

音乐教育学的 理论和实践

崔健/编著

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

音乐教育学的 理论和实践

——概念化、系统化、倾向化的发展

崔健 编著

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育学的理论和实践 / 崔健编著. -- 天津 :
天津教育出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5309-6362-3

I. ①音… II. ①崔… III. ①音乐教育—教育学
IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 006478 号

音乐教育学的理论和实践

出版人 胡振泰
作者 崔健
责任编辑 张洁
装帧设计 方元图书

出版发行 天津教育出版社 (www.tjeph.com.cn)
天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051
经 销 天津教育出版社
印 刷 北京富达印刷厂
版 次 2013 年 5 月第 1 版
印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷
规 格 32 开 (787x 1092 毫米)
字 数 15 千字
印 张 5.5

书 号 ISBN 978-7-5309-6362-3
定 价 22.00 元

序

崔健于2007年4月开始留学日本，在日语学校学习一年的日语，从2008年到2010年的2年间，在名古屋艺术大学学习，作为留学研究生主要研究音乐教育学，在名古屋艺术大学学习期间，山本文茂先生给与了他很大的帮助，山本文茂先生是日本当代最具代表性的音乐教育研究者，长期在东京艺术大学担任教授，并作为音乐教育学会会长，长期从事音乐教育研究工作，崔健在名古屋艺术大学期间，从山本文茂先生的授课中学到了很多关于音乐教育学理论的知识，进一步了解了日本音乐教育的发展。

2010年他进入日本国立鸣门教育大学大学院学习，在我的研究室开始音乐教育学研究的同时，也参与了日本学校音乐教育研究的实践活动，在音乐教育实践学的研究中进一步了解日本音乐教育的目标和学校实践教学。

日本，在19世纪末的时候，一些学者通过在美国的学习，把近代美国学校音乐教育的基本思想、理论和方法介绍到日本，20世纪初，全日本的公立小学渐渐的把音乐课作为小学必修课程引入教学中，在这同时，中国有很多的研究者留学日本，通过两国研究者的交流，更多的中国研究者把音乐科的教学模式引入中国，并且形成了中国近代音乐教育发展的基础。这对于中日音乐教育者来说，是非常值得高兴的事情。现在，无论是中国也好，还是日本也好，欧美的音乐教育理论对于音乐教育的发展还是有很大的影响作用，希望我们能共同研究学校音乐教育的理论和实践，探索出一条更为科学的道路。

本书，是崔健留学日本，在和山本文茂先生和我一起学习的过程中，对音乐教育学最新信息的总结和对实践音乐教育发展的思考，希望通过本书，扩大中日音乐教育研究者的沟通，促进音乐教育学的发展。

长岛真人（鸣门教育大学教授）

2011年3月

前 言

音乐教育学的发展应该从理论、实践和对未来的展望三个方面思考，理论是实践的基础，实践是理论的验证，未来的展望是对音乐教育学发展方向的研究，这三方面的结合，才能更好地发展音乐教育学。中国音乐教育的发展正处在起步阶段，为了能更好地发展本国的音乐教育，我们应该更多地借鉴国外先进的教育理念和教学方式，立足于本国的实际教育状况，发展音乐教育。

音乐教育一词，对很多人而言只是单一的音乐教学，这是从表面对音乐教育的理解。其实，音乐教育学是一门年轻的学科，它的发展是在音乐学和教育学的基础上应运而生的，所以，音乐教育学是音乐学和教育学结合的产物，它是音乐学的延伸，它的倾向更趋向于教育，单一的音乐教学只能说是音乐教育的一个分支，并没有真正意义上的构成音乐教育学这个体系。所以，我们在研究音乐教育学的时候，应该从其理论、实践和对相关学科的延伸方面考虑。

我在日本生活和学习已经4年多了，在这4年多的时间里，我先后在名古屋艺术大学和鸣门教育大学学习，两个大学的特点就是对音乐教育理论和音乐教育实践的重视，通过对音乐教育理论的学习，了解现行教育的方针和未来发展的目标设定，通过学校实践的音乐课教学，总结和分析教学中的不足，每个学期都会到学校进行教学体验，每一次的总结都是为下一次而准备的。

