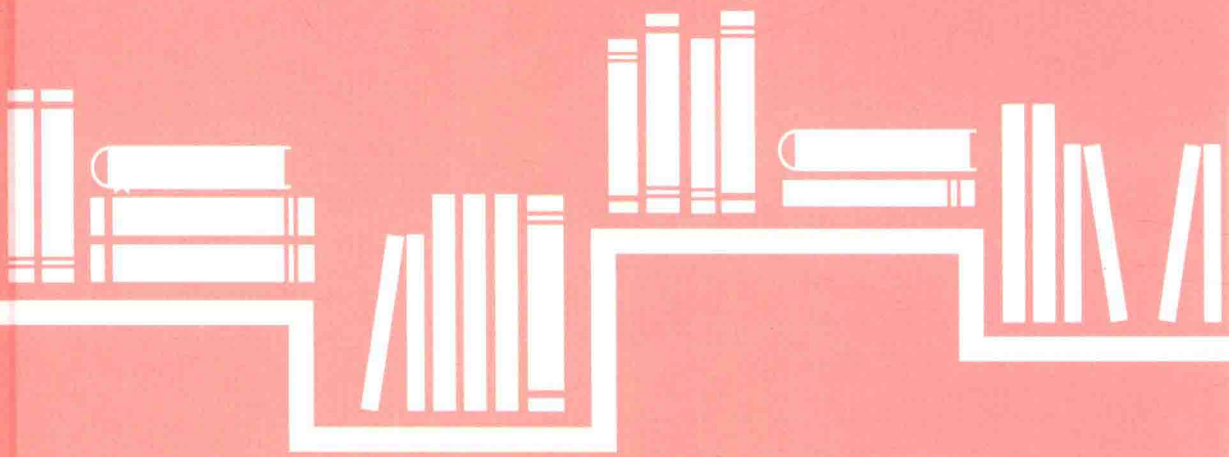

中国书籍·学术之星文库

音乐教育学概论

马 津 马东风◎编著

 中国书籍出版社
China Book Press

中国书籍·学术之星文库

音乐教育学概论

马 津 马东风◎编著

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐教育学概论/马津, 马东风编著. —北京: 中国书籍出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5068-6062-8

I. ①音… II. ①马…②马… III. ①音乐教育—教育学—概论 IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 026398 号

音乐教育学概论

马 津 马东风 编著

责任编辑 李雯璐

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 中联华文

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257153 (发行部)

电子邮箱 eo@china.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京彩虹伟业印刷有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 467 千字

印 张 26

版 次 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-6062-8

定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介

马 津 男，1983年生，2006年毕业于厦门大学，现任江苏师范大学音乐学院讲师。

马东风 男，1958年生，山东微山县人，1978年毕业于曲阜师范大学，现任江苏师范大学音乐学院教授，博士生导师。

江苏高校哲学社会科学研究项目：《音乐教育对未成年人思想道德的影响与对策研究》（项目编号：2016SJB760053）。

江苏省哲学社会科学基金项目：《20世纪江苏音乐教育家群体研究》（项目编号13YSB007）。

编者的话

音乐教育理论与科研方法论是学校专业音乐教育的核心课程，具有重要的应用价值与学术价值。它是让学生掌握音乐教育理论与教育技术，更新教育观念、掌握教育科研方法的实践性较强的专业课程，为培养音乐教师提供必备的音乐教育、教学理论与实践操作平台，经过校内外双重的培养与锻炼，使学生逐步成长为复合型、应用型、教育研究型的高素质音乐教育专门人才。所以，音乐教育理论课程对学生整体素质的提升有着深远影响。而音乐教育学教材是音乐教育理论课程的主要依托，因此，编写一本好的音乐教育学教材，一本好的音乐教育理论教材与音乐艺术实践及科研方法融为一体的教科书，确实是非常困难的，也是作者多年来孜孜以求的目标。为了这个目标，编者通过近40年的音乐教学实践并结合当下音乐教育理论研究的最新成果，集众家学说于一体，在《音乐教育理论与教法新编》（2011年，中国戏剧出版社）的基础上，编写了《音乐教育学概论》一书。本书具体分工如下：

