

孙莹 张白雪 李雁 著

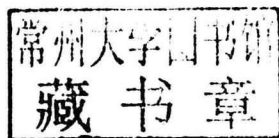
浅谈音乐教育

电子科技大学出版社

浅谈音乐教育

孙莹 张白雪 李雁 著

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浅谈音乐教育/孙莹, 张白雪, 李雁著. —成都:
电子科技大学出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5647-4608-7

I. ①浅… II. ①孙…②张…③李… III. ①音乐教
育 IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 114233 号

内 容 简 介

本书科学界定了音乐教育学科的定位和意义, 诠释了音乐教育这门学科的基本原理, 论证了音乐教育的目的和原则、音乐教育心理、音乐教育的学习方法和特点。从理论和实践的角度, 分别阐述了幼儿音乐教育、中小学音乐教育、学前专业音乐教育、高师音乐教育这几个不同层次的音乐教育各自的特点与方法。结合当前国内音乐教育的现状, 分析和借鉴了国外先进的音乐教育体系, 深刻分析了如何洋为中用的问题。为了更好地继承和发扬中国优秀的民族音乐, 本书从中国当代民族音乐教育现状、中国民族民间音乐丰富的内涵、继承发扬中国民族音乐的必要性、在音乐教育中体现民族性四个方面, 阐述了中国民族音乐在当今中国音乐教育中的重要意义以及在学校实施民族音乐教育的具体方法。

本书既有理论上的创新, 又有教育行为上的创新, 内容新、知识面宽, 可以作为音乐院校学生、高等师范院校音乐教育专业学生以及音乐教师继续教育的教材, 也可供广大音乐教育工作者学习参考。

浅谈音乐教育

QIANTAN YINYUE JIAOYU

孙 莹 张白雪 李 雁 著

策划编辑 刘 愚

责任编辑 刘 愚

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 北京市华审彩色印刷厂

成品尺寸 185 mm×260 mm

印 张 14

字 数 350 千字

版 次 2017 年 8 月第一版

印 次 2017 年 8 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-4608-7

定 价 30.00 元

版权所有, 侵权必究

前言

音乐教育学是音乐学和教育学的交叉学科。这一学科既遵循教育学的普通规律，又具有音乐艺术本身的一些特点。无论音乐教育的内涵和外延怎么改变，音乐教育的根本目的是使音乐教育实践能够得到良好的开展。而良好的音乐教育必须有实施教育的教师、有学习目的的学生和联系教师和学生之间的媒介——音乐，这是音乐教育活动的三个部分，缺一不可。教师、学生、音乐三个要素缺了其中任何一个要素，音乐教育都不能存在。我国的专业音乐教育已具有一定的规模，音乐教育学是时代发展到一定阶段时必然产生的学科。它比普通教育学更加具体化，更加注重和强调学科性。它所研究的问题比音乐教学法 and 音乐教学论更具有普遍性，范围更广，理论层次更高。音乐教育学对培养能够适应未来社会发展的、全面的、具有前瞻性音乐教育思想的人才发挥着不可替代的作用。

近十年来，我国音乐学科教育研究空前活跃，取得了丰硕成果。出版冠名“音乐教育学”和“音乐教育”的专著有 10 余部。作为音乐教育学科群出版的其他著作也有几十部。音乐教育学的学科发展方兴未艾，有着较大的发展余地。它是一门十分年轻的学科，还显得较为稚嫩薄弱，有待我们不断地去丰富、完善。21 世纪的音乐教育、音乐学科教育研究面临着一个又一个新问题，诸如在全面推进素质教育中音乐教育如何定位？在构建有中国特色社会主义教育体系过程中，如何形成更加完善的音乐教育体系？如何针对 21 世纪我国基础教育的改革制定音乐课程的标准、编写教材、确定教法？高师音乐教育如何为基础教育服务？高师的音乐学科教育学课程应如何改革？如何培养和提高师资及科研队伍的水平？音乐教育如何推进本土音乐文化与外来音乐文化教育及本国各民族音乐文化的结合，进行跨音乐文化研究？如何搞好传统音乐文化教育与现代音乐文化跨时代的融合？如何在重视搞好本土、本民族音乐文化的同时，吸收共享世界其他各国和各民族的优秀文化等等。

