

促进理解的初中音乐单元教材教法设计

——以“电影音乐中的配乐”单元设计为例

张丽华

上海师范大学附属青浦实验中学 上海 201702

摘要: 在新课程背景下,初中音乐单元教材教法设计是落实核心素养导向的大概念单元教学的重要环节,旨在以单元视角帮助学生在有限课堂时间内通过丰富的实践经历,构建音乐审美认知,积累音乐实践经验,从而促进学生某一类音乐作品学习的理解和迁移。以初中六年级音乐《电影音乐中的配乐》重构单元为例,围绕促进学生理解电影配乐表现作用的核心目标,从教材分析(聚焦关键特征、重组内容、提炼概念、梳理线索)和教法分析(对标要求、设计学习经历与学法指导)两方面展开探索,分享落实核心素养的单元教学实践经验。

关键词: 教材教法;理解;初中音乐;电影音乐;单元教学

引言:《义务教育艺术课程标准(2022年版)》自推行以来,以“核心素养”为导向的大概念单元教学设计,对教师的专业能力提出了新要求。学科核心素养的落地需要教师基于新课标,把握单元教学的内容重点,以结构化设计分解落实教学内容,通过提炼核心概念、梳理线索,构建课时关联性,从而促进学生对某一类音乐作品学习的理解和迁移^[1]。《中小学音乐单元教学设计指南》为一线教师开展单元实践提供了清晰严谨的思维路径。本文旨在从单元教材教法分析的角度,借助《电影音乐中的配乐》单元,分享笔者以促进理解为目的,落实核心素养的单元教学实践探索。

1 教材分析,构建单元核心内容

单元教材作品分析是单元结构化设计的重要基础,通过对自然单元内作品的分析,尝试找到单元作品在音乐要素、体裁风格、表现作用等方面的联系。教师分析作品时应简练,突出重点和关键特征,梳理作品的关联性,为提炼单元核心概念提供依据,明确“教什么”。

1.1 突出重点,聚焦关键特征

笔者首先对少年儿童出版社六年级第一学期第六单元“银屏飞出的旋律”的自然单元教材进行了关键特征分析(表1)^[2]。

该自然单元属于“2022版新课标”中“音乐与姊妹艺术”的学习内容^[3]。五首作品均属影视音乐,但音乐特征、作用存在差异,且内在关联性不强,不利于学生形成概念性理解。整体分析有助于教师明确教材意图,确定本单元“影视音乐表现作用”的大方向。

1.2 把握关键,重组单元教材

为避免“就作品教作品”,可根据学生认识发展规

律和课标要求,以促进理解为目的重组教材内容^[4]。分析不同版本“影视音乐”单元后,发现核心均聚焦“影视音乐的表现作用”这一大概念。鉴于影视音乐体系庞大、课时有限(2-3课时),我们“以小见大”,聚焦电影配乐中的场景音乐和主题音乐。

表1 《银屏飞出的旋律》单元教学内容关键特征分析

内容	关键特征分析
听 《夜斗》	《卧虎藏龙》场景音乐。作用:渲染气氛、推动情节发展、营造戏剧性高潮。 民族乐器(巴乌、板鼓、古筝)营造深夜盗剑的紧张氛围。 鼓点节奏变化(疏→密)表现轻松过招→激烈打斗场景。
听 《雪儿达娃》	《红河谷》主题音乐。作用:刻画情感、升华主题。 4/4拍,藏族民歌风格,纯净清澈旋律反复出现。
听 《想你的365天》	《宝莲灯》主题歌。作用:抒发人物内心情感。 速度、力度、配器变化(弱→强,舒缓→动感)表现思念→救母决心。
听 《生生不息》	《狮子王》主题歌。作用:奠定影片主题(歌颂生命)。 非洲音乐元素(布鲁语呼喊、人声合唱模拟鼓点),展现草原生机。
唱 《迷彩的岁月》	《青春正步走》。作用:展现人物形象与理想。 4/4拍,大调,进行曲速度,坚定活力旋律表现军人使命感。

为突出重点,保留原教材《卧虎藏龙》场景音乐《夜斗》。兼顾中外作品,将《雪儿达娃》替换为人《音乐》六年级《碟中谍》的主题音乐《Mission Impossible》,并补充了电影《飞屋环游记》的主题音乐《UP》。

