

探索·积淀·发展

——音乐学本科教学论文集

张宏伟 主编

探索 · 积淀 · 发展

——音乐学本科教学论文集

张宏伟 主编

 云南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

探索·积淀·发展:音乐学本科教学论文集/张宏伟
主编. —昆明:云南大学出版社, 2007.3
ISBN 978-7-81112-251-0

I. 探… II. 张… III. 音乐学—教学研究—高等学校—
文集 IV. J60-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第036593号

策划组稿:赵红梅

责任编辑:宋武

封面设计:刘雨

探索·积淀·发展

——音乐学本科教学论文集

张宏伟 主编

出版发行:云南大学出版社

印 装:云南地质矿产局印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:20.25

字 数:397千

版 次:2007年3月第1版

印 次:2007年3月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-81112-251-0

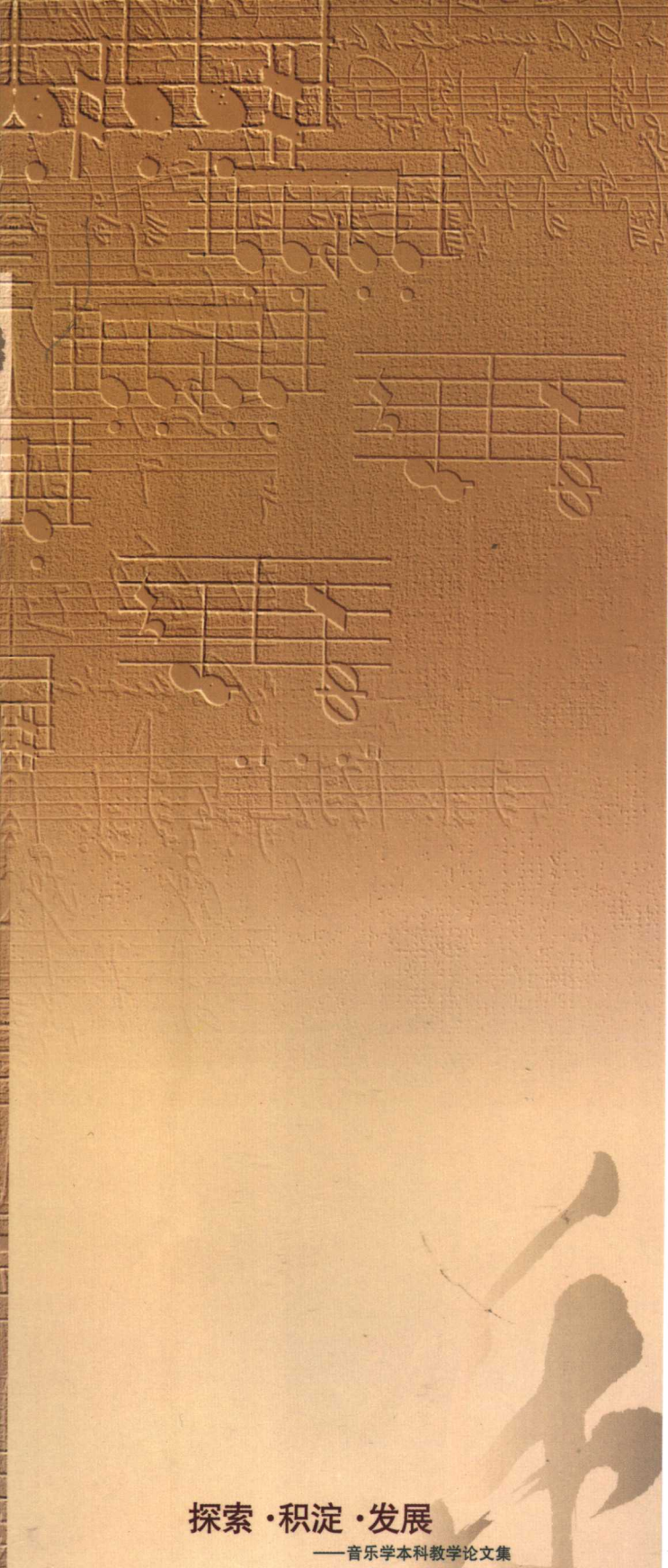
定 价:40.00元

地 址:云南省昆明市一二·一大街182号云南大学英华园内(邮编:650091)

