

小学音乐 教学实践研究

XIAOXUE YINYUE JIAOXUE SHIJIAN YANJIU

杨小超
◎ 主编

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

小学音乐 教学实践研究

XIAOXUE YINYUE JIAOXUE SHIJIAN YANJIU

杨小超
◎ 主编

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

小学音乐教学实践研究 / 杨小超主编. -- 昆明 :
云南大学出版社, 2021

ISBN 978-7-5482-4472-1

I. ①小… II. ①杨… III. ①音乐课—教学研究—小学
IV. ①G623.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第226770号

策划编辑: 万斌

责任编辑: 万斌

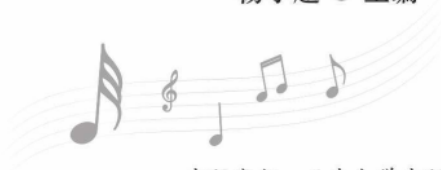
封面设计: 王媛一

小学音乐 教学实践研究

XIAOXUE YINYUE JIAOXUE SHIJIAN YANJIU

杨小超 ◎ 主编

出版发行: 云南大学出版社
印装: 廊坊市海涛印刷有限公司
开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 17

字数: 287千

版次: 2021年12月第1版

印次: 2021年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5482-4472-1

定价: 64.00元

社址: 昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

邮编: 650091

发行电话: 0871-65033244 65031071

网址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

若发现本书有印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0316-2516002。

编委会

(排名不分先后)

主 编：杨小超

副主编：何文勇 刘洁妤 曾 臻 苟思思

编 委：陈秋宇 陈红宇 官 冰 向兴婧
张俐川 肖涵玲 唐雪莲 杨颜欣月

前 言

音乐教育是一种以音乐为媒介、以审美为核心的教育形式。同时，通过校内外的双重音乐教育实践，可构建学习者的审美意识，陶冶其情操，开发其心智。鉴于此，要迅速提高音乐教育水平，就必须在遵循教育学普遍规律的基础之上，根据音乐艺术的特性及其不同于其他学科的研究方法，揭示其所特有的规律、理论、方法、发展及形态，从而推动音乐教育改革在健康的轨道上深化发展。随着社会文明的进步，人们对精神文明的追求日趋丰富，这使得音乐教育在社会生活和素质教育中的地位和作用日益凸显，故而对音乐教育的多维探索与改革已经成为教育领域中的一项挑战与价值并存的重要课题。

随着时代的发展，在逐步推进新课改的基础上，深化教学改革，探究小学音乐教学实践研究，就要在小學生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升其文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，这对加快小学音乐学科的创新发展有着十分重要的意义。加强对小学音乐教学实践的研究，有助于更好地培养小学生对音乐的兴趣，发展小学生的音乐感受力与鉴赏能力、表现能力和创造能力，从而提高小学生的音乐文化素养，丰富小学生的情感体验，陶冶小学生的高尚情操，达到提升小学生的审美能力和人文素养的目的。

本书将音乐教育基础理论程序贯穿始终，使理论与实践相结合，让人们能以全面、系统、整体的观点认识小学音乐教学的重要性。同时，本书以音乐审美为主线，阐述了审美教育在音乐教育中的重要价值与功能，将多维的音乐教育理念与音乐教育实践相结合，论述了音乐教学的基本原则、内容以及音乐教学的方法

实践等，突出了内容的系统性、科学性。在深化教学改革的今天，我们在探究小学音乐教学新形式，注重学生听觉思维、创造力和情感的培养等方面还存在一些不足，只有解决好这些问题，才能更好地促进小学音乐教育的发展。

最后，谨向本书的读者致以诚挚的谢意！感谢您阅读本书并希望您能真诚地对本书提出批评、指正与建议。

目 录

前 言	(1)
第一章 小学音乐教育概述	(1)
第一节 小学音乐教育的重要意义	(3)
第二节 小学音乐课程的性质与价值	(8)
第三节 小学音乐教学的基本特征与原则	(11)
第二章 小学音乐教学基本理念	(25)
第一节 以音乐审美为核心	(27)
第二节 以兴趣爱好为动力	(33)
第三节 注重个性发展	(37)
第四节 鼓励音乐创造	(40)
第五节 理解多元文化	(43)
第三章 小学音乐教学设计	(45)
第一节 确立音乐教学目标	(47)
第二节 分析音乐教学过程	(50)
第三节 设计音乐教学过程	(57)
第四节 处理音乐教学中的问题	(80)
第五节 选择音乐教学设施与手段	(83)

