第9课 中外流行音乐鉴赏

课 题	中外流行音乐鉴赏	
课 时	4课时（180 min）。	
教学目标	**知识技能目标：** 1．了解流行音乐的内涵。 2．通过学习与练习掌握中外流行音乐的发展脉络。 **思政育人目标：** 让学生通过学习中外流行音乐鉴赏，使学生逐步发展和适应新时代的流行音乐，感受流行音乐思想性、艺术性、观赏性的完美融合，建立正确的音乐感知能力和审美观。	
教学重难点	**教学重点：**流行音乐概述 **教学难点：**流行音乐的特性	
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） **一、流行音乐概述** “流行音乐”一词源自英文的“popular music”，亦称通俗音乐，它是指结构短小、内容通俗、形式活泼、情感真挚，并受广大群众喜爱，广泛传唱或欣赏、流行一时的甚至流传后世的器乐曲和歌曲。 流行音乐最早起源于 19 世纪美国的黑人音乐，特别是由多民族文化汇集而成的爵士音乐，风格多样、节奏性强，不仅影响了其他流行音乐的形式，也影响了严肃音乐的创作。第二次世界大战后摇滚乐、蓝调和乡村音乐也悄然兴起。20 世纪 70 年代以后，流行音乐风格更加多样，流行音乐的发展逐渐走向繁荣。 中国流行音乐的发展至今已有百年的历史。20 世纪 70 年代末，受欧美音乐的影响，以中国台湾为首的华语流行音乐发展迅速。到 20 世纪 90 年代初，港台音乐和内地音乐进入到大融合时期，随之日韩欧美流行音乐也大量地进入中国。进入 21 世纪，中国流行音乐乐坛逐渐出现了“网络歌曲”“网络歌手”“音乐选秀”等现象，网络音乐开始盛行。中国流行音乐的体系正在逐步趋于完善并走向成熟。 **二、流行音乐的特性** **（一）通俗性** 通俗性是流行音乐的基本属性。流行音乐的歌词相当浅显易懂，没有任何理解的障碍，这是流行音乐得以流行的必要条件。流行音乐音域较窄，也最适合未经过专门声乐训练的普通听众演唱，这又进一步促进了“流行音乐”的流行。流行音乐很多作品都是抒发自我的真实感受，从而唤起广泛的情感共鸣。流行音乐所表现的是真实的生活与生存状态，从某种意义上说，流行音乐把艺术生活化了，同时也使生活艺术化了。 **（二）大众性** 大众性是流行音乐与生俱来的最关键的特点之一，也是流行音乐的社会基础所在。因为流行音乐的大众化风格能够让人们参与到其中来，流行音乐的自娱自乐已成为人们放松身心的一剂良药，为广大音乐爱好者提供了展示自我的舞台，因而流行音乐成为大多数人文化生活的一个不可缺少的组成部分。 **（三）时尚性** 流行音乐适应时代发展的步伐，与最时尚、最流行的物质紧密相连，“时尚性”可以说是流行音乐具有的一个独特的美学特色。流行音乐以追逐时尚和最新科技音像效果来不断地装扮自己。例如，电声乐器（电吉他、电贝斯等）、效果器、合成器，以及 MIDI 制作设备等。这些“新元素”的灌入，使得流行音乐的创作、制作、表演等观念得到了前所未有的提高。除此之外“时尚性”更多地还反映在流行音乐的创作理念上，许多音乐人的创作目的就是反映社会时代的发展、人类思想的进步。 **（四）娱乐性** 流行音乐在大众文化中扮演了越来越重要的角色，尤其是一些歌舞厅、KTV 的兴起使得流行音乐越发成为大众的娱乐方式。通俗音乐更为注重和强调自身的娱乐，消遣性和娱乐性是通俗音乐的重要特征与功能。 此外，流行音乐还具有商品性、快速更替性、参与性、即兴性、传播科技性等特性。 **【学生】**思考、讨论。	**展示学习与思考（一），让学生更加仔细地思考讨论知识，从而激发学生的学习欲望。**
作业布置（3min）	**【教师】**布置课后作业 简述流行音乐的特性。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