电 话:0871-5031071 5033244

网 址:<http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

探索·积淀·发展

——音乐学本科教学论文集

目 录

“以师范为主导注重实践型人才培养模式”的探索与实践	张宏伟(3)
新型音乐欣赏课教学观念探析	金 奉(11)
美国《艺术教育国家标准》与中国《艺术课程标准》的对比与思考	金奉 任秀蕾(15)
艺术教育在基础教育中的地位亟待提升	张 强(20)
因势利导凝人心 突出特色抓重点	张 强(27)
——试析音乐舞蹈系思想政治工作的着力点	张 强(27)
培养 21 世纪合格的音乐师资	林小吉(34)
人文素质教育在高等师范院校中的重要作用	王竹芬(37)
云南高等音乐教育存在问题的分析与思考	罗章斌(43)
高校艺术教育教师培养刍议	栢晓燕(48)
音乐创造过程中的审美能力培养	文丽明(53)
高师关于教师道德人格构建的思考	王竹芬(59)
建构州市高等音乐师范教育模式的理论与实践	张宏伟(65)
高师“音乐作品分析”课程探析	陈文佩(69)
调整教学安排 提高伴奏能力	钟文敏(73)
——对当前高师钢琴教学的探讨	钟文敏(73)
高师音乐教学法课程改革刍议	金 奉(76)
高师音乐教学培养学生创新实践能力的基本途径	金 奉(80)
试析发展高师艺术教育的着力点	张 强(84)
从第三届高校音乐教育专业大学生基本功大赛谈音乐教学改革	柳 月(90)

高师“歌曲作法”教学改革思考与尝试	易希平(97)
从就业需求看高等师范院校音乐教育专业	
教学改革	任秀蕾 金 奉(104)
充分发挥“中国音乐史”在培养高师音乐专业	
学生人文素质中的作用	李树琼 罗章斌(109)
走出误区,打造高水平的教师队伍	张宏伟(117)
现代教育技术条件下音乐期刊信息的开发利用	任红军(121)
合唱与指挥教学中创新与实践能力的培养	鲁庆华(126)
声乐教学中学生心理素质培养案例及分析与推广	鲁庆华(132)
高师声乐教学提高效率突出师范特色的两点做法	茹洪毅 田向红(136)

实践实训教学研究

解读合唱指挥的“预示”	张宏伟(145)
声乐演唱中的钢琴伴奏	向 昱(149)
钢琴演奏者与作品的关系	季 毅(154)
钢琴机械工作原理教学探索	张代吕(157)
提高学生练琴效率的几个基本方法	余 敏(161)
钢琴弹奏中“放松”的意义及技巧	文丽明(164)
大气磅礴 崇高隽永	
——试析贝多芬的《英雄交响曲》	孙祖洪(169)
幼儿钢琴教学方法初探	余 敏(173)
手风琴风箱运行与技法运用探微	陈文佩(180)
古筝的演奏技巧和欣赏方法	钟文敏(184)
古筝演奏技巧对古筝艺术表现的作用	钟文敏(189)
古筝教材编写的研究与探索	钟文敏(193)
少儿古筝学习心理的把握与调适	钟文敏(196)
女高音与女中音声部的鉴别及训练	赵云燕 金 奉(199)
关于歌唱中“呼吸”问题的几点思考	金 奉(206)
浅谈美声唱法的面罩共鸣	山林芬(209)

