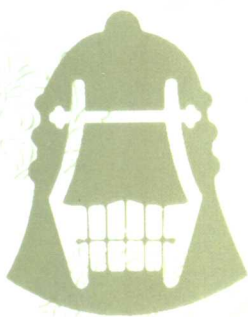

A COURSE ON MUSIC-PEDAGOGY IN NORMAL COLLEGE

高师音乐教育学

概论

李德隆 著

 上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

A COURSE ON MUSIC-PEDAGOGY IN NORMAL COLLAGE

高师音乐教育学 概论

李德隆 著

 上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

高师音乐教育学概论/李德隆著. —上海:上海音乐学院出版社,2004.4

ISBN 7-80692-048-X

I. 高… II. 李… III. 音乐教育-教学研究-师范大学
IV. J6—4

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第027373号

书 名: 高师音乐教育学概论

作 者: 李德隆

责任编辑: 沈庭康

封面设计: 李晓翔

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海汾阳路20号

印 刷: 中共上海市委党校印刷厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 13

字 数: 392千

版 次: 2004年2月第1版 2004年2月第1次印刷

印 数: 3,100册

书 号: ISBN 7-80692-048-X/J·42

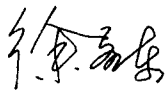
定 价: 22元

序

尽管音乐教育作为人类社会的一种文化事象，事实上早已长期存在于不同国家和民族的社会生活中，但作为一门学科，却是在 20 世纪才逐步形成发展起来的。正如其学科名称所表明的——音乐教育学是音乐学与教育学交叉融合的产物。鉴此，音乐教育学必然既遵循教育学的普遍规律，以便去解释分析音乐教育中符合教育学普遍规律的一般现象；同时，它又必须按照音乐艺术的特性及其不同于其他学科的研究方法，去揭示阐明音乐教育的特殊规律、理论、方法、发展、形态等。

随着人类物质文明的不断发展，对精神文明的追求也日趋丰富而强烈。音乐教育由于在社会生活和艺术教育中的重要作用和地位，其涵盖面不断拓展延伸——一切通过传承音乐知识、技能来改变构建受教育者审美意识，陶冶其情操，开发其心智，使受教育者成为全面发展的社会人的教育活动，都纳入了音乐教育范畴，同时也就成为音乐教育学的研究对象。我们可以想象，这是一个多么精深广大而可大有作为的研究领域，同时又是一个我们从事音乐理论研究者应该给予充分关注、重视的领域。可喜的是近几年来，一些专家学者将敏锐的学术目光投射到音乐教育学领域，撰写发表了许多有见地的论著。

本书的作者李德隆先生，长期在高等师范院校音乐教育专业从事理论教学，并在音乐学术研究领域取得了一定的成就。现在，他投入大量心血、精力的研究成果——《高师音乐教育学概论》即将出版之际，因约我作序，本人得以先读者一步拜读了此书，感到它对于高等师范院校音乐教育学学科建设确实具有一定意义。故不揣冒昧而欣然为之序。

2003.10

(徐孟东：上海音乐学院副院长、教授、博士生导师)

前 言

音乐教育学是教育学科领域内正在兴起和形成的一门新兴边缘学科。这一学科既遵循一般教育学的普通规律,又具有音乐艺术本身的一些特点。我国的专业音乐教育已具有庞大的规模,音乐教育学的出现是时代发展的必然。它较普通教育学更为具体,更加注重和强调学科性。它所研究的问题比音乐教学法和音乐教学论更具普遍性,范围更广,理论层次更高。音乐教育学对培养能够适应未来社会发展的全面的、复合型的人才发挥着不可替代的作用。因此,音乐教育学的研究要以唯物辩证法为基础,以信息论、控制论和系统论体系为基本方法,以音乐学科为前提,以教育学研究的深度和广度为依据,从而揭示音乐教育的特殊规律。

《高师音乐教育学概论》就是在这样的历史大背景下应运而生的,也是高师音乐教育的培养目标所决定的。未来的中小学音乐教师都将在这里孕育,音乐教育的现象和规律将由高师音乐专业的学生去传承。这就确立了高师音乐教育学的重要性和必然性。研究这一学科教育学理所当然是高师音乐教师的职责和义务。

