

全国高等农林院校十一五规划教材

音乐教学论

刘晶秋 主编

中国农业科学技术出版社

全国高等农林院校十一五规划教材

音乐教学论

刘晶秋 主编

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐教学论/刘晶秋主编. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2010. 2
ISBN 978-7-5116-0113-1

I. ①音… II. ①刘… III. ①音乐课—教学研究—中小学
IV. ①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 022913 号

责任编辑 邬震坤
责任校对 贾晓红
出版者 中国农业科学技术出版社
北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081
电 话 (010) 82106626 (编辑室) (010) 82109704 (发行部)
(010) 82109703 (读者服务部)
传 真 (010) 82106626
网 址 [http:// www. castp. cn](http://www.castp.cn)
经 销 者 新华书店北京发行所
印 刷 者 秦皇岛市昌黎文苑印刷有限公司
开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16
印 张 19.5
字 数 510 千字
版 次 2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷
定 价 26.60 元

❖ 版权所有 · 翻印必究 ❖

《音乐教学论》编委会

主 编 刘晶秋

副主编 韩树廷 张 萍 郑建宇

编 委 (按姓氏笔划排序)

王春红 刘晶媛 师洪震 李慧超 张 芹 张 敏

周其雪 孙建华 张 悦 高惠娟 赵松林 程学勇

韩 峰

内容提要

音乐教学论既是音乐学科教育学中的一个重要组成部分，又是一个独立的学科。本书主要立足中小学音乐教育理论和教育实践，以《全日制义务教育音乐课程标准》提出的音乐教育新理念、新思想为指导，结合当前我国音乐课程改革的最新动态和培养创新人才的基本精神，涵盖了音乐新课程基本理念、音乐教学设计及教学策略、音乐教学领域及教学法、音乐教学评价、音乐教师的素质、音乐教育实习、音乐教育技术、课外音乐活动、音乐教育研究、国外音乐教育体系等一系列问题。编写的这本教材，力图对高等师范院校的在校生在职前教师教育培训与教学实践之间进行有效的衔接。

教学论在教育史中最早来源于17世纪德国教育家拉特克(W·Ratke 1571~1635),1632年教育家夸美纽斯(J·A·Comenius 1592~1670)在《大教学论》中使用过这个词,1657年此书以拉丁文发表后,教学论一词正式被人们所公认。夸美纽斯在《大教学论》中提到教学论是“教的艺术”,而后在美国实用主义教育家约翰·杜威(John Dewey 1859~1952)的倡导下,教学由传统的单一的“教”向“教”与“学”双边关系转变。在我国,教学论曾被译为“教授学”、“教授法”、“教学原理”或“普通教学法”,是研究教学一般规律的科学,是教育学的一个分支。

在高等师范院校音乐教育专业中,有一门重要的专业课——《音乐教学论》,旨在指导师范生如何进行最有效的音乐教学。这门课程从诞生到现在,其名称经历了多次改换:从音乐(唱歌)教授法发展到音乐(唱歌)教学法,进而发展成为音乐教材教法、音乐学科教学论,再发展形成音乐学科教育学。

音乐教学论是属于教学论的一个分支,是研究音乐教学的一般规律的科学。党的十一届三中全会后,音乐学科教育研究蓬勃地开展起来,国务院学位委员会在教育类门类下将“教材教法”定为二级学科,随着教育科学的发展它已形成了相对独立的学科。

1999年6月,《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出,要“调整 and 改革课程体系、结构、内容,建立新的基础教育课程体系”;2001年6月,《国务院关于基础教育改革与发展的决定》进一步明确了“加快构建符合素质教育要求的基础教育课程体系”的任务,启动了新一轮基础教育课程改革。教育部制定《基础教育课程改革纲要(试行)》,确定了改革目标,研制了各门课程的课程标准或指导纲要。2001年9月,全国38个国家级实验区近500个县(区)开展实验,2005年秋季,新的课程标准已经在全国中小学普遍实施。音乐教学论作为培养符合标准的基础音乐教育师资,其课程观念、内容、方法又有了进一步的完善和提高。

