

——史家文库 名师篇——

音韵启慧

我的

音乐教育之梦

乐润童心

范汝梅 + 著

中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

—— 史家文库 名师篇 ——

音韵启慧 乐润童心

我的
音乐教育之梦

范汝梅 + 著

中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

音韵启慧 乐润童心：我的音乐教育之梦/范汝梅著.
北京：中国发展出版社，2013. 6

（史家文库·名师篇）

ISBN 978 - 7 - 80234 - 969 - 8

I. ①音… II. ①范… III. ①音乐课—教学研究—小学
IV. ①G623. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 130580 号

书 名：音韵启慧 乐润童心：我的音乐教育之梦

著作责任者：范汝梅

出版发行：中国发展出版社

（北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037）

标准书号：ISBN 978 - 7 - 80234 - 969 - 8

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：北京科信印刷有限公司

开 本：700 × 1000mm 1/16

印 张：14

字 数：172 千字

版 次：2013 年 6 月第 1 版

印 次：2013 年 6 月第 1 次印刷

定 价：28.00 元

联系电话：(010) 68990625 68990692

购书热线：(010) 68990682 68990686

网络订购：<http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话：(010) 68990639 88333349

本社网址：<http://www.developress.com.cn>

电子邮件：forkids@sina.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换

序 言

梦里那片音乐的海

捧读范汝梅老师的书稿，我的面前仿佛打开了一架洁白如玉的琴。一页一键，一字一音，沁人肺腑，悦耳动听。掩卷遐思之际，我的心头隐隐浮现一行字——梦里那片音乐的海。

范汝梅老师的成长伴随梦。凭借在“教学评优”中夺冠、当选“东城区教学标兵”、进入新课改教材编写组、从“课堂教学”转向“教学管理”等一个个人生机遇，范汝梅老师在对教育的爱与坚持中逐梦成长，从一名普通的音乐教师成为北京市音乐学科带头人和史家小学学科任教学副校长。是一种怎样的力量让她昂首向前？与范汝梅老师一起沿着梦想“拾级而上”，我们不期而遇地读到：“回顾 25 年的职业生涯，18 年的史家工作经历，我知道了肩上的责任与担当。工作成为我生活中非常非常重要的部分，甚至从来没有想过累与不累、值与不值。”还无比惊喜地发现：“没有究竟是‘干一行爱一行’还是‘爱一行干一行’的纠结，我实现了爱好与职业的完美结合。”仿佛在演奏一曲活泼明快的《拨弦波尔卡》，范汝梅老师用心灵的字句无限欢悦地敲击着梦想的节拍。

范汝梅老师的梦中有音乐。她对音乐的理解是深入的：“对于一位音乐教育工作者，应深知音乐本体对于基础音乐教育的重要性……音乐本体应是基本要素与情感化了的文化意蕴的紧密相连，仅将音乐基本要素或者情感表达两者之一作为音乐本体都是不确切的。”她对音乐的感受是真切的：“音乐是时间的艺术、流动的建筑，它是一种高度抽象的艺术。既然音乐是流动的，音乐的学习也应该在‘动’中去完成。音乐的性质决定了音乐学习的方式方法。儿童的天性又是活泼好动的，这就更加决定了音乐必须在‘动’中去体验，在‘动’中去理解。”她对音乐的喜爱是炽烈的：“我热爱音乐课堂，愿意与孩子在一起学习音乐、享受音乐。看着孩子们渴望的眼神，听着他们稚嫩的歌声，带着他们遨游在音乐的游戏之中，陶醉于他们真挚情感的抒发与表达……”

范汝梅老师的音乐是片海。超越了对音乐教育的个人理解，范汝梅老师着眼“双基教学”与“兴趣培养”的统一，在生动的教学实践中“使学生对音乐产生浓厚的兴趣，在轻松愉快的环境中自觉自愿地学习音乐基础知识和基本技能，积极地参与、体验音乐，享受音乐的美感”，从而以更为宏阔的视角解读了史家和谐教育，使之更加凸显基础教育的基础性。同时，她注意保护每个学生的音乐热情，特别是“对某些不具备音乐技能的孩子……也要公平地给他们发展机会，让他们感受到音乐的美和快乐”。海纳百川，有容乃大。在走上副校长岗位后，范汝梅老师还下决心要做好“润滑剂”“黏合剂”和“催化剂”，团结带领老师为孩子们“学海无涯‘乐’作舟”而不懈努力，为史家小学艺术教育的蓬勃发展而“愿用尽浓郁的绿色为她增光添色”！

