

音乐教育与艺术欣赏

游德存 肖玥 呼潇 编著

 中国出版集团
 现代出版社

音乐教育与艺术欣赏

游德存

呼潇 著

现代出版社
中国出版集团

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐教育与艺术欣赏 / 游德存, 呼潇著. --
北京 : 现代出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5143-0200-4

I. ①音… II. ①游… ②肖… ③呼… III. ①音乐教育—高等职业教育—教材②艺术—鉴赏—高等职业教育—教材 IV. ①J6-4②J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 057725 号

责任编辑	李 鹏
出 版	现代出版社
发 行	现代出版社
地 址	北京市朝阳区安外安华里 504 号
印 刷	北京红豆印业有限公司
邮 箱	bianjibu999@126.com
开 本	1/16
印 张	18.25
字 数	330 千字
版 次	2014 年 4 月第 1 版
印 次	2014 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1-1000 册
定 价	55.00 元

作者简介

游德存，汉族，1975年10月21日出生，河南光山人，硕士，讲师。现任职于河南科技学院艺术学院，声乐教研室副主任，主要从事高校声乐教学与音乐理论的教育与研究工作。先后担任声乐基础、声乐演唱等专业课的教学工作。主持省部级课题两项、参与一项；副主编参与编写著作《声乐艺术史研究》1部；在《大家》《短篇小说》等国家级核心期刊及CN类刊物上公开发表论文17篇。论文《声乐教学中的对立统一问题》及《男高音中低声区训练之我见》分别获河南省第二、第三届大学生艺术活动高校艺术教育科研论文报告会三等奖；获河南文化声乐比赛专业组三等奖，首届河南省音乐金钟奖比赛优秀奖，河南省第四届声乐、器乐大赛三等奖等。

回族，1987年9月31日出生，河南新乡人，硕士，助教。现任职于河南科技学院艺术学院，器乐与理论教研室。主要从事高校钢琴教学与音乐理论的教育与研究工作。先后担任音乐作品分析、基础乐理、和声学等专业课的教学工作。

呼潇，汉族，1983 年 10 月出生，河南省新乡市人，硕士，毕业于世界著名音乐学府德国科隆音乐学院，助教，2010 年 9 月就职于河南科技学院艺术学院，主要从事高校声乐教学与音乐理论的教育与研究工作。先后担任声乐基础、声乐演唱等专业课的教学工作。参与过多个省部级课题，在 CN 类刊物上公开发表论文 6 篇；2011 年 9 月成功在河南师范大学成功举办庆国庆独唱音乐会；在首届河南省音乐金钟奖比赛获得银奖，并在第二年河南省文化厅举办的第五届专业声乐、器乐大赛“文华奖”一等奖等。

序 言

音乐教育学，以培养人塑造人作为目的，并贯穿于教育全过程，它是一种人文社会学科。音乐教育学又是一种交叉学科，它是音乐学与教育学互渗交融的产物。把音乐教育学看作是教育学的一个领域，随着学科教育学的兴起，体现了教育学发展专门化的趋向。而把音乐教育学看作是音乐学的一个领域，可以追溯更早。针对当前音乐教育教学的发展现状，特别是在当前音乐教学改革与创新的背景下，对音乐教学和声乐教学等课程教学模式和教学方法进行全面解读和创新研究，形成比较完善的教学管理体系，进而提升教育效率和质量，具有重要意义。音乐教育学是当前的热门研究课题，特别是随着社会经济的发展，各种音乐表演日益盛行，音乐教育的地位日益上升。本书主要针对音乐教育的相关热点，在音乐教育理论方面进一步拓展，理论联系实际，为音乐教育的发展进行全面探索，力求有更好的思维创新。

