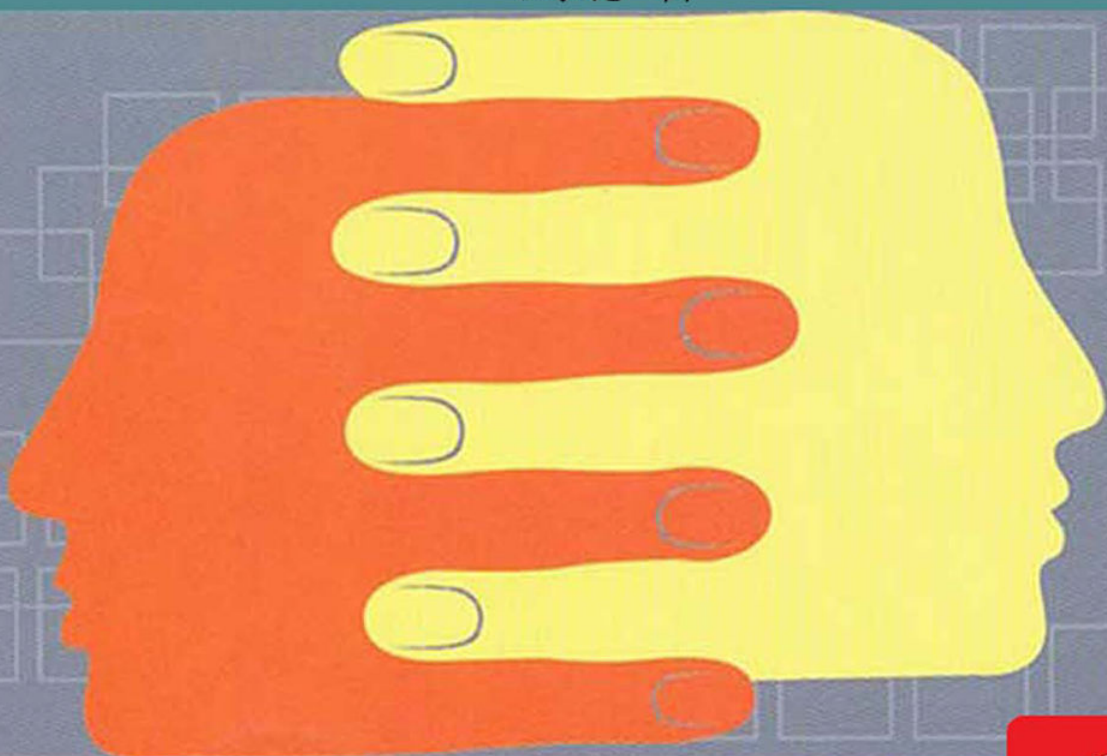

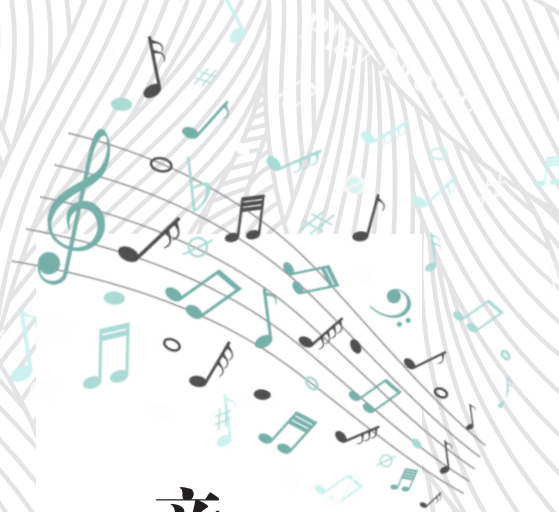
音乐课程与教学法研究

刘琨 著

吉林人民出版社,

音乐课程与教学法研究

刘琨 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐课程与教学法研究 / 刘琨著. -- 长春: 吉林
人民出版社, 2019.11
ISBN 978-7-206-16522-1

I. ①音… II. ①刘… III. ①音乐教育—教学研究
IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 250076 号

音乐课程与教学法研究

著 者: 刘 琨

责任编辑: 门雄甲

封面设计: 子 羽

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街 7548 号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.875 字 数: 340 千字

标准书号: ISBN 978-7-206-16522-1

版 次: 2019 年 11 月第 1 版 印 次: 2019 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

