第5课 中外器乐鉴赏

课 题	中外器乐鉴赏	
课 时	4课时（180 min）。	
教学目标	**知识技能目标：** 1．了解中外乐器的起源与发展。 2．掌握中国民族乐器的分类及特点。 **思政育人目标：** 让学生通过学习中外器乐鉴赏，使学生对音乐的领悟力和对音乐的审美情趣得到提升。	
教学重难点	**教学重点：**中国民族乐器概述 **教学难点：**中国乐器的产生与发展	
教学方法	讲授法、问答法、讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min）	
教学过程	**主 要 教 学 内 容 及 步 骤**	**设计意图**
考勤 **（2min）**	■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
知识讲解 （40min）	**【教师】**展示学习与思考 **一、中国民族乐器概述** 中国民族乐器历史悠久，源远流长。仅据已出土的文物证实：远在新石器时代和先秦时期就有了多种多样的乐器。例如，新石器时代文化遗址浙江河姆渡出土的骨哨，河南舞阳县的贾湖骨笛，仰韶文化遗址西安半坡村出土的埙，河南安阳殷墟中出土的石磬、木腔蟒皮鼓，湖北随州曾侯乙墓（公元前 433年入葬）出土的编钟、编磬、悬鼓、建鼓、枹鼓、排箫、笙、篪、瑟等。可见乐器的发展是随着社会的发展而不断演化的。 **二、中国乐器的产生与发展** 有研究者把中国古代乐器分为以下四个发展时期。 远古时期（约公元前 6000—公元前 1711）：根据现有的出土实物，吹奏类乐器是最早出现的乐器，以河南舞阳骨笛最久远。 先秦时期（公元前 711—公元前 256）：这是我国乐器发展史的第一个高峰，确定了乐器的分类法——八音。 秦汉隋唐时期（公元前 221—960）：这是我国乐器发展史的鼎盛时期，随着中外文化的交流，大量的外国乐器传入我国，弹奏类乐器得到空前的发展和繁荣。 宋元明清时期（960—1840）：这段时期最重要的是弓弦乐器的发展，弓弦乐器的传入和普遍使用，促进了戏曲、说唱音乐的发展。 依据制作材料的不同，我国古代乐器分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类，称为“八音”分类法。八音分类在周代已有。其中，金（钟、铙、钲）、石（磬）、丝（筑、琴、瑟、筝）、革（鼓、鼗）、木（柷、敔）等五类乐器都直接用发声体的物质作为分类标准，而竹（箫、篪、笛）、匏（竽、笙）、土（埙、缶）不完全用发音体的材质来区别。例如，竹类乐器基本上都属于吹管乐；匏类的发音体是葫芦内管端的簧片，与匏本身无关但这类乐器都是自由簧气鸣乐器，匏只是个代名词。土类除缶、瓯等用陶土制成的打击乐器外，埙属于吹奏乐器。 中国乐器大多用一个字来命名，如镈、铙、瑟、筑、琴、筝、笛、笙、鼗等，而扬琴、唢呐等以两个字命名的乐器大多为外来的乐器。如今的常规乐器均建立在种类繁多的古乐器基础之上。 近现代，中国传统民族乐器按照演奏方法大体上可以分为以下四类。 （1）吹管乐器：笛、箫、笙、唢呐、管子、葫芦丝等。 （2）拉弦乐器：二胡、板胡、高胡、京胡、坠胡、马头琴等。 （3）弹拨乐器：琵琶、柳琴、扬琴、月琴、阮、三弦、古琴、古筝等。 （4）打击乐器：鼓、板、梆子、木鱼、钹、云锣、大锣等。 **三、西方乐器概述** 西方乐器主要是指 18 世纪以来，欧洲国家已经定型的管弦乐器和弹弦乐器、键盘乐器。常用的西方乐器有木管乐器、铜管乐器、弦乐器、键盘乐器、打击乐器等。木管乐器起源很早，是乐器家族中音色最丰富的一族，常被用来表现大自然和乡村生活的情景；铜管乐器的音色特点是雄壮、辉煌、热烈；弦乐器的特征是柔美、动听；键盘乐器的特点是其宽广的音域和可以同时发出多个乐音的能力；打击乐器主要用于渲染乐曲气氛。 **【学生】**思考、讨论。	**展示学习与思考，让学生更加仔细地阅读，从而激发学生的学习欲望。**
作业布置（3min）	**【教师】**布置课后作业 简述中国传统民族乐器按照演奏方法分类。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
