

教育部师范教育司组织专家审定
高等院校小学教育专业教材

小学音乐课程与教学

□ 主编 尹爱青

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育部师范教育司组织专家审定
高等院校小学教育专业教材

小学音乐课程与教学

Xiaoxue Yinyue Kecheng yu Jiaoxue

主 编 尹爱青

副主编 国 华

编写者 (按姓氏笔画排序)

尹爱青 孙 华

杨田静 国 华

陈 荣 姜宝君

唐剑萍 斯 雯

楼 旻

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是教育部师范教育司组织专家审定的高等院校小学教育专业教材。

本书共分九章,以课程论和教学论的基本概念和原理为主线,全面论述小学音乐课程与教学的内涵和外延,包括小学音乐课程改革与课程标准,小学音乐学习及小学音乐教学内容、方法、设计、课堂教学、课程资源与评价,还有教师专业发展等内容。内容构架注重知识的基础性、系统性和实用性,注重理论与实践结合,以理论提供教学实践支撑,提供切实可行的教学建议。另外,每章设计“本章将帮助你”、“推荐阅读”、“思考题”、“拓展学习”和“主要参考文献”等板块,同时精选大量的教学案例,以帮助读者学习并拓展学习空间。

本书可作为高等院校小学教育专业本、专科教材,也可以作为小学音乐教师继续教育教材或教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

小学音乐课程与教学/尹爱青主编. —北京:高等教育出版社, 2012. 3

ISBN 978-7-04-032529-4

I. ①小… II. ①尹… III. ①音乐课-教学研究-小学②音乐课-教学研究-高等学校-教材 IV. ①G623.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第158864号

策划编辑	肖冬民	责任编辑	肖冬民	封面设计	张 志	版式设计	王 莹
责任校对	杨雪莲	责任印制	朱学忠				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 河北新华第一印刷有限责任公司
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 20
字 数 320千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landrac.com>
<http://www.landrac.com.cn>
版 次 2012年3月第1版
印 次 2012年3月第1次印刷
定 价 29.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 32529-00

前 言

2001年《全日制义务教育阶段音乐课程标准(实验稿)》颁布距今已有近十年,修订稿也于2011年颁布。在新课程实施中,我国义务教育阶段的学校音乐教育取得了很多可喜的成绩,师资队伍不断壮大,教师教学水平不断提高;教学方法逐步丰富和完善;优秀的音乐教育科研成果大量涌现。这些成绩的取得为未来的音乐教学的发展奠定了坚实的基础,提供了继续发展的契机。小学音乐教育作为义务教育阶段的重要组成部分,在面临契机的同时也面临着巨大的挑战,这也对小学音乐教师的培养提出了更高的要求。由于音乐学科的独特特性,未来的小学音乐教师应该是“基础知识体系牢、综合实践能力强、科研创新潜力大”的综合型人才。本书就是依据这样的培养目标来进行编写的。

本书是针对高等师范院校小学教育专业的专业课“小学音乐教育”组织编写的教材,是小学教育专业本、专科通用的教材;同时也可以作为小学音乐教师继续教育的培训教材或参考书。

本书以基础教育课程改革的基本理念为基础,以培养“基础知识体系牢、综合实践能力强、科研创新潜力大”的综合型教师为目标,通过对小学音乐课程与教学相关内容的阐释与分析,梳理小学音乐教学的理论框架,为音乐教学实践提供有价值的指导意见。

为了适应未来的音乐教育教学发展趋势,本书在编写过程中除遵照教育部小学教育专业课程方案和音乐课程标准的精神外,着重突出以下几个方面的原则:

1. 基础性。作为教材,本书主要介绍了小学音乐课程与教学所涉及的基本知识、原理和方法,力求反映出该领域的基本内容,给学生整体的入门知识,使学生掌握小学音乐教学的基本技能和基本素养,为学生今后继续、深入地学习打下坚实的基础。

