

音乐教育学论稿

张肖虎

人民教育出版社

音乐教育学论稿

张肖虎 著

人民教育出版社

D7403 51

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐教育学论稿/张肖虎著. -北京:人民教育出版社, 1998

ISBN 7-107-12388-2

I. 音… II. 张… III. 学校教育: 音乐教育-教学研究 IV. G623. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 28219 号

音乐教育学论稿

张肖虎 著

*

人民教育出版社出版发行

(100009 北京沙滩后街 55 号)

全国新华书店经销

人民教育出版社印刷厂印装

*

开本 880×1230 1/32 印张 9 插页 1 字数 230 000

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—1 570

ISBN 7-107-12388-2

G · 5498 定价 14.30 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。

作者生平简介

张肖虎先生祖籍江苏武进，1914年农历二月初一出生在天津一个书香门第、绘画世家，自幼进取好学，有广泛艺术兴趣。1926年以优异成绩考入南开中学，除各门功课均属优秀外，还进一步发展了他在艺术尤其是音乐上的天赋，拉二胡、弹钢琴、吹竹笛、唱昆曲，并学会了六弦琴、萨克管。在南开五年，他深受“五·四”运动后新思潮和黄自、赵元任音乐思想影响，树立起科教救国、艺术救国的强烈社会责任感。在此后六十余年的艺术生涯中，他总是坚持不懈地把自己的艺术同国家民族的命运联系在一起。

1931年张肖虎先生考入清华大学土木建筑系。古都北京的文艺氛围和水木清华的音乐环境使他如鱼得水，他从在京的清华、燕京任教的中外著名教授那里系统学习了指挥、作曲等课程，并成为清华管弦乐队、军乐队的队长和学生指挥，同时创作了声乐曲《声声慢》和五重奏《极乐吟》，从此开始了他集指挥、作曲、演奏、研究、教学于一身的全方位音乐家的漫长生涯。

1936年毕业留校任清华音乐室助教。1937年抗战爆发后他因家有老母未能随校南迁。在天津这一时期，他开展了广泛的音乐活动，创办了音乐专修院，青年会音乐专修科，音乐学塾等音乐教育机构，他先后组建并指挥了天津工学院管弦乐队、中外音乐家组成的青年会音乐专修科管弦乐队、天津交响乐队、天津跃华中学合唱团、青年会合唱团等。他把众多的音乐人才聚拢在一起，从事艺术活动、培养艺术新人，并用演奏、演唱古典名作和渗透着正义与反抗情绪的新作来抒发爱国情怀，抵制敌伪文化。他指挥演出了包括亨德爾

《弥塞亚》在内的巴哈、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、门德尔松、李斯特、瓦格纳、威尔第、比才、黄自等中外著名作曲家的交响乐、管弦乐、大型声乐作品等；同时创作和演出了他自己的作品，如交响诗《苏武》、歌剧《木兰从军》、《松梅风雨》、神乐大合唱《圣诞曲》等来表现自己威武不屈的民族气节。交响诗《苏武》由曲作者指挥首演于天津，听众含泪聆听，纷纷给作者来信，表述听了交响诗《苏武》后“爱国之心油然而生”。苏联音乐理论家施聂尔逊在《中国音乐文化》一书中对该作品有很高评价。称作者把熟练的欧洲浪漫派作曲技巧与中国民歌主题音调相结合，并将乐曲中“胡人舞”与包罗丁的《伊戈尔王》中波罗维兹恩舞（鞑靼舞）的音乐形象相媲美。由于他获得了这些成绩在27岁时就被工商学院授予教授职称，并被当时在津中外报刊誉为“天津音乐之雄”。他的指挥语言准确精炼，风格朴实无华，受到中外指挥家、演奏家和广大听众的高度评价，是中国北方较早的优秀指挥家。抗战胜利后，他回到清华任音乐室导师，组建和指挥了民乐队、管弦乐队、军乐队，并兼任燕京大学管弦乐队指挥。

