

创新、发展、融合

——我国新世纪音乐教育改革多样化模式研究

◎ 顾晓晖 著

CHUANGXIN FAZHAN RONGHE

WOGUO XINSHIJI YINYUE JIAOYU GAIGE

DUOYANGHUA MOSHI YANJIU

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

www.nnupress.cn

东北师范大学出版社

创新、发展、融合

——我国新世纪音乐教育改革多样化模式研究

◎ 顾晓晖 著

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
WWW.NENUP.COM

东北师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新、发展、融合：我国新世纪音乐教育改革多样化
模式研究 / 顾晓晖著. -- 长春：东北师范大学出版社，
2018.1

ISBN 978-7-5681-4119-2

I. ①创… II. ①顾… III. ①音乐教育—教育改革—研究—
中国 IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 017404 号

☐ 策划编辑：王春彦

☐ 责任编辑：卢永康

☐ 封面设计：优盛文化

☐ 责任校对：郎晓凯

☐ 责任印制：张允豪

东北师范大学出版社出版发行

长春市净月经济开发区金宝街 118 号（邮政编码：130117）

销售热线：0431-84568036

传真：0431-84568036

网址：<http://www.nenup.com>

电子函件：sdcbs@mail.jl.cn

河北优盛文化传播有限公司装帧排版

北京一鑫印务有限责任公司

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

幅画尺寸：170mm×240mm 印张：15.25 字数：280 千

定价：55.00 元

高师学前教育专业培养是我国幼教机构所需人才的主要输送途径，它和高职高专的培养目标不同，要求学生各方面的才能都要掌握，以适应各种幼教工作以及科研等，艺术才能的实现和掌握也对幼儿教育有很大的重要作用。而学前教育音乐学科课程设置要考虑到生源、学校地域性特征、学生的差异、本专业的特点等影响因素，要突出学前教育专业音乐学科课程与专业音乐院校的课程设置有所不同，以确保做到是在考虑全面发展学生的音乐审美能力和表现能力。

音乐可以陶冶人的情操，提高人的修养，丰富人们的生活；音乐也是幼儿极好的精神营养品，可以改善和调节幼儿的想象能力和思维能力，有利于促进幼儿语言能力的完善和思想道德品质的发展。在音乐的熏陶下，幼儿可以健康、快乐地成长，塑造活泼的性格，培养良好的道德品质。所以，重视和加强幼儿的启蒙音乐教育，有利于幼儿的成长和以后的发展。许多教育专家、学者也都意识到培养具有较高的音乐素质和音乐教学水平的学前教育专业人才，对于我国幼儿教育事业的发展具有重要的意义和影响。高等师范学校所开设的学前教育专业，是我国当前培养幼儿教师的教育机构之一，其培养的学生将是各级各类幼儿园未来的教师，他们的专业素质和教学水平直接影响着幼儿教育 and 教学的质量。作为培养未来幼儿教师的一个机构，高师学前教育专业音乐的教学就显得尤为重要。以往的高师学前教育专业教学的侧重点是，只注重高师教育专业学生心理学和教育学的培养和学习，忽略了学生音乐综合素养的提高。对于音乐课程的学习只是专注于基本音乐知识的学习和了解，没有深入到音乐专业知识的全面学习。出于这种考虑，本研究将就高师学前教育音乐学科教学开展进一步的探讨。

从目前来看，我国高师学前教育专业中音乐教学还有非常多的问题，很多教学弊端依然存在。比如：教学教材及硬件设施落后，传授知识单一，学科课程设置不科学，音乐各课程之间的联系性、结合性、融通性被忽略，不注重音乐教学活动中学生的综合能力培养等。通过对高师学前教育专业音乐教学的现状与改革对策的研究分析，学生应掌握更多的音乐教学手段，掌握更多的音乐教学方法，掌握更多的教育教学技巧，将来走向工作岗位在培养幼儿园的孩子们的时候，能够使他们在教学活动中真正感受到音乐的魅力，真正达到音乐活动在幼儿园美育中