2. 实用性。高等师范院校小学教育专业的学生,在今后实际教学工作中的重点在于如何运用所学的教育教学理论知识和技能进行教学

设计和课堂教学。本书针对小学各学段学生的特点给出了很多指导实践教学的案例和建议,为学生在未来的课堂教学实施提供了有价值、实用的教学组织经验。

3. 时代性。本书力求反映新课程改革以来的小学音乐教学相关领域新的变化和发展,体现修订后的小学音乐课程标准的精神和最新、最前沿的学术研究的新成果。

4. 系统性。小学音乐课程与教学是一门综合性很强的学科,既包括小学音乐教学的目标、内容、方法及评价,又包括音乐课程标准解读、音乐教学设计、音乐课程资源开发与利用等内容。本书从小学音乐教学的内涵到外延、课程理论到教学实践都进行了详尽的梳理和论述,体现了较好的逻辑性和系统性。

上述四点,是我们在编写本书时努力追求的目标,也是指导本书写作的主要原则。

本书无论从内容的选择和安排还是编写的原则和理念都体现了小学教育专业的特点和要求,体现了专业性。然而,教材不仅是专业知识的载体,同时也是对学习活动的精心设计和安排。所以希望学习者不要仅仅将本教材作为专业知识读本来阅读,为了更好地使用本教材,我们建议读者在阅读和学习的过程中注意以下几点:

1. 阅读章前提示,厘清内容重点。本书在每一章正文展开论述之前都有“本章提示”和“本章将帮助你”板块,在这一板块中,我们将本章的重点内容分为不同的层次加以提炼、总结,并同时交待了不同层次的内容需要掌握的程度,无论是学生自学还是教师讲解都可以依据此处的提示厘清本章内容的逻辑顺序和重点,进行有针对性的学习和阅读。

2. 结合插入内容,有效理解正文。正文是教材的主体部分,是承载学科知识体系的主要形式。本书的正文在行文的过程中插入了大量“相关链接”和“案例”,读者可以在阅读正文的过程中结合“相关链接”中的知识点和“案例”中及其深入分析来理解正文的内容。相信深入浅出、实用恰当的知识点链接和典型生动、即时鲜活的案例分析会帮助学习者更好、更有效地理解本书内容。

3. 利用推荐阅读,扩大阅读范围。学习者要想让自己的知识体系更加完善,专业技能更加精湛,就离不开大量的课外阅读。本书每章最后都有“推荐阅读”和“主要参考文献”两个板块:在“推荐阅读”中会重点推荐几本教材,每本书都有具体的阅读介绍,以帮助学习者掌握阅读

的重点;“主要参考文献”提供与本章内容紧密相关的典型的、权威的课外阅读文献。建议学习者根据学习目标要求认真阅读这些材料。还可以利用“推荐阅读”进行文献摘要、文献综述等研究技能的训练;也可以进一步扩大课外阅读面,组织专题性的研讨活动。

4. 开展拓展学习,全面提高学习效能。拓展学习是课内学习的进一步巩固和延伸,是非常重要的学习环节。本书在每个章节最后都有“思考题”、“拓展学习”板块:“思考题”帮助回顾本章内容;“拓展学习”部分我们设计了以巩固基本知识为主的复习及开放性的探索活动。建议学习者认真开展扩展学习活动,尤其是加强课外自主性的探究学习和教学实践,从而提高学习效率,加强学以致用和联系实际的能力。

本书是由多年从事音乐课程与教学理论研究的专家和高等院校小学教育专业教师,根据自己的教学经验编写而成的。由东北师范大学音乐学院尹爱青教授主编,制定内容框架和编写体例,具体分工如下:第一章,唐剑萍(湖南怀化学院)、尹爱青;第二章,楼旻(四川幼儿师范高等专科学校);第三章,陈荣(湖北师范学院);第四章,孙华(邢台学院);第五、六章,姜宝君(东北师范大学);第七章,国华(首都师范大学)、杨田静(吉林艺术学院,为本章的修改做了大量的工作);第八章,尹爱青;第九章,斯雯(新疆师范大学)。全书由尹爱青、杨田静统稿。编写组全体成员为了本书的编写做了力所能及的努力,但仍难免有疏漏和不当之处,我们在此也诚恳地期待各位同仁不吝赐教,帮助我们更好地完善这项工作。