自序

音乐艺术足以唤醒人的灵性，它拥有一切美好的品质。一般来说，社会经济越是发展，音乐艺术就越是普及。

笔者从事音乐教育工作已20余年，自2005年调入深圳大学以来，真切感受到深圳音乐教育的飞速成长。如今，深圳特区已经成为粤港澳大湾区的中心城区，和世界上著名的纽约湾区一样，音乐艺术正在成为人民的一种生活体验，而湾区之便，正是能聚合世界上各种音乐艺术的源流和浪潮。本书将从世界先进音乐课程体系汲取精华，奉献给广大一线教师，使大家能够从音乐文化的传承光大中，感悟音乐激发生命、完美人性的力量，从而实现音乐的美育功能。优质的音乐课程资源，才是决定艺术教育品质高下的核心内容。

音乐源于生活而又高于生活，因此音乐课的教学法更要讲究设计和美感，而“基于儿童和青少年”则成为一切教学法的基点！中小学音乐课堂作为传承和发展音乐文化的重要阵地，其音乐教育者与音乐理论研究者肩负着在中小学音乐教学中渗透传统与现代音乐文化的重大使命。让我们尝试从学习科学中找到坐标，让音乐课成为学生最喜欢、最美好的体验！

深圳湾区的音乐具有传统和现代相融合的风格，具有区域和世界链接的特质，开放多元、跨界融合、勇于创新是其特点。因此，我们的音乐教育实践往往处于前沿阵地。于是，促进音乐、舞蹈及戏剧的学科交叉，鼓励教师将课堂艺术实践的优势延伸至科研工作，实现学生培养、教学实践、学术训练与科学研究的融会贯通，成为我们的行动指南。

任何一种教育都是一个通道，音乐艺术让我们与未来连通的过程如此精彩，互联网时代的新音乐课程，必将成为从校园走向社区生活的新文化运动！

“音乐课程与教学法研究”是我多年来的智慧结晶，是我与深圳中小学一线音乐教师深度合作付梓而成的心血之作。其中，基于深圳等一线城市中小学音乐教育践行过程中所进行的理念革新、音乐教学实践方法的创新以及对新技术的挑战等进行的“说课”分析和阐述等，希望为广大音乐教师未来教学提供有力支撑。

立足湾区，面向世界和未来，让我们结成音乐教育的合伙人和共同体，分享经验、合作共赢！

刘 琨

2018年5月于深圳

目 录

第一章 音乐教育发展概况	1
第一节 中国音乐教育的回顾与展望	3
第二节 外国近现代音乐教育发展状况简介	13
第二章 音乐教学方法	21
第一节 概 述	23
第二节 常用音乐教学方法	24
第三章 当代主要音乐教育教学体系	37
第一节 达尔克洛兹音乐教育教学体系	39
第二节 柯达伊音乐教育教学体系	68
第三节 奥尔夫音乐教育教学体系	112
第四节 综合音乐感教学体系	147
第五节 铃木音乐教育教学体系	155
第六节 卡巴列夫斯基及其新音乐教育教学体系	169
第七节 当代音乐教育教学体系综述	176
第四章 中国音乐课程目标与内容标准	181
第一节 2011年版音乐课程目标与内容标准	183
第二节 2017年版音乐课程目标与内容标准	212
第五章 当代音乐教育教学实践——以微格教学为例	265
第一节 微格教学的产生与发展	267
第二节 微格教学实施过程与特点	269

第三节	微格教学的模式比较	278
第四节	微格教学教案设计	281
第六章	音乐心理学与音乐教育心理学	293
第一节	音乐心理学概述	295
第二节	音乐教育心理学	301
第七章	音乐教案设计与编写	317
第一节	音乐教案设计	319
第二节	教案的编写	321
第八章	音乐教学中的说课	327
第一节	说课总论	329
第二节	音乐说课	333
参考文献	339
后记	344

第一章 音乐教育发展概况

音乐教育学是一门研究音乐教育现象及其规律的学科。它是一种交叉学科，是音乐学与教育学互渗交融的产物^①。音乐教育学又是一门实践性极强的学科。它的理论体系来自于音乐教育实践活动，是在总结音乐教育实践过程的基础上逐步形成的理论，反过来又指导音乐教育实践。它是音乐教育实践的理论形态，音乐教育实践的发展，使它不断丰富和充实。另一方面，它又是音乐教育理论在音乐教育实践中的应用，对音乐教育实践起着规范和指导的作用。

