

教师专业发展培训丛书 丛书主编：杨飞华 章建丰 宋海

走向“体验”的

ZOUXIANG TIYAN DE
YINYUE JIAOXUE

音乐教学

周琦◎主编

 宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

数据加载失败，请稍后重试！

■ 教师专业发展培训丛书 ◎丛书主编：杨飞华 章建丰 宋洵

走向“体验”的

ZOUXIANG TIYAN DE
YINYUE JIAOXUE

音乐教学

周 琦◎主编

图书在版编目(CIP)数据

走向“体验”的音乐教学 / 周琦主编. — 宁波 :
宁波出版社, 2014.6
(教师专业发展培训丛书)
ISBN 978-7-5526-1596-8

I. ①走… II. ①周… III. ①音乐教育-教学研究
IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 117692 号

走向“体验”的音乐教学

主 编 周 琦
责任编辑 张 迪
装帧设计 金字斋
出版发行 宁波出版社
地 址 宁波市甬江大道 1 号宁波书城 8 号楼 6 楼
邮 编 315040
网 址 <http://www.nbcbs.com>
印 刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 18
字 数 280 千
版 次 2014 年 6 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5526-1596-8
定 价 39.00 元

版权所有,翻印必究

本书若有倒装缺页影响阅读,请与承印厂联系调换,联系电话:0574-87638192

本书编委会

主 编 周 琦

编 委 应青儿 徐建霞 葛蕊蓉 郑 昕 刘晨娟

林 颖 王 静 张宁宁 郭 瑾 徐 波

总 序

百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。21 世纪的中国教育发展模式正在从规模发展向内涵发展转型。教育内涵发展的核心要素便是人的发展。有好的教师才有好的教育。好的教师需要好的培训。在此形势之下,我国的教师培训事业正呈现出风起云涌之势。教师培训的终极目的是促进教师的成长与发展。那么,好教师又是一个什么样的“范儿”(style)?教师的成长与发展应该有一个明确的标准。为此,2012 年初,教育部便出台了幼儿园和中小学教师《专业标准(试行)》。《专业标准(试行)》既对幼儿园和中小学教师的专业发展提出了基本要求和基本标准,也为各级教师培训机构开展教师培养与培训明确了具体的规范与目标。

正是在这样的背景下,宁波市江东区教师培训中心从承担单一的教师教学基本功培训,逐步向教师职后的多层面多角度的专业培训转型。他们因地制宜,将区内教研室、教科室、浙派名师工作站和教师专业发展学校等单位的人力资源结成教育培训同盟,依靠现有资源的优化整合,开展多层面的培训。经过积极努力,江东区于 2011 年成为浙江省教师专业发展培训项目第一批试点单位,开始承担起全区 2000 多名教师的培训任务。

一个区域如何来开展有效的教师培训,这是各地都在研究的课题,而江东区在这方面做了大量探索性实践与研究。江东区教师培训中心从本区优质教育均衡发展的总体态势出发,立足深入推进课程改革的需要,很好地贯彻执行《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定》的精神,在实践中逐步形成了“三三

制”的培训模式,即构建三类课程(公共课程、专业课程和选修课程)、依托三个平台(名师流动工作站、教师专业发展学校、远程网络平台)、重视三支队伍(培训专家队伍、培训管理团队和培训巡查团队)。又从“专业理论与师德、专业知识和专业能力”三个维度来设计三类课程,力求构建适合本区域的教师培训课程体系。

“三三制培训模式”带有鲜明的区域特色,培训师团队以本地的名师、骨干教师为主,培训的资料(素材)也是提炼于教育教学的实践成果,具有较强的现场感和鲜活的生命力。为了更好地满足广大一线老师对“多一些教学现场的指导性培训,多一些可操作的教学策略、方法的教学指导资料”的培训需求,同时也使教师培训课程体系的建设和开发更加深入,江东区教师培训中心组织区内名师和骨干,成立培训课程教材编写团队,着手编写《教师专业发展培训丛书》。