在论述高师音乐教育、教学一系列实质问题的同时,本书提出了四个大胆的设想:

一、学科教育学替代普通教育学

目前高等师范院校各专业均开设《普通教育学》。这对学科研究和学科的发展都是不利的。而开设学科教育学正是解决这一弊端的最佳途径。因为学科教育学是在普通教育学的理论指导下,从本学科的特点出发,研究学科教育特征及规律的。所以,既不失普通教育学的基本原理,又结合了学科特点,比普通教育学更具体,学科理论层次更高,从而运用教育学研究的深度和广度,获取典型性、科学性和创造性的结论,丰富和完善音乐教育体系。这是时代的需要,社会发展的必然趋势。

二、将高师音乐专业现行开设的《音乐教学法》和《普通教育学》合二为一为《高师音乐教育学》

这是许多专家倡导而未正式实施的设想,希望《高师音乐教育学概论》的出版对这一设想有促进作用。

三、设立省级高师音乐教育的督导机构

高等院校的任务之一是为社会服务,师范院校的社会服务有很大的地域性。虽然高等院校有办学自主权,本省(自治区、直辖市)的专业音乐教育在教学、教研、教改等方面应该有统一的目标和部署,形成全省(自治区、直辖市)一盘棋的机制。这就需要有一个教育机构去督导执行,实现师范院校的教育为地方社会服务的办学目标。

四、改革高师音乐专业课程设置

对重复开设课程、实用性不强的课程进行删减或合并,余出一定的课时,为学生多开设选修课(包括地方、区域音乐研究的课程)。为培养“多能一专”(过去提倡“一专多能”)的人才而奠定课程基础。

与此同时,本书的每一章节都把建立新型的师生关系和强调素质教育作为突出性特点而贯穿始终。在论述“教”的同时更注重“学”的论述。如把“学生”作为一章内容,进行了较大篇幅的论述。

历史上思想家对艺术教育的思考、论述,当代学者对艺术教育意义的充分肯定,社会物质文明和精神文明建设对艺术教育提出的客观要求,教育实践提出的课题,必然导致艺术教育学的建立。于是,音乐教育学应运而生。以哲学、教育学、教育心理学的理论和方法为指导,进行音乐教育学的研究,探讨并建立一个相对科学和完善的理论体系,具有理论和实践的重大意义。

本书既可作为高师和音乐学院音乐教育系的教材,也可作为中小学音乐教师的教学参考书。高师音乐系各专业的教师翻一翻此书,可能会有所启发。

作 者

2003年10月

目 录

序	
前 言	
第一章 绪论	1
第一节 音乐教育学的学科定位	2
一、音乐教育学的概念	2
二、音乐教育学的范畴	2
三、音乐教育学与音乐教学法的联系与区别	3
四、为什么要研究音乐教育学	4
第二节 音乐教育学的建立	4
一、艺术教育学的历史学说	4
二、我国音乐学科教育的研究	6
第二章 音乐教育学概述	9
第一节 音乐教育学的性质与特征	9
一、音乐教育学的学科性质	9
二、音乐学科的特征	10
第二节 音乐教育的功能及意义	12
一、陶冶情操	12
二、与德育相互渗透	12
三、与智育相辅相成	12
四、与体育相得益彰	13
第三节 音乐教育学研究的对象和范围	13
一、音乐教育学的社会作用	13
二、音乐教育学研究的对象	15
三、高师音乐教育学的范围	16
四、音乐教育学的目的与任务	17
第四节 音乐教育的基本原则	18
一、素质教育与审美培养相结合的原则	19
二、艺术性和思想性相结合的原则	19
三、直观性和抽象性相统一的原则	20
四、统一要求与因材施教相结合的原则	20
五、教师主导作用与学生主动性相结合的原则	20
六、情感体验与形象思维相结合的原则	21

