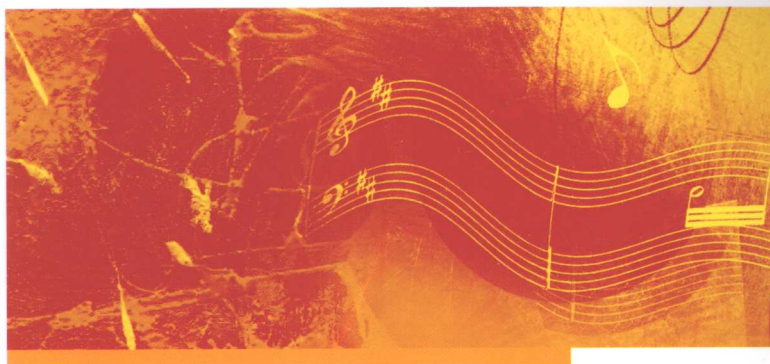




上海市普教系统
名校长名师培养工程
优秀成果精选



孙丹青 / 著

Huixiang Zai Yinyue Jiaoshi De Xuanlü
Zhongxue Yinyue Jiaoxue Zhong De Renwen Guanhuai

回响在音乐教室的旋律

—— 中学音乐教学中的人文关怀

上海教育出版社

上海市普教系统名校长名师培养工程
优秀成果精选

成 长 文 库

(第一期 第一辑)

回响在音乐教室的旋律

——中学音乐教学中的人文关怀

孙丹青/著

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

回响在音乐教室的旋律:中学音乐教学中的人文关怀/
孙丹青著. —上海:上海教育出版社, 2009.8

(成长文库/李骏修主编)

ISBN 978-7-5444-2061-7

I.回… II.孙… III.音乐课—教学研究—中学
IV.G633.951.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第143983号

上海市普教系统名校校长名师培养工程优秀成果精选

成长文库

(第一期 第一辑)

回响在音乐教室的旋律

——中学音乐教学中的人文关怀

孙丹青 著

上海世纪出版股份有限公司 出版发行

上海教育出版社

易文网: www.cwen.cc

(上海永福路123号 邮编: 200031)

各地新华书店经销 昆山市亭林印刷有限责任公司印刷

开本700×1000 1/16 印张15 插页2

2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印数 1-1,100本

ISBN 978-7-5444-2061-7/G · 1664 定价: 32.00元

(如发生质量问题,读者可向工厂调换)

上海市普教系统名校长名师培养工程

优秀成果精选

成长文库

出版前言

人才资源是第一战略资源。对于教育事业来说,最重要的是教师队伍建设。教师队伍的素质决定着教育的质量和水平。上海教育事业“十一五”规划纲要提出,到2010年,上海将在全国率先基本实现教育现代化。实现这一目标的前提是,必须造就一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、开阔国际视野和较强国际交往能力,具有良好教育研究能力和教育创新能力的优秀校长和教师,并充分发挥其示范和辐射作用,带动上海教师队伍整体素质的提高。

2005年上海市在全国率先启动的普教系统“名校长名师培养工程”就是促进上海教育现代化的重要举措,它为高端教育人才的培养提供了全方位的锻造平台。该工程包括多个校长培养基地和多个教师培养基地,各培养基地以学习研修为阶梯,以课堂教学为阵地,以教育科研为抓手,通过专家引领、教学研讨、名著研读、案例分析、课题研究、访学考察等培养形式,促进中青年校长、教师迅速成长,教学能力、管理能力、教育研究能力不断提高。

为使优秀校长和教师们先进的教育思想、丰富的实践经验、高超的教学技能成为共同的社会财富,也为了探寻他们成长的轨迹,上海市教育委员会专门设立了“上海市普教系统名校长名师培养工程文库出版项目管理组”,文库出版项目管理组按既定的工作方案分阶段实施文库项目出版的具体工作,组织专家和领导严格论证和审定了列选的文库出版项目,力求反映当前本市最优秀的教育科研成果,并将文库定名为《成长文库》。收入《成长文库》的专著内容宽泛,涉及普教系统的多个方面。既有对教育教学或学校管理中的重点、难点及其对策的研究,又有对教育教学改革前沿问题的探索;既突出方法上的指导,又立足实践、

