

编号：_____

昆山市教育科学“十三五”规划 课题申报评审书

课题名称：《昆曲艺术进课堂的实践研究——以小学音乐教学为例》

研究方向与范围：课程与教学研究 4

课题主持人：殷 烨

所在单位：昆山市玉山镇第一中心小学

申报日期：2019年3月20日

* 昆山市教育局教科室制 *

一、课题研究人员基本信息

课 题 主 持 人	第一主持人姓名	殷焯	性别	女	民族	汉	出生年月	
	行政职务	无	专业技术职务	中小学一级教师		研究专长	音乐教学	
	最后学历	本科	最后学位	无		电 话		
	工作单位	昆山市玉山镇第一中心小学			E-mail			
	通讯地址				邮政编码			
	第二主持人姓名		性别		民族		出生年月	
	行政职称		专业技术职务			研究专长		
	最后学历		最后学位			电 话		
	工作单位				E-mail			
	通讯地址				邮编			
十 二 五	苏州市教育科学“十二五”规划课题完成情况						D	
	其它教育科研课题完成情况	是全国教育科学“十二五”规划教育部重点课题子课题：传承昆曲艺术，构建特色校园文化的策略研究的主要研究成员。						
		是学校省级十三五教育科学规划课题子课题：艺雅课程的构建与实施的主要研究成员。						
期 间 教 育 科 研	独立或	论文或论著名称				发表论文（或出版论著）的报刊（或出版社）名称及日期		
	以第一	《以文绘声 经典弥久》				《东方教育》2013.3		
	作者身	《聆听二胡经典 铸就热血忠魂》				《课堂内外》2013.7		
	份公开	《乐学—音乐教育中的一片纯绿》				《课堂内外》2013.9		
	发表或	《音乐教学中多媒体技术使用障碍的心理归因》				《大众心理学》2014.6		
	出版的	《小学音乐有效教学中必先有什么—以小雪花 小伞花为例》				《黄河之声》2017.7		
	论文或	《怎一个“情”字了得》				《新课程》2017.11		
	《昆曲“小白”教昆曲 ——昆曲“啾一声”系列课程教授心得之教师孜孜以求篇》				《名师在线》2018.11			

	情 论著 况 (限填 10 篇)				
课题组	姓名	工作单位	专业技术职务	研究专长	课题组中的分工
核心成					
员(不含					
主持人,					
限填 10					
人)					

二、课题研究设计与论证报告

(一)课题的核心概念及其界定
<p>1. 昆曲</p> <p>昆曲历史悠久，影响深远，被誉为“百戏之祖”它有着独特深厚的东方传统，具有永恒的魅力。昆曲作为中国最古老、悠久的戏曲艺术之一，有着丰厚的文学积淀、纯粹的演唱和精湛的表演技法。包含着中国古代的社会生活知识,包含着中国人民高尚的道德品质和优美情操,包含着中华民族的美学思想。昆曲不仅是我们的民族文化经典，也是世界文化的经典。</p> <p>2. 课堂</p> <p>本课题研究中的课题主要是指小学音乐课堂，聚焦在小学中高年段，这年段的学生已经具备了一定的学习能力，经过三年的本校学习，对昆曲艺术有了一个初步的感知。</p> <p>3. 昆曲艺术进小学音乐课堂的实践研究</p> <p>本课题主要从小学昆曲艺术学习材料的优化和昆曲艺术与小学音乐课堂有机结合两方面来实现昆曲艺术进课堂。根据小学中高年段的学生特点，学习规律，从昆曲艺术中选取恰当的素材，作为学生学习的材料，并按照昆曲知识、昆曲经典及昆曲艺术创新三个方面进行归类整合，以欣赏活动、体验活动、实践活动、创新活动为主要学习形式，强调用活动来拉近昆曲艺术与学生的距离，让学生走进昆曲艺术，感受昆曲的艺术魅力。通过昆曲艺术与小学音乐课堂的有机结合，让昆曲艺术成为小学音乐教学的有效补充，促进学生艺术审美，综合素养的不断提升。</p>
(二)国内外同一研究领域现状与研究的价值