应起到的教育作用。随着社会对幼儿园师资质量的要求不断提高,改变原有教育培养模式和教学方法已迫在眉睫,势在必行。这不仅仅是教育全球化大背景下的要求,更是我国学前教育自身发展的内在要求。学前教育专业不再只是为幼儿园培养专业性理论教学的教师,它更应该呈现出多样化的教育教学理念和教学模式、教学方法。根据高师院校学前教育音乐课程教学总体情况看,还存在着一些不容忽视的问题。比如:学前教育音乐专业课程目标不够明确、专业课程设置不合理、音乐教学内容过深,不适应幼儿认知发展规律等。这些问题有待进一步的研究。

依据“十三五”规划精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,高师院校应牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕提高当前高师学前教育专业音乐学科教学质量这一战略主题,深入贯彻落实社会主义核心价值观,大力推进我国高师学前教育的教学改革与研究。高师学前教育专业音乐学科教学革新既是一种相对宏观的革新,又是一种相对微观的革新。笔者的理解是:第一,学校教学革新是一种以“发展”为核心的现代教学理念。科学发展观的第一要义是发展,教学革新就是促进学校进行改革创新,进行自我更新,实现可持续发展。在知识经济飞速发展的今天,学校教学需要变革,需要在现代教育理念指导下全面、和谐、可持续地发展,教育革新为学校持续发展提供了动力和源泉。第二,学校教学革新是一种先进的教育管理文化。一种充满教育创新的教学,一定是充满激情和活力的教学,在学校里展现的一定是先进的理念、先进的实践和先进的文化。这样的学校一定是一所思变的学校、一所富有朝气的学校。第三,教学的创新是一种改革,是一种实践活动。任何创新都是通过一定的载体来实现的,教学的创新也同样。笔者认为教学的创新,就要以“营造绿色教育生态,传递教学正能量”为载体,通过“营造绿色教育生态”的过程,为学生营造一个自然的、和谐的、美好的、多元的和可持续发展的教育生态系统,为学生增强责任感、使命感奠定基础,为践行“中国梦”这一伟大旗帜而共同努力奋斗。

Contents

目录

- » 第一章 绪 论 / 001
 - 第一节 音乐教育的内涵 / 001
 - 第二节 音乐教育的目的 / 005
 - 第三节 音乐教育在新世纪教育体系中的作用 / 009
 - 第四节 音乐教育模式的有效性 / 016
- » 第二章 音乐教育发展简史 / 020
 - 第一节 中国古代音乐教育的发展 / 020
 - 第二节 中国近现代音乐教育的发展 / 024
 - 第三节 新世纪音乐教育发展国际化现状及趋势 / 029
- » 第三章 音乐教育的综合研究 / 034
 - 第一节 基础音乐教育的问题分析与对策研究 / 034
 - 第二节 高等音乐教育的发展策略与实践探索 / 040
 - 第三节 公共音乐教育与专业音乐教育的异同 / 046
- » 第四章 国内外音乐教育的改革与发展 / 059
 - 第一节 国外学校音乐教育的改革与发展 / 059
 - 第二节 中国学校音乐教育的改革与发展 / 066
- » 第五章 我国新世纪音乐教育教学方法的改革 / 069
 - 第一节 突破传统的音乐教学模式 / 069
 - 第二节 突破学生音乐听觉的培养 / 071
 - 第三节 现代化手段以及网络信息的使用 / 078
- » 第六章 我国新世纪音乐教育多样化模式的发展 / 084
 - 第一节 我国新世纪音乐教育模式多样化的发展现状 / 084
 - 第二节 我国新世纪音乐教育模式发展改革的突出问题 / 087