注重内容的实用性。

《成长文库》的出版,有利于推广本市一批优秀校长和教师先进的教育理念、成功的教学和管理经验、突出的教研成果,发挥典型的示范作用,同时也可以为广大幼儿园、中小学教师搭建展示成果、交流心得、切磋技能的教研平台,推动我们的教育理论研究、教学和管理实践向更深层次发展。

《成长文库》既可用作在职教师培训的生动教材和教师职前培养的重要学习内容,又可以为广大教育科研人员提供丰富的教学信息和研究资源,有助于教育理论研究更好地为教育教学实践服务。

《成长文库》将随着上海市普教系统名校长名师培养工程的不断推进,分辑分批出版。在它正式出版之际,我们要真诚地感谢上海市普教系统名校长名师培养基地的所有专家、学者和领导对基地学员的培养所付出的辛勤劳动,同时还要感谢其他所有给予我们热心帮助和支持的同行和朋友,让我们携手为上海教育事业的发展作出更大的贡献。

希望这套《成长文库》能成为广大教师和教育工作者的良师益友。

由于我们的认识和水平有限,《成长文库》会有许多不足之处,恳请广大读者批评指正。

上海市教育委员会

上海教育出版社

2008年12月

上海市普教系统名校长名师培养工程
优秀成果精选

成长文库

总序

《成长文库》和大家见面了，我在此表示热烈祝贺！

《成长文库》是上海市普教系统名校长名师培养工程的又一重要成果，是优秀中青年教师在导师指导下学习、思考、实践、研究的结晶。

我们提倡教师在搞好教学的同时，要学会研究，要深入研究教育教学中的实际问题，研究学生、研究课堂、研究教材、研究课程，研究学生如何轻松地学，研究教师如何高效地教，努力寻找解决实际问题的策略、方法，在实践探索 and 改革创新中促进专业成长。

《成长文库》的一本本著作正是上海市优秀中小学、幼儿园教师研究和探索结出的硕果，是他们教育教学经验的提炼，是他们成长之路的回望和解析。

成长是一个过程，是一种阅历的积累。不能浮躁，不能急功近利，不要为名利所累。要踏实认真，追求一种水到渠成的效果，追求从容淡定的境界。在成长的过程中，要读书，要思考，要践行，要用心去感悟，感悟人生的真谛，感悟教育的真谛。

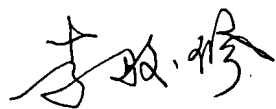
成长是生命的律动，成长也是生命的延展，只要有对生命的热爱和敬畏，你就能体验到成长的乐趣，收获成功的喜悦，就能实现生命的一次次升华和超越。

成长就是不断地超越，超越前人，超越成见，超越世俗，超越自我，追求“海到尽头天做岸，山登绝顶我为峰”的大境界，逐渐成长为一名身正学高、善

教学、会研究的优秀人民教师。

名校长名师培养工程促进了中青年校长、教师的专业成长,但教师的成长归根结蒂还是为了每一个学生的成长,为了祖国的未来和希望的成长。

我衷心祝愿《成长文库》健康成长,祝愿教育事业薪火相传、一代代一批批优秀教师健康成长,更祝愿中小学生、幼儿园的孩子幸福快乐地成长。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李锐' (Li Rui), written in a cursive style.

2008 年 12 月

序

2007年初春,当丹青把她近20万字的文稿交到我手中时,我心中的震惊与感动至今犹在心头。今天作为上海名师培养工程的一项重要成果——这些在无数个不眠之夜中磨练出来的文字终于带着墨香呈现在大家面前时,我心中的欣慰之情更是难以用语言表述。

与丹青相识于文字。世纪之交在《中国音乐教育》、《音乐周报》、《中小学音乐教育》等报纸、刊物上相继发表了一系列丹青的文章。文中独特的视角、缜密的逻辑、流畅的行文以及对音乐教育事业的执著与激情给我留下了深刻的印象。真正与丹青相识则是在上海名师研修班上,感谢研修班主持人杨浦区名师、特级教师曹建辉,正因为他聘我为研修班导师,我才得以与丹青、宝良等青年教师真正走到一起。这些优秀后来者身上所表现出来的活力与睿智,以及研修班高质量有序的活动使我又一次体会到了学习充电的快乐,并沉浸在喜见长江后浪推前浪的愉悦之中。