第一节 中国音乐教育的回顾与展望

我国的音乐教育源远流长，有着悠久的历史 and 丰富而宝贵的遗产。3000年前的商朝就已设立了音乐的教育机构。古代的音乐，常将“礼乐”并称，以概括我国古代音乐教育的内涵，“礼教”相当于今天的“德育”，“乐教”相当于现代的“美育”^②。古代一些文明国家出现过人类最早的音乐教育盛期，其中在公元前500—公元前300年左右较具代表意义的是中国和古希腊。我国杰出的思想家、教育家代表人物孔子强调了音乐教育的道德精神和力量，对中国的音乐教育作出了巨大贡献。

在我国，伴随学制而产生的音乐学科教育研究发端于19世纪末。1897年清政府创办了南洋公学师范院，首开“教授法”课程。1904年清政府明令规定师范生要学习“教育学”和“各科教授法”。1907年，中小学正式设置了音乐课程，定名为“乐歌”“唱歌”课。五四运动前后，我国各科教学法课程建设得到了发展。蔡元培先生的“五育并重”“美育救国”等主张，推动和促进了艺术教育的发展。1922年的“壬戌学制”采纳了陶行知先生以“教学法”代替“教授法”的主张，一字之变，说明学科教育研究注意到了“教”与“学”的双边关系，是学科教育研究的一大进步。1939年，当时政府机构教

① 曹理. 我国音乐教育学学科发展回顾与前瞻 [J]. 中国音乐教, 2004(10): 6.

② 李春艳. 当代音乐教育理论与方法简介 [M]. 长春: 东北师范大学出版, 1999: 25.

育部颁发了《师范学院分系必修及选修科目施行要点》，正式将课程定名为“分科教材及教法研究”，目的在于纠正师范教育中只重视教法研究而忽视教材研究的问题。1946年，当时政府教育机构部颁发的《修正师范学院规程》，进一步明确规定分科教材法是专业训练科目，并对具体内容作出明确规定。在此期间，我国一些音乐教育家结合并介绍国外音乐理论和方法，相继写出一批音乐教学法研究的著作，对我国音乐教育学科建设做出了贡献^①。

1949年中华人民共和国的诞生，标志着我国音乐教育进入了发展的新时期。近70年来，国家教育部门先后多次颁布实施了中小学音乐课程标准或教学大纲。一线城市如北京、上海等也根据自己的城市环境及文化特点，制定出台了自已的音乐课程标准。这些都对我国中小学音乐教育工作起着重要的指导作用，使我国中小学的音乐教育事业取得了空前的进步。1950年5月19日颁布的《北京师范大学暂行规程》，明确规定中等学校教材教法为该校本课各系的共同必修课程^②。此外，还规定中等师范必须开设小学教材教法课程。1952年7月教育部师法教育司印发的《师范学院教学计划（草案）》中对开设此课作了明确规定。1957年教育部在修订教学计划时，将“教学法”课程恢复定名为“教材教法”课^③。党的十一届三中全会以后，普通学校音乐教育有了长足的发展，在课程地位、课程管理、法规制定、教材建设、师资培养、教学设施及教学科研等方面取得了很大成绩，尤其是基础音乐教育的发展更为迅速，积累了许多有益的经验。

一、我国基础音乐教育取得的主要成就

中国20世纪近现代学校音乐教育的发展是一个非常重要的时期。这一时期，世界上一些发达国家已进入了资本主义发展的高峰阶段，科学技术高速发展，社会生活和生产日益科学化、知识化、技能化、技术化和审美化。我国自改革开放以来，特别是20世纪90年代开始，音乐教育界引进了国外的各种音乐教育理论和音乐教学法体系，开拓了我们的视野。在此基础上使我国音乐教育逐步变得系统化、规范化，为我国的音乐事业培养了一批批优

① 曹理. 我国音乐教育学学科发展回顾与前瞻 [J]. 中国音乐教, 2004(10): 6.

