

文艺教育书系

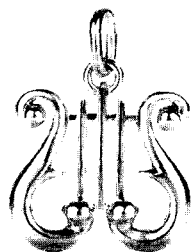
音乐课堂 新视野

YINYUE KETANG XINSHIYE

王宏 著

国家行政学院出版社

文艺教育书系

音乐课堂 新视野

YINYUE KETANG XINSHIYE

著

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐课堂新视野/冯巍巍, 查汪宏著. —北京: 国家行政学院出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5150 - 0470 - 9

I. ①音… II. ①冯…②查… III. ①音乐课—课堂教学—教学研究—中小学 IV. ①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 235209 号

书 名 音乐课堂新视野

作 者 冯巍巍 查汪宏

责任编辑 张金来

出版发行 国家行政学院出版社

(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)

(010) 68920640 68929037

<http://cbs.nsa.gov.cn>

编辑部 (010) 68928800

经 销 新华书店

印 刷 北京天正元印务有限公司

版 次 2013 年 1 月北京第 1 版

印 次 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 690 毫米×975 毫米 16 开

印 张 14

字 数 252 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5150 - 0470 - 9/G · 057

定 价 27.80 元

本书如有印装质量问题, 可随时调换。联系电话: (010) 68929022

前 言

伴随教育的不断深化，我们的学校音乐教育也随之而逐渐呈现出繁荣的景象。尤其是随着《义务教育音乐课程标准（2011年版）》、《全国学校艺术教育发展规划（2001—2010）》等文件的颁布，打开了音乐课堂教学发展新的一页。新的音乐课程标准、新的音乐教育理念也带来了新的音乐教材、新的音乐教学策略，我国的学校音乐教育的改革实践也由此开启了新的时代篇章。

音乐教学是以音乐为内容的育人过程，它包含教学目标、教学设计、教学方法和教学行为，是一种师生互动的创造过程。21世纪已经不再允许我们使用过时的教学理念和教学模式了，为了适应世界的变化，为了适应当代学生的发展变化，我们的音乐教学是否能突出以人为本、审美教育、强调个体发展的注入？音乐需要天地，天地也需要音乐。音乐课堂是传授音乐的最佳的地方，任重而道远。全面理解新课程理念，认真体会新教材的“新”——贴近学生、贴近实际、贴近生活，转变自己的教学观和教学方法。如何不再“重复昨天的故事”，把新课程、新理念融入到新的教学设计中，是当前迫切需要解决的问题。华东师大许纪霖教授有一句豪言给人印象很深：“我改变不了这个世界，但我可以改变我的课堂。”作为一名中小学音乐教师，谈不上改变世界，甚至也不敢说能改变自己的音乐课堂，但通过每一个人的努力思考，在今后的每一天教学工作中踏

实践行，尝试改变自己的课堂！

面对新的音乐课程标准、新的音乐教育理念，什么样的音乐课堂教学是新课程标准倡导的课堂教学？如何在音乐课堂教学中体现音乐课程价值与课程精神？本书以现代教育思想和教育理念为指导，以音乐课程价值实现为依据，以教学技术与方法的重要因素的教学策略、教学设计作为研究内容，进行了多方位的探究。这既是实现通过教学及各种生动的音乐实践活动，培养学生爱好音乐的情趣，发展音乐感受与鉴赏能力、表现能力和创造能力，提高音乐文化素养，丰富情感体验，陶冶高尚情操的正确途径，也是推进新课程标准下音乐课堂教学的有效尝试。我们也希望广大音乐教师，明确自己的角色与职责，努力探索和实践，积累出更丰富的体会和经验，为“让每一个孩子喜欢音乐”而做出贡献。

作 者

● ● ● ● ● 目 录

第一章 音乐课堂教学重新审视	1
第二章 音乐课堂教学内涵与模式构建	38
第三章 音乐课堂教学策略	80
第四章 音乐课堂教学设计探索	139
第五章 音乐课堂教学创新要突出以人为本	183
参考文献	216

