

上海“十二五”重点图书出版规划项目

*Practical Handbook for
Music Teacher*

音乐教师 实用手册

李 虻/编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海“十二五”重点图书出版规划项目

*Practical Handbook for
Music Teacher*

音乐教师 实用手册

李 虹/编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐教师实用手册 / 李虻编著. — 上海: 上海音乐出版社, 2011.7

ISBN 978-7-80751-827-3

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐教育—教学研究
IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 094958 号

书名: 音乐教师实用手册

编著: 李 虻

出品人: 费维耀

责任编辑: 张静星

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 23 谱、文: 414 面

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-827-3/J·758

定价: 58.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

前 言

自上世纪80年代人民音乐出版社和上海音乐出版社各出版了一本《中小学音乐教师手册》以来,20多年过去了,音乐教育领域已经发生了翻天覆地的变化,却始终没有与时俱进的音乐教师手册问世,这给很多音乐教师的工作带来不便。

随着中小学《音乐课程标准》的颁布与新课程的实施,我国基础音乐教育迈入了一个崭新的历史阶段。每个从事音乐教育工作的教师都经历着知识结构、教学观念、教学能力、研究能力、教学方法、评价手段等一系列新问题的挑战。如何完善自己,在教学改革中搭建好基本素质、基本能力的平台,以适应改革发展对教师的基本要求,已经成为每个音乐教师必须面对的问题。《音乐教师实用手册》也正是基于此目的而编写的。

本手册的特点是简明扼要、便于检索,力求满足中小学不同层次音乐教师教学改革的需要,同时兼顾即将步入教师行列的师范生的学习需求。

本手册由四个部分组成:

第一篇是音乐基础知识,侧重于音乐教师的专业素养。

第二篇是音乐教学技能,主要包括音乐微格教学、即兴伴奏、歌曲创作、课前准备与音乐教学评价等内容,突出课堂教学的艺术,理论阐述与教学实践的结合,紧扣新课标的要求,易于操作。

第三篇是音乐教学方法,详细介绍了《音乐课程标准》中各教学领域、教学模块的教学内容与方法,并介绍了课外音乐活动的组织方法、技巧和专业要求。

第四篇是音乐教育课题的研究,对研究的不同阶段可能涉及的各种问题一一作出解答。

附录部分包括三个内容:首先是中外器乐作品欣赏,作品难度适中,具有代表性,且附谱例和相关知识导读;其次从实用的角度简要介绍了国外著名音

乐教育体系;最后附有音乐家年表,方便教师查阅。

任何一本实用的手册都不是一个人、几个人的能力所能完成的,本手册就是集专家、前辈研究之大成的结晶。手册中有很多内容吸收、借鉴了专家、前辈的研究成果,大多以注释形式加以说明,书后附有参考书目;手册中有些条目部分引自于《实用中小学音乐教师手册》、《中小学音乐教师手册》、《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》、《中国音乐词典》;经曹理教授首肯,第八章内容摘自其著作《普通学校音乐教育学》。谨在此向专家、前辈们致以诚挚的谢意和深深的敬意。

四川师范大学研究生闫璇璇参与了“管弦乐队知识”一节的编写,朱容乐参与了“声乐知识”、“歌唱教学”两节的编写,李菲菲、易慧敏、黄刚等同志参与了本手册初稿的校对工作,在此一并致谢。

鉴于本书涉及范围很广和作者水平、时间的限制,体例设计、内容选择、材料取舍、深浅把握等方面都可能存在很多不尽人意之处,有些地方的撰写甚至可能不够严谨。诚恳期望专家、读者提出批评和建议,以便在适当的时候补充、订正。

