

课程详述

COURSE SPECIFICATION

以下课程信息可能根据实际授课需要或在课程检讨之后产生变动。如对课程有任何疑问，请联系授课教师。

The course information as follows may be subject to change, either during the session because of unforeseen circumstances, or following review of the course at the end of the session. Queries about the course should be directed to the course instructor.

1.	课程名称 Course Title	外国音乐赏析-德奥篇 Appreciation and Analysis of Foreign Music-German and Austrian Music
2.	授课院系 Originating Department	艺术中心 Arts Center
3.	课程编号 Course Code	GEM053
4.	课程学分 Credit Value	2
5.	课程类别 Course Type	通识选修课程 General Education (GE) Elective Courses
6.	授课学期 Semester	春季 Spring
7.	授课语言 Teaching Language	中文 Chinese
8.	授课教师、所属学系、联系方式 (如属团队授课, 请列明其他授课教师) Instructor(s), Affiliation & Contact (For team teaching, please list all instructors)	授课老师姓名: 刘珂廷 Instructor: LIU Keting 部门: 艺术中心 Department: Arts Center 授课老师联系电话: 13534229488 Tel: 13534229488
9.	实验员/助教、所属学系、联系方式 Tutor/TA(s), Contact	无 NA
10.	选课人数限额(可不填) Maximum Enrolment (Optional)	

11. 授课方式 Delivery Method	讲授 Lectures	习题/辅导/讨论 Tutorials	实验/实习/实践 Lab/Practical	其它(请具体注明) Other (Please specify)	总学时 Total
学时数 Credit Hours	32				32
12. 先修课程、其它学习要求 Pre-requisites or Other Academic Requirements	无 NA				
13. 后续课程、其它学习规划 Courses for which this course is a pre-requisite	无 NA				
14. 其它要求修读本课程的学系 Cross-listing Dept.	无 NA				

教学大纲及教学日历 SYLLABUS

15. 教学目标 Course Objectives

德奥音乐如何解读？19世纪德奥音乐最辉煌的时期，无论是思想还是创作实践都对整个欧洲产生深远的影响，而瓦格纳和勃拉姆斯是继韦伯、舒伯特、门德尔松、舒曼之后，承接贝多芬伟大传统为西方音乐作出巨大贡献的两位德国作曲家。从勃拉姆斯身上既可以看到古典德奥音乐传统，同时也充满了强烈的浪漫主义特征。瓦格纳（Wagner）以改变西方音乐传统轨道，从而引起极大争议的角色而引人注目，他在乐剧创作与论文著作中的思想观念，不仅影响了西方音乐发展的进程，成为西方音乐历史研究的重要文献，也是整个艺术界和思想哲学领域所关注的对象。本课程将从重要的潮流角度分析德奥音乐在历史上的各个重要时期，通过对历史的梳理结合聆听上百段特定音乐走进德奥音乐艺术，充分认识德奥音乐功能、音乐手段、音乐形式以及音乐家，了解德奥音乐体系。

During the 19th century, German and Austrian music were in their prime and exerted a far-reaching influence on the musical composition and concept in the whole Europe. Musicians such as Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Wagner and Brahms were followers of Beethoven. Of them, Wagner and Brahms particularly continued the musical tradition from Beethoven and contributed a lot to western music. Brahms's works were embodied with the tradition of classical German and Austrian music and strong romanticism while Wagner's contribution, which was controversial, aimed to change the musical tradition. His ideology and concept of musical creation and the relevant writings have been key resources for western music history researchers and a field to artists and philosophers. The course provides a survey of the trends in German and Austrian music in significant periods and offers an opportunity to appreciate sections from hundreds of German and Austrian music in order to better understand their major and important aspects.

