

论音乐教育

■ 廖乃雄◎著

二十一世纪的音乐教育应以人为本，而音乐审美则应以乐为本，这“乐”既是快乐，也是音乐。从人出发、从音乐出发，使学生能体验音乐、感受音乐，并通过这样的途径去学习和掌握音乐，这就是本书的中心思想和主要追求。

中央音乐学院出版社

论音乐教育

廖乃雄◎著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

论音乐教育 / 廖乃雄著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2010.3

ISBN 978-7-81096-328-2

I. 论… II. 廖… III. 音乐教育—研究—中国 IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 175477 号

论音乐教育

廖乃雄著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 21.375

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

印 数: 1—2,000册

书 号: ISBN 978-7-81096-328-2

定 价: 48.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

初版前言

1958年，我毕业于上海音乐学院钢琴系留校任教后，一直主要从事钢琴教学和西方音乐史的研究。想不到二十余年后，自20世纪80年代起，我竟会将研究重点转移到国民音乐教育上来。这与我1980年底第一次赴西德考察，拜访了作曲家、音乐教育家卡尔·奥尔夫（Carl Orff，1895—1982）密切相关。是他在与我长达约六小时的会晤中，一再阐述他的音乐教育理念，并把他与合作者古尼尔德·凯特（Gunild Keetman，1904—1990）合编的《学校音乐教材》和录制的唱片等，尽数赠送给我，使我从此被他的教材、音乐教育体系及其理念和精神深深吸引，促使了我不仅去钻研这些，并深入上海中、小学和幼儿园去听课和考察，从而自1981年起，在不断介绍奥尔夫音乐教育体系的同时，也反复思考有关我国国民音乐教育和学校音乐教育改革的问题。1981—1982年间，我除在上海外，还曾赴成都、昆明、贵州等地短期讲学，也初步介绍了奥尔夫的教育体系。1982—1984年，我考获西德洪堡研究奖学金，除重点考察、研究歌剧外，主要从事西德学校音乐教育以及尤其是奥尔夫音乐教育体系的研究和考察。多次，尤其是1983年与凯特曼夫人和奥尔夫夫人一起，在扎尔茨堡奥尔夫学院听课与考察，使我对这一体系有较全面、深入的认识。此外在慕尼黑、西柏林、巴黎、维罗那（意大利）等地，我也参与了各种有关活动，包括听课、访问和考察。

1984年底返国后，我曾上海音乐学院音乐研究所几次举办奥尔夫音乐教育讲习班，并先后赴南京、杭州、无锡、扬州、广州、西安、哈尔滨、大庆、郑州等地讲学或办班。在这同时，我也为国内各地报刊撰写了不少有关国民音乐教育以及奥尔夫音乐教育体系的文章。几次出国期间，也曾参与各种学术会议等，并在

德、奥、希腊等地介绍过奥尔夫音乐教育体系传入中国后的情况。

那些年的讲学绝大多数并未写成文字发表。发表了的文章，如今事隔十几年，重新看来也难免较浅显，有些偏重于介绍性和知识性；有些我手头已找不到了；有些现选收在本集中，仅作为历史性的记录，但并不按写作或发表年代先后排列，而均放在较后的地方，这是由于其分量本身所决定的。

1986年后，我离开了祖国，定居国外。自1996年起，我每年定期回国，在北京、上海、南京等地讲学，主要内容也偏重于国民音乐教育。1997年，我特地去匈牙利考察科达伊音乐教育体系，弥补了自己以往对科达伊体系局限于书本学习、研究的遗憾。从此，我进一步体会到：奥尔夫与科达伊这两个体系，尽管在有些方面大相径庭，但在许多基本点上却是异曲同工的，尤其这二者都不在于方法，而是一种哲学。经过近几年来，上海音乐学院和中央音乐学院新建的音乐教育系先后多次聘请奥尔夫与科达伊音乐教师来任教，比较系统、深入地传授了这两个体系。从实际的教学成果可以看出，这两个体系的同时引进和在我国的进一步应用，对我国国民音乐教育的改革和提高可以起重大的作用。为此，1996年起，我有关音乐教育的研究和撰写的论文，主要也围绕着这两个体系进行。本文集收录的几篇论文，正是我这些年回国讲学的理论根据，虽然并非讲学的实际内容。