基于这些疑问，我们编写了这本《浅谈音乐教育》。第一章音乐教育的学科定位和意义及第二章音乐教育的目的和原则都是从学科的高度对这门学科本身的功能意义和目的原则进行分析。第三章音乐教育的历史发展，从整个人类社会的发展角度，分析音乐教育从无到有，从初级逐步发展到今天的程度，虽然有限的篇幅不可能包含每个国家，但是整体脉络是清晰的。音乐教育学是普通教育学的分支，而且它本身也有很多的交叉学科，比如音乐教育心理学，音乐教育心理在音乐教育中有着其不可忽视的作用，为了体现这一思想，我们编写了第四章，用一章的篇幅从学生音乐欣赏和学习的心理特征和教师音乐教育的心理特征两个方面来阐述音乐教育心理学的重要性和实际应用。除了家庭音乐教育和通常的社会音乐教育之外，学校音乐教育是整个音乐教育当中的重中之重。从学前幼儿到小学，从小学到初中高中，从高中到大学，其中还有一个学前专业音乐教育，这些构成学校音乐教育的一个完整的机制。从我国目前的教育发展来看，音乐教育虽然不能说发展得完善，也基本贯穿于整个机制里面。基于此，从第六章到第九章，我们用了四章的篇幅对从幼儿到大学的音乐教育进行了一个梳理，每一章都是从其所在的阶段的音乐教育的基本特

点和目标入手，然后从多个角度来阐述在这个阶段实施教育的内容和方法。另外，当前党中央号召学校教育要充分重视民族的传统文化，只有重视自己民族文化的民族才是有希望的民族。同样，我们学校音乐教育也要摒弃一些以西方音乐为主，以中国民族音乐教育为辅的不合理的观点。第十一章论述了中国民族音乐教育在学校音乐教育中的重要性以及实施方法。第十二章介绍了对全世界都影响很大的奥尔夫、达尔克罗兹、柯达伊三个音乐教育体系，并提出如何将这些优秀的音乐教育思想与中国传统音乐教育结合起来，更好地为我们的音乐教育服务。

本书由沈阳师范大学学前与初等教育学院孙莹、齐齐哈尔大学张白雪、玉林师范学院李雁统稿。具体编写分工如下：第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章由孙莹编写；第八章、第九章、第十章由张白雪编写；第十一章、第十二章由李雁编写。

由于编者水平有限，书中缺憾、遗漏、谬误之处在所难免，恳请广大读者和专家同行们不吝斧正，编者将欣然采纳，并竭力挽补。

编 者

2017 年 4 月

目 录

第一章 音乐教育的学科定位和意义	1
第一节 音乐教育学科的定位及基本范畴	1
第二节 音乐教育的功能和意义	2
第三节 音乐教育的研究对象和范围	4
第二章 音乐教育的目的和原则	7
第一节 音乐教育学的目的与任务	7
第二节 音乐教育学的基本原则	8
第三节 音乐教育学研究的内容和方法	10
第三章 音乐教育的历史发展	12
第一节 中国音乐教育概述	12
第二节 外国音乐教育概述	20
第四章 音乐教育心理	24
第一节 学生音乐审美的心理特征	24
第二节 音乐教师教学的心理过程	31
第三节 音乐教学中的心理效应	34
第五章 音乐学习的特点与方法	39
第一节 音乐学习的特点	39
第二节 音乐学习的类型和途径	43
第三节 音乐技能的学习	46
第四节 音乐鉴赏的学习	50
第五节 音乐表演的学习	53
第六章 学前儿童音乐教育	55
第一节 学前儿童音乐教育的意义	55
第二节 学前儿童音乐教育的目标	59
第三节 学前儿童音乐能力的发展	62
第四节 学前儿童歌唱活动的设计和组织的组织	71
第七章 中小学音乐教育	76
第一节 中小学音乐教育的性质和理念	76
第二节 中小学音乐教育的目标	78
第三节 中小学音乐教育的内容	81
第四节 中小学音乐教育的教学与评价原则	87
第八章 学前教育专业的音乐教育	92
第一节 学前教育专业概述	92
第二节 学前教育专业音乐教育的特点	94

第三节 学前师范音乐教育的内容和方法	98
第九章 高等师范音乐教育	115
第一节 高等师范音乐教师的特点	115
第二节 高等师范音乐专业学生的特点	127
第三节 高等师范音乐理论课的教学	135
第四节 高等师范音乐技能课的教学	140
第十章 音乐教育的管理与评价	151
第一节 音乐教育管理	151
第二节 音乐教学评价的概述	153
第三节 音乐教学评价的内容以及实施	157
第十一章 中国民族音乐教育	164
第一节 中国当代音乐教育现状	164
第二节 中国民族民间音乐丰富的内涵	169
第三节 继承发扬中国民族音乐的重要意义	190
第四节 在音乐教育中体现民族性	193
第十二章 国外三大音乐教育体系	197
第一节 三大音乐教育体系形成的背景	198
第二节 三大音乐教育思想的整合	204
第三节 三大音乐教学效果的综合特征	208
第四节 三大音乐教学方法本土化的对策研究	211
参考文献	215