丹青是上海市延安中学高级音乐教师,刚过不惑之年。作为长宁区学科带头人、市名师后备人选,她始终以饱满的热情富有创意地活跃在高中音乐教学第一线。在“二期课改”的大舞台上,她更是一个在各方面都取得不俗成绩的佼佼者。但我认为她在教科研领域取得的成绩更为突出,手中的这本书就是一个最有力的佐证。

丹青能在教科研方面取得成功,我认为首先取决于她十分明确教科研的目的。教育科学研究是一种有目的、有计划、主动科学地探索教育内部规律的活动。它主要运用科学方法与程序,通过表面现象探索教育的本质规律进而解决教育教学活动中的一些问题。“开了那么多课,目睹了课堂上那么多鲜活的事例,为什么不把它们保留下来呢?……我一定要以科研带动教学实践,走科研先导的道路”,从丹青2003年在长宁区第五届教育论文颁奖典礼上的发言中,我们可以清晰地看出丹青对教科研目的有着十分正确的认识。面对大

量生动、有价值的教育信息,她善于用敏锐的目光从这些信息中捕捉发现问题,并深度开掘这些现象中所蕴含的本质意义。《因势利导巧疏导——高中生音乐欣赏的倾向性及对策》、《“人文关怀”教学的认识与探索》、《凸现人文彰显个性——高中音乐教材的文化开掘及教学策略》……从这些文章标题中就不难看出丹青的研究课题都是“二期课改”中高中音乐的热点、难点。在纷繁复杂的教学现象面前,丹青摒弃了面对问题视而不见或主观臆断的错误思维方式,在掌握了正确的教学理念与教科研基本方法的基础上,从表象到本质、从感性到理性,发展问题、思考问题、解决问题,在“大胆实践—反思学习—实践探索”这种螺旋性的教学态势中完成了教学质量及教师素养的全面提升。2006年我听了丹青课题为《荧屏留声机——影视音乐》的一节高中音乐课,课后我做了文字点评:“这节课凸现了音乐学科在传递人类历史上最优美的价值观念,领悟人生真善美方面的学科价值。在传递过程中,师生在共同情感上的投入与互动使整个过程熠熠生辉。”从这段评语中不难看到丹青在教科研成果应用方面已达到一个很高的水准。

丹青从踏上工作岗位的第一天起就表现出强烈的求知欲望及不断更新知识的能力。她坚持学习、善于学习,如饥似渴地把求知的触角伸向四面八方。她向周边的所有人学习,从她的第一任导师包菊英到研修班导师曹建辉、从学校各门学科的同事到每天相处的同学,她都会从他们身上发掘出最有光彩的一面来充实自己。她坚持刻苦有效的理论学习,每次撰写论文、确立课题的过程就是她提高理论水平的过程。她坚持在实践中学习,她认为教学实践是进行教科研最生动、最有实效的途径,因此她总是积极主动地争取在各个层面上开各种类型的课。课前她精心而有创意地备课,课后向同行乃至同学征询意见。她善于从实践出发,灵活机动地学习,能根据教学理念的更新与发展,与时俱进地调整自己的研究方向;能根据学生实际及教学实践确立自己的探究领域;能根据学科的专业特征及自身的条件确立自己的专业特长。

于漪先生在《现代教师学概念》一书的序中写道:“作为我国的现代教师,肩负着培养学生成为四有新人的神圣使命,要切实担当起这样的重任,实现振兴教育、振兴中华的宏伟目标,除了要有卧薪尝胆的大志与毅力外,还要全方位地加强自身的修养,练就教好每一名学生的真本领。”丹青的这

本书记录了她如何在自己的讲台上练出教好每一名学生的真本领的足迹,我衷心地希望每一位读到这本书的老师都如同我一样,不仅在书中学到如何搞好教科研的经验,而且能从中汲取摒弃杂念、无私奉献、创新实践、攀登高峰的勇气与力量!

