第3课 西方各个时期的音乐

课 题	西方各个时期的音乐	
课 时	3课时（135 min）。	
教学目标	**知识技能目标：** 1．了解西方各个时期音乐的发展阶段。 2．通过学习与练习熟悉西方各个时期音乐的代表音乐家及其作品。 **思政育人目标：** 让学生通过学习西方各个时期的音乐，引导学生认识西方音乐的发展演变过程，对每个时期的社会背景、重要音乐流派、代表性作曲家以及经典作品有比较深入的了解。	
教学重难点	**教学重点：**古希腊和古罗马音乐 **教学难点：**文艺复兴时期的音乐	
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）	
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】**展示西方各个时期的音乐（一） **一、古希腊和古罗马音乐** 西方音乐的历史可以追溯到古代的希腊和罗马时期。古希腊、古罗马是西方文明的摇篮，西方的哲学、美学及各种艺术形式从这里开始，西方的音乐文化也是从这里开始的，经过几千年来的音乐家们的共同努力，发展成今天这样光彩夺目的一株奇葩，在文化艺术的宇宙中受到人们的仰慕，成为整个西方文明中一个重要的组成部分。 **（一）古希腊音乐** 欧洲最早创造文明的古代国家是希腊，希腊古国的区域以爱琴海为中心，包括希腊半岛、爱琴海中的众多岛屿及小亚细亚半岛西部沿海地带。这一地理位置使它处于东西方文明交汇的特殊地位：一方面，它在与东方文化的长期交融中发展出灿烂的古希腊文明；另一方面，它作为源头向西扩展，对西方文化的发展产生了深远的影响。当时的古希腊音乐并不是独立地作为一门学科艺术而存在的，而是与其他艺术如绘画、雕塑、文学、哲学交织结合在一起的。 古希腊音乐以诗与乐为主，或诗、乐、舞三位一体，其中诗的地位在乐之上。古希腊音乐主要是单声部音乐，有自然音类型及自然音与变化音相混合的旋律风格，其节奏一般由诗词音节的自然时值决定，歌唱时可以有器乐伴奏，用字母或类字母符号记谱，歌词往往是当时的一些重要诗篇。古希腊主要有弦乐和管乐两种乐器，以里拉琴（Lyre）为代表的弦乐器历史更悠久，在西方传统中被视作更加正统的乐器，其形状被当作音乐的象征和标志；以阿夫洛斯管（Aulos）为代表的管乐器从欧洲传入，乐器声音尖锐，具有狂放、野性的力量，是狂欢节和悲剧演出中使用的重要乐器。 19 世纪挖掘出的一些古希腊文物上绘着有音乐伴奏的歌舞场面，有的人唱着歌，有的人吹着名叫阿夫洛斯的用芦管制成的乐器，还有的人演奏里拉琴，还有基萨拉琴（Kithara）的小雕像，如图 3-2、图 3-3 所示。 古希腊音乐具有的特点包括以下几个方面。 （1）古希腊人的音乐观念与现代人存在着一定的差距。对于希腊人而言，音乐是艺术、科学和哲学的统一体，它既可以用于消遣娱乐，同时又在人们的政治、社会生活中起到举足轻重的作用，如柏拉图在其著作《国家篇》中关注着音乐对行为的影响力和音乐的各种类型如何在文明社会中运用的问题；亚里士多德在《政治学》中详述了音乐的教育功能，而且指出它对人类个性发展的影响；昆体良在认识到音乐的重要作用后，确定了音乐的理论及实践规则，这既包含了狭义的技术，同时又包含了广义的哲学。 （2）古希腊人的音乐形式和音乐活动往往与各种祭祀仪式不可分割。 （3）受观念的影响，古希腊的音乐理论包含两方面的内容。一方面，对音乐技术的讨论，涉及音阶、调式等理论；另一方面，对音乐本质的讨论，与哲学、美学等密切相关。 （4）有了文字记谱法（用古希腊文），但无节奏标志。 **（二）古罗马音乐** 古罗马音乐是从古希腊借鉴而来的。公元前 146 年，希腊被尚武骁勇的罗马人征服，罗马成为希腊音乐文化的继承者，成为西方音乐文化的中心。罗马人把大量的艺术品从古希腊掠运到罗马，同时带来了许多著名的学者（包括音乐家）、歌唱团队和乐队。但罗马人并没有全面继承古希腊音乐，也没有发展具有伦理道德内涵的古希腊悲剧艺术，而是发展了音乐中娱乐、消遣、外观宏大的特性。