

王昌逵 叶 子 著

音乐

审美教育理论与方法

音乐出版社

音乐审美教育理论与方法

王昌逵 著
叶 子

气象出版社

(京)新登字 046 号

内 容 简 介

本书适应广大群众和青少年对文化生活质量需求提高的形势,系统地阐述了音乐审美教育原理和音乐发展的历史和现状,介绍了音乐教学的方法和技巧。本书论点新颖,思维活跃,理论联系实际,通俗易懂,深入浅出,可供广大青少年音乐爱好者、大中学校师生和音乐教育、研究人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

音乐审美教育理论与方法/王昌逵、叶子著. —北京:气象出版社,1996. 6
ISBN 7-5029-2072-2

I. 音… II. ①王…②叶… III. 音乐美学-美学教育 IV. J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 0877 号

音乐审美教育理论与方法

王昌逵 叶 子 著

责任编辑:蔚林 李太宇 终 审:乐 群

责任技编:张蔚才 责任校对:沪 生

封面设计:曾金星

气象出版社出版

(北京白石桥路 46 号 邮政编码 100081)

保定列电印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所发行 全国各地新华书店经销

*

开本:850×1168 1/32 印张:8.5 字数:215 千字

1996 年 10 月第一版 1996 年 10 月第一次印刷

印数:1—500 定价:13.80 元

ISBN 7-5029-2072-2/G. 0625

曾志

叶子：

为中国音乐教育科学研究的发展，
为中国音乐教育课程建设的进步，
为中国音乐教育事业的繁荣昌盛，
永远攀登！

黄理

1995.9.10.

序 言

普通学校的音乐教育是学校实施美育的重要途径之一。当然，音乐教育的意义远远不至完成美育任务，它还扩散渗透到对教育对象的德育、智育、体育的诸方面。但是，做为美育手段的音乐教育，它影响并作用于德智体诸方面，是集中并通过美来实现的。如果我们忽视这个基本认识，或是想超越美来达到其他目的，必然导致违反音乐教育的规律。所以，我们应牢牢把握音乐教育的核心是音乐审美教育这个基本认识。

近年来，我国关于美育的理论研究，和分科的美育（如音乐的审美教育）的探讨，都有很大的进展。教育领导部门的一些法规或指令性文件中，也明确地提出美育。然而，由于美育在理论上的复杂性，在实践中尚缺乏足够的经验积累，因此对美育的实质、内涵，对美育在教育中的地位等问题尚存在认识上的分歧。美育的理论研究需要教育学、心理学、美学等方面新研究成果的有力支持；音乐审美教育的理论则需要音乐教育学、音乐心理学、音乐美学研究成果的有力支持。所以从事音乐审美教育这个课题的研究是一项非常艰巨的任务，它的发展和进步不仅直接促进学校音乐教育的进步和健康发展，也为丰富、补充音乐教育学、音乐心理学、音乐美学的不足，发挥自己的影响。

《音乐审美教育理论与方法》这本书的问世是令人高兴的。它的出版对于我国音乐审美教育的进一步研究必将起到有益的促进。作者在书中提出许多新颖的、有益的论点，诸如：“审美教育是人类自身建设的一个重要方面”；提出“音乐审美教育中审美主

体、客体、作品三者间形成力场……这一力场的媒介形式就是情感”，以及“音乐审美教育必须以情感为中心”等论点，都是在研究论述音乐审美教育中的重大理论与现实问题。另外，作者还联系音乐审美教育，概略介绍了中外音乐发展史、音乐教学方法，以及对音乐教育改革、音乐美学等进行了论述。可读性强，并有实践意义。

