

音乐课程 的 学习教育路径研究

— YINYUE KECHENG DE —
XUEXI JIAOYU LUJING YANJIU

杨宝刚◎著

新华出版社

音乐课程 的 学习教育路径研究

杨宝刚◎著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐课程的学习教育路径研究 / 杨宝刚著. -- 北京:
新华出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5166-3730-2

I. ①音… II. ①杨… III. ①音乐教育-教学研究
IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 300397 号

音乐课程的学习教育路径研究

作 者: 杨宝刚

责任编辑: 张 敬

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京静心苑文化发展有限公司

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 15.75

字 数: 204 千字

版 次: 2018 年 5 月第一版

印 次: 2018 年 5 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-3730-2

定 价: 46.00 元

图书如有印装问题请联系: 010-82951011

前言

音乐艺术是最能震撼人灵魂的艺术形式,用艺术的声音可以触及人类灵魂的最深处,可见音乐艺术之魅力。音乐课程是基础教育课程体系的组成部分,其基本理念包括以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力;强调音乐实践,鼓励音乐创造;突出音乐特点,关注学科综合;弘扬民族音乐,理解音乐文化多样性;面向全体学生,注重个性发展。这是指导音乐新课程实施的理论基础。通过音乐教育提高人们的音乐素质是人们长期以来的共识,于是,音乐在普通教育中的位置问题也一直为世界各地的教育家所关注。对音乐课程的学习教育路径进行深入研究既是音乐课程的自身发展,也是社会发展的需要。

音乐是人类文化的重要组成部分,它记载和传承着人类的灿烂文明,是人类宝贵的精神文化遗产和智慧结晶。所有的音乐作品和音乐活动,均注入了不同国家、不同民族、不同时代、不同性格、不同精神情感的参与者的思想道德和文化主张。音乐课程教育犹如一条载满师生的沉甸甸的大船,在激情澎湃的各种“工程”和口号驱使下,起伏于社会大潮之中。但是,无论风浪潮汐如何变幻,这条大船都应该不为所动,稳稳地、缓缓地前行,驶向光明。

本书对音乐课程的学习教育路径研究分为了六部分内容。第一部分为绪论,对音乐课程的发展与意义进行整体的概述。第一章是对音乐课程论的理论阐述,主要论述了音乐课程论的基本问题、形成及演变以及现代音乐课程设置。第二章主要分析了《音乐课程标准》的性质、理念以及实施。第三章分析了现代音乐课程的有效性研究路径,对音乐教学过程中的主体以及相互关系进行了深入的阐述。第四章与第五章是本书的重点,主要论述了音

乐课程科学的研究方法以及基于全球化、信息化、后现代理论思潮下的音乐课程,具有前瞻性和科学性。

本书在撰写的过程中始终坚持具体且生动的语言论述。音乐课程教育的研究往往语言会比较偏于理论化,因此本书在遣词造句的过程中始终坚持具体生动的原则。同时,本书在对音乐课程的论述中既突出重点,又做到了内容的全面广泛,是一部理论与应用相结合的研究作品。

笔者在撰写本书时,得益于许多同仁前辈的研究成果,既受益匪浅,也深感自身所存在的不足。笔者希望读者阅读本书之后,在得到收获的同时对本书提出更多的批评建议,也希望有更多的研究学者可以继续对音乐课程进行研究,促进音乐课程的发展。

作者

2017年10月

目 录

绪论 研究的源起及意义	1
第一节 音乐课程研究的现状	1
第二节 音乐课程的现实性反思	5
第三节 音乐教育的价值路径拷问	23
第一章 音乐教育学科课程论	61
第一节 课程与音乐课程的基本问题	61
第二节 史学视角下的中西音乐课程形成及演变	67
第三节 新音乐课程论	71
第四节 现代音乐课程设置	77
第二章 音乐课程改革及《音乐课程标准》实施建议	80
第一节 音乐课程改革的历史动因追踪	80
第二节 《音乐课程标准》的性质、理念	83
第三节 《音乐课程标准》的实施建议	92
第三章 现代音乐课程的有效性研究路径	101
第一节 音乐课程教学过程中的基本要素及相互关系	101
第二节 音乐课程教学过程中应处理好的几种关系	103
第三节 音乐课程教学的目标	104
第四节 单元和课时计划	110
第五节 课堂管理	112
第六节 课堂评价	115
第四章 音乐课程教学的研究方法与路径	124
第一节 音乐课程教学研究的意义	124
第二节 音乐课程教学研究的基本过程	129