第三节 我国新世纪音乐教育模式多样化发展改革的对策 / 088

第四节 我国新世纪音乐教育模式多样化未来的发展趋势 / 091

» 第七章 我国新世纪音乐教育多样化模式的创新 / 095

第一节 新世纪音乐教育人才的培养目标 / 095

第二节 新世纪音乐教育教学手段的创新 / 098

第三节 新世纪音乐教育教学模式的创新 / 103

» 第八章 我国新世纪音乐教育多样化模式的融合 / 107

第一节 人才培养模式与市场取向变革的融合 / 107

第二节 音乐教育模式与情感教学的融合 / 110

第三节 音乐教育模式与审美性和实践性的融合 / 128

第四节 音乐教育模式与艺术院校本土特色的融合 / 135

» 第九章 新世纪音乐教学评估 / 139

第一节 音乐教学评估的理念 / 139

第二节 当代音乐教学评估的特点 / 141

第三节 音乐教学评估的实施 / 144

» 第十章 当前中国音乐文化教育模式多样化的任务 / 148

第一节 认清教育在民族音乐文化传承中的重要作用 / 148

第二节 音乐文化的多样性是音乐教育目标的重要基础 / 153

第三节 培养、提高音乐审美能力 / 163

» 第十一章 面向新世纪音乐教育多样化模式改革的思考与展望 / 174

第一节 对二十世纪以来音乐教育模式改革的反思 / 174

第二节 在音乐教育中探索民族音乐的传承 / 193

第三节 对新世纪音乐教育的展望 / 202

» 附录 国外音乐教学法简介 / 207

第一节 达尔克罗兹教学法 / 207

第二节 柯达伊教学法 / 215

第三节 奥尔夫教学法 / 223

第四节 铃木教学法 / 229

第五节 综合音乐感教学法 / 232

第一章 绪 论

第一节 音乐教育的内涵

中国古代先贤很早就对音乐有了很深的认识，在《乐记》中就有如下记载：“乐者，德之华也。”其中擅长琴棋书画也被用来当作重要标准来衡量优秀人才。所以，我们完全可以这样理解，音乐作为一项艺术，是最能激发人的无限遐想的，这种遐想作为一切创造力的源泉，在当前实现培养创造性人才的教育目标中发挥着非常重要的功能。

一、音乐教育的含义

当前所提到的音乐教育，包含教育与音乐两个缺一不可的重要范畴。从教育层面来说，音乐教育是艺术教育、美育、文化教育以及在人的全面发展教育中都不可或缺的重要组成部分；从音乐层面来说，音乐教育更是在社会音乐文化继承与发展方面起着重要作用。因此，在对音乐教育的描述中可以分为两个部分：教育层面的音乐教育称为普通音乐教育；音乐层面的音乐教育称为专业音乐教育（也称为职业音乐教育）。

音乐教育在我国传统的概念中被分为学校音乐教育、师范音乐教育（音乐教师教育）、专业音乐教育和社会音乐教育四种类型。

第一种类型的学校音乐教育指的是以培养幼儿园、中小学校、普通大中专院校学生的一般音乐素质、更替继承音乐文化为目的的普通学校音乐教育，属于普通音乐教育范畴。

作为第二类的师范音乐教育可以说成是音乐教师教育，它是指师范类高校、

音乐艺术院校和高等院校中的音乐教育专业等以培养普通学校音乐教师为目标的音乐教育。这一类的音乐教育从专业角度来看，隶属于专业音乐教育，但从教育的角度来看，师范音乐教育的终极目标是服务于普通音乐教育的。

第三类的专业音乐教育又可以叫作职业音乐教育，一般指音乐艺术院校，以音乐教育为目标，训练培养唱歌、演奏、音乐创作、音乐研究、音乐教育教师等专业音乐人才。

最后一个类型的社会音乐教育则包含了社会音乐教育机构举办的各类音乐教育活动。例如：少年宫、群众艺术馆、业余音乐艺术团体、民间传统音乐社团、老年大学等机构举办的音乐活动。它不仅包括家庭音乐教育和个人音乐教育（如社交音乐教学等活动），还包括电视音乐教育、广播音乐教育、网络音乐教育、社区音乐教育等多种形式和渠道。社会音乐教育从教育的属性来说它隶属于普通音乐教育，随着科技的发展和人民生活水平的日益提高，它的覆盖面也越来越大，越来越多的社会成员通过各种渠道成为音乐教育的受教育者，社会音乐教育的社会功能也越来越被凸显出来。

当今社会，伴随着音乐在人类社会生活中的比重不断增加，国际上对于音乐教育概念的定义已经超出了上述我国传统音乐教育的概念范畴。以国际音乐教育学会（International Society for Music Education，简称 ISME）所包含的学校音乐与教师教育（Music in Schools and Teacher Education），职业音乐家教育（Education of the Professional Musician），早期儿童音乐教育（Early Childhood Music Education），特殊音乐教育、音乐治疗与音乐医学（Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine），社区音乐活动（Community Music Activity），文化、教育与大众传媒中的音乐（Music in Cultural, Educational and Mass Media）等领域，都可以看出音乐教育内涵的广泛。英国音乐教育家斯万尼克（Keith Swan-wick）曾经说过：“那些矢口否认自己是音乐教育工作者的人也难免为教育的目的服务。在音乐节上担任评判员的钢琴家可以影响音乐节的参赛者和听众的观点、记忆及音乐理解……标题音乐的作者、歌剧翻译、批评家和评论员、设法使自己的作品有所创新的作曲家等所有这些人都会对别人产生影响……他们这些人引导人们获取某种知识或技艺、拓展大家的理解，并试图以这样的方式改变人们的思想，可以说音乐教育已经渗透到我们当代音乐生活的所有角落，音乐生活中的所有活动都包含了音乐教育的意图。”