第一章，音乐教育学学科总论，谢嘉幸撰写，马津整理；第二章，音乐教育的历史发展，马东风撰写；第三章，音乐课程标准简介，费承铿撰写；第四章，音乐审美能力的培养，鲍艳敏编写；第五章，音乐教育心理基础，栾珊珊编写；第六章，音乐教学的基本内容，杨健编写；第七章，音乐教学的基本原则，蔡丹丹编写；第八章，音乐学习的理论与方法，沈惠月编写；第九章，音乐课堂教学设计，姚云编写；第十章，音乐教材的编写，费承铿、田园编写；第十一章，课外音乐教学活动，雷霞编写；第十二章，音乐教学评价，郑清军编写；第十三章，音乐多媒体音乐教学，齐斌编写；第十四章，国外音乐教育体系简介，骆丽霞编写；第十六章，音乐教师的培养与教育，顾楠编写；第十五章，世界多元文化音乐教育概述，仲崇连编写；第十七章，现代音乐教育理念，管建华、谢嘉幸编写，马津整理；第十八章，音乐教育科学研究方法，马达、马东风编写，马津整理。

《音乐教育理论与教法新编》一书，自2011年由中国戏剧出版社出版以来，我们曾在多所大学音乐专业的本科生、研究生（包括音乐教育学方向）使用，也征求了很多音乐教育学教师的意见与建议，普遍反响较好，但也存在很多问题。主要表现在以下几个方面：音乐教育理论与音乐教育实践如何对接，对接之后的有效性怎样；音乐的文化与文化的音乐，如何贯穿音乐教育实践过程之中；如何面对现代音乐教育理念冲击下的中国传统音乐教育；音乐教育科研方法论与音乐论文写作存在着一定距离等。综合大家的意见与建议，在新编的《音乐教育学概论》一书中，力图改正不足，提高本书的理论性、应用性与操作过程中的有效性。编者虽竭尽全力，使尽全身解数，力求达到编撰的目标，满足广大读者的愿望，但深知远矣，仍然会留有許多缺憾与错误，只有来后补之。

《音乐教育学概论》一书，是在《音乐教育理论与教法新编》（原撰稿人不变）基础上，编者对部分章节又进行了重新调整、增删与充实，结合江苏省哲学社会科学基金项目——《20世纪江苏音乐教育家群体研究》（编号：13YSB007）的初步研究成果，本着“既解近渴，又蓄远水”这样一个目的，组织了部分知名专家、高校音乐教师与音乐教育学方向的研究生，对《音乐教育理论与教法新编》一书，进行了重新审视，通过近五年多的努力，完成了本书的编写、撰写与修订工作。

《音乐教育理论与方法》一书在教学实践的过程中，我们清楚地看到存在的问题还有很多，对存在的不足认识更加清晰，所以本书出版之前，对部分内容加以删减与充实，对章节顺序也进行了重新编排，对全稿又进行了统一修订与补充，并融入了新的研究成果，书名也改为《音乐教育学概论》。虽然如此，也许屡改屡错，但尽可能地减少一些不妥，这是作者的心愿，更希望在今后的教学实践中得到进一步验证与批评，使其日臻完善起来。在整个统稿、修改与定稿过程中，《20世纪江苏音乐教育家群体研究》课题组全体成员都付出了辛勤的劳动，他们结合本课题的研究成果，对《音乐教育学概论》一书又进行了重新润色与加工，使之提升不少。加工后的《音乐教育学概论》与一般音乐教育学教材不同的是，加入了多元文化视野下的音乐教育、当代音乐教育思潮、音乐教育科学研究方法论等新的内容，更加注重理论性、学术性与前瞻性。

我国音乐教育学的研究起步于20世纪80年代末，老一辈音乐教育工作者给我们留下了大量的学术成果和丰富的学习参考资料，本书正是在前人研究的基础上，汲取了多种教材之优长和营养，同时又在编写结构、内容与理论与实

践的对接等方面做了一些力所能及的探索与改进，力求成为理论性和应用性统一、继承性与创新性统一的教研用书。

本书编写方面，有以下几个特色：

本书的定位：为未来的中小学音乐教师提供音乐教育的基本理论与实践方法；为音乐教育学方向的研究生及青年教师提供音乐教育理论的研究方法与指导，同时对学习音乐教育的本科生也有重要的参考价值与应用价值。本书的主要内容包括：音乐教育学的国际展望、国内外音乐教育发展的历史线索、音乐教育心理学相关知识、音乐教育技术与手段、国外著名的音乐教育思想与方法、课堂教学操作与教材编写技能、音乐教育实践与教师教育问题、音乐学习与音乐科研方法论、多元文化视野下的音乐教育、当代音乐教育思潮与观念等相互融通的学习内容，以适应我国基础音乐教育改革、音乐新课程标准及国际音乐教育发展方向的需要。