罗马人的音乐目的是享受生活，其音乐活动趋向于实际化、娱乐化。在公共场合，华丽排场的庆典音乐、军队仪仗音乐及大型的音乐竞赛十分常见。音乐在罗马还成为教养和身份的象征，在贵族私人家庭中显示身份和地位的各种音乐活动也很普及。这时期音乐的演出规模、演出人数都达到了空前的规模。为了战争和军事的目的，罗马人发明了一些铜管乐器以炫耀军威和鼓舞士气，常见的有大号（Tube）和角号（Corna）。水压管风琴（Hydraulis）是罗马帝国时代最重要的乐器，常用于剧场和家庭。 **二、中世纪音乐** 中世纪音乐是指公元 5 世纪到 15 世纪的欧洲音乐，它是中世纪文化的重要组成部分。中世纪音乐是欧洲音乐历史中的一个重要阶段，反映了当时社会、宗教和文化的各种特点和变迁，对当代音乐产生了深远的影响。 中世纪音乐的发展背景可以追溯到罗马帝国的衰落和西欧封建制度的兴起。随着各个国家的君主和教会的势力扩大，音乐逐渐成为宗教仪式和宫廷活动的重要组成部分，并得到了大规模的发展。同时，中世纪的宗教改革运动也为音乐的发展创造了条件，使其具有了更多的表达方式和内容。 中世纪音乐的特点和风格与当时的宗教和社会环境密切相关。宗教音乐在中世纪音乐中占据着主导地位，教会音乐和宗教咏叹调是当时最主要的音乐形式。 中世纪音乐的器乐演奏则主要使用一些传统乐器，如小提琴、长号、风笛等。这些乐器在当时被广泛使用，为中世纪音乐增添了独特的色彩。它的复调风格和和声手法为后来的音乐创作奠定了基础，也为西方古典音乐的发展做出了重要贡献。同时，中世纪音乐也成了当代音乐文化的重要一环，其特点和风格在现代音乐中得以延续和发展。 **【学生】**思考、讨论。	**展示西方各个时期的音乐（一），让学生学习内容，从而激发学生的学习欲望。**
作业布置（3min）	**【教师】**布置课后作业 简述古希腊音乐具有的特点。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
知识讲解 （40min）	**【教师】**展示西方各个时期的音乐（二） **三、文艺复兴时期的音乐** 文艺复兴是 14—16 世纪欧洲新兴资产阶级在思想领域中发起的一次反封建的革命运动，是资产阶级借助复兴古典的文明来反击封建文化、反对中世纪文化，崇尚理性，追求人生的新发展。 16 世纪 20 年代之后，在人文精神影响下，具有民族风格的音乐在各个国家兴起。其主要音乐体裁有意大利的牧歌（Madrigal）、法国的尚松（Chanson）、西班牙的比良西科（Villancico）、德国的利德（Lied）、英国的康索尔特（Consort）。这种民族倾向的音乐给欧洲音乐带来了新的面貌，丰富了欧洲的音乐语言。同时这些新的音乐体裁也改变了欧洲音乐以一种体裁为主的单调局面。16 世纪，器乐音乐开始获得了独立的发展。器乐逐渐从单纯为声乐伴奏的从属地位中摆脱出来。其主要表现：产生于 14 世纪的两种古钢琴——楔槌键琴（Clavichord）和羽管键琴（Harpsichord）在文艺复兴时期已经发展成熟；琉特琴（Lute）是当时流行最广的乐器，它已经形成一套较丰富的演奏技法，采用独特的品位记谱的方法；管风琴（Pipe-organ）的制造得到发展。另外，许多器乐体裁如各种舞曲、前奏曲（Prelude）、托卡塔（Toccata）、利切卡尔（Ricercar）、幻想曲（Fantasia）和坎佐纳（Canzone）应运而生。 总之，文艺复兴时期的音乐创作具有很大的变化，这个时期的音乐既保留了大量中世纪的因素，也出现了一些近代的因素，是一个转变与动摇、交替与混杂兼有的时期。更主要的是文艺复兴时期的音乐以技术上的创造性、内容上的世俗化与写实精神、音乐家承上启下的伟大建树，显示了独特的历史特征，成为近代资产阶级音乐文化的开端。 **四、巴洛克时期的音乐** 西方音乐历史上通常将 1600 年至 1750 年这一个半世纪称作巴洛克时期，而 1750 年巴赫的逝世可以看作是这个时期的结束。巴洛克（baroque）一词源自葡萄牙文 barroco，原意是指形状不规则的珍珠，后来借用为评论术语，表示 17 世纪欧洲艺术的风格特征。