知识讲解 （40min）	**【教师】**展示学习与思考（二） **三、西方流行音乐** **（一）爵士乐** 爵士乐（Jazz）是 19 世纪末 20 世纪初从美国新奥尔良发展起来的，是美国最具代表性的一种音乐。芝加哥时期最有代表性的爵士乐音乐家是路易斯·阿姆斯特朗。他凭借娴熟的短号和小号演奏技巧、沙哑却韵味十足的歌喉、幽默的表演风格，总能立于不败之地。 1929 年，很多爵士乐音乐家来到了纽约，开始了所谓的“大乐队”时期。大乐队和声织体比较丰满、清晰，节奏比较流畅，人们称这种爵士乐为“摇摆乐”。这一时期的代表人物还有本尼·古德曼和爱德华·肯尼迪·艾灵顿等。 20 世纪 30 年代末 40 年代初，出现一种新的爵士乐风格——比博普（Bebop），简称博普（Bop）。这种音乐重视乐队成员的即兴发挥，是按照演奏者内心的感觉来演奏的，开创和推动这种风格的爵士乐音乐家主要是查理·帕克和迪齐·吉莱斯皮。 20 世纪 40 年代，出现了一种舒缓放松的爵士乐风格——冷爵士，至今很多咖啡馆和酒吧仍然在放着冷爵士的音乐。代表人物有迈尔斯·戴维斯和戴夫·布鲁贝克等。 1960 年，低音萨克斯乐师奥奈特·科尔曼带领着他的乐队录制了著名的唱片《自由爵士》，宣告了一种新的音乐风格的诞生，评论界就用“自由爵士”来命名这种音乐风格。 从 20 世纪至今，爵士乐的发展更加生机勃勃，渗入世界的各个角落，当地的音乐家将其与本地的音乐相结合，衍生出不同的音乐风格，已成为流行音乐史上独具魅力的音乐形态，有着顽强旺盛的生命力。 **（二）乡村音乐** 乡村音乐（Country Music）出现于 20 世纪初的美国南部乡村，它来源于英国的传统民谣、舞曲和器乐曲。早期乡村音乐著名的歌星和演唱组有吉米·罗杰斯和“卡特家族”演唱组等。吉米·罗杰斯融合布鲁斯、白人山区歌谣及民谣等多种音乐风格，被认为是乡村音乐的开创者，并冠以“乡村音乐之王”的称号。 20 世纪 30 年代，西部歌手坚尼·奥特里在好莱坞影片中演唱的“牛仔歌曲”极大地提高了乡村音乐的知名度。同时期的鲍勃·威尔斯等人将西部乡村音乐与当时正流行的摇摆乐相结合，形成了“西部摇摆乐”。 20 世纪 40 年代，进入酒吧演奏的乡村音乐演变为“酒吧音乐”。这个时期的主要代表人物是厄尔尼斯·塔布和汉克·威廉姆斯。威廉姆斯最著名的代表作品《什锦菜》（Jambalaya）成了世界上家喻户晓的经典歌曲。 乡村音乐进入 20 世纪 90 年代可以说已完全融入了流行音乐的主流。 加斯·布鲁克斯被称为 90 年代乡村音乐的领军人物，他的音乐既有乡村音乐的纯朴又渗透了摇滚乐的激情。 **(三) 摇滚乐** 20 世纪 50 年代一些中产阶级的后代为了追求和爱好，渴望听到体现自己所思所想的音乐，于是一种以“节奏布鲁斯”音乐为基础，融合了乡村音乐和“叮呯巷音乐”的全新音乐应运而生，这就是摇滚乐。 早期的摇滚乐简单、有力、直白，追求享乐、刺激和个性解放。比尔·哈利是第一位被青少年崇拜的摇滚乐偶像，被人称作“摇滚乐之父”。埃尔维斯·普雷斯利绰号“猫王”，也是有史以来唱片销售量最高的歌手之一，赢得了“摇滚之王”的美誉。查克·贝瑞以吉他为主要伴奏乐器，他弯腿滑行的“鸭步”舞台形象深受歌迷欢迎。 20 世纪 60 年代以“披头士”（The Beatles）为首的英国摇滚乐队陆续访美，并迅速走红。“披头士”堪称迄今为止最成功的摇滚乐队。“滚石”（The Rolling Stones）是一支硬摇滚风格的乐队，自 1961 年成立以来至今仍活跃在舞台上，被称为“摇滚活化石”。 艺术摇滚于 20 世纪 60 年代末兴起于欧洲大陆，重金属是盛行于 20 世纪 70 年代的一种摇滚音乐风格。20 世纪 80 年代后期迈克尔·杰克逊凭借独特的嗓音、精心设计的外形、让人眼花缭乱的舞蹈，深受广大年轻人的喜爱。埃尔顿·约翰因迪士尼动画片《狮子王》中的插曲《今夜你是否感受到了爱》获得奥斯卡最佳音乐歌曲奖和格莱美最佳流行男歌手称号。1995 年，麦当娜主演了根据百老汇音乐剧《贝隆夫人》改编的同名电影，其演唱的电影插曲《阿根廷别为我哭泣》成为热门歌曲。 **(四) 轻音乐** 轻音乐是相对内容庄严的严肃音乐而言的，泛指一切供人们娱乐消遣的音乐。20 世纪 30 年代后期，曼托瓦尼乐队的成立标志着轻音乐的诞生。保罗·莫里埃乐队（图 9-9）的成名作《爱情是蓝色的》自 20 世纪 60 年代轰动欧美后经久不衰，成为轻音乐乐队争相演奏的曲目。 轻音乐演奏的曲目范围极其广泛，大多是通过改编而来的，如《昨天》《雨中情》《月亮河》《爱情故事》《回忆》《阿根廷别为我哭泣》等。世界各地的民歌、民间音乐经过改编后，重新散发出浪漫的气息。例如，意大利的《桑塔·露琪亚》《重归苏莲托》、英国的《伦敦小调》、古巴的《西波涅》等，都成为轻音乐乐队经常演奏的曲目。 自 20 世纪 80 年代以来，轻音乐的演奏逐渐趋向个人化发展，法国通俗钢琴家理查德·克莱德曼演奏的《秋日的私语》《梦中的婚礼》《少女的祈祷》《星空》，美国萨克斯演奏家肯尼·基演奏的《回家》《茉莉花》《永浴爱河》等，都是我国听众耳熟能详的经典曲目。 **(五) 新世纪音乐** 20 世纪 60 年代末期，人们把这种非流行非古典且具有实验性质的音乐风格取名为 New Age Music，翻译为“新世纪音乐”或“新时代音乐”。 新世纪音乐最早出现在德国，此后很快风行世界。新世纪音乐的代表人物和组合有英格玛、恩雅、班得瑞、雅尼、喜多郎、久石让等。 恩雅是加拿大裔的爱尔兰女歌手，她的演唱空灵、朦胧、意境幽远。雅尼曾先后在雅典卫城、印度的泰姬陵、北京的紫禁城举办过音乐会，赢得了世界各地无数乐迷的支持。 久石让是日本著名音乐人、作曲家、歌手、钢琴家，他作为最成功的电影配乐人，为许多电影写过动人的旋律，如《菊次郎的夏天》《天空之城》《人生的旋转木马》等都是脍炙人口、耳熟能详的优秀作品。 **四、中国流行音乐** **（一）内地流行音乐** 20 世纪 20 年代，伴随着学堂乐歌的蓬勃发展和专业音乐创作的出现，我国现代意义上的流行歌曲也初见端倪，以黎锦晖为代表的音乐家成为中国流行音乐的奠基人。20 世纪三四十年代，继黎锦晖之后，活跃的流行音乐作曲家还有黎锦光、陈歌辛、姚敏、严华等人。此外，贺绿汀的《四季歌》《天涯歌女》，刘雪庵的《何日君再来》也是在这个时期创作的。 20 世纪 70 年代末 80 年代初，短短的几年时间产生了一大批人们喜闻乐见的优秀歌曲，如王立平的《太阳岛上》、张丕基的《乡恋》、苏小明的《军港之夜》等。 20 世纪 90 年代初，崔健等人组成的摇滚乐队首次向听众推出了摇滚乐的开山之作《一无所有》《不是我不明白》。随后，相继出现了一大批摇滚乐队，如“黑豹”乐队、“呼吸”乐队及“唐朝”乐队等，均尝试自己创作，并多次举办各种摇滚聚会。在这期间，中国作曲家也写出了许多具有广泛影响的作品，如谷建芬的《思念》《烛光里的妈妈》、雷蕾的《少年壮志不言愁》、徐沛东和张黎的《篱笆墙的影子》等。此外，还出现了一批带有西北民歌特色的流行音乐，代表作品有《信天游》《黄土高坡》等。 自 20 世纪 90 年代以来，中国流行音乐形式越来越西方化，在表演形式上各种组合不断出现，如王菲与那英演唱的《相约九八》，李杰作曲、孙楠演唱的《红旗飘飘》，浮克作曲、陈明演唱的《快乐老家》，“水木年华”的《一生有你》，杨坤的《无所谓》，等等。 **（二）港台流行音乐** 20 世纪 80 年代，随着经济的繁荣，我国香港流行音乐的发展也欣欣向荣，涌现出一大批歌星，如谭咏麟、张学友、李克勤、陈慧娴等人。香港的电视剧插曲如《万水千山总是情》《万里长城永不倒》《酒干倘卖无》《我的中国心》被广泛传唱。自香港回归后，与内地的交流更加密切，为流行音乐的发展提供广阔的平台。 在我国台湾众多的流行歌曲之中尤以邓丽君的流行歌曲传播最广。邓丽君（1953—1995）以其独具魅力的成熟演唱风格对流行歌坛产生了广泛而深远的影响，她的代表作品有《月亮代表我的心》《小城故事》《甜蜜蜜》《我只在乎你》等。