

中等学校音乐教学论

主编

陈曼君 吴跃跃

湖南教育出版社

中等学校音乐教学论

主 编

陈曼君 吴跃跃

湖南教育出版社

中等学校音乐教学论

陈曼君 吴跃跃 主编

责任编辑：崔裕康

湖南教育出版社出版发行(东风路附1号)

印刷单位：长沙市金属研究所印刷厂

787×1092毫米 32开 印张：9.5 字数：265000

1993年10月第1版 1993年10月第一次印刷

ISBN7-5355-1697-1/G·1692

定价 8.00 元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

序

由陈曼君、吴跃跃两位老师主编的《中等学校音乐教学论》的出版是非常有意义的，值得欢迎和庆贺，更应当予以推荐。

我国音乐教育事业正在迅速发展，许多可喜的教学改革试验不断出现，国内的早期和近期的教学经验和教育思想理论正在调研总结，外国的音乐教学法也在国内得到介绍。最为重要的，是我国正在实施九年义务教育，中等师范也在进行改革，颁布了新的中小学音乐教学大纲和中等师范教学大纲，同时在大纲的指导下编写出版了不少新的教材。由此，可以断言，我国的音乐教育事业正朝着有中国特色的社会主义音乐教育体系的构成前进。

近年我国音乐教育理论工作者，正在进行教育学、教学法、音乐教育家思想等各方面的研究，还出版了一些书刊。但是“音乐教学论”范畴，却是殊少探讨。这本书的出现，当然是难能可贵，同时更是急需的了。

这本书包括了“音乐教学论”所应具有的内容的重要方面，对“音乐教育的性质、任务”，“音乐的教材与大纲”，“音乐教学的内容与方法”，“课程设计”，“课内与课外”，“教师与学生，教育实习”以及“国外教学体系”等诸多内容进行了理论探索。

难得的是，本书具有不少特点、优点和新鲜内容。略举数例如下：教材中对于中等师范的教学问题，做了重点的讲述，注意到师范特点和教育性，针对性很强，这就补充了国内当前教育研讨的空缺范畴。

本书对国外教学法不仅做了介绍，还做了分析和评鉴。这也增加了本书的特色，将对如何引进外来的方法，如何改造，如何民族化起到启发和指导作用。

对于音乐课的布局设计，依据音乐教学的特点，将凯洛夫所提出的“五个环节”，发展改为“六个环节”，还提出灵活多变的“综合课结构模

式”和“单一欣赏课模式”等等，是编者解放思想，实事求是作风的体现。

书中还对教育实习提出了不少具体的指导性理论和方法，这也是一般音乐教学理论书中不多见的内容。这些内容表现了理论联系实际的精神。

上述，虽未包括本书的全貌，但已可看出，这是几位编者进行了大量的科研调查，总结了我国的丰富教学经验（包括编者本身的经验）而写出的一本有价值的专著。这可能是我国当前的第一本“中等学校音乐教学论”教材。

这本书的特点和优点除上述具体的例子以外，我认为更为重要的是编者实事求是、敢于创新的精神。这本书的出现，可以启发、激励大家把音乐教育理论不断提高向前，以使我国的音乐教育事业向着健康的道路前进。

我们应不断探讨在音乐教育和教育中的现代化和民族化问题，如何提高其教育性、科学性、艺术性问题。应当针对音乐学科的特性，音乐中各不同教学组成部分的特点，不同年龄学生的生理、心理特点，以及其它各个条件，去研究教育理论，教学内容和方法。我个人主张，对待国外好的教学法的态度和做法是“分析、改造、民族化”。

