

严格依据最新国家教师资格考试大纲编写

光明日报教育专家委员会力荐
国家教师资格考试用书首选

2017最新版

国家教师资格考试统考教材

音乐学科知识与教学能力

(高级中学)

张杰文 杨萍○主 编

本丛书教育专家构成：

北京师范大学 首都师范大学 北京教育学院 北京市海淀区教师进修学校
北京市西城区教育研修学院 北大附中 人大附中

适用于全国统考省市
紧扣考试大纲 贴近考生诉求
直击重点考点 预测命题趋势

国家教师资格考试统考教材
《音乐学科知识与教学能力》（高级中学）

张杰文 杨萍◎主编

光明日报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据
音乐学科知识与教学能力. 高级中学 / 张杰文 杨萍 主编. -- 北京 : 光明日报出版社,
2016. 9
ISBN 978-7-5194-1883-0

I . ①音… II . ①张… III . ①音乐课—教学法—高中—中学教师—资格考试—教材 IV .
①G633. 951. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 216832 号

《音乐学科知识与教学能力》(高级中学)

著 者: 张杰文 杨 萍 主编

责任编辑: 郭政君 责任印制: 曹 渚
封面设计: 照 心 责任校对: 傅泉泽
版式设计: 赵 鑫 俄狄史卓 赵莫呷

出版发行: 光明日报出版社
地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062
电 话: 010-67017249 (咨询), 67078870 (发行), 67019571 (邮购)
传 真: 010-67078227, 67078255
网 址: <http://book.gmw.cn>
E - mail: gmcbs@gmw.cn guomeijun@gmw.cn
法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 北京高岭印刷有限公司
装 订: 北京高岭印刷有限公司
本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开 本: 850mm×1168mm 1/16
字 数: 510 千字 印 张: 24.75
版 次: 2016 年 9 月第 1 版 印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5194-1883-0

定 价: 49.00 元

本册主编

张杰文 杨 萍

编委会（以姓氏笔画为序）

王 冰 兰 姗 刘 静 吴雨芯 李 霞 李 瑛
张杰文 张茂山 杨 萍 袁 援 陶永杰

《音乐学科知识与教学能力》（高级中学） 考试大纲

一、考试目标

1. 音乐学科知识能力

掌握音乐学科专业知识、理论和技能，熟悉音乐学科发展历史、相关文化知识及舞蹈、戏剧等姊妹艺术，了解我国和世界多民族音乐文化和世界先进音乐教育体系，具备相关的音乐美学知识，关注音乐学科最新发展动态。

2. 音乐教学设计能力

具有先进的教育理念，掌握音乐教育学科基础理论与教学方法，了解高中生生理和心理特征、文化水平及成长需要，能够依据《普通高中音乐课程标准（实验）》和高中音乐课程模块教材，进行课堂教学设计。

3. 音乐教学实施能力

热爱音乐教学工作，熟悉高中音乐模块教学基本结构，具备组织与调控课堂教学的能力，能根据模块教学内容，从学生的实际生活出发，运用多种方法和现代教育技术手段，有效地实施模块教学。

4. 音乐教学评价能力

具有一定的音乐教学研究能力和正确的音乐教学评价观，熟知多元的音乐教学评价方法，能对学生的音乐学习过程、学习结果与学习方法进行发展性评价，善于对音乐教学活动进行研究与反思，提出改进措施与方法。

二、考试内容模块与要求

（一）学科知识与技能

1. 掌握和运用与高中音乐教学密切相关的乐理、视唱练耳、和声、复调、曲式与作品分析、歌曲作法等音乐学科专业知识、理论与技能。

2. 具备音乐鉴赏能力、音乐表演能力（演唱、演奏、自弹自唱）、指挥能力（合唱或乐队）与创编能力（歌曲创作或改编、配器）。

3. 掌握中外音乐史发展脉络，熟知不同时期不同流派代表人物的主要作品，具备与高中音乐教学密切相关的中外多元音乐文化及舞蹈、戏剧等姊妹艺术知识。

4. 了解音乐美学基础知识，具备一定的音乐审美能力，关注与时代同步发展的音乐学科最新信息与动态。

（二）教学设计能力

- 熟知高中音乐课程性质、课程理念、课程目标，掌握《普通高中音乐课程标准（实验）》所规定的内容与要求，了解世界著名音乐教育体系。
- 能依据高中音乐课程基本理念，针对高中生生理和心理特征、文化水平及成长需要，运用学科知识选择与处理教学内容，把握重难点，充分利用课程资源，进行音乐教学设计。
- 能够依据高中音乐课程基本理念、音乐教学内容和学生状况，进行课堂音乐教学目标设计，能够关注学生主体，突出学科特征，体现多维目标。
- 能够依据高中音乐课程基本理念、教学内容、目标和学生状况，进行教学过程设计，能够选择多种方法与教学手段，合理安排教学环节与步骤。