七、精讲多练与循序渐进相结合的原则	21
第五节 音乐教育学研究的内容和方法	22
一、音乐教育学研究的内容	22
二、研究音乐教育学的方法	23
第三章 我国音乐教育史	25
第一节 古代音乐教育史	25
第二节 学校音乐教育史	28
一、普通学校音乐教育史	28
二、学堂乐歌的兴起与发展	32
第三节 高师音乐教育史	37
一、高师音乐教育的初创时期	37
二、高师音乐教育的发展	39
第四章 高师音乐教师	48
第一节 教师劳动的特点	49
一、强烈的示范性	49
二、独特的创造性	49
三、空间的广延性和时间的连续性	50
第二节 高师音乐教师的特点	51
一、专业特点	51
二、职业道德和专业素养	53
第三节 音乐教师的地位和职能	62
一、音乐教师的社会地位	62
二、音乐教师的职能	63
第五章 音乐教育的接受者——学生	66
第一节 学生的基本特点和教育	66
一、学生既是教育的对象,又是教育的主体	66
二、学生是具有发展能力和可塑性的社会个体	67
三、学生的主要实践活动是学习	67
第二节 学生学习音乐的特点	68
一、生理心理的发展	68
二、音乐才能的发展	70
三、音乐教育的特点	70
第三节 师范院校音乐专业的学生	72
一、学生人格的形成	72
二、学生学习的理论	73

三、学生能力的发展	78
第六章 音乐教学法概述	81
第一节 音乐教学法的概念	81
一、音乐教学方法与教学质量的关系	81
二、音乐教学方法的产生及发展	82
三、音乐教学方法针对的对象	82
四、要重视情绪在音乐教学方法中的作用	82
五、教学有法而无定法	83
第二节 音乐教育过程	83
一、音乐教育过程的基本特点	83
二、音乐教学过程的基本阶段	84
三、音乐学习过程的基本阶段	85
第三节 常用的音乐教学方法	86
一、讲授法	86
二、演示法	87
三、练习法	88
四、谈话法	89
五、讨论法	89
六、欣赏法	90
七、发现法	90
八、情境法	91
九、活动法	91
第七章 音乐各学科教育	93
第一节 音乐理论教育	93
一、音乐基础理论教育	93
二、音乐技术理论(音乐创作)教育	96
第二节 声乐艺术教育	100
一、声乐艺术在音乐教育中的作用	101
二、人声的分类	101
三、歌唱基本常识与歌唱技能训练	102
四、高师合唱教学	110
五、中小学课堂歌唱教学的方法	116
六、怎样唱好卡拉 OK	116
第三节 器乐艺术教育	116
一、器乐艺术教育的地位和作用	117
二、器乐教学的任务	118

三、器乐教学的内容	118
四、器乐教学法	121
第四节 视唱练耳教育	123
一、视唱练耳教学的任务	123
二、高师视唱练耳教学的内容	124
三、视唱练耳教学的要点和方法	124
第五节 音乐欣赏教育	129
一、音乐欣赏在教育中的任务和作用	130
二、如何提高音乐欣赏的水平	133
三、高师音乐欣赏教学的内容	138
四、音乐欣赏教学的要点和方法	139
第六节 音乐教育实习	143
一、音乐教育实习的目的和任务	143
二、音乐教育实习的实施要点	144
第八章 音乐教育的管理和评价	148
第一节 音乐教育管理	148
一、音乐教育管理的意义和基本原则	148
二、教育行政部门、督导机构对音乐教育的管理	149
第二节 高师音乐教育的协作与督导	150
一、建立“高师音乐教育协作与督导机构”的现实意义	150
二、协作与督导机构的功能	150
第三节 高师音乐系主任的目标责任管理	151
一、院(校)领导的评价标准决定了系主任的类型	152
二、目标责任管理是音乐系发展的硬措施	152
第四节 音乐教育教学评估	155
一、教育评估的形成和发展	155
二、教学评价的理想行为	156
三、音乐教学评估的意义	156
四、音乐教学评估的原则	157
五、音乐教学评估的内容	158
六、音乐教学评估的指标与方法	160
第九章 比较音乐教育学	162
第一节 达尔克罗兹体态律动教育体系简介	162
一、概述	162
二、达尔克罗兹音乐教育体系理论	163
三、教学内容与方法简介	164

