

2015 年度研究生教学案例

《视觉时代的音乐家及其音乐——“音乐家及其音乐”的影像文本分析》

(教师指导书)

案例一：《视觉时代的音乐家及其音乐——“莫扎特及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途（适用的课程、专业、教学目标）

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 比较古典音乐家莫扎特、文字传记中的莫扎特与影像中的莫扎特的差异与共同之处。
- (2) 《莫扎特传》中的音乐叙事及其表现形式。
- (3) 《莫扎特传》中的音乐产生的审美效果。
- (4) 《莫扎特传》中的音乐传播的社会过程。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉珩、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔. 虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.

(17)各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例一》）

五、启发思考题

(1)莫扎特一生留存非常多的经典音乐作品，在《莫扎特传》中为什么选择其中的这一部分经典曲目？这些音乐与剧情是怎样结合与联系起来的？

(2)影片中，你最欣赏哪一个作品？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。

(3)通过对作曲家莫扎特的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对莫扎特音乐作品的理解？以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1)音乐家莫扎特的生平简介：

奥地利作曲家莫扎特是古典乐派最典型作曲家，与海顿、贝多芬并称为维也纳古典乐派三大作曲家。1756年1月27日，莫扎特生于奥地利的萨尔茨堡一位宫廷乐师的家庭，原籍是德国。1760年，4岁的莫扎特跟父亲列奥波尔得·莫扎特学习钢琴并开始作曲。1762年，6岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次试验性的巡回演出。1763年6月至1773年3月，莫扎特与父亲先后到德国、法国、英国、荷兰、意大利等国进行为期十年的旅行演出。1773年底，莫扎特与父亲返回萨尔茨堡。此时的莫扎特对自己卑微的奴仆乐师地位感到不满，为了争取人身与创作的自由，他经过激烈的斗争，终于在1777年9月获得大主教的同意，又随母亲进行了两年的旅行演出。1778年5月，莫扎特抵达巴黎，由于母亲病逝，加上未能谋到职位，于是在1779年1月返回萨尔茨堡。这一时期，莫扎特在曼海姆创作了2首长笛协奏曲、1首双簧管协奏曲、7首钢琴小提琴奏鸣曲、3首钢琴奏鸣曲，这些作品反映了曼海姆乐派的影响。1780年，莫扎特完成歌剧《伊多梅纽》。1781年6月，莫扎特再也无法忍受大主教的凌辱，毅然向大主教提沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特出了辞职，成为欧洲历史上第一位公开摆脱宫廷束缚的音乐家，到维也纳谋生。1782年7月，莫扎特创作的《后宫诱逃》在维也纳布尔格剧院首演。1784年，他参加了共济会，对它所宣扬的自由、平等、博爱的思想有强烈共鸣，并在这种思想的启示下创作新型作品。1785年，一度倒闭了的维也纳民俗歌剧院开始恢复，莫扎特有了从事歌剧创作的机会，创作了一部喜剧型歌剧《剧院经理》。1786年，创作歌剧《费加罗的婚礼》。1787年，莫扎特完成歌剧《唐璜》。1790年1月，莫扎特的歌剧《女人心》上演。1791年，莫扎特创作歌剧《蒂托的仁慈》但未获成功。9月，完成最后一部歌剧《魔笛》。之后莫扎特开始创作大型宗教音乐作品《安魂曲》，于12月5日0时55分《安魂曲》还未完成莫扎特就离奇死亡，享年35岁，入葬于维也纳。

(2)音乐家莫扎特的创作经历：

莫扎特写作之轻松与神速使他的同时代人和后辈都把他看作是无师自通、不学而成的天才，纵观他的一生，除了孩提时期受到父亲的严格教诲外，的确从未得到过正式的教师指导。天才是不容否认的，但人们往往因此而忽略了天才也离不开刻苦与勤奋。莫扎特曾说：“人们以为我的艺术得来全不费功夫。实际上，没有人会像我一样花这么多时间和思考来从事作曲；没有一位名家的作品我不是辛勤地研究了許多次。”

(3) 音乐家莫扎特的代表性作品：

歌剧 22 部；以《费加罗的婚礼》(The Marriage of Figaro)、《唐璜》、《魔笛》最为著名；交响曲 41 部，以第三十九、四十、四十一交响曲最为著名；钢琴协奏曲 27 部，以第二十、二十一、二十三、二十四、二十六、二十七钢琴协奏曲最为著名；小提琴协奏曲 6 部，以第四、第五小提琴协奏曲最为著名；此外，他还写了大量各种体裁的器乐与声乐作品。

九、关键点

(1) 通过对音乐家莫扎特生平的了解与描述，我们知道莫扎特是一位音乐天才，创作了大量的经典音乐作品，但英年早逝，令人惋惜。

(2) 影片《莫扎特传》中，将莫扎特塑造成了一位放荡不羁、玩世不恭、十分傲慢的年青人。把“天妒英才”的故事加以演绎，虚构了一位宫殿音乐家萨里埃利对莫扎特音乐天赋的羡慕、妒忌、陷害。

(3) 《唐璜》、《后宫诱逃》、《费加罗的婚礼》、《魔笛》、《安魂曲》等经典音乐作品都与故事的情节紧密结合起来，因此赋予其经典音乐独有的画面感，令人深入思考。

(4) 影像中经典音乐作品的音乐叙事、审美效果、社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

案例二：《视觉时代的音乐家及其音乐——“贝多芬及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 比较音乐家贝多芬、文字传记中的贝多芬与影像中的贝多芬的差异与共同之处。
- (2) 《贝多芬传》中的音乐叙事、审美效果、社会传播。
- (3) 《复制贝多芬》中音乐叙事、审美效果、社会传播。
- (4) 《永远的爱人》中音乐叙事、审美效果、社会传播。
- (5) 三部影像作品《贝多芬传》、《复制贝多芬》、《永远的爱人》所塑造的贝多芬影像的差异之处。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006，
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例二》）

五、启发思考题

- (1) 在《贝多芬传》、《复制贝多芬》、《永远的爱人》三部电影中为什么选择当中的这些经典曲目？这些音乐与剧情是怎样结合与联系起来的？

(2) 三部影片中，你最欣赏哪一个作品？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。

(3) 通过对作曲家贝多芬的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对贝多芬音乐作品的理解？以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐家贝多芬生平简介：

路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770年12月16日-1827年3月26日享年57岁)，德国著名的音乐家，维也纳古典乐派代表人物[1]之一。他的作品对世界音乐的发展有着非常深远的影响，因此被尊称为“乐圣”。

(2) 音乐家贝多芬的创作经历：

贝多芬在音乐史的地位是极其突出的，他不仅是古典主义风格的集大成者，同时又是浪漫主义风格的开创者。作为音乐大师，贝多芬对艺术歌曲同样予以相当程度的关注，他是德国艺术歌曲创造的先驱，毕生作有钢琴伴奏的艺术歌曲六十多首，他的艺术歌曲以极其丰富的表现手法和形式来展现，表达属于全人类的情感。在艺术歌曲的领域里取得非凡成就。

(3) 音乐家贝多芬的代表性作品：

贝多芬的主要作品以九部交响曲占首要地位。代表作有降E大调第三交响曲《英雄》、c小调第五交响曲《命运》、F大调第六交响曲《田园》、A大调第七交响曲、d小调第九交响曲《合唱》（《欢乐颂》主旋律）、序曲《爱格蒙特》、《莱奥诺拉》、升c小调第十四钢琴奏鸣曲《月光》、F大调第五小提琴奏鸣曲《春天》、F大调第二浪漫曲。他集古典音乐的大成，同时开辟了浪漫时期音乐的道路，对世界音乐发展有着举足轻重的作用。他的《月光》曾以传说的形式出现在小学语文课本上。

