

揭阳职业技术学院

师范教育系

课 程 名 称： 《美育》（音乐部分） 教案

任 课 老 师： 林妮妮

时 间	第 1 周	课 次	第 1 次
章 节 名 称	第一章 美育概述		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ( )、习题 ( )、其它 (√)		教 学 时 数 2 课时
教 学 目 的 要 求	<p>知识目标: 1. 认识美育的重要性;</p> <p>2. 初步了解中西方美学与美育的发展脉络;</p> <p>3. 了解大学生审美活动的特征; 以及大学生和美育的关系; 了解美学史上关于美的本质的主要观点, 以及美根源于社会实践, 劳动创造了美。</p> <p>思政目标: 1. 培养学生对美的感知和认识, 激发学生对美的追求和创造美的能力;</p> <p>2. 引导学生理解美育在个人修养和社会进步中的重要作用;</p> <p>3. 学会用审美的眼光认识生活。</p>		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	<p>教学重点: 了解美学史上关于美的本质的主要观点, 以及美根源于社会实践, 劳动创造了美。引导学生看到美的多种形态, 多方面归纳美的概念。</p> <p>教学难点: 学生主动联系生活, 提出日常生活中美的多样表现形式。</p>		
教学步骤及内容:			
一、导入			
思政融入: 通过讨论“美”的词语, 引导学生思考美育在提升个人品德和社会文明中的作用, 强调社会主义核心价值观中的“和谐”与“美”的内在联系。			
美感是人类天性的一部分, 人类的文明史在追求美和创造美的征途上, 未曾消歇。在过去, 美可能仅限于“贵族”才能享有; 在现代文明里, 普通的民众也在追求生活的品味, 美从过去的“奢侈品”, 已然成为了生活的“必需品”。			
提问: 同学们, 在现实生活中, 我们常常会接触到很多有关“美”的词语, 如“优			

美”“秀美”“刚美”“花容月貌”“梨花带雨”“仙姿玉色”等词，都是形容一种美的状态。那我们如何对美的进行区分呢？

二、讲授新课

（一）美是什么——生活中美的形态

在一般情况下，我们将美的形态划分为“自然美”、“社会美”与“艺术美”。

自然美是指自然事物和现象所表现出来的美。如山高水长、闲花野草、日月星辰、风雨雷电等所呈现的美。自然美一般不具有鲜明的阶级性、民族性、时代性，可以成为全人类共同的审美对象。例如西湖、黄山、牡丹等自然美对象就更多地超越时代、民族、阶级，为古今中外各种各类的人们所共同喜爱和欣赏。

社会美是社会事物和现象所表现出来的美。如国家所提倡的“五讲”、“四美”、“三热爱”就是这种美的具体化。社会美的对象一般随着时代、民族、阶级的不同而产生较大的差异。比如，旧中国一些陈规陋习所形成的“三寸金莲”之类的所谓“美”，就随着女性解放时代的到来而被废止，成为了历史上一种丑的陈迹。

艺术美是艺术作品所表现出来的美。如绘画、音乐、戏曲、工艺美术等艺术作品就是艺术美的载体。艺术美是艺术家和艺术创作者依据自己的世界观、价值观、审美观，以一定的艺术材料、艺术技法，根据自然和社会的素材和题材而精心创造出来的高级形态的美。艺术美来源于自然美和社会美，又高于它们，艺术美是对自然美与社会美的提炼与概括，是美的高级形态。

思政融入：通过自然美的讲解，强调人与自然和谐共生的理念，培养学生的生态文明意识。通过社会美的讲解，强调社会主义核心价值观，培养学生的社会责任感和集体主义精神。

（二）美育的目的与意义

我国社会主义学校的美育是为建设社会主义精神文明和培养学生心灵美、行为美服务的。通过美育可以促进学生的德、智、体的发展。它可以提高学生思想，发展学生道德情操；它可以丰富学生知识，发展学生智力；它可以增进人们的身心健康，提高体育运动的质量；它可以鼓舞学生热爱劳动、热爱劳动人民，并进行创造性的劳动。

1. 美育的目的

美育的目的，不仅仅是引导人们去爱美、追求美，还要帮助人们了解什么是真正的美、高尚的美，要用美的规律去美化人们的心灵，提升人们的精神境界。所以，首先，

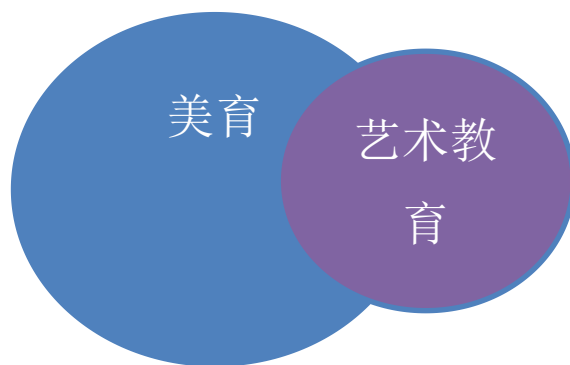
美育是关于人类自身美化的科学。其次，美育也承担着重要的社会功能，它能够改进人们的生活方式，培育深厚的民族情感。犹如孟子所说：“穷则独善其身，达则兼善天下。”如果美育能得到普及，那么人类也将获得一个更有温情的精神家园。因此，我们将美育的目的划分成三个层次：第一层是美化人生；第二层是改进生活；第三层是改良社会。

2. 美育的意义

美育的意义，在于塑造完美人格，在于人类身心的和谐发展，在于使人的精神达到一个更高的境界。因此，美育也是情操教育和心灵教育，它不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。在高等院校中开展美育，有助于大学生人格得到升华，形成和谐、健全的人格结构，还可以帮助大学生深入了解民族文化遗产，理解民族文化精髓，增强民族自豪感，有助于培育大学生的民族精神和时代精神。

（三）美育与艺术教育

美育和艺术教育有着密切联系，但很多人常常把美育等同于艺术教育，其实两者并非等同的关系，而是交叉的关系。总体来说，美育是以培养学生的审美能力、审美意识为主要目的的教育行为。一方面，美育的研究范畴比艺术教育要宽，比如美育不仅包括艺术，还涉及文学、景观美育等内容，这些都是美育的重要组成部分；另一方面，美育也并不能完全涵盖艺术教育，如艺术史中有部分经典名作，它们的经典之处并不在于其审美价值，而在于其所代表的思想或文化方面的价值。

艺术教育是目前实施美育最有效的途径之一。美育，简单概括就是“多看美的东西，多听好听的声音”，但是实施起来却很难。因为现实生活中提供的美育环境极为有限，只有通过艺术教育实施美育，才是最便利、最快捷的方式。通过艺术教育，能够使每一个学生获得审美体验，激发学生的审美兴趣和能力，进而提升他们的审美和人文素养。因此，艺术教育是美育的基础，如果没有艺术教育，那么美育就是空谈。上好美育课，

关键在于借助艺术熏陶引导学生进行情感的投入，如果课堂教学是机械式的、重复性的，那么也就丧失了美育的意义。因此，美育不仅是教会学生获得艺术知识与技能，只有引导学生将艺术情感内化于心，才能完全实现美育的培养目标。

（四）美育的发展脉络

1. 古代中国

先秦时期，民众开始抵制商周时期产生的宗教神学，旧有的统治观念纷纷瓦解，呈现出思想解放、百家争鸣的局面。这使得先秦时期成为中国美学史上的第一个黄金时代。代表人物：孔子、庄子。