主要特点：

1. 本书不仅注重理论上的阐述，而且更加注重实践方面的探索，这在许多章节都有不同程度的呈现。主题集中，阐述到位，研究的问题更加专门化、实用化（音乐教材的编写，音乐课堂教学设计，音乐课件制作等都作为独立的章节专门讲述），研究的方法更加灵活、注重实效性。

2. 本书的前瞻性、思想性及信息量有明显的增加与提升，内容编排上也有较大更新。加强了对当代音乐教育思潮、世界多元化文化中的音乐教育、音乐科研方法与音乐学习方法论等方面的论及，特别是影响音乐教育发展的新理念和当代音乐教育实践中呈现的新特征、新问题，做了重点论述。比如：多元文化音乐教育已成为国际音乐教育的主流，我们适时地把世界多元文化音乐教育理念纳入书中。音乐教学与信息技术整合是顺应信息化时代对教育的要求，音乐多媒体课件制作自然成为音乐教学必不可少的一项重要技术手段。

3. 本书不仅适用于高等师范院校及音乐院校音乐教育专业本科、研究生的教材和教师的重要教学、科研参考用书，还可以作为音乐教育工作者或致力于音乐教育理论与实践研究者在职进修与提高的重要参考资料。

本书的提纲由马东风教授拟定，在多次征求国内知名学者的意见后最终定稿。全书由马东风教授统稿。本书在初版写作过程，首先感谢的是原教育部体卫艺司司长、国家艺术教育委员会副主任杨瑞敏女士为本书作序，就21世纪中国音乐教育未来发展的走向，提出很多有价值、前瞻性的见解，值得我们认真学习与思考。再次感谢我国已故著名音乐教育家费承铿教授，他不但出色完成了自己分内的撰写任务，还对各个章节都做了认真修改与把关，对本书质量

的提升与顺利出版做出了积极努力。感谢著名音乐教育学专家曹理教授多年来的关怀与支持，感谢中国音乐教育学会会长谢嘉幸教授，南京艺术学院音乐研究所所长管建华教授、感谢广州大学音乐舞蹈学院院长马达教授，他们身为博导并担任着领导职务，在百忙之中赐稿为本书增色添彩，没有他们的支持这本书是无法完成的。最后，需要特别提及的是，我们的研究生们在本书的撰写过程中也奉献了他们满腔热情和力量，对他们在就读、就职期间所得到的科研锻炼和进步感到欣慰与高兴！

由于编者水平有限，书中缺憾、遗漏、谬误之处在所难免，恳请广大读者和专家同行们不吝斧正，笔者将欣然采纳，并竭力挽补。

编者

2016年3月6日

目 录

CONTENTS

编者的话	1
第一章 音乐教育学学科总论	1
第一节 音乐教育学学科定义及其基本范畴	/ 1
第二节 我国当代音乐教育研究的历史背景	/ 5
第三节 新中国成立至改革开放以前我国音乐教育研究	/ 7
第四节 我国当代音乐教育学学科的形成与发展	/ 9
第五节 我国当代音乐教育学研究存在的问题	/ 17
第二章 音乐教育的历史发展	24
第一节 中国音乐教育史略	/ 24
第二节 外国音乐教育简史	/ 48
第三章 音乐课程标准简介	55
第一节 全日制义务教育音乐课程标准（实验稿）	/ 56
第二节 普通高中音乐课程标准（实验）	/ 68
第四章 音乐审美能力的培养	73
第一节 音乐审美能力的内涵和功能	/ 73
第二节 音乐教育中的审美教育	/ 77
第三节 音乐审美能力的培养	/ 85