九、关键点

(1) 通过对音乐家贝多芬生平的了解与描述，我们知道贝多芬的耳聋始终是一个谜，但不可否认事实是，他作为一位音乐天才，耳聋并没有打垮他，而是让他在痛苦与孤独中创造了大量的经典音乐作品。

(2) 《贝多芬传》、《复制贝多芬》、《永远的爱人》这三部影像作品分别以“还原贝多芬的真实处境”、“假设贝多芬与年轻女子安娜的倾心交流”、“神秘遗嘱中永远的爱人引起的爱情往事”这三个不同的角度展现了贝多芬孤独、痛苦的心境，讲述着音乐于贝多芬的生命、爱情的重大意义与价值。

(3) 《庄严弥撒》、《命运交响曲》、《月光奏鸣曲》、《致爱丽丝》等经典音乐作品都与故事的情节紧密结合起来，因此赋予其经典音乐独有的画面感，令人深入思考。

(4) 影像中经典音乐作品的音乐叙事、审美效果、社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排2个课时，1个课时对知识点进行讨论。

案例三：《视觉时代的音乐家及其音乐——“刘天华及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途（适用的课程、专业、教学目标）

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 比较民族音乐家刘天华、文字传记中的刘天华与影像中的刘天华的差异与共同之处。
- (2) 《刘天华》中的音乐叙事。
- (3) 《刘天华》中音乐的审美效果。
- (4) 《刘天华》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京：中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉珩、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例三》）

五、启发思考题

(1) 刘天华一生留存非常多的经典音乐作品，在《刘天华》中为什么选择其中的这一部分经典曲目？这些音乐与剧情是怎样结合与联系起来的？

(2) 影片中，你最欣赏哪一个作品？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。

(3)通过对作曲家刘天华的了解,从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对刘天华音乐作品的理解?以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐,将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究,这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象,涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法,体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1)音乐家刘天华生平简介:

1895年:2月4日生于江苏省江阴市一个知识分子家庭。1909年—1911年(14岁—16岁):在常州中学求学时,参加校中军乐队,学习吹军号及军笛,开始接触西洋铜管乐。1911年:辛亥革命,学校停办之后回到故乡江阴参加“反满青年团”军乐队,吹奏军号。从此开始音乐工作。1912年—1914年(17岁—19岁):赴沪参加沪西开明剧社,任乐队工作。在这时期学习各种西乐器,举凡管弦乐器、钢琴等,均加学习,尤以铜管乐器多有深造,并对西洋作曲理论有所接触。1914年:开明剧社解散,返里任教于华墅华澄小学。开始了他音乐教学的生涯。1915年(20岁):是年春丧父,复贫病失业,心境恶劣,偶赴市购得二胡一把,每日拉奏,随产生《病中吟》旋律初稿,表达他当时的不得志和内心的抱负。秋任教常州母校,为母校建立了军乐队与丝竹合奏团,常至民间演出。1916年(21岁):与殷尚真女士结婚。被江苏省立五中聘为音乐教员,并在该校组织了丝竹部和军乐部两支乐队。1917年(22岁):向江南民间音乐家周少梅学习二胡及琵琶等。1918年(23岁):夏,从沈肇洲先生学习崇明派琵琶的演奏。开始创作《病中吟》、《月夜》、《空山鸟语》等曲。1920年(25岁):夏,赴河南学习古琴,沿途还一路寻访民间艺人,采集各处民间音乐。染癖疥,负病归。至此,刘天华比较深入地认识到中国传统音乐精致典雅的一面。在此期间,他对各种传统民间音乐也进一步学习,他常和熟习音乐的好友澈尘和尚探索研究民间音乐及佛教音乐。1921年(26岁):到上海参加“开明剧社”乐队,在江阴组织暑期“国乐研究会”,授《病中吟》《月夜》《空山鸟语》等曲。1922年(27岁):赴北京,先后任北京大学音乐传习所国乐导师、北京女子高师和国立艺专音乐系科的二胡、琵琶、小提琴教授,结识了音乐家萧友梅、杨仲子等人。他的学生有曹安和、王君仪、韩权华、萧伯青、吴伯超等。1923年(28岁):从托诺夫学习小提琴,同时悉心钻研西洋音乐理论,得到了不错的成就。小提琴的学习,给予他对胡琴的改进十分大的启发,他又对西洋作曲方式,尤其西方和声学的进一步研习。1924年(29岁):《月夜》定稿。1926年(31岁):除北大与女师外,又任教于艺专。创作《苦闷之讴》。学习昆曲。在家中组织了学习昆曲的组织,和北大、及女子师范大学的学生共同学习研究,又学习三弦拉戏,并不时研究欣赏京剧,这些都对他以后的作曲有不小帮助。1927年(32岁):从北京燕京大学音乐系外籍教授学习理论作曲。因托诺夫去津,改从欧罗伯学习,6月,欧罗伯离京,停。创办国乐改进社,编辑出版了《音乐杂志》(共10期)。创作《歌舞引》《改进操》《悲歌》。1928年(33岁):创作《除夜小唱》(良宵)、《闲居吟》,发表《空山鸟语》定稿。1929年(34岁):创作《虚籁》。1930年(35岁):3月,继续从托诺夫学习,直至罹病,未间断。听写《梅兰芳歌曲谱》一册。1931年(36岁):在高亭公司灌音二胡曲《病中吟》及《空山鸟语》,琵琶曲《歌舞引》及《飞花点翠》。1932年(37岁):创作《独弦操》及《烛影摇红》。6月1日赴天桥收集锣鼓谱,染猩红热,罹病仅一星期,6月8日

晨 5 时 20 分逝世。享年整 37 岁（别处记载 38 岁，是按虚岁计算）。

(2) 音乐家刘天华的贡献：创作大量乐曲；改良乐器——“二胡”；改良记谱；改进国乐；推广国乐教育。

(3) 代表性作品：《光明行》《良宵》《空山鸟语》《歌舞引》《飞花点翠》二胡独奏曲 10 首、琵琶独奏曲 3 首、民族乐器合奏曲 200 首。

九、关键点

(1) 通过对音乐家刘天华生平的了解与描述，我们知道刘天华短暂的音乐创作生涯是与中华民族命运是紧密联系在一起，不可否认事实是，他对民间音乐、戏曲音乐、西洋音乐的汲取与发扬，其目的是为了振兴民族国乐。

(2) 《刘天华》这部影像作品以当代著名的二胡演奏员陈军来扮演的，整部影片如同二胡音乐一样令人沉寂、感伤，在灰色的画面里几乎没有任何波澜壮阔，在平静似水的音乐与故事中娓娓道来。

(3) 《病中吟》、《月夜》、《十面埋伏》、《紫竹调》、《苦闷之讴》、《烛影摇红》、《良宵》、《光明行》、《六月船歌》、《春天》等经典二胡音乐与故事的情节紧密结合，勾勒出刘天华短暂的一生。

(4) 影像中经典音乐作品的音乐叙事、审美效果、社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

案例四：《视觉时代的音乐家及其音乐——“约翰·施特劳斯及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的文本、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

(1) 比较音乐家约翰·施特劳斯、文字传记中的约翰·施特劳斯与影像中的约翰·施特劳斯的差异与共同之处。

(2) 《翠堤春晓》中的音乐叙事。

(3) 《翠堤春晓》中音乐的审美效果。

(4) 《翠堤春晓》中音乐的社会传播。

三、配套教材

(1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.