第四章 小学音乐唱歌基本技能	(87)
第一节 姿 势	(89)
第二节 呼吸与发声	(90)
第三节 咬字、吐字	(101)
第四节 嗓子保护与变声期	(125)
第五节 识谱知识与视唱、听音教学	(146)
第五章 小学音乐教学的方法实践	(169)
第一节 唱游教学	(171)
第二节 器乐教学	(174)
第三节 音乐欣赏教学	(175)
第六章 小学音乐教学的新形式	(189)
第一节 说 课	(191)
第二节 微格教学	(193)
第三节 微型课	(211)
第四节 音乐课外活动的组织与排练	(213)
第七章 小学音乐教学中的听觉思维与情感培养	(219)
第一节 音乐教学中的听觉思维训练	(221)
第二节 音乐教学中的情感培养	(227)
第八章 音乐创造力的基本理论	(243)
第一节 音乐创造力的理论与内涵	(245)
第二节 不同视域下的音乐创造力发展	(248)
第三节 音乐创造力的测评	(252)
参考文献	(256)

第一章
小学音乐教育概述

第一节 小学音乐教育的重要意义

音乐对人的发展起着深刻而全面的作用，它在全面发展的教育中有着重要的地位和作用。音乐教育的最终目标是审美教育。

一、音乐教育的功能

（一）陶冶情操

任何艺术都是表现人类情感的，而音乐作为最具情感的艺术，在培养人的高尚情操及审美趣味方面自然起着其他艺术所不可替代的作用。当我们接触一部音乐作品时，感受着作曲家的灵魂，或许我们不知道引发作曲家产生这种情感的原因，但能直接触摸到作曲家的情感。德国作曲家瓦格纳认为，音乐不是表现个人在某种状态下的激情，而是表现激情本身。高尚的音乐，会使人在困难面前增添勇气，在痛苦当中变得坚强。哲学家柏拉图说过：“节奏与乐调有最强烈的力量深入心灵最深处。如果教育的方式适合，他们就会用美来沁润心灵，使它因此美化，如果没有这种适合的教育，心灵也就因而丑化。”

没有任何一种艺术形式能像音乐一样可以激发人无穷的想象力，而想象力正是一切创造力的基础。每当爱因斯坦研究问题遇到困难时，他就把自己关起来演奏音乐，他常在音乐中重新获得灵感。音乐将他的情感从理性的桎梏中释放出来，将他的思路从逻辑的束缚中解放出来，重新获得创造力。列宁说过：“如果一个人完全没有用自己的想象力来给刚在他手里形成的作品勾画出完美的图景——那我就真不能设想，有什么刺激力量会驱使人们在艺术、科学和实际生活方面从事广泛和艰苦的工作，并把它坚持到底。”正是音乐，可以陶冶人的情操，保持和发展人的想象力，激发人们对生活的热爱以及对美好未来的不懈追求。

（二）与德育相互渗透

音乐教育的德育功能是不言而喻的。任何思想品德教育如果没有情感基础，就只能成为空洞的说教，音乐教育可以为德育培育良好的情感基础。音乐在实现其思想教育的作用时，并不靠强制的方式，它依靠的是优美动听的音乐本身所产生的潜移默化的作用。古代思想家荀子在《乐论》中说：“声乐之入人也深，其化人也速，故先王谨为之文。”又说：“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王着其教焉。”他看到了音乐的教育功能以及以乐感人的教育方式。优秀的音乐作品能使人形成良好的思想品质，国内外许多学者把音乐活动当成培养社会道德规范的早期教育行为来研究，并在教育中给予非常重要的地位。

（三）与智育相辅相成

音乐教育能促进智育的发展，不仅为音乐教育工作者所重视，还逐渐成为社会共识。正确的音乐教育对儿童智力的发展确实有着积极的促进作用。

智力是人认识客观规律、改造客观事物的能力。从智力结构的角度来看，智力包括感知、观察、记忆、想象、创造等形象思维和逻辑思维的能力。智力的物质基础是人的大脑，科学研究表明，音乐活动不仅依赖于大脑皮质的分析机制，还依赖于那些主观感受与动机的次皮层结构，而这些结构对人的智力的发展起着至关重要的作用。许多成功的科学家与音乐都有着不解之缘：爱因斯坦拉小提琴；普朗克擅长演奏钢琴；玻尔兹曼有很高的音乐欣赏能力；诺贝尔奖获得者普里高津与一般进化论的创始人、美国系统哲学家拉兹洛早年都是钢琴家。

（四）与体育相得益彰

优美的音乐可以促进人身心健康的发展，还可以医治人的疾病。在人类的音乐发展史中，音乐始终是与人体运动密不可分的。古人说的“诗、乐、舞”三位一体正是指这一状态。音乐表达人类的情感，情感是人的生命体运动的一种状态。大多数关于音乐进化的描述都把音乐与原始舞蹈紧密联系起来。许多作曲家

