**《音乐与文化》**

1. **课程介绍**

这门课程是以全校本科生为授课对象的通识类艺术课程，课程内容以音乐基础理论知识和经典音乐名作赏析相结合，探讨不同时期的音乐风格与人文社会科学发展的联系，以提高审美与人文素养，培养高尚品德为目标。教学内容主要集中在西方的巴洛克时期、古典时期、浪漫主义时期、20世纪和现代派音乐以及中国作品，结合文学、诗歌、建筑、绘画、舞蹈、戏剧等艺术类理解不同的音乐风格与文化差异，通过音乐赏析培养对美的追求，陶冶性情，促进身心协调发展，提高艺术修养和审美能力。

1. **课程大纲**
2. **课程概述：音乐的起源（第一周）**
   1. 介绍课程内容，学习目标和考核方法
   2. 乐谱的诞生
   3. 音乐基础知识：音乐的要素
   4. 中外乐器和音乐风格流派
3. **巴洛克时期的欧洲音乐 （第二至三周）**

2.1 巴洛克建筑、绘画和音乐

2.2 巴洛克时期的第一位歌剧作曲家---蒙特威尔第

2.3 巴洛克时期小提琴曲多产作曲家--维瓦尔第

3.1 亨德尔与清唱剧

3.2西方艺术的巨人---约翰·塞巴斯蒂安·巴赫与键盘音乐

**3. 西方古典乐派 （第四至六周）**

4.1 欧洲启蒙运动与古典主义音乐

4.2 纯音乐的定义与古典主义的曲式

5.1 维也纳乐派三杰：海顿，莫扎特和贝多芬

5.2 交响乐与弦乐四重奏之父--海顿

6.1 最杰出的音乐奇才莫扎特的代表作：钢琴协奏曲与歌剧

6.2 “乐圣”贝多芬的c小调音乐色彩：钢琴奏鸣曲“悲怆”与“命运”交响曲

6.3 贝多芬第五钢琴协奏曲“皇帝”的创作风格

**4. 浪漫主义时期的音乐 （第七至九周）**

7.1浪漫主义时期音乐的特点与风格

7.2 早期浪漫主义艺术歌曲--“歌曲之王”舒伯特和浪漫主义的化身舒曼

7.3 柏辽兹与标题音乐的发展

8.1 “炫技大师”帕格尼尼和李斯特及代表作

8.2 李斯特与塔尔贝格的 “斗琴大会”

8.3 “爱国的钢琴诗人”肖邦的一生与贡献

8.4 浪漫主义神童门德尔松的无词歌和交响曲

9.1 歌剧的黄金时代

9.2 最伟大的戏剧作曲家瓦格纳的影响力

9.3 比才的现实主义歌剧《卡门》

9.4 最受人爱戴的歌剧作曲家威尔第的戏剧理论和音乐风格

**5. 19世纪的欧洲民族乐派：俄罗斯，西班牙和法国 （第十至十一周）**

10.1 俄罗斯旋律大师柴可夫斯基的芭蕾舞剧

10.2 俄罗斯五人团：巴拉基耶夫、穆索尔斯基、里姆斯基·科萨科夫、包罗丁、居伊

10.3 最后一位俄罗斯浪漫主义作曲家--拉赫马尼诺夫的钢琴音乐

11.1 西班牙民族主义乐派代表作曲家阿尔贝尼斯和格拉纳多斯的钢琴作品

11.2 法国的“音乐抒情诗人”--福雷的杰作

**6. 20世纪音乐 （第十二至十三周）**

12.1 法国印象主义音乐的特点

12.2 绘画的音乐：印象派音乐的创始人--德彪西

12.3 拉威尔“水”的音乐主题

12.4 现代派音乐与艺术的特点

13.1 先锋艺术音乐的文化多元与风格多样的化身--斯特拉文斯基的《春之祭》

13.2 第二维也纳乐派：勋伯格、贝尔格和韦伯恩

13.3 表现主义和无调性音乐的特点

13.4 不协和音的俄罗斯人--普罗科菲耶夫和新古典主义音乐

**7. 中国音乐 （第十四至十六周）**

14.1 中国音乐的体裁概述

14.2 著名的中国古曲：《高山流水》、《广陵散》、《梅花三弄》、《夕阳箫鼓》、《十面埋伏》

14.3 江南丝竹音乐：聂耳的《金蛇狂舞》

14.4 广东音乐：《旱天雷》、《平湖秋月》、《彩云追月》

15.1 李焕之的《春节》组曲

15.2 冼星海的《黄河大合唱》

15.3 钢琴协奏曲《黄河》（殷承宗、储望华、刘庄、盛礼洪、石叔诚和许斐星六改编）

15.4 何占豪、陈刚的小提琴协奏曲《梁祝》：《蝴蝶的爱情》协奏曲

16.1 民族歌剧--《白毛女》（由贺敬之、丁毅执笔，马可、张鲁、瞿维、焕之、向隅、陈紫、刘炽作曲）

16.2 经典芭蕾舞剧《红色娘子军》（编导：李承祥、王锡贤、蒋祖慧；作曲：吴祖强、杜鸣心等）

16.3课程总结与答疑

1. **课程论文 （第十七至十八周）**
2. **课程考核**

本课程的考核分为平时成绩和期末成绩两项。平时成绩主要根据学生的出勤率、课堂表现、参加活动情况和完成作业情况，占总成绩的40%。期末成绩主要是以学习论文考察学生对音乐的理解和综合问题的分析能力，占总成绩的60%。

1. **课程教材与参考书目**
2. 江柏安，张介甫主编，《音乐鉴赏》，高等教育出版社2008
3. 王次炤主编 ，《音乐鉴赏》，北京大学出版社2021
4. 孙怡编著，《西方音乐风格与体裁赏析（上册）》，中央音乐学院出版社 2017
5. 刘雪枫著，《交响乐欣赏十八讲》，北京师范大学出版社 2011
6. 周薇著，《西方钢琴艺术史》，上海音乐出版社 2003