

普通高中音乐课程标准实验教科书·演奏(乐队·吉他)

教师用书

BOOK

TEACHER'S

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

普通高中音乐课程标准实验教科书

演奏(乐队、吉他)

教师用书

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中音乐课程标准实验教科书演奏 (乐队、吉他) 教师用书 / 人民音乐出版社编辑室编. — 北京: 人民音乐出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-103-03805-5

I. ①普… II. ①人… III. ①音乐课-高中-教学参考资料 IV. ①G633.951.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 105785 号

责任编辑: 赵仲明

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码:100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 22.5 印张

2010 年 7 月北京第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 40.90 元 (含光盘 2 张)

版权所有 翻版必究

本社教材、教辅销售电话: (010) 58110591 58110654

如有印装质量问题,请与出版社联系。电话: (010) 58110572

乐 队 部 分

关于《演奏(乐队)·教师用书》的使用说明

一、高中音乐《演奏》(乐队)教师用书编写指导思想

普通高中课程标准试验教科书《演奏》(乐队)由人民音乐出版社主编,经全国中小学教材审定委员会审查,于2004年审查通过。

编写高中音乐《演奏》(乐队)教师用书的指导思想如下:

1. 以《基础教育课程改革纲要》为准绳,以《普通高中音乐课程标准》为依据,认真贯彻《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》的指导思想。
2. 普通高中的音乐教育本质上仍然是审美教育。因此,以审美为核心的课程理念应鲜明地体现和贯串在高中音乐教材的内容和形式中,突出教材作为师生共同感受、体验、表现、创造、评价音乐美的载体作用,进而培养学生的审美能力,陶冶其情操,完善其人格。
3. 以学生发展为中心,面向全体高中学生,紧密围绕高中学生的音乐需求,遵循其生理特点及心理认知规律,贴近其生活经验及实际文化水平,同时为具有音乐特长的学生提供发展个性的空间,以满足不同层面学生的发展需要。
4. 重视音乐实践及创造性活动,以利于学生获得直接经验。关注音乐学习方式的变革,处理好培养审美能力与学习知识技能之间的关系。
5. 正确处理传统音乐文化与现代音乐文化、中国音乐文化与外国音乐文化之间的关系,以开阔学生的视野,提高学生的文化素养,进而树立多元文化价值观。

二、高中音乐《演奏》(乐队)教师用书的主要特点

1. 坚持以音乐听觉与乐队排练实践为中心

《普通高中音乐课程标准》明确指出:“坚持以聆听音乐为主的教学原则”。课程的全部内容,都必须遵循这个原则。课程的每一个环节,从引入、讲解、分析,到引导学生领会、模仿、创造,直至最终完成作业、实施考评,都必须坚持以音乐听觉为中心,以音乐听觉作为课程的出发点、过程和归宿。

2. 激发想象力,培养创造力

《普通高中音乐课程标准》明确指出:“高中学生尝试音乐创作是激发想象力、培养创造力的有效途径,是发掘创造性思维潜能的过程和手段。”因此,不能将“演奏”(乐队)课程等同于或类同于专业音乐教育中的“演奏”教学,更不能将“演奏”(乐队)课程变成单纯讲述演奏技术技巧的课堂。

3. 以学生为主体,因材施教,培养学生在乐队演奏中的相互默契、紧密合作的团队意识和精神

《普通高中音乐课程标准》明确指出:“普通高中音乐课的教学活动应面向全体学生,以学生为主体……应把全体学生的普遍参与和发展不同个性的因材施教有机结合起来。”一般来说,选修“演奏”(乐队)课程的仅是高中学生中对于音乐特别感兴趣的部分学生,这些学生的音乐兴趣和音乐基础也都有所不同。教师应该了解和分析所有学生的情况和需求,尽可能地采取多种方式组织课程,使得所有学生都能在课程中得到不同程度的进步和提高。学生课本只能提供一种实际可行的教学方案,根据不同地区、不同学校、不同学生的不同情况,结合教师自身的特长和优势,在教学中可以不拘一格、有所创造。

三、使用本《教师用书》应注意的几个问题

1. 本《教师用书》是“演奏”(乐队)课程的配套工具书,是为教师进行备课时提供参考和服务的辅导性教学素材。虽然《教师用书》的内容并不等同于课堂的教学内容,但对课堂教学却有着借鉴和指导的意义。所以,教师应在尽可能全面领会、掌握教科书的的教学目标和教学内容的基础上,多参考和运用《教师用书》中的教学素材为自己的教学服务。特别是《教师用书》中所提供的乐器演奏基础知识和乐队排练基本知识,教师需要在教学中合理地消化运用。同时,教师还可根据自己的实践经验和教学需要,以及学生的知识接受能力、水平等情况,吸取《教师用书》的点点滴滴,创造性地设计出自己的教学计划,并在教学实践中充分地展示,从而提升课堂教学质量,更好地提高学生的音乐审美能力。

