

学与教的心理探秘

幼儿园集体音乐舞蹈教学指南

许卓娅 著 沈 冬 绘图

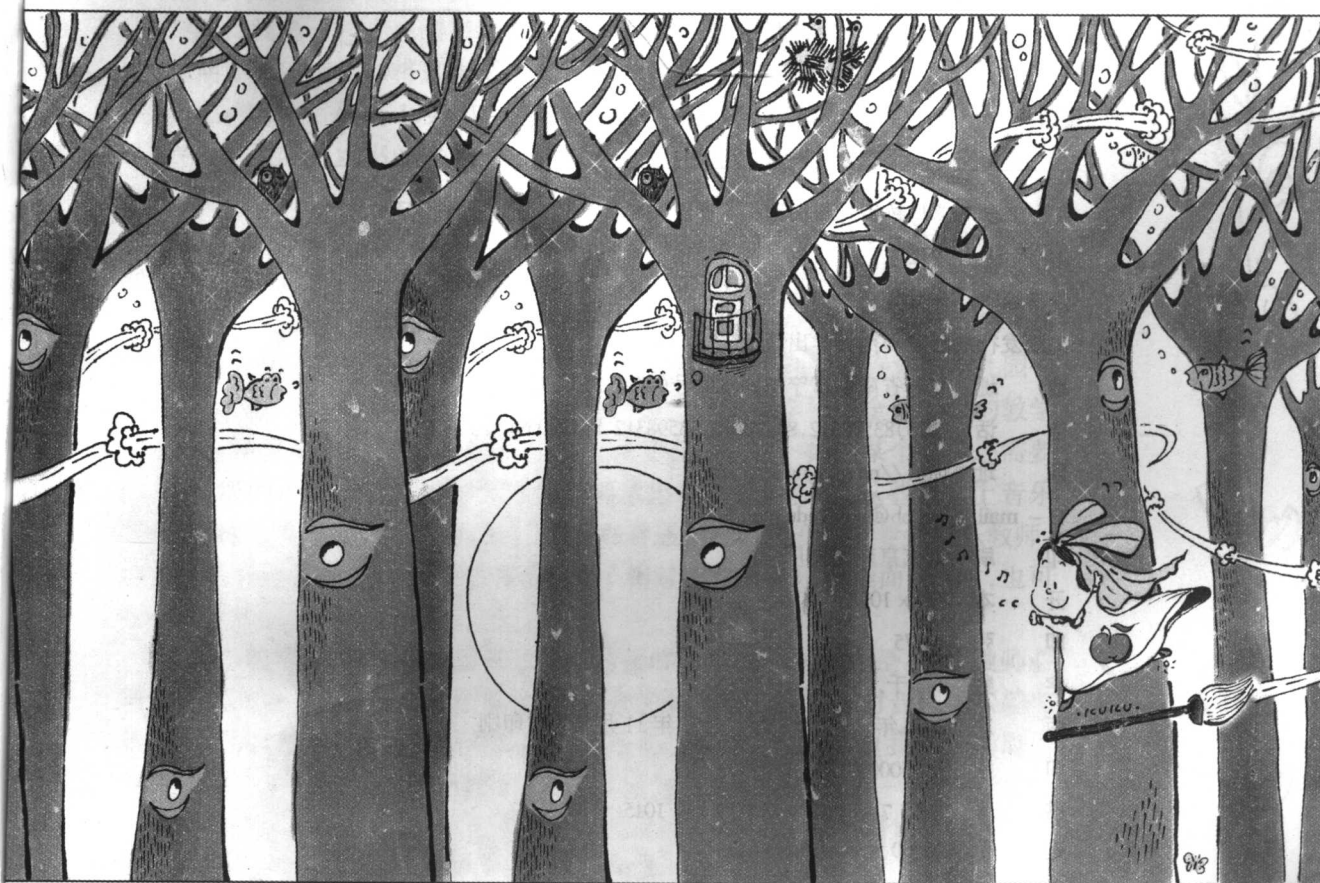

南京师范大学出版社

学与教的心理探秘

幼儿园集体音乐舞蹈教学指南

许卓娅 著 沈冬 绘图

南京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学与教的心理探秘:幼儿园集体音乐舞蹈教育指南 /
许卓娅著,沈冬绘 —南京:南京师范大学出版社,2006.8
ISBN 7-81101-498-X / G·1015

