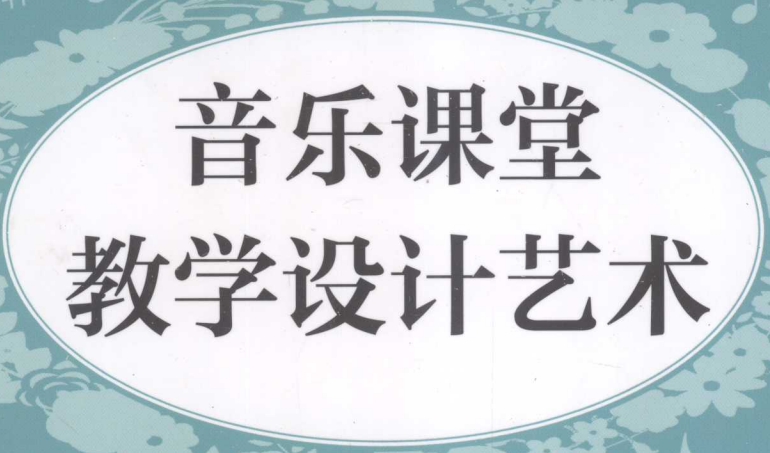

音乐课堂 教学设计艺术

主 编 金 奉
副主编 雷 蕾 许艳会

G633

474

音乐课堂 教学设计艺术

主 编 金 奉

副主编 雷 蕾 许艳会

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐课堂教学设计艺术/金奉主编. —北京: 文化艺术出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5039-5990-5

I. ①音… II. ①金… III. ①音乐课—课堂教学—教学设计—中小学 IV. ①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 080755 号

音乐课堂教学设计艺术

主 编 金 奉

责任编辑 齐大任

装帧设计 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2015 年 8 月第 1 版

2015 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 24.5

字 数 220 千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5990-5

定 价 48.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

前 言

在教育课程改革的广阔领域里，课堂是一个绽放生命精彩的魅力舞台。课堂教学是教育活动的中心环节，课堂教学的设计是构建课堂教学的基础，从某种意义上讲，音乐教育教学改革的核心就是改进课堂教学的教学模式和学生的学习方式。教学设计是构建良好课堂的基础，课堂教学设计的内容可反映出教师对课程改革的认识深度。新课改赋予教师职业新的内涵，同时也对教师提出了新的挑战，教师必须对教材、学生及教育资源进行合理的开发和深入的研究，才能在不断实践、不断创新中前行。教师在新课程改革背景下应该如何使用新教材、如何确定教学目标、如何设计教学活动等都需要得到结合教学实际的引导和帮助。鉴于此，曲靖师范学院音乐舞蹈学院科技创新团队与曲靖市基础教育一线教师共同合作编写了这本《音乐课堂教学设计艺术》，希望为广大的一线教师、师范院校在校学生提供可资参考和借鉴的案例，同时也为音乐教师之间的交流提供思路 and 载体。

案例研究是教育理论与教育实践相结合的一种有效研究方法，既具有观念和理论的引领，又具有实践与经验价值。案例研究已被实践证明是一种非常有效的教学研究方法，教师专业的发展过程应体现教师的主动精神和对改革目标的追求，教师应该成为自觉的学习者与研究者。本书正是通过将教师在教学实践中的诸多案例细心地梳理，进行剖析和研究，使教师通过最直接、最确切的方式具体感受与分析教学过程中的问题，提高用理论来分析评价实践的能力的过程，能够切实地改进教学实践。

本书的主干分为两个部分，即“理念篇”和“实践篇”。研究的领域属于音乐教育理论与实践内容的范畴。研究的教学对象选择了小学、初

中、高中三个教育阶段的音乐课案例作为分析素材。音乐课程的“基本理念”不仅是音乐教育专家探讨的理论问题，也是音乐教学实践者普遍关注的问题。因为课程“基本理念”不仅是广义教育观念和音乐教育理论的融合，更是对音乐教学的基本原则的梳理和总结，“理念篇”是根据《音乐课程标准》的基本理念、课程的设计思路、课程目标、课程内容、实施建议的基础上对音乐课堂教学设计的方法、步骤、过程、内容等具体实施的梳理和总结。“实践篇”是以案例和案例分析的形式呈现。本书收集了小学、初中、高中来自一线教师的50多个音乐教学案例。虽然我们的案例还不尽完美，但是每一个案例都记载着一个个鲜活的教学实践历程，每一个案例都留下了教师和学生共同成长的足迹，都体现了一线教师不懈的努力和对音乐教育孜孜不倦的追求。