遵作者嘱，写以上为序，围绕音乐审美教育这个有意义的课题与作者、读者共同讨论。

姚思源

一九九六年八月一日于北京

目 录

序 言	(1)
-----------	-----

第一篇 音乐审美教育

第一章 音乐审美教育原理	(1)
第一节 审美教育的意义和本质特征	(1)
第二节 音乐教育与审美教育	(3)
第三节 音乐与音乐审美	(6)
第四节 音乐审美教育的特点、任务与心理构架	(9)
第二章 音乐审美想象心理及其培养	(13)
第一节 音乐审美教育心理	(13)
第二节 音乐审美想象心理及图式力场	(13)
第三章 音乐审美修养	(26)
第一节 音乐审美修养的意义	(26)
第二节 音乐审美修养的内容	(29)
第三节 音乐审美修养的途径	(30)

第二篇 音乐发展史与音乐审美教育

第四章 西方音乐发展史概略	(33)
第一节 古代和中世纪的音乐	(33)
第二节 文艺复兴时期的音乐	(37)
第三节 巴洛克时期的音乐	(39)
第四节 古典主义时期的音乐	(45)

第五节	浪漫主义时期的音乐	(51)
第六节	民族主义的音乐	(58)
第七节	印象主义的音乐	(60)
第八节	20 世纪的音乐	(61)
第五章	西方音乐审美教育概略	(67)
第一节	古希腊和中世纪的音乐审美教育	(67)
第二节	文艺复兴时期至 18 世纪的音乐审美教育	(70)
第三节	近现代和当代音乐审美教育	(72)
第六章	中国音乐发展史概略	(77)
第一节	原始社会时期的音乐	(77)
第二节	奴隶制社会时期的音乐	(77)
第三节	封建社会时期的音乐	(78)
第四节	近现代音乐	(82)
第七章	中国音乐审美教育概略	(85)
第一节	古代音乐审美教育	(85)
第二节	近现代和当代音乐审美教育	(90)

第三篇 音乐教学方法

第八章	音乐欣赏教学	(99)
第一节	音乐欣赏教学的意义及审美教育价值	(99)
第二节	音乐欣赏与音乐审美心理功能	(101)
第三节	欣赏音乐的审美心理	(104)
第四节	音乐欣赏教学的一般过程	(111)
第五节	音乐欣赏教学的方法与建议	(112)
第九章	歌唱教学	(116)
第一节	歌唱教学的意义及审美教育价值	(116)
第二节	歌唱的心理与学习方法	(119)

第三节	歌唱教学的艺术美表现·····	(124)
第四节	歌唱教学的一般过程·····	(127)
第五节	歌唱教学的方法与建议·····	(128)
第十章	器乐教学 ·····	(136)
第一节	器乐教学的意义及审美教育价值·····	(136)
第二节	乐器学习的心理·····	(138)
第三节	器乐教学与听觉训练·····	(142)
第四节	器乐教学的一般过程·····	(146)
第五节	器乐教学的方法与建议·····	(147)
第十一章	音乐常识教学 ·····	(151)
第一节	音乐常识·····	(151)
第二节	音乐常识教学的方法·····	(154)
第十二章	听力与识谱教学 ·····	(155)
第一节	听力与识谱是音乐审美教育的基础能力·····	(155)
第二节	听力与识谱教学的方法与建议·····	(157)

第四篇 音乐教育改革与音乐美学论文选

试论普通学校音乐教学的研究·····	(164)
论音乐课的导言教学·····	(172)
音乐教育改革的关键——观念更新·····	(179)
对师专音乐专业教改的认识·····	(185)
试论高师音乐专业教材教法课教学过程的探索性活动·····	(192)
论器乐曲欣赏教学的关键·····	(198)
歌曲作法整体改革探微·····	(205)
试论音乐教学过程最优化·····	(210)
系统音乐美学的形式美规律及动态变异·····	(216)

耗散结构论与音乐美学·····	(228)
论当代流行音乐的审美价值观变革·····	(239)
浅析聂耳歌曲创作的高潮写法与审美·····	(245)
好曲不厌百回听——音乐审美的探索心理·····	(249)
审美的心理距离浅说·····	(251)
音乐·颜色·审美通感·····	(253)
军人的风采 时代的强音 ——10年来军事题材歌曲美学浅议 ·····	(255)
参考文献·····	(258)
后 记·····	(261)