2. 依据《演奏》教材两个单元结构内容安排,本《教师用书》建议第一单元的8课时侧重于课堂常规教学,后一单元的10课时侧重于演奏厅(室)内的乐队排练教学。

(1) 第一单元的8课时可做如下分配:

第一节	中国民族管弦乐队	2—3 课时
第二节	西洋管弦乐队	2 课时
第三节	管乐队	1 课时
第四节	混合乐队	1 课时
第五节	乐队指挥	1—2 课时

在第一单元“认识乐队”的教学过程中,教师应注意结合教学要求夯实课堂教学内容,充分依

据《教师用书》在作品分析、作者介绍、相关音乐知识和拓展与探究等几方面比较详细地解释和说明来补充课堂教学需要。同时教师还须注意,本单元的教学内容和教学任务不仅仅是建立在课堂之上,教师要结合课堂内容来对乐队中各种乐器的演奏练习提出相关的布置和要求,让具有演奏基础的学生进行乐器的独奏、齐奏等实践。这既是本单元课堂教学内容延伸的需要,也是为第二单元的乐队演奏排练打下良好基础。

(2) 第二单元乐队排练的曲目共有 8 首,教师在确定排练曲目时,必须根据自己乐队的编制和学生的演奏技术等情况,结合乐曲的难易程度来做针对性地选择。可以是一个乐队排练一首或几首,也可以是几个不同类型的乐队同时排练几首乐曲。条件较好的还可以选择补充曲目进行排练。排练曲目的选择不受乐曲前、后排列的影响,但排练教师不能依据自己的个人兴趣取舍排练曲目。在乐队排练内容的选择和排练教学的方式、方法上,要注意不能偏离教科书和教师用书中所提出的教学要求和教学安排。

3. 在组建乐队和排练教学方面,本《教师用书》对乐队组建的规模及乐队类型不作硬性规定,教师可根据学校的实际情况予以组合。本书演奏乐曲的形式和演奏技能以合奏为主,并以此培养学生在演奏中的相互默契、紧密合作的团队意识,提高合奏水平与演奏水准。

4. 在演奏教学和排练教学方面,本书提倡欣赏与排练并举、教师与学生互补、学生与学生互帮的教学方式,使乐队排练教学能够积极、有趣的持续开展下去。

由于我们水平的原因,本书的编写难免存在各种缺憾,请各位教师在使用中提出宝贵的意见和建议,帮助我们进行改进,并以此致谢!

本《教师用书》由罗建国编写。

目 录

乐 队 部 分

关于《演奏(乐队)·教师用书》的使用说明	(3)
----------------------------	-------

第一单元 认识乐队	(1)
-----------------	-------

本单元教学要求和教学内容安排	(1)
----------------------	-------

一、教学要求	(1)
--------------	-------

二、教学内容安排	(3)
----------------	-------

第一节 中国民族管弦乐队	(3)
--------------------	-------

一、教学要求	(3)
--------------	-------

二、教材分析	(4)
--------------	-------

(一) 作品分析	(4)
----------------	-------

丰收锣鼓	(4)
------------	-------

(二) 音乐家介绍	(9)
-----------------	-------

1. 夔	(9)
------------	-------

2. 彭修文	(9)
--------------	-------

(三) 相关音乐知识	(10)
------------------	------

1. 乐队训练的要旨及乐队的样式	(10)
------------------------	------

2. 中国民族管弦乐队的构成及主要乐器简介	(16)
-----------------------------	------

3. 总 谱	(36)
--------------	------

4. 分 谱	(37)
--------------	------

5. 声 部	(37)
--------------	------

6. 民族管弦乐队的位置排列	(37)
(四) 拓展与探究的意图	(38)
三、教学建议	(39)
四、谱 例	(41)
第二节 西洋管弦乐队	(65)
一、教学要求	(65)
二、教学分析	(66)
(一) 作品分析	(66)
青年管弦乐队指南	(66)
(二) 作者介绍	(71)
(三) 相关音乐知识	(72)
1. 西洋管弦乐队的构成和主要乐器介绍	(72)
2. 西洋管弦乐队的位置排列	(88)
3. 室内乐	(90)
4. 重 奏	(90)
5. 变奏曲	(91)
(四) 拓展与探究的意图	(91)
三、教学建议	(91)
四、谱 例	(92)
第三节 管乐队	(101)
一、教学要求	(101)
二、教材分析	(102)
(一) 作品介绍	(102)
1. 越过海洋的握手	(102)
2. 八月桂花遍地开	(103)
(二) 作者介绍	(104)
1. 苏 萨	(104)
2. 郑 路	(104)
(三) 相关音乐知识	(105)
1. 管乐队的构成与主要乐器简介	(105)
2. 管乐队的位置排列	(110)
3. 当代著名管乐队	(111)
(四) 拓展与探究的意图	(113)
三、教学建议	(113)
四、谱 例	(114)

