

音乐教学与音乐语言的

解读

◎ 华志红 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

如何培养幼儿的数学能力

0

音乐教学与音乐语言的解读

华志红 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教学与音乐语言的解读 / 华志红著. —杭州:
浙江大学出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-308-13393-7

I. ①音… II. ①华… III. ①音乐课—教学研究—初
中 IV. ①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 133042 号

音乐教学与音乐语言的解读

华志红 著

责任编辑 傅百荣
封面设计 张忠明
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州金旭广告有限公司
印 刷 德清县第二印刷厂
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 12.5
字 数 245 千
版 印 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-13393-7
定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcb.tmall.com>

序

音乐是一种听觉的艺术,作曲家在创作音乐时,也像文学家写诗歌和小说一样,有一套表情达意的体系,那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素如:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色等等。在音乐教学过程中,引导学生恰当地解读音乐语言并对音乐作品的各种要素进行分析与探究,对感受与理解音乐形象、音乐场景、音乐情感,强化音乐听觉审美有着重要的意义。当前,初中学生只喜爱通俗音乐,对音乐教材上的经典作品普遍存在着审美冷淡,不能不说这是与部分音乐教师在课堂中只注重形式与过程,长期忽视学生对音乐语言解读能力的培养有关。

华志红老师一直耕耘在初中音乐教学的第一线,长期潜心于音乐课堂教学的改革与创新,有着丰富的教学经验。其精致多变的课堂设计和互动共享的教学氛围,赢得了学生和教师的普遍赞誉。多年来,他敏慎善思、大胆实践、勤奋研究,在音乐教学理论的研究和实践应用方面取得了骄人的成绩,积累了丰富的教学案例、教学设计等文本资料,形成了自己独特的教学风格与教学个性。

近年来,华志红老师又以《提升初中生解读音乐语言能力的实践研究》的课题化方式,就初中音乐课堂教学中如何加强对音乐语言解读的问题进行专题研究和实践,其课题论文曾荣获浙江省一等奖。通过精心整理、提炼,才形成了今天的《音乐教学与音乐语言的解读》一书。

我很赞同华老师在书中所说的:“要提升初中生解读音乐语言的能力,教师的解读是前提。只有教师对教材的文本和音乐作品本身的曲式结构、曲调、节奏、和声、配器等有了深入地解读,才能引导学生去解读音乐语言。”在具体的教学中我们除了要引导学生从音乐本体入手,通过音乐要素的解读洞悉音乐是通过何种方式来表情达意的,也就是说要让初中生从单纯的感官欣赏逐渐转入到

情感与理性的欣赏阶段。但由于音乐材料具有非对应性和情感性的美学特征，所以尊重学生对音乐的独立感受与见解，运用多维的教学手段帮助学生理解音乐、感悟音乐、表现音乐、创造音乐就显得特别重要。本书将从音乐、教师、学生三个层面给广大的中小学音乐教师提供音乐教学与音乐语言解读的成功经验与范例。

愿艺术教育的春天永驻人间。是为序。

2014年6月

※ 徐国康现为中国音乐家协会会员、浙江省特级教师、浙江省音乐教学研究会副会长、杭州市音乐教学专业委员会名誉会长、曾任浙江省义务教育音乐教材副主编、省职业艺术学院专家委员、杭州教育学院音乐系客座教授等职。

目 录

第一章 引 言

第一节 概念界定与理论支点	2
一、概念界定	2
(一)音乐语言	2
(二)解读音乐语言的能力	2
二、理论支点	3
(一)《音乐课程标准》的“以音乐审美为核心”理念为依据	3
(二)巴班斯基的教学过程最优化理论中两个重要标准为支撑	3
(三)初中生对音乐学习的认知心理特点为指导思想	3
第二节 研究的缘起	4
一、学生方面:对音乐语言解读的能力低下	4
二、教师方面:忽视对学生解读音乐语言能力的提升	5
第三节 研究综述与突破之处	6
一、相关课题的研究综述	6
二、本课题研究的突破之处	7
第四节 研究的内容与思路	8
一、研究的内容	8
二、研究的思路	8