全书共 6 章，合计 33 万字，具体分工如下：

河南科技学院游德存负责第 1、2 章，合计 11 万字；

△ 河南科技学院肖玥负责第 3、6 章，合计 11 万字；

河南科技学院呼潇负责第 4、5 章，合计 11 万字。

本书的出版得到了各位作者所在单位领导和老师的大力支持，在此深表感谢。限于水平，如有不当之处，欢迎批评指正。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 音乐教育概念与理论	1
第二节 学校音乐教育的学科发展与创新	12
第三节 学校音乐教育的历史发展与现状	26
第四节 学校音乐教育的发展与教学改革	41
第二章 学校音乐教育的基本理论	57
第一节 音乐教学原则与模式	57
第二节 音乐教学方法与设备	74
第三节 音乐教育评估与过程	98
第四节 音乐创造教学与创新	102
第三章 音乐教学类型	112
第一节 音乐基础教学	112
第二节 音乐欣赏教学	135
第三节 音乐表演教学	155
第四节 歌唱教学与律动教学	165
第四章 基础音乐课程教学	168
第一节 基础音乐新课程概述	168
第二节 音乐新课程基本理念与历史	178
第三节 高中音乐教学模块	189
第四节 高中音乐教学设计	203
第五章 课外音乐与现代音乐教学创新	214
第一节 课外音乐活动的意义与教学创新	214
第二节 微格音乐教学与多媒体音乐教学	220
第三节 国外音乐教育创新与启示	246
第四节 音乐教育发展趋势与教学创新	255
第六章 商业舞台音乐艺术与表演	264
第一节 商业舞台音乐艺术的特征分析	264
第二节 商业舞台音乐剧中的声乐表演	268
第三节 音乐艺术的舞台形体表演	274
第四节 商业舞台音乐艺术的表演策略	276
第五节 音乐艺术的表演及教学策略	279
参考文献	284

第一章 绪论

第一节 音乐教育概念与理论

一、概述

音乐教育是实施素质教育的重要途径，对于培养学生的综合品质，提高全民族的素质和文化素质有着重要的作用。

音乐课外活动是学校音乐教育的核心。组织学生参加活动，能丰富学生的课外生活，增强音乐素质、综合素质、审美意识、音乐欣赏能力和音乐实践能力。

音乐欣赏教学应以音乐教育的主体性、活动性、实践性、参与性、愉悦性为主，引导学生在综合品质的基础上对音乐作品进行参与、欣赏与体验，使他们在欣赏音乐的实践活动中认识、理解、感受音乐。音乐课考察的方法分直接考察和间接考察两类。直接考察可采取课堂提问，书面作业等形式；间接考察可采用问卷、写作短文等形式；考察的内容重点为学生对所学音乐接受的能力及分析、比较、鉴别音乐作品的能力。以审美教育为核心，培养学生健康的音乐知识和感受、分析、鉴赏音乐美的能力，树立正确的音乐素质和观念。培养音乐表演基本理论和表演、教学基本技能及艺术实践知识的高技术应用型人才。音乐教育专业方向培养的是全面发展的音乐教师。核心能力是具有较强的声乐、器乐表演能力和音乐鉴赏及辨别能力，掌握音乐作品的分析方法、具备一定的音乐创编能力；具有较强的组织音乐教育教学活动、文艺活动和竞赛工作的能力；具备一定的音乐教育科研能力。核心课程是乐理、视唱练耳、声乐、器乐（含中外器乐）、和声基础、中外音乐史、音乐欣赏、合唱指挥、歌曲写作、曲式分析、艺术概论、舞台表演、舞蹈、音乐教育导论、音乐教育哲学、教育学、心理学、音乐治疗学等。主要实践环节有：毕业实习、音乐调研与采风、艺术实践（展演）、就业指导、毕业设计（论文、音乐会）。

音乐教育学研究有关音乐教育的实践及其理论的科学。它是介于教育学与音乐学之间的边缘学科，涉及范围广，20世纪才初具规模。

音乐教育有广义与狭义之别。广义的音乐教育指凡是通过音乐影响人的思想情感、思维品质、增进知识技能的一切教育主要指按照一定的社会要求，有组织、有计划、有目的进行的学校音乐教育。学校教育一般可分为学前教育、基础教育、高等教育、成人教育等。学校的音乐教育也可分为专业音乐教育和普通音乐教育，二者的培养目标是不同的，前者是经培养音乐专门人才为目标；后者的教育目标为以音乐审美体验为核心，提高学生的审美能力，发展学生的创造性思维，形成良好的合作意识及人文素养，为学生终生喜爱音乐、学习音乐、创造音乐、享受音乐奠定良好的基础。