本书在编写过程中引用了一些专家和学者的研究成果以及一线音乐教师的教学案例,对此我们表示衷心的感谢;还要特别感谢高等教育出版社的肖冬民副编审,作为本书的策划编辑,他为全书的出版付出了很多努力,做了大量卓有成效的工作。

希望本书不仅能给小学教育专业的学生带来音乐教学方面的指导和帮助,更重要的是还能促进小学音乐教师实现从教学理念到教学行为的转变,从而为实现小学音乐教师在未来工作中的可持续发展和终身发展提供参考。

尹爱青

2012年1月

高等院校小学教育专业教材总序

教育部师范教育司

我国已进入全面建设小康社会、加速推进现代化建设的新的历史阶段。在这样一个历史阶段,教育越来越成为促进社会全面发展、推动科技迅猛进步,进而不断增强综合国力的重要力量,成为我国从人口大国逐步走向人力资源强国的关键因素。我国的教师教育正面临着前所未有的机遇和挑战。教师教育的改革发展直接关系到千百万教师的成长,关系到素质教育的全面推进,关系到一代新人思想道德、创新精神和实践能力的培养和提高,最终关系到推动科学发展、促进社会和谐、全面建设小康社会奋斗目标的实现。

培养具有较高学历的小学教师是全面建设小康社会和适应基础教育改革与发展的迫切需要,也是我国教师教育改革的必然趋势。为了适应基础教育改革与发展的需要,我国对培养较高学历小学教师工作进行了长时间的积极探索,取得了较大成绩,并积累了许多宝贵经验。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“建设高质量的教师队伍是全面推进素质教育的基本保障。”教育部在《关于“十五”期间教师教育改革与发展的意见》中明确指出:“开创教师培养的新格局,提高新师资的学历层次。”教育部印发的《关于加强专科以上学历小学教师培养工作的几点意见》(以下简称《意见》)中指出:“教育部将组织制定专科学历小学教师的培养目标、规格,完善和改革课程体系和教学内容,制定《师范高等专科学校三年制小学教育专业教学方案(试行)》,组织编写小学教育专业教材,加强小学教育专业建设。”

开展小学教师培养工作,课程教材建设是关键。当务之急是组织教育科研机构、高等师范大学的专家学者和广大师专院校的教师联合编写出一套高水平、规范化的、专为培养较高学历小学教师使用的教材。

编写小学教育专业课程教材,应该遵循以下原则:

一、时代性与前瞻性。教材要面向现代化、面向世界、面向未来,

反映当代社会经济、文化和科技发展的趋势,贴近国际教育改革和我国基础教育课程改革的前沿,体现新的教育理念。

二、基础性与专业性。教材要体现高等专科或本科教育的基础性,同时要紧密结合当今小学教育课程改革的趋势和实施素质教育的要求,针对小学教育专业的特征和小学教师的职业特点,力求构建科学的教材体系,提高小学教师的专业化水平。

三、综合性与学有专长。教材要根据现代科技发展和基础教育课程改革综合化的趋势,强化综合素质教育,加强文理渗透,注重科学素养,体现人文精神,加强学科间的相互融合以及信息技术与各学科的整合;同时,根据小学教育的需要,综合性教育与单科性教育相结合,使学生文理兼通,学有专长,一专多能。

四、理论与实践相结合。教材要根据小学教师职前教育的要求,既要科学地安排文化知识课和教育理论课,又要加强实践环节,注重教育实践和科学实验,重视教师职业技能和职业能力的培养。

五、充分体现教材的权威性、专业性、通用性和创新性。以教育部制定的小学教育专业课程方案为编写依据,以本、专科通用为目的,培养、培训沟通,在教材体系框架、内容、呈现方式等方面开拓创新,加大改革力度,充分体现以学生为本的教育理念,使教材从能用、好用上升到教师、学生喜欢用。

高等教育出版社根据以上原则组织编写了有关教材,经过专家审定,我们向各地推荐这套教材,请有关单位和学校酌情选用。

目 录

第一章 小学音乐课程改革及课程标准

第一节 小学音乐课程改革	3
一、国外音乐课程改革	3
二、国内音乐课程改革	10
第二节 小学音乐课程标准	18
一、课程性质	19
二、课程基本理念	20
三、课程思路	25
四、课程目标	27
五、音乐课程标准修订	29

