

中原科技学院教案

2022—2023 学年第 二 学期

院 (部) : 公共艺术教育教学中心

教研室: 音乐教研室

主讲教师: 宋丽娜

课程名称: 音乐与美的实践与传播

授课专业: 全校专业 (除艺术类专业外)

授课时间: 2023 年 2 月 13 日—2023 年 6 月 30 日

课程说明

一、课程的基本情况

课程名称：音乐与美的实践与传播

课程性质：通识类实践选修课程

学分/学时：36 学时/2 学分

学时分配：理论 6 学时、实践训练 26 学时、线上 4 学时。

二、教学目标

1. 知识目标

理解各类音乐形式的语言表达，熟练掌握基础乐理知识，掌握分析音乐规律的方法。

2. 能力目标

锻炼学生音乐专长、舞台表演能力，提升分析、解决问题的能力，促进创新能力的形成与发展。

3. 素质目标

形成正确的审美观，构建为“人民服务”的信念，形成投身于社会主义建设事业的价值观。

三、教学内容

课程坚持以立德树人为根本，建设一条主线、两课结合、三种途径、四个模块、五观教育的课程内容体系。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，将第一·二课堂有机结合，通过认识社会、研究社会、服务社会的三种途径，确立“理论、实践、应用、评价”四大模块，提升审美观、历史观、民族观、国家观和文化观的五观教育成效。

模块一：理论知识（6学时）

集中进行基本乐理知识的讲授。

具体章节为：

第一章：艺术观念及调研方法（2学时）

第二章：调研报告制作（2学时）

第三章：调研分析与主题研究（2学时）

模块二：实践应用（26学时）

课程组织由“集中”向“小组”转变，将“第一·二课堂”相结合，针对基层服务进行数据调研、分析及教学、宣讲主题的实践指导。

具体章节为：

第四章：音乐基础知识及艺术实践（6学时）

第一节 基本理论（2学时）

第二节 中西方音乐赏析基础与艺术实践（2学时）

第三节 中国民族音乐赏析基础与艺术实践（2学时）

第五章：声乐作品赏析及艺术实践（8学时）

第一节 中外民歌（2学时）

第二节 基层小学音乐课堂教学实践—中国民歌（2学时）

第三节 中国合唱作品（2学时）

第四节 基层小学课外活动教学实践-合唱（2学时）

第六章：器乐作品赏析及艺术实践（4学时）

第一节 中国器乐独奏作品赏析（2学时）

第二节 外国器乐作品赏析（19世纪以前）（2学时）

第七章：儿童音乐作品赏析及艺术实践（2学时）

第一节 儿童歌曲作品赏析（2学时）

第八章：综合艺术作品赏析艺术实践（4 学时）

第一节 音乐大讲堂-中国歌剧（2 学时）

第二节 音乐大讲堂-民族舞剧（2 学时）

第九章：课程评价考核（2 学时）

模块三：线上课程（4 学时）

学生和老师分别下载超星学习通软件，由教务处统一将选修课学生名单导入课程，学生以听线上教学视频为主，教师做课后答疑。

四、教学方法

讲授法、示范法、引导法、启发法、互动法、实践法、情境融入法、共情教学法等。

针对课程目标和学生能力水平，主要采用以学生兴趣为中心、学生体验为主体的教学方法。课内我们采用启发式来拓展学生的音乐思维和表演行为。课外采用教师指导进行基层调研、数据分析和学生自主进行对象访谈、音乐展示，重点突出小组讨论法、任务驱动法、现场教学法、直观演示法。

五、考核方式

知识技能测评 40%（含线上学习通考试 15%+线下技能考试 25%）
+社会实践测评 60%（含出勤率 15%+线上学习 10%+实践参与度及成果 35%）=课程总成绩。

六、其他说明

如遇疫情特殊原因，教学形式调整为线上、线下相结合进行实施。

第一章 艺术观念及调研方法

课时安排: 2 课时

课 时: 2 课时

授课序号: 第 01 次

【教学目标】

艺术观念是进行调研的重要手段，把握调研目的，以及加强对社会实践的理解与意义。

【教学重点和难点】

重点: 通过对艺术观念的了解，把握多重调研方法，加强社会实践的能力，以及对调研效果的切实把握。

难点: 通过调研，总结现实问题，并为调查目标提出实施意见与实施建议。

【教学方法及手段】

教学方法: 讲授法、示范法、引导法、启发法、互动法、实践法

教学手段: 钢琴、多媒体。

【教学过程及内容】

小学音乐教育是整个音乐教育的基础阶段，是实施美育的重要手段和途径，是小学必修课程之一。音乐教育对于小学生智力的启迪，人格的塑造，想象力、创造力的培养都有着不可替代的独特作用。然而在农村小学，音乐教育现状与现代化教育要求有所差异，存在各种各样的问题，因此通过调查研究来解决现实问题，加强社会实践，到农村小学调研音乐教育的实施方法，以落实音乐与美的实践与传播。

第一节 艺术观念

一、中国艺术观念演变

在漫长的历史过程中，中国人形成了丰富多样而又不断发展变化的艺术观念。为便于概略观察，这里仅从儒、道、禅三方面对中国艺术观演变作简要论述。儒家、道家和禅宗是中国古典思想文化中的三个主要流派，它们彼此不同而又相互联系和渗透的关于艺术的论述，可以代表我国传统艺术观念的主要内容。

二、西方艺术观念演变

从古希腊时期开始，西方哲人就开始思考艺术的基本属性问题，直到 20 世纪，积累了丰硕的思想财富。本书将漫长的西方艺术观念史概括为四种主要形态—模仿论、表现论、形式论和体制论，下面对这四种形态分别进行简要的描述分析。

三、马克思主义艺术观念

在探讨了中国和西方历史上各种艺术观念的发展演变之后，我们将集中探讨马克思主义艺术观念的内涵与主张。马克思主义艺术观念是在继承和发扬欧洲思想文明的基础上，针对人类艺术发展的历史过程与现实的创作状态而提出的，同时内在于其历史唯物主义与辩证唯物主义的哲学思想与政治经济学思想，马克思主义为我们理解艺术的本质、艺术的生产与发展、艺术的价值等基本问题，提供了科学的、唯物主义的思想指导。

分组讨论：

1. 马克思论“艺术掌握世界的方式”

在马克思关于艺术的论述中，“艺术作为掌握世界的独特方式”是一个重要的判断。马克思将艺术与理论、宗教和实践列为四种掌握世界的不同方式，艺术可以为人们提供认识和把握世界的途径，是一种高级的智性活动，而非单纯娱乐。但不同于其他三种掌握世界的方式，艺术的掌握是凭借情感、形象、形式和直观，而非依靠概念和逻辑。

结论：艺术作为一种掌握世界的特殊方式，这一论断是马克思对艺术特性与价值的准确概括。

2. 艺术生产与艺术消费

艺术生产理论是马克思主义艺术理论的重要内容。马克思以唯物史观为基础，为人们理解艺术的发生、发展与创造提供了科学的解释，批判了之前唯心主义美学观念中关于艺术自律、天才创造等观点，将艺术创造还原为一种精神性的艺术生产，落实在现实的物质生产基础上。

3. 艺术的审美特性

马克思建立在唯物史观基础上的艺术观念，尽管强调艺术作为社会意识形态是在经济基础之上的上层建筑的一部分，受制于整个社会结构系统，同时强调艺术作为艺术生产归根到底与物质生产遵循同样的经济规律，但马克思主义艺术理论并没有忽略艺术的审美特性。艺术的审美特性是人类审美意识的集中体现，包括在艺术生产和艺术消费过程中所具有的激发情感、创造形象与形式、获得精神的愉悦与超越的价值。

第二节 调研方法

一、调查对象的确定

在设计调研方法与设置调查问卷之前，要确定调查对象。所处环境，以及年龄层次、社会地位等都是调查对象应考虑的问题。

针对不同年龄层次的学生、学生家长，及老师，以当地社区群众来进行访谈和调查问卷的发放，确定调研设置的准确性。

二、调研方法

1. 学生访谈

到农村小学一到六年级不同班级，针对不同年级的学生进行现场随机访谈，主要针对音乐教育中所面临的问题，例如音乐课程设置、音乐教育资源、兴趣爱好等方面进行访谈。

2. 家长访谈

到农村家庭，特别是有孩子在小学教育阶段的家庭进行现场随机访谈，主要针对音乐教育中所面临的问题，例如家庭对于农村音乐教育的观念、孩子所在学校音乐课程设置、音乐教育资源、孩子兴趣爱好等方面进行访谈。

3. 调查问卷

针对不同人群进行问卷编制，发放问卷进行随机问卷的调查，或者在资源允许的情况下，通过网络进行问卷填写。

三、问卷编制

问卷编制可根据调查对象分为家长调查问卷与学生调查问卷，通过对农村小学音乐教育中设定的常见问题，分别编制不少于十个题目

的调查问卷。以下为调查问卷设置模拟：

（一）家长调查问卷

1. 请问您的孩子是几年级学生
A. 一年级 B. 二年级 C. 三年级 D. 四年级 E. 五年级 F. 六年级
2. 您的孩子小学是否有音乐课
A. 有 B. 没有
3. 您的孩子是否喜欢音乐
A. 喜欢 B. 不喜欢 C. 不了解
4. 您的孩子平时接触音乐时间是否多
A. 多 B. 一般 C. 较少
5. 您是否支持孩子学习乐器或者唱歌之类的特长
A. 支持 B. 不支持 C. 已经开始培养 D. 支持，但家庭负担重
6. 您是否支持学校音乐课的设置
A. 孩子应好好学习，不需要音乐课 B. 非常需要，德智体美劳全方面发展 C. 可有可无
7. 您希望学校音乐课能以什么形式呈现
A. 教授唱歌与音乐知识 B. 音乐赏析 C. 教授乐器 D. 以上都需要
8. 现阶段您的孩子所上小学音乐教育中的问题
A. 音乐教育专职老师师资力量不够 B. 音乐课程老师学历低，专业能力不够

C. 缺少音乐课程教学资源，例如音乐教室、各种乐器等 D. 不了解

9. 您是否支持孩子利用寒暑假时间学习音乐

A. 愿意 B. 不愿意 C. 看孩子喜好，都可以 D. 家庭负担重，不考虑

10. 您对孩子利用寒暑假时间学习音乐的时常要求

A. 2-3天一次 B. 一周一次 C. 十天一次 D. 希望业余时间经常开展

11. 您对当下农村小学音乐教育有哪些建议与需求：

(二) 学生调查问卷

1. 请问你是几年级学生

A. 一年级 B. 二年级 C. 三年级 D. 四年级 E. 五年级 F. 六年级

2. 你所上学校与年级是否有音乐课

A. 有 B. 没有

3. 你是否喜欢音乐

A. 喜欢 B. 不喜欢 C. 不了解

4. 你平时通过哪些途径接触音乐

A. 教材 B. 网络 C. 电视 D. 社会 E. 以上全部

5. 平时喜欢什么类型的音乐

A. 音乐教材上的歌曲 B. 青少年励志歌曲 C. 流行歌曲 D. 以

上全部 E. 都不喜欢

6. 你是否希望学习乐器或者唱歌之类的特长

A. 是 B. 否 C. 希望, 但父母不支持或者家庭负担重

7. 你是否支持学校音乐课的设置

A. 应好好学习, 不需要音乐课 B. 非常需要, 德智体美劳全面发展 C. 可有可无

8. 你希望学校音乐课能以什么形式呈现

A. 教授唱歌与音乐知识 B. 音乐赏析 C. 教授乐器 D. 以上都需要

9. 现阶段你所上小学音乐教育中的问题

A. 音乐教育专职老师师资力量不够 B. 音乐课程老师学历低, 专业能力不够 C. 缺少音乐课程教学资源, 例如音乐教室、各种乐器等 D. 不了解

10. 你是否愿意利用寒暑假时间学习音乐

A. 愿意 B. 不愿意 C. 都可以 D. 家庭负担重, 不考虑

11. 你对利用寒暑假时间学习音乐的时常要求

A. 2-3天一次 B. 一周一次 C. 十天一次 D. 希望业余时间经常开展

12. 你对当下农村小学音乐教育有哪些建议与需求:

【课程思政】

基层教学实践是一种影响力深的公益行为，对于社会教育事业的发展和农村学生知识接触量具有深刻意义。对于大学生本身来说，进基层从调研开始到教学服务都能够磨练意志，从而促进他们综合素质的提高。同时，对于音乐知识的巩固和掌握也是最为有效的一种锻炼形式。

【作业布置】

分为两组讨论编写针对不同对象的农村小学音乐教育调查问卷。

【课后反思】

调查法是研究者通过谈话、问卷、观察等特定的调查手段，有目的、有计划地收集有关研究对象的可靠资料，以掌握教育实情，分析研究教育问题的方法。对于社会实践课程来说，调查法可以为课程提供直接的数据参照和最直观的方向。因此，对于来自不同专业的学生，调研方法的掌握尤为重要，在课程实施中，要不断提醒教师自身培养学生发现新情况、新问题的能力。

第二章：调研报告制作

课时安排：2 课时

课 时：2 课时

授课序号：第 02 次

【教学目标】

通过走进基层社会实践的实施，开展教学服务和音乐普及，真正把音乐与美做到了实践与传播，同时，提高学生的知识储备以及展示能力，加大学生的审美情趣与实践能力，加强学生的艺术审美与德育培养。

【教学重点和难点】

重点：深入乡村，通过调查问卷等多种形式开展基层教学的前期工作。

难点：掌握听课、访谈等调研方法。

【教学方法及手段】

教学方法：引导法、启发法、互动法、实践法、情境融入法、共情法；

教学手段：电子琴、多媒体。

【教学过程及内容】

本次调研为基层服务第 3 小组，共 9 人实施对乡村小学音乐教育现状和需求的调查。使用统计学分析方法，对其中存在的问题进行识别总结，对问题成因进行探究。最后，基于调查结果，加强学生理论和实践训练，为乡村教学服务。

本调查从小学生、承担该课程的一线教师及课外活动指导教师等

多个方面以座谈、问卷、听课等形式调查艺术教育教学目前发展的现状，分析总结出乡村艺术教育改革面临的现实困难。

调查研究以问卷调查法为主，以访谈、查阅、收集、整合资料、听课等为辅进行综合调研。

（一）研究对象

好，我们现在先回顾一下，本次的调查研究对象分为两组：一组是我们随机抽取的不同年级的学生和家长；另一组是从事素质教育课程的教师（包括课外活动课指导教师）。

（二）研究工具

本次研究使用的工具是基层服务第三小组成员，我们9人前期编制的关于音乐素质教育在乡村小学实施现状的调查问卷。

问卷一的对象为在校学生和家长，共40题，包括37个选择题，3个简答题。内容包括基本资料、对音乐认知、音乐课及课外实践活动开设情况等。

问卷二的对象为担任课程以及课外辅导的教师，共30题，包括24个选择题，6个简答题。内容包括教师的基本资料、音乐教学情况、对目前素质教育课程设置及其他方面的建议等内容。

（三）调查研究过程及反馈

调查研究分四个阶段进行：

第一阶段：由课题组成员根据乡村音乐教育实施情况进行编制问卷，并研究讨论形成最终问卷。

第二阶段：发放阶段，发放问卷以各阶段学校为单位，在规

定的 30 分钟内根据发放教师的指导完成问卷答题。

第三阶段：收回问卷，进行数据整理和统计工作。

第四阶段：根据数据显示的情况，对教师和学生、家长进行沟通，结合统计数据深刻了解乡村艺术教育实施现状和困境，听取对其课程建设、发展的意见和建议。

问卷拟定：

附录 1：乡村艺术教育课程现状调查问卷（学生及家长）

您好！为对河南省乡村音乐艺术教育发展和课程改革现状进行深刻了解，确立四项调研主题及两道主观题调研，希望得到您的支持。您的回答将成为我们研究的重要数据。

请按要求作答：主观题需要阐述自己的观点外，其他题请在所选答案的相应处打对勾，或者在“_____”上填写相应的内容。您的选择和回答没有正确与错误之分，由于是不记名调查，因此您的回答不会对您产生任何负面影响，希望您能按照自己真实情况与想法填写，谢谢。

一、基本资料

1. 您的性别：男（） 女（）

2. 您的目前就读的学校和年级：_____

3. 您喜欢什么类型的音乐？

A. 中国传统音乐 B. 古典音乐 C. 流行音乐 D. 其他_____（请在横线上说明）

4. 之前接受过音乐、美术等艺术教育吗？

A. 有专业学习经历 B. 接触过 C. 很少接触 D. 没有

5. 您喜欢音乐（包括歌曲、器乐、舞蹈、戏曲等）、美术、书法、摄影等艺术吗？

A. 不喜欢 B. 不太喜欢 C. 一般 D. 喜欢 E. 非常喜欢

6. 您喜欢艺术的哪些内容？

A. 民歌 B. 器乐 C. 戏曲音乐 D. 舞蹈 E. 戏剧

F. 摄影

G. 书法 H. 其他_____ (请在横线上说明)

7. 在校期间音乐、美术课程平均成绩情况？

A. 平均 90 分以上 B. 平均 80-89 分 C. 平均 60-79 分

D. 60 分以下

8. 您希望每周在喜爱的艺术上花费多少时间进行学习和补充？

A. 3 小时以内 B. 4-7 小时 C. 7 小时以上 D. 无

9. 您认为音乐教育在学校中的地位应该是？

A. 非常重要 B. 比较重要 C. 重要 D. 不重要

E. 无所谓

二、对传统音乐认知

10. 您能完成演唱一首家乡民歌吗？

A. 可以 B. 有些困难 C. 只能说出名字，不能演唱

D. 不了解

11. 如果能够演唱，您学习的途径是什么？(仅针对：第 9 题中选 A、B、C 选项的学生)

A. 网络 B. 学校 C. 家庭 D. 其他_____ (请在横线上说明)

12. 您不了解家乡民歌的原因是什么? (仅针对: 第 9 题中选 D 选项的学生)

A. 感觉难听, 不感兴趣 B. 喜欢, 但没有时间学习 C. 觉得无用

13. 您认为了解我国传统音乐有必要吗?