音乐教育学，以培养人塑造人作为目的，并贯穿于教育全过程，它是一种人文社会学科。音乐教育学又是一种交叉学科，它是音乐学与教育学互渗交融的产物。把音乐教育学看作是教育学的一个领域，随着学科教育学的兴起，体现了教育学发展专门化的趋向。而把音乐教育学看作是音乐学的一个领域，可以追溯更早。

奥地利音乐学家阿德勒（Guido Adler, 1855-1941）于 1885 发表了论文《音乐学的领域、方法及目标》，将隶属于音乐学的各种门类划分为历史的音乐学（包括音乐通史和各种专业史）和体系的音乐学两大部分。在后一部分中与音乐美学、音乐心理学、比较音乐学等并列，设置了音乐教育学，其内容包括音乐教授法（概况），以及分别与和声、对位法、作曲法、管弦乐法、演奏法等有关的教授法。阿德勒认为音响学、数学、生理学、心理学、伦理学、教育学、美学等都对上述问题的研究有益。从内容看，阿德勒的音乐教育观，是把重点放在音乐专门分科的教授学习上。音乐教育学源于音乐学和教育学，但是作为一种新的理论形态，其间原来音乐学和教育学的一般理论都不复存在了，而具有了新的理论价值和实践意义。它既不是用教育学原理简单地去解释和说明音乐艺术的现象，也不是把音乐手段简单地运用到教育教学的一般过程；而是揭示音乐教育教学的规律、音乐教育的方向、发展形态、基本特点；从整体上阐明音乐教育与各学科教育学所共同适用的教育理论和方法。它是研究音乐教育过程的学科。

音乐教育学是一门实践性很强的学科。它的理论体系来自于音乐教育实践活动，反过来又指导音乐教育实践，使之避免自发和盲目，变得更加科学、有效与合理。它是音乐教育实践的理论形态，音乐教育实践的发展，使它不断地丰富和充实。另一方面，它又是音乐教育理论在音乐教育实践中的应用，对音乐教育实践起着规范和指导的作用。

随着以基础各门学科的教学实践为中心、专门研究与之相关的教育现象的学科教育研究的族群——现代学科教育学的形成与发展，音乐学科教育学作为独立学科起步了。音乐学科教育学几乎成为普通学校（基础）音乐教育学的同义语，成为研究学校音乐学科的本质、目标、内容、方法的一门学科。它的萌芽阶段是以音乐教学法的形式出现的。音乐学科教育学与音乐教学论、音乐教学法之间既有联系又有区别。在教育理论体系中，教学法被包容在教学论之中，作为教学论的一部分，也可独立为一个分学科。音乐教学法主要研究的是音乐学科教学方法，着重在教学法则的研究与方法的运用。它与音乐教学论的关系属于特殊和一般的关系，其研究对象有各自的独立范围。音乐教学论为音乐教学法提供了一般理论基础；音乐教学法的研究成果，又充实了音乐教学论的内容。从音乐教学法发展到音乐教学论是一次理论上的飞跃。从音乐教学论再提高到音乐学科教育学，又一次飞跃。音乐教学论主要涉及音乐教育系统中的教学方面的理论，而音乐学科教育学涉及到音乐教育系统内部的各个领域，是一个更广泛的概念。音乐学科教育学不仅要研究音乐学科的教学理论问题，而且要从教育学的基本原理出发，从培养人的高度来讨论音乐学科教育问题，揭示音乐学科教学培养人的规律，分析音乐学科在培养人的整体过程

中的地位和作用，并从这个角度出发研究课程、教材、教法，研究它与其他课程、学校中其他教育活动的关系等等。

音乐学科教育学是理论与实践高度结合的学科，是高等师范院校音乐教育系科及音乐院校音乐教育专业重要的专业必修课程。

音乐教育学是由音乐学和教育学结合而成的学科，是教育科学领域内兴起和形成的一门新兴的边缘学科，是研究音乐教育全过程的学科，是揭示音乐教育规律的各音乐教育的分支学科的总称。音乐教育的研究方法：1、哲学研究法 2、历史研究法 3、调查研究法 4、个案研究法 5、实验研究法 6、分析研究法 7、比较研究法 8、统计研究法。