日本的音乐教育学划分非常详细，也是音乐教育发展最发达的国家之一。我记得长岛真人老师曾经和我说过这样一句话：“日本的音乐教育学发展看美国，美国的音乐教育学发展看德国。”日本音乐教育中的很多观点和理论都是从美国的理论中借鉴形成

的，所以说，日本音乐教育学的发展融合了美国、欧洲音乐教育的观点，并结合日本的本民族特点，形成了现在的日本音乐教育体系，日本音乐教育的精髓就是对于心和人格形成的培养，通过音乐的学习，达到培养丰富的感情和情操的目的。我在上研究课的时候，长岛真人老师一直强调的就是音乐的“心”和“形”。这里的“心”是内在的感情意识，通过音乐产生的感动，通过音乐表达内心的情感，“形”是外在的意识，是一种表象思维，这就是音乐教育的核心。日本的音乐教育对国民素质的培养也起到了非常重要的作用，可以说，日本音乐教育从成立之初到现在，对于国民整体文化意识的培养是成功的，不仅是对学校的教学对象的培养，而且是从学校延伸到了社会，从学生延伸到了成年人、老年人，形成了整个社会的音乐教育氛围。

本书的出版，其目的之一就是介绍日本音乐教育的发展和音乐教育的一般性原理，希望更多的人了解音乐教育。在日本的学习，使我深感音乐教育对于孩子未来发展的作用，我深切地希望，中国的音乐教育学在借鉴外国模式的同时，保持中国特有的文化和形态，形成普遍的音乐教育，形成“心”的教育，最终，就是对于人们内心美的培养。

以上，是我对音乐教育的一点看法和个人愿望，我同时希望，这本书能给您带来一点启发和帮助，让我们的社会、我们的国家更加重视音乐教育，一个事物的发展，更多的是需要人们的关注，我相信，中国的音乐教育学的发展在未来几年一定会赶超其他国家，进入世界音乐教育发展先进行列，我也同时坚信，中国的音乐教育是最具特色的，为了孩子，为了孩子的音乐教育，我们共同努力。

崔健

2011年2月1日于日本国立鸣门教育大学

目 录

第一章 音乐教育学概述	1
第一节 音乐教育学的研究领域	1
第二节 音乐教育学研究的目的和对象	3
第二章 音乐教育学的原理和基础	9
第一节 情操教育和音乐教育	9
第二节 音乐教育的“概念化”和“倾向化”发展	12
第三节 音乐教育、艺术教育的价值性和共融性	15
第四节 音乐的构成要素和学习能力的发展	23
第三章 音乐教育的内容构成和指导方法	28
第一节 节奏教育理论的系统化发展	28
第二节 音乐教育中游戏的导入	35
第三节 音乐教育的内在意识和外在形态	43
第四节 音乐教育的多元化发展	48
第五节 音乐教育和民族音乐的教材化	59
第六节 音乐教育的创新思维和综合发展指导	63
第四章 日本音乐教育思想的发展和文化意识	77
第一节 日本的音乐教育发展阶段	78
第二节 日本音乐教育的成果和研究动向	80
第三节 简述日本幼儿音乐教育发展的过程	93