第一篇 音乐审美教育

第一章 音乐审美教育原理

审美教育是人类文明发展的必然结果。其本质特征如何？审美教育与音乐教育的关系如何，音乐审美教育有哪些基本原理？这些理论问题直接影响到音乐审美教育的实践和方法。

本章对上述理论问题作一初步探讨，在分析审美教育本质特征之后，对音乐审美教育作一描述，简要论述音乐审美教育的基本特点。

第一节 审美教育的意义和本质特征

一、审美教育的意义

审美教育又称美育，是我国整体教育的重要组成部分，是人类自身建设的一个重要方面，在物质文明和精神文明建设中，它具有其它教育不可替代的作用。它的任务是：提高和培养人们对现实世界以及文学艺术的鉴赏能力和创造能力，陶冶人们的情操，提高人们的生活趣味和整体素质，使人们变得更高尚、更积极；帮助人们构建起自己美好的主观精神世界，培养他们健康的审美情趣和审美能力；帮助人们鉴别现实生活中和艺术中的真、善、美，完善美好的品格，发展和谐个性。审美教育是培养 21 世纪新人不容忽视的教育。

二、审美教育的本质特征

自从德国伟大的诗人、剧作家席勒的《审美教育书简》面世以来，确立了审美教育的独立地位，但有关它的本质特征，大致有如下主要的观点：

其一，认为美育就是美感教育。美感包括美感能力，即鉴赏力、审美能力，也是所谓的“趣味”，还包括美感经验。这一观点从审美功能来规定美育，似乎缺乏哲学高度。因为审美教育不仅限于以上能力的教育，它还包括创造的、想象的、天才的教育，如果按照美的规律去创造美的世界这一观点审视，可以说，美育并不等于美感教育，美感教育是美育的一大特征。

其二，把美育归结为艺术教育。这种观点认为美育是以优秀艺术作品为媒介向受教育者进行的教育，是培养艺术家的教育。但是，美育并不仅仅以艺术作品为媒介，还要以广泛的、历史的和现实的审美对象为媒介，其目的在于塑造广大审美主体的审美心理结构，不只是以培养少数艺术家为目的，它是面对社会大众的，所以，美育并不等于艺术教育，艺术教育是美育的重要组成部分，是实施美育的主要途径。

从美育的功能着眼，美育可视为美感教育，从美育的媒介着眼，美育被视为艺术教育，还有的从陶冶情操方面把美育看作情感教育，以上观点虽然难免以偏概全，但是它接近揭示美育的本质。

美育一般包括美感教育、美学知识的普及和以美的规律贯穿其中的普通教育，它是按照一定时代的审美意识，借助审美媒介，培养人形成正确的审美观，完善人的心理结构，培养健康高尚的审美情趣，提高受教育者感受美、鉴赏美和创造美的能力的教育。

美育中的美感教育是指运用美的规律和艺术实践，训练和强化人的感知、想象、理解等心理能力，健全人的审美心理结构，使人具有敏锐的审美知觉能力和创造力，它是以艺术教育为主要手

段的教育，如音乐、美术教育。美学知识的普及是指在广大艺术家和青年学生中普及美学知识、艺术史、艺术批评等知识的教育，以提高人的审美的趣味和美学素养。以美的规律而进行的普通教育则把美的规律贯穿到德育、智育、体育之中，这是整体的教育。

由此可知，美育是人类认识世界，按照美的规律改造世界，改造自身的手段，它与其他教育相同的是，它是从人类生产社会实践的基础上形成和发展起来，又促进和影响这种实践，与其他的教育不同的是，它是特殊的美感教育。

美育以哲学中的真、善、美为前提，与心理学的知、意、情相对应，离开真和善，就没有美，也就没有了美育。美育以培养人们的正确审美观，提高人们鉴赏美、创造美的能力，提高人们基本素质，塑造完善人格为目的，所以美育的作用渗透在德育、智育、体育中。