都强调音乐与身体或手势语言之间的密切关系。他们认为从某种程度上来说，音乐本身最好被看成是一种延伸的手势，一种由身体所执行的运动或方向（如指挥家的手势、柯达伊音乐教学法中的柯尔文手势等）。

由于音乐与运动有着密切的关系，所以，优美的音乐有益于人的身心健康。体育表现为人外在的身体运动，与体育的根本目的一样，音乐发源于人内在的情感运动。音乐发展人健康的情感能力，体育锻炼人强健的体魄，从不同侧面促进人的身心健康发展，相得益彰。

二、音乐教育的意义

音乐教育的实践证明，有意义的音乐活动将成为人们在追求自我发展与自我完善过程中不可或缺的人生体验。音乐的意义就存在于音乐自身之中，它的作用在于感染人、鼓舞人和教育人。小学音乐教育的意义也正是在这个过程中使人的发展得到完美实现的，具体表现在以下三个方面。

（一）素质教育的要求

小学音乐教育的意义，不仅在于能促进小学生掌握音乐知识，提高音乐欣赏能力，更在于能促进小学生身心的和谐发展。它是素质教育的必然要求。

（二）人的全面发展的要求

我国的教育方针明确要求，小学教育的目的在于保证小学生德、智、体、美、劳全面发展。音乐教育在促进小学生全面发展的过程中具有十分明显的理论意义和现实意义。

（三）文化传承的要求

小学音乐教育的目的不仅在于向小学生传授音乐知识和形成音乐技能，还在于通过小学音乐教育这种方式将人类优秀的音乐文化遗产传承下去，并使之不断发扬光大。这也是人类社会发展与进步的必然要求。

三、音乐教育的本质

小学音乐教育的本质是通过音乐审美教育实现素质教育。美育是我国全面发展教育方针的重要组成部分。美育、德育、智育、体育相辅相成，相互促进。音乐教育是实施美育的重要内容与途径。音乐教育是以音乐为媒介，以审美为核心，促进人的全面发展，是培养高尚、完美人格的教育。也就是说，音乐教育的本质就是通过音乐实现人的全面发展。

小学美育是培养受教育者感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力的教育。它是以美感为基础的认知活动，是对艺术、自然、精神美的感受、鉴赏、评价、创造的过程。美育是一种情感教育，在活动过程中体现愉悦性，使人赏心悦目；在潜移默化中，将人的审美趣味从低级引向高级，以实现人的全面发展，提高民族素质。美育也是一种人格教育，在塑造人的心灵、养成健全人格的过程中具有特殊的作用。

小学音乐教育具有教育的基本属性，小学教育是对受教育者施以有目的、有计划、有系统的影响，使受教育者在德育、智育、体育、美育各方面得到充分、自由、全面的发展，成为“四有”（有理想、有道德、有文化、有纪律）新人。音乐教育必须遵循审美教育的特点和规律，通过音乐美的形式和内容，感染受教育者，培养他们高尚的道德情操和文明习惯，促进智力和身体等方面的全面发展。

四、音乐教育的基本特征

音乐教育是通过音乐艺术形象对小学生进行审美教育，具有情感性、形象性和愉悦性等基本特征，这些特征是由音乐审美教育属性决定的。音乐凭借声波振动而存在，是在时间中展现并通过人类的听觉器官而引起各种情绪反映和情感体验的艺术门类。音乐是声音的艺术、时间的艺术、听觉的艺术、情感的艺术。音乐具有情感性、形象性、愉悦性等基本特征。音乐的各种基本特征中情感性是最

为重要的特征。

（一）音乐教育的情感性

情感是人对客观现实做出的是否符合自己需要的一种心理反应。音乐教育的功能是通过情绪感染和感情共鸣这两个途径来实现的。情感的体验、表达、交流在音乐教育中占有特别重要的地位。音乐教育教学的情感性体现在，在音乐教学中坚持“以情感人，以情动人”的原则。情感的体验、感染贯穿于音乐教学的全过程。成功的音乐教学必定是充满丰富情感的表达与交流，而缺乏情感和美感的音乐教学有悖于音乐教育的基本特征，肯定是失败的教学。音乐教学必须使用具有强烈艺术感染力的音乐作品，必须采用生动活泼的教学方法，这样才能激发小学生的情感，启发小学生学习音乐的强烈愿望。

