上增添彩带装饰，用气球摆列成金色话筒的形状。

分析：对比第一个方案，操作较为简单，方便。整体效果平易近人，能唤起同学们的认同感和亲切感。

第三章 舞台设计的结构成分（4 课时）

1、讲授内容

（1）剧场

一般剧场建筑

可变式剧场

非剧场建筑与场所

室外演出

街头剧

多焦点剧场

（2）舞台

镜框式舞台

伸出式舞台

中心式舞台

可变式舞台

其它舞台形式

舞台基本结构

（3）布景

硬景、软景、投影景

平面绘画布景、立体构成布景、平面与立体结合布景

侧幕画景、箱型装置、局部景、相架结构、帷幕布景、条屏布景、空黑布景、

平台构成装置、构成主义装置

布景的使用方法

（4）道具

装饰道具

大道具

小道具

随身道具

象征性道具

舞台道具的功能

道具的设计与使用

2、目的和要求

本章是全课程的重点章节。通过本章的学习，学生应当了解剧场的 6 种不同类型及特征；了解多种舞台的形式及特征以及舞台的常规结构、特点；环艺专业的学生尤其要掌握布景各种类别及要求以及道具的分类和功能。

3、重点和难点

剧场的类别、舞台的形式及常规结构，尤其是布景设计、道具设计知识是本章教学的重点。布景方法的应用是教学的难点。

作业：舞台正台

方案一：

- 1、正台后排靠近背景处增设一排暖色调的气球
- 2、正台左前方设置一个正规的主席台，主席台上插上一圈鲜花
- 3、正台的正前方靠近观众处放置一排以 2—3 米为间隔的盆栽小植物，以作比赛区域与观众区域的分界线，使得活动有较为清晰的轮廓和正式感。舞台灯光准备

以及音响放置。

分析：正台布置主要以“正式”与“亲民”两个主题展开。因为是决赛，必须有一定的布置，使得整体活动形式不落于庸俗，令同学们从内心认同到决赛选手的“不简单”。同时，在保持一定正式感的基础上，亲近同学，使得同学们在参赛选手才艺展示的环节能够 high 起来，营造一个温暖的氛围。

第四章 舞台设计技巧 （4 课时）

1、讲授内容

- (1) 样式
- (2) 造型要素
- (3) 舞台画面构成与空间布局
- (4) 材料与质感
- (5) 色彩与光
- (6) 迁换与流动
- (7) 工作过程和参与项

2、目的和要求

通过本章的学习,突破本身专业知识范畴的限制,了解各种节目和演出特点。结合以往的专业知识学习舞台设计造型方法和舞台画面构成方法及材料、色彩、灯光的运用特点。

3、重点和难点

重点是掌握舞台设计的造型方法和舞台画面的构成方法。难点是灯光的设计和 应用,已经如何设计布景来实现舞台时空变化的方法。

作业:

了解舞台灯光的配置

了解常用灯具及特点

了解舞台灯光换色器

第五章 实地考察与体验学习 （4 课时）

1、教学内容

- (1) 景观性永久舞台考察及现场分析
- (2) 戏剧或晚会观摩

2、目的和要求

通过现场参观考察，学习景观性舞台的设计方式，注意如何通过设计满足非演出时的装饰功能与演出时的实用功能。通过完整地观看一场话剧或文艺晚会，把前面所学的理论知识在体验学习中得以巩固和提升。

3、重点、难点

景观、建筑型舞台的设计与剧场舞台的基本结构设计是本阶段教学的重点。舞台灯光设计的具体应用时本阶段学习的难点。

作业：

网上收集大量的舞台设计的图片

通过现场参观考察，学习景观性舞台的设计方式进行再创造学习

三、实践教学内容和要求（48 课时）

1、实践教学目的

使课堂理论知识转化到实际的舞台概念方案设计中，着重培养学生的动手能力和创意能力以及设计表现能力。

2、实践教学要求

综合应用建筑、景观创意设计理念和工程、结构以及根据舞台设计基本要求和法则创造性地开展实践教学工作。

3、实践教学内容

要求学生根据教师提供的演出场地、性质、功用以及特殊意义等限定条件而作系统、完善的舞台设计方案。

4、教学时间

本课程在大学三年级第一学期开设，总课时为 64 课时。分为实践教学和理论教学，理论教学课时为 20 课时，实践教学课时为 48 课时

6、作业要求

根据教师提供的命题模拟项目方案设计。

演出性质可以是话剧、商演、企业联欢晚会、中秋晚会等。

不管是哪种性质的演出，学生首先要查阅资料，认真理解任务书。

方案中应该包括舞台平面图、立面图及多个角度的效果图，应标注基本的尺寸和材质。若有多种台型均应作设计表现。虽然可以作手绘表现，但因为舞台

注重灯光效果，因此鼓励使用计算机辅助设计，充分体现舞台氛围和效果。设计成果需要提交展板及实体模型。

考核方式及评分标准：考试 40%、平时 30%、考勤 30%

考试评分标准：前期临摹作业（3 张），并严格按舞台设计规范和执行。后期选择一个设计方案，做出设计成果并提交展板及实体模型。