

21世纪普通高等学校音乐学规划教材

学校音乐教育导论 与教材教法

第二版

范晓君 王朝霞 主编

*Xuexiao Yinyue Jiaoyu Daolun
yu Jiaocai Jiaofa*

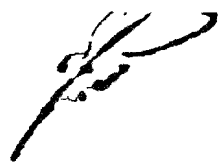
暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

21世纪普通高等学校音乐学规划教材

学校音乐教育导论 与教材教法

第二版

范晓君 王朝霞 主编

*Xuexiao Yinyue Jiaoyu Daolun
yu Jiaocai Jiaofa*

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

学校音乐教育导论与教材教法/范晓君, 王朝霞主编. —2 版. —广州: 暨南大学出版社, 2010. 8
(21 世纪普通高等学校音乐学规划教材)

ISBN 978 - 7 - 81135 - 592 - 5

I. ①学… II. ①范…②王… III. ①学校教育: 音乐教育—高等学校—教材 IV. ①J6 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155922 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社排版设计中心

印 刷: 广州桐鑫印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 18.5

字 数: 612 千

版 次: 2009 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 2 版

印 次: 2010 年 8 月第 2 次

印 数: 2001—5000 册

定 价: 42.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

21 世纪普通高等学校音乐学规划教材编委会

主 任 王大燕

副 主 任 平黎明 王大立 王朝霞 张 力 范晓君 吴华山 孙家国
李 彦 蒲 涛 李淑珍 关继文 刘元平 刘润泉 吴晓明
黄莉丽 马岩峰

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

马岩峰 王大立 王大燕 王 梅 王朝霞 平黎明 叶朝晖
刘润泉 刘雪萍 刘元平 关继文 孙家国 杜 刚 李淑珍
李 彦 吴华山 吴晓明 张 力 张少飞 张羨声 范晓君
徐 杰 黄莉丽 蒲 涛

学校音乐教育导论与教材教法编委会

主 编 范晓君 王朝霞

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王朝霞 孔晓明 邓永业 朱则平 李暑红

余楚妆 张 莉 范晓君 胡 健 姚云霖

总 序

“21世纪普通高等学校音乐学规划教材”——一套适应地方本（专）科院校音乐学专业学生使用的教材将陆续出版。这既是当前普通高等学校音乐学教学改革与发展的需要，又体现了地方高校音乐教材建设的新方向。

本套教材的编写以教育部2005年颁布的《全国普通高等教育音乐学（教师教育）本科专业课程指导方案》、2006年颁布的《全国普通高等学校音乐学（教师教育）本科必修课程教学指导纲要》为指南，以教育部2001年颁布的《全日制义务教育音乐课程标准（实验稿）》、《普通高中音乐课程标准（实验稿）》为主要理论依据，在教学研究的基础上，科学地构建了地方高校音乐学专业课程教材体系。教材编写成员均是长期工作在各门课程教学第一线的专家学者，他们具有坚实的学科背景与丰富的教学经验，能最大限度地解决现行教材中存在的诸多与地方高校教学不相适应的问题，突出了音乐教育的全面发展性、综合性、创新性、专业性、基础性、适用性，从而达到协助地方高校培养应用型人才的教育目的。

本套教材与以往同类教材相比，更加注重课程内容的整合，重视音乐文化、民族文化和多元文化知识的关联；更加注重基础理论的学习，重视基础知识和基本技能的传授方法的探讨；更加注重理论与实践的联系，重视运用音乐知识指导艺术实践活动方法的研究；更加注重对先进教学方法的运用，重视对富有个性特点的教学模式的探讨等。同时，针对现行教材中存在的主要问题，本套教材加强了以下几方面的研究：

（1）关照学科知识体系的科学性和系统性，内容上注重知识的融合与渗透。做到在分科的前提下，加强各学科之间的统整与沟通，对于教材中的重复知识和交叉内容进行重点研讨，使课程内容既具有广泛的覆盖面，又有合理的代表性。

（2）注重基础理论的学习与应用，主动接受当代音乐理论的研究成果，把目光放在学科前沿，时效性强。努力改变基础内容“繁、难、偏、旧”和过于强调高、精、尖的现象，减少过于程式化的内容，做到既减轻学生的负担，又拓宽学生的学术视野，使音乐学科知识与相关学科知识的学习成为一个有机的文化整体。