本书以“深化教学改革，促进艺术师范教育教学体系的建立”为指导，体现“从基础教育教学实际出发，按照基础教育对艺术师资的规格要求，使课程结构和教学内容向综合性、应用性发展”的要求；体现“加强教育课程和教育实践环节，重视艺术教师文化和专业素质以及教育教学能力的培养”的要求。本教材力求密切联系中小学音乐教育教学实际，优化教学内容及教学方法，使课程结构更趋于合理，吸收当前国内外行之有效的教育理论与实践经验，进一步体现其综合性、实用性的特点，立足于全面提高师范院校学生音乐素质及教学实践能力。

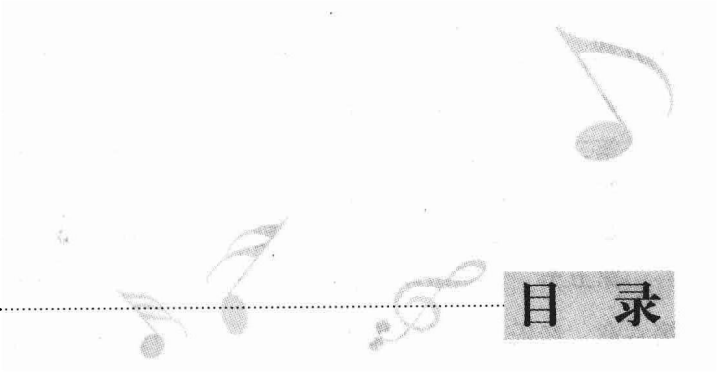
全书共分12章，由刘晶秋负责全书的策划、统稿。写作分工如下：本书第二、三、六章由刘晶秋编写；第一、七、九章由刘晶媛、郑建宇、张芹、韩树廷编写；第四、五章由张敏编写；第十、十一章由师洪震编写；第八、十二章由张萍编写。校稿：李惠超、赵松林、张悦，审定：孙建华、高惠娟。

本书在全体编写成员的共同努力下，阅读和继承了大量专家学者的著作，进行了从理论到实践的一系列探索，得到北京师范大学博士生导师肖非教授的悉心指导并提出宝贵建议，我的硕士生导师——首都师范大学音乐学院王安国教授给予很多专业指导，冯兰芳教授、洪京老师给予很多帮助，在此深挚谢意！

由于水平有限，存在疏漏在所难免，欢迎各位同仁提出批评指正。

刘晶秋
2009.6.1

· 2 ·

目 录

第一章 创新教育视角下的音乐教育	1
第一节 创新教育的基本认识	1
第二节 音乐教育功能的辩证思考	3
第三节 世界各国音乐教育观念	5
第四节 音乐教育中创新意识和实践能力的培养	10
第二章 音乐新课程基本理念	14
第一节 以音乐审美为核心	15
第二节 以兴趣爱好为动力	22
第三节 面向全体学生, 注重个性发展	24
第四节 重视音乐实践, 鼓励音乐创造	28
第五节 提倡学科综合, 理解多元文化	33
第三章 国外音乐教育体系简介	39
第一节 瑞士达尔克罗兹教学法及应用	40
第二节 德国奥尔夫教学法及应用	47
第三节 匈牙利柯达伊教学法及应用	60
第四节 日本铃木音乐教学法及应用	62
第五节 国外其他音乐教育体系	64
第四章 中小學生音乐心理	70
第一节 中小學生生理心理发展简述	71
第二节 中小學生音乐审美心理主要特征	76
第三节 根据中小學生音乐心理开展音乐教学	81

