

音乐教育研究丛书

本专著受上海市教师专业发展工程领导小组办公室资助

读懂学生需求 理解音乐教学

——小学音乐教育教学实践与思考

葛民莉 著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

音乐教育研究丛书

读懂学生需求 理解音乐教学

——小学音乐教育教学实践与思考

葛民莉 著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

读懂学生需求 理解音乐教学：小学音乐教育教学实践与
思考 / 葛民莉著 . —上海：上海科学技术文献出版社，2017
(音乐教育研究丛书)
ISBN 978-7-5439-7398-5

I . ① 读… II . ①葛… III . ①音乐教育—教学研究—
小学 IV . ① G623.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 111237 号

责任编辑：梅雪林 李 峰 杨凯茹
封面设计：郑 艺

丛书名：音乐教育研究丛书

书 名：读懂学生需求 理解音乐教学：小学音乐教育教学实践与思考
葛民莉 著

出版发行：上海科学技术文献出版社

地 址：上海市长乐路 746 号

邮政编码：200040

经 销：全国新华书店

印 刷：常熟市人民印刷有限公司

开 本：720×1000 1/16

印 张：10.5

字 数：171 000

版 次：2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5439-7398-5

定 价：26.00 元

<http://www.sstlp.com>

作者简介

毕业于华东师范大学音乐系，共产党员，中学高级教师，现任教于中原路小学。

杨浦区小学音乐学科带头人、区中心组成员、上海市第三期“双名”工程学员。曾获得杨浦区园丁奖；上海市中青年教师教学评比竞赛音乐学科一等奖；撰写论文、案例分别获上海市论文评比一、二等奖等；撰写专著《读懂学生需求 理解音乐教学》；开发艺术特色课程《少儿舞蹈》和《轻音乐队》，编排的舞蹈多次获得市区一、二等奖，连续多届被评为杨浦区舞蹈艺术特色项目，“轻音乐队”以其特有的形式在杨浦区器乐比赛中率获佳绩；参与国家、市、区等

多个研究项目《上海市中小学(幼儿园)教材教法研修一体网络课程建设项目》、《上海市律动表演项目》、《上海市中小学(幼儿园)课程教材改革第二期工程小学音乐教材日常修改工作》、《国家网络精品课程》等；带教、指导多名青年教师参与市区教学评选、教学公开，并获得优异成绩；被聘为教育部“一师一优、一课一名师”活动“优课”评审专家；带领学校艺术团队连续三届荣获“杨浦区义务教育阶段优秀教研组”，除此之外还获得“杨浦区工人先锋号”“杨浦区巾帼文明岗”“杨浦区艺术特色学校”等光荣称号……

赴一场与小学音乐教育的 “心灵之约”

十年前，葛民莉老师已经在小学音乐教学上崭露头角，成为杨浦区优秀青年教师。我曾担任葛老师的带教老师，见证了葛老师专业成长与事业成功的历程，感到万分荣幸。

葛老师是位热爱教育，热爱音乐，热爱儿童的一线教师，她虚心好学，向导师学习，向同伴学习。在小学音乐教学上，形成了自己的特色。她重心下移，研究学生，引导学生，成为小朋友们心中的良师益友。她持之以恒，不畏艰辛，梳理提炼小学音乐学科教学规律，完成了《读懂学生需求 理解音乐教学——小学音乐教育教学实践录》教学专著，真情实意地谱写出一名新课程背景下的教师心声，真正体现了“真课堂”、“真感情”、“真研究”、“真引领”。

华东师范大学的吴刚平教授说：“真实的教学情景是具体的、动态生成的和不确定性的，需要在教学过程中才能呈现出来，不是为了观赏。”如今，把应该呈现真实的课堂演成一场“秀”的现象屡见不鲜，但葛老师书中呈现的课例都是真实践的产物，是“真课堂”！因为，其中不少课例都是在我和陆亚芳老师主持的“上海市音乐名师基地”的平台上推出的。这些课例大多在区、市、外省市等层面进行公开教学展示，并在上海市的相关评选中获得过一、二等奖。在这些课例的设计阶段，她与基地同学切磋琢磨，她向相关专家请教学习，为的就是能针对小学阶段学生好动的生理、爱玩的心理，来精心设计适合学生的音乐课堂活动。“读懂学生”，是所有这些课例真实存在的基础！从我的听课情况来看，葛老师的课堂正在从传统的目标评价模式，转向探究表现模式，把自己的课堂作为学生合作学习和共同成长的场所。