作为生活在少数民族省份的高校教师，传承民族音乐文化和努力为少数民族地区的音乐基础教育尽点绵薄之力是我长久以来的心愿，“民族的希望在教育，教育的希望在教师”，关注民族音乐教育事业的发展是我们应尽的责任和义务。由于经济、文化、地域等多种因素的制约，导致云南民族地区的教育发展滞后，音乐教育教学模式单一，教学方法缺乏创新。因此，本书有一部分案例是借鉴了外省发达地区音乐教师的成果作为研究对象，希望能够为广大一线教师特别是云南少数民族地区的音乐教师们提供启发、借鉴和参考，也希望我们边疆少数民族地区的一线教师们能够“坚守”音乐教育这份职业，将真正有意义的音乐课堂还给学生，让每个孩子都能在音乐的世界里快乐成长，我们将与孩子们一同感受四季的轮回，静静聆听花开的声音。

金 奉

2014年10月

目 录

前 言	1
-----------	---

理 念 篇

一、课堂教学设计的特点	3
二、音乐课堂教学设计前期准备工作	3
三、音乐课堂教学设计应考虑的问题	8
四、音乐课堂设计步骤	9
(一) 确立教学目标	10
(二) 分析音乐教学内容的特点	18
(三) 把握好音乐教学内容的安排	20
五、音乐教学过程的结构形态	24
(一) 音乐教学过程概述	24
(二) 音乐课堂教学过程的基本流程	25
(三) 横向结构	25
(四) 纵向结构	26
六、音乐教学动态过程的设计思路	26
(一) 起始阶段 (开头要新颖)	27
(二) 展开阶段 (衔接要巧妙)	27
(三) 形成阶段 (生成要自然)	28
(四) 结束阶段 (结尾要精彩)	28

七、音乐教学设计的艺术	29
(一) 音乐教学导课的艺术	29
(二) 音乐教学的语言艺术	31
(三) 音乐教学的“沸点”设计艺术	33
(四) 音乐教学实践活动的设计艺术	35
(五) 音乐教学的结课艺术	37
八、教学评价分析	39

实 践 篇

《打字机》教学设计	45
《音乐小屋》教学设计	51
《音乐小屋》说课稿	54
《我爱雪莲花》教学案例	59
《郊游》教学案例	63
《猫虎歌》教学设计	69
《猫虎歌》说课稿	73
《在钟表店里》教学设计	77
《雷鸣电闪波尔卡》教学设计	83
走进教学第一线,我们共同成长进步	
——观摩首都师范大学音乐教育系实习生一堂特色课有感	89
《我爱家乡的酒歌》教学案例	92
吸纳传统精华 建构现代课堂	
——《我爱家乡的酒歌》教学评论	95
《渔舟唱晚》教学案例	103
《京韵》教学设计	111
《杨柳青》教学案例	124
《拉库卡拉查》教学案例	129
《春天举行音乐会》教学设计	137

《我的家在日喀则》教学设计	141
《编花篮》教学设计	147
《打花巴掌》教学案例	152
《彝家米酒》教学设计	156
《春》教学设计	160
《我是少年阿凡提》教学案例	164
《我的小船去远航》教学设计	168
《我是小音乐家》教学设计	173
《小乌鸦爱妈妈》说课设计	178
欣赏课《渔舟唱晚》教学案例	181
《小小羊儿走世界》教学设计	186
《唱脸谱》教学设计	193
《让世界充满爱》教学设计	197
《红河谷》教学案例	205
藏音理想情绕萦	
——《走进西藏》教学设计	210
多彩绽放, 魅力青春	
——《青春舞曲》的阿卡贝拉演绎	221
寻找切入点 敲开音乐门	
——B-BOX、阿卡贝拉在初中音乐课堂合唱教学中的探究和实践 ...	226
小提琴协奏曲《梁祝》教学案例	235
欧洲风情——美妙的船歌《桑塔·露琪亚》教学案例	241
《五指山歌》教学案例	245
《蝶恋花·答李淑一》教学案例	251
《踏雪寻梅》教学案例	258
《雪绒花》教学案例	262
《嘎达梅林》教学案例	268
《鼓乐铿锵》教学设计	272
《彝族音乐》教学设计	276