第五章 音乐教学设计及教学策略	85
第一节 音乐教学目标	85
第二节 音乐教学内容	89
第三节 音乐教学过程	90
第四节 音乐教学设施与手段	96
第五节 音乐教学策略	97
第六章 音乐教学领域及教学法	108
第一节 感受与鉴赏	108
第二节 表现	119
第三节 创造	125
第四节 音乐与相关文化	132
第七章 音乐教学评价	138
第一节 音乐教学评价概述	138
第二节 音乐教学评价的原则与特点	145
第三节 音乐教学评价的内容与要求	149
第四节 音乐课堂的教学评价	151
第八章 音乐教师的素质	155
第一节 教师观念的转变	155
第二节 音乐教师的能力素质与修养	161
第三节 音乐教师的培养	173
第九章 音乐教育实习	183
第一节 音乐教育实习的基本要求	183
第二节 音乐教育实习实践活动	187
第三节 音乐教育实习总结与评定	188
第十章 现代音乐教育技术	196
第一节 现代教育技术的特点及手段	196
第二节 国外多媒体音乐教育技术的发展	205
第三节 现代音乐教育技术在教学中的应用	209
第四节 现代教育技术对音乐教学效率的提升	212
第十一章 课外音乐教育活动	216
第一节 课外音乐活动的意义	216
第二节 课外音乐活动的形式、内容与特点	218
第三节 音乐课外活动的组织与训练	223
第四节 课外音乐教育活动的组织原则	231

第十二章 音乐教育研究	234
第一节 常用的音乐教育研究方法	235
第二节 音乐教育实验报告、调查报告的写作	248
第三节 音乐教育论文写作	250
附录一：全日制义务教育音乐课程标准（实验稿）	267
第一部分 前言	267
第二部分 课程目标	270
第三部分 内容标准	272
第四部分 实施建议	278
附录二：高中音乐课程标准	284
第一部分 前言	284
第二部分 课程目标	287
第三部分 内容标准	288
第四部分 实施建议	292

第一章 创新教育视角下的音乐教育

- 创新教育的基本认识
- 音乐教育功能的辩证思考
- 新时期世界各国的音乐教育观念
- 音乐教育中创新精神和实践能力的培养

学习目标

1. 了解创新教育的基本含义及创新教育与创造教育、素质教育的关系。
2. 了解音乐教育与政治、经济等关系。
3. 认识音乐教育的主要功能。
4. 了解西方一些国家的音乐教育理念。
5. 举例说明在音乐教育中如何培养学生的创新意识。

世界发展进程从传统工业文明向信息文明迈进，随着知识经济时代的来临，创新这一主题必将成为知识经济时代的主旋律。国际间的竞争逐渐转为创新人才的质量和数量的竞争上来。创新是一个民族的灵魂，教育是培养民族创新精神的主要动力，是实现 21 世纪中华民族全面振兴的关键，而创新人才的培养离不开创新教育及教育创新。^①

第一节 创新教育的基本认识

一、创新教育概述

“创新教育”是一个新词。“创新”一词早在《南史·宋世祖殷淑仪》中就曾提到过的，是创立或创造新东西的意思。但现在更多的是引用国际上经济方面的创新理论。“创新”的英文是“Innovations”，其含义，一是指前所未有的，即像现在说的创造发明的意思；二是指引入到新的领域产生新的效益也叫创新。比尔·盖茨是公认的知识经济时代的代表人物，但是给他带来巨大财富的几乎没有一个是他自己的发明创造，都是他将别人发

^① 阎立钦：《创新教育——面向 21 世纪我国教育改革与发展的抉择》，北京：教育科学出版社，1999。

明创造的东西拿过来加以变化、重新组合、进行开发,最终使他成为全球首富。由此可见,“创新”的含义比创造发明的含义更为宽泛。创造发明是指首创前所未有的新事物,而创新则还包括将已有的东西予以重新组合、引入产生新的效益。

江泽民同志强调创新是民族进步的灵魂,是国家兴旺发达不竭的动力。创新教育就是以培养人们创新精神和创新能力为基本价值取向的教育。其核心是在普及九年义务教育的基础上,在全面实施素质教育的过程中,为迎接知识经济时代的挑战,着重研究与解决在基础教育领域如何培养中小学生的创新意识、创新精神和创新能力的问题。必须强调的是,创新是有层次的。这里所说的“创新”,是指通过对中小学生施以教育和影响,使他们作为一个独立的个体,能够善于发现和认识有意义的新知识、新思想、新事物、新方法,掌握其中蕴含的基本规律,并具备相应的能力,为将来成为创新型人才奠定全面的素质基础。这里既包括前所未有的,如果少年发明家能出现也是非常好的事,更包括已有的,但对中小学生个体来说是前所未闻、前所未见的。这里,关键是使他们具有求新的意识和相应的能力,而不是要他们时时处处搞发明创造。