（三）教学实施能力

- 能够根据学生实际和教学内容，有针对性地运用教学方法，采用多样教学手段，因材施教，师生互动，教学相长，积极完成模块教学任务。
- 能够利用自身音乐特长，创设良好的音乐教学情境与教学氛围，激发学生音乐学习兴趣，鼓励学生参与音乐实践活动，提高学习积极性和主动性，建立音乐表现自信心。
- 能够对课堂音乐教学进行有效地组织与调控，重视教学现场的生成意义与课堂环境、资源的客观变化，强调教学过程的学生参与，鼓励学生在互动、互助中达成学习目标。
- 能够在课堂中体现一定的教学策略，强调情感体验，重视比较鉴别，关注合作探究，注重目标达成，能够在教学中面向全体学生并鼓励学生的个性发展，不断提高音乐学习效率。

（四）教学评价能力

- 能够坚持发展性、开放性、过程性、自主性评价原则，以评价促发展，能够将情感态度与价值观、过程与方法、知识与技能三维目标贯穿评价始终。
- 能够对学生音乐学习的过程和结果进行多元评价，将形成性评价与终结性评价、定性评价与定量评价相结合。
- 掌握自评、他评、互评等多元评价方法与手段，帮助学生了解自身学习状况，培养音乐学习自信心。
- 能够对音乐教学进行自我评价与反思，针对问题及时提出改进音乐教学的方案与措施。

试卷结构：

模块	比例	题型
学科知识与技能	43%	单项选择题
		音乐编创题
		音乐作品分析题
教学设计	30%	单项选择题
		教学设计题
教学实施	17%	单项选择题
		案例分析题
教学评价	10%	课例点评题
合计	100%	单项选择题 40%
		非选择题 60%

四、题型示例

1. 单项选择题

根据下列谱例选择正确答案

谱例

f 减弱

mf

- A. 中花六板   B. 花好月圆
C. 步步高   D. 喜洋洋

2. 音乐创编题

(根据题目要求, 为指定的音乐材料进行改编或创作)

为《春晓》歌词创作旋律, 要求旋律流畅, 音乐形象符合诗词意境。

春晓

春眠不觉晓, 处处闻啼鸟。夜来风雨声, 花落知多少。

3. 作品分析题

分析下列作品风格、旋律特征、曲式结构等。

谱例

阳关三叠

合唱曲

古曲
王震亚编曲

1=5 $\frac{2}{4}$
行板

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青。
劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。

相关信息:

《阳关三叠》是唐代的一首著名歌曲。其歌词原是王维的七言律诗《送元二使安西》。因诗中有“阳关”与“三叠”这两个地名, 所以得名《阳关曲》或《渭城曲》; 又因其曲式有“三叠”的结构, 所以又称为《阳关三叠》。

《阳关三叠》是古代文人有感于一位从军朋友的别离之情而写的歌曲, 它含蓄地反映了人民在不合理的征戍徭役制度压迫下的哀怨情绪。全曲分三大段, 基本上用一个曲调作变化反复, 叠唱三次。这首琴歌的音调纯朴而富有激情, 特别是后段“遄行, 遄行”等处的八度大跳, 以及“历苦辛”处的连续反复呈述, 情意真切, 激动而沉郁, 充分表达出作者对即将远行的友人那种无限关怀、留恋的诚挚情感。1954年王震亚将此曲改编为合唱曲。

4. 教学设计题

对《阳关三叠》进行音乐鉴赏教学设计 (教学对象: 高一年级)

要求:

- (1) 设计理念及学情分析。
- (2) 确定教学目标。
- (3) 确定教学重点和难点。
- (4) 设计简易教学过程。

5. 案例分析题

高中歌唱模块教学以合唱内容为主，但是，由于学生合唱基础普遍薄弱，某些地区几乎处于零起点，致使歌唱模块教学初始阶段进入多声部教学十分困难，而课程标准又有明确的教学任务与要求。

