

音乐教师360书屋

音乐课堂 美美的

郭声健 主编

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

音乐教师360书屋

音乐课堂美美的

郭声健先生编

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐课堂美美的/郭声健主编. —广州: 暨南大学出版社, 2017. 5
(音乐教师 360 书屋)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 2027 - 3

I. ①音… II. ①郭… III. ①音乐教育—文集 IV. ①J6 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 311501 号

音乐课堂美美的

YINYUE KETANG MEIMEIDE

主 编: 郭声健

.....

出 版 人: 徐义雄

策划编辑: 胡艳晴 杜小陆

责任编辑: 胡艳晴 王海霞

责任校对: 汤慧君

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州良弓广告有限公司

印 刷: 深圳市新联彩色印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 7.125

字 数: 190 千

版 次: 2017 年 5 月第 1 版

印 次: 2017 年 5 月第 1 次

定 价: 25.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

美美的艺家人

前言

自从《音乐课堂暖暖的》一书出版并获得广大一线音乐教师的充分肯定和欢迎之后，我又随即启动了《音乐课堂美美的》这本书的征稿工作。如今征稿已经结束，我从每一个小故事中美美地收获着各种感动与享受，满心期待着“美美的”即将美美地出版。和当初“暖暖的”感觉一样，此刻依然有着几许感慨。

从征稿到改稿，从统稿到出版，在没有其他人协助的情况下要独立完成这项工作，而且还计划着要一本接一本做下去，说不难或没有压力那是说假话、不诚实的表现，至少我在这件事情上投入的时间和精力是看得见的。那么回报呢？有两点可以坦诚相告：首先，我不能得到一分钱的稿酬，反而还必须承诺一定的销量，也正因为如此，我会和每位作者事先商量好，希望大家都能买上十本八本，以减轻我的销售承诺压力；其次，主编这类非个人作品的出版物对于我们高校教师而言也根本不能算是科研成果，更不可能获得科研补贴或奖励。因此，如果从功利的角度看，出版这套书对于我个人完全可以说是无“利”可图的。或许是因为这些年这种无“利”可图的事情做多了，已经习惯成自然了吧，我倒是根本不觉得它无“利”可图，就如十多年如一日地为我们的一线音乐教师修改文章与提供指导一样，出版这套书的回报也是隐性的，是精神层面的，是不能用世俗之“利”去衡量的。

那么，我为什么要出版这套讲述普通一线音乐教师自己故事的丛书呢？大致说来，初衷有二。一是培养与激发老师们的写作热情与冲动，并为老师们提供分享心情和发表文章的机会与平台。我知

道中小学一线教师在文章写作与发表方面有需求，却苦于没有门路，一方面是没有愿意帮他们看文章，另一方面是很少能找到地方和机会去公开发表。而出版这套书，至少每一本可以圆 50 余位老师的发表梦，而且通过阅读这套书也必然会有更多其他的音乐教师受到帮助。二是期待和引导老师们更多地关注和享受日常音乐教学生活中的点滴温暖、美妙瞬间和难忘时刻，这一点是我更为看重的方面。因为，当下社会一切都是那么的功利，音乐教育不仅不可能独善其身，事实上还被推到了功利追逐大军的最前沿。尤其是在一些看上去很光鲜的功利活动的诱导之下，许多老师把更多的精力放到了功利性追求的层面，甚至把教育生涯的成功全都寄托和维系于比赛获奖，而真正需要我们投入精力，且真正能让我们为之享受的日常教学活动却应付了事，这导致我们难以真正体验作为一名音乐教师的职业价值与生命意义。也正是基于这样一种担忧，征稿时我在心底悄悄设定了一个门槛：凡是以功利追求为主要目标的音乐教育行为，哪怕其故事写得再惊心动魄、光彩动人，我都不予受理，我要征集的是发生在日常音乐教学生活中鲜活感人、富有启迪性的，却又长期以来被我们忽视甚至漠视，从而也不可能登上功名榜的“芝麻小事”。

透过这本《音乐课堂美美的》，我深切地感受到：音乐课堂的确是美美的，这种美作为音乐教育的一种特质，如同生命力最为旺盛的遗传基因，渗透在音乐教学的过程之中，播撒于音乐教学的方方面面。对此，我们随便聊聊就不难得出结论：在音乐课堂里，教学内容是美的，音乐艺术是美之精华、美的承载，这一点尽人皆知，这种美的基因令其他学科难以望其项背，更无法比拟。在音乐课堂里，教学目标是美的：往大里说，音乐教育旨在提升学生审美能力与人文素养，以美育人，以文化人，完善人格，滋润心灵，培育向善爱美之人；往小里说，音乐教育就是要让学生享受审美，享受当下之美，享受美的音乐生活带给青少年的快乐。在音乐课堂里，教