巴洛克艺术的基本风格特征是夸张奇异的装饰性，甚至可以离开表现内容的需要，单纯地追求形式上过多变化、过于细腻的曲线及整体的宏伟壮观。因为审美原则上的相同，这个时期的音乐也称为“巴洛克”音乐。 欧洲音乐在 1600 年之后风格上产生了巨大变化。歌剧的诞生和器乐曲的发展标志着巴洛克时期新风格的确立，声乐和器乐作为音乐的两大分支开始了互为补充、互相影响的独立发展，复调音乐风格逐渐向主调音乐风格转变，大量新的音乐体裁不断涌现。 巴洛克音乐大致可以分为三个阶段：早期（1600—1640）是巴洛克风格的形成期。这种风格发源于文艺复兴的意大利，作曲家竭力从文艺复兴的旧体裁中解放出来，并寻求、创造了一些新的、更加丰富的音乐体裁和表现手段。中期（1640—1690）是巴洛克风格的定型。作曲家们开始使用共同的音乐语言，各种音乐体裁和形式变得更加典型，巴洛克风格开始传遍欧洲。晚期（1690—1750）是巴洛克风格的全盛期。巴洛克风格得以进一步完善，以巴赫、亨德尔、维瓦尔第为代表的音乐大师们将百年来的音乐发展推向了一个辉煌的顶点。 从总体上而言，与文艺复兴时期音乐明静均衡的风格相比，巴洛克时期的音乐是比较庄严神圣、宏伟壮观的。巴洛克音乐已经包括古典主义和浪漫主义的因素，它为近代音乐的形成与发展奠定了基础，开辟了道路。 **五、古典主义时期的音乐** 18 世纪中后期，随着工业革命与科学技术的发展，启蒙主义思想的传播和法国大革命的巨大冲击，欧洲社会发生了巨大的变革。在新旧社会交替的过程中，在“启蒙运动”和“狂飙突进运动”的影响与推动下，18 世纪欧洲艺术和音乐文化都发生了巨大变化并走向高度繁荣。 古典主义时期是西方音乐历史发展到高峰的阶段。“古典”一词在欧洲各民族语言中均含有经典、均衡、协调、高雅的意思。在音乐史上，一般将 1750 年到贝多芬的去世（19 世纪初）划归为这一时期，古典主义主要包含前古典主义时期（Pre Classical）和维也纳古典主义时期（Viennese Classical）两个时段。 维也纳古典主义时期是指 18 世纪后半期到 19 世纪 20 年代，在维也纳形成和发展的以海顿、莫扎特、贝多芬成熟时期的创作为代表，在器乐及声乐领域形成独特音乐风格的时期。这一时期继续了前古典主义时期音乐的一些新倾向，并显示出巴洛克风格已经完成转变的过程，取而代之以主调风格为主导的总体特征。古典主义时期音乐语言精练、质朴，形式结构明晰、匀称，音乐中的矛盾冲突得以加强并深化。 维也纳古典乐派都以维也纳为生活和创作的中心，并在音乐上有着深刻的内在联系。海顿的作品体现出了 18 世纪后半期音乐逐渐变化的轨迹，从早期的“华丽风格”经过“情感风格”到“维也纳古典风格”。莫扎特虽一生短暂却为人类留下了珍贵而丰富的音乐财富，他的音乐体现了古典主义最完美的风格和对纯真音乐不断追求的理想。而贝多芬却极大地扩充和丰富了由海顿、莫扎特创立和发展起来的维也纳古典音乐形式与风格，将 18 世纪与 19 世纪、古典主义与浪漫主义连接起来，将一个时代的理想融于其个人的音乐艺术当中。 古典主义时期音乐风格特征可归为以下几点。 （1）旋律优美动人，情绪明朗乐观，充满了抒情、温暖的感觉。 （2）倾向于整齐对称、严谨的乐句结构，乐思发展清晰，有高度的形式美。 （3）调性、和声的安排逐渐成为结构作品的重要因素，多采用基本七和弦和三和弦，调式鲜明、简洁，段落或乐章的终止式更加明确清晰。 （4）从短小的动机发展出丰富乐思的技巧得到蓬勃发展，乐章中主题间的对比变化取代了典型的巴洛克单一主题的模进展开。 （5）巴洛克时期盛行的“通奏低音”逐渐被明确的乐器记谱所替代。 （6）奏鸣曲、协奏曲、交响曲和四重奏等体裁广泛应用，常用的曲式除了二部曲式、三部曲式及变奏曲式外，奏鸣曲的发展更为充分。 （7）在音乐内容的表现上，崇尚对自然景物的描写。 （8）古典主义时期的器乐作品多是纯音乐性质的，注重表达音乐自身的魅力，强调音乐本体给人们带来的各种感受、感觉和情绪变化，不直接表现音乐以外的世界，把解释音乐的权利交给听众。 