A. 有 B. 没有 C. 一般 D. 无所谓

14. 您认为义务教育阶段对音乐素质的提高有多大帮助?

A. 很大 B. 一般 C. 没有帮助 D. 其他_____ (请在横线上说明)

三、音乐课程在乡村小学教学中的开课及课外实践活动开设情况

15. 您所在的学校一周开设几节相关艺术课程?

A. 1 B. 2 C. 2 节以上 D. 无

16. 开设的音乐课程有没有相关传统音乐的知识讲授? (仅针对: 第 9 题中选 A、B、C 选项的学生)

A. 有, 很多 B. 有, 一般 C. 有, 很少 D. 无

17. 您所在的学校开设几项相关艺术的课外活动?

A. 1-3 B. 4-6 C. 7-10 D. 10 以上 E. 无

18. 没有开设或较少开设艺术的课外活动的主要原因是什么? (仅针对: 第 17 题中选 E 选项的学生)

A. 被主课占用 B. 学校不重视 C. 其他_____ (请在横线上说明)

19. 您所在学校有开设传统艺术的课程吗?

- A. 有，很多   B. 有，一般   C. 有，很少   D. 没有

20. 您选择音乐课程对自身发展的期望是什么？

- A. 学习系统的艺术知识和技能   B. 满足个人兴趣爱好 丰富精神世界   C. 开阔视野 接触多元文化   D. 获得才艺展示技能   E. 提高审美水平   F. 其他_____ (请在横线上说明)

21. 音乐课程的授课方式是什么？ (可多选)

- A. 课堂讲授   B. 多媒体辅助讲授教学   C. 混合式教学   D. 翻转课堂   E. 其他_____ (请在横线上说明)

22. 您所在学校有开设传统艺术的课外实践吗？

- A. 有，很多   B. 有，一般   C. 有，很少   D. 没有

23. 您参加过学校艺术团实践活动吗？

- A. 有，很多   B. 有，一般   C. 有，很少   D. 没有

24. 您在参与艺术实践活动中获奖、演出、展览经历吗？

- A. 有，很多   B. 有，一般   C. 有，很少   D. 没有

25. 您对艺术课程的课堂学习有什么感受？

- A. 喜欢   B. 一般   C. 无聊   D. 其他_____ (请在横线上说明)

26. 您不喜欢艺术课程学习原因是什么？ (仅针对：第 22 题中选 B、C 选项的学生)

---

27. 您接受艺术教育后的感受？

- A. 开始渐渐喜欢   B. 更加喜欢   C. 接触太少，没有太多感觉

D. 还是不太喜欢

28. 除教师课堂讲授之外，您所在学校经常开展以下哪些有关艺术的活动？

- A. 仅课堂讲授
- B. 开办音乐讲座
- C. 排演和观摩节目
- D. 书画展
- E. 其他_____ (请在横线上说明)

29. 您喜欢以哪种形式接受艺术学习：_____

四、对学校艺术教育课程设置的建议

30. 您对就读学校开设有关音乐课程设置是否满意？

- A. 是
- B. 否

31. 您认为您就读的学校开设的艺术课程优点在哪些方面？(可多选)

- A. 设置全面科学
- B. 以学生为本
- C. 设置理念新颖
- D. 其他_____ (请在横线上说明)

32. 您认为您就读的学校开设的音乐课程缺点在哪些方面？(可多选)

- A. 内容过多
- B. 缺乏实践课程设置
- C. 设置理念陈旧
- D. 其他_____ (请在横线上说明)

33. 您认为您就读的学校开设的音乐课程能否让满足学生的知识需求？ A. 能 B. 否

34. 您认为您就读的学校开设的音乐课程设置是否有必要改进？

- A. 是
- B. 否

35. 您认为您就读的学校开设的音乐课程设置对您的成长提高帮助程度如何？

- A. 很小
- B. 小
- C. 一般
- D. 大
- E. 很大
- F. 很大

36. 公音乐课程期末考核方式是什么？（可多选）

- A. 唱歌   B. 开试卷   C. 闭试卷   D. 其他

_____ (请在横线上说明)

37. 课外活动课程期末考核方式是什么？（可多选）

- A. 活动   B. 开试卷   C. 闭试卷   D. 其他

_____ (请在横线上说明)

38. 您认为您就读的学校所开设的艺术类课外活动应该做哪些方面的改变？

39. 您期待的音乐课程期末评价方式是什么？

40. 您对您就读的学校承担艺术相关课程的老师有哪些好的建议？

附录 2：乡村艺术教育课程现状调查问卷（教师）

您好！为对河南省乡村音乐艺术教育发展和课程改革现状进行深刻了解，确立四项调研主题及两道主观题调研，希望得到您的支持。您的回答将成为我们研究的重要数据。

请按要求作答：主观题需要阐述自己的观点外，其他题请在所选答案的相应处打对勾，或者在“_____”上填写相应的内容。您的选择和回答没有正确与错误之分，由于是不记名调查，因此您的回答不会对您产生任何负面影响，希望您能按照自己真实情况与想法填写，谢谢。

一、基本资料

1. 您的性别：男（） 女（）

2. 您的目前在职的学校和所教授年级：_____

3. 您的学历是_____、专业方向是_____

4. 您所在学校属于?

- A. 公办   B. 民办

5. 您教授的课程是: _____

6. 贵校领导重视艺术教育吗?

A. 非常重视   B. 一般   C. 不重视   D. 其他_____ (请在横线上说明)

7. 贵校领导重视传统艺术教育的普及工作吗?

A. 非常重视   B. 一般   C. 不重视   D. 其他_____ (请在横线上说明)

8. 您喜欢中国传统音乐中的哪些内容?

A. 民歌   A. 器乐音乐   C. 戏曲音乐   D. 舞蹈音乐   E. 说唱音乐
F. 其他_____ (请在横线上说明)

9. 您能够演奏几种中国传统乐器?

- A. 1-2   A. 2 钟以上   C. 不会

二、艺术开设课程及教学情况

10. 中国传统音乐、美术内容在艺术课程中占比?

- A. 10%以下   B. 10%—30%   C. 30%—50%   D. 50%以上

11. 中国传统音乐、美术内容在艺术课外活动课程中占比?

- A. 10%以下   B. 10%—30%   C. 30%—50%   D. 50%以上

12. 您认为艺术教育在学校中的地位应该是?

- A. 非常重要   B. 比较重要   C. 重要   D. 不重要

E. 无所谓

13. 您所在的学校开设相关艺术课外活动的门类？

A. 1-3   B. 4-6   C. 7-10   D. 无

14. 没有开设或较少开设艺术课外活动的主要原因是什么？（仅针对：

第 13 题中选 D 选项的学生）

A. 被主课占用   B. 学校不重视   C. 其他_____（请在横线上说明）

15. 您认为贵校在艺术教育方面做出的成绩显著吗？

A. 显著   B. 一般   C. 没有成绩   D. 其他_____（请在横线上说明）

16. 您在艺术教学中以什么教学方式为主？

A. 讲授   B. 讨论   C. 播放视频、音乐   D. 翻转课堂   E. 其他_____（请在横线上说明）

17. 您对参编或编撰适合学生的艺术教材的态度是？

A. 非常愿意参加   B. 愿意，但专业不对口，有些困难
C. 不愿意，认为没有必要

18. 您愿意参加公艺术相关的会议和研讨吗？

A. 非常愿意参加   B. 愿意，但没有时间   C. 不愿意   D. 其他
_____（请在横线上说明）

19. 艺术教师师资情况：专职_____人，兼职_____人，外聘_____人，总人数_____人。

20. 您认为目前我们采用的教材中有关传统艺术方面是否需要改进？

- A. 是   B. 否   C. 没有考虑

21. 您认为艺术课程体系应侧重哪些教学内容? (可多选)

- A. 艺术史论、理论类   B. 艺术赏析类   C. 艺术实践、体验类

22. 您有参与或主持过艺术教育方面的课题或撰写论文么?

- A. 主持并参与过多项课题,撰写论文多篇   B. 参与并发表过少数几篇论文   C. 很少参与并写作   D. 没有参与过写作和研究

23. 学校艺术课程的设置与安排情况是否令您满意?

- A. 非常满意   B. 比较满意   C. 基本满意   D. 不满意

24. 您认为艺术课程的设置与安排还存在以下哪些问题? (可多选)

- A. 课程结构单一,课程之间缺乏关联性   B. 课程结构单一,课程之间缺乏关联性   C. 师资匮乏,教学水平有待提高   D. 学校不够重视
- 三、对目前公共艺术教育课程设置的建议

25. 您认为在西方音乐理论体系下,怎样实现对我国传统音乐的传承与创新?

26. 您对学校、政府部门有关艺术教育发展有哪些好的建议?

27. 您对艺术课程设置与建设有哪些好的建议?

28. 您认为目前我们实行的教材中哪些方面该如何改进?

29. 您认为艺术课外活动该如何完善?

30. 您认为贵校艺术课程考核方式需要哪些改进?

【课程思政】

基层教学服务可带领学生改善当地教育环境，培养当地师资力量，推动中国社会发展，同时也体现当代大学生，对社会责任的承担和重视，也是提升自己，沉淀自己的过程。

【作业布置】

将本节课的调研报告做一个简要分析。

【课后反思】

按疫情防控要求开展教学，对已经在线上发放的问卷进行分析。通过线上对基层小学教师、家长的访谈，使学生了解到农村艰苦的生活环境和音乐需求，在对话中，培养了学生良好的品格、领导力和实干精神，他们在未来将以更大的能量继续关注、推动基层和大众音乐的普及传播。

第三章：调研分析与主题研究

课时安排：2 课时

课 时：2 课时

授课序号：第 03 次

【教学目标】

1. 掌握数据分析的方法
2. 掌握数据反映现状规律
3. 熟练掌握根据数据统计确定基层服务主题的思路
4. 熟练掌握基层服务主题内的相关理论知识和技能

【教学重点和难点】

重点：数据统计分析和现状总结

难点：确定基层服务主题的准确性

【教学方法及手段】

教学准备：多媒体、钢琴

教学方法：数据统计法、数据分析法、讲授法、示范法

【教学过程及内容】

一、课程回顾

针对濮阳县梁庄乡地区的两所小学进行了下乡调研，这节课要对这些数据进行一下分析。点题：调研分析与主题研究。主要分为这四个部分。首先对上周的调研情况做回顾，根据调研的数据，确定基层服务的主题，最后对主题里的知识点进行讲解，同时检查作业完成情况。

复习研究对象、研究工具等基本内容。

二、调研分析

首先，针对家长问卷进行调研，从中发现问题、分析问题找到解决途径的途径。

针对家长第一个调研的数据，专科及专科以上学历约占 8.16%，高中及高中以下学历约占 91.84%。从现代社会发展的视角来看，这些家长整体的文化程度还是呈偏低的状态。

接下来对比这个群体对音乐的喜爱程度，可以看出对音乐感兴趣和非常感兴趣的人数约占到三分之二以上，而对音乐不感兴趣的在三分之一以下。

提出问题：在整体文化程度偏低而对音乐十分感兴趣的状态下，他们对实施音乐素质教育的态度是什么呢？

通过对家长进行的音乐对小学生素质教育重要程度的数据了解到，认为音乐素质教育重要和很重要的约占 7 成以上，而认为不重要的约占 2 成，无所谓的约占 1 成。

那么，还存在着这样约占三分之一投反对票的群体，通过你们一周的调研，我们现在反思会是什么原因导致的呢？

我们再来看一个访谈数据：首先横列上，可以肯定的是如果在有条件的情况下，家长 100% 会支持孩子们学习音乐。我们再看纵列，在 100% 支持孩子们学习音乐的家长中，有近半数的人表示“听不懂音乐是什么”，仅 1/4 的人表示经常听音乐。

问题解决：可能会由于部分家长根据自己的生活体验和经历，因听不懂音乐而忽视对孩子们的艺术教育，更有可能会否定音乐在一个

人的成长过程中对情感态度、道德品质、价值观的形成所起到的人格塑造作用。

孩子情况的调研：首先是他们对音乐是否感兴趣的问题，对音乐感兴趣和非常感兴趣的人数占到 93.39%，而不感兴趣的约占 5%，没有作答的约占 2%。

在学习音乐方面，如果有机会是否会选择一种或者多种音乐类别进行学习，有半数的学生表示愿意学习，有不到两成的学生表示不清楚，有三成多的学生表示不愿意学习和没有作答。

访谈中集中 80%以上的孩子们提出的问题，有 83%的学生对电视里的音乐厅产生着极大的好奇？超过 96%以上的学生想知道钢琴是怎么发出声音的？

那么，这样来看就找到问题的关键，农村小学在音乐方面的硬件设施基本无法保证小学生音乐课程标准的实现。通常在多媒体教学、教学乐器和音乐教室等方面都不齐全，其中还包括有些无法使用或者从不使用的情况。

两组进行讨论来确定我们这次社会实践的内容与形式。（在音乐里讨论，放哥德堡变奏曲音乐）

三、主题确定

主题就定位“带领孩子们走进音乐厅”（板书）。以音乐课和宣讲两种形式，让他们跟随我们一起看一看、听一听音乐世界。

四、主题研究

（一）音乐厅

音乐厅是分为两大区域，一个是观众区，一个是演出区。还有一个名字叫“梯田式”音乐厅。通常为上、下二楼的构建。两侧为三段升起的梯田式且与楼座相连通，这里的侧面板是采用具有强反射的花岗岩（一声声调）和实木墙面构成，不但进行分区还增加了全厅观众席的侧向反射，两边的侧板分别把声音像中间反射、聚集，这样有效地改善声场在中间区域的扩散。

在演奏台的上方设置“大尺度波浪型反射顶”，可为不同音乐演奏形式提供混响、反射的最佳值，也就是使乐队的声音向四周扩散，用高度扩散的混声来补充巨大的空间，以提高听众的立体感和各种乐器的真实音色。

（二）钢琴

1. 管风琴

（1）管风琴已有两千多年的历史，是利用人工气流向置于琴上方的各根音管进行吹奏、鼓风而发声的乐器，据史料记载，现存于英国温切斯特的一架原始管风琴，由四百根管子，二十六个吹风机构成，演奏时需七十个人同时操作发声，以显示当时对神及宗教权利至高无上的崇敬和膜拜。

（2）听管风琴音色，对比钢琴的不同。

2. 古钢琴

(1) 楔槌键琴，形态似带有键盘的长方形木匣子，可随身携带，后来增设琴腿，琴弦为铜丝，当弹下琴键时，置于琴键另一端的木杆上升，末端的铜片便会敲击琴弦而发声，由于这种发声原理，适合演奏抒情、悠长的曲调。

听楔槌键琴音色，找出缺点。音量过于弱小。所以逐渐被音量较大、音域宽广的羽管键琴所代。

(2) 羽管键琴，羽管键琴的外形与现代三角钢琴相似，由手指拨动琴弦而发声，后来发展成为用羽管或皮革制成的拨子拨弦发声。

在琴上安置有许多音栓来控制音量的大小、强弱以及音色的变化，正是由于这种安装机制和拨弦发声的原理，使得音量的大小不能以渐强渐弱的形式呈现，只能做到阶梯式的变化。现在来欣赏一下羽管键琴。

虽然音色坚挺清晰并且音量宏大，但是连奏效果较差，这两种古钢琴都有着某个方面的弊端，以使演奏者无法适应各种类型音乐的表现，这也就推动了现代钢琴的产生。

3. 钢琴：通过手指敲击琴键，带动钢琴中的小木槌敲击钢丝从而发出声音的。钢琴的主要发声源是张满近 230 根琴弦的木质音板和与它连在一起的铸铁框架。每根琴弦均以约 80 公斤的张力拉紧着，整个铁架和音板要承受所有琴弦的总计 18 吨左右的张力。