知识讲解 （40min）	**【教师】**展示鉴赏与分析（一） **一、中国器乐介绍与作品鉴赏** **（一）二胡** 1. 乐器介绍 二胡又名南胡，由琴筒、琴杆、琴皮、琴头、琴轴、琴弦、弓杆、千斤、琴马和弓毛等组成（图5-1）。二胡是拉弦乐器的一种，流传最广，最富有表现力。二胡一般采用五度定弦，其中低音区发音柔美、饱满；高音区发音明亮、清丽。其演奏技巧多样，强弱变化自然，风格性强，表现力丰富。它最适于演奏柔美细致的抒情作品，也能表现铿锵有力、活泼欢快、激昂深沉等各种情绪。例如，采用特殊技巧，还可以模拟鸟鸣、锣鼓等效果。二胡不仅是戏曲、曲艺、民间歌舞和各种民族器乐中不可缺少的主奏、伴奏乐器，还是最常用的独奏乐器，是民族器乐中最受人们喜爱的乐器之一。 2. 作品鉴赏 《二泉映月》 《二泉映月》是我国杰出的民间音乐家华彦钧（阿炳）的代表作品。 《二泉映月》是阿炳在卖艺过程中反复演奏并不断修改而成的。“二泉”即为九龙十三泉中声名最大的“天下第二泉”，是我国的名胜游览地，也是民间艺人阿炳经常卖艺的地方。 《二泉映月》由引子和六个段落组成，采用了循环变奏发展手法，乐曲由一个短小的引子，从一声凄惨的长叹开始，紧接着进入乐曲主题，以景抒情，似“断肠之音”，旋律似泣似怒，深情动人，抒发了作者内心无限深邃的感情，倾诉了阿炳一生坎坷、颠沛流离的遭遇。乐曲的最后为不完全终止，给人以曲终情未尽的朦胧般意境，表达了对社会黑暗的不满和对美好生活的向往、憧憬。 **（二）古琴** 1. 乐器介绍 古琴原称“琴”“玉琴”“瑶琴”“七弦琴”，唐宋以来逐渐称为“古琴”（图 5-2）。这是一种古老的乐器。是中国传统拨弦乐器，有 3000 年以上的历史。有关古琴的最早记载见于《诗经》《尚书》等文献，如《尚书》中已有“搏拊琴瑟以咏”的记载。早在周代的宫廷音乐活动中，古琴就被用来伴奏歌唱，称为“弦歌”。春秋战国时期，古琴已具有相当的艺术表现力，如《列子·汤问》中所记载的关于伯牙善弹子期善听的传说：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在高山，钟子期曰‘善哉 ! 峨峨兮若泰山’。志在流水，钟子期曰‘善哉！洋洋兮若江河’。伯牙所念，钟子期必得之。”由此可见，当时的古琴演奏手法之精深，表现力之丰富。不仅如此，许多著名的琴曲如《高山》《流水》《阳春》《白雪》《稚朝飞》等已出现，这些乐曲直到今天仍具有着旺盛的艺术生命力，是我国民族音乐宝库中的珍品。古琴的形制多样，演奏技巧复杂，既能演奏歌唱性的流畅旋律，也能弹奏双音，并能以独特的音色和演奏拨法模拟流水声响，音色古朴、柔和、清远。 2. 作品鉴赏 《梅花三弄》 《梅花三弄》又名《梅花引》《玉妃引》。它的曲谱最早见于明代的《神奇秘谱》。据传该曲是由1500 多年前晋国的桓伊所作，原为一首笛曲。 乐曲内容是表现梅花的，音乐中有一个相同的曲调在不同的段落中重复出现三次（这是我国古代音乐中的一种曲式手法，有“高声弄”“低声弄”“游弄”之说），故而，被命名为《梅花三弄》。乐曲运用各种对比手法描绘了梅花静态与动态的两种美好形象。聆听《梅花三弄》第二部分，体会这部分乐曲的节奏，并讲讲这样的节奏描绘了怎样的气氛和画面。 **（三）琵琶** 1. 乐器介绍 琵琶是弹拨乐器首座，属于拨弦类弦鸣乐器（图 5-3）。木制，音箱呈半梨形，上装四弦，原先是用丝线，现多用钢丝、钢绳和尼龙制成。颈与面板上设用以确定音位的“相”和“品”。演奏时竖抱，左手按弦，右手五指弹奏，是可独奏、伴奏、重奏、合奏的重要民族乐器。琵琶是东亚传统弹拨乐器，已有 2000 多年的历史。最早被称为“琵琶”的乐器大约在我国秦朝出现。其名“琵”“琶”是根据演奏这些乐器的右手技法而来的。也就是说“琵”和“琶”原是两种弹奏手法的名称，“琵”是右手向前弹，“琶”是右手向后挑。在唐朝以前，琵琶也是汉语里对所有鲁特琴族（又称琉特属）弹拨乐器的总称。中国琵琶流传到东亚其他地区，发展成现时的日本琵琶、朝鲜琵琶和越南琵琶。 中国近代民族音乐史上有“海派”（浦东派）琵琶和“浙派”（平湖派）琵琶两大流派。平湖派琵琶艺术对研究民族音乐史具有重要的历史价值。 2. 作品鉴赏 《十面埋伏》 《十面埋伏》是一首著名的琵琶传统大套武曲，作者不详。《十面埋伏》在明代以前已在民间流行。16 世纪末，明末清初的王猷定（1598—1662）在《四照堂集》卷八《汤琵琶传》中就叙述了琵琶名手汤应曾演奏琵琶曲《楚汉》的情景。