学过程是美的，从某种意义上说，音乐教学过程就是师生共同主导和参与的音乐实践活动过程，是一种通过组织和参与音乐实践活动体验美、表达美、创造美的过程，因而没有美感的音乐教学行为是难以想象的，教学过程若不美，音乐教育必然会异化为非音乐甚至反音乐的教育。在音乐课堂里，教学形式是美的，音乐教学需要形式上的设计，但这种设计必然属于艺术化设计，是一种创意艺术，甚至可以说，音乐教学形式的设计不是科学而是艺术，它遵循的是审美规律，诠释的是审美品格，体现的是美的特征。在音乐课堂里，教学评价是美的，音乐教学的评价是以音乐为载体，靠音乐来说话的，音乐教学评价离不开音乐的表演与创造，而音乐的表演与创造便是美的呈现与表达，即便学生的呈现与表达不那么完美，也并不影响他们对美的诉说与追求。在音乐课堂里，师生关系是美的，音乐老师较之其他学科老师的一个最大优势是，他们最有可能也最容易被学生亲近和崇拜，这并不是说音乐老师个个都长相出众、温柔可人、才华横溢，而是在学生心目中音乐老师就是美的化身、美的使者，也正是因为具有这种美的先天特质或来自学生的美之遐想，音乐老师在与学生构建和谐师生关系方面早已胜出一筹。还有，在音乐课堂里，环境氛围是美的，语言交流是美的，表情体态是美的……这么摆一摆，完全可以写一篇《音乐课堂有十美》的文章来。当然，音乐课堂能否拥有“十美”，还要取决于音乐老师是否做到“十全”：个人素养能否全面发展，能否全力以赴搞教学，全心全意为学生等等。我想说，在这本书中与大家慷慨分享音乐教学故事的老师们，他们或许还不能做到“十全”，他们的音乐课堂也难以达到“十美”，但有一点是确定无疑的：他们都是有故事的人，他们的故事都充满着美感和情谊，他们都在努力把音乐课堂打造成师生共同体验与享受的审美场，并与学生们一道快乐地唱着歌儿，行进在美的路上。

去年出版的《音乐课堂暖暖的》一书的设计很漂亮，我很喜欢；

相信这本《音乐课堂美美的》也如书名一般，设计得美美的。在这里，我要特别感谢这些年的合作伙伴、真正用情怀做出版的暨南大学出版社的朋友们。

“暖暖的”出版了，“美美的”也快了。那下一本呢？是“乐乐的”，还是“棒棒的”，或是“甜甜的”……就让我们共同去创造和期待吧！

郭声健

2016年9月6日

目 录

前 言	郭声健 (001)
蛋糕的巧吃妙用	蔡雁子 (001)
我和“粉丝”们有个约会	陈 斌 (004)
三年师生情，一辈子好朋友	陈林林 (008)
我也喜欢玛丽亚	陈向辉 (012)
我还想当队长	陈蕴洁 (015)
源自生活的舞蹈最美	邓 茜 (018)
爱心成长	邓小华 (021)
20 年的执着坚守	董爱伟 (025)
一把破吉他	方永琴 (029)
我与合唱团美美地成长	封开鸿 (032)
我的第一堂公开课	高萌萌 (040)
我才不演猪大哥	葛 昀 (044)
支教最后一课	郭 然 (047)
学生自己的舞台	郭晓林 (050)
点亮孩子的音乐心灯	何 莉 (053)
我的第一节音乐课	胡沈颖 (056)
我要做一名“心灵捕手”	黄楚茵 (060)
别让技能伤害了心灵	黄耿炎 (064)

