

2019 版 湘艺版 高中音乐 必修 4 音乐编创 下篇《第十单元 使用数字设备制作音乐》大单元整体教学设计[2020 课标]

指导教师：张元方

- 一、内容分析与整合
- 二、《普通高中音乐课程标准（2017 年版 2020 年修订）》分解
- 三、学情分析
- 四、大主题或大概念设计
- 五、大单元目标叙写
- 六、大单元教学重点
- 七、大单元教学难点
- 八、大单元整体教学思路
- 九、学业评价
- 十、大单元实施思路及教学结构图
- 十一、大情境、大任务创设
- 十二、单元学历案
- 十三、学科实践与跨学科学习设计
- 十四、大单元作业设计
- 十五、“教-学-评”一致性课时设计
- 十六、大单元教学反思

一、内容分析与整合

（一）教学内容分析

高中音乐必修4《音乐编创》下篇《第十单元 使用数字设备制作音乐》的教学内容旨在通过现代数字音乐工作站（DAW）软件，特别是Logic Pro X，引导学生掌握使用数字设备制作音乐的基本流程与技能。本单元的教学内容不仅涵盖了音乐编创的理论知识，如编配总谱、选定音色等，还包含了实际操作技能，如建立工程、输入音符、调整参数以及导出成品等。这些内容的学习不仅能够提升学生的音乐创作能力，还能帮助他们理解数字音乐制作的最新技术和趋势。

（二）单元内容分析

本单元的内容可以细分为以下几个部分：

数字音乐工作站：学生需要了解数字音乐工作站（DAW）的基本概念和工作原理，包括计算机、DAW软件、软件音源、MIDI键盘、监听系统和音频卡等组成部分的作用。这一部分内容为后续的实际操作提供了理论基础。

使用Logic Pro X制作音乐：Logic Pro X作为一款专业的数字音频工作站软件，在本单元中占据了核心地位。学生将学习如何使用Logic Pro X进行音乐制作，包括编配总谱、建立工程、选定音色、输入音符、调整参数和导出成品等步骤。这些步骤涵盖了音乐制作的完整流程，从创意构思到最终成品的呈现。

编配总谱：编配总谱是音乐制作的重要环节，它涉及到旋律、和声、低音和节奏等多个层次的编配。学生需要理解总谱的构成元素，并学会如何根据音乐风格和情感需求进行合理的编配。

建立工程与选定音色：在Logic Pro X中建立工程并选定合适的音色是制作音乐的基础。学生将学习如何创建新的工程文件，设置乐曲的速度、调式和拍号等信息，以及如何在资源库中选择适合项目需求的音色。

输入音符与调整参数：输入音符是音乐制作的关键步骤，学生将学习使用MIDI键盘或鼠标在钢琴卷帘窗中输入音符。他们还需要学会调整音符的节拍、节奏力度、轨道音量和声相等参数，以获得更加精细和专业的音乐效果。

导出成品：学生将学习如何将制作好的音乐导出为成品文件。这包括选择适当的音频格式、设置导出参数以及保存和分享成品等步骤。

（三）单元内容整合

本单元的内容整合以数字音乐工作站（特别是 Logic Pro X）为核心，将音乐编创的理论知识与实践操作紧密结合。通过六个主要教学环节的递进式学习，学生不仅能够掌握数字音乐制作的基本技能，还能够理解音乐编创的完整流程和艺术特点。在整合过程中，我们注重以下几点：

理论与实践相结合：在教授理论知识的同时，安排大量的实践操作环节，让学生在实践中巩固理论知识，提升技能水平。

分层次教学：根据学生的实际水平和学习能力，将教学内容分为不同的层次，确保每个学生都能够在适合自己的难度下进行学习。

项目式学习：通过设定具体的音乐制作项目，引导学生将所学知识应用于实际创作中，培养他们的创新能力和实践能力。

跨学科融合：鼓励学生将音乐编创与其他学科（如信息技术、艺术等）相结合，拓宽他们的视野和思维方式。

二、《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）》分解

高中音乐核心素养

（一）审美感知

在本单元的学习中，学生将通过数字音乐制作的过程，深入体验音乐的审美价值。具体表现如下：

音乐艺术的听觉特性：学生将通过监听系统实时聆听自己制作的音乐，感受不同音色、节奏和旋律组合带来的听觉美感。

音乐表现形式：在学习编配总谱和选定音色的过程中，学生将了解不同乐器和声音在音乐中的表现特点和作用，从而更加深入地理解音乐的艺术魅力。

音乐表现要素：通过调整音符的节拍、节奏力度、轨道音量和声相等参数，学生将亲身体验这些音乐表现要素对音乐整体效果的影响，提升对音乐的审美感知能力。

音乐美感体验：在完成音乐制作项目后，学生将通过欣赏自己的成品，感受音乐创作带来的成就感和审美愉悦。

（二）艺术表现

本单元的学习将为学生提供丰富的艺术表现机会，让他们在数字音乐制作的过程中展示自己的创造力和表现力。具体表现如下：

音乐创作实践: 学生将亲自动手使用 Logic Pro X 进行音乐制作, 从编配总谱到导出成品, 全程参与音乐创作的各个环节。

音乐表现技能: 在学习输入音符和调整参数的过程中, 学生将提升自己的音乐表现技能, 如精准地输入音符、合理地调整参数等。

音乐表演自信: 通过完成音乐制作项目并在班级或学校展示成品, 学生将增强自己的音乐表演自信, 敢于在他人面前展示自己的创作成果。

艺术创新能力: 在音乐编创的过程中, 学生将尝试不同的音色组合、节奏编排和旋律创作, 培养他们的艺术创新能力。

集体协作能力: 在小组合作完成项目的过程中, 学生将学会与他人沟通和协作, 共同解决音乐制作中遇到的问题, 提升集体协作能力。

(三) 文化理解

本单元的学习还将引导学生从文化角度理解音乐编创的意义和价值, 具体表现如下:

音乐与文化的关系: 学生将认识到音乐是人类文化的重要组成部分, 不同的音乐风格和表现形式反映了不同的文化背景和历史传统。

多元音乐文化: 在学习和制作不同风格的音乐作品时, 学生将接触到多元的音乐文化, 了解不同国家和民族的音乐特色和艺术成就。

文化自信: 通过学习和制作具有中国特色的音乐作品, 学生将增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感, 树立文化自信。

国际视野: 在了解和欣赏世界多元音乐文化的过程中, 学生将拓宽国际视野, 学会以平等、尊重的态度看待不同文化的音乐艺术。

文化传承与创新: 学生将理解音乐文化的传承与发展关系, 学会在继承传统的基础上进行创新, 为音乐文化的繁荣和发展做出贡献。

本单元的教学设计紧密围绕《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)》中提出的高中音乐核心素养要求, 旨在通过数字音乐制作的学习过程, 提升学生的审美感知能力、艺术表现能力和文化理解能力。

三、学情分析

(一) 已知内容分析

高一年级的学生在音乐学科的学习上已经积累了一定的基础知识与技能。在之前的音乐课程中，学生已经学习了音乐基础理论、音乐鉴赏、歌唱、演奏等多个模块，对音乐的基本元素（如节奏、旋律、和声等）有了初步的认识和理解。特别是在音乐鉴赏模块中，学生已经接触过多种风格的音乐作品，对音乐的表现形式、情感表达等方面有了一定的感知能力。在信息技术课程中，学生也掌握了一定的计算机操作技能，这为使用数字设备进行音乐制作打下了基础。

对于数字音乐工作站及专业音乐制作软件（如 Logic Pro X）的使用，大部分学生可能还较为陌生。虽然他们在日常生活中可能接触过一些简单的音乐编辑软件或应用，但对于专业音乐制作软件中的复杂功能和操作流程还缺乏深入的了解和实践经验。

（二）新知内容分析

本单元的教学内容主要围绕“使用数字设备制作音乐”展开，具体包括数字音乐工作站的介绍、使用 Logic Pro X 进行音乐制作的具体步骤（编配总谱、建立工程、选定音色、输入音符、调整参数、导出成品）以及期末测评的相关要求。这些内容对于学生来说，既是一个全新的领域，也是一次将音乐理论与信息技术相结合的实践机会。

数字音乐工作站：学生需要了解数字音乐工作站的基本概念和组成，包括计算机、DAW 软件、软件音源、MIDI 键盘、监听系统、音频卡等部分，并理解它们在音乐制作中的作用。

使用 Logic Pro X 制作音乐：这是本单元的重点内容，学生需要掌握从编配总谱到导出成品的整个音乐制作过程。这包括如何根据音乐构思编配总谱，如何在 Logic Pro X 中建立工程并选定合适的音色，如何使用 MIDI 键盘或鼠标输入音符，如何调整音符的节奏、力度等参数以获得满意的音乐效果，以及如何导出成品音频文件。

期末测评：期末测评要求学生能够独立完成一首简单乐曲的编配与制作，这不仅考察了学生的音乐创作能力，还考察了他们对 Logic Pro X 等音乐制作软件的掌握程度。

（三）学生学习能力分析

高一年级的学生正处于从初中到高中的过渡阶段，他们的认知能力、逻辑思维能力以及自主学习能力都有了显著的提高。在音乐学科上，他们已经具备了一定的音乐基础知识和鉴赏能力，能够理解和分析简单的音乐作品。在信息技术课程的学习中，他们也掌握了一定的计算机操作技能，能够独立完成一些基本的计算机操作任务。

对于本单元的教学内容来说，学生的学习能力还面临着一定的挑战。数字音乐工作站和音乐制作软件的操作相对复杂，需要学生具备较强的逻辑思维能力和自主学习能力，以便能够快速掌握软件的操作方法和音乐制作的流程。音乐制作需要学生具备一定的音乐创作能力和审美能力，这要求学生能够在音乐理论的指导下，充分发挥自己的想象力和创造力，创作出具有个性特色的音乐作品。

（四）学习障碍突破策略

针对学生在学习过程中可能遇到的障碍，我们可以采取以下策略来帮助他们突破难点，提高学习效果：

提供丰富的学习资源：为了帮助学生更好地了解数字音乐工作站和音乐制作软件的相关知识，我们可以提供丰富的学习资源，包括教材、课件、视频教程、在线帮助文档等。这些资源可以帮助学生快速掌握软件的基本操作方法和音乐制作的流程，降低学习难度。

开展分层教学：考虑到学生的音乐基础和计算机操作能力存在差异，我们可以采取分层教学的策略。对于音乐基础较弱的学生，我们可以加强音乐理论的教学，帮助他们建立扎实的音乐基础；对于计算机操作能力较弱的学生，我们可以提供额外的计算机操作培训，帮助他们快速掌握软件的基本操作方法。我们还可以根据学生的学习进度和能力水平，灵活调整教学内容和难度，确保每个学生都能在自己的基础上取得进步。

加强实践操作：音乐制作是一门实践性很强的学科，只有通过大量的实践操作，学生才能真正掌握音乐制作的技能和方法。在教学过程中，我们应该注重实践操作环节的设计和实施。我们可以安排专门的实践操作课程，让学生在教师的指导下进行音乐制作实践；我们还可以鼓励学生利用课余时间进行自主实践，通过不断尝试和摸索来提高自己的音乐制作水平。

