

一个好老师，一定是有理性思想、
有感性情怀、有实践能力的人。

美育好美·音乐

丛书主编：郭声健

思维着的声音

| 我教音乐这些年 |

颜婷婷 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

美育好美·音乐

丛书主编：郭声健

思维着的 声音

| 我教音乐这些年 |

颜婷婷 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

思维着的声音：我教音乐这些年/颜婷婷著. —广州：暨南大学出版社，2017. 11

(美育好美·音乐)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 2241 - 3

I. ①思… II. ①颜… III. ①音乐教育—文集 IV. ①J60 - 059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 266474 号

思维着的声音：我教音乐这些年

SIWEI ZHE DE SHENGYIN; WO JIAO YINYUE ZHAXIE NIAN

著 者：颜婷婷

.....

出 版 人：徐义雄

策划编辑：胡艳晴

责任编辑：高 婷

责任校对：邓丽藤

责任印制：汤慧君 周一丹

出版发行：暨南大学出版社 (510630)

电 话：总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真：(8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址：<http://www.jnupress.com>

排 版：广州良弓广告有限公司

印 刷：深圳市新联美术印刷有限公司

开 本：890mm × 1240mm 1/32

印 张：9.25

字 数：250 千

版 次：2017 年 11 月第 1 版

印 次：2017 年 11 月第 1 次

定 价：30.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换)

序

人与人的交往其实更多的是心灵的交流，不曾相见也能相识相知。我和颜婷婷老师虽然很熟悉，但至今都没有见过面，可她留给我的印象却特别清晰。可以说，她是我认识的音乐教师朋友中一位难得的热爱读书、笔耕不辍、擅长写作的人。一个小县城里的普通小学音乐老师，自2013年至今不到四年的时间，已经在《中国音乐教育》发表了五篇文章，总共有十多篇论文见之于各类期刊，这的确不得不让人对她印象深刻、刮目相看。

认识颜老师，当然还是因为论文写作。其实我们交流的次数也不算太多，但每一次都能够强化我对她的印象。她不仅爱读书，爱思考，还养成了写读后感和随笔的好习惯。比如，她读了我的《守望音乐教育》之后，就写了《读〈守望音乐教育〉，品音乐教育人生》；读了《享受教学》之后，又写了《享受教学，感悟教育》。通过这样的方式，她很自然地就和书的作者搭建起了沟通的桥梁。2014年她的文章在《中国音乐教育》发表了，她第一时间与我分享了这个好消息，因为这篇文章我曾提出过修改意见。看到她在写作上取得了这么多成果，我觉得她应该把自己的经验分享出来，让更多人受益，便建议她就以这篇文章为例，把自己的心得写下来。很快，一篇3000多字的《好论文改出来》就发到了我的邮箱。这些年我通过论文认识了很多老师，并从他们身上得出了一个结论：文章写得好的人没有什么技巧，就是爱读书，勤思考，有感就发，

及时动笔。在这方面，颜老师是我们一线音乐教师的榜样。另外，写作其实是一种情感表达与情绪宣泄的方式，所以它本是一个很享受的过程，这一点在颜老师的文字里我也能够感受到。可现在很多人纯粹是为了功利目的而写文章，平常不读书，不思考，没有想法，没有激情，等到需要发表论文了，便临时抱佛脚，逼着自己写，这又怎么可能写得出好文章呢？

我喜欢颜老师这本专著的书名——“思维着的声音：我教音乐这些年”，正标题体现出理性的思索，副标题则属于感性的表白。尤其是“我教音乐这些年”，乍一看，还以为作者是一名老教师了，其实她还只是一个教龄刚过十年的年轻教师。但正是这句话，自信地表明了作者并不太长的教师生涯中蕴含和沉淀了丰富的教学阅历。全书由三个篇章构成：第一篇章“理性的沉淀”收录了作者撰写的13篇论文，这些论文不管是否已经发表，篇篇都有质量，规范且有深度；第二篇章“感性的呼唤”收录了21篇读书感受与教育随笔，这些文字表达真切，流畅而有情怀；第三篇章“实践的探索”收录了8个音乐课堂教学设计，每个设计都精心编排，老练而有创意。整体上看，尽管这本书在篇幅上算不上厚重，但对一名小学音乐老师而言，我认为算得上是质量上乘之作了。而且这本书的结构也比较好地诠释了优秀音乐教师应该具备的基本素养：理性思想、感性情怀和较强的实践能力，这三个方面缺一不可、相辅相成。所以，我虽然没有听过颜老师的课，但相信她的教学一定深受学生喜爱。