② 中华人民共和国教育部办公厅. 教育文献法令汇编(1949-1952年). 1958.06: 135

③ 秦润明. 音乐课程与教学论通用教程 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店. 2012.01: 16

秀的音乐人才，同时也促进了东西方音乐文化的交流。蓬勃开展的音乐教育理论和实践研究，推动了基础教育的改革与发展，尤其是素质教育的不断推进，基础音乐教育取得了有目共睹的成绩，出现了前所未有的繁荣局面。随着音乐教育的进步、科学技术的进步，越来越多的音乐教育家指出，在学习西方的同时，要重点传承我们的传统优秀音乐文化，因此要建立适合本国教育土壤的、我们中国自己的音乐教育理论体系。

（一）基础音乐教育地位得以确立并逐渐受到重视

新中国成立后，我国颁布的第一个相当于教学大纲的文件是《小学音乐课程暂行标准（草案）》（1950年8月）。课程暂行标准将音乐课的教学内容确定为唱歌、乐谱、乐器、欣赏等四部分。从20世纪80年代开始，美育和音乐教育逐步得到重视，在学校音乐教育中的地位日益提高^①。1986年，在第六届全国人民代表大会上通过的“贯彻德育、智育、体育、美育全面发展的教育方针”，确立了美育在国家教育中的地位。1999年6月召开了第三次全国教育工作会议，重新明确了美育是我国教育方针的重要组成部分^②。从教育部到基层教育单位、从教育界到全社会，对音乐基础教育在学生全面发展过程中的重要作用均已形成了共识。

伴随着我国经济与科技的快速发展，我们开始积极主动地引进国外先进音乐教育理念，努力学习国外先进音乐教育经验。尤其是近年来，翻译并出版了众多国外相关教育论著。我国基础音乐教育与国际的交流也日趋增多，具有中国特色的音乐教育理论得到不断充实和完善。

（二）教育法规逐步健全、管理体制逐步完善

1986年9月，新中国成立以来第一个主管普通学校艺术教育工作的专门机构——国家教委艺术教育处成立。同年，还成立了由全国著名艺术教育专家组成的艺术教育咨询机构——国家教委艺术教育委员会。这两个机构的建立，结束了我国音乐教育长期以来没有专门机构管理和指导，长期得不到重视的状况，从而使音乐教育的发展得到了体制和组织方面的保障。随

① 朱名艳、彭志修. 音乐教学实施指南 [M]. 武汉: 华中师范大学出版, 2003: 2.

② 金亚文. 初中音乐新课程教学法 [M]. 北京: 高等教育出版, 2003: 2.

后,全国各省市教育行政部门相继成立了艺术教育处和艺术教育委员会,配备了专职人员,初步形成了全国艺术教育的管理和咨询网络。

1989年,我国第一个全国学校艺术教育的纲领性文件《全国学校艺术教育总体规划(1989—2000年)》颁布,提出了20世纪最后10年我国学校艺术教育的发展目标和主要任务。《规划》为我国学校艺术教育的发展描绘了一幅宏伟蓝图。《规划》的贯彻执行,有力地推动了我国普通学校音乐教育的改革与发展。2002年颁布的《全国学校艺术教育总体规划(2001—2010年)》进一步描绘了我国学校艺术教育发展的美好远景,是新世纪第一个10年普通音乐教育改革与发展的奋斗目标和行动纲领。

从20世纪70年代开始,教育部(国家教委)先后制定、修订了九部中小学音乐教育大纲,即《全日制十年制学校中小学音乐教学大纲》(1979年)、《全日制五年制小学音乐教学大纲》(1982年)、《全日制初级中学音乐教学大纲》(1982年)、《九年制义务教育初级中学音乐教学大纲》(1988年)、《九年制义务教育全日制小学音乐教育大纲》(1992年)、《九年制义务教育全日制小学音乐教育大纲(修订稿)》(2001年)、《九年义务教育全日制初级中学音乐教学大纲(修订稿)》(2001年)。这些大纲的颁发试行,对于规范中小学音乐教学,促进音乐教材建设,使音乐走上健康发展的轨道起了重要作用。尤其是2001年颁布的小学和初中两个大纲修订稿,体现了适应现代社会发展需要和素质教育的新理念,是新时期学校音乐教育法规建设的重要成果,标志着我国中小学音乐教育已步入规范化、科学化发展的阶段。

(三) 音乐教师培养力度逐渐加大

近几年,我国教育部定期实施“国培”计划,组织全国骨干音乐教师集中培训。任职教师的专业素质逐渐提高,师资力量也逐渐增强。全国各省市也积极通过举办“音乐师资培训”“音乐教育论文大赛”“音乐教师技能大赛”“音乐教学研讨会”等多种形式的活动,对音乐教师进行课程改革培训,提升基础音乐教师的整体专业水平、教研能力、创新能力和音乐教师教学能力管理,积极探索音乐教师专业发展的创新模式。

(四) 办学条件得以改善

以深圳为例，市、区级教育部门均建立了学校督导评估制度。每年遴选部分学校进行优质化公办、民办学校督导评估，在财力、物力上资助学校改善办学条件、提升教学质量。建立各个学科的名师工作室，为工作室配备最先进的设备和最优秀的教师，以名师工作室效应带动全区、乃至全市音乐教育。

