

《卡门序曲》教学设计

黄文倩 杨 姝

(湖南科技大学, 湖南湘潭 411201)

教学内容: 欣赏管弦乐曲《卡门序曲》(《音乐》七年级上册第六单元, 湖南文艺出版社)。

教材分析: 《卡门序曲》是歌剧《卡门》的前奏曲, 由浪漫主义时期法国作曲家比才作曲。乐曲采用回旋曲式, 音乐洋溢着热情奔放的情绪, 生动表现了斗牛场狂热、喧嚣的场景及主人公的形象和命运。

教学目标:

1. 学生能够熟悉作品的基本主题, 了解回旋曲式结构。
2. 通过视、听、唱、动等音乐实践活动, 体验每个主题音乐情绪的表现。
3. 学生对管弦乐曲产生兴趣, 愿意主动探索相关的音乐文化知识。

教学重点: 熟悉《卡门序曲》的主题旋律, 了解每个主题的音乐情绪。

教学难点: 掌握乐曲结构: 回旋曲式。

教学过程:

一、视频导入, 激发兴趣

欢迎大家来到今天的音乐课堂, 老师给大家准备了一个视频片段(《猫和老鼠》), 请同学们注意聆听视频当中的音乐。

提问: 这是什么动画片啊? 那你们知道是什么音乐吗?

【设计意图】: 兴趣是学习的动力。选用大家熟悉的动画片《猫和老鼠》片段, 通过里面的音乐引出本节课的音乐作品《卡门序曲》, 充分激发学生的学习兴趣。

二、讲授新课

(一) 作品介绍

1. 《卡门序曲》是歌剧《卡门》的前奏曲, 前奏曲是歌剧开始之前的一段开场音乐, 同时起到揭示剧情的重要作用。这首曲子结构比较简单, 主要描述了斗牛场的欢乐气氛和斗牛士的英勇形象。

2. 展示人物图片, (见图一) 人物图介绍剧情发展

图1 人物图

师: 正如同学们看到图片中的一样, 我们眼前的这位就是卡门。卡门是一个美丽热情奔放的吉卜赛姑娘, 当时深受男士的喜爱, 军官唐·豪赛被她的魅力所吸引并爱上了她, 且参与了卡门的走私活动, 但是在一起后卡门发现他们两人对于爱情和生活的态度截然不同, 后来卡门又爱上了英勇的斗牛士——埃斯卡米里奥, 在一次斗牛活动中, 埃斯卡米里奥获胜, 当群众正在欢呼的时候, 唐·豪赛杀死了卡门, 随后, 自杀身亡。

【设计意图】: 让学生了解这部歌剧的剧情, 提高学习兴趣, 并把握这部歌剧的人物形象, 为接下来的学习做好铺垫。

(二) 分段聆听

1. 聆听基本主题 A

(1) 提问: 我们先看 A 主题, 请大家聆听并思考这段旋律的情绪是什么样的? 为什么会产生这种情绪?

总结: 主题 A 节奏华丽, 紧凑, 急促连续的十六分音符快速的出现形成了这种热烈, 欢乐的场面。

(2) 场景引导: 整首曲子表现了斗牛场的欢乐气氛, 此时观众坐满了整场, 他们特别兴奋, 虽然还没开始斗牛, 但是已经很热闹了, 描绘了怎样的一个场景呢?

生: 描绘了狂热, 喧闹的斗牛场。

【设计意图】: 在聆听中引导学生从节奏、速度等音乐要素去感知作品, 激发学生进行艺术想象, 使学生能置身于斗牛场的音乐情境之中。

(3) 播放视频, 观察动作: 下面请同学们欣赏主题 A 的演奏视频, 同时注意观察老师的动作。

提问: 有没有同学观察到到刚才模仿的是什么乐器呢?

(4) 实物展示——镲 (见图 2)

图2 乐器镲图

师: 老师今天把这个乐器带来了, 为什么会在这里运用镲呢? 渲染了一种什么样的气氛?

作曲家正是运用镲来营造出斗牛场热烈欢呼的气氛。

【设计意图】: 从乐器的音色特征出发, 让学生体会主题 A 的热闹的气氛。

(5) 找到镲的节奏规律, 当镲出现的时候引导学生拍手。

(6) 师生合作: 学生继续拍手, 老师直接用镲展示。

【设计意图】: 学生在实践活动中逐步熟悉主题 A, 并能很好地体会作品的情绪特征, 对音乐作品的感受也会越来越清晰。

2. 聆听第一插部主题 B

(1) 提问: 这段音乐与主题 A 相似还是不同? 你们还听到镲这个乐器的声音吗?

生: 不一样, 也没有听到镲的声音了。

师: 此时, 人们正焦急地等待着斗牛士出场。

【设计意图】: 对比 AB 两个主题, 从音乐要素的区别感受两个主题情绪的变化, 并用语言引导学生对场景进行想象。

(2) 教师钢琴弹奏两种不同风格的主题 B

师: 下面我给大家弹奏两种不同的方式(第一种舒缓, 第二种跳跃。)你们听听看他更符合哪一种情绪?