第二章 教师解读音乐语言是前提

第一节 从分析文本资料中解读	11
一、有关历史题材的音乐作品的解读	12
二、对现代派音乐作品的解读	15
三、对印象派音乐作品的解读	16

(一)印象派绘画	16
(二)象征主义诗歌	17
(三)印象主义音乐	18
四、对我国部分戏曲与曲艺的解读	20
(一)戏曲	21
(二)曲艺	22
第二节 从分析音乐作品的音响资料中解读	24
一、有关历史题材的音乐作品的解读	24
二、对现代派音乐作品的解读	24
三、对印象派音乐作品的解读	26
四、对我国戏曲与曲艺的解读	31
(一)戏曲	31
(二)曲艺	32
第三节 从教师对音乐作品的演绎中解读	33
一、结合教师专业特长演绎音乐作品	33
二、教材歌曲钢琴伴奏的力度层次处理	36
(一)歌曲旋律的乐句内部及乐句之间横向的力度层次设计与应用	37
(二)歌曲旋律与伴奏织体之间纵向的力度层次设计与应用	41
(三)歌曲各段落之间整体布局的力度层次设计与应用	43

第三章 音乐表达的特性为依据

第一节 依据音乐的审美听觉性来解读音乐语言	47
一、以聆听感知为先导,凸显音乐的审美听觉性	48
二、摒弃语言替代听觉感知,凸显音乐的审美听觉性	49
三、以音乐为主线的学科综合,凸显音乐的审美听觉性	50
第二节 依据音乐表达的模糊性来解读音乐语言	55
第三节 依据音乐表达的对应性来解读音乐语言	57
一、音乐形象感知的对应性	57
二、音乐主题指向的对应性	60

第四章 学生解读音乐语言是关键

第一节 在“感受与欣赏”中解读	62
一、音乐表现的要素	62

(一)运用“图形谱”,感知旋律线条	63
(二)巧用“音色”模拟,感悟音乐形象	64
(三)借用节奏组合,体验音乐意韵	66
二、音乐情绪与情感	71
(一)抓住音乐要素,体验音乐的情绪与情感	71
(二)抓住戏曲的板式,体验音乐的情绪与情感	73
三、音乐体裁与形式	73
(一)以步伐行进的不同速度,体验进行曲之丰富多彩	74
(二)从主题与变奏的关联,体验变奏曲之瑰丽多姿	80
四、音乐风格与流派	83
(一)把握典型节奏音型,体验不同的音乐风格	83
(二)同一作品不同乐器的演绎,体验风格的迥异	86
(三)多元体验,感受中西结合所特有的音乐风格	86
(四)以诗画为媒,把握印象派音乐的风格特征	90
第二节 在“表现”领域中进行解读	104
一、演唱	105
(一)呼唤——不能忽视“声音”的训练	105
(二)尝试——戏曲教学中“发声练习”的选择	106
(三)探索——有效歌唱教学“三部曲”	109
(四)面对——不能回避合唱教学	115
二、演奏	119
(一)葫芦丝乐曲演奏,提升学生的音乐审美素养	120
(二)葫芦丝演奏辅助歌唱教学,强化学生审美体验	126
三、综合艺术表演	127
四、识读乐谱	128
第三节 在“创造”中解读	130
一、即兴创造	131
(一)即兴创作图形谱	132
(二)即兴改编歌曲	134
二、创造实践	136
(一)旋律的变奏	137
(二)音乐要素的设计	138
(三)音乐创作的尝试	139

三、分析与思考	144
第四节 在“音乐与相关文化”的交融中解读	146
一、音乐与姊妹艺术	146
(一)音画交融绘声色	147
(二)诗情乐意两相宜	153
(三)身随乐动舞翩然	166
二、音乐与艺术之外的其他学科	168
(一)音乐与语文学科——撰写欣赏感悟	168
(二)音乐与英语学科——演唱英文歌曲	171
(三)音乐与社会学科——强化学生对音乐作品的歌词内涵与风格的理解	174

第五章 研究的成效、结论与思考

第一节 研究的成效	179
一、从学生层面看	179
(一)学生对音乐要素的认识与理解得到提升	179
(二)学生解读音乐语言的能力得以提升	180
二、从教师层面看	181
(一)认识了教师、学生、音乐的交融关系,创设了课堂教学方式的突破点	181
(二)重新审视初中音乐课学习有效性,构建有效教学流程	183
(三)促进了自我的专业成长	184
第二节 结论与思考	188
一、结论	188
(一)教师的解读是前提	188
(二)音乐表达的特性是依据	188
(三)学生解读为关键	188
二、思考	189
参考文献	190