第五章 幼儿音乐教育的理论和实践 98

第一节 幼儿早期发展的过程和音乐教育 98

第二节 早期音乐教育的基本理念 105

第三节 学龄期儿童的音乐教育 108

第六章 障碍儿童的音乐教育 112

一、障碍儿童的种类 113

二、音乐教学的一般性作用 113

三、音乐的特性 114

四、音乐教育对于障碍儿童发展的意义 115

第七章 音乐教育思想和方法论 120

第一节 奥尔夫的音乐教育思想 120

第二节 柯达伊的音乐教育思想 124

第三节 山本文茂和情景合唱 127

第八章 简述西方音乐教育的历史 133

一、音乐教育的萌芽期 133

二、古代希腊的音乐教育 134

三、中世纪的音乐教育 135

四、文艺复兴时的音乐教育 136

五、近代的音乐教育 137

六、现代的音乐教育 138

附 录 139

参考资料 157

编者后记 162

第一章 音乐教育学概述

第一节 音乐教育学的研究领域

音乐教育学 (Musical pedagogy), 是研究有关音乐教育的理论与实践的一门科学, 是教育学与音乐学共同产生的一门学科, 很多人认为, 音乐教育学是教育学与音乐学之间的一门边缘学科, 其实这个解释并不正确。边缘这个词, 把音乐教育学这门独立的学科孤立化了, 如果从学科的发展方面看, 音乐教育学与多学科之间的联系很密切, 它是教育学和音乐学之间的邻接学科, 是把教育学与音乐学有机地融合在一起。音乐教育学的发展从方法理论和教学实践两个方面的研究出发, 以理论研究为基础, 在学校教学中以实际音乐教学活动为中心发展的。音乐教育如果以学科为单位划分的话, 称之为音乐科教育学, 其中“科”表示“学科”的意思。音乐教育学与音乐科教育学的区别不是很大, 同属音乐教育体系, 音乐教育学是研究音乐教育总体的理论、发展方向、教育实践等问题; 音乐科教育学是把音乐教育更加具体化, 主要是以学校教育为对象, 包括幼儿园、小学、初中、高中的音乐科教学, 通过教材的学习、音乐教学活动等, 实现教育的总体发展目标。在山本文茂先生翻译的《音乐教育研究入门》中, 音乐教育研究的种类分为¹:

1. 引自《音乐教育研究入门》第20页, ジャー・P. フェルブス著, 山本文茂等共訳, 音楽之友社1984年出版。

1. 历史的研究（过去）；
2. 时间的研究（未来）；
3. 记述的研究（现状）；
4. 哲学的探求（真理的理性追求）；
5. 美学的探求（美的追求）。

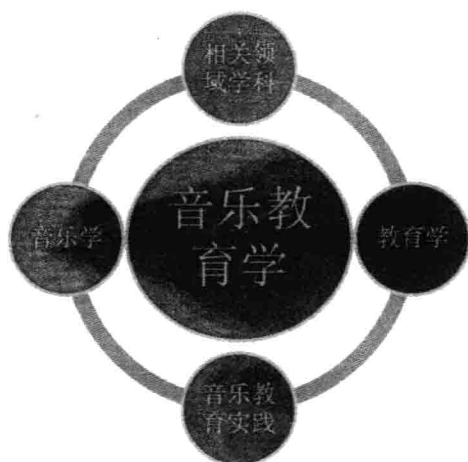
音乐教育学是教育学与音乐学的邻接学科，所以它研究的领域会和教育学和音乐学研究的领域在某些方向上有一定的重合，音乐教育学宏观的研究方向包括对理论的研究，对教材的研究，对授课形式的研究，对学习状况的研究，对实际问题的研究。具体的研究领域分为以下几个方向¹：

1. 音乐教育的原理；
2. 音乐教育的历史；
3. 比较音乐教育学；
4. 音乐教育心理学；
5. 音乐教育社会学；
6. 音乐教育工艺学；
7. 音乐教育课程与教学论；
8. 音乐教育方法；
9. 幼儿的音乐教育；
10. 障碍儿童的音乐教育的方法。

对音乐教育各个领域的研究，是促进本学科良性发展的前提。在日本最新的《小学校学习指导要领解说》音乐篇中，音乐科的内容构成分为表现和欣赏两个领域，通过不同的音乐活动，达到学习音乐的过程。

下图表示音乐教育学和各个学科之间的关系。

1. 引自《音楽教育学の展望》第14页，日本音楽教育学会編，音楽之友社1979年出版。

第二节 音乐教育学研究的目的和对象

一、音乐教育的目标

音乐教育的目标的设定,要根据具体的环境出发,目标设定的层次也不相同,比如说,在日本最新的《中学校学习指导要领解说》音乐篇中,目标的设定是为了需要服务的对象“中学生”而设定的,分为学科目标和学年目标,目标更为具体化。不同的学校,还有各自发展的目标,从大方向看,音乐教育学总体目标的发展是对未来发展方向的一个设定,使人们有一个更为清晰的教育理念,目标是为了实现的目的,是音乐固有的理念的具体陈述。每个国家对于教育目标的设定有一定的区别,根据不同的国家、不同的文化背景、不同的人文理念、不同的层次和素质而定,所以教育目标的设定要符合本国的实际情况,适合当前教育发展的需要。山本文茂老师编著的《孩子与音乐》一书中,对音乐教育目标的发展有以下几个方面的考虑:人间丰富情感的培育—个性和创造性的延伸—美的情操的陶冶—音乐能力的培育—音乐爱

