

音乐 教学漫步

Walking in Music Education

孙丹青 著

 上海文化出版社

孙丹青 著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教学漫步 / 孙丹青著. -- 上海 : 上海文化出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5535-1482-6

I. ①音… II. ①孙… III. ①音乐教育—教育研究—文集 IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 025322 号

出 版 人: 姜逸青

责任编辑: 吴志刚

封面设计: 辞谱文化

书 名: 音乐教学漫步

著 者: 孙丹青

出 版: 上海世纪出版集团 上海文化出版社

地 址: 上海市绍兴路 7 号 200020

发 行: 上海文艺出版社发行中心

上海绍兴路 50 号 200020 www.ewen.co

印 刷: 上海盛通时代印刷有限公司

(上海市金山工业区广业路 568 号 邮政编码: 201506)

开 本: 720×1000 16 开

印 张: 20.5

印 次: 2019 年 3 月第一版 2019 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN978-7-5535-1482-6/J.376

定 价: 78.00 元

告 读 者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系 T: 021-37910000

序

教师,平凡的职业,音乐教师,更是备受漠视的岗位,因为这个学科与升学率无关。然而,有那么一群音乐教师,他们偏偏不信这个邪,而是远离喧嚣,默默耕耘在音教园地这块方寸之地、几十年如一日,他们坚守理想,在平凡的岗位上做出了骄人的成绩,孙丹青老师就是其中一位。

三十年前,孙老师从嘉定师范学校转到长宁区的一所普教高中工作。记得那时她还带着些许青涩和稚嫩,然而她努力适应新的教学环境,对工作的专注与执著超乎一般:她潜心研究课堂教学,主动承担公开教学课,并在区、市的教学评比中连连获奖。课堂历练触发了她对教学理论的思考,终使她走上了教育科研之路。

从此,她不仅勤勉于三尺讲台,更是沉湎于两尺书桌。白天陈词课堂;晚上伏案疾书、笔耕不辍。点点滴滴的教学心得记载成一篇篇论文案例;大大小小的教学未知领域生成一个个科研课题。她把感性的艺术与理性的思考相结合,把“教书匠”这一手艺活变成“研究员”这一学术路。字里行间折射出她对教学的热爱和深邃的思考;论著书稿见证了她艰辛的探索过程与曲折的成长轨迹。

有人说,音乐老师有什么可写的?能弹琴、能唱歌就行了。的确,弹琴唱歌是音乐老师的基本功,但绝对不是唯一的基本功。要从一个“技能型”教师提升为“研究型”教师,探索与研究是必经之路。有意思的是,《音乐教学漫步》这本书中所回忆的教学情景故事其实也许我们也都曾经经历过,但是大多数教师往往忽略了事件本身所蕴含的教学研究价值;其次是忙于日常事务而疏于积累。积累是需要持之以恒的,当我们走进课堂,把教学作为一项我们想探索的秘密,那你就会研究、思考。也许,孙老师的与众不同之处就在于此。

三十年过去了,孙丹青已经从一位稚嫩的青年教师成长为一名颇有成就的特级教师。作为时任长宁区教研员,我目睹了她的成长过程。虽然我曾是她的导师,但是为她不断超越我而感到欣慰,因为“青出于蓝而胜于蓝”是社会进步的必然!

在“音教”园地中“迈步”,不同的人会看到不一样的风景。愿这些故事能成为启迪读者教学智慧的一把钥匙,去开启属于你自己的教学宝库,使音教园地百花齐放,绚丽多彩。

只争朝夕,朝乾夕惕岁月留痕;

三十春秋,春华秋实终成正果!