无论音乐教育的内涵和外延怎么改变,音乐教育的根本目的是使音乐教育实践能够良好地进行。而良好的音乐教育必须有实施教育的教师、有学习目的的学生,再一个就是必须有音乐。这是音乐教育活动中不可或缺的三个部分,缺一不可。教师、学生和音乐这三个要素缺了其中任何一个要素,音乐教育就不能存在。

第二节 音乐教育的功能和意义

音乐教育属于审美教育,经过实践证明,音乐教育在塑造人的全面发展的过程中有其他学科无法替代的作用,是素质教育的重要组成部分。

一、陶冶情操

由于音乐具有形象性、情感性、愉悦性三个基本特征,在欣赏音乐的过程中,音符在时间空间流动,随着音的强弱、速度、音色等因素的变化,欣赏者会感受到音乐的美。我们感受一部作品的时候,即使不能完全知道作曲家写作这部作品时候的最初情感状态,在欣赏的时候,依然会触摸到作曲家的情感。即使没有体会到跟作曲家一样的情感,但欣赏者在欣赏过程中也会有自己的情感体验。德国作曲家瓦格纳说过:“音乐不是表现某个个人在某种状态下的激情,而是表现激情本身”。健康高尚的音乐,会让人产生积极的情绪和力量。正如伟大的哲学家柏拉图所说:“节奏与音调有最强烈的力量深入心灵的最深处,如果教育的方式适合,他们就会用美来沁润心灵使他因此美化,如果没有这种适合的教育,心灵也就因此而丑化。”音乐教育的全部过程应该是一种自觉的审美过程,应该贯穿于所有的审美因素,并以美感的发生为根本内容。这样,在长期的、多次的美感发生和发展中,音乐教育才会影响学生的情感状态和意向,形成审美情操,从而完善人格的发展。

二、对德育的渗透作用

广义的德育指所有有目的、有计划地对社会成员在政治、思想与道德等方面施加影响的活动,包括社会德育、社区德育、学校德育和家庭德育等方面。狭义的德育专指学校德育。学校德育是指教育者按照一定的社会或阶级要求,有目的、有计划、有系统地对受教育者施加思想、政治和道德等方面的影响,并通过受教育者积极的认识、体验与践行,以使其形成一定社会与阶级所需要的品德的教育活动,即教育者有目的地培养受教育者品德的活动。无论是广义上的德育教育还是狭义上的德育教育,目的都是提高受教育者的思想道德品质,而这种思想道德品质教育跟任何其他方面的教育相比,其主要特点就是人的自觉意识和情感的教育,并不是靠说教所能达到的,它必须以情感为基础。

音乐教育没有任何说教的情感艺术,它可以为德育教育提供良好的情感基础。音乐对人的情感教育作用的认识我们的祖先早有论述。古代音乐论著《乐论》中有这样的描述:“乐者圣人之乐也,而可以善民心。其感人深,其移风易俗。故先王导之以礼乐而民和睦。”从这段表述可以看出,在古代,君王已能认识到音乐对人的思想有潜移默化的作用,能安抚民心,对社会安定有辅助作用。在任何年代,总会有歌颂当时新生活新思想的音乐,比如作品《松花江上》描写了“九一八”之后,东北沦陷,许多老百姓被迫离开家园在关内过着饥寒交迫、颠沛流离的生活,每日每夜思念家乡的爹娘亲人和渴望回到家乡

的迫切心情。据说当时一听到这首歌,许多流亡关内的东北民众都会潸然泪下。还有我们熟知的《保卫黄河》组曲,曾激励了多少中华儿女保卫祖国、保卫家园的热情。钢琴与小提琴协奏曲《梁祝》既控诉了封建思想对人的残害,又颂扬了人们追求美好爱情的心愿。像《学习雷锋好榜样》和《团结就是力量》这样的歌曲无论是对当时的学生和成年人都有着极大的教育作用。其实这样的例子不胜枚举,都能充分证明音乐教育对德育的渗透作用。

三、与智育的互辅性

智力是指保证人们有效地进行认识活动的那些比较稳定的心理特征的综合,包括观察力、想象力、思维力、记忆力、注意力等因素,其中思维能力是决定性的因素。这些智力因素之间的互相结合,构成每个人的智力水平。智力水平的高低反映人与人之间智力的差异。

