

高中音乐教学的 理论与实践探究

黄润带 著

高中音乐教学的 理论与实践探究

黄润带 著

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

高中音乐教学的理论与实践探究/黄润带著. —广州: 广东高等教育出版社, 2019. 4

ISBN 978 - 7 - 5361 - 6273 - 0

I. ①高… II. ①黄… III. ①音乐课—教学研究—高中
IV. ①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 201876 号

出版发行	广东高等教育出版社
	社址: 广州市天河区林和西横路
	邮编: 510500 营销电话: (020) 87553335
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	虎彩印艺股份有限公司
开 本	787 毫米 × 1 092 毫米 1/16
印 张	9.5
字 数	181 千
版 次	2019 年 4 月第 1 版
印 次	2019 年 4 月第 1 次印刷
定 价	36.00 元

(版权所有, 翻印必究)

前言

高中音乐教学，要根据《基础教育课程改革纲要（试行）》《普通高中课程方案（实验）》及《普通高中音乐课程标准（实验）》等指导性文件，深入领会高中音乐新课的性质和理念，明确“普通高中音乐课程是基础教育阶段人文学科的重要领域、是高中阶段实施美育的重要途径、是面向全体学生的必修课程”的课程性质，以及贯彻“以音乐审美为核心，培养兴趣爱好；面向全体学生，注重个性发展；重视音乐实践，增强创造意识；弘扬民族音乐，理解多元文化”的课程理念。明确课程的基本任务是提高学生音乐素养，使学生多方面的潜能得到开发，并为学生终身享受音乐、学习音乐奠定基础。

高中音乐课程的第一个基本理念就是“以音乐审美为核心，培养兴趣爱好”。“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。”笔者在长期的高中音乐教学中，深刻认识到高中音乐教学有着其他教育方式所没有的、不可替代的作用。例如，在笔者任教的学校，学科组秉承学科特点，确立了“以美施教，构建美感课堂；以生为本，提高音乐素养”的教学理念，着力构建以审美为核心的教学，追求充满美感的音乐课堂，牢固树立以学生全面发展为本的素质教育观，树立让每一个学生个性和潜能充分发展的教学观。

本书主要从高中音乐教材篇和教学篇两部分进行论述。

教材篇共有五个章节：

（1）第一章是国内外高中音乐教育及教材建设综述，包括国外高中音乐教育及教材建设和国内高中音乐课程和教材的发展与现状。

（2）第二章是新课标下的高中音乐教材观，从新课标对高中音乐教材的编写要求和建议，高中“音乐鉴赏”的任务和要求进行论述。

（3）第三章为本书的主体部分，对三个版本的《音乐鉴赏》^①进行

① 分别为人民音乐出版社出版的《音乐鉴赏（必修）》、花城出版社出版的《音乐鉴赏·必修》和湖南文艺出版社出版的《音乐鉴赏》，在本书中三个版本的《音乐鉴赏》分别简称为“人音版”“花城版”和“湘艺版”。

比较、分析和研究,从教科书选材内容的比较研究,教科书音乐知识内容和练习实践体验内容的比较研究,教科书编写体例比较研究,教科书栏目设计比较研究,《教师用书》的比较研究等方面进行论述。

(4) 第四章是通过对三个版本的《音乐鉴赏》使用者对教科书的评价调查,初步总结出三个版本的《音乐鉴赏》的特点。本书提出的“编写‘高中音乐学案’、增加音乐教材(教科书)的情感性、建立教材评价机制”“建立动态修订机制、增加地方课程内容”“弘扬民族音乐文化、指导学生运用网络学习音乐、为教师提供丰富的素材”等创新之处,是笔者对高中音乐教材的展望。

(5) 第五章论述了高中学生学习音乐的资源,包括校园、家庭、教师、学生和学科之间的音乐资源。

教学篇分为两个章节:

(1) 第一章通过探究教师与课堂、学生的学习方式、有效的音乐学习方法——研究性学习等内容,总结出笔者的高中音乐教学的策略和方法,突出以审美为核心的教与学的理念。

(2) 第二章是以校本课程《乡音乡韵——客家山歌》的开发和利用为例子,突出满足学生音乐学习的多样化需要。学校根据当地文化传承、任课教师个人专业特长兴趣爱好、学校办学理念等因素,组织教师、当地文化人士、学生共同开发了系列校本教材,使学生在身边喜闻乐见的活动、在优秀的民族民间艺术中受到美的熏陶。

同时,本书附录展示了三个模块的高中校本课程教学,包括了基础乐理、基础声乐、视唱练耳等内容,以满足学生音乐学习的多元选择。

本书通过对高中音乐教材及教学两部分的研究,旨在:

(1) 总结高中音乐实验教材的特点和优势,以利于更好地把握教材的内容要求,提高音乐课堂教学水平。

(2) 总结高中音乐教学的经验,以利于提高高中音乐教学的效果。

(3) 进一步明晰教科书和教学过程对《普通高中音乐课程标准(实验)》基本理念的体现,以利于促进高中音乐教育目标的实现。

(4) 通过对三个版本的《音乐鉴赏》模块及教学的研究,以利于对高中学生学习音乐开展进一步的指导,使高中学生更好地展开学习。

黄润带

2017年3月

目 录

教材篇

第一章 国内外高中音乐教育及教材建设综述	3
第一节 国外高中音乐教育及教材建设	3
一、突出以学生为主体,着眼人的发展	3
二、注重音乐课程的综合性	5
三、重视学生学习实践,强调培养学生创造才能	5
四、着重培养创新意识	6
五、突出民族音乐的传承,形成多元音乐文化观	6
六、注重与现代技术结合	7
七、多样化的教材观	7
第二节 国内高中音乐课程和教材的发展与现状	7
一、1995 年以前的高中音乐课程及教材	7
二、高中音乐欣赏教材	8
三、新的高中音乐课程标准教科书	8
第二章 新课标下的高中音乐教材观	10
第一节 高中音乐大纲与课标	10
一、教学大纲和课程标准的概念区分	10
二、《课标》与《大纲》的比较	10
三、新课标对高中音乐教材的编写建议	13
第二节 高中“音乐鉴赏”的任务和要求	13

一、“音乐鉴赏”的任务	14
二、“音乐鉴赏”的内容标准	14
第三章 三个版本的《音乐鉴赏》的比较研究	16
第一节 三个版本的《音乐鉴赏》内容的比较研究	16
一、整体内容比较	16
二、民族音乐内容的比较	17
三、现代、通俗音乐内容比较	20
四、戏剧、戏曲音乐鉴赏内容选材比较	21
第二节 三个版本的《音乐鉴赏》音乐知识内容、练习设计 内容的比较	23
一、音乐知识内容的比较	23
二、练习活动内容的比较	25
第三节 三个版本的《音乐鉴赏》编写体例的比较	27
一、编写体例比较	27
二、栏目设计比较	32
第四节 三个版本的《音乐鉴赏》编制方式的比较	34
一、音乐名言、格言的比较	34
二、文字、插图、谱例的比较	36
第五节 《教师用书》的比较	37
一、《教师用书》栏目的比较	37
二、《教师用书》篇幅内容的比较	38
第四章 高中音乐教材的审视和展望	39
第一节 三个版本的《音乐鉴赏》教科书使用者的评价	39
一、教师的评价调查	39
二、学生的评价调查	45
第二节 三个版本的教科书比较研究的结论	48

一、三个版本的《音乐鉴赏》的共同点	48
二、三个版本的《音乐鉴赏》的各自特点	48
第三节 建议和展望	50
一、对学生及学习	50
二、对教材编制者	52
三、对教师 and 教学	54
第五章 高中音乐课程资源	56
第一节 校园音乐资源和家庭音乐环境	56
一、校园音乐资源	56
二、家庭音乐环境	57
第二节 教师、学生音乐资源和学科综合音乐资源	57