汉代美学具有承前启后的过渡性特点。汉代儒学最大的特点是强调“天人合一”“天人感应”的目的论。代表人物：董仲舒。

魏晋南北朝时期的美学注重个体生命的审美表达，且带有强烈的贵族化取向。士人受玄学的影响深刻，在动荡的社会环境中，寻求虚无、及时享乐，并以“秀骨清相”自居，重视身体的修饰与举止，热衷于围棋、清谈、饮酒等生活方式，率真的表象之下隐藏着他们的审美态度。魏晋文人最核心的成就就是提出了“清”“秀”“神”“俊”的审美标准，在艺术中，着重表现自己的思想与人格，而不是追求文字的雕琢。例如陶渊明的诗、顾恺之的画、王羲之的字等，都绽放出一种“初发芙蓉，自然可爱”之美。

唐代的诗歌美学有长足的发展，其中最核心的就是意境说。司空图在《诗品二十四则》中概括了二十四种诗歌的境界和风格，论述了诗歌意境的美学本质，是对唐代诗歌的一种较为全面的总结。在绘画美学中，张璪在《画境》里提出了“外师造化，中得心源”，明确了现实是创作的根源，带有朴素的唯物主义色彩；在音乐美学中，杜佑提出：“夫心生于人心，心惨则音衰，心舒则音和”，强调了主观情感对音乐的决定性作用；在书法美学中，孙过庭在《书谱》概括了书体“违而不犯，和而不同”的审美特点。

宋代开始形成了以市民为中心的世俗审美心态，开始追求通俗、简约、平易的艺术风格。代表人物有：苏轼、欧阳修。在宋代理学的影响下，美学界秉持重理轻文、重理轻情、重道轻器的态度，整体的造物观呈现一种严谨、温厚、笃实的现象，杜绝了奇技淫巧艺术品的产生。

明代后期，社会中出现了资本主义萌芽，城市市民阶层日益壮大，与此相适应，出现了“天崩地解”的思想解放潮流。王阳明的心学代替了宋代理学主张，有力地冲击着教条主义美学和复古主义美学，在当时形成了一股个性解放的思潮。李贽的“童心说”、

汤显祖的“唯情说”、公安派的“性灵说”等极力追求个性解放，在艺术上重视自然、自我，成为明代中叶以后的审美思想的主流。

清朝时期是中国美学史上第三个黄金时代，这是中国古典美学的总结时期，出现了王夫之的美学体系和叶燮的美学体系，它们是中国古典美学的高峰。

王夫之认为美是客观的，但是美感却是主观的，并非所有的人都能把握客观的美，只有做到心物交融、情景合一，“景者情之景，情者景之情”，才能获得审美体验。叶燮则看到了艺术与哲学的相通之处，他认为“文章者，所以表天地万物之情状也”，文学艺术家的任务就是见常人之不可见，言常人之不能言，把握常人无法把握之事，而实现这种目标，需要依靠艺术家本人的才、胆、识、力，才能“表天地万物之情状”。

2. 中国近现代美育的发展

一百年前，中国社会发生了巨大的变革，新旧文化交替，中西方文化碰撞，王国维、蔡元培、陶行知、丰子恺、吕澂、汪亚尘、吴俊升、舒新城等一批进步人士在社会变革的关键时期，极力推广及倡导美育，以期振兴中华，在民国时期兴起了一股具有启蒙性质的美育思潮，为美育的实施与普及做了多方面的探索。

这个时期的美育思想是特定时期文化精神的体现，这些思想既有闪光点，也有许多的历史局限性，如夸大美育的社会功能，常常将美育与德育相混淆等。但从总体来说，民国时期，美育在教育领域的独立地位得到了确立，美育与社会改造被联系起来，这些思想成果都有着积极的现实意义。

3. 当代中国

中华人民共和国成立以来，我国的美育发展取得了令人瞩目的成绩，其发展历程划分为三个阶段。

- (1) 美育的复苏阶段；
- (2) 美育方针的形成阶段；
- (3) 美育的全面发展阶段。

2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，标志着国家对美育的重视达到空前的高度，普及全民美育的愿景正一步步成为现实。目前，我国已经初步形成具有中国特色的现代化美育体系。

4. 西方古典美学的发展

西方古典美学始于古希腊美学，其中毕达哥拉斯是西方美学的第一人。他将美视为一种科学，认为“美是数与数的和谐”，这是古希腊第一道美学命题。

柏拉图严格区分了“美的事物”与“美本身”两种概念，他认为美的事物千姿百态，但最核心的是寻找美的普遍形式。

亚里士多德被称为“欧洲美学思想的奠基人”，神学目的论是他的美学观念的基础，艺术模仿说是他的美学观念的核心。

中世纪的美学思想基本上都是围绕神学而展开的。奥古斯丁的美学思想被称为柏拉图美学的神学版。他认为艺术起源于理性，并发展了美在世界、美在和谐、美在比例等美学理论。但丁的美学贡献是将中世纪神学美学变成了艺术实践，其思想的核心是宣布艺术作品的主题是人，从而使艺术创作的主体从神转向人，为近代人文美学的发展提供了理论支撑。

文艺复兴之后，西方的美学进入认识论的阶段。美学的思维范式从本体论转移到认识论，研究内容也从神转移到了人。历史上第一部《美学》专著是鲍姆加登于 1750 年出版的，他认为美是主观的，美是感性认识的完善，因此，美是人的自我完善，是一种关于人的学问。

康德被称为“近代美学之父”，他最大的贡献是改变了美学的基本问题，由传统的“美是什么”转化为“审美是什么”，从而开启了近代审美心理学的先河。

西方美学史上对审美心理学影响最大的学说就是“移情说”。移情是指人通过自己的意识活动，将自己的主观情感加诸审美对象，使其具有一定的情感或审美色彩。代表人物：是罗伯特·费舍尔、立普斯。

布洛针对审美活动提出了“心理距离说”，他认为当主体和对象之间保持一种恰如其分的心理距离，且两者不存在利害关系时，才会产生出审美的心理。

弗洛伊德的精神分析在历史上饱受争议，却成为西方最重要的心理学流派之一。他认为无意识是人生命的本能，而艺术就是人类无意识的升华。

黑格尔是德国古典哲学巨匠，他认为人类与动物的区别就是人类有自我意识，人类有观照自己、认识自己、思考自己的需要，因此，人类普遍需要艺术。他将古代艺术划分为象征型、古典型、浪漫型三种类型。

5. 近代西方

“美育”概念的提出始于 1793 年席勒所著的《审美教育书简》。他第一次将美育

的概念融入教育思想史，并做了详细而系统的整理与总结，使得审美教育形成独立的理论体系。他把审美教育视为实现人自由幸福的重要途径，体现着对人类生命本身的终极关怀。

1945年，哈佛大学发布了著名的《自由社会中的通识教育》，即通识教育红皮书，规定每位学生必须修满16门课程，其中应包括3门艺术类课程。哈佛大学将艺术教育视为人文学科的主干部分，成为高校人文教育中不可缺少的一环。

“一战”以后，包豪斯所提出的“艺术与工艺结合”的理念，使艺术不再处于象牙塔的顶端，而是让艺术回到群众中去。

1947年，罗恩菲尔德就提出公共艺术教育的目的是“提升人格”而不是“专业的训练”，较早地明确了公共艺术教育的性质。

1995年，美国的戈尔曼教授针对后工业时代出现的情感危机问题，出版了《情感智商》，提出了情商(EQ)与艺术教育的理论。他认为在后工业社会中，出现情感缺陷的家庭越来越多。当前，情感缺陷已经成为人类深层的社会危机，而美育就是解决情感问题的一种特殊方法。