智育是以传授社会实践、知识技能为目的的活动,以认知、推理、判断为主的一种理性教育过程。音乐教育是以感性出发,培养学生审美能力的教育形态,是一种感性教育。但是音乐活动同样包括丰富的想象力、思维力、记忆力、创造力和注意力的活动。第一,音乐教育能促进人的认知能力的发展。音乐活动过程中,参与音乐活动的每一个人都在探索,而且审美主体不用经过逻辑推理等方式,通过音乐形象对人生、对历史、对生活有自己的感悟。第二,音乐活动能促进想象力的发展。想象力是智力发展的重要组成部分,而音乐教育的意义就是以生动的感性的音乐形象去感染学生,充分发挥学生的想象力和创造力。因为审美活动本身就是一种感性的大脑体验过程,人在体验音乐的过程中,会极大地调动人的身体感官的兴奋度,所以人的想象力和创造力更为活跃。在特定的条件下,想象力与知识相结合,就能创造性地把知识转化为能力。许多成功的科学家都是音乐爱好者,有的甚至还会演奏乐器。爱因斯坦既会弹钢琴,也会演奏小提琴,谙熟贝多芬、巴赫等音乐大师。他甚至认为他拉小提琴的成就,比在科学上的贡献还大。居里夫人既喜欢音乐又有很高的音乐素养。我国的地质学家李四光擅长拉小提琴的事,很多人都知晓。数学家华罗庚谙熟音律,他在琵琶弦上所找到的音色最佳点与著名琵琶演奏家刘德海经长期测定所得到的恰好相符。著名科学家钱学森对不少艺术门类都非常熟悉和热爱,喜欢弹钢琴,他的夫人是著名的声乐家、中央音乐学院的教授蒋英。他曾说过:“……在我对一件工作遇到困难而百思不得其解的时候,往往是蒋英的歌声使我豁然开朗,得到启示……我钱学森要强调的一点,就是文艺与科技的相互作用。”

四、与体育相得益彰

在人类的音乐发展史中,音乐始终与人体的运动是分不开的。音乐是表达情感的艺术,而情感也可以说是人生命体运动的一种状态。当人们感受不一样的音乐的时候,身体会有不一样的表现,特别是听到节奏动感很强的音乐的时候,人们就会随着音乐的节奏而舞动身体。

在现代社会,音乐与体育的结合更加紧密,甚至在一些竞技体育里缺少不了音乐。比如健美操、艺术体操、花样游泳等等,音乐已经变成这些体育项目必不可少的元素。

由于音乐与运动有着如此密切的关系,所以优美的音乐有益于人的身心健康发展就显

而易见了。与体育的根本目的一样,音乐发源于人内在的情感运动,体育表现为人外在的身体运动,音乐发展人健康的情感能力,体育锻炼人强健的体魄。他们都从不同侧面促进人们身心的健康发展,二者相互促进,相得益彰。

第三节 音乐教育的研究对象和范围

一、音乐教育的研究对象

音乐教育的过程是教师通过音乐媒介将音乐知识传授给学生,学生通过音乐媒介感受、体验音乐。所以音乐教育活动中教师、音乐、学生这三个要素是音乐教育活动的主体。音乐教育的对象就是音乐教育活动,当然也包括了教师、音乐、学生这三者。教师是教育活动的主导者,教师教育理念和教学水平直接决定了音乐教育的实际效果。学生是音乐教育活动中的客体,实施教学活动以后,教师可以从学生的学习效果中不断得到信息回馈,从而不断调整自己的教学理念以及教学方法。因此音乐教育活动是一个很复杂的过程,教师、音乐媒介、学生三者形成统一的矛盾运动,教师以音乐作品为媒介来感染学生,学生又不断向教师反馈信息,教师和学生都围绕音乐作品进行音乐教学活动。

音乐教育从广义上来看,不仅仅是学校教育,凡是通过音乐影响人的情感、道德品质的音乐活动都属于音乐教育活动。这种广义的音乐教育与狭义上的学校教育是互为补充、相互作用的。

无论是学校音乐教育还是社会音乐教育,都是存在于社会的一种教育形态,所以都会受到国家经济、教育体制、教育法规、科学技术等方面的影响。但无论怎么改变,音乐教育的本质不会改变。只要音乐教育活动存在,就必须有教师、音乐、学生这三者,这是毋庸置疑的。

音乐教育需要教育的主客体双方的感受、体验、操作,其主要特征是伴随着情感的产生、展开、过程,由音乐媒介唤起心理上的感应,将外在的形式结构与主体内的情感相统一,在主体心理上产生兴奋状态,从这方面来看,它是一种情感状态。因此,音乐教育活动中教师的引导不同于一般教育或者其他学科的理智型灌输方法,而是要在教学过程中,唤起学生自己的人生经验的介入,去感悟、鉴赏和创造。