18 世纪的古典主义反映了历史上独一无二的时刻，这是“旧世界”走向灭亡、“新世界”悄然而生的时刻。在这两种新旧力量的较量中，产生了高尚、纯朴的艺术，它在音乐上的成就是西方文化的顶峰之一。 **【学生】**思考、讨论。	**通过教师讲解，了解西方各个时期的音乐（二）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西方各个时期的音乐（二），让学生知道巴洛克时期盛行的“通奏低音”逐渐被明确的乐器记谱所替代。**	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 简述古典主义时期音乐风格特征。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
知识讲解 （40min）	**【教师】**展示西方各个时期的音乐（三） **六、浪漫主义时期的音乐** “浪漫主义”一词，原来是指用罗曼语（Roman）书写的故事，进而专指长篇小说或骑士故事，后来也包括传奇小说等。浪漫主义在艺术上的兴起，首先出现于 18 世纪的文学中，直到 19 世纪前后，浪漫主义作为主导潮流而引导着大多数作曲家的创作。在他们的作品里，将个人的感情、趣味和才能完全不受限制地表现出来，作曲家强烈地表现出自己的癖好。这种新的音乐潮流和风格的影响力一直延续到19 世纪后半期。 从美学原则和艺术风格上说，浪漫主义的音乐富于色彩和感情，含有空想的因素，要标新立异，渴求如醉如痴的狂喜；浪漫主义艺术家则有强烈的主观色彩，喜欢从个人情感的角度出发去观察世界；浪漫主义的精神实质是强调“人”及其本性，突出“个人”的感觉中心、感情的焦点、幻想的主体。在浪漫主义者心中，音乐是最富浪漫主义的，它最能体现出一种不受拘束的无穷无尽的美。同时，浪漫主义时期各国艺术家普遍对自己民族、民间的音乐文化产生了浓郁的兴趣。 浪漫主义常以文学、诗歌、戏剧、舞蹈、绘画等其他姊妹艺术内容为基础构思，不同程度地倾心于标题音乐创作。为了使音乐与标题内容相符，音乐家们打破传统模式而创造出许多综合性或形式灵活的体裁，如多乐章或单乐章标题交响曲、交响诗、序曲，单乐章的谐谑曲、狂想曲、叙事曲、幻想曲，小品式的器乐曲、声乐作品和套曲等形式。 浪漫主义时期大致可分为以下几个阶段。 早期（19 世纪 20 年代），代表作曲家有韦伯、罗西尼、舒伯特等。奥地利的作曲家舒伯特不到20 岁就开始了自己的音乐创作生涯，他的创作中心是艺术歌曲。舒伯特一生创作了 600 多首艺术歌曲，被称为“歌曲之王”。《小夜曲》是其代表作品之一。舒伯特的歌曲被称为“艺术歌曲”，但许多歌曲中淳朴的音乐语言，常常接近于民歌，如《野玫瑰》《鳟鱼》《菩提树》等歌曲，后来都成为广泛流传的民歌。此外，他还创作了交响乐、室内乐和钢琴音乐等作品。 中期（19 世纪 30 至 40 年代），代表作曲家有柏辽兹、舒曼、肖邦、门德尔松等。法国作曲家柏辽兹是浪漫主义标题交响曲的创立者，代表作品是《幻想交响曲》。 中后期（19 世纪 40 至 80 年代），代表作曲家有李斯特、理查德·瓦格纳、普契尼、圣·桑、罗西尼、威尔第、勃拉姆斯等。李斯特是中期浪漫主义音乐派的代表人物之一，他的一生对音乐突出的贡献主要是丰富了钢琴技巧的表现力。他使钢琴音乐获得了管弦乐队般的效果，气势宏伟、热情磅礴。这个阶段，浪漫主义音乐在歌剧中也取得了辉煌成就。意大利罗西尼的作品旋律优美、技艺精巧，他还是美声唱法的开创者。威尔第的音乐作品具有崇高的爱国主义思想，富有民族特色，对当时意大利民族意识的觉醒起到了巨大的推动作用，人们尊称他为“意大利革命的音乐大师”。其代表作品《茶花女》是名扬世界的巨作。普契尼的音乐除直接采用各国民歌外，还善于使用新手法。例如，《图兰朵》中就采用了中国民歌《茉莉花》。法国比才的代表作品《卡门》是世界最优秀的歌剧作品之一，淋漓尽致地体现了法国音乐追求精巧形式的特征，具有鲜明的浪漫主义色彩。