教学篇

第一章 教学策略和方法	61
第一节 教师和课堂	61
一、强调上课常规要求,提高课堂质量	61
二、以审美为核心,营造充满美感的音乐课堂	61
三、聚焦课堂,美化教学过程	62
四、以生为本,创新课堂教学模式	62
第二节 学习方式	63
一、作业延伸	63
二、善用媒体	63
三、校园音乐活动	64
四、多元评价	65
第三节 研究性学习	65
一、引入研究性学习的缘由	65

二、音乐学科研究性学习的特点	66
三、高中音乐研究性学习的实施要点	67
四、研究性学习的效果	69
第二章 校本课程：《乡音乡韵——客家山歌》	71
第一节 客家山歌——我们的乡音	71
一、美丽花都——我的家	71
二、客家文化的历史背景	72
三、客家文化的渊源	73
第二节 客家山歌的魅力	75
第三节 客家山歌的特点和创新	77
一、广东客家山歌的民俗性和包容性	77
二、客家山歌的显著艺术特点	78
三、客家山歌的继承与创新	82
第四节 花都客家山歌选	84
附录 模块教学	88
附录一 高中学生基础乐理学习	88
附录二 高中学生声乐学习	125
附录三 高中学生视唱练耳基础	134
参考文献	140

教材是整个教学过程中的媒介，它在很大程度上决定了教师的教学质量和学生的学习效果，其对整个教学起着至关重要的作用。

2003 年，教育部颁布了《普通高中音乐课程标准（实验）》（以下简称《课标》）。2004 年，根据《课标》，人民音乐出版社、花城出版社和湖南文艺出版社分别编写出版了高中音乐实验教材，在本书中简称“人音版”“花城版”和“湘艺版”。三套高中音乐实验教材于 2004 年秋季起在广东、山东、海南和宁夏等 4 个课程改革实验区试用。实验教材紧紧把握住课程改革课改的特点，力求符合课程标准的各项要求，以全新的理念、全新的结构、全新的内容和全新的呈现方式，得到了广大师生的充分关注和肯定。

纵观高中音乐教育研究的现状，对更新课程的理念，改进教学方法等进行探讨的文章数量很多，但是在高中音乐新教材这个领域进行探索研究的文章较少。笔者从事高中音乐教学 20 多年，对高中音乐教育中的教材问题，有着较为深刻的认识和使用体会。为此，笔者选择了人音版、花城版和湘艺版高中音乐实验教材的《音乐鉴赏》教科书作为研究对象，运用文献研究法和分析研究法、比较研究法、调查研究法等教育科学研究方法，对三个版本的《音乐鉴赏》教科书进行比较分析。

第一章 国内外高中音乐教育及教材建设综述

本章主要是国内外高中音乐教育及教材建设的综述，明确新课标下的高中音乐教材观，新课标对高中音乐教材编写的要求及建议，并对高中音乐大纲与课标进行比较，进而理清《音乐鉴赏》教科书的任务和内容。

20 世纪以来，随着社会进步和教育的发展，音乐教育获得了空前的发展机遇。今天，我们可以看到，音乐教育的价值在于“人的发展”，倡导和关注学习者对音乐本身的感受、体验，强调学习者对音乐实践活动的参与；音乐教学领域不断扩展，音乐教学内容得到丰富，特别是高中音乐教育，进入了一个新的时代。

第一节 国外高中音乐教育及教材建设

随着音乐教育日益受到重视，为了适应新世纪的要求，世界各国纷纷开始对中小学的音乐教育，特别是高中音乐教育状况进行反思和改革，一批各具特色的高中音乐教材也应运而生。纵观这些高中音乐教材，它们在定位音乐课程的价值和性质、研制新的课程标准、补充新的教材内容和尝试新的教学方法等方面都显现出一些共同的特征。

一、突出以学生为主体，着眼人的发展

以学生为主体的教育观，主张把学生当作有血有肉有思想的人来对待，强调教育以学生为本。基于这样的价值观，究竟要培养怎样的人，成为各国高中音乐教育要面临的具体问题，即课程标准的确立问题。