是为序。

包菊英

2018年8月

【序作者系全国九年义务制初中音乐教材及上海市初中音乐教材(上教版)副主编】

目 录

序.....	1
--------	---

探 路

1. 处女作是这样诞生的.....	2
《高中音乐欣赏课导入法二三》(1998年12月《长宁教育》)	
2. 一箭三雕的“创造”作品	4
《中学音乐欣赏中的创造性思维的培养》(1999年5月《长宁教育》)	
3. 乐器革命的思想认识.....	7
《中学普及吉他潜力无穷》(1999年10月《吉它之友》)	
4. 专家助我孕育了第一个课题.....	9
《高中音乐教材的文化内涵的开掘及教法研究》(2000年4月《长宁教育》等)	
5. 学会了用数据说话.....	15
《高中音乐欣赏的倾向性及对策》(2000年9月《音乐周报》)	
6. 笔尖上的师恩情缘.....	20
《执著永存——记长宁区教育学院音乐教研员包菊英》(2001年1月《音乐周报》等)	
7. 生生互动之剪影.....	23
《45-15>45》(2001年2月《音乐周报》等)	

跋 履

8.《中国音乐教育》开始接纳我	26
《〈音乐与人的生活〉教案及点评》(2001年3月《中国音乐教育》等)	
9. 第一个被发表的原生态教学案例.....	33
《解读〈五个乐章〉》(2001年3月《多来咪》)	
10. 与《中小学音乐教育》的首次交往.....	37
《挖掘高中音乐欣赏的文化内涵 全面提高学生文化素养》 (2001年4月《中小学音乐教育》等)	
11. “文”“曲”编织的童年回忆	40
《吉他随想曲》(2001年8月《吉它之友》)	
12. 多媒体故事演绎升级版案例	42
《由“碰碰响”带来的思索》(2001年9月《中国音乐教育》等)	
13. 改变我教学行为的一股信息浪潮	45
《〈英特尔未来教育〉与研究性学习》(2002年7月《中国音乐教育》)	

14. “实践·示导”模式的投影	48
《教室里的“罗马松林”》(2002年9月《中小学音乐教育》)	
15. 最初的课例	51
《音乐与生活——〈校园晨曲〉场景创作教案》(2002年10月《中小学音乐教育》)	
16. 写给《中国音乐教育》的知心话	53
《永远的朋友——与〈中国音乐教育〉之情结》(2002年10月《中国音乐教育》)	
17. 第一篇音乐科学论文	56
《声学图像在音乐欣赏中之运用》(2003年2月《长宁教育》)	
18. 研究性学习的剪影	60
《谈课——音乐研究性学习方法初探》(2003年5月《中国音乐教育》)	
19. 民族音乐的“投影”	65
《〈“流水”中的“投影”〉教案及点评》(2003年7月《上海教育研究》)	
20. 准导师的作业	69
《区域音乐新课程理念的实践》(2004年4月《迈进艺术教育的殿堂》)	
21. 教改的阶段反思	75
《音乐新课程理念的准确解读》(2004年10月《中小学音乐教育》)	
22. 早期的实录式案例	78
《吹拉弹唱话“茉莉”》(2005年8月《求索之路》)	
23. 一个具有划时代意义的案例	82
《〈突然响起的手机音乐——自主式音乐欣赏的引导〉及点评》 (2006年5月《中小学音乐教育》等)	
24. 一份来自名师基地的教学特色提炼	89
《凸现文化魅力 彰显学生个性——高中音乐教学中“人文关怀”的科研实践》 (2008年1月《名师成长与教学创新》等)	
25. 孵化于市名师基地的教学设计	95
《〈音乐与民俗〉教学设计》(2008年1月《名师成长与教学创新》)	
26. 一张校本课程建设蓝图	101
《高中艺术课程之校本教材建设构想》(2009年6月《长三角教育》等)	
27. 从课题到专著的跨越	106
《人文关怀下的校本课程建设——以上海市延安中学、上海市第三女子中学、 上海市建青学校为例》(2009年8月《中学音乐教学中的人文关怀》等)	
28. 两代人的对话	121
《MTV 还是 MV? ——对音乐教学预设与生成的思考》(2009年8月《中小学音乐教育》)	
29. “新闻快报”	127
《来自南半球的音乐之声——澳洲的学校音乐教学见闻》 (2010年1月《中小学音乐教育》)	