在这本书里，有一句话深深地吸引和打动了我，那就是题记——“谨以此书献给我的父亲”。短短十个字，足以表明颜老师是一个懂得感恩的人。记得我曾经在一篇文章里说过这样的话：音乐教育是情感教育，是爱心教育，是最充满人性关怀的美善相谐之教育。一个情感冷漠、不懂得感恩的人，是不可能成为一名好的音乐教师的。因为，音乐是表达情感和最富有情感的艺术，很难想象一个

内心情感苍白的人能够通过音乐教学培养出向真、向善、向美、向上的好学生。

最后，祝贺颜老师的专著出版，期待她以此为契机，在未来写出更多更漂亮的文字，让自己的教学及人生更美、更丰盈。

郭声健

2017年8月

目 录 CONTENTS

001 序

第一篇 理性的沉淀

002 以唱歌为主的综合课之我见

009 课堂中渗透民族音乐文化的实践与探索

——以《其多列》一课为例

017 音乐教学难点辨析

——由《好朋友》教学难点设计引发的思考

025 让音乐课“美”起来

——有感于“山东省 2015 年小学教师全员远程研修”音乐课例赏析

032 让音乐教学更“艺术”

——有感于“山东省 2016 年小学教师全员远程研修”音乐课例赏析

041 聆听“弦外之音”

——对国家音乐质量检测题型的分析与思考

050 从“理发师”到“打铁匠”

——人文主题下探寻音乐本体之间的内在联系

058 反复的奥妙

——谈教师反复聆听体验音乐作品的重要性

- 061 面向全体学生，注重个性发展
——谈小学音乐课中实施因“才”施教的重要性
- 065 “36×4”引发的争论与思考
- 072 如何把握相关文化在音乐课堂中的“度”
- 077 探索小学低学段音乐教学活动中学生兴趣的激发与保持
- 082 小学音乐自主学习的实践与探索

第二篇 感性的呼唤

- 094 孩子的眼泪
——记一节终生难忘的音乐课
- 098 窗外的叫卖声
- 102 大山的旋律
- 104 亲历《中国好歌曲》海选
- 107 理想与现实
- 110 难忘的老师
- 112 生命中的重要他人
- 115 处女作的问世
- 117 有感而发
- 120 让音符与文字一起跳动
- 124 遵循教育规律 规范教学常规
——教学常规材料学习心得
- 130 润物细无声
——听王立平《长鼻子》有感
- 136 听省优质课《铃儿响叮当》有感
- 141 常态的课堂，别样的风情
——读王艳芳《给音乐教师的建议》有感

- 147 读刘志华《跳跃的音符：小学歌唱教学的实践与探索》有感
- 150 读张文峰《留在瓦窑的歌》有感
- 152 读《守望音乐教育》，品音乐教育人生
- 155 享受教学 感悟教育
——读郭声健《享受教学》有感
- 160 好论文改出来
- 166 聊聊音乐
——读书报告会发言稿
- 174 揭开论文发表的神秘面纱
——论文写作报告会发言稿

第三篇 实践的探索

- 190 《土耳其进行曲》教学设计
- 200 《卡门序曲》教学设计
- 214 《溪边景色》教学设计
- 226 《摇篮曲》教学设计
- 236 《侗家儿童多快乐》教学设计
- 246 《叮铃铃》教学设计
- 260 《春天举行音乐会》教学设计
- 272 《童心是小鸟》教学设计

