

对《音乐（中等职业学校公共艺术课程系列教材）》的理性认识

文/刘洪波

摘要：由华南师范大学郭声健教授领衔主编的《音乐（中等职业学校公共艺术课程系列教材）》使用已经五年多了，新教材给了教师更大的空间，但同时教师也面临了更多的挑战。要坦然地面对这种挑战，我们有必要分析本教材与其他版本教材的差异、研究《音乐（中等职业学校公共艺术课程系列教材）》编写特点和内容体现、发现该教材在编写和内容上存在的缺失、探究对教材优化使用的有效策略。

关键词：音乐教材；分析与研讨；理性认识；《音乐（中等职业学校公共艺术课程系列教材）》

自2013年4月教育部颁布了《中等职业学校音乐教学大纲（修订版）》以来，一批以大纲为核心、以中职学校音乐教学需要为着力点、以有利于学生音乐核心素养提升为目标、以坚持就业导向为原则的中职学校音乐教材以崭新的面貌呈现在全国中职师生面前，彻底结束了我国没有单独系列的中职音乐教材的历史。其中，由华南师范大学郭声健教授领衔主编、暨南大学出版社出版的《音乐（中等职业学校公共艺术课程系列教材）》颠覆了以往音乐教材的框架和套路，选用了大量符合当前音乐发展实际的案例和内容，通过音乐鉴赏、乐理与唱歌、音乐与戏剧表演、音乐与舞蹈、器乐演奏、音乐创作等六个章节，将教师的音乐教学和学生的音乐学习引入了一个别具洞天的音乐世界。

教材主编郭声健教授，是华南师范大学音乐学院博士生导师、粤港澳音乐教育研究中心主任、教育部艺术教育委员会委员、教育部“国培计划”专家库首批专家、广东省学校艺术教育指导委员会副主任，在教材编写的把控上独具匠心，使得教材一经出版就获得了一致的好评，得到了中职学校广泛的采用。

尽管主编及参编者高深的音乐造诣凸显了教材的学术价值和应用价值，但由于编写者中中职音乐教学一线教师不足，教材的局限性依然存在。为了更好地发挥教材的优势，完善教材的不足，我们有必要对《音乐（中等职业学校公共艺术课程系列教材）》进行理性认识，从中职音乐教学实际出发，科学合理的分析、使用教材，进一步优化职音乐教学^[1]。

一、《音乐（中等职业学校公共艺术课程系列教材）》与旧版音乐教材的差异

在相当长的一个时间里，我国中职学校的音乐课无统一的教学大纲和教材。1979年4月，教育部制定了《全日制十年制学校中小学音乐教学大纲》，中职学校在教学参考这一教学大纲。但依然没有统一的教材，造成了实际上的中职音乐教学边缘化。1995年10月，原国家教委制定颁发了《普通高中艺术欣赏课教学大纲（初审稿）》，先后在全国发行使用了辽宁教育出版社出版的《音乐欣赏高中选修课本》、人民音乐出版社编写出版的《普通高中音乐教科书》、人民教育出版社编写出版的《普通高级中学教科书艺术欣赏音乐》等教材。此时的中职学校或采用普通高中的教材，或采用高等学校的相关教材。由于将音乐置于艺术欣赏的范围内，而“艺术欣赏课”并非真正意义上的音乐课程，同中职教育阶段的音乐课程内容相距甚远，以至于中职与初中、小学阶段音乐教育不能正常衔接，使中职音乐教育无法形成完整的课程体系。1999年，上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会委托音乐教育专家学者，根据现代化职业教育的要求和中等职业学校的培养目标，编写了中等职业学校的《音乐系列教材》。本套教材共分四册，即音乐、器乐、舞蹈、戏剧电影电视，这是我国第一套专门的中职学校音乐教材。以此为标志，以中职学校学生为主要教育对象的音乐教材纷纷编写出版，多数教材脱胎于普通高中的音乐教材，有着比较明显的“嫁接”痕迹。郭声健教授领衔主编的《音乐（中等

职业学校公共艺术课程系列教材)》,编写体例更为新颖、使用更为广泛。该教材相对以前的教材在课程结构上进行了重大调整,通过内容既相互独立又相互融入的音乐鉴赏、乐理与唱歌、音乐与戏剧表演、音乐与舞蹈、器乐演奏、音乐创作等六个模块,提升了课程的灵活性和选择性,反映出音乐学科不同教学内容之间的逻辑联系。克服了旧教材以单一的欣赏为主要课程内容、教学形式单一、学生学习范围有限的弊端,为激发中职生学习的自主性,促进学生有个性的发展、增进职业意识和人生规划能力创造了良好机会。

二、《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》的编写特点

《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》包括音乐鉴赏、乐理与唱歌、音乐与戏剧表演、音乐与舞蹈、器乐演奏、音乐创作等六个模块,其中音乐鉴赏是学生获得音乐文化素养的主要渠道,属于基础性的音乐课程。其余5个模块,涉及表现(歌唱、演奏)、创作及综合艺术(舞蹈、戏剧表演),为展示学生自己的兴趣爱好发挥和自主选择学习创造了有利条件。这样的编写构思由单一的音乐欣赏扩大到综合的音乐鉴赏,在全面提高学生音乐素质和技能的基础上,满足学生对音乐的不同兴趣爱好,鼓励具有音乐特长的学生和音乐基础较好的学生,大胆选择适合于自己的专业特长的内容,进行多方位的学习或单项深层学习,使潜质不同、兴趣各异的所有学生都实现其发展的可能性。教材在内容上贴近学生的生活与音乐经验,注重音乐与人、音乐与自然、音乐与社会、音乐与世界的密切联系。教材以音乐文化为主线,囊括了中国民间音乐、中国创作音乐、西方音乐和亚非拉音乐四个方面,充分体现了多元文化价值观。教材既强调对我国民族音乐的弘扬,又重视对世界音乐的了解;既强调对传统音乐的继承,又重视对现代音乐的学习。通过发掘音乐文化与其他艺术形式的同构关系,整合与拓展了新的音乐学习领域,充分体现了以音乐审美为核心、以学生发展为中心的理念。在教材设计理念上从学生的需要和发展出发,选取最具代表性的音乐人物、事件,展示音乐历史的发展脉络;选取最典型的音乐体裁及形式,表现音乐的风格特点。每单元均突出一个点,如:民歌部分突出色彩区;民间器乐部分突出丝竹乐与吹打乐;戏曲音乐部分突出京剧。在作品选择上,体现传统与现代相结合的方式,既有原汁原味的民歌和传统京剧唱段,又有经过改编的民歌与交响音乐结合的现代京剧等。教材的呈现方式充分考虑了过程与方法、情感态度与

价值观,统筹兼顾,每一章节的设计上都有一个突出点,如:《音乐鉴赏》以“风格”为突出点,使学生学会聆听;《乐理与歌唱》以“合唱”为突出点,使学生学会歌唱;《音乐与舞蹈》以“舞蹈片段组合”为突出点,使学生走近舞蹈;《音乐与戏剧表演》以“会看戏”,能够进行简单表演为突出点,使学生走近戏剧,《乐器演奏》以“小合奏”为突出点,使学生学会一般的小合奏;《音乐创作》以“歌曲”为突出点,使学生学会创作简单歌曲;实现了人文主题明线与知识技能暗线的合理编排。以人为本的乐谱设计,以主题方式组成单元,各单元由文字、谱例和图片三位一体方式呈现,并配以光盘,利于学生的可读、可听、可视,使课本能够真正为学生所用,同时又兼顾和方便教师使用。教材还注重学生学习方式的变革,每个单元都设计了研究性学习的课题,以引领以体验、探究和开放性的学习为主的学习方法,倡导音乐实践,使课堂延伸到学生的日常生活当中^[2-4]。

三、《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》各模块内容体现

1. 音乐鉴赏。内容涵盖中国民族民间音乐、亚非拉音乐、欧洲和拉丁美洲民间音乐、西方专业音乐创作、经典流行音乐、中国文人音乐、中国20世纪以来创作音乐。(1)突出对各种音乐风格的把握和提炼,以点带面,从小见大。(2)开放性学习,注重实践,使课堂延伸到了学生的日常生活当中。(3)每个单元都设计了研究性学习的课题,内容丰富并配有数百幅精美图画。

2. 《乐理与歌唱》。以乐理的学习为基础,以歌曲类型和演唱形式为流线。(1)从学生的实际需求出发,在合唱的前提下,倡导重唱、小组唱、表演唱、独唱等多种体裁的学习。(2)作品类型、题材、体裁丰富多样,注重歌唱欣赏理论与实践相结合,强调理论指导、技能训练与自主表现的有机统一。(3)体现以学生为本的理念,关注学生的自主学习。

3. 音乐与戏剧表演。以戏剧的类别、发展演变和音乐剧排演实践为主流线。(1)走近戏剧。教材从欣赏各种戏剧艺术作品出发,识辨戏剧类别、样式、风格、流派,整体把握戏剧艺术的基本特征。(2)突出以学生为主体的表演与配乐教学,把戏剧与音乐的结合落实在创造性的艺术实践之中。(3)突出中国戏剧的特点,强化课本剧的学习、戏剧小品的创编、配乐和表演等,加强学生之间的合作,提高了学生的艺术才能。

