

中国高师音乐教育

ZHONGGUO GAOSHI YINYUE JIAOYU

殷瑛 刘阳琼 著

湘潭大学出版社

中国高师音乐教育

ZHONGGUO GAOSHI YINYUE JIAOYU

殷瑛 刘阳琼 著

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国高师音乐教育 / 殷瑛, 刘阳琼著. —湘潭：
湘潭大学出版社, 2016.8

ISBN 978-7-81128-996-1

I. ①中… II. ①殷… ②刘… III. ①高等师范教育
—音乐教育—教学研究—中国 IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 208093 号

中国高师音乐教育

殷 瑛 刘阳琼 著

责任编辑：王晓园 唐思敏

封面设计：曾天怡

出版发行：湘潭大学出版社

社址：湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真)：0731-58298966 邮编：411105

网址：<http://press.xtu.edu.cn/>

印 刷：长沙鸿和印务有限公司

经 销：湖南省新华书店

开 本：880×1230 1/32

印 张：7.5

字 数：189 千字

版 次：2016 年 8 月第 1 版

印 次：2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-81128-996-1

定 价：28.00 元

(版权所有 严禁翻印)

前言

在当今社会生活和艺术教育中，音乐教育的作用与日俱增，其涵盖面不断拓展延伸——一切通过传承音乐知识、技能来培养受教育者审美意识，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。

尽管音乐教育作为人类社会的一种文化活动，早已存在于不同国家和民族的社会生活中，但作为一门学科，它却是在 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，音乐教育学既要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。

在世纪之交，中共中央国务院颁布了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(以下简称《决定》)，指明了 21 世纪我国教育事业的发展方向。《决定》指出：“实施素质教育，就是要全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。实施素质教育，必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中……使诸方面教育互相渗透、协调发展，促进学生的全面发展和健康成长。”这表明，美育不仅被正式写进教育方针，在学校

全面发展教育中的地位以法律的形式确立,而且已成为实施素质教育的重要途径和内容。美育地位的确立与提高,为学校美育的发展提供了良好契机,同时也对美育的具体实施提出了更高、更明确的要求。

音乐教育是学校美育的主要实施途径和最重要的内容之一,它在陶冶情操、开发潜能、培养创新精神和实践能力等方面发挥着独特的作用。高师音乐教育是整个学校音乐教育体系中的一个十分重要的组成部分,作为基础音乐教育的基础,它承担着培养各级各类学校音乐教育师资的神圣职责。因此,高师音乐教育的成败直接关系到整个学校音乐教育能否顺利实施,也直接关系到素质教育能否顺利向前推进。

近年来,借艺术教育地位稳步提高、基础音乐教育改革不断深入的东风,我国高师音乐教育在理论与实践上都取得了有目共睹的成绩,探索并初步形成了具有中国特色的、较为完整的高师音乐教育教学体系。但是,我国高师音乐教育的改革力度离素质教育发展的要求和基础音乐教育改革的需要还存在一定距离,需要高师音乐教师及研究者坚持不懈地改革与调整,不断完善我国高师音乐教育,推动基础教育的发展。

本书涉及高师音乐教育的多个方面——基础概念、发展历程、课程体系、教学、教师素质、综合能力、教育实习、教育改革、教育技术、教育发展,能够跳出为研究而研究的窠臼,立足于实践,力求解决实际问题。希望能有助于音乐教育教学实践,提高高师音乐教育水平,培养出大批合格的各级各类学校音乐教师。

本书在撰写过程中,吸收与借鉴了相关专家的研究成果,在此表示衷心的感谢。书中若有疏漏之处,恳请广大读者与同行指正,以便本书修订与完善。

殷瑛

2016年4月

目 录

第一章 高师音乐教育基础	(1)
第一节 高师音乐教育的界定.....	(1)
第二节 高师音乐教育的参与者.....	(4)
第二章 高师音乐教育发展历程回溯	(27)
第一节 高师音乐教育的初创与发展	(27)
第二节 高师音乐教育的调整与改革	(36)
第三节 高师音乐教育的提高与新发展	(48)
第三章 高师音乐教育的课程体系结构	(56)
第一节 高师音乐教育课程与课程体系的界定	(56)
第二节 高师音乐教育课程体系的现状与反思	(58)
第三节 高师音乐教育课程体系的调整	(64)
第四章 高师音乐教育的教学探析	(84)
第一节 高师音乐教育的教学方法	(84)
第二节 高师音乐教育的教学过程	(98)
第五章 高师音乐教师素质的提升	(111)
第一节 高师音乐教师素质的现状分析.....	(111)
第二节 高师音乐教师素质的要求与提升.....	(117)