20 世纪 50 年代，美国学校音乐教育长足发展，人本思想不断得到强化，其核心价值观为：第一，音乐作为人类交流的一种基本形式，传达人类间的思想感情，激励人们的精神生活。第二，音乐是发展人美感的重要途径，是理解人与人的愿望，体验生活的内涵和美的手段。第三，音乐能激发人的想象力和表现力，为人的不同思维方式与行为方式的发展提供了良好途径。

1994 年，美国政府立法，将艺术课确定为必修的“核心课程”，颁布了《艺术教育国家标准》，规定了艺术课的内容和目标。

在苏联，“为了人的发展”成为学校音乐教育的重要理念。苏联最具代

表性的教育家苏霍姆林斯基指出,音乐教育并不是音乐家的教育,而首先是人的教育。苏联的另一位音乐教育家卡巴列夫斯基认为,科学和艺术是人的精神文明的两大基础,为了取得两者的平衡,需要进一步完善学校教育。

在日本,音乐教育家铃木镇一认为:“教音乐不是我的主要目的,我想造就良好的公民。”“如果让一个儿童从降生之日起就听美好的音乐并自己学着演奏,就可以培养他的敏感,遵守纪律和忍耐等性格,使他获得一颗美丽的心。”在日本最新颁布的《学校音乐课程框架》中,“领略音乐之美,培养音乐兴趣,发展学生的音乐能力,使学生养成通过音乐体验充实日常生活的习惯和态度”等目标被明确列入到学习目的之中。

欧洲的音乐教育非常活跃,高中音乐教育普遍受到重视。20世纪60年代以来,德国在课程改革方面进行了积极的探索。20世纪90年代以来,德国各州都在为一个总的教育目标研制新的课程标准。普通学校音乐教育目标是“培养学生情感”“美化人的生活”,强调音乐教育要引导学生积极参与各种音乐活动,把音乐融入个人的生活世界中,使音乐成为个性的表达方法。对世界音乐教育有着广泛影响的德国奥尔夫音乐教育体系,首先关注的是音乐教育对人的发展的巨大作用,卡尔·奥尔曾说过:“音乐教育是人的教育,对于一切,我最终关注的不是音乐的,而是精神的探讨。”他认为音乐是人类思想情感最自然的表达,每个人都是具有潜在的音乐本能,因此音乐教育应该面向所有的人。

匈牙利学校音乐教育深受著名音乐家柯达伊所创建的音乐教育体系的影响,“让音乐属于每个人”“音乐将伴随每个人的生存与发展”是其重要的教育理念。柯达伊多次指出:“音乐是人的教育的不可缺少的部分,如果不具备这方面的修养,教育就不完整,离开了音乐就谈不上是个全面发展的人。”他认为音乐和人的生命本体有着密切关系,没有音乐就没有完善的人生。

英国自1977年以来做了一系列的改革,特别是统一课程标准。为了进一步确立音乐学科的地位,2004年还颁布了《音乐宣言》(*The Music Manifesto*),其宗旨是为每个年轻人提供丰富多彩的音乐体验。

“把音乐教学目标的关注点从‘音乐’转向了‘人’,这种转变是人类社会进步和人类认识境界提升的必然结果,说明音乐学科已不再仅仅是一门知识和技能,而是人类生存和社会发展必不可少的‘精神食粮’和‘素质

营养’。”^①

二、注重音乐课程的综合性

美国《艺术教育国家标准》反复强调音乐与其他艺术学科、非艺术学科的联系，提倡关联、整合的课程观念。例如：西尔佛·伯德特·金（Silver Burdett Ginn）的《音乐的联系》（*The Music Connection*），便是一套内容极其丰富的教材，其特色之一就是音乐与其他学科的联系。还有，《与教育改革同步》（*In Harmony with Education*），贯穿整个教材的主导思路，是音乐与其他学科的联系。

音乐整合课程改革实验，力度和影响最大的是“DBME”（Discipline Based Music Education）——“基于多学科的音乐教育”。这是一个用于从低年级直至高中的改革课程。DBME 包含四个方面：创作、美学、历史和评论。音乐是 DBME 的核心，从音乐出发，把教育价值向其他学科领域发散。