(2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.

(3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.

(4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.

(5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,

(6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.

(7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .

(8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .

(9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003

(10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982

(11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京：中国电影出版社，1979.

(12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002

(13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002

(14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.

(15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.

(16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.

(17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例四》）

五、启发思考题

(1) 影片中，约翰·施特劳斯如何寻找创作元素？

(2) 约翰·施特劳斯的音乐在影片中发挥了什么作用？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与

影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐家约翰·施特劳斯生平简介：

约翰·施特劳斯，奥地利作曲家。1825年10月25日出生于维也纳。施特劳斯自幼爱好音乐，梦想成为职业音乐家。他19岁时就举办了一系列音乐会，并在各地巡回演出，获得的成就使他很快就与父亲齐名。1848年，他访问罗马尼亚并举办音乐会，这期间他在当地居民的鼓动下推翻了奥地利领事。在维也纳发生革命的时日里，他是国民军乐队的队长，指挥了《马赛曲》和他自己创作的革命进行曲和革命圆舞曲。他的名声在革命以后愈益提高。1851年开始了富有成就的去国外的第一次巡回演出。自1853年起，施特劳斯担任宫廷舞会音乐指挥；1863—1870年，担任奥匈帝国皇室和王室的宫廷舞会乐队队长之职。1870年，作为圆舞曲和舞曲作曲家处于荣誉高峰的施特劳斯（他当时已经写作了大约340首圆舞曲和其他舞曲）转向舞台乐的创作。他写了17部轻歌剧、一部歌剧和一部芭蕾舞曲，在这些作品中，绝大部分都由于其低劣的歌剧脚本而宣告失败，或很快以半失败而烟消云散。1872年，施特劳斯的美国之行轰动一时。在1894年举行庆祝斯特劳斯从事艺术活动50周年庆祝会时，他收到了来自全世界的祝贺和授予他名誉会员称号的证书，这一切显示出这是一次真正胜利的盛会。1899年6月3日，他在短时期卧病以后于维也纳去世。

(2) 约翰·施特劳斯代表性作品：《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》、《艺术家的生活》等。

九、关键点

(1) 通过对音乐家约翰·施特劳斯生平的了解与描述，我们知道约翰·施特劳斯音乐创作生涯是与民族革命紧密相连，无论他的作曲、指挥、演奏都让他在维也纳以及之外的各国受到欢迎。

(2) 《翠堤春晓》这部影像作品主要是围绕“爱情”这一主题来创作的，整部影片运用了《维也纳森林》、《只有你》等音乐作品来叙事、表达情感、烘托气氛。

(3) 《维也纳森林》和《只有你》等经典音乐与故事情节紧密结合，勾勒出约翰·施特劳斯的爱情生活。

(4) 影像中经典音乐作品的音乐叙事、审美效果、社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例五：《视觉时代的音乐家及其音乐——“肖邦及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 比较音乐家肖邦、文字传记中的肖邦与影像中的肖邦的差异与共同之处。
- (2) 《一曲难忘》中的音乐叙事。
- (3) 《一曲难忘》中音乐的审美效果。
- (4) 《一曲难忘》中音乐的社会传播。
- (5) 《钢琴家》对肖邦音乐的运用。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京：中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例五》）

五、启发思考题

- (1) 肖邦及其音乐文化内涵？
- (2) 肖邦及其音乐在影片中的作用是什么？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐家肖邦简介：

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦 (F. F. Chopin 1810—1849)，19世纪波兰作曲家、钢琴家。1817年开始创作；1818年登台演出；1822年至1829年在华沙国家音乐高等学校学习作曲和音乐理论。1829年起以作曲家和钢琴家的身份在欧洲巡演。后因华沙起义失败而定居巴黎，从事教学和创作。1849年，肖邦因肺结核逝世于巴黎。肖邦是历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一，是波兰音乐史上最重要的人物之一，欧洲19世纪浪漫主义音乐的代表人物。他的作品以波兰民间歌舞为基础，同时又深受巴赫影响，多以钢琴曲为主，被誉为“浪漫主义钢琴诗人”。

九、关键点

(1) 通过对音乐家肖邦生平的了解与描述，我们知道肖邦作为一位波兰民族音乐家，其音乐作品的创作交织着爱情与民族的矛盾与痛苦，他在痛苦与孤独中创造了大量的经典音乐作品。

(2) 《一曲难忘》这部影像作品通过《革命练习曲》、《A大调波兰舞曲》等音乐作品将肖邦一生中的主要经历加以展现，在爱国与爱情这两条线索中展开，反映出他内心的痛苦与矛盾。

(3) 《#C小调夜曲》、《g小调叙事曲》、《降E大调华丽的大型波罗乃兹舞曲》等经典音乐作品都与《钢琴家》影像故事的情节紧密结合，产生了强烈的互文效果，令人深入思考。

(4) 影像中经典音乐作品的音乐叙事、审美效果、社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例六：《视觉时代的音乐家及其音乐——“洛丽塔·琳恩及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

(1) 比较乡村音乐家洛丽塔·琳恩、文字传记中的洛丽塔·琳恩与影像中的洛丽塔·琳恩的差异与共同之处。

(2) 《矿工的女儿》中的音乐叙事。

(3) 《矿工的女儿》中音乐的审美效果。

(4) 《矿工的女儿》中音乐的社会传播。

三、配套教材

(1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.

(2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.

(3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.

(4) [法] 萨特. 影像论 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1986.

(5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.

(6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.

(7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .

(8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .

(9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003

(10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982

(11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.

(12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002

(13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002

(14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.

(15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.

(16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.

(17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例六》）

五、启发思考题

(1) 洛丽塔·琳恩有非常多的经典音乐作品，在《矿工的女儿》中为什么选择其中的这一部分经典歌曲？这些歌曲与剧情是怎样结合与联系起来的？

(2) 影片中，你最欣赏哪一段音乐？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。

(3)通过对作曲家洛丽塔·琳恩的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对洛丽塔·琳恩音乐作品的理解？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1)乡村音乐演唱家洛丽塔·琳恩简介：

传奇乡村歌后：洛丽塔·琳恩(Loretta Lynn)，1934年的四月十四日，出生在肯塔基东部偏远的山区小村屠夫谷，本名叫做洛丽塔·韦布，父亲是个煤矿工人，家境一贫如洗，偏偏孩子又生得多，她在家里八个孩子之中排行老二。早早就结了婚、一连生了四个孩子才知道女人为什么会怀孕的洛丽塔·琳恩，虽然是在丈夫的设计之下踏入歌坛，丈夫对她的歌唱事业也奉献了不少心力，但是她对于丈夫不时在外花天酒地的习性早已有所耳闻，因此在崛起之后就开始唱出了为人妻子的感触。

九、关键点

(1)通过对乡村音乐女歌星洛瑞塔·琳生平的了解与描述，我们知道洛瑞塔·琳始终是一个独具特色的演唱家，她把家庭生活中的真实感受、男女关系等社会问题作为其作品的主题，使其音乐得以广为流传。

(2)《矿工的女儿》是在自传的基础上进行改编的，美国乡村音乐女歌星洛瑞塔·琳所处时代的家庭、婚姻、伦理等社会问题都成为其音乐及影像表现的主题，讲述着洛瑞塔·琳对音乐的极大热情。

(3)Wine, Women and Song; Coal Miner's Daughter等经典音乐作品都与故事的情节紧密结合起来，因此赋予其经典音乐独有的画面感，令人深入思考。