在平时与葛老师的交流中，发现每当提到她的学生们，她的眼中总会流露出欣喜的光彩，那是一种心底油然而生的对学生的喜爱。教育名著《爱的教育》中安利

柯的父亲是一个充满爱心和耐心的长者，他对教育的意义和目的有深刻的理解，是安利柯健康成长过程中不可缺少的重要角色。而我们教师，不管是否是班主任，或者是考试与非考试学科教师，都应该与学生之间建立起真感情，那么，才能在自己的工作中找到快乐。心有所持，才能乐享为师之趣。

一个教师，走向优秀的重要途径就是对校本课程的研究与开发。放弃了对教材教参的单一依靠，从课程的被动实施者变为主动开发者，把每日面对的教学内容变为进行研究的对象，这才是真正的研究。在这方面，葛老师能够“读懂学生的需求”，依据自己的特长与学校的情况，相继开发出特色课程“少儿舞蹈”和“轻音乐队”，不仅是改变了自己的课堂面貌，通过成为区域艺术特色项目后更是为区域内的其他音乐教师提供了课程开发的经验。

一花独放不是春，万紫千红春满园。作为学校的音乐教研组长和区小学音乐兼职教研员，葛老师真正起到了一种引领作用。在学校中，她起到了“领头羊”的作用，连续三届荣获“杨浦区义务教育阶段优秀教研组”，此外，还获得了“杨浦区工人先锋号”、“杨浦区巾帼文明岗”、“杨浦区艺术特色学校”等光荣称号，这些荣誉的背后，是她扎实的学校基础艺术教育工作。“校际联合”教研团队的初建、成长、成熟之历程，以及在此历程中每位成员的思想转变、理念更新、专业提升之路，也洒遍了她的滴滴汗水。区内每次有青年教师参加教学评选或是教学展示，她都积极参与指导，从备课——研课——试教——磨课，无不尽心尽力。而参与“上海市小学音乐教材教法研修一体网络课程”项目的研究，更是为全市小学音乐教育的新探索付出了自己的心血。

仁者乐山，智者乐水，山有情，水有意，山水之间有音乐，能与音乐相伴，何其乐也！“穿过千山，穿过万水，共赴心灵之约。”这就是葛老师对自己小学音乐教育生涯的誓言。

祝贺她，能够在自己的职业生涯中与小学音乐教育有最美的相遇！

期待她，能够为小学音乐教育事业作出更大的贡献！

上海市音乐特级教师，上海市音乐名师基地主持人：曹建辉

2016年10月

目录

Contents

前篇 用一生读你	1
第一章 实践中快乐前行	9
教学实践课例篇	11
活动游戏设计篇	61
第二章 研究中砥砺前行	69
课堂思考篇	71
艺术教育篇	95
团队建设篇	110
第三章 课程中智慧分享	127
校本课程开发篇	129
教师课程培训篇	135
后序 实践中成长	155
参考文献	158

前篇 用一生读你

从有记忆那一刻起,我就梦想成为一名音乐教师:长发披肩、笑容可掬、琴声悠扬、歌声动听……师范毕业,我如愿走进校园,成为专职小学音乐教师,可谓梦想成真!于是,我倾其所有青春岁月,毫无保留播撒在小学音乐教育这片土壤中,用一生去读懂它,读懂那些年、那些事、那些人……

一、读懂那些年

翻开记忆的相册,那一幕幕、一页页历历在目……

1. 芽儿初探那些年

1989年那个夏季,一个懵懂无知的少年,带着一腔热情,带着对未来的憧憬踏上小学音乐教育之路。什么是专业理想?何为品质课堂?不懂,不知,不解,只凭一颗想拥抱世界年轻的心,在漫漫长路上开垦、播种……

工作第一年,我迎来教师生涯中第一次舞蹈比赛,那时学校正逢校舍改建,没有专用教室和排练场所,不知哪来勇气和动力,我凭借师范掌握的那一点有限舞蹈表演技能和勇往直前精神,利用中午休息时间在操场一角,天天坚持和学生一起跳、一起练,每个造型、每组队形、每个眼神,无不尽心尽力。也许,是和音乐教师这份职业有缘,这次比赛居然荣获杨浦区艺术节学生舞蹈比赛一等奖,意外的成功让我尽情品尝胜利果实那甜甜滋味,更为我今后教师专业发展道路中增添无穷信心!