- 284 后记：写在从事音乐教育工作第十年

第一篇 理性的沉淀

以唱歌为主的综合课之我见

新课改以来，山东省部分县、市针对小学音乐课本中教学内容多、音乐课时少的问题，对课型提出了新要求，目的是要保证学生能在较少的时间内获取较多的知识与技能，并在课堂容量上作出明确的规定，即一节音乐课至少要由一首歌曲和一首乐曲组成，并且其时间分配比例为3：1，即用30分钟学唱歌曲，10分钟欣赏乐曲。以唱歌为主的综合课成为当下县区内最为流行的课型。这种指导方针的出台，从某种意义上说是有一定针对性的，单一课型确实显得单调，之所以提出综合，目的是要让学生在40分钟内能够学到更多东西。然而在实施过程中，却出现了种种问题。小学音乐综合课型大致可以分为：以唱歌为主的综合课、以欣赏为主的综合课、以器乐为主的综合课等。笔者主要针对以唱歌为主的综合课进行分析与总结，期待与专家及同仁共同探讨并寻求解决方法。

一、内容与形式

“以唱歌为主的综合课是指以歌唱教学为主，以其他教学内容为辅，并将其他教学内容适当地融于歌唱教学的综合课。如将欣

赏、器乐、创作、音乐知识中的一两项融于歌唱教学的综合课。”^①

“一首歌曲，一首乐曲”是当下倡导的综合形式。换言之，以唱歌为主的综合课目前多是歌唱教学与欣赏教学的综合。但不论歌唱教学与什么内容综合，都应该做到分清主次，突出歌唱，保证歌唱教学的中心地位。但在具体的实施过程中，由于过于死板地理解综合的形式，很多课堂出现了“贪多嚼不烂”的现象。如果一味地追求形式而忽略内容，势必造成歌唱教学中心地位的动摇。

比如《侗家儿童多快乐》是一首二声部歌曲，教师将这首歌曲和民乐合奏《阿细跳月》进行了综合，这也是教材中的欣赏曲目。在课堂上，两项内容都完成了，但是效果不甚理想。《侗家儿童多快乐》是一首很活泼欢快的歌曲，二声部部分简单好听。学生在短时间内学会了歌曲，但在还没有达到唱好的情况下，就进入了乐曲欣赏环节。短短10分钟，学生浅浅地欣赏了《阿细跳月》，整堂课教师和学生都没闲着，但是静下来想一想，歌曲和乐曲并没有带给学生多少美好的感受和体验。随着下课铃声的响起，一切都可能成为过眼云烟，学生在课下不会再想起歌曲或者乐曲的旋律，这是最大的失误。而这种失误就是由于综合课过分追求形式却没有根据实际情况安排教学内容所致。笔者认为，教师完全可以以“侗族大歌”作为本节课的一条线，在二声部上做文章，把这看似简单的二声部唱好，让学生从开始到结束都沉浸在“侗族大歌”的魅力之中，直到能把歌唱到让人陶醉的状态。并在拓展环节欣赏一首原生态的“侗族大歌”，让学生充分了解“侗族大歌”，让“侗族大歌”在学生脑海中留下较深刻且美好的印象。新课程标准越来越重视对中国民族民间音乐的学习，“侗族大歌”已被列为非物质文化遗产，学生更有理由去了解这种多声部演唱形式，感受其无穷的艺术魅

^① 缪裴言，章连启，汪洋，中小学音乐教育词典[M]，上海：上海音乐出版社，2012：4。

力。这比起欣赏一首用 10 分钟完全吃不透的彝族的《阿细跳月》要更有意义和价值，而且师生在课堂上也会显得更加从容。

所以，综合的形式不应过于死板，对于教材不应照本宣科，而应以教材为核心，根据学生需要重新构建适合学生的教学内容，力求做到在有限的时间内，让学生获取更多的知识技能和音乐体验。即内容与形式的有机统一与相辅相成。

