

普通音乐教育学概论

曹理 编著

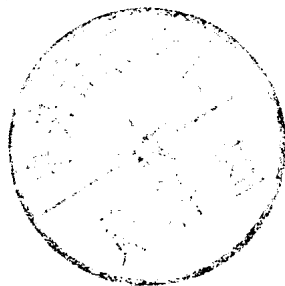

北京师范大学出版社

20060

普通音乐教育学概论

曹 理

北京师范学院出版社

1990年·北京

2.25560

普通音乐教育学概论

曹 理

*

北京师范学院出版社出版发行

(北京阜成门外花园村)

全国各地新华书店经销

国防工业出版社印刷厂印刷

*

787×1092 1/32 印张：11 字数：234千字

1990年6月北京第一版 1990年6月北京第一次印刷

印数：0,001—5,000册

ISBN 7-81014-594-0/G·401

定价：4.90元

前 言

也许，因为我当过小学音乐教师，对中小学音乐教育有着特殊的感情；也许，因为我担任师范学院音乐教法课程及教育实习指导，对中小学音乐教育有着更多的接触机会；也许，为当今音乐教育研究飞速发展的形势所迫，使我产生了为完成具有中国特色的音乐教育学贡献绵薄的强烈愿望。但，我深知中国音乐教育理论大厦的建立，需要千百万人的共同努力。本书如能为建筑这座大厦添几粒砂石，增一掬泥浆，于愿足矣，更无他求。

长期以来，我国音乐教育学科建设处于比较落后的状况，这对我国音乐教育事业的发展，对培养造就一支高水平的音乐师资队伍，对培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的新人是极为不利的。加强音乐教育学科建设，不仅符合现代化教育科学发展的趋势，而且有利于师范教育“坚持为初等、中等教育服务”的方向，有利于普通学校基础音乐教育师资队伍的建设，有利于赶上世界先进的音乐教育水平。

随着师范音乐教育的发展，逐步形成了音乐教学法（教材教法）。音乐教学法主要研究音乐课的教学目的、任务、教材体系，教学原则和教学方法等问题，它对于培养音乐教育师资，提高中小学音乐教育质量起了重要的作用。但是，音乐教学法的研究及其实践有一定的局限性，它仅仅停留在具体经验介绍或信息传播阶段，研究领域也比较狭窄，远远不能满足学科教育的要求。特别是科学技术迅猛发展的今天，

由于学科分化交叉和渗透等现象日益增加，社会发展对课程设置和学科内容提出不断变革的要求，音乐教学法发展、升华成为音乐学科教育学，已成为一种必然趋势。

近年来，音乐教育形势发展很快，国家及各级领导的重视；经济建设的发展，社会的进步，科学文化的繁荣；音乐教育界、理论界实践及理论研究空气的日趋浓厚；国外有关音乐教育理论信息的引进愈加及时、丰富。所有这些都为开展音乐学科教育研究创造了良好条件。

然而，音乐学科教育学毕竟是一门崭新的边缘学科，在世界上也属于新鲜的研究课题，其中某些方面，在我国还是空白。这表明，它的形成和发展需要一个研究、探讨、积蓄的过程，绝不可能一蹴而就；另一方面，应该重视对音乐教材教法课的教学改革与实践，不断促进这门课程趋向完整化、系统化、科学化，不断创造条件使这门学科向更高层次发展。

这本书的特点就在于不同于传统音乐教学法的结构、内容，它开始增加一些有关音乐教育学的内容，如，音乐教育概论、音乐教育心理、音乐能力结构与测试评定、国外著名音乐教育体系及教法、音乐教学基本原则、音乐教学内容与教法、音乐教育技术、音乐教育与社会、音乐教学质量评估等。它更具音乐学科教育学的特点，为此，将此书定名为《普通音乐教育学概论》。

我之所以敢把现在考虑到的问题大胆抛出来，一则为以书会友，二则为以书求师，愿专家、学者、前辈、同行给我以批评、帮助。让我们共同为完善具有中国特色的音乐教育学，而做出无私的奉献。