（3）教材内容做到循序渐进，符合学生的身心发展和学习规律，以学习者的水平、需求为出发点，以提高学习者的水平需求为目的，以音乐学科的审美体系为内在逻辑，保证学生认知结构的完整性和学习过程的有序性。

（4）教材内容加强了实践性环节，理论知识和技能的设置既针对学生的实际需要，又注重学生获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及创造能力的培养。教材内容简单、明了、清晰，贴近学生，贴近教学，教材的编撰体现了编写者多年教学活动的成功经验。

（5）教材有计划地增加了中外民族文化艺术的内容，特别是增加了中国的民歌、曲艺、戏曲等艺术形式的内容，以培养学生尊重、热爱本土艺术文化的情感。

（6）加强了理论知识的指导作用，实践活动的设计注重理论联系实际，直接体现在教材体例上，有更强的可操作性，能指导学生的艺术实践。

（7）教材编写的纵向发展层次与横向发展内容（如知识点、技能点等）有机融合，达成了预设

性目标，并关注学生学习的全过程，以促进学生能力的可持续性发展。

本套教材是具有创造性和开拓性的选题，是推动我国地方高校音乐学教材建设的重大工程，凝聚了编写组的集体智慧。对于教材中存在的一些疏漏和不足，我们诚恳地希望专家和读者多多指正，使其得以完善。本套教材的编写得到了暨南大学出版社的大力支持，我们对编审人员细致入微的工作表示衷心感谢，感谢他们为全国地方高校音乐教育事业所作出的贡献。

21 世纪普通高等学校音乐学规划教材

编委会主任 王大燕

2009 年 8 月

前 言

2004年12月,教育部印发了《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》。2006年11月,教育部又印发了《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业各类必修课程教学指导纲要》的通知,该文件将“学校音乐教育导论与教材教法”定为必修课程,开设3个学期,共108学时。课程教学指导纲要对“学校音乐教育导论与教材教法”的课程性质与目标、课程内容与教学、课程实施与评价都进行了重新修订。本教材正是根据以上两个文件的要求,在认真分析地方院校实际情况的基础上编写的。编写组成员都是来自教学一线的教师,具有多年的教学实践经验,本教材正是依靠集体智慧完成的。

本教材力求突出两方面的特点:

(1) 学科内容、体系的系统性。教材的总体结构分为十五章,除一般教材所包括的音乐课程与教学论,音乐教材与教学模式、方法等内容外,为了适应当前课程教学改革的需要,特别增加了微格教学训练、现代教育技术等方面的内容。

(2) 教学操作上的适用性。教材根据使用学校的具体情况,为满足应用型、复合型人才培养的需要,充分考虑到教师的教学实际,列举了许多一线教师的教学案例。通过案例学习,使学生掌握教学操作的方法,通过强化微格教学训练,提高学生的学习能力。

本教材的内容框架和编写体例由范晓君教授、王朝霞副教授共同商讨制定,每章都有“学习目标”、“讨论思考”、“扩展阅读”等内容,目的是方便学生自主学习。各章撰写分工如下:第一章孔晓明;第二章姚云霖;第三章第一节孔晓明,第二节范晓君、孔晓明;第四章王朝霞;第五章第一节朱则平,第二、第三节范晓君;第六章第一节范晓君,第二节邓永业;第七章王朝霞;第八章张莉;第九章王朝霞;第十章、第十一章李暑红;第十二章王朝霞;第十三章余楚妆;第十四章胡健;第十五章张莉。

本教材的使用对象是音乐教育专业的本科生。因为他们以后的教学对象是九年义务教育阶段的中小学生和普通高中中的学生,本教材解决了以往同类教材忽略高中音乐教学的问题,有的章节是专门针对高中音乐教学编写的。

本教材关注并吸收了基础教育阶段音乐教学研究的最新成果,使学生能够了解音乐教育教学改革动态。通过扩展阅读,开阔学生的理论视野,并鼓励学生将理论知识运用于模拟教学和教育教学的实践中,使学生通过本课程的学习,具备从事学校音乐教学工作所需的基本理论知识和实际教学能力。