生: 第二种。

【设计意图】：通过两种不同的弹奏方式，让学生感受音乐的不同情绪表达，并引出顿音。

(3) 介绍顿音记号

师：顿音就是一个小的倒黑三角，非常的短促而又轻巧有弹性。

(4) 学唱旋律（见图3）

1 = A $\frac{2}{4}$

跳跃地

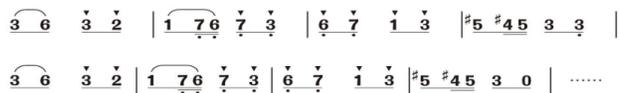

图3 顿音记号图

第一遍视唱主题旋律。

第二遍接龙，左边同学唱连音部分，右边同学唱顿音部分。

最后合奏。

【设计意图】：正确把握连音和顿音的区别，同时加强对主题旋律的印象。

(5) 加入身势律动

连音部分摆动身体，顿音部分捻指。

【设计意图】：加入乐器，配合身势律动，可以活跃课堂气氛，增强学生的课堂参与感，发挥学生的主体地位。

3. 聆听第二插部主题 C

(1) 播放主题 C 的视频

提问：听，谁出场了？

【设计意图】：多媒体播放歌剧的视频片段，让学生更好地把握斗牛士的人物形象。

(2) “bong”音模唱旋律主题旋律

【设计意图】：引导学生通过自己的演唱来表现主题，有利于学生把握主题音乐形象，加深对音乐作品的印象。

(3) 介绍小附点节奏型

(4) 有无附点的区分

师：如果有附点的话，情绪很欢快，能生动地展现斗牛士自信威武的形象，而没有附点，就会有种胆怯的感觉。附点节奏具有一种推动性，就好像预示着我们斗牛士只能勇往直前，不能退缩的一种精神。

【设计意图】：通过有无附点的对比，让学生感受到音乐要素的变化会给音乐带来情绪变化。

(5) 教唱

第一遍教师带学生视唱，注意小附点节奏要准确。

第二遍跟琴唱，注意演唱的情绪，把斗牛士的自信表现出来。

(6) 身势律动

师：光有声音还不够展示我们斗牛士威武的形象，我们还可以加上一些肢体动作，有没有同学愿意当英勇的斗牛士呢？

【设计意图】：选一位同学上台扮演斗牛士，跟随音乐有节奏地踏步往前走，其他同学边唱边挥拳给斗牛士加油助威，可以活跃课堂气氛，提高学生的学习乐趣。

4. 反馈与巩固

通过连线的方式，让学生听辨出三段主题旋律。

【设计意图】：通过分辨主题，帮助学生熟记三段主题旋律。

(三) 完整聆听

1. 引导学生标记主题顺序。

2. 介绍回旋曲式。

回旋曲式是西洋音乐曲式结构之一，多用于十八世纪初叶法国古典钢琴曲。其基本原则是：主要主题周而复始地循环往复，在其重复之间，插以对比性格的插部。在回旋曲中，主要主题至少要呈现3次。

【设计意图】：在学生已经熟悉三个主题的基础时，掌握乐曲的结构并不难，此时让学生掌握回旋曲式的结构特点，符合学生的音乐认知水平，有利于增强音乐素养。

3. 聆听“卡门主题”

师：在乐曲最后还出现了带有悲剧性色彩的“卡门主题”，因其与前三个主题形成较大反差，并且最后结束在不协和和弦上，故常被省略，我们一起来听一下，这个主题有什么不同？

总结：结尾极其不协和的音响，预示着卡门悲惨的命运。

【设计意图】：聆听“卡门主题”，与歌剧的剧情相呼应，让整堂课具有一定的完整性，该主题与前面三个主题鲜明的情绪对比，能让学生体会《卡门》这部歌剧的悲剧色彩。

4. 作者介绍及作品的影响力。

《卡门序曲》是由法国作曲家比才创作的，比才是一个十分有才华的作曲家，创作了很多优秀的作品，他创作的歌剧《卡门》是世界上演奏率最高的一部歌剧。

【设计意图】：完整聆听作品后，介绍作品的作者及作品在世界的影响力，增加学生对于作品的相关了解，拓宽学生的知识面。

三、课堂总结

1. 提问：你今天学到了什么？

学生自由回答。

2. 教师总结：我们今天学习了《卡门序曲》这首管弦乐曲，聆听了《卡门序曲》的三段主题旋律，我们也知道了什么是回旋曲式，并且初步感受了管弦乐曲的魅力，还有更多经典的管弦乐作品等待着大家去认识，希望同学们可以多多了解和关注。

【设计意图】：通过提问的方式，引导学生对课堂的知识点进行总结和巩固，有利于培养学生的独立思考能力，并启发学生了解更多的管弦乐曲，培养学生主动探索音乐的能力。

3. 完整聆听，用动作表现音乐。

师：最后，让我们用音乐声结束我们的音乐课堂。请同学们完整聆听这首乐曲，我想请同学们用自己的动作来表现歌曲的音乐形象，比如听到A段的时候，同学们可以用拍手的方式表示。B段出现的时候，我们可以用连音和顿音的身体律动来表现。听到C段的时候，我们可以将他这种威武的气势模仿出来。请同学们起立，跟着音乐一起来表演。

【设计意图】：最后通过集中展示，是对整堂课主要内容的巩固，让学生在音乐实践活动参与到音乐当中，感受音乐学习的快乐，达到寓教于乐的目的。

教学反思：

在本节音乐课教学中，教师引导学生从多种音乐要素去聆听音乐，激发学生进行艺术想象，挖掘音乐的精神内涵，并通过实践活动让学生参与到音乐当中，从而获得良好的审美体验。

这节课还存在不足的地方，比如音乐活动的方式有待进一步探讨，教师应当根据该年龄段的学生发展特点去设计音乐活动，要让每位学生都参与到音乐当中，主动地体验音乐的美。

基金项目：2020年湖南省普通高等教育教学改革研究项目《师范类专业认证背景下音乐学教育实习课程教学改革与研究》阶段性研究成果（项目编号：HNJG-2020-0510）。