

新课程欣赏教学法

陈鹃 主编

西南师范大学出版社

 新课程音乐教育丛书

新课程欣赏教学法

XINKECHENG XINSHANG
JIAOXUEFA

陈鹏 主编

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

新课程欣赏教学法 / 陈鹏主编. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2018.7

(新课程音乐教育丛书)

ISBN 978-7-5621-9383-8

I. ①新… II. ①陈… III. ①音乐课—课堂教学—教学法—小学 IV. ① G623.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 155333 号

陈鹏 · 主编 ·

新课程欣赏教学法

XINKECHENG XINSHANG JIAOXUEFA

责任编辑: 郭彦臣

装帧设计: 观止堂_未氓

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吕书田

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: <http://www.xscbs.com>

电话: 023-68254353

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆共创印务有限公司

幅面尺寸: 180mm × 230mm

印 张: 19

字 数: 373 千字

版 次: 2018 年 9 月 第 1 版

印 次: 2018 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9383-8

定 价: 49.00 元

编委会 (以姓氏笔画为序)

总主编: 王世康

编 委: 李 宏 陈 鹃 杨丽苏 薛世民

新课程欣赏教学法·编委会 (以姓氏笔画为序)

总主编: 王世康

主 编: 陈 鹃

副主编: 兰 霞 刘 莉 刘 佳 李 曼 罗 川 彭小琴

编 委: 王颖莹 王 娜 尹 雪 邓筱玥 冯馨瑶 刘 莉

李婉韵 李 茜 陈 静 陈柚筱 张 洁 张胡渝

杨 欢 吴春华 赵 佳 段 荔 夏络芝 贾钦岚

郭美祺 唐庆青 虞蓝天 蒋 薇 傅 灿 阙思易

《基础教育课程改革纲要(试行)》的颁布,标志着我国基础教育进入了一个崭新的时代——课程改革时代。这是一场深刻的教育革命,不仅意味着教学内容的更新、完善与平衡,更预示着理想的学校文化的创造。《全日制义务教育音乐课程标准(实验稿)》虽然针对的是音乐基础教育教学改革,但是被触动的却不应该只是一线音乐教师,还应包括师范类院校音乐教育专业的教师和学生。新课程改革是一场深刻的教育改革,作为一线音乐教师,应当认真学习新课标,积极进行自我充电,重新认识自己、他人以及环境,正确应对各种情况,顺利完成角色转变,创造性地进行教学;作为师范类院校音乐教育专业的学生,应当努力学习新理念、勇于创新,成长为优秀的音乐教师。

由于种种主客观原因,这场鼓舞人心的改革从一开始就注定会非常艰难和深刻。我们目睹音乐教师队伍的现实状况:一些具有合格学历的音乐教师,缺乏新课标所要求的音乐教育新理念和新的教学方式方法,尤其是普遍需要掌握适于少年儿童音乐教育的新理念、新的教学方式方法和音乐专业知识能力;许多学校甚至没有专职音乐教师,而由音乐专业知识技能欠缺的兼课教师任音乐课教师,这些与音乐课标要求差距甚远。他们都迫切需要一套具有使用价值的音乐专业书籍——属于他们自己的书。

我们再检视一番即将加入音乐教师队伍的师范类院校音乐教育专业学生的现实状况:由于基础音乐教育课程的改革,现行的高师教学中许多课程都出现与基础音乐教育课程改革不匹配甚至教学滞后的问题。其中,没有合适的教材也是一个重要的原因。长此

下去,学生对音乐新课程知之甚少,这对于实施新课程所带来的负面影响可想而知,对学生本身的发展也必将阻碍重重。

“新课程音乐教育丛书”就是一套专为中小学音乐教师(现在时与将来时)撰定的,真正实用、适用的系列丛书。它以“为教师说话、说教师的话、让教师说话”为指导原则,紧密结合音乐学科的特点,根据实施美育的需求而撰写。既有一定的理论高度,又有切实的使用价值;既有利于教师系统学习、进修提高,更有利于教师实际操作,提高教学艺术水平。我们从首批出版的《新课程音乐教学法》《轻松制作音乐教学课件》《儿童嗓音训练》《钢(风)琴即兴伴奏·自弹自唱教程》《童声合唱》《音乐欣赏》等分册中即可了解其概貌。