30. 课题、项目、课程的大整合	130
《高中音乐教育执行“民族精神纲要”的行动研究》	
(2011年3月《长宁区第十届教育科研成果选编》)	
31. 艺术课上的辩论赛	152
《“土了巴叽的民乐啥稀奇”——对艺术学科育人价值的思考》	
(2011年10月《中小学音乐教育》)	
32. 与课题同步的论文	157
《中学生音乐创新能力培育的行动构想》(2012年8月《长三角教育》)	
33. 案例可以学术化	163
《“雌孔雀怎么会开屏呢?”——艺术课面对突发问题的教师智慧》	
(2012年11月《上海教育科研》)	
34. 校本教材节选	167
《音乐中的生活——世博主题歌〈better city better life〉》	
(2013年1月《音乐文化交响》)	
35. 一份关于寒假作业的作业	175
《健康·安全·幸福——〈寒假生活〉之“艺术圣地”》(2013年1月《寒假生活》)	
36. 一份多体裁的讲学内容	178
《从音乐作品的黄金律看音乐与数学的关系》(2013年3月《长宁教育》)	
37. 永恒的德育话题	183
《以音乐的和声唱响时代的和谐之音——谈学校合唱教学中的德育渗透》	
(2013年5月《谱写教师成长的新乐章》)	
38. 我的读书笔记	186
《永远放射的人文光芒——〈傅雷家书〉的音乐哲理》	
(2013年5月《谱写教师成长的新乐章》)	
39. 一贴心灵药方	190
《让琴棋书画点缀我们的生活——品味〈于丹趣品人生〉》	
(2013年5月《谱写教师成长的新乐章》)	
40. 学生实践之追踪	192
《飘悠在教室的“树精”——歌曲〈魔王〉之实践聆听》	
(2013年5月《谱写教师成长的新乐章》)	

逾 越

41. “一纲多本”的实施建议	197
《中学艺术课程小班化教学之策略探讨》(2014年6月《现代基础教育研究》)	

42. 一次南北“对话”	203
《听弹词雅乐 品人文气韵——苏州弹词〈蝶恋花·答李淑一〉欣赏》 (2014年9月《名优教师设计音乐课教案与评析》)	
43. 名人录	213
《师恩如歌——曹建辉老师的育才华章》(2014年9月《杨浦文化名人风采录》)	
44. 从课堂走向讲堂的全国高峰论坛	215
《基于问题探究的中学生艺术实践能力的培养》(2015年3月《中小学音乐教育》等)	
45. “人才”征文	221
《定位最近发展区、迈步辉煌成才路——“人人皆可成才”的认识与实践》 (2015年6月《青浦实验》)	
46. 特级教师示范课例	225
《乘着“蝴蝶”的翅膀 寻访越剧的足迹——〈戏剧传情 演绎人生〉教学设计》 (2015年7月《现代教学》)	
47. 学术争鸣的回声	234
《从“艺术综合”到“综合艺术”——试析“综合艺术”教学的异化与回归》 (2015年12月《现代基础教育研究》)	
48. 工作报告	240
《最是橙黄橘绿时——上海市艺术名师工作室的春华秋实》 (2015年12月《最是橙黄橘绿时》等)	
49. 闲情篇	247
《乐者·乐也》(2016年5月《上海特级教师》)	
50. 人物“传记”	250
《走近大师——曹理先生印象》(2016年8月《曹理音乐教育文集》)	
51. 戏剧教育新规的探索成果	254
《“艺术人才一体化培养”之核心价值与实践效能刍议》(2016年10月《上海教育》等)	
52. 教材编写“山海经”	259
《人文学科校本教材撰写方法之磋议》(2016年10月《思而远行》)	
53. 课堂里的教育故事	264
《一份特殊的教师节礼物》(2016年10月《延安情结》)	
54. 拓展教材节选	266
《Rhythm of the rain(《雨中的旋律》)》(2017年1月《欧美金曲听唱》)	
55. 从学校教育到社会教育的飞越	271
《音乐学科教师资格考试之面试状况及解决对策》(2017年5月《中小学音乐教育》)	
56. 快讯	277
《人文“延安” 炫彩艺术——第15届教育博览会剪影》(2018年5月《延安人》)	
57. 代课的意外收获	279
《最美艺术书香气——艺术课堂笔记所引发的思考》(2018年6月《长宁教育》)	