近年来，史家小学舞蹈团、合唱团相继荣膺北京市金帆舞蹈团、金帆合唱团称号，学生们频频在国内外舞台上绽放史家教育的艺术光彩。每当

掌声响起，范汝梅老师都会将“一切的辛劳通通抛在脑后，真心为孩子们骄傲，为教师们喝彩”！她说，这就是她“以校为家、以校为荣”的动力所在。我相信，伴随范汝梅老师教育生涯不断延展的，不仅有她“梦里那片音乐的海”，还有那乐海潮音中的一番番豪情和壮彩！

王 欢

北京市史家小学校长

2013年5月27日

前言

什么是音乐？什么是音乐教育？什么是小学音乐教育？这些本原问题的探索有助于我们澄清本质和明确目标。

什么是音乐？

这似乎是一个非常简单的问题。一般人会说，音乐是一种好听的声音。教科书上这样写：“物体规则震动发出的声音称为乐音，由有组织的乐音来表达人们思想感情、反映现实生活的一种艺术就是音乐。”人类社会音乐的起源可以追溯到非常古老的洪荒时代。在人类还没有产生语言时，就已经知道利用声音的高低、强弱等来表达自己的意思和感情。随着人类劳动的发展，逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊，这便是最原始的音乐雏形；当人们庆贺收获和分享劳动成果时，往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，这便是原始乐器的雏形。虽然国内外关于“音乐起源”的研究观点莫衷一是，但是，音乐与情感相连，与生活相关，与心灵相通，与审美相契，这个观点却可以得到绝大多数人的赞同。从音乐的这个本质出发，不同地域、不分种族、不分贵贱、不分禀赋、不分年

龄、不分性别，任何人都可以感受音乐、喜爱音乐和享受音乐。音乐应该成为每个人生活的一部分。同时，任何人学习音乐的兴趣不应该受到压制，学习音乐的动机不应该被扭曲。

柏拉图认为音乐的本质即音乐的理性，即音乐的精神，它将不增不减、不生不灭，永恒不变。柏拉图更看重音乐的教育功能与社会功能。他认为所谓好的教育就是：“节奏与和谐浸入了他的心灵深处，在那里牢牢地生了根，他就会变得温文有礼。如果受到的是适当的教育，就会对人工作品或自然物的缺点也最敏感，对丑恶的东西会非常反感，对优美的东西会非常赞赏，并从中自觉吸取营养，使自己的心灵成长得既美且善。”^①

什么是音乐教育？

哲学家雅斯贝尔斯说过：“真正的教育是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”著名教育学家斯普朗格曾说过：“教育的最终目的不是传授已有的东西，而是要把人的创造力量诱导出来，将生命感、价值感唤醒。”马克思也说：“教育绝非单纯的文化传播，教育之为教育，正是在于它是一种人格心灵的唤醒。”音乐教育是教育的一种类型或形式，它不是“说教”，不是“强制”，而正是如前述思想家所说的，是潜移默化地对学生进行美与善的熏陶和感染。

在一定意义上说，音乐教育是一种“慢”的艺术，仿佛绵绵细雨浸润泥土。音乐教育离不开大量的听、反复的实践，以及音乐知识的积淀和感悟。当学生听得多了，唱得多了，练得多了，赏得多了，悟得多了，就会从量变到质变，逐渐体验和感悟到音乐之美和音乐之魅。学校的音乐教育需要为学生营造一种浓郁的艺术氛围，尽可能多地为学生提供学习音乐的

^① 柏拉图著，郭斌和、张竹明译：《理想国》，商务印书馆，1986年版。

机会，为学生奠定一生追求音乐的知识、技能和情感基础。

什么是小学音乐教育？

小学教育是基础教育，小学音乐教育要回归基础，回归本质，这里的本质即指教育的本质，又指音乐的本质。小学音乐不是培养音乐家，不是面向有音乐天分的少数学生，而是要面向全体学生，不能因为学生不会唱或唱不好就剥夺他们快乐歌唱和感受音乐的权利。

音乐教育有其特定的规律，学生学习音乐也有特定的规律。学生走近音乐，首先是从感受开始的。有了感受，才会有理解，进而才会有表现和创造。体验音乐—感悟音乐—理解音乐—表现音乐—创造音乐，学生大致要经历这样一个过程。那么，对于小学音乐教育而言，首先要打开音乐之门，贴近学生的生活，让学生去体验，体验音乐带来的愉悦感受，技能的训练不是第一位的。音乐承载情感，学生在体验音乐时体验到作品所表达的情感，从而受到熏陶。任何一首作品当没有人去演绎时是静止的，没有生命的；只有当一个人理解了作品的内涵，并投入情感去创造性地演绎作品时，这首作品才有了生命，有了情感，有了精神与内涵。学生能够投入情感去创造性表达音乐作品，需要一个循序渐进的过程。无论怎样，小学音乐教师需要突出基础性和综合性，为学生的一生奠定基础。