2. 小荷微露那些年

1996年,我成为一位幸福的母亲,望着襁褓中那张小脸蛋,悄悄和他约定:因为有你,我会更加努力加油,做一个各方面都值得让你骄傲的妈妈!我为自己确立了专业目标,递交入党申请报告,迫切表达加入党组织的意愿,因为我觉得:党员都是意志坚定、业务精湛的优秀人才。同时,更加积极投入课堂教学实践研究与艺术社团活动建设之中,将音乐教育作为生命中重要部分之一。

2000年,我迎来专业成长道路上第一次全区公开教学展示《采茶灯》。那时虽然积累了一些课堂教学经验,但是基于学生需求巧妙运用教学方法、教学策略,智慧驾驭课堂等还是懵懵懂懂,对有效提升课堂品质更是一知半解。我凭着那份对孩子的热情、对音乐课堂的激情、对自己飞扬青春的自信,成功地完成了公开课教学,获得掌声、获得肯定。那一刻起,我对充满魔力的音乐课堂更加着迷了……

3. 茁壮成长那些年

对于教师来说,四年一届“上海市中青年教师教学大奖赛”犹如国际奥林匹克委员会主办的世界规模最大综合性运动会,能参加这样隆重而有意义的教学竞赛,是多少教师的梦想!而我,是那个梦想成真的幸运儿……如果说,首次教学公开展示是我在课堂教学初尝甘露,那2006年上海市中青年教师教学评比则是我专业道路上重大转折点。经过层层筛选,我顺利出线并代表区域参加上海市中青年教师教学评比,一次次地研课、一次次地试教,一次次地反思,让我对课程、对课堂有了全新的认识,自己感觉重生似的。此次比赛最终荣获一等奖!我收获着成功的喜悦,更收获着对课堂的理解、对专业的敬畏。

成功给予我信心,同时赋予更多责任。我成了教研员左膀右臂,参与区域教研各项教研教学工作,成为推动区域小学音乐学科教学改革的主力军。

4. 喜获硕果那些年

2009年,我顺利通过教师资格评审,成为一名中学高级教师。这是多少教师梦寐以求的学科高地,如今我成功了,付出艰辛、付出努力,付出多多少少对于教育教学思考的日日夜夜,我深感欣慰,这份欣慰是用耐住寂寞、守住专业换来的。

随着工作深入开展,我越来越意识到“学习是一辈子的事”,要想成为一名新时代的优秀教师,需要不断学习,因为“学然后知不足”。我先后参与区高研班培训、上海市第一届特级教师讲师团培训,以及目前参加的上海市第三期双名培训……在这些培训中,我将看到、学到、感受到的运用在自己教学中,并对教师这个职业有了更全面认识。

我用心读懂这些年来在专业成长之路上一道道足迹,每一时都那么精彩,每一刻都弥足珍贵。

二、读懂那些事

经历是宝贵的财富，只有经历了过程，才能汲取养分。多年的专业道路，我经历很多事，并在这些事中历练、成长，从而逐渐成熟、蜕变。

1. 学校那些事

时常听人问起：你在学校教什么？当我说道：教音乐。人们都会淡然一笑：教音乐啊？不要太轻松哦，只要教小朋友唱唱跳跳，又无须教学质量……

音乐教师果真是一份“轻轻松松”的职业吗？我从多年工作中得出结论，音乐教师绝不是“轻轻松松”的职业，但却是“快快乐乐”的职业。“不轻松”是因为称职的小学音乐教师不仅仅能够站在三尺讲台上好课，还要承担学校艺术教育的各项活动、艺术团队建设等；“快乐”则来自作为学校艺术教育的主心骨，能和学生共成长，和学校同发展，体验那份来自灵魂深处的成就感和幸福感。