二、创新教育与创造教育的关系

创新教育与创造教育有相同的一面但也有很多的不同。创新教育不仅是方法的改革或教育内容的增减,而且是教育功能的重新定位,是带有全局性、结构性的教育革新和教育发展的价值追求,是新的时代背景下教育发展的方向。尽管研究的定位是培养中小学生的创新精神和创新能力,但实际上将带来的是教育全方位的创新。创新教育的重点不仅是在操作层面上搞小发明、小制作,或在学科教学中仅仅培养发散思维能力就可以了。这些在创新教育中仍然要搞,但除了考虑这些操作层面上的问题外,更要考虑适宜创新人才成长的“土壤”——良好的环境,这比什么都重要。这符合马克思主义的基本原理,环境对人的影响是特别巨大的,尤其是对青少年的影响更是巨大。

三、创新教育与素质教育的关系

全国教育工作会议期间颁布的《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中说:创新教育不是离开素质教育,脱离素质教育,而是素质教育要以培养学生的创新精神和实践能力为重点,创新教育把素质教育推向了一个新的台阶。创新教育是素质教育的灵魂、核心,创新教育为实施素质教育、深化素质教育找到了一个“抓手”。这几年搞素质教育总感到有点空泛,不知从哪着手。先是多搞活动,搞点音、体、美,但又感到光停留在这个层次上也不行。现在感到创新教育抓住了素质教育的一个核心内容,可以成为“抓手”,况且创新精神和创新能力便于细化,可以操作,用它可以带动素质教育的方方面面。1999年10月20日的《中国教育报》在头版的位置报道创新教育课题时提出:创新是实施素质教育的关键。江泽民同志指示:第一,创新是关系国家前途命运的关键问题;第二,素质教育要提高全民族的素质,提高全民族的创新能力,它同创新教育追求的目标是一致的;第三,实施素质教育必须在一系列问题上创新,包括教育观念、教育思想、教育制度、教育内容、教育方法都要创新。如果不创新,还是沿袭旧的方法,素质教育就很难实施。所以,不管是从时代的发展,现代化的需要,教育改革的需要,党和

国家领导人的倡导来看,还是从素质教育追求的目标来看,创新教育是为了使素质教育能够真正得到贯彻实施。正如教育部副部长吕福源所说的:深化教育改革,全面推行素质教育有很多方面,其中最重要的是创新精神和创新能力。它能保证素质教育的实施,而且使之得到深化。^①

第二节 音乐教育功能的辩证思考

当前,人的本位作用更加突显,关于音乐教育的功能问题长期存在着“社会本位论”和“个人本位论”的争论。“社会本位论”者往往从马克思主义的社会存在决定社会意识理论出发,指出:人的发展是由社会存在决定的。一方面,使学生适应一定生产力的要求,成为具有一定生产知识和能力的人;另一方面,使学生适应一定生产关系的要求,成为具有一定思想品德和社会活动能力的人^②。因此,育人应体现社会需求。“个人本位论”者以为,音乐教育应强调人的全面发展功能,因为人是万物的灵长,自然的主人,社会由人构成,没有人即没有社会。育人功能是直接的,社会功能是间接的。社会功能是通过育人而实现的^③。其实,音乐教育的社会功能与育人功能之间的关系应该是辩证统一的。一方面,人的全面发展功能的发挥能为社会发展提供智力等方面支持的同时也可能出现与社会发展的近期目标相左;另一方面,社会发展功能的发挥能为人的全面发展提供条件的同时也可能阻碍人的全面发展^④。