继邓丽君之后，一批台湾校园歌曲，如《踏浪》《橄榄树》《外婆的澎湖湾》《乡间的小路》等广为流传，罗大佑创作的《童年》《光阴的故事》《恋曲 1980》《东方之珠》《明天会更好》等大量脍炙人口的作品，影响了台湾和内地的几代青年。李宗盛的《我是一只小小鸟》《生命中的每一天》《真心英雄》《当爱已成往事》等都是被广泛传唱的经典歌曲。 20 世纪 90 年代以后，亚洲华语音乐进入了重心多元化时代。流行歌手年轻化、歌迷低龄化现象非常普遍。张宇、辛晓琪、许茹芸、陶喆、萧亚轩、周杰伦、孙燕姿等歌手成为年轻人的新偶像，《用心良苦》《味道》《独角戏》《天黑黑》《双节棍》等歌曲流传广泛。 **【学生】**思考、讨论。	**通过教师讲解，了解学习与思考（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学习与思考（二），让学生知道在我国台湾众多的流行歌曲之中尤以邓丽君的流行歌曲传播最广。**	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 简述中国流行音乐。	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、《友谊地久天长》** 《友谊地久天长》（Auld Lang Syne）是由 18 世纪苏格兰诗人罗伯特·彭斯（Robert Burns）根据当地父老口传录下的。这首诗后来被谱了乐曲，除了原文盖尔语版本外，这首歌亦被许多国家谱上了当地语言，可以说是流传广泛，妇孺皆知，绝对是一首脍炙人口的世界经典名曲。它原是苏格兰民间歌曲，即苏格兰盖尔语：AuldLangSyne，这是一首非常有名的诗歌，直译为逝去已久的日子，在中国各地普遍称为《友谊地久天长》。此外，该曲还被用在了经典电影《魂断蓝桥》中。 在许多的西方国家，这首《友谊地久天长》歌通常会在平安夜时演唱，象征送走旧年而迎接新的一年的来临，它的主调并没有中文版本那样感伤，而这首歌在很多亚洲地区的学校毕业礼或葬礼上作为配乐，象征告别或结束的悲伤无奈之情。据知，部分百货公司或机构在临近关门的时间，会播出此音乐，示意客人尽快离开。 电影《魂断蓝桥》描写了英国青年军官洛伊上尉和芭蕾舞演员玛拉的爱情故事。这首歌名也被译为“过去的好时光”“一路平安”和“友谊万岁”等。在国外，朋友聚会结束时常演唱这首歌，作为最后一个节目，甚至在国内的许多大学里，大学生在毕业时，大都选唱这首歌曲，作为纪念以前美好时光的怀旧歌曲以及对未来的美好祝愿。 彭斯这首诗原本已很出名，经配曲传唱后更加受人喜爱。可以说，《魂断蓝桥》用它作主题曲后更把《友谊地久天长》推向世界各地，使它家喻户晓，传唱于全球。这首歌歌唱人类最美好的事物之一——友谊。随着人的年龄的增长，生活中的各种艰辛尽已尝遍，人们四处奔波，疲惫不堪，有的甚至远隔重洋，想一想过去的好时光，这种想象、回忆本身便是一种享受。这首歌令人产生一种怀旧感。但伤感过后，人们更加珍视现在和将来，更知友谊在人生中的作用。 **二、《雪绒花》** 《雪绒花》（Edelweiss）是美国电影和音乐剧《音乐之声》中的著名歌曲，于 1959 年面世。理查德·罗杰斯作曲，奥斯卡·汉默斯坦二世作词。 这首歌把 edelweiss 拟人化，使它具有人类的感情和高尚的品格，所以男主人公在开始唱之前会对观众说他要唱首情歌。不错，他将自己的感情注入这一生长在高山的植物，更主要的是，他通过这“小而白、洁又亮”的小花儿保佑自己的祖国永远平安、顽强。《雪绒花》歌词不长，却情深意远。主人公赞扬雪绒花的美丽，实际在希望自己的祖国也不失这些品性。该歌的歌词是一首优美的小诗，诗行有长有短，三、四行押韵，二、五行押韵，六、七行押韵，八、十行押韵，一、九行押韵，读起来朗朗上口，唱起来也非常优美动听。 **三、《百年》** 《百年》是《2021 年中央广播电视总台元宵晚会》上由董玉方作词，王备作曲，廖昌永、阿云嘎、蔡程昱演唱的歌曲。 《百年》歌颂了党的百年征程、百年辉煌。一百年的峥嵘岁月，鲜血染满激流险滩；一百年的初心不变，汗水书写历久弥坚；一百年的筚路蓝缕，勇气感动万水千山；一百年的辟地开天，智慧点亮辉煌瞬间。 **【学生】**思考、讨论。	**通过教师讲解，掌握鉴赏与分析（一）。**