作 者

2013年5月

在音乐课堂上

目 录

成长篇 追寻教育梦想

第1节 结缘——当爱好与职业相遇 / 3

- 一、普师班里的“音乐苗子” / 4
- 二、东师附小：人生第一个平台 / 6
- 三、因为热爱，所以坚持 / 7

第2节 机遇——沿着梦想“拾级而上” / 16

- 一、在“教学评优”中崭露头角 / 18
- 二、备赛北京市音乐学科教学大赛 / 20
- 三、进入新课改教材编写组 / 22
- 四、从“课堂教学”到“教学管理”的转身 / 25

第3节 圆梦——圆人之梦亦圆己梦 / 36

- 一、先进的理念为梦想指引方向 / 36
- 二、和谐的团队为梦想提供助力 / 40
- 三、领导的支持让梦想插上翅膀 / 43

第1节 审美:音乐教育的核心 / 47

一、音乐本体视野下的审美教育 / 48

二、多元文化情境中的审美教育 / 54

三、提高学生的想象力和感悟力 / 62

四、多种手段促进学生审美体验 / 65

第2节 兴趣:走进音乐的动力 / 69

一、自主学习,体验成功 / 70

二、修炼内功,情感交融 / 72

三、尊重差异,关注需求 / 75

四、遵循规律,摒弃功利 / 79

第3节 “双基”:课堂教学的根本 / 82

一、钟摆现象:课程改革的两极 / 83

二、课堂教学:落实“双基”主阵地 / 86

三、教学创新:“双基”教学显智慧 / 89

四、隐性课程:社团文化展魅力 / 97

第4节 育人:音乐教育的旨归 / 101

一、以乐怡情,奠基一生 / 102

二、以美启智,全面发展 / 105

三、润物无声,育人无痕 / 109

四、尊重差异,和谐育人 / 119

课例1 我家门前有条河 / 126

一、背景介绍 / 126

二、教学设计 / 126

三、教学反思 / 129

课例2 彼得与狼 / 130

一、背景介绍 / 130

二、教学设计 / 131

三、教学反思 / 136

课例3 小老鼠上灯台 / 137

一、教学背景 / 137

二、教学设计 / 139

三、教学反思 / 143

课例4 单簧管波尔卡 / 149

一、教学背景 / 149

二、教学设计 / 149

三、教学反思 / 154

课例5 声音编织的故事 / 155

一、教学背景 / 155

二、课件设计 / 156

三、教学设计 / 156

四、教学反思 / 163

课例6 京剧的行当 / 166

一、教学背景 / 166

二、教学过程 / 167

三、教学反思 / 171

管理篇 激发团队智慧

第1节 做好“领航雁” / 179

一、方向引领：“想在前面” / 181

二、行为示范：“干在前面” / 183

三、业务表率：“走在前面” / 185

第2节 做好“黏合剂” / 190

一、分工明确,优势互补 / 190

二、容人短处,用人所长 / 193

三、真诚尊重,以情暖人 / 195

第3节 做好“吹鼓手” / 198

一、用赞美激励教师 / 198

二、用信念感染教师 / 201

后 记 / 206

成长篇

追寻教育梦想

哲学家雅斯贝尔斯说：“教育需有信仰，没有信仰就不成为教育，只是教学技术而已。”教育家蔡元培指出：“教育者，非为已往，非为现在，而专为将来。”

对我而言，教育理想与信念并不空洞，也不遥远。它存在于我关于教育本质和学科价值的不断追问之中，它存在于“为每一位学生的一生奠基”的执著探索之中，它存在于“上好每一节课”“打造优秀社团”“成就每一位教师发展”的不懈努力之中……

为人师长的职业生涯已有25年，我不敢说自己“爱校如家”，但我确实把绝大部分时间都投入在了学校的工作上，从来没有想过累不累、值不值。我不敢说自己“爱生如子”，但我确实体验到了和他们在一起的幸福和快乐，他们点滴的进步与成功、生活的精彩以及人生的无限可能，都是我前进的动力。作为教师，我确实感受到一种平淡而充实的幸福心境。

我很幸运。我幸运地从事了我热爱的教育工作，实现了“爱好”与“职业”的完美结缘；幸运地得到了师傅、领导、家长、同事、学生们的支持与认可；幸运地成长在史家小学，奉献在史家小学；幸运地抓住了成长中的关键机遇，在职业的不断攀升中获得人生视野的开阔、人生舞台的扩展。

第1节 结缘——当爱好与职业相遇

我的成长经历中有两个关键词：一个是爱，一个是坚持。