I. 学... II. ①许... III. ②沈... 音乐课—教学心理学—
教学研究—学前教育②舞蹈课—教育心理学—教学研究
—学前教育 IV. ①G613.5②G441

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 095324 号

书 名 学与教的心理探秘——幼儿园集体音乐舞蹈教学指南
作 者 许卓娅 沈 冬
责任编辑 余秀芬
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号(邮编 210097)
电 话 (025)83598612,83598412,83598312,83598059(传真)
网 址 <http://press.njnu.edu.cn>
E - mail nspzbb@njnu.edu.cn
印 刷 南京京新印刷厂
开 本 787×1092 1/16
印 张 14.75
字 数 343 千
版 次 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷
印 数 1-5000 册
书 号 ISBN 7-81101-498-X/G·1015
定 价 26.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

自序

1996年,我在美国堪萨斯大学学习音乐教育和音乐治疗期间,偶尔读到了一本书,该书的作者 Rosalie A. Haritun 有着音乐表演艺术的学士学位、音乐教育的硕士和博士学位,还有着人的社会行为和情感障碍矫正的博士后研究经历。这本书的书名大约可以翻译成《课堂音乐教师的救命稻草》,单从书名我们就可以看出,作者试图用一种轻松幽默的方式来和读者分享她的看法。与我们常见的高学历作者所写的论著不同,作者既没有采用批评的立场,也没有采用旁观的立场,而是采用设身处地的一种关怀的立场。而且,这种关怀不仅指向帮助教师更愉快地教,也指向帮助儿童更愉快地学。

第一天看到这本书时,我不仅震惊于美国同行的这种立场,而且感动于美国同行的这种立场,同时更羞愧于自己不曾懂得和未曾能够采用这样一种立场。

当时,我每天按时去图书馆,认真地一个字一个字地把书中的内容翻译成中文,期望有一天能够将这本书引进我们的国家,让更多的同行能分享这些可贵的想法和做法。但是1997年回国以后,我引进这本书的想法日益被另一种想法所代替:借用这本书的立场,采用通俗、轻松的文字和幽默的漫画手段,编写一本属于中国人自己的集体音乐舞蹈教学的“救命稻草”,使之成为一本既符合学与教的心理规律,避免师幼在集体音乐舞蹈学习情境中的不必要冲突,又能提升师幼共同享受音乐舞蹈学习快乐水平的教学指南。

在美国的普通学校教育体系中,“课堂音乐教师”专指那些在学校的集体情境中为孩子们上音乐课的教师。如美国小学的低年级和中国许多的幼儿园一样,采用的是“全科”的教学体制,一位教师要涉及许多学科或全部学科的教学工作。这种教师上音乐课时,便可称之为课堂音乐教师。如果某个学校还需要中、高年级的语文、数学、科学或体育教师承担音乐课的教学,这些教师上音乐课时,也称之为课堂音乐教师。专门受聘在普通学校教授音乐的专业音乐教师,当他们面对全体学生教授普通音乐课程(相对于专业音乐课程而言)时,也可称作课堂音乐教师。

因此,根据我的理解,课堂音乐教师所面临的特殊情况首先是:一个教师必须要同时面对一大群未成年的学生,而这些学生的音乐能力和对音乐的兴趣彼此差异很大,他们在集体中的共同生活、学习习惯,自我管理、自我成长的能力也彼此差异很大。因此,要同时调动起绝大多数(更不敢说是每一个)学生对同一音乐舞蹈学习内容的积极性,且彼此相互信赖、相互支持,共同分享一起学习音乐舞蹈的快乐,这本身就是一件非常不容易的事。

其次,课堂音乐教师,特别是新教师可能面临的问题还有:缺乏对音乐和音乐学习规律的了解,缺乏对特定年龄和来自特定社区、特定家庭类型的未成年学生的集体生活行为障碍和情感障碍的了解以及障碍消解规律的了解,缺乏对自身驾驭集体音乐舞蹈教学活动能力的了解等。如果没有一定的相关知识技术的支持,任凭这些不断遭遇挫折的教师独立地从个人的教训中去汲取、积累经验,结果将很容易导致教学活动的混乱,造成更多教师和孩子在音乐活动中彼此伤害,致使音乐舞蹈教学任务不能顺利地完 成,也更容易导致人与音乐以及人与人之间的不和谐。