音乐理论探讨

音乐指挥的历史成因及审美诉求	张宏伟(215)
《京剧脸谱》的作品分析及演奏技法探讨	苏 菊 张更生(223)
论肖邦钢琴圆舞曲的艺术风格	王竹芬(229)

印象主义思潮在音乐中的表现特征	任秀蕾(233)
从史料角度看音乐历史人物研究	任秀蕾(236)
论王光祈对中国音乐的贡献	任秀蕾(240)
彝乡古乐的传承与发展	鲁庆华(244)
谈谈音乐审美中的听觉感性体验	任秀蕾 金 奉(248)
学生音乐社团在高校校园文化建设中的引领作用	张宏伟 关健东(251)

舞蹈教学研究

培养高师音乐专业学生编舞能力的主要途径	赵云燕(259)
舞蹈专业学生在创作中如何力求新颖独特	刘书君(263)
舞蹈鉴赏简论	刘书君(269)
舞蹈剧目排练课程的推进步骤	赵云燕 山雨彤(273)
如何培养学生的舞蹈综合能力	刘书君(276)
舞蹈课基训教学法点滴	李永惠(279)
试析舞蹈鉴赏中的“象”“意”“情”“境”	李永惠(284)
藏族舞蹈审美特征探略	李永惠(288)
舞蹈向元杂剧转变的作家心理因素	山雨彤 赵云燕(294)
从戏曲舞蹈中看舞蹈艺术的发展	刘书君(298)
如何在幼儿舞蹈启蒙教学中发展儿童的想象力	任红军 周婷艳(304)
论中国宫廷舞蹈的审美特征	山雨彤(307)
生活教育视阈中的舞蹈教学	张志华(311)
后记	(315)

教育思想观念讨论

“以师范为主导注重实践型 人才培养模式”的探索与实践

张宏伟

音乐学专业“以师范为主导注重实践型人才培养模式”，是音乐学（教师教育）本科专业的人才培养目标与中学音乐教师的能力结构以及学校自身的办学条件等三个方面相互联系、相互作用，在实践中逐步形成的音乐学本科专业人才培养特色，体现了教育学科与音乐学科和高等师范院校音乐专业办学条件的有机统一。“以师范为主导注重实践型人才培养模式”，高度概括了音乐学（教师教育）本科专业的学科定位、办学思路、人才培养规格及其实施途径等方面的特点。

一、立足师范性，突出实践性人才培养模式的模块建构

音乐学（教师教育）专业，是一个实践性强、应用范围广的高等教育专业类型。这个专业强调立足于师范性，突出音乐技能方面的培训，并以自己独特的教育任务，即通过以师范性为主导的实践教学，为学生未来职业和生活作准备而区别于一般文理科专业和音乐学相近学科。音乐学（教师教育）专业的培养目标决定了该专业对实践教学的重视程度和对人才规格的定性标准。它要求学生做到能借助理论科学方法，解决来自学习和生活实践中的具体问题；能开展教学内容与方法的创新；能够在教学活动中引进、优化新观念、新方法。既坚持“宽口径，厚基础”，掌握系统的基础理论知识，又通过充分的实习实训，成为具有独立从事中学音乐教育教学活动能力的专门人才。

从上述定性标准出发，音乐学（教师教育）本科专业确定了“以师范为主导注重实践型”的人才培养模式，建构了学生能力结构的基本框架。这个框架包括学生学习能力、音乐能力、表达能力、适应能力、思考问题和解决问题的能力等五个模块。

（一）学习能力。音乐学（教师教育）专业的学生必须具备的学习能力包括：

1. 在掌握本专业基本理论、基本知识、基本技能的同时能够不断地学习相近或相关学科的知识。包括：作品研究（作品结构、曲式、和声、旋律、节奏等的研究），乐器学（有关乐器演奏法、历史的研究），音乐心理学（用心理学的方法及理论研究音乐对人的影响力，以及音乐与人的各种心理现象及相互关系），音乐社会学（研究音乐与社会间相互关系的学问），音乐美学（研究音乐的美、音乐的内容与形式、各时代对音乐的观点及评价等），东西方音乐文化史，音乐人物研究，地方音乐文化等。^①