《青春舞曲》教案设计	281
《青春舞曲》教学案例	286
《走进彝族》教学设计	290
《走进彝族》教学设计	296
《彩云追月》教学设计	303
西南情韵	
——《走进侗族》教学设计	310
非洲歌舞音乐	
——宋曼蕾课堂教学实录	323
《非洲歌舞音乐》的课堂设计	326
特性鲜明的教学风采	329
唱响我们心中的歌	
——李存《唱响国歌》教学案例描述	332
创新教学的经典一课	
——李存《京剧大师——梅兰芳》教学赏析	341
李存老师的高中起始课案例描述	345
《茉莉芬芳》民歌教学设计	353
艺术歌曲的成熟——舒伯特的歌曲	357
《流行风》教学设计	363
《渔舟唱晚》教学设计	368
《拉丁美洲音乐》教学设计	374
后 记	378

理念篇

教育改革的核心是课程改革，课程改革的重点是教学，教学设计是架在教育理论与实践之间的桥梁。音乐教学设计是音乐教学实施前有计划的教学准备和安排活动，是音乐教学实施的一种理论预期，是进行音乐教学活动的基础。音乐课程教学设计是根据音乐学科特点，从系统的整体出发，综合考虑教师、学生、教学目标、教材、媒体、评价等各方面因素，分析音乐教学问题和需求，设计相应的教学策略、教学方法和教学步骤，加以实施并进行评价和修改，直至获得解决问题的最优方案的计划和操作程序。好的教学设计是成功教学的基础，不同的教师在课堂上会演绎出不同的感染力和艺术效果，课堂教学给予教师充分发挥的空间，教师可以根据自己的优势自由驰骋、自由探索。课堂教学是师生双边参与的动态变化过程，教师是这一动态变化过程的设计者、组织者、引导者、合作者。新课程提出的教师角色的转变使得我们对教学设计的思路上有了很大的创新，将原来的较少考虑学生的需求的做法改变为将注意力转变到全面关注和解析学生的需求，以及相应适合学生思想的教学方法上来。新课程的音乐教育理念最终都要体现在音乐教学实践活动中来，要将新课程理念与教学实践紧密地联系在一起，才可能有真正的教育改革。作为全面反映在新课程音乐教学行为方式的音乐教学设计，已经取代了传统意义上的“备课”，音乐的本质特征决定着音乐课独特的教学方式和更具创新的教学设计。由于音乐的“不确定性”使得音乐的答案永远都在变幻莫测中，于是，音乐课成了最有效的开发学生创造性思维的美好乐园。

一、课堂教学设计的特点

课堂教学设计是教师在创造性地思考、深入钻研教材的基础上,根据学生的特点,创造性地设想和计划,为成功教学绘制蓝图的过程。即在课堂教学工作之前教学的预谋和筹划。一堂课的设计,好比一篇文章的构思,要有一个主题作为主线贯穿全文,每个环节紧扣主题,多层面、多角度展现主题内容。

从《音乐课程标准》制定的课程目标来看,课堂教学设计通常具有以下特点。

1. 规划性。课堂教学设计实际上是对整个教学过程的各项工作做一个规划。如目标编制,教学资源的开发和利用,教学重难点的确定,教学方法手段的筹划,等等。有了整体规划,教学工作就会有条不紊地运行。

2. 超前性。即教学做总体设计时,教师通过思考、预测教材内容、学习环境、教师的行为可能引起的效果,以及学生做出的反应,借助于想象在头脑中拟定操作蓝图,以及提前完成教学准备工作的目的。