本教材参考和引用了众多专家学者的研究成果以及一线音乐教师、在校音乐教育专业学生的教学案例,在此一并表示衷心的感谢,并诚恳地期待专家们和使用者的指导与批评。

编 者

2010年8月

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 学校音乐教育基本理论	(1)
第一节 学校音乐教育的性质、目标	(1)
第二节 音乐教育哲学与学校音乐教育	(3)
第三节 音乐美学与学校音乐教育	(8)
第四节 音乐心理学与学校音乐教育	(11)
第五节 音乐社会学与学校音乐教育	(15)
第二章 音乐教育发展史简述	(19)
第一节 中国古代音乐教育	(19)
第二节 中国近现代学校音乐教育	(24)
第三节 中国当代学校音乐教育	(29)
第三章 当代音乐课程改革	(33)
第一节 国际音乐教育发展状况	(34)
第二节 中国当代音乐课程改革	(37)
第四章 音乐教材分析与使用	(46)
第一节 音乐教材编写	(46)
第二节 音乐教材分析	(48)
第三节 音乐教材使用	(54)
第五章 音乐教学原则、教学模式与教学方法	(60)
第一节 音乐教学原则	(60)
第二节 音乐教学模式及其运用	(62)
第三节 音乐教学方法及其运用	(65)
第六章 音乐教学程序与过程	(71)
第一节 音乐教学程序	(71)
第二节 音乐教学过程设计	(78)

第七章 微格教学与音乐教学技能训练	(96)
第一节 微格教学概述	(96)
第二节 音乐课微格教学的导入技能	(97)
第三节 音乐课微格教学的提问技能	(107)
第四节 音乐课微格教学的演示技能	(111)
第五节 音乐课微格教学的讲解技能	(115)
第六节 音乐课微格教学的说课技能	(119)
第八章 九年义务教育阶段音乐课程教学	(124)
第一节 感受与鉴赏教学	(124)
第二节 表现教学	(130)
第三节 创造教学	(141)
第四节 音乐与相关文化教学	(145)
第九章 普通高中音乐教学模块	(150)
第一节 普通高中音乐课程概述	(150)
第二节 “音乐鉴赏”模块实施要点及课例评析	(151)
第三节 “歌唱”模块实施要点及课例评析	(159)
第四节 “演奏”模块实施要点及课例评析	(165)
第五节 “创作”模块实施要点及课例评析	(169)
第六节 “音乐与舞蹈”模块实施要点及课例评析	(176)
第七节 “音乐与戏剧表演”模块实施要点及课例评析	(181)
第十章 课外音乐活动	(186)
第一节 课外音乐活动的意义	(186)
第二节 课外音乐活动的内容与形式	(187)
第三节 课外音乐活动的组织与训练	(189)
第十一章 音乐教学评价	(200)
第一节 音乐教学评价的意义	(200)
第二节 音乐教学评价的实施	(201)
第十二章 音乐教育实习	(212)
第一节 音乐教育实习的内容与要求、时间和形式	(212)
第二节 音乐教育实习的准备与实施	(215)
第十三章 音乐教师教育	(222)
第一节 高师音乐教育与音乐教师的专业素养	(222)
第二节 音乐教师的职业道德	(223)
第三节 音乐教师的继续教育	(224)

第十四章 音乐教学中常用的多媒体技术	(227)
第一节 多媒体技术基础	(227)
第二节 多媒体素材处理技术	(228)
第三节 网络在音乐教学中的运用	(253)
第四节 使用 PowerPoint 制作多媒体课件的常用技巧	(257)
第十五章 当代国外三种主要音乐教育体系和教学法在中国的运用	(265)
第一节 达尔克罗兹教学法	(265)
第二节 柯达伊教学法	(273)
第三节 奥尔夫教学法	(279)

第一章 学校音乐教育基本理论

学习目标

1. 了解学校音乐教育的性质与目标。
2. 理解音乐教育的哲学观念及其实际应用。
3. 认识音乐教育的美学流派和音乐审美教育。
4. 掌握音乐教育的基础心理学知识及其实际应用。
5. 了解音乐教育的相关社会学知识。