(4)影像中经典音乐作品的音乐叙事、审美效果、社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例七：《视觉时代的音乐家及其音乐——“蒂娜·特纳及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 比较乡村音乐家蒂娜·特纳、文字传记中的蒂娜·特纳与影像中的蒂娜·特纳的差异与共同之处。
- (2) 《与爱何干》中的音乐叙事。
- (3) 《与爱何干》中音乐的审美效果。
- (4) 《与爱何干》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川: 四川人民出版社, 1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京: 中国人民大学出版社, 1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京: 中国电影出版社, 2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京: 中国电影出版社, 1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京: 中国电影出版社, 1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京: 中国电影出版社, 1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学: 叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京: 中国社会科学出版社, 2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京: 中国电影出版社, 1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京: 中国电影出版社, 1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉行、钟大丰译, 北京: 中国电影出版社, 2002
- (13) [美] 希利斯·米勒: 解读叙事[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔. 虚构故事与历史叙事: 迎接后现代主义的挑战, 戴卫·赫尔曼主编: 新叙事学 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海: 三联书店, 1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔: 大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译, 上海: 上海译文出版社, 1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例六》）

五、启发思考题

- (1) 蒂娜·特纳有非常多的经典音乐作品，在《与爱何干》中为什么选择其中的这一部分经典歌曲？这些歌曲与剧情是怎样结合与联系起来的？

(2) 影片中，你最欣赏哪一首经典摇滚音乐？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。

(3) 通过对作曲家蒂娜·特纳的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对蒂娜·特纳音乐作品的理解？以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 摇滚音乐演唱家蒂娜·特纳的演绎经历：

Tina Turner 16岁出道演唱，最早加入乐队 Kings of Rhythm。1958年 Tina 与 Ike Turner 组成团队 "The Ike & Tina Turner Revue"，之后与 Ike Turner 在墨西哥结婚。1960~70年代 The Ike & Tina Turner Revue 创造了许多排行金曲，为当时的 R&P 乐坛树立了经典范例，包括「Proud Mary」(1971)、「Nutbush City Limits」(1973)、「River Deep Mountain High」、「I Can't Believe What You Say」等曲子。1975年 Tina 与夫婿 Ike Turner 离婚，恢复单身，继续进行其音乐生涯。澳洲经纪人 Roger Davis 的出现让 Tina 进一步发掘出了她作品中最独一无二的摇滚乐精神。1983年 Tina 受邀在英国乐团 Heaven 17 的专辑『Ball Of Confusion』担任主唱，单曲「Let's Stay Together」登上 Top10，并展开场场爆满的欧洲巡回演唱，专辑在美国亦销售百万。1984年『Private Dancer』中的首支单曲「What 's Love Got To Do With It?」席卷全球，获得空前成功，Tina 就此稳坐超级巨星的地位。后参加了电影 Mad Max Beyond The Thunderdome 的演出。1985年与 Mick Jagger 在 Live Aid concert 中一同重唱，并促成美国慈善单曲「We Are The World」。同年出了她的自传。1987年3月4日至1988年3月30日举行名为 Break Every Rule Tour 的 218 场巡回演唱会，打破全球票房纪录。1993年 她的故事被搬上屏幕。1996年4月13日至1997年8月10日举行了名为 Wildest Dreams Tour，共 255 场的世界巡回演唱会。1999年4月与惠妮特·休斯顿、雪儿、白兰蒂等人在纽约市 Beacon 剧院中，参加 VH-1 电视台〔DIVAS〕节目表演。12月30日在拉斯维加斯的凯撒皇宫参与了千禧年音乐会的表演。1999年12月，专辑《Twenty Four Seven》在欧洲上市。2000年2月，专辑在美国发行并由美国唱片业协会认证为金唱片销量。2000年举行告别演唱会 "Twenty Four Seven Tour"。2005年美国最高艺术家成就——肯尼迪艺术中心——向伟大的黑人摇滚乐手，有“摇滚母狮”之称，久负盛名的 Tina Turner 颁发终身成就奖。2008年2月，蒂娜在第50届格莱美奖颁奖典礼上和碧昂丝携手表演。2008年10月1日，蒂娜再次上路，展开她为了纪念自己50年表演生涯的世界巡回演唱会 Tina!: 50th Anniversary Tour; 2013年7月，73岁的蒂娜与57岁的德国籍音乐公司主管巴哈 Erwin Bach 在瑞士成婚。

九、关键点

(1) 通过对乡村音乐女歌星洛瑞塔·琳生平的了解与描述，我们知道洛瑞塔·琳始终是一个独具特色的演唱家，她把家庭生活中的真实感受、男女关系等社会问题作为其作品的主题，使其音乐得以广为流传。

(2) 《矿工的女儿》是在自传的基础上进行改编的，美国乡村音乐女歌星洛瑞塔·琳所处时代的家庭、婚姻、伦理等社会问题都成为其音乐及影像表现的主题，讲述着洛瑞塔·琳对音乐的极大热情。

(3) Wine, Women and Song; Coal Miner's Daughter 等经典音乐作品都与故事的情节紧密结合起来，因此赋予其经典音乐独有的画面感，令人深入思考。

(4) 影像中经典音乐作品的音乐叙事、审美效果、社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

案例八：《视觉时代的音乐家及其音乐——“克拉拉·舒曼及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 比较钢琴家克拉拉·舒曼、文字传记中的克拉拉·舒曼与影像中的克拉拉·舒曼的差异与共同之处。
- (2) 《亲爱的克拉拉》中的音乐叙事。
- (3) 《亲爱的克拉拉》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《亲爱的克拉拉》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川: 四川人民出版社, 1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京: 中国人民大学出版社, 1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京: 中国电影出版社, 2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京: 中国电影出版社, 1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京: 中国电影出版社, 1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京: 中国电影出版社, 1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学: 叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京: 中国社会科学出版社, 2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京: 中国电影出版社, 1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京: 中国电影出版社, 1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译, 北京: 中国电影出版社, 2002
- (13) [美] 希利斯·米勒: 解读叙事[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔. 虚构故事与历史叙事: 迎接后现代主义的挑战, 戴卫·赫尔曼主编: 新叙事学 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海: 三联书店, 1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔: 大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译, 上海: 上海译文出版社, 1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例八》）

五、启发思考题

- (1) 克拉拉·舒曼所获得的杰出成就在影片中是如何表现的？
- (2) 影片中《亲爱的克拉拉》中运用的主题音乐对电影故事情节的推广起到了哪些重要作用？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐家克拉拉·舒曼的生平

克拉拉 (Clara; 1819—1896)，生于莱比锡，是罗伯特·舒曼之妻，德国女钢琴家，也是浪漫主义一派最重要的钢琴师之一。克拉拉五岁随父亲学钢琴，1831年随父首次旅行演出，21岁时嫁给30岁的舒曼，1878年在法兰克福音乐学院教授钢琴，同年10月举行音乐生涯的50周年纪念演奏会，76岁因中风而去世。克拉拉早期以演奏贝多芬的作品闻名，后期以演奏肖邦和舒曼的作品著称，作有钢琴协奏曲、特性曲、艺术歌曲，曾编辑《罗伯特·舒曼全集》。