一、音乐教育社会功能的辩证思考

(一) 音乐教育与政治:当今,音乐中的政治主要指为人民服务,为社会主义服务^⑤。音乐教育与政治的关系是个重要而又复杂的理论问题,思想家都很重视这个问题,如:孔子“兴于诗,立于礼,成于乐”的思想,柏拉图“音乐教育是培养城邦保卫者的不可缺少的手段”的主张。“中国近代的抗日救国歌咏运动的巨大煽动力,即便是法西斯头目希特勒也不忘利用音乐的鼓动作用”^⑥。在这个问题上,有两种主要偏向:一是认为音乐从属于政治的,是政治的附庸;二是认为音乐是完全独立的,不受政治的任何影响。这两种偏向在不同的历史条件下都有所表现,有时是交织地表现着,但它们都是不正确的,都没有正确理解音乐教育与政治的关系^⑦。是的,文革中的中国曾把音乐教育的政治功能推向极致。那么,在创建和谐社会的新时期也不能否认音乐教育的政治功能。尽管音乐的特殊性是非具象形、非语义性,但也不能否认声乐作品以及标题音乐发挥的政治作用。显然,不管从音乐的属性出发还是从音乐教育的属性出发,音乐教育在任何时候都要

① 阎立钦. 创新教育——面向21世纪我国教育改革与发展的抉择. 北京:教育科学出版社,1999.

② 刘云翔,魏煌. 音乐教育学[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,1990.

③ 朱本. 育人为本论教育[J]. 华东师范大学学报,1991,(1).

④ 扈中平. 教育目的中个人本位论与社会本位论的对立与历史统一[J]. 华南师范大学学报,2000(2).

⑤ 刘晶秋,吴跃华. 音乐教育功能的辩证思考. 电影评介,2007.

⑥ 赵鑫珊. 希特勒与艺术[M]. 北京:百花文艺出版社,1996.

⑦ 吕骥. 音乐的主流是什么?[J]. 音乐研究,1996,4.

反对极端政治化的同时也不应忽略其应有的政治功能。

(二) 音乐教育与经济: 一般认为, 音乐艺术是经济基础的上层建筑, 是一种特殊社会意识形态。之所以特殊, 是因为它与其他意识形态并不是都与经济基础处于相同的距离, 并不是一种平行关系, 它离经济基础较远, 需要通过政治等中介环节才能通达经济基础^①。因此, 在重视经济建设的社会往往忽视音乐教育似乎也很正常。但是, 现在看来, 音乐教育与经济的关系在任何时代都没有像今天这样突显。在美国, 后工业时代的文化产业的产值已超过制造业, 而广告、娱乐、手机都离不开音乐。在中国, 一首《老鼠爱大米》歌曲的收入已过亿元^②。显然, 音乐教育不能小视其经济功能。

(三) 音乐教育与文化: 相对以上两个方面, 音乐教育对文化功能的呼唤在当代最为强烈, 也最易被人们接受。关于这方面目前已有较为一致的认同。

二、音乐教育的育人功能的辩证思考

(一) 审美育人: 通常, 从音乐的特殊性出发, 强调音乐属性对音乐教育的决定作用作为理论论述的逻辑起点就会得知, 音乐审美育人是音乐教育的直接目标, 通过音乐审美育人最终完成全面育人的重任。但是, 也不可对其强调到“万能”的地步。首先, 音乐教育能否等同于音乐或音乐审美, 音乐审美能否等同于强调音乐的声音结构, 强调音乐的声音结构能否等同于西洋音乐体系等等是个问题。其次, 音乐教育是一门学科教育, 除了审美功能外还有其二: 一是向学生传播本学科的知识与技能, 延续和发展音乐文化; 二是追求一般的教育功效。比如承载道德教育, 发展学生的智力, 培养学生的创新精神和实践能力, 进行心理治疗, 促进体格的健康发展等。