2. 能够理解和评价教育领域新的思想和思潮。尤其要关注和了解 20 世纪下半叶以来教育领域中不断出现的新经验和新思潮：包括“多元智能”、“后现代主义教育”、“终身教育思潮”、“合作教育”、“创新教育”、“创业教育”、“教师专业化”、“掌握学习理论”、“发现教学”、“范例教学”、“发展性教学”、“交往教学”、“建构主义学习理论”、“校本课程开发”等新的思想和思潮。^②

3. 能够联系其他学科和其他艺术门类。重点研究绘画或造型艺术中与音乐文化有关的内容。

4. 能够理解教师的作用，通过教师的教学行为，使受教育者在学问、道德、艺术、身体、生活等方面得到均衡和谐的发展。教育学生树立求“真”的学术理想，求“善”的道德理想，求“美”的艺术理想，求“健”的身体理想，求“富”的生活理想。^③

5. 熟悉当代教育思想。现阶段主要表现为对我国新近颁布实施的《音乐新课程标准》的课程性质和价值、基本理念、课程目标、内容标准等有较为深刻的理解和认识。

6. 熟悉音乐风格流派。包括对音乐史上各个时期、作曲家、音乐风格的研究。

（二）音乐能力。

1. 对音乐的理解能力。包括对音乐存在方式的理解，对音乐作品精神内涵的把握，了解音乐作品的精神内涵的表达方式和途径等。

2. 掌握音乐的技术和手段。包括演唱、演奏、作曲、改编的传统基本技能和现代音乐制作的技术。

3. 能伴奏、演唱、指挥。能够为他人和自己的音乐活动提供乐器伴奏，演唱、范唱艺术歌曲和教材歌曲，组织指导合唱队和乐队的训练演出。

4. 能按照自己的表达需要组织声音材料。通过模仿、象征和暗示等手段探索声音的表现性，为自己的音乐表现服务。

5. 能够引导学生聆听音乐，并对他人的表演进行评价。

6. 能够为学校环境中的音乐表演记录、改编音乐。^④

7. 有丰富的音乐想象力。通过想象创造出“人们未曾知觉过的甚至未曾存在过的富有思想、情感和精神力量的特殊人物形象”。^⑤

(三) 表达能力。

1. 表明自己的音乐观和教育观。
2. 能激励他人参与音乐活动。
3. 解释音乐创作手法和评价创作手法的情感效应。
4. 即兴表演音乐的能力。
5. 能够用语言描述音乐作品的精神内涵。

(四) 适应能力。

1. 能够适应社会，主动融入社会。
2. 善于处理人际关系。包括教师之间、师生之间的关系。
3. 在行动中展示献身教育事业的思想。

(五) 思考和解决问题的能力。

1. 运用有关音乐作品的广泛知识解决学生在学习中的困难。
2. 能够用科学思维方法研究解决教学中存在的问题。

“以师范为主导注重实践型”的人才培养模式及其培养学生能力的五个模块，高度概括了音乐学（教师教育）本科专业人才培养的规格和特色。要使这一办学理念早日实现，培养出高素质的音乐教师，除了强调在中学的实习、见习外，还必须采取注重实际问题分析的实践教学方法：①练习方法——学生单独或以小组形式解决复杂问题。②考察方法——参观中小学，了解教师工作的程序和方法。③案例方法——学生扮演中学教学活动中的师生，演练教学难点，并对教学过程进行讨论，提出改进意见和措施。

此外，还要进一步完善以实践为导向的教学组成部分。如举办学期讲座，聘请优秀中学音乐教师到校介绍教学经验、课堂教学的组织应对措施等；开展校内实训，重点提高学生的音乐能力；开展项目研究和学术交流，教师和学生与中学建立联合课题组，对中学音乐教育改革进行研究；实行“跟师制”，学生从大二开始就指定一位中学音乐教师作为该生的实践教学导师；到中学开展教育实习；毕业论文写作训练；舞台表演实践等。