第一章 音乐课堂教学重新审视

2012年2月12日国家修订版课程标准正式出台。新的《音乐课程标准》（2011年版）的颁布，为整个音乐教育领域带来了深刻的影响。新的音乐课程标准、新的音乐教育理念也带来了新的音乐教材，新的音乐教学策略，掀起了音乐课堂教学发展新的一页。

我们国家的新课程改革始于2001年。实施十年来，广大教学一线的音乐教师以前所未有的热情，努力实践着音乐课程标准倡导的理念。教师的教学观念、教学方式和学生的学习方式，学生学习评价方式，音乐教师培训教研方式等都在悄悄地发生变化。可以说，课程改革给音乐教学带来盎然生机。

十年的基础教育改革实践使我们深深地感受到：素质教育的实施，前途光明，行进艰难。在改革的今天人们已经清楚地认识到，课堂教学是实施素质教育的主渠道、主阵地，然而课堂教学改革的艰难又是有目共睹的。建国以来，苏联教育家凯洛夫的教育思想在我国学校，尤其是在课堂教学中占据了主导地位，中小学课堂教学中执行的是凯洛夫的“五环节”、“三中心”的课堂模式和教育思想。70年代末，我国的各类学校恢复了正常的教学秩序，但课堂教学方面仍受凯洛夫的“五环节”、“三中心”的教育理论的影响。到现在，我们的课堂教学还未完全摆脱这一理论的束缚。这也是我们的课堂教学发展缓慢的原因之一。

修订版新课标认真落实了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出的战略主题。第一，德育为先。修订版新课标更强调社会主义核心价值观体系，强调其与教材内容的紧密结合，值得注意的是，教育部在新课标教材的审查机构设置上，还专门成立了一个专题组，负责审查所有科目教材内容与社会主义核心价值观体系的结合情况。第二，能力为重。众所周知，在2001年以前的基础教育教学大纲的主体内容是知识点，而从2001年开始，新课程标准开始用行为动词表达学习目标，体现了对于学习方式和学习过程的倡导，这一点也为修订版新课标所继承并强化。但在修订之后，新课标对部分内容进行了重新梳理和精简（整合），在教学内容和教学活动的安排上更多地考虑到教学和学生的实际水平，在操作上更容易“落地”。第三，与时俱进。新课标教材在过去10年的使用过程中不断针对教学当中的新问题进行修订，而这些变化也在修订版新课程标准中体现了出来，在内容设置上更注重联系当下的社会现实。第四，减轻学习负担。修订版新课程标准根据学生认知特点和教学实际，对之前的知识点进行了适当的简化。教育部在部署教材修订工作时，也结合减负的要求对于教材的篇幅长度，也就是每个学科教材的总印张数，进行了规定，以保证教材的内容不会过多。第五，更强调教材内容在纵向和横向上的联系。教材内容的纵向联系主要指小学和初中、初中和高中的教学衔接问题，横向联系则关系到各学科教材之间知识点的内在联系——对此，修订版新课程标准也有所强调。为此，教育部在审查课程标准时，还设立了考察教材纵横联系的专题组，对修订后的各科课程标准进行专项审查。

音乐教学是以音乐为内容的育人过程，它包含教学目标、教学设计、教学方法和教学行为，是一种师生互动的创造过程。好的音乐教学，一定是以人为本，激发学生的创造热情。而能够激发和培

养学生创造能力的音乐教学，无疑是好的音乐教学。

按照新的理念，要把教学看作是帮助学生认识理解建构生活世界的过程，而不是教师单向的灌输和说教，这就要求变革单一的、传统的教育教学方式，促进学习方式的多样化，使单一的注重结果的接受性教学向探究性教学转向，联系社会和学生经验，实施研究性学习，在教学中，通过师生互动的交往活动，建构和谐的课堂氛围，激发学生学习兴趣，提高学习效果。这里我们不禁要问，为什么这一课堂教学传统能够具有如此久的稳定性呢？首先因为它主要是以教师为中心，从教师的教出发，易被教师接受。其次是它把知识的传授和技能的训练为主要任务，并提供了较明确的操作程序。对教师来讲，只要手中有教材和教学参考书，就能进行每天、每年相同的“规范操作”。这一规范程序逐渐地转化为标准化的实践形式，扎根于千百万教师的日常教育观念和行为之中。