二、外在联系与内在联系

不论歌唱教学与什么内容综合，都应该把握一个宗旨：“歌唱之外的其他教学内容，应与歌唱内容具有内在联系，并应围绕歌唱内容进行教学。”^①

课改后笔者听过很多以唱歌为主的综合课，虽然教师基本上能够做到围绕歌唱内容进行教学的综合，但能够建立起内在联系的综合课还是较少。大多是在学生刚刚学会歌曲的情况下，便匆匆进行欣赏教学。欣赏教学的内容看似与歌唱教学的内容有一定关系，但往往只注重外在联系，却忽略了内在联系。

比如一年级下册第 7 课的课题为“巧巧手”，教师将《粉刷匠》作为歌唱教学内容，将《采蘑菇的小姑娘》作为欣赏乐曲。这看似符合“巧巧手”的课题，但是教师完全没有将两者有机地结合在一起，两个教学内容之间没有进行任何连接，只是扣了一个“巧巧手”的帽子，两者放在一起使得课堂的逻辑性打了折扣。

同样是一年级，教师在教下册第 4 课《长鼻子》时，将歌曲《两只小象》和器乐曲《小象》放在一起进行综合教学，无论是两个教学内容的情境语言连接，还是内在教学内容的连接，都体现了

^① 缪裴言，章连启，汪洋．中小学音乐教育词典 [M]．上海：上海音乐出版社，2012：4．

综合的宗旨。“听，小象跑到河里干什么了？”一句话，简洁又巧妙地将歌唱教学转为欣赏教学，并给学生发挥想象力提供了依据。无论是歌曲还是乐曲的学习，都紧紧围绕着本课的主题“长鼻子”进行。“长鼻子”作为一条线贯穿始终，也为学生体验音乐、感受音乐提供了很好的依据。从歌曲中的“两只小象河边走”，到器乐曲中的小象在河里“洗澡、玩耍”以及大象妈妈喊小象回家吃饭，这一系列情境和音乐要素所要表达的内容如此吻合，从而使得歌曲和乐曲有机地结合在一起，两只小象和大象妈妈的形象跃然纸上。纵观本课，两个教学内容的综合就像是一部短篇小说一样吸引着人们去阅读，这种综合是合理的、高效的，这正是教师深度挖掘歌曲与乐曲内在联系的结果。短短的40分钟，歌曲和乐曲浑然一体地呈现了出来。可以说，这种综合是紧紧围绕歌曲内容展开的，很好地体现了综合的宗旨。

外在联系，往往很容易被发现，但内在联系需要我们对音乐本体进行深度挖掘，从而建立起实质性的连接。以唱歌为主的综合课，大都喜欢将综合的部分放到拓展环节。“拓展”具有升华主题的作用，从这个意义上说，如果找不到合适的综合内容，或者无法建立内在联系，不妨采用同一作品的不同版本或者对作品进行二度创作的方法，通过对作品的改编让学生充分认识到音乐要素对音乐作品的影响，进一步提高学生对音乐的审美能力。或者采用同一作曲家的其他作品进行综合，让学生更加深刻地了解该作曲家的创作风格。这也是在常态课中经常使用的一些拓展的方法，万不可以为了迎合综合的硬性要求而忽视传统课堂中的精华。

三、结果与过程

之所以出现“重结果，轻过程”的现象，究其原因是在教学方法与达成目标之间的关系的认识上存在偏差。而问题的存在又与综

合课型的倡导脱不了干系。要想把欣赏的内容讲得透彻就需要占用唱歌的时间，于是多数人认为，不管用什么方法，只要学生把歌唱会了就达到了目的。在歌唱教学环节用的时间越少越好，一遍遍重复一直被认为是解决难点最简单和行之有效的方法。虽然确实存在学生多唱几遍自己就会了的情况，尤其是低年级所唱的歌曲。但给我们更多的感受却是教师越来越重视“反复跟范唱和跟琴唱歌”的教学，少了许多其他方法的指导和运用。

