

ISBN 7-5309-4111-1

音乐教育 研究文集

YINYUEJIAOYUYANJIUWENJI

阎柏林 著

百花文艺出版社

音乐教育 研究文集

阎柏林 著

百花文艺出版社

A circular logo for the publisher, featuring a stylized, swirling design that resembles a flower or a musical motif.

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育研究文集/阎柏林著. —天津:百花文艺出版社, 2001

ISBN 7-5306-3200-0

I. 音… II. 阎… III. 音乐教育: 学校教育 — 中小学 — 教学研究 — 文集 IV. G633.951.2 — 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 039196 号

百花文艺出版社出版发行

地址:天津市和平区张自忠路 189 号

邮编:300020

e-mail: bhpubl@public1.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话:(022)27312757 邮购部电话:(022)27116746

全国新华书店经销

天津市桃园印刷有限公司印刷

※

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 12.5 插页 4 字数 280 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

定价:26.00 元

阎柏林

天津市教育教研室音乐教研室主任，特级教师，中学高级教师，中国音乐教育研究会理事，天津市音乐教育研究会副理事长、秘书长，天津市教育局艺教委副秘书长，天津市音乐家协会音教委委员。

多年来一直从事音乐教学与研究，撰写《音乐教学法》、《音乐学科教育比较研究》等6部音乐教育专著；在各级刊物上发表音乐专题论文60余篇；主持编写全国和地方音乐教材7种；创作《工业学大庆》、《课间休息》、《把爱撒在人间》、《露珠赞》等歌曲，并在中央人民广播电台和天津人民广播电台播放，曾荣获“全国优秀音乐教师”称号。

贺柏林同志文集出版

以学习研究教育科学理论为
先导，积极推进中小学音乐教学
研究与教学改革。

张健昌

二〇一一年月

代 序

上个世纪的最后十几年,我国的学校音乐教育有了较快的发展和进步。1999年6月中共中央和国务院在《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中提出了:“尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育全过程。中小学要加强音乐、美术课堂教学的要求”。我相信在新的世纪里,我国学校音乐教育必将有新的腾飞,音乐教育的普及必将对整个国民的文化素质提高发挥更大的积极作用。

学校音乐教育的建设与发展,不仅是实践问题,而且需要理论。阎柏林同志早年曾任中小学音乐教师,积累了丰富的教学经验。后来,又长期担任天津市教研室音乐教研员,从事中小学音乐教育的研究和管理工作,使他有机会总是站在音乐教育发展改革的前沿,深入实际,探索理论,辛勤笔耕。从这本《研究文集》中,读者可以看出,他不仅对中小学音乐教学的实际问题进行研究,而且他还从教育的、心理的、美学的……诸多方面对音乐教育作宏观的思考;他既注意到中国的、本土的实际,又注意到国际上的动态,使他具有比较宽阔的视野。我相信,他的这些

论述不只在天津,也将在国内同行中产生影响。本书原稿的后面,还附有作者创作的《把爱洒在人间》、《露珠赞》、《课间休息》、《红烛颂》、《工业学大庆》等五首歌曲,因版面的限制未能收入。这里我不只想到歌曲的本身,更使我想到的,作者通过音乐创作体验,使他在音乐教育理论研究中达到了一个特殊境界。

在阎柏林同志的《音乐教育研究文集》出版之际,书此短序,表示我的祝贺!

姚思源

2001年2月于北京

前 言

当今社会所处的时代是科技飞速发展的时代,各国科技竞争激烈,而实质上是人才的竞争。我们要培养适应当今和未来社会要求的人才,使国家立于不败之地,就必须提高人才的整体素质,使他们在德、智、体、美诸方面全面发展。对此,中小学艺术教育作为基础教育的组成部分,具有重要的意义和不可替代的作用。为此,深入地、具体地探讨艺术教育学科领域的教育教学规律和实践,加强其理论与实践和科研,显得非常必要和重要。在艺术教育研究方面需要解决的重要问题千头万绪,许多专家学者著书立说,从多侧面和多角度加以论述。《音乐教育研究文集》正是在这个大背景下,整理和收入了作者多年来,在有关刊物和专著发表的艺术教育论文和研究文章,以及撰写的有关资料和学术报告等,因本书的篇幅所限,只精选了其中的部分书稿 34 篇,它涉及审美教育学、音乐美学、音乐教育学、音乐心理学、音乐教学法、比较教育学、科学方法论等理论研究领域,以及音乐教育教学实践研究等诸多领域,较集中地反映了“七五”、“八五”和“九五”期间,基础教育阶段音乐教育教学改革的面貌

和研究成果,既是我市普教音乐教育教学改革经验的总结,也是本书作者多年来辛勤耕耘的结晶。它的问世将对艺术教育事业的发展,具有研究、参考价值和指导意义。

我国艺术教育作为课程研究领域,尚属正在开发的处女地,尽管我们借鉴了国外艺术教育(含音乐教育)思想和教法,也积累了我国艺术教育的经验,但仍很分散,尚未形成自身的体系,有待于深入研究和探索,任重而道远。本书作为作者主编专著《音乐教育比较研究》的姊妹篇,将为创建我国艺术教育课程体系 and 理论框架,贡献其微薄之力。

本书经过一年的策划和整理、编辑工作,现已完成了书稿,它的面世得到了天津市教育教研室、天津市教育学会音乐专业委员会、百花文艺出版社等领导和同行的鼎力相助,并得到了王绍明、李同全、孙成文、李歆、苏建国、潘淑云、阎鹏等的通力合作,借此表示衷心感谢。责任编者:孙成文。

目 录

音乐教育教学概述·····	1
音乐学科素质教育指导意见·····	72
加强艺术教育,提高音乐文化素质·····	86
教育目标比较·····	95
音乐教育与系统方法论·····	106
培养合格的中小学音乐师资是当务之急·····	117
音乐教学是美育的重要手段之一·····	121
审美教育与音乐教育·····	129
素质、音乐、情感教育浅析·····	133
美育浅谈·····	144
关于审美教育几个问题的探讨(节选)·····	153
音乐美学描述·····	159
音乐美学讲座(形式与内容)·····	168
关于培养音乐创造能力的思考·····	175
音乐教学改革之我见(节选)·····	184

中学生音乐学习能力参考指标概要	191
加强高中艺术教育 提高音乐审美素质	201
音乐学科教育比较研究(节选)	213
音乐学科创新教育讲座提纲	252
在市中小学音乐课题研讨会上的讲话	257
关于音乐教学评估的思考	268
采用愉快教学法提高学生音乐素质	275
音乐教学应充分发挥孩子“动”的本能	281
音乐学科“目标教学”实验总结	286
推进中小学器乐教学的基本思路	295
戏曲、说唱音乐是学校音乐教育的重要内容	302
在高中音乐培训会上的报告	307
在“中小学音乐教学课件展示交流会”上的总结发言	323
北美音乐教育	327
美国《综合音乐感》与《发掘创造力》音乐教学法简介	345
铃木小提琴教学法简介	358
达尔克罗兹体态律动学介绍	362
美国赫尔伯特·齐帕尔博士谈“关于中小学音乐教育问题”	368
中国音乐词目	374

音乐教育教学概述

《中小学音乐教育教学研究》是探究中小学音乐教育教学理论和实践的一门学科。它的研究对象是以哲学、音乐美学、音乐教育学、音乐心理学、审美教育学、音乐专业理论和科学方法论作为理论基础,探索中小学音乐教育、教学的客观规律和学生的学习规律,以及应采用的内容、手段、途径和方法,以完成其教育、教学任务。它的研究范围包括:音乐审美教育思想及其功能、音乐审美教育结构、音乐教育的目的任务、音乐教学原则、音乐教学内容与要求及教法、音乐教学艺术、课外音乐活动、音乐教学评价、教学常规管理、国外音乐教学借鉴等。

一、音乐审美教育

(一)研究审美教育的意义

随着我国人民物质文化生活的提高,社会新的艺术实践的发展,广大少年儿童追求美的热情不断地高涨,他们渴望着真正美好的生活,探索着什么是真正的美与丑。对少年儿童进行审

美教育的意义在于,充分发挥音乐审美教育的积极作用,通过音乐艺术实践活动,培养学生对美的追求,对美的鉴赏与创造的能力,陶冶情操、净化心灵,使品德高尚,才智机敏,积极进取,善于正确而细腻地感受、理解、表现和创造音乐艺术,具有一定的审美素养和鉴赏力,成为全面和谐发展的人才,提高人才的审美修养。音乐审美教育的成果有助于造成整个社会的审美化,形成美的社会风气,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。这是一项具有重大战略意义的任务。

(二)把握音乐审美教育的基本特征

1. 音乐的基本特征

什么是音乐?人声演唱和乐器演奏发出的音,叫乐音。音乐就是用有组织的乐音来创造艺术形象,表达人们的思想感情,反映社会现实生活的一种艺术。

音乐作品的内容非常广泛。它可以叙述具有重大社会意义的事件;可以反映风俗生活和描绘自然风光;还可以抒发人们的生活感受和各種思想感情。无论是声乐作品或是器乐作品,都是通过音乐形象来表达内容的。音乐是具有特殊的一套表情达意的表现手法——音乐语言。音乐语言包含的主要要素是旋律、和声与复调。其中,旋律是音乐的灵魂。它是塑造音乐形象的最重要的手段。所谓旋律是由高低不同、长短不同、强弱不同音组成的音的线条。旋律与节奏、节拍、速度、力度、音色、调式、调性密切相关。所谓和声,既两个以上的音按一定规律同时结合。所谓复调,既几个旋律同时结合。

以上的各种要素都具有特定的表现作用。但他们每种要素的表现作用不是绝对的,当它们彼此之间作各种不同情况的结合时,所产生的音乐形象也是千差万别的。如声乐作品是带有

歌词的。优秀声乐作品总是用适当的音乐语言,表达了歌词的意境和情感内含。例《白毛女》第五幕第二场的合唱“太阳出来了”,是群众满怀着喜悦和激动的心情迎接解放所唱的歌“太阳出来了,太阳出来了,哟嗬依哟嗬”一句唱了两次,第一次出现在C大调上,第二次旋律移高了四度,也就是C大调移到了F大调上,由于一低一高的调性对比,造成了云开日出,光辉普照的艺术效果,可见调性的作用。“上下几千年,受苦又受难,今天看见出了太阳”一段,男女两声部用紧凑的节奏,异口同声地齐唱着同一个旋律,表现了内心的无比激动。最后一段用庄严宽广的旋律、嘹亮有力的强音和高音,歌颂“太阳就是毛泽东、太阳就是共产党”,使热烈的情绪到此达到了高潮。很多作品是用不同旋律来表达情绪的。有时,用同样的旋律,由于速度、力度和节奏的不同,也可以改变原来的性质,表现不同的形象和情绪。如贺绿汀作曲的管弦乐曲《森吉德玛》就是这样的。这首曲子的旋律采自内蒙民歌《森吉德玛》中一个小女孩的名字。全曲分为两段:第一段轻柔缓慢,用拖长的和弦和陪衬声来烘托旋律。开头由双簧管和长笛吹出富于田园风味的曲调,加上弦乐器的和弦,音色柔和平静,描绘辽阔的蒙古草原的美丽景色。其中,第二段,在节奏上都有舞曲的特点,但比起小步舞曲来,风格大不一样;《森吉德玛》的第一段和《朝景》的旋律都带有牧歌风格,但风味也有很大的差别。《朝景》是挪威作曲家格里格为著名挪威剧作家易卜生的戏剧《培尔·金特》写了22段配剧音乐,后来选出其中八段,编成两套管弦乐组曲。《朝景》为第一组曲,它是一幅色彩鲜明的风景画,乐曲开始,六拍子的流畅的旋律由长笛和双簧管交替吹出,像牧人的笛管所吹的牧歌。接着这个牧歌旋律不断向上转调,从E大调到 $\sharp G$ 大调,到B大调,再回到 $\sharp G$ 大

调,然后突然转回 E 大调,由双簧管、大管和大提琴奏出牧歌旋律,这时色彩的变化最为鲜明。在这首作品里,作曲家就是采用了这种色彩性的转调手法,展现了一幅旭日初升、灿烂光芒照耀大地的瑰丽景色。

以上所举《森吉德玛》第一段和《朝景》虽然旋律都带有牧歌风格,但风味各具特色,有很大差别。这种差别,主要是由不同的民族性和各自的文化背景所造成的。

2. 音乐审美教育的基本特征

(1) 音乐审美教育的心理特征

仅从青少年、儿童一般心理发展的特点来探讨其审美教育特征是不够的,还应把握审美心理结构,其完整的结构可分为三个重要层次,即感受—经验—创造。

审美感官对审美对象形式美的感知能力,叫做审美感受性。它是美感赖以萌生发展的生理、心理基础。试想,学生在欣赏小提琴协奏曲《梁祝》时,不能感受音乐主题旋律,乐曲的结构形式及其表现力,那么,美感的深度和广度岂不要受到影响了吗?因此,要迅速地提高学生审美感受性,应注意两点:①主动学习音乐基本的形式美的知识;②主动进行多方面的审美艺术实践。练就敏锐的感受能力,帮助审美者快捷地抓住引人入胜的形式美诸要素,随之由表及里地体验着内含的意蕴。