第五章 音乐教育心理基础	90
第一节 音乐教育心理学概述	/ 90
第二节 中学生音乐审美心理的发展	/ 93
第三节 音乐教师心理及音乐学习心理	/ 99
第四节 音乐教学的心理效应	/ 108
第六章 音乐教学的基本内容	111
第一节 感受与鉴赏	/ 112
第二节 表现	/ 115
第三节 音乐创造教学	/ 123
第四节 音乐与相关文化	/ 125
第七章 音乐教学的基本原则	130
第一节 立意的原则	/ 130
第二节 教学的原则	/ 136
第八章 音乐学习的理论与方法	143
第一节 音乐学习的过程	/ 143
第二节 音乐学习的类型及途径	/ 145
第三节 音乐学习的特点	/ 148
第四节 音乐技能学习	/ 150
第五节 音乐鉴赏的学习	/ 156
第六节 音乐学习中的自娱心理	/ 160
第七节 音乐创造的学习	/ 164
第八节 音乐表演的学习	/ 167
第九章 音乐课堂教学设计	170
第一节 音乐课的教学目标和内容设计	/ 170
第二节 音乐课堂教学类型与结构的设计	/ 176
第三节 音乐课堂教学方法的设计	/ 180
第四节 音乐教学媒体的运用	/ 186

第十章 音乐教材的编写.....	190
第十一章 课外音乐教学活动.....	203
第一节 课外音乐活动的价值与原则	/ 204
第二节 课外音乐活动的形式与内容	/ 208
第三节 课外音乐活动的组织训练	/ 211
第四节 课外音乐教学需处理的关系	/ 224
第五节 数字环境下的课外音乐教学	/ 227
第十二章 音乐教学评价.....	229
第一节 音乐教学评价概述	/ 229
第二节 音乐教学评价的内容及实施	/ 235
第十三章 音乐多媒体音乐教学.....	252
第一节 多媒体辅助音乐教学概述	/ 252
第二节 在音乐教学中如何恰当地使用多媒体	/ 258
第三节 音乐多媒体的制作	/ 265
第十四章 国外音乐教育体系简介.....	278
第一节 达尔克罗兹音乐教学法	/ 278
第二节 奥尔夫音乐教学法	/ 285
第三节 柯达伊音乐教学法	/ 290
第四节 铃木音乐教学法	/ 295
第五节 综合音乐感教学法	/ 300
第六节 其他音乐教育法	/ 302
第十五章 世界多元文化音乐教育概述.....	306
第一节 国际音乐教育学会与多元文化音乐教育	/ 307
第二节 国外的多元文化音乐教育	/ 312
第三节 中国本土文化与多元文化音乐教育	/ 322

第十六章 音乐教师的培养与教育	327
第一节 音乐教师的基本能力	/ 327
第二节 音乐教师的培养、培训与课程设置	/ 336
第三节 教育实习	/ 339
第十七章 现代音乐教育理念	342
第一节 音乐教育的现代观念	/ 342
第二节 “母语”化基础音乐教育的实施	/ 348
第三节 音乐教育在素质教育中应肩负的新使命	/ 349
第四节 音乐教育对智力与非智力开发的互联作用	/ 352
第五节 太空时代的音乐教育理念	/ 358
第十八章 音乐教育科学研究	363
第一节 音乐教育科学研究方法论及基本过程	/ 363
第二节 观察法	/ 365
第三节 调查法	/ 368
第四节 实验法	/ 372
第五节 行动研究法	/ 377
第六节 经验总结法	/ 378
第七节 文献法	/ 382
第八节 比较法	/ 385
第九节 音乐教育论文写作	/ 387
附录一 中国高等学校社会科学学报编排规范（修订版）	395
附录二 音乐论文写作参考式样	397

第一章

音乐教育学学科总论

“音乐教育学”是一个内涵相当广泛的概念，我国的音乐教育学又包含着大陆、港澳和台湾的音乐教育研究。但鉴于文献收集上的缘故，本章主要梳理的是大陆音乐教育研究情况。

根据史学界一般的划分方法，我国“当代”范畴的音乐教育大致可分两个阶段，1949~1979年为第一阶段，1980年至今为第二阶段。作为一个学科的形成，我国当代音乐教育研究主要是在20世纪80年代以后。本章的重点将放在始于80年代的第二个阶段，也是我国音乐教育学作为一个学科形成的历史阶段。当然，为了论述的完整性，也将20世纪初至新中国成立以前我国音乐教育状况作为当代研究的历史背景进行简述。

由于“音乐教育学”概念本身的内涵相当广泛，而且目前我国音乐学领域，包括音乐教育领域对音乐教育学这门学科的认识还很模糊，因此，对“音乐教育学”概念做必要的探讨和梳理是十分必要的。