第一节 学校音乐教育的性质、目标

一、什么是学校音乐教育

音乐教育，一方面是以音乐作为主要的媒介，实施对人的知识技能、思想情感、文化素养和价值观等的全面教育；另一方面又是以教育为主要的活动形式，实现音乐作为一种文化的传承和发展。学校音乐教育是音乐教育中的一类，属于狭义的音乐教育范畴。学校音乐教育是按国家要求，有组织、有计划、有目的地进行的教育活动，它分为专业学校音乐教育和普通学校音乐教育两类。专业学校音乐教育一般是指专业艺术院校以培养专业音乐人才（如音乐表演者、音乐创作者、音乐教师）为目标的音乐教育；普通学校音乐教育一般是指幼儿园、中小学、普通大中专院校以培养人的一般音乐素养、传承音乐文化为目标的音乐教育。

二、学校音乐教育的性质

学校音乐教育的性质主要体现为两个方面。一方面，它具有教育的性质，以培养学生德、智、体、美、劳全面发展为宗旨，遵循教育规律，对学生进行全面和系统的教育。音乐教育在其教育属性上，“与学校德育、智育、体育等方面的教育一样，都能对受教育者施以一种有目的、有计划、有系统的影响，其目的在于使受教育者得到充分、自由、全面的发展”。^① 另一方面，它具有音乐这门学科的特殊性质。它以音乐的审美活动为核心，通过音乐培养学生的审美能力，包括审美感知、审美判断、审美创造等。在学校音乐教育的两方面性质当中，又以音乐审美性质最为基本。“音乐教育最基本的性质就是审美性，它是通过音乐进行的一种审美教育。”^② 台湾师范大学饶世泽在《音乐教育与音乐行为理论基础及方法论》中谈到音乐教育的本质时也提到：“音乐教育就是一种美学教育，它使人们的生活更充实，更有意义。”

① 曹理等. 学科教育学大系——音乐学科教育学. 北京：首都师范大学出版社，2000

② 曹理. 普通学校音乐教育学. 上海：上海教育出版社，2006

三、学校音乐教育的目标

学校音乐教育目标与具体的学校音乐教学实践紧密相关,指导着学校音乐教学实践的进行,包括教学内容的安排、教学方法的选择、教学过程的设计等。了解学校音乐教育目标有助于我们的音乐教学实践。学校音乐教育目标具有多层次、多元化属性。饶世泽在《音乐教育与音乐行为理论基础及方法论》中认为:“现代学校音乐教育已是一种多元化的综合性教学,它必须兼顾‘纵’与‘横’两方面,在‘纵’方面须衔接生活、学校、社会的连贯性教育,又须在‘横’的方面考虑它相关科目的教育功能。”因此,学校音乐教育目标,从“纵”向看,要关注学生个体知识技能、社会交往、人格塑造等全面发展;从“横”向看,音乐学科要注重其相关文化综合的继承与发展。

(一)“纵向”——学生个人发展

从学生个人发展的“纵向”角度来看,学校音乐教育主要的目标包括美育目标、音乐学习目标以及社会性发展目标。

1. 美育目标

“美育”这一概念由德国大诗人和美学家席勒于18世纪末首先提出。他认为,“美育”的目的就在于“培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐”,即培养全面和谐发展的完整的人。而学校音乐教育作为实施美育的重要内容和手段,要以培养具有完善人格和全面发展的人为目标。著名音乐教育家苏霍姆林斯基说:“音乐教育——这不是培养音乐家,这首先是培养人。”我国古代教育家孔子说:“兴于诗,立于礼,成于乐。”由此可见,培养出具有高尚品格、全面发展的人是学校音乐教育的首要 and 根本目标。

2. 音乐学习目标

音乐教育与教学法中将音乐学习目标的主要内容界定为学习音乐知识与技能技巧及培养全面的音乐素养。音乐知识主要是指对音乐基本要素(诸如调式、音阶)的认识,对音乐风格、音乐作品、音乐家的了解;技能技巧包括聆听、歌唱、演奏、创作等;而全面的音乐素养是指学生在音乐聆听、音乐表现或表演过程中,一方面体现对音高、节奏等音乐基本要素的细致准确把握,另一方面又结合对作品相关文化知识的了解,理解作品的内涵,并通过音乐鉴赏评论、音乐演唱演奏等技能技巧来体现。