李 虻

2010年5月21日

目 录

前言	(1)
第一篇 音乐基础知识	(1)
第一章 记谱法知识	(1)
第一节 简谱基础知识	(1)
一、简谱怎样表示音的高低	(1)
二、简谱怎样表示音的时值	(2)
三、简谱怎样表示休止	(5)
第二节 五线谱基础知识	(6)
一、五线谱的构成	(7)
二、五线谱怎样表示音的高低	(7)
三、五线谱怎样表示音的时值	(10)
四、五线谱怎样表示休止	(13)
第三节 节奏与节拍	(14)
第四节 速度与力度	(17)
一、怎样表示速度	(17)
二、怎样表示力度	(19)
第五节 常见演唱与演奏记号	(20)
第六节 装饰音标记	(21)
第七节 常见省略标记	(25)
第二章 声乐知识	(27)
第一节 人声的分类和特点	(27)
第二节 童声的音域与嗓子的保护	(30)
第三节 青少年变声期的特点与声音训练	(31)
第四节 歌曲演唱形式	(32)
第三章 曲式学知识	(34)
第一节 曲式的基本部分和附属部分	(35)
第二节 乐段及内部结构	(36)

第三节 单二部曲式	(37)
第四节 单三部曲式	(38)
第五节 复三部曲式	(39)
第六节 变奏曲式	(40)
第七节 回旋曲式	(41)
第八节 奏鸣曲式	(41)
第九节 套曲与组曲	(42)
第四章 管弦乐队知识	(43)
第一节 弓弦乐器分类及演奏特点	(44)
第二节 木管乐器分类及演奏特点	(46)
第三节 铜管乐器分类及演奏特点	(48)
第四节 打击乐器分类及特点	(50)
第五章 民族乐队知识	(51)
第一节 民族器乐知识	(51)
一、常见拉弦乐器及特点	(52)
二、常见弹拨乐器及特点	(53)
三、常见吹管乐器及特点	(55)
四、打击乐器分类及特点	(56)
第二节 小型民族乐队演出形式	(57)
一、丝竹乐	(57)
二、吹打乐	(58)
三、打击乐	(58)
四、戏曲音乐	(59)
五、小型民族乐队	(60)
第六章 合唱指挥知识	(61)
第一节 指挥的准备工作	(62)
第二节 指挥技巧	(63)
第七章 音乐鉴赏知识	(65)
第一节 音乐表现要素	(65)
第二节 音乐体裁的特性与分类	(68)
第三节 常见音乐体裁	(69)
第四节 常见舞曲体裁	(75)
第五节 西方音乐风格与流派	(77)
一、文艺复兴时期音乐	(77)

二、巴洛克时期音乐	(78)
三、古典主义音乐	(79)
四、浪漫主义音乐	(81)
五、民族乐派	(81)
六、印象派音乐	(81)
七、20 世纪音乐流派简介	(83)
第六节 中国传统音乐的种类及表情特点	(84)
一、民间音乐特点	(84)
二、文人音乐特点	(85)
三、宗教音乐特点	(86)
四、宫廷音乐特点	(87)
五、戏曲音乐及特点	(88)
第七节 中国民歌音乐知识	(88)
一、中国民歌的音乐特征	(89)
二、中国民歌的传承特点	(90)
三、号子	(90)
四、山歌	(91)
五、小调	(92)
第八节 曲艺音乐知识	(93)
一、曲艺音乐特点	(93)
二、曲艺音乐类别	(94)
三、曲艺音乐唱腔结构类型	(96)
四、曲艺伴奏音乐	(97)
第九节 中国戏曲音乐知识	(98)
一、戏曲音乐的主要特征	(98)
二、戏曲音乐的组成及其功用	(99)
三、戏曲音乐的主要声腔	(101)
第八章 少儿心理和音乐才能发展特点	(103)
第一节 儿童心理发展过程	(103)
第二节 乳儿期心理和音乐才能的发展	(104)
第三节 婴、幼儿期心理和音乐才能的发展	(105)
第四节 童年期心理和音乐才能的发展	(107)
第五节 青少年期心理和音乐才能的发展	(109)