当然音乐教育问题和“音乐教学论”中有不少问题尚待不断认真研究。盼本书编者做出更大的贡献。

我以一名岁数大一些的音乐教师身份，做了以上的诚挚的言谈，供编者和读者们参考。

允许我再一次对本书的出版表示尊敬和热烈的祝贺。

书于七十九岁

1993年夏

前　　言

中等教育是整个教育系列中关键的一环，具有承上启下的作用。中等教育的水平和质量是关系全局、举足轻重的大事，是绝对不可忽视的。与音乐教育有直接关系的中等教育包括：普通中学、中等师范、中等幼儿师范，以及音乐职业中学等系列。长期以来，为高师音乐系学生教学法课程编著出版的教材中，对中学音乐教学研究进行了详尽的论述，而对中、幼师教育的研究却很少或者根本没有。至今，除中学音乐教学论外，尚未有一本包括对中、幼师音乐教学内容比较丰富、论述比较详细的教学论专著。我们在音乐教学论教学实践中，特别是在中、幼师指导学生实习过程中，深感这方面内容的重要。学生亦提出，缺乏指导中、幼师音乐教学的理论。我们几个同志经过一年多的酝酿、讨论，决定对这方面内容进行探讨，写一本适应中等音乐教育、教学的全方位教材——这就是《中等学校音乐教学论》编著的契机。

《中等学校音乐教学论》继承了我国音乐教育前辈和同行在长期从事音乐教育和科研中所创造的音乐教育理论和教学方法的精髓，借鉴并吸取了国外音乐教育体系的精华。同时锐意求新，力求在结构上科学，在体系上脉络清晰，在内容上做到覆盖面宽。旨在能成为高师音乐系本、专科的教材，在职的中等学校音乐教师和其他音乐教育工作者的教学指导参考用书、自学进修用书。以上就是我们编著此书的目的。为我国音乐教育研究抛一砖石，为音乐教育科研和教学贡献绵薄之力。

本书以唯物辩证法为指导思想，以普通教育学、普通心理学、音乐教育学、音乐心理学、音乐教育史、音乐教学论为理论基础。灵活地运用了系统论、控制论、信息论等科学方法。拓宽了“教材教法”、“教学法”的研究领域。注重理论联系实际，和作为教材的指导性和操作性。不仅从

理论上和实践中给予教学以具体指导,同时为繁荣音乐教学科研工作,解决中等学校教师有丰富的实践经验而写论文困难的情况,专门增加了“中等学校音乐教师及教学科研工作”一章;对于音乐课的设计、布局与教学计划,提出了新的观点;对于如何进行中等学校音乐教学实习、班主任工作实习,和班主任工作计划的撰写,以及如何进行教育科研调查和撰写调查报告、实习总结诸多方面都作了较为详细的阐述;对于国外音乐教学体系,不停留在简单的介绍之中,而是着眼于如何结合国情进行借鉴和创新,旨在为建立起具有中国特色的中等学校音乐教育体系而进行有益的探讨。

由于时间紧迫,加之水平有限,诸多不完善之处,在所难免。恳请专家、学者、中等学校音乐教育工作者,提出宝贵意见。

编者
1993年8月

目 录

第一章 音乐教育的性质与任务	(1)
第一节 音乐教育的性质	(1)
第二节 音乐教育的任务	(4)
第二章 中等学校学生音乐学习的心理特征与音乐教学	(6)
第一节 音乐教育心理概论	(6)
第二节 初中学生音乐学习的心理特征与音乐教学	(13)
第三节 中、幼师范学生音乐学习的心理特征与音乐教学	(19)
第三章 音乐教学过程、原则和方法.....	(24)
第一节 音乐教学过程	(24)
第二节 音乐教学原则	(27)
第三节 音乐教学方法	(36)
第四章 中等学校音乐教学大纲及教材	(40)
第一节 中等学校音乐教学大纲	(40)
第二节 中等学校音乐教材	(44)
第五章 中学音乐教学内容与方法	(47)
第一节 歌唱教学	(47)
第二节 音乐基础知识与基本技能教学	(66)
第三节 律动教学与节奏教学	(91)
第四节 音乐欣赏教学	(100)
第五节 器乐教学	(109)
第六节 创造性活动与创作教学	(123)
第六章 中等师范学校音乐教学内容与方法	(131)
第一节 歌唱教学	(131)