这个《楚汉》便是《十面埋伏》的前身。曲谱则最早见于清代华秋苹 1818 年辑的《琵琶谱》。此后传谱不一，在分段与分段标题方面也有所不同，但乐曲所表现的内容和音乐却是大同小异。 《十面埋伏》描写公元前 202 年楚汉战争时，在垓下进行最后决战，汉军用十面埋伏的阵法击溃楚军，刘邦大胜，迫使项羽自刎于乌江的历史情景。 **（四）古筝** 1. 乐器介绍 筝，又称古筝（图 5-4）。筝是我国最古老的弹拨乐器之一，至今已有 2500 多年的历史。据考证，早在战国时期已有筝在秦国流行，故古代称为“秦筝”。在古代，筝还被称为瑶筝、银筝、云筝、素筝等。 筝主要由面板、底板、边板、筝、筝尾、岳山、码子、琴钉、出音孔和筝弦等部分组成。古筝常用演奏手法是采用右手大、食、中三指拨弦，用左手在筝柱左侧顺应弦的张力、控制弦音的变化，以润色旋律。筝的常见技法右手有托、劈、挑、抹、剔、勾、摇、撮等，左手有按、滑、揉、颤等。 2. 作品鉴赏 《渔舟唱晚》 《渔舟唱晚》是一首颇具古典风格的筝曲。乐曲描绘了夕阳映照、万顷碧波，渔民悠然自得，渔船随波渐远的优美景象。这首乐曲是 20 世纪 30 年代以来，在中国流传最广、影响最大的一首筝独奏曲。 该曲表达了作者对大自然的热爱和祖国大好河山的赞美，同时也表现了作者对田园生活的美好向往之情。整曲蕴含着诗情画意，给人无限的遐想。 《渔舟唱晚》全曲分以下三个部分。 第一部分，抒情的慢板。以韵致悠扬而富于歌唱性的旋律，配合左手“吟、揉、按、滑”等装饰技巧，描绘出一幅夕阳映照、万顷碧波的画面，抒发了作者内心的感受和对景色的赞赏。 第二部分，快板。在旋律的进行中，运用了一连串的音型模进和变奏手法，形象地刻画了荡桨声、摇橹声和浪花飞溅声。 第三部分，以跌宕起伏的尾声结束全曲。在高潮突然切住后，尾声缓缓流出。用左、右手交替刮奏，突出古筝特有的韵味，展现水流在满载而归的小船冲击下激流拍岸的美妙声响。紧接之后逐渐过渡到原来的慢板节奏，营造出一种余味无穷的氛围，描绘出晚霞里渔舟满载而归的情景。 **【学生】**思考、讨论。	**通过教师讲解，了解鉴赏与分析（一）的基本理论知识。**
课堂小结 （3min）	【**教师**】**回顾和总结本节课的知识点。** **这节课我们一起学习了鉴赏与分析（一），让学生知道筝主要由面板、底板、边板、筝、筝尾、岳山、码子、琴钉、出音孔和筝弦等部分组成。**	通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力
作业布置（2min）	**【教师】**布置课后作业 鉴赏《渔舟唱晚》。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
知识讲解 （40min）	**【教师】**展示鉴赏与分析（二） **（五）笛子** 1. 乐器介绍 笛子是我国最古老的传统民族乐器之一，历史上曾有“横吹”“横笛”之称谓（图 5-5）。经专家考证距今已有 9000 多年的历史，并认定是世界上最早的吹奏乐器。制作笛子采用最多的材料是竹子，因为竹子材料的笛子声音效果最好，故称为“竹笛”。其他还有木、骨、玉等不同材料制作的笛子。传统笛子管体上有一个吹孔、一个膜孔、六个按音孔，也有在按孔附近开孔的七孔、八孔、九孔、十孔笛及加键笛。 2. 作品鉴赏 《鹧鸪飞》 《鹧鸪飞》是江南笛曲的主要代表曲目之一，原为湖南民间乐曲，以民间流传的原板《鹧鸪飞》和经过放慢加花的花板《鹧鸪飞》为素材加工而成。乐谱最早收录于《中国雅乐集》，以箫独奏和竹乐合奏等形式流传，后经陆春龄、赵松庭加工改编，发展成具有江南风格的笛子独奏曲。被誉为笛子十大名曲之一。 《鹧鸪飞》乐曲通过对鹧鸪飞翔的形象描绘，表现了人们向往自由、追求光明的崇高愿望。乐曲分慢板、中板两个部分。慢板部分是原民间乐曲的放慢加花，演奏家充分发挥曲笛浑厚抒情的特长，通过气息的控制、变化，运用音色、音量的收放变化以及滑音。轻音、打音、叠音等手法，使音乐悠扬委婉、明澈、 鹧鸪飞 圆润。中板部分是前奏的变奏，音乐活泼流丽，表现鹧鸪展翅高飞的情景。 **（六）唢呐** 1. 乐器介绍 唢呐由古波斯语音译而来，最初的唢呐是流传于波斯、阿拉伯一带的乐器，后经改造，有喇叭、大吹、海笛、小青等类别（图 5-6）。明代正德年间唢呐已在我国普遍应用。 