所谓审美经验,主要是指美感过程中的直觉和联想而言。其次是指直觉和联想的根源——审美者头脑中所贮存的,在实践中获取和形成的音乐信息。学生通过演唱、演奏音乐或欣赏音乐的过程,要在迅疾的直觉和舒缓的联想中,更多更好地得到对美的享受,必须尽可能地充实和健全自己的信息宝库,儿童、少年,是由孩童走向成人的过渡期。此间,由于他们心理、生理

特征,喜欢凭借自己并不很充盈的实际经验,简单地对审美对象下结论。在审美过程中表现为,直觉还处于低级向高级的过渡阶段,联想时的主观随意性比较明显。他们追求音乐美、欣赏音乐美,往往怀着满腔的热情和具有“自我”意识的一己之见。主观意识的强化压倒对于音乐审美对象的细微观察,在主观意识中,情感因素的激化,抑制理性因素的充分发挥。因此,需要注意从生活、思想、情趣、文化诸方面来充实和提高审美经验,用生活和音乐艺术实践的充实来克服主观随意性,用思想的端正来澄清观察到的迷离混沌的生活与音乐现象,使客观与主观、理智与情感有机地统一起来。而较高的文化修养则为这种统一创造良好的智力条件。

审美心理结构的创造层次具有不可忽视的潜在力量。这种力量正在被富于创造性的艺术实践逐步唤醒。经验,毕竟是个保守的层次,在经验基础上萌发的直觉和联想,一般不能创造出新的东西。要突破经验的局限,想像出带有新特点的形神兼备的意象,要使审美心理结构在新意象的想像过程中,朝着更加完善的趋势进化,就必须培养和提高学生的音乐审美创造能力。

审美创造主要通过想像表现出来。通过想像,审美者对感官所直接感知的和大脑中所现存的音乐经验进行重新组合。想像可分为流散的想像和造型的想像两类。流散的想像执著于对音乐审美对象内在意蕴的体验。它是美感深化的关键,也是由低级直觉向高级转化的关键。它为意象形态进行再创造,从而为意象形态的具体化(美学上称之为“物化”)做准备。完善的审美创造力是流散的想像和造型的想像的有机结合。其结果,是在主观世界里创造形神兼备的审美意象。意象内在意蕴越丰富,外在形态越新颖,美感就越深刻,审美者的创造力就越发达。

(2) 音乐审美教育的实践性特征

研究音乐美学和音乐审美教育如果脱离实践,单纯研究抽象概念,这是空中楼阁,对音乐教育便失去了指导意义。其要害在于理论脱离实际。朱光潜先生经常告诫人们:“学美学,最好懂得艺术”。“……最好动手创造”。中外的著名美学家都是熟悉和掌握艺术中的某个门类的。文艺复兴时期,人文主义者强调审美实践的教育价值。如法国的卢梭(1712—1778)曾指出“发展听觉,教师要先训练儿童对歌唱和欣赏音乐的能力”。音乐教育是以歌唱、演奏、欣赏等艺术实践来训练学生的多种音乐素质,形成音乐的审美感受、理解、表现、创造以及审美鉴赏的能力。从音乐审美教育发展的历史经验来看,都离不开艺术实践。音乐艺术实践活动是审美教育的重要途径,音乐审美教育理论来源于音乐艺术实践,并且从根本来说上是取决于音乐艺术实践。

(3) 形象思维特征

形象思维是人对实践的一种认识活动,它始终伴随着客观现实生活中的具体形象,它不扬弃感性材料,其根本特点是形象化。形象思维是具有美学价值的思维活动,并与审美过程是紧紧地结合在一起的。离开了美学意义,形象思维就不得称之为音乐创作的特殊规律。

形象思维是把情感体验通过形象体现出来的思维活动,情感只有出现在形象思维过程,并通过形象(而不是理论)表达出来,才能称它为形象思维的特点。音乐面对的是人的感情世界,就其本质来说,音乐比起其他艺术更富于“人情味”,音乐艺术是以其急速多变的节奏、节拍、旋律、和声、力度、速度、音色、调式、调性、曲式等要素,塑造音乐艺术形象,通过音响引起瞬间的反