(五) 艺术审美的类型

感受艺术之美是大学生拓宽艺术视野，提升审美情操的有效方法，艺术之美有多种表现形式，根据艺术类型的不同，可以将审美活动分为以下几类。

1. 语言艺术之美
2. 造型艺术之美
3. 表演艺术之美
4. 综合艺术之美

复习思考题、作业题：

详参教材 第一章【思考练习】部分

参考答案： B A C A A B D A C A

下次课预习要点：

第九章 声乐之美

授 课 时 间	第 2-3 周	课 次	第 2-3 次
章 节 名 称	第九章 声乐之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ( )、习题 ( )、其它 (√)	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	<p>知识目标: 1. 了解中国声乐与西方声乐部分经典作品;</p> <p>2. 掌握声乐作品的审美特征与欣赏方法;</p> <p>3. 能够运用专业术语介绍和分析声乐作品。</p> <p>思政目标: 1. 让学生了解中国声乐艺术的发展历程, 增强文化自信和民族自豪感;</p> <p>2. 引导学生认识声乐艺术在不同历史时期对于国家和民族精神的塑造作用;</p> <p>3. 引导学生理解声乐艺术在激发爱国情感和民族精神中的重要作用。</p>		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	<p>教学重点: 掌握声乐作品的欣赏方法</p> <p>教学难点: 掌握声乐作品的基本要素与三大类别</p>		
<p>教学步骤及内容:</p> <p>一、导入</p>			
			

借由声乐作品《孟姜女》的欣赏和分析，向同学们分享关于声乐之美的主题。

思政融入：在欣赏《孟姜女》时，强调作品中体现的中华民族传统美德和情感表达，如忠诚、坚韧和牺牲精神，以及这些美德在当代社会的价值和意义。

二、讲授新课

思政融入：在讲授中国声乐发展历程时，强调声乐艺术在传承和发展中华优秀传统文化中的重要作用，以及在不同历史时期对于国家和民族精神的塑造作用。

（一）声乐的发展历程

声乐作为一门艺术，它既不同于哲学和社会科学，又区别于器乐与诗歌。它不是以理服人，而是以情动人，以美怡人，以音感人，以言育人，这就是声乐独特的艺术特征。声乐艺术经过长期的发展，已经成为高度完整的艺术，有着繁多的表现形式和不同的演唱方法，有着既广阔、又复杂的表现空间。

一、中国声乐发展历程

1. 远古时期

最原始的音乐就是声乐，它是人类劳动与自然斗争的结果。先人在共同劳作时为减轻扛木负重的疲劳而喊出“邪许邪许”“杭育杭育”之类的声调和节奏，类似号子类的劳动呼声。

2. 夏商周时期

夏商周时期，声乐演唱作为重要的音乐形式更加盛行，声乐艺术逐渐形成并发展起来。对后世影响深远的当属《诗经》的诞生，《诗经》记载了当时存有的 305 首歌曲，分为“风”“雅”“颂”三类。“风”有 15 首民歌，基本上是北方民歌。“雅”一般是贵族、文人的作品，其中，有不少反映社会现实、同情劳动人民、揭露统治阶级内部矛盾的作品。“颂”大多为古老的祭歌。西周诞生的“大司乐”是我国古代最早的音乐教育机构，负责音乐教育和执行礼乐，承担着贵族子弟和学士的音乐教育任务，对我国声乐艺术的发展起着积极的推动作用。

3. 秦汉时期

秦汉时期，特别是汉武帝统治期间，中国民族声乐、民歌逐渐走向高峰。相和歌作为民间的宫廷声乐演唱形式在此时兴起了。最初，相和歌是没有伴奏的，随着时间的推移，发展成一人唱、众人唱的形式，还加入了乐器伴奏。相和歌进一步发展，又形成了相和大曲，相和大曲已经具备了三段式的歌舞曲基本结构，相和歌与相和大曲是秦汉时

期比较大型的声乐艺术形式。

4. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，音乐艺术的标志是清商乐，它是在承袭汉、魏相和歌和诸曲的基础上，吸取了当时的南方民间音乐而发展产生的女乐歌舞，主要用于宫廷、官宦人家节庆和祭神活动。清商乐由吴声、西曲组成，其风格较为柔婉、抒情。

5. 隋唐时期

隋唐时期，尤其是从“贞观之治”到“开元盛世”这段时期，文化艺术随着社会的繁荣而快速发展，我国民族声乐艺术的发展进入辉煌时期。该时期有一些值得称颂的贡献：一是诞生了我国最早成立的音乐教育机构——教坊和梨园；二是产生了燕乐大曲，它是歌舞音乐发展程度最高、最具代表性的音乐形式，是综合器乐、歌唱、舞蹈，含有多段结构的大型歌舞音乐，分为散序、中序和曲破三部分，《霓裳羽衣曲》是唐代著名的大曲作品；三是民间俗乐中的曲子和变文开始盛行，推动了声乐演唱艺术的发展和兴起。

6. 宋元时期

宋元时期，歌舞在社会生活中的地位逐渐缩小，取而代之的是戏曲、曲艺。宋词是一种将文学与音乐相结合的声乐演唱的形式，当时叫小曲、小唱或词曲。元朝时期，音乐出现巨大转折，由歌舞转向戏曲形式，将声乐演唱和歌舞结合在一起，将中国声乐艺术推到了一个新的高度，从此中国古代民族声乐艺术基本分为两个纵向发展：声乐演唱和戏曲，其中《西厢记》就是一个代表性的戏曲作品。元代时，声乐演唱已出现了独唱、对唱、齐唱与合唱等形式。

7. 明清时期

明清时期，正值我国封建社会末期。传统的说唱、民歌、戏曲、歌舞、器乐是这一时期的五大类音乐，声乐艺术已演变成戏剧、曲艺、声乐演唱等形式，戏曲无论从词曲结构还是演唱表演上都得到更深入的发展，并走向成熟。

8. 近现代时期

1919年爆发的“五四运动”使中国的音乐文化进入了一个崭新的历史发展阶段。一批留学西方并接受了西方教育的中国音乐家，在欧美等国的流行歌曲曲调的基础上重新填词，在我国的新式学堂中教唱，以学堂乐歌为标志的国民音乐教育在全国广泛推广，同时造就了一批中国音乐史上成就斐然的早期启蒙音乐教育家。

9. 抗日战争时期

抗日战争时期，作曲家们积极投身于抗日救亡运动，创作出了大量的具有时代精神的救亡歌曲，如《抗敌歌》《游击队歌》《到敌人后方去》《黄河大合唱》等。另外，在中国共产党领导的抗日根据地，还产生了大量的解放区民歌，如《南泥湾》《绣金匾》等。

10. 新中国成立后

中华人民共和国成立后，在党的“双百”方针指引下，我国声乐艺术事业空前繁荣。声乐演唱家们一方面致力于世界声乐艺术交流，努力学习和研究西方的声乐演唱技法，使越来越多的青年歌手进入世界级声乐比赛，获得了各国专家的认可；另一方面，在继承民族声乐传统的基础上，借鉴西方的科学发声方法，为丰富和完善民族声乐体系做出贡献。

11. 改革开放以来

改革开放以来，我国声乐艺术百花园中，更是“百花齐放”“百家争鸣”。不同风格的声乐作品、演唱形式及演唱方法不断涌现，新人辈出。不仅国内声乐舞台上群星灿烂，而且世界顶级声乐比赛和世界歌剧舞台上也屡现中国人的身影，当今世界最伟大的声乐大师也纷纷来中国演出、交流、讲学，中国留学生的足迹更是遍布世界各大音乐学院。

二、 西方声乐发展历程

1. 古希腊、古罗马

人类最古老的文化产生于欧、亚、非三大洲的交汇处，这里是古老音乐文化的中心，现代欧洲文化则源自古希腊文化。古希腊音乐是单音音乐，人们毫无和声观念，因此在悲剧、喜剧中出现众多的“合唱”也仅仅是齐唱而已。古希腊音乐、诗歌、舞蹈形成“三位一体”的艺术形式，当时主要的体裁形式有悲歌、颂歌、饮酒歌、婚礼歌等。

2. 中世纪

欧洲中世纪处于封建社会初期和全盛时期，该时期的音乐文化又可称为基督音乐文化。这个时期的文化发展，几乎完全处于宗教神权的统治之下，教会成了文化中心，教会音乐占据了统治地位，遭到压制、排斥的世俗音乐则顽强发展。