第二节 音乐教育与审美教育

音乐教育与审美教育关系密切，它们相互结合，共同实现教育功能。但它们也不可相互等同。一方面音乐教育过程的认知性及音乐技术的操作中没有审美因素，而审美教育不仅包括艺术美，还包括社会美、生活美，审美过程的情感性独具特点处处存在审美；另一方面音乐教育受到政治、伦理的制约，审美教育则较少有功利性。

一、音乐教育手段的非审美性与审美教育方法的审美性

音乐教育中的音乐理论知识、歌唱、演奏、读谱、听音等纯技术练习，具有操作性、技艺性和诉诸认知性的特点，缺乏审美的意义。反过来，音乐审美教育又是依赖这些艺术的方法体现审美价值。审美教育则是以追求舒展、自由、和谐的教育，是在审美中进行的，具有诉诸情感性、灵活宽泛性的特点。

二、音乐教育的功利性与审美教育的非功利性

音乐是社会生活的反映，属意识形态的范畴，其涉及生活内容受到一定时代的政治、伦理的制约，具有功利性和时代的烙印，就好像水中之花，花非水，可是花离开水则无艳丽之色。而美育则不然，它没有直接的功利目的，它涵盖面太广，以“美就是生活”为自然法则，如山川河流之美，花虫鸟语之美，其审美的目的在于构建人的审美心理结构，具有超功利性、完善人格的特点。

但艺术必然是审美的，它是揭开审美奥秘的镜子，它可以潜移默化地影响个体审美心理的建构，审美心理结构之所以能在历史积淀中不断发展，很重要的方面就在于艺术的审美教育功能。

三、音乐教育与美育的联系

音乐教育包括欣赏、音乐知识、音乐技能、音乐创造等方面的教育，其教学的目标、任务、方法、内容各方面与美育有必然联系。

（一）二者的任务相同

美育的任务在于提高人们的审美能力，创造、体味美的生活。要提高审美能力需依据两方面：一为完善审美心理结构，二为通过审美实践活动。音乐教育正是审美实践活动的途径，通过音乐教育以完成审美意识的建构，形成审美的内在尺度，提高人们的审美能力。

（二）音乐教育是进行美育的重要手段，必须以审美为核心，这是经过长期的教育实践活动的科学总结

这是因为音乐以听觉渠道作为审美方式是其他艺术所不能替代的，音乐教育是艺术教育的重要组成部分，艺术教育属艺术美的范畴，又是美育系统中占主导地位的艺术美之一，而美育依靠艺术美、生活美、社会美等途径实施，艺术美是美的集中表现形式。所以，音乐教育是进行美育的重要手段，是美育的一部分这一命题，确定了音乐教育的美育性质。音乐教育必须以审美教育

为核心。

（三）美育与音乐教育心理因素属同向共构性质

美育与音乐教育的过程是人的心理活动的过程，其活动的模式性质相同，都是需要通过记忆、兴趣、联想、想象等心理活动去实现的。

（四）音乐教育的特点

第一，其本体属于艺术教育，最基本的性质是审美性；第二，由于其内容的艺术美是通过学校教育的形式为主来体现的，受到教育原则、教育方法、教育心理的制约，它以人为培养对象，尤其是以青少年为主要教育对象，具有教育的共性；第三，音乐教育以音响为媒介，直接诉诸人们的听觉，影响人的情感，作用于人的心灵，它又是情感的教育。

分析上述音乐教育的性质可知，音乐教育的本质是：它是通过音乐来进行的一种审美教育。音乐审美教育就是音乐教育与审美教育的必然结合。

广义上的音乐审美教育应该包括社会、学校、家庭的一切音乐审美活动，其中，人在活动中与审美对象（音乐）直接交流，不需要教学设施、师资等条件，具有广泛的群众性和自发性的特点。

狭义上的音乐审美教育是指通过学校教育教学活动来实现的，有教学大纲、教科书、教学管理办法等教育措施；有师资、设备等教学条件达到一定教育目标和审美效果的音乐教育活动，具有教育对象定向性（以青少年为主），教育计划性、稳定性的特点。