(2) 音乐家克拉拉·舒曼的杰出成就

1828年(9岁)10月20日在布商大厦首次举行演奏会；1829年(10岁)在帕格尼尼面前演奏自己的作品波兰舞；1830年(11岁)和父亲前往德勒斯登展开巡回演奏；1831年(12岁)9月25日前往德国各地及巴黎进行巡回演出，并在威麦尔为哥德演奏而获赠青铜牌；1832(13岁)4月在巴黎举办演奏会，却因霍乱流行而影响演出，7月在度于布商大厦举行两次演奏会，秋天前往兹维克演奏；1835(16岁)在孟德尔颂和肖邦面前弹奏舒曼的曲子；1836(17岁)在德勒斯登攻读音乐理论和声乐；1841(22岁)3月，舒曼的「第一号交响曲——春」首次公开演奏；1844(25岁)与舒曼前往俄国圣彼得堡巡回演奏；1857(38岁)1月，舒曼死后首次在布商大厦举行演；1878(59岁)开始在法兰克福音乐学院教授钢琴，10月举行音乐生涯的50周年纪念演奏会。

九、关键点

(1) 通过对克拉拉·舒曼生平的了解与描述，我们了解克拉拉·舒曼与作曲家罗伯特·舒曼之间真实的生活。

(2) 《亲爱的克拉拉》真实地再现了克拉拉·舒曼在事业和家庭中身陷矛盾之中无法自拔，她和罗伯特·舒曼之间的情感生活是这部影像作品关注的重心，一定程度上也展现了当时欧洲音乐家的生存境遇以及他们对音乐的挚爱之情。

(3) 《a小调钢琴协奏曲》、《降E大调第三交响曲》、《匈牙利舞曲第五号》等经典音乐作品都与整个影像作品故事相互结合，发挥了较好的音乐叙事功能，产生烘托故事气氛的审美效果，并有助于罗伯特·舒曼经典音乐作品的社会传播。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例九：《视觉时代的音乐家及其音乐——“杰奎琳·杜普蕾及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 比较大提琴家杰奎琳·杜普蕾、文字传记中的杰奎琳·杜普蕾与影像中的杰奎琳·杜普蕾的差异与共同之处。
- (2) 《狂恋大提琴》中的音乐叙事。
- (3) 《狂恋大提琴》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《狂恋大提琴》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉行、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 杰奎琳·杜普蕾的杰出成就在影片中是如何表现的？
- (2) 影片中主题音乐在电影中起到了哪些重要作用？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐家杰奎琳·杜普蕾的生平、杰出成就

杰奎琳·杜普蕾(1945-1987)，英籍大提琴家。五岁即展现过人禀赋。十六岁开始职业生涯，才华与年龄的落差倾倒众生；1973年，被确诊罹患多发性硬化症，遂作别舞台，卒于盛年。鲜花与不幸是同时降临到这个原本普通的家庭的。这个为音乐而生的人，非但走不出自身人格的阴霾，还因此而侵害到至亲：对母亲从倚赖到敌视。她用的最久的一把琴叫大卫朵夫(Davidoff)，它就是现在马友友用的那把大提琴。

傅聪谈大提琴家杜普蕾：“杜普蕾16岁时我就认识她了！我与杜普蕾及巴伦博伊姆波音都是好友，杜普蕾还是在我家经我介绍而认识巴伦博伊姆的！而我非常喜爱杜普蕾的演奏，她真是最棒的！她的演奏个性太强了，无论谁都能很轻易辨认出她的琴声。她用的那把大卫杜夫非常好。马友友拉的那把琴就是杜普蕾身后留下的，但杜普蕾拉琴与马友友拉琴完全是两码事！马友友又怎能与当年的杜普蕾相比呢！我在英国看过那部所谓传记电影“Hilary And Jackie”，感觉太假了，看了让人愤怒！至少我所认识的杜普蕾一点都不像片中那样子！在英国同样讲杜普蕾的还有另一部片子，那就好多了，基本合乎事实。”

九、关键点

(1) 通过对音乐家杰奎琳·杜普蕾生平的了解与描述，我们知道音乐家杰奎琳·杜普蕾是一位具有独特个性的大提琴家，其演奏令人印象深刻。

(2) 《狂恋大提琴》真实地再现了杰奎琳·杜普蕾的“多面性”，以两姐妹希拉莉与积琪琳的视角来探究杰奎琳·杜普蕾的人生经历，这种视角虽然不够真实，但其间的互文效果让人不得不思考音乐于她对名利、欲望、生命的认识。

(3) 《E小调大提琴协奏曲》、巴赫的B小调长笛奏鸣曲等经典音乐作品都与整个影像作品故事相互结合，同时也是主人公演奏的作品，其间的音乐叙事、审美效果、社会传播值得我们进一步探讨。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十：《视觉时代的音乐家及其音乐——“汉斯·季默及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 分析电影配乐大师汉斯·季默作品的整体风格。
- (2) 《八月迷情》中的音乐叙事。
- (3) 《八月迷情》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《八月迷情》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京：中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 汉斯·季默哪部作品得到了奥斯卡原创歌曲奖项？
- (2) 《八月迷情》的主题曲音乐对剧情的推广起到了什么作用？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与

影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 电影配乐大师汉斯·季默的介绍：

汉斯·季默出生在德国，主要成就：一次奥斯卡奖、3次格莱美奖、两次金球奖、全美音乐奖和托尼奖。代表作品：《盗梦空间》、《角斗士》、《狮子王》、《加勒比海盗》、《黑鹰坠落》、《蝙蝠侠》系列等。

他在电子合成器和传统器乐的结合上，每每展现令人震撼的个人风格，独特的音乐形式已经蔚为风尚。其揉合电子乐的炫丽紧凑，和交响乐的磅礴气魄的作品，几乎是近年来好莱坞英雄主义动作大片不可或缺的标准配备。

九、关键点

(1) 通过对电影配乐大师汉斯·季默生平的了解与描述，我们知道汉斯·季默是一位具有独特个性的电影配乐家。

(2) 《八月迷情》是一部音乐剧情片。影片由科斯汀·谢里丹执导，讲述了孤儿奥古斯特·拉什为寻父母来到纽约，因音乐而生发的爱情、亲情故事，非凡的音乐天赋让他和自己父母相认，执着的音乐追求让他实现了精神上的升华。

(3) 《奥古斯特的C大调狂想曲》、《E小调大提琴协奏曲作品85号》等经典音乐作品都与整个影像作品故事相互结合，其间的音乐叙事、审美效果、社会传播值得我们进一步探讨。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十一：《视觉时代的音乐家及音乐——“约翰·科里利亚诺及音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 分析电影配乐大师约翰·科里利亚诺的整体风格。
- (2) 《红色小提琴》中的音乐叙事。
- (3) 《红色小提琴》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《红色小提琴》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京：中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉珩、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 音乐家约翰·科里利亚诺将偶然音乐、微分音乐、十二音序列、拼贴等现代技巧法的融合到电影配乐中，这在后现代音乐文化中有何审美意义？
- (2) 《红色小提琴》这部电影的主题是如何通过音乐表现出来的呢？
- (3) 与其他音乐家传记电影相比，《红色小提琴》这部电影的叙事风格是什么？

六、分析思路（给出案例分析的逻辑路径）

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析（分析该案例所需要的相关理论，以及具体分析）

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息（教师需要掌握的案例进展性、背景性信息）

（1）电影配乐大师约翰·科里利亚诺的介绍：

意大利裔美国作曲家，所作第一交响曲是为艾滋病人而作，歌剧《凡尔赛的幽灵》为大都会歌剧院 100 周年而作，其他著名作品还包括电影配乐《红提琴》以及衍生的一些作品，小提琴家李传韵等演出过《红提琴》的段落。科里利亚诺风格独特，不落窠臼，充满现代性的同时也有浪漫主义音乐的感人力量，是美国当代古典音乐创作的旗手之一。代表作：第一交响曲，歌剧《凡尔赛的幽灵》，电影配乐《红提琴》。