这些文章仅系一孔之见，是我个人研究国民音乐教育以及奥尔夫与科达伊体系的一些心得，集中起来发表或再次发表，只希望能有助于我国音乐教育业已开始，并呈现出可喜进步的改革。

廖乃雄

2002年4月28日

再版前言

2002年，这本书就曾在北京的中央音乐学院学报社出版，但仅限于内部发行，主要供本院音乐教育系师生使用。如今事隔七年，适逢中央音乐学院音乐教育系建系十周年纪念，感到有必要将它扩充后公开再版，并将我这近几年内写的文章以及少数几篇旧文也一并收入（只在个别字句上作有修改）。

如今的再版书分为七个部分：

（I）有关音乐教育学（三篇）

原系近几年本人在中央音乐学院音乐教育系讲课的讲稿，经过加工改写而成；

（II）有关音乐、音乐教育及其改革（五篇）

基于90年代本人在北京和上海讲学的文稿，以及本世纪初在上海和南京国际音乐研讨会上的讲话；

（III）有关音乐的审美和精神的审美（四篇）

鉴于音乐审美在我国当今音乐教育中的地位空前提高，本人深感到需要将审美也列为音乐教育问题的重点之一，作专题论述，为此不惜在此将1982—1984年间在《美育》双月刊上发表过的通俗短文系列《音乐美的鉴赏》收入。这组短文原为十讲，由于如今已找不到全部原稿，于此只能收入八篇，从而改称为“八讲”。这组短文原来就是为广大读者所写的通俗读物，力求短小精悍、深入浅出，但富有一些具体乐曲实例可供参考；

（IV）有关音乐教育改革的重要课题（六篇）

大多系80年代针对当时我国学校音乐教学及其改革的状况与需要所写，均系旧文，唯有最后两篇是21世纪的新作。

本人认为小学音乐教育是基础的基础，是有关于整个国民音乐教育的关键，尤其针对我国具体情况有必要从根本上加以改

革。首先从其教材建设着手，并以保证能在小学毕业前即打好整个国民音乐教育基础为原则、为理想。为此，本人进行了多次的尝试与实践，曾编写下几种不同的、系统的小学音乐教材，尽管这些不可能在我国当前的环境和条件下加以实现和贯彻，但作为一种理想的探讨和具体的尝试，希望有助于有志者参考、试验和实践，但这篇文章仅系有关小学音乐教材建设作纲领性规划的具体设想与建议的文字部分，不可能包括作为具体教材的曲谱；

(V) 有关奥尔夫和科达伊音乐教育体系（十一篇）

自1981年我首次将奥尔夫教学体系引进我国后，奥尔夫音乐教学在我国已获得了广泛地认同与采用，但如何正确、深刻地领会其精神、运用其方法等，一直仍系尚未解决的问题。为此，仍有必要进行重点论述和研究。90年代中起，本人几次赴匈牙利考察科达伊体系的音乐教育，并参与引进中国大陆，作为与奥尔夫体系平行的另一重要体系。为此，这里也收集了两篇本人在匈牙利和北京的讲话；

(VI) 有关合唱与钢琴教学（四篇）

合唱在现代音乐教育中占有极其重要的地位，钢琴教学也具有基础性、普遍性的意义。尽管这里三篇有关钢琴教学的文章原系针对专业性的钢琴教学所撰写，但对于非专业性的钢琴教学同样也有参考价值，故此一并收入；

(VII) 踏着前辈光辉的足迹前进（三篇）

这三篇是本人近几年为纪念恩师们所写，但其内容和精神也涉及到音乐教育，从而也一并收入。

最后，请允许我向中央音乐学院音乐教育系为此书再版进行整理、付出辛勤心血的贺晓乐老师，以及该系全体参与将本书原版文字输入电脑的三、四年级同学们，致以衷心的感谢！

廖乃雄

2009. 4. 27 · 于加拿大 Montreal

目 录

初版前言 (1)