受 Rosalie A. Haritun 女士的启发,我在十年之后,终于可以把这本难产的著作奉献给我亲爱的祖国的同行们,希望这本书能够如我所期待的那样,给阅读它的人带来阅读本身的快乐,也给使用——“践行”它的人带来改善工作和生活质量的快乐。

这里,我要衷心感谢我的老朋友——山东画家沈冬先生和他的夫人黄玮女士,没有他们的全力支持,也不会有这本书的诞生。而且,我很自豪地认为,因为有了沈冬先生精彩的诠释,这本书中的绘图已经占有了文字所不能取代的位置。

20年来,本书的基础研究受到国家“七五”、“八五”、“九五”、“十五”各种项目基金的资助。这也验证了许多研究者的切身体验:科学研究就是要踏踏实实、一步一个脚印,来不得半点夸大和虚浮。

最后,还想特别说明的是:科学研究的最终目的是为了 满足人类追求真善美的需要,满足人们改善自身学习、工作、生活质量的 需要。尽管有些研究成果在这方面的影响是宏大的、长远的、间接的,但也有些研究成果可以直接、具体、细微地关怀到人们生存质量的改善。本书的目的就是后者。因此在本书的策划、设计过程中,我希望尽己所能,使本书从内容上到形式上都能够让直接需要相关帮助的人们理解、接受和受益。所以,本书更强调让读者愿意读、容易读并读得轻松愉快,且读后就可以运用于自己的学习、工作和生活等诸方面。可以说,本书既可算作是理论著述,又可算作是通俗读物,它自身的意义似乎更在于让读它的人得到一些有益的启示。

许卓娅

2006年春节于南京

(许卓娅,南京师范大学教授,博士生导师,中国早期儿童音乐舞蹈发展与教育研究中心主任)

目录

自序	1
概述 / 关于自由	1
一、草地上的跳跃	2
二、森林畅游	4
三、花盆上的舞蹈	6

第一篇 / 空间 de 奥秘

一、神秘的圆圈舞	8
1. 圆圈中的方向	8
黑猩猩的“祈雨舞”	8
原始人的“狩猎舞”	9
现代人的“原始舞”	10
小动物的圆圈舞	11
日益复杂的圆圈舞	12
2. 看得见和看不见	13
圆圈的秘密	13
3. 猜猜示范者所做的动作	14
折射的秘密	14
二、空间中的自由心情	15
1. 安详的空间和兴奋的空间	15
2. 拥挤的空间和空旷的空间	17
《种子种子快开花》	17

《老鹰捉小鸡》	22
3. 复杂的空间	23
《特快列车波尔卡》	23
4. 做空间的主人	28
《森林中的度假村》	28
三、无形的画和有形的画	31
1. 身体造型	31
《花开了、花谢了》	32
《大鱼游、小鱼游》	35
2. 身体运动的规迹	38
遥远的星空	38
四、三条边中的进进退退	41
1. 指挥者的站位	41
2. 演奏者的坐位	43
五、向左走 向右走	44
1. 站位与左右的辨认	44
《苗鼓》	45
2. 标记与左右的辨认	46
《顽皮的小绅士》	46
《花之舞》	48
六、巧避混乱	50
1. 提醒在前	50
《一、二、三，木头人》	50
2. 个别示范在前	54
《小马小马快快跑》	54