第六章 高师音乐教育的综合能力培养	(133)
第一节 对综合能力培养的理解	(133)
第二节 培养高师音乐教育专业学生的综合能力	(139)
第七章 高师音乐教育的实习	(156)
第一节 高师音乐教育实习的功能及意义	(156)
第二节 高师音乐教育实习的模式分析	(159)
第八章 高师音乐教育改革探索	(175)
第一节 基础教育改革的推动力	(175)
第二节 对高师音乐教育的思考	(178)
第九章 高师音乐教师教育与现代教育技术的融合	(188)
第一节 高师音乐教育技术	(188)
第二节 现代高师音乐教育技术与设备	(194)
第三节 现代教育技术对高师音乐教育的影响	(203)
第十章 高师音乐教育发展的民族化与现代化	(206)
第一节 高师音乐教育发展的民族化	(206)
第二节 高师音乐教育发展的现代化	(214)
参考文献	(223)

第一章 高师音乐教育基础

第一节 高师音乐教育的界定

一、高师音乐教育的定义

高师音乐教育就是培养音乐教师的教育,即高等师范院校、专业音乐艺术学院以及普通大学等学校,对其音乐教育专业学生进行专业辅导,以批量培养优秀音乐教师为目标的音乐教育。从职业的角度来看,高师音乐教育是专业音乐教育;从培养目标来看,高师音乐教育的最终目标是为普通音乐教育服务。所以,高师院校音乐教育专业的主要工作就是培养音乐教育类人才。

二、高师音乐教育的专业性

当前,我国高师音乐教育的发展非常迅速,开展过许多关于教学改革的研讨会,其中高师音乐教育的目标定位问题一直是讨论中的关注点。

从培养目标来看,高师音乐教育和专业音乐学院教育是不一样的,虽然高师音乐教育也属于专业教育,但其教育工作的任务是培养音乐教育人才;而专业音乐学院教育的目标则是培养音乐方面的人才,为专业音乐团队输送新鲜血液。所以,基于市场的需求,高师音乐教育培养的音乐教育人才要满足各种学校的需求。以目前中小学音乐教师的状况看,现在的音乐教师对音乐教学不

能适应,在引导学生创造性方面也不够,这是由于教师的长官意志强烈、教材种类与教学方法的不足导致的。在音乐教学中,过多地强调对学科及内容的设置,过于关注专业的深度与难度,对于学生创造力的开发不够重视,最后就导致了学生在今后所从事的教育工作中不能顺利地完成教学任务。

我国在改革开放之后,才逐渐建立高师音乐教育专业,而院系的音乐教师大都由音乐院校和艺术院校里的音乐专业的教师来担任,这些教师仍然以表演专业教学模式、以专业人才培养模式来开展教学和培养学生,对基础教育这一块不甚了解;一些教师对中小学的音乐教学大纲、音乐课程标准、教育的状况、信息环境下的音乐教育都缺乏了解。因此,当中的大多数音乐教师的音乐教育观念仍然是传统的,他们认为只要能唱歌、能弹奏乐器就可以教好音乐。这样看来,教师对于真正的培养目标并不明确,并且不是每个音乐专业的学生都拥有成为音乐家的潜能,这就会引发很多问题。对上述情况的分析让我们明白,音乐教师只有了解高师音乐教育的目标与专业性,才能对专业方向有一个明确把握,从而对高师音乐教育的改革与发展才更加有利。