二、“以师范为主导注重实践型人才培养模式”的实践

(一) 以师范性主导课程内容体系改革。音乐学（教师教育）专业人才培养的核心是中学音乐教师，因此，应该以师范性主导音乐学（教师教育）本科专业的整个课程体系，注重实践教学，培养学生的实际动手能力。

从教学内容来看，音乐学（教师教育）本科专业的实践性和实用性教学

内容主要来自中学。全日制义务教育《音乐课程标准》规定的7—9 年级“内容标准”中的40 个学段目标,其中理论性内容目标2 个,占学段目标总量的5%,实践性内容目标10 个,占学段目标总量的25%,综合性内容目标28 个,占学段目标总量的70%。参看下表:

表1 《音乐课程标准》7—9 年级“内容标准”分析表^⑥

表述 框架	内容 名称	内容 目标	序 号	学段目标摘要	理 论	实 践	综 合
领域一	感受 与 鉴赏	音乐 表现 要素	1	聆听、探索、兴趣、愿望。		√	
			2	了解和体验歌声、乐器声。		√	
			3	感知力度、速度、音色、节奏、旋律、和声等音乐表现要素。		√	
			4	感知音乐的结构,表述音乐不同段落的对比与变化。			√
		音乐情 绪与 情感	5	体验音乐的情感,运用音乐表情术语描述音乐。			√
			6	感知音乐情感的发展变化,并能通过多种形式表现出来。			√
		音乐体 裁与 形式	7	聆听大合唱、组歌、室内乐、协奏曲、交响曲、歌剧、舞剧音乐及其他体裁的歌曲和乐曲,并运用各种形式对所听音乐作出反应。		√	
			8	分辨不同体裁与形式,聆听音乐主题说出曲名。			√
			9	简单评析音乐体裁与形式对于音乐表现的作用。			√
		音乐风 格与 流派	10	中国民族民间音乐的主要种类、唱腔、风格、流派和代表人物。	√		
			11	聆听世界各国民族民间音乐,并能对其风格特点进行简单评述。			√
			12	聆听世界各国优秀音乐作品,了解不同音乐流派的代表人物。			√
领域二	表现	演唱	13	主动参与各种演唱活动,养成良好的歌唱习惯。		√	
			14	自信地、有表情地演唱歌曲。积极参与齐唱、轮唱及合唱,并对指挥的起、止、表情等作出正确的反应。		√	
			15	了解变声期嗓音保护的知识,懂得嗓音保护的方法。			√

续表

表述 框架	内容 名称	内容 目标	序 号	学段目标摘要	理 论	实 践	综 合
领域二	表现	演唱		能够简单分析歌曲的特点与风格,表现歌曲的音乐情绪和意境。能对自己、他人、集体的演唱做简单评价。			
			16	每学年能够背唱歌曲3—5首。		√	
		演奏	17	能主动参与各种演奏活动,养成良好的演奏习惯。		√	
			18	能够选择适当的演奏方法表现乐曲的情绪。能够对自己、他人或集体的演奏进行评价。			√
			19	每学年能够演奏乐曲2—3首。		√	
		综合性 艺术 表演	20	能够自信地、有表情地参与综合性艺术表演活动。		√	
			21	能够结合所学的歌曲、乐曲创设简单的表演情景或做形体动作。			√
			22	学习表演简单的歌剧、戏曲、曲艺片段,并能对自己与他人的表演作出评价。			√
		识读 乐谱	23	用熟悉的歌曲、乐曲学唱乐谱。			√
			24	能够跟随琴声或录音视唱乐谱。			√
			25	巩固、提高识读和运用乐谱的能力。			√
领域三	创造	探索 音响 与音乐	26	能够运用人声、乐器声或其他音源材料表现一定的情景。			√
			27	能够对自己或他人的声音探索活动作出评价。			√
		即兴 创造	28	能够即兴编唱生活短语或诗词短句。			√
			29	能够依据歌曲、乐曲的内容及情绪,进行即兴创编活动。			√
		创作 实践	30	能够独立地或与他人合作创作8小节左右的短曲。			√
			31	能够为歌曲选编前奏或间奏。尝试用电脑创编音乐。			√

