

音乐教师授课手册

赵耀清 编著

知识产权出版社

执行编辑：王剑宇

装帧设计： 美光制版

ISBN 978-7-80247-171-9

9 787802 471719 >

ISBN 978-7-80247-171-9/G·290

(10234) 定价：20.00元

音乐教师授课手册

赵耀清 编著

知识产权出版社

PDF

内容提要

本书从音乐课堂教学、音乐课外活动以及学校文艺演出三个方面进行了针对性的阐述,针对性强,操作起来非常具体,是在校音乐学生将来从事音乐教学和音乐实践的得力助手。

责任编辑:李琳

责任校对:韩秀天

执行编辑:王剑宇

封面设计:美光制版

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

音乐教师授课手册/赵耀清著. —北京:知识产权出版社, 2009. 3

ISBN 978-7-80247-171-9

I. 音… II. 赵… III. 音乐课—中小学—教学参考资料 IV. G633.951.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第026384号

音乐教师授课手册

YINYUE JIAOSHI SHOUCHE SHOUCE

赵耀清 编著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸桥马甸南村1号院

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责任编辑:010-82000887 82000860 转 8225

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:880mm×1230mm 1/32

版 次:2009年3月第1版

字 数:155千字

ISBN 978-7-80247-171-9/G·290 (10234)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000893

责任编辑:wjyhyys@yahoo.com.cn

经 销:按需出版网及发行部直销

印 张:5.25

印 次:2009年3月第1次印刷

定 价:20.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

我国已进入全面建设小康社会，加快推进现代化建设的新的历史阶段。加强综合素质教育是社会发展的要求。艺术教育 is 素质教育的重要环节，是其他学科无法替代的，并在学校教育中发挥着越来越重要的作用，受到了社会各界的重视。

在学校的音乐教育中，广大学生在勤奋学习课堂教学知识的同时，积极地投入学校校园丰富多彩的课外活动，音乐的综合素质得到了全面的发展和提高。

《音乐教师授课手册》主要从音乐课堂教学、音乐课外活动以及学校文艺演出等三个方面进行针对性阐述，主要针对山区音乐教育中存在的问题以及音乐教育的内容和方法进行详细讲述，可以说本书是一部较为全面的音乐教育参考书。它的特点是针对性强，操作起来比较具体，不仅是音乐教师的良师益友，同时也是在校音乐学生将来从事音乐教学和音乐实践的得力助手。

本人从 1985 年从事教育教学工作以来，一直从事着师范音乐的教学，特别是在 90 年代中，由于音乐师资的短缺，本人担负着学校的所有音乐方面的工作，不论是声乐，还是器乐，不论是课堂教学，还是课外音乐活动，不论是专业演出，还是业余的文艺演出活动，都要亲自组织和参与，虽然累点，但是积累了大量的实践经验，自己多年来一直想撰写一本综合的关于课堂教学和课外文艺的著作，所以平时就很注重收集和积累音乐教学方面的资料。本人不仅翻阅了《声乐教学论》《合唱指挥法》《高校音乐教学法》等大量的书籍并进行了长时间的整理和加工，而且还多次向老教师们请教。本书的撰写得到了我的老师们的指点，得到了我的同行们的大

力支持和帮助。在此表示衷心的感谢。当然在书中还有很多不足之处以及不成熟的地方，这些有待于我今后在教学中认真学习和探讨研究。

2008 年 4 月

目 录

第一章 音乐教学的主要内容和方法	(1)
第一节 歌唱教学.....	(1)
第二节 声乐课微格教学.....	(15)
第三节 音乐欣赏教学.....	(19)
第四节 基本乐理教学.....	(26)
第五节 视唱练耳教学.....	(31)
第六节 小学音乐识谱教学方法.....	(42)
第七节 数码钢琴集体课教学.....	(44)
第八节 器乐教学 目录语言精练些	(47)
第九节 电子琴教学.....	(52)
第十节 口风琴教学.....	(55)
第十一节 合唱指挥基础	(58)
第十二节 钢琴即兴伴奏教学.....	(64)
第十三节 唱游课教学.....	(67)
第十四节 MIDI、多媒体与高师音乐教学	(72)
第十五节 多媒体课件与音乐教学.....	(80)
第二章 学校课外文艺活动的组织	(87)
第一节 合唱队的组织.....	(88)
第二节 乐队的组织.....	(91)
第三节 舞蹈队的组织.....	(99)
第四节 戏剧、曲艺队的组织.....	(100)
第三章 学校文艺活动的日常训练	(102)
第一节 合唱的训练.....	(103)
第二节 乐队的训练.....	(108)
第三节 舞蹈的训练.....	(113)