注重作品评价和反馈: 作品评价和反馈是促进学生进步的重要手段。在教学过程中,我们应该及时对学生的作品进行评价和反馈,指出他们存在的问题和不足,并提供具体的改进建议。我们还可以组织作品展示和交流活动,让学生相互欣赏和评价彼此的作品,从而激发他们的学习积极性和创造力。

培养团队合作精神: 音乐制作往往需要多人协作完成,因此培养学生的团队合作精神也是非常重要的。在教学过程中,我们可以组织学生进行小组合作学习,让他们共同完成一个音乐制作项目。通过小组合作学习,学生可以相互学习、相互帮助、共同进步;他们还可以学会如何与他人进行有效的沟通和协作,为将来的学习和工作打下坚实的基础。

通过提供丰富的学习资源、开展分层教学、加强实践操作、注重作品评价和反馈以及培养团队合作精神等策略,我们可以有效地帮助学生突破学习障碍,提高他们在数字音乐制作方面的学习效果和创作能力。

四、大主题或大概念设计

本单元的大主题或大概念设计为“数字音乐时代的音乐编创与创新实践”。在这个大主题下,我们将围绕数字音乐工作站的使用,特别是Logic Pro X软件的应用,探索音乐编创的无限可能。通过这一单元的学习,学生将理解数字音乐制作的基本原理,掌握使用数字设备进行音乐创作的基本技能,并能够将所学技能应用于实际的音乐编创项目中,从而培养其创新思维和实践能力。

五、大单元目标叙写

高中音乐核心素养:

(一) 审美感知

理解数字音乐的审美特性: 学生能够理解数字音乐在音色处理、节奏编排和混音效果等方面的审美特性,感受数字音乐与传统音乐在听觉体验上的差异。

欣赏数字音乐作品: 通过聆听和分析优秀的数字音乐作品,学生能够提升对数字音乐的审美感知能力,理解数字音乐在艺术表达上的独特魅力。

(二) 艺术表现

掌握数字音乐制作技能: 学生能够熟练使用Logic Pro X等数字音乐工作站进行音乐编创,包括编配总谱、建立工程、选定音色、输入音符、调整参数和导出成品等步骤。

创作数字音乐作品: 学生能够运用所学技能创作具有个人特色的数字音乐作品, 表达个人情感和创意, 提升音乐艺术表现能力。

(三) 文化理解

理解数字音乐文化的多样性: 学生能够了解数字音乐在全球范围内的多样性和发展趋势, 理解不同文化背景下数字音乐的特点和风格。

尊重并欣赏多元文化音乐: 通过接触和学习不同文化背景下的数字音乐作品, 学生能够培养对多元文化音乐的尊重和理解, 拓宽音乐文化视野。

六、大单元教学重点

数字音乐工作站的基本操作: 重点讲解数字音乐工作站(如 Logic Pro X)的界面布局、基本功能和操作方法, 确保学生能够熟练掌握数字音乐制作的基础技能。

音乐编创的创意与实践: 通过具体案例, 引导学生理解音乐编创的创意过程, 掌握音乐编创的基本方法和技巧, 鼓励学生将个人情感和创意融入音乐作品中。

音乐参数调整与混音技巧: 详细讲解音乐参数(如音量、声相、音高等)的调整方法和混音技巧, 帮助学生提升音乐作品的音质和听感。

七、大单元教学难点

音乐编创的创意激发: 如何激发学生的音乐创作灵感, 帮助他们将个人情感和创意转化为具体的音乐作品, 是教学中的一大难点。教师需要通过多样化的教学方法和手段, 如情境创设、案例分析、互动讨论等, 激发学生的创作热情和想象力。

数字音乐制作技术的综合运用: 数字音乐制作涉及多个环节和技术, 如何帮助学生将所学知识综合运用, 创作出完整的音乐作品, 是教学中的另一大难点。教师需要通过项目式学习、小组合作等方式, 引导学生将所学知识应用于实际创作中, 通过实践不断提升他们的音乐制作能力。

多元文化音乐的理解与融合: 在数字音乐时代, 多元文化音乐的融合与创新已成为一种趋势。如何帮助学生理解不同文化背景下的音乐特点, 并尝试将它们融入自己的音乐作品中, 是教学中的一个难点。教师可以通过介绍不同文化背景下的数字音乐作品, 引导学生进行跨文化音乐比较和分析, 培养他们的文化理解力和创新思维。

详细教学设计(示例)

第四课: 数字音乐工作站基础操作

教学内容:

数字音乐工作站的界面布局

基本功能介绍（录音、编辑、混音等）

Logic Pro X 软件的基本操作演示

教学目标：

学生能够熟悉数字音乐工作站的界面布局和基本功能。

学生能够掌握 Logic Pro X 软件的基本操作方法。

教学过程：

导入新课：通过播放一段数字音乐作品，引导学生感受数字音乐的独特魅力，激发学习兴趣。

讲解与演示：教师详细讲解数字音乐工作站的界面布局和基本功能，并演示 Logic Pro X 软件的基本操作方法。

实践操作：学生分组进行实践操作，熟悉 Logic Pro X 软件的界面和操作方法。

互动交流：学生分享实践心得，教师进行点评和指导。

教学反思：

关注学生在实践操作中的问题和困惑，及时调整教学策略。

鼓励学生多尝试、多探索，培养自主学习和创新思维。

第五课：音乐编创的创意与实践

教学内容：

音乐编创的创意激发

音乐编创的基本方法和技巧

案例分析：成功的音乐编创作品

教学目标：

学生能够理解音乐编创的创意过程。

学生能够掌握音乐编创的基本方法和技巧。

教学过程：

导入新课：通过分享一段富有创意的音乐作品，引导学生思考音乐编创的创意来源和过程。

讲解与讨论: 教师讲解音乐编创的基本方法和技巧, 如主题构思、和声编配、节奏设计等。引导学生围绕音乐编创的创意进行讨论和交流。

案例分析: 选取成功的音乐编创作品进行案例分析, 引导学生分析作品的创意点、表现手法和艺术特色。

创意实践: 学生分组进行创意实践, 尝试运用所学方法进行音乐编创。

教学反思:

关注学生在创意实践中的表现和需求, 及时给予指导和支持。

鼓励学生大胆尝试和创新, 培养他们的音乐创造力和表现力。

第六课: 音乐参数调整与混音技巧

教学内容:

音乐参数调整的基本方法(音量、声相、音高等)

混音技巧介绍

实践操作: 调整音乐参数和混音

教学目标:

学生能够掌握音乐参数调整的基本方法。

学生能够了解混音技巧, 并尝试进行混音操作。

教学过程:

导入新课: 通过播放一段音质不佳的音乐作品, 引导学生思考如何通过参数调整和混音提升音质。

讲解与演示: 教师详细讲解音乐参数调整的基本方法和混音技巧, 并进行演示操作。

实践操作: 学生分组进行实践操作, 尝试调整音乐参数和进行混音操作。

互动交流: 学生分享实践心得和成果, 教师进行点评和指导。

教学反思:

关注学生在实践操作中的技术问题和混音效果, 及时给予反馈和建议。

鼓励学生多实践、多尝试, 不断提升音乐制作能力。

第七课: 多元文化音乐的理解与融合

教学内容:

不同文化背景下的数字音乐作品介绍

跨文化音乐比较与分析

实践操作：尝试将多元文化元素融入音乐编创

教学目标：

学生能够了解不同文化背景下的数字音乐作品特点。

学生能够尝试将多元文化元素融入自己的音乐编创中。

教学过程：

导入新课：通过播放不同文化背景下的数字音乐作品片段，引导学生感受多元文化的音乐魅力。

讲解与讨论：教师介绍不同文化背景下的数字音乐作品特点，并引导学生进行跨文化音乐比较和分析。

创意启发：通过案例分析，启发学生思考如何将多元文化元素融入自己的音乐编创中。

实践操作：学生分组进行实践操作，尝试将多元文化元素融入自己的音乐编创中。

成果展示：学生展示自己的编创作品，并进行交流和分享。

教学反思：

关注学生在跨文化音乐比较和分析中的理解和感悟，及时给予引导和启发。

鼓励学生大胆尝试和创新，培养他们的文化理解力和创新思维。关注学生在实践操作中的技术问题和创意表达，及时给予反馈和支持。

八、大单元整体教学思路

教学目标设定

在高中音乐必修4《音乐编创》下篇《第十单元 使用数字设备制作音乐》的教学中，我们将围绕高中音乐核心素养的三个维度——审美感知、艺术表现和文化理解，设定具体而全面的教学目标。通过这一单元的学习，学生不仅能够掌握数字音乐制作的基本技能，还能够提升音乐审美素养，增强艺术表现能力，并加深对音乐文化的理解。