培训课程的建设是一项基础性工作,也是一个系统性工程,教材开发是其中一项重要内容。《教师专业发展培训丛书》的编写出版,既是对江东区近几年教师培训工作实践探索的阶段性总结,也是完善和丰富课程、推进教师专业成长的新的探索。从即将出版的几种教材可以看出,本套丛书与上述三类培训课程相配套,其内容既有教育发展新理论、新技术的运用指导,也有对学科教育关键知识与技能的掌握和应用;既有通识教育,也有专业基本功指导,具有非常显明的兼容性和开放性特点。相信随着本套教材的陆续出版和投入使用,江东区的教师培训课程建设将会更加完善、有效,也会为其他地区的教师培训工作提供有益的借鉴。

是为序。

2014 年 1 月

前言

2010年7月,第29届世界音乐教育大会在北京召开。大会期间,各国音乐教师的教学工作坊、教学展示给与会教师留下了深刻的印象。比较国内外的课例,我们不难发现,国外的音乐教学多元灵动,孩子们在一个个有意思的实践活动中感受、体验着音乐,轻松而快乐;而国内的音乐课堂则普遍显示出典型、单一的“中国化”模式,孩子们在教师的引导下,认真而又辛苦地学习着所谓的“音乐知识与技能”。但即便是如此重视知识技能,我们的学生在学习了若干年的音乐后,音乐能力、音乐素养依旧无法达到令人满意的程度。国内外截然不同的教学内容、教学方式、教学效果引发了我对音乐课堂教学的思考:当前我国的中小学音乐教学体系是否合理?现有的以人文为线索编写的教材是最佳的音乐学习材料吗?课堂教学模式及教学方式能否有效促进学生音乐能力的形成与发展?到底怎样才是真正有效的音乐学习?……一个个困惑萦绕在脑海挥之不去,碰撞、交织、模糊、清晰,最后转化为一个关键词——“体验”。

音乐是一种体验,这种体验是令人愉悦、实实在在的,它充满情感,富于理性。体验是学生进入音乐的途径,也是学习音乐必不可少的一环。对于中国的一线音乐教师来说,“体验”一词并不陌生。教师们反复被告知音乐教学要注重音乐体验,加强学生的音乐实践,但到底什么是真正的音乐体验?体验什么(音乐作品哪些方面的特质需要被关注进而被体验)?怎么体验(获得音乐体验的途径与方式)?进行音乐体验时又要注意哪些根本原则等一系列的问题,一直模棱两可,知之甚少。而在我国音乐教育教学领域方面的专业书籍中,针对“音乐体验”展开具体、细致论述的专著也屈指可数。因此,对于“音乐体验”,广大教师无论是抽象理念还是实践操作都存在着较大的认识偏差,从而影响教学行为的正确性。《走向“体验”的音乐教学》正是针对这种现状而编写的。

本书共分五个章节:

第一章探讨了关于音乐体验的理论基础。包括体验的内涵价值与体验学习

的基本特征、音乐的基本特征、音乐体验的概念界定、儿童音乐学习的特点、音乐体验与音乐学习的关系。

第二章从音乐教学的角度出发,阐述了我国当前音乐教学中“音乐体验”的现状,提出了音乐体验的教学原则及音乐教学中进行“音乐体验”的有效途径与方式。

第三章至第五章是在前两章的基础上,呈现了“基于体验的音乐教学实践”。第三章从学生音乐能力的形成与发展角度出发,阐述音乐体验与能力发展的关系。首先向广大一线教师提供了小学各年段的音乐表现要素和体验标准,随后分别就学生节奏能力、音准能力及多声部能力的形成与发展展开阐述,并提供了丰富而细致的练习素材,方便一线教师在课堂教学中选用。

第四章从教师课堂教学设计的角度出发,向教师们提供了具体的教学案例与评析。这里提供的每一份案例都是建立在“音乐教学应丰富学生的音乐体验”这个理念基础上的,极具典型性与示范性。

第五章从教师自身音乐文本解读的角度出发,阐述只有建立在自身体验基础上的文本解读才是有生命力的,并提供了中小学教材中部分音乐作品的文本解读。

在本书的编写过程中,宁波市江东区的音乐教师们付出了艰辛的劳动。本书中呈现的教学案例、教学素材及教学手段方式等基本是宁波市江东区近几年的音乐教学实践和研究成果。当然,囿于我们的视野、能力,本书存在的偏颇与不足,敬请各位读者斧正。