3. 文艺复兴时期

文艺复兴时期指 14—16 世纪欧洲文化的繁荣时期，文艺复兴实质上是思想和文化

上的一场反封建大革命。文艺复兴思潮对欧洲音乐文化起着巨大的推动作用，欧洲的世俗音乐空前繁荣，其发展大致经过了三个阶段：14 世纪预示文艺复兴精神的新艺术音乐；15 世纪出现的尼德兰音乐；16 世纪文艺复兴时期兴盛期的宗教音乐。

4. 巴洛克时期（十七世纪）

在文艺复兴运动中，意大利音乐艺术的发展相对来说较为缓慢，直到歌剧的诞生才显示出了它的巨大影响，所以歌剧是该时期的重要标志。16 世纪末，一些具有人文主义思想的进步音乐家，如诗人里努契尼，声乐演唱家兼作曲家佩里、卡契尼、卡伐利埃里，以及理论学家伽利略（物理学家、天文学家伽利略之父）等，组成了一个集团，叫作“同志会”。他们探讨艺术理论并进行各种创作实践，意图使音乐和戏剧相结合，加强音乐的艺术感染力。

5. 古典主义时期

在 1750-1820 年期间，意大利、法国的喜歌剧诞生了大量的优秀作品，维也纳古典声乐开始活跃。这个期间的音乐旋律追求优美动人的气质，倾向于整齐对称的乐句结构。如海顿的清唱剧《四季》，充满了对四季时序的赞美。海顿用生动的音乐语言描绘暴风雨和晴空万里的自然景象，表达对农民日常劳动以及对爱情伦理道德的赞美。

6. 浪漫主义时期（十八至十九世纪）

在德国，伴随最著名的、世界性的音乐家亨德尔与巴赫的问世，巴洛克音乐发展到一个顶峰，改变了德国音乐长期滞后的现状，进一步改变了德国音乐在世界音乐史上的地位。这一时期的音乐艺术史实际上是一部浪漫主义音乐历史，具有个性化的、理想化的、诗意化的特点。除了音乐，浪漫主义也表现在绘画、雕塑、文学等所有艺术形式中。

7. 二十世纪以后

20 世纪以后是西方工业文明的成熟发展时期，生产力大幅度提高，对人们的思想产生了巨大的冲击，这种冲击不可避免地渗透到了文化艺术领域。多元化的社会格局造就了多元化的文化形态，作为文化形态之一，声乐艺术也不可避免地打上了那个时代的烙印。继印象派德彪西之后，音乐艺术出现了多种风格、多种流派竞相争艳的局面。

（二）声乐审美特征

1. 声乐作品艺术美的基本要素

声乐演唱艺术的美，是以文学作品的语言美、音乐作品的旋律美、声乐演唱的声腔美、表演动作的形态美和乐器的伴奏美为基本构成要素。

①语言美 ②旋律美 ③声腔美

2. 声乐作品的类别

声乐作品按体裁可分为民歌、歌剧、艺术歌曲、进行曲、颂歌、抒情歌曲、诙谐歌曲、讽刺歌曲、舞蹈歌曲、组歌等。从演唱形式看，可分为独唱、重唱、对唱、轮唱、齐唱、合唱、表演唱、组合唱；从人声划分看，可分为童声、女声（女高音、女中音、女低音）、男声（男高音、男中音、男低音）。

3. 声乐作品的欣赏方法

以歌曲作品《教我如何不想她》为例，进行三个方面的细致分析。

（三）声乐作品赏析

1. 《红军不怕远征难》（长征组歌）

思政融入：

在赏析《红军不怕远征难》作品时，强调作品中体现的革命精神和爱国情感，以及这些精神在当代社会的价值和意义。

2. 《阳关三叠》

3. 《茉莉花》

4 《唱支山歌给党听》

思政融入：在赏析《唱支山歌给党听》作品时，强调作品中体现的对党的忠诚和对社会主义事业的热爱，以及这些情感在当代社会的价值和意义。

5. 《玛依拉》

6. 《海阔天空》

7. 《我和你》

8. 《国际歌》

9. 《鳟鱼》

10. 《渴望春天》

11. 《伏尔加船夫曲》

12. 《跳蚤之歌》

13. 《手拉手》

14. 《My heart will go on》（《我心永恒》）

复习思考题、作业题：

详参教材 第九章【思考练习】部分

参考答案：A B C A D B D A C B

下次课预习要点：

第十章 器乐之美

授 课 时 间	第 4—5 周	课 次	第 4—5 次
章 节 名 称	第十章 器乐之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ( )、习题 ( )、其它 (√)	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	<p>知识目标: 1. 了解中西方乐器与器乐发展历程; 2. 掌握器乐作品的审美特征与欣赏方法; 3. 简单运用专业术语介绍经典器乐作品。</p> <p>思政目标: 1. 让学生了解中国器乐的发展历程, 增强文化自信和民族自豪感; 2. 培养学生的审美情趣和审美能力, 提升学生的艺术修养; 3. 引导学生理解器乐艺术在塑造完美人格和促进人的全面发展中的重要作用。</p>		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	<p>教学重点: 掌握器乐作品的六大审美特征</p> <p>教学难点: 习得器乐作品的欣赏方法, 简单运用专业术语介绍经典器乐作品</p>		
<p>教学步骤及内容:</p> <p>一、导入</p> <div data-bbox="608 1402 979 1684" data-label="Image"> </div> <p>借由巴洛克时期著名的作曲家、小提琴家维瓦尔第的作品《四季》的赏析, 向同学们分享关于器乐之美的主题。</p> <p>思政融入:</p> <p>在欣赏《四季》时, 强调其在表达自然美和人类情感方面的独特作用, 引导学生思考艺术如何反映人类对自然和生活的热爱。</p>			

三、讲授新课

思政融入：

在讲授中国器乐发展历程时，强调中华民族在音乐文化上的悠久历史和丰富内涵，培养学生的民族自豪感。在讲授西方器乐发展历程时，引导学生理解西方音乐文化的演变，增强对不同文化的理解和尊重。

（一）器乐的发展历程

音乐始终伴随着人类的生活，音乐的发展始终伴随着人类的发展。器乐是音乐的重要组成部分，以乐器为物质基础，用乐器来表达思想感情。

一、中国器乐的发展历程

1. 上古(先秦)时期

上古时期出现了目前所知中国最早的乐器——骨笛。20 世纪 80 年代，河南省舞阳县贾湖新石器遗址中出土的骨笛(长度为 20 厘米左右，直径约 1 厘米，多为 7 孔，可以吹奏 7 声音阶)，距今已有 9000 余年的历史，这体现了中华民族的音乐文化在久远的史前已经站在了世界的前沿。我们的祖先很早就开始用乐器来表达思想感情，他们用石块、木棒、竹子等原始劳动工具敲击节奏，配合歌舞、祭祀等活动。商代青铜器艺术，开启了礼乐文明的先声。

2. 中古(秦汉、魏晋南北朝、隋唐)时期

秦声、楚歌、相和歌这些民间音乐乐种均使用大量民间乐器。曲项琵琶、唢呐、箜篌、腰鼓、达卜等一大批外来乐器随着张骞出西域而流入。魏晋文人音乐家多数擅长弹琴。隋唐时期，宫廷音乐繁盛，其中尤以燕乐歌舞大曲的高度发展为特征，同时以琵琶、箜篌等为代表的西域乐器风靡中原大地。隋代的宫廷燕乐表演中，乐器种类繁、乐工人数多。唐代，出现了专习器乐的音乐机构；古琴艺术高度发展，出现了古琴减字谱；琵琶、箜篌、篪、笛、琴等各种乐器的演奏随着频繁的音乐文化交流变得更完善和流行。