16. 预达学习成果 Learning Outcomes

1. 发展基本的聆听技巧，认识节奏型，区分大小调，鉴别各种织体
2. 聆百余首德奥音乐段落，并对他们做出批评性的判定，成为艺术交流中的参与者

3. 了解、认识德奥音乐体系在社会文化生活等领域中重要趋势潮流
4. 带着更大的信心聆听古典音乐
1. Develop basic listening skills, understand rhythmic patterns, identify major and minor and various textures;
2. Participate in the appreciation of German and Austrian music and evaluate them with critical thinking;
3. Recognize and understand the major trend of Germany and Austrian music in European society and culture;
4. Foster more confidence in listening to classical German and Austrian music;

17. 课程内容及教学日历（如授课语言以英文为主，则课程内容介绍可以用英文；如团队教学或模块教学，教学日历须注明主讲人）

Course Contents (in Parts/Chapters/Sections/Weeks. Please notify name of instructor for course section(s), if this is a team teaching or module course.)

一. 音乐的风格与表演实践要素（共 4 学时）

1. 节奏、旋律、和声（1 学时）
2. 力度和色彩、音乐的织体和形式（1 学时）
3. 音乐风格（2 学时）

二. 巴洛克时期的德奥器乐及声乐艺术（共 4 学时）

1. 巴洛克时期社会文化对音乐的影响（1 学时）
2. 音乐的体裁（1 学时）
3. 巴洛克晚期的大师：巴赫、亨德尔（2 学时）

三. 古典时期的德奥器乐及声乐艺术（共 8 学时）

1. “奏鸣曲”和室内乐器的发展（1 学时）
2. 协奏曲与交响曲的发展（1 学时）
3. 德奥歌剧的兴起与繁荣（2 学时）
4. 古典主义作曲家：海顿与莫扎特（2 学时）
5. 通往浪漫主义的桥梁：贝多芬（2 学时）

四. 多彩的德奥浪漫主义（共 12 学时）

1. 早期浪漫主义：艺术歌曲、标题音乐、钢琴音乐（1 学时）
2. 德奥浪漫主义的兴起：“魔弹射手”韦伯（1 学时）
3. 纯真自我与自然：舒伯特与“美丽的磨坊女”、“冬之旅”（2 学时）

4. 德奥浪漫主义的繁荣：门德尔松、舒曼（2学时）
5. 勃拉姆斯、约翰施特劳斯父子（2学时）
6. 德国浪漫主义歌剧（2学时）
7. 晚期浪漫主义的德国典范：勃拉姆斯、瓦格纳（2学时）

五. 现代与后现代艺术德奥音乐（共4学时）

1. 20世纪表现主义音乐：勋伯格、贝尔格、韦伯恩（2学时）
2. 新古典主义音乐：兴德米特（2学时）

I The Musical Styles and Performance Elements (4 Class Hours)

1. Rhythm, Melody and Harmony (1 Class Hour)
2. Dynamics and Shade, Texture and Form in Music (1 Class Hour)
3. Musical Styles (2 Class Hours)

II The Arts of German and Austrian Instrumental and Vocal Music in Baroque Period (4 Class Hours)

1. The Influence of the Social Culture of Baroque Period on Music (1 Class Hour)
2. The Music Genres (1 Class Hour)
3. The Music Masters in the Later Baroque Period: Bach and Handel (2 Class Hours)

III The Arts of German and Austrian Instrumental and Vocal Music in Classical Period (8 Class Hours)

1. The Development of Sonatas and Indoor Instruments (1 Class Hour)
2. The Development of Concertos and Symphonies (1 Class Hour)
3. The Rise and Prosperity of German and Austrian Operas (2 Class Hours)
4. The Classicism Composers: Haydn and Mozart (2 Class Hours)
5. The Bridge to Romanticism: Beethoven (2 Class Hours)

IV Colorful German and Austrian Romanticism (12 Class Hours)

1. The Early Romanticism: Art Songs, Program Music and Piano Music (1 Class Hour)
2. The Rise of German and Austrian Romanticism: Weber (1 Class Hour)
3. The Pure Self and Nature: Die Schone Mullerin and Winterreise of Schubert (2 Class Hours)
4. The Prosperity of German and Austrian Romanticism: Mendelssohn and Schumann (2 Class Hours)
5. Brahms and Johann Strauss (2 Class Hours)
6. German Romanticism Operas (2 Class Hours)
7. German Musician Masters in the Later Romanticism Period: Brahms and Wagner (2 Class Hours)