第一节 音乐教育学学科定义及其基本范畴

音乐教育研究所涉及的领域相当广泛，且随着音乐教育实践的不断深入，这一领域的研究范畴仍然在扩展之中，这种扩展一方面来源于音乐教育实践本身的扩展，另一方面来源于音乐教育本质认识的不断深入。因此，对“音乐教育学”的认识，还必须基于对“音乐教育的认识”。

一、音乐教育学的学科定义

一般而言，将音乐教育学（Musical Pedagogy, Music Education Research）

视为一门“研究有关音乐教育的实践及其理论”的学科，一门“介于教育学与音乐学之间”的交叉学科，是可以被普遍接受的。尽管关于音乐教育实践及其理论的研究在人类历史上已经非常悠久，但作为一门独立的学科，则是“在20世纪才初具规模”。在音乐学领域中，音乐教育学隶属于音乐学三个分支学科中的“应用音乐学”，相对应于“历史音乐学”和“体系音乐学”。这一隶属关系，体现了音乐教育学作为实践性学科的特点，即着眼于音乐在社会的教育实践方面，是一门理论与实践密切结合的学科；在教育学领域中，音乐教育学属于学科教育学范畴，因此一般又被称为“音乐学科教育学”^[1]。

正如瑞典音乐教育家奥森（Bengt Olsson）所言，音乐教育之所以成为一种教育，是因为音乐教育中的音乐教授者和学习者，在从事教授和学习过程中都是有目的的，换句话说，（音乐的）“教学的目的”与“学习的目的”是“音乐教育”的两个前提。因此，有目的地教授与有目的地学习是音乐教育的两个核心价值。种类繁多的音乐教育，正是由于教育目标的不同而产生很大差异。

举例来说，音乐教育在教育与音乐两个领域中，都是必不可少的重要范畴。在教育领域中，音乐教育是艺术教育、美育、文化教育乃至人的全面发展教育中不可缺少的组成部分，它主要是针对普通人的教育和培养，因此也可称之为普通音乐教育。普通音乐教育的目的可明确表述为：将音乐作为审美和文化教育的一种手段，通过音乐教育提高学生的音乐审美素养，陶冶情操，传承音乐文化，使学生的身心得到全面和谐的发展。在音乐领域中，音乐教育是社会音乐文化继承与发展的重要基础与重要活动基地，它的目标是培养专门的音乐人，因此也可称为专业音乐（家）教育。具体地说，专业音乐教育的主要目的是进行音乐专门技能技巧和理论素养（包含创作、表演和理论）的训练，培养专门的音乐表演艺术家、作曲家和音乐理论人才。当然，这两种教育不是决然对立的（详见后述）。

在我国当代约定俗成的概念中，音乐教育一般被分为学校音乐教育、师范音乐教育、专业音乐教育和社会音乐教育四类。学校音乐教育是指幼儿园、中小学、普通大中专院校的以培养人的一般音乐素养、传承音乐文化、丰富人的音乐文化素养为目标的普通学校音乐教育，归属于普通音乐教育。师范音乐教育，又称音乐教师教育，是指师范院校或音乐艺术院校及普通大学中的音乐教育专业等以培养普通学校音乐师资为目标的音乐教育。从职业的角度而言，师范音乐教育可归属于专业音乐教育，但从教育的目标来看，师范音乐教育的最终目标确实是为普通音乐教育服务的。专业音乐教育一般是指音乐艺术院校中

以培养演唱、演奏、音乐创作、音乐研究、音乐教育师资等专门音乐人才为目标的音乐教育。社会音乐教育包含了少年宫、群众艺术馆、业余音乐团体、民间传统音乐社团、老年大学等社会音乐教育机构举办的各类学校以外的音乐教育活动，其教育目标是直接为丰富人们文化艺术生活服务的，从目标上说，也是为普通音乐教育服务的。

当然，由于音乐教育内涵的广泛性，目前国际音乐教育界已经不再简单地将音乐教育分为上述范畴，而是包含更为广阔的领域：学校音乐与教师教育；专业音乐家教育；早期儿童音乐教育；社区音乐活动；文化、教育与大众传媒音乐政策；特殊音乐教育、音乐治疗与音乐医学等。正如当代英国音乐教育家斯万维克所言：“甚至那些矢口否认‘授课’者也难免为教育的目的服务。在音乐节上担任评判员的钢琴家可以影响音乐节的参赛者和听众的观点、记忆及音乐理解。……标题音乐的作者、歌剧翻译、批评家和评论员、设法使自己的作品有所创新的作曲家——所有这些都对别人产生影响……引导人们获取某种知识或技艺、拓展人们的理解，试图以这样的方式改变人们，”音乐教育渗透到我们当代音乐生活的所有角落，音乐生活中所有的一切活动，都内含教育的意图。^[2]