德国瓦格纳的作品极有独创性，他用20 多年的时间完成的巨作《尼布龙根的指环》具有鲜明的德意志民族特色。 晚期或浪漫主义之后（19 世纪 90 年代到 20 世纪初），代表作曲家有布鲁克纳、理查德·施特劳斯、马勒、德沃夏克、格里格、柴可夫斯基、穆索尔斯基等。其中，理查德·施特劳斯是晚期浪漫主义音乐派作曲家，是古典创作和浪漫主义音乐的杰出综合者，受莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯等人的影响，他对管弦乐队的熟练运用使他的作品散发出迷人的光彩，他和瓦格纳的创作一道预示了 20 世纪音乐的来临。 在 19 世纪，钢琴经过重新造型、改进机械功能之后，成为浪漫主义时期的乐器之王，出现了若干演奏学派和作曲流派，如肖邦、卡尔克布雷纳、李斯特等。19 世纪社会生活和音乐家地位的变化，各艺术门类相互综合的理想及民族主义思潮均鲜明地反映在歌剧创作中，产生了大批著名的歌剧作曲家，如罗西尼、贝里尼、唐尼采蒂、威尔第、瓦格纳等。大量优秀的富有本民族特点的歌剧，如俄国作曲家格林卡的《伊凡·苏萨宁》《鲁斯兰与柳德米拉》、柴可夫斯基的《叶甫盖尼·奥涅金》《黑桃皇后》以及捷克作曲家斯美塔那的《被出卖的新娘》等先后问世。 浪漫主义音乐的创作特征表现在以下几个方面。 （1）浪漫主义音乐重视反映民族的特点，在音乐风格上特别注意吸收民族民间音乐的精华。 （2）浪漫主义音乐强调主观感情，各种现实生活和社会现象均通过个人的主观感情而折射，抒情性、个人性和自传性是浪漫主义音乐的主要特点。 （3）重视音乐和其他艺术的结合，创造了“标题音乐”。 （4）浪漫主义作曲家不但在政治上、思想上和道德观念上反对因循守旧，而且在艺术上，在音乐体裁、形式及创作手法诸方面，都进行了大胆的革新。 浪漫主义音乐是欧洲音乐发展史上一个非常重要时期的音乐风格，它扩大和深化了音乐的表现范围和表现能力，对民族乐派及 20 世纪现代音乐文化的兴起与发展产生了深远的影响。 奥地利作曲家舒伯特被称为“歌曲之王”，1817 年他创作的艺术歌曲《鳟鱼》也是其一生唯一的一首钢琴五重奏乐曲。请聆听歌曲《鳟鱼》，说一说这首艺术歌曲描写的情景和寓意。 **七、民族主义音乐** 民族乐派是指由 19 世纪中期以后活跃于欧洲乐坛，与资产阶级民族主义文化运动密切联系的一批音乐家组成的乐派。他们中的大多数人，政治上是激进的，同情或参加本国的资产阶级革命，具有强烈的民族意识。在艺术上，他们主张创造出具有鲜明民族特性的新音乐。民族乐派的音乐家经常以本国优秀的民间旋律和节奏为素材去表现具有爱国主义的英雄主题，以激发本国人民反抗封建和外族统治的情怀。 自 18 世纪后半期以来，欧洲古典主义和浪漫主义音乐不断增长的民族性因素，也为民族乐派的产生积累了经验。民族乐派的许多作曲家，如格林卡、斯美塔那、德沃夏克、格里格等，都是在受到西欧浪漫主义思潮的影响和艺术上的熏陶后走上发展本民族语言文化道路的。同样，浪漫乐派的许多作曲家，如肖邦和李斯特，则以其具有炽热爱国感情和浓郁民族风格的创作成为民族乐派的直接先驱。 18 世纪三四十年代，俄国首先出现了民族乐派的奠基者──作曲家格林卡，他的作品无论从内容到形式都具有鲜明的民族性，并在艺术上达到与西欧专业音乐并列的水平。18 世纪 50 年代后，各国接连涌现出一批杰出的民族乐派作曲家，促使各民族音乐空前繁荣。19 世纪民族乐派代表人物有：波兰的莫纽什科，匈牙利的埃尔凯尔，捷克的斯美塔那、德沃夏克，挪威的格里格，芬兰的西贝柳斯，俄国的格林卡和以巴拉基列夫为首的“五人团（强力集团）”、柴可夫斯基，等等。 民族乐派虽然与浪漫乐派有着许多相通之处，但在题材内容和表现手法上却与浪漫乐派的创作风格和特征有所区别，主要表现：首先，民族乐派作曲家的创作大都取材于本民族的历史和传说，描写了人民反抗异族压迫、反抗封建暴政的斗争故事，热情地歌颂了民族英雄、人民群众的爱国主义思想和英勇顽强的战斗精神。作曲家借此影射现实，使作品具有鲜明的政治倾向性。