第四节	戏剧的训练·····	(123)
第四章	学校文艺演出的排练·····	(129)
第一节	排练前的准备工作·····	(129)
第二节	排练的组织·····	(136)
第五章	学校综艺节目的组织和应注意的问题·····	(139)
第一节	学校艺术节的组织·····	(139)
第二节	校园歌会的组织·····	(140)
第三节	学校主题会的组织·····	(142)
第四节	音乐游艺宫的组织·····	(144)
第五节	主题音乐会的举办·····	(147)
第六节	综合文艺演出的组织与筹划·····	(150)
第七节	文艺节目串联词的撰写·····	(152)
第八节	文艺节目主持人·····	(153)
第九节	文艺演出活动应注意的问题·····	(155)
第十节	文艺节目的顺序安排·····	(157)
第十一节	怎样办好音乐墙报·····	(158)
参考文献	·····	(162)

第一章 音乐教学的主要内容和方法

第一节 歌唱教学

歌唱教学是中小学音乐教学的重要组成部分，也是学生最易于接受和乐于参与的音乐表现形式之一。学校的歌唱教学活动，要通过教师的指导和启发，培养学生具有唱歌的基本知识和能力，并通过歌曲的艺术形象感染和教育学生，从而提高音乐文化素养，陶冶情操，启迪智慧，促进身心健康发展。

一、歌唱教学的任务

（一）指导学生掌握歌唱的技能、技巧，使他们学会用正确的歌唱姿势、正确的呼吸方法、自然圆润的发声和清晰的咬字吐字来表现音乐。在此基础上，要有意识培养学生有表情地歌唱。注意发挥学生的想象力、创造力，正确地处理、表达歌曲的情感，从而启发学生揭示歌曲所蕴含的思想艺术内涵。

（二）指导学生进行齐唱、合唱等多种演唱形式的训练。使学生做到音高准确、节奏合拍、声音协调、音色统一、声部和谐，训练中要注意培养学生的和声分辨能力。

（三）通过音乐理论的学习，使学生了解声乐作品、创作背景、作曲家生平以及历史事件等，要让学生清楚地认识到歌唱是一种全身心的运动，是全面知识大融合的一种体现，学习声乐需要深厚的文化底蕴。

二、歌唱教学的内容

歌唱教学主要包括四方面内容：歌唱基本技能、技巧训练，歌曲选材，演唱教学和变声期嗓音保护及训练方法。

（一）歌唱技能、技巧的训练

其主要内容包括：良好的歌唱姿势、正确的呼吸方法、自然圆润的发声和清晰的咬字吐字。技能、技巧的训练内容一般要通过讲解、示范、发声练习和歌曲演唱实践等教学环节来完成，要对学生歌唱时的呼吸、共鸣、语言以及情感表达等进行切实有效的训练。

（二）歌曲选材要做到内容丰富、题材广泛和体裁多样化

教材内容应包括反映青少年学习生活、理想道德方面的优秀创作歌曲、革命历史歌曲、传统优秀民歌、外国经典创作歌曲、外国民歌和一定比重的轮唱、合唱歌曲。还要针对学生的声音特点，选出适合其演唱的歌曲进行训练，让学生明确自己的发展方向，达到自如歌唱的目的。

（三）演唱教学主要是指对歌曲内容的分析和艺术处理

教师、学生在课前对所唱作品要进行认真的分析研究，对其作品的风格、语言以及创作背景要深入了解分析。在此基础上，教师要通过范唱介绍、分析歌曲的内容和音乐表现手法，启发学生正确理解歌曲的思想性和艺术性，引导学生正确地处理和表达歌曲的思想感情。