二、音乐教育学的研究范围

音乐教育的研究范围主要是音乐教育相关的理论、制度和音乐教育的方法和技术。

(一) 音乐教育的基本原理

用哲学的观点和方法研究音乐教育的基本问题。这些基本问题包括了音乐教育的本质、音乐教育的目的、音乐教育的价值等等。

我国的音乐教育哲学研究,既要遵循人类音乐教育发展的一般规律,又要结合我国实际的音乐教育发展的阶段和特点,必须以事实求是、客观科学的观点、方法作为指导;采取包容和开放的态度和方针兼容并蓄,积极批判地吸收古今中外优秀的音乐教育思想和理念,从而建立适合自己的科学体系。坚持理论联系实际的原则,总结中外历史上的经验教训,研究新时期音乐教育的功能和任务。充分地、辩证地用马克思主义哲学的原理和观点来研

究音乐教育。

（二）音乐教育史

音乐教育史是人类社会各个阶段音乐教育理论、音乐教育实践和音乐教育思想发展的历史，是人类探索音乐教育规律和方法的重要经验。研究音乐教育和音乐教育学科，就是在总结前人的研究经验的基础上，结合当代教育的现状，对以后的音乐教育提出新的思想和理念。所以毫无疑问，研究音乐教育必须了解和研究音乐教育史。这方面的研究包括中国音乐教育史和外国音乐教育史。

（三）音乐教育心理学

心理学是一门研究人类的心理现象、精神功能和行为的科学，既是一门理论学科，也是一门应用学科。包括基础心理学与应用心理学两大领域。心理学研究涉及知觉、认知、情绪、人格、行为、人际关系、社会关系等许多领域，也与日常生活的许多领域——家庭、教育、健康、社会等发生关联。而音乐教育心理学属于心理学里的应用心理学，主要研究音乐教育过程中的心理现象及其发展变化规律，也就是受教育者在体验音乐教育的过程中，在音乐教育的影响下，受教育者的情感体验、思想道德品质以及个性发展的过程，接受和掌握音乐知识和技能的心理状态和规律。教育者通过掌握这些受教育者的心理发展规律，来选择和实时采取行之有效的教育理论和教育方法，使音乐教育更加的科学化。

（四）比较音乐学

在历史发展的各个阶段，每个国家之间、每个民族之间的音乐教育发展都可能很不均衡，但都有自己独特的音乐教育理念和特点。因此，研究音乐教育，就要了解和研究各个国家、各个地区、各个民族的音乐教育特点，在深入研究其个性的基础上，找出其共性，以便了解和总结音乐教育的本质和发展趋势，汲取优秀的教育思想、理念和方法，更好地促进我国音乐教育的发展。

从20世纪初，学堂乐感时期，我国学校音乐教育的先驱者就意识到学校音乐教育对社会的重要性，积极学习西方先进的教育思想和理念，把音乐教育引入课堂，创立专业的音乐学校。改革开放之后，对国外著名的音乐教学法的学习更为积极，对各种先进的音乐教学进行了更为细致的比较研究，把先进的音乐教学方法引入了课堂，对我国的音乐教育的发展起到了很好地促进作用。因此，及时、准确地掌握世界音乐教育发展动态，运用正确观点进行比较研究，去粗取精、去伪存真、独立发展、相互促进，是比较音乐教育学研究的关键问题。

（五）音乐教学论

音乐教学论的主要研究范围：音乐教学在整个教育活动中的地位与作用、教学目的与任务、教学过程、教学原则、教学内容、教学手段和方法、教学组织形式以及教学效果的评价和学习成绩考察评定等等。

音乐教学论也会随着社会的发展而发生变化，目前我国的音乐教学论随着教育理念的变化更加注重音乐课程和音乐教材的改革，以音乐审美为核心，以兴趣爱好为动力，面向全体学生，注重个性发展，更加的重视学生的实践能力和创造力，音乐教学的内容也更为丰富，形式也更为多样化。

（六）音乐教育社会论

音乐教育社会论就是运用社会学有关的理论和方法，从社会学角度去研究音乐教育的

社会现象，研究音乐教育与社会的相互关系。即音乐教育和社会生活之间多种多样的交叉关系及种种社会音乐现象。

（七）音乐社会管理学

音乐教育的发展跟社会发展是紧密联系的，与时代是不可分割的，甚至与经济、政治体制都是分不开的。经济的发展可以有效地促进音乐教育的发展，良好的政治制度下政策的制定者才会制定出科学合理的音乐教育方针和政策。一个国家一个民族除了有历史沉淀下来的优秀的音乐文化资源、良好的音乐教育以外，要想音乐教育科学合理、健康发展，跟本国的教育方针的制定和实施是有极大的关系的。

