

成果公报

课题名称： 开发音乐剧创作课程，探索学生素质教育与个性特长发展

课题批准号： DGB11137

课题类别： 一般课题

研究领域： 体育、美育与校外教育研究

课题负责人： 缪军，北京市东城区教师研修中心

主要成员： 专家团队

姓名	性别	专业职务	研究专长	学历	学位	工作单位
金郑建	男	国家一级演员	歌剧表演	研究生	学士	国家大剧院驻院歌唱家
马彦伟	男	国家一级演员	表演培训专家	大本	学士	中国儿童艺术剧院演员
董方思 【美】	男	美国百老汇音乐剧制作人	音乐剧创作培训专家	不详	不详	中央戏剧学院音乐剧系客座教授
李琮洲	男	音乐剧制作人、北京二中音乐剧社毕业生	课题研究指导	研究生	硕士	城市广场娱乐制作有限责任公司、美国哥伦比亚大学戏剧管理硕士
陈小玲	女	中央戏剧学院	表演、台词培训专家	研究生	研究生	中央戏剧学院戏文系教授、博士研究生导师，国家级精品课程“舞台剧创作”教研组成员。
魏巍	女	音乐剧专业教师	形体和剧目排练专家	大本	学士	歌剧《再别康桥》副导演

教师及毕业生团体

褚玲	女	音乐教师	课题组副组长、《音乐剧欣赏与创作》教程副主编	大本	学士	北京市第 171 中学
刘嘉琪	女	北京二中音乐剧社毕业生	音乐剧创作指导、《音乐剧欣赏与创作》教程副主编	研究生	硕士	国家电网

林琳	女	音乐教师	课题实验校——2 中分校指导教师、 《音乐剧欣赏与 创作》教程编委	大本	学士	北京二中分校
刘莉艳	女	音乐教师	课题实验校—24 中——音乐剧创 作、排练指导,《音 乐剧欣赏与创作》 教程编委	大本	无	北京市第 24 中学
王思雯	女	音乐教师	课题实验校—— 24 中音乐剧创作、 排练指导,《音乐 剧欣赏与创作》教 程编委	大本	无	北京市第 24 中学
王晔楠	女	音乐教师	课题实验校—— 24 中音乐剧表演、 声乐指导教师, 《音乐剧欣赏与 创作》教程编委	大本	学士	北京市第 24 中学
单志敏	女	165 校长	课题实验校—— 165 中课程负责人	大本	学士	北京市第 165 中学
刘凤扬	女	音乐教师	课题实验校—— 165 中课程顾问	大本	无	北京市第 165 中学
王琦	女	北京二中音乐剧 社毕业生	课题实验校—— 165 中音乐剧创 作、排练指导	大本	在读	首都师范大学戏文系在读
张墨飞	男	北京二中音乐剧 社毕业生	课题实验校—— 165 中学音乐剧创 作指导,《音乐剧 欣赏与创作》教程	研究 生	硕士	时为中国社会科在读博士, 现对外经贸大学教师

			编委			
田园	女	音乐教师	课题实验校—— 165 中音乐创作、 合唱排练指导教 师	大本	学士	北京市第 165 中学
张靓	女	音乐教师	课题实验校—— 工美附中音乐剧 创作指导教师、 《音乐剧欣赏与 创作》教程编委	大本	学士	北京市工美附中
程红棣	女	音乐教师	课题实验校—— 171 中舞蹈排练指 导教师	大本	学士	北京市第 171 中学

一、内容与方法

(一) 研究内容

1. 开发新型的音乐课程模式，使以前独立的课程模式之间产生内在的关联，丰富目前课程的多样性。

2. 通过制定测试内容和标准，更加准确地反映参与音乐剧创作课程前后，学生在个性特长和艺术素养及能力上的提高。

3. 在课程开展中通过教师自身综合艺术能力的提升，发现、调动每一位学生参与音乐剧创作所需的个性化潜能的发展。

4. 学生青春期自我的情绪调控以及独生子女自私心里的干预手段。

(二) 研究方法和手段

本课题的研究方法与手段主要以行动研究法为主，包括文献综述法、调查法、实践法。边实践边研究边调整研究方案，各学校间、各教师间相互交流研讨、实验、提高研究的实效性。

(1) 文献综述法：开展整体的文献综述，教师参与，开展专家讲座，共同收集相关的资料，丰富了解以往的研究经验与内容，针对本课题的研究起到承上启下的作用。收集每次研究的内容并进行整理。