由于琴弦和铁架及音板都有弹性，它们在琴弦绷紧后，就成为一个有着很大内应力的综合弹性体，在音槌的敲击下，琴弦和弹性体做有规律的振动，奏出悦耳的音乐。

（三）音乐

这是本节课的重点，也是难点。说到音乐，一定要从巴赫讲起。德国人，是对人类音乐发展影响最为巨大的音乐大师，因此被称为：

“音乐之父”。是巴洛克时期的主要代表人物，我们日常听到的管风琴作品大多都是由他创作的，是管风琴的集大成者。在巴赫的家族中一共产生了 60 多位音乐家，我们通常听到的巴赫是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，是整个家族音乐创作的巅峰，可以说他对德国后来 3 个世纪，乃至世界音乐发展都有着深远的影响。他也创作浩瀚如海的钢琴作品。

巴洛克一词来源于葡萄牙语，愿意为不规则的珍珠。后来专指 17 — 18 世纪的建筑与绘画风格。巴洛克时期的建筑艺术风格推崇华丽的宫廷格调，热衷于金银宝石的装饰，尽显豪华气派。我们再来巴洛克时期的服装，从这张油画作品咱们可以看到，领子是全身装饰的重点和亮点，这种领子我们将它称之为 Rebato，就是退还、扣除的意思，它像佩戴项圈一样可卸下，和衣物不相连。材质是轻薄的蕾丝。这是当时贵族男子的服装，外形看上去像今天百褶裙的样式，裙下是衬裤。延长部分向腿部收拢。我们可以看到在腹部、袖口都有绸缎做的花结或饰带圈，非常的华丽。像这些衣服的褶边、蕾丝、刺绣和建筑上的宝石，这些装饰在我们巴洛克的音乐中是同样拥有的。

教师示范。

五、检查与指导作业

逐一检查作业并进行艺术指导，注意巴赫的音乐风格和触键技法。

【课程思政】

中央音乐学院周海宏教授经过常年的研究，提出一个理论：音乐何须懂？无论是做为音乐的诠释者还是不同文化、年龄、性别、地位

的欣赏者，我们都是站在巨人的肩膀上来进行音乐行为，面对伟大的作品，怎样用他们的精神来带动我们的内心，从中获得自己对生活、生命的感知、体验和反思，才是我们欣赏音乐、学习音乐的目的和意义。

【作业布置】

掌握本节课分析调研统计的方法。熟练掌握知识点，形成教学和音乐讲座内容。

【课后反思】

在学习音乐的同时，一要学生掌握知识点；二要学生掌握音乐风格的分辨，程度较好的学生要求能够用表演呈现出不同的音乐风格；三要学生通过音乐感受到真、善、美的本质。因此，在教学中不能厚此薄彼，而造成重技术轻情感的现象。学习音乐的过程，也是一个学习文化及历史背景的过程，所谓“音乐中的文化和文化中的音乐”理论要一直贯穿于艺术教学始终，要不断强调扩大学生人生的格局，扩宽其广阔的视野。

第四章：音乐基础知识及艺术实践

课时安排：6 课时

第一节 基本理论

课 时：2 课时

授课序号：第 04 次

【教学目标】

通过社会艺术实践完全掌握音乐基础知识理论，把握音乐知识理论的重要性，理解五线谱与简谱的音符及使用，同时培养学生的社会实践能力和解决问题能力。

【教学重点和难点】

重点：五线谱以及简谱音符的认识及把握。

难点：认识不同的音符及常用的节奏型。

【教学方法及手段】

教学方法：讲授法、示范法、引导法、启发法、互动法、实践法

教学手段：钢琴、多媒体

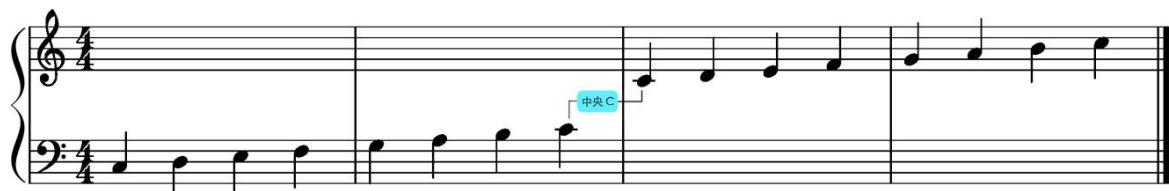
【教学过程及内容】

引入：学习音乐，首先要认识五线谱与音符。无论是在演唱、演奏、音乐教学等环节，都是学习音乐、实践音乐、表现音乐中必不可少的知识要素。

活动设计：根据课程目标和学生的实际情况，设计一系列与社会艺术实践相关的活动。例如下列知识可组织开展小组讨论、小组抢答、问题解决等活动。

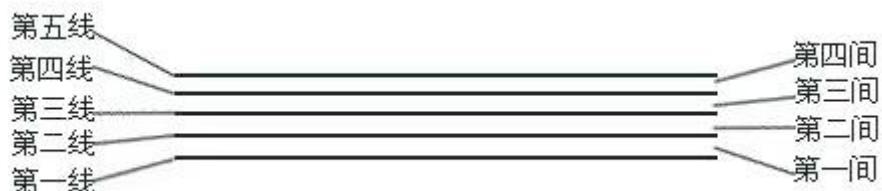
一、五线谱的识谱

五线谱是由线和间组成的,其每一条横线与以此形成的每一个间都有不同的作用和意义(包括加线与加间)。

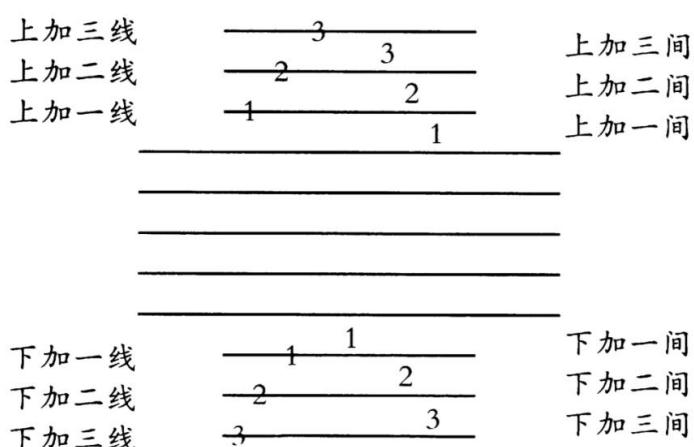
(一) 线与间

1. 五线谱上的线从下向上依次可分为五条线。
2. 从下往上又可依次分为四个间。

(二) 加线与加间

由于记谱需要,经常在乐谱上或下出现加线现象,于是又分别形成了下加线,下加间;上加线,上加间。

(三) 高音谱表和低音谱表

1. 高音谱表与高音谱号

用高音谱号来记谱的谱表，就叫高音谱表，其下加一线上的音就是中央 C(dol)。五线谱第二线，也就画高音谱号时起笔的那条线，规定音高为 G(sol)，所以高音谱号又称为 G 谱号。

高音谱号图示：

2. 低音谱表与低音谱号

用低音谱号来记谱的谱表，就叫低音音谱表，其从下数第二间的音就是 C(dol)。五线谱从下往上数第四线，也就画低音谱号时起笔的那条线，规定音高为 F(fa)，所以低音谱号又称为 F 谱号。

低音谱表图示：

(四) 力度记号

低音谱号

强 f 弱 p

中强 mf 中弱 mp ppp 重弱

特强 sf 演强 (Cresando) < 特弱 sp 演弱 (diminuendo) >

突强 sfz

强音标记“f”越多音越强。如：f、ff、fff、ffff 等。

二、简谱的识谱

简谱是指一种简易的记谱法，表示音的高低的基本符号，用七个阿拉伯数字标记。它们的写法和读法如下，

写法： 1 2 3 4 5 6 7 i

一般简谱指数字简谱，数字简谱以可动唱名法为基础，用 1、2、3、4、5、6、7 代表音阶中的 7 个基本级，读音为 do、re、mi、fa、sol、la、ti（中国为 si），英文由 C、D、E、F、G、A、B 表示，休止以 0 表示。

三、节奏

（一）音符

1. 全音符

2. 二分音符

3. 四分音符

4. 八分音符

5. 十六分音符

6. 三十二分音符

7. 总体视图

名称	形状	时值(以四分音符为一拍)
全音符	○	4拍
二分音符	○ ○	2拍
四分音符	○ ○	1拍
八分音符	○ ○	$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符	○ ○	$\frac{1}{4}$ 拍
三十二分音符	○ ○	$\frac{1}{8}$ 拍

(二) 节奏型

1. 简谱中常用的节奏型

节奏型	X	XX	XXXX	XXX	XXX
节奏名称	四分	八分	十六分	后十六	前十六

节奏型	X.X	XX.	XXX	XXX
节奏名称	八分附点	后八分附点	切分	三连音

2. 五线谱中常用的节奏型

【课程思政】

以音乐加思政的视角创新教学模式，在增强音乐思政的可实施性和可操作性的同时增强思政课的针对性和实效性。在本节课的节奏、节拍的学习中，我们要充分挖掘音乐中由节拍形成的韵律和作品，感受到其中节奏的舒缓平静和强劲有所变现的元素。

【课堂小节】

通过小组讨论、小组抢答、汇报、总结归纳，梳理学生的思路和知识观点，形成全面的认识。每个小组向全班汇报实践活动和成果，分享经验和心得。

【作业布置】

熟练掌握五线谱及简谱、节奏，并将下列作品进行读谱练习，要求读出音高和节奏。

1. Moderato

2. ♩ = 80

3. ♩ = 80

5. ♩ = 80

【课后反思】

练习使用唱名，可以用两种方法：一种是结合歌唱等音乐实践活动进行；另一种是专业训练的方法，即使用听音（听辨）、视唱（视唱练习曲）的方法。对于非艺术专业的学生进行基层服务的中小学来说，主要是采用结合音乐实践活动的方法为主，适当的进行视唱练习曲来提高和巩固，也就是说，在学习歌唱、演奏器乐等过程中，进行“唱名”的练习。在本节课程讲授及练习过程中，可以看出，这是一种自然的、符合非艺术生特点的教学方法，而不是固板、机械的运用专业训练，使学生在枯燥的联系中丧失兴趣和爱好。该课程教学还是强调要保持学生的学习及练习兴趣为第一要素。

第二节 中西方音乐赏析基础与艺术实践

课 时：2 课时

授课序号：第 05 次

【教学目标】

1. 认知目标：掌握关于音乐赏析的基础知识。
2. 能力目标：通过对音乐作品情绪、格调、思想倾向、人文内涵的感受和理解，具备鉴赏和评价的能力，养成健康向上的审美情趣。
3. 素质目标：通过实践活动，培养兴趣，为终身喜爱音乐、学习音乐、享受音乐奠定基础。

【教学重点和难点】

重点：学习中西方音乐，把握不同音乐的风格基础上，对音乐的审美与鉴赏得到提高。

难点：了解中西方音乐的特色，把握作品风格以及情感。

【教学方法及手段】

教学方法：讲授法、引导法、启发法

教学手段：钢琴、多媒体。

【教学过程及内容】

一、巴洛克时期音乐及赏析

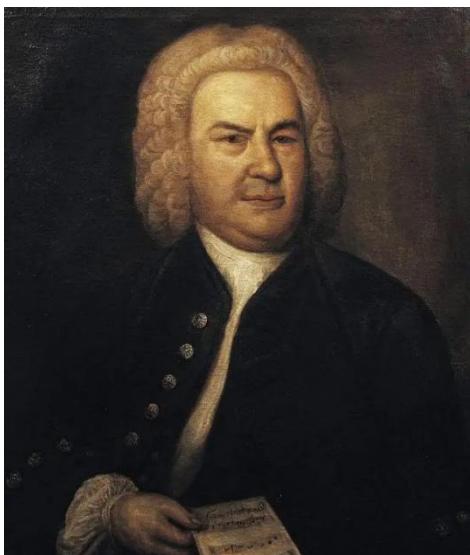
（一）巴洛克时期音乐

巴洛克原意指形状不规则的珍珠，是一种艺术形式，由于这种艺术风格的盛行后人称之为巴洛克时期。这个时期出产的音乐作品就称为巴洛克音乐。巴洛克时期是西方艺术史上的一个时代，大致为17世纪。其最早的表现是在意大利为16世纪后期，而在某些地区，主要是德国和南美殖民地，则直到18世纪才在某些方面达到极盛。

巴洛克音乐（Baroque）的节奏强烈、跳跃，采用多旋律、复音音乐的复调法，比较强调曲子的起伏，所以很看重力度、速度的变化。巴洛克音乐的旋律富有表现力，追求的是宏大的规模，雄伟、庄重、辉煌的效果。最大的特色就是调性取代调式。自中古以来的教会调式，主要以音符的排列方式来决定曲调的性格，也是横向思考的一种表达。在巴洛克早期开始出现以三和弦为基础的调性写作，以各种大，小调的和声特色，表现乐曲个性。而调性系统的蓬勃发展，给音乐表现带

来无限的变化可能，奠定往后三百年音乐的基础。另一方面是配器的均衡完美，文艺复兴时期许多种乐器的发展还不完善，到了巴洛克时期，乐器的发展已经相当成熟，尤其是提琴家族的乐器，可以发出足以和管乐器抗衡的洪沛音色。因此，这个时期音乐创作，强调的是数量和旋律上的对比。

巴洛克音乐是后期发展的一个基础。在声乐方面，巴洛克音乐带有很浓的宗教色彩，当时的宗教音乐在西方音乐的发展占很大的分量。那个时期的器乐曲发展也很迅速，尤其是弦乐方面的发展，弦乐的音色更能体现出巴洛克的特色。那个时期的代表人物有：巴赫、维瓦尔第和亨德尔。巴赫是音乐之父，由此可见他的威望之高。维瓦尔第凭着他的《四季》一举成名天下知。亨德尔是旋律大师，他的作品有一种优雅。他们所留下来的东西是巴洛克时期的一大笔财富。

巴赫

维瓦尔第

（二）作品赏析

巴洛克时期音乐的代表作品有：巴赫创作的钢琴曲“前奏曲与赋

格”《十二平均律》、维瓦尔第创作的 12 首协奏曲的组曲《四季》、蒙特威尔第的歌剧作品《奥菲欧》等。

作品赏析范例：巴赫《C 大调前奏曲与赋格 BWV846》

巴赫的名字并非一直如雷贯耳，其实曾经沉寂了百年有余。巴赫晚年生活在一个巴洛克与古典音乐风格交汇的动荡时期。他所推崇的严谨、规范的写作风格被追求简洁、灵活的古典乐派们打成了迂腐守旧的典型。自 1750 年巴赫去世到 1829 年马太受难曲唱响在柏林大地这近百年的时间里，巴赫的音乐仅有极少部分流传在专业的音乐欣赏者之间。

《平均律钢琴曲集 (Das Wohltemperierte Klavier)》是巴赫的代表作品，这一套为大键琴及羽管键琴而作的曲集分为两部，初始的标题实为“二十四首前奏曲与赋格”，分别于 1722 年与 1742 年完成。后人将两部曲集合二为一，便有了现在的《平均律钢琴曲集》。

C 大调前奏曲与赋格，是平均律钢琴曲集上册的第一首。其前奏曲由分解和弦组成，并完美地遵循着巴洛克时期的和声规则。整曲由 C 大调开始，在庄严地以 TSD 功能（主-下属-属-主）介绍完主调后，通过一个五度模进 (quintfallsequenz) 转到了属调上。

在成功降落至 G 大调后，前奏曲的和声并未就此停滞。通过一个 $\#c$ 引入的与此前相似的五度模进将我们送回了主调 C 大调的怀抱。之后便一直在 C 大调的基础上进行小范围的和声转移，而这唯一一次教科书般的转调也成为了音乐学生们必修的模范手法。

讨论：通过低音我们能看出来，虽然巴赫在短暂转调后迅速回到

了主调上，但并未让我们如愿放下心来。低音在 C 上短暂停留后，通过一个色彩强烈的交换音 (Wechselnote) 落回了 G 上，让人不禁期待第二次转调的到来。而和声却如淘气的猫咪般，只是朝你喵喵两声，挥挥爪子便转身离去了，看似唾手可得却怎么也等不到切实触摸的那一刻。

直到最后低音 C 再次出现，经过一个短暂却如歌的尾声，前奏曲结束在了温暖的 C 大调和弦中。

提问学生的感受：紧接着的是一个四声部赋格。与大名鼎鼎的前奏曲相比，这首 C 大调赋格并没有得到其应有的重视。因技术难度与音乐难度的突然提高，许多人浅尝辄止，望而却步。这首赋格的主题延续了前奏曲尾声的歌唱性，以一个八分弱起开始了一段理智与激情共存的冒险。

第二第三声部遵循了巴洛克时期主题的和声要求，分别以第二声部-属调，第三声部-属调及第四声部-主调依次进入。在所有声部完成亮相后，主题便穿插在声部间时隐时现。

主题此起彼伏间逐渐来到了整曲的尾声，最后一次主题由中声部以 f 为首音为我们呈现，伴随着一个逐渐走高的音型迎来了辉煌的结尾。

二、古典主义时期音乐及赏析

(一) 古典主义时期音乐

“古典主义”时期 (Classicism Ages) 是指大约 1750 年开始至 1827 年贝多芬逝世为止这一时期的音乐。古典主义的萌芽，发生在

巴洛克时代的意大利。后来由于在维也纳出现了海顿（交响乐之父）、莫扎特（音乐神童）和贝多芬（乐圣）三人，借此古典主义音乐便得以形成与发展。因此，音乐方面的“古典乐派”实际上指的是“维也纳古典乐派”。古典主义艺术，首先发生在文艺领域中，它以恢复希腊和罗马的古典艺术为目的，注重形式上的匀称和协调，主要着眼于追求客观的美。古典主义的作品一般节奏变化都很规矩。

文艺复兴以后在意大利兴起的主调形式的新音乐，以贵族社会为背景，在德意志和奥地利各地繁荣昌盛起来，其初期有三个主要乐派：一是以音乐大师巴赫的次子卡·菲·埃·巴赫为中心的柏林乐派；二是以约翰·施塔密茨（Johann Stamitz，1717—1757年）为中心的曼海姆乐派。三是以瓦根扎尔及蒙恩为中心的早期维也纳乐派。

在古典乐派音乐中，虽然歌剧也是一个重要部分，但从整体来看，古典乐派音乐的特色在于器乐，特别是奏鸣曲和交响曲形式的音乐。曼海姆乐派的室内乐和交响乐不仅对维也纳乐派产生了影响，而且对波恩时代的少年贝多芬也给予了直接的影响。

奏鸣曲形式是古典乐派音乐中极有代表性的形式。那就是在呈示部中有第一、第二主题的对比，中间出现发展部，然后继以两个主题反复的再现部。曼海姆乐派当时已经具有了相当完整的这种形式。在交响乐形式中加入小步舞曲乐章的也是曼海姆乐派，在他们的交响乐配器中，木管乐器也采用了双管编制。莫扎特在自己的交响乐中加用单簧管这一乐器，也是在曼海姆听到他们的乐队的演奏之后学来的。

古典主义音乐特点是十分鲜明的，总体特征是主调风格为主导，

音乐语言精炼、朴素、亲切，形式结构明晰、匀称，音乐中的矛盾冲突得以加强并深化。旋律追求优美动人的气质，倾向于整齐对称的方整性乐句结构，与市民舞蹈及民间音调及舞蹈节奏的联系更为紧密。

18世纪新风格构成的要素，可以有以下几个方面：旋律追求优美动人的气质，倾向于整齐对称的方整性乐句结构，与市民舞蹈及民间音调及舞蹈节奏的联系更为紧密。

调性、和声的安排上升为结构作品的重要因素，段落或乐章有更加明确的终止式，简洁的和声风格；从短小动机孕育出丰富乐思的技巧，乐章中主题间的对比变化，通奏低音逐渐被明确的乐器记谱所替代，表达作曲家对乐器音色更为细致的感受，常用的题材是奏鸣曲、协奏曲、交响曲和四重奏等。

（二）作品赏析

古典主义时期音乐代表作品有：海顿创作的第45号交响曲《告别交响曲》、莫扎特创作的歌剧《唐璜》、贝多芬创作的《命运交响曲》（《贝多芬c小调第五交响曲》）等。

作品赏析范例：贝多芬《命运交响曲》

此曲完成于1807年末至1808年初，是贝多芬最为著名的作品之一。本曲声望之高，演出次数之多，可谓交响曲之冠。贝多芬在交响曲第一乐章的开头，便写下一句引人深思的警语：“命运在敲门”，从而被引用为本交响曲具有吸引力的标题。作品的这一主题贯穿全曲，使人感受到一种无可言喻的感动与震撼。贝多芬在第三交响曲完成以前便已经有了创作本曲的灵感，一共花了五年的时间推敲、酝酿，才

得以完成。乐曲体现了作者一生与命运搏斗的思想，“我要扼住命运的咽喉，他不能使我完全屈服”，这是一首英雄意志战胜宿命论、光明战胜黑暗的壮丽凯歌。恩格斯曾盛赞这部作品为最杰出的音乐作品。整部作品精炼、简洁，结构完整统一。

全曲共分四个乐章：第一乐章，灿烂的快板，C小调，2/4拍子。奏鸣曲形式。乐章的开始由单簧管与弦乐齐奏出著名的四个音动机，并发展为第一主题，即命运主题，极富男性粗壮的气息。通过圆号对第一主题的号角式变奏，引出明朗、抒情的第二主题。

第二乐章，稍快的行板，降A大调，3/8拍子，自由变奏曲。第一主题抒情、安详、沉思，由中提琴和大提琴奏出。与之对应的第二主题先由木管奏出，后由铜管乐器奏出豪迈的英雄凯旋进行曲，表现了战士们的信心和勇气。

第三乐章，快板，C小调，3/4拍子。诙谐曲形式。在这一乐章中，命运主题的变奏依然凶险逼人，但在大提琴和低音提琴跃跃欲试的曲调后，乐队奏出旋风般的舞蹈主题，引出振奋人心的赋格曲段，象征着人民参加到与命运斗争的行列中，黑暗必将过去，曙光就在眼前。在低音乐器震撼人心的渐强声中，不间断地进入第四乐章。

第四乐章，快板，C大调，4/4拍子。奏鸣曲式。乐章的主题是乐队以极大的音量全奏出辉煌而壮丽的凯歌，如长河般浩浩荡荡，表现了这一场与命运的斗争最终以光明彻底的胜利而告终。

三、浪漫主义时期音乐及赏析

（一）浪漫主义时期音乐

浪漫主义乐派诞生于十九世纪初，是继维也纳古典乐派后出现的一个新的音乐流派，这个时期的艺术家在创造音乐时会带有强烈的主观感情，充满对自然的热爱和对未来世界的幻想，作品富有幻想性。

浪漫主义乐派在诞生初期，还带有一些古典音乐主义的传统，在十九世纪中叶达到全盛，贝多芬的晚期作品就带有浓烈的浪漫主义色彩，这个时期诞生的许多音乐作品至今仍深受人们的喜爱和欢迎。

浪漫主义时期音乐的特点在于表现个人的感情和幻想，十分强调个人主义的身心体验，以强烈、自由、奔放风格的音乐与当时严谨、典雅的古典主义音乐形成鲜明对比。浪漫主义时期的音乐通常都是一些不满现状的忧郁者和孤独者创造的，这些人热衷于反映内心深处的爱情亲情主题，带有浓厚的强调主观色彩的印记，具有很明显的自传性。

在古典派作曲家贝多芬、罗西尼和韦伯的晚期作品中，已经明显流露出浪漫主义音乐的风格，正是他们开创了浪漫派的先河。1800年前后出生的作曲家们，形成了初期浪漫主义的中心。舒伯特和柏辽兹可谓初期浪漫派音乐的代表人物，他们从格鲁克、海顿、莫扎特和贝多芬的传统出发，形成了自己独特的流派。后来，浪漫主义音乐经过门德尔松、舒曼、肖邦和威尔第等人的进一步完善，在柴科夫斯基、李斯特和瓦格纳的时代达到了巅峰，这些作曲家、钢琴家构成了中期浪漫主义的中心。至于马勒、理查德·施特劳斯和拉赫玛尼诺夫等近代名家的作品，则归于晚期浪漫主义音乐。

(二) 作品赏析

浪漫主义时期音乐代表作品有：小约翰·施特劳斯创作的《蓝色多瑙河》、柏辽兹创作的《幻想交响曲》、威尔第创作的歌剧《茶花女》、肖邦创作的《降 E 大调辉煌大圆舞曲》、李斯特创作的《匈牙利狂想曲》、柴可夫斯基创作的芭蕾舞剧《天鹅湖》等。

作品赏析范例：肖邦《革命练习曲》

1831 年肖邦创作的《革命练习曲》是他的代表作之一，是他 27 首练习曲中流传得最广的一首。1830 年 11 月，正当肖邦离开祖国不到一个月的时候，爆发了震动波兰的华沙革命。肖邦得知起义的消息后，心情非常激动，他恨不得马上起程回国，和祖国人们一起参加战斗。1831 年 9 月，华沙革命终于被沙俄军队血腥镇压。当时，肖邦正在赴西欧的途中。噩耗传来时，肖邦在悲愤慷慨之余，立即提笔急书写下著名的《c 小调钢琴练习曲》，他把自己全部的感情都关注在音乐中。这首乐曲后以《革命练习曲》之名流传于世。

《革命练习曲》是一首单一形象的音乐作品，全曲自始自终贯穿在愤怒激越和悲痛欲绝的情绪之中。整个音乐形象是通过左手奔腾的音流和右手刚毅的曲调相结合体现出来的。这部作品虽然前后连贯，一气呵成，但它仍然有许多细微的变化。一个强奏的不协和的属九和弦，引出左手一连串急剧下行的汹涌澎湃的音调，开始的乐曲的引子。音乐出现得十分突然，好像肖邦内心感情的总爆发。接着左、右手同时并进，两道音流奔腾不羁。突然间高声部出现了一个刚毅的曲调，它清澈明亮，好像是冲锋的号角。级进上行的音调和斩钉截铁的附点

节奏为特征，犹如波兰人民不屈不挠的呼声。紧接着的展开性中段，左手疾驰的伴奏音型，与右手呼号式的主题前后呼应，音乐越来越紧张，一系列的转调和变化音把全曲推向高潮。在接近结尾的时候，音乐由强到弱，出现了一个悲愤的音调，这仿佛是肖邦对祖国命运的哀哭。

乐曲的结尾再现部分主题音调加上了变奏，更富于冲击的力量，一直冲向了尾声。乐曲最后以左右手八度齐奏的急剧下降音调，与四个强奏和弦作为结束，深切表现了肖邦对反抗沙俄统治的英雄的波兰人民斗争必胜的信念。

【课程思政】

以音乐加思政的视角创新教学模式，在增强音乐思政的可实施性和可操作性的同时增强思政课的针对性和实效性。在本节课的节奏、节拍的学习中，我们要充分挖掘音乐中由节拍形成的韵律和作品，感受到其中节奏的舒缓平静和强劲有所变现的元素。

【课堂小节】

通过小组讨论、小组抢答、汇报、总结归纳，梳理学生的思路和知识观点，形成全面的认识。每个小组向全班汇报实践活动和成果，分享经验和心得。

【作业布置】

西方音乐三个时期的风格特征和感受。

【课后反思】

教师作为教学的组织者、引导者和服务者，在教学的各个环节都

要始终发挥自身的引导作用。在古典音乐选择上引导学生对其进行甄别辨析；在教学过程中要引导学生去聆听、感受、联想、思考、理解、交流分享、展示、表达；在课后要引导学生去联想延伸、去思考感悟、去自主学习更多音乐课程，从而培养自身感受音乐、聆听音乐和鉴赏音乐的能力。让学生在学习音乐的过程中与作者产生情感上的共鸣，促成学生自我价值的实现和认知体系的构建，引导学生构成良好、正确、积极向上的人生观、世界观和价值观，推动学生的全面健康发展。

第三节 中国民族音乐赏析基础与艺术实践

课 时：2 课时

授课序号：第 06 次

【教学目标】

1. 认知目标：掌握关于中国民族音乐赏析的基础知识。
2. 能力目标：通过对民族音乐作品情绪、格调、思想倾向、人文内涵的感受和理解，具备鉴赏和评价的能力，养成健康向上的审美情趣。
3. 素质目标：通过实践活动，培养兴趣，为终身喜爱民族音乐、学习民族音乐、享受民族音乐奠定基础。

【教学重点和难点】

重点：学习中国民族音乐，把握不同音乐的风格基础上，对音乐的审美与鉴赏得到提高。

难点：了解中国民族音乐的特色，把握作品风格以及情感。

【教学方法及手段】

教学方法：讲授法、引导法、启发法

教学手段：钢琴、多媒体。

【教学过程及内容】

一、中国民歌

（一）概况

传统民歌是中华民族文化中最具有代表性的一种文化艺术之一，它在不同时期都会有不同的作品，所以不同时期的民歌都具有它独有的鲜明的时代烙印，具有强大的生命力。更多的是后人用前人的经典诗篇创作民歌，让诗歌与传统民歌广泛结合，两种艺术的融合让传统民歌的价值更突出。例如《渔翁道情》、《关雎》、《如梦令》、《凤求凰》等（教师示范演唱）。

我国地缘辽阔，多民族多省份，民族和地区分布广泛，若是按地域分，可以每个地区划分为一种民歌，如陕北民歌、云南民歌、四川民歌、贵州民歌等，各个地区的民歌都应用了不同的方言，演唱特色均不同，还加入了不同的民族元素，被人们熟知的就有许多，例如陕北民歌《山丹丹花开红艳艳》、云南民歌《小河淌水》、四川民歌《太阳出来喜洋洋》、河南民歌《编花篮》等。按民族分，可以每个民族划分为一种民歌，如哈萨克族民歌、藏族民歌蒙古族民歌、土家族民歌、侗族民歌、壮族民歌等。许多少数民族民歌备受大众热爱，被众人传唱，例如维吾尔族民歌《达坂城的姑娘》、土家族民歌《龙船调》、藏族民歌《北京的金山上》等，都受到了大众的热爱（教师示范演唱）。

（二）分类

中国民歌是劳动人民集体的口头诗歌创作。民歌，即民间歌谣，属于民间文学中的一种形式，能够歌唱或吟诵，多为韵文。中国民歌是我国民族民间音乐体裁的一种，是人民群众在生活实践中经过广泛的口头传唱，而产生和发展起来的歌曲艺术。

按照它的体裁我们可以将其分为三大类：号子（劳动号子）、山歌、小调（小曲）。

鉴赏《黄河大合唱》第一首，先提问并归纳总结（引导学生从船夫的形态上+音乐进行理解）：号子，也称劳动号子、哨子，是一种伴随着劳动而歌唱的民间歌曲，流传于中国各地。劳动人民在生产劳动过程中创作演唱、并直接与生产劳动相结合的民歌。传统的劳动号子按不同工种可分为搬运、工程、农事、船渔和作坊五类。

二、民族器乐

（一）概述

民族器乐是各族人民用来演奏音乐以表达和交流思想感情的工具；民族器乐具有各种不同民族特色或地方的并表现人民生活和情感的音乐。我国民族乐器以品种丰富、独具特色、自成体系闻名于世是我国民族音乐文化中的瑰宝之一。第一章中国民族乐器分类及独奏曲

目举例。我国民族乐器约百余种，按我国民间传统习惯分类为：“吹、拉、弹、打”四类。

（二）分类

思考：你最熟悉的民族乐器是哪里？能说出3-5种吗？

让学生识别以下乐器：

民族乐器即中国的独特乐器。现一般流行的有琴、筝、箫、笛、二胡、琵琶、丝竹、鼓等，是代表着中华传统音乐文化的乐器。

民族乐器分为弹拨乐器、吹管乐器、拉弦乐器、打击乐器四类。

弹拨乐器有琵琶、柳琴、月琴、古琴、阮、筝、杨琴等；吹管乐器有箫、排箫、笛子、笙、埙、巴乌、芦笙、管子、唢呐等；拉弦乐器有二胡、京胡、板胡、革胡、高胡、中胡、马头琴等；打击乐器有

大小锣、铜鼓、排鼓、大钹、小鼓、碰铃等。

1. 吹管乐器

我国吹管乐器大部属木管性质，具有色彩鲜明、个性突出、声音响亮、善于演奏流畅旋律，常充当独奏乐器，或在合奏中主奏旋律。

2. 拉弦乐器

拉弦乐器的音色柔和，擅长演唱歌唱性旋律，以各种不同的弓法、指法等技巧塑造多种多样的音乐形象，具有丰富、细腻的表现力。例如二胡、板胡、京胡等。

3. 弹拨乐器

弹拨乐器的音色清脆明亮，擅长演奏活泼跳荡的旋律和鲜明的节奏，表现力丰富，是民族乐队中极有特色、不可缺少的乐器。

4. 打击乐器

打击乐器是指通过敲击发声的乐器。根据其制作材料、乐器形制和音响效果，可分为鼓类、锣类、钹类、板类。打击乐器音量宏大、音色丰富、节奏性强，在烘托情绪、渲染气氛、构成色彩力和紧张度的对比等方面有着特殊的表现作用。打击乐器可以和吹管乐器、丝弦乐器配合演奏，也可以独立演奏而形成特殊风格的演奏形式。

三、作品赏析

(一) 江苏民歌《茉莉花》(教师示范)

江苏民歌《茉莉花》是各地《茉莉花》中流传最广的版本，也是不同版本中最具代表性的一首。描写一个姑娘想摘花却又担心受责骂被人取笑，又怕伤了茉莉花的心理活动，表现出纯洁美好的形象，也

是人们对真、善、美的向往与追求。

《茉莉花》是一首典型的南方民歌。从音乐要素的曲调进行来分析，它主要是使用了五声调式，为五声徵调式。旋律中级进与环绕式的音型，使音乐显得格外清新、流畅、雅致。曲调委婉、细腻词与曲搭配匀称，充满了江南水乡的典型风韵，被誉为江南民歌“第一歌”。它和一般的小调相似，其结构为四乐句的单乐段分节歌，音乐结构也较均衡，但又有自己的特点：第一、二句对称匀整，旋律较为独立；第三、四句结构压缩，旋律连接紧密，一气呵成，四句的基本关系是“起、承、转、合”。此外，句尾运用切分节奏，给人以轻盈活泼的感觉。在短短数句歌词中运用叙事的手法，使主题思想得到鲜明突出的体现。全曲充满着抒情性，体现了柔美的南方风格。在某种程度上可以代表江南水乡的乐风。直观地看，《茉莉花》的四句型结构，即民间所说的“四句头”。它是一种具体的曲式结构关系的体现。但若作历史的综合的考察，那么它又是一个民族的音乐思维乃至文学艺术思维逻辑、思维方式的反映。它的普遍性和简洁性深刻而又典型地揭示了这种极具民族特征的思维逻辑。

《茉莉花》最初叫“鲜花调”，叙述了《西厢记》中张生和崔莺莺的爱情故事。唱词中的第一人称“我”代表张生，茉莉花代表崔莺莺，看花人代表封建礼教的维护者老夫人。而江苏民歌《茉莉花》表现的是少女爱花、惜花、热爱大自然的美好心灵。从这里可以看出民歌除了娱乐作用外，它在社会生活中还具有许多实际功用，即对青年人进行理想、情操的潜移默化的教育作用和交际作用，并使民族传统

音乐和精神情操得以世代传承。

（二）二胡曲《二泉映月》

《二泉映月》是二胡名曲，是中国民间音乐家华彦钧（阿炳）的代表作。这首乐曲自始至终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感，作品展示了独特的民间演奏技巧与风格，以及无与伦比的深邃意境，显示了中国二胡艺术的独特魅力，它拓宽了二胡艺术的表现力，曾获“20世纪华人音乐经典作品奖”。

《二泉映月》是中国民族音乐文化宝库中一首享誉海内外的优秀作品，是中国民间器乐创作曲目中的瑰宝之一。

倾听《二泉映月》，感知了它的愈久弥珍，回味悠长。在这忧伤而又意境深邃的乐曲中，不仅流露出伤感怆然的情绪和昂扬愤慨之情，而且寄托了阿炳对生活的热爱和憧憬。全曲将主题进行时而沉静，时而躁动的变奏，使得整首曲子时而深沉，时而激扬，同时随着音乐本身娓娓道来的陈述、引申和展开，使阿炳所要表达的情感得到更加充分的抒发，深刻地展开了阿炳一生的辛酸苦痛，不平与怨愤，同时也表达了他内心的一种豁达以及对生命的深刻体验。

《二泉映月》由阿炳所创，也由他亲自演奏。阿炳的演奏技艺是他二胡艺术成就中的重要部分，他的二胡演奏细腻深刻、潇洒磅礴、苍劲有力、刚柔相济、感人至深，他民间音乐修养广博，演奏技巧精湛高超，在当时无人能出其右。在演奏该曲时，他运用二胡的五个把位，并配合多种弓法的力度变化，在变奏中起伏跌宕，情景交融，将意境展现得无比深刻，具有很强的抒情性。以抑郁感、倔强感，表现

了一种含蓄而又艰涩苍劲的美。

【课程思政】

1. 中国民族音乐是世界艺术的珍品，在音乐世界里熠熠生辉；
2. 民族乐器是人类的瑰宝，我们要传承发扬民族乐器，进而感受民族音乐的魅力。用中国乐器演绎并普及有温度的艺术作品，用中国音乐的“母语”与世界对话。

【作业布置】

复习所学理论知识，课后完成：1. 你最喜欢《黄河大合唱》里的哪个乐章？为什么？2. 对《渔舟唱晚》进行解析，下节课以小组为单位分享鉴赏感受。

【课后反思】

对于非艺术专业的学生来说，通过这门课程的学习，能让学生对于音乐风格的变化及音乐体裁有深刻的理解，对音乐实践有着重要的指导意义。能提升学生对于音乐作品的理解能力，详实的文字及丰富的音响对全面提高音乐素养大有裨益。

第五章 声乐作品赏析及艺术实践

课时安排：8 课时

第一节 中外民歌

课时：2 课时

授课序号：第 07 次

【教学目标】

1. 掌握中国民歌的分类。
2. 通过讲解、视频欣赏汉族民歌和少数民族音乐的特点。

【教学重点和难点】

教学重点：中外民歌的分类以及不同民歌的特点，汉族和其他少数民族。

教学难点：汉族民歌中不同的类型具有的不同风格，学生如何根据风格辨别民歌类型。

【教学方法及手段】

讲授法；讨论法；示范法；视频欣赏法

【教学过程及内容】

一、号子

劳动号子大多是在集体性的劳动中演唱的，它和劳动的节奏、劳动时的情绪和劳动中的吆喝声有着密不可分的联系。劳动号子产生于劳动、依附于劳动，既有鼓舞劳动、调剂精神的作用，也有组织劳动、协调动作的功能。

多段体的劳动号子《川江号子》包括了平水号子、见滩号子、上滩号子、拼命号子、下滩号子等，各段的旋律及节奏都有所不同。

二、山歌

山歌，是汉族农民们上山砍柴、行脚运货、野外放牧、农田耕作、采茶割草等劳作或休息时，为抒发心声、消除疲劳及传递情意时所唱的歌。

高腔山歌节奏自由，常用散板，音域宽广，曲调舒展高亢，常带有拖腔，曲调富有装饰性，出现各种不同类型的摇声，在高音区常用假声演唱，最富有山野气息，如流行在青海、甘肃一带的“少年”《上去高山望平川》。

平腔山歌节奏较为自由，但大体规整，用真嗓演唱，如云南民歌《弥渡山歌》。

矮腔山歌节奏规整，律动鲜明，音域狭窄，结构也比较均衡，如四川民歌《太阳出来喜洋洋》和云南民歌《放马山歌》。

三、小调

小调又叫小曲，小调的曲调流畅委婉、曲折细腻，旋律也富有变化。多数小调在演唱时都有乐器伴奏，并加上前奏、过门、尾声等。小调的节拍规整而不拘泥，节奏鲜明、疏密相间、变化有致，律动感很强。小调的音乐结构比较完整，以四个乐句组成的单乐段为小调最常用的曲式。例如江苏民歌《茉莉花》。

四、少数民族民歌

1. 蒙古族

蒙古音乐可以分为民间音乐、古典音乐、宗教与祭祀音乐三大类。具有鲜明的民族风格：旋律优美、气息宽阔、感情深沉、草原气息浓

厚。

蒙古族民间音乐包括民间歌曲、民间器乐、说唱音乐和歌舞音乐四大类，其中民间歌曲占有十分重要的地位。

民间歌曲有两种传统的分类方法，一种是按题材分为牧歌、思乡曲、赞歌、宴歌、谚歌、儿歌、叙事歌等。一种是按体裁分为长调和短调。长篇叙事歌：《嘎达梅林》

2. 藏族

“囊玛”的音乐一般由引子、歌曲和舞曲三个部分构成。引子的曲调是固定的，由乐队演奏。歌曲部分的曲调非常优美抒情，以唱为主，表演者偶尔也做小的舞蹈动作，以配合演唱。舞曲部分一般不唱，表演者随乐曲起舞。其音乐欢快热烈，活泼跳跃，整个“囊玛”便在舞曲的高潮中结束。《宗巴朗松》是引子和歌曲部分。“囊玛”的伴奏乐器有笛、扎木聂、扬琴、二胡、京胡、根卡和马串铃等。19世纪末20世纪初，“囊玛”走出了宫廷，在民间也流行起来。

3. 维吾尔族

维吾尔族的传统音乐继承了古代西域的龟兹乐、高昌乐、伊州乐、疏勒乐、于阗乐和西亚的阿拉伯乐、波斯乐的艺术传统，保留着浓厚的民族特色和地域特色。在长期的历史发展中，新疆各地的维吾尔民间音乐都融注了本地生活的乳汁，形成了风格迥异的喀什维吾尔民歌，伊犁维吾尔民歌，和田维吾尔民歌，库车维吾尔民歌，阿图什维吾尔民歌，哈密维吾尔民歌，吐鲁番维吾尔民歌，罗布泊维吾尔民歌，且末维吾尔民歌等。大致分为南疆、北疆、东疆色彩区。

五、外国民歌

1. 朝鲜民歌

《阿里郎》《桔梗谣》

2. 日本民歌

《樱花》

3. 俄罗斯民歌

《三套车》《纺织姑娘》《红梅花儿香》

【课程思政】

本节课在引导学生正确理解民间音乐的同时，把民间山歌作为一次深刻的爱国主义思想教育课程，以灵活的教学形式走出一条高校课程思政创新之路。在选曲标准方面，充分考量歌曲体裁、题材以及地域特色的平衡，甄选出突出红色基因、反映民族融合、具有高度思政价值的中国民间山歌歌曲。民族的就是世界的，作为教师的使命就是把具有传承价值的文化，变得更有传播价值。

【作业布置】

选取代表性山歌，用本节介绍的欣赏音乐的方法感受体验作品。

【课后反思】

习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上明确指出：“挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源，实现全员全程全方位育人。”课程思政是贯彻落实立德树人根本任务的有力抓手和实践路径。通过对课程本身内容、结构和模式的改革、优化，将思政元素所蕴含的国家认同、政治认同、文化认同以及道德修养、人格

教养和知识培养有机结合，有助于形成专业知识与思想文化耦合共生的育人目标。在实践教学探索中，要转变教学观念。教师应该转变教学观念，有意识挖掘蕴含在民歌、山歌中的思政元素，不断丰富和拓宽思想政治教育的内容和路径，创新思想政治教育的方法，激发学生学习兴趣，提高学习积极性。

第二节 基层小学音乐课堂教学实践——中国民歌

课时：2课时

授课序号：第08次

【教学目标】

通过基层教学服务：使学生了解我国优秀的民族民间音乐，培养学生对祖国音乐艺术的感情和民主自豪感、自信心，在欣赏过程中，让学生们置身于音乐的天地中去认识音乐、感受音乐、鉴赏音乐，用音乐教育来培养学生热爱中华民族音乐的爱国主义情感，更好的弘扬民族文化。

【教学重点和难点】

重点：指导承担本次基层教学服务主讲“教师”相关知识的准备

难点：在课堂中，既要充分调动小学生的学习兴趣，更要让参与社会实践的学生融入“传播者”的角色。

【教学方法及手段】

教学方法：讲授法、示范法、引导法、启发法、互动法、实践法

教学手段：电子琴、多媒体。

【教学过程及内容】

第1课时，由教师指导实践学生备课及试讲。

第2课时，开始正式做基层教学实践：《瑶族舞曲》

授课对象：五年级学生。高年级理解乐曲还是有一定的难度的。

因此，培养学生的音乐听觉思维，感受《瑶族舞曲》速度、力度特点、感受乐曲情绪，就成了本课的重点，而记忆乐曲的旋律，引领学生作出对节选部分的乐曲的正确分析便成了本课的难点。

一、导入新课

1. 教师导言后交给第三小组实践学生，以小组为单位带领小学生收集有关瑶族的服饰、住房等特征资料。培养实践学生融入集体和合作意识，提高语言表达能力和协作能力。

2. 实践学生将自己制作的瑶族风光片展示给学生，通过语言介绍，了解“盘王”、“长鼓”等关键词，为欣赏教学打好铺垫。将视频、音频、图片等资料利用软件制作成走进瑶家山寨的段短片，让学生着重更了解与瑶族舞曲相关的内容。利用姐妹艺术“有声的文字——语言”。让学生更直观自然地了解了关键词，盘王、长鼓、长鼓舞等。

二、学习新知

1. 好看的风光，好听的乐曲，瑶族是一个能歌善舞的民族，舞蹈非常有特点，被喻为“有音无影”。也就是根据动听的音乐联想到舞蹈的场景。那么如此美妙动听的旋律又是怎样创造出来的呢？学生带着疑问，欣赏视频介绍瑶族舞曲的创作背景及曲作家刘铁山的短片。

实践学生自主运用网络收集下载的中央电视台主持走访曲作者刘铁山的视频短片。借助于视频短片的记者采访，让学生直观的了解了乐曲的创作背景，以情激趣，丰富了对音乐的理解。也提升了实践学生自主完成任务的能力。

2. 再次聆听：由指导教师担任主讲，分段聆听并随着音乐做该主题主奏乐器的演奏动作，实践学生在讲台下和学生一起感受、体验乐曲不同部分的不同情感。

三、巩固练习

拓展延伸：把课内外有机融合，拓宽学习渠道，提升课堂立意，播放其他形式的瑶族舞曲并和同学们一起观看。为学生介绍新稻子演唱组的成长经历，并播放在青歌赛上演唱的《瑶族舞曲》改变的歌曲。学生与教师共同欣赏其他形式的瑶族舞曲并和老师一起观看。

【课程思政】

旨在通过这一环节，培养学生热爱民族音乐艺术的感情，也为使学生能够永久喜欢上听觉这门艺术奠定基础。激发学生热爱生活、热爱家乡的美好心愿。

【作业布置】

1. 《瑶族舞曲》我国哪个少数民族的乐曲?创作于哪一年?曲作者是谁?
2. 说出三个以上少数民族的特色乐器。
3. 《瑶族舞曲》的曲式结构?由几个部分组成?各部分都是用什么乐器演奏的?
4. 请你听听现在播放的乐曲是《瑶族舞曲》的哪一部分?描写了怎样的情绪?

【课后反思】

本课由指导教师和学生一起完成，气氛格外活跃，能够充分调动起小学生的兴趣，实践学生也在积极主动融入“音乐传播者”的角色，想把有关瑶族的音乐知识尽量多的讲给学生。因此，对于西洋管弦乐器的相关知识部分渗透的不多。这是很大的遗憾。另外，实践学生有的教学环节没有细致的进行完善，例如在第二节课时，可以设计教师带领学习瑶族舞曲，但是由于备课未涉及到，因此没有实施教学。

第三节 中国合唱作品

课时：2 课时

授课序号：第 09 次

【教学目标】

1. 感受合唱丰满的音响和丰富的表现力。
2. 了解和掌握合唱的声部概念，理解每个声部的特点之和谐统一。
3. 欣赏无伴奏合唱曲《青春舞曲》。

【教学重点和难点】

教学重点：感受合唱丰满的音响和丰富的表现力以审美为主线，对比中外合唱歌曲的合唱作品，扩大学生的音乐视野，提高学生对合唱音乐的感受能力。

教学难点：归纳合唱特点，学生亲身感受合唱的魅力。

【教学方法及手段】

讲授法；讨论法；示范法；视频欣赏法

【教学过程及内容】

1. 教师讲解合唱的两种形式，由乐队、钢琴或者其他形式伴奏的合唱和无伴奏合唱。合唱常识：合唱有两声部、三声部、四声部。合唱曲为四个声部是，女高、分为女低、男高、男低，分别用 S、A、T、B 表示。多数情况下，在舞台上，女声站在前面，再纵向分为高低声部。有伴奏的合唱多用钢琴伴奏，大型演出常用管弦乐队伴奏。有一个指挥。有丰满的音响和丰富的表现力。

2. 中国合唱艺术分为三个时期发展：学堂乐歌时期，抗日战争时期和改革开放以后。

欣赏中国第一首合唱曲（三声部和声）《春游》，补充李叔同音乐家背景，该曲采用典型的起承转合四句体乐段，句幅整齐对称，形式严谨，节奏统一，融合了东方传统文化元素和西方艺术歌曲的风格韵味，具有较高艺术水准的典范作品。

欣赏无伴奏混声四部合唱《踏雪寻梅》，简单的教学生四二拍指挥动作，带领学生用身体语言感受歌曲。这首作品以轻快活跃的曲调结合，朗朗上口生动形象的描绘了青少年兴奋、愉悦的心情。欣赏维吾尔族民歌齐唱曲《青春舞曲》，学生回答问题，歌曲的速度和情绪。

这首合唱曲与之前听的合唱曲的异同。这首歌来源于舞曲是小调式，曲调热烈奔放、活泼开朗、节奏欢快，很符合维吾尔族的民族特征和风格。

【课程思政】

合唱艺术教育是音乐教育的重要组成部分，对思政教育有一定的教育功能。不仅能培养学生对合唱音乐的兴趣，对培养学生的责任心、培养学生的集体意识、健康的审美观念、合作精神及爱国主义精神都有非常好的促进作用。在学习合唱时，不仅能掌握基础乐理和演唱技巧，还能逐渐提高学生的音乐素养。因此，突破传统思想政治教育的模式，发展寓教于乐精神，将合唱教育与思想政治教育有机的结合起来，是有益的尝试。

【作业布置】

常见的合唱作品的体裁有哪几种？请分别举例说明。

【课后反思】

艺术教学长期以来存在的只重视技能训练、知识传授，而忽视学

生感悟、情感的生成与发展，音乐教育应该遵循艺术本身规律，充分重视审美体验在音乐教育过程中的重要作用。通过合唱作品的多种、多人感官的参与、体验，是学生获得艺术经验的最基本方式和基础。也只有在参与、体验的过程中才能使学生感受到发现、探索的乐趣，表达他们的独创性，丰富他们的经验，促进想象力、创造性能力的发展。这一堂课我试图在这方面做一尝试，教学中创设多种体验、感受、表现的形式和通道，使每个学生都能够再更宽广的领域发展自己的艺术潜能。

第四节 基层小学课外活动教学实践-合唱

课时：2课时

授课序号：第10次

【教学目标】

通过基层教学服务对小学生的发声、音量、旋律、节奏、表现力等方面进行练习，阐释音乐语言，激发对创新能力的探索。

【教学重点和难点】

重点：开口音和闭口音演唱的准确歌唱，引导学生去探索、创造音乐。

难点：以小组为单位进行音乐创作。

【教学准备】

多媒体、音响、电子琴

【教学过程】

教学服务对象：二年级

首先通过口型练习的发声练习，在实践教师指导下，提升发声技巧，能够使用正确的方法进行放松而清晰的发声游戏训练，并进行歌唱。开发学生智慧，激发学生兴趣。

一、情境导入

教师多媒体出示公鸡叫的图片，提出问题：请学生思考公鸡在叫时会发出什么声音？试着把声音和动作模仿出来。两个同学面对面以游戏方式呈现。

指导教师需给参与教学实践“教师”说明：设计意图通过问题设置，培养小学生在生活中的观察能力、模仿探究及思考能力，增强学生对新知事物的思考，激发学生的学习兴趣。

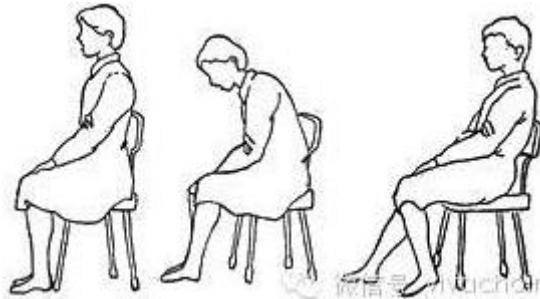
二、探究新知

1. 教师出示图片并带领学生进行正确歌唱姿势的训练。人体自然直立，上身放松，下半身稳而不僵硬，使整个身心处于精神饱满、生机勃勃的状态，两脚如肩宽，成丁字型分站。支撑点可放在前脚或后脚上，以便歌唱时保持重心。腰部直立，使胸部挺起，同时微收小腹，两肩平放而略向后舒展，手臂自然下垂。头眼平视，颈部放松。下巴自然下垂而微向后收，切不可向前突出。脸部肌肉放松，表情自然大方。切忌皱眉、噘嘴、歪头等。演唱时根据歌曲的内在情感加入少许动作，但动作要简练自然，避免矫揉捏造，以免影响舞台形象。

坐着唱时，注意不要坐满整个凳面，约坐三分之一的面积。背不要靠在椅子上，腰部稍挺，感觉下背拉直伸长，从头、颈、背到腰，有垂直感。头部、脸部要求基本与前面所讲的相同。

提问：图片中哪个坐姿时正确的？

2. 歌唱的呼吸

歌唱中的呼吸与日常生活中的呼吸既相同又不相同。就其本质和生理学基础来说，两者完全一样，但在运用上却有很大区别。平常的呼吸纯为自然的动作，是下意识的运动，说闲话时的呼吸也是随意和自由的。而歌唱时的呼吸则不同，它必须根据歌唱发声和艺术表现的要求进行。唱歌的人应能保持自己所有的气息，将气度、长度、强度，

帮呼吸应随音的高、低、强、弱的变化而变化。此外，唱一首歌曲时，歌唱者只能在乐句间或休止时换气、吸气，也就是说呼吸应按照音的长短和分句进行调节，必须服从情绪变化的要求。总之，歌唱呼吸作为一种艺术手段，有它自身特有的一套规律，它是高度技术性的、后天训练的结果。

指导教师需在给教学实践“教师”进行教学指导时，加强培养其歌唱的技能。

三、艺术实践

1. 请同学们用“wo”母音来歌唱以下练声曲。
2. 请学生跟随老师分角进行发声练习的歌唱。

在学生完全掌握知识技能的前提下进行指导，让学生在实践中进行技能巩固。引导学生了解和学习发声的正确姿势和呼吸发声练习。

3. 演唱二部合唱作品《共产儿童团歌》，教师要组织学生进行合唱表演，教师范唱，学生找出两个声部之间的关系；然后两个声部配合演唱；最后形成整个的表演集领唱、两个声部合唱、穿插朗诵等形式完美地表现歌曲的内容，也使得演唱活动变得丰富多彩。

四、总结

请学生将自己的发声方法运用到歌曲的演唱当中去，注意发声方法的使用。

指导教师需给参与教学实践“教师”说明：通过过程性评价以及终结性评价激励学生，鼓励其创新能力。

【课程思政】

就合唱的构成而言，合唱的和谐统一能让人获得美的体验，让众多不同思想、不同性格的学生，在美妙的合唱声中产生共鸣。在合唱训练时，合唱成员间凝聚力至关重要，通过合唱排练学生能够很快的融入集体中。因此，合唱训练不仅只是学习音乐知识技能，更能够培养学生团体合作精神。每个合唱成员都必须有强烈的责任心，合唱成员的态度决定这个合唱团是否能成为优秀的合唱团，从合唱团开始的不动听、不协调到最后达成各声部间的优美、和谐、统一。

【作业布置】

“wo”的发声练习，掌握其发声方法，共同完成一首“红色革命歌曲”，表演给同学和家人。

【课后反思】

教师在音乐教育中应当重视红歌合唱的教学，大力弘扬民族精神，以音乐课堂教学为主，借助情境教学的形式来让学生真正了解红歌，让学生在学唱红歌的过程中激扬爱国之情，以此来培养学生热爱祖国、热爱家乡、热爱中国共产党，热爱人民的美好情感，更好的落实德育目标。

第六章 器乐作品赏析及艺术实践

课时安排：4 课时

第一节 中国器乐独奏作品赏析

课时：2 课时

授课序号：第 11 次

【教学目标】

1. 掌握民族乐器的分类方法。
2. 各种乐器的发生原理和音色。

【教学重点和难点】

教学重点：了解中国的传统民族器乐和常见民族乐器的音色特征，认识和把握几个有代表性的器乐曲，调动学生对器乐作品欣赏的兴趣。

教学难点：对器乐乐曲有感性到理性认知过程的引导。

【教学方法及手段】

讲授法；讨论法；示范法；视频欣赏法

【教学过程及内容】

分组讨论：根据乐器的发声原理和演奏方法，习惯上将其分为吹奏类乐器、弹拨类乐器、拉弦类乐器和打击类乐器四大类。

（一）吹奏类乐器

1. 笛子

古称横吹、横笛，原流行于西北少数民族地区，汉代传入长安，后传遍全国各地，为民间常用的乐器之一。笛子为竹制小管，上有1个吹孔、1个笛膜孔和6个按孔。其音色清脆响亮，音域较高，常被作为旋律主奏乐器，表现很丰富。明清以来，笛子用于多种戏曲音乐

伴奏，渐渐分出梆笛与曲笛两种。梆笛以主要伴奏梆子腔而得名，音域稍高，音色明亮，常用舌上的技巧，富有节奏、装饰音型的变化，善于表达活泼轻快、刚健豪爽的情绪，具有北方音乐的特点；曲笛以主要伴奏昆腔（俗称昆曲）而得名，音域稍低，音色淳厚丰满，讲究用气的技巧，富有力度和音色变化，善于表现内在含蓄、柔润婉约的气质，具有南方音乐的特色。

笛子的演奏技巧主要有花舌（又称“打嘟鲁”“滚舌”，颤动舌尖而发出的震音）、滑音（有指滑、气滑两种，指滑音幅度大）、堤音（用急速、大幅度的指滑音形成的强音）、历音（大幅度的顺音级向上或向下的装饰音）、叠音（本音上方二度或三度的短而轻的倚音）、打音（本音吹出后的上方二三度短而轻的装饰音）、颤音、吟音（或称“揉音”）、吐音（慢速吐音是使旋律或长音断开，快速吐音有单吐、双吐、三吐）等。

欣赏笛子独奏曲《姑苏行》《春到湘江》《秦川抒怀》

2. 唢呐

唢呐原来是波斯乐器，明代以前传入中国，先为军中之乐器，后传入民间。唢呐由芦苇制成的双簧哨子、铜质的芯子、共有八个音孔的木质杆和一个喇叭形的铜碗四部分组成，竖吹，有大小不同的规格。唢呐的音量大，音色明亮、粗矿，擅长表现热烈奔放的场面和兴奋、欢快的情绪。唢呐常与打击乐器配合，用于民间节庆、婚丧喜事和戏剧的场合。唢呐善仿人声、动物鸣叫和自然音响，北方有种唢呐的演奏方法叫“嗛腔”，能成套地模仿戏曲、歌曲中人物的唱腔，甚至连模

仿台词都十分逼真。

欣赏唢呐独奏曲《百鸟朝凤》《抬花轿》

3. 笙

笙是一件十分古老的乐器。笙的形制主要由笙斗、笙管、笙簧三个部分组成。

笙斗上方插崖管，并通过吹口将气流吹入笙斗，从而振动笙簧发音。笙的音色甜美、柔润，音量较小，变化幅度不大，但色泽明亮。笙能吹单音，也能吹和音（二至四个音）。笙常用来为唢呐、笛子伴奏，在乐队中可作为融合剂，调和各组乐器的音色，润饰、软化某些独奏乐器的个性。

近现代以来，笙类乐器有了较大的发展，出现了二十一簧笙、二十四簧笙、三十六簧笙及扩音笙、中音抱笙、低音抱笙、键排笙等，在大型民族乐队的演奏中起着重要的作用。我国西南少数民族（苗族等）有一种芦笙，其音色、奏法都很有特色，近年来也有很大的发展。

欣赏笙独奏曲《孔雀东南飞》

（二）弹拨类乐器

1. 古琴

古琴曲流传至今，已有百余种琴曲谱集，共记载有六百多种、三千多首不同版本的乐曲，其是中华民族的一笔珍贵的音乐遗产，著名曲目有《流水》《广陵散》《梅花三弄》《潇湘水云》《酒狂》《平沙落雁》等。和其他民族乐器不同，古琴大多在文人（文化层次较高的士大夫阶层）中流行，因此它与中国传统的审美活动结合紧密，较

深刻地体现了中国传统文化的哲学观念与审美情趣，在表现意境、讲究韵味、追求古朴典雅等方面有独到之处。

2. 古筝

古筝又称“秦筝”，也是横弹乐器，早在秦代时已在陕西一带的民间盛行，在我国至少有2300多年的历史。古筝的形制为长方形木质音箱，面板为弧形，底板平直并开有两个音孔，整个筝体是一个共鸣箱。筝体的头与尾各设有前梁、后梁，前梁与后梁之间的面板上立有筝柱，以支撑筝弦。筝柱位置错落有序，排列如一字大雁飞行，因此，又有雁柱之称。筝柱可以左右移动以改变弦长、音高。古筝按五声音阶音列顺序（sol、la、do、re、mi）定弦，现常用21弦筝，其音域为D-d3。

欣赏古筝独奏曲《渔舟唱晚》《山丹丹开花红艳艳》

3. 琵琶

琵琶是在汉代由西域传入中原的，其音域宽广，音色反应灵敏，演奏技法丰富且难度较大。唐朝时的琵琶为曲项，是木质梨形音箱，四相，用拨子弹奏，分四弦、五弦两种。现代琵琶改为直项四弦，右手指弹，增加了品位（六相十八品或二十三品），能弹足十二个半音，扩大了音域。琴弦由原来的丝质弦改为钢丝弦或尼龙弦，音质更为明亮，音量更高。琵琶曲分为文曲与武曲两种。

欣赏琵琶独奏曲《琵琶语》《十面埋伏》

（三）拉弦类乐器

拉弦类乐器一般用马尾毛摩擦琴弦而发声，因其音色柔美，善于

润腔装饰，音色近人声，表现力丰富，擅长抒情性、歌唱性的旋律，故运用十分普遍。拉弦类乐器虽然形成较晚，但发展很快。拉弦类乐器包括二胡、京胡、板胡、高胡、四胡、坠胡、马头琴等，新中国成立后还有改良的低音胡、革胡等。

1. 二胡

二胡又称南胡，由琴筒、琴杆、轮子、千金、弓等部分组成，张弦二根，大多用五度定弦，弓夹在两弦中，琴筒上蒙上蛇皮，音色柔和、优美。

欣赏二胡独奏曲《二泉映月》《江河水》《赛马》

2. 京胡

京胡是京剧或皮黄系统（西皮、二黄）剧种的主要伴奏乐器，其音色明亮而纯净，音频较高，穿透力强，是文场乐队的领奏乐器，在文场乐队中常以京胡为中心带动其他乐器演奏，其居于首席地位，虽体积小，外表不显眼，但音量较大。

欣赏京胡独奏《夜深沉》

（四）打击类乐器

1. 板鼓

板鼓是一种民族乐器，又称皮鼓、单皮或干鼓。板鼓的鼓框用坚固的木料制成，一面蒙皮，无固定音高。板鼓常用作戏剧伴奏，起到指挥乐队的作用。板鼓除了为唱腔击拍和渲染气氛外，还常用不同的鼓点配合演员的动作烘托人物的表情。在鼓乐合奏中板鼓也可用来独奏。

2. 锣

锣是中国民族乐器，有大锣、小锣之分。大锣呈圆形，锣面较大，用铜制成，各地流行的种类较多，其中京锣、苏锣是较常用的两种，无固定音高。小锣又称手锣、京小锣等，也呈圆形，用铜制成，但锣面较小，所以称小锣，无固定音高。小锣用薄木片敲击，打法与大锣大致相同。大锣声音洪亮、粗矿，可用来渲染气氛、增强节奏，多用于器乐合奏或戏曲伴奏。小锣音色柔和、清亮，在戏曲伴奏中常以各种打法来配合演员的动作，以烘托气氛。

3. 锣

锣是中国传统的民族乐器，有大锣、小锣之分。大锣又名大镲。大锣呈圆形（中间突起），用铜制成，两面为一副，无固定音高。大锣声音洪亮，多用于器乐合奏、戏剧和歌舞的伴奏。小锣又名小镲。小锣的形状与大钱相同，略小，无固定音高。小锣音色清脆、明亮，常用于器乐合奏、戏曲和歌舞的伴奏，适宜于表现欢快、热闹的场面。

【课程思政】

通过课下认真的练习和巩固，将我们在大学学到的音乐知识和这份美好的感受，通过我们的授课转递给乡村孩子们。用音乐来拉近我们和他们的距离，共同充实我们的内心情感，充实我们的生命体验，创造更加幸福的生活。

【作业布置】

1. 鉴赏小提琴协奏曲《梁祝》与琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》
谈谈它们的异同。

2. 欣赏作品《金蛇狂舞》《瑶族舞曲》。

【课后反思】

音乐是反映人类现实生活情感的一种艺术。在艺术类型中，音乐具有抽象性，但是通过感官的刺激与自身经历、文化的结合，能够净化人们的心灵，树立崇高的理想，同时通过抒发情感，使很多情绪得以释放。这些音乐功能性的体会，都促使学生形成作为一位“音乐传播者”自身的自豪和光荣，我想这应该是课程的最好效果。

第二节 外国器乐作品赏析（19世纪以前）

课时：2课时

授课序号：第12次

【教学目标】

1. 西洋乐器的发声原理和演奏方法。
2. 交响乐团的编配。

【教学重点和难点】

教学重点：了解西洋器乐和常见乐器的音色特征，认识和把握几个有代表性的器乐曲，调动学生对器乐作品欣赏的兴趣。

教学难点：对器乐乐曲有感性到理性认知过程的引导。

【教学方法及手段】

讲授法；讨论法；示范法；视频欣赏法

【教学过程及内容】

（一）弓弦乐器

1. 小提琴

小提琴是一种在构造和声音上都十分完美的弓弦乐器。它由琴头、

琴颈、琴身、琴马、琴弦及琴弓组成，有四根弦，定弦为 g-d1—a1—e2。小提琴音色清纯、明亮、华丽、甜美，有极其丰富的表现力，在乐队中常常演奏旋律。它既能演奏抒情、宽广、缓慢的旋律，又能演奏技巧性很高的华彩乐段，是一种重要的独奏和合奏乐器。