3. 社会性发展目标

饶世泽在《音乐教育与音乐行为理论基础及方法论》中提到:“除了个人需求可借助音乐教育来满足个人种种学习欲望之外,站在社会的观点来加以分析,可以了解学校毕业后的音乐教育更值得重视。”因此,学校音乐教育的社会性发展目标关注的是学生通过学校音乐学习,在校内和校外的社会性发展。如在校内,学生通过参与音乐课、音乐表演、音乐活动,发展自我认识,提高理解他人和与他人合作的能力;在校外,学生可以借助在学校所获得的音乐知识和能力,参与社区音乐活动,拓展人际交往能力,学会与朋友交流,获取群体认同,增进亲子关系等。

(二)“横向”——社会文化发展

从社会文化发展的“横向”角度来看,学校音乐教育主要的目标为文化传承和面向每一位学生。

1. 文化传承目标

音乐是文化的一部分,因此,学校音乐教育是传承音乐及其相关文化的重要场所。近年来,国际音乐教育在音乐文化传承方面,越加重视本民族音乐文化的传承,把民族音乐文化的学习作为学生音乐素养发展的重要组成部分。谢嘉幸教授针对“学生不会唱自己家乡的歌”,强调“建立民族音

乐文化观念，加强学校音乐教育的民族音乐文化基础是学校音乐教育一个非常迫切的任务”^①。因此，学校音乐教育必须将传承音乐文化，尤其是本民族传统音乐文化，作为其重要的使命和目标。

2. 面向每一位学生

学校音乐教育，尤其是普通学校音乐教育，不是为了培养少数专业音乐人才，而是以培养具有良好音乐素养的年轻一代为主要方向。只有当不再是只有少数音乐家，而是有大多数的具有音乐素养的年轻人参与到社会音乐活动中去时，音乐文化才能真正发展。因此，学校音乐教育应当面向每一位学生，尊重每一位学生音乐学习的需求和权利。

第二节 音乐教育哲学与学校音乐教育

一、什么是音乐教育哲学

音乐教育哲学针对音乐教育的本质是什么、音乐教育的根本价值和信念是什么等一系列根本问题进行探讨。“音乐教育哲学从哲学层面上阐明音乐教育的方向，决定音乐教育的性质和价值，并为音乐教育新思想的产生提供共同的基准点。”^②美国音乐教育哲学家雷默（Bennett Reimer）认为：“音乐教育哲学是有关音乐教育这一专业领域的本质和价值的整套基本信念。”^③（雷默，2003）埃利奥特（David Elliott）则认为：“音乐教育哲学是检验音乐教与学的根本的观念和理想的、持久的、系统的、合理的努力。”^④（埃利奥特，1995）

二、几种不同的音乐教育哲学观

音乐教育哲学观是在特定的历史时期、文化和社会生产背景下产生的，因此，不同的历史、文化和社会生产背景下就会有不同的音乐教育哲学观。在音乐教育领域中，有审美哲学、实践哲学等多种哲学观。这些哲学观对音乐教育的本质和价值有不同的理解，对实践中的音乐教育目标有不同的指向。学校音乐教师了解音乐教育哲学观，有助于建立自身对音乐教育的价值认识和信仰，为自己的教学实践提供理论指导。以下是四种与学校音乐教育实践密切相关的音乐教育哲学观。

（一）音乐教育审美哲学

20世纪50年代末的美苏战略竞争引发美国大规模的教育改革。为了在竞争中获得优势，美国将数学和科学技术作为教育改革的重心。美国音乐教育界为了让音乐这门学科在学校教育中不受忽视，提出音乐教育需要“一种更强的理论基础，一种学术上更加靠得住，或许还包括脸上更加值得尊重的基础，基于这种观念来阐释学校音乐课程的重要性……”^⑤（郭玮，2005）基于这一需要，美国一些音乐教育理论家提出了音乐教育的审美哲学观念，其中以雷默及其著作《音乐教育的哲学》为代表，其主要观点是：