3. 及时自然地介入	56
《螃蟹舞》	56
4. 缩短完全自由的时间	58
《包饺子》	58

第二篇 千姿百态 de 音乐

一、倾听与音乐形象的再现	62
--------------------	----

1. 听清楚才能唱准确	62
-------------------	----

《蛤蟆歌》	66
-------------	----

2. 先做后唱	69
---------------	----

《卡通的歌》	69
--------------	----

3. 先画后唱	70
---------------	----

《小鸟》	70
------------	----

4. 挑战观察和记忆	72
------------------	----

《歌唱春天》	72
--------------	----

二、音乐的线条和情感的线条	74
---------------------	----

1. 昂扬向上的旋律线	74
-------------------	----

《中华人民共和国国歌》	74
-------------------	----

《黄河》(钢琴协奏曲)	74
-------------------	----

2. 忧伤向下的旋律线	75
-------------------	----

《小白菜》	75
-------------	----

3. 低沉的旋律线	75
-----------------	----

《猎人的葬礼》	75
---------------	----

《伏尔加船夫曲》	76
----------------	----

4. 坚定起伏的旋律线	76
-------------------	----

《双头鹰进行曲》	76
5. 宁静、悠扬的旋律线	77
《梦幻曲》	77
《水族馆》	77
三、流动的建筑与凝固的音乐	78
1. 重复的一段体:AAAA	78
2. 两段体及其变化:AB;ABAB;AABB	78
3. 三段体及其变化:ABA;ABA';ABC	79
4. 回旋曲:ABACADA	79
5. 变奏曲:A A' A'' A''' A'''' A'''''	80
6. 组曲:ABCDEFG	80
四、用音乐说故事和用故事说音乐	81
1. 用声音表现故事	81
《大象和小蚊子》	81
2. 用动作表现故事	83
《小老鼠和泡泡糖》	83
五、用“第三只手”画音乐	83
1. 第三只手是想像力	84
《啄木鸟》	86
《单簧管波尔卡》	87
《狮王进行曲》	88
六、巧用绘画脱困境	89
1. 顺序是记忆的重要线索	89
《小鸭洗澡》	89
《都睡着啦》	90

2. 间接经验更需直观	91
《大馒头》	91
3. 突出重点,巧避“想当然”	92
《小蜡笔》	92
4. 结构澄清的妙招	93
《毕业歌》	93

第三篇 娓娓道来体态语

一、一根手指的魔力	95
1. 小眼睛看老师	95
2. 小心看,要变了	96
《蛴蛴和蚰蚰》	96
3. 请跟着手指的方向走	97
4. “你”和“请你”	98
二、请看着孩子的眼睛	99
1. 第三种眼神	99
《打电话》	99
2. 老师请注意	102
3. 脉脉含情的注视	104
《五月告别之夜》——广场链状舞蹈	105
4. 请准备一份“目光话语”的清单	106
三、温暖的臂弯	109
1. 安抚、信赖、支持和坚持原则	109
2. 循序渐进的原则	110
《聪明的老师》	110

3. 润物细无声的原则	114
《赶花会》——“糖豆”的故事	114
4. 臂弯的沟通力量	116
《赶花会》——老师,谢谢您	116
四、从“狼来啦”说起	118
1. 想像与自我克制	118
《小红帽与大灰狼》	118
2. 榜样的作用	120
老师的乐器也不能响!	120
3. 不动声色的必要性	123
什么时候才可以摸?	123
4. 注意,要开始唱啦	126
《对面的兔子看过来》	126
5. 我是小小指挥家	128
五、请学会说“我爱你”	131
1. 想说爱你不容易	131
2. 我爱你	133
附录	137
第一论题 幼儿园歌唱活动教学探秘	137
第二论题 幼儿园韵律活动教学探秘	169
第三论题 幼儿园打击乐器演奏活动教学探秘	191
第四论题 幼儿园音乐舞蹈欣赏活动教学探秘	206
后记	