张康美

2007年11月

(序者系上海市音乐特级教师)

目录

序	► i
第一章 音乐教学中人文关怀的认识与探索	► 1
第一节 背景与构想	► 1
第二节 探索与实践	► 5
第三节 效应与思考	► 15
第二章 学校艺术教育发展的人文性实践	► 21
第一节 新课程理念下的艺术教育的认识与实践	► 21
第二节 人文关怀下的课堂教学策略	► 37
第三节 拓展课中的人文关怀	► 82
第三章 教案中的人文关怀	► 87
第一节 聚焦人文	► 88
第二节 透视人本	► 109
第四章 案例中的人文关怀	► 133
第一节 课例闪现	► 133
第二节 个案火花	► 136

第五章 人文关怀下的校本课程建设	► 152
第一节 校本课程的提出	► 152
第二节 校本课程的开发	► 155
第三节 校本课程的实施效应	► 166
第六章 人文关怀与民族音乐文化传承	► 170
第一节 研究民族音乐文化传承的动因	► 170
第二节 实施民族音乐文化传承的措施	► 173
第三节 提升民族音乐文化研究的认识	► 181
第七章 人文关怀与教师的专业化发展	► 185
第一节 “研究型教师”的口号提出	► 186
第二节 “研究型教师”的打造途径	► 187
第三节 “研究型教师”的运作效应	► 202
第八章 艺术人文伴我成长	► 206
第一节 “延安”学子之人文“旋律”	► 206
第二节 “延安”教师之人文“和声”	► 212
尾声 人文关怀研究的启示与认识	► 219
参考文献	► 221
后记	► 222

第一章

音乐教学中人文关怀的认识与探索

素质教育的主渠道是课堂教育,“二期课改”的改革重心要求聚焦课堂。课堂教育,由于是一个有目的、有计划、有组织的教育活动,不管是过去、现在还是将来,都将是教育者与受教育者所最关注的中心。音乐是人文学科,是培养学生综合素养的主要学科之一,因此关注音乐教育必须关注音乐课堂,本书的主旋律“人文关怀”将从实施音乐教育的主要场所——中学音乐课堂奏响。

第一节 背景与构想

建国以来,我国普通学校音乐教育走过了漫长而艰辛的道路,期间,在课程性质、教材教法、教学设施、师资培训等方面都得到了法规性的确立,它们对现行基础音乐教育的改革起到了奠定、发展的不可磨灭的重要作用。然而随着知识经济社会的到来,特别是新一轮课程改革的到来,原有的教育理论无可避免地显现出它们的不足,重新审视与规划音乐教育的理念与理论成为当今教改的必然。

一、音乐基础教育的现状

音乐是情感的艺术,它以音响为媒介,通过艺术化的声音组合作用于人的听觉、沁入人的心灵、激起人的情感共鸣,音乐的这种有别于其他艺术的情感植入决定了音乐教学必须摆脱过于理性化的教学内容,而突出感性化的音乐美;音乐是人文学科,它是人们对自然和社会的认识积淀,具有深厚的文化内涵,又蕴含了其他艺术与相关学科的文化,音乐的人文性决定了音乐教学不能局限于专业知识教学,而要向多元的综合文化教学靠拢;音乐是声音的艺术,音乐欣赏的重要思维是想象,想象是一种极具个性的心理活动,它决定了学生有权利以自己独特的学习方式学习音乐。由此得出:音乐教育的本质是情感教育、文化教育,也是人本教育。

中学音乐是一门以学习中外音乐精品、了解中国和世界各国音乐文化为主要内容的艺术学科,通过对中外经典音乐作品的学习欣赏,学生可以接触大量具有文化内涵的音乐作品;同时,中学生是一个思维较活跃、知识较完善、阅历较丰富的知识群体,欣赏的重要思维形式——想象,在这一群体中已极具个体独创性,因此中学音乐较之于其他学科的教学更具人文因素。

然而,受传统的学科教育思想的影响,中学音乐课堂中出现了一些“不协和”的声音,如过多注重音乐的辅德、益智等外在价值,而忽略学生的情感兴趣等审美体验;过多注重单一的知识技能的学习,而忽略相关文化的挖掘与整合;过多注重单向授受式学习,而忽略学生个体对音乐的创造性理解。具体而言:

1. 片面夸大音乐的说教功能,把音乐课定位成思想品德的附属。音乐的情感与美感决定了其具有隐性德育的特殊功能,环境的影响使不少教师在学校的一些德育活动中不知不觉地扮演起“政治角色”,殊不知,这样做的后果则是忽略了属于自己教学范畴的知识体系。

2. 片面夸大音乐的技能性特点,把音乐定位成唱、跳、奏、舞的技能。由于音乐的材料构成与传递形式,音乐的学习离不开技能性的表现手段,久而久之造成音乐课的教学内容只有“do re mi”,音乐的表现只有唱唱跳跳,在很多人的眼里,音乐教师即唱歌老师。

3. 片面效仿学科的传授作用,把音乐定位成可以被动接受的教学内容。在大教育背景的影响下,生动的音乐被教师们演绎成教条的“复习—新授—练习”的教学模式,音乐的听觉性、音乐课的情感性等个性品质荡然无存,以致大量学生爱音乐却不爱音乐课。

.....

以上音乐教育存在的现象淡化了音乐的审美特性,泯灭了学生学习音乐的兴趣,降低了音乐学科的文化品位,抑制了学生的学习能力,因而严重影响了课程的先进价值,也与素质教育的精神及现代文化发展的要求相悖。而事实上,就音乐的价值取向而言,它和其他学科一样,有着属于自己教学范畴的特定的教学内容(含基本技能),音乐早已由辅助性功能转型为基础型功能;就音乐的内容构成而言,不仅它本身就是一种文化,而且作为一种艺术文化,它必然还与其他相关艺术和边缘文化构成一个多元的知识体系;就音乐的教学模式而言,新课程理

念告诉我们是:体验、合作、探究、创造。

新时期的音乐基础教育应该理解为:它是学校教育的有机组成部分,是面向全体中小学生普及音乐教育的主要渠道之一,是学校实施美育的重要途径。基础音乐课程是以音乐为载体、以审美教育为核心的基础课程。音乐的本质是审美,音乐的功能是以审美价值为基础的,因此基础音乐教育的本质应是审美教育,它对于提高音乐素养与审美能力、形成正确的审美观、陶冶情操具有重要作用。而素质教育的要求更使基础音乐教育完善成为健全人格、培养创新精神和实践能力,促使学生全面和谐发展的重要课程。为此,广大教师应认清形势、把握机遇,以新课程改革为己任,按照以人为本、以学生发展为本的课改要求,努力探索与践行所从事的音乐教育,创造出一个新时期的音乐教育新局面。

二、音乐基础教育的改革

《上海市中小学艺术学习领域课程指导纲要》根据音乐学科性质,高屋建瓴地提出了音乐学科要“提高艺术素养、塑造健全人格”,“加强课程整合、发挥课程整体功能”,“尊重个性差异、增强课程的选择性”,“重视实践体验、激发学习兴趣”,“关注学习经历、建立发展性评价体系”五个全新的教学理念。按照这样的理念,《上海市中学艺术课程标准》进一步定位了艺术课程的课程目标、课程设置、内容与要求及实施意见。艺术课程的标准带出来的是从理念到行动的一系列的艺术教育改革,它包括:课程性质与课程价值的重新定位;教师教育教学观念的转变;三维课程目标的确立与解读;教学内容的多元架构;教学方法的相应改革;评价措施的跟进与实施。

以上艺术教育的《纲要》与《标准》之精神同样适合于音乐学科的校本教育,它给从事音乐教育的工作者,尤其是从事一线教学的音乐教师提出了一个很现实又很迫切的新课题,那就是——怎样在音乐教学中注重对学生情感的培养与人格的健全;怎样在音乐教学中让学生了解包括音乐在内的各种文化,并且以自己独特的学习方式学习音乐。一句话,怎样在音乐教学中体现出这一学科的人文关怀?