第一章 引言

马克思说过：“音乐是人类第二语言。”因为，聆听音乐是不需要用哪个国家的文字来翻译的。2010年第29届世界音乐教育大会在北京国家会议中心隆重举行。笔者有幸观摩了被誉为音乐领域中的奥林匹克的29届世界音乐教育大会，除了听课、听讲座、工作坊等内容外，最热衷的是每天中午、下午、晚上三个时间段去看来自世界各地的音乐家们带来的66场精彩的演出，无论是高雅的室内乐，还是动感的爵士乐，都让人如痴如醉。此时，不分国籍，中国人、外国人，台上台下大家都是通过音乐来交流。中国人听得懂《命运交响曲》，外国人也听得懂中国的《春江花月夜》。2010年11月11日，笔者在杭师大音乐学院，看到一批不同肤色的美国大学生，在欣赏杜竹松老师指挥的民乐合奏《花好月圆》、《紫竹调》等，看到美国人那陶醉的样子，已经不言而喻了。

著名小提琴演奏家 盛中国说过：“音乐是人类最美好的语言，学习音乐能使孩子的情感得到提升和开发，学过音乐的孩子都有较高的审美情趣和格调，音乐使人终身受益。”虽然现在部分孩子从小学音乐，但是一个班里学琴的孩子毕竟是少数，大多的孩子忙于书山题海之中。这些孩子能否读懂音乐的语言，责任在我们中小学的音乐课堂教学中。

美国著名的音乐教育家雷默在他的《音乐教育的哲学》中说道：“音乐教育最重要的作用就是帮助学生逐步增加对音乐要素的敏感，包括可以获得感觉体验的那些条件。”^①这段话让我们明白，无论是教学内容，还是教学活动，都应从分析音乐要素入手，来感知、体验、理解音乐要素的艺术表现力。因此，我们作为一线的音乐老师，在教学中更多的关注音乐的本体，逐步培养学生对音乐要素的敏感性。只有学生对音乐要素进行分析，才能解读音乐语言，从而获得音乐的审美体验。在音乐课堂中提升初中学生解读音乐语言的能力，显得非常重要。在音乐的感受与鉴赏、表现、创造等领域中，需要读懂音乐的语言，才能使學生深入地理解音乐、表现音乐、创造音乐，获得音乐的审美体验，达到音乐以审美为核心的教育目的。

① 雷默. 音乐教育的哲学[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.

第一节 概念界定与理论支点

一、概念界定

(一) 音乐语言

语言是人类所特有的用来表达意思、交流思想的工具,是由语音、词汇和语法构成一定的系统。语言包含声音、文字、数据等,具有一个编码和解码的过程,不同的国家会用不同的语言来进行沟通与交流,已形诸文字。音乐语言以声音为传播的媒介,有其独特的表现方式,不同于诗歌、文学的表情达意的方式,是一种特殊的语言。音乐作为一种独特的表现方式,作曲家创作乐曲,也像文学家写诗歌、小说一样,有一套表情达意的体系,那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性以及音乐的表现形式(段落结构、体裁特点、演唱、演奏的方式)等。这些要素构成了音乐这一特殊的语言。

作为音乐的本身并没有情感,是一种物理现象,通过这些音乐元素按照一定的逻辑形式加以发展变化,以此来描述客观世界和人的内心情感,听者因其复杂的音响结构和瞬息万变的时间流动而唤起情感,引起人们的情感共鸣。第一语言是思维的语言,第二语言是感情的语言。音乐是传递感情信息的,通过音响形象及音乐结构的逻辑发展,来制造意境、描绘背景、烘托气氛、抒发感情。所以,音乐的情感主要靠体验,文学语言的描绘辅之。如果说有一种语言可以在全世界通用,那就是音乐!因此,马克思说过:“音乐是人类的第二语言。”