在音乐教育学中,高师音乐教育是其中重要的内容,它既是一门音乐学科,又是一门教育学科,但并不是将两门学科的所有信息简单地组合起来,而是截取其中的要义,实现两者共同的追求。这就意味着,高师音乐教育不仅仅是音乐学科或者教育学科,而是一个特殊的专业学科。在这个专业学科的结构里,音乐和教育两者之间需要相互平衡与互为手段,单独强调其中任何一点,都不能体现高师音乐教育的专业性。高师音乐教育是一门交叉学科,在教学中出现“学术性”与“师范性”的争论就是一种失衡。从“学术性”角度来看,教师只有专业技术达到一定的水准才能胜任音乐教学的工作,在这个观点下,高师音乐教育就倾向于专业音乐教育,即片面强调教师的专业水平和教学水平,以及其他学科的专业知识

还有基本技能的发展；从“师范性”角度来看，要成为一名合格的音乐教师就要突出其师资特点，这种观点更注重教育学、心理学等方面的内容，反而忽略了专业理论知识技能。所以，对于高师音乐专业教师来说，仅仅传授音乐知识技能是不够的，还要传授音乐教学的技巧，让学生对教育理念与教学模式有自己的思考；对于音乐教育专业学生而言，除了需要音乐素养，教师素质也是必不可少的，通过自己学得的知识与技能来完成未来的教学工作。这样才是对高师音乐教育专业性追求的体现。

高师音乐教育需要明确自己的任务与目标，不断强化基础教育服务意识，培养具有实力、复合型的音乐教师人才。这里面有三层含义：

第一，高师音乐教育不能过于理论化。高师音乐教育不能过分强调技能难度，而是要培养学生对音乐与教育理念的掌握，培养专业技能，并掌握针对基础音乐教育的教学方法。也可以这样说，高师音乐教育所重点关注的是在音乐和教育学科中学生能否获取各专业文化素养，是否具有将这些文化素养转化为能够实施美育的教学能力，以此适应基础教育的需求。

第二，高师音乐教育不可采取单一教学模式，不可局限于狭窄的专业知识结构之中，而是要注重音乐与其他艺术、与其他文化及生活的密切联系，让该学科的知识结构更加综合化、多元化。

第三，高师音乐教育模式要有自身的特色。在这个需求个性化发展的时代，人才培养机构要有其自己的特点。高师音乐教育若继续采取传统的教学模式，无法满足社会发展对新教育的要求，那么自己就会举步维艰，使生存发展面临危机。因此，高师在结合自身的条件、地区特色以及市场要求的基础上，尝试进行特色化的办学，发展自身特点，拓宽办学格局，使自己的办学之路更适合当今的生存环境。唯有如此，高师音乐教育才能跟上时代发展的步伐，适应当今基础音乐教育的改革，以取得更大的发展。

第二节 高师音乐教育的参与者

一、高师音乐教育的教师

审美教育是音乐教育的中心与重点,美育要通过音乐教育的形式来体现,学校音乐教育的主要形式为课堂教学。所以,教师要依据各门课程的特征来开展课堂教学,让学生掌握相关音乐技能、通晓音乐理论、品味艺术作品内涵,在此基础上获得美的享受,这是音乐教学中的一项重要内容。任何一位音乐教师都要对教学的艺术性给予关注和重视,遵循其中的规律性,并且在课堂教学中以教育学与心理学等理论知识为指导。

(一)专业特点

高师音乐教育的课程包括理论课与技能课两个部分。理论课包括基础理论、技术理论、史论,技能课包括视唱练耳、声乐、器乐。每一科都有其自身特征与教学特点。

1. 基础理论课教师

(1) 基础理论课教学要结合实践活动

在音乐教学的所有课程中,基础理论的教学是基础与依据,因此,在开展教学时,要让学生在感受音乐的基础上积极主动地参加到音乐实践活动中去。学生在参与实践活动中充分感受音乐,有助于对基础理论知识的理解和掌握,反过来,学生对这些知识的理解越透彻、越深刻,就更有利于学生在实践中对音乐进行理解、感受与表现。所以在音乐教学中,教师不要只进行纯理论的讲解,脱离对音乐的感受与实践,也不能在感受与实践时忽视对音乐的理性分析及比较。这样做是为了避免因教学活泼性的缺失而致使教学陷入杂乱、盲目的窘境。在教学过程中,教师要对学生进行指导,引导他们对基础理论知识进行认识、理解及运用。

