

舞动的音符

——音乐“和美”教育之路

满红红 著

突出教学实践：以教育叙事的方式，忠实地记录了作者的实践感悟与成长历程

重视课程建构：系统地梳理、完善了音乐“和美”教育的理念体系、目标体系，形成了“和美”教育的课程体系

关注学生视角：在课程内容的选择上满足了学生的兴趣、个性发展的需要

山东教育出版社

舞动的音符

满红红 著

——音乐『和美』教育之路

山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞动的音符: 音乐“和美”教育之路/满红红著.
—济南: 山东教育出版社, 2015

ISBN 978-7-5328-9147-4

I. ①舞… II. ①满… III. ①音乐美学—教学研究 IV. ①J601

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第243678号

舞动的音符

——音乐“和美”教育之路

满红红 著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司

出 版 者: 山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编: 250001)

电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625

网 址: www.sjs.com.cn

发 行 者: 山东教育出版社

印 刷: 荣成市印刷厂有限公司

版 次: 2015年11月第1版第1次印刷

规 格: 710mm×1000mm 16开本

印 张: 21印张

字 数: 270千字

书 号: ISBN 978-7-5328-9147-4

定 价: 45.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

(电话: 0631-7571314)

序

让每个孩子找到自己的艺术生活方式

用美国教育家杜威的话来说，教育即生活。每个孩子的学校生活都有四种基本样式，这就是道德生活、体育生活、艺术生活、智慧生活。道德生活，是人的生活以德性的方式呈现出的生活样式，体现的是人的生活的道德品质；体育生活，是人的生活以身体机能的方式呈现出的生活样式，体现的是人的生活的生命活力；艺术生活，是人的生活以艺术审美的方式呈现出的生活样式，体现的是人的生活的审美品质；智慧生活，则是人的生活以生命能量的方式呈现出的生活样式，体现的是人的生活的能力品格。

学校教育之所以要全面贯彻党的教育方针，就是要促进人的全面而有个性的发展，培育和提升每个学生的道德生活、体育生活、艺术生活和智慧生活品质。学校教育质量的高低，从根本上说，就取决于学校通过全面贯彻国家课程方案所实现的对学生各种生活品质的改进和提高的水平。

莱州双语学校之所以是一所名校，就在于这所学校通过持续的课程改革，为每个学生提供了卓越的学校教育生活，其中，我每次走进这所学校，他们在艺术教育领域取得的成就，都给我留下了极其深刻的印象。这里，凝聚着齐鲁名师、优秀音乐教师满红红同志的大量心血，正是她卓越的音乐教育思想和艺术教育实践，引领了这所学校的艺术教育，在为每个学生找到自己的艺术生活方式方面，取得了令人瞩目的艺术教育成果，使这所学校在艺术教育方面成为我省中小学的一面旗帜。

难能可贵的是，满红红老师是一位有着自己的音乐教育思想的艺术教育探索者。她不断地思考：艺术教育在学校教育中到底处于什么地位？在全面实施素质教育中艺术教育的空间在哪里？艺术教育对于学生的发展到底起什么作用？她创编的学生舞蹈多次在中央电视台“银河剧场”、央视七套“春晚”、央视少儿频道“金螺号”栏目上展演，她基于自己多姿多彩的艺术教育实践，创造性地提出了莱州市双语学校“和美”艺术教育思想，主张艺术教育应和谐施教，以美育人，让每个学生主动愉悦地多元发展，让每个孩子都能在丰富多彩的学校艺术教育中找到自己的艺术生活方式。本书就是满老师多年艺术教育实践的生动写照。

鲜活的实践是满老师艺术教育生活的第一大特色。这本书以教育叙事的方式，忠实地记录了满老师的实践感悟与成长历程。满老师对新课改的认识、对教育教学规律的探索与创新、对艺术教育情感力量的把握、对艺术团队的管理能力以及对事业的强烈追求，对一线音乐教育者具有全新的启示。书中呈现的“音”之律、“和”之韵、“美”之味，会引领读者走进音乐教育的审美体验中。

重视课程建构是满老师艺术教育生活的第二大特色。在课程改革的浪潮激荡下，不少一线教师提出了自己的课程改革主张。遗憾的是，在这些课程概念的主张背后，并没有系统的课程建构实践作支撑。满老师在实践中逐步提出了音乐“和美”教育，系统地梳理、完善了音乐“和美”教育的理念体系、目标体系，进而形成了“和美”教育的课程体系。我想，这就告别了课程概念的空泛，走出了纯粹经验探索的课程改革层面。

关注学生视角是满老师艺术教育生活的第三大特色。课程实施的效果好不好，最有发言权的是学生。这些年的实践告诉我们，学生认为有兴趣又能增长知识、提高能力的课程就乐意学，尤其是校本课程、选修课程，在内容的选择上一定要满足学生的兴趣、个性发展的需要，不能一味地追求如何提高学习成绩、发展特长。那么多学生喜欢上满老师的音乐