第三节 音乐课程教学研究的具体方法·····	146
第五章 基于全球化、信息化、后现代理论思潮下的 音乐课程研究路径·····	160
第一节 多元文化视野下的音乐课程·····	160
第二节 走向综合的“通识”与“专业”音乐课·····	189
第三节 音乐课程研究的现代化手段·····	221
第四节 音乐课程开发范式与音乐课程理解范式·····	231
第五节 建构主义理论下的合作学习观·····	237
参考文献·····	243

绪论 研究的源起及意义

音乐教育是音乐教育学的热点学术领域,其中已有很多研究文献的积累。本章通过音乐课程研究的现状、音乐课程的现实性反思及音乐教育的价值路径考察三方面对音乐研究的源起及意义进行了详细的阐述。

第一节 音乐课程研究的现状

目前我国学校音乐课程所持的教学内容大都集中在 17、18 世纪的古典艺术歌曲、浪漫时期的歌剧以及中国近现代艺术歌曲、民族歌曲等,且主要选择独唱作品。音乐课程研究主要是针对学校的一种评估、督导、检查,重点是高校、教师及相关部门的工作。以下是对学校在校生的现状进行的问卷调查,调查的学校从综合性大学中随机抽取,学生分为本科和专科两个层次,主要是在校 1—4 年级的学生,主要采取调查问卷和座谈的形式。调查座谈的内容:学生的基本音乐素养、影响学生音乐学习的因素。调查的过程主要分为三个阶段,第一个阶段对调查问卷的设计,内容尽可能考虑到所要调查的所有内容;第二个阶段是调查问卷的发放,在选择的四所高校内对学生进行随机发放;第三个阶段对调查结果进行统计和分析。

对学生基本情况调查是构成本论文对学生基本状况研究的重要依据。对调查结果的统计:2014 年,音乐教育评估共有 86 所高校参加,其中,本科院校 35 所,占参评高校的 40.6%;专科

院校 51 所,占参评学校的 59.4%。调查问卷共发放四所学校,占参加评估学校的 4.6%。发放问卷共 400 份,四所学校各 100 份,回收 395 份,回收率达 98.7%。下面对调查结果的各项内容进行统计。

1. 学生对音乐的喜爱程度。在所有的调查中有 60% 的学生很喜欢音乐选修课,有 31% 的学生一般喜欢,没有学生不喜欢。在和学生的座谈中,学生对音乐课的喜爱程度是所有课程中的最高之一,大部分学生希望能够学习音乐,希望学校开设选修课或者安排成必修课。广大学生对音乐艺术非常喜爱,这种喜爱来源于几个方面:首先,音乐能够体现学生的求知欲。处于学校阶段的学生具有强烈的求知欲望,他们希望在高校期间能够获得各方面的知识,所以学生对艺术的求知欲随着步入大学以更大的热情表现出来。其次,是音乐独特的学科特点。音乐作为一门学科,它有着自己独特的魅力和表现特性。它与学生所涉及的其他学科知识、学习方法都有很大不同,学生在学习过程中能够获得其他任何学科所不能替代的收获,且对学习其他任何知识都会有很大的帮助。最后,音乐能够丰富学生的课余生活。音乐娱乐性的特点能够以不同的形式影响学生的思想、情绪和性格等方面。

2. 中学阶段的音乐学习情况及大学阶段音乐知识的掌握程度。调查显示:在中学阶段学校开设了音乐课且正常地进行音乐教学的占 8%,有音乐课但不是很多的占 73%,基本没有的占 19%。对中学音乐教学满意的占 25%,基本满意的占 55%,不满意的占 12%,认为需要改进的占 8%。