本书在整体构思上听取了何瑞基同志的意见与建议，在

校对、计算、绘图、制谱等方面得到他的许多帮助，仅此表示诚挚的谢意。

曹 理

1988年4月

目 录

前言	
第一章 音乐教育概论	1
第一节 音乐教育的目的任务	1
第二节 音乐教育的特征和功能	3
第三节 音乐教育简史	16
第二章 音乐教育心理	22
第一节 心理基础知识简介	22
第二节 儿童期心理发展基本特点	26
第三节 音乐心理发展浅析	30
第四节 施教的分寸	38
第三章 音乐能力结构与测试评定	45
第一节 关于能力与测试	45
第二节 音乐能力结构分析	48
第三节 音乐能力的测验	56
第四章 国外著名音乐教育体系及教法	78
第一节 达尔克洛兹教育体系及教法	78
第二节 奥尔夫教育体系及教法	88
第三节 柯达伊教育体系及教法	96
第四节 综合乐感教学法	105
第五节 铃木教学法	113
第六节 其它著名教学法概要	120
第七节 比较与借鉴	124

第五章 音乐教学基本原则	127
第一节 导语	127
第二节 八大基本原则	129
第六章 音乐教学内容与教法	142
第一节 唱歌教学	142
第二节 器乐教学	158
第三节 创作教学	175
第四节 基本乐理和视唱练耳教学	192
第五节 欣赏教学	221
第七章 音乐教育技术	251
第一节 什么是教育技术	251
第二节 音乐教学最优化	255
第三节 音乐教学设备与技术手段	272
第八章 音乐教学质量评估	305
第一节 概述	305
第二节 音乐教学质量评估的过程	306
第三节 评价指标量化方法简介	314
第四节 结束语	319
第九章 音乐教育与社会	321
第一节 问题的提出	321
第二节 音乐的社会化倾向	324
第三节 音乐教育体系的社会化与立体化	329
主要参考书目	342

第一章 音乐教育概论

本章主要在音乐教育的方向和发展形态上，在全面探索带有根本性规律上，在整体上概括音乐教育主要的问题上，阐述音乐教育的一般原理。

研究在人类历史发展中音乐教育实践活动和音乐教育思想，探索音乐教育发展变化的规律，用以指导当今、预测未来的音乐教育。

第一节 音乐教育的目的任务

我国学校教育的根本任务是坚持为社会主义建设服务的方向，培养德、智、体、美、劳全面发展，有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，提高全民族的素质。

音乐教育是我国学校教育中不可缺少的组成部分，是实施美育的一项主要内容和重要手段，也是加强德育、智育、体育和劳动教育的有力途径，它具有其它学科教育所不可替

代的特殊作用。

什么是美育？概括地说，美育就是审美教育，也就是美感教育。美育涉及到美的哲学（对美及审美对象作哲学本质的探讨）、审美心理学和艺术社会学（以艺术为主要对象作心理或社会历史的分析考察）、以及教育学、心理学等一系列问题。它遵循美学的基本原理，根据教育学的客观规律，研究怎样培养人们对于自然美、社会美和艺术美的感受鉴赏、评价、创造的能力、怎样培养人们具有健康的审美情感和审美情趣。

音乐教育属于艺术教育的范畴。艺术美是艺术家按照美的规律和美学标准创造出来的真正有欣赏价值的“第二自然美”。它是自然美、社会美的集中体现，它比实际生活的美具有更高、更强烈、更集中、更典型、更精萃和更理想的特点。因此，要完成美育，艺术教育是它的中心环节和主要手段，而音乐教育又是艺术教育的重要组成部分。

音乐教育和审美教育（美育）的总任务一样，它要求培养人们感受和鉴赏美，表现和创造美的能力。音乐教育包括学校的教育和社会的音乐教育，二者任务是有不同之处的。音乐教学任务是学校音乐教育的基础，它的任务是：