由于音乐教育实践活动及其内涵目的这种广泛性，音乐教育学研究领域的广泛性也是必然的，但音乐教育研究的广泛性，不仅限于音乐教育不同类型的广泛性，还进一步涉及音乐教育一些更为本质的问题。例如，音乐的本质是什么？音乐与人的关系是什么？音乐与教育的关系是什么？音乐与文化的关系是什么？什么是音乐的基本素养……这一切属于音乐教育理论的问题，这些问题涉及诸如音乐教育哲学、音乐教育美学、音乐教育人类学、音乐教育心理学、音乐教育课程论等交叉学科。

二、音乐教育学学科的基本范畴

在音乐教育的实践结构中，音乐教育的最基本“元素”——教师、学生和音乐三者都是不可或缺的。音乐教育最基本的实践结构关系，即是教师、学生和音乐之间的关系。这三种“元素”缺少任何一个，音乐教育实践都无法得以实现。因此，探讨音乐教育学这一学科，不研究音乐教育实践结构中这三者之间的关系，自身也就无法得以成立。更进一步说，无论是音乐教育的实践研究还是音乐教育的理论探讨，都必须以这三者的存在为前提，也都必须以这三者之间关系的良好发展为检验标准。

音乐教育学研究，就其内部而言，最根本的目的是使音乐教育实践能够得到良好进行，而有效的音乐教育实践又是音乐教育理论研究的检验标准，音乐教育学研究的一切努力在于优化音乐教育的目的、行为和效果。音乐教育的实践结构，可以由下列图示显示：

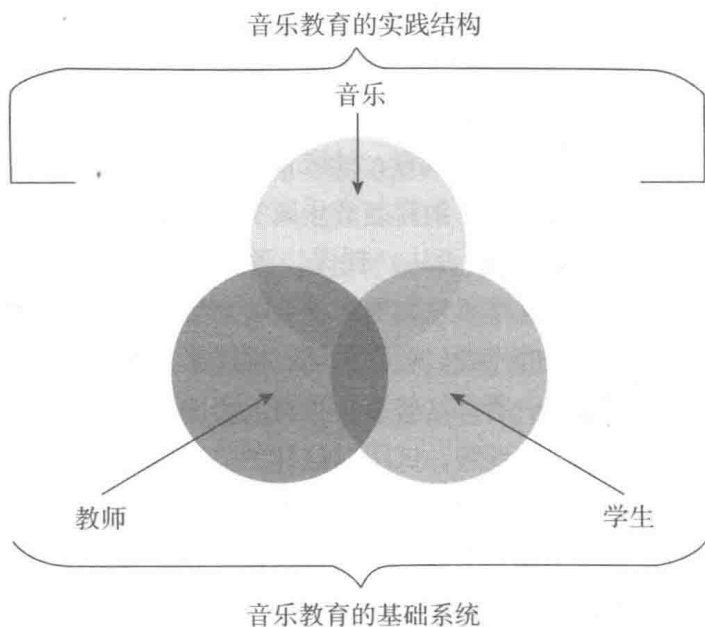

图 1-1

从上图中我们可以看出，如果说在音乐教育的实践中有一个“元结构”的话，那么这个“元结构”就是教师、学生和音乐这三个基本“要素”，其中任何一个“要素”缺失，音乐教育也就不复存在了。因此，将具有广泛内涵的音乐教育研究，紧紧围绕音乐教育最基本的结构——音乐教育实践的元结构：教师、学生和音乐，是明晰的，也是确切的。

当然，如前所述，音乐教育之所以成为教育，还在于无论音乐的教授者还是音乐的学习者，都抱有特定的目标。因此，在音乐教育的研究中，对于音乐教育的目标结构体系的研究，也同样至关重要。作为始终存在于社会文化大环境中的音乐教育，其目标结构体系，亦是不难见出。我们可以根据下列图标来进行分析：