

音乐的海洋：当音符化作浪花

“小小科学家”暑期夏令营

主讲人：

目录

- 01 课前引入——听音猜景
- 02 初赏经典——德彪西《大海》
- 03 对比欣赏——《外婆的澎湖湾》
- 04 合作探究——深度解锁音乐“画海浪”的秘密

PART 01

课前引入——听音猜景

沉浸式感知

生活情境

相信很多同学都去过海边，请大家结合自己的所见所感，和同学们分享一下，真实的大海是什么样子的？大海有哪些不一样的状态？

聆听音乐

请大家闭上眼睛，认真聆听一段声音，听完说说自己听到了什么，脑海中有怎样的画面？

“音乐里的大海”

我们可以用眼睛观赏大海的美景，用耳朵聆听大海的声响，但除了真实的大海，音乐家们还能创造出“音乐里的大海”。

音乐家不需要画笔、不需要相机，仅仅依靠乐器、旋律和节奏，就能在音乐中完美还原大海的模样、海浪的姿态和海洋的氛围。

今天，让我们开启一场特别的听海之旅，来探究音乐是怎样描绘千姿百态的海浪的。

PART 02

初赏经典——德彪西《大海》

光影温柔的艺术之海

“音乐界的莫奈”——克劳德·德彪西

克劳德·德彪西是19世纪末20世纪初法国最具代表性的作曲家。他打破了传统音乐的创作逻辑，以独特的艺术视角，为西方音乐开辟了全新的色彩与光影世界。

“音乐界的印象派大师”

他的音乐如同莫奈的《日出印象》，摒弃了传统旋律的线性叙事，转而用细碎、多彩的音符堆叠，捕捉光影的瞬息万变，营造出朦胧、梦幻且诗意的听觉幻境。

交响音画《大海》：献给海洋的礼赞

德彪西对大海怀有深沉的热爱，他经年累月观察海洋的潮起潮落、波光粼粼。这部作品并非单纯描绘海浪的形态，而是通过丰富的和声与配器，将大海的生命与灵魂化作了流动的音乐诗篇。

欣赏经典——《大海》

请大家保持安静，全身心聆听乐曲。听完后思考：这段音乐给你怎样的感受？它描绘的是平静的大海，还是波涛汹涌的大海？

(分段细听)

第一次完整聆听

听觉印象

音乐整体听感轻柔，节奏舒缓悠长，没有强烈的起伏，仿佛海浪在不疾不徐地流动。

画面联想

脑海中浮现出一片静谧的蓝色大海，海面如丝绸般顺滑，只有细碎的波光在阳光下轻轻摇曳。

情绪体验

旋律让人感到内心平和、放松，仿佛所有的烦恼都被温柔的海水包容、抚平，充满了安宁感。

第二次分段细听

当音乐声音变得轻柔、舒缓时...

听觉感受：安静、平和，仿佛时间都慢了下来。

画面联想：微风轻拂海面，海水如镜面般平整，只有细碎的小浪花在阳光下闪烁。

当旋律慢慢高低起伏、层层递进时...

听觉感受：充满流动感与推进力，情绪随之缓缓升腾。

画面联想：海浪一波接着一波，从远处慢慢涌动、翻滚，带着力量层层推向岸边，充满生命的律动。

PART 03

对比欣赏——《外婆的澎湖湾》

烟火生活的人间之海

整体聆听：直观对比差异

请大家认真聆听《外婆的澎湖湾》，对比它和《大海》在速度、节奏、氛围上有什么不同？在旋律中感受那份独特的情感表达。

节奏感知

旋律更快、更活泼，跳动的音符仿佛在描绘沙滩上奔跑的脚步。

氛围营造

更热闹、更欢快，充满了童年的无忧无虑与生活的欢声笑语。

情感共鸣

更亲切、更接地气，唤起人们对美好童年和温暖亲情的回忆。

情感联结：歌曲创作背景

《外婆的澎湖湾》创作于1979年，是音乐人叶佳修根据歌手潘安邦的真实童年经历为他量身创作的。潘安邦从小在澎湖由外婆带大，每天放学后他都会去外婆家，帮外婆干活、陪外婆聊天，傍晚时分再挽着外婆的手到海边散步，看夕阳、踏海浪、踩沙滩。这段温暖的祖孙时光深深印在他心里，后来他将这段回忆讲给叶佳修听，叶佳修被这份真挚的亲情打动，仅用十分钟便写下了这首歌。歌曲完成后，潘安邦第一时间从台北打长途电话到澎湖，在电话里把歌唱给外婆听，外婆听后感动得泣不成声。这首歌不仅是潘安邦的成名作，也成为两岸几代华人共同的温暖记忆。