3. 识谱能力。简单识五线谱的占 14%,识简谱的占 20%,简谱五线谱都识的占 26%,简谱五线谱都不识的占 40%。

4. 演奏乐器情况。90% 的学生不会演奏任何乐器,9% 的学生能够演奏一门乐器,1% 的学生能够演奏一门以上乐器。演奏的主要乐器是:笛子、口琴、钢琴或电子琴。从以上情况分析,现在的高考体制下,高校、家长面对高考学生升学的压力对艺术教育不能从根本上重视,总体来说中学阶段的音乐教育是欠缺的。

学校新生对音乐的掌握情况不容乐观。学校学生来源于不同的地区,有城市、农村、发达地区、欠发达地区以及贫困地区,由于教育发展不平衡,所以这些学生接受音乐教育的程度有很大的不同,总体来说学生没有很好地掌握中学阶段国家规定的音乐教学内容,城市、发达地区较好,农村和欠发达地区较差。这些基本情况将直接影响到学校音乐教育目标的实现和教育质量的提高。

5. 学生学习音乐的途径。学生学习音乐的基本途径,从学生的问卷调查了解到,高校教育占到 28%,家庭影响占 2%,社会影响占 30%,其他途径占 40%。这说明学生获取音乐知识的主要途径不是高校,家庭占较小的比例,社会影响及其他途径较大,学校音乐教育程度较低。

6. 学生在大学阶段音乐学习内容情况如表 1 所示。

表 1 不同课程的开设情况

课程名称	音乐鉴赏	戏剧鉴赏	戏曲鉴赏	舞蹈鉴赏	交响乐	合唱类	音乐理论	乐器演奏	其他
开设学校	4	1	0	2	3	4	1	1	2
数量									

通过以上数据及其他调查,得出“高校开设”的主要是鉴赏、欣赏类课程。鉴赏、欣赏类课程名称主要是“音乐鉴赏”或“音乐欣赏”;学习内容主要是西方音乐,民族音乐内容所占比例较低,实践类课程较少。

7. 学生对不同音乐内容的喜爱程度如表 2 所示。

表 2 学生对不同音乐内容喜爱程度所占的比例

学习内容	喜爱 (%)	一般 (%)	不喜欢 (%)	不知道 (%)
民族声乐	43	53	3	1
民族器乐	30	66	3	1
戏曲音乐	13	35	41	11
民间音乐	30	50	10	10
民族舞蹈	25	58	13	4

续表

学习内容	喜爱 (%)	一般 (%)	不喜欢 (%)	不知道 (%)
视唱	21	55	16	8
音乐理论	18	51	21	10
合唱	19	75	5	1
西方器乐	23	56	13	8
交响乐	23	66	8	3
歌舞剧	18	63	8	10
音乐实践	35	45	11	9
流行音乐	86	14	无	无

通过以上数据及其他调查,可以看出学生特别喜欢流行音乐,比较喜欢民族声乐、民族器乐、民间音乐和一些经典的音乐作品。不喜欢歌舞剧、戏曲音乐。

8. 学生在大学阶段对音乐知识的掌握情况。经过走访、与四所高校教师座谈得出教师对学生知识掌握程度的评价。评价分为四个等级,非常好、可以、一般、不好。评价依据:课堂教学时老师讲解,学生能够感受和体验到音乐的美感和传达的情感;能够在体验音乐作品的基础上根据相关标题、资料,老师的讲解或根据自己的感知和体验去想象音乐;认为自己对欣赏过的音乐作品艺术的表现形式有一个大概的理解;对于音乐美学、基础理论的掌握情况;对作品的曲作者、旋律、结构、速度、节奏节拍、力度等内容的了解程度。教师对学生的评价结果:音乐感受能力:可以;歌曲的整体演唱能力:非常好;音乐实践能力:一般;音乐基础理论知识:不好;音乐常识:一般。学生自我评价:认为有很大收获的占12%,收获一般的占47%,收获不大的占29%,基本没收获的占12%,总体来讲,学生大学阶段的音乐知识掌握情况不容乐观。