音乐社会管理学主要研究音乐教育的管理和组织领导的理论和实践。主要研究内容包括：教育领导的活动和评价、教育方法、教育方针政策的制定与实施，教育行政组织、教育领导的原则和方法，对教育人员的培训和考核评定、教育经费的管理等等。

第二章 音乐教育的目的和原则

第一节 音乐教育学的目的与任务

教育学的目的是国家和社会对教育所要造就的人的质量和规格所做的整体规划和要求，是整个教育工作的核心；是教育活动的出发点与归宿；是制定教育目标、确定教育内容、选择教育方法和评价教育效果的根本依据。音乐教育学的目的简单来说就是在实施教育活动的过程中如何选择科学的教育方法来达到音乐教育所能达到的目标。

一、发现和整理音乐教育现象

无论哪一学科的教育都有其独特的教育现象，既有所有教育学科共有的特征，又有各自独特的特征与现象。音乐教育的首要任务就是揭示音乐教育这一现象。音乐教育现象是人类社会发展到一定阶段的必然产物，音乐现象和教育现象交织在一起，彼此影响、彼此渗透。所以，从音乐现象中发现音乐教育，从教育现象中剥离音乐教育现象，然后进行分析、界定、整合，是音乐教育学研究的首要任务。音乐教育现象不像其他教育现象一样目的明确，方法直接，采取灌输式的教育方法，而是重在意向和感性。教育的效果也不像其他教育一样直接有效。它是把教育的功利目的融合到艺术意向中以感性的形式传达知识、文化、道德等方面的内容。

描述音乐教育现象，就要从音乐的本质、音乐对人感性的情感的影响出发，分析不同的音乐形式对人影响的不同，从不同的音乐教育方法和方式所能产生的教育效果的差异出发，对这些现象进行综合分析，形成音乐教育现象的知识系统。

二、揭示音乐教育的基本规律

音乐教育现象以各种各样的方式存在，现象是一种表象，形式丰富多样。而规律是各种现象背后的特定的本质和规定性。通俗来讲，音乐教育现象呈现的只是“在教音乐”这一现象。而音乐教育规律就是通过分析现象之后总结归纳出来的“如何教，怎样教”这些内在的方法。音乐教育的规律跟受教育者的年龄、知识层次、生活阅历等等都有关系，不同的受教育者接受音乐教育有其不一样的教育规律。当然，不同音乐学习形式又有不同的音乐教育规律，比如学唱歌、学器乐等不同的音乐门类，音乐教育的规律又有不同。

三、建立音乐教育理论

人们把在实践中获得的认识和经验加以概括和总结所形成的某一领域的知识体系就是理论。实践是理论的基础，即实践对理论具有决定作用。理论对实践有反作用，科学的理论对实践具有积极的指导作用，错误的理论则有阻碍作用。

理论和实践是相辅相成、缺一不可的，不能任意割裂两者的辩证关系，孤立地强调一个方面。

音乐教育也是如此，通过音乐现象的分析，我们摸索出来一些音乐教育的规律，这是从实践中得出的经验。为了让这些宝贵经验更好地推广，我们必须用逻辑形式构成一个既符合音乐教育实际，同时又对它有前瞻性指导作用的、显示音乐教育本质规律的理论体系。这种音乐教育理论是客观表述音乐教育活动实际过程和规律的逻辑形式，也就是把与音乐教育活动相关的主观客观的因素、条件和共同规律用逻辑形式表述出来。通过长期、系统、科学的理论积累，形成行之有效的理论体系，这些来自于实践的理论体系对以后的音乐教育活动有重要的指导意义。

四、规范和指导音乐教育活动

音乐教育学通过分析音乐教育现象，得出音乐教育的本质和规律，形成一套具有严密逻辑性和科学性的理论体系。这一体系是对音乐教育现象的高度概括和对教育经验的总结。从理论和实践的辩证关系来看，它对音乐教育有着重要的指导意义，对音乐教育有很强的实践指导作用。从大的方面来说，通过对一个国家音乐教育效果的分析，对决策者制定新的教育方针和政策有重要的指导意义。从小的方面说，在普通的学校音乐教育中，它会对不同的年龄段的学生进行音乐教育选用什么样的音乐教材、采取什么样的教学方法和理念提供指导意义；在专业的音乐教育中也是如此，各种器乐的指法、声乐的技巧和情感等各种技能的掌握都离不开理论的指导。如今随着音乐教育的发展，专业音乐教育里音乐教育的划分更为细致，比如声乐有专门的声乐学，其他的各种器乐、作曲都有专门的相对应的教育学理论。如果音乐教育学对音乐教育实践没有这种理论上的指导意义，那音乐教育学只能是空洞、教条的，甚至没有任何存在的价值和意义。