58. 开放型课程之展示追踪	283
《非常天气里的“非遗”传承》(2018年6月《教科研之窗》)	
59. 写给孩子们的音乐故事	287
《春》(《孩子们的音乐之旅》)	
60. 为“三位一体”工作群所作的讲座	291
《教育论文的认识与撰写》(2018年8月《回响在音乐教室的旋律》)	
61. 活起来的“非遗”	303
《流动的建筑 凝固的音韵——“沧浪”主题之艺术印象》(2018年10月《现代教学》)	
62. “三期”课改的展望	311
《高中音乐专项化课程的建设构想——基于2017版〈普通高中音乐课程标准〉的思考》 (2018年10月《中小学音乐教育》)	
后 记	317

探 路

1998年,我从长宁区的一所普通高中调至上海市实验性示范性学校——延安中学。由于科研上刚刚起步,无论是数量还是质量都非常有限。

尽管步履艰难,开道的三年(即1998—2001年),我的一些小文还是陆陆续续地被发表在了《长宁教育》以及上海与全国的音乐报刊上。

这个阶段的文章有几个特点:切口小、结构简、层次浅。“切口小”为小题小议,便于观点集中好陈述;“结构简”一为文章短小,二为架构简单,便于论证的单刀直入;“层次浅”主要指缺少理论高度、多为经验介绍。

这个阶段的写作让我有了科研的初步认识:第一,优质的教学行为背后一定有一个无形的理论在支撑着它;第二,对于一线教师,科研可以变得更加亲切——观察、思考、阅读;反思、计划、总结;教案、案例、论文等,它们无不都是经验的提炼、理论的提升,无不属于科研行为。

作为课堂教学的追随者,我热衷于反思课堂、提升教学。由于刚刚开始科研的开垦,因此,我形象地将这三年视为科研之路上的“探路”阶段。

处女作是这样诞生的

1996年1月,我从师范教育领域转入普通教育领域,恰逢教育部刚刚出台《关于在普通高中开设〈艺术欣赏〉课的方案》的文件,一时,如何上好高中艺术课成了音乐和美术教师共同关心的话题。在时任教研员包菊英的指导下,我专攻音乐课堂教学,取得了长宁区以及上海市教学评优一等奖等不少教学奖项。然而有一天,一位关心我的学校领导跟我说了一句:孙老师,你的教学很有特色,为何不把它写下来呢?要像你的教研员一样——多写文章啊!也许是一种职业敏感,我明显感觉出这句话的分量——只注重实践,却忽略了理论。

只有教学、没有研究!显然这是不完美的,一向满足于上公开课的我忽然有了一种不安:对呀,开了那么多课,竟然把课堂上那么多鲜活的事例付之东流,这不是麻木是什么?说干就干,我利用自己学生时代写作的优势,开始尝试小论文的写作。因为是初写,我选择了一个很小的切口,叫《高中音乐课欣赏导入法二三》,1000个字。怀着忐忑,我给教研员包菊英过目审稿,原以为一定通不过,没想到,得到的答案竟是“不错”、“蛮好”。果然,不久,文章被《长宁教育》录用了。当校领导拿着刊物对我说“看看这是什么”时,我怔住了,难道是……果不其然,自己的大名赫然在目,这下可把我乐坏了,我反复阅读着这篇被打成铅字的“豆腐干”文章,感觉重新回到了作文被老师当范文读的中学时代,时年为1998年……

上海市中小学中青年教师教学评选活动

获奖证书

获奖教师姓名: 孙丹青
 学 科: 中学音乐课
 学 校: 上海市延安中学
 获 奖 等 第: 一等 奖

《高中音乐欣赏课导入法二三》

高中音乐欣赏课是中学生进入高年级的一门专业性较强的课程。既然是课堂学科,其欣赏方法必然不同于在其他场合下的欣赏,如音乐厅、广播电视及报刊书籍等等,它要求注重教学艺术,通过教师的教与学生的学来共同完成音乐欣赏。

和其他学科一样,“导入”是音乐欣赏教学的首要的也是重要的阶段。导入的成败直接影响学生音乐欣赏的兴趣、影响整堂课的教学效果。通过教学实践,我摸索出如下几种

导入法:

1. 讲解式导入:

这是较传统的一种承上启下的导入法,主要是唤起学生对上节课的回忆,交待本节课的内容,并明确上节课与本节课的关系。如:“上节课,我们通过《幻想交响曲》(本文所举例子均选自上海文艺出版社的《音乐欣赏》)高中教材)认识到详尽的标题文字对理解抽象的音乐起了一定的提示作用,它说明标题与音乐之间存在着相融性。其实,不是所有的标题与音乐内容都相吻合的,今天我们要来认识一下标题与音乐之间的相异性。我们将欣赏李斯特的一部名作《人生序曲》”然后出示课题:标题与音乐之间的相异性——交响诗《人生序曲》赏析。

2. 游戏式导入:

这种方法旨在通过游戏,形象地引出所要讲的课题,既生动有趣,又形象易记。如采用电视节目“智力大冲浪”中的“拷贝不走样”的游戏,让学生排成一排,互相间隔地传递动作或语音,完了后,老师告诉同学:“音乐作品最初就是靠民间流传而完成的,刚才最后的动作或语音即可看作是一部流传而成的民间音乐。”同时亮课题:音乐作品的产生——民间流传而成的音乐。当讲到民间音乐的流传存在着变异性时,老师还可将游戏时的第一个动作或语音与最后一个动作或语音作比较,说明流传的过程中确实发生了变异。

3. 欣赏式导入:

这种方法可以事先什么都不讲,老师先放音乐,然后进行简析引入课题。如老师先播放轻音乐《致爱丽丝》,然后提问:“这首曲子与你以往听到的钢琴曲原作有何不同?”学生回答:“演奏形式不同,情绪不同,节奏也由相对自由变为机械规则了。”老师指出:“以上与原作不同的地方我们称它为改编,它在尊重原作的基础上作了相对调整或发展,这同样是一种创作,因此它构成了音乐作品产生的第三种途径。”此时亮课题:音乐作品的产生——根据原创作品改编的音乐作品。

导入法是整个教学的一部分,实践证明,只要是语言简炼生动而指向性明确,与新授部分衔接自然的方法都不失为好的导入法。

本文载于 1998 年 12 月《长宁教育》

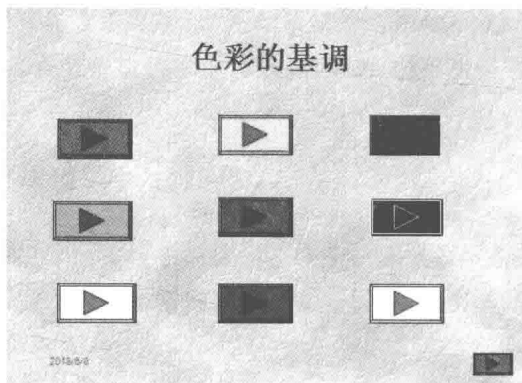
一箭三雕的“创造”作品

1998年下半年,长宁区青年教师教育研究会(简称“青教会”)欲向区域青年骨干教师征集论文,写什么呢?从课堂里出来的我下意识地联系起自己的课堂。当时,教学进度进行到“音乐的创意性——音乐作品的欣赏理解”(指上海音乐出版社的《音乐欣赏》高中教材),哎?这不是我大学里的毕业论文“音乐作品的三度创作”的相关主题吗?好,我就结合课堂教学,来一篇“创造思维培养”方面的短篇吧!不久,一篇名为《中学音乐欣赏中的创造性思维的培养》的文章如期完稿。

但事情却远没有结束。入编导师团学员的我不久又接到要向全区进行教学汇报的任务。已经习惯开课的我没有理由推托,马上又一头扎进教学设计的任务堆,毫无疑问,我聚焦了论文出处的教学进度:《音乐的创意性——音乐作品的欣赏理解》。选取论文与教学内容的共性,我把公开课的课题定为《音乐欣赏中的思维创造——音乐作品的第三度创作》。