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），让学生知道电影《魂断蓝桥》描写了英国青年军官洛伊上尉和芭蕾舞演员玛拉的爱情故事。**	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《百年》的意义。	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） **四、《不忘初心》** 《不忘初心》是由朱海作词、舒楠作曲、韩磊与谭维维演唱的一首歌曲。该曲于 2016 年 10 月 19 日在“永远的长征——纪念红军长征胜利 80 周年文艺晚会”上首唱，是 2017 年央视春晚零点压轴曲目，也是政论专题片《不忘初心继续前进》的主题曲。《不忘初心》以男女二重唱形式创作，新的曲式风格，新的演唱表达，音乐多了亲和力和互动感，令无数年轻人有了时代共鸣。一首《不忘初心》，让人重温红军战士用生命和热血铸就的雄壮历史，重温革命先辈用理想和信念丈量的伟大远征。 **五、《江山》** 《江山》创作于 2002 年，是同名电视剧《江山》的主题曲。它由晓光作词，印青作曲，曾获第二十四届全国电视剧飞天奖优秀电视剧歌曲奖，在 2004 年中央电视台春节联欢晚会、2009 年首都各界庆祝中华人民共和国成立 60 周年大会、2011 年庆祝中国共产党成立 90 周年文艺晚会《我们的旗帜》等党和国家重大庆祝活动中唱响。 《江山》一经唱出，便以其闪现真理光芒的内涵和高亢激越的曲调震动了无数听众的心灵。《江山》是一首典型的、具有强烈时代特征的歌曲。是党的十六大以后，在“以人为本、执政为民”理念为创作背景下完成的优秀艺术作品。歌江山曲描绘了共产党人把老百姓的冷暖记挂心间，把老百姓的事看得比天大，把老百姓的恩情看得比海深的深情厚意；展示了作者内心对党的赞誉和深情；歌颂了党和老百姓之间的鱼水之情。歌中“老百姓是地，老百姓是天，老百姓是中国共产党永远的挂念”的词句，体现了中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。歌曲中的每一句都表现了党和人民群众同呼吸、共命运的深情，感染了一颗颗爱国、爱党、爱民的拳拳之心，在人们的心里引起了强烈的共鸣。 谱例 9-5： **六、《有我》** 《有我》是为庆祝中国共青团成立 100 周年宣传推广曲，展现新时代中国青年的面貌，唱出新时代中国青年的心声，百年风雨，初心不改，蓬勃向上，挺起脊梁，担起重任。这首歌由钱雷作曲，唐恬和闫光宇作词，赵兆制作，强强合作，副歌非常抓耳，主歌部分百年故事与人物写照被细细刻画。歌曲开头，以人声合唱开启这历经风霜的百年画卷，越岁月峰峦，伴历史云烟。歌手周深用清澈歌声掷出问答，历史的回响声声，“请回答有一百年的时光”，我们在这里一起唤醒过往。问以初生何往，答以百年时光。破于旧时之晦暗，立于浪潮之呐喊，兴于新时代之初。百年前于暗夜点燃火炬的，有“来自那燃烧的和我一样的年华”的他和她，“以青春赴万丈理想”，至今，澎湃闪耀。 **【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《有我》是为庆祝中国共青团成立 100 周年宣传推广曲，展现新时代中国青年的面貌，唱出新时代中国青年的心声。**	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《有我》的时代意义。	通过课后练习，使学生巩固所学新知识
教学反思	教师关键处的点拨和发人深省的提问充分体现了教学主导的作用，既引导学生的发现，又不限制学生的思路。	