第二章 小学音乐学习

第一节 小学生音乐学习概述	35
一、小学生音乐审美心理特征	35
二、小学生音乐学习特点	43
第二节 小学音乐学习方式	48
一、自主学习	49
二、合作学习	52
三、探究学习	58
第三节 学习方法指导	64
一、指导学生无意识学习	64
二、将音乐知识与生活知识相联系	65
三、激发学生的主动探索精神	66
四、尊重学生的个体感悟	67

第三章 小学音乐教学内容

第一节 小学音乐教学内容选择原则	71
一、审美性原则	71
二、情感性原则	73
三、体验性原则	75
四、表现性原则	77
五、适宜性原则	78
第二节 小学音乐教学内容领域	80
一、感受与欣赏领域	81
二、表现领域	83
三、创造领域	84
四、音乐与相关文化领域	86
第三节 小学音乐课程内容标准	89
一、1~2 年级音乐课程内容标准	89
二、3~6 年级音乐课程内容标准	98

第四章 小学音乐教学方法

第一节 小学音乐教学常用方法	110
一、教师主导式	111
二、师生互动式	116
三、学生自主式	119
第二节 小学音乐教学方法选择依据	124
一、认同感	125
二、参与度	125
三、有效性	128
四、审美性	129

第五章 小学音乐教学设计

第一节 小学音乐教学设计理念	138
一、以音乐审美为核心的设计理念	138

二、以学生发展为本的设计理念	141
三、以激发学生对音乐的兴趣为动力的设计理念	143
四、重视音乐实践活动的设计理念	145
第二节 小学音乐教学设计内容	148
一、分析教材	149
二、确定目标	150
三、组织内容	153
四、选择教法	154
五、整合媒体	156
六、编写教案	158
第三节 小学音乐教学设计优秀案例及点评	159

第六章 小学音乐课堂教学

第一节 小学音乐课堂专题教学	186
一、演唱教学	186
二、欣赏教学	188
三、创作教学	191
四、唱游教学	193
五、器乐教学	194
第二节 小学音乐课堂教学实践活动	197
一、律动活动	197
二、表演活动	198
三、游戏活动	199
四、竞赛活动	200
五、探究活动	201
六、综合活动	202
第三节 小学音乐课堂教学实操	204
一、说课活动	204
二、模拟教学	208
三、教育实习	210

第七章 小学音乐课程资源

第一节 教材资源	215
一、人教版小学音乐教材	218
二、人音版小学音乐教材	222
三、湖南版小学音乐教材	226
第二节 音乐活动资源	233
一、课堂内的音乐活动资源	233
二、课堂外的音乐活动资源	239
第三节 多媒体音乐资源	245
一、网络资源	246
二、影视资源	247
三、其他资源	248

第八章 小学音乐教学评价

第一节 小学音乐教学评价原则	252
一、导向性原则	253
二、科学性原则	254
三、整体性原则	255
四、可操作性原则	256
第二节 小学音乐教学评价内容	258
一、对学生音乐学习的评价	260
二、对教师音乐教学的评价	266
三、对课程管理与课程发展的评价	271
第三节 小学音乐教学评价方法	272
一、形成性评价与终结性评价相结合	273
二、定性评价与定量评价相结合	276
三、自评、互评及他评相结合	278

第九章 小学音乐教师

第一节 小学音乐教师的角色	286
---------------------	-----

一、教师是音乐学习的促进者和合作者	287
二、教师是音乐教学的设计者和研究者	289
三、教师是音乐课程的建设者和开发者	291
第二节 小学音乐教师的人格特征	291
一、高尚的职业品德	292
二、深厚的素养	292
第三节 小学音乐教师的自主发展	295
一、小学音乐教师的综合素质	295
二、小学音乐教师专业化发展	299