二、我国基础音乐教育存在的问题与不足

20世纪90年代，是我国音乐教育学的起步、探索、发展时期，如今仍在经过不断的改革与探索，虽已取得了一定的成绩，但与世界发达国家相比，我国的基础教育课程体系仍存在诸多不适应时代发展的问题。

(一) 音乐教育区域发展不平衡

从整体看，不平衡主要体现为现阶段音乐教育事业发展中的短板，体现为整体中的局部短缺。在一些教育发展指标上，区域之间的差距仍然存在，中西部和农村地区仍有提升空间。由此，音乐教育部门提出了教育领域的综合改革，这是深入推进教育整体性改革的重要路径。但是由于受到多种因素影响，有些地方条件成熟，改革力度大，有些地方则进度缓慢；有些领域改革力度大，有些领域则仍在起步阶段，导致了音乐教育区域发展的不平衡。

(二) 教育观念和思维存在严重偏差

长期以来，由于受传统教育思想的影响，以学生发展为本的教育理念在我国音乐教育界尚未真正树立。人们对课程的价值与目标的理解有很大偏差，在课程结构与教材内容的选择上表现为：忽视音乐课程的内在和本质的审美价值，忽略学生心理与生理需求，以传统方式展示的音乐内容充斥课堂教学，片面理解音乐课程的价值与目标，过分注重音乐课程的道德价值，忽视音乐课程内在和本质的审美价值；过于注重知识、技术、历史、思辨等非审美的，忽视想象、联想、情感、创造等审美体验；漠视音乐教育在完善人

格、美化人生、开发潜能、培养创造力等方面的独特作用；习惯于把其他课程的教育目标简单地移植为音乐课程的目标，忽视音乐教育自身的审美育人目标；多数仍只注重音乐知识技能的传授与训练，忽视学生在音乐方面可持续发展的决定性因素——音乐兴趣爱好的培养，从而导致审美性和艺术性的严重丧失，使学生没有了学习音乐的兴趣。

（三）基础音乐教育的专业化倾向

我国基础音乐教育由于方方面面的原因，至今仍未能真正建立起属于基础音乐教育自己的体系。现行中小学音乐教育基本沿用了专业音乐教育的模式，无论在教学内容上，还是在教学要求方面，均受到专业音乐院校的深刻影响。内容与要求追求全面、系统、高难度，既超出中小学生的现有水平和接受能力，也超出中小学生在音乐方面发展的需要，尤其是在“双基”方面体现得最为明显。

从20世纪90年代末开始，在相当一段时间内，各种各样的“音乐实验班”“音乐特色班”“音乐提高班”“音乐加强班”一度成为我国音乐教学该革的主潮。直至今日，“音乐实验班”和“音乐加强班”的做法仍然被众多学校推崇，大大加剧了基础音乐教育的专业化倾向。这种状况，不仅造成了音乐教学内容越来越专，教学要求越来越难，教学方式越来越单调、机械，教学过程越来越枯燥、呆板、程式化，而且越来越导致音乐教学产生负面效应——学生对音乐可的冷漠与疏远。因此，我们必须明确基础音乐教育以美育为宗旨，是音乐文化素养方面的教育，它不可能、也不必要承担起专业音乐教育的职能，它不以培养音乐特长为目的（但不排斥音乐特长），更不以造就音乐家为己任（但尊重每个孩子都有可能成为音乐家的可能），它是面向全体学生的一种音乐素养教育。如果只醉心于少数优秀的学生而置全体学生于不顾，如果认为音乐教育就是要“拔尖子”“训练出小音乐家”“为天才儿童服务”，那么，基础音乐教育的性质、价值、原则便统统被异化了。

（四）教学方法及方式缺乏新意

一直以来，广大音乐教师和许多从事音乐教育研究的专家，对音乐教育教学的理论与实践问题进行了不懈的努力和探讨，取得了较好的成绩。在

教学形式和方法上主要采用引导发现法、参与式教学法、程序式教学法、问题研究教学法、暗示法等，但在使用过程中往往会出现方法单一的现象，具体表现为：重教师的讲授，轻学生的主动参与；重知识技能的训练，轻对音乐的表现与鉴赏；重教学的结果，轻教学的愉悦过程。这些现象的普遍存在，使课堂教学效果不佳、效率不高。