1.3 形成结构,提炼核心概念

针对重组单元作品（表2），结合新课标六年级要求，再次进行关键特征和关联性分析。

表2 《电影音乐中的配乐》单元教学内容关键特征分析

内容	关键特征分析
听 《夜斗》 (场景音乐)	《卧虎藏龙》。作用：渲染气氛、推动情节发展、营造戏剧性高潮。 民族乐器（巴乌、板鼓、古筝）营造深夜盗剑的紧张氛围。 鼓点节奏变化（疏→密）表现轻松过招→激烈打斗场景
听 《UP》 (主题音乐)	《飞屋环游记》。作用：深化主题、转换场景、营造戏剧高潮。 3/4拍，华尔兹风格，贯穿始终。 变奏手法（速度、配器、旋律组合变化）配合不同场景，保留核心旋律动机。
听 《Mission Impossible》 (主题音乐)	《碟中谍》。作用：贯穿影片始终、渲染气氛。 快速，“X 0 X 0 X X”节奏型贯穿，大跳音程和下行半音旋律营造紧张感。

场景音乐是指为某个单一、特定的场景专门创作且不会重复出现的音乐，在影片中只出现一次，但乐曲随着影片故事情节发展和场景画面的变化，音乐表现手法也随着变化，在影片中起到了“渲染气氛、推动情节发展、营造戏剧性高潮”的重要作用。主题音乐是一部影片的核心音乐，与场景音乐的特点有些不同，它会配合故事场景的变化多次出现，贯穿始终，但在影片中又会起到和场景音乐相同的作用。

从作品分析中发现三首作品均属电影配乐，在表现作用上存在着共性（渲染、推动、营造高潮），有助于学生建立对电影配乐的理解和迁移。因此，提炼本单元

的核心概念为“电影配乐的表现作用”。

1.4 梳理线索，内容重点结构化

围绕核心概念梳理两理解线索：

理解线索一：场景音乐的基本特点及其在影片中的表现作用（第一课时）。

理解线索二：主题音乐的基本特点及其在影片中的表现作用（第二课时）。

场景音乐特点相对纯粹，易于理解，故安排在第一课时。学生将了解其特点及音乐家如何运用音色、声部叠加、节奏重音、速度力度变化等手法发挥其作用。第二课时在场景音乐基础上，通过感受与欣赏主题音乐《UP》，了解其特点及音乐家如何运用变奏手法（改变速度、节拍、节奏、配器，保留主题旋律动机）发挥其在影片中的作用。并借助《Mission Impossible》，运用所学音乐表现手法（速度、节拍、节奏、音色、保留动机），通过音虫软件（音乐创编工具）为电影场景配乐，帮助学生迁移应用，形成实践操作思维路径。

2 教法分析，组织内容促进理解

单元教法分析基于教材分析和内容主旨提炼，依据《上海市初中音乐学科教学基本要求》^[5]六年级学段核心能力要求，确定单元的教学基本要求、学习内容及水平（“教到什么程度”）。

2.1 对标要求的学习水平

依据理解线索，对标学科基本要求，梳理本单元“学科基本要求”（表3）。围绕达成要求，清晰描述学生“必要的学习经历”、“关键的学习方法”和“能力培养的关注点”，明确“学什么”及“教到什么程度”。

表3 单元教法分析：学习内容、要求与活动设计^⑥

理解线索	学科基本要求标引	单元教学基本要求与学法设计	课时
①场景音乐特点与作用（《夜斗》）	☑感受与欣赏 音乐要素：1.1.1②③④B 音乐情感与形象：1.3.1①③B、1.3.2①②B 音乐相关文化：1.4.4①②B	•听觉与联觉反应： ①听辨、拍击鼓点节奏，感知节奏特点与情绪关联；②聆听感知音乐要素，联想音乐表现场景；③交流讨论，理解场景音乐表现作用； •音乐乐感与美感： ④模仿拍击两种鼓点节奏，表现重音变换的特点。	1
	☑表现 识读乐谱：2.1.2③B 演奏：2.3.1②C		
②主题音乐特点与作用（《Up》《MI》）	☑感受与欣赏 音乐要素：1.1.1①②③B、1.1.2①②B、1.1.3②④B 音乐情感与形象：1.3.1①②③B 音乐相关文化：1.4.4①②B	•听觉与联觉反应： ①视唱旋律，感知节拍、速度与抒情情绪；②对比聆听分析音乐要素特点，结合画面理解主题音乐作用（转换场景、深化主题） •音乐乐感与美感： ③模唱《Up》主题旋律；拍击《MI》典型节奏型； •创意思维与创造实践 ④小组合作：借助音虫软件，用为固定节奏音型配器，改变速度及组合旋律切片，为《碟中谍》场景即兴编创配乐。	1
	☑表现 识读乐谱：2.1.1①③B、2.4.2①③B		
	☑创造 音响探索：3.1.2②C		