最后,感谢宁波市教研室黄伟平老师和湖州市教研室陈千红老师给予全书的建议与指导;感谢我的朋友及同行单森权、张越琼等老师在我写稿时提供的帮助;感谢全体江东区的音乐教师们,这几年,我们相互携手,有过欢声笑语,亦有过痛苦迷茫,但正是心中的那份“热爱与执着”,让我们在音乐教学的道路上不断前行……

目 录

第一章 音乐体验的理论基础	1
第一节 体验与学习	3
第二节 音乐体验与音乐学习	5
 第二章 音乐体验的教学原则与方式	 17
第一节 当前音乐教学中“音乐体验”的现状与分析	19
第二节 音乐体验的教学原则	24
第三节 音乐教学中体验音乐的途径与方式	27
 第三章 基于体验的音乐能力发展	 69
第一节 小学各年段音乐表现要素和体验标准	71
第二节 节奏能力的形成与发展	82
第三节 音准能力的形成与发展	104
第四节 多声部歌唱能力的形成与发展	140
 第四章 基于体验的音乐教学设计	 167
第一节 欣赏教学案例与评析	169
第二节 歌唱教学案例与评析	192
第三节 音乐综合课案例与评析	207
 第五章 基于体验的音乐文本解读	 231
第一节 音乐文本解读的途径与方法	233
第二节 音乐文本解读范例	249
 参考文献	 280

第 DIYIZHANG
一章 音乐体验的理论基础

第一节

体验与学习

体验是人的一种基本生存样态,人们无时无刻不在进行着体验,人的生活本身就是一种体验。因此,在这一意义上有人称:“体验是人生存的根本特征。”

一、体验的内涵

“体验”一词的语义在汉语中出自《淮南子·汜论训》:“故圣人以身体之。”《荀子·修身》:“好法而行,士也;笃志而体,君子也。”我国现代汉语词典对体验的解释是:通过亲身经历以认识周围的事物,强调体验者的经历。从辞源看,“体验”的德语原文为“Erlebnis”,是动词“erleben”即“经历”的名词化。而“Leben”即“生命、生存、生活(相当于英语中的 life、live、living)”的动词化。其演变过程为:Leben— Erleben—Erlebnis。因此,“体验”从词的起源与演变中可以看出是指跟人的生命活动密切相关的经历。

在心理学的一般意义中,体验是指一种有诸多心理因素共同参与的心理活动。体验这种心理活动是与主体的情感、态度、想象、直觉、理解、感悟等心理功能密切结合在一起的。在教育学中,体验本身是教育所要达到的目标。教育不只是让学生获得各种知识的滋养,而且要丰富他们对世界的感受和体验,发展他们对生命意义的深切感悟,通过创设开放的、个性化的情境及各种体验方式从而使学习者成为自我生命的体验者和创造者。

人们对体验价值的发现并不是从一开始就存在的,相当长的时间里,人们并没有看到体验对于人的成长所独有的价值。体验价值发现的一个最大的意义就在于体验的发现是对人的本真意义的回归和尊重。人之所以称为人,就在于他是以完整的独立个体而存在的。但是在历史上长期存在着将活生生的生命个体分裂为支离破碎的碎片的事实,伴随着这一过程,人们对人的整体生命存在样态的关注也并没有停止探索的步伐。早在古希腊时期,人们普遍推崇理性、贬低经验,在这个时代“理性越被抬高,经验越被贬低”。到了中世纪,人们将理性

和经验之间的对立更加严重化,对理性的推崇达到了一个前所未有的境况,人们普遍认为“理性是人生的终极目的,而经验是微不足道的”,伴随着启蒙时代和经验自然主义对经验和理性关系的重新定位,在对理性的概念理解时加入了经验的成分。直到近现代,各个不同的哲学流派更为根本地发掘体验的本真意义,马克思主义哲学向来将感性视为实践的、人类感性的活动;生命哲学的代表威廉·狄尔泰(Wilhelm Dilthey)认为:对生命和生活的把握只有从体验出发,自然科学的方法无法理解“人”;存在主义试图通过体验去发现生存的意义,而意义也就存在于“体验”之中;后现代主义哲学则从“私人叙事”的角度强调人的存在的内在性和整体性,而不是采取理性主义“宏大叙事”的立场。可以毫不夸张地说,体验是现代社会对人的意义的发现所作出的最大的贡献。