（四）变声期嗓音保护及训练方法

主要介绍变声期的生理卫生知识和嗓音保护方法，并指导学生进行科学、合理的嗓音训练。

三、歌唱教学的要点及方法

（一）掌握正确的歌唱姿势

“姿势是呼吸的源泉，呼吸是发声的源泉”^①。歌唱训练，首先要有正确的歌唱姿势，正确的歌唱姿势是歌唱理想的环境。人体歌唱器官是一个不可分割的有机整体。正确的歌唱姿势可以使歌唱器官的各个部分互相配合、协调运作，从而获得良好的声音效果。因

^① 王忠艳，浅谈歌唱训练中打开喉咙与面罩共鸣 [J]，佳木斯大学社会科学学报，1998（3）。

此,在教学中,教师首先要让学生明白,正确的歌唱姿势是歌唱的基础,不正确的歌唱姿势(如驼背、挺腹、仰脖子、身体伏在课桌上等)不仅仅会影响唱歌者的表演形象,而且会影响歌唱时的呼吸、发声、咬字吐字,从而影响歌唱效果。

歌唱主要是通过站立姿势进行。正确的歌唱站立姿势是:身体自然端正地站立,重心放在两腿上,腰部直立,胸部自然挺起,小腹微收,两肩平放并略向后舒展,手臂自然下垂。除了站立姿势外,要注意歌唱时面部器官的动作和位置。一般来说,面部保持微笑状态时,面部器官便会处在比较理想的位置。要双目平视,颈部放松,下巴自然下垂而微向后收,面部肌肉要放松,表情要自然大方。找到了微笑时放松的感觉也就基本掌握了正确歌唱姿势的要领。在教学中,教师首先要结合歌唱教学的实践活动,给学生做示范,可利用歌唱教学挂图,进行歌唱姿势讲解,使学生能够辨别正确的唱歌姿势。同时,在歌唱教学中要注意观察,随时校正不正确的歌唱姿势和不良的歌唱习惯。总之,正确歌唱姿势的指导原则是姿势正确、自然、美观,还要有利于歌唱和身心正常发育。

(二) 要有正确的呼吸方法

我国唐代段安节《乐府杂录》中指出:“善歌者必先调其气”,“气动则声发”。意大利男中音歌唱家贝基称“唱歌的艺术就是呼吸的艺术”。可见,呼吸是歌唱的原动力,歌唱呼吸是否正确或运用得当,将会直接影响歌唱的音准、音色以及力度的控制。歌唱呼吸虽然建立在日常呼吸的生理基础之上,但又与日常呼吸不尽相同。日常生活中的呼吸为自然动作,气吸得少而浅,呼气也不需要有意地控制,而歌唱时的呼吸则不同,作为一种艺术手段,它有自身特有的一套规律和方法,要经过后天训练得到。教师在教学时用正确的呼吸方法示范,指导学生进行练习。主要包括吸气和呼气两个不同的过程。具体操作如下:

吸气。正确的吸气方法是:吸气时空气由口鼻、气管吸入肺中,胸腔随之自然挺起,有向上伸展的感觉。这时胸腔和腹腔同时扩张,横膈膜垂直下降,胸腔底部向下伸展,横膈膜及腰部有向前

后及左右膨胀的感觉。吸气要均匀平稳、自然轻松，要根据需要决定气量大小，从而控制和运用气息。

呼气。歌唱中的呼气必须有节制、均匀和持久。用吸气的感觉去呼气，似乎气息在人体内循环不断。在歌唱时，气息运用就是向内向下吸气的保持力量和向外向上呼气的支持力量之间的对抗。

歌唱的呼吸有三种类型：胸式呼吸、腹式呼吸和胸腹式联合呼吸。

胸式呼吸：这是一种主要依靠胸腔控制气息的呼吸法。吸气时双肩抬起，只用胸部的扩张和回缩动作进行呼吸。这种呼吸法由于只用胸腔上部来进行呼吸，因而吸气太浅，气息的容量较小，没有利用横膈膜与腹部肌肉来控制气息，气息保持不住，容易很快泄掉。还会引起喉头、颈肌、下腭和舌根的紧张，影响音域的扩大和声区的统一。声音缺乏应有的色彩变化，易产生逼紧、生硬的效果。