1 哲学 2 观察 3 实验 4 行动 5 经验 6 文献 7 比较 8 调查

说课：作为一种教学、教研改革的手段，最早是由河南省新乡市红旗区教室于1987年提出来的。实践证明，说课活动有效地调动了教师投身教学改革，学习教育理论，钻研课堂教学的积极性。是提高教师素质，培养造就研究型，学者型青年教师的最好途径之一。

音乐教育哲学：是从哲学方面，特别是从艺术教育观方面来研究音乐教育的根本方针、原理及指导原则的一门新兴学科。

音乐的基本特征：1、是音响的艺术 2、是时间的艺术 3、是表现得艺术 4 感情的艺术

音乐教育的性质：最基本的性质是审美性，它通过音乐进行的一种审美教育。

音乐教育的特征：1、情感性

（逻辑认知和情感体验是两类不同质的教育层面，认知过程主要是感觉、知觉、表象、回忆和概念、判断、推理的过程，着重训练主体对客体固有属性、特征、本质和规律的把握，是以客体为轴心的描述性活动。情感教育是以主客体意义关系为轴心的体验性活动。音乐教育处处离不开情绪唤醒、主观感受和体验，离不开情感层面的活动，从这个意义上来说，音乐教育技术是审美情感教育。其中必要的技能技巧训练只是手段，音乐教育的突出特征是情感性而不是技艺性。）

2、形象性

（艺术教育总是以一定鲜明生动的艺术形象为基础内容的。音乐是通过音乐语言塑造独特的音乐形象，音乐和客观世界有着千丝万缕的联系，通过复杂的人类艺术形象思维联想、幻想、现象等间接表现出客观世界。形象性有助于促进受教育者对音乐的感受和体验、鉴赏和评价、表现和创造能力。音乐教育的形象性与情感性不可分。）

3、愉悦性

（愉悦可以构成一种审美的本质力量，把音乐教育的愉悦性从悦耳升华到更高层次，从而更好地感受领悟音乐的内涵，获得更高境界的审美自由。）

4、主体性

（融入了创作主体、表演主体乃至欣赏主体的情感，艺术创作是音乐家作为创

作主体的对象化过程，集中表现在创作活动具有能动性和独创性。音乐表演是二度创作，具有主体性。音乐欣赏，在音响感受上存在明显的主观评价不相同的现象，具有主体性的特点。音乐具有主体性的特点，一方面是因为音乐艺术的主体性特点，教育中，就处处包含着浓浓的主体性色彩。另一方面，音乐教育通过对需要的调节和引导，人持续的从追求完满和超越中获得满足，形成一种情感上的定势倾向，由于个体的需要得到了满足，自己的选择得到了实施，人感到不是必然总体在主宰、控制或排斥偶然个体，相反，是偶然个体主动寻找、建立、确定必然总体，人便产生了自我超越的快乐感、高尚感和幸福感。)

二、音乐教育学的研究范围

1、音乐教育哲学（原理）2、音乐教育史 3、比较音乐教育学 4、音乐教育心理学 5、音乐教育社会论 6、音乐教学论 7、音乐教育工艺论 8、幼儿音乐教育学 9、特殊音乐教育 10、音乐教育管理

三、音乐教学的研究方法

主要有：1、哲学研究法 2、历史研究法 3、调查研究法 4、个案研究法 5、实验研究法 6、分析研究法 7、比较研究法 8、统计研究法

四、音乐教育哲学的基本概念

音乐教育哲学是从哲学方面，特别是从艺术教育观方面来研究音乐教育的根本方针、原理及指导原则的一门新兴学科。音乐教育哲学是研究音乐教育观的一门学问，是音乐教育学的基础理论。音乐教育与哲学有时教育哲学的一个分支。多学科交叉式音域教育哲学的重要特征。