月亮姐姐	黄思淇 (068)
跨越国界的音乐课	黄心瑜 (072)
《惊愕交响曲》带来的惊喜	黄燕妮 (077)
我与“小花脸”的聊天经历	黄子卿 (080)
会唱歌的小胖妞	蒋慧敏 (084)
幸福其实很简单	柯欣礼 (087)
“弹出广告”与“快乐一叮”	李 凯 (093)
俯下身才会更高大	李 靓 (096)
不完美的表演美美的	李 婷 (099)
记忆深处的“实心球”	李秀军 (103)
音符,跳出了圆的轨迹	梁连盛 (106)
“慢孩子” or “慢老师”	龙哲妮 (110)
做一朵幸运的“白茉莉”	石冰粉 (113)
小朋友真懂事	石 海 (117)
爱我您就夸夸我	苏 丹 (121)
螃蟹与美人鱼	孙诗淳 (124)
快乐的课堂最是美	谭 京 (127)
最美不过常态课	田 雨 (130)
是课堂,也是人生	Irene Wang (135)
一句话的分量	王 敏 (139)
邂逅的美景	温锦新 (142)
寻找稳稳的幸福	吴洪彬 (145)
每个天使都有一双美丽的翅膀	吴林贞 (151)
诱人的“音乐包子”	肖芸昕 (155)
自行车小子	徐开艳 (158)

总有几件事情难以忘怀·····	许凤莲 (162)
孩子的眼泪·····	颜婷婷 (165)
为不期而遇的幸福准备着·····	叶燕华 (169)
小学课堂更享受·····	于彩果 (172)
政治老师教音乐·····	曾 馨 (176)
美美的音乐教学画面·····	张翠萍 (181)
乌龟又赢了·····	张定远 (186)
小铭的故事·····	张冬青 (189)
音乐室外面的那一双眼睛·····	张有兰 (193)
美美的音乐，美美的笑容·····	张育静 (196)
音乐课堂中的“最美和声”·····	赵蓓莹 (199)
有这样一个班级·····	周凤初 (203)
小小竖笛重塑了我·····	周良春 (207)
那个给我下马威的女孩·····	周雨嘉 (210)
美滋滋的“外号”·····	朱雅芸 (213)

参加工作几年，小学一至六年级的学生我都教过，发现他们存在一个共同的问题：几乎都不认识音符，或者是分不清音符的名称和时值。我很纳闷，虽然低年级的学生理解能力较弱，比较专业的音乐术语可能难以记住，但是高年级的学生应该不至于上了五六年音乐课还不认识这些“好朋友”吧？于是我开始思考：是只有我教的班级这样，还是大部分班级都一样？为什么每节课老师都强调的东西他们总记不住？到底要如何做才能让他们完全理解每个音符的含义？

我正为此绞尽脑汁的时候，猛然醒悟：与其自己闭关思索，不如去问学生来得更直接。于是我在当时教的五年级五个班中各挑选了一名音乐素养比较好的学生和一名上课不太认真的学生进行询问。“每堂音乐课上老师都在反复强调音符的名称和时值，可是为什么下一堂课大家好像又不明白了呢？”我带着疑惑且轻柔的语气问了每一个学生，他们的回答可谓花样百出。有人问：“老师，时值是什么？”有人说：“老师，我好像到现在都不知道到底有多少种音符。”还有人说：“老师可不可以只唱歌，不学这些音乐知识？”……不过，更多的学生还是很诚实地回答：“老师，因为我听不懂。”而音乐素养好的学生则说：“老师，我都能明白，我学钢琴，其他乐器也都有学过。”的确，每次我在班上一遍遍讲解音符含义的时候，学过乐器的

学生都恨不得帮着所有同学回答了。有时我也提示他们要给其他同学机会思考一下，但每次都是看到一双双充满疑惑的小眼睛望着我，真是让我哭笑不得。通过一番调查，我突然觉得自己有点失败，我不能埋怨那些学过乐器的同学这么聪明而其他人却不懂，因为我深知我从事的音乐教学是普及教育，更多的是面对那些只能在学校接受音乐教育的孩子。一定是自己的讲解太枯燥和古板了！教授一个新的知识点，如果一开始就用成人的思维模式来教学，孩子们一旦听不懂便会逐渐失去学习的兴趣和信心。当然我很清楚他们在内心小世界里也会盘算着：反正这些又不用考试，懂不懂都没关系，我会唱就行了。也许这正是现在小学音乐教育中遇到的最大的问题：学生不重视。

“不行，我一定要破解这道难题，至少让我的学生能理解这个最基础的音乐知识。”这个声音一直在我耳边回响，于是我开始阅读一些书籍，想从中借鉴一些好的方法。同时我也在寻找什么是孩子们最感兴趣的，思考如何把他们感兴趣的东西带入到教学之中。