所以，又可以从广义和狭义两个层面对音乐教育进行划分。从广义层面上而言，音乐教育指的是基于教育视域下的一些音乐活动，其囊括了全部的具有教育价

值的范畴；从狭义层面来讲，音乐教育指的是那些以教育为名义的音乐活动，其范畴涉及前文说的一些机构，诸如“社会音乐教育”“专业音乐教育”“音乐教师教育”以及“学校音乐教育”等。从当代社会发展的角度来看，不管是广义的音乐教育还是狭义的音乐教育都应该值得重视。

还应该指出的是，从多元文化的角度来说，不同的民族文化对音乐教育的理解也是不相同的，因为音乐教育在不同的民族历史进程中是不断变化和发展的，在这些不同历史时段中各个民族文化的音乐教育也都是各自有各自的特色，特定的民族文化和历史背景造就了不同的音乐教育。

二、音乐教育的本质、特征

（一）美育中的音乐教育

音乐教育是美育中的一个重要有机组成部分，所以音乐教育与美育具有相同的本质和特征。美育培养人正确、崇高的审美观念，美育的性质可以归纳为两个层次，其第一个层次是提高人的美学水平和审美创造力，第二个层次是通过美学教育创造人的完美个性。

美育有自己的特点，它与其他教育是不同的，它的主要特征有以下四点：

1. 美育首先是诱发的，而非强制的。黑格尔在《美学》第一卷中指出，审美带有令人解放的性质，原因是这种教育是自由、愉快、生动、活泼的，美育能达到启迪人们的心灵，引起精神上升华的作用。美育是不能强制的，因为人们可以被迫去思考、去行动，但却不能被迫去爱、去恨。强迫必然引起的是对强迫者的反感。美的事物本身具有一种诱人的特性，因此对美的爱可以靠美自身的魅力去唤起。

2. 在具体形象和具体情感之中也存在着美育教育。形象性和情感性是美的一个根本特性，离开形象性和情感性也就无所谓美了。车尔尼雪夫斯基说，“美的领域中占着统治地位的是形象”，“美存在于活生生的事物中，而不是在抽象的思想中”。人们要想受到感染、使心灵受到震撼，必须把美育运用于具体的、鲜明的形象当中。

3. 在娱乐、欣赏之中也存在着美学主义，并不单单是存在于无聊的教诲中。美育的又一重要特点是“寓教于乐”。在古代，孔子就提出了“兴观群怨”的原则，非常翔实细致地叙述了诗词具有的感染与教育相结合的重大作用。在西方国家，古罗马诗人、批评家贺拉斯在其《诗艺》中也曾提到，“寓教于乐”是诗人的作品一定要具备的，既能劝慰阅读者，又能使读者喜爱，才能达到大家所期望的作用。

所以，我们可以这样理解，美育的作用是通过美的认识、理解而达到的，使人在美好的观念满足中感到高兴，得到精神上的享受，也在美的感染下受到教育。

4. 美学主义是积极的、创造性的，而不是被动的、灌输的。审美教育不是一种机械僵化的灌输，也不是盲目的经验，审美教育具有很强的创造力。美学教育的创造力首先取决于美的本质。美与创造是不可分割的，美来自自由创造，没有创造就没有美。其次，美学教育的创造力也取决于美的创造力。美学过程不是一个消极的接受过程，而是一个动态的、重新创造的过程。在这个意义上，任何审美教育都是有创意的。

（二）音乐教育自身的特点

音乐教育是实现美学教育的独特形式的音乐艺术，所以不仅具有上述美学教育的所有共同特征，还具有其自身的特点。在内部结构中，音乐教育中不可或缺的基础“元素”有三个，分别是教师、学生和音乐，他们三者之间最基本的结构关系是教师、学生和音乐之间的关系。所以，不管是音乐教育研究还是音乐教育理论的实践，必须以这三者的存在关系为前提，不仅如此，还必须是以教师、学生和音乐之间的良好发展关系为考验标准。如图 1-1 所示：

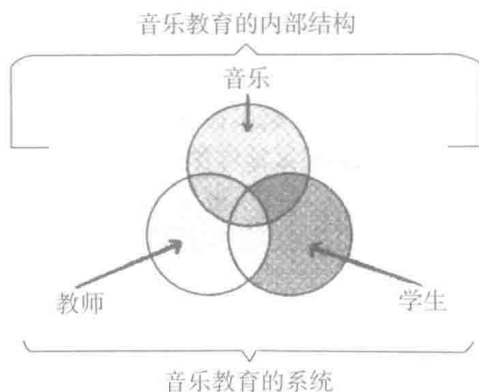

图 1-1

了解了音乐教育的特点，音乐教育本身的发展也至关重要。长久以来，音乐教育领域存在着这样的艺术倾向：一方面以演奏技术的高低来代表个人的整体水平，而忽略了个人音乐素养和情感等方面的提升。音乐教育被认为具有美学教育中最重要的基本特征，即主动性、参与性和创造力，因为音乐教育等同于类似体育的技能教育。另一方面，把美学素质教育的主要目的作为普通音乐教育和专业技能来培养，没有与专业音乐教育的主要内容区分开，使学生在没有学会用自己

的感觉感知音乐的美好、产生对音乐的喜爱和对音乐学习的热情时，就施加艰难的技能培训，结果可想而知，当然是阻碍音乐教育本身的发展。

毋庸置疑，技能培训在任何音乐教育中都是必不可少的，因为它是为了感受或重新创造出一种特定的音乐形象的关键因素，也体现了其在美学方面的重要特征。但是音乐教育的目的并不是单纯的各种音乐的技能训练，它也不能代替生动的音乐形象本身。假如把音乐教育唯一的衡量标准看作是音乐技能，然后在美学主体（即音乐教育的施教者）的指导下，在技能理念的引导下，压制审美主体的主动性、参与性和创造力，其实是扼制了音乐教育。美国音乐教育启蒙班有一个有趣的做法是，第一节音乐课向学生们展示各种音乐，让学生根据自己的意图进行选择，殊不知这样使得音乐作品人为造成的权威感消失，取而代之的是恢复音乐作品的平易近人。的确，音乐本身是非常丰富甚至非常复杂的，但只要利用欣赏主动性来建立主体的美学地位，学习者就可以逐渐参与音乐，并发挥自己的创造力。这当然不是一个简单的过程，音乐教育正因为如此才有它自己的意义。

第二节 音乐教育的目的

当老师进入教室开始教授一节音乐课时，老师很清楚这一节音乐课的教学目标，那就是教授学生唱歌，让学生知道一点音乐知识，掌握音乐的节奏，但是当我们把所有的音乐课都放在一起考虑他们的教学目标的时候就会觉得很难。现在所有的音乐课教学目标基本上都是让学生学习几首歌，知道一点音乐知识，掌握一些音乐技巧。虽然这些要素被包括在教学目标里，但如果教学目标只是这些，那音乐课的教学目的就显得太苍白了。因此，深入探索音乐教育目标非常有必要，这不仅与音乐课的教学方式有关，而且与音乐课的教学内容、教学方法有关。

一、实施美育——音乐教育的美育目标

美学教育是综合发展有机构成的内容，音乐教育作为美育实施的重要内容和手段，是审美教育的重要组成部分。美育的终极目标是创造一个完美的个性，以艺术和现实的美作为审美教育的手段。精神因素包括智力、道德和情感三部分，相应的哲学类别分别是真实的、美好的，它们的教育内容和目的分别是知识教育、道德教育和美学教育。美学教育在人类教育的全面发展中，发挥着崇高的敬业精神。