第二节	音乐基础知识与基本技能教学	(139)
第三节	音乐欣赏教学	(148)
第四节	琴法教学	(153)
第五节	儿童歌曲创作教学	(158)
第七章	音乐课的设计、布局与教学计划	(174)
第一节	音乐课的设计、布局	(174)
第二节	音乐课的教学计划	(180)
第八章	音乐教学设备	(184)
第一节	一般性音乐教学设备	(184)
第二节	电化教学设备及应用	(186)
第九章	课外音乐活动	(191)
第一节	开展课外音乐活动的意义与任务	(191)
第二节	课外音乐活动	(193)
第十章	音乐教学评估与学生音乐成绩的考核	(201)
第一节	音乐教学评估	(201)
第二节	学生音乐成绩的考核	(204)
第十一章	音乐教育实习	(208)
第一节	教育实习的重要意义	(208)
第二节	音乐教育实习的目的和任务	(212)
第三节	教育实习的内容和程序	(214)
第四节	教育实习的组织工作	(226)
第十二章	国外著名音乐教学体系介绍	(228)
第一节	奥尔夫教学法	(228)
第二节	柯达伊教学法	(235)
第三节	综合音乐感教学法	(240)
第四节	达尔克罗斯体态律动学	(245)
第五节	铃木教学法	(247)
第六节	对未来的思索	(249)
第十三章	中等学校音乐教师及教学科研工作	(255)

第一节	中等学校音乐教师的思想素质	(255)
第二节	中等学校音乐教师的专业素质	(258)
第三节	中等学校音乐教师的文化素质	(259)
第四节	中等学校音乐教师的教学能力	(261)
第五节	中等学校音乐教师的教学科研工作	(263)
附录一	全日制初级中学音乐教学大纲	(268)
附录二	全国性音乐教育组织机构及部分学术 团体、音乐教育刊物一览	(283)
附录三	主要参考书目及资料	(287)

第一章 音乐教育的性质与任务

我国教育体系是由德育、智育、体育、美育、劳动技术教育五个方面组成的有机整体。它们之间相互联系、相互影响和补充，对于培养、塑造完美的人发挥着各自的作用。音乐教育作为美育的主要部分之一，它在整个教育体系中具有什么样的功能？属于什么样的性质？它的任务是什么？弄清这些问题，对于正确地实施音乐教育手段，提高音乐教育质量具有重要的意义。本章主要就音乐教育的性质、任务进行阐述。

第一节 音乐教育的性质

一、音乐教育是我国教育事业中不可缺少的内容，是我国教育方针的组成部分

用系统论的方法分析，如果把我国教育事业看成是一个大的系统，那么，德、智、体、美、劳几个方面则是它的子系统。这些子系统构成我国教育系统的完整结构。在美育这个子系统中，音乐教育又是其中重要的子子系统之一，由此可见，音乐教育在我国教育事业中的地位和作用。试设想一下，假如一个人一生中从来没有受过音乐教育，哪怕他在其它方面都很不错，但他还是一个有缺陷的人，至少他是一个缺乏情趣，不懂得生活，使人乏味的人。

二、音乐教育是进行美育的重要途径之一

诚然，在各学科教学中，都包含了许多审美的因素，也有一个美育的问题，但这都不是它们的主要目的。而音乐教育却是把美育作为本学科的主要宗旨和任务。通过音乐教育培养学生正确的审美观，使他们具有感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力，成为道德美好、情操高尚、心灵纯洁的人。

三、音乐教育是进行德育的生动形式

我国古代早就把“礼”、“乐”并论，认为“礼”能“修外”，“乐”能“修内”，可以修身齐家，兴邦治国。并且有“移风易俗、莫善于乐”的观点，把音乐看作是向人们进行教育的工具。近代改良主义政治家梁启超先生也曾指出：“盖欲改造国民的品质，则诗歌音乐为精神之一要科。”音乐教育是以审美的形式对学生进行思想品德的教育。它融艺术性与思想性为一体，对于学生的人生观、道德观的形成，具有潜移默化的作用。也是进行爱国主义和集体主义思想教育的生动有效形式。例如：教学生演唱《中华人民共和国国歌》，从雄壮有力、激昂奋进的旋律声中，学生将亲自体会到祖国跳动的脉搏，前进的步伐，从而激发起民族自豪感和光荣感，树立起为祖国而学习，为祖国而拼搏的思想。在音乐教学中，无论是齐唱、合唱，还是齐奏、合奏，都需要大家齐心合力，这无形之中培养了大家的集体观念和协作精神。锦州市一个小学实验班的实验证明，由于集体化的音乐教育（指乐队和合唱队）使学生们正确地认识了个人和集体的关系，从中懂得了团结友爱、互相帮助的重要性，五年内这个班级很少有吵架、打架的现象。