面对这一问题，你有什么可行的解决措施与方法。

6. 课例点评题

对下列课例，从教学目标、教学方法、课程资源等方面，进行综合性分析评价。

爵士乐

【教学目标】

能够自主收集整理有关爵士音乐文化的资料（文字、音响），在课堂上进行展示与交流，共同探讨爵士音乐的风格特点，了解其相关文化及艺术价值；以开放的心态，正确审视美国黑人爵士音乐文化，增强对多元文化的接纳与包容意识。

【教学重点难点】

注重引导学生感受和体验音乐，让学生初步了解爵士乐的音乐特点（特别是即兴性），鼓励学生尝试进行简单的即兴创作和表演活动。

【教学准备】

1. 以小组为单位，多渠道收集有关“爵士乐”的资料，并自选展示作业的形式，用文字和音响配合说明什么是爵士乐。

2. 教师准备一些有关资料，并制成课件。
3. 座位形式：以小组为单位围坐。

【教学过程】

一、听辨导入

1. 对比听赏：

- (1) 管弦乐《北风吹》；
- (2) 爵士乐《北风吹》。

教师：请大家分辨一下，两段音乐有什么不同。

2. 学生谈对音乐的理解。

3. 引出课题：什么是爵士乐。

二、交流与探讨

(一) 学生交流：

学生展示各自的作业（手抄报、网页资料、小册子、课件等爵士音乐相关信息），由课代表主持，各组派代表，就爵士的起源、使用的乐器、发展与流派、演奏的形式、风格与特点、代表人物及其作品等内容进行交流。

(二) 感受体验：

1. 感受并体验布鲁斯与拉格泰姆的音乐特点

“空虚”布鲁斯（1923年“布鲁斯女王”贝西·史密斯原版录音）

- (1) 学生根据歌谱，随音乐哼唱，并模仿长号的吹奏。
- (2) 学生谈感受：忧郁、悲伤、难唱、变化音多、节奏复杂、难掌握。
- (3) 学唱一两句，体验黑人宣泄情感的方式。
- (4) 引导学生对比哼唱课件展示的谱例，感受降3音、降7音的音乐色彩。
- (5) 学生总结布鲁斯的风格特点。

枫叶“拉格泰姆”（作者：“拉格泰姆之王”，司各特·乔普林 Scott Joplin）

- (1) 说出聆听的感受——适合跳舞的舞曲音乐。
- (2) 引导学生随着音乐做律动，找出重音和基本节奏。
- (3) 学唱主题音乐，帮助学生掌握拉格泰姆的节奏。
- (4) 引导学生总结拉格泰姆的特点。

教师总结：布鲁斯的音调与拉格泰姆的节奏形成了基本的爵士语汇。

2. 关于爵士乐的即兴性

(1) 让学生尝试解释为什么爵士乐被称为“灵魂音乐”、“陈述心灵的本能音乐”，表现在哪些方面？能否用一段音乐来说明？

- (2) 教师对学生的讨论进行梳理提升。
- (3) 对比听赏：what a wonderful world 两个不同的版本。

3. 关于爵士乐的发展流派

- (1) 简单总结各流派的音乐特点，引导学生尝试进行音乐流派的听辨。

- (2) 教师谈自己的看法。

(三) 生成爵士乐的艺术价值

1. 爵士交响乐的产生——《蓝色狂想曲》。最大的价值在于：把通俗音乐与严肃音乐有机地融合在一起。

2. 复习主题音乐并模仿乐器演奏哼唱。
3. 欣赏洛杉矶奥运会百台钢琴演奏《蓝色狂想曲》的盛况。
4. 教师：为什么美国要在洛杉矶奥运会上演奏《蓝色狂想曲》，这说明了什么？设想一下，中国的2008年奥运会会向全世界人民献上什么音乐呢？

三、爵士乐在中国

(一) 对爵士乐历史的认识

1. 欣赏电影片段：新中国成立前的舞厅中以爵士音乐做背景的场面。
教师：在这个电影片段中你们看到了什么？听到了什么？想到了什么？
2. 学生交流看法，并根据自己的理解，谈谈对“爵士乐在中国”的看法。
3. 教师简介爵士乐在中国的影响与发展。
4. 鉴赏《蔷薇蔷薇处处开》。