事情似乎告一段落,但事实还有一事值得一提,1998年,延安中学等10所上海市重点高中被列为上海市首批实验性示范性学校。作为首批示范性学校,延安中学装备了先进的教学设施,电脑早已作为必备硬件配置给各办公室与专用教室。然而毕竟是电脑刚刚兴起,当时很多教师(包括我在内)压根儿还不会运用多媒体应用软件,电脑一度成为摆设。作为导师团学员的一员,我看在眼里、急在心里,因为我强烈意识到信息技术的革命即将到来,教育一定会与现代信息技术同轨。于是,我暗下决心,一定要学会Powerpoint。功夫不负有心人,在电教老师的帮助下,我的公开课首次应用了多媒体软件(据说,这节课也是延安中学第一节多媒体公开课)。

12月24日,公开课那天,教室里济济一堂,长宁区导师团的专家、各学科教研员以及骨干教师悉数到场,而我的公开课无论是教学内容、教学方法还是教学形式,一片倒地得到了与会嘉宾的高度赞赏,时任美术教研员的周嘉政在观看了声音、色块、文字交互的ppt后,竟激动地流下了眼泪,并激励美

公开课的课件

术老师说：“音乐老师已经在结合美术了，我们美术老师要赶上啊！”……

论文、教案、课件的一箭三雕给了我一个启示：创造是教育的永恒课题，只要教师引导得当，学生的创造能力可以无限释放。次年，我的这篇文章入选《长宁教育》。

《中学音乐欣赏中的创造性思维的培养》

创造性思维是指人们在实践活动中、在创新意识的推动下展开独创的、主动的思维活动，从而产生新设想、新观念、新成果，这就是创造性思维。

音乐学科是对学生进行创新意识教育、培养创造性思维的重要学科，这是因为作为创造性思维重要形式之一的想象思维在音乐学科中最能体现：倾听音乐、歌唱、奏乐、舞蹈、作曲等无不需要有丰富的想象力。而音乐欣赏就是综合了这些活动的最具有想象力的一种实践性活动。因此，音乐欣赏中的创造性思维活动就是借助于各人不同的想象，通过以上各种音乐实践来演绎音乐作品的认识活动。依靠音乐欣赏来培养和发展学生的创造性思维是一条事半功倍的捷径。

中学阶段的学生，其思维逐步趋向成熟，智力发展较快，他们已经有了了一定的生活阅历和知识技能的积累，能较容易地感受音乐的丰富的情感，也能较准确进行音乐想象与音乐表现。这一时期是培养和发展音乐理解力、想象力、表现力和创造力的最佳时期。作为一个音乐教师，我们有责任利用这种可行性，通过音乐欣赏这个娱乐性学科来培养他们的创造性思维，从而使他们成为一个在各方面都有创新精神的新世纪人才。

通过数年的初、高中的欣赏教学，笔者认为以下几种活动能生动形象地表现欣赏作品的内涵，也是启发学生进行创造性思维的良好途径：

1. 绘画与赋诗：

即学生听了音乐后把自己对作品的理解用图画与诗作为形式表达出来。依据作品提示给欣赏者的意境可以用抽象性色块、概括性描述或形象性绘画、具体性描述来表达内心的感受。前者往往仅凭感受情绪就能完成，后者则要通过各人的想象来丰富作品内容。如贝多芬的《“月光”奏鸣曲》，学生听了后可用抽象的线条色彩或抒情性文学表达出一种淡雅忧伤的情绪，也可用月色、山河、花草等具体场景或有关这些内容的情节性文字来表现。

2. 律动与舞蹈：

自古以来，音乐与舞蹈常结合在一起。《乐记——师乙篇》中记载到：“故歌之为言也，……嗟叹之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。”说的是唱歌唱到激动时，不知不觉手也舞起来了，脚也跳起来了。可见，舞蹈是音乐感情的升华。欣赏中的一些节奏节拍感较强的音乐作品可由学生创作舞蹈动作和简单的律动来加深对作品的理解。如《孔雀舞》中“吸水”、“沐浴”、“飞翔”、“登枝”四段音乐就可以让学生根据自己的想象，创造性地用形体进行表现。

3. 伴奏与编配：

对欣赏作品的理解与表现还可通过为旋律编配合适的节奏（这里指伴奏型），并选用适

宜于表现不同音色的乐器(这里指打击乐器)来伴奏,如歌曲《美丽的草原我的家》,在欣赏完以后,为了检验学生是否理解了作品,教师可提供学生各种打击乐器,然后学生会选择双