第二节 柯达伊音乐教育体系简介	167
一、概述	167
二、柯达伊音乐教育思想的主要观点	168
三、柯达伊教学法的基本手段与内容	168
第三节 奥尔夫音乐教育体系简介	172
一、概述	172
二、奥尔夫音乐教育思想	173
三、教学方法和教学内容简介	174
第四节 铃木音乐教育体系简介	177
一、概述	177
二、教法要求与教学内容简介	178
第五节 综合音乐感教育体系简介	180
一、概述	180
二、教法要点	181
第十章 当代中国高师音乐教育的思考	184
第一节 关于音乐专业高考的思考	184
一、专业考试	184
二、录取政策不完善导致文化素质不高	186
第二节 关于课程体系的思考	186
一、重任在肩的高师音乐教育	187
二、关于传统课程	188
三、课程结构改革设想	188
四、适应新课程结构的教师	189
五、新课程体系注重学生的素质教育	190
六、新结构课程的效果评估	191
附录(一)中国民族乐队、交响乐队、管乐队总谱表	194
附录(二)中国民族乐队、交响乐队、管乐队座次表	196
主要参考书目	197
后 记	198

第一章 绪论

随着生产力的发展和私有制的出现,诞生了奴隶社会,从而教育才变成一种专门培养人的活动,改变了过去那种无定居时代“遇事而学”、“随机而教”的落后状态。在中国夏、商、周时代,学校教育已成为教育活动的主要形式,尤其是奴隶社会鼎盛时期的西周(约公元前11世纪—前771年),其教育制度渐趋完备,形成了奴隶制的官学体系。教学内容则是以礼、乐为中心的文武兼备的“六艺”教育,即礼、乐、射、御、书、数。其中的“乐”,包括音乐、诗歌、舞蹈。“六艺”教育的实施反映了当时社会的理想人格标准,实际上已经具备了德育、智育、体育和美育的性质。有了“百家争鸣”的大气候和“全面发展”的教育思想的影响,为音乐教育的发展培育了土壤。

无独有偶,在遥远的古希腊也出现了“全面发展”的教育思想,与其说是一种教育的巧合,不如说是人类文明发展的必然。公元前6世纪古希腊的毕达哥拉斯学派的大多科学家、哲学家都研究过音乐、美术和教育,因此,他们强调艺术对人身心的影响,认为艺术教育的目的是使人格圆满、和谐地发展。哲学家赫拉克利特也强调用艺术的教养来培养人的智慧,去捕捉看得见或看不见的和谐。哲学家德谟克利特提倡通过艺术的教养改变人自身。哲学家柏拉图认为艺术应适应人的性格发展,艺术是情感和想象的最佳营养品,艺术作为审美教育的手段,是为发展理性服务的,从而达到人性的一致协调。柏拉图的学生亚里士多德比较重视情感教育,他认为艺术模仿就是求知求乐,是借助艺术达到审美教育和陶冶情感的目的,他指出:必须用三种艺术的表现方式来教育年轻人,即“色彩和形状的表现形式、声音和文字的表现方式、和谐和节奏的表现方式”。这三种教育方式。实际上就是要求青年人具备美术、音乐、文学等多方面的艺术修养。亚里士多德根据人的生理发展规律,提出人从出生到成年应划分三个阶段实施教育,他认为美育具有三种功能:一是教育,二是净化,三是精神享受。他把这三种功能归纳为“净化”,通过音乐和美术进行美感教育,使过分强烈的情绪得到宣泄而达到平静,情绪的净化有益于身心健康。他还提倡在体育、智育、美育的过程中渗透道德教育。他主张学校应开设阅读、书写、体育、音乐、绘画等课程,并强调以绘画去培养儿童对美的欣赏能力和判断能力。古罗马教育家昆体良不仅提出健康的儿童观,论证了学校教育的优越性,还把美育列为学校教育的主要课程之一。他主张学校课程要各科齐头并进。

虽然古希腊提倡的“美育”与中国西周提倡的“乐教”属于大音乐教育观,思想内涵极其一致,但专业音乐之概念还未从“美育”和“乐教”中分化出来而形成独立学科。尽管如此,但古代教育家、哲学家们所提出的德、智、体、美全面育人的思想,对现代音乐教育产生的影响是巨大而深远的。实际上,人类最早的音乐教育不仅同生产劳动紧密结合并直接为生产劳动服务,而且往往与政治、宗教、艺术等交织在一起。

