

河南大学
学术出版基金

新课程音乐课标 实验教材全析

冯 亚 著

河南大学出版社

全国教育科学规划教育部重点课题“学校音乐教材编写理论研究”
成果(课题批准号 DLA090312)

XINKECHENG YINYUEKEBIAO SHIYANJIAOCAI QUANXI

新课程音乐课标实验教材全析

冯 亚 著

河南大学出版社

• 开封 •

图书在版编目(CIP)数据

新课程音乐课标实验教材全析/冯亚著. —开封:
河南大学出版社, 2011. 3

ISBN 978-7-5649-0377-0

I. ①新… II. ①冯… III. ①音乐课—教材—研究—中小学
IV. ①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 031582 号

责任编辑 张 珊

责任校对 马一飞

封面设计 马 龙

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378-2825001(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

版 次 2011 年 3 月第 1 版 印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

开 本 650mm×960mm 1/16 印 张 22

字 数 276 千字 定 价 30.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

目 录

导 论(代前言)	(1)
上 编 义务教育音乐教科书的三大系统	(14)
第一章 人文主题系统	(16)
第二章 音乐材料系统	(37)
第三章 谱、图、字符系统	(71)
第四章 各套音乐教科书的编排特色	(103)
小结与延伸	(110)
小结	(110)
延伸:音乐教材对于音乐审美的“不可为”与“可为”	(110)
中 编 义务教育音乐教科书四大教学领域的教材化	(114)
第五章 “感受与鉴赏”领域的教材化	(115)
第六章 “表现”领域的教材化	(145)
第七章 “创造”领域的教材化	(187)
第八章 “音乐与相关文化”领域的教材化	(211)
小结与延伸	(241)
小结	(241)
延伸:“教学领域”的编排原则	(242)

下 编 高中音乐教科书和音乐课标辅助教材的设计	(247)
第九章 必修模块——“音乐鉴赏”	(249)
第十章 选修模块——“歌唱”、“演奏”、“创作”、 “音乐与舞蹈”、“音乐与戏剧表演”	(271)
第十一章 音乐课标辅助教材内容与编排透析	(287)
小结与延伸	(318)
小结	(318)
延伸:音乐知能的内涵、意义及其编排类型	(319)
结 论 新课程音乐课标实验教材编写的得与失	(333)
参考文献	(341)
后 记	(346)

导 论(代前言)

21 世纪初中国基础教育改革(以下简称课改)是建国 50 多年以来规模空前的一次,这次自上而下的教育改革,综合体现了当代国内外优秀教育理念与教育成果,是国内外人才竞争和教育进步的大势所趋,具有鲜明的时代特征和深刻的历史意义。改革的核心是课程,而教材是课程的重要载体。

“教材”是指“有关讲授内容的材料,如书籍、讲义、图片、讲授提纲等”^①。教材是一个随时代的前进而不断变化和拓展的概念。在 2001 年和 2004 年,教育部先后颁布了基础教育音乐课程指导性文件《全日制义务教育音乐课程标准(实验稿)》(以下简称义务教育音乐课标)和《普通高中音乐课程标准(实验)》(以下简称高中音乐课标)(上述两个文件以下简称音乐课标)。音乐课标作为国家教育部门制定的教学指导性文件,明确了音乐课程的性质、价值、目标,对教学领域和教学内容做出了明确的规范。音乐课标实验教材是音乐课标理念的对象化,承担着把音乐课程价值、目标、内容等规范具体化的任务,而执行上述转化任务的是 11 家出版单位。其中,既有多年出版音乐教材经验的“国家队”,也有第一次尝试组织和编写音乐教科书的出版社。音乐、文艺、教育、少儿、科技、综合型出版社纷

^① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典(修订本)》,商务印书馆,1996 年版,第 639 页。

纷介入音乐教科书的研发行列。各家出版社都在调动各自的既有出版优势,认真领会新一轮基础教育课程改革精神和音乐课标的理念,争取一流音乐教育专家作为指导或主编,不断优化编写人员结构,在广泛吸取国内外的已有音乐教材出版经验和音乐教学实践优秀成果的基础上,编写出各具特色的音乐教科书。这些实验教材全面反映了 21 世纪初中国学校音乐教育教学的面貌,较之课改以前的音乐教材在教育理念、教学内容、编排设计以及教学配套资料等方面有重要突破。将其纳入学术视野进行分析、比较、评价、总结,是本书写作的初衷。

2001~2003 年,教育部分四批分别审查通过了 11 套义务教育音乐课标教材(国家教材)(见图一),这些教材由以下出版单位组织编写并出版:

第一批:人民音乐出版社(其教材以下简称人音版)

人民教育出版社(其教材以下简称人教版)

湖南文艺出版社(其教材以下简称湘版)

第二批:江苏少儿出版社(其教材以下简称苏版)

广东教育出版社与花城出版社(其教材以下简称沿海版)

第三批:辽海出版社(其教材以下简称辽海版)

西南师范大学出版社(其教材以下简称西师版)

湖北科学技术出版社(其教材以下简称湖北版)

广西教育出版社和接力出版社(其教材以下简称广西版)

第四批:河北少儿出版社(其教材以下简称河北版)

上海教育出版社(农村版)(其教材以下简称沪版)

2004 年,教育部审批通过了 3 套高中音乐课标教材(见图二),组织编写并出版这些教材的出版社是:

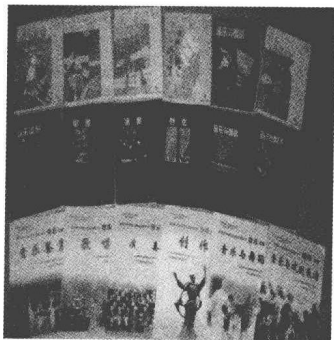
人民音乐出版社(其教材以下简称人音版高中教材)

湖南文艺出版社(其教材以下简称湘版高中教材)

花城出版社(其教材以下简称花城版高中教材)

图一

图二

教材一般包括教科书(即狭义的教材,指纸质学生用课本,是最有代表性的教材)、教师用书、多媒体软件(盘)、录音(像)带、网络教材等。

11套和3套新课程音乐课标实验教材(以下简称音乐课标教材)的内涵丰富,本书主要针对义务教育阶段和高中阶段的音乐教科书、教师用书、磁带、多媒体光盘、网络资源等具体的文本、载体展开内容梳理和多层面的分析。

一、音乐课标的相关规定和出版单位对音乐课标实验教材编写经验的总结

(一) 音乐课标中有关教材编写的意见、建议

音乐课标针对音乐教材的编写指出了具体的建议,提出了音乐教材编写制定的六条基本原则:

第一,教育性原则。教材应将思想性与艺术性地结合,体

现音乐教育的规律,渗透思想品德教育。

第二,学生为本原则。从学生的兴趣、能力和需要出发,结合学生的生活经验,遵循学生的生理、心理及审美认知规律,提供感受音乐、表现音乐、创造音乐及学习音乐文化知识的机会。为学生终身学习和音乐审美素质的可持续发展奠定基础。

第三,科学性原则。注意音乐知识技能的准确性、严谨性;符合学生音乐审美认知规律,建立基础音乐教育的科学体系。

第四,实践性原则。音乐知识技能学习应在音乐实践活动中进行,教材应重视实践活动的设计。教材的难度、分量要适应多数地区的水平,以便全体学生参与实践活动。

第五,综合性原则。教材要注意发掘音乐文化的内涵,加强音乐文化与姊妹艺术、其他相关文化的联系。

第六,开放性原则。正确处理传统与现代、经典与一般、中华音乐文化与世界多元文化的关系,注意吸收具有时代感、富有现代气息的优秀作品,密切联系社会生活,丰富教材内容,开阔学生的音乐视野。

根据《(义务教育)音乐课程标准(实验稿)》编写的教材占教材总量的80%~85%,其余15%~20%留给地方教材及学校教材。^①

同时,音乐课标对教材的内容也提出如下建议:

首先,在教材所选曲目中,民族传统音乐、专业创作的经典作品、优秀的新作品等均应占有一定比例。中外作品的比例要适当。选择教材要有利于欣赏、歌唱、演奏、创造性活动等内容的综合运用,使音乐与相关文化相互渗透。

其次,音乐基础知识和基本技能的教学内容要有机地渗透在音

^① 中华人民共和国教育部:《(义务教育)音乐课程标准(实验稿)》,北京师范大学出版社,2001年7月第1版。

乐活动之中。音响教材应包括歌曲示范演唱、歌曲伴奏、欣赏曲、实践范例及供教师选用的一定数量的备用乐曲。^①

(二) 出版单位对音乐课标实验教材的总结

课改带来了教材的多元化时代。音乐课标实验教材(导论中以下简称教材)是音乐课标的具体化。这些教材一经发行、使用,编写及出版单位就积极主动地开展教材的推介和研究工作,使这一领域呈现出活跃的局面。总体看来,出版单位都着重强调了教材在以下几个方面改进:

突出以审美为核心,强调体验,注重情感、态度、价值观的形成

1. 在选材上,所选曲目中具有丰富的音乐美感与文化内涵,注重贴近中国国情和历史资料的积累。筛选了一批多年来备受关注,具有生命力的近现代作品、西方经典作品、世界民族音乐作品,并增加了富有时代气息的音乐作品。

2. 在版面设计上,不但在视觉上给学生以愉快的感受,而且版面内容也体现了生活的美好、体现了积极向上的人生态度。

3. 注意了乐观、群体意识的养成。

突出“以学生为中心”的教育思想,充分尊重孩子的认知规律,注重青少年创造性思维的培养

1. 在教材的呈现方式上突出了学生的主体地位。

2. 教材致力于转变学生的学习方式,强调学生参与、强调实践、强调操作、强调探究、强调学生亲身体验经历,培养学生的创新精神和实践能力。

3. 音乐活动设计紧密联系学生的现实生活。

4. 创设自由探索情境,激发表现欲望和创造冲动。

^① 中华人民共和国教育部:《(义务教育)音乐课程标准(实验稿)》,北京师范大学出版社,2001年7月第1版。

重视学科综合,体现人文学科的共性与音乐教育个性的统一

1. 注重音乐教学不同领域之间的综合。

2. 以音乐为主线构建起与姊妹艺术的联系,借助文学、诗词、美术等多种艺术手段,形成以音乐为核心的、具有多元化和整合性的教学内容。

3. 精心编选“相关文化”的内容,丰富音乐教育的人文内涵。在初中阶段,突出音乐与历史、音乐与大自然、音乐与科技、音乐与相关文化的关系。

建立激励性、发展性评价体系,体现新型师生关系和新的评价方式

1. 评价主体多元化:教师、学生、管理者等多主体共同参与;评价方式多样化:采用自评、互评、他评相结合的方式;评价内容多方面展开。

2. 根据学习心理和学习内容的不同特点,将评价自然地设计在音乐教科书的各个环节、版块。

音乐教材的多样化

除了纸质文本教材,每个版本的教材都出版有配套的音响(像)产品:多媒体光盘、教学磁带、CD 光盘、VCD 光盘等。这些辅助教材弥补了纸质教材的缺陷。另外,网络技术为主要内容的现代信息技术也被音乐教材有效地开发和利用。

客观地说,出版单位对自己版本的教材特别熟悉,均对各自编写出版的教材做了较全面的阐释,在新教材的推广和使用中起到了积极作用。但是,出版单位毕竟是教材的“当事者”,对待自己的“产品”难免褒多贬少。而且,出版社作为企业运作的单位,难以客观的态度对其他版本的教材展开全面、系统地研究。

二、音乐教师在教材使用中反馈的困惑和争鸣

对教材最关注、体验最深刻的是使用这些教材的一线音乐教师 and 音乐教研员。整体而言,教师、教研员对教材的编写理念和编写质量是认可的。在公开发表的期刊论文、教师研讨记录、调研报告中,音乐教师们普遍认为:从使用新课程教材以来,课堂音乐教学最大的变化是学生学习方式的改变。一方面,教材中的音乐活动设计增多、内容灵活多样、音乐与人文文化和自然环境以及儿童时代生活结合紧密、图谱形式丰富生动,在版面设计等方面的改进激发了学生学习音乐的兴趣;另一方面,教材本身预留空间以及单元样式的设计,使音乐教师在使用教材上更加自主、灵活,课堂弹性增加。相应的,教材对音乐教师的综合素质要求更高了。

在教材的使用中,音乐教师感到困惑并引起争鸣的焦点主要有以下五个方面:

其一,音乐欣赏的教学如何体现音乐审美功能,是课改以来教材带来的新问题。在此之前,义务教育阶段的音乐教材中音乐欣赏不是教材的重要内容,甚至在小学低年级没有涉及。在这一领域中,教师普遍缺乏教学经验。由于教育发展的不平衡,一些教师对于(新)教材的难度设计、容量、地方特色等方面还存在不同的意见。有教师反映:“有些教材中的欣赏曲目难度太大。欣赏的曲目有《黄河大合唱》、《非洲音乐》、《中国民歌》、《鱈鱼》、《雷鸣电闪波尔卡》、《兰色的探戈》、《春天来了》等,这些欣赏曲目中尤其是乐队作品对于那些来自乡镇七年级的学生来说程度太深,有的曲目可以说连教

师本身都难以理解。”^①

另外,教科书呈现了大量的音乐欣赏曲目,虽然在教师用书中提供了相关的教学材料,但在具体教法上却没有足够的切合教师实际教学的提示,教师在对于音乐欣赏目标的理解上存有差异:是通过欣赏传授音乐知识还是培养音乐想象?