传统唢呐按音域及乐器大小可区分为小唢呐（又称海笛）、高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐及低音大唢呐。 2. 作品鉴赏 《百鸟朝凤》 《百鸟朝凤》是流行于我国山东、河南、河北、安徽等地区的民间乐曲。1953 年由山东省代表队作为唢呐独奏参加全国会演，从此作为唢呐独奏曲流行。 该曲以模拟百鸟的叫声为显著特征，将热烈欢快的旋律与百鸟和鸣之声交织在一起，音乐形象生动、欢快、热烈，描绘出生机勃勃的大自然景象，充满清新、浓郁的生活气息和鲜明突出的地方色彩。乐曲开始是前奏，一声悠长高亢的长奏，引出“百鸟”的呼应。音乐以排比小句逗趣式的演绎生活情趣，将人带入生机勃勃的大自然意境中。《百鸟朝凤》以热情欢快的旋律，生动描绘了百鸟和鸣、气象万千的自然景象，表现了人们对大自然的赞美和热爱之情。 **（七）扬琴** 1. 乐器介绍 扬琴又称洋琴、打琴、铜丝琴、扇面琴、蝙蝠琴、蝴蝶琴（图 5-7）。 常用扬琴有八音（实发二十四音）、十音（实发三十音）、十二音（实发三十六音）三种，又称双八型、双十型、双十二型。此外，还有变音扬琴、转盘转调扬琴、全律活马大扬琴、电扬琴等。扬琴的表现力极为丰富，在民间乐队合奏和民族乐队中经常充当“钢琴伴奏”的角色，是一种不可缺少的主要乐器。 2. 作品鉴赏 《倒垂帘》 “倒垂帘”是一种旋律进行手法，即旋律进行由高而低顺势而下，流畅委婉，犹如珠帘垂落，一般用在结束句。《倒垂帘》乐曲以倒垂帘旋律手法命名，并运用于整首曲子。高低音阶错落有致地响起，确有“大珠小珠落玉盘”之感。这种手法也在民族民间器乐曲中运用。 **（八）管弦乐组曲** 《春节序曲》 《春节序曲》的作者李焕之是我国当代作曲家、音乐理论家，祖籍福建，1919 年出生于香港。他于 1935 年开始音乐创作，1936 年在上海国立音专学习作曲，由于家庭反对，半年后返回香港。抗日战争爆发后，他在香港从事抗日救亡宣传活动。1938 年 7 月奔赴延安，就读于鲁迅文学艺术学院音乐系，毕业后留校任教。 1943 年春节，延安的音乐工作者们在 1942 年 5 月发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的鼓舞下，深入工农群众，开展了“新秧歌运动”。1944 年春节，新秧歌运动开展得更加红火。军民同乐的盛况，各种形式的传统秧歌舞、锣鼓点、秧歌调，都给当时在延安“鲁艺”的李焕之留下了无比深刻的印象。1945 年的春节他又在陇东（甘肃东部）乡下和群众一起度过，从正月初一到元宵节，乡乡都“闹社火”，火光和灯光闪烁，歌声与乐声交融，壮丽的节日夜晚的景象，使他不仅学到了许许多多的民间音乐，而且真正体验到了和群众同甘共苦、共呼吸的快乐。1953 年春节，他为一位舞蹈家创作的舞蹈《春节》作曲。后来，他就用这些素材创作了一部管弦乐《春节》组曲。 多年来，《春节序曲》不仅是逢年过节广播电视的必播曲目，在音乐会上也经常出现，还被美国、日本、德国等国家的著名交响乐团选作上演曲目，受到各国观众的欢迎和喜爱。1987 年3 月 1 日在北京“交响乐之春”大会上由 810 人组成的巨型圆形乐团以《春节序曲》作为开场乐曲，气势非凡。1998 年和 1999 年春节，中国民族管弦乐团在维也纳金色大厅的精彩演出也以《春节序曲》开场，成为轰动全球的中国曲目之一。 **（九）民族器乐合奏曲** 《春江花月夜》 《春江花月夜》是一首为广大人民群众所熟悉和喜爱的民族器乐合奏曲。该曲原名《夕阳箫鼓》，是一首著名的琵琶独奏曲，早在 1875 年以前就流传于民间。在 1895 年出版的李芳园所编《南北派十三套大曲琵琶新谱》中，将该曲称为《浔阳琵琶》，亦有人称为《浔阳夜月》《浔阳曲》，后发展为江南丝竹乐。1925 年前后，上海大同乐会将其改编为民族器乐合奏曲，遂改名为《春江花月夜》。中华人民共和国成立后，经过许多专业民族音乐工作者的不断努力， 该曲在配器和各种处理上更臻完善，大大丰富了音乐表现力，进而作为我国民族器乐中的代表曲目走向世界音乐舞台，深受各国人民的喜爱。 乐曲以柔婉优美的旋律、流畅多变的节奏、精巧细腻的配器，以及动与静、远与近、景与情的结合等精湛的艺术处理，塑造了鲜明、生动的音乐形象，展现出一幅幅色彩糅合、清丽淡雅、如诗如画的春江月夜迷人意境，令人心旷神怡，沉浸于美的享受之中。 谱例 5-9： **【学生】**思考、讨论。	**通过教师讲解，熟悉鉴赏与分析（二）。**