作为骨干教师，我带领艺术团队连续三届获得杨浦区义务教育阶段优秀教研组。分享评审过程中的那些事吧：2014年11月18日，对于中原路小学艺术教研组来说，是一个特殊而重要的日子。多年来，中原路小学艺术教研组队伍中所有成员团在组长带领下团结协作，合力将艺术教研组打造成一支务实、勤勉、团结、创新的和谐团队。而今天，这支奔腾着激情，流淌着希望的艺术团队将接受区的优秀教研组复评，组内每位成员期待着、盼望着，他们期待这一份艺术情怀能打动每一个人的心灵，盼望着本次的评选能为学校再添光辉一页。作为艺术组长的我在平时的教育教学工作中身先士卒，事事起到带头作用，在本次评选中更是统筹大局、把握细节：从近几年学校艺术工作梳理、教学资料整理、评选内容一一落实等，组内所有成员积极配合：各自工作整理汇总、所有资料打印并装订……这一天是紧张的，这一天是兴奋的。我率先进行了课堂展示，扎实的教学基本功和专业技能、新颖的教学风格获得评委老师高度称赞。接着，我又代表艺术组全体成员做学校艺术工作汇报，声情并茂的演讲和实实在在的工作实绩再一次获得所有评委老师的认可，“优秀艺术教研组”称号当之无愧的再一次落在这群热爱艺术、热爱学校、洋溢着飞扬个性的巾帼女教师手中。

2. 区域那些事

自从获得上海市教师教学评选一等奖之后，我将自己的专业成长和区域发展牢牢联系在一起。我多次在区教研活动中进行教材分析，与大家分享研究成果。每次有青年教师参加全国、上海市教学评选或是教学展示，我都积极参与指

导,从备课——研课——试教——磨课,无不尽心尽力。那些生动的课例历历在目:上海市中青年教师教学比赛课《幸福年》、《我是人民小骑兵》、《牧童短笛》、《弄堂童谣》,上海市器乐教学比赛课《草原牧歌》、《牧场上的家》、《春之声》,区域展示课《我能行》、《哦,十分钟》、《小芽快快长》……参与设计研究这些课例的过程中,我紧紧跟随教育改革步伐,在挑战中尽情享受课堂教学带给我的无穷魅力。

近几年,杨浦区小学音乐学科在教研员带领下,日趋成熟与创新。“上海市小学音乐教材教法研修一体网络课程”是一项极富挑战的研究项目,作为核心组成员之一,我参与课程纲要、课程内容、课堂案例、讨论内容等撰写与修改工作,课程研究过程中,经常接受华师大胡慧闵教授培训、指导、答辩,真心觉得是一种挑战,很辛苦,但当我们第一期课程上线并评为优秀课程时,心中那份成就感和自豪感油然而生,能够参与这样的课程何其有幸,能够加入这样的优秀团队何其幸福。

3. 基地那些事

上海市第三期“双名”工程培训基地,一个培养优秀教师的摇篮。在这个平台上,各种实践、展示、体验、挑战,让我们向着具有先进教学理念,能在讲台、舞台、写字台有所作为的高端人才逐步迈进。培训第二年,我们基地接到参与开发建设国家网络课程的重要任务。面对难题,学员们困惑、紧张,着急却没有方向。此时,基地导师给了我们信心和力量:你们是高端教师,一定能够胜任完成任务;基地小学组的组长为大家制定了系统的课程方案;大家运用各自在教学中的经验开始着手撰写……短短一周时间,学员们在导师引领下,组长指导下,同伴互助下,顺利完成课程撰写和拍摄等各项工作。经历了这次课程开发与建设,大家欣喜地发现,学科的思考更加深入了,提炼思考的能力更强了……为了更好地发挥基地成员的引领作用,导师精心为大家安排了带教任务,目的在于教育资源的有效利用、区域之间的教学交流,而我们基地成员带教的对象是第三期郊区部分骨干教师研修班的成员。面对这些既有丰富教学经验,又对教学有一定思考的优秀教师,与其说带教,不如说是共同学习、交流、共同成长,用“分享、交流、合作”来诠释这次带教活动可能更加贴切。双方之间互相听课,分享其各自的教学风格、教学经验,交流各自的教育教学成果,取长补短,合作尝试课题研究……总之,在这么一个有意义的活动中,帮助别人,鞭策自己;成就他人,提升境界。我想,我们每一个成员都会乐在其中,享受这个幸福的过程。