这套丛书的作者由我们这样一群人组成:有特级教师、高级教师,也有教授、研究员,但更重要的是,我们都非常热爱音乐基础教育,并致力于中小学音乐教育教学研究多年,具有较高的学术修养和丰富的教育教学经验。可以说,这套丛书是我们长期研究工作及实践经验的结晶。我们同样秉承这样的认识:中小学音乐教育工作是基础教育的重要组成部分,中小学音乐教师是音乐的传播者。传播音乐就是传播美,让世界多一些美;传播美就是传播爱,让人类多一点儿爱。

我们由衷地期望这套丛书能引起广大读者的兴趣和肯定,能成为中小学音乐教师教学和自我素养提高的助推器,能为音乐教育专业学生的学习和教学能力的培养引导一条职业之路,从而将人类所崇尚的美与爱更好更快地传播开来。我们也希望广大读者对本丛书提出宝贵的意见和建议,让这套丛书在大家的关注和爱护下更加完善,更好地为音乐基础教育服务。

前言

欣赏教学是义务教育阶段音乐课堂教学中非常重要的教学课型,其教学内容在音乐教材中占有大量比例,因此欣赏教学的有效实施对于学生音乐素养的养成起着至关重要的作用。

本书中,为广大中小学音乐教师提供了欣赏教学设计方法、教学方法、学习方法、有效教学评价方法。其内容具有以下特点:

1. 针对性强

在了解广大中小学音乐教师专业现状的基础上,从教学设计入手,分章节论述教学方法、学生学习方法,以及有效教学的评价理念。同时还为广大教师提供了大量的优秀课例。

2. 理论与实践相结合

基于科研课题研究的基础,形成关于欣赏课堂教学的理念和操作方法,运用先进的教育、教学理念,结合欣赏教学实践案例进行论述讲解。所有教学案例均来自一线教学课堂,经过反复实践操作论证,具有很强的操作性。

本书的绪言部分,重点论述了编委会关于欣赏教学的教学理念,执笔人:陈鹃;第一、二章讲述了欣赏教学设计的方法、技巧及基于音乐本体的音乐教学设计理念,执笔人:刘莉、陈鹃;第三章讲述了欣赏教学的教学方法,执笔人:罗川、兰霞;第四章论述了学生学习方法的设计及运用技巧,执笔人:刘佳、蒋薇、尹雪;第五章阐述了关于课堂教学有效性的观察方法及评价标准,执笔人:彭小琴、李曼;最后的附录为部分教师撰写的优秀教学案例,执笔人:尹雪、陈静、张胡渝、庾蓝天、冯馨瑶、陈柚蓓。

本书的撰写历时三年时间,此过程中得到《九年义务教育·音乐》音乐教材(西师版)编写组全体编写人员的大力支持,重庆市渝中区广大音乐教师为本书的撰写提供了有效的实践论证,同时也深受教育专家的指导和点拨,在此表示感谢。同时也敬请广大一线的音乐教师对本书提出批评指正。

目 录

绪言	(1)
第一章 课时教学内容的构建策略	(4)
第一节 音乐作品的分析方法	(4)
一、从曲式结构入手	(4)
二、从作品的体裁与形式入手	(5)
三、从主题入手	(13)
四、从音乐要素入手	(15)
第二节 教材分析的解读策略	(15)
一、教材解读的基本原则	(16)
二、教材解读的基本方法	(16)
第三节 课时的核心教学内容构建	(29)
第四节 课时教学内容与教学容量	(33)
一、与音乐活动相结合的教学内容	(33)
二、与音乐知识学习相结合的教学内容	(38)
三、与歌唱相结合的教学内容	(42)
四、分课时开展的教学内容	(45)
第二章 教学目标的确定策略	(49)
第一节 学生学习情况的分析	(50)
一、班级学习情况的分析	(50)
二、学生学习起点的分析	(50)
第二节 欣赏教学目标的确定与实现	(57)
一、欣赏教学的教学目标	(57)
二、分年段的欣赏教学知识与技能目标	(58)
三、教学目标的确定策略	(59)
四、课时教学目标的制定方法	(60)

五、教学目标的达成与教学方法的采用	(64)
第三节 教学重难点的确定与解决	(81)
一、教学重点与难点	(81)
二、教学重难点的确定策略	(82)
第三章 教学方法	(93)
第一节 聆听	(93)
一、完整聆听	(94)
二、分段聆听	(95)
三、主题聆听	(101)
第二节 创设教学情境	(105)
一、利用语言创设教学情境	(105)
二、利用教具创设教学情境	(107)
三、利用多媒体课件创设教学情境	(108)
第三节 融合相关文化	(109)
一、音乐欣赏与姊妹艺术相融合	(110)
二、音乐欣赏与艺术之外的其他学科的融合	(116)
第四节 课堂教学提问	(121)
一、教学问题设计的原则	(122)
二、课堂教学提问的类型	(122)
三、提问设计的策略	(132)
四、课堂教学提问设计的误区	(137)
第四章 学习方法	(141)
第一节 体验	(142)
一、什么是体验	(142)
二、体验的内容	(143)
三、体验的方式	(144)