第四节 混合乐队	(119)
一、教学要求	(119)
二、教材分析	(121)
(一) 作品分析	(121)
蓝色的爱	(121)
(二) 相关音乐知识	(122)
1. 混合乐队的构成和主要乐器介绍	(122)
2. 电声乐队中打击乐器的常用节奏型	(129)
3. 混合乐队的位置排列	(131)
4. 世界著名混声乐队及其核心人物	(133)
5. 迷笛(MIDI)	(135)
(三) 拓展与探究的意图	(135)
三、教学建议	(135)
四、谱 例	(138)
第五节 乐队指挥	(142)
一、教学要求	(142)
二、教材分析	(143)
(一) 作品分析	(143)
第五(命运)交响曲	(143)
(二) 作者介绍	(147)
贝多芬	(147)
(三) 相关音乐知识	(147)
1. 指 挥	(147)
2. 指挥的基本姿势	(149)
3. 指挥的基本动作图式与左右手分工	(150)
4. 如何看懂指挥的几个关键点	(154)
5. 室外管乐队的指挥	(156)
6. 总谱的阅读与准备	(157)
7. 中外著名指挥家和著名交响乐团	(160)
(四) 拓展与探究的意图	(164)
三、教学建议	(165)
第二单元 演 奏	(167)
本单元乐队排练教学要求和相关排练内容安排	(167)
一、教学要求	(167)

二、内容安排	(168)
三、乐队演奏相关排练知识介绍	(169)
(一) 乐队排练的知识要点	(169)
(二) 乐队日常训练的基本方法	(172)
乐队排练之一 《茉莉花》和《八月桂花遍地开》的排练与 民族管弦乐队训练	(173)
一、排练教学要求	(173)
二、乐队排练	(174)
(一) 作品分析	(174)
(二) 排练准备	(178)
(三) 排练步骤	(182)
三、民族管弦乐队的训练	(188)
四、排练教学建议	(195)
(一) 教学排练要点提示	(195)
(二) 教学排练的教法与学法提示	(195)
乐队排练之二 《念故乡》和《拉库克拉恰》的排练与西洋 管弦乐队的训练	(196)
一、排练教学要求	(196)
二、乐队排练	(197)
(一) 作品分析	(197)
(二) 排练准备	(199)
(三) 排练步骤	(201)
三、西洋管弦乐队的训练	(207)
四、排练教学建议	(209)
(一) 教学排练要点提示	(209)
(二) 乐队排练的教法与学法提示	(209)
乐队排练之三 《雪绒花》和《祝你幸福》的排练与管乐队 的训练	(210)
一、排练教学要求	(210)
二、乐队排练	(211)
(一) 作品分析	(211)
(二) 排练准备	(214)
(三) 排练步骤	(217)
三、管乐队的训练	(224)

四、排练教学建议	(233)
(一) 排练教学内容要点提示	(233)
(二) 排练的教法与学法提示	(233)

乐队排练之四 《蓝色的爱》与混声(电声)乐队的排练和训练

一、排练教学要求	(234)
二、乐队排练	(235)
(一) 作品分析	(235)
(二) 排练准备	(236)
(三) 排练步骤	(237)
三、混声(电声)乐队的训练	(242)
四、排练教学建议	(242)
(一) 排练教学内容要点提示	(242)
(二) 排练的教法与学法提示	(243)

乐队排练之五 《东方之珠》的排练与指挥的训练

一、排练教学要求	(244)
二、指挥与乐队排练	(245)
(一) 作品分析	(245)
(二) 排练准备	(247)
(三) 排练步骤	(248)
三、指挥的训练	(251)
四、乐队演出前和演出后的排练	(254)
(一) 演出前良好的心理准备	(254)
(二) 演出前完备的技术准备	(254)
(三) 演出前细致的物质准备	(254)
(四) 演出进行中的事故应急处理	(255)
(五) 演出后的再排练	(255)
五、排练教学建议	(255)
(一) 排练教学内容要点提示	(255)
(二) 排练的教法与学法提示	(256)