3. 近古(宋、元、明、清)时期

随着歌舞音乐的成熟、民间说唱音乐的兴起和戏曲艺术的逐步成形，产生了许多新的音乐品种，音乐艺术的表演中心由宫廷转移到民间，声乐和器乐得到全面发展，为中国近代音乐奠定了基础。民族器乐进一步发展，出现了三弦、二胡、板胡、京胡等民族乐器。

4. 近现代时期

这一时期器乐领域较有代表性的社团有上海民间音乐团体“大同乐会”，该社团在挖掘和改革民族乐器方面做出了有益尝试。20世纪20年代，音乐家刘天华从对西洋音乐的学习中探索改进国乐的道路，创办了“国乐改进社”，在民族器乐(二胡和琵琶)的改革和创作(代表作《光明行》《良宵》等)诸多方面做出了重要贡献。

5. 当代

当代，民族器乐的发展达到了空前高度，在发展新的表演形式、整理或改编传统曲目和创作新曲目等方面，都取得了举世瞩目的成就。二胡、琵琶等民族乐器的演奏艺术迅猛发展，涌现了一批优秀的器乐演奏家，民族管弦乐队也逐渐形成了自己的风格特点，成为展示民族精神和文化特征的重要载体。

二、 西方器乐的发展历程

1. 古希腊、古罗马时期（远古时期）

古希腊的乐器主要有弦乐和管乐两类：弦乐的代表是里拉琴(西方最早的弦乐器)。神话中众神的使者赫尔墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架横木拉起琴弦便发明了里拉琴(见图 10-7)，多用于独唱伴奏，史诗弹唱，是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。

古罗马乐器基萨拉琴由里拉琴演变而来，更适合专业音乐家演奏。蒂比管(骨制的)是古希腊阿夫洛斯管的变体，在宗教仪式和戏剧音乐中广泛使用，被认为可以驱除邪恶、唤起慈善，蒂比管演奏者在社会上颇有地位。

2. 中世纪时期（公元五至十五世纪）

中世纪时期的器乐处在一种比较低级和原始的状态，无论是在乐器制造、演奏还是在器乐曲创作上都不太发达。据推测，当时的器乐更多的是简单的歌曲、舞蹈伴奏，独立的合奏、独奏水平有限。器乐主要在民间流传，大多是即兴演奏，没有乐谱流传下来，即使个别乐曲有谱，也很难准确识读。

3. 文艺复兴时期（公元 1450—1600 年）

此时期乐器的发展主要体现在：①琉特琴是文艺复兴时期最流行的乐器；②管风琴等键盘乐器得到发展；③提琴族的维奥尔琴开始成组地运用到乐队中；④管乐器如小号、古长号、短号、低音管的使用较为普遍，木管乐器主要有竖笛、横笛、肖姆双簧管及木管号等，作曲家开始注意利用各种乐器的独特音色进行创作。

4. 巴洛克时期（1600—1750 年）

巴洛克时期的乐器及演奏技巧逐渐成熟，器乐得到了前所未有的发展，音乐极尽奢华，加入了大量装饰性音符。这一时期，欧洲音乐的记谱法已经完全成熟，调性体系也得到确立。随着印刷术的完善，音乐的传播更加便利。器乐开始与声乐处在了平等的地位(确切的时间是18世纪以后)。复调音乐盛行，在J. S. 巴赫时代发展到极致，代表新趋势的主调音乐正在兴起。

5. 古典主义时期（1750—1820年）

古典主义时期的音乐一般比较客观、含蓄、庄重、高雅、节制且有分寸。这一时期器乐领域最重要的成果是交响曲、奏鸣曲、室内乐等，出现了多乐章的交响曲、独奏协奏曲、弦乐四重奏、多乐章奏鸣曲等体裁。乐器制造得到进一步发展，出现了现代钢琴的前身。

6. 浪漫主义时期（十九世纪）

浪漫主义时期可谓是西方传统音乐的黄金时代，在充满着自由与压迫、逻辑与感情、科学与宗教信仰等种种矛盾的社会背景下，音乐在此时期有着复杂的面貌。

①钢琴和钢琴音乐 ②室内乐 ③管弦乐队和管弦乐

7. 二十世纪

20世纪，西方社会思潮出现反传统倾向，19世纪的音乐首当其冲成为批评对象，西方音乐进入现代音乐时代。反对传统的音乐表现手段和形式，追求表现手段的独特、新颖是20世纪器乐音乐的最主要特征。在现代音乐中，人们习惯的优美的旋律、和谐的和声、稳定的节奏似乎都发生了改变，特别是先锋派音乐，以试验性、探索性为动力，使音乐概念发生了根本变化。

（二）器乐审美特征

思政融入：

在讨论器乐的审美特征时，强调音乐在塑造个体情感、道德观和价值观方面的作用，培养学生的道德情操和社会责任感。

音乐是声音的艺术、听觉的艺术，也是时间的艺术。器乐是音乐和人的沟通、互动最为自由、最具精神性的音乐表现形式，是纯粹的、绝对的音乐艺术。从曲名、曲式结构、演奏方式等方面来看，器乐作品基本可分为：标题音乐与无标题音乐；室内乐与交响音乐；单声音乐与多声音乐（多声音乐中又可分为主调音乐与复调音乐）；古典音乐与现代音乐等等。这些不同类型的器乐虽然各有各的特点，但从欣赏、审美的角度看，

都具备了旋律美、音色美、结构美、形式美、体裁美等方面的审美特征。

1. 旋律美

音乐的主要魅力来自旋律。旋律是音乐的根本，是塑造音乐形象最主要的手段。音乐的各种要素如音高、节奏、强弱、速度等的有机整合，使器乐旋律呈现出不同的风格与特征，使器乐欣赏者从中感受到各种各样的情绪。

2. 音色美

器乐作品的音色美是通过各种不同音色的乐器来表现的。

3. 结构美

器乐的结构美既包含了作品的织体美，也包含了曲式美。“织体”指音乐在空间上的结构，“曲式”即是时间上的结构。

4. 形式美

器乐的演奏形式分独奏、伴奏、重奏和合奏。一人演奏一件乐器，称“独奏”。如小提琴独奏、钢琴独奏等。有时一人独奏、还有另一人伴奏，如二胡独奏，扬琴伴奏；小提琴独奏，钢琴伴奏等。有时一人独奏，乐队伴奏，如二胡独奏，民乐队伴奏等。

5. 体裁美

器乐的体裁是指器乐曲在音乐风格和性质方面的特征。丰富多彩的器乐体裁都是同它们各自的应用和表演目的、演出的场合、乐曲内容的倾向性、音调和节奏的特色、音乐风格的特征等等有关。常见的器乐体裁有：组曲、序曲、协奏曲、室内乐、幻想曲、随想曲、狂想曲、谐谑曲、进行曲、变奏曲、舞曲、交响曲、交响诗等等。

6. 意境美

“意境”一词来源于中国传统文化艺术的美学范畴。意境美是艺术家所创作的作品在经过生动形象的描绘后呈现出的美好氛围和情调。

（三）器乐作品赏析

思政融入：

在赏析《黄河钢琴协奏曲》等作品时，强调其在抗击外敌、振奋民族精神方面的历史背景，激励学生树立爱国主义情怀。

1. 古琴曲《流水》sp1

2. 琵琶曲《十面埋伏》sp2

3. 二胡曲《二泉映月》sp3

- 4 箏曲《渔舟唱晚》 sp4
5. 笛子独奏曲《姑苏行》 sp5
6. 民族器乐合奏曲《金蛇狂舞》 sp6
7. 民族管弦乐曲《春节序曲》 sp7
8. 《黄河钢琴协奏曲》 sp8
9. JS 巴赫《勃兰登堡协奏曲第五号》 sp9
10. 海顿《惊愕交响曲》(G 大调第 94 号交响曲) sp10
11. 莫扎特《A 大调单簧管协奏曲》 sp11
12. 贝多芬《月光奏鸣曲》 sp12
13. 肖邦《夜曲 op9no. 2》 sp13
- 14 约翰施特劳斯《拉德斯基进行曲》 sp14
- 15 柴可夫斯基《如歌的行板》 sp15