1. 关于音乐教育的本质

音乐教育的审美哲学认为音乐教育的本质是审美教育。雷默在其被誉为“音乐审美教育里程碑”的《音乐教育的哲学》一书中提出了他对音乐教育审美哲学的认识。他认为：“尽管音乐有很多重要的非音乐性或者非艺术性功能，但是对全人类来说，它的音乐的或艺术本质才是它独特而珍贵的禀

①② 谢嘉幸，郁文武. 音乐教育与教学法. 修订版. 北京：高等教育出版社，2006

③-⑤ 转引自：谢嘉幸，郁文武. 音乐教育与教学法. 修订版. 北京：高等教育出版社，2006

赋。音乐教育的作用,首先是要开发每一个人对音乐的艺术力量与生俱有的反应能力。”^①实际上,在雷默看来,这种“反应能力”是一种对音乐本体的“审美感知力”,它是音乐教育的首要 and 根本目标,而且只有通过“审美教育”才能实现。因此,音乐教育审美哲学将审美教育看作音乐教育的本质。

2. 关于音乐教育的价值

音乐教育的审美哲学认为,音乐教育的根本价值在于它是一种感觉教育。雷默认为:“艺术教育的主要作用就是帮助人们达到包含在事物的艺术品质中的感觉体验。因此,可以把艺术教育视为感觉教育。”^②“音乐教育最深刻的价值,同所有人文艺术学科教育最深刻的价值一样:通过丰富人的感觉体验,来丰富他们的生活质量。”^③因此,音乐教育审美哲学把学生通过审美教育获得对音乐的感受能力作为音乐教育的根本价值。

3. 关于音乐教学

音乐教育审美哲学为了实现音乐审美感受能力这一根本价值,在教学上提出以下观点:

首先,音乐的学习要建立在大量不同时代、不同地区、不同风格的音乐作品的感性认知上。在雷默看来,“好的音乐”是“真正有表现力的音乐”。他认为“各种类型的音乐——爵士乐、摇滚乐、民间音乐以及音乐会音乐——在寻找富有表现力的音乐时,这些都应被考虑为适当的音乐源”。^④

其次,对于音乐的感受能力应体现在对音乐基本要素的敏感反应上。雷默认为,“音乐教育最重要的作用就是帮助学生逐步增加对音乐要素的敏感,包括可以获得感觉体验的那些条件”^⑤。并且,“这些要素——旋律、和声、节奏、音色、织体、曲式等音乐性——全是客观的”。^⑥

最后,音乐审美应摆脱功利性质,避免个人主观情感的投入。雷默认为,“教师所用的语言应当和他们的目的相适应,要说明音乐的表现内涵。恰如其分的语言要具有描述性,而绝不是解释性”^⑦。“描述性”是指对音响本身特征的描述,如节奏的快慢、音色的明暗等;而“解释性”是指运用某些词语对音乐的感觉进行规定,如音乐是悲伤的或是欢快的等。因此,避免“解释性”实际上就是避免个人对音乐的主观情感判断。

(二) 音乐教育功能哲学

20世纪60年代至80年代,音乐教育的审美哲学观在美国音乐教育领域中占主导地位,其间,随着少数民族问题、环境问题、青少年教育问题、性及性病传播问题等一系列新的社会问题逐渐出现,美国音乐教育界重新对音乐教育的社会功能有所关注。“走向功能音乐教育”、“音乐为每个孩子”成为20世纪80年代美国音乐教育界新的呼声与潮流。音乐教育的功能哲学由此诞生,其代表人物为保罗·哈克,其主要观点是:

1. 关于音乐教育的本质

音乐教育的功能哲学认为,音乐教育的本质是功能素养教育。哈克认为,音乐教育本质上“并不是‘为音乐而音乐’,而是‘音乐为每个孩子’,音乐为了儿童的发展”。在他看来,“儿童的发展”主要是指儿童的“功能素养”发展。所谓“功能素养”,即“理解现实社会中音乐怎样影响他们的行为,音乐的作用如何”。^⑧(刘沛,2004)它包括儿童对待音乐的社会性态度和价值认识,理解不同音乐及其相关文化对其个人生活和行为的影响等。