比较典型的有格林卡的歌剧《伊凡·苏萨宁》、鲍罗丁的歌剧《伊戈尔王子》、穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯·戈都诺夫》等。其次，民族乐派描写了祖国的瑰丽山河、人民的生活风俗和伦理道德、民间的美丽传说等，充满了对祖国和人 民的无限热爱，具有深厚民族感情和强烈民族意识。例如，斯美塔那的交响诗套曲《我的祖国》中的第2 首《沃尔塔瓦河》、歌剧《被出卖的新娘》，德沃夏克的歌剧《水仙女》，格里格的许多钢琴抒情小品，等等。民族乐派还有一些直接抒发作者个人生活感受和内心感情的作品，如德沃夏克的《自新大陆交响曲》和《b 小调大提琴协奏曲》抒发了作者对祖国、故乡生活的深切怀念之情；亦有一些直接表现现实的民族阶级斗争的作品，如西贝柳斯的交响诗《芬兰颂》，当即引起统治者的惊恐并遭到禁演。在表现手法上，民族乐派的作曲家们大量运用民族民间音乐素材，强调音乐创作的民族表现形式和作品具有鲜明的民族风格，使传统的西欧音乐体裁走向民族化的道路。 从 20 世纪初到第二次世界大战结束，在西方不少国家里仍有许多根据民间音乐素材写成的、具有独特民族风格的作品。其中比较突出的有：匈牙利的巴托克、科达伊，波兰的希曼诺夫斯基、卢托斯瓦夫斯基，罗马尼亚的埃奈斯库，西班牙的法利亚，英国的沃恩·威廉斯，美国的格什温、科普兰，巴西的维拉·洛博斯，墨西哥的查韦斯，等等，这些作曲家被称为 20 世纪的民族乐派。 20 世纪的民族乐派与 19 世纪的民族乐派相比被赋予了新的内容。一方面，20 世纪的民族乐派和19 世纪的民族乐派在创作上具有了某种延续性，这主要表现为他们都比较重视民间音乐素材的运用，从那里汲取营养，为发扬本国的民族音乐文化做出贡献。另一方面，20 世纪的民族主义音乐的爱国主义思想感情虽然不如 19 世纪强烈，但是作曲家对民族民间音乐新特征的发现和挖掘更加深入。20 世纪的民族乐派更善于吸取民间音乐的特征，在处理民间音乐素材的原则和方法上，由于有了更可靠的记录方法（用录音机），对民间音乐的研究更加科学，作品可以处理得更接近于民间音乐的原来面貌；同时，结合 20 世纪各现代音乐流派的一些创作经验和实践结果，如对各种不协和音、打击乐节奏和古代调式的运用，促进新音响和音色的产生，从而形成了自己更加独特并具有现代特色的音乐语言。 **八、印象主义音乐** 印象主义音乐是指 19 世纪末至 20 世纪初以法国作曲家德彪西为代表的一种新的音乐风格。印象派音乐是 19 世纪最后一种富有特征的音乐风格，它反映了一个新时代变化的初步迹象，是新世纪音乐的许多重要特点和精神意境的发端。在欧洲音乐发展到一个重要时期，一个浪漫主义艺术即将没落、新鲜艺术呼之欲出的历史时期，印象主义音乐的出现，无疑在西方近现代音乐史上具有承前启后的重要历史意义。 “印象主义”这一概念最早出自 1874 年法国画家莫奈展出的一幅标题为《日出·印象》的绘画。当时看到这幅画的保守的学院派人士对画中出现的不同于传统的绘画风格持嘲笑态度，并将以后类似莫奈这样的画家贬称为“印象派”。具有“印象主义特征”的绘画作品不以追求那种“精确再现”的艺术为目的，而是力图捕捉主体对外在世界的瞬间感受，并以一种模糊的轮廓、朦胧的色彩、不易分辨的色调变化来实现其作品中的光与色。1887 年，由于德彪西的参赛作品交响组曲《春天》在曲式结构上模糊不清，评委会要他“警惕模糊的印象主义”。但随着这种文艺潮流的发展，人们逐渐认识到它独特的艺术魅力和价值，用“印象主义”概括以德彪西为代表的音乐风格已不再具有贬义。 音乐上的“印象主义”一词是从绘画中借用过来的，印象派音乐同样也有它的国际性影响，除了法国的德彪西、杜卡和拉威尔外，西班牙的法雅、英国的德留斯和司各特、意大利的雷斯庇基、德国的雷格和俄国的斯克里亚宾，等等，时常被不同程度地划入印象派。 印象主义音乐受到了印象主义绘画和象征主义文学的双重影响。音乐中的“印象主义”有很多特点与绘画中的“印象主义”相同。印象主义音乐家同样喜欢描绘大自然的光线和色彩给人带来的瞬间印象和感受，这在德彪西的创作中比比皆是，如《月光》《雨中花园》《水中倒影》《透过树林的钟声》《音和香味在黄昏时的空中回转》《大海》《云》《梦》等。