好的培育。¹

1. 人间丰富情感的培育

对于现代社会来说，被社会寄予最大希望的是人们有一颗丰富而又美好的心灵。音乐教育，是知性和感性综合的发达学科，是精神的集中和意识的持续。

2. 个性和创造性的延伸

现代社会，我们需要面临和克服的就是人与人之间的个性的差别，每个人的创造力和想象力千差万别，通过音乐教育及音乐本身的价值，可以开发人类的个性和创造力，音乐为我们提供了最适合的场所。

3. 美的情操的陶冶

现代社会，人们更多的偏重于对物质的追求往往忽视了心灵的教育，所以心灵的教育已经是非常必要的了，音乐的学习，是我们认识现实的一个方法，让我们通过这种感动体验的方式，使心灵得到净化，使内心充满了对待生活的美好热情，使人间的感情得到纯化，培育自己崇高的价值观和世界观。

4. 音乐能力的培育

音乐的能力是知识能力、理解能力等认知能力的学习、模仿、操作，音乐教育是生涯教育的一个组成部分，是基础的教育，对于儿童来说，是非常必要的基础教育。

5. 音乐爱好的培育

通过音乐的表现、鉴赏和乐器等活动，在各种各样的音乐之中，体会音乐带来的乐趣，孩子通过对不同音乐的欣赏和学习能够获取一些信息。从这些信息中感知音乐的快乐，最终培养孩子对于音乐的爱好情感。

音乐教育目标的设定，要从方向性和完成性方面考虑，方向性是我们对理想教育的一种表示，例如，通过音乐的学习，提高孩子的创造力，培养孩子美的情操，培养孩子对音乐自身的爱好等。完成性是通过音乐的学习，培养具体的音乐能力，例如，对

1. 引自《子どもと音楽》，山本文茂等編，音楽之友社1987年出版。

音乐的理解能力,对音乐技能的掌握能力,对音乐知识的获得能力。在欣赏一段音乐的时候,音乐是什么样的情绪?在脑海中的印象是什么?通过不同的训练,最终达到对音乐具体能力的培养。对于学生而言,音乐教育的目标是,提高自身的音乐能力,对音乐作品的理解,培养对音乐的兴趣。具体的方面包括对音乐欣赏习惯的培养,学习和掌握一门简单的乐器,善于分析音乐作品的构成,对音乐环境的创设等等。

下面是引用2008年日本最新的《中学校指导要领解说》音乐篇,关于中学校音乐科教育目标的设定,从中我们可以看出日本未来中学校音乐教育发展的方向。

“通过音乐的表现活动和欣赏活动,培养对音乐的爱好心情和对音乐的感性的理解,音乐活动基础能力的延伸,对音乐文化更深入的理解,最终,培养丰富的情感和情操。¹⁾”

二、音乐教育的对象和教育的场所

通常所说的音乐教育,是以学校的学生为主体教育对象,以培养学生基本音乐技能和能力发展的教育,但是,除了学校这个教育场所,还有家庭,社会和自我教育,在这四种教育中,家庭的音乐教育是儿童音乐教育的开始,也是非常重要的基础阶段,家庭音乐环境的创设是学校音乐教育的铺垫,社会音乐教育是学校音乐教育的继续,自我音乐教育是音乐教育的最终发展方向。

1. 以家庭为单位、儿童为教育对象的音乐教育

一般来说,对于教育场所和教育对象而言,通常被大家认为是学校和学生,这只是教育的一个环节,是整个教育体系中的一个分支,是教育种类中的一个重要组成部分,对于音乐的学习,一些孩子,早在家庭中就已经接受了音乐教育,有了一定的音乐基础,所以,家庭的音乐教育的对象是没有系统学习的学龄前儿童。但是,基于对音乐的兴趣、能力、态度和儿童本身个性差异的不同,每个儿童之间有着明显的区别。所以,以家庭为单位对