五、音乐教育的本质

音乐的基本特征：

1、音乐是音响的艺术 2、音乐是时间的艺术 3、音乐是表现的艺术 4、音乐是感情的艺术

音乐教育最基本的性质：审美性，它通过音乐进行的一种审美教育。

六、艺术教育中音乐教育

音乐教育的特征：1、情感性 2、技艺性 3、形象性 4、愉悦性

七、音乐教育在全面发展教育中的地位

（一）音乐教育是实施美育的主要内容和途径

（二）音乐是促进全面发展教育的有力手段

1、音乐教育与德育。

2、音乐教育与智育。

（1）音乐教育课余发展学生感知、注意联想、想象‘幻想’创造等思维能力。

（2）音乐教育具有启迪智慧的作用。

（3）音乐教育可以使学生扩大视野，增长知识，提高观察力

3、音乐教育与体育。

4、音乐教育与劳动技术教育

八、音乐教育的目标

音乐教育目标主要是对国民音乐教育发展有指导、制约作用的国家和社会制定的音乐教育目标。音乐教育目标具有鲜明的时代性和阶级性。

音乐教育目标的内涵

(一) 音乐教育的根本目的。通过音乐审美教育培养高尚、完美的人。

(二) 音乐教育的社会特征(社会目标)。通过音乐教育渗透思想教育,发挥音乐在政治思想教育方面的功能。

(三) 音乐教育的基本任务(本体目标)。既有高度概括性,又有广阔的覆盖面。

我国的音乐教育目标服从于社会主义的教育总体目标,主要通过政府主管部门的音乐教学大纲来体现。随着时代的发展不断完善。

九、音乐教育的功能

音乐的审美功能:美化心灵、调节情感、提高审美能力和情趣

美化心灵的作用——用音响的魔力作用于人的情感,引起联想、想象、激动、共鸣,以潜移默化的方式使人接受某种道德情操,精神品质,意识观念的熏陶渗透,从而使人达到崇高的思想境界。调节情感——音乐对人的情感作用比较直接迅速,音乐的运动模式与人类情感运动模式有异质同构关系,使人们易于把握音乐所比拟的情感内涵,音乐可以诱发人的内在情感,触发人们内心积极性情感,室消极性情感得到宣泄。提高审美能力和情趣——通过感知影响,体验情感,培养人具有音乐的耳朵,可以从中得到审美的情趣,提高审美能力,在聆听音乐中不断把握音乐的分寸感,取得对音乐艺术的体验,从而使自己在声音的世界中进入更高的精神境界。

音乐的认识功能:超越现实、振奋精神、信号象征;人们通过音乐艺术可以认识现实。音乐家在作品中将现实加以选择,以自己的情感和体验对它进行加工,通过象征、模拟、暗示、抽象概括等方法间接显示现实,听众过过聆听,认识音乐表现的某种情绪和情感,再通过联想和现象,理解音乐所反映的现实。超越现实的作用——不仅是社会生活的反映,也是人类理想的体现,不仅有反映现实的功能,而且具有超越现实的特征。振奋精神——音乐是社会生活的反映,但这种反映较实际生活又更高、更强烈等特点,从而超越功利主义的束缚,使心灵纯洁化和高尚化。信号象征——反复使用产生的心理定势,如国歌。

音乐的教育功能:健全大脑、健康心理、人际关系和谐化;这种教育与影响,不是灌输,不是强迫,是采取艺术性与思想性融为一体的方式进行,是长期的感染和潜移默化。

音乐的娱乐功能:愉悦养性、怡情健身、参与自娱;音乐本身就是具有使人愉悦的属性,音乐可以提供有教养的娱乐,有文化的休息,通过松弛的审美享受来积蓄精神的素养和活力。愉悦养性作用——心情愉快了,人的机体内生理化学变化变得畅通无阻,就会产生增力的感觉,不只是简单的恶生理上的满足,二是精神上的愉悦,心理上的平衡,进而升华为一种高尚的情操,促使人们的精神世界更加充实、

和谐。怡情健身的作用——刺激大脑中枢神经，使人身体分泌多种有益的生化物质。例如：音乐疗法。音乐能使人得到积极的休息，休息有多种方式，结合自己爱好的音乐，结合自己爱好的音乐，做有兴趣的活动，就是一种积极的休息。参与自娱——除借助于客观音乐表演来聆听欣赏外，还可以通过审美主体自身音乐实践活动来达到自娱的目的。