课堂小结 （3min）	【**教师**】**回顾和总结本节课的知识点。** **这节课我们一起学习了鉴赏与分析（二），让学生知道“倒垂帘”是一种旋律进行手法，即旋律进行由高而低顺势而下，流畅委婉，犹如珠帘垂落，一般用在结束句。**	通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力
作业布置（2min）	**【教师】**布置课后作业 鉴赏《春江花月夜》。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
知识讲解 （40min）	**【教师】**展示鉴赏与分析（三） **二、外国器乐介绍与作品赏析** **（一）提琴曲** 1. 乐器介绍 提琴是弓弦乐器，起源于古代东方弦乐器，后在欧洲经过长期演变，15 世纪末至 16 世纪后期逐渐定型。提琴分为小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴四类。提琴族乐器艺术表现力丰富，音色优美，表达含蓄，变化多端，具有歌唱般的魅力。 小提琴（violin），属于弓弦乐器，是现代管弦乐团弦乐组中最重要的乐器。作为现代弦乐器中最具分量的乐器，小提琴主要的特点在于其辉煌的声音、高度的演奏技巧和丰富、广泛的表现力。近年来，小提琴又成为当代流行乐和爵士乐的当家乐器之一。 中提琴仅比小提琴大七分之一，外形几乎一模一样，形状、构造和演奏方法也类似于小提琴，音色较低沉，非常适合表现深沉与神秘的情调。 大提琴是管弦乐队中必不可少的次中音或低音弦乐器，音色浑厚丰满，具有开朗的性格，擅长演奏抒情的旋律，表达深沉而复杂的感情，在乐队中演奏低音时与低音提琴构成八度，共同负担和声的低音声部。 低音提琴是弦乐器中音区最低的一种乐器，它就像楼房的基础一样，扎实地撑起整栋楼房，在乐队中使音响更加厚实，使用拨奏低音效果最佳。 2. 作品鉴赏 （1）维瓦尔第（意）《四季》。 安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第（Antonio Lucio Vivaldi，1678—1741），作曲家、小提琴家，是 18 世纪前期意大利最杰出的音乐家。1678 年出生于威尼斯一个音乐世家。他创作的作品数量很多，仅器乐作品就有 450 部左右，他是第一位在乐队中采用单簧管及第一个写长笛协奏曲的作曲家。 《四季》是维瓦尔第于 1725 年发表并题献给波希米亚伯爵 W·冯·莫尔津的一套大型作品《和声与创意的尝试》中的前四部，分别题作春、夏、秋、冬，合称“四季”，属于巴洛克时期的独奏协奏曲。 第一首《春》的三个乐章像三幅色彩淡雅的风景画。 第一乐章快速的短诗是：“春天来了，鸟儿欢唱，欣喜若狂，来把春报。泉水潺潺，微风习习，好似喃喃细语。天空乌云密布，电闪雷鸣，转瞬风停雨止，鸟儿重又唱歌。”第二乐章像一幅静态的画面。 附有短诗：“牧羊人躺在草地上，忠实的牧羊狗在他身旁。百花盛开，景物宜人，树叶和花朵在和风中轻轻摇晃。”第三乐章带有西西里舞曲的风格特点，附有短诗：“春光普照大地，乡间的笛声悠扬，迷人的小树丛中，仙女和牧童翩翩起舞。” （2）巴赫（德）《G 弦上的咏叹调》。 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750），德国作曲家、管风琴家，巴洛克时期最重要的代表人物（图 5-10）。巴赫的作品数量之多，体裁之广，举世罕见，几乎囊括了这个时期的所有音乐体裁，多以复调写成，许多作品成为同类作品的典范。他被后人尊称为“音乐之父”。他的主要代表作品有《农民康塔塔》等 200 多部康塔塔，以及《平均律钢琴曲集》《小提琴无伴奏奏鸣曲》《勃兰登堡协奏曲》《g 小调幻想曲与赋格》《d 小调托卡塔与赋格》《帕萨卡里亚》等大量器乐作品。 巴赫的代表作《D 大调第三管弦组曲》中第二乐章《咏叹调》的旋律十分优美、动人，后由德国小提琴家威廉密改编为小提琴的最低一根弦——G 弦上演奏，因此这首改编曲又被称为《G 弦上的咏叹调》。乐曲的开头部分是以法国路易十四时代的宫廷歌剧的序曲风格写成的，既庄重又深情，用极缓的速度来演奏。