9. 学生上音乐选修课重视程度统计。有63%的学生经常上课,有13%的学生偶尔上课。高校音乐课程基本都是以选修课的形式开设,所以学生对选修课的重视程度较小。同时由于师资

力量缺乏,大部分选修课上课人数比较多,这也影响了教学质量。部分学生主要考虑到必须拿到一定学分,或音乐类的学习内容和考试都比较容易拿到学分,所以真正爱好音乐来选音乐课的占少部分。另外,从具体的课堂教学中发现有很多老师课堂教学内容的安排、教学形式等方面随意性较大,影响了教学质量和教学效果,这也是导致学生期望值较高、音乐课吸引力不大、到课率少的重要原因。

10. 学生参加音乐实践情况。学生参加过合唱的占18%,参加过舞蹈队的占8%,参加过音乐类活动比赛的占20%,参加了音乐类社团的占6%,参加过与音乐有关的演出的占8%,参加其他音乐活动的占14%,都没参加过的占20%。音乐实践类课程往往不能完全满足学生的需求,因此,相关实践类课程设置需要进一步加强。

第二节 音乐课程的现实性反思

一、理论思潮的导向偏离

《中国教育报(学科版)》曾经在2005年开辟专栏对新课改的理论基础问题进行了讨论。在这次学术争鸣中,有学者认为新课改的理论基础应该是:“马克思个人全面发展的学说,不赞同以理论的多元性来模糊新课程改革的理论基础,必须旗帜鲜明地提出新课程改革的理论基础。”^①有的学者主张新课改的理论基础应为“建构主义、后现代主义、常提常新的杜威的实用主义,还有加德纳的多元智力理论等当下西方新理论”^②,还有的学者认为,对新课改的理论基础,“无法做出清晰的回答,正在探索的路上”^③

① 勒玉乐,艾兴.新课程改革的理论基础是什么[J].中国教育报,2005,(9).

② 马福迎.对“勒文”有些观点,不敢苟同[J].中国教育报,2005,(9).

③ 郑绍红.要在过程中实现课程理论创生[J].中国教育报,2005,(4).

等。次年,又有学者提出:“建构主义和多元智能理论是有启发的,但仅靠它们来支撑中国 21 世纪的基础教育课程改革,实在是太单薄了……课程改革的理论建设问题,是一个非常综合的工程,如果没有对教育学诸多学科研究成果的系统整理和吸纳,最好不要老把科学真理、先进理念之类的漂亮词汇挂在嘴上。”^①

很多国外的教育理论均对基础音乐教育改革产生了影响,如后现代主义课程观、建构主义的理论、以人为本的理念、多元文化的理论等。这些理论的积极作用和消极影响同时存在。

(一)“借鉴”反思

综观亚洲等国家的基础教育改革,尤其是课程改革的初期,“照搬西方的改革”比比皆是。例如,西方国家用武力打开我国和日本等一些亚洲国家的国门之后,使这些国家在一定程度上被迫走上了现代化的道路。这些亚洲国家的基础教育改革带有深深的西式烙印。例如我国现代的基础教育体系就是充分吸收外国经验而发展起来的。清末民初时,我国通过日本学习了赫尔巴特的理论;“五四”运动后,我国引入并学习了杜威的实用主义的教学理论;20 世纪 50 年代是以俄为师,学习苏联凯洛夫的教学体系的年代;改革开放以后,发达国家的新理论、新模式被广泛引入并学习借鉴。

基础音乐教育也深受这些理论的影响。20 世纪 80 年代中期,改革开放的春风吹开了封闭已久的国门,我国普通学校音乐教育领域有了较多接触、了解国外音乐教育的机会。在专家学者的积极努力下,通过翻译资料、专家讲座、短期培训、出国深造等方式,多渠道、多角度地引进介绍了在世界范围内较有影响的音乐教育体系与教学方法,致使在教学实践中,中外音乐教育思想、教育理念、教学方式和教学方法发生的撞击与交流,促进了我国音乐教育的改革与发展。国外各式各样的音乐教育体系和教学方法纷

① 王本陆.论中国国情与课程改革[J].中国教育报,2005,(4).