张肖虎先生是一位多产的作曲家。在创作上，他应合时代的脉搏，要求高格调、高气质，并贯穿着继承传统、借鉴西洋、发展自己民族音乐艺术的指导思想。1933年的《声声慢》，采用五声性和声语言，是他民族化追求的开端。此后六十余年，他创作的歌剧、舞剧、管弦乐、协奏曲、室内乐、民乐合奏、独奏、大合唱、独唱，直至群众歌曲，为表演、朗诵及话剧配乐，为中小学校歌谱曲等等，其数量之多，已难胜计。但从其主要作品如《苏武》（交响诗体裁的管弦乐、钢琴加合唱作品）、《木兰从军》、《松梅风雨》（歌剧）、《海盜船》、《牧人悲歌》、《抗美援朝组曲》、《珠穆朗玛展红旗》（歌舞剧）、《宝莲灯》（舞剧）、《幻想曲》、《浔阳曲》（管弦乐）、《极乐吟》、《如梦令》、《阳关三叠》（室内乐）、《降E大调钢琴协奏曲》、《梅花新咏》（钢琴与乐队）、《刘胡兰》（合作，三弦与乐队）、《长恨歌》（合

作，舞剧)、以及器乐曲、歌曲等，都不难看出他在吸收欧洲作曲技法而又使用民族音乐语言、创造浓郁民族风格方面，所做的始终如一的宝贵探索，所取得的开拓性成就。1957年的《宝莲灯》是我国第一部大型民族舞剧，虽然只用了三个月仓促突击，一次定稿，使作者留有遗憾，但其音乐以抒情性、戏剧性、舞蹈性的自如结合，既借鉴欧洲交响乐、舞剧音乐的创作技术又刻意于民族化和声语言和转调方法的创造性运用等，都使作品无愧于“第一部”的殊荣。1958年，张肖虎先生赴苏联改编《宝莲灯》音乐，并协助排练指挥乐队，荣获新西伯利亚劳动荣誉奖状和新西伯利亚人民奖状。到了八十年代的《梅花新咏》和大型民族舞剧《长恨歌》，以其多音和弦、多调性等现代技法同民族风格的和谐统一，配器色彩的丰富绚丽等，无疑都表明作曲家在借鉴、继承、探索、创新的长途中又步入了新的高度。张先生的作品具有典雅、古朴、简洁、明朗的个性风格。他以“纯、清、精、新、真”五个字概括了自己的艺术创作美学观。

新中国成立后，张肖虎先生历任北京师范大学音乐系理论作曲教研室主任，北京艺术师范学院、北京艺术学院音乐系主任，燕京大学和中央音乐学院兼课教师。1964年中国音乐学院建院后任作曲系副主任，中央五七艺术大学音乐学院作曲教授。1981年中国音乐学院恢复后，张肖虎先生任副院长兼作曲系主任，为恢复教学秩序，为教材建设和教师队伍建设，竭忠尽智，呕心沥血，与此同时还兼任北京师范大学艺术系复建的领导工作。1987年以七十三岁高龄离休，直至1997年生命的最后一息，他都把中国音乐学院、北师大艺术系的建设和整个音乐教育事业的发展，作为自己须臾不能去怀的心事，魂萦梦牵，期盼殷殷。他作为中国音乐教育事业所秉持的忠贞、付出的心血和建立的功绩，是可歌可泣、令人永难忘怀的。

张肖虎先生作为杰出的音乐教育家，知识渊博、底蕴深厚，博采众长而又集其大成，同时富有开拓和创造精神。他在教学体系、课程设置、教学原则、教材教法诸方面，都提出了系统的主张，并在

教学中身体力行。他讲授过乐理、和声、曲式、复调、配器、指挥、歌曲作法等多门课程，并独辟蹊径，多有创见。他对教学高度负责、一丝不苟，在教学中高屋建瓴、厚积薄发、要言不烦，亦纯然大家风范，这正如他自己所主张的：“教学中主要不是给他们（学生）什么，而是把他们引导到名家名曲面前，让他们到那个环境中去，为他们提供发现和发展的无限天地。”斯人斯言，垂范可师。

张肖虎先生的教学，是在自己的创作实践和学术研究的基础上进行的，而学术上的研究成果又反过来指导着教学和创作。创作经验渗透进教学，又为学术研究不断提出新课题。他的研究、创作、教学三位一体，互相促进。如，他把配器手法理论概括为音色、音量的“溶合、平衡、对比、发展”八个字；他提倡用音乐逻辑发展原则来认识旋律及作品整体发展手法，将曲式规律概括为“重复、变奏、对比、再现、延续、发展”十二个字……。

张肖虎先生的大量学术研究成果，除了与创作和教学紧密结合，也曾在百忙中写成专论专著，撮其要者，有《乐学基础》（1939）、《五声性调式分析》、《五声性调式和声手法》（1987）、《音乐的织体》（1990）、《音乐结构与曲式作品分析》（1997），即将出版的有《音乐教育学论稿》（人民教育出版社）、《和声学学习新法》（中国文联出版社）、《识谱与乐感——新编首调唱名法教程》（江苏教育出版社）等，另有作品集《张肖虎艺术歌曲集》（人民音乐出版社）及与人合撰的《音乐欣赏——曲式——作品分析》、《秧歌主题变奏曲》等。