走向学科综合也是日本的高中音乐学科的一个发展趋势。在日本，音乐学科已经与体育和语文等相关学科进行了综合教学实验，并收到了较好的效果。

三、重视学生学习实践，强调培养学生创造才能

许多国家都把“能力”的培养作为制定高中音乐课程标准的总准则。强调音乐兴趣爱好与音乐审美能力的培养，强调通过音乐教育开发创造潜能，培养全面、和谐、充分发展的个体。如德国强调“音乐面向每个学生，人的所有能力都必须得到发展”；俄罗斯强调“培养个性，促进智力发展”；美国强调“发展学生对音乐的理解能力和欣赏能力”“开发人的潜能，提供创造和自我表现并享受成功的机会”。

在美国，高中音乐所规定的课程有：合唱课、铜管乐队课、管弦乐队课、音乐素质课、音乐史课和音乐文献或综合艺术课。实践类课程要求学生具有一定的表现能力，而在音乐能力倾向的实践表演性课程中，音乐素质又是强调的重点，鼓励学生尽可能进行声乐、器乐和电子音乐的创作，注重激发学生的创作欲望和培养创作能力。有关于音乐文献，音乐文化的课程，目的在于使学生在对跃跃欲试的感性认识上增强理性认识，培养学生更深更广

^① 程建平，广东省普通高中新课程学科教师培训系列教材：音乐 [M]，广州：广东教育出版社，2005：35。

的理解力和更为准确的判断能力。

1998年,新加坡开始打破原来教材统一由教育部制定的模式,将90%的编印教材给私人出版商,这对于走向思考及创意型社会有很大的刺激作用。

2002年,日本开始正式实施新的《学习指导要领》,将教育的核心目标定位为培养学生的创造力和生存能力。

四、着重培养创新意识

各国音乐教育都重视让学生演唱和弹奏不同的音乐,发展他们对音乐表现手段细微变化的控制能力,并经常组织即兴演奏和练习不同风格的乐曲,培养创新能力。

德国出版的包含“主动参与”和“强调体验”的教材强调:教材不应束缚教师和学生,而是应该充分发挥他们的创造性和积极性,为他们提供更多的思维和动手的空间,学习的过程比学习的结果更重要。教材重视对聆听音乐的感觉训练,学习的范围被扩大到各种能听到的音响。

五、突出民族音乐的传承,形成多元音乐文化观

“音乐教育必须融合多元文化与本土文化”成为教材编写中的共同理念。

美国音乐教材的文化多样性成为热点,如《艺术教育国家标准》(*National Core Arts Standards*)教材的最大的特点是体现多元文化教育理念;音乐教育者全国大会(Music Educators National Conference, MENC)出版的《用多元文化方法教音乐》(*Teaching Music with a Multicultural Approach*),内容包括非洲裔美国人的音乐、拉丁裔美国人的音乐、亚洲裔美国人的音乐、美国印地安人的音乐。

英国音乐教育的特点,是重视个别教育,强调民族音乐。演唱的教学重点放在传统的音乐上,特别是民族音乐。这样可以使学生熟悉并吸收本国的民族文化遗产。

澳大利亚在音乐教育中,英国文化的主导地位已被多元文化所取代。一些发展中国家也意识到了这一问题的重要性。南非认为,其音乐课程必须摆脱以欧洲为核心的传统模式。

韩国的音乐教育都特别重视民族音乐,其教材形式以综合型为主。

日本音乐教育就较好地融合了东、西方文化。

六、注重与现代技术结合

美国的《与教育改革同步》就是一套富有创意的“教材”。它运用现代技术，让学生在计算机上互动式地参与学习。贯穿整个教材的主导思路是音乐与其他学科的联系，如教材要求在计算机上可以演奏一个五声音阶，还可以让学生通过链接听到并看到音响及其声波形态。教材引导学生在历史、文化、民族、音乐、声学、技术的大环境中从事创造性学习和工作。