在今天来看，过去传统的课堂教学是教师一统天下，教师往往采取“结构化”、“封闭式”权力型控制方式，强调学生对教科书内容的记忆与内化，各种知识便成为了学生9年义务教育生活的全部内容。教师的嘴巴是知识的源泉，学生的脑袋是知识的水桶，鲜活的教育生活被异化成毫无人气的知识传承流水线，学生的灵性与创造性消失殆尽。传统课堂教学中主要关注的是教师的教，忽视学生的学；重视知识的传授，忽视能力的培养，更忽视了学生学习中非智力因素的培养和良好品德的形成。表现在音乐课堂上，同样也是如此。学生们对那种传承式的机械、呆板的训练方式已经产生了深深的厌烦情绪。面对经典的音乐作品，学生置于被动地位，只有接受教师一味的讲解，而根本没有感受与体验的机会……现在，我们仍有许多音乐课堂教学仍没有摆脱传统教育思想的束缚，影响着我們新课程音乐改革的进程。

为了真正将新的教育理念贯彻实施，使音乐课堂教学真正体现新课程标准的精神，需要避免那种生硬的、繁难的技巧技能性训练。要使音乐教师认识到，音乐课程的实施，不仅仅是一个简单的文本验证过程，更是一个充满探索、创造和建设的教育改革的实践过程，也正是在这个曲折复杂的过程中，师生的生命才得以彰显，使每一节课、每一次活动都是一种创造，都充满创造。让音乐教师正视目前存在的问题，认识到其严重性，并达成这样的共识：课程改革不是等所有的条件都准备好了才进行，而是要通过改革创造条件，改革就是不断地发现问题、解决问题，探索出一条音乐课程的有效之路，让孩子们轻松地步入音乐殿堂。要从学生出发，多为他们营造一些发现美、创造美的自由空间，以激发起他们热爱美、传播美的热情，从而使美能在学生的心灵中生根、发芽、成长、壮大。在教学中以“以人为本”的现代教育理念为指导思想，关注“人”的发展，关注学生健全人格的养成，从教学观念、教学方法、师生关系等各方面逐步转变教师角色，尽快适应“新课标”，成为“新课标”的有效执行者和积极建设者，我们有必要对传统教学的一些做法做认真的剖析。

一、音乐课程标准（试验版）颁布以来音乐课堂教学存在的问题

用现在发展的观点来看，传统的音乐课堂教学的确就是一种以知识技能为本位的教学，这种音乐教学在强化知识技能的同时，从根本上失去了对人的生命存在及其发展的整体关怀，从而使学生成为被肢解的人，甚至被窒息的人。也就是说，传统的音乐课堂教学只关注知识技能的授受（传授），在课堂上学生成为盛装知识的容器，而不是具体的有个性的人——生命主体。这便是传统课堂教学的根本缺陷。对于传统教学的弊端，我们认为它主要存在以下几方

面的问题：

1. 完成知识技能任务成为音乐课堂教学的中心

音乐知识技能的学习（或曰学习间接经验）能促进学生音乐技能的发展。但是，不能忽视的是音乐的审美作用。音乐归属于艺术的范畴，艺术以美为特质。学生在学习音乐的过程中通过参与大量的音乐实践活动，主动积极地感受音乐美、感知音乐美、理解音乐美、表现音乐美、创造音乐美，并形成丰富的音乐审美体验。正如《音乐课程标准》（2011年版）中描述的那样使学生充分体验蕴涵于音乐音响形式中的美和丰富的感情，为音乐所表达的真善美理想境界所吸引、所陶醉，与之产生强烈的情感共鸣，使音乐艺术净化心灵、陶冶情操、启迪智慧、情智互补的作用和功能得到有效地发挥，以利于学生养成健康、高尚的审美情趣和积极乐观的生活态度，为其终身热爱音乐。

传统音乐课堂教学没有给予音乐审美应有的重视，实际上视其为可有可无的东西。这样，在音乐课堂上，教师教学只是强调音乐素质与技能，忽视音乐的美和学生的音乐审美，这种以音乐书本知识和技能为本位的教学必然导致以下弊端。