一天，作为吃货的我买了一个圆圆的芝士蛋糕，东躲西藏带进校门时正好碰到自己所教的学生。我看到他们眼神突然放光，一直锁定着我手中的这个“目标”。一个平时比较“八卦”的小男孩问我：“老师，你过生日啊？能不能分我们一点啊？”随即其他的学生也跟着起哄。我敷衍地回答了几句便匆匆回到办公室，生怕有更多的学生跟我“索要”。正当我准备切蛋糕给同事们分享的时候，一道灵光一闪而过：原来他们喜欢吃蛋糕！不，原来他们对吃的感兴趣，一群小吃货！想到这，像是找到了什么宝贝，我内心雀跃，马上把蛋糕盖好，因为这是个好吃又好用的蛋糕。

下午的音乐课，我把蛋糕带到了教室，不出所料全班惊喜欢呼。我说：“今天的音乐课，老师要用一个特殊的教学道具，就是这个好吃又好用的蛋糕。”同学们很疑惑，看蛋糕的眼神充满了“战斗力”。我知道，这意味着离成功近了一大步。于是我开始了有史以来

最绘声绘色的“切蛋糕仪式”。

“这个芝士蛋糕想吃吗？”“想！”嘹亮的回答让我很满意。“那我现在把它平均分成4块，4个同学分，每个人可以吃几块？”这么简单的问题大家脱口而出：“1块。”“那两个人分，每人吃几块？”“2块。”“8个人分，每人吃几块？”“半块。”“十六个人分，每人分几块？”“一半的一半， $1/4$ 块。”……天啊，我的课堂上竟然也有了即问即答的时候，我更有激情了。“那全部给你吃，你能吃几块？”“4块。”看着他们兴奋的表情，我十分满意，是时候要进入正题了。“所以说，越多人分蛋糕，能吃到的蛋糕越大还是越小？”“越小。”我告诉孩子们：“音符的时值也是这样哦，现在把每个音符的名字想象成分蛋糕的人数。有全音符、2分音符、4分音符、8分音符、16分音符……数字越大的，时值反而越小。那么你们来说一说这些音符时值的关系吧。”就这样，同学们在蛋糕的“诱惑”下，在我的引导下，想象着每个音符时值和蛋糕的关系。

结果出乎意料的好，在我反复地、变着花样地提问下，同学们都能很准确地说出每个音符的名称和时值。当然这个蛋糕自然也变成了他们的奖励，最后我还不忘告诉他们一句：“分的人越多，分到的越少！”同学们明白其中的意思，都哈哈大笑，怂恿我下次要买大一点的蛋糕。

就是这个小小的蛋糕，激发了孩子们的学习热情，体现了老师的教学智慧。这次经历，鼓励和启示我以后在音乐教学中要继续发现和运用像蛋糕这样好吃、好玩、好看又好用的教学道具。

我和“粉丝”们有个约会

安徽安庆

“老师，下节课玩儿什么？”下课铃刚响完，几个高二女生凑到讲台前问我。“下节课再说吧。”我下意识地回了句。“你说带我们出去的，这春天都来了，啥时候兑现啊？”其中一位女生嘟起小嘴，像个小朋友一般看着我。“那好吧，咱们大家下节课出去‘浪’一下。”面对花季少女们的要求，我只得微笑着再一次承诺，即使我心中并不清楚这一类的教学该从哪里着手展开。“老师，爱死你了！”这句话差一点让我喝到口中的茶喷了出来，当时真的不知该说什么好，那就再给个微笑来缓解下尴尬的气氛吧。

是的，这是个真实的场景，这样的情景在那一年出现了几次我并不清楚，因为我在乎的是学生下课后找我聊天，向我诉说他们的喜怒哀乐时的气氛，只知道他们快乐，所以我快乐。

答应的事一定要兑现。在那个四月的午后，在我感觉到目前的教学可能并不太合适的情况后，我提出下一次课上要用个人擅长的艺术表达形式表现当天所感受到的“美”的要求，全班同学便在之后的课上一起进行了一次“校园探美之旅”。的确，“我们的身边不缺乏美，缺乏的是发现美的眼睛。”几天后，我收到很多成果，有拍校园古木名树的摄影作品，有以文字来表达春天气息的打油诗，有根据流行歌曲旋律改编的抒发享受自由后舒畅心情的音乐作品，还有取来几片树叶拼凑出小鱼形象以致敬生命的手工活儿，我把它们