音乐教育作为人类社会的文化现象,始终是人类完善自身、追求和谐进步的重要活动。音乐教育学作为一门正在着手建立的新兴学科,是以音乐教育实践活动为基础的。音乐教育实践的发展是社会文明建设的要求,音乐教育学的建立也就构成文明建设的一部分。本章就

音乐教育学的学科定位、学科性质、研究对象与范围、任务与方法、基本原则、内容等,从总体上进行阐述。

第一节 音乐教育学的学科定位

任何一门学科,都有它自身的概念、范畴、研究对象、研究方向、理论体系和特定结构,并因此获得其学科位置和独有的存在价值及学科个性。

一、音乐教育学的概念

音乐教育学是教育科学领域内正在兴起和形成的一门新兴的边缘学科,是研究音乐教育全过程的学科,是揭示音乐教育规律的各音乐教育分支学科的总称。音乐教育学是由音乐学和教育学结合而成的学科。既遵循一般教育的普遍规律,又具有音乐艺术本身的一些特点。但它既不是用教育学原理简单地去解释和说明音乐艺术的现象,也不是把音乐手段简单地运用到教育教学的一般过程,而是揭示音乐教育的教学规律、音乐教育的方向、发展形态、基本特点,从整体上阐明音乐教育与各学科教育学所共同适用的教育理论和方法。音乐教育学是理论性和实践性相结合的学科,是高等师范院校音乐教育系科重要的专业课程。

二、音乐教育学的范畴

音乐艺术教育的概念有狭义和广义之分。

狭义的音乐艺术教育,指学校中在教学大纲的指导下,有目的、有计划、有组织的音乐艺术教育。学校的音乐教育又可分为普通音乐艺术教育和专业音乐艺术教育两大类。

普通音乐艺术教育是指幼儿园、中小学、一般中专、职中、一般大专院校的以培养人的一般音乐素养为目的的学校音乐艺术教育。它的目的在于将音乐艺术作为审美教育的一般手段,通过音乐艺术教育使学生的身心得到全面和谐的发展。

专业音乐艺术教育是指专业音乐院校及普通院校的音乐系以培养演唱、演奏、音乐创作、音乐研究、音乐教学等专门音乐人才为目标的音乐艺术教育。

广义的音乐教育,是指一切通过传授与学习音乐知识、技能来建造或改变受教育者的审美意识,陶冶受教育者的情操,开发受教育者的思维能力,使受教育者成为全面发展的社会成员的教育活动。它包括学校音乐教育(幼儿园、中小学、一般中专、职中、一般大专院校),社会音乐教育(如少年宫、群艺馆、业余音乐艺术团体、老年大学等机构的音乐教育活动)、家庭音乐教育(如家庭中的音乐欣赏、器乐练习等活动)、个人音乐教育(如社会上的私人音乐教学等活动)、专业音乐教育(包括音乐学院、艺术学院音乐系、师范院校音乐系、综合院校音乐系)等。随着社会发展的需要和科学技术的进步,又出现了电视音乐教育、广播音乐教育、网络音乐教育等越来越多的形式和渠道,使广义音乐教育的覆盖面逐步扩大,所有社会成员无论男女老幼都可以成为音乐教育的受教者。

音乐艺术教育是一种具有审美功能与非审美功能的教育,它以情动人,进而达到陶冶情操、启智健体等效应。

音乐艺术教育的审美功能是第一位的,它用优美动听的音乐作用于受教育者的听觉,提

高受教者的音乐审美能力,潜移默化地使人们的心灵得到陶冶和洗炼,情感得到升华,从而使人们达到优美崇高的理想境界。“子在齐闻《韶》,三月不知肉味。曰:‘不图为乐之于斯也!’”^①就是对音乐的美及美育的论述。古希腊哲学家柏拉图在《国家篇》中曾说过:“节奏与乐调以最强烈的力量浸入人心灵深处,如果教育的方式适合,它们就会以美来浸润心灵。受到良好音乐教育的人可以很敏捷地看出一切艺术作品中反映的自然界事物中的丑陋,但看到美的东西,他就会赞赏他们,并很快乐地把它们吸收到心灵里,作为滋养,因而使自己的性格也变得高尚优美。”^②音乐家李斯特在《论柏辽兹与舒曼》一文中也谈到:“音乐是不加任何外力,直接沁人心脾的最纯的感情火焰。”^③