教学目标设定中最具体的是知识目标，要求教师起码要讲清知识，其次才是发展能力。其他的任务，或抽象或附带，并无真正的地位。多少年来，教学被看成是学生特殊的认识活动，而且把这种理论上的概括仅仅理解成知识的学习与掌握。比如，在音乐课上把音乐对学生的审美教育、情感教育等都简单地套用知识教学的方式和形式。这种惟认知教学在强化了知识的同时，也就从根本上失去了对人的全面素质提高的关注，失去了音乐教育的真正意义。其具体表现形式是：通过反复大量的机械训练、音乐知识的枯燥讲解以及无情感体验的音乐欣赏和单一考试评价等手段，久而久之，学生

学习的主动性和自觉性就逐渐被磨灭了。

法国哲学家蒙田曾经激烈地抨击了传统的那种满是知识而无心灵的课堂教学的弊端；“草木因太潮湿疯长而郁闷，灯儿因油上得太满而窒塞；心灵的活动也胶滞于过多的智识与钻研，因为受这许多繁杂的事物所占据和羁绊，它必定失掉自由行动的能力。而这些事物的重量也必定使它弯曲佝偻起来……我们只孜孜不倦地去充塞我们的记性，任我们的悟性与良心空虚。正如有些鸟儿间或外出寻觅谷物，未经尝过便用嘴带回去哺喂小鸟儿。同样，我们的学生们到书里去拾取知识，把它带在唇端，只为要吐出来使之散步于空中”，他们“至少应该带一颗丰盈的灵魂回来”。

在课堂教学中，学生生命的完整性意味着学生的发展是一种全面和谐的发展，而不仅仅是某一个方面或某一部分的发展；也意味着学生是以一个完整的生命体参与和投入到课堂教学中，而不是局部的、孤立的或某一个方面的参与和投入。因此，课堂教学作为一种以人的精神世界为对象的特殊的社会实践活动，指向的是人的整个精神生活领域，其直接任务是培养、建构人的完满的精神世界。“未来的学校应该培养灵魂、锻炼精神、优化情感，使学生成为热爱世界的主人。”音乐课上，应当通过音乐学习培养学生爱好音乐的情趣，发展音乐感受与鉴赏力、表现力和创造能力，提高音乐文化素质，丰富情感体验，陶冶高尚情操，形成正确的情感、态度 and 价值观。但是，传统的课堂教学并没有把学生当作完整的人来培养，主要指向的是知识和技能领域，注重的是认知能力的培养和“何以为生”本领的训练。这是对完整的人的生命的肢解。把课堂教学目标局限于发展学生的认知能力，是当前教学论思维局限性的最突出表现……具体地说，就是把生命的认知功能从生命整体中分割出来，突出其重要性，把完整的生命当作认知体来看待。

当前，我们的课堂教学实践已经发生变化：“行为主义范式——信息处理范式——建构主义范式”。就是说，从控制学习者行为的行为主义，转型为学习者自身挑战客观世界、发现其价值与意义，从而再建客观世界之意义的建构主义。可以说，“传递中心教学”同“探究中心教学”的差异之一，就在于课堂控制的性格。传递中心教学是尽量把课堂中的人际关系、时间和空间均质化，强调有效地发挥作用的“系统化”的控制；探究中心教学是把课堂中的人际关系、时间和空间多元化、多层化，在课堂中实现多样的个性的交响。我国的课堂教学模式几十年一贯制，从“满堂灌”到“满堂问”，课堂教学的本质并没有改变。这是因为，我们缺乏“教学觉醒”，把教学归结为单纯的技术操作过程，导致了刻板划一的教学。“教学觉醒”意味着教学主体的回归，意味着教学过程是一种对话过程。在新课程背景下的课堂教学本身就是一种对话的过程，就是引导学生“与客观世界对话、与他人对话、与自我对话，并且通过这种对话，形成一种活动性、合作性、反思性的学习，也就是形成认知性实践、社会性实践、伦理性实践的‘三位一体’的过程”。这种课堂教学的过程是超越二元论的：它强调知识的主观与客观、知识的接受与发现、知识的解构与建构、知识的抽象性与具体性等诸多关系的统一。例如，“接受学习”与“探究学习”作为人类的两种基本学习方式，在具体的实践过程中往往是交织在一起的，并非势不两立。因此，新课程凸显“探究学习”，并非全盘否定“接受学习”，而是旨在改造学生的学习方式，以“探究文化”取代“应试文化”。