二、体验学习的基本特征

体验学习是人最基本的学习形式,是指人在实践活动过程中,通过反复观察、实践、练习,对情感、行为、事物的内省体察,最终认识到某些可以言说或未必能够言说的知识,掌握某些技能,养成某些行为习惯,乃至形成某些情感、态度、观念的过程。

体验学习(Experiential learning)的思想最初来自美国著名教育家杜威(John Dewey)的“经验学习”。经验是实用主义哲学的核心概念,杜威认为,“经验包含一个主动的因素和一个被动的因素,这两个因素以其特有的形式结合着。”这两个要素就是体验(Experience)和承受(Undergoing)。体验是为求得某种结果而进行的尝试,承受是接受感觉或承受体验的结果。也就是说,只有当主动的尝试和被动的承受结合在一起的时候,才构成了经验。但将体验学习作为一种独立的学习方式来开发的是毕业于牛津大学的哈恩(Kurt Hahn)博士,这位在西方教育界大名鼎鼎的教育家深刻地认识到学校教育的局限性,认为学校教育早已不能完全提供学生平衡成长的机会与空间,学生普遍缺乏自信,不懂得对人感恩,缺乏体谅。为了帮助学生平衡他们的智力和体力成长,他研究了一套用于弥补这些缺失的教育方式,提供学生亲身体验挑战、突破和冒险的成长经验,来提高学生的体能,强调发扬健康的生存,反对竞争行为。

课堂教学中所指的体验学习是指教师以课堂为舞台、以任何可用感官接触的媒介为道具,以学生为主体,通过创造出值得学生回忆,让学生有所感受,留下难忘印象的学习活动。这种学习不是外在的,而是像生活中其他任何一种体验一样,是内在的,是个人在形体、情绪、知识上参与所得。因此,体验学习具有

主动性、过程性、反思性、情境性等特点。

1. 主动性。体验学习的首要原理就在于要求学习者发挥主动精神,对自己的学习负主要责任,真正成为教学过程的主体。也就是体验学习,强调学习者积极主动地参与,融入教学实践中的整个环节,学习者不再是知识的单纯被动接受方,而是主动吸收者。真正的体验是学习者将客观知识“活化”“生命化”,使其成为个人经验中的有机成分,成为“我的知识”。

2. 过程性。体验学习强调结果,更强调过程。因为过程是通往结果的大道,结果是过程的自然到达。学习的旨趣不是先在于结果,而是先在于过程之中。体验学习是在学习的过程中学会学习。

3. 反思性。体验生成反思,反思产生问题、探究、创造。因此,体验学习还是一个始终伴随着反思的过程。这种反思可能是在情境中使他们产生的某种联想,也可以是在离开情境后的回味、品尝、反思。古希腊哲学家认为,思维起源于惊奇和怀疑。惊奇是创造之母,怀疑是创造之父。著名教育家杜威将反思视为“怀疑”和“探究”的一个连续体。维纳·艾莉(Verna Allee)指出:“提问是知识的种子,真正的知识始于问题。”诗人但丁(Dante Alighieri)说:“我爱知识,也爱怀疑。”这些理论都为体验学习指明了方向。

4. 情境性。体验学习是一种情境化学习,在这里,学习过程被置于各种虚拟的或真实的活动情境之中。学习者通过在情境中亲身感受,运用多种感官去接触情境中的事物,受到多感官的、强烈的刺激,在这一过程中产生丰富的体验。

第二节

音乐体验与音乐学习

音乐是人类精神生活的有机组成部分。音乐是声音的艺术、时间的艺术、听觉的艺术、情感的艺术。音乐具有不确定性和不可指向性的特点,因此,音乐的本质决定音乐需要体验,而音乐的学习过程也是一种体验的过程。

一、音乐的基本特征

1. 音乐的形式性

任何一种艺术都有自己的表达方式。如绘画以点线为基础,以色彩为材料,

以时空视觉构成美的特征。文学以语言符号为媒介,以情节组成的艺术形象为人们提供审美愉悦。音乐是以声音为物质材料,通过有组织的乐音所构成的艺术化的音响,带给人们听觉享受。这是音乐区别于美术、文学等其他艺术的基本特征,也是体现音乐艺术特殊性的基础。