腹式呼吸：这种呼吸法主要靠下沉横膈膜，用腹部肌肉控制气息。歌唱时胸部不抬起，只用凸肚子或瘪肚子的方式呼吸，或者呼气时小腹不但不收缩，还向外凸出。运用这种方法呼吸，因将气息压迫得过深，腹部膨胀，使胸腔肋骨受到压缩，胸腔肋间的肌肉失去控制气息的能力，气息容量也不大，不能积极地对声带形成应有的压力。声音效果滞重不灵活，空洞、无力，高音尤为困难。

胸腹式呼吸：这是目前声乐界大多数人认可的歌唱呼吸方法。它是一种运用胸腔、横膈膜和腹部肌肉共同控制气息的呼吸法。它的优点在于全面地调动了歌唱呼吸器官的能动作用，使胸腔、横膈膜和腹肌互相配合，协同完成控制气息的任务。由于吸气时下降横膈膜和张开肋骨同时并用，胸腔全面扩大，气息的容量大，控制气息的能力强，呼气均匀而深沉，并能对呼气气势的强弱进行调节，使声音高、低、强、弱的变化控制自如。这种呼吸法解除了胸部的僵硬紧张，呼吸支点明显，音量、音域都得以扩大，声区调和统一，使声音的表现力丰富。

正确的歌唱呼吸方法是在训练中逐步培养起来的。胸腹式呼吸

训练的时候可以启发学生用“闻花香”“打哈欠”等动作去体会深吸气时两肋和腰腹部向外扩张的感觉，还可利用“抽泣”“惊讶”的动作来体会急吸气时腰腹部的感觉。教师在教学中要帮助学生树立信心，打破神秘感，说明歌唱呼吸的正确方法存在于人们的日常习惯性生理动作之中。如果能从这些生理动作中去体会歌唱的呼吸动作，并使之成为下意识的习惯动作，那么歌唱的呼吸就能运用自如。

（三）保持自然圆润的发声

歌唱时采用胸腹式呼吸法，就会产生呼吸支点的感觉。所谓呼吸支点，一方面是指气息的保持部分，即利用胸腔肋间肌、腹和横膈膜控制气息的呼出，使气息呼出时均匀而有节制；另一方面是指声带支点，就是声门闭合，根据所发音的高、低、强、弱，调整呼气的压力和声带长度、厚度和张力，使有节制的呼气与声带正常的振动密切配合。

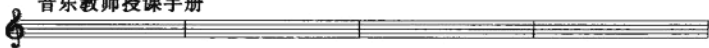
不论唱高音、低音还是别的声音，都要有呼吸支点，也就是说，所有的声音都必须用气息来支持。当我们发声时，控制呼吸声带松紧和张力的力量应有大小变化，便不会失去呼吸支点的感觉。如果呼吸有了支点的感觉，那么当我们歌唱发声时，便会感到发出的每个音节都是用气息支持的，发出的声音不但响亮、悦耳，并且具有伸缩性和色彩变化，而颈部肌肉、下腭、舌根等部位的肌肉并不感到紧张。

1. 歌唱时发声部位要适度放松

在发声时有些部位（如声带、软腭）需要有一定的紧张度，但有些部位过于紧张会影响正常的发声，导致“病声”。如舌根紧张则产生“喉音”；喉部肌肉紧张则产生“羊声”；面部、颈部、下颌紧张则影响舌、软腭、下巴的灵活运用，影响语言的清晰和歌唱的表情。

2. 歌唱时需要打开口腔

- （1）上、下腭同时打开，上腭向上抬起，下巴自然放松；
- （2）喉咙打开，像“打哈欠”一样；
- （3）演唱时口形应以“竖开”

口”为好。咽喉和口腔是联合共鸣的重要通道，是发声时的关键共鸣区，只有在良好的呼吸支持下打开喉咙，才能获得明亮、圆润、坚实的声音。教学中可启发学生用“咬苹果”来体会上颚抬起时的开口状，用“打哈欠”来体会提起软腭、打开喉咙的感觉。

