

初中
音乐
课堂
欣赏教学新策略

叶莉◎著

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

初中音乐课堂欣赏教学新策略

叶 莉◎著

中国海洋大学出版社

·青岛·

初中音乐课堂欣赏教学新策略

叶 莉◎著

中国海洋大学出版社

·青岛·

序

一个青年教师若想成为一名学者型名师需要一个比较漫长的过程。这一成长过程是教师个人教育教学经验不断积累的过程,更是一个人对一群人产生影响的过程。我眼中的叶莉就是这一类型的教师。

不少人认为叶莉成名过快,偶然性太大。大部分人是从全国第七届中小学音乐现场课比赛开始认识叶莉的。她娴熟驾驭课堂的能力、精湛的手风琴技艺、不拘一格的课堂设计,使那节《化装舞会》课成为初中音乐欣赏课之典范。在叶莉近20年的教

学生涯中，她一直秉持着扎实肯干的教学态度，注重积累课堂教学经验。这些为她成为一名学者型名师奠定了坚实的基础。《化装舞会》的成功正是她厚积薄发的一次展现。

该书是一本教学指导用书，它从初中教学的现状、问题等多个角度剖析了初中欣赏教学的特点，结合了一线教师的教学实践经验以及丰富的教学实例，反映了新政策、新理念带来的新思考、新思路，体现了新标准、新课程下的新手段和新探索。相信该书对中小学音乐教师的教学有一定的帮助。

胡樱年

2018年6月

音乐以审美为核心,而且渗透于诸多教学领域之中;音乐是听觉艺术,而听觉体验是学习音乐的基础。可见,发展学生的音乐听觉应贯穿于音乐教学的始终。在音乐欣赏教学中,教师可以通过对音乐的感受、体验、表现、创造以及相关音乐文化的学习,培养学生的审美感知,不断丰富其审美情感,不断发展其审美想象,不断深化其审美理解,进而有效地提高学生的音乐审美能力。

2015年,国务院办公厅下发了《国务院办

公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发〔2015〕71号)。这标志着美育作为实现教育现代化的一项重要任务,被摆在了突出位置,也标志着音乐学科从多年前的“可有可无”开始成为义务教育体系下不可缺失的一部分。作为一名初中音乐教师,笔者对这种转变发自内心地高兴。然而高兴之余,笔者又进行了一番深思:既然时代和历史赋予了大家如此好的舞台,那么如何才能将教师这一角色的价值在音乐教学中最大限度地发挥出来,为中学生终身喜爱音乐、审美音乐、享受音乐打下良好基础呢?为了实现这一构想,笔者从初中音乐欣赏教学方面的现状及其存在的问题进行了一系列的深刻反思,并且有针对性地提出了一系列解决措施,以确保初中音乐欣赏教学活动得以高效开展。

在编写本书的过程中,笔者得到了诸多领导及同行的支持与指导。然而,由于个人经验有限、能力不足,书中难免存在疏漏和错误,在此恳请广大读者批评和指正。

叶莉

2018年5月

目
录

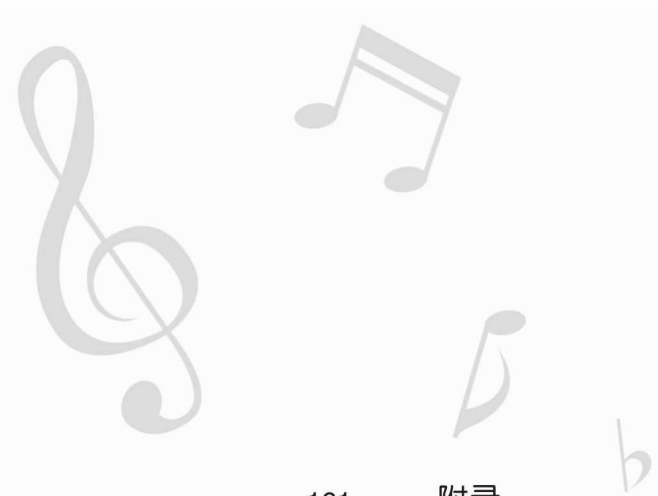
001	第一章
	初中音乐欣赏教学的现状
001	第一节
	《义务教育音乐课程标准(2011 年版)》对 初中音乐欣赏课的要求
015	第二节
	欣赏在初中音乐课中的特点
031	第三节
	初中音乐欣赏教学存在的问题
041	第四节
	音乐欣赏教学的问题分析

047	第二章
	初中音乐欣赏教学的改进措施
047	第一节
	注重听觉培养,促进联觉发展
059	第二节
	注重问题设置,培养学生思维
081	第三节
	注重感受体验,激发情感共鸣
096	第四节
	注重多元评价,唤醒探究决心