其二,教材在音乐知识与技能的设计上,较之课改前的音乐教材难度有所下降。对此,教师持不同观点:支持者认为降低难度提高了学生的音乐学习兴趣;反对者认为音乐学习有其自身的特殊规律,降低难度甚至回避技能训练会直接影响学生对于音乐的体验,最终影响音乐审美教育的效果。

其三,如何平衡学科综合所带来的文化与音乐本体的关系。教材提供了大量音乐与姊妹艺术、音乐与其他学科综合的内容。这些内容拓展了音乐教学领域,但是,在实际操作中往往导致音乐课里没有音乐(或音乐少)的尴尬局面。

其四,音乐创造领域的教学和多媒体辅助教学是(新)教材的亮点,拓展了音乐课教学内容和教学手段,增大了信息量。但是,一些教师认为如果片面追求创造或过多使用多媒体,反而会影响音乐本体的感受与体验。有教师反映:教材中有些创造设计不切实际。比如由于七年级学生刚从小学上来,很多学生是刚开始接触相对较正式的音乐教学,音乐素养不高,所以对诸如教材中的实践与创造活动,如:“聆听《欢乐歌》与《小放驴》(大起板),做比较讨论:江南音乐与北方音乐有什么不同?”^②“这样的探索很表面化。还有的实践与创造命题对学校的教学器材也有一定的要求,这对于很多经济不发

^① 《我校初中音乐教材使用中的问题》, www.fzjyxy.com/newsInfo.aspx, 2008年1月12日。

^② 同上。

达或者音乐课不重视的学校来说也是一道跨不过的坎儿!”^①

其五,教师对新旧版本教材混用和不同版本新教材混用、教师用书与音响资料欠缺等方面也有一些意见。这反映出基层教育行政部门在选择教材上制度不够严谨,也反映出教材竞争的负面影响。

三、研究思路

音乐课标实验教材是音乐、教材、音乐课标的结合体,也是矛盾的对立统一体。

纸质教材与音响存在方式的矛盾

就音乐教材的纸质文本——教科书而言,音乐与教科书是对立的。因为,音乐存在方式的特殊性是音响形态的存在,而教科书本身是无声的静态存在,一静一动,互为对立。如何消解这一对立?只能从教材一方展开:首先是为教科书配备有声(像)教材(磁带、VCD、多媒体光盘等)以及开发网络教材资源,还原音乐特性;其次是扬纸质文本之长,补无声之短。音乐教科书静态符号组成有:图画(照片)、文字符号、数字符号以及记载音乐特殊信息的乐谱,包括为识读乐谱而设计的图形谱等符号。每一种符号又包含众多子系统,都有独特的表达方式和擅长表达的范畴。比如,照片的直观生动,图画的意境,文字符号的逻辑性,数字符号的秩序性,音乐符号和乐谱对音高、节奏等的约定性等等。如果音乐教科书能有效发挥这些符号系统的优势,且结合教学内容、强化各系统间的有效组合,就能最大限度地降低音乐教科书无声的先天不足。

^① 《我校初中音乐教材使用中的问题》, www.fzjyxy.com/newsInfo.aspx, 2008年1月12日。

形成音乐技能必不可少的练习与音乐课时有限的矛盾

毋庸置疑,音乐是一门技能性很强的学科,而技能的获得需要较多时间的投入和连续性的训练。柯达伊因此提出了中小學生每天上一节音乐课的倡议(这一倡议在匈牙利一些学校执行,并且一直延续到今天,效果很好)。在我国业余音乐教育中,学生学习音乐也需要花费相当多的时间。而我国普通的中小學校,音乐课的周课时是:小学2节,初中1节,高中共3个学分(约54个学时),这些课时用来训练全面、艰深的音乐技能显然是不够的。如果用降低技能要求来弥补课时的不足,那么,就面临很多棘手的问题:降低到什么程度?哪些领域强化?哪些领域淡化或忽略?如何设计技能训练的阶段性?如何设计最有效的训练步骤?以什么方式将抽象的、个性化的技能训练在课堂教学中展示出来等等。