V Modern and Post-Modern German and Austrian Art Music (4 Class Hours)

1. Expressionist Music in the 20th Century: Schoenberg, Berg and Webern (2 Class Hours)
2. Neoclassic Music: Hindemith (2 Class Hours)

18. 教材及其它参考资料 Textbook and Supplementary Readings

- 1.唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡《西方音乐史》，汪启璋、吴佩华、顾连理译，人民音乐出版社，1996年。
- 2.粗·巴莱特、埃·格哈德《德国启蒙运动时期的文化》，王昭仁、曹其宁译，商务印书馆，1990年。
- 3.张洪岛主编《欧洲音乐史》，人民音乐出版社，1983年。
- 4.约瑟去·马克利斯《西方音乐欣赏》，刘可希译，人民音乐出版社，1987年。
- 5.阿特斯·奥尔加《贝多芬的一生》，兄纵、刘进档译，人民音乐出版社，1989年。
- 6.罗最·罗兰《贝多芬——伟大的创造性年代》，陈实、陈原译，三联书店，1998年。
- 7.舒曼《论音乐和音乐家》，古·扬森编，陈登颐译，音乐出版社，1960年。
- 8.布鲁斯·莫里斯《李斯特》，赖慈芸译，江苏人民出版社，1999年。
- 9.李斯特《论柏辽兹和舒曼》，张洪岛等译，音乐出版社，1962年。
- 10.李斯特《音乐文选》，俞人豪译，人民音乐出版社，1996年。
- 11.杜·艾利希编《舒伯特的生平资料》，（俄文版），莱比锡，1964年。
- 12.卡拉列茨卡亚《西方国家音乐文化》，（俄文版），国家音乐出版社，莫斯科，1955年。

1. Donald Jay Grout, Claude Palisca, Western Music History. Tr: Wang Qizhang, Wu Peihua, Gu Lianli. People's Music Press, 1996.
2. Zoe Bartlett, Ekkehard, German Culture in the Enlightenment. Tr: Wang Zhaoren, Cao Qining. Commercial Press,

- 1990.
3. Zhang Hongdao (Ed), European Music History. People's Music Press, 1983.
  4. Joseph Macris, Western Music Appreciation. Tr: Liu Kexi. People's Music Press, 1987.
  5. Artes Olga, The Life of Beethoven. Tr: Xiong Zong, Liu Jindang. People's Music Press, 1989.
  6. Roland, Beethoven: Great Creative Times. Tr: Chen Shi, Chen Yuan. Sanlian Bookstore, 1998
  7. Schumann, Essays on Music and Musicians. Ed: Gut Jansen. Tr: Chen Dengyi. Music Press, 1960.
  8. Bruce Morris, Liszt. Tr: Lai Ciyun. People's Press of Jiangsu, 1999.
  9. Liszt, On Berlioz and Schumann. Tr: Zhang Hongdao, etc. Music Press, 1962.
  10. Liszt, Selected Essays on Music. Tr: Yu Renhao. People's Music Press, 1996.
  11. Du Ehrlich, etc. (Eds), Documents on Schubert (Russian Edition). Leipzig, 1964.
  12. Karaletskaya, Musical Culture in Western Countries (Russian Edition). National Music Press, Moscow, 1955.

课程评估 ASSESSMENT

19. 评估形式 Type of Assessment	评估时间 Time	占考试总成绩百分比 % of final score	违纪处罚 Penalty	备注 Notes
出勤 Attendance		25		
课堂表现 Class Performance				
小测验 Quiz		25		
课程项目 Projects				
平时作业 Assignments				
期中考试 Mid-Term Test		25		
期末考试 Final Exam				
期末报告 Final Presentation		25		
其它（可根据需要 改写以上评估方 式） Others (The above may be modified as necessary)				

20. 记分方式 GRADING SYSTEM

- A. 十三级等级制 Letter Grading
 B. 二级记分制（通过/不通过） Pass/Fail Grading

课程审批 REVIEW AND APPROVAL

21. 本课程设置已经过以下责任人/委员会审议通过
This Course has been approved by the following person or committee of authority

--