课，毕业多年后还想念着满老师，与她的课程开发、设置真正满足了学生的需求是分不开的。

在阅读书稿的过程中，我深深地被满老师和学生沉潜在音乐、舞蹈中的那份自得、充实、幸福所感动。作为人类生活方式的重要组成部分，音乐审美不仅能使人的积极情感得以释放与建构，更原原本本地诠释了人的艺术生活样式和艺术生活品位。通过满老师的“和美”艺术教育，学生们在舞蹈中积淀的成就感、涵养的气质、对生活的审美追求，正是以音乐审美的形式，用班级合唱、舞蹈情景剧等最直接的方式，来领会、触摸什么是自己应有的艺术生活样式，并在具体的训练、展示中创造着自己更加美好的艺术生活。我们有理由相信，一个喜爱帕瓦罗蒂、多明戈的学生，一个喜欢欣赏中国信天游、美国乡村音乐的学生，一个喜欢把自己的歌喉、身姿优美地展示出来的学生，一个以能与同学们和谐、默契地唱出班歌气势为志趣的学生，成人后不可能成为一个麻木不仁、寡廉鲜耻、俗不可耐的人。我想，这就是满老师进行“和美”教育探索的最大价值，即通过艺术的生活培育学生的艺术生活品质，这就是音乐教育的本质所在。

如果说，要对满老师的艺术教育生活和这本书提出点建议的话，一方面，我希望作者在今后的艺术教育生活实践中，继续深化对“和美”艺术教育本质的探索，创造更多的“和美”艺术教育的卓越案例；另一方面，希望这本书能基于作者自身的艺术教育实践，具有更高的思想性，语言表达也能像作者的舞台艺术创作一样，读了之后给人一种美的享受。

张志勇

2015年9月8日于清华园

目录

1	第一章 为“和美”思想定向
2	一 初出茅庐夯实根基
2	机会给有准备的人
5	初为人师的岁月
8	青春在这里舞动
12	二 “和美”思想的萌发
12	与爱同行
15	美在创新
17	参评省优质课有感
20	美在和谐
24	三 “和美”价值的延展
24	“欢乐的童年”让我更好地前行
27	“和美”教育思想的体系化建构

32	第二章 特长生在“和美”中发展
33	一 表现力的“和美”生长
33	一个小小舞者的心路历程
37	丑小鸭变成白天鹅
41	每一个角色都重要
44	孩子们和我的梦
48	二 身与心在“和美”中发展
48	美丽的蜕变
52	谁来做领舞者
55	成为孩子的“重要他人”
57	绿叶对根的情谊
62	三 人际关系的“和美”升华
62	感动在感动中传递
67	心灵与心灵的交融
70	生命对生命的接纳
72	微笑的效应
74	四 “和美”飞鸿入心田

99	第三章 音乐“和美”文化的生发与形成
100	一 《生命之花》凝聚“和美”文化
100	校歌诞生：凝聚“和美”信念
104	班歌班舞：美在自由创编
108	用“和美”思想透视《双语魂》
111	二 “和美”音乐环境文化的建构
111	给音乐教室以生命
115	赋音乐长廊以文化
118	三 “三觉”文化让学生走向和美
118	动觉文化：对话“达尔克罗兹”
123	视觉文化：媒体时代音乐教育的使命
127	听觉文化：滋养学生艺术生命
130	第四章 班级合唱滋养和谐之美
131	一 班级合唱在自主中唱响
131	班级合唱的春天来了
134	自组织文化助班级合唱翱翔

136	二 班级合唱在超越中唱响
136	班级合唱节风波
139	班级合唱“大家谈”
146	班级合唱节后的分享
149	三 班级合唱在“和美”中唱响
149	一个不能少，每个都重要
152	一路有您真好
153	心灵的叩问
157	四 班级合唱打造学校特色品牌
157	为什么不让我们班上
160	“和美双语”：我们给出的品牌
164	第五章 音乐“和美”构成学校创新活动基因
165	一 读书活动从单一到多元
165	赋经典诵读以艺术内涵
167	“和美”之心美“瑕疵”
169	艺术让阅读更快乐

172	二 艺术思维成就学生道德体验
172	礼仪操中学礼仪
175	用艺术浸润家长
181	“二十四孝”情景剧创编回眸
184	三 专场活动由“和美”思想建构
184	让感动在舞台上延续与升华
189	“和谐之韵”的和谐之蕴
192	第六章 “和美”课堂教学的挑战与超越
193	一 超越优质课的“精彩”
193	曾经成功中的思辨
197	一次失败后的收获
200	让音乐优质课回归常态
203	二 “合作达标”课堂的冲击波
203	印象“合作达标课堂”
205	触摸“合作达标”课堂
208	走上音乐“合作达标”之路

211	三 “和而不同” 的课堂价值
211	学生好之乐之的课堂
213	聆听中感受音乐美的课堂
216	音乐表现力生长的课堂
219	音乐小组长成为旗帜的课堂
222	别样考试绽放音乐美的课堂
224	四 “各美其美” 的课堂境界
224	师生互动“谈”音乐
226	“学生插嘴”进课堂
228	小小音乐“明星榜”
231	用音乐撬起学生的自信
234	第七章 给学生定制音乐“和美”营养套餐
235	一 “和美”思想引领国家课程整合
235	追问：学生“音乐素养”定向
239	寻找：从“课程标准”中解读路径
242	整合：精心打造“课程套餐”