3. 创造性。所谓创造性就是教学设计者根据教材和学生实践去设计新独有个性的教学方案,使课堂教学独特新颖。

二、音乐课堂教学设计前期准备工作

1. 熟悉课标,研究理念。作为音乐教师,在教学课堂教学设计时,首先要认真学习研究新课标的基本理念,音乐课程的“基本理念”不仅是音乐教育专家探讨的理论问题,也是音乐教学实践者普遍关注的问题。因为,“课程基本理念”不仅是广义教育观念和音乐教育理论的融合,更是对音乐教学基本原则的梳理和总结,与教师的执教理念和教学行为直接关联。音乐课程是基础教育体系的组成部分,其基本理念是指导音乐新课程实施的理论基础,对于改变音乐教学方式和音乐学校方式具有十分重要的意义。事实证明,先进的教学理念是学校实践发展的灵魂,更是教学改革

的催化剂。社会的发展，思想的历史流动，教育的变化，必将触动教育理念的改变，因为教育的过程就是一种思想与思想的碰撞、心灵与心灵的交流，生命与生命的对话。理念决定高度，高度决定视野。教学理念具有行为导向、行为动力的作用，用先进的教学理念引领教育行为，必将取得有效的成果。从我国近几年来教育发展情况来看，足以证明先进的办学理念是学校发展的灵魂，山东杜郎口中学的崔其升校长就大胆创新，改变传统的教育理念，劈掉讲台，创造“预习、讨论、展示、反馈”四部教学模式。做到“还课堂于学生，还时间于学生”，提倡“我参与、我快乐，我自信、我成长”，学生在参与中快乐，在快乐中幸福，在幸福中成长。变苦学为乐学，变乐学为会学，变会学为愿学。杜郎口中学在校长崔其升先进理念的带领下，逐渐提炼出一套具有鲜明特色的教改体系。再如，江苏洋思中学，蔡林森校长创立的：“每节课教师只讲四分钟”论，使原来三流生源、三流师资、三流设备的弱校，一跃成为全国名校。

音乐课程理念，根源于特定社会的音乐教育实践，一旦非音乐性地强调超越或削弱了音乐本身，将其淹没，我们就背叛了我们为之而存在于世的那门艺术。音乐教育的基本性质和价值是由音乐艺术的本质和价值决定的。我们将音乐课程理念与前面所说到的音乐课程目标相比较，不难发现它们之间的内在联系，即教学理念决定了教学目标的制定。透过音乐教育理念，我们可清晰地音乐的教学中找到相对应的三个维度的目标体现，即“情感、态度、价值观”、“过程与方法”、“知识与技能”三个层面的目标。

2. 解读教材，选择内容。解读教材就是要吃透教材，应该达到的最终结果。对于一个教师来说，落实课程目标是实施新课程的关键，在教学准备阶段首先要考虑的两个问题就是：“为什么要教”和“教什么”。“为什么要教”指的就是教学目标，“教什么”指的是教学内容。在教学目标中提到的要求，必定是教学中首先要考虑到在教学过程中安排相应的内容。例如，初一年级《永远的莫扎特》教学目标设计，教学目标中写出“听辨记忆第一乐章主题及呈示部主、副部主题的四句旋律”，那么在教学设计内容中就要事先考虑到安排莫扎特的音乐作品《第四十交响曲》和《G大

调弦乐小夜曲》为主要教学内容。在三维目标的实施过程中，也曾出现了操作的种种困难，部分原因是对于三维目标的认识不清楚，不能深刻理解课程目标或者僵化了课程目标。从课程到每一节课的目标，并不是简单的对应关系，每节课都有自己特定的内容，目标的表述与制定也并非整齐划一，而是存在许多可以调整的空间。1859年，英国哲学家、社会学家、教育家斯宾塞提出“什么知识最有价值”的著名命题，在课堂发展史中第一次明确提出了课程选择的问题。当课程目标的基本来源主要是学科的发展的时候，学科知识就成为课程的主要内容。课程内容是课程目标的具体化，是为课程目标服务的，它与课程目标密切相关，既是对老师“教什么”的规范，又是对学生“学什么”的规范，同时也是课程实施和课程评价的准则和指南。不同的课程目标决定了不同的课程内容。音乐课程的总目标决定了音乐教学内容领域的出现。整合拓展为感受与欣赏、表现、创造、音乐与相关文化四个领域。四个领域是一个相互联系、相互渗透的整体，教师在教学中应全面理解、把握不同教学领域内容要求的基础上，注意它们之间的内在联系，使之相互配合，互相渗透，融合为一个有机联系的整体。在设计教学时要寻找教学的重难点，寻找和识别学生认知规律的教材因素。在此基础上选择、组织需要讲授的内容。解读、分析教材时要注意研究教材的学科学习方法，因为教学过程中培养学生掌握学科学习的方法是非常重要的。通过解读和分析教材，确立有效的教学目标。课堂教学目标的作用在于：导向—外显；启动—沟通；凝聚—合作。一个有效的教学目标可以帮助学生教学内容的组织、材料的选择、教学方法的调适、教学手段的优化，由此减少了教学过程的盲目性和随意性。