九、关键点（案例分析中的关键所在，案例教学中的关键知识点、能力点等）

（1）通过对电影配乐大师约翰·科里利亚诺生平的了解与描述，我们知道约翰·科里利亚诺是一位具有独特个性的电影配乐家。

（2）《红色小提琴》也是一部音乐剧情片。影片由弗朗索-吉拉德执导，讲述了以“小提琴”为中介，发生在不同音乐人与小提琴之间的故事，时间跨越了三个世纪，其中折射出不同时代、社会之间的剧变。

（3）《Cremona: The Red Violin》、《Anna's Theme》等经典音乐作品都与整个影像作品故事相互结合，其间的音乐叙事、审美效果、社会传播值得我们进一步探讨。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

案例十二：《视觉时代的音乐家及其音乐——“吉姆·莫里森及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 分析演唱者吉姆·莫里森的整体风格。
- (2) 《大门》中的音乐叙事。
- (3) 《大门》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《大门》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京：中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉珩、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 影片中导演多处用到大门乐队的代表作品《the end》，意在何为？
- (2) 本片中导演有许多虚构的情节，对此你是怎么看待在音乐传记电影中进行情节虚构的？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 灵魂主唱吉姆·莫里森的介绍：

大门乐队(The Doors)是1965年于洛杉矶成立的美国摇滚乐队。大门乐队由主唱吉姆·莫里森、键盘手雷曼扎克、鼓手约翰·丹斯莫和吉他手罗比·克雷格组成。乐风融合了车库摇滚、蓝调与迷幻摇滚。主唱莫里森模糊、暧昧的歌词与无法预期的舞台人格，并使大门乐队成为音乐史上颇负争议的乐团。1971年月日莫里森去世，乐队并于1973年解散。尽管自成立至解散只有八年的时光，大门乐队仍拥有为数庞大的乐迷，并在欧美和世界乐坛享有一定的地位与影响力。据美国唱片工业协会的统计，大门乐队在美国拥有至少三千二百万的专辑销售量。

九、关键点

(1) 通过对吉姆·莫里森生平的了解与描述，我们知道吉姆·莫里森是一位具有独特个性的演唱者。

(2) 传记电影《大门》试图通过吉姆·莫里森的真实经历让我们反思自由与生命、权利与欲望之间的矛盾。影片采用现实主义与浪漫主义的手法来描绘莫里森短暂的艺术生涯，最终他的死亡令人不禁要思考音乐于人类思想启迪的价值与意义。

(3) 《Light My Fire》等经典音乐作品的传唱既与整个故事紧密相结，又通过复杂的音乐叙事来彰显音乐传记电影的审美效果。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十三：《视觉时代的音乐家及音乐——“大卫·赫夫高特及音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 分析大卫·赫夫高特的整体风格。
- (2) 《闪亮的风采》中的音乐叙事。
- (3) 《闪亮的风采》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《闪亮的风采》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

(1) 同样都是钢琴家传记的电影，《海上钢琴师》和《闪亮的风采》在主题音乐上有何异同之处？

(2) 拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲是一首被称为“世界上最难的非凡作品”，这是一部充满炫技的高难度作品。在影片中加入这一演奏的情节意在何为？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 大卫·赫夫高特的介绍：

大卫·赫夫高特出生在澳洲一个贫穷传统的犹太家庭，他自幼在父亲的严厉管教下学习钢琴，并很快显示出超凡的音乐天赋。他毅然决定远赴伦敦求学。尽管父亲依旧反对、甚至不惜以断绝父子关系做要挟。然而，已经功成名就的他依旧无法抹去与父亲决裂时所留下的阴霾。在一场获得满堂彩的重要比赛后，大卫突然精神崩溃，被送进一所精神病院休养治疗。经过医疗，对音乐的挚爱和对钢琴怀有太多情感的赫夫高特以自己惊人的毅力战胜病魔，重返舞台创造了一个人生奇迹。在人生和艺术再生后的赫夫高特频频亮相舞台，还录制了许多唱片。

九、关键点

(1) 通过对大卫·赫夫高特生平的了解与描述，我们知道大卫·赫夫高特是一位对音乐充满理想与追求的音乐家。

(2) 传记电影《闪亮的风采》试图通过大卫·赫夫高特的真实经历让我们理解音乐理想与人生追求的重要性。影片突出表现大卫·赫夫高特如何战胜成长历程中的重要压力，走出自己一片天地的过程，通过音乐来彰显了理想的重要性。

(3) 肖邦的《降A大调波罗乃兹舞曲》、《前奏曲》；李斯特的《升4小调第二匈牙利狂想曲》；舒曼的《童年情景》以及贝多芬的《热情奏鸣曲》和《第九交响曲》等经典音乐作品的传唱既与整个故事紧密相结，又通过复杂的音乐叙事来彰显音乐传记电影的审美效果。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt 安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十四：《视觉时代的音乐家及其音乐——“霍洛维茨及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 分析霍洛维茨的整体风格。
- (2) 《为了霍洛维茨》中的音乐叙事。
- (3) 《为了霍洛维茨》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《为了霍洛维茨》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 《为了霍洛维茨》中选择的音乐有哪些作品？
- (2) 《为了霍洛维茨》中音乐对故事情节的推动、人物内心活动的表现有何作用？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 《为了霍洛维茨》影片介绍：

中文名：为了霍洛维茨；外文名：호로비츠를위하여；片长：108分钟；导演：权亨镇；编剧：金民叔、权亨镇；主演：严正花、崔善子、朴勇宇、申义在；获奖情况 2006年第27届韩国电影青龙奖四项提名；2007年第44届韩国电影大钟奖五项提名以及最佳新人导演奖。

剧情简介：

金智秀（严正花饰）是一个三十岁的单身女性。她一直为不能成为她梦想中的钢琴家——霍洛维茨而感到十分遗憾。智秀在首尔的郊区有一家钢琴教室，她通过教学维持生计。有一天，她在无意中发现了孤儿尹庆民（申义在饰）的钢琴天分，决心抚养并培养他成为她梦想中的钢琴家。在这个过程中，智秀遇到了很多困难和挫折，高强度的课程对庆民来说却不见成效。有一天，当一切看上去都不可能时，智秀发现庆民身上有着可以改变她一生的秘密。

九、关键点

(1) 音乐电影《为了霍洛维茨》试图通过主人公渴望成为霍洛维茨的真实经历让我们理解音乐理想与人生追求的重要性。影片突出表现主人公如何通过内心的渴望，。

(2) 《降E大调第五钢琴协奏曲》、《革命练习曲》、《梦幻曲》、《婚礼进行曲》、德彪西的《阿拉伯风》等经典音乐作品的传唱既与整个故事紧密相结，又通过复杂的音乐叙事来彰显音乐传记电影的审美效果。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十五：《视觉时代的音乐家及其音乐——“叶湘伦及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 分析叶湘伦的整体风格。
- (2) 《不能说的秘密》中的音乐叙事。
- (3) 《不能说的秘密》中音乐的创作背景和审美效果。
- (4) 《不能说的秘密》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 生活体验对电影原创音乐的意义和价值？
- (2) 电影配乐是否可以超越音乐结构开始、发展、高潮、结尾，只需要简单重复的旋律表现人物情感和心里？
- (3) 电影中原创配乐的审美价值？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐电影《不能说的秘密》简介：

导演：周杰伦；编剧：杜致朗 / 周杰伦；主演：周杰伦、桂纶镁、黄秋生、曾恺玹、苏明明；出品：安乐影片有限公司；发行时间：2007年7月27日（台湾）；获奖：第44届台湾电影金马奖，金马奖-最佳视觉效果奖，获奖人：黄宏达、黄宏显。金马奖-最佳女配角奖：曾恺玹（提名[6]）。金马奖-最佳电影原创音乐奖：周杰伦（提名[7]）；第27届香港电影金像奖，金像奖-最佳亚洲电影：周杰伦（提名[8]）