音乐艺术教育具有一定的道德教化功能。音乐艺术教育对培养一代新人的全面和谐发展、提高他们的精神境界等会起到非常重要的作用。比如,在学校中以群众性歌咏活动来对人们进行爱祖国、爱人民、热爱现实生活、赞颂美好理想的教育,培养集体主义精神,这正是发挥和利用音乐艺术的德育功能。

音乐教育还有发展智力、培养想象力和创造力的作用。在进行音乐学习的过程中,受教者的听觉、触觉、视觉等能力得到锻炼,还有很多机会运用想象,进行创造,这在无形中起到了培养和发展人的想象力和创造力的作用。现代生理学、心理学的研究也表明,音乐学习对发展人的思维能力,促进左右脑的均衡发展,开启人的想象力、创造力、记忆力等都有一定的有益作用。

音乐艺术教育还有促进人的身心健康的作用。音乐可以使人心旷神怡,使人的身体分泌多种有益的生化物质,如各种激素、酶等,产生抗疲劳、助消化、降血压、调理神经系统等作用。我国元代名医朱震亨曾有“乐者,亦为药也”的论断。在现代社会中,“音乐疗法”成为正在迅速发展的一种新的医疗手段。

三、音乐教育学与音乐教学法的联系与区别

(一)研究对象不同

音乐教学法研究的对象是音乐学科教学;音乐教育学研究的则是音乐教育过程的总和。

(二)研究任务不同

音乐教学法探索的是本学科的教学法则;而音乐教育学探索的是音乐教育对全面发展的的人的培养。

(三)学科功能不同

音乐教学法只是对本学科的教学法则加以阐明;音乐教育学则围绕教师、学生、教材三者之间矛盾统一的规律,研究各自的作用,研究音乐教育的整体优化。

(四)理论高度不同

音乐教学法重在教学法则的研究与方法的运用;而音乐教育学则以提高人的素质为目标进行音乐教育规律的全面探讨。

总之,音乐教育在培养全面发展的人才上有不可替代的作用。因而仅仅靠音乐教学法的理论研究和实践是远远不够的,因为音乐教学法研究的领域比较狭窄,大多停留在具体的经

^① 《中国古代乐论选辑》第10页,人民音乐出版社1987年。^② 引自曹理:《普通音乐教育学概论》第56页,北京师范大学出版社1990年。^③ 引自张洪岛等编译《李斯特论柏辽兹与舒曼》第5页,人民音乐出版社1979年。

验介绍或信息的传播阶段,而音乐教育科学的发展呼唤着音乐教育学,它是音乐教学法向更高层次的发展。

四、为什么要研究音乐教育学

(一)从音乐学科教育发展的历史动态看

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,再发展成音乐教育学,是这一学科适应社会进步和经济发展需要的必然趋势。

(二)从现代科学发展的趋势看

音乐教育学的形成和发展建立在现代科学技术发展、学科之间相互渗透、相互交叉的基础之上,现代心理学、生理学和社会学的发展,引起音乐和其他学科的分化、综合,促进了音乐教育学的新发展。音乐教育学的建立,正是音乐教育科学发展的客观需要。

(三)从现代化建设的需求看

现代化是一种综合的观念。它要求经济与技术、政治与社会、文化与教育、个人的才能与品质都必须适应现代化,并产生和谐的关系,这就给教育提出了培养目标整体化的要求。音乐教学法远远不能满足这样的要求,建立比音乐教学法层次更高、内容更充实的音乐教育学,已是历史发展的必然趋势。^①

第二节 音乐教育学的建立

音乐教育学是艺术教育学的分科。艺术教育学的建立为音乐教育学的建立奠定了思想基础。建立音乐教育学,首先离不开历史上思想家对艺术教育的论述,离不开我国和世界其他国家的学者基于个体发展和社会文明的需要对艺术教育问题的研究。其次也是我国当代社会主义物质文明和精神文明建设所必需的。