（一）审美感知

音乐听觉特性的体验与理解

学生能够通过聆听和分析不同风格的数字音乐作品,体验数字音乐独特的听觉特性,包括音色、节奏、旋律等方面的变化,理解这些特性如何影响音乐的整体效果。

学生将学会从音乐作品的音响特征出发,感知数字音乐制作中不同音色的搭配、节奏的处理以及旋律的构建,从而提升对音乐的审美感知能力。

音乐表现形式的认知与欣赏

学生将了解数字音乐制作的多种表现形式,包括电子音乐、流行音乐、电影配乐等,通过欣赏和分析这些不同形式的音乐作品,认知其各自的艺术特点和表现手法。

学生将学会从表现形式的角度去欣赏数字音乐作品,理解不同表现形式如何塑造音乐的风格和情感表达,增强对音乐的审美鉴赏能力。

音乐表现要素的感受与领悟

学生将深入学习数字音乐制作中的表现要素,如音高、音色、节奏、速度、力度等,通过实践操作感受这些要素在音乐中的作用和变化。

学生将领悟如何通过调整这些表现要素来塑造音乐形象,表达音乐情感,从而在音乐创作和编配中更加灵活地运用这些要素,提升音乐的审美价值。

(二) 艺术表现

音乐创作与实践能力的提升

学生将通过数字音乐制作软件(如 Logic Pro X)的实践操作,掌握音乐创作和编配的基本技能,包括编配总谱、建立工程、选定音色、输入音符、调整参数等。

学生将在实践中不断尝试和创新,提升音乐创作能力,能够独立完成简单的数字音乐作品编配和制作。

音乐表现技能的掌握与运用

学生将学会运用数字音乐制作软件中的各种工具和插件,如合成器、效果器等,来丰富音乐的表现力,如添加音色变化、调整节奏律动、添加音效等。

学生将掌握如何通过音乐表现技能的运用,使音乐作品更加生动、富有感染力,能够在音乐创作和表演中充分展现个人的艺术风格和表现力。

团队协作与集体表演能力的培养

在数字音乐制作过程中，学生将学会与他人协作，共同完成音乐作品的编配和制作，如分工合作完成不同声部的输入、共同讨论和调整音乐参数等。

学生将通过团队协作培养集体表演能力，学会在团队中发挥个人优势，协调与他人的关系，共同完成音乐作品的创作和表演任务。

（三）文化理解

音乐文化的认知与理解

学生将通过学习数字音乐制作的历史和发展，了解不同文化背景下的音乐创作和表现形式，认知音乐文化的多样性和丰富性。

学生将学会从文化角度去理解和分析数字音乐作品，理解音乐作品背后的文化内涵和社会背景，增强对音乐文化的认知和理解能力。

音乐文化的传承与创新

学生将通过学习传统音乐元素在数字音乐制作中的运用，了解音乐文化的传承和发展，学会将传统音乐元素与现代音乐制作技术相结合，创作出具有独特风格的数字音乐作品。

学生将鼓励在音乐创作和编配中大胆创新，尝试将不同文化背景下的音乐元素进行融合和碰撞，创造出新颖独特的音乐作品，推动音乐文化的传承与创新。

跨文化音乐交流与欣赏

学生将通过欣赏和分析来自不同国家和地区的数字音乐作品，了解不同文化背景下的音乐创作和表现形式，拓宽音乐视野。

学生将学会以开放和包容的心态去欣赏和理解不同文化背景下的音乐作品，尊重音乐文化的多样性，培养跨文化音乐交流与欣赏的能力。

教学重点与难点

教学重点

数字音乐制作的基本技能

学生需熟练掌握数字音乐制作软件（如 Logic Pro X）的基本操作，包括建立工程、选定音色、输入音符、调整参数等。

学生需了解数字音乐制作的基本流程和规范，能够独立完成简单的数字音乐作品编配和制作。

音乐创作与编配能力的培养

学生需通过实践操作提升音乐创作能力，学会如何运用数字音乐制作软件进行音乐创作和编配。

学生需掌握音乐创作的基本原理和方法,能够在创作过程中灵活运用各种音乐元素和表现手法。

团队协作与集体表演能力的提升

学生需学会与他人协作完成音乐作品的编配和制作任务,培养团队协作和沟通能力。

学生需在集体表演中展现个人的艺术风格和表现力,同时学会与他人协调配合,共同完成音乐表演任务。

教学难点

音乐创作灵感的激发与培养

学生在数字音乐创作过程中可能会遇到创作灵感匮乏的问题,需要教师通过引导和实践操作激发学生的创作灵感。

学生需学会从生活中汲取创作素材和灵感,将个人情感和体验融入到音乐创作中,使音乐作品更加生动和富有感染力。

音乐表现力的提升与丰富

学生在数字音乐制作过程中可能会遇到表现力不足的问题,需要教师通过示范和指导帮助学生提升音乐表现力。

学生需学会运用数字音乐制作软件中的各种工具和插件来丰富音乐表现力,如添加音色变化、调整节奏律动、添加音效等。

跨文化音乐交流与欣赏能力的培养

学生在欣赏和理解不同文化背景下的音乐作品时可能会存在一定的困难和障碍,需要教师提供相关的文化背景知识和引导。

学生需学会以开放和包容的心态去欣赏和理解不同文化背景下的音乐作品,尊重音乐文化的多样性,培养跨文化音乐交流与欣赏的能力。

教学思路与策略

教学思路

本单元的教学将以学生为中心，注重实践操作和体验学习。通过数字音乐制作软件的实践操作，学生将掌握数字音乐制作的基本技能和流程；通过音乐创作和编配的实践，学生将提升音乐创作能力和表现力；通过团队协作和集体表演的实践，学生将培养团队协作和沟通能力。本单元的教学将注重音乐文化的传承与创新，鼓励学生将传统音乐元素与现代音乐制作技术相结合，创作出具有独特风格的数字音乐作品。

教学策略

情境教学法

创设音乐制作和创作的情境，让学生在模拟真实的工作环境中进行实践操作和学习。例如，可以设立一个“数字音乐工作室”，让学生在其中进行音乐作品的编配和制作。

项目式学习

以项目为载体，让学生在完成具体项目的过程中学习和掌握数字音乐制作的知识和技能。例如，可以让学生分组完成一个数字音乐作品的编配和制作项目，从选题、编配、制作到展示全过程参与。

合作探究法

鼓励学生进行小组合作和探究学习，通过团队协作和共同讨论来解决问题和提升能力。例如，在音乐创作和编配过程中，可以让学生分组进行创作和讨论，相互借鉴和启发。

示范与指导法

教师通过示范和指导来帮助学生掌握数字音乐制作的基本技能和流程。例如，在输入音符和调整参数等环节，教师可以先进行示范操作，然后指导学生进行实践。

案例分析法

通过分析经典数字音乐作品和案例，让学生了解数字音乐制作的艺术特点和表现手法。例如，可以选取一些具有代表性的数字音乐作品进行分析和讨论，让学生了解其创作背景、制作流程和艺术特点。

教学过程与活动设计

（一）导入新课（约1课时）

活动设计: 播放一段精彩的数字音乐作品, 引导学生感受数字音乐的独特魅力, 激发学生的学习兴趣和好奇心。然后介绍本单元的学习内容和目标, 让学生对本单元的学习有一个整体的了解。

(二) 数字音乐工作站介绍 (约 2 课时)