2. 关于音乐教育的价值

音乐教育的功能哲学认为,音乐教育的根本价值在于它是一种有利于人的社会性需求和发展的教育,它对于满足人的社会性发展和需求起着重要的作用。哈克认为,“要大家对一门学科给予认

①-⑦ 贝内特·雷默. 音乐教育的哲学. 熊蕾译. 北京:人民音乐出版社,2003

⑧ 转引自:谢嘉幸,郁文武. 音乐教育与教学法. 修订版. 北京:高等教育出版社,2006

可,就必须证明这门学科本身以及其他方面之间,都是有用的,它必须在人类的需求和发展方面,起到交流、学习和理解的重要作用”。^①在这里,音乐学科教育必须有利于人的全面发展,才能体现其根本价值所在,从而获得社会的认可。他进一步强调说:“音乐教育的价值在于公民教育、责任感教育、合作教育、健康教育和道德教育。”^②可见,音乐教育功能哲学认为,对人的社会性需求和发展的作用是音乐教育的根本价值。

3. 关于音乐教学

哈克认为,音乐教育的功能哲学在教学目标上应体现为:帮助学生在态度、价值和行为方面受到音乐良好的影响;让学生在他们的文化、亚文化和个人生活中,获得有关音乐多种功能的知识和体验;培养学生对多种类型和风格的音乐的辨别和选择能力。

(三) 音乐教育实践哲学

20世纪90年代,音乐教育实践论者对音乐教育审美哲学进行了批判。其中,以美国音乐教育家戴维·埃利奥特(David J. Elliott)为代表。埃利奥特是审美哲学倡导者雷默的博士生,然而,对于音乐教育本质的理解,他与他的导师却截然不同。他认为:“音乐是一种有目的的人类活动。”他反对审美哲学中只关注音响本身,强调要对构成音乐作品的历史语境和事件的理解;他反对审美哲学中将音乐教学看作无功利的、纯粹的聆听和创作,强调每一种音乐教学行为在本质上是在特定语境下有目的性的、具有实践性意义的事件和活动。这些观点集中体现在其代表性著作《关注音乐实践——新音乐教育哲学》中。这一著作引起了美国音乐教育界的极大关注,音乐教育的实践哲学因此而建立。其主要观点是:

1. 关于音乐教育的本质

音乐教育实践哲学认为,音乐教育的本质是音乐实践。在《关注音乐实践——新音乐教育哲学》中,埃利奥特认为,音乐教育的本质取决于音乐的本质,而对于音乐的本质是什么,他认为,从根本上说,“音乐是一种人类活动”,“是人做的事情”,并且这种“人类活动”是“包括两个有目的的人类活动的交织形式:音乐创造和音乐聆听。这些活动不仅有联系,而且互相界定和强调。我们称这个交织关系所构成的人类现实为音乐实践”^③。因此,音乐的本质是音乐实践,音乐教育的本质也是音乐实践。

2. 关于音乐教育的根本价值

音乐教育实践哲学认为,音乐教育的根本价值在于它是一种通过音乐使人获得生命体验和人生价值的教育。埃利奥特提出:“音乐教育的首要价值便是音乐的首要价值:自我发展、自知自觉和最优体验。”^④“音乐和音乐教育的首要价值与多数个体和社会为了个人和集体而追求的根本生命价值——个人成长、区别、复杂性、沉浸、自尊和幸福——是相重叠的。”^⑤

3. 关于音乐教学

埃利奥特认为,音乐教育的实践哲学,在实现音乐教育的根本价值上,必须通过音乐素养来完成。“使学生通过音乐实践提高他们与一定的音乐挑战相适应的音乐素养来实现自我发展、自知自觉和音乐沉浸。”^⑥埃利奥特认为,“音乐素养”并非简单地指音乐的聆听或创作,而是由程序性音乐知识、正规音乐知识、非正规音乐知识、印象性音乐知识和指导性音乐知识五种音乐性知识所构成的。他将“程序性”作为“音乐素养”的本质,强调音乐教学要重视过程性的、非言语性的音乐制作或音乐表演能力的培养。