复习思考题、作业题：

详参教材 第十章【思考练习】部分

参考答案：B D C A C B D B D A

下次课预习要点：

第十二章 戏剧之美

授 课 时 间	第 6 周	课 次	第 6 次
章 节 名 称	第十二章 戏剧之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ( )、习题 ( )、其它 (√)		教 学 时 数 2 课时
教 学 目 的 要 求	知识目标: 1. 了解中国戏曲及西方歌剧的发展历程; 2. 掌握中国戏曲的审美特征及欣赏方法; 3. 能够了解欣赏中国戏曲的部分著名剧种及名作代表和西方歌剧的代表作品。 思政目标: 1. 通过对中国戏曲的审美特征和代表作品的学习, 培养学生的民族自豪感和爱国情怀; 2. 通过对戏剧中所蕴含的社会价值和道德观念的学习, 培养学生的社会责任感和道德意识。		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	教学重点: 了解中国戏曲及西方歌剧的发展历程 教学难点: 结合戏剧审美特征欣赏中国戏曲的部分著名剧种		
教学步骤及内容: 一、导入			
 <p>豫剧《穆桂英挂帅》剧照，由马金凤演唱，濮阳市豫剧团演出。</p>			
借由豫剧《穆桂英挂帅》的赏析，向同学们分享关于戏剧之美的主题。			
思政融入: 介绍中国戏曲和西方歌剧的历史，让学生了解不同文化的历史渊源，增强对传统文化的尊重和保护意识。强调中国戏曲中的民族元素，如唱腔、音乐、视觉美等，让学生			

感受中华文化的独特魅力。分析戏剧作品中所反映的社会问题和价值观念，如正义、勇气、爱情等，引导学生思考个人与社会的联系。通过戏剧作品中的正面角色和故事情节，传递正直、善良、勇敢等正面价值观，进行道德教育。

二、讲授新课

（一）戏剧的发展历程

从世界文化艺术发展的进程来看，中国戏曲与古希腊罗马戏剧、印度梵剧有着世界三大古老戏剧之说。

中国文化博大精深，而戏曲是中国文化的重要载体。戏曲在漫长的历史发展和艺术积淀过程中，建立起一套比较严格、完整的表演程式体系。欣赏戏曲，不仅能够得到现实的审美愉悦，而且也能感受中国文化的韵味醇厚。

源于古希腊的西方戏剧的历史可以按时序划分为：古希腊罗马戏剧、中世纪戏剧、文艺复兴时期戏剧、古典主义时期戏剧、启蒙运动时期戏剧、十九世纪戏剧、现代戏剧和当代戏剧。在某些历史时期，按照不同的风格类型又可以划分诸多流派。

一、中国戏曲的发展历程

戏曲是一种包含文学、音乐、舞蹈、戏剧表演等多种艺术形式的中国传统综合艺术。我国的戏曲具有悠久的历史 and 深厚的传统，丰富多彩的民间音乐给戏曲的形成提供了重要的基础。其渊源可追溯到先秦的乐舞、俳优和汉代的百戏。由隋唐时期产生的具有一定故事情节的歌舞，如《代面》《拨头》《踏摇娘》等，以及参军戏等均为戏曲艺术的形成创造了基础条件。戏曲形成于宋代，从宋代南戏发展到元代杂剧，再从元代杂剧发展到明代传奇，戏曲艺术已遍布南北，涌现出昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔等著名声腔。到了清代，诸多声腔纷繁争艳，梆子腔、皮黄腔兴起后，逐渐奠定了我国戏曲音乐中四大声腔体系称雄的局面。从宋至清末民初，历经 800 多年，在全国范围内形成了 400 多个剧种。

1. 原始社会歌舞时期

古代歌舞对生活的再现是歌唱、音乐、舞蹈的结合，是具有一定观赏性的表演活动。原始社会的歌舞虽具有模仿性质，但它的宗教性质决定了它并非审美静观之物，不是纯粹的表演，所以还不能称为“戏曲”，不过丰富多彩国戏曲就酝酿于这种原始社会的歌舞中，原始社会的表演艺术已经具备了鲜明的戏剧因子。

2. 宋元时期

南戏是我国成熟最早的戏曲艺术，据明朝徐渭《南词叙录》记载，“南词始于宋光

宗朝……号曰·永嘉杂剧”；明朝祝允明《猥谈》中记载，“南戏出于宣和之后，南渡谓之温州杂剧”；贾仲明《录鬼簿续编》中记载，“武林书会展雄才，医业传家号复斋，戏曲方脉”。根据以上史料可知，南戏产生于12世纪，称之为戏文，又有温州杂剧、永嘉杂剧、鹧伶声嗽、南曲戏文等名称，明清间亦称为传奇。

3. 明清时期

明朝时期，北曲的文学作品因受历史条件所限，在思想内容上逐渐丧失其原有的进步性，北曲的艺术形式也日渐僵化，如“四折一楔子”“主角一唱到底”等。而南曲则在生气勃勃地发展，不仅吸收了北曲的部分主流音乐，而且很快流传至各地，与当地语言和音乐相融合，形成戏曲史上著名的海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔四大声腔。

4. 近现代时期

中华人民共和国成立后，我国戏曲艺术空前繁盛，开创了百花争艳的新局面，安徽黄梅戏、浙江越剧、湖南花鼓戏、河北评剧等各放异彩。如湖南花鼓戏，它是湖南各地地方小戏花鼓、灯戏的总称，源自湘南民歌，角色从一旦一丑发展到“三小”（一旦、一生、一丑），音乐风格粗犷爽朗，地方色彩浓郁。

二、西方歌剧的发展历程

歌剧是综合音乐（声乐与器乐）、戏剧（剧本与表演）、文学（诗歌）、舞蹈（民间舞与芭蕾）、舞台美术等艺术形式于一体的综合艺术。

歌剧在音乐上很丰富，它包含了器乐、声乐，声乐中又包含了独唱、重唱、合唱等形式。西方歌剧独唱的最大特点是它分为朗诵化的宣叙调和歌唱化的咏叹调，它们成为歌剧歌唱的两种主要形式，各具特色：宣叙调用来叙述事件、对话，用于发展剧情；而咏叹调一般旋律优美、主要用于抒发主人公的内心感情，它可以在剧情发展过程中，暂时从故事中游离，专门展示音乐的巨大表情能量，通过音乐的作用使戏剧内涵得到进一步的升华。

1. 十六世纪之前

歌剧的渊源可追溯到古希腊的悲剧，中世纪的仪式剧、神秘剧、奇迹剧，民间戏剧中幕间配乐的节目，以及情节性的牧歌剧。在文艺复兴理想的支配下，文学艺术家尝试复活古希腊悲剧，但古希腊悲剧到底是什么形式无人知晓。于是他们按照自己的想法，给古老的希腊故事谱曲，并由合唱队穿上戏装把整个故事演唱出来，创造了集戏剧台本、舞台表演和音乐于一身的综合艺术，这就是歌剧的雏形。

2. 十六世纪

学界一般认为欧洲歌剧发源于意大利的佛罗伦萨，是 16 世纪末随着文艺复兴时期音乐文化的世俗化而产生的。最早的歌剧是以古希腊神话传说故事为题材，在表现形式上比较简单。当时的歌剧还只是用简单的旋律与和声写成。