单二部曲式 A+B 构成，乐曲平稳、安详，抒发了沉思冥想的心绪。 **（二）钢琴曲** 1. 乐器介绍 钢琴英文名为 piano。钢琴的前身是拨弦古钢琴，也称作羽管键琴。钢琴与拨弦古钢琴的内部原理大致相同，都是在琴体内部装有音板和许多拉紧并列的琴弦。不同的是钢琴用弦槌击弦发音，拨弦古钢琴用羽管制的拨子拨弦发音。此外，还有一种与它们同一血统的键盘乐器——击弦古钢琴。这是一种装有击弦装置的乐器，用铜制的槌击弦发音；它的应用范围不如拨弦古钢琴广泛，主要用在当时的贵族家庭中演奏。 钢琴的发明者是巴托罗密欧·克里斯多佛利，他是意大利的一位乐器制作师。1709 年，他以拨弦古钢琴为原型，制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”。他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置，代替了过去拨弦古钢琴用羽管拨动琴弦发音的机械装置，从而使琴声更富有表现力，音响层次更丰富，并能通过手指触键来直接控制声音的变化。 在近 400 年的西方音乐发展史中，音乐家把钢琴音乐历史分为巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、印象主义时期、民族乐派、20 世纪现代乐派六个阶段。很多作家都写过不同形式的钢琴曲，其艺术魅力经久不衰，源远流长。 2. 作品鉴赏 （1）门德尔松（德）《春之歌》。 门德尔松（Felix Mendelssohn，1809—1847），德国作曲家，生于汉堡富裕的犹太银行家家庭。他从小受到良好的教育，17 岁写出著名的《仲夏夜之梦》序曲。他还独创了形象生动而多姿的“无词歌”钢琴曲体裁。他于 1829 年指挥演出巴赫的作品，致力于介绍被埋没近百年的巴赫音乐作品，使巴赫得到社会的重新认识。1843 年，他创立了德国第一所音乐学院。他的音乐活动对德国音乐文化发展起了积极的作用。他的作品取材广泛、内容丰富，结构工整，旋律明朗优美，风格优雅华丽，既带有古典音乐的严谨逻辑性，又带有浪漫主义的幻想性格，门德尔松有机地将两者之间的特点交织在一起，被誉为浪漫乐派作曲家中杰出的风景画大师。舒曼曾这样评价门德尔松：“他是当代最有修养的艺术家。”门德尔松的主要作品有交响曲《苏格兰》《意大利》，序曲《苏格尔山洞》《平静的海与幸福的航行》《e 小调小提琴协奏曲》及钢琴曲集《无词歌》等。 《春之歌》钢琴独奏曲作于 1842 年，是门德尔松的钢琴曲集《无词歌》第五集中的第六首，后被改编为小提琴和长笛等乐器的独奏曲，以小提琴曲流行最广。此曲采用 A 大调，再现单三部曲式，半音阶的推进和大附点的节奏型迂回下行，节奏上富于弹性和推动力，生动地表现了春回大地、生机勃勃、万物复苏、春意盎然的景象，以及春天的气息带给人们的内心感受。 （2）肖邦（波）《c 小调（革命）练习曲》。 肖邦（Frederic Chopin，1810—1849），波兰作曲家、钢琴家，生于华沙近郊的教师家庭。幼年学习钢琴，8 岁公开演奏，1826 年进入华沙音乐学院作曲班时已经在钢琴演奏和作曲方面都取得了惊人的成就。1830 年离开波兰，定居法国巴黎，从事创作、教学和演奏工作。尽管在巴黎取得了很大声誉，但他仍时刻关心祖国人民为争取民族独立而进行的斗争，1849 年病逝于巴黎。肖邦创作了很多具有爱国主义思想的钢琴作品，强烈地抒发了对祖国家园的深切怀念，对民族独立的热烈期望，如《ｃ小调（革命）练习曲》《b 小调谐谑曲》等。 《c 小调（革命）练习曲》为钢琴独奏曲，又名《华沙的陷落》，创作于 1831 年。肖邦离开波兰赴巴黎途中突闻波兰民族起义失败，华沙又沦于沙俄统治之下的消息，他把全部的悲愤之情倾泻在钢琴上，《革命》就是在这种心境下创作出来的。 此曲充满了刚毅、坚强和大无畏的英雄气概，不同于一般的纯技术性练习曲，它不仅具有高难度巧，而且剧情具有深刻的思想内容和丰富的艺术魅力，音乐形象鲜明。 乐曲为单三部曲式。引子 1～8 小节，主题部分为复乐段结构，第一个乐段为半终止在属和弦，第二个乐段开放终止在降 B 大调，中段从升 g 小调开始，为连句式模进结构，在和声上采用导七和弦的进行，经历一系列调式变化，最后回到 c 小调的属和弦上为再现做准备。