**猫和老鼠**

四川省双流艺体中学 商殿兴

**作品分析：**《猫和老鼠》是一首采用幽默的谐谑曲体裁写作的二十世纪音乐作品。谐谑曲：名字来源于法文“Badinerie”一词，原意为“开玩笑”。从十八世纪起，谐谑曲成为一种十分流行的，而且经常作为古典组曲的一个乐章。《猫和老鼠》这首钢琴曲是属于多调性的作品，对于普通民众来说，是很难理解的曲风，所以作曲家给了我们一个标题《猫和老鼠》，也是这个作品的意义之所在，其给了我们一个故事情节，一个发挥想像的空间，让我们往作曲家创作的路线上去想像，以免造成对音乐的错误理解。

**作曲家简介：**科普兰是美国现代音乐的倡导者，是第一位被大众认为有本土风味的美国作曲家之一。

**教学目标：**

1. 通过示范、感受、体验、探究等方法让学生把握二十世纪谐谑曲体裁的风格特点，提升学生的艺术理解与表现能力。

2、通过对作品曲式结构、旋律特点、演奏技法的探究，培养学生良好的钢琴演奏习惯，提升学生的钢琴演奏能力。

**教学重点：**分析理解作品的风格特点，提升学生钢琴演奏表现能力

**教学难点：**作品曲式结构的分析、旋律特点的理解、演奏技法的提升

**教学课时：40分钟**

**课 型：**钢琴个别课

**教具准备：**钢琴、多媒体

**教学过程：**

**一、课题导入**

教师自我介绍，揭示课题《猫和老鼠》

**二、新课教学**

**（一）问题的生成**

1、聆听学生演奏《猫和老鼠》

2、师生共同探究学生钢琴演奏

（1）风格特点的整体把握：谐谑曲风格

（2）演奏技法的掌握：速度、清晰度、力度、音色表现......

**（二）问题的探究**

1、作曲家简介：科普兰是美国现代音乐的倡导者，是第一位被大众认为有本土风味的美国作曲家之一。

2、作品分析：

《猫和老鼠》是一首采用幽默的谐谑曲体裁写作的二十世纪音乐作品。谐谑曲：名字来源于法文“Badinerie”一词，原意为“开玩笑”。从十八世纪起，谐谑曲成为一种十分流行的，而且经常作为古典组曲的一个乐章。《猫和老鼠》这首钢琴曲是属于多调性的作品，对于普通民众来说，是很难理解的曲风，所以作曲家给了我们一个标题《猫和老鼠》，也是这个作品的意义之所在，其给了我们一个故事情节，一个发挥想像的空间，让我们往作曲家创作的路线上去想像，以免造成对音乐的错误理解。

全曲共分三段

第一段:第1—20小节

开始4小节是引子,表现在寂静的深夜空屋里,猫伸着懒腰并小试捕捉猎物的前扑翻滚动作。

第5-8小节的托卡塔音型,表现老鼠出现了,机警地四处张望并在空屋中流窜的形象。

第9-13小节几个带装饰音的和弦刻画了摇着大尾巴的狡猾的猫迈着大步慢悠悠在屋中巡视的景象。

第14小节处用了一连串和弦向上跳进后下滑键的技巧,描写猫扑向老 鼠的音乐形象。

第15—20小节是老鼠的逃窜和猫强有力的追击。

在第一段结束处的延长似乎预示了第二段更为独特的情景。

第二段:第21—50小节

第21—28小节在原地重复的托卡塔音型好像老鼠转圈逗引猫的追逐。

第28—29小节之间的小节线上的短延长后,老鼠胜利逃遁。

第33—39小节很慢处,右手和左手先后出现的长音以及灵巧的级进音型之后,出现了多个明显力度变化的长音和弦,似教堂钟声的回荡,而猫和老鼠也似乎隐匿在对方看不见的地方。

第40小节开始的这一段,好像是描写猫和老鼠在相距很远的地方各自飘然起舞、夸耀自己之长,幻想自己的美事。

第二段结束前的渐慢和小节线上的延长,像是它们陶醉得几乎昏昏欲睡。

第三段:第51—80小节

第51小节开始,用稍有变化的第一段的材料并使其发展到更强的音量(ff、fff、sf),使用不谐和的和弦大跳进行后,突然一切都停止,只留下一个低音“D”。

第68-72小节是全曲的高潮。猫和老鼠的争斗追逃进入白热化状态,好像都昏了头似地在屋顶窜、跳、冲、闯。在第72小节一个最强的短促的大和弦及“D”音的延续,好像猫和老鼠双双失足摔下,奄奄一息,两败俱伤。