(2) 基础理论教学要做到规范化及可接受性

基础理论知识具有系统性与科学性的特点,规范化是指教师需要采取各种教学手段将音乐理论知识正确地教给学生;可接受性是指教师的教学要做到生动活泼、解疑答惑、讲练结合,让知识对学生来说更容易被接受。在教学中,规范化和可接受性是矛盾的两个面,教师应注意两者间的相互协调,这样才能更好地完成该学科的教学任务。

第一,对教学的内容要进行深刻分析与充分理解。对于教材中的各种理论知识与其作用要牢固掌握;对于各知识之间的相互联系要整理清楚;对于教学内容中的理论知识与技能、史论在知识体系里的关系要进行分析和理解。

第二,教师在对基本理论中的各基础知识进行讲解时要做到准确无误,这将直接关系到基础理论课的教学规范与否。所以,教师在开展音乐教学时,必须根据教材去讲授概念、术语、法则和音乐符号,保证它们在各科教学中的一致性。

2. 技术理论课教师

技术理论课程具有理论性与技术性的特点,内容包括:歌曲作法、和声、复调、配器法、曲式与作品分析、作曲实践等。该课程的教学以基础理论为本,然后展开技术性的音乐创作与音乐鉴赏,这是教学的重点与难点,也是最能体现高师音乐教学质量的地方。

21世纪的社会充满激烈的竞争,高师音乐教育工作中的重要课题是培养具有创新和开拓精神的教育人才,这也是社会发展赋予它的使命。

在音乐教育中,开展音乐创作教育的做法在中国实行的时间不长,这是一个新出现的且正在发展的音乐教学部分。近年来,人们越来越重视音乐创作教学,关于这方面的研究与实践也有新的发展,很多音乐教师对音乐创作教育也试行了教学改革,并总结出相关经验。国内的音乐创作教育还引进了国外的相关教育理论与

方法,在教学大纲与音乐教学中适当增加了这部分的内容。但是,关于这部分的教学还没有形成一个完备的教学体系,需要不断发展与完善。

人们通过自身的听觉器官来感受音乐,并获得美的享受和精神上的满足,这种欣赏艺术的活动就是音乐欣赏。音乐创作与演奏的最终目的就是欣赏音乐,若没有人对音乐进行欣赏,音乐的创作与演奏就没有意义了。就像美国音乐学家默赛尔所说:“音乐欣赏在一定意义上是音乐活动的基本形式,是作曲家和演奏家工作的出发点和归宿。”因此,在技术理论课教学中,提高学生的音乐欣赏水平是一项重要内容。

在高师音乐教育中,音乐教师对音乐技术理论的相关知识的介绍和运用要做到深入浅出,需要了解该课的特点,对教学的关键有充分的把握。

3. 音乐技能课教师

要表现音乐就需要掌握音乐技能。音乐是一种声音和视觉的艺术,音乐技能中的“视唱练耳”就结合了视觉及听觉两种感官,学生通过学习音乐知识,掌握音准、节奏,再辅以视觉因素,以此来提高音乐素质,并且掌握表现音乐的技能。在高师音乐教学中音乐技能课的课时最多、周期最长。该课程的这个特点对学生的音乐听辨与视唱能力有较高的要求。

例如,在音乐技能课教学中,声乐课包含两个方面的内容:一是学生对歌唱知识、技能的掌握;二是学生对音乐作品的表现。器乐课也包含两方面内容:一是学生对各种乐器的演奏知识与技能的掌握;二是学生对音乐作品的表现。奏唱技能需要在正确方法的指导下了解与掌握,然后进行不断的训练。

当演唱者拿到音乐作品,并对其进行某种程度关注时,演唱者会对该音乐作品进行内在解释,这种内在解释是一种思维活动,这种活动需要通过必要的表现手段,如声音的各要素之间的有机结合。