至沓来,按照自己旧有方式缓慢发展的我国国民音乐教育这片土地,瞬间沐浴着八面来风,长期在这块土地上辛勤耕耘的人们,开始大口大口地吮吸着随风而来的雨露甘霖。

许多国外著名的教学法,如奥尔夫教学法、柯达伊教学法、达尔克罗兹教学法、美国的综合音乐感教学法、日本的铃木教学法等被介绍到我国。这些音乐教学法对我国的教育理念、教育方法产生了很多积极的意义,直到现在,这些教学法还能够在音乐课堂教学中发挥积极的作用。但是,面对众多的国外音乐教学法,许多教师囫圇吞枣,将这些理论和方法生搬硬套,挪用到我国中、小学以及幼儿园的音乐课堂上。这导致这些理论有的生根开花,有的枯萎凋零;有的受到热烈追捧,有的波澜不惊;有的继续钻研,也有的未有进展,没有有声有色地开展起来。当前,仍有许多音乐教师对它们或知之甚少,或一知半解,或知其然而不知其所以然,很少能做到将其充分合理地消化理解,并结合具体实践创造性地应用和发展。

这种现象说明了以下几个问题:

(1)音乐教师迫切需要行之有效的教学方法,以改变自己的课堂教学,提高教学质量。

(2)音乐教师缺乏足够的学习时间和资料,缺少深入系统地了解这些教学理论和教学方法的条件。

(3)音乐教师缺乏独立的思考和对国外教学法深入的理解。

(4)音乐教师在理论联系实际方面需要得到具体指导,应尝试将国外音乐教学法与中国具体音乐教学实践相结合。

其实,任何国外音乐教育体系与方法,其产生和发展,都有各自的历史成因,离不开它们各自文化传统、民族特性和具体国情,都带有时代特点、地域特征、个人因素以及社会背景的特色。因此,我们学习研究国外音乐教育体系,不仅要知其思想观点,更要了解其文化思想背景,以及具体的操作方法。只有这样,我们学习国外音乐教学法,才不仅满足于了解具体操作方法,还能够掌握这些具体方法背后的深层教育理念。另外,还要进行国外不

同方法、理论的相互比较,进行中外教学方法理论的相互比较,只有这样,才能在面对纷杂的外来信息时学会独立思考,切实掌握各种教学方法的精髓、特色,把它们作为他山之石,拿来作为我们攻玉之“错”,并在自己的教学实践中科学地有选择地应用,充分发挥它们的积极作用。

其实音乐课也可以像体育课一样在室外进行,学生完全可以在宽敞的操场上进行音乐游戏与活动,实践奥尔夫教学法或其他音乐教学活动。在这个区别于课堂教学的广阔空间里,更能够激发学生学习音乐的兴趣,使学生摆脱教室的束缚,全身心放松地投入音乐活动中去。同时,由于室外是开放的,会有除教师之外的人关注学生的学习活动,室外学习可以增强学生的心理素质,在一定程度上提升学生在他人面前展现自己的勇气、积极性与热情,最终获得自信、快乐与个性的解放。

(二) 后现代主义思潮反思

纵观 14 年的新课改实践,反观其理论指导,不难看出,西方后现代主义思潮对其产生了深远的影响。后现代主义思潮对音乐教育改革既有积极的意义也有消极的影响,具体内容将在本节做进一步论述。其中对后现代主义持肯定态度的专家认为后现代主义对基础教育新课改具有一定的意义与价值。例如,有学者称:“后现代主义的思想不过是对现代主义的缺陷加以弥补而已……后现代主义批判归根结底只能促进而不会阻碍中国教育的现代化。”^①具体到学校教学的微观层面,有学者强调,“后现代主义的逻辑起点——生成性思维应该是当前课程认识论的视野与选择……学校教学不应该传授具有基础性、客观性、确定性的知识。”^②由此可见,把后现代主义理论,尤其是后现代课程与教学观作为对我国新课的理论指导,已经得到了我国部分专家的认

① 钟启泉.中国课程改革:挑战与反思[J].比较教育研究,2005,(12).

② 郝德泉.课程认识论的冲突与澄清[J].全球教育展望,2005,(1).