(2) 调查法：开展调查问卷、了解学生在音乐剧排练中存在的问题，从而有针对性的开展研究。

(3) 实践法：针对不同类型学校及学生，开展不同层次的音乐剧开发研究，开发出有实操性的剧目及剧本。

二、结论与对策

(一) 研究结论

经过四年多各个层次不同、学情不同的实验校的实践结果，我们可以得出结论：音乐剧课程开发在中学音乐教学中是可以达到预设目标的。

(二) 研究对策

(1) 在不同的年级、不同水平教师面对不同能力的学生，具体实施和操作模式一定要有所不同。

(2) 教师专业技能及热情的再提高，可以外请专家指导。

三、成果与影响

(一) 课程开发模式成果。

模式 1、以国家课程为主的基础性创作模式

适用 学段	高中	适合 学校	普通高中校
教师 能力	至少具备初级音乐剧创作指导能力		
课程 开设 条件 与建 议	现高中本身有 18 学时的选修模块课程设置，且模块内容涵盖了一部音乐剧创作的所有创作环节。		
实验 校	24 中为例		

模式 1 之二

适用 学段	义务教育阶段	适合 学校	有随班就读学生的学校
教师能力	学习过奥尔夫教学法、具有初步的音乐剧创作指导能力		
课程开设条件 与建议	适合普通中学有随班就读学生的学校，以及部分有一定音乐学习经历普通学生开展。		
实验校	24 中为例		

模式 2、以模式一为基础的校本课程（含社团）延伸模式

适用 学段	高中	适合 学校	示范高中校
教师能力	至少具备中级音乐剧创演指导能力		
课程开设条件 与建议	现学校具有 2-4 名各具特长的音乐教师 高中本身有 18 学时的选修模块课程设置，且模块内容涵盖了一部音乐剧创作的所有创作环节。		
实验校	171 中为例		

模式 3、以校本课程（含社团）为主的创演模式

适用 学段	义务教育阶段	适合 学校	示范校
教师能力	至少具备中级音乐剧创演指导能力		
课程开设条件 与建议	有一定音乐基础的普通学生。		
实验校	2 中分为例		

模式 4、以学校任务临时组建的剧组模式

适用 学段	义务教育阶段	适合 学校	普通校
教师能 力	本校负责课程的音乐老师至少具备初级音乐剧创演指导能力。各校可根据学校自身需求外请专业老师作为教师队伍成员进行辅助指导。		
课程开 设条件 与建议	<p>学生团队：有一定音乐基础的普通学生，如有舞台表演经验建议优先考虑。</p> <p>开设时间：利用课余时间排练。由于相关任务一般具有紧迫性，需要校方以相关任务所需求的时间与完成质量向剧组给予不同程度的支持，确保任务的完成质量。</p> <p>建议：</p> <p>1. 视任务紧迫性选择创作方式，紧急任务建议使用已完成且有过实际展演的剧本进行排练；若时间充裕则可以尽可能实现原创。</p> <p>2. 任务完成后，若校方有意开展长期性音乐剧课程，可以现有班组为基础进行课程的组织与开设。</p>		
实验校	165 中、工美附为例，见附录 5		

（二）书籍、论文成果。

1. 在课题负责人缪军老师带领下，实验校教师经过一年多的认真撰写，共同完成了《中学教学改革实践与研究》音乐篇一书。书共分两个章节，从什么是音乐剧、优秀剧目赏析、音乐剧剧本创作、音乐创作、舞美道具等几个方面，结合实验校具体实例进行编写，是一本集理论与实践为一体的中小学教师可参考的实用书籍。

2. 缪军老师论文《普通高中音乐会考命题的实践研究》发表于 2016. 12 月 CN 级刊物《中小学教材教学》。——为本课题独家标注

3. 缪军老师论文《对高中音乐课程终结性测评试题命制的研究——以东城区高中音乐会考为例》在“第七届全国音乐教育论文证评活动”中荣获中学组二等奖。——2015 年 3 月中国教育学会音乐教育分会、《中国音乐教育》杂志社颁发