(二) 解读音乐语言的能力

“解读” 通常是指分析、研究、理解、体会。解读音乐语言是指让学生对音乐作品的音乐要素以及段落结构、体裁特点等进行分析与探究。如果不在一定程度上对错综的节奏、旋律、速度和音色等构成音乐语言的一些因素加以解读,将不能深入理解音乐所刻画的形象和表达的情感。一首音乐作品的思想内容和艺术美,要通过多种要素才能表现出来。各种音乐要素结合在一起,表达情意,塑造形象,音乐语言是凭借音乐要素来表现人类情感的一种手段。当你能够掌握这种语言并能够通过这种语言来表达自己的内心情感时,才能真正感觉到什么是音乐。

解读音乐语言的能力 是初中学生学习音乐行为的基本素质和能力,是实现音乐审美的重要途径之一。解读音乐语言的能力就是学生对音乐的各项要素进行

分析、研究、理解和体会的能力。通过学生在感知与鉴赏音乐、表现与创造音乐、音乐与相关文化等活动过程中,提升初中生解读音乐语言的能力。只有提升了解读音乐的能力,才能让学生更好地获得对音乐作品的思想内容和艺术美的体验。

因此,在初中音乐教学中提升学生对音乐语言解读的能力,显得十分必要,具有重要的意义。

二、理论支点

(一)《音乐课程标准》的“以音乐审美为核心”理念为依据

《音乐课程标准》提出了“以音乐审美为核心”的理念。根据音乐艺术的审美表现特征,引导学生对音乐表现形式和情感内涵的整体把握,领会音乐要素(节奏、旋律、音色、和声、力度、速度等)在音乐表现中的作用。音乐审美教育的起点在于培养学生审美感知能力。学生的审美感知能力主要表现为感知旋律、节奏、和声、音色、调式等音乐语言要素中的美感。因此笔者认为,只有通过音乐语言的解读,才能让学生理解音乐所塑造的形象和表达的情感,最终达到音乐审美教育的目的。因此,《音乐课程标准》的“以音乐审美为核心”理念是本课题研究的重要依据。

(二)巴班斯基的教学过程最优化理论中两个重要标准为支撑

巴班斯基认为:“教学过程最优化是在全面考虑教学规律、原则、现代教学的形式和方法,该教学系统的特征以及内外部条件的基础上,为使过程从既定标准看来发挥最有效的(即最优)作用而组织的控制。”其中有两个最为重要的标准:一是效果、二是时间。初中音乐课每周只有一节,在短短的40分钟时间里,让学生感受音乐、表现音乐、创造音乐,必须考虑教学的效果与时间。因此,需要教师自身对音乐语言的解读是前提,并根据音乐的不同特点,引导学生在有效的音乐学习活动中解读音乐语言是关键。教学过程的最优化就显得十分重要。

(三)初中生对音乐学习的认知心理特点为指导思想

初中生认知处于从幼稚向成熟的发展之中,理解能力和逻辑思维能力比小学阶段有所增强,初中学生对音乐形象鲜明的、直观的音乐容易理解和引发感悟,因此,为培养学生感受美、鉴赏美、创造美的能力,必须经历一个由简单到复杂、从初级到高级的过程,从声、乐、色、线、情的感知能力,到逐渐掌握音乐的各种基本要素,从单纯地依靠模仿和简单再现的直观性学习音乐,到能从情感和心灵中去理解音乐。音乐是听觉的艺术,它通过特殊的音乐语言震撼人们的心灵,使人产生愉

悦、产生情感、获得美的享受。运用审美心理因素在教学中的作用,并将它贯穿、融汇在音乐教学中,方能提高学生的审美情趣和音乐素养。根据初中学生的年龄特点与认知特点,把握音乐表达的独特性、情感性、可接受性展开研究。满足初中生自我表现、自我认知、自我发展的需要。

第二节 研究问题的缘起

随着课改的不断深入,在初中音乐教学中,教师引导学生对音乐要素的分析,得到广大音乐教师的重视,但依然存在部分音乐教师在教学中更多关注的是音乐的情绪,或是音乐之外的东西,没有深入地引导学生对音乐要素进行分析与探讨,而是粗浅地解读音乐。当学生说出音乐的情绪是热烈活泼或是抒情优美时,就大功告成,使学生对音乐的表现方式、内容、情感缺乏理解与鉴赏。当今初中生普遍喜爱通俗歌曲,对音乐教材上的经典音乐作品,觉得有审美距离。如:交响诗《沃尔塔瓦河》、民乐合奏《春江花月夜》等,在赏析这些音乐作品时,学生会说:“我们听不懂的,老师,给我们放流行歌曲吧……”