音乐教育的功能：音乐教育功能是音乐社会功能在教育上的具体体现，音乐教育的功能包含更明确的目的性、计划性、有序性，其教育效果比自发的音乐活动有明显的增值效应。

音乐教育的主体效应——主体效应体现在审美教育的功能上。第一，音乐教育是学校实施美育的主要内容和途径，一方面审美教育是艺术的核心内容，另一方面是由艺术的本质特征所决定的。从教育内容看，无论那一种艺术教育，基本上都包括培养人们感受美、鉴赏美和创造美的能力等三个方面的共同内容，音乐教育，以音响为表现手段，构建成富有动力性结构的审美形式，来实现培养受教育者对音乐的感受、理解、鉴赏、表现和创造等能力，来完成对学生的审美教育，审美教育有着丰富的内涵，如对情感的理想塑造和控制，对意志的理性引导和调整，对感知、想象等能力理性渗透和升华，从而达到完善的审美心理结构。从教育过程看，完整的教育过程包括认知逻辑、情感体验两个层面的活动。从教育人物看，美育的任务，就是为了构建人的审美的心理结构。音乐等艺术是人类审美意识的对象化，是人们不同时代的审美意识和审美经验的积淀和物态化，人们经过音乐艺术教育，可以接受不同时代的审美意识、审美经验，并使之纳入到审美心理结构的构建中去，这种审美心理的构建，实际上是培养人的一种有机的和整体的反映方式。第二，音乐教育是学校实施美育的最佳方式。音乐教育集情感性、形象性、愉悦性、主体性四大特征于一身，比实际生活的美具有更高、更强烈、更集中、更典型、更精粹、更理想的特点。一是最理想的方式，即情感的和谐与协调，音乐教育以音乐为中介，他是长于表现或传达情感的，有着强烈的感染表现力，表现人类各种细致复杂的情感、情绪，直接接触人的心灵最深处，激发和宣泄人的激情。音乐的不具象性，留给欣赏者的空间，他们必须通过联想、想象用全部身心去体验作品所表现的最负责、深刻、细致的内心情感，使音乐透入人心，与主体合而为一。这种审美方式应该说是最理想的。二是最方便的方式，音乐教育的形象性和可感性特征说明他是最方便的一种教育形式。三是最自然的方式，音乐教育的愉悦性特征，课寓教于乐，使人赏心悦目，潜移默化中接受教育，精神上得到愉悦，提高感受表现创造等能力，浑然天成的教育形式最自然。四是最富有创造性的方式，音乐的不确定性、多义性、朦胧性为欣赏者留下广阔的自由空间。第三，音乐教育是学校实施美育的有效手段。一方面，音乐教育过程的审美化，有计划、有指导通过音乐培养受教育者，另一方面，音乐教育方法的多样化。

音乐教育的协同效应。全面素质教育也是一样，德智体美各个子系统，不仅要独立运行，又要关联运动，作为美育主要内容、途径、手段的音乐艺术与德育

体之间存在着协调、同步、合作、互补的关系，这就是音乐教育的协同效应。一是辅德，音乐教育的道德教化功能，提高他们的精神境界，激励和鼓舞人们，给人以积极向上、奋发进取的精神力量，采取艺术性与思想性融为一体的方式进行，是潜移默化的。音乐教育有利于向学生进行爱国主义教育，塑造出动人的音乐艺术形象，具有激动人心的感召力，对人们有很好的教育作用。还有利于培养学生整体意识与协作关系，有利于进行集体主义教育。二是益智，音乐可以促进注意力、记忆力、想象力和思维能力的发展，这里的注意力等和科学的注意力、思维力等有区别，科学思维是认知的、理性的、逻辑的思维，而音乐艺术思维是审美的情感的形象的思维，音乐思维是以审美感知为起点，经联想、想象形成审美意象，从中获得审美愉悦或以外化动作展现内心体验的心理过程，这个过程始终有形象思维相伴，形象思维与抽象思维并非对立，二者相得益彰，达到透过事物的表现把握事物本质的目的。三是健体，即音乐教育能促进体育的发展。美是心灵的体操，在培养全面发展的人上，在斗具有节奏、和谐等形式上，都是灵犀相通的。一方面使人心旷神怡，愉悦性情，促进身心和谐健康；二是调节人的情感，使人得到积极休息。