九、关键点

(1) 音乐电影《不能说的秘密》试图通过叶湘伦与小雨的青春爱情故事来展现他们对音乐、爱情、美好生活的向往。影片人物都是音乐的爱好者，因此整个影片情节沉浸于美妙的原创音乐之中，可以说，这些音乐使得影片变得更为精彩。

(2) 《晴天娃娃》、《与父共舞》、《Ride with me》等经典音乐作品的既与整个故事紧密相结，又通过复杂的音乐叙事来彰显音乐传记电影的审美效果。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十六：《视觉时代的音乐家及其音乐——“钢琴少年及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 《想飞的钢琴少年》中的音乐叙事。
- (2) 《想飞的钢琴少年》中音乐的创作背景和审美效果。
- (3) 《想飞的钢琴少年》中音乐的社会传播。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 钢琴音乐在电影《想飞的钢琴少年》中的运用？
- (2) 《想飞的钢琴少年》中的音乐是如何诠释主人公心理和情感？
- (3) 以《想飞的钢琴少年》为例，谈谈古典音乐的改编对电影音乐的意义？

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与

影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐电影《想飞的钢琴少年》：

导演：弗兰迪-M.米诺；主演：泰欧·盖尔基，布鲁诺·冈茨，法比齐奥·波萨尼，朱莉卡·詹金斯；上映时间：2006年02月02日(瑞士德语区)；出品公司：Vitusfilm GmbH；获奖：柏林影展「电影大观」单元；瑞士电影奖最佳剧情片；芝加哥国际影展观众票选奖；罗马电影节「城市爱丽丝」单元观众票选奖；美国电影学院影展、圣赛巴斯蒂昂影展、加拿大蒙特娄世界电影节。

九、关键点

(1) 音乐电影《想飞的钢琴少年》试图通过钢琴少年的视角来展现他父母望子成龙的希望与现实的矛盾，通过音乐来讲述一个少年成长的故事。

(2) 音乐电影《想飞的钢琴少年》中运用了《舒曼A小调钢琴协奏曲》、舒曼的《激流》、李斯特的《钟》、莫扎特的《安魂曲》等经典音乐作品，这些音乐和整个故事情节相互融合，表现了主题思想。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十七：《视觉时代的音乐家及音乐——“埃尼奥·莫里康内及音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 音乐家埃尼奥·莫里康内的著名配乐作品。
- (2) 音乐家埃尼奥·莫里康内在电影音乐家中的地位。
- (3) 《海上钢琴师》中的经典音乐作品、音乐叙事。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 电音作曲家埃尼奥·莫里康内曾为很多部电影配乐，在影片《海上钢琴师》这些配乐与剧情是怎样结合与联系起来的？
- (2) 影片中，你最欣赏哪一段音乐？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。
- (3) 通过对电影作曲家埃尼奥·莫里康内的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你

对埃尼奥·莫里康内电影配乐的理解？以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 作曲家埃尼奥·莫里康内简介：

埃尼奥·莫里康内，意大利电影配乐大师，欧洲电影音乐巨人，与尼诺·罗塔并誉为“欧洲电影音乐领航者”。1928年生于罗马，毕业于著名的圣切契里亚音乐学院，迄今为止已经参与制作了各国电影配乐作品400多部，是意大利最多产、最有建树的作曲家。2007年2月25日，莫里康内从克林特·伊斯特伍德手里，接过了迟到的奥斯卡终身成就奖。

2016年1月10日，凭《八恶人》获第73届美国电影电视金球奖最佳原创电影配乐奖。同年2月29日，再次凭借该片获得第88届奥斯卡金像奖最佳原创配乐奖。

九、关键点

(1) 音乐电影《海上钢琴师》通过钢琴师的成长经历来展现音乐的作用与影响。

(2) 音乐电影《海上钢琴师》中运用了《Study for Three Hands》、《Playing Love》等经典音乐作品，这些音乐和整个故事情节相互融合，表现了主题思想。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

案例十八：《视觉时代的音乐家及其音乐——“迈克尔·尼曼及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 音乐家迈克尔·尼曼的著名配乐作品。
- (2) 音乐家迈克尔·尼曼在电影音乐家中的地位。
- (3) 《钢琴别恋》中的经典音乐作品、音乐叙事。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉珩、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 电音作曲家埃尼奥·莫里康内曾为很多部电影配乐，在影片《海上钢琴师》这些配乐与剧情是怎样结合与联系起来的？
- (2) 影片中，你最欣赏哪一段音乐？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。
- (3) 通过对电影作曲家埃尼奥·莫里康内的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对埃尼奥·莫里康内电影配乐的理解？以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 音乐家迈克尔·尼曼简介：

迈克尔·尼曼，现代作曲家，1944年生于英国伦敦。1961-1963年师从英国皇家音乐学院的Alan Bush学习作曲，后于伦敦King's College攻读音乐学，在其期间开始撰写乐评，曾撰写乐评的杂志有The Listener, New Statesment以及The Spectator。几十年中创作过弦乐四重奏、清唱剧、歌剧（两部）、交响乐，应该说他是从古典音乐起家，乐曲创作充满了实验性与思考性，但真正让他大红大紫的却是在电影配乐的表现。

很多人都是从那部《The Piano》的配乐开始了解即而喜爱上了Michael Nyman，《The Piano》中虽然也有弦乐，主角是钢琴，毕竟故事是以钢琴及其女主人公展开，弦乐方面相对弱了许多，但这也不是最主要的。虽然这张OST在当年卖出了几百万张的天文数字，但却在争夺奥斯卡最佳配乐奖时输给了John Williams的《辛德勒的名单》。这张OST中的音乐《The Promise》4年后被王菲一首经典歌曲《暗涌》所用，只是曲作者竟然成了陈辉阳。

1978年10月，他在乐评里首次将简约主义(Minimalism)应用于音乐上。后来迈克尔·尼曼遇到了他以后的好朋友兼老搭档Peter Greenaway，两人首次合作是1978年的《1-100》。Peter Greenaway后来的作品，诸如《The Draughtsman's Contract》（绘画师的合同），《动物园》，《Drowning By Numbers》（挨个淹死），《厨师、大盗、他的妻子和她的情人》及《普罗斯佩罗的魔典》也都与其合作。除了Peter Greenaway之外，和他合作过的导演还有Robert Young、Patrice Lecotne、Jane Campion、Diane Kurys、Neil Jordan、Michael Winterbotton等。1999年，Michael Nyman与Blur的主音歌手Damon Albarn联手打造了一张电影原声专辑《Ravenous》（贪婪）。电影本身好看与否暂且不论，但专辑确实是红了一把，而在配乐当中使用Banjo（一种非洲的乐器）或许就是Michael Nyman的主意，毕竟他在早年曾去罗马尼亚采过风，极擅长汲取各民族的民间音乐。专辑中有许多八十年代早期的老歌，经Michael Nyman重新编排后，一首首平淡无奇的乐曲再次听来会觉得有趣味许多。2000年5月6-7日，Michael Nyman曾访台参加台北国际城市艺术节，带着的是他的Michael Nyman Band。同期赴台演出的有英国的Fantastical voyage 科幻喜剧、Le jardin delices的梨园幽梦、韩国的歌舞料理王（Cookin'）及加拿大女高音Natalie Choquette。另外，他还出演过：情欲九歌9 Songs（2004）和 Colonna sonora（1992）。RotoVision书局于2000年出版《film music screencraft》，书里有关于Michael Nyman的详细介绍，还有其他的一些著名配乐大师也列在其中。