第二节 模仿·····	(163)
一、什么是模仿·····	(163)
二、模仿的内容·····	(163)
三、模仿的方法·····	(166)
第三节 探究·····	(170)
一、什么是探究·····	(170)
二、探究的内容·····	(171)
三、探究的方法·····	(172)
第四节 合作·····	(178)
一、什么是合作·····	(178)
二、合作的作用·····	(179)
三、合作的方式与内容·····	(179)
第五节 表现·····	(183)
一、语言表达·····	(183)
二、绘画线条·····	(185)
三、选择颜色·····	(186)
四、绘画图形谱·····	(187)
 第五章 课堂教学的有效性评价·····	(191)
第一节 有效性评价的内容·····	(191)
一、对教学效果的评价·····	(192)
二、对教学效率的评价·····	(193)
三、对教学效益的评价·····	(194)
第二节 课堂教学的有效性观测工具·····	(194)
一、欣赏教学课堂提问观察工具·····	(195)
二、教学目标制定的有效性观察工具·····	(202)
三、教师教学行为的观察工具·····	(206)
四、学生学习行为的观察工具·····	(212)
五、欣赏教学课堂文化观察工具·····	(217)

第三节 课堂教学的有效性评价量标	(220)
一、小学音乐欣赏教学有效性评价量标的构建原则	(220)
二、小学音乐欣赏教学有效性评价量标的构建方法	(221)
三、小学音乐欣赏教学有效性评价量标的内涵分析	(222)
附录:歌唱教学中优秀的教学设计	(230)
欣赏课《牧童短笛》教学设计	(230)
欣赏课《口哨与小狗》教学设计	(241)
欣赏课《野蜂飞舞》教学设计	(251)
欣赏课《乘雪橇》教学设计	(262)
欣赏课《糖果仙人舞曲》教学设计	(269)
欣赏课《玩具兵进行曲》教学设计	(278)

绪 言

如果将音乐定义为听觉的艺术,那么在义务教育阶段的音乐教学中,教会学生“听什么”“怎么听”就成了教学的一个重要内容。检视中小学音乐课堂教学,教会学生聆听,在聆听中学习音乐知识,养成音乐素养,培养学习音乐的兴趣则是欣赏教学的重要教学目标。

2011年修订的《义务教育音乐课程标准》(后简称《音乐课程标准》)中对音乐欣赏给出了如下定义:“感受与欣赏是音乐学习的重要领域,是整个音乐学习活动的基础,是培养学生音乐审美能力的有效途径。良好的音乐感受能力与欣赏能力的形成,对于学生丰富情感、提高文化素养、增进身心健康具有重要意义。教学中应激发学生聆听音乐的兴趣,鼓励学生对所听音乐表达独立的感受和见解,养成聆听音乐的习惯,逐步积累欣赏音乐的经验。”由此可以看出,音乐欣赏在义务教育阶段的音乐课堂教学中占据了不可或缺的重要地位。

对比2001年的《音乐课程标准》,2011年的《音乐课程标准》将欣赏教学的名称由“感受与鉴赏”变更为了“感受与欣赏”,这一变化更加明确了义务教育阶段欣赏教学的总体目标,降低了课程目标要求,将欣赏教学目标更加明确地定位于学生学习兴趣的激发、养成学生聆听音乐的良好习惯,以期最终实现提高学生音乐素养的目标。

纵观现行的中小学音乐教材,你会发现在教材内容中唱歌、欣赏教学占有教材80%~90%的内容,可见欣赏教学之于学生进行音乐学习的重要性所在。

2001年实施课程改革以来,欣赏教学的课堂发生了许多变化,改变了以往以乐理知识体系为教学线索、只重视音乐知识学习的教学观,音乐审美目标逐渐成了欣赏教学的首要目标。教学课堂活跃了,学生在欣赏音乐的过程中有了一定的音乐实践活动。但在取得这种变化的同时,也呈现出一些课堂教学的误区。