活动设计：

理论讲解：介绍数字音乐工作站的基本概念、组成部分和功能特点。

实践操作：引导学生熟悉数字音乐制作软件（如 Logic Pro X）的界面和操作方法，进行简单的试操作。

小组讨论：分组讨论数字音乐工作站在音乐创作和制作中的应用和优势。

（三）使用 Logic Pro X 制作音乐（约 6 课时）

活动设计：

编配总谱（约 1 课时）

理论讲解：介绍编配总谱的基本概念和步骤。

实践操作：以《雪绒花》为例，引导学生进行总谱编配实践。

建立工程（约 1 课时）

理论讲解：介绍建立工程的基本步骤和注意事项。

实践操作：指导学生在 Logic Pro X 中建立一个新的工程项目。

选定音色（约 1 课时）

理论讲解：介绍不同音色的特点和选择方法。

实践操作：引导学生在 Logic Pro X 中为不同声部选定合适的音色。

输入音符（约 1 课时）

理论讲解：介绍输入音符的基本方法和技巧。

实践操作：指导学生在 Logic Pro X 中使用 MIDI 键盘或鼠标输入音符。

调整参数（约 1 课时）

理论讲解：介绍调整参数的重要性和常用参数的设置方法。

实践操作：引导学生在 Logic Pro X 中对音符的节拍、力度、轨道音量和声相等参数进行调整。

导出成品（约 1 课时）

理论讲解：介绍导出成品的基本步骤和注意事项。

实践操作：指导学生在 Logic Pro X 中将制作完成的音乐作品导出为音频文件。

（四）期末测评与展示（约 2 课时）

活动设计：

作品创作: 要求学生分组完成一个数字音乐作品的创作和编配任务,从选题、编配、制作到展示全过程参与。

作品展示: 组织学生进行作品展示和分享,让各组展示自己创作的数字音乐作品,并分享创作过程中的经验和体会。

评价反馈: 采用学生自评、互评和教师评价相结合的方式对作品进行评价和反馈,指出优点和不足,提出改进建议。

学业评价与反馈

评价原则

全面性: 评价应涵盖学生在审美感知、艺术表现和文化理解三个方面的表现和发展情况。

公正性: 评价应客观公正地反映学生的真实水平和进步情况,避免主观臆断和偏见。

发展性: 评价应注重学生的发展潜力和进步空间,鼓励学生不断努力和进步。

激励性: 评价应具有一定的激励作用,能够激发学生的学习兴趣 and 积极性。

评价方式

日常学习表现评价: 通过观察学生在课堂上的表现、参与讨论和实践活动的情况等方面进行评价。

作品评价: 对学生创作的数字音乐作品进行评价,包括作品的创意、编配、制作质量和表现力等方面。

自我评价: 鼓励学生进行自我反思和评价,总结自己的学习经验和不足之处。

同伴评价: 通过小组合作和互评的方式,让学生相互学习和借鉴,提高评价的客观性和准确性。

反馈机制

即时反馈: 在课堂上及时对学生的表现和问题给予反馈和指导,帮助学生及时纠正错误和改进方法。

定期反馈: 定期对学生的学习情况和作品进行评价和反馈,指出优点和不足之处,提出改进建议。

个性化反馈: 针对不同学生的特点和需求给予个性化的反馈和指导,帮助学生更好地发挥自己的优势和潜力。

通过本单元的学习，学生将全面掌握数字音乐制作的基本技能和流程，提升音乐创作能力和表现力，同时加深对音乐文化的理解和传承。在教学过程中，我们将注重实践操作和体验学习，采用多种教学策略和活动设计来激发学生的学习兴趣 and 积极性，培养学生的团队协作和沟通能力，为学生的全面发展和未来音乐创作奠定坚实的基础。

九、学业评价

在《第十单元 使用数字设备制作音乐》的教学过程中，学业评价是检验学生学习成果、促进教学质量提升的重要环节。根据《普通高中音乐课程标准（2017年版 2020年修订）》的要求，本次学业评价将围绕高中音乐核心素养的三个方——审美感知、艺术表现和文化理解展开，旨在全面、科学地评价学生在数字音乐制作过程中的学习成效。

一、教学目标

本单元的教学目标旨在通过数字设备制作音乐的教学实践，培养学生的音乐编创能力，提升其音乐审美感知、艺术表现和文化理解素养。具体目标如下：

审美感知：学生能够理解数字音乐工作站的基本原理，掌握数字音乐制作的基本流程，通过编配总谱、选定音色、输入音符等环节，提升对音乐音响特征、表现形式及表现要素的感知能力。