1. 引自《中学校指導要領解説——音楽》第7页,文部科学省編,2008年出版。

儿童进行音乐教育显得非常必要。一些研究发现，孩子在 3~5 岁之间，如果进行集中的音感系统训练，接近于 90% 的孩子对绝对音感有非常强烈的记忆，也就是说，音的固定音高会持续的永远的保留在孩子的记忆中，对以后的学习、发展会产生极大的帮助。在家庭中对于孩子的音乐教育而言，分为间接教育和直接教育两种，这两种教育形态，都会影响到儿童的音乐学习。间接教育指，孩子在家庭成员中，有人学习音乐，在家庭成员的影响下对音乐产生了极大的好奇心，这种好奇心促使孩子有学习音乐的愿望，其实，这也是对孩子音乐环境的创设，家庭成员自身的音乐爱好会影响孩子的学习倾向。直接教育，就是家长直接培养孩子的音乐兴趣，请专门的教师教授孩子音乐的基础、乐理知识和乐器等。家庭教育是孩子最初的音乐教育场所之一，为以后的学习积累了经验和基础。所以说，家庭教育是孩子音乐教育的重要场所。

2. 以学校为单位，以学生为教育对象的具体的、系统的音乐教育

学校教育分为基础教育（小学、中学、高中的音乐课程）和专业教育（音乐院校、大专院校、师范院校的专业音乐学习）。家庭的音乐教育相对于学校教育而言，是自发性的，对于不同家庭而言，对孩子的音乐教育也千差万别。但是在学校这个教育场所中，各个学校的音乐教育是伴随着教育目标进行的，是系统的、有组织的教学，教师可以根据不同孩子的音乐基础，因材施教，因人而异，可以为基础薄弱的孩子提供很大的帮助。学校的教育，对于孩子的音乐教育是最为直接的、最有目的性的教育方式，可以根据不同孩子的个性差别，采用多媒体、音乐教育辅助设施等现代教学手段，更为直接地让孩子感受到音乐带来的震撼力；可以通过组织更多的音乐兴趣小组、艺术节、比赛，增强孩子的兴趣和爱好，增强社会实践性。学校也是提供艺术舞台、创设音乐环境的场所。在学校午休的时候，经常播放一些轻松活泼的音乐片段，带给学生轻松、温馨的感觉，缓解学习的压力。学校提供的艺术舞台也是增强学生自信心、展示自我的平台。

3. 在社会中，以不同年龄为对象的音乐教育

今日的社会，是情报化的时代，技术革新的时代，只有学校教育，已经不能满足社会发展的需求。学生毕业以后，想更多地学习知识，社会教育提供了学习者继续学习的场所。社会音乐教育包括各个省市的音乐教育委员会，活动中心等企划的音乐活动、在音乐厅或少年宫等举行的音乐会、电视教育——音乐频道播出的各种音乐会、新年音乐会、音乐教室、艺术学校、艺术培训中心等，这些都为继续学习音乐创设了良好的环境。现在，中国也提倡终身学习，活到老、学到老，社会教育提供了继续学习的场所，是学校教育的延续。社会音乐教育对学习者的年龄没有具体的规定，所以受众面更广，教育对象更为扩大化。

对于音乐教育而言，不同的国家，不同的地域，对于孩子音乐能力的发展会产生不同的效果。在音乐之都维也纳，大街小巷，到处充满了音乐，孩子这样的环境中成长，学习音乐的渴望大大提高，因为他们可以直接感受到音乐的魅力。而在社会学习的过程中，孩子可以通过不同的渠道了解音乐，接触音乐。所以，孩子的音乐兴趣和能力，是通过各种各样的学习获得的。

4. 自我主观意识的音乐教育

自我教育是通过家庭音乐教育、学校音乐教育、社会音乐教育这三种教育总结和发展而来的，自我教育的意义就是能动的音乐学习，属于自我意识的一种。简而言之，自我教育就是主动地接触音乐、主动地学习音乐、主动地了解音乐，通过意识上的自我主动性，达到自我学习的目的。在社会上，有好多孩子自我学习意识很强，孩子们愿意学习音乐，这种能动性构成了自我教育的主体。培养孩子自我学习的意识，从被迫接受学习到自我发现学习，这是教育的关键。

音乐教育的对象很广，这是因为音乐教育的特性而决定的。在这几种教育中，学校的音乐教育是所有教育中的主体教育，是系统、具体的教育，对于音乐教育的理论和实践的研究很大一部

分是通过学生为教育对象而发展的。但是，随着时代的发展、经济的增强，音乐教育的对象会向高龄化发展，音乐不仅仅是对高尚情操的培养，对于高龄者而言，更是丰富生活、增添乐趣的手段。