当前国家对昆曲艺术非常重视，也颁布了很多政策措施，对昆曲艺术发展有很大促进作用，但仍面临许多问题，曾经一度衰落差点毁灭，主要存在这几方面问题：1. 人才匮乏，在国内昆曲师资是缺的，现在进行昆曲艺术教育的一般是专业的昆剧团老师，但没有学过现代教育理论的学习，不懂得与小学阶段学生如何沟通，无法用学生喜爱的语言、教学设计把昆曲艺术带入课堂，要么是在一线的中小学音乐教师，他们对于昆曲的了解和理解，都是蜻蜓点水，对于昆曲艺术进课堂的研究更是知之不多。2. 资金原因，作为非物质文化遗产，国家贴补的昆曲方面费用只够从业人员的支付，对于昆曲艺术的发展、继承和研究方面的资金大大缺失，更别说对一些优秀的昆曲艺术创作者的培养与保护。3. 昆曲改革，当今社会，各种各样的表演形式层出不穷，昆曲艺术是美的，但很难，叫好不叫座。如何让广大人民接受，昆曲艺术必须改革与创新，必须深入初级层面——小学生的阶段。虽说大部分学生没有机会接触高雅的昆曲艺术，要在小学阶段尝试昆曲艺术进课堂的实践研究更是“难于上青天”，就是因为困难，所以更有研究的价值和发展的空间，昆曲是雅的艺术，近乎于完美的艺术，在小学普通学生中开设昆曲教授，不再只是声像的再现，更是个体自由的参与，试图从潜意墨化到系统自觉。想必不再是高山仰止，昆曲艺术进入小学音乐课堂对于传承中国国粹文化有着深远意义和不同凡响。在“两相宜”“共徘徊”的和谐生命“场域”中，师生双方以教学内容和具体的情境——昆曲艺术教育为中介，在一种融洽的气氛中实现信息的交换、情感的交流和人格的认同。

(三) 研究的目标、内容(或子课题设计)与重点

一、研究目标：

1. 通过本课题的实践研究唤起小学生对昆曲的兴趣。
2. 通过本课题的实践研究不断优化丰富小学阶段昆曲学习材料。
3. 通过本课题的实践探索昆曲艺术在小学音乐课堂中的实施策略。

二、研究内容：

1. 昆曲艺术进课堂的必要性研究

(1) 昆曲艺术进入小学音乐课堂的深远意义，让学生了解自己文化传统，通过博大精深的昆曲艺术浸润学生的艺术心灵，把内在修养、素质文化和艺术心境相统一与融合，对中国民族文化遗产与积累作出贡献。

(2) 昆曲艺术虽说是非物质文化遗产，但面临着重大生存危机，广大群众尤其是中小学生对昆曲缺乏了解，昆曲市场不断萎缩，因此，培养未来一代又一代昆曲艺术的接班人迫在眉睫。

2. 昆曲艺术进课堂的可行性研究

(1) 一中心小学是江苏省艺术特色学校，学校的发展始终与昆曲艺术相伴。

早在九十年代就成立了昆山市首个小昆班，小昆班已成为学校的特色与品牌。另外，每学期开设的与昆曲艺术相关艺术节活动，让所有学生都能接触到有关昆曲的所有项目活动，让学生亲近昆曲，喜爱昆曲。

(2) 学生已经接触过昆曲，有学习昆曲的条件和愿望。在校园广播中穿插昆曲的选段，每天身边耳濡目染昆曲艺术。

(3) 学校已经出版昆曲学习的校本教材，已成为学校昆曲艺术传播的重要内容。

3. 昆曲艺术学习材料的优化研究

(1) 昆曲校本教材优化研究。虽然昆曲校本教材已经出版，但是还需要根据时代的发展，学生的需要不断的优化完善。

(2) 丰富昆曲艺术学习材料。除了校本教材，本课题的研究中还将探索昆曲艺术的创新，主要是从昆曲的内容，昆曲的演唱方式等方面进行创新，使昆曲艺术更容易走进学生，更为学生所喜爱。