(二) 音乐教育与德育: 19 世纪德国作曲家舒曼曾说过: “道德的规律也是艺术(音乐)的规律”^③。可见, 音乐教育是具有德育功能的。此外, 因为音乐是通过一种能使人直接感受到的形式来反映人的思想情感的艺术; 因为乐感与情感体验之间的关系, 较其他美育手段之间的关系显得更为直接、更为密切^④。所以, 音乐教育在学校的品德教育中确实具有强大的“净化”作用。这种熏陶和感染, 胜于枯燥的理论说教和生吞活剥式的灌输, 并能引发受教育者积极的投入和参与, 寓教于乐^⑤。鉴于音乐教育的这种独特的德育功能, 以至于叶圣陶认为: “美, 包含在德育里头。”音乐的主要功能是德育^⑥。这种把音乐教育“德育化”或“与德育无关论”都是不全面的, 二者之间是辩证统一的关系。既要看到音乐的“德性”特征, 又要避免把音乐的德育功能神化。

(三) 音乐教育与智育: 音乐教育能开发智力, 如: 雨果曾说过: “开启人类智慧的钥匙有三把, 数学、文学和音乐”; 爱因斯坦也曾说过: “我的成就, 很多是受音乐的启发而得来的”; 加德纳多元智能理论更是从心理学角度提供有关音乐教育能开发智力的最有

① 王宏建. 艺术概论 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2000.

② 南方日报, 2006-4-21.

③ 刘云翔, 魏煌. 音乐教育学 [M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1990.

④ 杜鹃. 音乐教育与人的全面发展 [J]. 教育艺术, 2003, (1).

⑤ 王懿颖. 也谈音乐教育和人的全面发展 [J]. 中国音乐教育, 1996, (6).

⑥ 邓双林. 音乐的本质——音乐不承载道德担保 [J]. 中国音乐, 2001, (1).

力证据;有关大脑两半球分工的理论也正成为当前这一领域最可能有突破性成果的学术研究;此外,音乐教育实践方面曾有风行 20 世纪 80 年代的事例,其一是清华大学大学生合唱团在实践中得出一个结论:“ $8-1>8$ ”^①;辽宁一小学班级实验表明,在五年中平均每天至少安排一小时的音乐课,结果,该班全体平均成绩不但没有减低,而且比全校平均成绩高出 20 分^②。国外事例中有著名的“莫扎特效应”。这些事实和理论都证明音乐教育能发挥智育功能。

(四) 音乐教育与身、心健康教育:对于现代人来说,健康观有消极和积极两种。消极的健康观认为“无病就是健康”。积极的健康观是指“整个身体、精神和社会生活的完好状态,而不仅仅是没有疾病”^③。音乐教育在促进身心健康、培养良好个性方面能发挥着积极的作用。从生理学方面来说:音乐能够引起人体的生理变化。从心理学的角度说,情绪抑郁是人们致病的重要原因之一,人的情绪需要宣泄和释放,以求得心理平衡,音乐教育有利于人的情绪宣泄和释放。音乐治疗作为一门音乐与医学相结合的现代新兴学科,在国际上尤其在发达国家的发展势头迅猛,它现已成为开启身心健康之门的钥匙。以上所论还很难说全面,但至少说明在对音乐教育进行思考和实践时要多运用一些辩证意识。只有用全面、发展的意识看问题,才能从容面对当前多元的音乐教育主张。

第三节 世界各国音乐教育观念

20 世纪以来,随着世界经济的发展和社会的进步,教育和音乐教育都获得了空前的发展机遇,进入了一个新的时代。大致可以呈现两个基本特点:1. 反映在音乐教育理念方面,是对人本主义多元主义音乐教育价值观的广泛认同和确立;2. 表现在音乐教育实践方面,则普遍扩展了音乐教学领域,丰富了音乐教学内容,倡导和关注学习者对音乐本身的感受、体验,强调学习者对音乐实践活动的参与,也就是说,对音乐的学习应在丰富多彩的实践活动中进行。

一、对音乐教育本质的认识

20 世纪,世界上一些国家和地区的音乐教育获得了迅速的发展,并对国际社会产生了重要影响。具有代表性的几个国家,如欧洲的德国、匈牙利、瑞士、苏联,北美的美国,亚洲的日本等,尽管各自的政治、经济、文化背景不尽相同,但对音乐教育的本质认识却大体一致。

(一) 人本主义音乐教育价值观

国际音乐教育改革与发展的总的趋势日益明显,并呈现显著特点,明确提出音乐教育的价值在于“人的发展”这一主题。

①② 刘云翔,魏煌.音乐教育学[M].沈阳:辽宁教育出版社,1990.