学习水平等级（B：理解与整合；C：运用与熟悉）为教学目标、方法策略、活动及评价设计提供依据。第二课时涉及“创造”领域（C级），承担单元总结性输出任务。学生需在对电影配乐表现作用理解、积累经验的基础上，形成关键能力，内化素养进行创作^[6]。

2.2 设计促进理解的学习活动

学习水平的确定明确了需培养的核心素养。“怎么教、怎么学”要求围绕音乐学科三类核心活动（体验性、表现性、创造性）设计结构化、逻辑性的教学，明确描述“关键学法”。

2.2.1 关注经历的学习活动（第一课时《夜斗》）

初次接触电影配乐，学生需通过输入性体验活动感知音画关联，通过表现性活动表达初步理解。围绕场景音乐特点及作用，设计4个关键学习经历：

感知关联：感知音乐要素特点与场景画面关系，了解场景音乐概念及“渲染气氛”作用（输入体验性）。

合作体验：师生合作演奏，体验音乐随情节发展而变化，理解“推动情节发展”作用（输入体验性）。

创编对比：结合情节，用鼓点节奏创编尾声，对比音乐家创作，体验“营造戏剧性高潮”作用（创造性体验）。

合作表现：配合影片画面，师生合作演奏配乐，表达对场景音乐作用的理解（表现性活动）。

活动设计遵循认知规律（输入→体验→创造→表现），引导学生初步形成学习场景音乐的经验。

2.2.2 注重迁移的学习活动（第二课时《UP》&《MI》）

迁移第一课时场景音乐的学习经历和方法至主题音乐学习。围绕主题音乐特点及变奏手法作用，设计三个环节：

音画配对（迁移概念）：为《飞屋环游记》两片段选择配乐，迁移“场景音乐为特定场景创作”的经验，结合情节感性选择。

对比分析（迁移方法/知识）：对比听辨《UP》片段，关注旋律动机重复；观察音色变化与场景转换关联；迁移场景音乐表现作用知识，理性总结音乐家通过变奏手法（速度、音色、保留动机）实现与场景音乐相同的作用（渲染、推动）。

图谱体验（深理解）：借助旋律图谱听辨动机，体验“交替叠加”演奏表现的追逐画面；模唱固定节奏型，体会变奏烘托人物决心，理解主题音乐“营造戏剧性高潮”作用。

引导学生梳理总结主题音乐特点与作用，理解音乐

家运用表现手法发挥电影配乐作用的共性。

2.3 基于理解的创造活动（第二课时《MI》创编）

检验学生对电影配乐表现作用理解的关键在于实践应用。利用音虫软件为《碟中谍》片段配乐是本课时难点及重要输出活动。

步骤一（模仿运用）：根据画面理解，模仿音乐家手法：①选择合适速度；②借鉴《UP》固定节奏律动经验，为节奏音型编配乐器音色。

步骤二（创造应用）：根据故事情节，将主题旋律的上下行切片进行符合影片内容的组合，使音乐发挥作用。

评价交流：学生阐述创编成果如何结合画面，师生评价其是否起到表现作用（评价维度：音乐表现手法运用恰当性、音画契合度、主题表现力），以此判断对核心概念“电影配乐的表现作用”的理解程度。

3 结语

在新课程背景下，初中音乐单元教材教法设计对于落实核心素养导向的大概念单元教学具有重要意义。本文通过剖析初中六年级音乐《电影音乐中的配乐》单元设计，提出从教材分析与教法分析两方面入手，在教材分析中聚焦关键特征、重组内容、提炼概念、梳理线索，明确教学重点；在教法分析中对标要求、设计学习经历与学法指导，以促进学生对电影配乐表现作用的理解。经实践验证，该教学设计使学生在感知音乐要素、理解音乐表现作用及积累实践经验等方面取得显著进步，促进了对电影配乐类作品学习的理解与迁移，助力学生音乐素养提升。未来，教师需秉持“用教材教”理念，进一步优化单元教学设计，以培养学生的音乐核心素养。

参考文献

- [1]席恒.中小学音乐：促进音乐学习理解的小微单元教学[J].上海：上海课程教学研究，2022.05.68-70
- [2]上海市教育委员会教学研究室编著.中小学音乐单元教学设计指南[M].北京：人民教育出版社，2018.25-28.
- [3]义务教育艺术课程标准：2022年版/中华人民共和国教育部制定.北京：北京师范大学出版社，2022.15.
- [4]席恒.核心素养导向的音乐教学实践探索[M].上海：上海音乐学院出版社，2020.
- [5]上海市教育委员会教学研究室编著.上海市初中音乐学科教学基本要求（试用本）[M].上海：上海教育出版社，2020.
- [6]上海市教育委员会教学研究室编著.中小学音乐单元教学设计指南[M].北京：人民教育出版社，2018.25-27.