第二篇 音乐教学技能	(111)
第九章 音乐微格教学	(111)
第一节 语言技能	(111)
一、口语艺术	(112)
二、音乐教学语言	(117)
三、教学中常见语言错误	(121)
第二节 形体语言技能	(123)
一、形体语言的运用原则	(123)
二、面部动作	(124)
三、眼神	(126)
四、手势	(128)
五、站姿	(129)
第三节 板书技能	(130)
一、板书需具备哪些能力	(131)
二、板书要求	(131)
三、板书设计原则	(132)
四、板书布局	(133)
五、写板书时的教学组织	(135)
六、板书常见问题及对策	(135)
第四节 导入技能	(136)
第五节 提问技能	(138)
一、提问目的	(138)
二、提问艺术	(139)
三、课堂问句的常见形式	(140)
四、提问失败的原因	(141)
第六节 结束技能	(142)
第七节 范唱技能	(144)
一、发声范唱	(144)
二、歌曲范唱	(145)
三、范唱中常见问题	(147)
第八节 范奏技能	(147)
一、范奏类型	(148)
二、范奏技能运用	(149)

第九节 弹唱技能	(149)
一、唱弹的协调性	(150)
二、弹唱的技巧性	(151)
第十节 说课技能	(152)
一、说课原则与模式	(152)
二、说课要求	(154)
三、说课内容	(154)
四、课堂教学与说课的区别	(157)
第十章 即兴伴奏	(158)
第一节 歌曲分析及伴奏准备	(158)
第二节 和声在歌曲伴奏中的作用	(159)
第三节 和弦的种类	(159)
第四节 和弦标记方法	(161)
第五节 和弦连接的基本规律	(163)
第六节 选择和弦原则	(164)
第七节 中国五声调式民歌的和声处理	(164)
第八节 织体设计与伴奏音型	(165)
一、常见伴奏音型	(166)
二、伴奏音型的选择	(167)
三、织体中和弦音的重复与省略	(168)
四、几种特殊声部的处理方法	(168)
第九节 即兴伴奏类型	(170)
一、带旋律的伴奏	(170)
二、不带旋律的伴奏	(172)
第十节 前奏、间奏和尾奏的处理	(173)
第十一节 歌曲体裁与即兴伴奏	(175)
一、进行曲的伴奏	(175)
二、抒情性歌曲的伴奏	(176)
三、儿童歌曲的伴奏	(176)
四、舞蹈音乐的伴奏	(177)
五、爵士乐的伴奏	(178)
六、合唱歌曲的伴奏	(178)
第十二节 即兴伴奏中的常见问题	(179)

第十一章 歌曲创作	(180)
第一节 歌词创作	(180)
第二节 歌曲节奏特征	(182)
第三节 歌曲旋律特征	(184)
一、旋律线的进行状态及表现特点	(184)
二、歌曲主题发展模式	(185)
第四节 歌曲旋律发展手法	(186)
第五节 儿童歌曲旋律的一般特点	(188)
第六节 合唱歌曲	(189)
一、合唱特点	(189)
二、合唱歌曲创作	(190)
第十二章 课前准备	(192)
第一节 音乐教学设计	(192)
一、教学目标设计	(192)
二、教学内容设计	(194)
三、教学基本理念	(195)
四、教学过程设计	(197)
五、常见教学模型	(200)
六、教案设计类型	(200)
七、教学反思要点	(201)
第二节 多媒体课件制作与演示	(202)
一、多媒体音乐教学系统	(202)
二、多媒体演示内容	(203)
三、多媒体制作要点	(204)
四、多媒体演示要点	(206)
第三节 《音乐课程标准》关于评价建议	(207)
第十三章 音乐教学评价	(208)
第一节 发展性教学评价	(209)
第二节 音乐表现评价法	(211)
第三节 档案袋评价法	(214)
第四节 音乐教师评价	(216)
一、中小学音乐教师评价标准表	(216)
二、音乐教师自我评价问卷	(218)