第73-80小节在低音“D”的衬托下,左、右手各自的和弦与双音不谐和地、轻声地同时同向下行,猫和老鼠丧了魂似的身体开始苏醒并悲惨地前行。在第80小节线处的长延后,“D”音停止,用极轻的离调的带有附点节奏的音型描写脆弱的老鼠被猫一口吃掉了,然后向远方走去。

全曲自始自终贯穿双手快速交替上下行移动，带装饰音音型夸张的强弱对比自上而下的滑奏手法

3、教师示范

（1）学生对教师演奏作出积极评价

（2）教师提出本节课学习任务（作品的第一部分）

**（三）问题的解决**

1、学生演奏第一部分

2、师生评价学生演奏

3、教师分析第一部分弹奏所需演奏技法及艺术表现

4、教师分乐句进行示范、讲解

**旋律音型：猫的形象**

第1-3小节的引子旋律要带有连贯性。而第13小节的相同旋律却要弹得干巴些,多用些手指尖和第一关节,不用踏板。

第38、39小节是换了调的同样旋律,在这里出现了ppp、vaguely意思是要轻,声音要含糊些,所以手指不要太积极、用半踏板且踩得很浅,手指触键的感觉似断非断。

第40-46小节处,左手的四分音符是主要的音,应清晰、有力、但不砸键,用臂力去敲击琴键。旋律出现在右手的32分音符装饰音和八分音符的半拍和弦,这里要弹得轻巧、灵敏、雅致。右手的最高音“E”,要稍稍突出一点,但不要盖过主旋律。

滑奏部分;自上而下滑奏,用左手靠拢的手指指背弹。

手指入键保持适当的深度,用力与速度都要均匀。诸手指不应夹紧,应有弹性地从一个往另一个键“跳动”,还要保持住指尖,第三指指骨不要松弛,借着手臂的压力,产生出自然的力感,再在键盘上加以自然的重量滑奏。

**托卡塔音型：老鼠的形象**

托卡塔音型是将一个快速的技巧性音型或短句,不断重复扩展,密集音符的连续形成不间断的动力性。它要求极有弹性,永不停顿的向前发展。

第5-8、25-31、51-54小节要弱奏、轻巧而有韵律。弹奏时左臂要高些,脚抓住地,收腹,气息提起,上身移动才能弹得准确。

第15-18、29-30、55-58、68-69小节的托卡塔音型要强奏,弹奏时手指与手掌相对固定,前臂和肘一起动、肩和腰的力量送到指尖,这样才能弹得结实有力、生气勃勃。双手交叉演奏时,手指关节动作应该小,手掌架好(即手腕的适当僵硬),不要软,以免造成音不清晰感。第19小节左手的小拇指要保持住低音,其它指进行跑动,所以手臂应尽量放松。

多次出现的托卡塔音型为难点。

为提速,避免演奏时不会太散和太笨重,可采用慢练。慢练时,尽量分手练。两种练习都可以加深对乐谱的记忆，强化对动作的控制贯通对音乐的处理，明确对音响的要求,使记忆产生动作的自动化和惯性化。慢练是解决一切的有力措施,也是快速弹奏的基础。

**和弦音型：**

第2、9-12、36-37小节处的和弦要轻,弹奏时指肚触键面要大些,由前臂带动大臂,要有控制。

第34与35小节是比较强的和弦,要让声音充分振动。弹奏时,以前臂为主加上适当的重量,不要往下压。

第59-60、70-72小节处是该曲最强音量的和弦,要用臂带动并将人体上身的力量送到手上来弹奏。

在弹完第72小节的和弦时要换一次踏板,以便留出“D”长音,在其后要一直能听出这个“D”持续音。

第73-80小节处上方的和弦,要根据和声的不同随时换一半踏板,以使“D”音持续振动。

乐曲结尾处的81-83小节和弦不用踏板、为了使声音不会显得干,要用手腕的运动令较弱的声音也能振动出来。

5、学生感受→体验→感悟

**三、课堂小结**

1、对学生学习情况做评价

2、对学生课后练习提出要求

**PPT：**

1、课题：猫和老鼠

2、作曲家：科普兰 美国现代音乐的倡导者

3、作品：二十世纪音乐作品 谐谑曲体裁

4、曲式：三段体

5、弹奏技法： 旋律音型——猫的形象

托卡塔音型——老鼠的形象

和弦音型——