合,以外在的形式将内在解释表现出来。

在演奏(唱)中,内在解释与外在形式之间是相互依存的关系,没有内在解释,外在形式只是毫无意义的声响;没有对应的外在形式,再丰富的内在解释也没有办法表现。这种依存关系会影响到演奏(唱)活动,因此,表演者需要掌握相关的音乐表现因素,生动形象地将音乐作品演奏(唱)出来。这样的演奏(唱)是一种艺术的处理,且更富有音乐感。

曲谱只是作曲者所设计的该作品的说明书,以及在演奏(唱)中进行艺术处理的音乐提示。虽然作曲者对乐谱中每一个音的高低长短、每个句段的力度强弱与速度快慢都进行了标注,但是,演奏(唱)者完全根据这些乐谱记号与说明来演奏(唱),会让人觉得在演奏(唱)者的表演中少了些东西,这些缺少的东西没办法在乐谱上以记号或相关说明来精准记录。尤其是将自己和有经验的演奏(唱)者对比时,这种状况就更加明显了。

演奏(唱)者要有丰富的表演气质,其首要条件是音质良好、音调准确,若没有这些其他就更不用说了。还有就是速度、力度以及节奏处理等其他条件,我们通常所说的“音乐感”就是借由这些因素来体现的。我们有时会听到人们对演唱者这样评价,“他的歌声源自于内心”“他在演奏(唱)中全身心投入了”。若是以这种状态进行演奏(唱),演奏(唱)者就可以巧妙地以外在形式将内在解释表现出来,将内在与外在结合起来创造艺术。

演奏(唱)音乐作品要做到音量大小合适、音调舒适悦耳、速度快慢合适、节奏强弱明确合理等,只有遵守了这些规则才能将所要演奏(唱)的内容表达出来,为提升表演艺术境界奠定基础。这些条件需要演奏(唱)者不断学习与锻炼,并达到运用自如的程度。

(二)职业道德和专业素养

美国教育家保罗韦地历时多年收集了9万名学生“喜欢怎样的教师”的报告,由此概括了要成为一名出色的教师需要具备的素

质，主要有以下 12 种：态度友善；尊重学生；耐心好；有广泛的兴趣；仪表端庄；公平公正；幽默感；品行好；能关注个人；伸缩性；宽容性；有方法。从上面这些可以看出，素质是一个人的人格体现，高师音乐教师的素质能体现其综合能力，不仅要品行端正、敬业，还要有广博的学识、具有创造力和组织能力。

1. 品行端正与工作敬业

“为人师表”四个字可以说是对教师职业道德内容的全面概括。徐特立曾说：“教师是有两种人格的，一种是‘经师’，一种是‘人师’。人师是教行为，就是怎样做人的问题。经师是教学问的，就是说，除了教学问以外，学生的品质、学生的作风、学生的生活、学生的习惯，他是不管的，人师则是这些东西他都管。我们的教学是要采取人师和经师二者合一的，每个教科学知识的人，他就是一个模范人物，同时也是一个有学问的人。”^①教师除了要将自身丰富的学识传授给学生，还要以自身端正的品行来引导学生。在教师身上，学生除了要学做学问，还要学会做人。为了将学生塑造为一个有道德的人，教师要以端正的品行为学生树立良好的榜样。要做好一个真正的人，品德是首要的条件，对学生进行品德方面的教育则是学校的重要工作内容，这个教学过程是将政治思想观念以及道德规范转化为个人的思想品德。在开展相关教学活动的过程中，教师与学生都要提高自己的知、情、意、行，使自己更加完善。教师在教学中展现出的端正品行更具有说服力。端正的品行拥有丰富的内容，于工作上来说就是恪尽职守，尽心竭力；于学习上来说就是潜心钻研，锐意进取；于生活上来说就是吃苦耐劳，勇于担责；于思想境界上来说就是乐于助人，见义勇为。以上各个方面都可以展现教师端正的品行。一个教师品行的好坏并不只体现在“献身精神”上，生活和教学也是考量的方面。教学是一项平凡的

^① 中央教育科学研究所. 徐特立教育文集[C]. 北京：人民教育出版社，1979.