4. 昆曲艺术对课堂的策略性研究

(1) 在艺术欣赏中了解昆曲知识。

昆曲意识以兴趣培养为主，尽可能避免说教和纯理论学习，所以让学生多欣赏主动轻松的悦纳昆曲艺术，在欣赏的过程中初步了解昆曲的相关知识，感悟昆曲艺术的特点和魅力。

(2) 在实践体验中走近昆曲经典。

学生通过体验式活动，模仿、幻想、独自揣摩练习、欣赏等多种形式走进昆曲艺术的经典篇目。而对于实施者来说如何兼备形神、兼具唱念；如何修炼性情；如何在昆曲经典篇目中合理选择；如何通过昆曲艺术特有的形式精心设计，都是本课题研究中的重点内容。从而真正意义上实现昆曲艺术走进小学音乐课堂，在百花园中独添一缕香。

(3) 在艺术创新中发展昆曲艺术

昆曲新编是最受学生欢迎和喜爱的，因为它更贴近学生。将这部分内容引入小学音乐课堂教学中，将大大丰富音乐课堂的学习内容，也利于昆曲艺术的传承与发展。在课堂实施中将利用所有一切多媒体技术手段进行开放式学习。例如学习昆歌、昆曲合唱系列等等，也可以在学习的基础上让学生尝试根据昆曲曲调创编小昆歌，更好的激发学生学习的兴趣，提升学生的艺术审美。

5. 昆曲艺术学习的评价式研究

小学生对昆曲艺术的学习是以兴趣培养，初步感悟了解为主，所以在评价学生对昆曲艺术的学习上，考试不是一种恰当的评价方式。在本课题的研究中，将更多的采用过程性评价、展示性评价。以学校每年一次的昆曲艺术节为平台，实践探索更为丰富、灵活、多样的活动。例如开展昆曲知识小擂台、昆曲经典小讲坛、昆歌首首我来唱、昆曲新编班班演等，在活动中，让学生在活动中相互学习，相互欣赏，不断提升。

三、研究重点：研究内容中的第三、四、五块是本课题研究的重点。

(四) 研究的思路、过程与方法

一、研究思路

本课题主要从小学昆曲艺术学习材料的优化和昆曲艺术与小学音乐课堂有机结合两方面来实现昆曲艺术进课堂。根据小学中高年段的学生特点，学习规律，从昆曲艺术中选取恰当的素材，作为学生学习的材料，并按照昆曲知识、昆曲经典及昆曲艺术创新三个方面进行归类整

合，以欣赏活动、体验活动、实践活动、创新活动为主要学习形式，通过昆曲艺术与小学音乐课堂的有机结合，让昆曲艺术成为小学音乐教学的有效补充，促进学生艺术审美，综合素养的不断提升。

二、研究过程

1. 准备阶段：（2019年1月-2019年4月）

（1）收集、学习有关资料，分析现状，进行可行性论证，制订课题研究方案。

（2）学习有关的教学理论，讨论、完成研究实践方案的设计和撰写，初步建立课题的研究框架。

（3）确定课题研究的主要内容和研究策略。

2. 实施阶段：（2019年4月-2019年10月）

（1）根据方案开展研究活动。

（2）立足课堂，进行各种原始数据的测量和积累工作，根据实际情况调整、修改课题实施策略。

（3）定期举行课题研究交流活动，撰写阶段性研究报告，并根据实际情况不断完善研究方案。

3. 总结阶段：（2019年10月—2019年12月）

（1）进行研究结论的最后论证。

（2）全面系统地整理研究材料，撰写总结性研究报告，课题成果汇编。

三、研究方法

1. 本课题以行动研究法和文献分析法为主。

行动研究法：在教与学的过程中，边实践，边探索，边检验，边总结，边完善，把研究与实践紧密地结合起来，最终形成一套系统的有效教学策略体系。

文献研究法：搜集有关资料，借鉴已有的研究成果和经验教训，找到研究新的生长点，为本课题研究提供新的方法和理论依据，并制定研究目标与实施方案，在课题研究过程中修正研究的方向等目的。