十七、十八世纪

正歌剧最早出现于 17—18 世纪的意大利，以希腊神话和古代英雄传奇故事为题材，A. 斯卡拉蒂的拿坡里歌剧乐派代表着这一时期歌剧的最高成就。正歌剧无论是在戏剧题材还是在形式上均有一些比较固定的程式，如一般分为三幕，采用美声唱法和“快—慢—快”结构的意大利式序曲，音乐包括序曲、咏叹调、宣叙调(亦称朗诵调)等，注重华丽的演唱技巧，强调歌唱性。

十九世纪

法国喜歌剧是于 18 世纪初在民间闹剧和滑稽歌舞剧的基础上发展而成的，题材较为轻松，以喜剧性内容为主，有的也具悲剧性质，如法国作曲家比才的喜歌剧《卡门》的结尾部分就极具悲剧性。法国喜歌剧的对白采用生活语言，音乐具有民间特色，剧中有芭蕾场面。大歌剧和轻歌剧是产生于 19 世纪的两种新的歌剧体裁。

(二) 戏剧审美特征

一、 中国戏曲的审美特征

任何艺术都有自己的形式。王国维说：“一切之美皆形式之美也。”中国的戏曲艺术在数百年的发展历程中，经过无数艺人的艰辛尝试与探索，形成了具有特色、富于鲜明民族特点的戏曲形式之美。戏曲观众对戏曲舞台形象的欣赏认同，在某种程度上说，正是通过演员的唱腔、舞蹈、仪容、服饰等形式之美进行的。中国戏曲侧重于抒情写意，因而更为讲究音乐、唱腔、动作等舞台表演的完美，赏心悦目的形式因素，在这类艺术的创造与鉴赏中占有突出地位。总而言之，戏曲的审美特点由韵白、唱腔、音乐和视觉四部分组成。

1. 韵白美

韵白是用中州韵语音念的说白。在昆剧和京剧界难度最大，是京剧在成型期创造出来的与“京白”不同的舞台道白。“京白”和“韵白”，使用的都是汉语。现代韵白的“韵”，不仅仅指的是文字之“声韵”，还指这种经由文字来创生的一个含蕴不尽的审美空间的“韵味”。

2. 唱腔美

唱腔是戏曲音乐表现的主要手段和基础，具有抒情性、叙述性、戏剧性三方面特性，能够表现复杂的戏剧场面和情节，刻画人物形象及其细致的心理活动、思想感情。唱腔也是决定一个剧种风格特点的主要因素。

3. 音乐美

戏曲的伴奏音乐分为文场和武场两种。文场以丝竹乐为主，伴奏乐器因乐种而异，如昆腔以曲笛为主，梆子戏以板胡为主，京剧以京胡为主；武场以打击乐为主，主要用于舞蹈、武打或技巧性场面，也用以烘托情绪、渲染气氛，制造戏剧效果。戏曲的锣鼓具有统一全剧表演节奏的功能。

4. 视觉美

戏曲的演唱体现了音乐美，而演员的舞台表演那别有一格、虚拟写意的程式化动作，也常常使得戏迷们如此入醉，击节称赞。所谓“程式化”，首先是指规范化；戏曲的动作源于生活，但又不是对生活的简单摹仿，它比生活更夸张，更美，更富于艺术气息。

二、 西方歌剧音乐的审美特征

1. 音乐美

歌剧以音乐为主要表现手段，其中，以声乐演唱为主。歌剧演员必须具备歌唱与表演的艺术才能，根据剧本与作曲家所谱写的唱段来塑造特定的人物形象。器乐除担负声乐伴奏外，还起着刻画人物性格、烘托环境气氛、揭示剧情发展和戏剧矛盾冲突的重要作用。

2. 声乐样式美

歌剧中的重要声乐样式有：咏叹调，是歌剧的重要组成部分，用以抒发人物内心思想感情，旋律性强，优美动听，强调声乐演唱技巧，常安排在剧情发展的关键时刻。

3. 剧情美

剧本是文学，加上舞台美术、化妆、服装、道具、音乐音响、舞蹈等，可以使歌剧演出可以变得非常丰富多彩。歌剧创作应该是按照艺术的规律并结合具体题材的情况，运用适当的情节结构方法组织事件、构建情境、结构场面，运用细节，安排冲突、刻画人物等。

（四）戏剧作品赏析

思政融入：

通过戏剧作品中的正面角色和故事情节，传递正直、善良、勇敢等正面价值观，

进行道德教育。

1. 昆曲代表作品欣赏：《长生殿》、《牡丹亭》
2. 京剧代表作品欣赏：《霸王别姬》
3. 川剧代表作品欣赏：《秋江》
4. 秦腔代表作品欣赏：《三滴血》
5. 豫剧代表作品欣赏：《花木兰》
6. 越剧代表作品欣赏：《碧玉簪》
7. 粤剧代表作品欣赏：《关汉卿》
8. 黄梅戏代表作品欣赏：《女驸马》
9. 评剧代表作品欣赏：《花为媒》、《刘巧儿》
10. 吕剧代表作品欣赏：《李二嫂改嫁》
11. 外国歌剧《卡门》
12. 外国歌剧《茶花女》
13. 外国歌剧《费加罗的婚礼》
14. 中国歌剧《白毛女》

复习思考题、作业题：

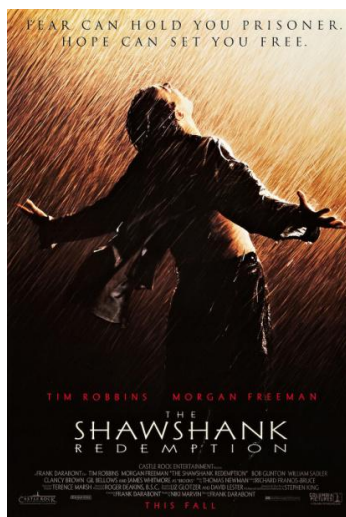
详参教材 第十二章【思考练习】部分

参考答案：B B C A C B D A C B

下次课预习要点：

第十三章 影视之美

授 课 时 间	第 7-8 周	课 次	第 7-8 次
章 节 名 称	第十三章 影视之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ( )、习题 ( )、其它 (√)	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	<p>知识目标: 1. 认识和了解影视艺术的产生与发展。 2. 从技术角度掌握影视艺术的审美特征。 3. 学会如何鉴赏影视作品的基本方法, 尝试对优秀的影视作品进行评论创作。</p> <p>思政目标: 1. 通过学习中国电影和电视艺术的发展历程, 激发学生的爱国情感, 增强民族自豪感; 2. 让学生了解中国影视艺术的独特性和成就, 增强对中华文化的自信; 3. 通过影视作品中的故事和人物, 培养学生的社会责任感和道德观念。</p>		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	<p>教学重点: 掌握影视艺术的审美特征。</p> <p>教学难点: 习得鉴赏影视作品的基本方法, 对优秀的影视作品进行评论创作。</p>		
<p>教学步骤及内容:</p> <p>一、导入</p>			

播放电影《肖申克的救赎》片段，让同学结合前面所学，尝试分析影视美在何处。思政融入：

通过中国电影和电视的发展历程，让学生了解中国影视艺术的起步、发展和繁荣，感受国家文化的进步。强调中国电影在不同历史时期的社会作用，如革命战争题材教育的教育意义。

二、讲授新课

（一）影视的发展历程

影视是现代科学技术和艺术相结合的产物，利用胶片、磁带、储存器等载体，通过声音、画面、故事和剪辑组合传达与表现。影视主要包括电影和电视两大艺术门类。

一、电影的产生和发展

电影产生于 19 世纪，它是根据视觉暂留原理，运用摄影和录音等手段，把外界事物的影像及声音摄录在胶片上(数字电影除外)，通过放映及还原技术，在银幕上形成能表达一定内容的活动影像和声音的技术。电影艺术是集合了文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈等多种艺术形式的综合艺术。