247	二 “和美”理念支撑校本课程结构
247	为什么开发课程
250	为学生开发哪些课程
255	课程怎样实施
259	课程实施效果怎样保障
264	三 “和美”情怀成就音乐课程新常态
264	组建班级艺术团
268	以教定学的课程新结构
270	师生共同成为课程主人
272	一封未能发出的信
275	第八章 音乐“和美”教育教师先行
276	一 在读、研、写中提升自我
276	改变，从这里开始
278	读博、写博 触摸思想
281	课题引领专业思维
284	二 在培训学习中超越自我
284	过程比结果更重要

288	打开围墙的教育
293	放手让孩子们飞
296	三 与音乐教师共成长
296	跟许德昌老师学合唱
300	超越梦想，一起飞
304	带着感动前行
306	寻梦，向青草更青处漫溯
310	一篇来自记者的报道
322	后记

第一章

为“和美” 思想定向

一个人只有确立了前进的目标，才会最大程度地发掘自己的潜能。目标的确立并非凭空而来，它是在前行的过程中，在对环境的适应中，在与现实的碰撞中，逐渐从迷茫走向明晰，从徘徊走向坚定。从踏入工作岗位到明确自己的研究方向，我用了整整12年的时间。

在实现目标的过程中，我认为进取心非常关键，因为机遇只会眷顾那些不懈进取的、有准备的人。面对无法预知的未来，我积极乐观，顺势而上，从不言弃。在音乐实践的道路上，我通过反思，进一步明确了自己的研究方向和目标追求，坚定了自身事业发展的方向。在挫折与成功纷至沓来及相互转化的过程中，我感悟到音乐“和美”思想的魅力，自此，“和美”教育思想在自己不断的实践与追问中，逐渐萌芽。

—

初出茅庐夯实根基

机会给有准备的人

“竞技场上一流风，优美舞姿众人称，品学兼优非过誉，明朝讲台女中英。”这是1995年蓬莱师范学校毕业时，政教处的赵德平主任写给我的毕业赠言。时年，我在蓬莱师范举行的声乐、器乐、舞蹈三项全能大赛中荣获第一名，以优秀毕业生的身份，为自己的求学时代划上了一个圆满的句号。

然而，有谁能知道，三年的求学生活是一种怎样刻骨铭心的记忆，又是一种怎样让我永远难忘的历程。我想，著名作家冰心的诗句——“成功的花，人们只惊羡她现时的明艳！然而当初她的芽儿，浸透了奋斗的泪泉，洒遍了牺牲的血雨”，最能概括自己那三年收获背后的付出与艰辛。

曾记得，那是一个阳光明媚的上午，母亲拿着录取通知书，急急地赶进家门，高兴地告诉我被蓬莱师范录取了！幸福从天而降！于是，我背起行囊，带着梦想，踏上了梦寐以求的音乐之旅。

我是一个农村孩子，那时的农村学校音乐课开设不齐，好多时候干脆就不上，即使上，也就是大家一起唱唱歌，没有任何的形式和要求。就是在这样的一种背景下，1992年8月，我在恩师徐秋菊老师的引领与指导下，顺利考入了蓬莱师范音乐班。

由于上师范之前，我没有进行过系统的音乐学习，所以在刚升入师范学校的第一次汇报演出中，自己表现得并不突出，但凭借明亮的嗓音和修长的身材，被声乐老师和舞蹈老师同时相中，挑选到了校艺术特长队。内心的喜悦还未退去，打击却迎面而来。

为迎接山东省语言文字委员会联检，学校要筹备一台晚会，女子群舞《在中国大地上》是晚会节目之一，需要九个人表演，其中三人领舞。

因为之前没有舞蹈基本功，在比划了几个动作之后，我被安排为群舞者。虽然如此，我依然很兴奋，每天努力地练习着。临近演出，舞蹈老师借来演出服让我们试穿，因为不是量身定做，所以每个人需要试穿、彼此交换多次才能找到适合自己的服装。我很幸运，信手拿来一套试穿，大小肥瘦正合适，高兴地喊出了声。舞蹈老师闻声走了过来，指着我说：“把这套衣服给小蔚。”小蔚是和我身材差不多的领舞者。我有点不舍。“快把衣服给小蔚，分不清自己的角色！”舞蹈老师没留丝毫情面地呵斥道。我顿时羞红了脸，眼泪瞬间在眼眶中打转。我默默地脱下演出服，递给小蔚，小蔚把她那套并不合身的衣服交换给了我。我把委屈放在心底，选择了坚强，就像一位诗人写的那样：“奋力向前，即使时运不济，也永不绝望，哪怕天崩地裂！”

那时一直怀着要把自己变强的念头，暗暗给自己鼓劲：一定要让别人刮目相看。

师范毕业照

山东省蓬莱师范学校九二级音乐班毕业留念

九五年七月