4. 缪军老师论文《以音乐剧创作激发学生个性潜能，实现“零起步”的艺术教育思想》发表于 2013 年 01 期 CN 级刊物《音乐天地》。

5. 缪军老师论文《借终结性测评（高中音乐会考）命题与分析，促教学相长》获北京市第七届“京研杯”教育教学研究成果二等奖。——2015 年 8 月北京市教育学会颁发

6. 缪军老师论文《东城区 2010-2011 学年度高中音乐考生水平评价与教学建议》在“2011 年北京市中小学音乐教育教学论文评选活动”中获得一等奖——2011 年 12 月北京市教育学会北京市教育学会音乐教育研究会颁发

7. 实验校 171 中学的褚玲、程红棣老师撰写了论文《开发音乐剧创作课程，探索学生素质教育与个性特长发展——一七一中学课题实验成果》荣获 2013-2014 学年度东城区基础教育课程建设优秀成果评选二等奖。

8. 实验校 24 中刘莉艳老师的《音乐教育创新实践与研究》在“2011 年北京市中小学生音乐教育教学论文评选活动”中获二等奖，《特殊需求学生音乐创造能力指导策略初探》获北京市中小学第七届“京美杯”征文二等奖。

（三）讲学：

1. 缪军老师受全国中小学教师继续教育网的盛情邀请，于 2016 年 3 月主讲“学科名师谈教学 2016”系列专题课程资料，已经由教育部“国培计划（2016）”项目培训课程录用。该系列讲座中分别以“我的成长历程”“我的教学实践”“我的课题研究”三个专题全面介绍了如何成为一名特级教师的成长历程。其中“我的课题研究”全面介绍了本课题的相关研究历程和研究成果。并将所排演的音乐剧剧目及部分课程录像作为这一专题讲座的资料分享给全国的老师们；其中本课题副组长——褚玲老师参与者了这一环节的介绍。

2. 缪军老师受全国中小学教师继续教育网的邀请，于 2013 年 4 月主讲“初中音乐‘表现——演唱’教学研究与案列评析”。其中介绍了课内教学与课外教学（含如何指导学生进行音乐剧的演唱）相结合，提高学生演唱这一表现能力的。其中本课题参与教师—张靓也参与了本次讲座，并有一节课内唱歌教学课作为范例被点评和收录。

3. 缪军老师受全国中小学教师继续教育网的邀请，于 2017 年 3 月主讲“作业改革实践技法”系列两个主题课程的录制，已经由教育部“国培计划（2017）”项目培训课程录用。其中继续介绍了课内音乐剧创作小品练习如何与校本课程或社团活动中创演完成一部学生原创音乐剧之间的作业衔接问题。

4. 缪军老师受四川省乐山市乐山师范学院邀请，于 2012 年 7 月为“2012 年四川省国培计划项目——音乐教师培训”开设一场有关“中小学音乐课实践教学”的讲座。其中介绍了本课题研究的部分成果和教学经验。

（四）比赛成果。

1. 教师近五年获奖统计。（见相关证明内）

学 校	姓 名	技能大赛	公开课	教学设计	论 文	其他课题	出 版
二中分校	林琳 区级骨干教师	国家级： 一等奖 2 项 市级： 一等奖 5 项 二等奖 4 项 区级： 一等奖 4 项 二等奖 1 项	国家级： 一等奖 1 节 三等奖 1 节 市级： 一等奖 3 节	市级： 三等奖 1 节	国家级： 一等奖 1 项 市级： 二等奖 2 项 三等奖 1 项	市级： 《北京市中学学生音乐能力测评标准及方法的研究与实践》	国家级： 教材： 1. 参与编写人教社《教师教学用书》七年级上册第一单元《伏尔塔瓦河》。 2. 编配的两首歌曲的钢琴伴奏发表在由中央广播电视大学出版社出版的《声乐曲集》中。 3. 参与编写的学前教育专业课改新教材出版发行。 4. 教学设计：一篇教学设计入编《中国信息技术教育》中。 5. 论文：一篇论文入编《中国教育实践与研究指导全书》。 6. 区级：一篇文章在《中学教学改革实践与研究》中发表。
171 中学	褚玲 区级骨干教师	区级： 二等奖 1 项	国家级：国培计划 2 节 市级： BDS 课程 3 节 区级： 一网通 3 节	市级： 三等奖 1 节	国家级： 三等奖 1 项 市级： 二等奖 1 项	市级： 北京市中小学生音乐能力测评标准及方法的研究与实践	国家级： 1. 参与编写人教社《教师教学用书》七年级下册第一单元《小鸟，小鸟》、第二单元《飞翔的翅膀》编写。 2. 教学设计课例《飞来的花瓣》刊登于 2012 年 4 月《音乐天地》。 3. 2014 年参与编写《中学音乐教