续表

表述 框架	内容 名称	内容 目标	序 号	学段目标摘要	理 论	实 践	综 合
领域四	音乐与 相关文化	音乐 与社 会生活	32	养成关注音乐的习惯，能够用实例说明音乐在社会生活中的作用。			√
			33	喜欢并能够从传媒中聆听音乐，了解和积累音乐信息，愿与同学交换所收集到的音乐材料，交流音乐感受。			√
			34	在出席音乐会及参与社区音乐活动过程中，能够观察和了解音乐家或民间艺人的活动，并作出自己的评价。			√
		音乐与 姊妹 艺术	35	通过艺术作品，能够比较听觉艺术与视觉艺术在表现材料和表现特点方面的相同与不同。			√
			36	能够结合所熟悉的影视片，表述对音乐背景或主题音乐的认识。			√
			37	能够运用综合艺术表现手段，进行班级文艺活动的创意与设计。			√
		音乐与 艺术之 外的其 他学科	38	知道音乐对于情绪的影响，能够运用合适的音乐进行自我调节。			√
			39	理解声音艺术与语言艺术的关系，能够恰当地选用音乐，烘托诗词、散文的意境。			√
			40	结合所学的社会科学及自然科学知识，加深对音乐作品的理解，知道中国和世界上其他国家的代表性歌曲或乐曲及相关的风土人情。	√		
合计				门 次	2	10	28
				百分比	5%	25%	70%

根据全日制义务教育《音乐课程标准》规定的7—9年级“内容标准”,参照教育部2004年颁布的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》,我们对音乐学(教师教育)本科专业教学计划进行了修订。在整体思路上,我们坚持音乐与人文兼顾、宏观与微观并重、理论与技能并举的原则,积极探索人才培养规律,以“融业务培养与素质教育为一体,成为德才兼备的人才;融知识传授与能力培养为一体,成为既懂理论又有实际操作

能力的人才;融教学与科研为一体,成为理论联系实际,具备分析、研究、解决问题能力的人才”^①教学思想为指导,整合课程体系,改革教学手段和方法,合并内容相近的课程,突出师范课程和地方特色课程,增大选修课程比例。使学生的知识结构在学科总体要求的基础上,又呈多元化的发展趋势,初步形成了面向 21 世纪的课程体系。

音乐学(教师教育)本科专业的课程特色集中反映在实践性和实用性课程上面。换句话说,以师范为主导的实践性和实用性内容决定了音乐学(教师教育)本科专业人才培养的规格和特色。

(二)以师范性主导校内专业实训课程。基于对音乐学(教师教育)本科专业人才培养特色的认识,我系的校内实训课采用的是以音乐教师能力建构为导向的学习方式,而不是强调教学中对学科知识的理论探讨和分析,更不提倡脱离师范性主导的纯粹音乐技能训练。在专业技能课教学中,学生不仅要解决“唱”、“奏”、“说”、“演”、“创”等五项基本技能,更重要的是要懂得怎样教。我们在专业技能课教学中,始终强调学科教学法的渗透,让学生在思考怎样“学”的同时,也在思考怎样“教”。在学生毕业论文写作的选题指导上,我们要求学生更多地选择中学音乐教学方面的课题,并要求学生到生源地学校开展调查研究,不断地强化师范意识。