117	第三章
	初中音乐欣赏教学设计思路
118	第一节
	研究音乐作品及教材要求
131	第二节
	选择合适的教学手段与方法
138	第三节
	撰写教学设计的步骤
154	第四节
	课堂实践中反思

161	附录
	优秀教学设计选登
161	附录一
168	附录二
175	附录三
180	附录四
186	附录五
194	附录六
200	附录七
207	附录八
212	附录九
218	参考文献

第一章

初中音乐 欣赏教学的现状

第一节

《义务教育音乐课程标准(2011年版)》对初中音乐欣赏课的要求

一、音乐欣赏教学概述

2015年,国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发〔2015〕71号)指出:“美育是审美教育,也是情操教育和心灵教育,不仅能提升人的审美素养,还能潜移默化地

影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵。义务教育阶段学校美育课程要注重激发学生艺术兴趣,传授必备的基础知识与技能,发展艺术想象力和创新意识,帮助学生形成一两项艺术特长和爱好,培养学生健康向上的审美趣味、审美格调和审美理想。”在这样的大背景下,音乐学科成为美育课程的重要内容之一,旨在培养学生的音乐素养,提升学生的审美情趣,对于培养学生综合素质具有重要意义。可见,音乐课程在教授音乐知识和技能的同时,重点在于培养学生的审美能力,温润学生的心灵。

《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发〔2015〕71号)还指出:“近年来,经过各地有关部门的共同努力,学校美育取得了较大进展,对提高学生审美与人文素养,促进学生全面发展发挥了重要作用。但从总体上看,美育仍是整个教育事业中的薄弱环节。这主要表现在一些地方和学校对美育育人功能认识不到位,重应试轻素养、重少数轻全体、重比赛轻普及,应付、挤占、停上美育课的现象仍然存在;资源配置不达标,师资队伍缺额仍然较大,缺乏统筹整合的协同推进机制。”针对上述现象,国务院提出了总体方案和具体改进措施。为了能紧跟时代的步伐,普通的一线艺术教师需要对音乐课程的教学理念、教学内容、教学目标及教学方法等方面进行系统的规划和精心的设计,从而提升音乐课程的整体水平。由于音乐是抽象的艺术,所以每位音乐教师都有与众不同的欣赏经验。音乐欣赏与其他艺术形式不同,很难直观、具象地表现出来,所以需要对音乐欣赏投入更多的情感。

二、音乐欣赏教学的重要性

从某种意义上来说,音乐欣赏的过程就是感情体验的过程。它不仅能够使听众在欣赏过程中产生共鸣,还能将其自身的情感和音乐情感紧密相连,从而产生更加深刻而丰富的情感体验。

初中音乐教育的首要任务是激发学生对音乐的热爱,吸引学生参与音乐生活,培养学生对音乐的兴趣与爱好。音乐欣赏不仅体现在单纯的欣赏课之中,还融合在歌唱、表现、创造、知识技能等不同的内容中,它在音乐教学中可谓无处不在。然而,想要对作品进行深层的理解,欣赏者必须具备较高的音乐、艺术、文学等多种素养基础。比如,作曲家舒曼的大提琴独奏曲《梦幻曲》主题简洁,具有动人的抒情风格和芬芳的幻想色彩,旋律线几经跌宕起伏,婉转流连,使人在不觉中被引入轻盈缥缈的梦幻世界。按照设想,学生应该在欣赏过程中有极大的参与热情。可事实上,效果反应平平。究其根源,是因为学生的音乐素养及生活经验都远远没有达到能独自欣赏和理解作品的高度。因此,这就需要教师以积极的态度去引导学生,在教学设计上分层次、分步骤地让学生发现这些音乐作品的美,感受它们的独特魅力,使之在情感上得到音乐美的陶冶,在精神上得到升华。与此同时,音乐欣赏能够最大限度地调动学生学习与了解音乐的主观能动性。在兴趣的引导下,学生不仅能够在课堂上集中注意力,还能主动地感受音乐,积极地思考并回答教师提出的问题。

义务教育阶段,音乐课的任务不是培养专门的音乐人才,而是将更多的时间用于教会学生如何去感受音乐、体验音乐和审美音乐。因

为音乐素养的提高使每一个学生的音乐潜能得到开发,增益其所不能,所以音乐欣赏为学生终身喜爱音乐、审美音乐、享受音乐打下了良好的基础,是审美教育中非常重要的一项教学活动。在整个社会提倡大力加强素质教育和培养具有综合素质人才的大背景下,教师需要深刻地思考:只有明确目的、抓住重心,才能准确地把握好每一个教学环节,从而达到音乐教育的真正目的。