4. 音乐与舞蹈。种类舞蹈、中西舞蹈、古今舞蹈的全面展示。(1)舞蹈作品欣赏与表演实践并重,既体

现了舞蹈文化的多元性,又注重学生的舞蹈实践。(2)关注并体现出音乐与舞蹈的紧密结合。(3)突出随乐即兴舞蹈、创意展示等内容教学,为学生提供了良好的创意表现文本与表现的平台。

5. 器乐演奏。以中外常见乐器演奏、乐队合奏、吉他与电声乐队为主流线。(1)在编排上有特色、有新意,较好体现了本套教材以小见大,以少见多的编写思想,符合中职生的兴趣爱好。(2)所选合奏曲目很有特点,以多声部缩写形式出现,灵活、实用,给学生提供了较好的体验、创作空间。

6. 音乐创作。以歌曲写作为主线,兼顾其他音乐形式创作。介绍了乐谱记谱规范和人声歌唱的音域与定调。(1)欣赏领先,贴近学生生活,激发学生创作热情。(2)以歌曲创作为主要内容,重点突出,结构层次合理、鲜明。(3)创作实践求质不求全。(4)开放性的学习方式,设计了音乐采风与观摩的单元。

四、《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》在编写和内容上存在的缺失

尽管教材编者对于中职音乐教学做了充分的研究与实验,随着时代的发展,中职音乐教学从格局到形态都发生了很大的变化,加之编写者中中职音乐教学一线教师不足,《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》在编写和内容上依然产生了一些缺失。主要表现是:

1. 部分作品在教材体例框架内的定位不够准确。比如:音乐美学常识章节讲壮美、崇高、悲剧等类型作品,教材和教师用书的分析就存在忽视作品审美性格多样性的弱点,有标签化的倾向。

2. 部分作品的时代性与学生的音乐经验脱节。脱节方式表现为,一是作品陈旧,有些已经基本退出当前中职生的音乐视野。比如河南民歌《王大娘钉缸》、河北民歌《孟姜女哭长城》;二是过分追求作品的新潮特性,存在盲目推崇二十世纪以来现代主义音乐诸流派作品的苗头,比如瞿小松、勋伯格等人的作品。

3. 一些经典曲目选择的不够恰当。许多经典的乐曲如《梁祝》《春江花月夜》《第五命运交响曲》没有被选取,忽视了不同地区学生的实际情况。

4. 教材为铜版纸彩色印刷,价格相对较高。应该分黑白和彩色两种版本,以适应偏远和农村地区学生的经济承受能力^[5-6]。

五、优化使用《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》的有效策略

为了优化使用《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》,我们应该紧密结合教学内容和学生实际,采取一定的应对策略。

1. 牢固掌握中职音乐教学大纲,熟悉教材,了解学生和学校音乐设施情况。

2. 根据学生实际和时代发展,合理调整、补充、取舍教材内容。如在“高亢的西北腔”中增添学生既熟悉又喜欢的西北民歌演唱者的一些歌曲。

3. 将音乐故事与音乐知识教学结合起来,比如舒伯特的《摇篮曲》和一份土豆烧牛肉、耳聋的贝多芬创作《命运交响曲》、约翰·施特劳斯与众多“圆舞曲”等,开拓学生的视野,巩固学生的音乐兴趣。

六、结语

应该说,《音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)》是一套非常适合当前中职音乐教学的优秀教材。它以音乐审美为核心的课程基本理念,体现了中等职业教育中音乐教学的培养目标,为每个中职中学生音乐文化素养的终身发展奠定了基础。希望在以后的教材修订中,更广泛地听取中职学校教师和学生的意见,将音乐理论、音乐欣赏和音乐创作与时代发展紧密结合起来,进一步完善教材的理论体系,使教材内容的经典性与大众性、人文性与艺术性、民族性与世界性得到完美的体现。中职音乐教育事业要不断地发展,音乐教材的研究工作就一刻也不应停止。只有在现代职教思想的指引下,在中职音乐教学中潜心研究和探索,才能随时为中职音乐教材的建设工作提供坚实的理论与实践依据。

参考文献:

- [1] 教育部. 中等职业学校音乐教学大纲(修订版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [2] 郭声健. 音乐(中等职业学校公共艺术课程系列教材)[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2015.
- [3] 鲁桂莲. 聆听与感受是中职音乐鉴赏的灵魂[J]. 当代教育科学, 2018(08): 5-6.
- [4] 顾艳萍. 初探中职音乐鉴赏教学中的“问题”意识培养[J]. 音乐天地, 2018(09): 32.
- [5] 彭洪建. 浅谈中职音乐教材在实施中遇到的问题[J]. 都市家教, 2019(06): 64-65.
- [6] 叶艳. 如何创造性地使用中职音乐鉴赏教材[J]. 中国音乐教育, 2019(08): 78.

作者简介: 刘洪波(1973—), 男, 本科, 高级讲师。研究方向: 中职音乐教学。

(作者单位: 辽宁省建平县职业教育中心)