音乐教育的文化效应。即音乐教育的文化功能。音乐是一种文化现象，教育也是一种文化现象，他们都是整个人类文化的有机组成部分，教育即构成文化本体，又起着传递和深化文化的作用，音乐教育也是一样，具有传递、选择、改造和创新音乐文化的作用。音乐教育传递音乐文化，传承传统音乐，音乐教育是人类音乐文化的传递、保存和延续的过程，音乐教育要做文化的理解，而不是科学的理解。音乐教育具有选择音乐文化的作用，一切文化的传承都是有选择的，对社会生活有效的文化逐渐积淀下来逐代相传，反之淘汰，音乐教育选择音乐的文化，一是精心选择音乐教育内容，二是可以进行选择音乐教师，建立师资队伍，三是进行选择音乐教育的方法。音乐教育具有整理音乐文化的作用，一方面，音乐文化要保存发展，要去粗取精，音乐教育本身有整理音乐文化的迫切要求，另一方面，学校音乐教育具有整理文化的能力，经过他们整理过的音乐文化更易于被受教育者认识和掌握，音乐教师虽然也在不断创造音乐文化，但更主要的是整理和选择音乐文化。音乐教育具有发展音乐文化的作用，音乐文化的发展，不能离开人类文明的共同成果，博采各国音乐文化之长，向世界展示我国音乐文化建设成就，一为社会音乐文化的不断更新发展提供了大量具有创造活力的人，二为学校集聚着一批又创造能力的人，他们是音乐文化更新发展的生力军。

音乐教育目标的性质和意义：性质，主要是对国民音乐教育发展具有指导和制约的作用。具有鲜明的时代性和阶级性。音乐教育目标的内涵：音乐教育的根本目的。通过音乐审美教育培养高尚、完美的人。音乐教育的社会特征（社会目标）。通过音乐教育渗透思想教育，发挥音乐在政治思想教育方面的功能。音乐教育的基本任务（本体目标）。既有高度概括性，又有广阔的覆盖面。

人的心理活动包括两个方面：心理过程和心理特征；心理过程和心理特征是心理现象相互联系的两个方面。

音乐才能的形成：遗传因素、环境因素；音乐才能的结构：音高才能不仅是听觉能力，它主要反映在音高表象上。节奏才能不仅是动觉能力，主要反映在节奏表象上。音乐审美方面的才能使各种音乐才能各个相结合而形成的音乐敏感性，这是一种综合性能力。