四、音乐教育是进行智育的特殊工具

随着对音乐教育的深入研究，人们越来越认识到音乐教育对人的智力开发具有特殊的功能，这种功能是其它学科所不能替代的。第一，有利于培养学生的联想力、想象力和创造力。由于音乐本身所具有的抽象性和可塑性，为学生的思维提供了一个广阔的空间，学生在欣赏、表现、创作音乐的过程中，可以根据自己的感受进行联想、想象和发挥。第二，可以培养学生的注意力、记忆力、观察力和反应力。在学习演唱、演奏的过程中，学生必须高度注意教师的讲解及示范，观察教师示范时的方法和动作，并记住所有的要领，对教师提出的要求及时作出反应。这一系列心理活动的无数次地循环，对于培养学生良好的学习习惯和方法具有积极的作用。第三，能促进左、右大脑的发育。从生理上讲，人的大脑分为左右两个半球，左脑具有计算、议论、语言等逻辑机能，称“语言脑”；右脑具有情绪、感情、形象辨认与形象思维等非逻辑机能，为“形象脑”。左、右大脑分别指挥右手和左手的行动，反过来，右手和左手的运动能促进左、右两脑的生长、发育。因此，当学生学习演奏乐器时，不仅掌握了音乐的基本技能，而且促进了大脑的生长、发育，使自己变得更加聪明。第四，能促进其它课程的学习。音乐学习能使人精神愉快，解除学习上、工作上的疲劳。人往往在心情愉快、情绪放松的情况下，会变得思路开阔、概念清晰、灵感迸发。所以，音乐学习不但不会影响其它课程的学习，反而对其有促进作用。正如匈牙利著名音乐教育家柯达伊所说：“听音乐能帮助牢固地掌握其它课程，并减轻课程负担过重造成的疲劳。具有艺术感染力的音乐课不同于其它自然科学课程，它在整个课程中起缓和作用，同时又促进其它课程的掌握和深化。”

第二节 音乐教育的任务

由于中学、中等师范、幼儿师范培养目标不同，因此音乐教育的任务也有所区别。现分述如下：

一、中学音乐教育的任务

根据义务教育《全日制初级中学音乐教学大纲》(以下简称《中学音乐教学大纲》)的精神，中学音乐教育的任务主要是：

- 1、在小学音乐教学的基础上使学生掌握一定的音乐基础知识和基本技能。
- 2、使学生熟悉、了解我国的民族音乐和音乐历史，热爱祖国的音乐艺术，学习国外的优秀音乐作品和世界名作，培养其对音乐的感受、理解、鉴赏、表现能力，提高学生的音乐素质和艺术修养。
- 3、启迪学生智慧，培养学生的联想力、想象力和创造力，陶冶情操，净化心灵。
- 4、对学生进行爱国主义、集体主义和共产主义理想教育。培养为祖国社会主义现代化建设献身的责任感，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、中等师范音乐教育的任务

根据《三年制中等师范学校音乐教学大纲》(以下简称《中师音乐教学大纲》)的精神，中等师范音乐教育的任务是：

- 1、通过音乐教学，提高学生的文化素质；掌握音乐基础知识和基本技能，以适应实施义务教育的需要。

-
- 2、使学生认识小学音乐教育的重要意义、教学目的、内容和要求；掌握小学音乐教学的基本方法。
 - 3、通过音乐艺术形象的感染，陶冶学生的高尚情操，树立正确的审美观念，激发起热爱祖国音乐艺术的感情。
 - 4、在审美教育的同时，对学生进行热爱社会主义祖国、热爱中国共产党的教育。培养优良的思想品德和为小学教育事业献身的精神，使学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的合格小学教师。