在音乐的形式中有四种基本属性。第一种是有音高或没有音高,有音高的声音常被说成是高音或低音。第二种是音的色彩或称音色(Timbre),这是产生出声音的中介物——乐器或人声的特质,音色的区别可大可小。第三种是音的振幅,或称音量。音的强或弱对节奏的组织、乐器的表现力、音色甚至音高,都会产生影响。单音或休止符持续时间的长短是音乐的第四种特征。音可能很长也可能很短,音与音之间的休止也是可能的。

把音的高低、色彩、强弱和长短这些基本的特征组织在一起,就会产生我们平常所说的音乐“要素”,即旋律(Melody)、节奏节拍(Rhythm)、力度(Intensity)、结构(Structure)、音色(Timbre)、和声(Harmony)、风格(Style)等。

音乐表现要素归类：

声音的基本特性:音高、音色、力度、长短				
音乐的表现性要素:				
旋 律	方 向	旋律线	节 奏	拍子
		模进		速度
	进行			重音
	调性			节拍
	动机、乐句、乐段、收束音			节奏型
	音区			动机、乐句、乐段
	音域			结 构
力 度	强		主调音乐	
	弱		复调音乐	
	渐强		和声曲式	
	渐弱		曲式原则	
音 色	人声		曲 式	统一
	器乐			变奏
风 格	某类音乐文化			平衡
	作曲家的风格			个性化曲式
	历史时期		和 声	

2. 音乐的再现性

音乐的再现性是指音乐中的音响形式具有描绘或刻画人、物、地点、事件等客观现实的性质。例如像埃林顿的《破晓快车》描绘的是一列“火车”慢慢地出站、加速、以稳定的速度前进、慢下来进站的“火车肖像”，《图画展览会》中的《两个犹太人》刻画的是一贫一富、一瘦一胖的“人物肖像”，安德森的《打字机》《跳圆舞曲的小猫》，格罗非的《大峡谷组曲》，圣桑的《动物狂欢节》等都属于这一类最接近现实、事实的再现性音乐作品。

但是音乐对客观现实的再现、刻画并不是对现实的机械反映，不是纯客观复制现实，而是具有其自身的规律特点，音乐家按照美的规律将他所认识的现实运用旋律、节奏、和声、音色、力度等声音媒介表现出来。艺术中的再现离不开艺术家和听者的认识、选择、提炼、加工和改造，体现着艺术家的目的和本质。例如带有很强再现意味的维瓦尔第的《四季》组曲中的《夏季》，这个音乐作品既不能让你看到夏季，也不能读到夏季，更不能告诉你一个特别的夏季是怎么样的。它只是提供用音乐语言所刻画的夏季。这就好比音乐可以表现紧张和安静，但它不可能告诉我们关于日常的失望、挫折、机遇等具体事情，它可能是欢快和活泼的，但它不会告诉我们，是什么东西，什么事情在我们的生活中引起欢乐和兴奋。所以，我们往往需要通过音乐作品提供的各种线索，如标题、题目、歌词等使音乐的再现性主题得到确认。

3. 音乐的表现性

音乐的表现性是指音乐作品中内在、特定的音响形式对人类情感、情绪的表达性质。中国古代乐论《乐记》中说：“凡音之起由人心生也”，并描述了音乐如何以不同的声音表达出哀心、乐心、喜心、怒心、敬心、爱心等六种不同的心情。美学家苏珊·朗格(Susan Langer)曾说：“音乐的音调结构与人类的感情形式在逻辑上有惊人的一致……音乐是人类情感生活的音调摹写。”

不过我们必须明确的是，作为物理性的客体——音响本身是没有情感的。音乐能表现情感是音响形式具有与人们表达某种情感一样的姿态。例如，当人们觉得音乐是悲伤的时候，那音响的表现形式一定具有那种有关悲伤的姿态，比如，旋律是下行的，速度是缓慢的，节奏是疏松的等等。所以，音乐听起来悲伤不是因为它唤醒听者的悲伤，而是因为欣赏者辨认出在音乐形式中有与人们在日常生活中表现悲伤的语调与行为类似的东西，所以，音乐的表现性是紧紧依附音乐形式的。音乐中包含的各种各样的如坚强、柔软、明亮、暗淡、温暖、冷淡、色彩等的感觉姿态，是通过音乐的基本要素——音的高低、长短、强弱、音色这