一、培养学生对音乐的兴趣、爱好，提高对音乐的审美能力。感受音乐、理解音乐、表现音乐和创造音乐的能力。

二、使学生掌握一定的音乐基础知识和基础技能。

三、使学生逐步了解我国民族音乐，热爱祖国的音乐艺术，激发学生的爱国热情。接触世界各历史时期、各文化阶层的优秀音乐作品，开阔音乐视野。

四、通过音乐艺术形象，启迪学生智慧，陶冶高尚情操和优良品格；发展学生的想象力和创造性思维能力；培养审

美情趣、活泼乐观的情绪和丰富的感情以及为祖国社会主义现代化建设献身的责任感，使他们的身心得到健康的发展。

第二节 音乐教育的特征和功能

一、艺术教育的基本特征是形象性与情感性。

无论是哪种艺术，都是以感情形象的形式表现出来，都具有引起人的情感共鸣的力量，以美动人，以情动人，寓教育于美的形象、美的享受和美的情感感染之中。

音乐教育是以音乐艺术的独特形式来实现美育的目的的，它既具有艺术教育的共同特征，而且又具有其自身的特点。

音乐，是听觉的艺术，又是时间的艺术。它所使用的物质材料是音响，它由旋律、节奏、和声、复调、调式、调性、曲式结构等组成富有个性化的“动力性结构”——音响体系。“但是要音乐充分发挥它的作用，单凭抽象的声音在时间里运动还不够，还要加上第二个因素，那就是内容，即诉诸心灵的精神、洋溢的情感以及声音所显出的这种内容精华的表现”（黑格尔《美学》第三卷）。

因此，音乐艺术自身的最重要的一个特点是情感性。音乐给人情感的移入比其他艺术有力得多，它能更直接更有力地进入人的情感世界，被誉为“最情感的艺术”、“人类感情的速记”。

音乐艺术，通过有组织的音响，直接刺激听觉神经，它以抑扬顿挫的音高，张弛变化的节奏、线条明晰的力度、扣人心弦的速度、色彩绚丽的音色等种种表现人类情感的信

息手段，传入大脑，进入人的心灵，通过有效生物电，产生一种特殊的不同凡响的心灵共鸣，对人的思想感情有强烈的感染作用。这种声波衍射于四方，对人的听觉神经有强迫性，能左右人的情绪。而且音乐和人的心理、感情活动具有形态上的一致性：都是运动的、不可见的、有节奏的、随现即逝的。以节奏来讲，音乐的节奏同生命的节奏、自然的节奏都受宇宙间大自然同步律的制约——音乐的感情必须同人的感情同步。所以音乐能非常迅速强烈地直接触动听者的心灵。黑格尔对此早有精辟的论述，他说：“在音乐中，外在的客观性消失了，作品与欣赏者的分离（在其他艺术中还有这种对峙）也消失了。音乐作品于是透入人心与主体合而为一，就是这个原因，音乐是最情感的艺术”。黑格尔所说“其他艺术中还有这种对峙”，一是产生在其他艺术作品与欣赏者间有一定的空间距离，在某种意义上这种距离也是一种心理距离；二是产生在欣赏者对某些艺术作品要经过理性分析，通过理解才能产生共鸣，这种时间距离又是一种心理距离。例如：文学作品有很大的感情容量，但要通过第二信号系统的文字，引起联想，也不能直接作用于人的感情。这也是为什么许多理论家竟然不顾情感性是各种不同艺术所具有的共同特征的事实，这样推崇音乐，称之为“感情艺术”的原因吧！在这方面，史书《战国策》上也有记载，公元前227年燕太子丹送荆轲赴秦谋刺秦王政，至易水河上，“高渐离击筑（古代乐器，形状象琴，有十三根弦，项细肩圆，左手按弦右手用竹尺敲击发声，现已失传），荆轲和而歌。为变徵之声，士皆垂泪涕泣”，“复为慷慨羽声，士皆瞋目，发尽上指冠”。这段记载绘声绘色描述了随着音调从“变徵”声变为“羽声”，而在人感情上引起共鸣和震颤，即从“垂泪涕泣”到“瞋目”、“发

尽上指冠”。

其次，音乐形象的抽象性。音乐通过音乐语言——高低抑扬的音程变化、轻重缓急的节奏安排，以及调式、调性、和声、复调等变化，塑造独特的音乐形象，反映现实生活。李泽厚认为：这种“反映现实的原则，不是摹拟，而是比拟；不是描写，而是表情；不以如实的再现为主，而以概括的表现为主”（引自李泽厚《略论艺术种类》）。音乐不具有造型艺术的可见性、空间性、固定性等特性，不可能像造型艺术那样维妙维肖地去塑造或描绘物象和人象，也不可能像语言艺术那样明确地表达思想述说具体的情节。但是，音乐和客观世界有着千丝万缕的联系，通过复杂的人类艺术思维——联想、幻想、想象等一系列的阶梯，从而间接表现出客观世界，不仅是可能的，而且是早已为音乐历史所证明的。正如托尔斯泰所说：“音乐的力量，足以使一个人对未能感觉的事有所感觉，对理解不了的事有所理解，使不可能的事一变而为可能。”