响筒模仿马蹄声,配上形象的 $\overset{\frown}{XXX} \overset{\frown}{XXX} \overset{\frown}{XXX} \overset{\frown}{XXX}$ 等节奏;还会选择串铃模仿马蹄铃声,配上 $\underline{XX} \underline{XX} \underline{XX} \underline{XX}$ 等形象性节奏。每个学生依据自己对音乐的理解,选乐器、编节奏,这本身就是一种主体创造性的表现。

4. 作曲与改编:

这也是极具创造性的活动之一。譬如欣赏《乘这歌声的翅膀》,在介绍完作者等其他有关知识点之后,可先出示歌词,先让学生思考:假如我是作曲家,看到这样的歌词怎么来谱曲。教师可根据学生的能力采用以下由浅入深的办法:(1)出示各音乐语汇供学生选择,如旋律应该怎么,节奏应该怎么等等……;(2)出示固定节奏, $\frac{6}{8} \underline{X} | \underline{X} \underline{X} \underline{XXX} | \underline{X} \cdot \underline{X} \underline{X} |$,学生填写旋律;(3)出示旋律音高, $\underline{5} \underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{4} \underline{5} \underline{5} \underline{7} \cdots$,学生编写节奏。以上几种方法只作片断尝试,不要全曲操作,同时不能要求创作结果与原著非常吻合,只要情绪基本一致即可。完成后把原曲作品放给大家听,学生会非常认真地倾听原作进行对照。为了培养学生的创造性思维,还可在作曲的基础上,通过改编,如变节奏、变速度、变调性、变拍号等来培养学生的创造能力。《森吉德玛》、《花好月圆》、《菩提树》等曲目均可做这样的练习。

5. 设镜与表演:

即针对青少年的心理特点,采用现实生活中的典型场景或图片、录像、幻灯等,对学生进行感观刺激,使他们的心理、行为、情感发生影响,以最佳情绪展开想象并进行表演,从而实现创造教育的目的。如声乐作品《樱花》(日本民歌),可让学生听了其柔美抒情的旋律后把自己的感受描绘出来:一位日本妇女身着和服,脚踩木履,悠闲地徜徉在怒放的樱花丛中。然后老师立即出示一幅赏心悦目、景色秀丽的图片或放一段录像,学生则边看画面边进行情景演唱。再如器乐作品《两个犹太人》,可让学生听了两种性格对比的旋律后穿上穷人和富人的服饰,用上拐杖和礼帽等道具,在创设好的场景中随着音乐的起伏演绎成一出小品。

音乐欣赏不仅仅是老师讲音乐,学生听音乐,更重要的是表现音乐、创造音乐。只能欣赏美而不能创造美,这种欣赏肯定是肤浅的。但是这里所说的创造又不是专业性创造,它是强调学生的一种参与性、挖掘学生的主体创意的活动。因此,以形象思维为主要特征的音乐欣赏,为中学生的想象力发展,创造力培养提供了一个自由驰骋的广阔天地。

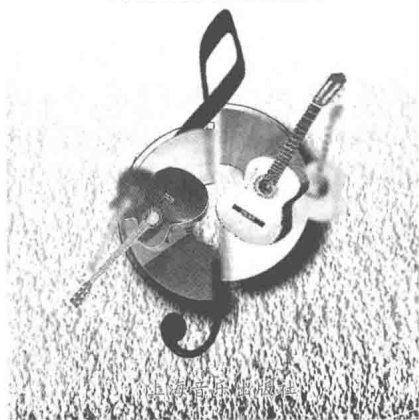
本文载于1999年5月《长宁教育》

乐器革命的思想认识

20世纪末,为了全面实施素质教育,贯彻落实《上海市中小学课程计划》,有目的有计划地开设艺术类活动课、提高学校艺术教育水平,上海市教委专门成立了教材编写组,编写了艺术类活动课教材系列。

当时正值“器乐进课堂”的深入推进阶段,音乐教育界在口琴、竖笛与口风琴的基础上,开始推崇更受学生欢迎的演奏乐器——吉他,因此,教材组与时俱进地编写了系列教材之一——《吉他教程》。