(二) 中国的爵士乐现状

1. 欣赏具有爵士乐风格的中国民歌《采茶舞曲》片段。
2. 分析与交流：布鲁斯音调的和声、切分音的节奏以及演奏者的即兴发挥。

(三) 创作和表演：（通过实践让学生真正体验“什么是爵士乐”？）

1. 可作简单的旋律风格改编（教师稍作示范，并提供一定的范围）。
2. 可为旋律配节奏上的伴奏。
3. 可表演一段你学过的爵士音乐。
4. 可模拟爵士乐手的演奏。

四、归纳与总结

1. 再次提出课题：什么是爵士乐。
2. 学生谈感受（与学生交流学习的感受与收获）。
3. 教师梳理提升。

目 录

第一部分 学科知识与技能

第一章 乐理基础	3
第一节 音及音的属性.....	3
第二节 节奏与节拍.....	8
第三节 音程.....	11
第四节 和弦基础知识.....	13
第五节 调、调式与调性.....	17
第六节 各类记号.....	31
第二章 和声学基础	35
第一节 和声的基本概念与表现.....	35
第二节 和弦.....	38
第三节 和弦的相关法则.....	44
第四节 和弦外音.....	50
第三章 复调基础	54
第一节 复调.....	54
第二节 对位法.....	56
第三节 赋格.....	59
第四节 赋格中的对位法.....	60
第五节 写作手法分析.....	61
第四章 曲式与作品分析基础	66
第一节 概论.....	66
第二节 旋律.....	69
第三节 节奏.....	72
第四节 调式及和声.....	74

第五节 音乐的主题	77
第六节 音乐的形象	79
第七节 乐段	82
第八节 音乐的句法	86
第九节 乐思陈述类型及其发展手法	91
第十节 一段曲式	93
第十一节 二段曲式	95
第十二节 三段曲式	97
第五章 歌曲创作基础	102
第一节 歌曲创作基本脉络	102
第二节 歌曲创作基础	104
第三节 歌曲和弦配置	112
第四节 歌词创作技巧	115
第六章 即兴伴奏编配	122
第一节 即兴伴奏的编配	122
第二节 为歌曲配伴奏的一般步骤	124
第三节 实践应用	126
第七章 配器法	127
第八章 中国音乐史概述	132
第一节 原始社会音乐文化	132
第二节 歌舞乐伎时代	136
第三节 民间音乐时代	144
第四节 20世纪20年代的音乐	154
第五节 20世纪三四十年代音乐创作	158
第六节 20世纪40年代音乐创作	163
第七节 知识点解析	167
第九章 西方音乐史概述	170
第一节 音乐流派及代表人物	170
第二节 中世纪世俗音乐	175
第三节 西方音乐史概述	176
第十章 中国民族民间音乐概述	190
第一节 中国传统音乐	190

第二节 中国民族音乐的主要特征.....	194
第三节 民间歌曲.....	197
第四节 舞蹈音乐.....	205
第五节 说唱音乐.....	210
第六节 戏曲音乐.....	213
第七节 器乐与乐种.....	217
第十一章 中国器乐作品赏析.....	238
第一节 民间器乐.....	238
第二节 民间乐器的演奏形式.....	240
第三节 乐器及中外作品摘要.....	253
第十二章 声乐及合唱教学.....	256
第一节 声乐练声基础知识.....	256
第二节 练声方法.....	260
第三节 人声的分类.....	271
第四节 声乐的演唱风格.....	273
第十三章 合唱基础知识概述.....	276
第一节 合唱基本知识.....	276
第二节 合唱指挥基本知识点汇总.....	279
第三节 合唱的相关知识训练.....	291
第十四章 音乐与舞蹈.....	298
第一节 音乐与舞蹈之间的关系.....	298
第二节 音乐与舞蹈的艺术性特点.....	301
第三节 舞蹈中的音乐特点.....	303