							学改革实践与研究》部分章节的撰写工作。
2 4 中	刘莉艳	区级： 二等奖 1 项	区级： 一等奖 1 节 一网通 1 节		市级： 一等奖 1 项二 等奖 2 项 区级： 一等奖 1 项	区级： 东城区十二 五规划课题 《随班就读 学生艺术课 个性化教学 与实践研 究》	国家级： 1. 参与编写人教 社《教师教学用 书》七下第二单 元——《蜜蜂过 江》内容编写 2. 2014 年参与编 写《中学音乐教 学改革实践与研 究》部分章节的 撰写工作。 3. 撰写《振豫农 村小学教师培训 项目》教材及《振 豫农村小学骨干 教师培训项目》 教材
2 4 中	王晔楠	市级： 一等奖 1 项 二等奖 2 项 区级： 特等奖 1 项 二等 奖 3 项	市级： 1 节 区级： 4 节	市级： 三等奖 1 节	市级： 《北京市中 学学生音乐 能力测评标 准及方法的 研究与实 践》 区级： 东城区十二 五规划课题 《随班就读 学生艺术课 个性化教学 与实践研 究》	国家级： 1. 参与编写义 务教育教科书— —教师教学用书 （七年级上册） 第四单元《神州 音韵》教学参考 撰写。 2. 参与《案例解 读新课程（2011） 年版》系类远程 研修课程资源 “表现”领域歌 唱教学部分课例 录制。 3. 参与《义务 教育课程标准 （2011 年版）案 例解读》初中音 乐学科《渴望春 天》案例设计、 撰稿、课例执教。 4. 参与编写《中 学音乐教学改革 实践与研究》一 书《表演》部分	

							章节的撰写工作。
24中	王思雯		市级： 1节 区级： 1节				国家级： 参与编写人教社《教师教学用书》七单元第一单元《春游》
工美附中	张靓 区级骨干教师	区级： 一等奖1项 二等奖3项	国家级： 2节 区级： 4节	市级： 二等奖1项 区级： 一等奖1项	市级： 二等奖1项	市级： 参与《北京市中小学生学习能力测评标准及方法的研究与实践》	国家级： 1. 七年级上第五单元《环球之旅》教学设计 2. 九年级下第五单元《乘着歌声的翅膀》教学设计

2. 教师指导学生获奖统计。

序号	参与教师	时间	剧目	颁发单位	成果名称	级别
1	张靓	2012	The help	北京市教育委员会	“2012 首都学生外语展示系列活动”高中组原创英语戏剧比赛	市级
2	王晔楠	2012、11月	手牵手	东城区教育委员会	十五届艺术节二等奖	区级
3	高歌	2013、4月	阳光下成长—— 琴之梦	东城区教育委员会	十六届艺术节三等奖	区级
4	田园	2013、4月	爱心满校园	东城区教育委员会	十六届艺术节二等奖	区级
5	林琳、乔江	2013、4月	Noisy Neighbors	东城区教育委员会	十六届艺术节一等奖	区级
6	林琳、乔江	2013、9月	Noisy Neighbors	中央电视台	希望之星校园剧一等奖	市级
7	褚玲	2013、4月	爱的信笺	东城区教育委员会	十六届艺术节一等奖	区级
8	褚玲	2013、4月	光、就在前方	东城区教育委员会	十六届艺术节二等奖	区级

9	褚玲	2013、4月	没什么不同	东城区教育委员会	十六届艺术节二等奖	区级
10	褚玲	2013、4月	疯者不疯	东城区教育委员会	十六届艺术节三等奖	区级
11	程红棣	2013、4月	梦想的舞会	东城区教育委员会	十六届艺术节三等奖	区级
12	林琳、乔江	2014、3月	Noisy Neighbors	东城区教育委员会	十七届艺术节一等奖	区级
13	林琳、乔江	2014、3月	姐妹	东城区教育委员会	十七届艺术节二等奖	区级
14	林琳、乔江	2014、3月	Noisy Neighbors	北京市教育委员会	十七届艺术节一等奖	市级

3. 各实验校收集剧本二十余部、剧照留存资料若干。

四、改进与完善

此次课程开发对我们每一位教师无论在专业技能、心理学、领导能力、合作精神和投入热情都是一个新的挑战。三年下来，每位教师在各方面能力有不同程度提高的同时，也暴露了很多的问题。

1. 课程模式上的不足：

即使在同一地区同一城市，学校与学校之间的课程资源分布也存在着严重的不平衡现象，重点学校往往占有更多更便捷的课程资源，其自身也具有更强的课程资源开发的能力。新课程鼓励和要求学校根据自己的实际来开发课程资源，设置校本课程，这一方面是促进学校办出特色，同时也是促进课程资源的配置更加合理。地方教育行政部门有必要统筹校际之间的优质课程资源，在新课程改革中，让优质课程资源最大限度地发挥服务作用。

而在这次课题中，我们参与教师基本涵盖了各级各类不同年级和水平的学生，但是模式上还是存在一些不足。例如各个模式之间应该存在一些共性，例如围绕着学生在演唱、形体、表演、台词等知识与能力的培养应该有一个统一的标准。然后才是因材施教，根据学生个性制定后期的培训课程和目标。在以后的研究中应该加强教师之间的交流和互相观摩的机会。

2. 坚持以学生为本体：首先我们的宗旨是鼓励学生原创，但是因为时间和学

生能力的关系，在某些剧目中，教师过分参与的现象还是存在的。这样限制了学生的创造力，同时也体现不出学生的真实水平。综合上述剧目，由学生参与剧目的音乐创作的成分还未能达到理想的目标，说明在创作方面教师和学生的能力都需要得到提高。

3.教师本身的问题：

课程资源开发的价值还在于促进教师的发展。新课程对教师开发课程资源提出了明确要求。教师以往的专业发展主要集中于教学、教育手段和方式等，课程资源的开发对教师提出了新的专业能力要求，即课程开发的专业素养和能力。从这个意义上说，教师本身构成了课程实施中最有价值的课程资源。

教师参与度和热情直接影响排练效果。无论是社团或者选修课，排练中教师的引导和指导都是非常重要的因素。如何调动学生积极性，如何制定详细的排练计划，如何解决学生间的矛盾等等都是我们经常会遇到的问题，而这些都需要教师精心、耐心和恒心。如果教师在排练过程中不能做到精力和时间的付出，对于学生的排练效果会产生很不好的影响。

五、成果细目

主要阶段性成果（限报10项）				
序号	研究阶段 (起止日期)	阶段成果名称	成果形式	承担人
1	2008年-2013年	以音乐剧创作激发学生个性潜能，实现“零起步”的艺术教育思想	论文	缪军
2	2015年10月	提高随班学生的音乐素养探究	论文	刘莉艳
3	2009年至2016年	普通高中音乐会考命题的实践研究	论文	缪军
4	2011年至2014年	开发音乐创作课程，探索素质教育中的学生个性特长发展-北京市一七一中学音乐剧开发课程总结	论文	褚玲、程红棣
5	2012年-2013年	《吵闹的邻居》	剧目、比赛	林琳
6	2012年-2013年	《爱的信笺》	剧目、比赛	褚玲
7	2011年-2012年	《手牵手》	剧目、比赛	刘莉艳、王晔楠、王思雯
8	2012年-2013年	《阳光下成长》	剧目、比赛	高歌
9	2011年-2012年	《The help》	剧目、比赛	张靓
10	2012年-2013年	《爱心满校园》	剧目、比赛	田园
最终研究成果（限报3项，其中之一必为研究报告）				

1	2011年至2014年	中学音乐教学改革实践与研究	书籍出版	缪军及课题实验学校教师
2	2016年12月	开发音乐剧创作课程，探索学生素质教育与个性特长发展	研究报告	缪军、褚玲
3	2016.12月	《普通高中音乐会考命题的实践研究》	论文	缪军

北京市教育科学规划课题成果公报