第一章

小学音乐课程改革及 课程标准

本章提示：

20 世纪 90 年代以来,为了应对社会和科技的飞速发展,世界各国纷纷进行基础教育课程改革,其中也包括中小学音乐课程的改革。2001 年 7 月,中华人民共和国教育部颁布《全日制义务教育音乐课程标准(实验稿)》。2004 年起,教育部组织义务教育课程标准研制组对各学科的课程标准进行修订,这一工作持续多年,并形成了修订稿。作为小学音乐教师,应该了解国内外音乐基础课程改革的发展历程,认真学习音乐课程标准,掌握音乐课程的性质、基本理念和课程目标等。

本章将帮助你：

- ★ 了解国内外小学音乐课程改革的历史背景、发展沿革
- ★ 明确小学音乐课程标准的内涵及其理论框架
- ★ 掌握小学音乐课程的性质、基本理念与目标

【问题情境】

《以人为本——由美国音乐教育所想到的》^①

情境1:一群三到五岁的孩子,在自由地制造声音。他们有的在扔易拉罐,有的在玩吊在话筒杆上的麦克风。其中一个小男孩手拿麦克风无意间“哼”了一声,发现能够扩音,便睁大了眼睛好奇地笑了,然后就爱不释手,不断地发出声音。后来麦克风又加上了混响,声音的效果就变为连续的一串回音……

情境2:有一天我去旁听室内器乐排练技巧训练课。听这课名,我就以为一定非常枯燥难懂,老师的每一句话都充满了专业术语,可是结果我却像音乐会上的那些孩子一样,一下就着迷了。老师叫了几个同学临时组成一个五人重奏组合,拿一个新的曲目让他们在台上当众排练,让我们观察哪一个人在排练中出了错,出的是什么错。演奏的学生一边看谱一边试奏,台下的学生也跟着紧张,就像是在看比赛。他们一出了错,就拉不下去,我们就会大笑。笑过之后,老师问我们刚才问题出在哪里。全场气氛热烈,大家都顾不上举手,就争着大喊起来:

“他们演奏前没有和钢琴对音、调弦!”

“每个和弦下去前,他们没有互相对视做眼神交流!”

“急速的部分,第一小提琴和大提琴没有完全对准!”

一点儿都不像在课堂上,每个人都在用心地听,积极地讨论,不知不觉之间,老师就把排练技巧的要点都讲完了,大家没费什么力气就牢牢记住了。一堂课下来,学生们玩了个够,也学了个够,充满了乐趣。

情境3:我们学校的打击乐团真是太棒了!全校最好的打击乐学生都参加了演出,一共有九个节目,其中一个节目是为一部电影片段配乐。那是一部非洲影片《波瓦恰奇》。电影开始放映时,整个音乐厅突然暗了下来,舞台中间的大屏幕上,好多穷苦的黑人扛着沉重的货物,拼命地干活,烈日下的大地尘土飞扬,却依然能看清黑奴们干裂的嘴唇、忧恨的眼神和紧绷的肌肉。十几个打击乐演员全部换上一身黑衣服,就站在大屏幕两旁演奏,有木琴、非洲鼓、定音鼓、钟鼓……屏幕下一盏幽暗的灯光下,几个穿着黑色长袍的歌手在歌唱。非洲的鼓点,非洲的歌曲,伴着黑奴们粗重的喘息,掺着小黑娃凄厉的哭声,渗透着悲

^① 朱淑敏. 以人为本——由美国音乐教育所想到的. 中国音乐教育, 2006(11).

苦的哀怨和浓烈的乡愁,受蹂躏的人们无声的控诉和压抑的愤恨融合在这熟悉而又遥远的乡乐中,远远地传达,苦苦地挣扎……突然,大鼓震天一击,电影片段戛然而止,全场一片沉寂。音乐厅的聚光灯骤然亮起,倏地投向舞台两侧的黑衣乐队。雷鸣般的掌声几乎掀翻了屋顶……

“音乐课可以这样上吗?”看了上述镜头,我想你一定会发出这样的疑问。而记录上述镜头的原作者的观点是:美国基础教育中的音乐教育是一种以音乐为手段来进行的人的基本素质的教育,儿童音乐教育的目标不只是发展儿童的音乐素质,更是发展儿童的全面素质。儿童学习音乐的过程,不仅是使儿童逐步认识音乐、把握音乐、养成对音乐的积极态度的过程,更是让儿童获得身体、智力、情感、个性、社会性等全面和谐发展的过程。