附 录

一、补充乐队排练乐曲四首	(257)
中华人民共和国国歌	(257)

喜洋洋	(262)
红色娘子军连歌	(272)
小天鹅舞曲	(278)
二、音乐常用记号	(286)

吉 他 部 分

关于《演奏(吉他)·教师用书》的使用说明	(293)
----------------------------	-------

第一单元 认识吉他	(295)
-----------------	-------

第一节 吉他的历史	(295)
-----------------	-------

一、教学要求	(295)
二、教材分析《月光》	(295)
三、教学建议	(297)

第二节 吉他的类别	(297)
-----------------	-------

一、教学要求	(297)
二、教材分析《睡在我上铺的兄弟》	(297)
三、教学建议	(304)

第二单元 演奏初步	(305)
-----------------	-------

第三节 定音与调弦	(305)
-----------------	-------

一、教学要求	(305)
二、教材分析《爱的罗曼斯》	(305)

第四节 演奏姿势与空弦练习	(312)
---------------------	-------

一、教学要求	(312)
二、教材分析《阿拉伯风格奇想曲》	(312)
三、教学建议	(315)

第五节 初级演奏方法	(315)
------------------	-------

一、教学要求	(315)
二、教材分析《魔笛主题与变奏》	(315)

三、教学建议	(316)
第六节 吉他记谱法	(317)
一、教学要求	(317)
二、教材分析《阿斯图里亚斯的传说》、《绿袖子》	(317)
三、教学建议	(324)
第七节 C大调 (a小调) 和弦指法图与和弦演奏	(325)
一、教学要求	(325)
二、教材分析《阿兰胡埃斯协奏曲》	(325)
三、教学建议	(325)
第八节 弹唱《雪绒花》	(327)
一、教学要求	(327)
二、教材分析《雪绒花》	(327)
三、教学建议	(327)
第九节 弹唱《四季歌》	(328)
一、教学要求	(328)
二、教材分析《四季歌》	(328)
三、教学建议	(329)
第十节 G大调 (e小调) 和弦指法图与和弦演奏	(329)
一、教学要求	(329)
二、教材分析《三点钟的布鲁斯》	(330)
三、教学建议	(330)
第十一节 弹唱《真心英雄》	(331)
一、教学要求	(331)
二、教材分析	(331)
三、教学建议	(334)
第十二节 F大调 (d小调) 和弦指法图与和弦演奏	(334)
一、教学要求	(334)
二、教材分析	(334)
三、教学建议	(335)

第十三节 弹唱《朋友》	(336)
一、教学要求	(336)
二、教材分析《朋友》	(336)
三、教学建议	(337)
第十四节 变调夹的运用与和弦推算	(337)
一、教学要求	(337)
二、教材分析《感觉》	(337)
三、教学建议	(338)
第十五节 弹唱《中国人》	(338)
一、教学要求	(338)
二、教材分析《中国人》	(338)
三、教学建议	(339)
第十六节 吉他和弦的进行模式	(339)
一、教学要求	(339)
二、教材分析《雨滴》	(339)
三、教学建议	(341)
第十七节 弹唱《同桌的你》	(342)
一、教学要求	(342)
二、教材分析《同桌的你》	(342)
三、教学建议	(343)
第十八节 吉他与乐队	(343)
一、教学要求	(343)
二、教材分析《真的爱你》	(343)
三、教学建议	(344)

第一单元 认识乐队

本单元教学要求和教学内容安排

一、教学要求

本单元分别从五个部分介绍几种不同类型乐队和乐队指挥的知识，它们分别是中国民族管弦乐队、西洋管弦乐队、管乐队、混合乐队和乐队指挥。每个部分的内容通过“欣赏”、“知识”、“拓展与探究”三个方面进行展开，其目的是让每个参加乐队演奏课程学习的学生能更好地了解和认识乐队。

（一）认识乐队的意义在于通过对各种常见乐队的建制、演奏风格和表现特征的了解，使学生在继高一阶段的“音乐鉴赏”课程学习之后，于高二阶段能结合乐队演奏的知识学习，增加对音乐作品中器乐曲的接触和了解，进一步拓展音乐学习的视野和内涵，更加全面而具体地了解音乐文化。

（二）在“认识乐队”的过程中，本单元中的“欣赏”部分既是高一“音乐鉴赏”必修课内容的延伸，又是乐队演奏阶段示范性曲目的指导。目的是引导学生从“欣赏”层面过渡到乐队演奏层面。