2. 中提琴

中提琴的形状和构造与小提琴相同，琴身稍大于小提琴，定弦 c—g—d1—a1 比小提琴低五度。中提琴的音色柔和而含蓄，一般演奏管弦乐的中声部音区，起到和声填充的作用，也长于演奏抒情性旋律，较少演奏华彩乐段。

3. 大提琴

大提琴是乐队中不可缺少的次中音或低音弦乐器。它经常演奏旋律性很强的乐段，还可作为独奏乐器。大提琴有四根弦，比中提琴低八度，定弦为 C—G—d—a。

大提琴的第一弦为 a 弦，其发音华丽有力，富有歌唱性；第二弦为 d 弦，音色朦胧；第三弦为 G 弦，声音深沉饱满；第四弦为 C 弦，音色低沉响亮。大提琴常用于独奏和重奏，擅长演奏宽广、深沉、抒情的旋律，也可演奏技巧性较高的华彩乐段。

4. 低音提琴

低音提琴又称倍大提琴，是最低音的弦乐器，其形状、构造与其他提琴相似，琴身比大提琴大，演奏时要坐加高的凳子，或者站立演奏。低音提琴采用四度定弦，分别为 E1—A1—D—G 低音提琴在乐队中担任低音声部，较少独奏。低音提琴音色粗壮、低沉、浑厚，拨奏时最

有效果，很少演奏华彩乐段。低音提琴在管弦乐中是不可缺少、不容忽视的，节奏性较强的音乐主要靠低音提琴来表现。

（二）木管乐器

1. 长笛

长笛一般用金属制作，由笛头、中部音键、尾部音键组成，其音域为 c1-e

长笛吹奏连音时圆润连贯，吹奏断音时活泼灵巧。其高音区响亮，穿透力强；中音区清脆、柔和；低音区宽厚。长笛既长于演奏缓慢、悠扬、富有田园韵味的旋律，又能演奏技巧性很高的华彩乐段，也常用于独奏。

2. 短笛

短笛与长笛的形制相似，比长笛短一半，发音比长笛高八度，音域为短笛的低音区柔弱，中音区明亮、尖锐，高音区响亮、清脆。短笛强奏时尖锐刺耳，声音穿透力强。

3. 双簧管

双簧管（见图 8-3）是一种主要的高音双簧木管乐器。管弦乐队的木管声部是围绕双簧管建立起来的。双簧管是 C 调乐器，音域达两个半八度：b-f。双簧管的音色富有泛音，低音区音色发音丰满，中音区音色甜美，高音区音乐明朗而强烈。双簧管适合演奏富有歌唱性的旋律。双簧管既可独奏，又可参加重奏。

4. 单簧管

单簧管又称黑管，由五个部分组成：尖形的笛头、小筒（与笛头

相连)、音孔、音键和喇叭口。单簧管有 C 调、B 调和 A 调三种。单簧管的声音富有泛音，音色华丽。其低音区发音低沉，略带戏剧性；中音区声音在乐队中的声音融合性极好。单簧管除用在乐队中外，还常用来独奏和重奏。

5. 大管

大管又称巴松管，是双簧片的低音木管乐器，由哨子、底节、短节、长节和喇叭五部分组成。大管是 C 调乐器。大管发音不均匀，低音区音色雄壮有力，中音区音色温和甜美，高音区音色富有戏剧性。它在演奏断音时很有特色。

(三) 铜管乐器

1. 圆号

圆号又称法国号，是一种有温斗状号嘴的钢管乐器，圆号有自然圆号和活塞圆号两种，现今通常用后者，圆号是移调性乐器、经常使用下调图号，用高音谱表和低音谱表记谱，但是，圆号的记谱非常特殊，用高音谱表记谱时，记谱比实际发音高纯五度（实际发音比记谱低纯五度），用低音谱表记谱时，记谱比实际发音低纯四度（实际发音比记谱高纯四度），实际上就是把高音谱表的音移低纯八度，圆号音色丰满、柔和，长于吹奏高音，它的低音区声音较粗，不够丰满圆润，中音区声音明亮、柔美，富有表现力；高音区声音稍显紧张。圆号在乐队中也常用作节奏乐器。

2. 小号

小号是高音调管乐器，有 A 调、C 调和 bB 小号，常用的是 bB 小

号。小号的高音区音色嘹亮，最高音区的音色高亢锐利，略感紧张；中音区音色优美，弱奏时音色圆润；低音区音乐丰厚坚实，它强奏时，声音猛烈、辉煌，富有号召力，善于表现激烈战斗、凯旋的场面；弱奏时，声音柔和，富有歌唱性，可表现宽广、抒情的情景。

3. 长号

长号又称拉管，号身由两个 U 形铜管相套连接而成，可以伸缩，以得到不同的音高。长号用低音谱表和次中音谱表记谱，记谱与实际音高相同，因此不属于移调乐器。现代管弦乐队中用的长号有四种；bB 调次中音长号，这是最常用的长号，其音域为 E-bd；F 调低音长号，音域比 bB 调次中音长号低纯四度，其音域为 B1-a；bB-F 调次中音-低音长号，或称双调长号，其音域为 bB1-bb；bB 调倍低音长号，较少使用，其音域比次中音长号低八度。长号强奏辉煌，弱奏柔和，宜于演奏庄严豪放、气势雄浑的旋律。

4. 大号

大号又称倍低音号。大号属 bB 调乐器，但演奏者一般习惯于用 C 调指法演奏，所以大号用低音谱表按实际音高记谱，不再做移调，其音域为 E1-bb。大号的声音丰满充实，其高音区声音较干，很少用；中音区声音厚实而洪亮，是主要使用的音区；低音区发音低沉。

（四）打击乐器

1. 定音鼓

定音鼓的鼓身是由铜打造而成的锅型；鼓面蒙以皮革，用螺丝来调整鼓皮的紧张度，以调整音高；鼓植用木制成，顶端包以毛毡等材

料。定音鼓是管弦乐队中最重要的打击乐器，乐队一般用三只定音鼓，定音范围因其鼓面大小而不同。定音鼓有高音鼓和低音鼓两种，均用低音谱表记谱。高音鼓的音域为 bB-f，低音鼓的音域为 F-C。定音鼓的声音刚柔并济，音量变化幅度大。在乐队中，由定音鼓做和声及旋律，用来衬托、渲染节奏、色彩、力度和氛围，能达到很好的效果。定音鼓还用于加强乐队的低音。

2. 大鼓

大鼓又称土耳其鼓。鼓身有木制和金属制两种，两面蒙以鼓皮，其紧张度由螺丝调节。大鼓属于无固定音高的打击乐器，用一线记谱。乐队中一般把大鼓放在支架上或悬挂在支架上，用单构击奏。大鼓的声音低沉，能起到加强乐队低音的作用。轻奏时具有抑郁、寂寞的色彩；重奏时富有激情，鼓舞人心，能起到烘托气氛的作用。

3. 小军鼓

小军鼓的鼓身是用金属制成的，两面蒙以鼓皮，一面还张有金属弹簧丝，鼓皮和金属弹簧丝可调松紧，因此，小军鼓可以发出三种不同的声音：拉紧弹簧丝，发出的声音清脆，有紧张感；放松弹簧丝，其音色暗而发闷；将弹簧丝松到能够接触鼓皮，或者在鼓皮上蒙上一层薄薄的棉织物时，则能发出朦胧又带有沙沙的声音。小军鼓用一线记谱，用双木植单击或滚奏，其声音穿透力强，力度变化大，能自如地演奏各种不同气氛的节奏型；表现力强，往往表现出强烈、紧张的战斗性效果。

4. 镲

铲是响铜制的打击乐器，两片合为一套，用一线记谱。铲的音色清脆、明亮而强烈，穿透力极强，能表现出水花四溅、风暴闪电等效果，还可表现某种突然惊愕的恐怖情景。若在乐曲的高潮处使用钱强奏，则能使音乐辉煌灿烂。

5. 三角铁

三角铁是以圆形的钢棒弯曲成三角形形状的乐器，以一支金属棒敲击发声，能奏出各种音型。三角铁发音清脆、尖锐、响亮，近似铃声，在乐队中起到点缀的作用。

铃鼓

以鼓框中装有若干对小铜铃而得名，用一线记谱。铃鼓常用在舞曲及节奏性较强的旋律中。另外还有响板、沙桐等打击乐器，这些乐器在管弦乐中较少使用。

（五）色彩装饰性乐器

1. 竖琴

竖琴由琴身（包括琴柱、挂弦板、共鸣箱和底座）和琴弦系统（包括琴弦、轴、变音传动机件装置和踏板）组成。琴身是木质结构；琴弦通常高音区用尼龙弦，中音区用肠衣弦，低音区用金属缠弦；变音传动机件使用曲形铜板。

2. 木琴

木琴由一套长方形小木块组成，小木块按照一定的次序排列，用两个木制小木块敲击。木琴音质强烈刺耳，穿透力强，声音清脆，音域

有3个八度。

3. 排钟

排钟是一组悬挂起来的金属管，用锤敲击发声，用高音谱表记谱，常用音域为c1-e2。排钟的音色明亮、清脆、悦耳，声音宏大，演奏起来能够制造出节日气氛，一般在乐曲高潮处使用。

（六）键盘乐器

1. 钢琴

钢琴由琴弦列、音板、支架、键盘系统（包括黑白琴键和击弦音植）踏板机械（包括顶杆和踏板）和外壳六大部分组成。高音、中音琴弦由钢丝制成，低音琴周弦由钢丝加上紫铜缠丝制成。音板是木质结构，木材要求质地柔软，有弹性，易传导振动，以白松或梧桐为最佳。支架包括铸铁支架和木支架两部分。键盘系统中黑白琴键由象牙或电木制成，音植常为木制。

2. 手风琴

手风琴由高音键盘、低音键钮和风箱三大部分组成。手风琴具有多种音色，可模拟多种管乐器和弦乐器；和声丰富，可奏出小型乐队的效果；音量宏大，发音持久，不受空间局限；便于携带和演奏，是普及型乐器。

【课程思政】

在对外国乐器的分析讲解中，如何引导学生分析比较西方音乐文化与中国民族文化的异同，以立足中国的维度来阐释西方音乐，以促进交流的方式来推介西方音乐，以文化自信的高度来品鉴西方音乐

是在音乐教学中落实课程思政需要关注的重要问题。

【作业布置】

1. 聆听肖邦和李斯特的钢琴作品，谈谈肖邦和李斯特钢琴音乐的风格特点。
2. 结合贝多芬《第五交响曲》谈谈你对古典音乐特点的体会。

【课后反思】

音乐是人类共同的语言，无国界地传递着情感与思绪。然而，中西方音乐却有着截然不同的特点和风格。本节课通过对比中西方乐器，探讨其各自的魅力和差异性，同时启发学生去思考音乐全球化背景下中西方音乐的融合趋势。

第七章 儿童音乐作品赏析及艺术实践

课时安排：2 课时

第一节 儿童歌曲作品赏析

课时：2 课时

授课序号：第 13 次

【教学目标】

1. 儿童器乐作品的种类。
2. 欣赏儿童钢琴器乐作品。

【教学重点和难点】

教学重点：儿童音乐的特点、审美特性、类型特征，理解儿童歌曲对儿童发展的作用。

教学难点：儿童歌曲的内涵及对学生产生的影响和作用。

【教学方法及手段】

讲授法；讨论法；示范法；视频欣赏法

【教学过程及内容】

（一）儿歌改编的器乐作品

用儿童歌曲旋律（或）片段做音乐主题，加以变奏发展写成的器乐曲。可以由一件乐器演奏，也可以乐队合奏。我们在欣赏它时可以联系歌曲的内容，结合器乐变奏出的音乐形象展开联想。在幼儿园可以歌词内容编排音乐活动，辅助感受音乐节奏和旋律的特点。

1. 《洋娃娃和小熊跳舞》

这首曾由中央人民广播电台专门为《小喇叭》节目录制的音乐作

品，是一首木管四重奏，也是歌曲改编曲。乐曲欢快、活泼，双簧管、大管、长笛、单簧管演奏的旋律片段，以各种装饰和片段此起彼伏的呈现，如洋娃娃和小熊正在欢快的舞蹈。特别是大管演奏的半音下行，如洋娃娃开心的笑声。

2. 《小松树》

这是中央人民广播电台专门为《小喇叭》节目录制的木琴独奏曲。属于歌曲改编曲。乐曲在一个短小的前奏后，《小松树》的主题完整出现，之后开始一次次的主题变奏，作者根据木琴的音色和节奏特点，时而改变节奏，时而改变调性，时而加花，时而音乐形象采用欢乐活泼的双音。乐曲表现了少年儿童充满朝气、健康成长的精神风貌。

3. 《小青蛙》

这首乐曲取材于山东菏泽地区的一首民间儿歌《花蛤蟆》，乐曲生动而活泼。其主题基本采用了《花蛤蟆》第一句的材料加以器乐化，发展成 16 小节的两个乐句。

（二）器乐小品

器乐小品一是指专门为儿童创作的简单器乐曲，如《小鸟》（罗忠熔曲）、《扑蝴蝶》（丁善德曲）、《小士兵进行曲》（舒曼曲）、《青蛙合唱》（汤普森曲）、《动物狂欢节组曲》（圣-桑曲）、《雪花飞舞》（德彪西曲）等。由于这些都是专门为儿童创作的简单的器乐曲，所以更加有利于激发孩子们的兴趣，而且还能够用动作表现出来。二是从各类器乐曲中选取一部分适合儿童欣赏的乐段或乐章。如莫扎特的《土耳其进行曲》是他的钢琴奏鸣曲 K331 的第三乐章。

1. 《扑蝴蝶》

《扑蝴蝶》选自《儿童组曲“快乐的节日”》第二首，《儿童组曲“快乐的节日”》创作于1953年，其中包括了《郊外去》《扑蝴蝶》《跳绳》《捉迷藏》《节日舞》五首作品，它们从各个侧面反映了新中国儿童无忧无虑、愉快幸福的生活，描绘出孩子们纯洁的心灵和活泼的天性。

2. 《小士兵进行曲》舒曼

《小士兵进行曲》这首钢琴乐曲是德国作曲家舒曼的作品，短小精悍，一共有四个乐句，分为两个乐段。第一乐段，两条旋律之间运用了同头变尾的创作手法，表现了小士兵雄赳赳气昂昂的坚定步伐。第二乐段在旋律、音区上有进一步的发展，丰富了乐曲的表现力。这首作品适合孩子们做律动或打击乐活动。

3. 《捉迷藏》

《捉迷藏》是舒曼创作的儿童钢琴套曲《童年情景》中的第三首。《童年情景》中的13个小标题所表现的都是舒曼的妻子克拉拉天真童年中的场景，分别为《异国和异国人民》《奇异的故事》《捉迷藏》《孩子的请求》《无比的幸福》《重要事件》《梦幻曲》《火炉旁》《辆木马》《过分认真》《惊吓》《入睡》《诗人的话》。

4. 《梦幻曲》

《梦幻曲》是舒曼所作十三首《童年情景》中的第七首，完成于1838年，经常被改编成各种乐器的独奏曲。《梦幻曲》主题非常简洁，具有动人的抒情风格和幻想色彩，使人不觉中被引入轻盈缥缈的

梦幻世界，不禁忆起孩童时代的各种景象。

5. 《快乐的农夫》

《快乐的农夫》是舒曼于 1848 年为大女儿玛丽过十岁生日写作的，表现一群强壮的农夫收耕回家路上欢快的情景。

6. 《雪花飞舞》

《雪花飞舞》是法国音乐家德虎西组曲《儿童乐园》中的第 4 首，作于 1906—1908 年，是作曲家音乐创作风格发展成熟时期的作品。这首乐曲结构呈现出乐句、乐段不对称形式，彰显了这首乐曲结构自由化的形态，体现了作曲家的音乐风格。

7. 《小步舞曲》

小步舞曲原是法国布列塔尼的乡村舞曲，17 世纪中期，经路易十四的提倡传入宫廷，开始风行于贵族社会，后被作为仪式典礼上的正式舞蹈。并形成了中庸速度和庄严、典雅的风格。

8. 《土耳其进行曲》

莫扎特的《土耳其进行曲》是他的钢琴奏鸣曲《A 大调钢琴奏鸣曲》(K331)的第三乐章。莫扎特共谱写了十九首钢琴奏鸣曲，这些奏鸣曲都显示出明朗乐观的乐思，完美匀称的结构和严谨如歌的旋律等创作特征。