误区一:用语言描述音乐

音乐艺术中声音的非语义性性质,决定了音乐艺术不能用确切的语言表述。在现在的中小学课堂教学中,为了帮助学生理解音乐,教师常常会运用大量设计好的、优美的教学语言去描述音乐。这样的描述带给学生的只是语言的冲击,削弱了学生的音乐想象空间。

误区二:盲目的聆听,忽视音乐实践活动

抓住音乐的听觉属性,在教学中设计大量的聆听,是很多教师在欣赏教学中的主要教学手段。课前教师会收集众多的音响资料,课堂上播放多种版本的音响、音像以帮助学生聆听。但是,教师常常会忽略聆听的目的,将聆听活动变为无目的的教学活动。这样的聆听活动无法有效地吸引学生的学习注意力,因此没有思维活动的聆听也无法提升学生的审美能力。

误区三:关注学科综合,丢失了音乐本质

在教学中过度关注音乐的文化属性,对音乐作品自身的音乐属性挖掘不够是出现这一误区的主要原因。

音乐教学中我们提倡综合,特别是在欣赏教学中,由于音乐的文化属性,在音乐作品的背后隐藏着众多的人文文化。如果在教学中过度关注这些文化属性,会导致音乐课变成“品德课”“历史课”“地理课”“美术课”等。

误区四:教学误导、忽略音乐本质

由于对音乐的非语义性关注及重视在教学中学生的探索学习,在聆听音乐时,教师要求学生充分发挥想象力,去想象音乐所表达的音乐形象,于是各种臆想的音乐形象充斥在音乐课堂中,看似热闹的音乐课堂成了一场教学的闹剧。

虽然音乐具有不确定性,但大多数标题音乐的标题已经给我们界定了作曲者想要表达的音乐意境。在教学中这种胡乱质疑,歪曲作品内涵的教学行为常常出现在欣赏教学的课堂上。

出现这样的一些教学误区,其根本还是在于对欣赏教学课程目标定位不清。音乐最本质的特点在于它是一种基于人的听觉的艺术,因此欣赏教学中最重要的教学手段当然是“聆听、感受”,但这一手段并非是欣赏教学的课程目标。基于听觉感受的基础,在聆听中学习音乐知识,了解音乐技能,积累欣赏音乐的经验都是欣赏教学中的重要内容。

对于欣赏教学我们用这样一段文字来表述:欣赏教学是基于作品本身所蕴含的音乐文化内涵,引导学生体验作品所表达的音乐情感,感知作品结构,感受音乐各要素的表现作用;在聆听过程中学习相关的音乐知识,发展音乐记忆力、感受力、理解力、表现力,培养欣赏音乐的良好习惯,学习欣赏音乐方法的教学过程。

任何一首音乐作品,都有其独特的时代、民族、地域特征,同时还具有作曲家的个性特征,这些都蕴含在音乐作品之中,形成独有的作品特点,也就是我们所说的音乐风格特点,同时这些丰富的内涵也使音乐作品成了一种多元文化的载体。因此,音乐

作品带来的绝不仅仅是一种听觉上的刺激,而且是一种内涵丰富的音乐文化。在欣赏教学中,也只有将音乐作为一种文化形态才能实现欣赏教学最终的课程目标。

音乐要素是构成音乐的基本元素,在不同的音乐作品中音乐要素产生着各种不同的变化、组合,从而形成每个音乐作品自身独有的特点。对音乐要素的分析、感知是欣赏教学的重要内容,通过对要素的感知,达成对作品音乐形象、情感、意境的理解,再通过对作品相关人文文化的理解,深入了解作品,最终形成理性的评价是欣赏教学的重要内容。

聆听是欣赏音乐的基本手段,在欣赏教学中,依托聆听这一基本方法来学习音乐知识,了解音乐技能是教学的目标。而通过欣赏教学逐步积累学生的欣赏经验,学习欣赏音乐的方法是欣赏教学的重要目标。

如果把欣赏音乐作为审美体验的过程,那么我们必然会经历审美情感、审美感知、审美想象、审美理解四个层次。如果欣赏教学作为学生一次审美体验的经历,那么我们的课堂教学则必须遵循这四个层次的教学递进。

本书将从教学设计中的教学内容、教学目标、教学重难点,以及教学方法、学习方法几个方面详细阐述欣赏教学中基于审美体验理念的课堂教学操作方法。同时还将从教学有效性的角度出发,阐述课堂教学评价的方法。