十、音乐才能测验

（一）西肖尔音乐才能测验

1.1 音高感 1.2 强度辨别 1.3 时间感 1.4 音色辨别 1.5 音高记忆 1.6 节奏感

（二）翁氏音乐智力测验

1.1 和旋分析

1.2 音高变化

1.3 记忆

1.4 节奏

1.5 和声

1.6 强度

1.7 乐句

（三）克瓦尔瓦赛-戴克马音乐才能测验

（四）德雷克音乐才能测验

（五）戈登音乐才能测验

（六）本特利音乐才能测验

音乐才能测验的设计基础是通过音乐才能测验可以达到两个目标：一是评定学生集体的音乐才能水平；二是明确学生个人的音乐才能优势和缺陷。

十一、建构主义教育理论

建构主义是西方 20 世纪心理学、哲学领域逐渐形成的一个流派，其理论核心是人的认知发展理论，它的奠基人是瑞士心理学家和前苏联心理学家维果茨基。

皮亚杰(J.Piaget)是认知发展领域最有影响的一位心理学家，他所创立的关于儿童认知发展的学派被人们称为日内瓦学派。皮亚杰的理论充满唯物辩证法，他坚持从内因和外因相互作用的观点来研究儿童的认知发展。他认为，儿童是在与周围环境相互作用的过程中，逐步建构起关于外部世界的知识，从而使自身认知结构得到发展。儿童与环境的相互作用涉及两个基本过程：“同化”与“顺应”。“同化”是指把外部环境中的有关信息吸收进来并结合到儿童已有的认知结构中，即个体把外界刺激所提供的信息整合到自己原有认知结构内的过程；“顺应”是指外部环境发生变化，而原有认知结构无法同化新环境提供的信息时所引起的儿童认知结构发生重组与改造的过程，即个体的认知结构因外部刺激的影响而发生改变的过程。儿童的认知结构就是通过“同化”与“顺应”过程逐步建构起来，并在“平衡—不平衡—新的平衡”的循环中得到不断的丰富、提高和发展。这就是皮亚杰关于建构主义的基本观点。维果茨基创立的“文化历史发展理论”在二十世纪七十年代被美国教育心理学家布鲁纳等人介绍给西方时，立刻得到心理学界的重视。维果茨基之所

以被公认为建构主义的奠基者，原因在于他尖锐批判了心理学研究中无视动物行为和人的心理活动存在本质差异的纯生物学观点和自然主义倾向，突出强调了认知过程中学习者所处社会文化历史背景的作用，他深入研究和揭示了“活动”和“社会交往”在人的高级心理机能发展中的重要作用，强调人的心理发展即是个体的又是社会的，个体的知识构建过程和社会共享的理解过程是分不开的，并创立了后来在心理学界被广泛接受和采用的“内化说”。建构主义可以比较好地说明人类学习过程的认知规律，即能较好地说明学习如何发生、意义如何建构、概念如何形成，以及理想的学习环境应包含哪些主要因素等等。因此建构主义理论对各种学习与教学理念产生了深刻而广泛的影响，并形成建构主义学习理论和教学理论。

1、建构主义的学习理论

建构主义认为，知识不是通过教师传授得到，而是学习者在一定的情境即社会文化背景下，借助学习获取知识的过程及他人（包括教师和学习伙伴）的帮助，利用必要的学习资料，通过意义建构的方式而获得。由于学习是在一定的情境即社会文化背景下，借助其他人的帮助即通过人际间的协作活动而实现的意义建构过程，因此建构主义学习理论认为“情境”、“协作”、“会话”和“意义建构”是学习环境中的四大要素或四大属性。“情境”：学习环境中的情境必须有利于学生对所学内容的意义建构。这就对教学设计提出了新的要求，也就是说，在建构主义学习环境下，教学设计不仅要考虑教学目标分析，还要考虑有利于学生建构意义的情境的创设问题，并把情境创设看作是教学设计的最重要内容之一。“协作”：协作发生在学习过程的始终。协作对学习资料的搜集与分析、假设的提出与验证、学习成果的评价直至意义的最终建构均有重要作用。“会话”：会话是协作过程中的不可缺少环节。学习小组成员之间必须通过会话商讨如何完成规定的学习任务的计划；此外，协作学习过程也是会话过程，在此过程中，每个学习者的思维成果（智慧）为整个学习群体所共享，因此会话是达到意义建构的重要手段之一。“意义建构”：这是整个学习过程的最终目标。所要建构的意义是指：事物的性质、规律以及事物之间的内在联系。在学习过程中帮助学生建构意义就是要帮助学生当前学习内容所反映的事物的性质、规律以及该事物与其它事物之间的内在联系达到较深刻的理解。

建构主义提倡在教师指导下的、以学习者为中心的学习，也就是说，既强调学习者的认知主体作用，又不忽视教师的指导作用，教师是意义建构的帮助者、促进者，而不是知识的传授者与灌输者。学生是信息加工的主体、是意义的主动建构者，而不是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象。学生要成为意义的主动建构者，就要求学生在学习过程中从以下几个方面发挥主体作用：

(1)要用探索法、发现法去建构知识的意义；

(2)在建构意义过程中主动去搜集并分析有关的信息和资料，对所学习的问题要提出各种假设并努力加以验证；

(3)要把当前学习内容所反映的事物尽量和自己已经知道的事物相联系，并对这种联系加以认真的思考。