3. 关注学生，尊重个性。在课堂教学中，学生是学习的主体，教师要充分尊重学生的主体性和差异性，根据学生现有的水平和实际情况来设计教学。关注学生心理发展的特殊性，根据学生的心理需求来选择相应的教学方法和手段，营造适合学生学习的“内在条件”和“外部环境”，确立新的教学起点。这就要求教师在课堂教学设计中要贴近学生的生活实际，符合学生的知识能力水平，接近学生思想发展的方向，选择恰当的切入口，使学生的学习迅速进入良好的状态。

我们需要追求的一种教学方式是一种通过直接追求人本身的发展推进社会进步的教育，是培养发展每一个人成为他们自己的教育，是使每一个人都在原有的天赋所允许的范围内充分发展的教育，从根本上说是以“个性发展”为核心的教育。教学的终极目的是：把教师自己解放出来；让学生思维开放起来；让学生手脚活动起来。基于这样的学习观，教师在设计教学活动时需要通过讲授、引导、开放三者结合来培养学生学会主动发现式学习，学会发现事物的本来面目，学会辩证全面地看待问题。以上所说的教育理念就是现代教育倡导的“人本主义教育观”。其本质特征就是对感情的理解、尊重和接受。基于这一教育思想的学习过程应该是：拓展教学时空的维度，学生自主选择学习方向，参与发现自己的学习资源，阐述自己的问题，决定自己的行动，有责任参与到学习过程中，全身心把情感投入到创造性学习中去。在这个过程中，教师的主要任务是允许学生自己学习，满足学生的好奇心和求知欲，建立一种开放平等的教学环境。

4. 教学方法的设计和教学媒体的选择。教学方法是教学过程整体结构中的一个重要组成部分，是教学的基本要素之一。他贯穿于教学的全过程，直接关系到教学工作的成败和教学效率的高低；关系到教学目标和任务的完成；关系到把学生培育成什么样的人。课堂教学设计应根据学生已有的学习经验和个性智力差异及能力发展水平，以教学目标为导向，把握主体性原则，围绕“以学生为本”的核心选择适合学生的教学方法。教师在设计课堂时应扬长避短，尽量发挥自己的专业优势，不但要注重教的方法设计，而且还要设计学生学习的方法，使两者有机地结合在一起，达到共同协调发展。教学方法不仅指教师的教法，也包括学生的学法。教学方法的采用受到课程目标和教学内容的制约，从音乐课程标准的内容领域来看，细化后的教学内容中蕴含了丰富多样的教学方法。目前，中小学常用的音乐教学法不胜枚举，由于教学方法数目的众多，出现了很多种分类。体验音乐，可以用多种形式的教学方法进行。按知识来源划分为：直观教学方法（演示法、图示法、参观法）、语言方法（讲授法、谈话法、阅读法）、实践的方法（练习法、创造性作业法、实习作业法）。上述的教学法要根据教学内容的实际来教学合理地应用。例如，感受与欣赏这一领域，