再版前言 (3)

(I) 有关音乐教育学

音乐教育学的概念与内涵 (2005) (1)

引 言 (1)

一、“音乐教育学”缕析 (3)

1. 音 乐 (3)

2. 教 育 (16)

3. 音乐教育 (26)

4. 学 (53)

5. 音乐教育学 (57)

二、音乐教育学建立的范例 (59)

1. 裴斯塔洛奇的贡献 (60)

2. 费弗尔的贡献 (67)

3. 涅格里的贡献 (67)

结 语 (72)

音乐教育学与人学 (2005) (73)

音乐教育学与哲学 (2006) (90)

(II) 有关音乐、音乐教育及其改革

人本教育，乐本审美

——音乐教育向何处去? (95)

求同存异，兼收并蓄；求异存同，呈奇竞秀（2004）	（101）
音乐的功能与音乐教育（1999）	（110）
一、物理作用与生理作用	（110）
二、音乐的心理作用	（115）
1. 振奋与松弛	（117）
2. 开放与控制	（118）
3. 专心与散心	（120）
4. 运动身心	（124）
5. 诉诸情感与理智	（124）
6. 悦人与育人	（126）
7. 促进认识与想象	（129）
8. 反映现实和超脱现实	（131）
三、超脱自我，溶入大我	（132）
四、面向实际，面向社会	（135）
1. 电影音乐、戏剧配乐、舞蹈音乐、 体育音乐等	（135）
2. 家庭音乐、社交音乐、节庆音乐等	（136）
3. 劳动时的背景音乐	（136）
4. 广告音乐	（137）
5. 政治音乐	（138）
6. 宗教音乐	（138）
7. 治疗音乐	（139）
五、“通过音乐进行教育”和“通过教育掌握音乐”	（140）
关于音乐教育的改革	（144）
一、音乐德学与音乐美学的统一	（144）
二、音乐教育作为科学、艺术和人学的统一	（146）
三、走向源泉和走向未来的统一	（147）
四、音乐教育改革的先例和关键	（150）

国民音乐教育和社会音乐生活的民族意义

- 兼论奥尔夫和科达伊的音乐教育体系 (1996) … (155)
- 一、现代人应具有的三种意识 …… (155)
1. 充实意识 …… (155)
 2. 忧患意识 …… (156)
 3. 改革意识 …… (161)
- 二、音乐教育的本质和功能 …… (162)
- 三、国民音乐教育的内涵和国民音乐素质的标志 …… (172)
1. 社会音乐生活 …… (174)
 2. 业余—学余的音乐教育 …… (180)
 3. 学校音乐教育 …… (188)
 4. 国民音乐素质的标志 …… (192)
- 四、奥尔夫和科达伊音乐教育体系的
历史地位和艺术本质 …… (194)
1. 民族性和人类性 …… (198)
 2. 原本性 …… (201)
 3. 实践性 …… (206)
 4. 综合性 …… (208)
 5. 即兴性 …… (209)
 6. 模式性 …… (216)
 7. 系统性 …… (217)
 8. 音乐性 …… (219)
- 五、奥尔夫和科达伊音乐教育体系对
中国音乐教育改革的特殊意义 …… (220)
1. 立足于本民族和音乐的母语, 同时促进国际性、
洲际性和世界性 …… (220)
 2. 音乐语言和风格的亲和性 …… (221)
 3. 即兴性与系统性的统一 …… (222)

4. 声乐与器乐的统一	(222)
5. 走向教育和走向音乐的统一	(229)
六、奥尔夫体系发展的方向和我们自己创造的基础	(231)
1. 师资的培养	(233)
2. 教材的建设	(234)
3. 乐器的改革和制造	(236)
4. 合唱的基本建设	(237)
七、东、西方音乐教育的分与合	(240)