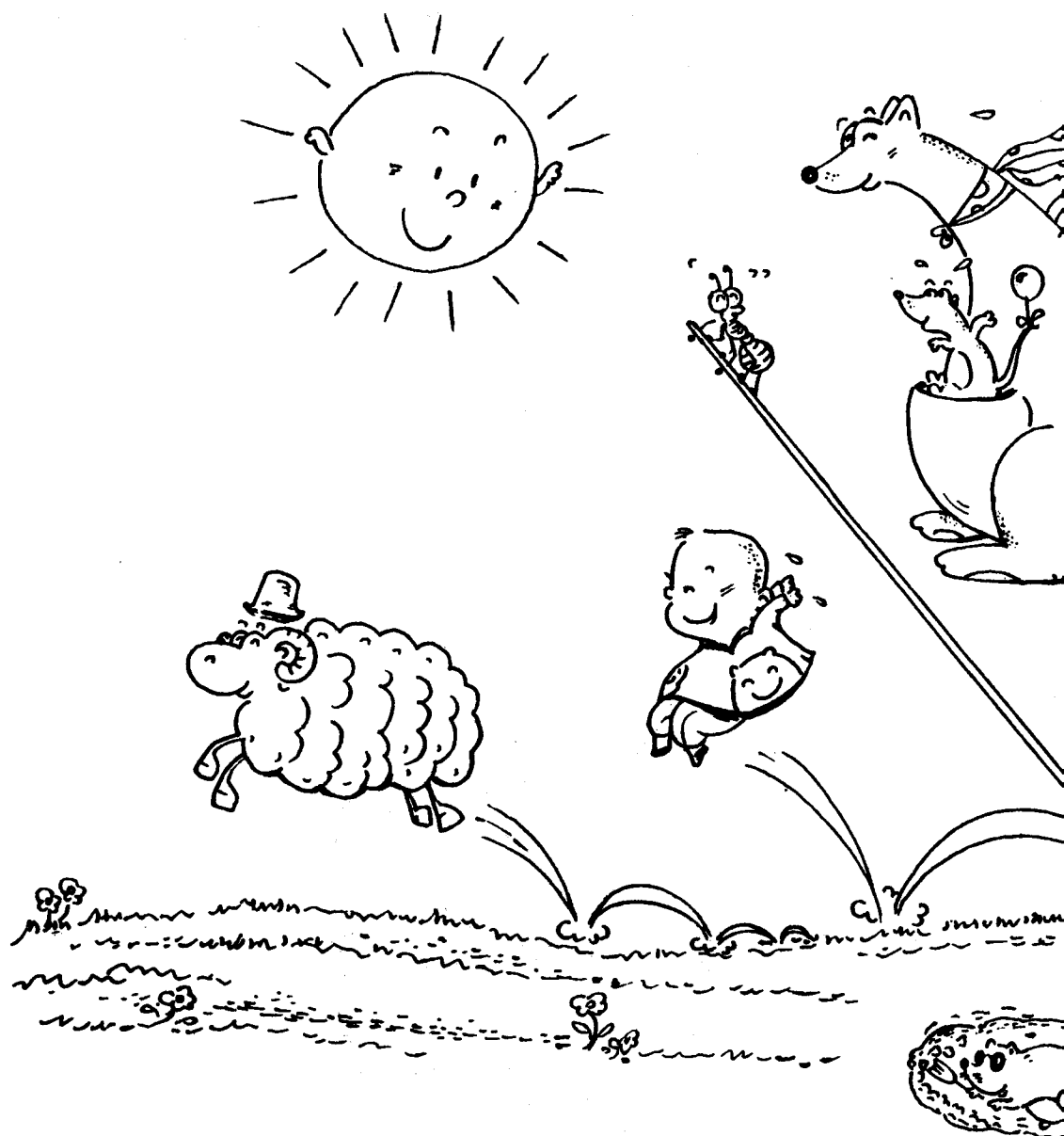
概 述

关于自由

自由自在的状态，
是许多人梦寐以求的愿望。
但自由永远是有限的，
自由也永远是与不自由共存的。
相对而言，
当你努力获得了更多自由时，
你又将会体会更多的不自由。
而人的最大自由性，
也就体现在不断认识到不自由和超越那些不自由。
在这其中，三个必不可少的条件是：
坚信超越可能性的心态，
认识超越可能性的能力，
实施超越计划的不懈努力。