音乐与语言一样，同是人类精神产物，都借助声音作为载体。语言本身是具有声音符号的认识价值，而音乐音响的载体是他自己，不含语言的内涵，不能传达任何语义性的观念。因此，它具有多义性。正如马克思所说：“对于不辨音律的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义，音乐对他来说不是对象”。

二、音乐教育的地位与作用

“没有美育的教育，是不完全的教育”。这句话说明了美育在全面发展教育中的独立地位，也是对相当长的时间内学校艺术教育仅仅作为促进德育的手段，所产生的不良影响的反思。

美育和德育既有密切的联系，又有显著的区别，两者是不能互相代替的。美育有着自身特定的研究范围、对象和研

究方式,在培养全面发展的人的总目标上也有其特定的任务。同时,随着社会的发展、进步,经济的发展,物质生活的提高,人们的精神生活的需求也在提高,要求社会上创造出更优秀的艺术作品和精致的劳动产品来满足人们的审美需要;要求人们具有正确的审美观点,丰富的审美情趣和较高的艺术素养来适应时代的要求。因此,德育不能代替美育,同样智育、体育和劳动技术教育也不能代替美育。

随着美育在全面发展教育中独立地位的确定,音乐教育在学校教育中的地位更加明确了,其作用更为突出了。音乐教育具有审美功能、教育功能和认识功能。从本质上来看,音乐艺术的根本功能是通过以审美为中心,以情感为中介的动力系统来实现其社会功能的。

1. 审美功能。这是音乐教育以及其他审美教育特殊的和主要的功能。

第一、音乐教育起陶冶感情,净化心灵的作用。音乐教育用音响的魔力作用于人的情感,引起共鸣、激动、联想、想象,以潜移默化的方式使人接受某种道德情操、精神品质、意识观念的熏陶渗透,乃至灵魂的陶醉,从而使人们达到优美崇高的思想境界。这就是打动感情的教育,它深切真挚,陶情淑性,移风易俗,被视为改造社会的一种重要力量。

古希腊哲学家柏拉图在《国家篇》中说过:“节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的最深处,如果教育的方式适合,它们就会拿美来浸润心灵,使它也就因而美化;如果没有这种适合的教育,心灵也就因而丑化”。音乐家李斯特在《论柏辽兹与舒曼》中说:“音乐是不假任何外力,直接沁人心脾的,最纯的感情与火焰;它是从口吸入的空气,它是生命的血管中流通着的血液”。高尔基在长篇小说《母亲》中有一段描写

母亲欣赏音乐的情景。母亲虽然并不知道她听的是什么乐曲，但她被正在演奏的乐曲激动起来，她“坐在那里听着，想着自己的心事……”，她“渐渐喜欢起音乐来。她听着音乐，就会感到一阵阵温暖的浪潮在胸中激荡，注入心房，仿佛心跳得更均匀，心中的思潮好比撒在水份充足、深耕细作的沃土里的种子，迅速地蓬勃生长，被音乐魅力激起的千言万语，宛如美丽的鲜花，欢畅地朵朵怒放”。

匈牙利著名音乐教育家柯达伊在《儿童合唱队》一书中写道：“低级趣味极其迅速地传播出来。在艺术上，这就不象服装那样无所损害。穿着低级趣味的人并不危害他自己的健康，但艺术上的低级趣味却是一种真正的精神疾病，它将人的心灵禁锢起来。使之无法接触名作及其赋予生命的‘营养’，没有了‘营养’，精神就会萎缩或发育不全，整个的个性就会打上怪异的烙印”。这也就是说音乐能起鼓舞作用，也能起瓦解作用。音乐能启发人们产生美感，提高人的精神境界，也能使人精神萎靡，沉溺落后。正因为这样的道理，好的音乐作品不仅有鲜明美好的音乐艺术形象，而且，有悦耳动听的音响，充满生活的气息，表现出朝气蓬勃的乐观情绪，可以振奋人们的精神，发扬新的社会风尚。而那些低级、颓废、色情的“靡靡之音”，则会使人意志消沉，严重腐蚀人们的灵魂，败坏社会风气。因此，要提高全民族的科学文化水平，建设社会主义精神文明，一方面，要用革命的理想和热情振奋起广大群众建设社会主义的巨大热情；另一方面，要发挥美育尤其是音乐教育的作用。在人们的心灵上播下纯洁美好的种子，特别是在中小学基础教育阶段，要让“祖国的花朵”懂得祖国是美好的，前途是光明的，学会鉴别美与丑、善与恶、真与伪。通过音乐教育，陶冶情操，培养有理想、有道