一、学生方面:对音乐语言解读的能力低下

学生喜欢通俗歌曲,听不懂教材上的经典音乐作品,原因是多方面的,笔者认为学生解读音乐语言能力的低下,是其主要的原因。为此,笔者对本校学生在音乐要素方面的掌握情况进行了抽样调查。表一、表二是对笔者对本校三个班级(每班50人)进行的有关速度、力度、节奏方面的测试。测试1:聆听一段音乐,让学生听辨音乐的速度与力度的变化情况;测试2:聆听音乐片段,让学生对音乐的节奏与力度进行表述。

表一 学生对音乐的速度、力度变化情况分析

类别	速度有变化 力度有变化	速度有变化 力度无变化	速度无变化 力度有变化	速度、力度 都无变化	听不出
七(1)	37	5	5	2	1
八(1)	29	4	12	3	2
九(1)	25	4	16	1	0
平均数	30.3	4.3	11	2	1
百分比	60.6%	8.6%	22%	4%	2%

此段音乐的速度不变,力度有弱、渐强、强、渐弱、弱的变化,但是在听辨中却有60.6%的学生认为力度增强,速度也会随着加快,对力度的变化与速度的变化混淆,正确率仅有22%。

表二 学生对音乐的节奏、力度的表述情况分析

类别	节奏表述规范	节奏表述不规范	节奏表述空缺	力度表述规范	力度表述不规范
七(1)	2	25	23	20	30
八(1)	4	30	16	19	31
九(1)	3	26	21	23	27
平均数	3	27	20	20.7	29
百分比	6%	54%	40%	41.4%	58%

从以上数据可以看出,节奏表述规范的仅有6%,力度表述规范的也不容乐观,只有41.4%。在对节奏的表述中,出现节奏优美、节奏悲伤、节奏缓慢、节奏由低变高等等,把节奏与速度、情绪等混淆;在力度表述上,出现力度很轻、力度后来加重了、力度由低到高,力度由小到大、速度快时声音重,速度慢时声音轻等等。学生对力度的表述不规范,对音乐的基本要素不理解,且对相关的音乐要素混淆不清。由此,可以看出初中学生对音乐语言的解读能力是非常的薄弱。

二、教师方面:忽视对学生解读音乐语言能力的提升

部分音乐教师对《音乐课程标准》的理解出现偏差,首先出现忽视音乐本体,而过多关注了音乐之外的内容,音乐课堂中音乐的含量少,缺乏音乐性,使学生得不到应有的音乐审美体验;其次是部分音乐教师在教学中粗浅地解读音乐,如,在对音乐的赏析中,只关注音乐情绪怎样?当作音乐欣赏的主要内容,当学生说出音乐的情绪是热烈活泼的,或是抒情优美的,就大功告成,没有深入地引导学生对音乐的要素进行分析与探讨,使学生对音乐的表现方式、内容、情感缺乏理解与鉴赏。当今初中学生普遍热爱通俗歌曲,对教材上的传统而经典音乐作品产生审美距离,如:交响曲《命运》之类的作品。教师在音乐课堂教学中,没有对这些经典音乐作品的音乐要素进行深入分析,学生将无法读懂交响音乐的这种音乐语言,从而影响了学生的音乐审美体验。

虽然这种现象已经被很多的老师认识到了,但依然存在部分音乐教师在教学中粗浅地解读音乐,如,在对音乐的赏析中,只关注音乐情绪怎样?小学音乐老师关注音乐的情绪,初中音乐老师也关注的是情绪。例如,笔者在一次初中音乐教研

活动中听到一位教师开设的《雪域天音》一课,该课执教者让学生区别藏族民歌《阿玛勒火》和《正月十五那一天》不同的情绪。当学生很容易地说出前一首歌曲舒展悠扬,后一首歌曲活泼轻快的情绪,就结束了此内容的教学,没有引导学生去体验藏族歌舞音乐中“囊玛”和“堆谢”不同的音乐风格。又如,笔者曾听过一位教师开设的《京腔京韵》一课,在欣赏京剧《穆桂英挂帅》选段《我不挂帅谁挂帅》时,该课执教者只关注此唱段前后两种不同的情绪,没有引导学生去分析这段唱腔中“西皮流水”与“西皮散板”两种板式在刻画人物情感中的差异。