再现部运用了肖邦最擅长的旋律装饰进行加花变化，使主旋律更有动力，尾声采用引子主题材料，最后结束。 **（三）交响曲** 1. 体裁介绍 交响曲源自希腊文“Symphonia”，意为“声音一起响”的意思。在不同的历史时期，“Symphonia”这个词有着不同的含义。交响曲大多由四个乐章组成，速度上一般按照快、慢、稍快、快来排列。第一乐章通常由奏鸣曲式写成，体现作品的主要乐思和风貌；第二乐章称为行板和慢板乐章，具有如歌的抒情特点；第三乐章往往是小步舞曲、圆舞曲或带有舞曲性质的谐谑曲；第四乐章即末乐章，习惯用最快的速度，常采用回旋曲式或者回旋奏鸣曲式构成欢乐的终曲。乐章数目和速度的安排也不是一成不变的。早期的交响曲大多为三个乐章（没有舞曲和谐谑曲乐章），以后作曲家的交响曲既有少于四个乐章也有多于四个乐章的，如柏辽兹《幻想交响曲》便包括五个乐章。在速度对比的顺序上，后来有些交响曲也做了特殊安排，如柴可夫斯基的《第六交响曲》的第四乐章就是一个非常精彩的慢板乐章。 2. 作品鉴赏 （1）莫扎特（奥）《g 小调第四十交响曲》。 沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756—1791），奥地利作曲家，出生在萨尔茨堡一个宫廷乐师的家庭。他自幼跟从父亲学习音乐，富有极高的音乐天赋，4 岁公开演奏古钢琴，5 岁开始作曲，6 岁随父亲到欧洲各大城市演出，轰动欧洲乐坛，被誉为“神童”。此后他的大量作品不断涌现。他于 1773 年担任萨尔茨堡宫廷乐师，因不堪忍受屈辱的仆从地位，于 1781年愤然辞职，定居维也纳。他此后都生活在贫困的处境中，走上了艰难的自由音乐家的道路。 1788 年夏天，莫扎特用短短的六个星期就完成了他的最后三部交响曲，从而更加显示出他的惊人创作天分。其中，《g 小调第四十交响曲》被认为是他最富有激情和戏剧性的作品。这部作品虽略带伤感情绪，但却充满了乐观精神和奋发感情。 （2）贝多芬（德）《欢乐颂》。 路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven，1770—1827），德国作曲家，生于波恩一个贫寒的音乐家庭。其父亲是宫廷歌手，贝多芬自幼随父学钢琴，8 岁公开演奏，10 岁开始作曲，从 1782 年起跟随管风琴家涅费学习，为他的艺术成就奠定了基础。13 岁出版个人作品。1792 年赴维也纳，先后跟海顿、萨列里、申克等人学习，并活跃于维也纳音乐界，从事教学、演出和创作工作。 25 岁的贝多芬听觉日渐衰弱，晚年完全失聪，但他不屈服于命运，以惊人的意志和毅力坚持创作，主要作品有《英雄》《命运》《田园》《合唱》等 9 部交响曲；《月光》《悲怆》《暴风雨》《热情》等 32 部钢 琴奏鸣曲；《春天》《克鲁采》等 10 部小提琴奏鸣曲；《皇帝》等 5 部钢琴协奏曲；歌剧《费岱里奥》；此外还有 1 首小提琴协奏曲、11 首序曲、16 首弦乐四重奏；以及大量其他形式器乐曲和歌曲；等等。 《d 小调第九（合唱）交响曲》规模宏大，在最后一个乐章加进了合唱，所以也称为《合唱交响曲》。这部作品是贝多芬毕生创作的顶峰，是世界音乐宝库中最宏伟的作品之一，是贝多芬于 1819—1824 年用了六年时间谱写的不朽之作。《d 小调第九（合唱）交响曲》构思广阔、思想深刻、内容丰富多样，它扩大了当时交响曲的规模和范围，变成由交响乐队、合唱队、独唱、重唱所表演的一部宏伟而充满哲理性和英雄性的颂歌。正如罗曼·罗兰所说：“贝多芬自己并没有享受过欢乐，但是他把伟大的欢乐奉献给了所有的人。”该曲以德国诗人席勒的《欢乐颂》为核心，体现的同样是贝多芬的“从黑暗到光明”，“通过斗争而获得胜利”的典型思想。 **（四）交响诗** 1. 体裁介绍 交响诗是一种单乐章的标题交响音乐作品，又称为音诗，属于标题音乐范畴。其特征是有明确的标题，形式上不拘一格，并根据奏鸣曲式的原则自由发挥，保留了交响曲中高超的作曲技巧，广泛运用主题材料展开的手法，塑造出表现标题内容的特定音乐形象。 2. 作品鉴赏 斯美塔那（捷克）《沃尔塔瓦河》。 贝德里赫·斯美塔那（Bedrich Smetana，1824—1884），捷克作曲家、钢琴家、指挥家，捷克古典音乐奠基人。自幼学习小提琴和钢琴。