同,那么,什么是后现代主义,什么又是后现代主义课程观?它对新课改之后基础音乐教育的影响又是怎样的?

1. 后现代主义理论的形成与发展

西方世界在后工业时代的大背景下对科学主义进行了批判。人们在后现代主义哲学思潮的影响下,对科学提出质疑和批判,对客观知识的存在持反对态度,追求事物的多元性、差异性及偶然性。但是,对于“后现代主义”概念的界定,理论界至今仍然没有给出一个明确统一的答案。英国学者马丁认为:“后现代一词在今天很难形成一个统一的定义。”

赵光武在《后现代主义哲学述评》中对后现代主义定义如下:“本来是指称一种以抛弃普遍性,背离和批判现代主义的设计风格为特征的建筑学倾向,后来,被移用于指称文学、艺术、美学、哲学、社会学、甚至自然科学等诸多领域中具有类似倾向的思潮”,“后现代主义哲学思潮在发展过程中,起初是以彻底否定近现代哲学的面目出现的,人们通常称其为激进的后现代主义哲学。”激进的后现代主义哲学的激进性理念主要是对现代性的彻底瓦解,对之前的哲学传统采取一概否定的态度。而建设性的后现代主义哲学的理念相比激进主义则较为中庸,它在肯定了现代性合理的基础上对其进行反思与批判。从二者的本质来看,它们都是带着质疑的眼光、秉承着批判的精神对现代主义文化的否定,可以说二者都具有质疑科学理性,反本质主义、反基础主义的特征。因此,我国有学者提出“后现代主义的思想不过是对于现代性的缺陷加以弥补而已”的说法,它只是具有一定的合理性,而这种合理性却是片面的。这种片面的合理性是指后现代主义对现代主义宣扬的工具主义和人类中心主义的批判是具有合理性的,其片面性在于对现代性的批判过激了,完全否定了它的积极意义。

总体来讲,后现代主义作为一种哲学文化思潮,其“极力推崇的边缘、解构、非理性等,尽管具有矫枉过正、反向极端的片面性,

却利于唤起我们对社会生活和文化生活中非主流一面的注意,提示我们在分析社会生活、文化生活时,应辩证地看待理性与非理性、中心与边缘、崇高与平俗、结构与解构”。然而,后现代主义否定近现代主义中优秀的因素,对现象的规律和本质也予以否定则是不可取的。

2. 后现代课程与教学观检视

通过上述对后现代主义哲学思潮及其课程观的梳理分析可以看出后现代课程观的积极意义和消极影响都比较明显。新课改的初衷是改变现代科学主义的课程观,解决教学实践中产生的问题,其出发点是好的,而且,在后现代课程观的指导下,课堂教学实践的确呈现出了很多积极的变化,课程体系中各个要素都有值得吸取的经验。如:课程目标是在“以学生为本”的指导下制定的,将更多的关注投向学生的需要,关注其情感、态度、价值观的养成。在课程内容上注重与学生的生活经验相联系,强调内容的开放性,学生不再是知识的被动接受者,而是知识意义的主动建构者。后现代主义课程观突出学生的主体性,倡导学生进行合作探究、自主的研究性学习,主张教学评价的多样性。在师生关系方面主张师生关系的民主、和谐性。这些理论无疑对当时传统的课堂教学产生了许多积极的作用。然而,物极必反,经过了几年的课改,新课程理念在后现代课程观的构建下的具体实施中过了头,甚至对科学知识进行漠视,科学知识的真理性被否定,代之以“淡化知识与技能”的知识观,夸大了情感、态度、价值观对于培养人的作用,消解了教师的权威性。很多专家看到了该理论的弊端,对此进行了批评,他们大多对轻视知识的思潮进行了理性的审视,对忽视教材的作用进行了检视,对贬低接受性教学、一味追求探究性自主学习进行了批评,对过分地强调学生的地位、强调以学生为中心进行了反思,对于重视评价的发展性功能而否定教学评价的诊断功能进行了审视。从中可以看出,这种缺乏对后现代主义课程观进行精益求精的分析解读、缺少对其进行审慎分