（五）音乐实践环节有待加强

目前，全国中小学音乐教育有了明显进展，学校对音乐实践的认知和重视程度也有了提高，已初步形成整体氛围。但是各学校音乐实践效果存在着极大的差异性。相对而言，一线城市中小学音乐实践的效果较好，音乐教师及学生主体对音乐实践具有较大的自发性和积极性，学校所在教育主管部门也在政策执行上予以指导和引导，以组建学生艺术团、合唱团、小型乐团以及形式多样的音乐社团，定期组织训练、演出、比赛、讨论和交流等活动及方式，使音乐实践成为学生接受音乐教育的重要途径之一。但是二线城市尤其是偏远地区的中小学，由于教学条件和师资的欠缺，音乐实践活动仍然无法践行。

三、新世纪音乐教育展望

面对新世纪，素质教育的提出为音乐教育提供了难得的发展机遇，同时也为音乐教育教学改革提出了明确的方向，注入了巨大的动力。音乐艺术教育全面素质教育中的一个不可替代的重要组成部分，是从应试教育向素质教育转轨的重要途径。但何种音乐教育才能充分实现其素质教育的本质，才能在全面素质教育中发挥积极的作用，是我们跨入新世纪首要解决的问题，也是必须解决的重要课题。如今，我们已跨入21世纪，音乐教育也迎来了一个崭新的局面。

实施素质教育是一场从教育思想、教育观念、教学内容到教学方法的深刻革命。普通音乐教育应该站在面向时代、面向世界、面向未来的高度，从目前我国音乐教育的实际出发，加强音乐教学改革力度。深化教学的改革，应从四个方面着眼。一是牢固树立普通音乐教育是审美教育的思想观念，把上好音乐课的立足点放在能否体现审美教育需要以及更好地适应学生

全面发展的需要上来,使审美教育真正贯穿于音乐教学的始终。二是改革课程结构和教学内容。我国音乐教育学科在教育思想、教育观念、教学内容、教材及教学方法等方面至今尚未形成体系。21 世纪的科学技术飞速发展,对人的综合素质提出更高要求。因此,改革音乐课程,教学内容由单一性向综合性扩展势在必行。三是改革教学方法。在总结我国音乐教学实践经验的基础上,吸收国外的有益经验和做法,逐步形成有我国自己特点的音乐教学模式,并逐步实现音乐教学手段的现代化。四是修订音乐教学大纲,编写出能够体现时代精神,具有先进音乐教育观念,突出中国特色的新教材^①。

树立音乐教育的素质教育观念,要落实于面向全体学生的课堂教学,落实于从把音乐作品肢解为元素性的知识、技能教学转变到以音乐作品为人文性艺术整体的教学基点上来;落实于把以教师讲述、授予为主,转变到在老师启发带动下学生参与创造为主的教学过程中来;落实于将追求学生复述标准答案,变为追求使学生获得充分的艺术感与审美的满足。音乐教学中应尽快解决的问题是音乐教学的非音乐化、非审美化的问题。

中小学音乐课程究竟应该改革才能适应 21 世纪人类社会发展和教育事业发展的要求?首先必须解决的是适应 21 世纪人类社会和教育事业的发展需求和特点,应遵循音乐教育自身的特点及发展规律,科学地、实事求是地为中小学音乐课程目标定位。中小学音乐教育不仅仅是通过音乐来进行教育,也不仅仅是通过教育来学习音乐。在教育目标上,既不能把音乐仅仅看作是一种教育的媒体和手段,也不能把音乐本身作为唯一的教育目的而唯音乐而音乐。在具体的教学过程中,既不能牺牲学生在音乐方面的可持续发展为代价来一味满足学生眼前的喜好,也不能以牺牲眼前的幸福而一味追求未来的发展目标。中小学教育应该通过引导学生主动参与音乐活动,提高学生的音乐表现力和鉴赏能力,使其获得审美的体验和享受成功的欢愉,以培养学生的音乐兴趣和爱好,并奠定终身学习音乐、享受音乐、发展音乐能力的坚实基础。与此同时,通过音乐教育,着力培养学生的创造力和创新精神,并为其他方面的学习创造有利的环境,以促进学生的全面发展。

我国音乐教育的专家提出了 21 世纪中小学音乐课具有的几个特点,对发展音乐教育事业有很大的指导意义。

^① 李春艳. 当代音乐教育理论与方法简介 [M]. 长春: 东北师范大学出版, 1999: 51.