一一拍照，保存下来。虽然，我清楚从学科本位角度看，这样的课可能并不算是成功的，但从一张张洋溢着欢笑的青春脸庞里，我感受到了幸福。

作为一名任教普通高中十几年的“成长型”教师，既经历过初出茅庐的豪情满怀，也遭遇过“碰壁”之后的失魂落魄。人的职业生涯不过三四十年，倘若保持始终如一的教学方式，恐怕不等退休，就已“白发三千丈”了。事实上，如今的高中生在“大数据”背景下已不满足于单纯从教师那里获得新知，他们独立、理性、敏感，甚至毫不夸张地说，在某些新事物的接受上可能还快于、优于广大教师，真的印证了“弟子不必不如师，师不必贤于弟子”。当教师放下架子，将学生看做和自己平等的“人”，同他们一起享受艺术时，学生可能反而会对你尊敬有加。

正是出于这样的自我反思，那年我的课堂第一个主题便是“推销”自己，增进了解。于是，就有了第一节课上我在美声、民族、流行三类歌曲演唱上的首场个人秀，虽然谈不上明星风采，但也让一对对好奇的“耳朵”们对我留下了深刻印象。初步结识后，接下来的第二节、第三节、第四节课便有了师生同台大PK、班级音乐会、班级小舞会……虽然教材里的内容并未逐章逐节教授，可是，快乐轻松的氛围却始终围绕着我们。时间是增进友谊的“润滑剂”，每周一次的快乐约会带着我们从金色的深秋走入绿色的暖春，彼此的信任愈加稳固，我俨然成了孩子们眼中的“明星”，他们似乎也乐于成为我忠实的“粉丝”。

然而，最让我终生难忘的是那年的万圣节，一节“浪漫主义艺术歌曲”的常规课上，一位男生终于按捺不住心中对“魔王”的喜爱，直接举手说：“老师，魔王这个形象酷毙了，我真想搞个南瓜来群魔乱舞！”全班同学哄堂大笑。“你觉得魔王酷在哪儿？”我顺势问他。“他一点也不恐怖，反而比较可爱，要是能穿越，我非抓住他回家做宠物不可。”男生回答。“好，大家回家制作你们心中魔王的

面具，用你们自己的方式为歌德拍个《魔王》续集吧！”我话音未落，已经有前排几位同学暗暗拍手了。“可别整出什么乱子哟！”虽然他们都已接近成年，但我还是不免有些担心。过了几天，突然接到这个班班主任的电话：“陈老师，你们是不是在上什么话剧的课啊？我班的小A（化名）为了写个什么破剧本，昨天晚上熬了一个通宵，早上上第一课时居然趴桌上睡着了！”我听出电话那端抱怨和无奈的语气，好不容易才以安慰加解释敷衍了过去。放下电话，五味杂陈，既兴奋又意外，兴奋的是我的美育课堂居然能有如此魅力，意外的是这帮孩子居然对我布置的事如此用心！既然他们花了这么多精力，那就看看吧。终于到了我们再次“约会”的时间，学生们拎着大包小包走进教室，打开才发现，包里都是他们为这次的“秀”准备的道具和服装：白大褂、瓜皮帽、南瓜面具、手电筒、塑料玩具剑等应有尽有。更想不到的是几位男生还拿来一个U盘，里面是他们专门用Cakewalk软件为该剧制作的音效。这下，我彻底被他们为这件事所付出的努力震惊了，更被他们认真的劲头所折服，以至于我百感交集，竟莫名有种想流泪的冲动。那天的具体剧情现在想来已不记得，教室和讲台完全属于了他们，成为他们展示自我的舞台，只记得那一天我成了一名真正的观众，欣赏着“粉丝”们为我，也为他们自己准备的快乐大餐。

天下没有不散的筵席，随着六月底学业水平考试的临近，孩子们的人生即将开启“高三模式”，我们的“约会”也要告一段落了。最后一课，空气里带着些许哀伤，已经没了平时的“闹腾”。“同学们，你们即将步入人生中最重要阶段之一的高三，下学期的课表中再没有音乐艺术这门课程了，但是，今天这门课的结束是你们热爱包括音乐在内所有艺术的开始，希望大家珍藏好这段回忆，让快乐和幸福伴随着你们。”也许是被我的结业箴言所感染，课间，男生们纷纷自发同我握手、拥抱，更不乏专门跑到我的面前重重拍我肩膀一下的。回想起那一刻，我依然记忆犹新，其实老师在心底也想