第三篇 音乐教学方法	(223)
第十四章 识谱与视唱听音教学	(223)
第一节 识谱教学内容标准	(224)
一、第一阶段(1~2 年级)	(224)
二、第二阶段(3~6 年级)	(224)
第二节 音准训练方法	(225)
第三节 音准训练中的常见问题及对策	(226)
第四节 节奏与节拍训练方法	(227)
第五节 听音教学方法	(230)
第六节 首调唱名法与固定唱名法	(232)
第十五章 歌唱教学	(233)
第一节 歌唱教学的目的和要求	(233)
第二节 练声曲的选择	(234)
第三节 教材以外歌曲的选择	(234)
第四节 歌唱基本技能的培养	(235)
一、姿态	(235)
二、呼吸	(236)
三、发声方法	(237)
四、共鸣与声区	(237)
五、咬字与吐字	(238)
第五节 唱歌课的教学环节和注意事项	(239)
第六节 分析和处理歌曲	(241)
第七节 集体课中的多声部歌曲教学	(242)
第十六章 演奏教学	(243)
第一节 演奏教学内容标准	(243)
第二节 演奏教学要点	(244)
第三节 演奏教学方法	(246)
第四节 课堂教学常用乐器	(247)
第五节 打击乐器教学	(248)
第六节 竖笛教学	(250)
第七节 口琴教学	(252)
第八节 风琴教学	(254)

第十七章 唱游教学	(256)
第一节 综合性艺术表演教学内容标准	(257)
第二节 律动教学	(257)
第三节 音乐游戏教学	(259)
第四节 歌表演教学	(260)
第十八章 创造教学	(261)
第一节 创造教学内容标准	(262)
第二节 探索音响与音乐	(263)
第三节 即兴创造	(265)
第四节 创作实践	(266)
第十九章 音乐鉴赏教学	(268)
第一节 鉴赏教学内容标准	(268)
第二节 鉴赏教学课堂设计	(271)
一、鉴赏课教学形式分类	(271)
二、欣赏作品的教学环节	(272)
第三节 怎样启发学生理解音乐情绪	(273)
第四节 音乐鉴赏与其他学科的交融	(275)
一、音乐与文学交融	(275)
二、音乐与美术交融	(276)
三、音乐与舞蹈交融	(277)
四、音乐与历史交融	(277)
五、音乐与地理交融	(278)
第二十章 第二课堂	(279)
第一节 合唱队的组织与排练	(279)
一、合唱队员的选拔	(279)
二、合唱声部的划分	(280)
三、合唱队训练	(280)
四、合唱队排练程序	(281)
第二节 乐队的组织与排练	(282)
一、中小学乐队的组织	(283)
二、排练程序	(284)
三、乐曲细排	(286)
第三节 小型乐队编配	(289)
一、小型乐队编配原则	(289)

二、旋律声部的音色属性·····	(290)
三、旋律的基本陈述方式·····	(291)
四、旋律的特殊陈述方式·····	(292)
五、旋律陈述中的声部交接与转换·····	(292)
六、主旋律乐器的选择·····	(293)
七、主调织体的和声与音型编配·····	(294)
八、小型民族乐队编配·····	(295)
第四节 鼓号队训练·····	(296)
一、鼓号队介绍·····	(296)
二、指挥知识·····	(298)
三、号手训练·····	(299)
四、大鼓鼓手训练·····	(300)
五、小军鼓鼓手训练·····	(301)
六、镲手训练·····	(302)
第二十一章 校外音乐教育·····	(303)
第一节 教会家长“陪听”与“陪练”·····	(304)
第二节 怎样辅导学生视奏·····	(305)
第三节 怎样保持学习兴趣·····	(307)
第四节 怎样安排练琴时间·····	(308)
第五节 学生“辍学”的原因与对策·····	(309)
第六节 怎样准备乐器(业余)考级·····	(310)
第四篇 音乐教育课题的研究·····	(312)
第二十二章 音乐研究方法·····	(312)
第一节 设计调查问卷·····	(312)
第二节 调查研究主要涉及的内容·····	(314)
第三节 访谈调查技巧·····	(315)
第四节 运用文献资料进行研究·····	(316)
第五节 定性研究与定量研究的特点·····	(317)
第二十三章 怎样做音乐教育课题·····	(319)
第一节 选择音乐科研课题的途径·····	(319)
第二节 怎样撰写文献综述·····	(322)
第三节 怎样填写课题论证·····	(323)
第四节 撰写课题研究报告·····	(326)