2. 钻研教材和设计教案成为教师备课的中心任务

传统教学尽管在备课环节方面强调要研究学生，但重点是研究学生能否掌握教材。就像教学大纲关注教师的教学工作，课程标准体现的是国家对国民在某一方面（或领域）应该具有的基本素质要

求。传统教学中，教师在备课过程中，教学过程的设计重点是按教材内容，根据教参设计一系列环节与各种问题，有时连如何提问，学生会怎样回答都设计好。

事实上，学生的个性是有差异的。学生的不同差异使他们都有各自的独特性：学习能力、学习风格、学习方式、学习动机，以及对课程和教师的态度。传统教学中，教师很少理会来自不同学生的不同反应，不顾及不同学生的知识生长点上的差异；全班同学同样地接受一个相同信息源……这实际上是一种单向、平面、同步、求同式的教学，是制造“标准件”的典型做法。其结果必然导致学生个体的接受差异被摒弃，学生在学习中的主体性被践踏，学生的个性发展遭压抑。

拿备课来说，传统教学的备课，只是备课中第一个层面的转化，即通过备课把教材中的知识转化为教师自身的知识。当然，这是教师上好课的前提条件。现在新课程充分地重视学生的生活，认真地从中筛选出具有典型意义的素材，设计符合当地学生生活的教学活动，形成全新的教学内容，也就是还必须完成备课的第二个层面的转化，即深入研究教学对象——各层次学生的知识水平、心理因素和接受能力。在这个分析研究的基础上对教材的内容进行再次“深加工”和“精处理”，把书本的知识信息转化为学生可以接受的知识信息。这是教师备课是否达到目标的关键所在，它从真正意义上决定了课堂教学效果，也是教师水平高低的分界线。概括地说，备课：一是理解（音乐课程标准）；二是在理解（音乐课程标准）的基础上，总体把握教材的内容和精神；三是结合单元学习内容，“备学生”和教材；四是设计教学策略。所以备课不能是“照本宣科”地进行，也不应该只是遵循教材“按部就班”地“教教材”。备课应该是教师创造性地使用教材的过程。我们提倡按照教材的指引，

以符合本地区、本学校和学生特点的体验学习、探究学习和合作学习的学习方式作为骨架,把最新的音乐信息、当地的社会生活素材充实其间,形成全新的教学设计,用于课堂教学,使学生真正参与到音乐学习活动中来。备课过程中上述两个不同层面的转化是两个根本不同的信息变化过程,只有高质量地实现了这两个层面的转化,才能收到课堂教学的良好效果。传统教学只强调第一个层面,因此说它有严重弊端。所以我们会得出这样的结论:传统教学做法是没有生命力的,它一定会被现代教育思想指导下的现代教学方式所代替。

3. 课堂教学是执行教案的过程

传统的课堂上,最理想的进程就是教师的教和学生的学都按教案来完成。教师希望学生按照教案的设计来回答问题,教师教学的任务就是努力引导学生得出预定答案。学生在音乐课堂上实际扮演着配合教师完成音乐教案的角色,于是音乐课堂成了“教案剧”演出的舞台。在这个舞台上,教师是“主角”,音乐素质好的学生是“主要配角”,大多数学生只是不起眼的“群众演员”,甚至在一些情况下,大多数的学生只是“观众”和“听众”。

回想我们的音乐课堂教学不就是这样的一种情景吗?我教,你唱;我问,你答;我动,你随;我指挥,你演唱。在这样的音乐课堂上,愉快的音乐学习活动变成了“单边活动”,讲音乐代替了感受音乐,以教为中心,学围绕教转,注重知识、技能等非审美的传授,忽视情感、兴趣、想象等审美体验。音乐学习中教师提出的问题,一般都是学生能够回答出的问题或是很简单的问题,教师自然进入下一个环节,以此推进教学进程。在音乐学习过程中,学生思维被限制了。这也是传统教学严重的弊端所在。