艺术表现：学生能够通过使用 Logic Pro X 等数字音乐工作站，独立或合作完成音乐作品的编创与制作，展现其在音乐表现方面的创意与技能，提升艺术实践能力。

文化理解：学生能够在音乐编创过程中，融入对多元音乐文化的理解，通过不同音色、节奏、旋律的组合，体现对不同音乐风格和文化背景的认知与尊重。

二、学习目标

结合教学目标，本单元的学习目标具体细化为以下几个方面：

审美感知

能够识别并描述数字音乐工作站的基本组成及功能。

能够理解并分析音乐编配总谱中的旋律层、和声层、低音层、节奏层等基本要素。

能够感知并评价不同音色在音乐表现中的作用与效果。

艺术表现

能够熟练使用 Logic Pro X 等数字音乐工作站进行音乐编创与制作。

能够独立完成音乐作品的编配总谱、选定音色、输入音符、调整参数等制作环节。

能够合作完成音乐作品的导出与分享，展示艺术实践成果。

文化理解

能够理解并尊重不同音乐风格和文化背景，将其融入音乐编创过程中。

能够通过音乐编创与制作，展现对多元音乐文化的认知与理解。

能够分析和评价音乐作品中的文化元素及其艺术价值。

三、评价目标设定

针对上述教学目标和学习目标，本单元的评价目标将从审美感知、艺术表现和文化理解三个方面进行设定，具体如下：

（一）审美感知

评价目标 1：学生能够准确识别数字音乐工作站的基本组成及功能，理解其在音乐制作中的作用。

评价方法：通过课堂问答、小组讨论等形式，考查学生对数字音乐工作站各组成部分的认知程度。

评价标准：学生能够准确说出数字音乐工作站的组成部分（如计算机、DAW 软件、软件音源、MIDI 键盘、监听系统、音频卡等）及其功能。

评价目标 2：学生能够理解并分析音乐编配总谱中的基本要素，如旋律层、和声层、低音层、节奏层等。

评价方法：通过作业批改、作品分析等形式，考查学生对音乐编配总谱的理解程度。

评价标准：学生能够准确分析音乐编配总谱中的基本要素，理解各要素在音乐表现中的作用。

评价目标 3：学生能够感知并评价不同音色在音乐表现中的作用与效果。

评价方法：通过课堂展示、作品互评等形式，考查学生对不同音色的感知与评价能力。

评价标准：学生能够准确感知不同音色的特点，并合理评价其在音乐表现中的作用与效果。

（二）艺术表现

评价目标 4：学生能够熟练使用 Logic Pro X 等数字音乐工作站进行音乐编创与制作。

评价方法：通过实践操作、作品提交等形式，考查学生对数字音乐工作站的掌握程度。

评价标准：学生能够熟练操作 Logic Pro X 等数字音乐工作站，完成音乐作品的编创与制作。

评价目标 5：学生能够独立完成音乐作品的编配总谱、选定音色、输入音符、调整参数等制作环节。

评价方法：通过作业批改、作品展示等形式，考查学生在音乐制作各环节的完成情况。

评价标准：学生能够独立完成音乐作品的编配总谱、选定音色、输入音符、调整参数等制作环节，作品结构合理、音色搭配恰当、音符输入准确、参数调整得当。

评价目标 6：学生能够合作完成音乐作品的导出与分享，展示艺术实践成果。

评价方法：通过小组合作、作品发布等形式，考查学生的合作能力与艺术实践成果。

评价标准：学生能够积极参与小组合作，共同完成音乐作品的导出与分享；作品具有一定的艺术价值和实践意义，能够展示学生的艺术实践能力。

（三）文化理解

评价目标 7：学生能够理解并尊重不同音乐风格和文化背景，将其融入音乐编创过程中。

评价方法：通过作品分析、课堂讨论等形式，考查学生对多元音乐文化的认知与理解。

评价标准：学生能够准确理解不同音乐风格和文化背景的特点，并将其合理融入音乐编创过程中；作品能够体现对不同音乐文化的尊重与融合。

评价目标 8：学生能够通过音乐编创与制作，展现对多元音乐文化的认知与

理解。

评价方法: 通过作品展示、创意阐述等形式, 考查学生对多元音乐文化的展现能力。

评价标准: 学生能够在音乐编创与制作过程中, 灵活运用多元音乐文化的元素, 展现其独特的艺术风格和创意。

评价目标 9: 学生能够分析和评价音乐作品中的文化元素及其艺术价值。

评价方法: 通过作品互评、课堂讨论等形式, 考查学生对音乐作品中文化元素的分析与评价能力。

评价标准: 学生能够准确分析音乐作品中的文化元素, 合理评价其艺术价值; 能够提出建设性意见, 促进作品质量的提升。

四、评价实施

在实施学业评价过程中, 教师应注重评价方式的多样性和评价过程的科学性, 确保评价结果的客观性和公正性。具体评价实施建议如下:

课堂评价: 通过课堂问答、小组讨论等形式, 及时了解学生对教学内容的掌握情况, 给予针对性的指导和反馈。

作业评价: 认真批改学生的作业, 关注学生在音乐编创与制作过程中的细节处理和创新点, 给予具体的评价和建议。

作品评价: 组织学生进行作品展示和互评, 鼓励学生分享创作心得和体会, 通过相互学习和借鉴提升艺术实践能力。

自我评价: 引导学生进行自我反思和评价, 鼓励学生客观认识自己的优点和不足, 制定个性化的学习计划和发展目标。

综合评价: 结合课堂表现、作业提交、作品展示等多个方面, 对学生进行全面、综合的评价, 确保评价结果的全面性和准确性。

通过以上评价实施建议, 教师可以全面、客观地了解学生在《第十单元 使用数字设备制作音乐》学习过程中的表现和进步, 为后续教学提供有力的支持和保障。学生也能够在评价过程中不断反思和提升自己, 实现音乐核心素养的全面发展。

十、大单元实施思路及教学结构图

一、大单元实施思路

《使用数字设备制作音乐》是高中音乐必修四《音乐编创》下篇的第十单元，本单元旨在通过数字音乐工作站（DAW）的使用，使学生掌握使用数字设备进行音乐创作的基本技能，培养其音乐编创的实践能力，同时加深对音乐艺术的理解和审美感知。本单元的实施思路如下：

引入阶段：首先介绍数字音乐工作站的概念、功能及其在现代音乐制作中的应用，激发学生对数字音乐制作的兴趣和好奇心。

理论学习阶段：详细讲解数字音乐工作站的基本组成、常见的数字音乐工作站软件（如 Logic Pro X）及其操作界面，为接下来的实践操作奠定基础。

实践操作阶段：通过具体的制作案例《雪绒花》，分步骤引导学生学习如何使用 Logic Pro X 进行音乐制作，包括编配总谱、建立工程、选定音色、输入音符、调整参数等关键环节。

创作实践阶段：鼓励学生根据所学知识，尝试自己编配简单的音乐作品，并进行录制和导出，体验完整的音乐制作流程。

评价与反馈阶段：对学生的作品进行评价，指出优点和不足，提出改进建议，同时鼓励学生之间互相交流和学习，形成良好的学习氛围。

拓展与提升阶段：介绍更高级的音乐制作技巧和软件功能，为有兴趣的学生提供进一步学习的方向和资源。

二、教学目标设定

（一）审美感知

通过欣赏和制作数字音乐作品，提高学生对音乐艺术的审美感知能力，能够辨别不同音乐风格和表现手法的特点。

在音乐制作过程中，引导学生关注音乐的细节处理，如音色选择、节奏把控等，培养其对音乐美感的敏锐度。

（二）艺术表现

掌握使用数字音乐工作站进行音乐创作的基本技能，能够独立完成简单的音乐作品编配和制作。

通过实践操作，提高学生的音乐表现能力，使其能够运用所学知识和技能表达自己的音乐创意和情感。

（三）文化理解

了解数字音乐制作在现代音乐产业中的地位和作用,认识其与传统音乐制作方式的异同。

通过学习不同音乐风格和流派的作品,增进学生对世界多元音乐文化的理解和尊重。

三、教学结构图

- | — 交流与学习
- |
- | — 拓展与提升阶段
- | — 高级制作技巧介绍
- | — 软件功能拓展
- | — 进一步学习资源推荐

四、具体教学实施步骤

（一）引入阶段（1 课时）

导入新课（5 分钟）

通过播放一段使用数字音乐工作站制作的流行音乐作品，吸引学生的注意力，引发其对音乐制作的兴趣。

讲解数字音乐工作站的概念与功能（15 分钟）

介绍数字音乐工作站的基本定义，阐述其在现代音乐制作中的重要性。

讲解数字音乐工作站的主要功能，如多轨录音、混音、MIDI 制作等。

展示数字音乐工作站的应用实例（10 分钟）

通过视频或图片展示数字音乐工作站在不同音乐风格作品制作中的应用实例，让学生直观感受其多样性和实用性。

课堂小结（5 分钟）

总结本节课的重点内容，强调数字音乐工作站在音乐制作中的重要性，为下节课的深入学习奠定基础。

（二）理论学习阶段（2 课时）

数字音乐工作站基本组成讲解（30 分钟）

详细讲解数字音乐工作站的基本组成部分，包括计算机、DAW 软件、软件音源、MIDI 键盘、监听系统和音频卡等。

通过实物展示或图片说明，帮助学生直观了解各部分的功能和连接方式。

常见的 DAW 软件介绍（以 Logic Pro X 为例）（30 分钟）

介绍 Logic Pro X 的基本操作界面，包括资源库、音轨头、音轨区、控制条和乐曲信息等部分。

讲解 Logic Pro X 的主要功能特点，如强大的音频处理能力、丰富的音色库、灵活的 MIDI 编辑功能等。

课堂练习（20 分钟）

要求学生打开 Logic Pro X 软件，熟悉其基本操作界面和常用功能。

教师巡视指导，解答学生疑问。

课堂小结（10 分钟）

总结本节课的学习内容，强调数字音乐工作站各组成部分的功能和 Logic Pro X 的基本操作方法。

（三）实践操作阶段（4 课时）

编配总谱（1 课时）

讲解总谱编配的基本原则和步骤，包括旋律层、和声层、低音层和节奏层的配置。

以《雪绒花》为例，详细分析其总谱编配，包括长笛、弦乐、钢琴、电贝司和架子鼓等声部的配置。

学生分组讨论，尝试为简单的歌曲编配总谱，教师给予指导和建议。

建立工程（1 课时）

演示如何在 Logic Pro X 中新建工程，设置乐曲的速度、调式和拍号等信息。

学生实践操作，新建自己的音乐工程，并设置相关参数。

教师巡视指导，确保每位学生都能正确建立工程。

选定音色与输入音符（1 课时）

讲解如何在 Logic Pro X 中选定音色，包括从资源库中选择合适的乐器和音色。

演示使用 MIDI 键盘或鼠标输入音符的方法，包括音符的录入、编辑和调整等。

学生实践操作，为自己的音乐工程选定音色并输入音符。

教师巡视指导，及时纠正学生的错误操作。

调整参数与导出成品（1 课时）

讲解如何对录入的音符进行调整，包括节拍量化、力度量化、轨道音量和声相等参数的调整。

演示如何使用 Logic Pro X 的混音功能，对各个声部的音量、音色和平衡进行精细调整。

讲解如何导出成品音频文件，包括并轨导出和音频格式的选择等。

学生实践操作，完成自己音乐作品的混音和导出工作。

教师巡视指导，确保每位学生都能顺利完成作品导出。

（四）创作实践阶段（2 课时）

自主编配音乐作品（1 课时）

鼓励学生根据所学知识，自主选择歌曲或旋律进行编配，包括选择合适的音色、编配和弦、编写节奏等。

学生独立操作，完成自己的音乐作品编配工作。

教师巡视指导，提供必要的帮助和建议。

录制与导出（1 课时）

讲解如何使用 Logic Pro X 进行多轨录音和混音处理，确保最终作品的质量。

学生实践操作，录制自己的音乐作品并进行混音处理。

完成作品的导出工作，准备进行展示和评价。

（五）评价与反馈阶段（1 课时）

作品展示（30 分钟）

邀请部分学生展示自己的音乐作品，分享创作过程中的心得体会。

其他同学认真聆听并给予掌声鼓励。

评价与反馈（40 分钟）

教师对学生的作品进行逐一评价，指出优点和不足，提出改进建议。

鼓励学生之间互相评价和学习，形成良好的学习氛围。

总结本次创作实践活动的收获和不足之处，为今后的学习提供参考。

交流与学习（20 分钟）

组织学生进行小组讨论和交流分享活动，分享创作过程中的经验教训和学习心得。

邀请表现优秀的学生进行经验分享和技巧展示。

（六）拓展与提升阶段（1 课时）

高级制作技巧介绍（30 分钟）

介绍一些高级的音乐制作技巧和软件功能，如自动化控制、效果器使用、音频编辑等。

演示如何在 Logic Pro X 中实现这些高级功能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/166001010122011013>