作为一个未来的音乐教师,你是否同意这些观点?你从中获得了什么启示?与此密切相关的是:音乐教育的本质是什么?音乐课程的性质与价值是什么?音乐教育的规律是什么?你怎样评价已经走过百年历史风雨的我国小学音乐教育及课程改革?回答这些问题,涉及一系列理论和实践、现实与历史及国际化视野等诸多问题。

本章我们将回顾 20 世纪以来国内外普通学校音乐教育及课程改革的发展历程,在知晓历史背景的基础上,通过对新的音乐课程标准的解读,了解小学音乐课程标准的基本理论框架,掌握音乐课程的性质、基本理念和目标,帮助未来的小学音乐教师充实基本的理论修养,为其从事小学音乐课程的教学和改革指明方向。

第一节 小学音乐课程改革

20 世纪以来,伴随着社会的变革与发展,无论在东方还是西方,都进行了多次的音乐教育及课程改革,在教育体系、教育思想、教育形式上都表现出一定的创造性。

一、国外音乐课程改革

世界各国由于历史文化传统、社会制度、经济发展水平和国际地位的差异,在音乐教育思想和小学音乐课程的设置上形成了各自的特色,并涌现出一些对世界音乐教育有着广泛影响的音乐教育体系。这里,我们从音乐传统、影响力大小和特色突出等因素出发,主要介绍欧洲的

德国、北美洲的美国、亚洲的日本的小学音乐课程改革与发展的情况,以及国外著名音乐教育体系和教学法对我国小学音乐课程改革的渗透与作用。

(一) 德国小学音乐课程改革

德国是“音乐的故乡”,有着悠久的、深厚的音乐文化传统。在教育方面,17世纪至18世纪间,德国是欧洲率先实行义务教育的国家,很多重要的教育制度和教育观念都是由德国兴起的。从19、20世纪之交开始,德国在音乐教育及课程改革方面进行了积极和有效的探索。

1900年,北德罗斯托克(Rostock)大学音乐总监、音乐学家克列茨(H. Kretschmar, 1848—1924),为普鲁士教育节写了一份《备忘录》,为音乐教育改革提出了一系列的设想和规划,1903年修订后以《音乐的时代问题》一书出版。该书提出的改革涉及小学、中学直到音乐学院和大学等方面。1908—1914年,他为整个普鲁士的学校制定了歌唱教学的大纲和计划,要求除传授歌唱技巧外,必须促进对音乐的理解,歌唱必须基于听觉的培养和音的表象、曲式结构的理解以及视谱即唱的能力。

20世纪20年代,德国出现了影响深远的“克斯滕贝格的改革”。普鲁士科学、艺术和国民教育部的负责人与艺术顾问雷欧·克斯滕贝格(Leo Kestenbeng, 1882—1962),提出了一系列音乐教育改革政策,对德国学校音乐教育的发展起了积极的促进作用。克斯滕贝格在学校音乐教育改革方面的贡献可以归纳为以下几点:(1)将小学歌咏课改为音乐课,打破音乐课等于唱歌课的模式,增加音乐知识等内容,为使音乐课成为全面的音乐修养课打下基础。(2)肯定了音乐对创造力和心灵的积极影响。(3)强调了音乐与其他科目的相互作用关系。(4)重视音乐教师的培养工作,充分认识到学校音乐教育要得到健康发展,培养合格的音乐教师是关键。^①“克斯滕贝格的改革”实践了古希腊“缪斯教育”的理想,即强调通过音乐教育改善人性,把音乐教育看成人的整体教育之一。直到20世纪50年代初,德意志联邦共和国的学校音乐教育的发展思路基本还是沿袭克斯滕贝格所主张的改革思想。

在上述背景下,德国作曲家、音乐教育家奥尔夫(C. Orff, 1895—1982)创建了他的音乐教育体系,于1950年至1954年连续出版了五卷

^① 谢嘉幸,杨燕宜,孙海. 德国音乐教育概况. 上海:上海教育出版社,1999:142—143.