第一章 课时教学内容的构建策略

如果将教学简单地表述为教师教、学生学的过程,那么教师所要思考的一定就是教什么、怎么教的问题。

教什么,用一个教育学的术语来表述,那就是“教学内容”。教学内容则是来自师生对课程内容、教材内容与教学实际的综合加工,它是一个动态的过程。教学内容不仅包括教材内容,还包括师生在教学过程中实际活动的全部。它以教材的方式承载,是音乐教师在课堂上授课行为中所利用的一切相关材料和手段。如果说教材是我们进行教学设计的文本依据,那么教学设计则是把这种文本材料转化为我们教师教学行为的过程,也就是说把一种静态的材料转化为一种动态行为的过程。

由此我们可以发现,教学内容不是一个简单的作品标题,而是由多个内容组合在一起,用以界定教师实施课堂教学的实质性内容。音乐作品是音乐课堂教学的内容,而作品中所蕴含的丰富的音乐内涵则是我们音乐课堂教学的核心内容。

课时教学内容的确定是进行教学设计的第一步,决定了课时教学的核心内容,影响着教学目标以及教学方法的确定。

第一节 音乐作品的分析方法

确定课时教学内容的第一步,是对教学中使用的音乐作品进行全面的分析,在分析时我们可以从以下几个方面入手:曲式结构、体裁与形式、主题、音乐要素、作者和作品的时代背景、作品的民族特征、作者的创作个性、作品标题内容、音乐语言的表现功能等。

一、从曲式结构入手

音乐结构的曲式就是由各种音乐要素所构成的一些,或同或异,在一个有起止时间的过程中,按照一定的逻辑加以分布、组合所形成的整体结构关系。解读作品的曲

式结构是对作品的“轮廓”做一个全面的分析,了解作品的架构体系,是解读作品的第一步。可以这样理解曲式:学生都学习过为文章分段的方法,同理,音乐也是可以分为一段一段的,文章中有一段、一句、半句、个别字,一首乐曲也可以逐层细分结构,只不过要用到一些曲式原则,且要掌握各级结构之间的关系,这就是对乐曲结构的曲式分析。曲式有单段式、多段式、回旋曲式、变奏曲式、奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式、混合曲式、套曲形式等,另外还有古典和民族乐曲独特的曲式。曲式是为表现不同音乐形象、内容的需要而设置。

二、从作品的体裁与形式入手

任何一部音乐作品都是特定形式与特定内容的有机结合体,虽然在浩如烟海的音乐作品中找不到完全相同的作品,但在很多音乐作品中,我们可以感受到一些音乐作品在体裁的把握、意境的追求、形象的塑造、音乐语言的运用,及人声、乐器选择,演唱、演奏式样等方面均表现出某些相近或相似之处。如进行曲,表现的是雄壮、振奋、步调一致的精神;摇篮曲则表现出一种慈祥、充满温情爱意的情感。虽然每位作曲家的表现方法与风格不尽相同,但体现的共同情感及艺术特征是完全一致的。这种作曲家为某种内容需要而选择一种约定俗成和相对独立的固定形态,即是音乐的体裁与形式。在1-2年级和3-6年级两个学段,侧重对简单、中小型音乐的体裁与形式的聆听和学习。音乐的体裁与形式是区分不同音乐作品类别、样式及表演方式的基本常识。了解和熟悉音乐的体裁和形式,可以增强对音乐结构的了解和风格流派的把握,对认识作品的整体非常重要。

音乐体裁和形式是密切相关的概念。如交响乐既是一种体裁也是一种形式,两者有时难以区分。常见的划分方法可以从以下几点去把握:①按音乐使用的不同场合和不同的社会功能来划分,如号子、山歌、小调、酒歌、国歌、灵歌、音乐舞曲等。②按音乐表现形式来划分,如独唱、齐唱、合唱、重唱、独奏、齐奏、协奏与合奏、弦乐四重奏、木管五重奏、交响乐、丝竹乐、吹打乐、江南丝竹等。③按乐曲的结构规模、织体类型、节拍速度、表情性格来划分,如组曲、变奏曲、回旋曲、奏鸣曲、小夜曲、诙谐曲、幻想曲、狂想曲、赋格曲、创意曲、波尔卡等。④按音乐与其他艺术门类相结合的方式来划分,如歌剧、戏曲、舞蹈音乐、舞剧音乐、电影电视音乐等。

(一)歌曲的体裁

歌曲体裁是指歌曲的一种样式和类型。它根据歌曲的表现内容、情绪、特定环境、人物、事件及旋律、节奏等因素所形成自己特有的样式,成为某种歌曲的体裁。在