鉴于上述对音乐审美教育的认识，本书将从音乐及音乐审美教育理论的一般特点的探讨入手，首先对音乐及音乐审美教育作一简要描述，然后通过音乐发展史揭示音乐审美教育的发展走向，以研究音乐教学方法、音乐教学改革及音乐审美心理为内容和主线，探索狭义上的音乐审美教育的理论和方法。

第三节 音乐与音乐审美

一、音乐

音乐是通过有组织的音响塑造艺术形象，表达人们思想感情的一种艺术形式。

音乐是人类社会中创造出的文化现象，它反映了社会现实生活，属于具有广泛影响的社会意识形态。音乐的表现方式以时间上流动的音响作为物质媒介和“语言”，与现实生活紧密联系形成交叉，其价值和功能涉及政治、经济领域，可以说，音乐是人们生活中不可缺少的精神粮食。

音乐的形式可分为器乐、声乐两大类，具有物理属性和社会属性。

二、音乐审美特征

（一）音乐是音响的艺术

音乐是以声音为其表现手段的艺术。音乐形象的塑造，是以有组织的音乐音响作为材料来完成的。音响性是音乐的基本特征之一。

构成音乐形象的音响是有规律、有逻辑的组合，它包含了音乐美的表现要素：旋律、节奏、调式、调性、和声、复调、织体、曲式、力度、速度等，称为“音乐语言”。这些音乐语言，无论表现喜、怒、哀、乐，还是怨、恨、急，都和相同情绪的语调相一致，正如贝多芬所说“语言的尽头是音乐的出现”，“可以感受不可言传”的音乐，给审美者创造性地发挥艺术想象提供了充分的余地。

（二）音乐是听觉的艺术

音乐，只能诉诸于人们的听觉，所以说，音乐是听觉的艺术。

心理学的定向反射和探究反射原理告诉我们，在一定距离内，声音最能引起人们的注意，它迫使人们去听它。听觉的这些特点，

决定了听觉艺术较之视觉艺术更能直接地作用于人们情绪上的感受，震撼人们的心灵。孔子闻韶乐“三月不知肉味”，感受至深；大文豪托尔斯泰听了柴可夫斯基的《如歌的行板》后，说听到了俄罗斯最低层的声音，他竟感动得潸然泪下。白居易的《琵琶行》生动地描写了音乐的强大感染力，“满座重闻皆掩泣”，“江州司马青衫湿。”可见，音乐表达最微妙的情绪色调和复杂的情感活动，引起情感反应，主要是听觉起了作用。在音乐审美过程中，人们接受听觉刺激，唤起的是本人生活体验中与该听觉刺激物相联系的有关领域的兴奋，由此产生想象，同时体验到音乐家在作品中表达的思想感情和意境，从而获得美感。

（三）音乐是时间的艺术

音乐形象不同于存在于静态空间的视觉艺术，如绘画、雕塑。作为听觉艺术的音乐形象是在时间中展开的，是随时间的延续在运动中呈现、展开、发展、完成的。比如某首乐曲演奏需十分钟，欣赏者不可能在一分钟内完整欣赏全曲。

（四）音乐是情感的艺术

音乐不能直接用音响再现生活，也不能像文学作品一样用语言作中介塑造形象，描绘情节，它不能表现事物细节。《书·舜典》说：“诗言志，歌咏言，歌，咏其义而长其言，”说明音乐是通过意境情感的刻画来言志抒情，传神写心，《乐记》说“情动于中，故形于声，”可以说，在所有的艺术形式中，音乐是最擅长于抒发情感的艺术形式，没有情感就没有音乐。乐曲庄严肃穆，或热烈兴奋，亦或悲痛激愤，或缠绵悱恻，或如怨如诉都表达了一定的感情。当高奏《中华人民共和国国歌》的时候，人们不禁肃然起敬；当聆听《友谊天长地久》的时候则情意缠绵。音乐在感情上对审美者发生最直接的影响，可以说任何一种艺术也没有音乐艺术这么直接感人。音乐艺术由于具有以上审美特征，因此，音乐审美教育对当代大、中、小学生来说，艺术性高、思想内容好