【课程思政】

让孩子们勇于探索未知世界、勇于创新。就像认识三角铁一样，音乐可以有很多的组合形式，都会创造出很好听的音乐，因此，发挥孩子们的想象力，鼓励各种形式的创作。

【作业布置】

用我们日常身边物品来创造音乐，同学们可以任意结合的方式进行。

【课后反思】

这节课的教学效果较上节课有了很大的改观，参与社会实践的学生找到了自己的专长和特长，初步形成了自己的专长领域，在此领域内既消除了上节课中的紧张感，也能够大胆的讲出自己对音乐的理解，并运用了一些教学方法使孩子们更好地理解音乐。

第八章 综合艺术作品欣赏及艺术实践

课时安排：4 课时

第一节 音乐大讲堂-中国歌剧

课时：2 课时

授课序号：第 14 次

【教学目标】

通过走进社区社会实践的实施，开展音乐大讲堂等一系列音乐社会实践活动，真正把音乐社会实践落实到实处，并通过音乐大讲堂的实施，提高学生的知识储备以及展示能力，加大学生的审美情趣与实践能力，加强学生的艺术审美与德育培养。

【教学重点和难点】

重点：深入社区，通过音乐大讲堂，将音乐与美的实践与传播落实到实处。

难点：对音乐大讲堂的准备要保证专业性与群众性，保证社会实践效果。

【教学方法及手段】

教学方法：讲授法、示范法、引导法、启发法、互动法、实践法

教学手段：钢琴、多媒体。

【教学过程及内容】

一、讲堂实施

（一）目标

对群体实行音乐专题大讲堂，可更好的提高群众认识，激发群众

的学习兴趣，在学习中找到快乐，在快乐中提升自我；弘扬民族音乐与文化，加深群众民族自信，培养家国情怀，将民族音乐与文化中的“根”与“魂”传扬下去。

（二）对象

根据讲堂对象确定讲堂主题，并进行调整。例如面对年龄层次偏小的学生群体，应把讲堂主题的难点降低，语言更通俗易懂，以更多的历史故事为出发点，提高学生的学习兴趣；而面对年龄稍大的学生群体，可加深历史背景的讲授，从创作背景、歌曲内涵出发，让学生学习更深入；面对社区老人或者社会群体，可拓宽不同时代讲授，从深刻的历史背景出发、结合创作背景、歌曲内涵让群众更坚定民族文化自信，更热爱祖国。

（二）主题

讲堂主题体现群众性、专业性、历史性、文化性，突出弘扬与传播民族为主要目的。

二、音乐大讲堂示范

讲堂主题：音乐中的党史

开展对象：中小学师生、社区群众等

主要内容：

2021年以来，恰逢建党一百周年。一百年风雨同舟，一百年披荆斩棘，一百年砥砺奋进，中国共产党团结带领全国各族人民穿越鲜血与战火的历史烟云，走过建设与改革的风雨洗礼，共同谱写了一曲感天动地、气壮山河的奋斗赞歌。

(一) 时代性创作歌曲

讲堂围绕中国共产党如何取得政权、开启新纪元、开辟新时期、开创新时代四个方面展开。从建党与第一次国共合作到解放战争，从新中国建设与社会主义探索到走自己的路建设中国特色社会主义国家，结合每个时期代表性歌曲故事讲述中国共产党建党 100 年执政 72 年的辉煌历史。从时间上选曲例如：“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸！”——《我的祖国》、“唱支山歌给党听，我把党来比母亲”——《唱支山歌给母亲》、“百灵鸟从蓝天飞过，我爱你中国”——《我爱你中国》、“我和我的祖国，一刻也不能分割”——《我和我的祖国》、“我们讲着春天的故事，改革开放富起来！”——《春天的故事》、“我们唱着东方红，当家作主站起来！”——《走进新时代》、“不忘初心，继续前进，万水千山最美中国道路”——《不忘初心》、“灯火里的中国青春婀娜，灯火里的中国胸怀辽阔”——《灯火里的中国》、“红日升在东方，其大道满霞光”——《万疆》等。

(二) 中国民族歌剧

中国民族歌剧致力于讲述中国历史故事、中国人文故事，传扬中华民族文化、传统民族音乐，将现代音乐与传统音乐相融合，音乐风格多样，特色显著，将中国戏曲、地方民歌在歌剧中得到完美融合，让中国民族音乐精粹与文化瑰宝得到传承与发扬，在课程思政的导向下，逐渐变成高校声乐课程教学的重心之一。不同时期创作的民族歌剧，或者讲述不同时期故事的民族歌剧都具有它独有的鲜明的时代烙

印，具有强大的生命力，代表一个时期的人民与历史。

随着时间的流逝，历史的不断发展，当下新媒体时代的快速运转，让民族歌剧在当下民众面前得到更好的展示与传扬，促进了文化艺术传播。由此更多新的优秀民族歌剧创作面世，并且不少作品被人们传唱与研究。

歌剧本是一门西方舞台艺术，起源于 17 世纪意大利佛罗伦萨，将戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术。自 1919 年受到“五四”爱国运动新文化的影响，中国民族歌剧萌芽逐渐产生。共分为三个阶段：第一个阶段 1919 年-1944 年为探索阶段，例如：黎锦辉创作的儿童歌剧《麻雀与小孩》、《葡萄仙子》、聂耳创作的《扬子江暴风雨》、冼星海创作的《军民大生产吧》等，都在反映群众革命斗争，在借鉴西洋歌剧经验上，努力做出一些常识；第二个阶段 1944 年-1955 年为奠基阶段，这时候的中国民族歌剧已经小具规模，《白毛女》、《小二黑结婚》这样优秀的民族歌剧就是这时候创作的；第三个阶段是深入探索阶段，也就是 1956 年至今，国家艺术创作开始百花齐放，百鸟争鸣，大规模去探索民族歌剧的创作，从《红珊瑚》、《洪湖赤卫队》、《江姐》到《野火春风斗古城》、《党的女儿》、《原野》，再到近几年的《沂蒙山》、《八月桂花遍地开》、《银杏树下》、《扶贫路上》、《同心结》等，都是中国民族歌剧的勇敢创新与伟大突破。

在我国声乐发展的历程中，形形色色的声乐创作百家齐放。民族声乐发展速度飞快，百花争艳、百鸟争鸣。很多作曲家大量吸收各种

民族音乐元素，创作成众多具有民族音乐特色、地方特色、文化内涵的歌剧作品。民族歌剧在创作中都结合中国民族音乐众多元素，并且结合西方歌剧音乐特点，成为本民族独具特色的新歌剧。很多民族歌剧融入了中国戏曲音乐博大精深的板式、腔体，还有中国语言式的宣叙调，例如表现中国共产党奋斗征程的《党的女儿》、《江姐》、《野火春风斗古城》、《长征》，表现地方革命精神的《沂蒙山》、《八月桂花遍地开》，表现中华民族文明历史的《运河谣》，表现新时代全面建设小康社会扶贫攻坚为主的《扶贫路上》等。这些歌剧都形形色色的展现出不同时期、不同特色、不同风貌、不同精神境界的历史人物与故事。

讲座在全场人员高唱《没有共产党就没有新中国》或者《我和我的祖国》的歌声中落下帷幕。

【作业布置】

复习音乐中的党史，并赏析不同时代、不同创作背景下的中国创作型歌曲和中国民族歌剧作品。

【课后反思】

以音乐作品学习党史既是一次把握规律把握未来的理论学习，也是一次坚定理想信念、坚定政治方向的党性教育，通过学习音乐，必将增强传播者与被传播者对党的感情认同、理论认同和政治认同。

第二节 音乐大讲堂-民族舞剧

课时：2 课时

授课序号：第 15 次

【教学目标】

通过基层音乐普及讲座，使群众了解民族舞剧并欣赏。

【教学重点和难点】

教学重点：对《红色娘子军》进行艺术实践，清楚阐述舞剧和综合艺术的特点。

教学难点：理解舞剧是舞蹈的另一种表现形式。

【教学准备】

麦克风、视频播放投屏

【教学过程及内容】

一、概述

舞剧指以欧洲古典舞蹈为主要表现手段，综合音乐、哑剧、舞台美术、文学于一体，用以表现一个故事或一段情节的戏剧艺术，称古典芭蕾（或古典舞剧）起源于 16、17 世纪文艺复兴时期的意大利，18 世纪后芭蕾与歌唱逐渐分离，直至 19 世纪初芭蕾进入浪漫主义时期，发展成为一种独立的艺术形式。20 世纪出现了现代舞以后，以现代舞结合古典舞蹈技术为主要表现手段来表现故事内容或情节的称现代芭蕾。舞剧在中国起步比较晚，在 40 年代，由我国舞蹈家吴晓邦创作了《虎爷》、《宝塔牌坊》等少量的作品。新中国成立后，舞剧事业在我国获得了较大的发展。

二、《红色娘子军》

欣赏《红色娘子军》，首演于1946年，它的剧本出自于著名作家梁信之手，故事大体上是说，在我国革命战争时期，海南有一支由妇女组织的革命队伍——中国工农红军第二独立师女子特务连，当时人们都称她们这一支队伍为红色娘子军，她们在党的领导下出色地完成了保卫领导机关、发动群众等任务，并且配合主力部队作战、不怕牺牲、英勇杀敌的故事。而芭蕾舞剧《红色娘子军》正是表现了这段历史。

在《红色娘子军》的动作语汇中，出现了大量芭蕾动作的变形，其中包含了中国古典舞、中国武术以及从现实的战斗生活中提炼、加工、创造的新的动作语汇。编导用智慧巧妙地在西方芭蕾的形式下注入了中国的革命元素，用艺术的手段融合不同的文化，彰显出艺术之美。例如：西方芭蕾舞的经典造型动作，古典芭蕾为了表现浪漫、虚无、飘逸与梦幻，上半身的动作通常会相对柔软。但是这种柔美不足以表现出革命的斗志，因此在《红色娘子军》当中，演员的上半身要更加挺拔，突显刚毅与力量。其中手部姿态也由古典芭蕾手势改为中国古典舞的掌形手。舞姿虽由气枪、步枪、大刀呈现而出，但位置与造型又是这个结构。在“九人刀舞”舞段当中，动作汲取了京剧武术中的“正步”“金鸡独立”“跑圆场”等动作元素，在队形上借用了民间的“龙摆尾”突显场面效果。

在讲述这一部分内容时，要使听众明白，芭蕾中国化与民族化的过程，也是动作语汇的形成过程，是不同的技术语言交汇、磨合与生成的过程，是一种创新的过程。演员与编导避免了不同身体技术的正面冲突，避免了四分五裂的现象，反而在交汇过程中做到了差异共生。

突出时代创新精神，因为存在这样一种创新的意识与精神推动着整部舞剧动作语汇的形成，最终才能成就出经典。

【课程思政】

在《红色娘子军》全剧中能够发现多处革命精神与革命斗志的桥段，通过这些动作桥段影射历史，体现着不屈的抗争。将革命精神贯穿于全剧始终，在欣赏舞剧时不禁热血沸腾。例如：“琼花逃跑”的舞段中就充分体现了“阶级斗争”与“革命形态”。在西方芭蕾中经常会出现男女演员的大双人舞，其中“托举”是主要的技术技巧。男演员将女演员托举至半空中，或成为女演员做高难度技巧动作的“依靠”，继而推进情节，表现浪漫爱情或升华到情感悲剧。在“琼花逃跑”的舞段中，男女演员更多的是力量的博弈，女演员的支撑动作发生于对峙的造型当中，表现出不屈的革命斗志。

【作业布置】

针对基层宣讲的主讲人：写一篇关于宣讲舞剧后的感受论文(800字以内)。

【课后反思】

这个主题的宣讲本质是“音乐党课”，将党的光辉历史融入到演出中，让音乐党课走出乡村，在观看、讲解的过程能够感受到某些片段是引起群众共鸣的，那么，这样的主题也使党史学习教育更容易入情走心。同时很好的诠释了中国革命音乐的发展史、中国共产党的奋斗史。凭借新颖的形式和丰富的内涵，在歌声和舞蹈中，我们共同重温了那段波澜壮阔的历史岁月。

第九章 课程评价考核

课时：2课时

授课序号：第16次

本节课进行课程考核：第1课时——利用“学习通”平台进行线上答卷；第2课时——现场技能考核。

一、线上试卷：

中原科技学院 2022—2023 学年第二学期期末考试

《音乐与美的实践与传播》A 卷

专业_____ 层次_____ 年级_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分 评卷人 二、填空题（每空1分，共10分）

1. 音的四种属性分别是_____、_____、音量、音色。
2. 我国第一部诗乐总集《诗经》分_____、_____、_____三个部分。
3. 汉族民歌的体裁分为_____、_____、_____。
4. 有“艺术歌曲之王”称号的外国音乐家为_____。
5. 于1932年创作的艺术歌曲《思乡》的曲作者为_____、词作者为韦瀚章。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分 评卷人 二、判断题（每空2分，共10分）

1. 《运河谣》是一首加拿大民歌。（ ）
2. 莫扎特是巴洛克时期的作曲家。（ ）
3. 外国艺术歌曲《小夜曲》的作者是巴赫。（ ）
4. 长笛是属于铜管性质的乐器。（ ）
5. 《中华人民共和国国歌》由田汉作词，聂耳作曲。（ ）

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分 评卷人 三、选择题（每空2分，共30分）

1. 歌曲《在太行山上》由作曲家（ ）作曲。
2. 汉族山歌：

1. 李叔同《送别》；
2. 聂耳《义勇军进行曲》；
3. 贝多芬《月光奏鸣曲》；
4. 莫扎特《土耳其进行曲》；
5. 门德尔松《仲夏夜之梦序曲》。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
得分												

得分 评卷人 四、名词解释题（每题5分，共10分）

1. 李叔同《送别》；
2. 聂耳《义勇军进行曲》；
3. 贝多芬《月光奏鸣曲》；
4. 莫扎特《土耳其进行曲》；
5. 门德尔松《仲夏夜之梦序曲》。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
得分												

得分 评卷人 五、简答题（每题10分，共20分）

1. 简述唢呐曲《百鸟朝凤》。
2. 简述江苏民歌《茉莉花》。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
得分												

得分 评卷人 六、论述题（20分）

1. 中国民族乐器种类繁多、表现力丰富，请结合自己的学习，从音乐鉴赏的角度谈谈中国民族乐器的分类、代表乐器及代表作品。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
得分												

二、现场技能试卷：

2022—2023 学年第二学期期末考试

《音乐与美的实践与传播》A 卷（技能）

一、模唱（每音 1 分，共 10 分）

请听教师弹奏的单音，把正确的音高用哼鸣形式唱出（不用唱音名）。

二、视唱（节奏 10 分、识谱 20 分、音准 20 分，共 50 分）

请在下面作品中随机抽取一首进行视唱（准备时间为 1 分钟）。

3

河北民歌

4

贵州彝族民歌

5

安徽民歌

三、舞台表演（音准 15 分、着装 5 分、音乐表现 20 分，共 40 分）

根据专长运用演唱、演奏或表演等形式进行舞台展现
(限时 3 分钟)。

线上课程教学安排 (4 课时)

课程名称：《音乐美的实践与传播》

课程代码：34514201001

线上课程来源：超星 APP

线上课程名称：音乐鉴赏

线上课程学时：4 学时

线上课程成绩占比：总成绩的 10%

线上课程目录：

第一章 音乐何须“懂”

第二章 音乐表现的机制

第三章 音乐欣赏的方式与层次

第四章 音乐欣赏的方式与层次

第五章 音乐中的结构严谨

第六章 音乐演奏中的整体布局设计，细节控制

第七章 音乐作品中的理解与表现

第八章 音乐欣赏中理解的意义

线上授课方式：

学生和老师分别下载超星 app，由教务处统一将选修课学生名单导入课程，学生听线上教学视频为主，教师做课后答疑。

线上课程总结：

线上精品课程的授课教师为中央音乐学院周海宏教授，整体教学设计和讲解生动、全面，课程内容丰富，比起线下课堂的固定时间、

固定地点学习，线上教学对于环境因素局限性较小，学生只需完成线上课程听课及作业即可，重要的是线下课程受时间的限制，线上精品课程可以最大程度的进行知识量的补充。

线上课程反思：

学生在线上听课过程中，常见的主要问题主要集中在和老师的沟通交流方面，老师留的讨论区部分学生都没有及时讨论，还有部分学生没有按时完成线上课程的聆听。线上教学是教师提前录制完成的，学生需要自主学习，那么在自主解决问题的过程中，学生大多是缺乏主动解决问题的意识的。所以，线上课程也不能完成代替线下授课，可以作为线下授课的辅助教学。对于自学能力强，热爱音乐的学生来讲，可以推荐中国大学 MOOC 更多的视频教学材料，帮助其扩宽音乐文化的知识和视野。