与技能训练问题相似,音乐文化浩瀚的内容与教材容量的有限性也是一对矛盾。这些矛盾、问题需要通过音乐的教材化编排来消解。

音乐学科的完善体系与学科综合的矛盾

对音乐的喜爱是人类的天性,这种天性发展到今天已经是音乐无处不在。与社会生活中的音乐相适应,作为学科门类的存在,音乐学的内部体系设置复杂而完备。从音乐实践的环节可以分为创作、表演、传播、欣赏;从音乐研究的领域可分为音乐哲学、美学、作曲理论、音乐史论、音乐社会学、音乐人类学等等。每一个领域又可细分为众多子项目,如表演可分为声乐、器乐;器乐可以再分为中国器乐、西洋器乐等;而西洋器乐又可分为键盘、管乐、打击乐等;再细分,仅管乐就可以分出几十种不等。另外,现代社会还产生了许多与音乐交叉的新型学科,如音乐科技、电视音乐等。

教材作为学校实施教育的手段,必然承载一定的育人使命,也就是说音乐教材要在音乐学习的“自循环”体系中融入育人思想和

文化的内容。历史上,早在中国的“六艺”和古希腊时期的“七艺”^①中就形成了作为独立的学校教育的音乐课程。尤其是近代教育制度的建立,促进了音乐教育的发展。但是,无论在古代还是在今天,编写音乐教材都要面临音乐学学科内部的“自循环”系统与其他学科共在的矛盾。音乐课标提倡学科综合,如何平衡各学科在教材中的关系?如何融合?这对于教材的编写无疑是一种挑战。

教材版本的固定性与音乐“教”与“学”的个性化倾向的矛盾

虽然有十几套教材可以挑选,且有的教材还有简谱版和五线谱版或简线对照版供选择,但每一版的教材样式、内容都是固定的。也就是说,同一班级几十个学生拿到的教材是完全相同的,而这些学生的音乐兴趣、已有音乐知识、掌握的音乐技能却各不相同。另外,持同一音乐教材的音乐教师的教学水平、经验、教学环境等也存在差异。显然,个性化倾向是音乐教与学的特点,也自然形成了与教材的矛盾。这一矛盾突出地表现在器乐教学的编排上:对于课堂乐器,有的版本选用了竖笛、有的选用口风琴、有的选口琴、有的提供两种乐器供选用。但是,即使编排者用心良苦,也难以满足所有师生对于器乐学习的要求。因为,各地教学情况差异很大,关于购买乐器、教学进度、训练方法等,很难达到一致要求。

上述矛盾客观存在,然而辩证地看,也互为补充。将矛盾转化为可操作的音乐教材,既是考察教材编排质量的重要标尺,也是本书研究的重要起点。

^① “六艺”指中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能:礼、乐、射、御、书、数;“七艺”课程指文法、修辞、辩证法、音乐、天文、数学、几何,被古希腊人看做是未来雄辩家的必修课。

四、本书的结构与章节设计

关于音乐教材的编写,杜永寿认为:“(其根本出发点是)将教学材料分化为可供连续学习的知识点与基本技术的元素,逐步帮助学生掌握知识建构的能力基础,并形成良好人格基础。”^①音乐教材既要反映音乐学科基础知识和基本技能,同时,还要遵循儿童音乐思维发展规律。所以,音乐教材中的知识、技能结构不完全等同于学科的知识技能结构体系。

本书的正文分上、中、下三编。

上编(第一章至第四章)内容指向 11 套义务教育阶段学生用音乐课标实验教科书。对教科书的三大系统——单元(人文)主题系统,音乐材料系统,谱、图、字系统,分别展开分析。

中编(第五章至第八章)总结义务教育阶段音乐课标实验教科书的四大教学领域——“感受与鉴赏”、“表现”、“创造”、“音乐与相关文化”^②的编写体例和内容设置,展开音乐教材化的探讨。

下编(第九章至第十一章)内容指向 3 套普通高中音乐课标实验教科书和中小学的音乐课标辅助教材。第九章和第十章按照高中音乐课程的模块设置,对高中阶段音乐课标实验教科书的必修模块与选修模块内容、编排分别进行分析,总结高中音乐课程目标的实施和 3 套教材的编写特色。第十一章是对中小学音乐课标教学辅助材料的分析,按照不同的媒介形式,分别对教师用书、配套声像资料、网络资源展开讨论。

① 杜永寿(博士学位论文):《中小学音乐教材论》,福建师范大学出版社,2006 年版,第 102 页。

② 中华人民共和国教育部:《(义务教育)音乐课程标准(实验稿)》,北京师范大学出版社,2001 年 7 月第 1 版。