教材有了,为了更好地执行课程,1999年的一次长宁区教研活动上,包菊英老师邀请到吉他协会的专家来为大家讲课。专家与时俱进地讲解了吉他课程的重要性、趣味性,吉他教学所要掌握的演奏知识与演奏技能。从小喜爱吉他乐器的我预感到机会的来临与责任的重大,就这样,一场器乐革命——吉他教学,伴随着教育环境和发展内需开始被我酝酿。

《中学普及吉他潜力无穷》

近年来有一种乐器正以它独特的魅力悄然加盟了音乐教学队伍,成为器乐教学的新宠儿,它就是倍受青少年喜爱的吉他。如果不是亲临教学,也许我们永远无法体验到它的勃勃生机和未来的希望。那是一个偶然的机,当我校有幸得知吉他将要深入全市音乐课堂的消息后,于1998年尝试性地开设了吉他选修课,出于管理上的原因,学校要求学生一律自费买琴,可是出乎意料的是它丝毫没有动摇学生学琴的愿望,在60多门五彩纷呈的选修课中,“吉他弹奏与弹唱”成为命中率最高的学科之一,甚至有些青年教师也加入了吉他班的学习,气氛之热烈令学校领导与老师都惊讶下已。

吉他为什么能在中学里大受学生欢迎?我想除了它拥有其他乐器于音乐教学的一切优势外,还与吉他本身独有的特点息息相关。

首先,吉他有着非常悠久的历史。吉他的产生与发展,包括乐器的制作与演奏、曲目的内容与风格等本身就是一部世界音乐文化史。学生在学习这个乐器过程中可以接触大量世界各国的音乐文化。

第二,吉他让学生接触到了一种全新的弹奏方法。过去课堂里的乐器不是吹(回琴、竖笛)就是弹(电子琴、口风琴),虽然学习简便,却都因其发音原理过于雷同而缺乏弹奏方法上的新意。吉他却让学生了解了弦乐的发音原理,其弹拨型的演奏又让学生在掌握乐器的品种及弹奏方法上迈进了一大步。

第三,吉他拥有非常迷人的音色。吉他之声既有琴、筝、琵琶等我国民族乐器的古朴感,又有竖琴、钢琴等西洋乐器的纤细、华丽感,它那大众化而又自成一体的叮咚声常令那些善于幻想的少男少女们为之倾倒。

第四,吉他有着很强的音乐表现力。吉他是拥有六根弦的弹拨型乐器,其音域远远超过目前课堂里经常使用的这些乐器的音域。加上弦乐器善长连音,滑奏等技巧,使得它既有拉弦乐器线形的抒情效果,又有击弦乐器点状形的激越效果,这一切对于表现各类题材、风格,各种情绪、形象的中外乐曲可谓是尽善尽美的。

第五,吉他有着极强的娱乐性。普通学校学习口(风)琴、竖笛等乐器往往只是作为一种手段而已,而且由于这些乐器结构过于简单,音域过于狭窄,或是音乐过于扁平等,决定着它们也只能作为一种学具。吉他则不然,它不仅可用作学具,还可以独奏、重奏、合奏与自弹自唱,达到自娱自乐,使学具变成玩具,极符合中学阶段学生的学习心理;当学生在孤独烦闷或激动喜悦之余信手拿起心爱的六弦琴尽情抒发内心情感时,乐器显然变成了玩具,这是多么令学生们惬意和向往的事啊!

由此可见,吉他在普通学校,尤其是中学阶段有着非常广泛的学习基础和普及潜力。令人高兴的是,在上海市教委、上海音乐出版社等有关部门、专家关心支持与通力合作下,一本融知识性、娱乐性于一体的,通俗易懂的《吉他教程》近日与广大师生见面了。对于学校刚开垦的这块处女地,它就像是丝丝雨露,来得太及时、太需要了。相信随着媒体的导向性宣传及师资力量不断加强,中学的吉他教学这一新开垦的土地必将在有限的时间内结出丰硕的果实!

本文载于1999年10月《吉他之友》报