当然,传统课堂教学,在开发人的认识潜能、帮助人们发现客

观世界的规律以及推动科学技术进步、生产力发展等方面发挥了重要作用，但是，它并非无所不能。社会历史发展到今天，传统课堂教学的局限性和弊端日益明显地暴露在人们的面前。它使课堂教学变得机械、沉闷和程序化，缺乏生气和乐趣，缺乏对智慧的“挑战”和对好奇心的刺激，使师生的潜能在课堂上得不到充分的发挥，进而使教学本身也成了导致学生厌学、教师厌教的一个因素。

随着社会的发展，我们对基础教育教学有了更深层次的认识，站在“为了中华民族的复兴，为了每位学生的发展”的高度上，大刀阔斧地摈弃了中国几千年遗留下来的陈旧的教育理念与教学行为。其最核心的部分即改变学习方式。这一内核的置换，引起一系列教学行为的连锁变革，使得本来尚未十分规范的教学模式更显得游离不定。我们认为，教，是为了学；教，应该以学为前提，为学服务。

我们并不否认在课堂教学中把认识发展作为中心任务的地位，也不否认教师钻研教材和编写教案的做法，但传统教学思想确实具有局限性。事实上，课堂教学中蕴涵着巨大的活力，只有师生的积极性在课堂教学中得到有效发挥，才能真正有助于新人的培养和教师的成长，课堂中才会有真正的“新生活”。因此，我们必须改变当前音乐课堂教学中非艺术化倾向和违背音乐教育规律导致音乐教育专业化的倾向。当务之急，就是要提高广大音乐教师的理论素养，转变传统观念和传统做法，真正树立以人为本的新型素质教育观，为音乐课堂教学改革注入新的活力。这样，教师才会根据学生的身心发展特点和学科特点进行有的放矢的教学，让学生在学习活动中学会发现、学会探索、学会创新，使这些受益终身的素质通过课堂教学得到潜移默化的发展。

实践证明，正确的动机、浓厚的兴趣、稳定的情绪、坚强的意志、开朗的性格等良好品质，可以为学生智力发展插上腾飞的翅膀，

使他们在困难和危险面前具有一往无前的气概，从而激发出巨大的创造力。所以说，只有改变传统教学做法，实现“带着音乐走向学生”，“带领学生走向音乐殿堂”，才能使音乐课堂教学焕发生机和活力。

面对新的音乐课程标准，我们的音乐课堂教学如何适应新的变化？我们应当思考这样两个问题：

一是：课堂教学改革的“基点”：课堂教学理念的嬗变。

首先是课堂教学改革的价值取向。

课堂教学从传统的认识论的束缚走出来，转向课堂本真的意义世界中。课堂教学改革从关注“如何在课堂中认识”转向“如何在课堂中生存”的思考，追寻存在的意义是当代课堂教学改革的价值取向。应确定以下几方面的价值追求：①确立师生的主体性，消解人的迷失状态。以人的主体性为逻辑起点，确立师生的主体地位，走出“技术—经济人”的藩篱，改变以往以知识为逻辑起点、人变成知识的奴隶的状况。②倡导交往理解的教学生活方式，改善“实体化”的局面。教师、学生、文本并非独立的实体，而是彼此有着内在联系的存在，进一步说他们之间是一种对话与理解的关系，而非孤立独白的关系。教师和学生对本的解读是教师、学生与文本之间的理解过程，是人与文本视界融合的过程，是一个意义创造的过程。③关注师生的精神生活世界，摆脱物化的困扰。课堂教学要立足于学生的全面发展，在关注学生获得知识的同时要推动学生的精神成长。课堂教学并不在于向学生传授多少知识，也并不在于向学生进行多大程度上的秩序与纪律的组织，而在于促进学生幸福快乐地存在与生长，使他们体验和感悟到存在的意义和价值。

其次是课堂教学改革的思维方式。

新课程标准背景下的课堂教学改革呼唤新的思维方式。音乐课