德、有文化、有纪律的一代新人。

第二、音乐教育使人们在愉悦中受到教育。音乐有愉悦的作用，荀子《乐论》写道：“乐者，乐也”。《乐记》中也记载：“夫乐者乐也，人情之所不能免也”。就是认为音乐使人“快乐”，是满足感情的需要所不可缺少的。每一个有正常思维和感情的人是能够欣赏音乐美，而且是乐于欣赏、倾心赏美的，也就是乐于受教的。人的心情愉快了，内心就会平静，情绪相对稳定，对精神起调剂作用。人的机体内生理化学变化变得畅通无阻，会产生增力的感觉。人的精神会表现出积极的情绪，焕发出神采。总之，使人得到了娱乐和美的享受，受到了教育和启迪。长期在美的熏陶感染下，不仅能使人在精神上得到愉悦和滋养，而且有助于提高感受、鉴赏、表现创造美的能力，培养起健康的审美情趣和审美情操，使人的精神世界更丰富、更和谐、更完美。

日常生活中很多事物与声音、节奏有着天然的联系。音乐教育使人愉快，受到欢迎。音乐教育启蒙期往往是结合音乐游戏进行的。随着年龄的增长，相应地有目的地增加音乐教育中的唱歌、演奏乐器、创作、欣赏音乐等活动，会使人在这个综合体验过程中受到教育。人民音乐家冼星海说过：“音乐，是人生的最大快乐；音乐是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”真是再恰当不过了。

音乐教育的这种作用也有利于培养人理想的个性。实践表明，人的气质有很大的可塑性，在后天生活环境的影响下，是可以改变的。音乐教育对不同气质类型的人可以进行不同的教育。如对活泼好动的人，让他多听多唱（奏）比较安定、庄重的乐曲，以克服其散漫的特点；对于不好动的人，让他多听多唱比较活泼的乐曲，以克服其保守的特点；对于容易

暴躁的人，让他多听多唱温柔和谐的乐曲，以克服其粗暴的特点；对于过分胆小温顺的人，让他多听多唱激烈雄浑的乐曲，以克服其遇事退缩不前的弱点等等。有的学生说：“和音乐交朋友交流思想使我更加平静、沉着、精神专注，对于调整我的心绪很有帮助。”可见，音乐教育，对于人的性格、情趣的形成也是有影响的。

毕达哥拉斯确定了音乐的首要的净化作用。用音乐，用某些旋律和节奏可以教育人，用音乐的某些旋律、节奏治疗人的脾气和情绪并恢复内心能力的和谐……。他还认为适当地享用音乐可以大有助于人的身体健康。

第三、音乐教育有怡情健身的作用。一方面，音乐教育可以使人心旷神怡，有一种愉悦性情的心理感觉，可以促进人的身心健康。音乐传入人的耳膜，刺激大脑中枢神经，使人的身体分泌多种有益的生化物质，如激素、酶等产生抗疲劳、助消化、降血压、调理神经等作用。真可谓，“一声来耳里，万事离心中。清畅堪销疾，怡和好养蒙。”清畅怡和的音乐既可解除疾病又可保养心性，有益于身心健康。难怪元代名医朱震亨发出了感慨：“乐者，亦为药也”。

另一方面，音乐也能使人得到积极的休息。列宁有一句名言：“不会休息的人就不会工作。”工作久了免不了疲劳而需要休息。休息有多种方式，结合自己爱好的音乐作有兴趣的活动，就是一种积极的休息。这里有一段爱因斯坦关于休息的逸话。爱因斯坦中年任教于荷兰莱顿大学。在紧张的脑力劳动之余，不时地和他的同道埃伦菲斯特一起，演奏名曲。他的小提琴与埃伦菲斯特的钢琴配合默契，音乐洗刷了他们头脑中的疲劳。有时爱因斯坦会突然中断演奏，用琴弓敲着钢琴，和好友一起讨论起学术问题。积极休息之后，新的思