张肖虎先生还以极大的热情关注并投入社会音乐教育，认为普及音乐教育不但是提高专业音乐水平的必要途径，而且是陶冶青少年情操、提高民族文化素质的战略需要。他发表文章和演说，为国民音乐教育奔走呼吁。提出教育原则，制订方案计划，并亲自讲课，付诸实践，作为专家参与国家教委和北京市普教的工作，积极认真，尽职尽责。他花费大量时间，主编了《九年义务教育五四制中学音

乐教材》(一套八册)、《中学百科全书·音乐卷》，还与人合编了《教学用电子琴教材》等普及性教材。社会音乐教育工作，占去了他生命最后十年的大部分时间，他觉得责无旁贷，心安理得。他以国家民族大业为己任的赤子之心，由此可见一斑。

他作为民主党派“九三学社”的一员，热爱祖国和人民，也衷心拥护中国共产党。在古稀之年创建了九三学社中国音乐学院支部，团结一批优秀人材，共同为党的事业勤奋工作，不愧为中国共产党的诤友。

张肖虎先生对我国音乐文化事业多方面贡献所取得的成果，恰如一座座山峰，排列在他走过的曲折道路上，正是“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。

1997年2月19日，我国著名音乐教育家、作曲家、指挥家张肖虎先生，因病医治无效，于6时17分在北京中日友好医院不幸逝世，享年八十三岁。

张肖虎先生倾毕生才智心力，求索、开拓、耕耘、创造六十余年，为我国音乐教育事业和民族音乐文化的发展做出了杰出贡献，成就斐然，勋劳卓著。他的逝世，是我国音乐艺术和音乐教育事业的巨大损失，凡我同侪后学，无不万分痛惜。

张肖虎先生曾说过：“创作是抒发感情，教学是传授知识。而人的价值就是无私地奉献知识和感情。”

张肖虎先生的一生，是为祖国为人民无私奉献、建功立业的一生；是为艺术为教育孜孜不倦、辛勤耕耘的一生；是为社会为他人披肝沥胆、施仁施爱的一生。他志向宏远，勤学敬业，废寝忘食，夙夜匪懈；他胸襟宽阔，心地善良，清廉自守，安贫乐道；他品性高洁，重节守操，藐蔑名利，鄙薄卑俗；他律己严，责人宽，谦和平易，与人为善。“高山仰止，景行行止”，张先生在艺术上的卓越成就和做人的高尚品格，将作为留给人们的宝贵遗产和师表楷模，而永远受到敬仰。

张肖虎先生把自己的一生完全彻底地贡献给了我国音乐艺术和音乐教育的神圣事业。把生命溶入了这一事业的他，也将在这一事业的存在和发展中，得到自己的永恒。

(中国音乐学院王照乾教授撰稿)

自序

—

音乐是美育的重要组成部分，是全民素质提高的重要条件，对于学校中的全面发展教育，包括思想、品德、心理、生理诸方面的健康成长起着重要作用。

音乐作品是时间的艺术，以其特有的形象思维方式去认识和表现人类和自然世界。音乐是用有组织的声音（乐音）来表现情感、心灵的精神世界的特殊的“语言文字”。

音乐既有创美、审美的独立功能，又善于与其它学科密切联系。在学校中，在社会上，它进行着美育，以促进热爱祖国、激发革命激情、促进团结合作、集体主义、献身建设精神，并起到净化心灵、陶冶情操、协调心理等诸多作用，它自然地、潜移默化地配合德、智、体诸育，对培养全面发展的新人起到不可缺少的作用。

历代哲人、教育家、音乐家非常重视音乐教育。孔子讲“兴于诗、立于礼、成于乐”，贝多芬称“音乐应当使人类精神爆发出火花来”，托尔斯泰说“艺术必须作用于精神世界深处”，……。我们通过自己的教育实践，也同样认识到，音乐会影响人类精神的最高境界。

为此，不断加深认识音乐的特征、功能、教育意义、教学内容、方法……是做为教师或未来的教师以及所有的音乐工作者的一项长期任务。所以，对于音乐教育学、或者说音乐教育理论的研究是极为重要和必要的。它并将增强我们从事教育、教学的信心和激发我们的动力。