1. 中国电影艺术的发展历程

1905 年，由任庆泰创办的丰泰照相馆拍摄了我国第一部国产纪录片《定军山》，该影片选取了戏曲中请缨、舞刀、交锋三个片段。该影片一经问世便具有鲜明的民族特色，在中国电影史上具有重要的地位。

1913 年，中国第一代电影艺术家郑正秋拍摄了中国第一部故事片《难夫难妻》，他认为电影应该具有一定的教育寓意，传递正确的价值观。1923 年，王汉伦主演了《孤儿救祖记》中的女主人公，成为中国第一位职业电影明星。据《中国电影发展史》记载，

1921—1931年，中国各影片公司拍摄了650多部故事片，其中绝大多数都是鸳鸯蝴蝶派文人创作的剧本，这对中国早期电影的发展起到了积极的作用。

1946年，东北电影制片厂在黑龙江兴山正式宣布成立，这是中国共产党领导下的第一个大型电影制片厂。中华人民共和国成立后，中国电影事业发展迅速，优秀影片越来越多。比如表现革命战争题材的有《钢铁战士》《南征北战》《英雄儿女》，表现阶级斗争题材的有《白毛女》《暴风骤雨》，表现爱情题材的有《早春二月》《柳堡的故事》，表现农业题材的有《葡萄熟了的时候》《丰收》《闽江橘子红》，表现工业题材的有《桥》《走向新中国》《六号门》《伟大的起点》，表现少数民族题材的有《五朵金花》《刘三姐》《阿诗玛》，这些作品反映了中国电影的全面进步，中国电影走出了一条极具特色的历史演进之路。

改革开放后，中国电影的风格与题材更加多样化，产生了《归心似箭》《开国大典》《焦裕禄》《大决战：淮海战役》《霸王别姬》《一个都不能少》《横空出世》《太行山上》《集结号》《中国合伙人》《湄公河行动》《红海行动》等优秀影片，其中很多作品带有浓厚的现实主义人文色彩。党的十八大以后，国内外的形势发生了巨大而深刻的变化，我国迅速成为世界电影大国。目前，中国国产电影表现出强大的艺术创造热情与活力，并不断创新，讲好中国故事，拍出更多能在国内以至全球引发好评的影片。

2. 外国电影艺术的发展历程

二、电视的产生和发展

电视是社会发展、科技进步的产物，诞生于20世纪20年代中期。摄影技术与电影技术的发展是电视艺术形成的基础条件。电视艺术是通过无线电波或导线传送声音、影像的大众传播媒介，是当今人类进行信息交流的重要中介物，以节目为表现形式。

1. 电视技术的诞生

1925年，英国科学家约翰·洛吉·贝尔德发明了第一台机械电视机，成功实现播放和接收画面的实验。1928年，约翰·洛吉·贝尔德用太平洋的汽船作为中继站，将图片成功发送到纽约，虽然图像模糊、噪声大，但机械电视机的分解像素、顺序扫描、逐步传送、收发同步的工作程序，为现代电视技术奠定了基础。

2. 中国电视的发展进程

1958年5月1日，中国建立了第一座电视台——北京电视台（现中央电视台），实验播出了黑白电视节目。1958年10月1日上海电视台创办成功，代表中国第一个地

方电视台成立。电视史学者郭镇之教授认为，中国电视拓荒是在“简陋的客观条件与高涨的革命热情的巨大反差中开始了艰辛而曲折的创业道路”。1972年，中国开始从国外引入先进的彩色电视技术和设备。1973年5月1日，北京电视台试播彩色电视节目，次年10月1日，正式播出彩色电视节目。

改革开放以后，我国电视事业迎来了快速发展时期，形成了电视新闻、电视专题、电视文艺节目等主要节目类型。此外，还产生了成熟的评奖机制，如“飞天奖”“金鹰奖”“星光奖”等评奖活动，有效地推动了影视作品质量和数量的提升。

（二）影视审美特征

电影和电视艺术的综合性决定了影视作品独特的艺术审美，在其画声同步的叙事过程中，通过视觉、听觉的持续作用，来完成对人的情感价值和审美境界的提升。

一、电影艺术的审美特征

电影是以现代科学技术为基础的综合性的艺术文化产业，是人类文明史上一次重要的创造。电影艺术具有独特且多元的表达形式，其带来的冲击力和渗透力都深刻地影响着人们的生活，都展现出无限的活力。

1. 综合美

电影艺术集合文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、建筑、摄影等多种艺术形式于一体。电影技术的面世实现了时空的融合，既可以表现时间流动的过程，又可以通过不断变化的空间环境扩大叙事容量。电影的表现层次非常丰富，可以给观众带来较多的冲击力和感染力。电影的综合美还表现在技巧和风格的互相融合上，体现了导演、演员、摄影师、美工等各自的艺术特性。

2. 艺术美

艺术美是电影的根本属性，电影与其他艺术形式一样具备满足精神交流和审美需求的艺术功能。随着电影的发展，其美学意义也得到人们的广泛认同。电影的商业性也为电影的艺术性服务，商业性是电影的手段，而艺术性才是电影的目的。

3. 科学美

电影技术是由摄影技术、影像合成技术、声控技术、光学技术、数字技术、动漫技术、3D技术、蒙太奇手法和现代电影技术共同推动的，其必然随着科技的进步而不断发展，同时也推动着其他各类技术的发展。

二、电视艺术的审美特征

电视艺术是新兴的艺术门类，被称为第九艺术，与电影艺术一样融入了多种综合性元素，是各种艺术的集大成者。电视艺术有以下审美特征。

1. 时空美

电视艺术受屏幕状态、播放时间的影响，具有时空特性。电视节目耗时短，耗资少，录制完即可剪辑播放，反映人们关注的热点问题和真实生活，观众可以根据喜好电视节目，具有很强的选择性。电视艺术通过剪辑，把时间进行推移、回溯、压缩、延伸拟、空间转换等艺术化处理，也可以把表达的空间进行分割、调整、组合、重构、再现现实空间进行艺术化处理，有着超强表现能力。

2. 综合美

电视艺术是最具综合性的一门艺术，不仅可以表现各种艺术信息，也能表现各种非艺术信息。它集合了文学艺术、图像艺术、听觉艺术、影像艺术、表演艺术、网络等元素，并将这些元素通过现代高新电子媒介融为一体。电视艺术因为这一综合特性而大众的青睐，各类人群几乎都能在电视艺术中找到自己感兴趣的作品。

3. 通俗美

比起电影艺术，电视艺术的受众面更广，传播方式更加多样，受时间、地点、环境等约束较小。人们观看电视时，观众可以根据自己的审美喜好进行选择，因此，电视艺术更具包容性与通俗性。

4. 科学美

电视从被发明创造出来起，就是随着科技不断发展的。传输系统、接收机、拍摄和制作器材、创作手法、观众的审美都在不断进步，从而不断促进电视艺术表现手法的创新。手机电视和移动电视的出现，极大地方便了人们在任何时间、地点通过手机或者移动电视看节目，欣赏电视艺术。由于电视艺术与科学技术发展有着不可分割的关系，因此电视艺术呈现出科学美的特征。

（五）影视作品赏析

思政融入：

通过分析影视作品中的人物和故事，传递正直、善良、勇敢等正面价值观。强调影视作品中的教育寓意传递正确的价值观。

1. 《难夫难妻》
2. 《林家铺子》

3. 《丝绸之路》
4. 《西游记》
5. 《国家宝藏》
6. 《建国大业》
7. 《我和我的祖国》
8. 《月球旅行记》
9. 《火车大劫案》
10. 《摩登时代》
11. 《罗马假日》
12. 《泰坦尼克号》
13. 《千与千寻》

复习思考题、作业题：

详参教材 第十三章【思考练习】部分

参考答案：B C A D C C B D D B

下次课预习要点：

第9次课为复习、考核、结课。