曾师从捷克著名音乐教师约瑟夫·普罗科什学习作曲理论，为日后创作打下了坚实的基础。1848 年，斯美塔那积极地投身于反抗异族压迫、推翻封建统治的革命运动。革命失败后，他被迫流亡国外五年之久，回国后为发扬民族音乐文化积极从事社会活动，筹建民族剧院，创办艺术家协会，举办普及音乐会，撰写音乐评论。晚年在听觉完全丧失的情况下，仍写出著名的交响诗套曲、室内乐、钢琴曲、声乐作品等。其中，最突出的交响诗作品之一就是《沃尔塔瓦河》。 斯美塔那于 1874—1879 年创作了交响诗套曲《我的祖国》。全曲由六首各自独立的交响诗组成。《沃尔塔瓦河》是套曲中的第二首，也是套曲中最著名的一首，它以抒情诗般的美妙和丰富的想象力充分表达了作者的爱国情怀。该曲经常以独立乐曲的形式在音乐会舞台上演出并流传至今。沃尔塔瓦河纵贯捷克南北，是捷克民族的母亲河。全曲表达了对祖国和人民的深厚感情和民族自豪感。 **（五）管弦乐曲** 1. 体裁介绍 管弦乐曲起源于欧洲。长期以来，器乐音乐在欧洲一直依附于声乐，到 16 世纪才逐渐独立。歌剧的兴起给器乐的发展带来了契机，乐器制作技术的发展使器乐曲的创作得到显著提高，产生了古典组曲和歌剧序曲。大量器乐体裁逐渐被普遍采用，如赋格曲、幻想曲、随想曲、变奏曲、前奏曲等。小提琴音乐的迅速发展、歌剧序曲体裁的不断变革、以捷克音乐家斯塔米茨为代表的曼海姆乐派的积极探索活动等，均为管弦乐形式结构和演奏风格的发展与变化提供了有利的条件。但是早期的管弦乐队的编制并不是很完善，主要由若干木管乐器、弦乐器和键盘乐器组成。经过维也纳古典乐派的努力，不仅确立了管弦乐队的编制和主调音乐样式，还发挥出了各乐器声部的丰富表现力、木管乐器独特的表现功能。特别是在贝多芬的管弦乐序曲中，交响性、戏剧性的手法得到充分体现，使奏鸣曲式有了更广阔的表现余地。贝多芬在海顿和莫扎特的基础上进一步完善了管弦乐队的编制，成为现代管弦乐队的真正缔造者。 此后管弦乐队的发展基本保持着古典乐派时期管弦乐队的框架，仅在局部有所扩充和变化。 2. 作品鉴赏 约翰·施特劳斯（奥）《蓝色多瑙河圆舞曲》。 约翰·施特劳斯（Johann Strauss Jr.，1825—1899），奥地利作曲家。他出生在维也纳的一个音乐家庭，与其父同名，人称小约翰·施特劳斯。7 岁就能作曲，19 岁时就举办了一系列音乐会，他既拉小提琴，又指挥，又兼作曲。他一生创作了大量舞蹈音乐，其中波尔卡舞曲 117 首、圆舞曲 168 首，其音乐优美动听，充满生活气息，被誉为“圆舞曲之王”。他另作有轻歌剧 16 部，为维也纳轻歌剧的形成奠定了基础。1867 年，他写了一首男声合唱，名为《美丽的蓝色的多瑙河旁圆舞曲》，半年后将其改写为管弦乐曲，深受人民群众欢迎，很快流传各地。1872 年，此曲在美国波士顿演出时，乐队共 1087 人，合唱队有 2 万人，观众多达 10 万人。而此曲就是震惊欧洲、美洲，以至今天仍深为我国人民所喜爱的《蓝色多瑙河圆舞曲》。 《蓝色多瑙河圆舞曲》被誉为奥地利的“第二国歌”。乐曲按照维也纳圆舞曲的结构写成，由序奏、五首小圆舞曲和尾声组成。 序奏由小提琴和圆号演奏；第一小圆舞曲描写了在多瑙河畔陶醉在大自然中的人们翩翩起舞的情景；第二小圆舞曲描写了南阿尔卑斯山下的小姑娘们在欢快地舞蹈；第三小圆舞曲采用了切分节奏，给人以亲切之感；第四小圆舞曲春意盎然，沁人心脾；第五小圆舞曲起伏波浪式的旋律展现多瑙河上无忧无虑的情景；乐曲最终结束在疾风骤雨式的狂欢气氛之中。 **【学生】**思考、讨论。	**通过教师讲解，掌握鉴赏与分析（三）的基本理论知识。**
课堂小结 （3min）	【**教师**】**回顾和总结本节课的知识点。** **这节课我们一起学习了鉴赏与分析（三），让学生知道小提琴音乐的迅速发展、歌剧序曲体裁的不断变革、以捷克音乐家斯塔米茨为代表的曼海姆乐派的积极探索活动等。**	通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力
作业布置（2min）	**【教师】**布置课后作业 简述交响诗。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
教学反思	在教学中努力体现实践性和综合性，努力改善课堂教学，整体思考知识与潜力、情感与态度、过程与方法的综合，进行了启发式、讨论式教学。	