二

这本书名为《音乐教育学论稿》，是因为笔者在开始写稿或讲课时，曾考虑过作为一本音乐教育学的内容及其拟题的设想。这些内容笔者曾在中国音乐学院音乐教育系、北京师范大学艺术系及华南师范大学音乐系做为“音乐教育学”进行过系统讲授，其中个别“子课题”曾在诸兄弟院校及音乐研究学术会议上讲过。

本书各部分内容主要出自于不同时期、不同场合，分别从不同专题讲述及发表的论文、著作、讲稿及文件档案。致使本书具有音乐教育论文集或选集的性质。

从目录中，读者可以看出，本书在基于一个一般音乐教育学内容的框架之上，不仅面向普通学校音乐教育，而且涉及更宽的范围，如教师培养的规格，高校师范问题，课外、校外音乐活动，以及普通高校的音乐教育以及民族音乐和音乐教育体制诸多方面。

在编写这些内容时，我并不追求一般“教育学”的系统完整，也不刻意引用历代中、外音乐教学理论，而是把主要的注意力放在我国自有的学校音乐教育、教学、教材、教法理论和经验上，特别是联系九年义务教育的音乐教学大纲、教材，以及近年来我国各个不同层次的音乐教育的改革现实及相关的诸多具体问题编写而成的。正像陶行知先生在他的《中国教育改造》序言中所述：“当选择旧稿时，我曾下了一个决心，凡是外国教育制度、拉东洋车的文字一概删除不留。所留的都是我所体验出来的。所以我所写的，便是我信的，也就是我所行的”。我正是遵循这个原则编写此书的。

鉴于上述，笔者称本书为《音乐教育学论稿》。

三

我从事音乐教学及音乐教育工作已有60年。曾教过小学、中学、普通大学中的音乐，组织过校外、课外合唱、乐队，及多种音乐活

动，亦进行过专业及业余的音乐院校的组建教学，对高等院校的师范音乐专业及专业音乐学院有着直接的教学及院、系组织领导的经验。如在清华大学，1946年复建音乐室，组成、设立了各种音乐选修课和多种音乐团体。1950年在北京师范大学音乐系组织编写了教学方案、各课教学大纲及教材。之后又参加了北京艺术（师范）学院、中国音乐学院的筹备工作。1980年，参加中国音乐学院的复建，同时主持了北京师范大学艺术系的恢复工作。……关于社会上音乐教育方面，筹建了北京和中国音乐教育研究会。再从课程、教材的编写来说：解放初期，参与了中、小学音乐教学大纲的制定，主编了中等师范的音乐教学大纲和教科书；1986年起，参加了九年义务教育中、小学音乐教学大纲的编写与审查审定以及许多新的中、小学音乐教材的审定工作。还主编了《中学百科全书》的音乐、美术卷，《中国特级教师教育思想录》的音乐卷，小学音乐教师自学手册《首调唱名法的理论与实践》，《首调唱名法“识谱与乐感”》的录像带以及高中音乐欣赏选修教材、五四制初中音乐教材、幼儿歌谣配乐磁带，等等。

四

在以上诸多工作过程中，我注意学习、继承、借鉴中外音乐家、文化名人的音乐、艺术理论及教育思想和有益的教育方法，尽量结合我国的实际，溶化、改造、吸收。举例而言，1937年，我在天津耀华学校执教音乐，建议改革音乐教学，得到校长赞同，将历来的“唱歌课”拓宽为欣赏、乐理及唱歌多种内容的综合组成。提倡同学个别地在家庭学习乐器。在学校组成了大型合唱、管弦乐队及口琴队，还举行大型音乐欣赏讲座。这些当时的做法，有许多已经成为现在所提的要求了。

自80年代起，我到北师大，恢复艺术系，当时的师范音乐专业中的教育课，还只有“音乐教学法”或“音乐教材教法”及实习。我

认为，应当有一门“音乐教育学”之类的学科才有利于提高师范性及音乐教育的理论与实践。为此，我逐步地、分散地写出这些“论文”或“讲稿”，用以表达对于音乐教育的诸多问题的想法、看法。当时只想供音乐教师们参考，也希冀对师范学校中“教法”及“实习”诸课，或者“音乐教学论”、“音乐教育学”的教学提供一些参考。