③ 叶莘莘.预防医学[M].北京:人民卫生出版社,2000.

匈牙利普通学校音乐教育深受著名音乐教育家柯达伊所创建的音乐教育体系的影响,“让音乐属于每个人”、“音乐将伴随每个人的生存与发展”是其重要的教育理念。柯达伊多次指出:“音乐是人的教育不可缺少的部分,如果不具备这方面的修养,教育就不完整,离开了音乐就谈不上是个全面发展的人。”他认为音乐和人的生命本体有着密切关系,是人精神生活的需要,是每天生活的有机部分,没有音乐就没有完美的人生。他指出,对音乐的学习应淡化和抛弃那种功利性的目的,“如果不把音乐当成谋生的手段,那么生活将更加美好”即是其著名的音乐教育箴言。

瑞士达尔克罗兹体态律动音乐教育体系也认为:人类的每一个成员都先天具有一种音乐创造力量和发展潜质,对音乐的感情、体验与理解,是人类生存与成长的基本方式之一。因此,音乐教育应该达及人的感觉,影响人的精神,使人的情感世界充实和丰富,形成良好的品格和情趣,终生喜爱音乐。

美国20世纪涌现出一批杰出的音乐教育家,如被誉为“美国音乐教育之父”的洛威尔·海森,担任“美国音乐教育者全国大会”首届主席的菲利普·海登,成功研究“西肖尔音乐才能测量”与开创《音乐心理学》独立学科的卡尔·西肖尔,著有几乎影响了整整一代美国音乐教育的《学校音乐教学心理学》的詹姆斯·默赛尔和梅布尔·格连等。这些卓越的音乐教育家都是人本主义者,其教育理念:“音乐以人的生存意识为中心,反映人的本质,展示人的心态,塑造人格。”

20世纪50年代,美国全国性大规模的教育改革给音乐教育的发展提供了机遇,在随后的几年中,学校音乐教育的人本主义思想不断得到强化。其核心价值观为:1. 音乐作为人类交流的一种基本形式,传达人们的思想感情,激励人们的精神生活。2. 音乐是发展人的美感的重要途径,是理解和联系人与人之间的愿望、体验生活的内涵和美的手段。3. 音乐能激发人的想象力和表现力,并为人的不同的思维方式与行为方式的发展提供了良好途径。

自20世纪90年代以来,德国各州都在为一个总的教育目标而致力研制新的课程标准。从音乐课程标准的研制中可以看到德国音乐教育发展的两个趋势:1. 确立以学生为中心的基本原则。2. 寻求传统教学内容、方法与现实生活中的新变化之间的融合统一。

德国普通学校音乐教育的目标为“培养学生情感”、“美化人的生活”,强调音乐教育要引导学生积极参与各种音乐活动,把音乐融入个人的生活世界中,使音乐成为个性的表达方法。对世界音乐教育有着广泛影响的德国奥尔夫音乐教育体系,首先关注的是音乐教育对人的发展的巨大作用。卡尔·奥尔夫曾说过:“音乐教育是人的教育,对于一切,我最终关注的不是音乐的,而是精神的探讨。”他认为音乐是人类思想感情最自然的表达,每个人都具有潜在的音乐本能,因此,音乐教育应该面向所有的人。