在推行以唱歌为主的综合课以来，我们发现歌唱教学目前仍然是停留在“唱会歌”的层面上，甚至连唱会都做不到，更谈何将歌曲唱好进而会唱歌呢？“歌曲的处理和表达是在学习歌曲的过程中完成的。”^①而很多时候为了节约时间，应该传达给学生的歌唱方法和技巧统统被忽略了，这是歌唱教学的一大忌。要知道仅仅初步学会了唱一首歌曲不是目的，更重要的是进一步让学生把歌唱好。这就需要在学歌的过程中重视教学过程，比如歌曲中难点节奏的处理、空拍的处理、各种音乐记号和知识的学习等，都要在教学过程中呈现出来，让学生明白为什么要这样唱、这样处理。教师应该教给学生方法，如果歌唱的方法没有学会，谱子没有认识，知识没有学到，只是学会了一首歌，那么学生永远都不可能从教师中学到唱歌的本领。虽然结果重要，但是比结果更重要的是过程，因为在过程中学生掌握的不仅是歌曲的唱法，还有歌唱的知识、技能和方法。教师多种教学方法和手段的运用，会潜移默化地影响学生，当遇到同样的问题时，学生能够举一反三，最终达到离开教师也能“会歌唱”的程度。就像跟某位导师学习写论文，最后论文虽然没有发表，但是在这个过程中，我们会学到很多写论文的方法，音乐的学习也是如此，尽管学生最后不一定能成为歌唱家，但是学

① 吴斌：怎样唱会歌、唱好歌、会唱歌：在“全国中小学课堂唱歌教学展示与研讨会”上的总结发言（下）[J]，中国音乐教育，2010（2）。

会了唱歌的方法，这就是最大的收获。“授之以渔”这样简单的道理，我们不能丢掉。

所以，在以唱歌为主的综合课型下，如果忽略了过程的重要性，音乐学习的最终目标是很难达到的。“重结果”没错，但是更要重视过程，新课标中“过程与方法”的重要性在这个层面上体现得尤为明显。

同样，对于“10分钟欣赏曲目”的学习，也应根据情况灵活处理。如一首重要的欣赏曲目，将其放到以唱歌为主的综合课中，通过简单肤浅的感受与体验，是很难达到欣赏所要求的教学目标的。比如教授《走进音乐大师莫扎特》一课时，如果硬性地将歌曲《摇篮曲》和器乐曲《土耳其进行曲》放在一个课时中完成，最终学生对《摇篮曲》理解得不深刻，难以唱好这首歌曲，对欣赏曲《土耳其进行曲》更是一知半解，使感受和体验流于表面，完全达不到综合的目的。

四、总结

综上所述，不论以哪种形式为主的综合课，都要力争做到主次分清、相辅相成、深浅适宜、轻重得当。综合的理念不应只在形式上做文章，在追求形式的同时，也要静下心来思考，课改的目的是什么，究竟什么样的课堂才适合我们的学生。综合的理念不应仅仅局限于表象内容的综合，而应体现于音乐内在的综合，以及音乐与其他艺术的有机结合。从微观上说，还体现在多种教学方法和手段的综合运用上。无论哪种综合，最终都是为了达到音乐课程的总目标：“学习并掌握必要的音乐基础知识和基本技能，拓展文化视野，发展音乐听觉与欣赏能力、表现能力和创造能力，形成基本的音乐

素养。”^①也就是“双基四能”的培养。所以在综合课型的实施过程中一定要具体问题具体分析，灵活运用教材，并充分挖掘音乐本体，通过音乐要素建立起合理的联系，以达到拓展学生艺术视野，深化学生对音乐艺术的理解，培养学生对音乐的持久兴趣，为其终生喜爱音乐奠定基础的目的。

（此文发表于《中国音乐教育》2013年第9期）

^① 教育部基础教育课程教材专家工作委员会，义务教育音乐课程标准解读：2011年版[M]，北京：北京师范大学出版社，2011：8.