一、艺术教育学的历史学说

在历史上,哲学家、美学家、教育家对艺术教育从不同角度进行了论述。

(一)为道德教育服务

这是从道德教育的特殊方式来论述艺术教育,把它作为道德教育理论的一部分。

柏拉图看到了优秀艺术对人类精神的激励和鼓舞作用,以及病态艺术对人类精神的腐蚀和破坏力量,便在其《理想国》中提出采取严厉的艺术管制。他认为,真正的艺术是那些诉诸理性、以知识为基础、能够清楚地把握和说明理性的对象和功能的艺术。这种艺术可以直观理性,表达和增进美的感受,在人类意识中创造一种理智澄澈的境界,给人一种纯粹的、高品质的理性快乐。这种艺术就是音乐,音乐基于韵律与声调的严格秩序,能够振奋心灵,开启向永恒境界提升的道路。在柏拉图那里,艺术教育是压制感性的重要措施,其艺术教育实质上是理念教育。

中国教育家孔子的理想人格是实行“仁”。实行“仁”,既需要行为规范的训练,也要使之化为内心情感的自觉要求。艺术教育正是感化人心、使“仁”化为情感自觉要求的手段。乐

^①转引自曹理主编的《普通学校音乐教育学》第2页,北京师范学院出版社1990年。

能改变性情、感发心灵,使人自觉地实行仁道。为了实现艺术的道德教育意义、防止不健康的艺术对心灵的侵蚀,孔子根据“中和”原则进行艺术批评。他说:“诗三百,一言以蔽之曰:思无邪。”(《论语·为政》)又说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”(《论语·八佾》)孔子对尽善尽美的《韶》乐给予高度评价,以至于三月不知肉味,他还在有生之年花费许多精力去“正乐”,在他看来不符合雅颂标准的音乐进行修订,使之符合“中和”的原则。孔子还说到艺术教育的社会功能:“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。”(《论语·阳货》)这样,便由理想人格的培养,进展到对社会生活的认识、达到社会和面。

荀子强调艺术教育对群体规范的培养。他主张人性本恶,应该以现实的社会规范和秩序去改造人性,变恶为善。人性的改造离不开艺术教育,艺术教育能够“化性起伪”。荀子指出,音乐对人的影响是深入的、巨大的,它在不知不觉中改变人的心性,对人发生潜移默化的作用。一方面,荀子认为艺术教育离不开人的自然本性,它对自然本性有规范引导作用;另一方面,他以“礼”为艺术教育的指归和目的。他肯定了艺术教育在自然本性和社会属性的统一方面的中介作用,这反映了我国古代思想家对艺术教育作用的深刻认识。

(二)为知识教育服务

中国近代教育家蔡元培从建设艺术教育的理论出发,注重艺术教育媒介中的科学因素和艺术意象形式的统一性,把艺术教育的目的落实在知识的学习。蔡元培明确区分了艺术(音乐)教育和审美教育,指出了它们的不同:艺术教育只限于建筑、雕刻、图画、音乐四科,文学并未包括进去。审美教育的范围要宽泛得多,它除艺术教育外还包括文学及社会的文化设施:园林点缀、市乡布置、言谈举止、社会风俗。

蔡元培对艺术教育的作用从两方面给予肯定:

一是陶冶性情。艺术对性情的陶冶表现为以生理感受为基础,达到人类情感的沟通。音乐“以有节奏之变动为系统……其在生理上有节宣呼吸、动荡血脉之功。而在心理上,则人生之通式、社会之变态、宇宙之大观,皆得缘是而领会之。此其所以感人深,移风易俗易也”。^①悲剧艺术也能对人的情感发生重大作用,使人和实际的利害拉开一定距离而获得超越感,使情感得到培养。

二是启迪知识的学习。艺术和科学具有内在的统一性,如算术是枯燥的科学,但符合黄金分割比例的对象在视觉上便具有美感;几何学上的点线面严格而无趣味,但图案画及建筑、器具的形式离不开它们的配置。声音之为音乐、色彩的情感性质、天文对象的魅力等等,都是致力于艺术和科学的沟通,使艺术教育对科学知识教育的意义具体、明确、直观。