（Ⅲ）有关音乐的审美和精神的审美

审美的精神与精神的审美（1996）	(244)
一、“通过音乐走向教育”和“通过教育走向音乐”	(244)
二、美育与育美	(246)
三、审美的精神与精神的审美	(253)
音乐形式功能和表现功能的美学问题（1978）	(266)
一、音乐形式功能和表现功能的认识史	(267)
1. 原始阶段	(268)
2. 古代	(268)
3. 中世纪	(271)
4. 文艺复兴	(273)
5. 17世纪	(275)
6. 18世纪的情绪学	(276)
7. 18世纪的象征学	(277)
8. 19世纪的浪漫主义音乐美学	(279)
9. 音乐的自律论	(280)
10. 音乐的他律论	(285)
11. 20世纪	(287)

二、音乐形式功能和表现功能的结构层	(291)
1. 音	(291)
2. 形	(292)
3. 性	(295)
4. 景	(296)
5. 情	(297)
6. 神	(298)
7. 意	(298)
论音乐美的鉴赏 (1980)	(301)
一、音乐美和音乐美感	(303)
二、音乐美的鉴赏过程	(310)
音乐美的鉴赏八讲 (1982—1984)	(315)
一、音乐的直感——动听与动心	(315)
二、音乐的功能——描绘与表现	(317)
三、音乐形象和联想	(320)
四、音乐中的诗情画意	(323)
五、音乐表现的心理刻画	(326)
六、音乐表现的精神境界	(329)
七、音乐表现的抒情性、戏剧性与叙事性	(332)
八、音乐的律动与色彩	(337)

(IV) 有关音乐教育改革的重要课题

传统、“传统”与改革

——有关我国学校音乐教育的断想 (1985)

音乐教育改革的经验与发展方向 (1986)

一、音乐教育改革的出发点在于

 音乐教育出发点的改革

二、当今音乐教育改革的背景和前景	(351)
有关中、小、幼音乐教育的几个问题 (1986)	(357)
一、当前问题的关键	(357)
二、牢牢把握主要矛盾	(360)
三、学校音乐教育的具体要求	(361)
音乐教育要不要跟上现代化的时代步伐 (1979)	(366)
一、音乐实践手段和教学设备的现代化	(366)
二、音乐教学方法和培养方式的现代化	(368)
音乐教学实践的基本环节与途径 (2000)	(377)
小学音乐教材建设的具体规划 (2001)	(383)
1. 基本原则	(383)
2. 主要学习内容、目的和要求	(386)
低年级部分	(389)
第一阶段 二、三、四声	(390)
第二阶段 五声 (d r m s l)	(428)
第三阶段 自然七声音阶	(436)
第四阶段 五声音阶的扩大	(440)
高年级部分	(442)
第一阶段 唱音程、唱变音	(443)
第二阶段 带有专题学习目的的歌曲	(452)
第三阶段 各种形式体裁的歌曲	(454)

(V) 有关奥尔夫和科达伊的 音乐教育体系

奥尔夫音乐教育体系的历史形成	(457)
一、奥尔夫音乐教育思想的形成与发展	(458)
二、“奥尔夫乐器”和奥尔夫音乐教育思想的形成	(463)

按奥尔夫的精神 (2000)	(467)
奥尔夫与中国	(470)
一、东方与西方	(470)
二、Musics, Mozarts 和 Orffs	(472)
三、求实与返璞归真	(474)
四、本源—本性—本能	(476)
五、亲和与离异	(481)
六、标新立异	(482)
1. 外国与中国的接轨、民族与世界的接轨	(483)
2. 欢乐与成效的接轨	(483)
3. 儿童与成人的“接轨”	(488)
4. 单声部与多声部的“接轨”	(491)
七、发展性与容他性	(492)
奥尔夫与中国相遇 (2003)	(495)
奥尔夫音乐教学与一般音乐教学的比较 (1985—1986) ...	(499)
卡尔·奥尔夫及其学校音乐教育体系 (1985)	(509)
一、节奏第一	(511)
二、精制乐器	(512)
三、体系简单	(513)
四、即兴演奏 (或伴奏)	(513)
五、饶有兴趣	(513)
(第一卷) 在五个音的范围内	(514)
(第二卷) 大调: 固定不变的低音和其他级	(514)
(第三卷) 大调: 属和弦	(515)
(第四卷) 小调: 固定不变的低音	(515)
(第五卷) 小调: 属和弦	(515)
关于奥尔夫音乐教育体系的八个论点 (1998)	(517)
一、关于音乐教育的基本理念	(517)