（三）“认识乐队”的同时还需要构建一支学校自己的乐队。教师需根据学校的实际情况，既符合教材使用和学生演奏学习的需要，同时也适合于各学校教育工作全面开展的需要。

（四）需要强调的是：认识乐队不仅仅是让学生单一地了解乐队的构成和乐队的各种乐器特征，或者是为了达到乐队演奏的专业水平，而是要牢牢把握高中音乐课学习的根本，即从培养具有健康的审美情趣和审美能力目标出发，经过“欣赏”、“知识”、“拓展与探究”这一内容框架进行知识性的学习，进一步结合乐队的演奏实践提高演奏水准，从而更广泛、更有效地引导学生通过演奏课学好音乐，特别是音乐文化的学习水平。

1. “欣赏”旨在引领学生通过聆听音乐作品增加对乐队与乐器的感性认识，同时以感性认识促进对音乐作品内容的理性思考。即对乐器的各种表现特征结合节奏、旋律、和声、力度、速度、曲式等各种音乐要素进行音乐思维。

在学习演奏的实践活动中结合进行音乐欣赏，可以激发学生演奏乐曲的兴趣，也会产生克服演奏困难的勇气和动力。特别是那些生动的节奏、优美的旋律、巧妙的和声、变化的织体、丰富的感情，都会激发学生立即投入学习的欲望。即使是在演奏中产生了难题，学生们也会因强烈的表

演冲动,千方百计地予以克服。

在学习乐队演奏课时结合器乐曲的欣赏内容,还可以为学生提供学习模仿。特别是演奏中的句法、技法、情感表达、音乐处理手法等,都会给学生提供良好的典范。

2. “知识”部分是让学生了解乐队构成和介绍乐队的主要乐器。其中包括各种乐队的组合形式以及各种乐器在乐队中的演奏位置排列等。而这部分重点应在主要乐器的声音特征和演奏性能介绍方面,同时兼顾到学生演奏技能的学习。

教师在教学中应让学生更多地去感受乐队中主要乐器独特的声音色彩,以及它们在乐队群体中的作用。从而让学生能较形象地认识乐器在器乐作品中如何表达情感活动,如何塑造音乐的形象之美。

教师在对知识的介绍时应注意知识性和趣味性的结合,启发学生的兴趣,带动学生学习乐器演奏的热情。对于乐器演奏方法的解析说明,教师如能结合示范演奏、或者安排学生中演奏能力较强的同学进行示范演奏,都会收到更好的效果,同时也容易带动学生学习乐器的积极性。因此,教师上课时对“知识”内容的正确解读,对于学生的音乐演奏课学习方面都有很大的帮助,并为乐队的组建和演奏训练打下良好的知识基础。

在介绍有关演奏知识的同时,还应该注意学生演奏技能的学习。高中生学习乐器演奏技能的渠道是多方面的,他们既可以在演奏课中学习,也可以在课外的乐器小组的活动中学习,还可在校外(青年宫、文化馆、社会音乐学校等)向专业教师学习,同时还可以和有演奏特长的同学进行互助学习。

对于演奏课中乐队演奏的排练和训练等合奏实践内容,将在第二单元中展开。但在本单元中,教师可结合本单元每节里的“四、谱例”中的曲目,布置并指导有演奏基础的学生进行独奏、齐奏和简单的重奏练习。为组建乐队和在第二单元中的乐队合奏排练打下基础。

3. “拓展与探究”包括两方面的内容:即拓展学生的审美视野和对音乐实践活动进行探究。

(1) 通过富有成效的课堂教学活动,教师为了让学生能及时吸收和消化课堂所学的知识内容,应鼓励他们在课外展开各种探究性学习,积极地去思考乐器—乐队—音乐情绪—音乐风格—音乐内涵之间的关系和必然联系。并在“音乐与人生”的主线下,进行以下有益的探讨:

探究音乐演奏与相关表演艺术形式之间的关系,包括演奏与音乐鉴赏、演奏与唱歌、演奏与舞蹈、演奏与音乐创作等。通过多种办法了解不同表演形式的表现特征和表现方式,分析和掌握它们之间的相同点和不同点。

探究乐队中各种乐器在集体演奏时彼此之间的默契关系、探究演奏时各种乐器音色和音响的协调和融洽方式、探究演奏者在演奏过程中良好的合作意识与精神。

(2) 以“演奏”课程为契机,展开丰富多彩的音乐课外活动,扩大学生学习和探究的领域。成立学生乐队,建立学生乐队排练室。以学生中乐器演奏基础较好的同学作为中坚力量,把那些暂无基础但又喜爱乐器演奏的同学都吸引到乐队活动里来,并且不断地提高乐队每个成员的演奏水平,以及乐队排练的水平和演出水平。