三、幼儿师范音乐教育的任务

根据《幼儿师范学校音乐教学大纲》(以下简称《幼师音乐教学大纲》)的精神，幼儿师范音乐教育的任务是：

- 1、对学生进行坚持四项基本原则的教育，使学生热爱祖国、热爱中国共产党、热爱社会主义、热爱祖国的音乐艺术，了解外国的优秀音乐作品，从而逐步形成正确的审美观。
- 2、使学生掌握比较系统的音乐基础知识和基本技能技巧，以及幼儿园的音乐教材和教学方法。
- 3、使学生认识到幼儿园音乐教育的重要性，培养关心幼儿、爱护幼儿的思想，树立为幼教事业献身的精神，使学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的合格幼儿教师。

思 考 题

- 一、请你谈谈音乐教育在国民教育中的地位与作用。
- 二、音乐教育对于人的性格、道德品质的形成具有哪些影响？

第二章 中等学校学生音乐学习 的心理特征与音乐教学

音乐艺术是人类心理对客观事物反映的产物。音乐的特征和结构原则都取决于心理活动。音乐心理指的是人从事音乐活动的心理状态及心理能力。对音乐的奥秘进行深入的探讨并加详尽的解释,这是音乐心理学面临的任务。

对于一个教师而言,研究心理学有两个目的,一是了解学习音乐所必需的心理能力,以及如何去发展这种能力;二是了解音乐心理对人的整体心理发展有哪些有益的作用,以及如何通过音乐教育来促进这种作用。从这个角度来研究音乐心理的学科,又称为音乐教育心理学。音乐教育心理学与一般音乐心理学不同,它是服从音乐教育目的的。

本章着重阐述青少年音乐学习过程中的心理现象,及其发展变化的规律,从而采取最佳教育方法,引发受教育者对音乐学习产生浓厚兴趣和热情。要想使音乐教学获得成功,就必须使音乐教学的要求、内容、方法适应青少年音乐心理发展的特征与水平,同时又促进他们心理的发展。

第一节 音乐教育心理概论

一、音乐能力心理结构

从事或参与音乐活动的心理能力是多种多样,异常复杂的。各种从事音乐活动的能力综合起来,形成音乐心理能力结构。而音乐能力心理结构的核心,则是音乐的感受能力。音乐的感受能力又称为音乐的情感

体验能力、音乐感或简称乐感。前苏联捷普洛夫在《音乐能力心理学》一书中阐述：“人从声音里所听到的东西越多，则音乐感越丰富。音乐体验，就其实质来说，乃是情绪体验，只有通过情绪才能理解音乐内容，因此对音乐发生情绪反应的能力应当是音乐感的核心。”那么，音乐心理能力结构除了音乐感受能力以外还有哪些内容呢？下面分别阐述音乐能力心理结构的各个方面。

（一）音乐感受能力

音乐感受能力实质上是音乐的情绪体验能力，或称对音乐产生情绪的反应能力。每一种音乐能力都有其作为知觉能力发展的一面，但这些知觉能力都离不开情绪体验能力，所以说音乐感受能力是其他能力的核心。

（二）音乐感知能力

音乐感知能力又称“音乐听觉”，是通过视唱或听唱再现音乐音响形成的。音乐感知能力一般包括听觉表象和调式感。

1、听觉表象 作为音乐感知能力的音乐听觉，是一种知觉能力，它是通过听唱、听奏、视唱再现音乐的方式，来检验听觉能力的水平的，这种知觉能力，在心理学上称为听觉表象能力。

2、调式感 人们在能够准确再现音乐旋律之前，已经感受到旋律起伏等一系列紧张状态的变化了。这种感受音乐的基础就是调式感。调式感也就是人们对调式变化的情绪体验。比如在教学中，教师有意将一首歌曲选择几个结尾，测试学生停留在哪个音上，歌曲才算结束了。虽然学生还不会唱这首歌曲，但已能分辨出只有停留在主音上（稳定音上）才算结束了。因为他已经感受到了音乐在主音上停止所产生的明显松弛感，就像经过长途跋涉，回到家了一样惬意。

调式感和听觉表象，是音乐听觉的两个不可缺少，又不能互相取代的方面。

（三）音乐的运动觉能力

是把音乐音响内化或转化为身体张弛运动的能力，一般又称为节奏感。但事实上音乐的运动觉能力的内涵远远超过节奏感的范围，它包