三、读懂那些人

我是幸运的，在我的专业成长道路上，无论是家里，还是校内外、培训基地，有亲人、有友人，更有贵人相助，成为我生命中的一分子。

1. 赋予生命的亲人

亲情是历史长河中永远闪亮的星星，因为有你，我拥有整个世界！

工作第一年，我编排了平生第一个舞蹈作品《我们的舞步像天鹅》，我得意洋洋地邀请父亲去现场观摩。那天，父亲请了假去区少年宫，还特意带着他的好友，他一定觉得：我的女儿是最棒的！那次比赛，居然出乎意料的获得杨浦区舞蹈比赛一等奖，还参加了上海市的比赛。意外的成功给了我莫大的勇气，也为我今后的艺术教育之路掀开了灿烂的第一页。我想，亲情的支持和信任也许就是我在这块领域中走得更高、更远的动力与源泉。

很久以来，我几乎是白天教学实践，晚上教学研究，回到家第一件事就是打开电脑。我忘我工作，背后亲人默默付出。我品尝的美味佳肴，带着父母那无私给予的味道，我享受的天伦之乐，体味着家人无怨无悔的大爱……

2. 同行互助的伙伴

在名师基地，几乎每年都会接受艰巨任务。“国家网络课程培训”对于我们基地学员而言，遥不可及，我们小学组的老师往往缺乏信心，幸好我们的团队中有一面旗帜，一个主心骨。曹晏平老师先将课程内容进行合理分配，让每位老师认领撰写的板块，还为大家提供了样稿，就这样，初次尝试课程编写的我们还是信心，于是，曹晏平老师再为我们每位老师将初稿一一审核，并提出金点子。经过这么一轮非常艰辛的过程，我们终于尝到了胜利的果实。我们按时完成了这项包括文本、视频、专家点评、实践作业等丰富内容的伟大工程。之后，我又将自己负责的“师生互动”这一版块内容进行加工、思考、梳理，完成了一篇有关小学音乐课堂师生互动的论文，再经过基地学员陈璞老师的修改、调整，最终获得上海市教育专业委员会论文评选一等奖。非常感谢教学之路有曹建辉、陆亚芳这样的导师引领，也有像曹晏平、陈璞这样的核心人物指点，还有那么多优秀同伴共同研究，我觉得专业道路上有那么多同行者，真幸福！

3. 助推成长的贵人

能够成长为今天的学科带头人、中学高级教师、上海市名师基地成员、兼职教研员，离不开专业道路上助推我成长的贵人。如果说我区小学音乐学科前教

研究员陆桂芳老师为我指明一条专业之路,那现任教研员李莉老师则是为我铺路、照明,伴我同行的知己、姐妹。多少年来,我们在一起学习,共同研究,碰撞的思维折射我们对生命价值的诠释,小学音乐教育事业的执著追求是架起我们友谊的桥梁,彼此信任、彼此牵挂。

记得我作为第三届高研班学员代表,在结业典礼上面对全区所有校长和高研班学员,曾经这样感言:在我眼里,有个最美丽的地方,那就是中原路小学,那里有着睿智的校长、亲切的伙伴、无私的团队、让我能自由呼吸的空气和培育我成长的土壤……的确,我在中原路小学这片沃土上成长,学校给予了我莫大的支持和培养。记得每次参加社团比赛,校长都会说:你有什么想法,尽管说,只要是对学校有利、对学生有利的事,都可以大胆去做。作为小学音乐教师,我像所有的艺术教师一样,爱唱、爱跳、爱表演、爱挑战,勇于创新,但在写作上却表现出文本不流畅、文笔不严谨的弱点。校长犹如我的文学老师,鼓励我撰写文章,并耐心阅读修改,一遍又一遍、一篇又一篇……如今,成熟的我多篇案例、论文获奖,甚至还出版个人专著。与此同时,学校也成为区艺术特色学校、民族精神试点学校、文化环境建设项目学校等,个人的成长和学校艺术教育的发展离不开学校支持、校长培养,孕育在中原这片土壤,何其有幸!

专业成长道路中那些年、那些事、那些人,都是我生命中最重要、最精彩的片段,需要用心、用情慢慢品读、细细体会,它像一杯醇香的美酒,渗透浸润在我血液中,直到永远……

第一章 实践中快乐前行