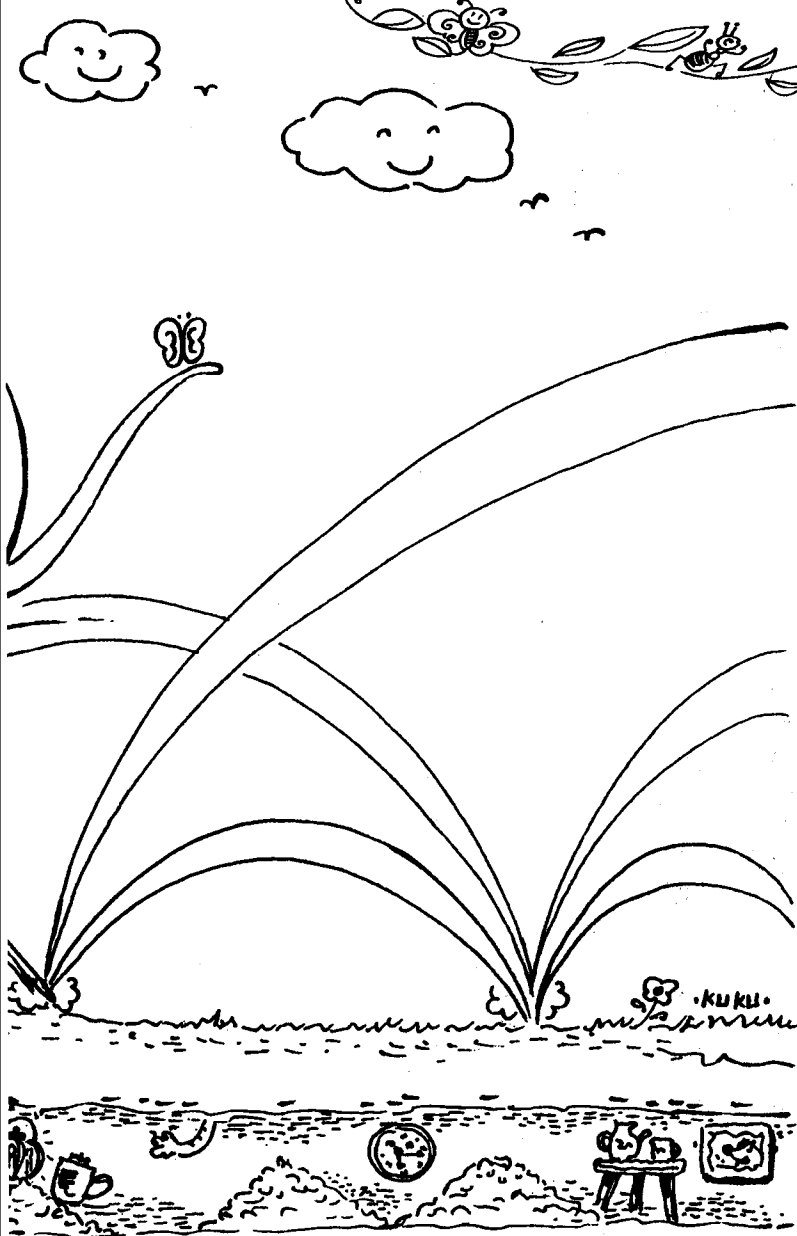

一、草地上的跳跃

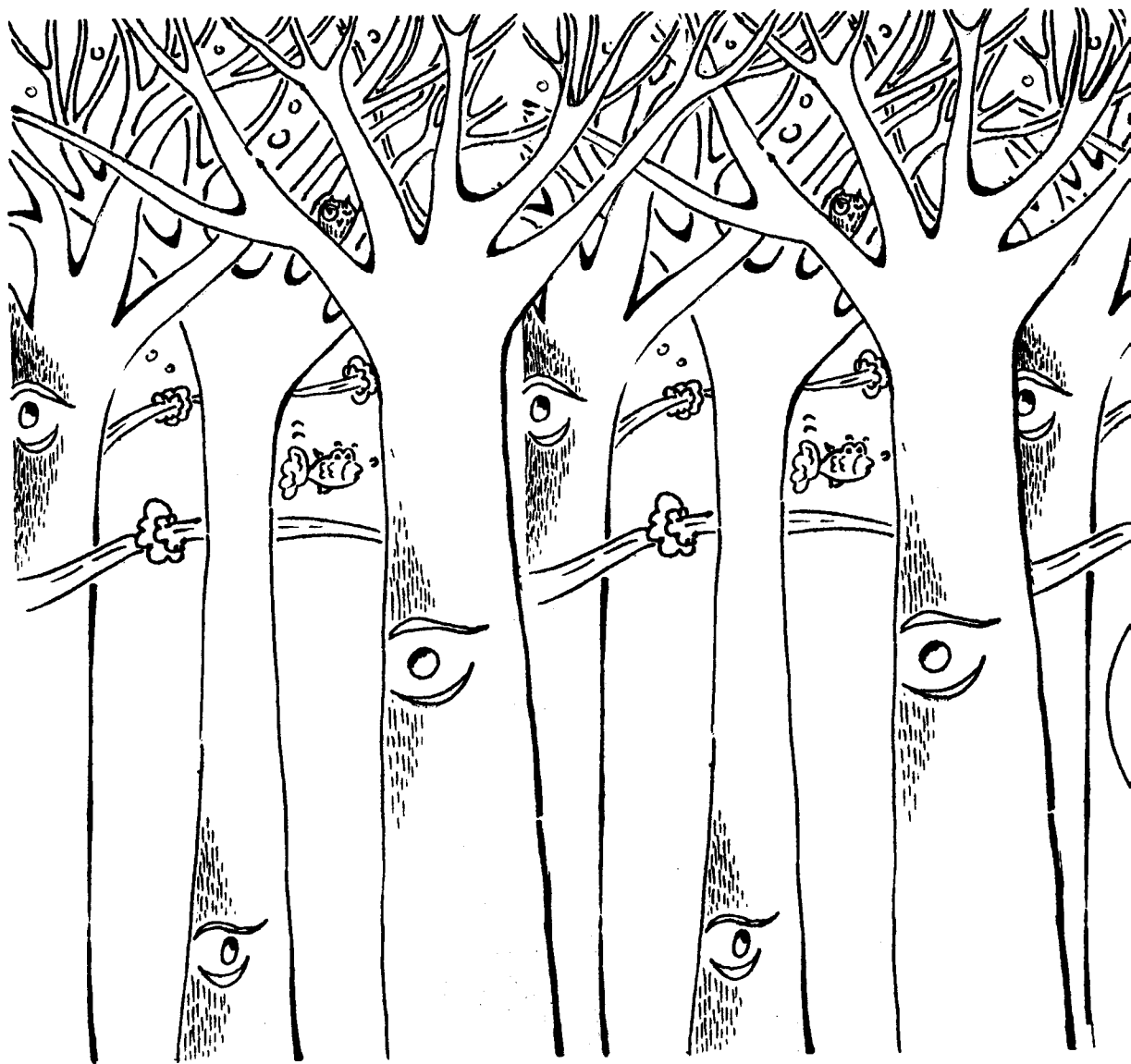

当我们生活在一个简单的自然环境中时，我们都会感受到自己原始的能力带给我们的简单的自由。