工作,教师在和学生进行交流时,就是通过自己的点滴言行来塑造自己的形象的。因此,教师的端正品行在工作岗位上,就是通过点点滴滴小事给学生一个值得信赖的感觉。

“为人师表”中的工作敬业则是教师热爱教育事业,热爱自己的职业。卢梭曾说:“因为热心可以补才能的不足,而才能却不能补热心。”这里的热心指的是对学生和教育事业的爱。社会对教师的职业不理解时,才是真正对教师敬业精神的考验。优秀的教师最关心的是学生,而不会被其他各种有损于教育事业的问题所干扰,他们兢兢业业、默默奉献。这就是人们说的“红烛精神”。在教学中,他们投入了全部的精力,将所有的爱心都洒向自己的学生。教师以身作则树立的典范,对学生来说就是一盏航标灯。

2. 博学多才与教书育人

诺贝尔曾说:“播种知识就是播种幸福。”学习是学生最主要的任务,作为一个好教师,要传授更多的知识给学生,将一个多彩的世界展现在学生面前,这就是对文明与幸福的传播。因此,丰富的知识与一定的技能是教师必须具备的,这样对教学和学生来说才更有说服力。教师所拥有的广博知识要在音乐教学中学以致用。要将教材研究透彻,灵活使用教学方法,攻克难点与关键,把问题化繁为简,以简练的语言来点透。教师要以丰富的知识与灵活纯熟的教学技巧来赢得学生的尊重。学生对于博学的教师往往有更深的印象,并能激发学生对知识的兴趣与渴求。知识是人类实践经验的结晶,是文明程度的展现,是塑造教师最基本的材料。知识的储备体现了一个教师的内功或后劲,教师应把储备知识、更新知识作为加强自身修养的主课,并提高灵活运用知识的能力。作为学生,在学习期间的根本任务就是积累知识,包括基本理论知识、基本技能以及教学基本规律等。作为教师,不仅仅向学生传授知识,还要传授运用知识和创造知识的思维方法,达到知识自我化的教学目的。知识自我化,即在渊博的知识的基础上消化知识,慢慢

将其转变为自己的语言,再把原来的知识结构组合为新的知识结构。让知识变得更加灵活,变为指导学生思维创造的能动力,变为开启学生智慧的金钥匙,从而达到胸中有天下知识,话中有丰富哲理的境界。

音乐技能是音乐教师的基本功,是整体素质中的重要组成部分,是理论与实践的综合。因此,音乐教师要重视基本功的训练和提高。基本功不仅指娴熟的演唱、演奏技能,以及优秀的视唱练耳技能,还要有恰当的理解和处理作品的能力,并把技能技法通过良好的示范传递给学生的技能。要使这些基本功运用得得心应手,教师自身需要拥有过硬的技能,包括对音乐理论的掌握和运用、对音响组合的感受和表现、对作品意境的领悟、对学生创造性思维的训练和培养等。基本功需要依靠教师的勤奋和对音乐教育事业的执著精神。

教师既是知识的传播者,又是教育的管理者,他使学生不仅增长了知识,还提高了修养、培养了人格,这就是“教书育人”的内涵。我国著名教育家叶圣陶对于教书育人非常重视,他说:“教育事业是要养成‘人’的”,“要使学生能做人,能做事,成为健全的公民……若有人问我干什么,我的回答将是‘帮助学生得到做人做事的经验’;我决不说‘教书’。”叶圣陶先生把教书视为教学生做人,这正是教育事业最根本的目的。学校的教书育人工作是全方位的系统工程,教师要花费经历去研究教书育人的奥秘,爱学生则是通向教书育人境界的核心。学生一旦感受到教师真诚的爱,哪怕是批评,他们都会把这种爱珍藏在内心,并转化为受教育的自觉行动。这正是教书育人所要达到的目的。教师表扬与批评都是爱,但是,学生往往乐于接受表扬,不理解批评。这就需要教师采取合适的批评手段,要适时、适地地批评。批评的方式有两种:一是理言相导。批评时若对学生心理把握不准,其怒言可能会使事情不好收场,所以采取理言相导较稳妥。在说教中要句句在理,让对方感