（二）音乐教育的形象性

形象是艺术反映现实生活的一种特殊手段。音乐艺术形象是依赖听觉来感知的一种特殊艺术形式。音乐艺术通过联想、想象等心理活动，构成有思想感情、有审美价值的教育内容。音乐艺术形象有助于提高小学生对音乐的感受、欣赏、表现和创作的能力。音乐教育教学的形象性体现在从感性入手选择教材，在教学中注意启发联想和想象，在教学方法上通过听觉、视觉和动觉的通感作用，使音乐教学更生动、形象，易于小学生感知和理解音乐。

（三）音乐教育的愉悦性

音乐给人以美的愉悦和享受。音乐审美活动就是音乐美感体验的过程。喜爱音乐并在音乐中获得快乐是人的天性。音乐教育必须体现“寓教于乐”的原则。音乐教学体现“快乐式”学习的特征，这一点与其他学科相比更为突出。音乐教学必须选用最具艺术魅力的精品内容作为教材，必须采用最能调动小学生审美情趣的教学方法，而缺少美感和快乐的音乐教学，其效果是不会理想的。

第二节 小学音乐课程的性质与价值

一、小学音乐教育的性质

小学音乐教育的性质主要体现为两个方面：一方面，它具有教育的性质，以培养小学生德、智、体、美、劳全面发展为宗旨，遵循教育规律，对小学生进行全面和系统的教育。音乐教育在其教育属性上，与小学德育、智育、体育等方面的教育一样，都能对受教育者施以一种有目的、有计划、有影响的影响，其目的在于使受教育者得到充分、自由、全面的发展。另一方面，它具有音乐这门学科的特殊性质。它以音乐的审美活动为核心，通过音乐培养小学生的审美能力，包括审美感知、审美判断、审美创造等。在小学音乐教育这两方面的性质当中，又以音乐审美性质为基本。音乐教育最基本的性质就是审美性，它是通过音乐进行的一种审美教育。台湾师范大学饶世泽在《音乐教育与音乐行为理论基础及方法论》中谈到音乐教育的本质时提道：“音乐教育就是一种美学教育，它使人们的生活更充实，更有意义。”

二、小学音乐教育的价值

小学音乐教育目标与小学音乐教学实践紧密相关，其指导着小学音乐教学实践的进行，包括教学内容的安排、教学方法的选择、教学过程的设计等。了解小学音乐教育目标有助于我们对音乐教学实践的开展。小学音乐教育目标具有多层次、多元化属性。饶世泽在《音乐教育与音乐行为理论基础及方法论》中认为：“现代小学音乐教育已是一种多元化的综合性教学，它必须兼顾‘纵’与‘横’两方面，在‘纵’方面需衔接生活、小学、社会的连贯性教育，又须在‘横’

的方面考虑它相关科目的教育功能。”因此，小学音乐教育目标从“纵”向看，要关注小学生个体知识技能、社会交往、人格塑造等全面发展；从“横”向看，音乐学科要注重其相关文化综合的继承与发展。

（一）“纵向”——小学生个人发展

从小学生个人发展的“纵向”角度来看，小学音乐教育的主要目标包括美育目标、音乐学习目标以及社会性发展目标。

1. 美育目标

“美育”这一概念由德国大诗人和美学家席勒于18世纪末首先提出。他认为，“美育”的目的就在于“培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐”，即培养全面和谐发展的完整的人。而小学音乐教育作为实施美育的重要内容和手段，要以培养具有完善人格和全面发展的人为目标。著名音乐教育家苏霍姆林斯基说：“音乐教育——这不是培养音乐家，而是先培养人。”我国古代教育家孔子说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”由此可见，培养出具有高尚品格、全面发展的人是小学音乐教育的首要 and 根本目标。

2. 音乐学习目标

音乐教育与教学法中将音乐学习目标的主要内容界定为学习音乐知识、技能技巧及培养全面的音乐素养。音乐知识主要是指对音乐基本要素（如调式、音阶）的认识，对音乐风格、音乐作品、音乐家的了解；技能技巧包括聆听、歌唱、演奏、创作等；而全面的音乐素养是指在音乐聆听、音乐表现或表演过程中，一方面体现为对音高、节奏等音乐基本要素的细致且准确的把握，另一方面又结合对作品相关文化知识的了解，理解作品的内涵，并通过音乐鉴赏评论、音乐演唱演奏等技能技巧来体现。

3. 社会性发展目标

饶世泽在《音乐教育与音乐行为理论基础及方法论》中提道：“除了个人需求可借助音乐教育来满足个人学习欲望之外，站在社会的观点来加以分析，可以了解小学毕业后的音乐教育更值得重视。”因此，小学音乐教育的社会性发展目