音乐教育作为美学教育的重要组成部分，它的根本目的就是要促进人的全面发展。许多音乐教育家已经叙述了这一点，苏联教育家苏霍姆林斯基说：“音乐教育的目标不是训练音乐家，而是先培养人的素质。”日本音乐教育家铃木也曾经这样说过，音乐教育的目的“不是刻意地培养一些少数伟大、杰出的所谓‘天才’，而是希望通过音乐教育，把每一个小孩都提升到拥有一颗高贵的心灵与完美的人格的最优秀的程度，而事实上这也是每一个人所应追求的目标”。早在古代，我国大教育家孔子就曾提出，“兴于诗，立于礼，成于乐”，他的意思是，音乐教育的目的是提高崇高的个性。德国音乐教育家奥尔夫说，音乐能够培养学生的情感、想象力和个性，因此音乐应该同别的学科一样，成为学校教育的重要组成部分。美国音乐家、教育家关于音乐教育改革的《坦格尔伍德宣言》则指出：“我们认为教育必须把生活的艺术、个性的建构和创造性的培养作为主要目的。鉴于学习音乐对实现这些目的具有重要的作用，我们现在倡议把音乐置于学校课程的核心。”

二、传承文化——音乐教育的文化目标

音乐教育具有文化教育的特色，并且承担着古代和现代音乐文化，特别是优秀民族音乐文化的继承的使命，因此，音乐是各种民族文化的重要组成部分。近年来，在世界教育改革的大潮中，国际音乐教育发展的重要趋势是民族音乐文化的继承，文化资源的发展已成为民族寻求生存和进步的基本国策，学生素质教育的培养也引起了人们广泛的关注。20世纪以来，我国音乐教育受到西方音乐教育的极大影响，致使民间音乐文化观念无法正确指导音乐教育，造成学生对民族音乐了解甚少。所以，学校音乐教育非常紧迫的任务就是建立民族音乐文化理念，并且加强学校民族音乐文化基础的建设。

创建音乐教育文化传承的观念，需要从理论与实践两个角度对待：

1. 理论上学校音乐教育与音乐文化遗产相互依存，民族音乐文化应该依托学校音乐教育，而学校音乐教育应以民族音乐文化为基础。

首先，要想实现五十六个民族音乐文化（包括民族和地方音乐文化）的重建，学校音乐教育就必须把民族音乐文化遗产作为基础。有人曾指出，要想使我国民族音乐文化遗产得到真正的保护和传承，就应该使学校成为传统音乐遗产的中心，充分发挥学校教育在非物质文化遗产保护中的作用。

其次，从教育的视角来看，学校音乐教育应建立在民族音乐文化的基础上。因为民族音乐文化是音乐教育的重要资源，学校音乐教育要以此作为音乐教育的基础。

2. 在学校音乐教育的具体实践中,要从以下几个方面来完善:

第一,把音乐教师的民族音乐文化素质的培养作为重点;第二,学校音乐教育要引进民族音乐文化资源;第三,学校音乐教育系统工程的建设要以民族音乐为基础。

综上所述,学校音乐教育的目标是建立一个以民族音乐文化为基础的音乐教育体系。当然,在这个过程中我们不应该排斥国外优秀的音乐文化。学习古代和现代优秀的音乐文化一直是音乐教育的根本任务,要让学生在音乐学习中真正体会到民族音乐文化是送给我们每一位的最珍贵礼物。新时期赋予我国学校音乐教育的神圣任务,就是把学生培养成具有民族音乐文化素质的一代新人。

三、音乐学习——音乐教育的学科目标

音乐学习主要包括三个方面:音乐知识、音乐技能和提高音乐的整体素质。长期以来,把学科目标定义为学习知识和技能是有偏见的,因为即使不学习音乐技巧,单纯听听好的音乐作品,获得美的享受,也属于音乐学习的范围。对于学生来说,学校音乐教育里有两个老师:一个是音乐老师,而另一个就是优秀的音乐。因此,一个音乐班上好一节音乐课的关键因素就是尽一切可能把音乐做好,给学生创造一个美好的音乐环境,让学生真正享受到音乐的美丽,以此提高自己的音乐水平。试想一下,如果学校音乐教育中缺乏这样两个好老师,学生听不到高水平的音乐表演,感受不到美好的音乐,又怎么会产生强烈的音乐爱好?另外,音乐还可以作为对这个时代艺术的深刻理解,听觉在掌握音乐中起着非常重要的作用,因此保证学校音乐教学成功的关键是尽全力培养学生的听觉能力,发展学生的听力记忆能力,让学生通过各种方式参与到音乐中。需要注意的是,音乐是具有情感和形象特征的表演艺术,要想达到音乐教学的成功,有三个因素很关键:一是引导学生感受音乐;二是在此基础上发展自己的音乐歌唱技巧;三是努力改善音乐教育家的唱歌演奏水平。