音乐语言是音乐“本体”存在之所,只有经过学习才能被掌握。解读音乐语言是赏析音乐的必要途径。学生在音乐的感受与鉴赏、表现、创造等领域中,需要读懂音乐的语言,才能使学生深入地理解音乐、表现音乐、创造音乐,获得音乐的审美体验,达到音乐以审美为核心的教育目的。解读音乐语言的能力是初中学生学习音乐行为的基本素质和能力,是实现音乐审美的重要途径之一。因此,面临初中生解读音乐语言能力低下的状况,进行本课题的研究,旨在提升初中生解读音乐语言的能力,显得十分必要,具有极其重要的意义。

第三节 研究综述与突破之处

一、相关课题的研究综述

早在20世纪60年代美国著名的曼哈顿维尔音乐课程研究的主要成果之一:螺旋型音乐课程模式。该成果提出学生学习音乐需要关注音乐本身,就是学习音乐的各结构要素(音色、节奏、速度、力度等)。德国的奥尔夫、瑞士的达尔克罗兹等为代表的世界著名音乐教育家,都十分强调通过各种身体的动作、身势及各种音高、节奏乐器来加强对音乐各要素的感知,让学生作出灵敏的反映。国内也有相关课题的研究:上海市闵行区新梅小学李波老师的课题《在音乐要素的感知中增强小学生审美情感体验的实践研究》,从低年級的唱游课、中高年級以歌唱为主的综合课和以欣赏为主的综合课这三类课型进行研究。根据学生不同的年龄特点来引导学生感受、理解音乐要素在音乐表现中的作用。笔者从中国艺术教育网上查阅到《音乐要素入手,情感体验为本,实施审美教育》一文,该研究从旋律的音高与审美、节奏与审美、音程与审美、音色与审美、和声与审美这几方面进行了研究。这些研究对笔者的理论认识与实践的操作上具有一定的参考价值。

二、本课题研究的突破之处

本课题关注的是初中音乐学科,研究的对象是初中7~9年级的学生,进行提升初中生解读音乐语言能力的策略研究。与同类相关课题的研究相比有以下突破之处:

1. 对音乐要素研究的综合性

同类相关研究的课题主要从音乐要素的某一个方面与审美的关系来研究。如,音乐色与审美、和声与审美等。本课题研究不单纯地从音乐的旋律、音色、节奏的某一个要素来研究,而是运用音乐要素的多个方面共同来解读的。音乐表现的对象基本要素的综合性与复杂性,在实际的音乐中,各种要素的运用往往是综合的,比如,音高的变化,有时是伴随力度的变化的,因此,在音乐实践中必须充分考虑音乐要素的综合作用下所可能产生的性质。由于各种要素之间存在十分复杂的相互关系,因此,不能机械地理解某个单纯要素的作用,需要考虑若干要素的综合作用。因为,音乐的呈现,不是以单一的某一要素存在,而是综合了速度、力度、节奏、音色、音区等都多个要素,综合地呈现出来。本课题研究通过对音乐要素的综合性解读,来促进学生获得音乐的审美体验。

2. 对音乐教学元素运用的多样性

本课题不是孤立地研究音乐要素,而是从教师、学生、音乐作品这三方面进行深入研究。教师的解读是教学的前提,只有教师对教材文本与音像资料进行有效解读,以及对音乐作品的演绎,引发学生的情感共鸣,这样才能更好地引导学生对音乐要素的理解与体验。学生解读音乐语言是关键,本课题重点研究学生在“感受与鉴赏、表现、创造、音乐与相关文化”四大领域中提升学生解读音乐语言能力的策略,这是关键所在。同时结合依据音乐作品的不同特色来引导学生分析音乐的要素。因此,本课题从教师、学生、音乐作品三方面来进行深入研究,达到提升初中生解读音乐语言的能力。

① 周海宏. 音乐与其表现的世界[M]. 北京:中央音乐学院出版社,2004:133