3. 从巩固自然声区开始，逐渐扩大音域

自然声区（混声区）是人声中最自如、最富有色彩的音区。发声练习应该从自然声区开始，待自然声区的每个音都唱得圆润、自如之后，再逐步向头声区扩展，而不要急于去扩展胸声区的音。待头声感觉基本建立之后，再向胸声区扩展。这样的训练程序，可用头声区的发声位置和感觉来唱混声区和胸声区的音，从而获得比较自然、圆润、明亮、柔和的音色。

（四）歌唱时要有准确清晰的咬字和吐字

歌唱是音乐与语言相结合的艺术，歌唱中咬字、吐字是否清晰，直接关系到能否准确以词传情、以字带声的问题。

我国汉语语音由声母、韵母和声调三部分构成，其中韵母类音节丰富，不仅有单韵母、复韵母，还有韵化声母。我国传统唱法是将一个字分为成“字头”“字腹”“字尾”。通常以声母为字头，韵母为字腹和字尾。所谓“咬字”就是字头部分声母的发音，“吐字”则是字腹和字尾部分韵母的发音。其特点是：字头短，字腹长，字尾清。

1. 咬字和吐字的基本要求

“咬字”就是指发声时要找准声母的着力点（如唇、齿、舌、牙、喉等处），即咬准字头弹出，做到部位准确，气息饱满，结实有力，干净利落。有些韵化声母的字，如“咬”（yao），字头虽不是声母，也要找准字母的发声部位。所谓“吐字”，是指将韵母的主要母音按照“四呼”（开、齐、撮、合）的口形加以引长，然后归韵。字腹要拉开立起，气息均匀，音长声响，圆润饱满。字尾要做到尾音轻短，完整自如，归音到位，送气到家。

2. 咬字和吐字的训练方法

有正确的汉字发音知识，并不一定能在唱歌时把歌词唱清楚，

唱歌时的咬字吐字和讲话的发音有很多不同之处。(1) 长短时值不同；(2) 使用声区、共鸣位置不同；(3) 呼吸用气的方法不同；(4) 口腔形状和开合大小不同。学生在歌唱时常常会出现唱不清字的现象，这是由于口腔动作过大，唇、齿、舌、上下颚活动不灵活，咬字时缺乏喷吐力，吐字时韵母引长，口形不能保持。要解决以上问题，就应加强咬字、吐字及口腔活动机能的训练，日常训练中有意识地除去生活中一些不正确的发音。可以挑选一些节奏紧凑、速度较快的歌曲，用快速读歌词的方法训练咬字；而吐字的训练则需要挑选一些节奏宽疏、速度较慢的歌曲，做韵母引长发音练习，用轻声、慢速读歌词。此外，在学唱歌词前，对歌词中容易唱错的字和词要指导学生正音，及时纠正学生歌唱时的不正确发音和方言口音等。咬字准确、吐字清晰是一个相对容易达到的目标，教师要注意在这一过程中激发学生的自信心。

(五) 引导学生有表现力地歌唱

歌唱是以人声抒发情感的一种音乐表现形式。在歌唱教学中，要明确情感表现是歌唱所要达到的第一目标，掌握歌唱技巧是为了更好地进行情感表现。因此，不仅要教学生如何唱，更主要的是要指导学生如何用歌唱技巧去表现歌曲所蕴含的情感，用“心”去歌唱，这样才能有所感悟，有所体会。

指导学生有表现力地歌唱的具体方法如下。

1. 通过教师范唱或听歌曲录音，使学生对歌曲有一个完整的印象。在教师范唱和听录音两者之间，以前者为好。教师范唱时饱满的热情、生动的面部表情及范唱歌曲时表露出的真情实感，能有效地激发学生情感上的共鸣，进而有效激发学生的唱歌意愿。

2. 在理解的基础上歌唱，是正确进行歌唱的重要环节。只有理解深刻，才能把握准确。

(1) 通过对歌曲的介绍、分析，启发学生的形象思维，使学生正确把握歌曲的意境。如歌曲《保卫黄河》，要引导学生想象中国人民以排山倒海之势奋起抗击日本侵略者的斗争画面；歌曲《大海啊，故乡》，要使学生进入一种宁静、静谧的境界等。不同意境的