四、音乐教育的基本结构

音乐教育的基本结构(图1-2),包括三个系统:社会文化系统、个体发展系统和音乐学科系统;三个教育目标:审美教育目标、技能教育目标和人文教育目标。单独强调任何一个教育系统或目标,都会破坏整体的有机结构。

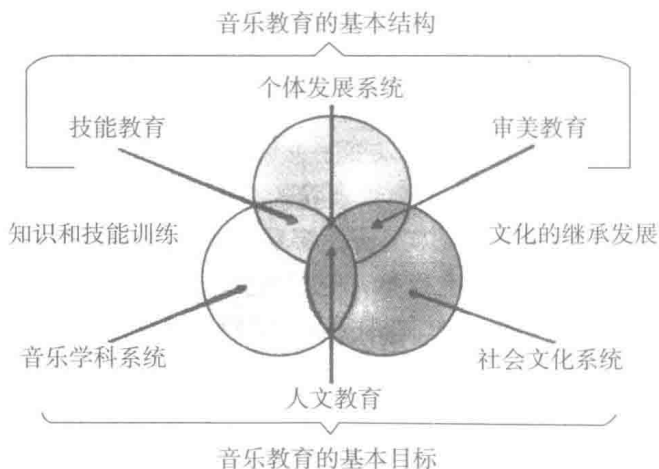

图 1-2

自我国改革开放以来，学校音乐教育改革走过的路程首先是原有的二元价值体系，即“政治加技术”，“红色特色”政策，教育方式从一极走到了另一极，所有学科都被强调为重点（音乐必然也包括在其中）。在实践中人们逐渐发现，教育中最缺乏的是对个体发展系统的关注，人们逐渐意识到这种教育的缺失，会给整个社会发展都造成很大危害。因此，20 世纪末把“以人为本”作为音乐课程改革的重点，强调个人发展的体系，自此美育也得到了现实的支持。但是，如果音乐教育忽视了音乐系统以及主体教育，与美学主体密切相关的美学教育是不能完全实现的；如果一味强调“纪律为主”，强调制度的严谨性，忽视生活主体性，音乐教育就会进入另一个极端。音乐教育的内涵是：它是人类文化的巨大情感空间以及丰富多彩的特定民族文化、历史时代精神的依托。如果忽视其内涵，忽视音乐总是与其他相关艺术文化活动综合发生作用的事实，也将陷入难以理解的境地。

五、绿色的事业——再论音乐教育的目标

美国指挥家、作曲家伦纳德·伯恩斯坦曾经说过：“如果我们没有广大的积极参与其中的听众，而是一些被动地听音乐的人，那我们就永远不会有一个具有音乐文明的国家和民族。”这句话的意义十分深刻，表明即使从音乐自身来说，音乐教育的作用也是十分重要的。音乐教育一方面需要人民群众的广泛参与，另一方面它也是民族文化素养的重要组成部分。因此，可以这样说，音乐教育不再是少数音乐家的艺术，而是表现为全体社会的音乐艺术，从而使所有的人们都直接成为音乐艺术的主体。因此，为了提高民族文化素质，一定要有音乐本身的发展。

综上所述,让每一位学生、每一个年轻人都能受到音乐教育,是整个音乐教育的根本目标,这样一个目标就像一个绿色的事业,播下了对音乐爱的种子,培育了整个社会对音乐文化热爱的森林,因此我们要支持它,让它生根发芽,茁壮成长!

第三节 音乐教育在新世纪教育体系中的作用

音乐教育能够创造一个健全、美丽的心态,使人们变得真诚、善良、美丽、优雅,充满智慧,这是音乐艺术的特点所决定的。因为真诚是艺术的生命,美好是艺术的品质,美是艺术的本质。真正的艺术家通过对事、对人、对社会、对人生的真情实感以及真实想法来表达其作品。同理,这样真实的音乐作品被大家接触到时,大家自然会被艺术家真诚、热烈的感情所触动、启发,使自己的生命在对邪恶力量的恐惧中,有探索真相的决心,并在平凡生活中养成真诚、善意等良好的道德品质。在当今社会,中国经济如此前所未有的发展,中国的高等教育也在以前前所未有的发展势头前进。然而,在经济全球化和中国特色社会主义初级阶段,由于人们太看重经济建设,在高等教育中与 GDP 有关的、可以在短期受益的专业比较吃香,长期的专业则被人们所忽视,这包括与音乐有关的音乐教育。因此,由于社会的影响,现在大学生变得更加现实,他们对社会的、别人的感激之心,对社会的真、善、美,以及真正的知识追求等都受到很大的影响。那么,音乐教育在新世纪教育体系中有哪些作用呢?