九、关键点

(1) 音乐电影《钢琴别恋》借“钢琴”为符号进行爱情诠释。爱达与贝因之间的爱情因“音乐”而生，与此同时，也是因“音乐”而结果。感人的爱情故事在唯美的音乐中娓娓道来。

(2) 音乐电影《钢琴别恋》中运用了《Study for Three Hands》、《Playing Love》等经典音乐作品，这些音乐和整个故事情节相互融合，表现了主题思想。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

案例十九：《视觉时代的音乐家及音乐——“布鲁诺·库列斯及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 音乐家布鲁诺·库列斯的著名配乐作品。
- (2) 音乐家布鲁诺·库列斯在电影音乐家中的地位。
- (3) 《放牛班的春天》中的经典音乐作品、音乐叙事。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006.
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 电音作曲家布鲁诺·库列斯曾为很多部电影配乐，在影片《放牛班的春天》这些配乐与剧情是怎样结合与联系起来的？
- (2) 影片中，你最欣赏哪一段音乐？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。
- (3) 通过对电影作曲家布鲁诺·库列斯的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对布鲁诺·库列斯电影配乐的理解？以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

(1) 布鲁诺·库列斯简介

布鲁诺·库列斯，可以说是当今法国数一数二的电影配乐家，他所配的很多电影音乐为国内原声迷所熟知与了解，Bruno Coulais 曾以《Microcosmos 微观世界》、《Himalaya 喜马拉雅》、鸟类生态纪录片《Le Peuple Migrateur (Travelling Birds) 迁徙的鸟》、尚雷诺主演的动作片《赤色追缉令》等片四度入围法国凯萨奖最佳电影音乐奖。

2005 年最红火的《放牛班的春天》更是被原声迷奉为天碟的专辑。

纵横法国电影、电视领域的新锐音乐高手 Bruno Coulais。他拥有 10 年以上的音乐制作经验，更曾 4 度获得 Cesar Awards (法国凯萨奖)。可以说是当今法国数一数二的电影配乐家，精致细密的弦乐编排，让他的作品向来深受学院派的欣赏与喜爱。至今担纲过的电影配乐几乎都是法国电影为主，也许是因为他的作品向来并非主流的商业电影，让 Bruno Coulais 的音乐总是带有一份冥思、宁静的特质。惯于以自我对于影像第一直觉配乐的 Bruno Coulais，很少会为了剧本或是电影中所发生的故事地点，而去修改第一印象的音乐感觉。

九、关键点

(1) 音乐电影《放牛班的春天》通过主人公的回忆讲述音乐教师的故事，告诉大家音乐具有强大的教化作用。

(2) 音乐电影《放牛班的春天》中运用了《风中飞舞的风筝》、《黑暗中的方向》等音乐作品，这些音乐和整个故事情节相互融合，表现了主题思想。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

案例二十：《视觉时代的音乐家及其音乐——“瓦拉迪斯劳及其音乐”的影像文本分析》

一、教学的目的与用途

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

二、涉及知识点

- (1) 音乐家布鲁诺·库列斯的著名配乐作品。
- (2) 音乐家布鲁诺·库列斯在电影音乐家中的地位。
- (3) 《放牛班的春天》中的经典音乐音乐作品、音乐叙事。

三、配套教材

- (1) 狄其安. 电影中的音乐[M]. 上海：上海音乐出版社，2008.
- (2) 曾田力, 雷伟. 电影电视剧音乐分析教程[M]. 北京：中国传媒大学出版社，2006.
- (3) [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 四川：四川人民出版社，1998.
- (4) [法] 萨特. 影像论 [M] 北京：中国人民大学出版社，1986.
- (5) [法] 多米尼克·帕朗—阿尔捷. 电影剧本的创作[M]. 北京：中国电影出版社，2006,
- (6) [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪. 电影语言的语法 [M]. 北京：中国电影出版社，1981.
- (7) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (8) [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 北京：中国电影出版社，1980 .
- (9) [荷] 米克巴尔. 叙述学：叙事理论导论[M]. 谭君强译. 北京：中国社会科学出版社，2003
- (10) [美] 布鲁斯东. 从小说到电影[M]. 北京：中国电影出版社，1982
- (11) [匈] 贝拉·巴拉兹. 电影美学[M]. 北京中国电影出版社，1979.
- (12) [美] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 鲍玉衍、钟大丰译，北京：中国电影出版社，2002
- (13) [美] 希利斯·米勒：解读叙事[M]. 北京：北京大学出版社，2002
- (14) 卢波米尔·道勒齐尔。虚构故事与历史叙事：迎接后现代主义的挑战，戴卫·赫尔曼主编：新叙事学 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- (15) 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良等译. 上海：三联书店，1987.
- (16) [英] 丹尼尔·麦奎尔、[瑞典] 斯文·温德尔：大众传播模式论 [M]. 祝建华、武惟译，上海：上海译文出版社，1990.
- (17) 各音乐家传记、期刊的著作。

四、课件（《案例九》）

五、启发思考题

- (1) 肖邦一生留存非常多的经典音乐作品，在影片《钢琴家》中为什么选择其中的这一部分经典曲目？这些音乐与剧情是怎样结合与联系起来的？
- (2) 影片中，你最欣赏哪一个作品？从影片的音画关系的角度去欣赏一下你所喜欢它的理由。
- (3) 通过对作曲家肖邦的了解，从这些电影以及音乐作品中谈一谈你对肖邦音乐作品的理解？以其中某一首音乐作品为例。

六、分析思路

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

七、理论依据与分析

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

八、背景信息

1、音乐家生平简介：

- 1810年，肖邦生于波兰首都华沙近郊热亚佐瓦沃拉，同年举家搬迁至华沙。
- 1816年，肖邦跟随著名的钢琴教师 Wojciech 先生学习钢琴。
- 1817年，肖邦创作出第一首作品 B 大调和 g 小调波兰舞曲。
- 1818年，Radziwi 家庭宫殿中举行的慈善音乐会上，肖邦第一次登台，演奏了阿达尔伯特·吉罗维（Adalbert Gyrowetz）的作品，从此跻身波兰贵族的沙龙。
- 1822年，肖邦师从音乐教育家、作曲家约瑟夫·艾尔斯内尔（Józef Elsner），一年后公开演奏了德国作曲家费迪南德·里斯（Ferdinand Ries）的作品。
- 1826年，中学毕业后，肖邦在华沙音乐学院继续跟随约瑟夫·艾尔斯内尔学习钢琴演奏和作曲。
- 1829年后，肖邦以作曲家和钢琴家的身份在欧洲巡演，举行多场音乐会。
- 1830年，因波兰起义，肖邦离开故乡波兰移居到法国巴黎，开始以演奏、教学、作曲为生。
- 1837年，肖邦拒绝“俄皇陛下首席钢琴家”的职位和称号。
- 1848年，肖邦在巴黎举办他的最后一次音乐会，并受邀访问英格兰和苏格兰。
- 1849年10月17日，肖邦因肺结核于巴黎的家中去世。

九、关键点

(1) 音乐电影《钢琴师》通过波兰犹太钢琴家在二战期间艰难生存来讲述音乐的力量，它给予他们于生存的信心和坚信的信念。

(2) 音乐电影《钢琴师》中运用了《升 C 小调夜曲》、《第一叙事曲》等音乐作品，这些音乐和整个故事情节相互融合，表现了主题思想。

十、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。