(四) 音乐教育美育哲学

美育是最早形成的一种音乐教育哲学观。在中国,第一个提出“美育”概念的是蔡元培。然而,

^{①②} 谢嘉幸,郁文武. 音乐教育与教学法. 修订版. 北京:高等教育出版社,2006

^{③-⑥} 戴维·埃利奥特. 关注音乐实践——新音乐教育哲学. 齐雪,赖达富译. 上海:上海音乐出版社,2009

这种美育观早在先秦时期就有制乐成礼的记载，孔子的“兴于诗，立于礼，成于乐”就体现了用音乐培养完整的人格这一美育思想。在西方，从原始的审美意识出现到早期的古希腊社会，是西方美育观最早的发生期。柏拉图的“心灵美化”说、亚里士多德的“净化”说都体现了西方最早的美育思想。无论是中国还是西方，这些早期的美育观都是后来音乐教育美育哲学形成的基础，其主要观点是：

1. 关于音乐教育的本质

音乐教育美育哲学认为，音乐教育的本质是美育。美育的内涵是指“通过审美教育来塑造健康以及全面发展的人格”^①。正如孔子的“兴于诗，立于礼，成于乐”所认为的那样，音乐根本的作用在于完善人格，音乐教育本质上是一种能够实现包括审美能力、完善人格在内的人的全面发展的教育——美育。

2. 关于音乐教育的根本价值

音乐教育的美育哲学认为，音乐教育的根本价值在于它是一种使人获得全面发展的教育。这里的全面发展可以从两个层次来说：“第一层次是培养人的正确高尚的审美观念，提高人的审美与审美创造力。第二个层次是通过审美教育，塑造完美的人格。”^②

3. 关于音乐教学

在教学实践上，音乐教育的美育哲学最为关键的是提供什么样的音乐作品。那些具有美的旋律、美的节奏、美的情景、美的情感，能贴近学生自然生活，表达学生内心深处情感的音乐作品，才能够深刻地唤醒学生的意识和情感，在学生心灵及灵魂深处埋下美的种子，实现以美动人、以美塑造人的音乐教育美育哲学的理念和目的。

三、四种音乐教育哲学观对学校音乐教育实践的启示

任何一种音乐教育哲学观都不可能是音乐教育的全部真理。每一种音乐教育哲学观都既有其可取之处，又有值得质疑的地方。作为学校音乐教师，批判性地实践这些哲学观念显得至关重要。

（一）音乐教育审美哲学

音乐教育审美哲学对学校音乐教育的积极启示是培养学生学会多聆听和如何去聆听。首先，教师应当为学生提供大量古今中外优秀的音乐作品，音乐学习就好比是语言学习，大量的听觉感知经验是首要的。其次，教师要引导学生学会对音乐作品的本体要素——和声、旋律、调式等进行判断和分析，要让学生学会专注地“聆听”，而不是漫无目的地“听”。

然而，音乐教育审美哲学也有值得我们思考和质疑的地方。例如，能否为了追求“聆听”的能力，而特意选择高难度的音乐作品给学生呢？聆听音乐的时候，是否只要专注于音乐作品的本体要素，而可以忽略音乐作品相关的文化背景呢？在音乐教学实践中，学生是否只是学习聆听就足够了，而不需要其他创造性的实践呢？这些都是每一位音乐教育者在实践音乐教育审美哲学时需要注意的问题。

（二）音乐教育功能哲学

音乐教育功能哲学对于学校音乐教育的重要意义在于，它要求教师和学生思考音乐的作用是什么，学音乐到底有没有用，音乐会给我们的社会、生活带来什么样的影响和作用。学校音乐教育不仅要让学生了解音乐的作用，更重要的是要让学生学会用音乐来实现自己各个方面的需求和发展。例如，教师鼓励学生利用在学校学到的音乐知识，参与到社会音乐实践活动中去，如参与合唱、组建小乐队等，建立人际交往关系；学生可以将音乐作为手段进行交流，在诸如社交聚会、家庭聚会

①② 谢嘉幸，郁文武. 音乐教育与教学法. 修订版. 北京：高等教育出版社，2006