可以根据教学内容,以音乐为本,从音响出发,以听为主的教学;还可以采用多种形式引导学生参与音乐,让学生采用歌唱、演奏、身体动作和表演方式,参与到音乐中去;再者,还可以将学生生活经验与音乐作品的表现手段联系起来,教师可借助生动形象的故事、诗歌、语言及录像、图画等,为学生在生活经验和理解音乐之间找到最好的连接点;还可以采用比较的方法,对不同音乐情绪的对比,不同音乐表现手段的对比等激发学生的想象和联想;除此之外,还有当代著名的音乐体系的教学方法,如达尔克罗斯音乐教育体系的教学方法、奥尔夫音乐教育体系的方法、柯达伊教学法等。每一种教育体系都有其独特的教学方法,如何选择和运用,首先还得从课程的内容特点来决定,恰当的方法用于合适的内容,就能够取得可喜的效果。这正是——教学有法,但无定法,贵在得法。随着课改的发展和深入,音乐教学的方法已经不是简单意义上的教、学方法的模仿和经验传授,而是在前人的基础上,探究学习和创造出新的教学经验。也是在教与学的实践中理解,认识各种教学理念和教育理论的过程。灵活地掌控好课堂教学过程,提供给学生一个能够表现音乐技能、发展综合艺术能力、增强创新意识、挖掘个人潜能的实践操作空间。教学方法的选择需要因人而异,因地制宜,从实际出发,教师应积极建设良好教学环境,发挥主动性、自觉性,自创性启发引领学生进行自主、创新、趣味性的教学活动。例如,浙江省玉环县的张玲娜老师,教学中针对初中学生对合唱的淡漠抵触心理,大胆地将 B-BOX 阿卡贝拉引入课堂,借合唱与 B-BOX 的异曲同工之处,从点入手,以 B-BOX 节奏的叠加,延伸至创新音效的叠加,由易到难,逐渐融入和声伴唱,形成了简单的阿卡贝拉的效果。使学生在多声部音乐活动中体验多声部音乐活动的乐趣,享受成功的喜悦,引导学生自发地去探索、研究、交流、合作,为敲开合唱学习的音乐之门,找到了一个很好的切入口。

可见,对于音乐教学方法在课堂教学各环节和各项活动中的操作,要机动灵活,富有创意,尽量避免教学模式僵化、照搬照抄的现象。教学是一项蕴含着教师人格魅力和个性特色的创造性活动,音乐教学的方法应充分体现教师的教学个性和学生的学习个性。“教无定法,教艺无涯”每一

个音乐教师都应用研究的方式对待音乐教学，用学习的态度来研究音乐教学法，方能取得良好的教学效果。

关于教学方法的设计，新课程倡导情境构建的教学方式。首先设计问题情境，在研究学生学习心理过程基础上，创设多种形式的教学情境，引导学生充分参与，以此获得个体的发展。其次，设计协作情境。因为学习是社会性的活动，是师生的交往互动，设计情境是促进学生有效学习的基本途径。

教学媒体的选择首先要根据当地的教学设施情况。其次，选择开放性教学方式，充分利用当地的自然资源和社区资源，让学生走出校园，走进社会，在有条件的基础上，尽量选择可用的教学媒体进行教学，特别是音乐学科选择多媒体教学，可以使学生耳目一新，增强“视听”效果。

三、音乐课堂教学设计应考虑的问题

1. 突出音乐性。用音乐来解决音乐的问题。音乐艺术和其他艺术的区别，主要在于它具有非语义性、无形性、时间性和情感性，音乐课程教学只有充分认识它的这些特点，才能据此去决定教学目标、教学内容和教学方法（王耀辉、王安国、吴斌主编：《义务教育音乐课程标准》，北京师范大学出版社2011年版，第72页）。正是由于音乐具有以上几种属性，使得我们在进行音乐课堂教学设计时要遵循音乐的特性，充分展现音乐教学的特点，尽量避免用过多的语言来阐释音乐的本质，用固有的模式来束缚音乐的灵动，用凝固的时间来限制音乐的流动，用枯燥的说教来代替音乐的情感。而是应该用丰富的实践活动来感受音乐、体验音乐、表现音乐、创造音乐。

2. 突出学生的主体地位。从学生的角度出发来进行设计，引导学生积极主动地参与学习活动。把握好学生的主体地位与教师的主导地位的关系。音乐教学的主体对象是学生，一切教学活动的设计应围绕学生的“学”为出发点，无论是在教学内容的选择和教学方法的设计上，都应密切结合学生的实际情况来进行设计，教师主动提供条件，为学生的主动吸