歌曲在学生脑海里形成特定的艺术画面，十分有助于正确表达歌曲的情感。

(2) 要确定歌曲的风格，要分析所教歌曲属于哪个时代、哪个民族、哪个地区，属于何种歌曲体裁等。不同风格的歌曲在声音的运用、咬字、吐字和语言音调上都必须进行特殊的处理，这样才能正确表现歌曲的艺术风格和情感特点。

歌曲处理要注意歌曲音高、节奏、速度和力度等音乐要素的表现特点。歌曲处理可采用讨论法，让学生根据自己对歌曲的理解发表不同意见。学生自主地分析、理解歌曲，有助于他们逐步掌握歌曲的基本规律，从而提高歌唱的表现能力。

(六) 重视变声期的嗓音保护和嗓音训练

面对学习声乐的学生，应该了解他们变声期的嗓音状况，从而正确进行歌唱教学。变声期是童声末期向成人嗓音过渡的正常生理变化过程。在这个过程中，歌唱教学既应对学生进行必要的嗓音训练，又要对学生的嗓音进行保护。保练结合，帮助学生顺利通过变声期。

1. 变声的三个阶段

(1) 变声初期：一般出现在小学高年级和初中一年级阶段。这个时期孩子们说话和唱歌的声音差不多和童年的声音相同，只是说话当中有的语调开始出现粗涩沉闷的声音。随着时间的增长，这种情况就会越来越多。与此同时，孩子们可能觉得自己的嗓子有些不听使唤，发不好高音，发音耐久力差，音不稳定，有时说话走调，甚至出现怪音等现象。

(2) 变声中期：一般出现在初中二年级和三年级阶段。它是变声旺盛、嗓音变化最明显的时期。这时，孩子说话和唱歌时比以前有显著不同，声音变粗变低，但有时还有娃娃声，唱歌时好像控制不住自己的嗓音，唱高音困难，而调门越来越低。变声时间延长，娃娃声就减少，成人声音成分就越多，到此期结束，声音就完全变成了低而沉厚的成人声音了。

(3) 变声后期：一般出现在初中三年级前后。此期说话已变成

成人的声音了，但是唱歌的声音还不够稳定，自己还控制不好。这一阶段持续的时间有长有短，因人而异，一般可达几个月。

总的来讲，变声期的嗓音变化女声不明显，男声显著。女孩子发高音时变化不显著，发低音时不稳定。男孩子相反，发低音时不显著，发高音时不稳定。

2. 变声期嗓音的保练结合。

对变声期学生的嗓音保健应采取保练结合的措施。只练不保，往往因过多用嗓、不加节制而加重变声期的生理症状（如水肿、充血、闭合不全等），造成嗓音疾患；只保不练就是噤声，消极养声会使已经发生很大变化的声带、喉肌因长期得不到锻炼而不能自如地控制。提倡保练结合，就是要根据学生变声期中嗓音症状的实际情况，合理养声，有节制地用嗓，科学地练声。这样，不但无害还能使发声器官的肌肉得到适当运动，使发声器官得到正常发育。

（1）变声期的嗓音保护

培养学生的嗓音保护意识十分重要。初中阶段，绝大多数学生正进入“青春期”，因此，教师在唱歌课上应介绍有关变声期的知识，使学生懂得变声期的卫生常识及自我保健的方法。要教育学生有意识地对嗓音进行保护，比如说话、唱歌时不要大声喊叫，不能滥用嗓子等。对声带病变的学生，教师应让他们应及时到医院检查治疗。要让学生保持良好的生活规律，注意饮食卫生，不吃刺激性的食物，顺利渡过变声期。变声症状较重的班级，要注意以养声为主，可适当调整教学计划，增加音乐知识、音乐欣赏和器乐教学等内容。

（2）变声期的嗓音训练

变声期的嗓音训练应当慎重。一般在变声前、后期声带症状不严重的情况下，可进行必要的练声、练唱，变声中期则进行适当的声带保健练习，从而达到保嗓的作用。

学生在变声期间，教师应经常测试学生的音域变化情况。发声练习和练唱歌曲应控制在学生的现有音域内，不可让他们勉强唱太高或太低的音，进入变声中期的男生可担任合唱中低声部的歌唱任