(澎湖列岛海景)

深度感悟：关联生活场景

轻快规整的节奏

像温柔的海风轻轻吹拂，细碎的浪花不停拍打岸边礁石与沙滩，一下一下，规律而温柔，抚慰着人心，带来内心的宁静与放松。

活泼欢快的旋律

那是渔民迎着晨光出海捕鱼的希冀，是海边孩童追逐浪花的雀跃，也是海边村落里热闹鲜活、充满生机的烟火日常，勾勒出最动人的生活图景。

《外婆的澎湖湾》描绘的，正是这片朴实亲切、浸满岁月温情与烟火气息的生活之海

PART 04

合作探究——深度解锁音乐“画海浪”的秘密

小组讨论：音乐如何“画海浪”？

音乐家没有画笔，究竟是用哪些声音变化，生动描绘出不同形态的海浪的？让我们一起从声音的细节中寻找答案。

声音轻重：强音如巨浪拍岸，弱音像微波荡漾，力度变化勾勒海浪的气势。

速度快慢：急促时是奔腾的激流，舒缓时是平静的海面，把控行进的节奏。

旋律起伏：上行旋律如海浪涌起，下行旋律似潮水退去，音高描绘海浪的轮廓。

节奏疏密：密集的音符像细碎的浪花，稀疏的长音像辽阔的海面，展现纹理变化。

趣味小游戏

德彪西《大海》的第一乐章名为《从海上的黎明到中午》，请同学们从下面四个选项中选出你认为是原曲的一项。

A

《从海上的黎明到中午》

B

《蓝色多瑙河圆舞曲》

C

《四季·夏》

D

《自新大陆》

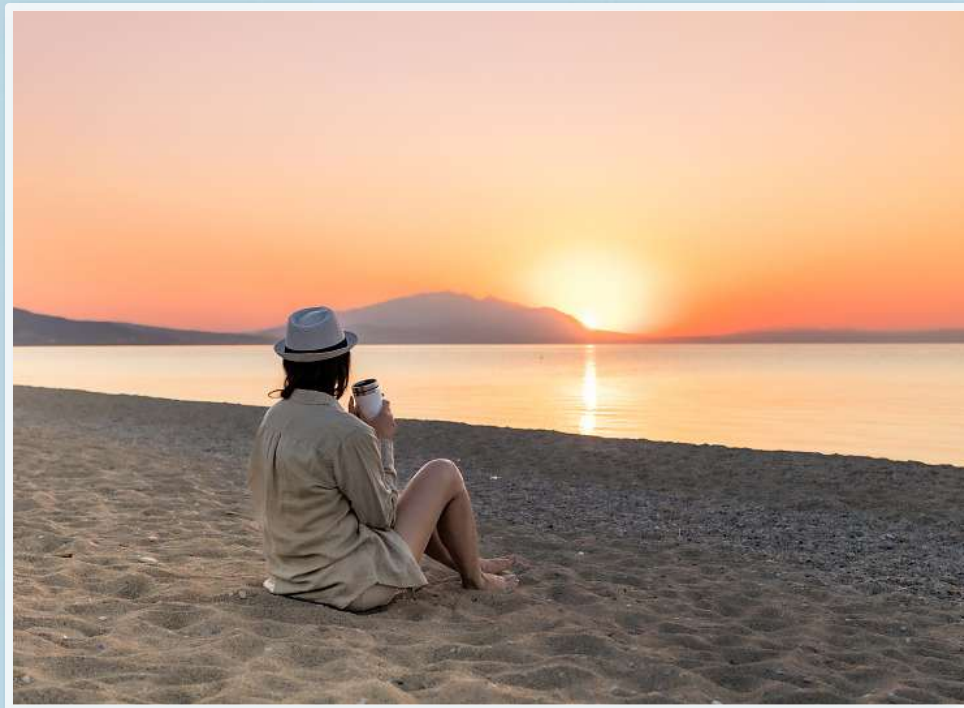
核心总结

德彪西《大海》：艺术创作中的唯美之境

在印象派音乐的细腻笔触中，我们感受了温柔静谧、唯美浪漫的大海。它是作曲家心中理想化的自然，流动着光影变幻的诗意，带给我们心灵的宁静与遐想。

《外婆的澎湖湾》：生活烟火中的鲜活之美

这首经典的歌谣，让我们体会了生活中鲜活热闹、充满烟火气息的大海。它是沙滩上的脚印，是海浪与晚风的对话，是刻在记忆里的温暖与美好。

希望同学们都能带着发现美的眼睛与聆听美的耳朵，既能读懂大海的壮阔，也能听懂音乐的温柔，在生活中时刻感知美好，热爱自然与生活。

谢谢观看!