音乐欣赏课是学校音乐教育的重要组成部分,能够提高学生学习音乐的兴趣,是培养学生音乐审美能力的重要途径和手段。它不仅能够扩大学生的音乐视野,提高学生对音乐的感受力、记忆力和对音乐的鉴赏力,还能在感受音乐的同时发展其想象力、丰富其感情、陶冶其情操。

三、2011 版新课标对初中音乐欣赏课教学的要求

由于《义务教育音乐课程标准(2011 年版)》(以下简称《课标 2011 版》)对课程定位、课程性质、课程价值、课程理念、课程目标、教学内容、教学方法、评价方式,以及课程资源的开发与利用、教材的编写与使用等方面都有了新的要求,所以如何掌握与运用音乐新课程的教学设计、教学策略、教学评价和应用信息技术等,都成了广大教师迫切关心的课题。

《课标 2011 版》对初中音乐欣赏的总目标做出了明确的规定:“由于初中学生的生理、心理渐趋成熟,其参与意识和交往愿望增强,获得知识和信息的途径增多,在学习上形成了自己的初步经验,他们表达情感的方式相对于 1~6 年级的学生有了明显变化。需扩大音乐欣赏

的范围,提高音乐感受与评价欣赏的能力,养成良好的音乐欣赏习惯,丰富和提高学生的艺术想象力和创造力。”这一要求表现出两个要点:第一个要点是课程的设置符合初中生的年龄发展需求;第二个要点是强调培养学生音乐方面的能力。

除此之外,《课标 2011 版》对初中音乐欣赏课程内容提出了以下四个方面的要求:一是学生能够根据自己的体验说出九个基本音乐要素的表现作用;二是学生能够体验音乐情感,并能用音乐术语或通过多种形式表达出来;三是学生聆听多种体裁的歌曲和乐器,能够随乐哼唱主题,能分辨不同体裁与形式并了解其在音乐表现中的作用;四是学生聆听各个国家的民族民间音乐,了解其风格、种类和代表人物。由此得知,与小学阶段相比较,初中音乐欣赏课中所需要掌握的内容更宽、更广、更深,也对学生的音乐能力提出了更高的要求。

那么,《课标 2011 版》对初中音乐欣赏教学提出了哪些具体要求呢?主要包括以下三个方面。

(一)合理融合相关学科进行音乐欣赏教学

1.把音乐与语言文学艺术相结合,加强审美愉悦感

在教学中,有很多音乐作品可以与文学艺术融合的例子。比如,让学生欣赏古曲《春江花月夜》时,把张若虚的诗与几幅写意境的中国山水画一起制成课件。在此课的拓展部分,教师伴着音乐轻声吟诵这首古诗。可见,以上两个环节就是将音乐、诗词、画作有机结合在一起,以营造出古色古香的艺术氛围,使学生在“静谧的月夜”中感受人生的无常与岁月的变迁,也让学生体会音乐与文学、绘画之间所共有的意

境美。当然,有些歌曲的歌词本身就是文学作品,如非常著名的《虞美人》《春晓》《但愿人长久》《长相知》。“词”原本属于音乐文学,它的产生、发展、创作及流传都与音乐有直接关系。另外,教师要在课堂中积极鼓励学生将音乐与语言文学艺术结合。例如,在课堂中,学生用“回眸一笑百媚生”来解释为什么探戈舞蹈会有摆头动作;用古文《与朱元思书》中的“急湍甚箭,猛浪若奔”来表达音乐所描绘出的河流奔腾不息的景象。

2. 引入戏剧、电影、电视等艺术作品

由于音乐与戏剧、表演、影视作品等姊妹艺术的关系是紧密相连的,所以初中学生要能够比较出听觉艺术与视觉艺术的表现材料和表现特点方面的相同与不同。例如,笔者在教授九年级《送别》时,先聆听了器乐曲《送别》,让学生感受到该曲是一首充满诗意和感伤的离别之曲。接着,让学生观看了电影《城南旧事》的片段来欣赏里面的歌曲《送别》,从直观入手,通过电影使学生如临其境,产生真切感,并让学生眼观耳听。这种直观形象化教学能够使学生达到理解歌曲情意的目的。另外,通过多种艺术形式的表现手段加深学生对音乐作品的理解。

例如,在初二年级学生欣赏《梁祝》时,笔者让学生背唱《化蝶》主题并且学会演唱主题旋律,然后引导学生聆听小提琴、越剧、粤剧等多种不同形式的音乐戏曲作品中的《化蝶》部分,让学生了解和感知不同艺术的表演形式及其特点,以加深学生对音乐情感的感受和体验;又在拓展环节播放了影片《梁祝》的节选部分,进一步增强学生的学习