(三)确立实习基地学校在专业实践教学考核中的主体地位。学生在中学实习期间,实习基地教师作为学生教育实习的第一指导教师,学校教师作为第二指导教师,其实习成绩的考核与评定工作由基地指导教师负责。实习结束时,基地指导教师为学生出具一份实习工作鉴定书,学生要完成一份详尽的实习报告。同时,学生毕业论文(设计)的选题 70% 来自中学教学实际,并在实习期间完成论文的选题。毕业论文(设计)的答辩及成绩的评定由本系教师和基地教师共同参与。

(四)在实践教学中注重成才与成人的教育。音乐教育的一个显著特点是:教学过程自始至终伴随着音乐活动,学生的音乐能力是音乐教师能力结构的有机组成部分,学生音乐能力的形成必须依靠大量的艺术实践。过去学生的艺术实践主要有三个途径,其一,校内的实训教学汇报音乐会;其二,各级各类的专业技能竞赛;其三、校内外的各种庆典演出。近年来,我们逐渐拓展学生的艺术实践空间,把艺术实践的触觉延伸到部队、公安、司法等系统,并与之建立军民共建、警民共建单位。2005 年,我系与曲靖监狱结成共建关系,组织学生到监区演出、联谊,把关爱留给他人,同时吸取他人的教训,让学生走稳人生的每一步。通过这类活动让学生了解社会,反思自己,这无疑对加强学生的思想品德教育和守法意识,为他们将来成为遵纪守法的公民和品德高尚

的人民教师起到了积极而深远的影响作用。

三、“以师范为主导注重实践型”人才培养模式初见成效

几年来的办学实践证明,“以师范为主导注重实践型”的人才培养模式所构建起的互动机制取得了初步成绩,为我省基础教育培养了大批实践型、应用型人才。并且在各级各类专业比赛中展示了我系学生的实践能力。2000年,我系在“云南省大学生艺术歌曲演唱比赛”中获得三项二等奖,是全省获得奖项最多的市州院校;2003年,我系师生排演的话剧小品《红包》荣获教育部“全国学校双语戏剧小品比赛”高校组一等奖;2004年,在全省“珠江杯”高校音乐教育专业学生基本功比赛中,我系取得全省专科组第一名,高校团体第二名的好成绩,捧走了专科组全能、单项共35枚奖牌中的17枚。并代表云南省参加全国比赛,获得全能第四名的成绩,刷新了我省该项目的纪录。2005年,我系学生李翰宇在“首届全国校园才艺选拔活动”中,荣获大学组声乐通俗比赛二等奖等多项奖项。2006年,我系学生王婷获云南省旅游形象大使“季军”荣誉称号。在毕业生就业方面,音乐系毕业生就业率远远高出同类院校,近几年来始终保持在97%以上。

“以师范为主导注重实践型”的人才培养模式,体现了现代高等教育所倡导的开放教育、终身教育和为地方经济与社会发展服务的办学理念。这个人才培养模式是音乐学(教师教育)本科专业的人才培养目标与中学音乐教师的能力结构以及我系自身的办学条件三者有机结合的产物。“以师范为主导注重实践型”的人才培养特色将会在我系今后的教育教学中不断得到完善,在培养高素质人才中发挥更大的作用。

注释:

- ①李德隆:《高师音乐教育学概论》,上海音乐学院出版社2004年版,第66—78页。
- ②顾明远、孟繁华主编:《国际教育新理念》,海南出版社2001年版,第52页。
- ③小原国芳著,刘剑乔等译:《小原国芳教育论著选》(下卷),人民教育出版社1993年版,第1、46、47页。
- ④马克著,管建华、乔晓冬译:《当代音乐教育》,文化艺术出版社1991年版,第261—262页。
- ⑤王次昭:《音乐美学新论》,中央音乐学院出版社2003年版,第136页。
- ⑥教育部:《音乐课程标准》,北京师范大学出版社2001年版,第1—20页。
- ⑦张大良、吕浩雪:《打造精品课程 提升教学质量》,载《中国高等教育》,2003年第9期。