本世纪初,全国与上海的初中音乐与艺术、高中音乐与艺术分别制定了相应的课程标准,它们在具体的学习内容与要求方面有着不同的规定,但是这些课程理念与实施要求却有着很大的相似。与其他任何学段、任何音乐艺术的改革一

样,基础音乐教育在尊重普通教育学原则的基础上,更应遵循以下人性化的改革原则:

科学性原则:音乐学科的内容与教学应以音乐学科的知识内涵与学生学习特点为标准,体现中学音乐艺术的学科性质,遵循音乐审美教育的客观规律,符合中学生的身心发展规律。

发展性原则:面向全体学生,从培养音乐兴趣、参与群体活动着手选择音乐教学的内容与方法,让每一个学生都能获得最基本的音乐发展。在面向基础性的同时,还要注意选择性,针对个人的意愿和特长提出个别的学习要求,使其个性得到人性化的发展。

可行性原则:任何改革的理念总是先于行动的,每个学校应按照自己办学的主观与客观条件,在内容上结合本地区与本校的教学资源(乡土资源)进行重整;在方法上应顾及学校与学生的不同层次进行先进性与可操作性的融合。

人性化的、发展性的基础音乐教育,应从以下几方面进行改革实施:

1. 遵循感知规律、突出学科特点。音乐是听觉艺术,听觉体验是学习音乐的基础,发展学生的音乐听觉应贯穿于音乐教学的始终。因此,教师要精心创设艺术化的教学气氛,选择富有美感的作品,引导学生仔细聆听与感受作品,以教师的情感与作品的情感点燃学生的内心情感,培养学生的音乐的兴趣与音乐鉴赏力。

2. 主张音乐切入、兼顾相关艺术。按照音乐的学科特征与大文化的要求,音乐教学应以听、动、演、赏、创等体现音乐性的实践活动为切入,渗透美术、戏剧、舞蹈、影视等姐妹艺术,提高学生的人文素养。

3. 坚持教师主导、关注学生主体。教师作为教学的组织者和引导者,必须发挥其引领指导的角色功能。新课改在坚持教师主导地位的同时,还要求教学要注意师生关系的平等。作为教学的主体,教师要尊重学生的人格,提倡学生自主学习,以发挥学生的音乐潜能。

本章节将以基础音乐教育的现状与新课程教改的必然为背景,围绕“如何通过中学音乐学科教学,让学生自主地、个性化地学习音乐文化与相关文化,从而培养具有综合文化素养的‘人’”这一主题,作一番实践层面的认识研究。

第二节 探索与实践

本书的主题是音乐教育的“人文关怀”,在开始实施各个领域的“人文关怀”之前,正确理解它的概念与所涉及的内容成为行动前的必要,本章节就从“人文关怀”的基本内涵与实施途径两方面来逐一阐述。

一、“人文关怀”的基本内涵

(一)“人文关怀”的有关概念

“人文精神”的口号早在西方文艺复兴时就有人提出过,它表现为人们对赖以生存的文化遗产及各种精神文化现象的高度珍视。文化,泛指一般知识,是人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富(多指精神财富)的总和。作为一种社会意识形态,它是人的精神的一种外化产物。音乐是人们对自然与社会的一种认识积淀,因此音乐必然体现了人们的思想意识、渗透着人类的文化内涵。音乐文化指的是音乐专业范畴的文化,一般包括音乐基础理论、音乐史学、音乐美学、作曲编乐等创作理论、演唱(奏)等表演理论等。受中学段学科知识的限制,本专著所述的音乐文化主要指音乐史学与音乐美学;而专著中的姐妹艺术与相关文化主要指人文学中的艺术、文学、历史、哲学。艺术文化所涉及的分支学科是美术、建筑、舞蹈、诗歌、电影、戏剧等。

“关怀”,从字面上理解是关心与关爱的意思。“人文关怀”除了对人类文化的珍视外,更多的是指对人本的关注,即对人的自我生存状况的关注,具体地说,是对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切。本专著中的“人文关怀”指的是音乐课堂教学中的文化关怀与人本关怀,即通过艺术及文史哲等人文知识的载体,让学生进行个性化的学习,以体现“二期课改”的“以学生发展为本”的理念。具体地说,就是让学生尽可能多地接触各种文化知识,并在学习过程中,尊重学生的认知情感,关注学生的认知能力和个性特征,允许学生根据自己的兴趣、爱好与特长来适当地选择音乐内容,并以自己独特的方式理解与学习音乐。

(二)“人文关怀”的内容指向

本书通过对音乐的情感性、人文性的实践研究,探索如何根据音乐的审美特