印象主义的作曲家甚至认为音乐更能把印象主义的理想和光的流动表现出来，所以音乐比绘画更具有条件表现不同时间感官印象的全过程。印象主义音乐喜欢对不同的色彩和音响做平面的并列，忽视传统音乐中的某些结构要素（如调性、功能性和声），重视乐器与和声的色彩变换，在某些作品中，色彩性要素甚至统治了作品的总体结构。此外，印象主义音乐在创作中通常运用短小的旋律，避免浪漫主义的重复展开等技术手段，采用不规则节奏，大量运用和弦的平行式进行取代传统音乐中的功能性和声进行，削弱了音乐的调性中心感，重视音乐音响的瞬间印象。虽然印象主义音乐延续了晚期浪漫派音乐的标题特征，但是其独特的创作观念最终却促成了浪漫主义主调音乐的最后解体，并预示了 20 世纪音乐新时期的到来。 用象征主义诗歌和戏剧进行创作也是印象主义音乐重要的一部分。例如，德彪西的歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》、管弦乐前奏曲《牧神午后》及为大量的象征主义诗歌谱写的歌曲，表现了他与象征主义艺术家共同的审美趣味，在隐晦、暗喻、神秘、似是而非的气氛中开辟一个梦幻和令人着迷的音乐世界。 印象主义音乐开辟了表现手段的新天地。对色彩和气氛的追求促使作曲家在和声、调式、节奏和音色上对传统的表现方式进行大胆的革新。印象主义音乐虽然缺少古典、浪漫主义音乐那种动人心魄的艺术力量和深刻的思想内涵，但其超脱尘世、优雅纤细的艺术品位给人们带来了独特的审美享受和丰富的感官体验。 此外，印象派音乐一般总是避免节拍重音的节奏型，各种调式音阶、全音音阶、阿拉伯音阶和东方的五声音阶以及丰富而复杂的织体，都是印象派音乐语言的重要组成部分。 在历史上，从来也没有一个时期，像 20 世纪那样风云变幻。两次世界大战改变了人们的思想方法，科学正在以令人目眩的速度把人们推向一种扑朔迷离的未来。在反时代精神的策动下，各种艺术，如绘画、雕刻、文学、戏剧和音乐，正在冲破各种旧的形式，试图表现新的生活方式。 《大海》是法国印象主义作曲家德彪西创作的最大的一部交响音乐作品。请一边聆听音响，一边思考，三幅用音乐“绘画素描”组成的整个乐曲带给你的感受是什么 ? **九、20 世纪音乐** 20 世纪音乐是指出现在 20 世纪不同国家有别于传统的各种现代音乐风格流派的总和。其中最有影响力的风格流派有新古典主义音乐、表现主义音乐、十二音音乐、整体序列音乐、电子音乐、具体音乐、偶然音乐、微分音音乐、噪音音乐等。20 世纪音乐是西方音乐史上的新世纪，众多的艺术思潮使音乐艺术不仅呈现出复杂多样的创作局面，而且在表现形式上进行了很大的革命。 19 世纪末，印象主义音乐的出现完成了古典调性与和声功能的解体，成为连接两个世纪的纽带。继印象派之后，产生了以勋伯格为代表的表现主义与十二音音乐，其美学思想和创作技巧都与印象派音乐截然不同。 第一次世界大战后，以斯特拉文斯基为代表的新古典主义，可以说当时在欧洲是最具影响力的一大流派。它否定了表现主义的夸大与幻想，也否定了浪漫主义的标题性，主张恢复明确的调性，以自然音节代替半音阶，以冷静的客观态度把古典主义整齐平衡的形式以现代的手法表现出来。第二次世界大战后，随着科学技术的发展，世界乐坛出现了越来越复杂多样的音乐形态。它们不再用派别和主义来命名，而是直接用音乐的性质来命名，如“电子音乐”“序列音乐”“具体音乐”等。 从表现的内容和形式上看，20 世纪音乐主要的特征有：首先，和浪漫主义及西方传统音乐相比，在内容上更多地受到 20 世纪各种经济、政治、哲学、美学、科学及艺术思潮的影响。在音乐艺术本身内在规律的作用下，西方传统音乐的基本法则被一一打破，现代音乐不仅有了非常大的变化，而且风格也十分多样化。在这个过程中，由于各个作曲家所采用的途径、手段不同，因而流派之间、作曲家之间及作品之间都呈现出比历史上以往任何时候都更为复杂的面貌。其次，反对传统的音乐表现手段和形式，追求表现手段的独特、新颖，这成为 20 世纪音乐最主要的特征。