第五节 撰写课题研究报告应注意的问题	(327)
附录	(329)
一、器乐作品欣赏	(329)
中国器乐曲部分	(329)
唢呐独奏曲《百鸟朝凤》欣赏	(329)
二胡独奏曲《二泉映月》欣赏	(331)
琵琶独奏曲《十面埋伏》欣赏	(333)
古筝独奏曲《渔舟唱晚》欣赏	(335)
古琴独奏曲《梅花三弄》欣赏	(337)
管弦乐《春节序曲》欣赏	(339)
民族器乐合奏曲《春江花月夜》欣赏	(341)
民族器乐合奏曲《金蛇狂舞》欣赏	(343)
钢琴曲《牧童短笛》欣赏	(345)
小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》欣赏	(347)
钢琴协奏曲《黄河》欣赏	(349)
外国器乐曲部分	(352)
《G弦上的咏叹调》欣赏(巴赫)	(352)
歌剧《费加罗婚礼》序曲欣赏(莫扎特)	(353)
钢琴曲《土耳其进行曲》欣赏(莫扎特)	(355)
《月光奏鸣曲》欣赏(贝多芬)	(357)
《田园交响曲》欣赏(贝多芬)	(359)
弦乐五重奏《鳟鱼》欣赏(舒伯特)	(361)
钢琴曲《c小调练习曲(革命)》欣赏(肖邦)	(363)
钢琴曲《小狗圆舞曲》欣赏(肖邦)	(364)
舞剧《天鹅湖》组曲欣赏(柴科夫斯基)	(367)
钢琴曲《六月——船歌》欣赏(柴科夫斯基)	(369)
管弦乐曲《蓝色多瑙河圆舞曲》欣赏(小约翰·施特劳斯)	(371)
管弦乐曲《卡门》序曲欣赏(比才)	(373)
交响诗《沃尔塔瓦河》欣赏(斯美塔那)	(375)
交响音画《在中亚细亚草原上》欣赏(鲍罗丁)	(376)
管弦乐组曲《图画展览会》欣赏(穆索尔斯基)	(378)
二、国外著名音乐教育体系介绍	(380)
达尔克罗兹音乐教育体系	(380)

柯达伊音乐教育体系	(385)
奥尔夫音乐教育体系	(391)
三、世界著名音乐家年表	(394)
外国著名音乐家年表	(394)
中国著名音乐家年表	(396)
参考书目	(398)

第一篇 音乐基础知识

第一章 记谱法知识

记谱法有很多种类。我国目前较广泛采用,并在中小学音乐教学中推行的是简谱和五线谱两种。

学习和掌握各种记谱法,是为了便于阅读各种乐谱,了解各种音乐作品和学习音乐技能。这两种记谱法主要对音的高低和时值、节奏、速度等音乐要素的书面表述作了规范。

第一节 简谱基础知识

简谱是一种简易的记谱法,有字母简谱和数字简谱两种。一般所称的简谱指的是数字简谱。数字简谱以可动唱名法为基础,以阿拉伯数字 1 2 3 4 5 6 7 表示七个基本音级,0 表示休止,还有其他一些相应的基本符号和辅助记号。

数字简谱的雏形最早见于 16 世纪的欧洲。17 世纪时,法国天主教士苏文蒂加以改进后用以演唱宗教歌曲;18 世纪中叶,法国卢梭又加以改进,大力倡导;19 世纪末传入日本。1904 年沈心工编著的《学校唱歌集》是中国最早自编的简谱歌集。目前我国流行的简谱,在记写方法上已有一些改进。

简谱记谱法的优点是调式感强,简单易学,方便移调,适合单声部旋律的歌曲或器乐曲。因此,群众歌曲、儿童歌曲及大部分民族器乐曲都采用简谱记谱。其不足之处是音高形象感比较差,表示多声部音乐和转调比较困难(尤其是频繁转调时)。

一、简谱怎样表示音的高低

1. 音高的基本符号

简谱用七个阿拉伯数字作为唱名的基本符号,它们的写法、读法和唱法如下: