

2019 版 湘艺版 高中音乐 必修 6 音乐与戏剧 上篇
《第三单元 戏剧音乐欣赏》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

本单元的教学内容聚焦于高中音乐必修课程中的“音乐与戏剧”模块，具体选取了《第三单元 戏剧音乐欣赏》作为教学主题。这一单元的教学内容涵盖了中国戏曲音乐、歌剧音乐、音乐剧音乐和话剧音乐四大板块，旨在通过戏剧音乐这一独特的艺术形式，引导学生深入体验和理解音乐在戏剧中的重要作用，培养学生的音乐学科核心素养。

中国戏曲音乐

中国戏曲音乐部分，本单元选择了《霸王别姬》和《牡丹亭》两个经典选段。通过欣赏和分析这两个选段，学生能够了解中国戏曲音乐的独特魅力，包括声乐部分的唱腔、韵白和器乐部分的伴奏，以及戏曲音乐的结构特点。学生还将通过欣赏戏曲表演，感受戏曲中人物的情感表达和艺术表现。

歌剧音乐

歌剧音乐部分，本单元选取了《茶花女》、《卡门》和《江姐》三部经典歌剧的选段。通过欣赏这些歌剧选段，学生能够了解歌剧音乐的结构和特点，以及歌剧中音乐对剧情推进、人物塑造和情感表达的重要作用。学生还将通过分析和讨论，深入理解歌剧音乐的艺术价值和社会意义。

音乐剧音乐

音乐剧音乐部分，本单元选取了《回忆》、《歌剧魅影》、《神圣的食物》和《太阳和月亮》四个经典选段。音乐剧作为一种综合性的艺术形式，将音乐、舞蹈、戏剧等多种元素融为一体。通过欣赏这些音乐剧选段，学生能够感受音乐剧的独特魅力，了解音乐剧音乐在剧情推进、人物塑造和情感表达方面的作用。学生还将通过讨论和创作，培养自己的音乐创作和表现能力。

话剧音乐

话剧音乐部分，本单元选取了《白鹿原》、《雷雨》和《桑树坪纪事》三部经典话剧的选段。话剧作为一种以对话为主要表现手段的艺术形式，音乐在其中的作用虽然不如戏曲和歌剧那么突出，但仍然是不可或缺的一部分。通过欣赏这些话剧选段，学生能够了解话剧音乐的特点和作用，以及音乐在话剧中的表现形式和艺术效果。

（二）单元内容分析

本单元的教学内容以“戏剧音乐欣赏”为主题，通过中国戏曲音乐、歌剧音乐、音乐剧音乐和话剧音乐四大板块的学习，旨在引导学生深入体验和理解音乐在戏剧中的重要作用。

在中国戏曲音乐部分，学生将了解中国戏曲音乐的独特魅力和结构特点，感受戏曲中人物的情感表达和艺术表现。在歌剧音乐部分，学生将了解歌剧音乐的结构和特点，以及音乐在歌剧中的重要作用。在音乐剧音乐部分，学生将感受音乐剧的独特魅力，了解音乐剧音乐在剧情推进、人物塑造和情感表达方面的作用。在话剧音乐部分，学生将了解话剧音乐的特点和作用，以及音乐在话剧中的表现形式和艺术效果。

通过本单元的学习，学生不仅能够提升对音乐与戏剧的欣赏能力，还能够培养自己的音乐创作和表现能力，为未来的音乐学习和艺术实践打下坚实的基础。

（三）单元内容整合

在单元内容的整合上，本单元以“戏剧音乐欣赏”为主题，将中国戏曲音乐、歌剧音乐、音乐剧音乐和话剧音乐四大板块有机地融合在一起。通过欣赏和分析不同戏剧形式的音乐选段，学生能够全面了解音乐在戏剧中的重要作用和表现形式。

在教学过程中，教师可以采用多种教学手段和方法，如音乐欣赏、讨论分析、创作实践等，引导学生深入体验和理解音乐与戏剧的紧密关系。教师还可以结合学生的实际情况和兴趣爱好，设计一些拓展性的学习活动和任务，如组织学生参观戏曲剧院、歌剧剧院或音乐剧剧场等，让学生亲身感受戏剧音乐的魅力。

在单元内容的整合上，教师还可以注重不同戏剧形式之间的比较和联系。例如，可以引导学生比较中国戏曲音乐和西方歌剧音乐的异同点，探讨它们在不同文化背景下的艺术特点和表现形式。通过这种比较和联系的学习方式，学生能够更加深入地理解音乐与戏剧的多样性和丰富性。

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

审美感知是指对音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段及独特美感的体验、感悟、理解和把握。在本单元的教学中，审美感知核心素养的培养主要体现在以下几个方面：

体验音乐艺术的听觉特性：通过欣赏不同戏剧形式的音乐选段，引导学生感受音乐艺术的独特听觉魅力，如音色的变化、节奏的快慢、旋律的起伏等。

理解音乐的表现形式：引导学生了解不同戏剧形式中音乐的表现形式，如戏曲中的唱腔和伴奏、歌剧中的咏叹调和宣叙调、音乐剧中的歌曲和舞蹈等。

把握音乐的表现要素：通过分析不同戏剧形式中音乐的表现要素，如旋律、节奏、和声、音色等，引导学生深入理解音乐的艺术内涵和表现手法。

感悟音乐的独特美感：通过欣赏和分析经典戏剧音乐选段，引导学生感悟音乐的独特美感，提升对音乐的审美鉴赏能力。

（二）艺术表现

艺术表现是指通过歌唱、演奏、综合艺术表演和音乐编创等活动，表达音乐艺术美感和情感内涵的实践能力。在本单元的教学中，艺术表现核心素养的培养主要体现在以下几个方面：

参与音乐实践活动：通过组织歌唱、演奏、戏剧表演等音乐实践活动，引导学生积极参与其中，提升自己的艺术表现能力。

表达音乐情感内涵：在欣赏和表演戏剧音乐的过程中，引导学生深入理解音乐所表达的情感内涵，并通过自己的表演将其传达给观众。

发展音乐编创能力：鼓励学生尝试进行音乐编创活动，如为戏剧片段配乐、创作简短的戏剧音乐作品等，发展自己的音乐创作和表现能力。

培养团队协作意识：在音乐实践活动中，注重培养学生的团队协作意识，让他们学会与他人合作共同完成音乐作品或戏剧表演。

（三）文化理解

文化理解是指通过音乐感知和艺术表现等途径，理解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵。在本单元的教学中，文化理解核心素养的培养主要体现在以下几个方面：

了解不同戏剧形式的文化背景：通过介绍不同戏剧形式的历史渊源、文化背景和艺术特点等，引导学生了解它们在不同文化语境中的地位和作用。

理解音乐与戏剧的紧密关系:通过分析音乐在戏剧中的作用和表现形式,引导学生理解音乐与戏剧的紧密关系以及它们相互依存、相互促进的关系。

尊重多元文化背景下的音乐艺术:在欣赏不同戏剧形式的音乐选段时,引导学生尊重多元文化背景下的音乐艺术差异性和多样性,培养自己的文化包容性和理解力。

探索音乐艺术的文化价值:鼓励学生积极探索音乐艺术的文化价值和社会意义,如通过讨论戏剧音乐如何反映社会现实、表达人民心声等话题来加深对音乐艺术的理解。

通过本单元的教学实践,旨在全面培养学生的音乐学科核心素养,提升他们的审美感知能力、艺术表现能力和文化理解能力,为未来的音乐学习和艺术实践打下坚实的基础。

三、学情分析

(一) 已知内容分析

在进入高中必修6《音乐与戏剧》的第三单元《戏剧音乐欣赏》之前,学生们已经具备了一定的音乐基础知识,并通过前几单元的学习,对戏剧艺术有了初步的认识。他们在音乐鉴赏、歌唱、演奏等模块中,已经接触过多种音乐形式,包括古典音乐、民族音乐、流行音乐等,对音乐的节奏、旋律、和声等基本要素有了基本的理解和感知能力。学生们还通过戏剧表演、音乐剧片段欣赏等活动,对戏剧的基本结构和表现方式有了一定的了解。

在已学内容中,学生们已经掌握了音乐鉴赏的基本方法,能够通过聆听音乐感受作品的情绪、风格等基本特点,并能对音乐作品进行简单的分析和评价。他们也具备一定的艺术表现能力,能够参与合唱、合奏等集体活动,展现出一定的团队协作意识和艺术表达能力。这些已有的知识和技能,为他们进一步学习戏剧音乐欣赏奠定了坚实的基础。

(二) 新知内容分析

本单元《戏剧音乐欣赏》主要涵盖了中国戏曲音乐、歌剧音乐、音乐剧音乐和话剧音乐四大类戏剧音乐形式。这些音乐形式各具特色,既有深厚的文化底蕴,又具有独特的艺术魅力。

中国戏曲音乐：学生们将学习京剧、昆曲等戏曲音乐的唱腔、韵白、伴奏等特点，了解戏曲音乐的结构形式，如曲牌体和板腔体。通过欣赏《霸王别姬》和《牡丹亭》等经典戏曲选段，感受戏曲音乐的独特韵味和艺术魅力。

歌剧音乐：学生们将了解歌剧的起源和发展，学习歌剧音乐的特点和作用。通过欣赏《茶花女》、《卡门》和《江姐》等歌剧选段，感受歌剧音乐的戏剧性和表现力，理解音乐在歌剧中的叙事和抒情功能。

音乐剧音乐：学生们将接触音乐剧这一现代戏剧音乐形式，了解音乐剧的特点和表现形式。通过欣赏《回忆》、《歌剧魅影》和《神圣的食物》等音乐剧选段，感受音乐剧音乐的多样性和现代感，理解音乐在音乐剧中的推动剧情和塑造人物的作用。

话剧音乐：学生们将了解话剧音乐的特点和作用，学习话剧音乐如何为剧情服务，增强戏剧的感染力。通过欣赏《白鹿原》、《雷雨》和《桑树坪纪事》等话剧片段，感受话剧音乐的独特魅力，理解音乐在话剧中的烘托氛围和深化主题的作用。

这些新知内容不仅丰富了学生们的音乐知识，也拓宽了他们的艺术视野，使他们能够更好地欣赏和理解戏剧音乐的艺术价值。

（三）学生学习能力分析

高中阶段的学生已经具备了一定的自主学习能力和探究意识，他们能够在教师的引导下，通过查阅资料、小组讨论等方式，主动探索新知识，解决新问题。在音乐学习中，学生们表现出较强的感知能力和表现欲望，他们喜欢通过聆听、演唱、演奏等活动，表达自己的情感和感受。

戏剧音乐欣赏对于学生们来说仍然是一个相对较新的领域。他们在欣赏戏剧音乐时，可能会遇到一些困难和挑战，如不理解戏曲音乐的唱腔和韵白、不熟悉歌剧音乐的叙事方式、难以把握音乐剧音乐的多样性和话剧音乐的烘托作用等。教师需要在教学过程中，注重引导学生们逐步深入，从感性认识到理性分析，逐步提升他们的戏剧音乐欣赏能力。

学生的学习能力还存在一定的差异。有些学生对音乐有着浓厚的兴趣和较强的表现能力，他们能够迅速理解和掌握新知识；而有些学生则可能对音乐不够敏感或缺乏自信，需要更多的指导和鼓励。教师在教学过程中，需要关注每位学

生的学习状态，因材施教，为他们提供个性化的指导和帮助。

（四）学习障碍突破策略

针对学生们在戏剧音乐欣赏过程中可能遇到的学习障碍,教师可以采取以下策略进行突破:

创设情境, 激发兴趣: 教师可以通过多媒体教学手段, 创设与戏剧音乐相关的情境, 如播放戏剧片段、展示戏剧服装道具等, 激发学生们学习兴趣和好奇心。教师还可以引导学生们参与角色扮演、剧情讨论等活动, 使他们在亲身参与中感受戏剧音乐的魅力。

分段欣赏, 逐步深入: 鉴于戏剧音乐作品通常较长且结构复杂, 教师可以采用分段欣赏的方式, 将作品分解为若干个相对独立的段落进行逐一欣赏。在欣赏过程中, 教师可以引导学生们关注音乐的旋律、节奏、和声等要素, 分析它们如何与剧情和人物情感相结合, 从而逐步深入理解作品的内涵和艺术价值。

对比分析, 归纳总结: 教师可以通过对比不同戏剧音乐形式的特点和风格, 引导学生们发现它们之间的共性和差异。例如, 可以将京剧与昆曲、歌剧与音乐剧等进行对比分析, 引导学生们总结它们各自的艺术特点和表现手法。通过这种方式, 学生们可以更加清晰地认识各种戏剧音乐形式的特点和魅力。

实践操作, 提升能力: 教师可以组织学生们进行实践操作活动, 如学唱戏曲唱段、模仿歌剧咏叹调、创作音乐剧片段等。通过实践操作, 学生们可以更加深入地理解戏剧音乐的内涵和表现方式, 同时提升自己的艺术表现能力和创造力。

个别辅导, 因材施教: 针对学习能力存在差异的学生们, 教师可以采取个别辅导的方式, 为他们提供个性化的指导和帮助。对于音乐基础较弱的学生, 教师可以加强基础知识的讲解和练习; 对于表现能力较强的学生, 教师可以鼓励他们尝试更高难度的作品和表演形式。通过这种方式, 教师可以确保每位学生都能够在自己的基础上得到提升和发展。

通过创设情境、分段欣赏、对比分析、实践操作和个别辅导等策略, 教师可以有效地突破学生们在戏剧音乐欣赏过程中遇到的学习障碍, 提升他们的戏剧音乐欣赏能力和艺术素养。

四、大主题或大概念设计

本单元大主题设计为“多元戏剧音乐的鉴赏与体验”，旨在通过中国戏曲、歌剧、音乐剧和话剧四种戏剧形式的音乐欣赏与体验，让学生深入了解戏剧音乐的多样性和独特性，培养学生对戏剧音乐艺术的审美感知、艺术表现和文化理解能力。本单元将围绕“戏剧音乐的表现手法”、“戏剧音乐在剧情中的作用”和“不同文化背景下戏剧音乐的特色”三个核心概念展开教学，引导学生在欣赏和体验中深化对戏剧音乐的认识和理解。

五、大单元目标叙写

高中音乐核心素养：

（一）审美感知

通过对不同戏剧音乐作品的欣赏，学生能够体验并感知到戏剧音乐在情感表达、氛围营造和戏剧冲突等方面的独特作用。

学生能够辨识并描述不同戏剧音乐作品中音乐要素（如旋律、节奏、和声等）的特点及其在表现戏剧情感和剧情发展中的作用。

学生能够分析并评价戏剧音乐作品的艺术价值和审美特征，形成个人独特的审美体验。

（二）艺术表现

学生能够通过模仿和创作，初步掌握戏剧音乐的基本表现手法，如唱腔、咏叹调、合唱等。

学生能够在小组合作中，根据所选戏剧片段进行音乐编创或表演，展现对戏剧音乐的理解和表现力。

学生能够积极参与戏剧音乐实践活动，如角色扮演、合唱表演等，提升音乐实践能力和团队合作精神。

（三）文化理解

学生能够通过戏剧音乐的欣赏，了解不同戏剧形式（如中国戏曲、歌剧、音乐剧、话剧）的历史背景和文化内涵。

学生能够分析并比较不同文化背景下戏剧音乐的特色，理解其在文化传承和社会发展中的作用。

学生能够尊重并欣赏不同文化的戏剧音乐艺术，形成跨文化理解和尊重的态度。

六、大单元教学重点

戏剧音乐的表现手法: 通过分析不同戏剧音乐作品中音乐要素的运用, 引导学生掌握戏剧音乐的基本表现手法, 如唱腔、伴奏、合唱等。

戏剧音乐在剧情中的作用：通过具体戏剧片段的欣赏，让学生理解戏剧音乐在情感表达、氛围营造和戏剧冲突等方面的独特作用，感受音乐与剧情的紧密结合。

不同文化背景下戏剧音乐的特色：通过对比不同戏剧形式的音乐作品，让学生了解不同文化的戏剧音乐特色，增强跨文化理解能力。

七、大单元教学难点

如何提升学生的审美感知能力：由于学生的音乐素养和审美经验存在差异，如何引导学生深入体验戏剧音乐的独特魅力，提升他们的审美感知能力，是本单元教学的一大难点。

如何引导学生有效进行艺术表现：戏剧音乐的艺术表现需要一定的音乐基础和表演技巧，如何在有限的教学时间内，引导学生掌握基本表现手法，进行有效的艺术表现，也是本单元教学的难点之一。

如何培养学生的文化理解能力：不同文化背景下的戏剧音乐具有各自独特的艺术风格和文化内涵，如何帮助学生理解并尊重这些差异，培养他们的文化理解能力，是本单元教学的另一大难点。

具体教学设计

第一课时：中国戏曲音乐

教学内容：《霸王别姬》、《牡丹亭》

教学目标：

审美感知：通过欣赏《霸王别姬》和《牡丹亭》的音乐片段，体验中国戏曲音乐的独特魅力，感受其在情感表达和氛围营造方面的作用。

艺术表现：初步了解京剧和昆曲的基本唱腔特点，尝试模仿唱腔片段。

文化理解：了解京剧和昆曲的历史背景和文化内涵，感受中国传统文化的博大精深。

教学重点：京剧和昆曲的基本唱腔特点及其情感表达。

教学难点：如何引导学生深入体验中国戏曲音乐的独特魅力，提升他们的审美感知能力。

教学过程：

导入新课：通过介绍京剧和昆曲的历史背景和文化内涵，激发学生兴趣。

欣赏体验: 播放《霸王别姬》和《牡丹亭》的音乐片段,引导学生感受其音乐特点和情感表达。

互动探讨: 分组讨论京剧和昆曲唱腔的异同,分享个人感受。

模仿实践: 在教师的指导下,学生尝试模仿京剧和昆曲的唱腔片段。

总结拓展: 总结本节课的学习内容,鼓励学生课后继续了解中国戏曲音乐。

第二课时: 歌剧音乐

教学内容: 《茶花女》、《卡门》、《江姐》

教学目标:

审美感知: 通过欣赏《茶花女》、《卡门》和《江姐》的音乐片段,体验歌剧音乐的多样性和独特性。

艺术表现: 了解歌剧咏叹调和合唱的基本特点,尝试进行简单的咏叹调模仿。

文化理解: 了解不同文化背景下歌剧音乐的发展脉络和艺术特色。

教学重点: 歌剧咏叹调和合唱的情感表达及其艺术特色。

教学难点: 如何引导学生理解歌剧音乐在剧情发展中的作用,提升他们的艺术表现能力。

教学过程:

导入新课: 通过回顾上节课内容,引入歌剧音乐的学习。

欣赏体验: 分别播放《茶花女》、《卡门》和《江姐》的音乐片段,引导学生感受不同文化背景下歌剧音乐的差异。

互动探讨: 分组讨论歌剧咏叹调和合唱在情感表达和剧情发展中的作用。

模仿实践: 在教师的指导下,学生尝试模仿歌剧咏叹调的片段。

总结拓展: 总结本节课的学习内容,鼓励学生课后继续了解其他歌剧作品。

第三课时: 音乐剧音乐

教学内容: 《回忆》、《歌剧魅影》、《神圣的食物》、《太阳和月亮》

教学目标:

审美感知: 通过欣赏《回忆》、《歌剧魅影》等音乐剧音乐片段,体验音乐剧音乐的现代感和多样性。

艺术表现: 了解音乐剧音乐的基本特点,尝试进行简单的音乐剧音乐编创。

文化理解: 了解音乐剧的发展历程和艺术特色, 感受其在现代音乐文化中的地位和影响。

教学重点: 音乐剧音乐的基本特点及其在现代音乐文化中的地位。

教学难点: 如何引导学生理解音乐剧音乐在剧情和人物塑造中的作用, 提升他们的艺术表现能力。

教学过程:

导入新课: 通过介绍音乐剧的发展历程和艺术特色, 引入本节课的学习内容。

欣赏体验: 播放《回忆》、《歌剧魅影》等音乐剧音乐片段, 引导学生感受其音乐特点和情感表达。

互动探讨: 分组讨论音乐剧音乐在剧情和人物塑造中的作用。

编创实践: 在教师的指导下, 学生尝试进行简单的音乐剧音乐编创。

总结拓展: 总结本节课的学习内容, 鼓励学生课后尝试创作自己的音乐剧音乐作品。

第四课时: 话剧音乐

教学内容: 《白鹿原》、《雷雨》、《桑树坪纪事》

教学目标:

审美感知: 通过欣赏《白鹿原》、《雷雨》等话剧音乐片段, 体验话剧音乐的独特魅力和氛围营造作用。

艺术表现: 了解话剧音乐的基本特点, 尝试进行简单的话剧音乐配乐。

文化理解: 了解话剧音乐在不同文化背景下的艺术特色和文化内涵。

教学重点: 话剧音乐在氛围营造和剧情推动中的作用。

教学难点: 如何引导学生理解话剧音乐与剧情的紧密结合, 提升他们的艺术表现能力。

教学过程:

导入新课: 通过介绍话剧音乐的基本概念和作用, 引入本节课的学习内容。

欣赏体验: 播放《白鹿原》、《雷雨》等话剧音乐片段, 引导学生感受其音乐特点和情感表达。

互动探讨: 分组讨论话剧音乐在氛围营造和剧情推动中的作用。

配乐实践: 在教师的指导下, 学生尝试为话剧片段配乐。

总结拓展: 总结本节课的学习内容, 鼓励学生课后继续了解其他话剧音乐作品。

通过以上四个课时的教学设计, 学生将能够全面了解和体验戏剧音乐的多样性和独特性, 提升审美感知、艺术表现和文化理解能力。通过实践活动和小组合作, 学生将进一步增强音乐实践能力和团队合作精神。

八、大单元整体教学思路

教学目标设定

根据《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)》的要求, 结合2019版湘艺版高中音乐必修6《音乐与戏剧》上篇《第三单元 戏剧音乐欣赏》的教学内容, 本单元的教学目标设定如下, 旨在全面促进学生音乐学科核心素养的发展, 具体涵盖审美感知、艺术表现和文化理解三个方面。

(一) 审美感知

音乐风格与情感的体验: 学生能够通过聆听和欣赏不同戏剧形式的音乐作品, 体验和感受不同戏剧风格的音乐特点, 包括京剧、昆曲、歌剧、音乐剧和话剧等, 理解音乐在戏剧中营造氛围、推动情节发展、刻画人物性格的作用。

音乐要素的辨析: 学生能够辨别不同戏剧音乐中的旋律、节奏、和声、音色等音乐要素, 理解这些要素如何共同作用于音乐情感的表达, 从而提升学生的音乐审美感知能力。

跨文化音乐的理解: 通过欣赏中外不同戏剧形式的音乐作品, 学生能够理解不同文化背景下音乐创作的差异性和共性, 拓宽音乐审美视野, 增强对不同音乐文化的理解和尊重。

(二) 艺术表现

戏剧表演技能的初步掌握: 学生能够通过学习和模仿戏剧中的表演片段, 初步掌握戏剧表演的基本技能, 如唱腔、念白、动作、表情等, 提高艺术表现能力。

音乐与戏剧的融合: 学生能够在理解戏剧剧情和音乐情感的基础上, 将音乐与戏剧表演相融合, 通过音乐表达戏剧角色的情感变化, 展现戏剧冲突和情节发展。

创造性艺术实践: 学生能够结合个人对戏剧音乐作品的理解和感受, 进行创造性的艺术实践, 如改编剧本、创作音乐片段、设计舞台动作等, 培养创新思维

和艺术创造力。

（三）文化理解

戏剧文化的认知：学生能够了解不同戏剧形式的历史背景、文化传统和艺术特色，理解戏剧文化在人类文明发展中的重要地位和作用。

跨文化交流与理解：通过欣赏和分析中外戏剧音乐作品，学生能够增进对不同文化背景下戏剧艺术的理解和尊重，培养跨文化交流的能力，树立平等的文化价值观。

戏剧艺术的传承与创新：学生能够认识到戏剧艺术在传承中的价值，同时理解创新对于戏剧艺术发展的重要性，激发对传统戏剧艺术的兴趣和保护意识，并尝试在传承的基础上进行创新实践。

教学实施策略

为实现上述教学目标，本单元将采用以下教学实施策略：

（一）多样化教学活动

聆听与欣赏：组织学生聆听不同戏剧形式的音乐作品，通过多次聆听和深入分析，引导学生感受音乐风格、理解音乐情感。

表演与实践：选取具有代表性的戏剧片段，组织学生进行角色扮演和表演实践，通过亲身参与加深对戏剧艺术的理解和感受。

讨论与交流：组织学生进行小组讨论和全班交流，分享个人对戏剧音乐作品的感受和理解，促进学生之间的思想碰撞和灵感激发。

创作与展示：鼓励学生结合个人对戏剧音乐作品的理解和感受，进行创作性实践，如编写剧本、创作音乐片段、设计舞台动作等，并在课堂上进行展示和分享。

（二）情境化教学

创设戏剧情境：通过布置戏剧场景、使用戏剧道具、播放戏剧音乐等手段，为学生营造逼真的戏剧情境，使学生更好地融入戏剧氛围，感受戏剧艺术的魅力。

角色扮演：组织学生进行角色扮演，通过亲身体验戏剧角色的情感变化和剧情发展，加深对戏剧艺术的理解和感受。

情境模拟：选取具有代表性的戏剧场景，组织学生进行情境模拟表演，通过模拟表演加深对戏剧情节、角色性格和音乐情感的理解。

（三）跨学科融合

与文学结合:通过分析戏剧剧本和文学原著,引导学生理解戏剧剧情、人物性格和主题思想,同时欣赏剧本中的文学价值。

与历史结合:通过介绍戏剧作品的历史背景和文化传统,引导学生了解戏剧艺术在人类文明发展中的地位和作用,增强历史意识。

与美术结合:通过欣赏戏剧舞台设计、服装设计等美术作品,引导学生理解美术在戏剧艺术中的表现力和感染力,同时培养学生的审美能力。

(四) 信息技术应用

多媒体辅助教学:利用多媒体教学手段,如音频、视频、图片等,丰富教学内容和形式,提高教学效果。

网络资源利用:引导学生利用网络资源进行自主学习和拓展学习,如观看戏剧表演视频、阅读戏剧评论文章等,拓宽学习视野。

数字化创作工具:鼓励学生利用数字化创作工具进行音乐创作和戏剧表演设计,如使用音乐制作软件创作音乐片段、使用视频编辑软件制作表演视频等,培养学生的创新能力和实践能力。

教学过程设计

(一) 导入新课

通过播放一段具有代表性的戏剧音乐作品,如京剧《霸王别姬》选段,引导学生进入戏剧音乐的世界,激发学生的学习兴趣和好奇心。简要介绍本单元的教学目标和学习内容,帮助学生明确学习方向。

(二) 新课讲授

中国戏曲音乐欣赏

京剧《霸王别姬》:介绍京剧的历史背景、艺术特色和《霸王别姬》的剧情梗概,引导学生聆听并分析剧中的唱腔、念白和伴奏音乐,理解音乐在剧情发展中的作用。组织学生进行角色扮演和表演实践,感受京剧艺术的魅力。

昆曲《牡丹亭》:介绍昆曲的历史背景、艺术特色和《牡丹亭》的剧情梗概,引导学生聆听并分析剧中的唱腔和伴奏音乐,理解昆曲“依字行腔、字正腔圆”的特点。组织学生进行昆曲唱腔的学习和模仿,提高艺术表现能力。

歌剧音乐欣赏

《茶花女》：介绍歌剧的艺术形式和《茶花女》的剧情梗概，引导学生聆听并分析剧中的咏叹调、重唱和合唱等音乐形式，理解歌剧音乐在刻画人物性格和推动剧情发展中的作用。组织学生进行歌剧表演片段的模仿和创作实践。

《卡门》：介绍歌剧《卡门》的剧情梗概和音乐特点，引导学生聆听并分析剧中的哈巴涅拉舞曲、吉卜赛女郎等经典唱段，感受歌剧音乐的多样性和表现力。组织学生进行歌剧表演片段的模仿和创作实践。

《江姐》：介绍民族歌剧《江姐》的剧情梗概和音乐特点，引导学生聆听并分析剧中的唱腔和伴奏音乐，理解民族歌剧在传承和创新中的价值。组织学生进行民族歌剧表演片段的模仿和创作实践。

音乐剧音乐欣赏

《回忆》：介绍音乐剧的艺术形式和《猫》的剧情梗概，引导学生聆听并分析《回忆》这首经典唱段，感受音乐剧音乐的独特魅力。组织学生进行音乐剧表演片段的模仿和创作实践。

《歌剧魅影》：介绍音乐剧《歌剧魅影》的剧情梗概和音乐特点，引导学生聆听并分析剧中的二重唱等音乐形式，理解音乐剧音乐在营造氛围和推动剧情发展中的作用。组织学生进行音乐剧表演片段的模仿和创作实践。

《神圣的食物》和《太阳和月亮》：介绍音乐剧《孤星泪》和《西贡小姐》的剧情梗概和音乐特点，引导学生聆听并分析这两首唱段的音乐风格和情感表达。组织学生进行音乐剧表演片段的模仿和创作实践。

话剧音乐欣赏

《白鹿原》：介绍话剧《白鹿原》的剧情梗概和音乐特点，引导学生聆听并分析剧中的老腔音乐，理解话剧音乐在营造地域文化氛围和增强感染力中的作用。组织学生进行话剧表演片段的模仿和创作实践。

《雷雨》：介绍话剧《雷雨》的剧情梗概和音乐特点，引导学生聆听并分析剧中的背景音乐和音效，理解话剧音乐在烘托氛围和推动剧情发展中的作用。组织学生进行话剧表演片段的模仿和创作实践。

《桑树坪纪事》：介绍话剧《桑树坪纪事》的剧情梗概和音乐特点，引导学生聆听并分析剧中的音乐和舞蹈元素，理解话剧音乐在增强感染力和表现力中的作用。组织学生进行话剧表演片段的模仿和创作实践。

(三) 课堂互动

小组讨论: 组织学生进行小组讨论,分享个人对戏剧音乐作品的感受和理解,探讨不同戏剧形式的特点和差异。

角色扮演: 选取具有代表性的戏剧片段,组织学生进行角色扮演和表演实践,通过亲身参与加深对戏剧艺术的理解和感受。

创作与展示: 鼓励学生结合个人对戏剧音乐作品的理解和感受,进行创作性实践,如编写剧本、创作音乐片段、设计舞台动作等,并在课堂上进行展示和分享。

(四) 总结与拓展

课堂总结: 对本单元的学习内容进行总结回顾,帮助学生巩固所学知识和技能。对本单元的学习效果进行评价和反馈,鼓励学生继续努力提高音乐学科核心素养。

拓展学习: 引导学生利用课外时间进行拓展学习,如观看戏剧表演视频、阅读戏剧评论文章等,拓宽学习视野和提高学习效果。鼓励学生参加学校或社区的戏剧表演活动,将所学知识应用于实践中去。

教学评价

本单元的教学评价将采用过程性评价和终结性评价相结合的方式进行。具体评价内容包括:

课堂参与度: 评价学生在课堂上的表现,如发言次数、小组讨论的活跃度等,以了解学生的学习积极性和参与度。

作品创作: 评价学生创作的戏剧音乐作品或表演片段的质量和创意性,以了解学生在艺术表现和创新思维方面的能力。

期末考试: 组织学生进行期末考试,通过书面测试或表演展示的方式评价学生对本单元所学知识和技能的掌握情况。

自我评价与同伴评价: 鼓励学生进行自我评价和同伴评价,以了解学生在自我认知和团队合作方面的能力。通过同伴评价促进学生之间的互相学习和共同进步。

通过以上教学评价方式,全面、客观地了解学生的学习情况和发展水平,为后续的教学改进提供依据和支持。

九、学业评价

一、教学目标

通过本单元《戏剧音乐欣赏》的教学，旨在培养学生的音乐学科核心素养，具体目标包括：

审美感知：

学生能够欣赏和理解中国戏曲、歌剧、音乐剧及话剧中的音乐艺术，感受其独特的听觉特性和艺术美感。

学生能够从音乐的旋律、节奏、和声等要素中领悟不同戏剧类型的音乐风格和情感表达。

艺术表现：

学生能够积极参与音乐实践活动，通过演唱、表演等形式展现对戏剧音乐的理解和感受。

学生能够在集体表演中体现良好的合作与协调能力，提升音乐艺术表现技能。

文化理解：

学生能够了解不同戏剧类型的起源、发展及其文化背景，理解音乐在不同戏剧中的作用和意义。

学生能够尊重并欣赏不同国家和地区的音乐文化，培养跨文化交流和理解的能力。

二、学习目标

审美感知：

学生能够聆听并感受《霸王别姬》、《牡丹亭》、《茶花女》、《卡门》、《江姐》、《回忆》、《歌剧魅影》、《神圣的食物》、《太阳和月亮》、《白鹿原》、《雷雨》、《桑树坪纪事》等戏剧音乐作品，辨识其风格特点。

学生能够从音乐的旋律、节奏、音色等方面分析戏剧音乐如何塑造人物形象和营造戏剧氛围。

艺术表现：

学生能够跟随音乐进行简单的戏剧表演，如京剧身段、歌剧咏叹调片段等。

学生能够在合唱、合奏等集体表演中准确完成自己的声部，并与他人协调配合。

文化理解：

学生能够了解中国戏曲、歌剧、音乐剧及话剧的起源、发展及其在中国乃至世界文化中的地位。

学生能够分析不同戏剧音乐所蕴含的文化内涵，理解音乐在文化传承中的作用。

三、评价目标设定

(一) 审美感知

评价目标：

学生能否准确辨识不同戏剧音乐作品的风格特点。

学生能否从音乐的旋律、节奏、音色等要素中分析戏剧音乐的情感表达和人物形象塑造。

学生能否在音乐欣赏过程中产生情感共鸣，体验音乐的艺术美感。

评价方式：

聆听与辨析：播放不同戏剧音乐作品片段，要求学生辨析其风格特点，并简述理由。

音乐分析：选取一段戏剧音乐，引导学生分析其旋律、节奏、音色等要素如何塑造人物形象和营造戏剧氛围。

情感体验：组织学生分享音乐欣赏过程中的情感体验，讨论音乐如何触动心灵。

(二) 艺术表现

评价目标：

学生能否积极参与音乐实践活动，展现对戏剧音乐的理解和感受。

学生能否在集体表演中准确完成自己的声部，并与他人协调配合。

学生能否在表演中体现出良好的舞台表现力和自信心。

评价方式：

实践表演：组织学生进行戏剧音乐片段的表演，如京剧身段、歌剧咏叹调等，观察其表演技巧和表现力。

合唱/合奏：在合唱或合奏活动中，评价学生的声部准确度和协调配合能力。

自我反思与同伴评价：引导学生对自己的表演进行反思，并听取同伴的意见和建议，以促进自我提升。

（三）文化理解

评价目标：

学生能否了解不同戏剧类型的起源、发展及其文化背景。

学生能否分析不同戏剧音乐所蕴含的文化内涵，理解音乐在文化传承中的作用。

学生能否尊重并欣赏不同国家和地区的音乐文化，展现跨文化交流和理解的能力。

评价方式：

知识测试：通过书面测试或口头问答的形式，检查学生对不同戏剧类型及其文化背景的了解程度。

文化讨论：组织学生就戏剧音乐的文化内涵进行讨论，鼓励其发表自己的观点和见解。

跨文化比较：选取不同国家和地区的戏剧音乐作品进行比较分析，评价学生跨文化理解和交流的能力。

四、学业评价实施建议

多元化评价方式：

结合聆听辨析、音乐分析、实践表演、知识测试、文化讨论等多种评价方式，全面考察学生的音乐学科核心素养。

注重过程性评价与终结性评价相结合，既关注学生的学习过程，又重视其学习成果。

注重学生的主体性：

鼓励学生积极参与评价过程，通过自我反思、同伴评价等方式提升自我认知和自我提升能力。

尊重学生的个性差异和多元发展，针对不同学生的特点和需求给予个性化的评价和指导。

强化评价的反馈与改进功能：

及时向学生反馈评价结果，指出其优点和不足，并提供具体的改进建议。

根据评价结果调整教学策略和方法，以更好地促进学生的音乐学科核心素养发展。

促进家校合作：

加强与家长的沟通与合作，共同关注学生的学习进展和音乐学科核心素养发展。

鼓励家长参与学生的音乐实践活动，共同营造良好的音乐学习氛围。

五、学业评价案例

案例一：聆听与辨析

评价内容：播放《霸王别姬》和《茶花女》的音乐片段，要求学生辨析其风格特点。

评价方式：

学生聆听音乐片段后，独立思考并写下自己的辨析结果。

小组内交流讨论，分享各自的观点和理由。

教师总结点评，引导学生深入理解不同戏剧音乐的风格特点。

评价标准：

能够准确辨识音乐片段的风格特点。

能够从旋律、节奏、音色等要素分析音乐风格的形成原因。

能够清晰、有条理地表达自己的观点和理由。

案例二：实践表演

评价内容：组织学生进行《江姐》选段的表演。

评价方式：

学生分组准备表演，注意角色分配和声部协调。

表演过程中，教师和其他学生作为观众观察记录。

表演结束后，进行小组自评、互评和教师点评。

评价标准：

表演准确传达了戏剧音乐的情感和内容。

声部协调一致，无明显跑调或脱节现象。

表演者具备良好的舞台表现力和自信心。

案例三：文化讨论

评价内容：组织学生就《卡门》与《雷雨》的音乐文化内涵进行讨论。

评价方式：

学生提前预习相关资料，了解两部作品的背景和文化内涵。

课堂上分组讨论，每组选取一个角度进行深入分析。

各组派代表发言，全班共同交流讨论。

评价标准：

能够准确阐述两部作品的背景和文化内涵。

能够从不同角度深入分析音乐在文化传承中的作用。

能够积极参与讨论，发表有见地的观点和见解。

十、大单元实施思路及教学结构图

一、大单元实施思路

本单元以“戏剧音乐欣赏”为主题，旨在通过中国戏曲、歌剧、音乐剧和话剧等不同戏剧形式的音乐作品，引导学生深入了解戏剧音乐的艺术魅力，提升学生的音乐审美感知、艺术表现和文化理解能力。以下是详细的实施思路：

主题导入与背景介绍：

通过介绍戏剧音乐的历史背景和艺术特点，激发学生的学习兴趣和好奇心。

展示不同类型的戏剧音乐作品片段，让学生初步感受不同戏剧音乐的风格与特点。

分段学习与实践体验：

将本单元内容分为四个部分：中国戏曲音乐、歌剧音乐、音乐剧音乐和话剧音乐。

每部分学习内容包括剧情介绍、音乐欣赏、艺术特征分析以及实践探究活动。

通过聆听、模唱、表演等形式，让学生亲身体验戏剧音乐的魅力。

综合分析比较鉴赏：

组织学生对不同戏剧音乐作品进行比较鉴赏，分析它们在表现形式、艺术特征和文化内涵上的异同。

引导学生从审美感知、艺术表现和文化理解三个维度进行深入探讨。

创作与展示：

鼓励学生尝试创作简单的戏剧音乐作品或表演片段，培养他们的艺术创新能力和团队协作能力。

组织学生进行作品展示和交流，相互学习、共同进步。

总结与反思：

对本单元的学习内容进行总结回顾，巩固学生的知识体系。

引导学生反思学习过程，分享学习心得和体会。

二、教学目标设定

（一）审美感知

能够欣赏并感知不同戏剧音乐作品的音响特征和艺术美感。

能够辨识不同戏剧音乐作品的风格流派和民族地域特征。

能够通过戏剧音乐作品体验情感、意境和思想内涵，产生共鸣。

（二）艺术表现

能够积极参与戏剧音乐的聆听、模唱和表演等实践活动。

能够在表演中运用所学技能和技巧，准确表达戏剧音乐作品的情感和风格。

能够在集体表演中展现良好的协作能力和团队精神。

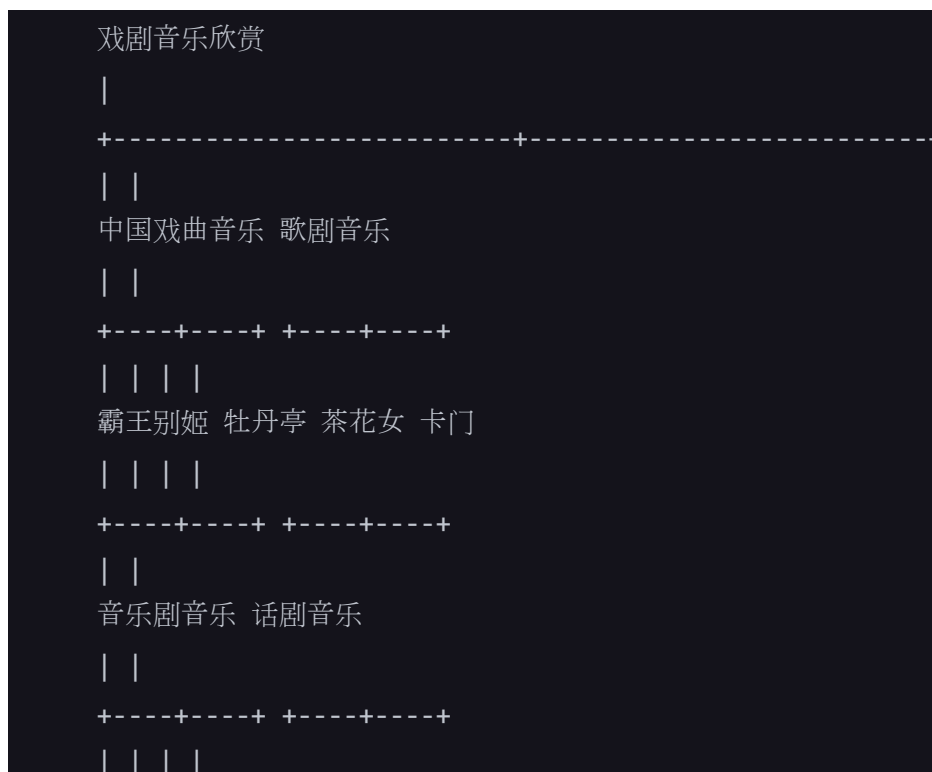
（三）文化理解

能够了解不同戏剧音乐作品的历史文化背景和创作意图。

能够认知戏剧音乐在社会文化中的地位和作用。

能够尊重和理解不同国家、民族的音乐文化，树立平等的文化价值观。

三、教学结构图

回忆 歌剧魅影 神圣的食物 太阳和月亮 白鹿原 雷雨 桑树坪纪事

| | | |

+-----+-----+ +-----+-----+

| |

期末测评（上篇）

四、具体教学实施步骤

第一课时：主题导入与背景介绍

教学内容：

介绍戏剧音乐的历史背景和艺术特点。

展示不同类型的戏剧音乐作品片段，让学生初步感受不同戏剧音乐的风格与特点。

教学活动：

教师讲解戏剧音乐的基本概念和分类。

播放不同类型的戏剧音乐作品片段，引导学生聆听并讨论它们的风格特点。

教学目标达成：

激发学生对戏剧音乐的兴趣和好奇心。

初步了解戏剧音乐的基本概念和风格特点。

第二课时：中国戏曲音乐（霸王别姬）

教学内容：

剧情介绍与背景分析。

音乐欣赏与艺术特征分析。

实践探究：模唱京剧唱段。

教学活动：

教师讲解《霸王别姬》的剧情和背景。

播放《霸王别姬》的音乐片段，引导学生欣赏并分析其艺术特征。

组织学生模唱京剧唱段，体验京剧音乐的独特魅力。

教学目标达成：

了解《霸王别姬》的剧情和背景。

欣赏并感知京剧音乐的艺术特征。

通过模唱活动提升艺术表现能力。

第三课时：中国戏曲音乐（牡丹亭）

教学内容：

剧情介绍与背景分析。

音乐欣赏与艺术特征分析。

实践探究：分析昆曲唱腔特点。

教学活动：

教师讲解《牡丹亭》的剧情和背景。

播放《牡丹亭》的音乐片段，引导学生欣赏并分析其艺术特征。

组织学生分析昆曲唱腔的特点，并尝试模仿。

教学目标达成：

了解《牡丹亭》的剧情和背景。

欣赏并感知昆曲音乐的艺术特征。

通过分析昆曲唱腔特点提升文化理解能力。

第四课时：歌剧音乐（茶花女）

教学内容：

剧情介绍与背景分析。

音乐欣赏与艺术特征分析。

实践探究：分析歌剧咏叹调的情感表达。

教学活动：

教师讲解《茶花女》的剧情和背景。

播放《茶花女》的音乐片段，引导学生欣赏并分析其艺术特征。

组织学生分析歌剧咏叹调的情感表达，并尝试模唱。

教学目标达成：

了解《茶花女》的剧情和背景。

欣赏并感知歌剧音乐的艺术特征。

通过分析歌剧咏叹调的情感表达提升审美感知能力。

第五课时：歌剧音乐（卡门）

教学内容：

剧情介绍与背景分析。

音乐欣赏与艺术特征分析。

实践探究：表演歌剧片段。

教学活动：

教师讲解《卡门》的剧情和背景。

播放《卡门》的音乐片段，引导学生欣赏并分析其艺术特征。

组织学生表演歌剧片段，体验歌剧音乐的表演魅力。

教学目标达成：

了解《卡门》的剧情和背景。

欣赏并感知歌剧音乐的艺术特征。

通过表演活动提升艺术表现能力。

第六课时：音乐剧音乐（回忆）

教学内容：

剧情介绍与背景分析。

音乐欣赏与艺术特征分析。

实践探究：模唱音乐剧唱段。

教学活动：

教师讲解《回忆》的剧情和背景。

播放《回忆》的音乐片段，引导学生欣赏并分析其艺术特征。

组织学生模唱音乐剧唱段，体验音乐剧音乐的独特魅力。

教学目标达成：

了解《回忆》的剧情和背景。

欣赏并感知音乐剧音乐的艺术特征。

通过模唱活动提升艺术表现能力。

第七课时：综合分析比较鉴赏

教学内容：

对中国戏曲音乐、歌剧音乐和音乐剧音乐进行比较鉴赏。

分析它们在表现形式、艺术特征和文化内涵上的异同。

教学活动：

组织学生分组讨论不同戏剧音乐作品的异同点。

各组派代表分享讨论结果，进行全班交流。

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/237001035101010012>