因此，音乐教育学既是对音乐教育现象的分析，对音乐教育规律的揭示，更是总结了音乐教育的经验，前瞻性地规范和指导音乐教育实践，从而使音乐教育更加科学、理性地发展。

第二节 音乐教育学的基本原则

音乐教学遵循着教育的基本原则和规律，音乐教学质量又取决于教师对教学原则的理解和教学规律的运用。在教学实践中，音乐教育思想得到验证，系统地贯彻并发挥着巨大的作用。所以，音乐教学的原则既是教育思想的具体化，又是教学实践的指导依据。音乐教学原则是指导音乐教学的原理与法则。教学原则依据了教学规律和教育目的的客观性，违背了教学规律，教学原则就不能有效地指导教学活动。教学原则作为教育目的的反映要符合社会对教育的要求，因此，教学原则是教学规律与教学目的的统一。

一、情感体验与形象思维相结合的原则

音乐是擅长表现人的情感的艺术形式。在音乐教育中，要从情感体验出发，使音乐审美教育始终具有独特的情感色彩，这是音乐教育的特点之一。

音乐是听觉的艺术，不像美术那样是通过视觉感知的艺术形式。但是音乐作品可以通

过心理学上的“同构联觉”的作用,引起人的视觉联想,从而产生某种空间意向。情感体验的关键是学生的亲身体验。在音乐教育中,通过教师的引导,学生对音乐作品有自己的亲身体验,从而提高他们的音乐鉴赏能力;还要开阔学生的艺术眼界,尽可能多地接触各个历史时期各种风格流派的音乐作品,在对不同风格流派的音乐作品的兼收并蓄中,形成自己开阔而高雅的音乐审美格调。

在音乐教育中不仅要注意锻炼学生理解作品的能力,在演唱和演奏中将这种情感融入到作品中,而且注重培养学生形象思维能力和想象力。教师要通过有表情的范唱和范奏,用形象生动的音乐形象和教学语言对音乐作品进行讲解,激起学生的学习兴趣,引发学生在直接感受音乐作品的同时,对音乐的意境进行丰富的想象和联想。

二、音乐性和思想性相结合的原则

音乐教育是艺术范畴的教育,必须按照审美教育的途径实现审美教育的功能。教学的内容应该成为学生的审美对象,教学过程中,学生和教学内容应该发生审美关系。因此,教师对于教学内容、教法、教具等各个环节,都应该进行精心的设计,从而启发学生的审美兴趣和审美体验,使艺术审美心理过程实实在在地发生并发展。只有在这个基础上,学生的感情陶冶才能潜移默化,品德才能得到升华。如果没有这些充分的艺术审美过程,审美教育只是一句无所依凭的空话。

任何一种社会形态之下的艺术形式都会具有一定的社会和时代特征。音乐也不例外,音乐作品都会具有着时代的人文因素。在音乐审美方面也都会有时代的审美标准和尺度。因此,音乐教师在进行音乐教育的时候,就要分析音乐教学内容、教材的思想性,使受教育者受到潜移默化的影响。

三、直观性和抽象性相统一的原则

音乐艺术是时间的艺术,是情感的艺术,我们在欣赏音乐的时候音乐形象并不是具化的,而是有一定的抽象性的。因此,音乐教师在教学中,要尽量充分利用范唱、范奏、播放乐曲音响等等手段,通过多种感知途径,丰富学生的直接审美体验和感性认识,使学生获得生动的音乐表象,为深化体验和提高理性认识建立基础。这一原则是根据人类认识的客观规律提出的,教学方法应该寻求多种操作行为,使这种听觉直接感知充分发生,使学生获得更强烈、更深刻、更丰富的听觉印象。没有充分的听觉直观感知,学生的音乐学习心理过程是贫乏的,没有后继的抽象的理想认识,学生的音乐学习心理过程是肤浅的。良好的音乐教育,是寻求这两者的统一,从而使音乐教学变得更为丰富而深刻。