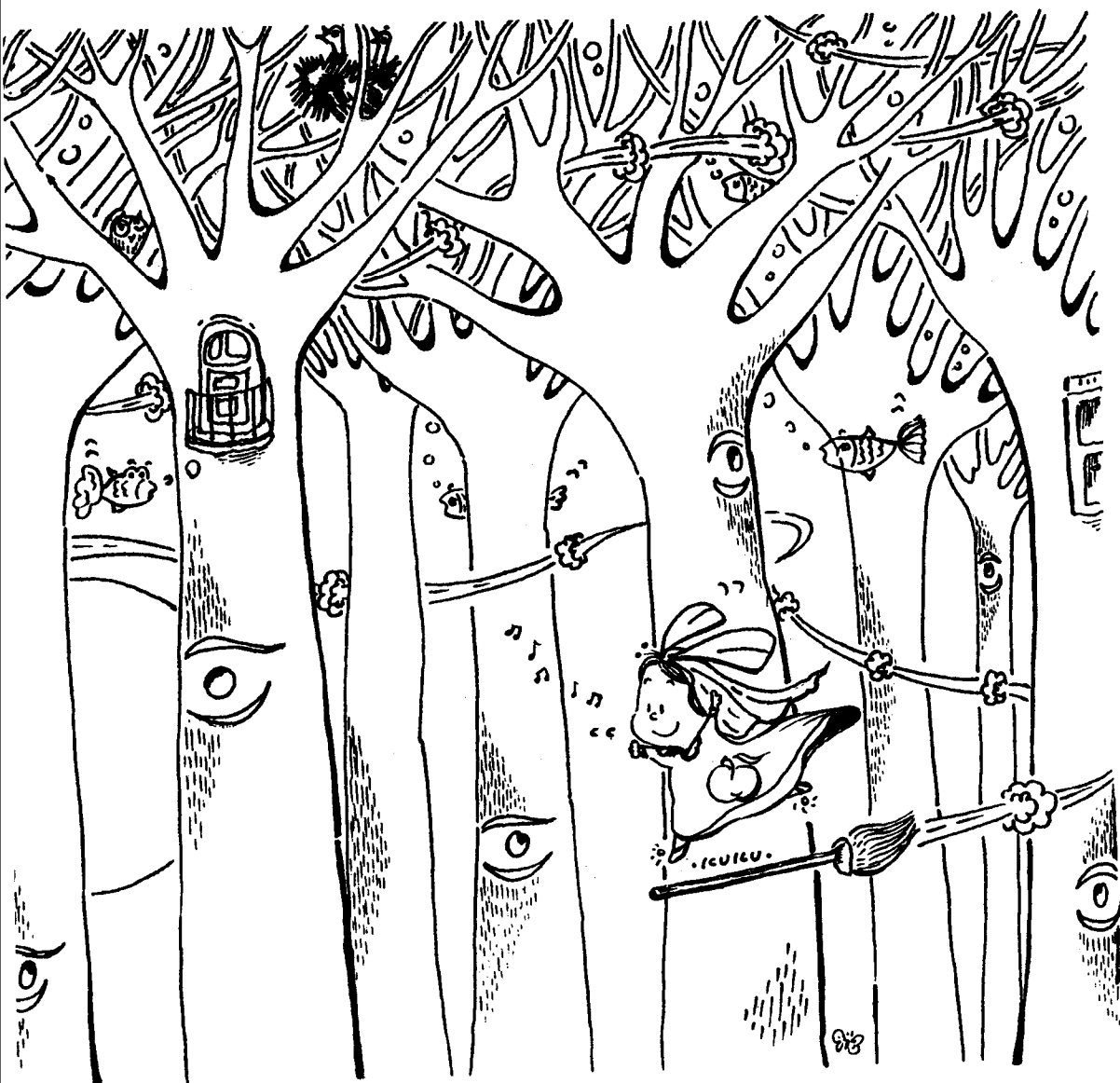

二、森林畅游

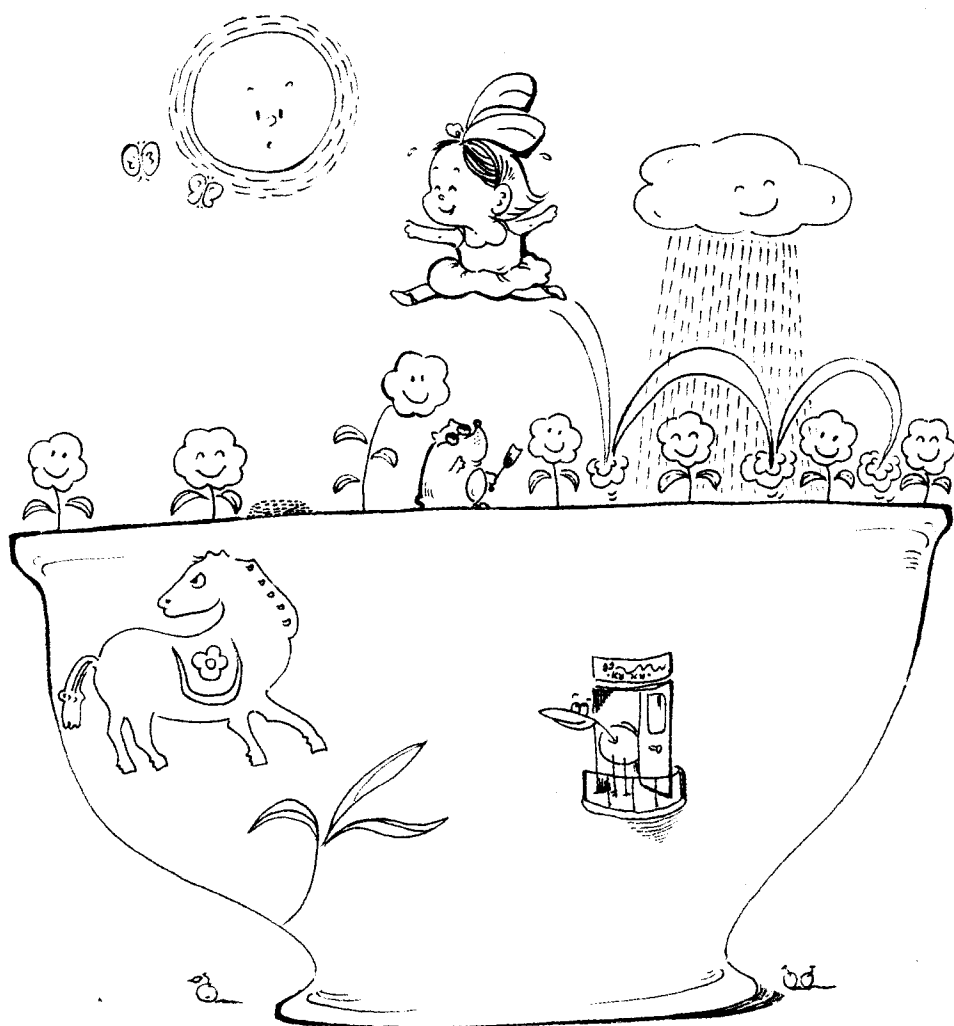

当我们不得不面对一个相对较复杂的环境时，我们会高兴地面对环境的挑战，并通过自我改造，让自己感受到超越重重“不自由”的阻碍而获得的新自由。

三、花盆上的舞蹈

有时候,我们会有意为自己创造一个相对更复杂的环境,从而挑战自我,并通过自我改造让自己感受到超越原有自由的新自由!