还有一些我的观点或设想，散见于其他发表的论文、文章或讲座记录中，以及为他人著作所写的序言中，还没能专门收集整理。

在整理本书的过程中，对出自于油印记录稿的很多章节中的错误进行了修正，但仍难免有疏漏和不严谨的地方。

最后向支持、帮助我进行教学工作的老师、朋友们、同学们以及为我提供讲课或发表机会的朋友、老师们表示衷心的感谢。

本书以“抛砖引玉”为主要目的。我曾经向第一线的教师们和音乐教育理论家多次呼吁，让我们大家一起来，共同把中国的音乐教育的理论和实践不断提高并不断进行总结，为音乐教育的不断进步而努力。

张肖虎

于北京 1994 春

时年 80 岁

目 录

自序

第一讲 美育与音乐教育	1
一、关于美与美育	1
二、关于美育和全面发展教育	6
三、音乐教育的目的和任务	7
四、音乐教育的特殊过程与方式	10
五、实施美育的重要性	11
第二讲 音乐的特性	17
一、音乐的艺术特性	17
二、音乐的教学特性	20
三、音乐在其活动的方式和过程中的特点	24
第三讲 音乐的功能	26
一、音乐的艺术功能	26
二、音乐的教育功能	28
三、音乐的社会功能	30
四、音乐的娱乐功能	30
第四讲 九年义务教育小学、初级中学音乐教学大纲的介绍和 理解	32
一、目的、任务	32
二、强调思想品德教育，遵循音乐教学的特殊规律	33
三、音乐教学的各组成部分	35
四、课内教学与课外活动	36
五、唱歌与器乐	37
六、唱游	39

七、音乐欣赏	40
八、音乐教学中的“双基”	41
九、分年级教学内容的要求采用“表格式”表述	43
十、增加了必唱曲目和推荐曲目	44
第五讲 普通学校音乐教材的编写	45
一、关于音乐教学的内容和分类	45
二、各组成部分的选材	46
三、各个组成部分的纵横关系	49
四、关于教材编写的体系	50
第六讲 普通学校音乐的教学原则	53
一、关于音乐教学内容与方式的教学原则	54
二、关于音乐教学方法的教学原则	55
第七讲 普通学校音乐课教案的编写	59
一、教案的组成部分	59
二、结合教案设计而备课	60
三、教学方法步骤的最佳选择	60
四、课内、课后的检查和自我检查	61
五、教案的样式	61
附录：六篇教案案例	62
第八讲 音乐教育的各个阶段	85
一、儿童时期音乐教育概述	85
二、关于普通中学的音乐教育	91
三、关于高等学校的音乐教育问题	98
第九讲 谈中师音乐教育及其他	101
一、以“三个面向”为指导思想分析、研究音乐教育	101
二、音乐教育要重视美育	103
三、发挥音乐教育的功能	105
四、有关中师的音乐教育	109

五、关于教材·····	110
六、关于对教师的要求·····	111
第十讲 高等师范院校音乐系(专业)的师范特点·····	113
一、更新观念,完整理解“师范性”·····	113
二、培养目标的师范定向及其贯彻落实·····	115
三、师范性要体现在整体教学之中·····	116
四、音乐艺术特点及音乐教育规律·····	119
附录:——办好师大艺术教育系音乐专业的设想·····	127
关于高等师范艺术教育音乐专业教改的建议——学分	
制及教学方案部分·····	151
第十一讲 关于课外活动·····	165
一、音乐课外活动的重要意义·····	165
二、音乐课外活动的内容、形式、原则、做法·····	168
第十二讲 唱名法、教学法及其他·····	171
一、首调唱名法及乐感的培养·····	171
二、听感统觉与能力培养——兼谈教学法·····	180
附录:唱、弹与自弹自唱·····	191
三、面向全体与因材施教·····	193
四、关于音乐教学法及其课程的建设·····	195
第十三讲 外国音乐教学法的简述和探讨·····	219
一、柯尔文的教学法·····	220
二、柯达伊的教学体系·····	221
三、铃木教学法·····	225
四、奥尔夫教学法·····	227
五、综合音乐感教学法·····	229
六、达克罗斯的体态律动·····	229
第十四讲 关于普通音乐师资知识结构的思考·····	231
一、音乐教师应具备的条件·····	231

二、幼儿教师的音乐素质·····	231
三、对小学音乐教师的要求·····	232
四、对中学音乐教师的要求·····	235
第十五讲 中国音乐教育体制结构与年制·····	245
第十六讲 关于民族音乐·····	252
一、音乐教学中的民族音乐与爱国主义教育·····	252
二、民族传统音乐的一些问题·····	254