另外，在现在的学校音乐教育上，各种各样的音乐软件和教学软件也被广泛应用，计算机作曲和计算机辅助音乐教学亦开展得如火如荼。

七、多样化的教材观

美国的教育是多元化的模式，因而高中音乐学科及教材亦为多元化模式。州、县、市、学区和教师个人均可以按国家、州或县的《音乐教学大纲》或《艺术教育标准》编写音乐教材。经过教师精心挑选的各种合唱歌曲集、管弦乐谱、爵士乐谱仪及音乐欣赏、音乐史、音乐创作和乐理等音乐理论书籍亦成为美国高中的教材。

日本现行的高中音乐教材由日本教育艺术出版社、日本音乐之友出版社、东京书籍出版社和日本教育出版社编辑出版。这些教材出版后，全国以县为单位，自行采用其中一种版本进行教学。高中音乐学科设《音乐1》《音乐2》《音乐3》，三者为程度（水平）呈递进关系。

在德国，各州都在为一个总的教育目标而研制新的课程标准。新的音乐课程结构，进一步体现了教学领域的丰富变化和教学内容的多姿多彩。该国的音乐教材已不再是“教音乐的书”。教材内容逐渐从“教的内容”转变为“工作材料”，再也不是单纯的音乐理论指导。新教材一般都包括“学生用书”“教师用书”和“音响资料”。

第二节 国内高中音乐课程和教材的发展与现状

一、1995 年以前的高中音乐课程及教材

相比于教育的发展，我国的高中音乐教育可以说是新事物，只经过短短的几十年的发展。从历史上看，1925 年丰子恺编著的《音乐的常识》标明为“高级中学适用教材”，是我国历史上已知的最早使用的高中音乐教材。

1932年,我国编写了第一部《高级中学音乐课程标准》,主要参照西方的教学形式和知识技能体系,规定练声、读唱和唱歌三项,音乐发展概况和名曲解说等内容,很少涉及本国各种形式的音乐。

中华人民共和国成立后,由于多方面原因,普通高中长期以来没有设立音乐课,没有形成国家规定性音乐课堂教学,这一时期是我国高中音乐发展的空白期。

直到20世纪50年代中期,部分城市的高中开始开设音乐课,但都没有统一的教学大纲和教材,而多数地区不开设高中音乐课,教育界对音乐课程价值的认识普遍不足,这种状况一直持续到20世纪90年代中期。

改革开放以来,随着基础教育的改革与发展,国家制定了一系列指导基础音乐教育教学工作的法规和文件,改变了音乐教育无法可依的局面。1994年7月,国家教委下发了《关于在普通高中开设“艺术欣赏”课的通知》。目的是开阔高中学生的文化艺术视野,使之确立正确的审美观念,促进其全面发展。1995年,辽宁教育出版社和人民音乐出版社分别出版了《高中音乐欣赏必修课实验本》,是我国自1949年以来的第一批高中音乐教材。

二、高中音乐欣赏教材

从1996年开始,国家统一在高中开设了音乐欣赏课,颁布了《全日制普通高中艺术欣赏课教学大纲(音乐)》(以下简称《大纲》),从而结束了高中没有音乐教育的局面。随后,人民教育出版社音乐室出版了《全日制普通高级中学教科书(试验本)艺术欣赏 音乐(必修)全一册》(以下简称《高中音乐》)。这本教材比较全面地体现了《大纲》的精神,以“音乐与姊妹艺术的结合”为核心,着重介绍了与诗歌、戏剧、舞蹈、电影电视和绘画等艺术门类紧密关联的音乐作品,结构清晰,版块合理,逻辑性较强,在一定意义上体现了高中音乐课程及教材的初步成果。

三、新的高中音乐课程标准教科书

在新一轮课程改革中,新的高中音乐课程标准应运而生。2003年,我国新颁布了《普通高中音乐课程标准(实验)》,并根据课标编写了实验教材。2004年9月,作为高中课程改革实验区的广东、海南、宁夏和山东等4省(区)率先使用实验教材。新的“高中音乐课程标准”充分体现了素质教育的基本精神,体现了高中新课程体系时代性、基础性与选择性相结合的共同要求。体现普通高中教育的培养目标,确立以审美为核心的课程理念,强调