在前苏联,人本主义音乐教育价值观也被音乐教育界广泛认同,“为了人的发展”成为该国普通学校音乐教育的重要理念。在对音乐教育本质的认识上,最典型、最具代表性的是教育家苏霍姆斯基的论述:“音乐教育并不是音乐家的教育,而首先是人的教育。”这种表述不仅反映了一个教育家特有的洞察力和使命感,更深刻揭示了普通音乐教育的本质,阐明了普通音乐教育与专业音乐教育之间的辩证关系。苏霍姆林斯基在进一步论述音乐对人的发展的影响时曾这样说:“一个人在倾听音乐时,他也在认识自己,而且首先认识到,他作为人,是美好的,他降临人世也就是成为一个美好的人。”前苏联的另一位音

乐教育家卡巴列夫斯基以其远见卓识对学校音乐教育作出了突出的贡献。他认为,科学和艺术是人类精神阐明的两大基础。为了取得两者的平衡,需要进一步完善学校教育,如果缺乏这种平衡,就没有资格称为普通教育。

在亚洲的日本,音乐教育家铃木镇一的音乐教育思想最具人本主义色彩。他说:“教音乐不是我的主要目的,我想造就良好的公民,如果让一个儿童从降生之日起就听美好的音乐并自己学着演奏,就可以培养他的敏感、遵守纪律和忍耐等性格,使他获得一颗美丽的心。”铃木镇一的教育方法虽有其特殊的背景和内容,但其音乐教育思想对日本学校音乐教育具有相当的影响。在日本最新颁布的“学校音乐课程框架”中,“领略音乐之美,培养音乐兴趣,发展学生的音乐能力,使学生养成通过音乐体验充实上学生生活的习惯和态度”等人本主义目标被明确地列入学习目的之中。

(二) 多元主义音乐教育价值观

20世纪50年代以来,国际音乐教育的发展一直突出多元文化观的主题。所谓多元文化观是指不同民族、不同国家和地区的文化都应受到尊重和理解,并得到发展。就音乐而言,系指充分尊重世界各民族、各地区的音乐。世界民族的多样性决定了世界音乐的多样性,各民族的音乐都是根据本民族的审美标准创造出来的,是本民族文化的一种反映,不能认为谁的高级,谁的低级,谁的科学,谁的不科学,只是具有不同特点而已,都应得到尊重与理解。

音乐的欧洲中心主义对世界各地、各民族的音乐文化起到了严重的制约作用,不同程度地影响了各个国家民族音乐的传承发展。实际上,世界上各个不同国家、民族的特色音乐文化,是人类珍贵的文化遗产,是国际社会的共同财富,它同欧洲音乐文化一同创造了整个世界的音乐文明的历史。

从20世纪50年代至今,半个世纪的国际音乐教育发展历程不断延续与深化着多元主义音乐教育观的主题。国际音乐教育学会召开的历届大会中,50年代末召开的第三届大会主题为“促进东方世界和西方世界音乐共同发展”,并以此作为国际间相互理解,相互沟通的一种手段;60年代初召开的第六届大会主题是“音乐世界中的东方和西方与音乐教育”;70年代在第十二届大会上进一步提出了“保留本土音乐和传统,构建民族音乐体系,开设民族音乐课程”的音乐教育发展计划,受到了国际音乐教育界的普遍赞同和响应;80年代,在第十八届大会上再次重申“音乐教育的世界性观念”的多元文化观主题,世界多元文化的音乐教育发展方向被再次明确;90年代在韩国汉城召开的第二十次大会确立了“共享世界音乐”的主题,这一主题不仅突出了音乐在促进世界和平和人类发展中的巨大作用,将音乐民族学与世界音乐教育紧密联系在一起,而且充分地反映了一种“共享”的国际视野和全球意识。

对于多元主义音乐教育的课程发展研究,几十年来也获得了许多有价值的成果,需要特别指出的是,这些研究都是在中小学音乐课程中进行,体现了明确的普通音乐教育的价值取向。如费里波尼综合印度、中国、日本、大洋洲的文化指导与资料源的研究;安德森关于美国小学中两种非西方音乐的教育研究;贝尔克关于墨西哥人及美国墨西哥人和印第安血统墨西哥人音乐文化的研究;施议关于印尼文化与音乐风格的研究等等。