第二部分 教学设计

第一章 确立课堂教学目标.....	309
第二章 确立音乐教学目标.....	313
第三章 重点和难点.....	316

第四章 教学目标	317
----------	-----

第三部分 教学实施

第一章 教学实施方案	321
------------	-----

第一节 学生学习心态的积极维持策略	321
第二节 教学内容的传输加工策略	323
第四节 有效认知指导策略	325
第五节 课堂秩序管理策略	327

第二章 音乐教学任务的完成	329
---------------	-----

第一节 音乐教学方法	329
第二节 音乐教学手段	333
第三节 国外音乐教学法	341
第四节 奥尔夫与铃木音乐教学法的比较	349

第三章 教学手段和教学任务	353
---------------	-----

第一节 激趣式教学	353
第二节 课堂教学乐感培养	354
第四节 课堂生成问题的处理方法	355

第四部分 教学评价

第一章 教学评价的作用和分类	363
----------------	-----

第一节 教学评价的作用	363
第二节 音乐课堂教学评价	366

第二章 音乐教学反思	369
------------	-----

附录：学习备考笔试概述

第一部分 学科知识与技能 ■

知识点概述与备考重点解读

要成为一名合格的音乐教师，必须具备系统的音乐学科知识，能准确理解音乐教材的内容和结构，掌握音乐学科专业知识、理论和技能，熟悉音乐学科发展历史、相关文化知识及舞蹈、戏剧等姊妹艺术，了解我国和世界多民族音乐文化和世界先进音乐教育体系，具备相关的音乐美学知识，关注音乐学科最新发展动态。

因此，本教材的第一部分详细讲述了要成为一名合格的音乐教师所应具备的音乐学科知识与技能，旨在帮助考生建立完善的音乐知识结构，全面系统地把握音乐专业知识。

本部分共分为十四个章节：1. 乐理基础；2. 和声学基础；3. 复调基础；4. 曲式与作品分析基础；5. 歌曲创作基础；6. 即兴伴奏编配；7. 配器法；8. 中国音乐史概述；9. 西方音乐史概述；10. 中国民族民间音乐概述；11. 中国器乐作品赏析；12. 声乐及合唱教学；13. 合唱基础知识概述；14. 音乐与舞蹈。音乐基本理论包括乐理知识梳理、基础和声复调知识等内容曲式分析、歌曲创作与器乐编配包括曲式与作品分析、歌曲创作、钢琴即兴伴奏与器乐编配的知识；中外多元音乐文化包括中国音乐史、西方音乐史、中国民族民间音乐、世界民族民间音乐。名曲赏析包括中国音乐名曲赏析、西方音乐名曲赏析、世界民族民间音乐名曲赏析。在历年考试中，本部分是考查的重点，基础和声、曲式分析、歌曲创作和器乐编配是考查的难点，多以音乐编创题、音乐作品分析题的形式考查。乐理知识、中外多元音乐文化、音乐名曲赏析、声乐与合唱教学、音乐与相关艺术及学科多以单选题的形式出现。其中，中外多元音乐文化、音乐名曲赏析在选择题中所占的比例较大，考生在学习该部分知识点时，要多加练习，学以致用。

第一章 乐理基础

考点纵览

(一) 掌握并熟练运用以下音乐学科基础知识

1. 基本乐理
2. 视唱练耳
3. 基础和声

(二) 题型与侧重点

1. 本章知识在历年考试中，多以单选题形式出现。
2. 在历年考试中，节奏、节拍、音程、和弦、调式、装饰音是考查重点。
3. 和声知识在考试中经常出现，特别是K₄⁶和弦的运用、为旋律配伴奏等。同时，和声知识也是学习音乐的重要工具，需好好掌握。

第一节 音及音的属性

考点分析

基本乐理是学习音乐的基本方法，是打开音乐知识宝库的第一把钥匙。音乐老师必须熟练掌握基础乐理知识，这也是学习和声学、曲式、配器的基础。本节考点主要有：音的产生、属性、音程、和弦组成等等。

一、音产生的原理

音是由物体振动产生的。乐音是由物体有规则振动产生的，噪音是由物体不规则振动产生的。音有四种性质，即音高、音值、音量和音色。音高是由发音体振动频率（每秒钟内振动次数的多少）来决定的。振动次数多，音就高，振动次数少，音就低。音值是由发音体振动时延续时间的长短来决定的。延续时间长，音就长，延续时间短，音就短。音量是由发音体振动时振幅的大小来决定的。振幅大，音就强，振幅小，音就弱。音色是由发音体的性质、形状及其振动的泛音的多少等多种因素所决定的。