(三)完善教育体系

中国近代美学家王国维把艺术教育(美育)和德育、智育相提并论。王国维把艺术教育纳入教育体系,认为它是达到教育目的、实现教育宗旨所不可缺少的内容。在《论教育之宗旨》一文中,他说:“教育之事亦分为三部:智育、德育(即意育)、美育(即情育)是也。如佛教之一派,及希腊罗马之斯多噶派,抑压人之感情而使其能力专发达于意志之方面;又如近世斯宾塞尔之专重智育,虽非不切中一时之利弊,皆非完全之教育也。”^②

完全的教育是兼顾人的知、情、意三个方面的教育。对一个完整的人来说,这三者不是各

^①《蔡元培美学文集》第54页,北京大学出版社1983年。^②《王国维哲学美学论文辑佚》第251页,华东师范大学出版社1993年。

自独立、毫不相干,而是彼此交错、相互促进。三者并行才能完成真善美的理想,片面地强调其中一个而忽略其他方面都是不完备的。

(四)服务于人性心理建构

伟大的古典戏剧家亚里士多德的艺术教育思想侧重于情感教育,要为人情感宣泄找到合适的方向和途径,提出了艺术对情绪具有净化作用的著名论点。亚里士多德提出,悲剧可以净化哀怜和恐惧两种情绪,宗教的音乐可以净化过度的热情。人在受到净化之后,就会感到一种舒畅的松弛,得到一种无害的快感,这利于听众的身心健康,也有益于社会稳定。在《政治学》一书中,亚里士多德讨论了音乐教育问题。他认为,在教育科目中,音乐教育是“既非必需亦无实用而无宁是性属自由、本身内含美善的教育”。“音乐在本质上是令人愉快、赏心悦神的,无论发自管弦还是发自歌咏,音乐总是给人心畅神怡的愉悦,引导人们达到终极的善和幸福,于不知不觉中影响人的情操和性格”。^①

情感的宣泄、净化涉及人性心理建构的浅表层面。近代德国美学家席勒以深层次的弥合自然与人、感性与理性之间的双峰对峙为基本哲学问题,提出了艺术教育学说。他说:“音乐到了具有最高度的说服力时,就必须变成形象,以古典艺术的静穆的力量影响我们;造型艺术到了最高度完美时,就必须成为音乐,以直接的感性的生动性来感动我们;诗发展到最完美的境界时,必须一方面像音乐那样对我们有强烈的感动力,另一方面又像雕刻那样把我们摆在平静而爽朗的气氛中。”^②席勒把审美和艺术教育学说同人性的完善联系起来进行探讨,扩大和深化了艺术教育研究的领域,强调了它对人性建构的意义,具有开创性的贡献。实际上,只有通过物质生产实践创造的物质文明和精神文明,才是艺术教育达到其目的的基础和根据。在这个前提下,艺术教育对人的全面发展、社会改造才有现实意义。^③

由此看来,在历史上,有关艺术教育的学说已经涉及到艺术教育的道德教育意义、知识教育意义、在教育体系中的地位以及人性心理建构意义。它们是建设艺术教育学理论体系所可借鉴的宝贵理论资源。

二、我国音乐学科教育的研究

在我国,音乐教育理论的研究有着悠久的历史,但形成独立的音乐教育理论学科,却有一个逐步发展的过程,在相当长的一段时间里,我国音乐教育理论是以音乐教学法和音乐教材教法的形式出现的,仅以培养中小学音乐教师作为自己的目的,这和我国学科教育的发展状况有着密切关系。

1903年清政府正式将音乐列为学校的必修科目,设立“唱歌”和“乐歌”课。1904年清政府《奏定优级师范学堂章程》中,明文规定师范生要学习“教育学”,其内容包括有“各科教授法”。1913年国民政府公布的《高等师范学校课程标准》规定继续在“教育”一科中讲授普通“教授法”。1917年陶行知先生提出以“教学法”代替“教授法”,他认为“教授法”只强调教师如何教,而未注意到学生如何学,会产生教与学脱节的问题。“教授法”更名为“教学法”是我国学科教育史上的一大进步。

“五四”运动后,我国开始重视各学科教学法的研究与建设。从二三十年代起,一些师范

^① 亚里士多德《政治学》第412页,商务印书馆1965年。^② 转引自朱光潜《西方美学史》下卷第451页,人民文学出版社1964年。^③ 转引自贺志朴、姜敏《艺术教育学》第2-8页,人民出版社2001年。