2. 本课题以经验总结法和调查法为辅。

经验总结法：寻找各种有经验并对昆曲艺术进课堂有一定研究的事、人、写作。发掘其普遍意义，探求出昆曲艺术进小学音乐课堂中概念建构的策略、方式，揭示带有普遍性的规律。

调查法：主要调查本课题研究之初课堂教学的现状、师生理解情况以及对研究过程中、研究之后的状况进行详细跟踪调查，为研究的顺利进行提供事实性依据。

（五）主要观点与可能的创新之处

主要观点:

1. 昆曲艺术的学习有助于小学生人文情怀、审美情趣的培养。
2. 昆曲艺术的学习是小学音乐课堂的有效补充。
3. 在小学音乐课堂中学习昆曲艺术有助于昆曲艺术的传承与发展。

创新之处:

1. 小学音乐课堂为主阵地, 通过学生参与体验、感悟, 拉近学生与昆曲艺术的距离。
2. 通过本课题不仅仅昆曲是传承, 更是一种昆曲的发展之路。

(六) 预期研究成果

	成果名称	成果形式	完成时间
阶段成果 (限5项)	《昆曲艺术进课堂的实践研究——以小学音乐教学为例》课题方案	报告	2019.3
	昆曲艺术进小学音乐课堂学习与研讨活动	课堂展示	2019.5
	《昆曲艺术进课堂的实践研究——以小学音乐教学为例》课题中期研究报告	报告	2019.9
最终成果 (限3项)	《昆曲艺术走进小学音乐课堂》课堂教学案例集	案例集	2019.10
	《昆曲艺术走进小学音乐课堂》论文	论文	2019.11
	《昆曲艺术进课堂的实践研究——以小学音乐教学为例》课题结题报告	报告	2019.12

(七) 完成研究任务的可行性分析 (包括: ①主持人除外的课题组核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果; ②研究基础, 包括围绕本课题所开展的文献搜集、调研和相关论文等; ③完成研究任务的保障条件, 包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。)

- 1.主持人、核心成员：殷焯，昆山市教学能手，苏州市双十佳，江苏省基本功比赛优秀，苏州评优课二等奖，昆山市大比武、百节优秀课、评优课一等奖，开设省级昆曲展示课，多次开设昆山市级公开课，三十多篇文章获奖和发表，训练合唱、民乐队屡次获昆山市一等奖。
- 2.指导老师张怡芳，昆山市学科带头人，专长：昆曲。常年教授学生昆曲，带好小昆班的训练，多篇文章发表在省级刊物。
- 3.指导老师邓解芳，苏州市名教师，常年研究昆曲教学，开设昆曲公开课，原创昆曲合唱等。本课题的研究是科学的、必要的，能够让非遗这一产物不被社会淘汰，适应国家和社会发展需要，遵循教育规律，深化教育改革，创新教育方法，探索多种培养方式。
- 4.本课题具有很强的操作性和实践性，我校特色是小昆班，这为课题的实施和调查创设了极为方便的条件，在本课题调研中不断反思进步，提高调研实效，并把课题调研和平时的训练活动相结合，安排出固定的调研时间和区域，保障研究又实现了资源的交流与分享。同时我校领导都非常重视个人和集体开展昆曲教研活动，鼓励和积极引导教师投入到昆曲进课堂教育中来。
- 5.本课题立项期间，利用书籍、期刊、网络等广泛阅读和搜集了大量的相关文献，为论证研究课题收集了理论依据和事实依据。

三、课题主持人所属部门（单位）意见

本部门（单位）完全了解苏州市教育科学规划领导小组办公室有关“十三五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。

单位负责人（签名、盖章）：

年 月 日

四、课题委托管理部门意见

<p>县（市、区）管理部门意见：</p> <p>单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日</p>	<p>高校管理部门意见：</p> <p>单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日</p>
--	--

五、苏州市教育科学规划领导小组办公室意见

<p>单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日</p>