传统意义上的调式、调性、和声、节奏、配器、旋律、曲式等表现手段，在 20 世纪作曲家手中获得了前所未有的突破，这时期还出现了许多反映现代的自然科学、大工业生产、科学幻想及抽象概念的作品，如《时值与力度的模式》《计算机素描》《太平洋 231 号》《共存》《调查》《空间的幻想》《神秘的宇宙》等。 总之，综上特征是 20 世纪音乐普遍存在的基本特征。但 20 世纪众多的音乐流派在思想和创作上又呈现出巨大的差异性，因此对其中较重要和有影响的流派进行介绍，有助于我们进一步了解 20 世纪音乐。 **鉴赏与分析** **一、《小夜曲》** 《小夜曲》是舒伯特短暂的一生中最后完成的独唱艺术歌曲之一，也是舒伯特最著名的作品之一。此曲是 1828 年采用德国诗人莱尔斯塔勃的诗谱成的，原为作者声乐套曲《天鹅之歌》的第四首，由维也纳音乐出版家哈斯林格题名，意借天鹅临死才放喉歌唱之说，暗示该套曲为作者绝笔。“小夜曲”产生于欧洲 17、18 世纪，原为男人夜晚向心上人求爱所唱的歌曲，常用吉他或曼陀林伴奏。古今中外有不少作曲家都写过“小夜曲”，其中以舒伯特的《小夜曲》流传最广。作为西洋乐曲体裁之一的“小夜曲”，都以爱情为题材，舒伯特的《小夜曲》也不例外。该曲格调高尚，旋律优美，感情纯真，流露出作者对生活充满了希望。当时的民间传说认为，天鹅将死的时候会唱出最动人的歌。哈斯林格在舒伯特逝世后不久发现了他未曾问世的作品，认为他去世前半年所写的 14 首歌，均当属于动人的绝笔，于是将它们汇编成集，以“天鹅之歌”命名出版，其中的第四首就是这首《小夜曲》。 **二、《爱之梦》之三（钢琴独奏曲）** 《爱之梦》是李斯特优秀钢琴作品之一。李斯特于 1850 年将自己的 3 首歌曲改编成 3 首抒情性钢琴曲，题作《爱之梦》。其中，以第三首降 A 大调最著名，一般只要说起李斯特的《爱之梦》，指的就是第三首。 《爱之梦》整首乐曲舒缓，歌唱性的旋律，悠长的节奏，对比性强的力度，稍快的速度，频繁的转调、离调，色彩性强的和声，使乐曲塑造了一种浪漫爱情的形象。梦都是很美的，李斯特的《爱之梦》更美，它将梦境编织到了乐曲的音符与旋律之间，给人一种安静柔和的感觉，让人似乎在梦中盘桓。 **三、《卡玛林斯卡亚幻想曲》（管弦乐曲）** 米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡，俄罗斯作曲家，民族乐派。他于 1804 年生于俄罗斯斯摩棱斯克之诺沃巴斯科伊，出身于富裕地主家庭。他曾游学多个国家，对民族音乐有着浓厚的兴趣，创立了俄罗斯民族乐派，被誉为“俄罗斯民族音乐之父”。其代表作品有歌剧《伊凡·苏萨宁》《鲁斯兰与柳德米拉》，管弦乐曲《卡玛林斯卡亚》《阿拉贡霍塔》《马德里之夜》《幻想圆舞曲》等，还有其他室内乐曲、钢琴曲、歌曲等。 《卡玛林斯卡亚》（幻想曲）是格林卡最著名的一首管弦乐曲，作于 1848 年，原题名为《以两首俄罗斯民歌——婚礼歌与舞曲为主题的幻想曲》。作曲家以这两首俄罗斯民歌作为主题，写成了一部民族风格浓郁的双主题变奏曲——《卡玛林斯卡亚》（幻想曲）。这是俄罗斯音乐史上第一部直接取材于俄罗斯民族音乐素材的管弦乐曲。乐曲从一个宽广而深情的引子开始，仿佛在说：啊！这就是我热爱的俄罗斯！ **【学生】**思考、讨论。	**通过教师讲解，掌握西方各个时期的音乐（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西方各个时期的音乐（三），让学生知道两次世界大战改变了人们的思想方法，科学正在以令人目眩的速度把人们推向一种扑朔迷离的未来。**	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 简述印象主义音乐。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
教学反思	充分发挥师生双方在教学中的主动性和创造性性，使教学在师生平等对话的过程中进行。	