1. 哲理性	(517)
2. 艺术性	(517)
3. 实践性	(518)
4. 体系性	(518)
二、从更高、更深的层次认识	
音乐教育体系的创建者	(519)
三、“为什么”、“什么”和“怎么”的三位一体	(519)
1. 为什么?	(519)
2. 什么?	(520)
3. 怎么?	(520)
四、学习音乐的六个层次和步骤	(521)
1. 热爱音乐	(521)
2. 做音乐	(521)
3. 感受音乐	(522)
4. 倾听音乐	(523)
5. 理解音乐	(524)
6. 审美音乐	(525)
五、音乐的本源性	(525)
本源性	(525)
六、方方面面的接轨	(526)
1. 儿童与成年人	(527)
2. 业余与专业	(527)
3. 学校与社会	(528)
4. 民族与世界	(529)
七、音乐语言的基本类别	(530)
1. 五声体系	(530)
2. 七声音阶	(531)
3. 非调性的十二半音体系	(531)

4. 非固定音体系	(531)
八、音乐的结构和织体	(532)
音乐始于人自身内	
——参加奥尔夫音乐教育国际学术会议的	
一点感受 (1985)	(534)
早期音乐教育与奥尔夫体系 (1986)	(538)
一、游戏般地学习, 具有学习意义地游戏	(538)
二、通过音乐学习音乐	(539)
三、闻乐而动, 动辄合乐	(539)
四、自己设计, 即兴奏乐	(540)
歌唱在中国音乐教育中的地位 (2003)	(542)
一、为什么歌唱?	(543)
二、歌唱什么?	(544)
三、怎样歌唱?	(547)
学习科达伊, 进行三维的歌唱教学 (2005)	(550)
前 言	(550)
一、通过包罗万象的视唱, 打下扎实的音乐基础	(552)
二、通过千锤百炼的重唱, 使歌唱技能向纵深发展	(558)
三、通过中外古今优秀的合唱, 建造向高处	
攀登的艺术津梁	(565)
结 语	(567)

(VI) 有关合唱与钢琴教学

意识·感悟·技能

——心声合唱团的历程和方向 (2008)	(571)
一、意识的建立	(572)
二、感悟的培养	(576)

三、技能的磨练	(580)
试论钢琴教学的几个基本环节 (1978)	(582)
一、音乐感能和理解力的培养	(583)
二、表现意欲的培养	(585)
三、演奏技能的全面培养	(588)
四、教材的安排	(592)
五、进度的安排	(600)
1. 打基础的阶段	(602)
2. 重点培养快速弹奏的阶段	(604)
3. 重点培养臂重控制和歌唱性演奏的阶段	(605)
4. 重点培养双音层次和复调演奏的阶段	(606)
5. 重点培养手指伸张能力和八度、 和弦演奏的阶段	(610)
6. 重点培养声部层次与乐曲结构处理的阶段	(612)
7. 重点培养某些有特殊困难的弹奏技术的阶段	(613)
六、练习的安排	(614)
1. 时间与精力的问题	(615)
2. 用头脑指挥练琴的问题	(615)
3. “活”练与“死”练的问题	(617)
4. 慢练的问题	(617)
5. 分手练的问题	(618)
6. “冷”与“热”的问题	(619)
钢琴练习的要则和方法 (1979)	(620)
一、钢琴练习的心理、生理和物理要则	(620)
二、练琴方法的要则	(626)
三、具体的练习方式	(629)
喜读《换一种思路学钢琴》(2007)	(637)