一、音乐教育有助于提高高校学生的科学知识能力

音乐教育不仅有利于大脑的发展,也有利于发掘大脑潜力。有关研究结果表明,音乐的新颖性不同于信息,它更有利于促进人们的思想,提高人们的智慧。艺术作品作为艺术教育的媒介,恰好就是这样一种信息来源。音乐艺术最看重的就是创新,因此音乐教育对大脑的健康是非常有利的。清华大学的学生总结了一个公式: $8-1>8$, 即学生从八小时的学习时间中抽调一小时来进行艺术活动(包括音乐活动),效果远远大于八小时的学习。当然,这是有着脑科学的依据的。

1987 年诺贝尔医学与生理学奖获得者、美国神经病理学家斯培里博士(R. W. Sperry)的研究表明:人的大脑思维功能只有充分发展,才有可能获得最大的成功,才有可能成为一个全面发展的人。大量事实证明了这一点,牛顿、爱因斯坦、钱学森等为人类做出了巨大的贡献,这和他们左右脑思维功能全面开发是

分不开的。哈佛大学艾斯纳博士(E. W. Eisner)通过研究证实,音乐教育中可以发展出八大主要创造性因素,如感知事物微妙差异的注意力,使用多种解决方案的意识,在不违背概念的情况下改变目标的能力,在没有规则的情况下做出决定的能力,在有限的环境中操作的能力,丰富的想象力和创造力以及美学视野下看到的世界的能力。学者们的研究成果进一步表明:早期智力发展的重要途径是右脑的发展和形象思维的发展,音乐就是一个发展右脑的很好方法,因为它不是一个简单的技能课,而是通过用语言、数字来发展大脑的重要学科,同时音乐在挖掘人脑潜力、培养创意人才等方面也发挥着重要作用。科学家的经验也证实了人类的创造力和音乐是不可分割的。这些科学家和审美专家指出:一半以上的现代自然科学家都必须承认科学研究的美感。量子力学之父马克斯·普朗克在自传中就提到,创造性的科学家必须有一个积极的直觉想象力,不仅要会推论出新的想法,更要有创造性的创意,如同艺术家的想象和衍生一样。

二、音乐教育有利于提高大学生的交往素质水平

(一)对大学生了解文明、认识文明大有裨益

音乐教育是对人性的一种教育,它的最高目标是追求心理、性格上的完善,它用人类文明的成果使得年轻一代的灵魂得到净化,培养了他们的情感,完善了他们的品格,使年轻一代的心智更加完善。人类通过艺术开启了对古老世界的认识,中国的青铜器和陶器让世界更加认识了中国的古代文明,通过了解青铜器具铸造技术的文明程度让我们更好地了解了中国音乐艺术的发展。所以,可以这样说,我们通过音乐、歌剧、舞蹈等来衡量人类的文明,让一代代的教育者通过音乐了解和理解新文明的诞生。大学生是最有生机和活力的人群,对他们的教育要包含丰富的文化遗产,才会使之发现艺术的美,从而获得完整、深刻的音乐体验。

(二)音乐教育促使人和人的关系更加和谐

伟大的思想家、政治家、哲学家马克思说:“社会不是由个人组成,而是表现着这些个人彼此处在其中的那些联系和关系的总和。”由此可见,一个人与其他人之间的直接或间接互动决定了这个人的发展。高校学生处在了解世界、探索社会的关键时期,同学之间是否能建立良好的人际关系对于学生的发展来说至关重要,因为良好的关系能促进大学生个性和人格的和谐发展,保证他们的身心健康,扩大大学生的个人发展空间。

伴随着中国的改革开放和科技进步,人民不断扩大了物质交流与精神交流的范围。人际关系的扩大和不断扩展的领域,使人和人之间的关系深深影响到了人