直觉的感知不是目的,音乐教学应该进一步运用教学法,引导学生运用所学过的基础知识,加深对音乐的理性认识,同时启发学生进行积极的思维与想象,尽可能使学生对音乐产生更广阔、更深刻的情感体验。这些心理活动是抽象的心理过程,需要学生在积极参与学习,并掌握了一定的音乐基础知识和基本技能的条件之下才能实现。

四、教师主导与学生主动相结合原则

新的教育理念都倡导教师的主导和学生的主动性,音乐教学更是如此,教师的主导作用与学生的主动相结合的原则,要求音乐教育既要充分发挥教师的主导作用,又要调动学

生的主动性、积极性和创造性，并把二者有机地结合起来。教师的主导作用是指教师对音乐教育方向的把握作用，对教育内容、方法的设计和选择作用，对学生的启发、引导和指导作用；向学生认真讲授音乐知识，保证知识的科学性、思想性、系统性作用以及以身作则的示范作用等。学生的积极性、主动性是指在音乐教育中学生要有主动、积极地进行学习的态度，而不是消极被动地学；在学习活动中充分发挥自己的主动性、创造性，以积极进取的精神进行学习。

在音乐教育中，教师首先要使学生明确学习目的，并采用各种方式激发学生的学习兴趣 and 责任感，培养严肃认真的学习态度以及学习习惯，启发学生积极思维，引导学生学会独立思考，培养学生独立学习的能力。教师在教学上，要深入研究教材，深入了解学生的情况，并且在这个基础上认真备课，使自己的教学富于启发性，循循善诱、生动活泼。融洽的师生关系，也是音乐教学中发挥教师的主导作用和学生学习的主动性这一教育原则的人际关系基础。

五、实践性原则

音乐学科尤其是普通学校的音乐教育，不隶属于理论学科，而是属于艺术实践性很强的技能性学科。学生通过教学活动和艺术实践使身心协调发展，各种能力得到发展。音乐教学活动中每一项内容最终都与实践有紧密的关系。

在教学中，教师要正确处理好教学与实践两者的关系。实践活动过多影响教师理论知识的讲授，让学生认识到学习音乐基础理论知识是为了更好地进行音乐实践活动。正确掌握专业技能技巧同样是为了更好地进行实践活动，引导学生正确认识学习理论知识与实践的辩证关系，克服重理论轻实践的不良倾向。

音乐课程重视和强调实践学习，倡导学生在学的基础上参与实践，注重学生的积极参与。以创新精神和实践能力为核心，培养学生的实践能力、交流与合作的能力，分析和解决问题能力，强调参与实践的教师和学生之间的互动。音乐实践是学生在教师的指导下，通过各种各样形式的教学方法巩固知识技能。学生音乐技能的形成，需要长时间的练习。练习可以使学生更加牢固地掌握音乐知识，并把知识转化为技能，以提高学生的音乐表现能力。音乐练习的教学方法形式多样，内容丰富，适用于所有内容的音乐教学。老师应该注重锻炼的目的，给学生一个宽松的实践空间，在实践中培养学生的创新意识和实践能力以及克服困难的勇气。实践需要在老师的指导下，充分挖掘学生的潜能，促进学生发展各种各样的音乐能力，提高学习效率。

第三节 音乐教育学研究的内容和方法

音乐教育是以培养人为目的的，是研究培养人的全面发展的过程的基本规律，音乐教育的研究揭示了音乐教育的特殊性，讨论了培养音乐教育人才的科学的理论和方法。

通识教育的研究对象是教育的普遍规律和原则，是研究人类教育现象和培养人们的普通方法。相对于音乐教育，更具体、更多地关注和强调科学性。音乐教育学是借助教育学研究的一般原则来研究音乐教育的特殊规律。因此，音乐教育学是时代发展的必然，它是音乐教学和音乐教学理论的理论基础，研究的问题更普遍，有广泛的和较高的理论水平。

只有通过宏观的研究思想,才能掌握音乐教育和各种教育的关系。只有通过正确和科学的研究方法,才能了解音乐教育的价值,发现音乐教育规律并指导音乐教育实践。只要以唯物辩证法为基础,以信息论、控制论和系统论体系的方法为基本方法,才能确立运用教育学的研究深度和广度,获取典型性、科学性和制造性的结论,才能丰富并完善教育体系。

一、音乐教育学研究的内容

(一) 音乐教育的价值

音乐教育的价值包括教育过程价值、人才素质价值、情感价值、智力价值、非智力价值和个性价值。

(二) 音乐教育的目的

音乐教育的目的包括完善人格目的、培养专门人才目的、发展需要目的、修养和充实目的。

(三) 音乐教学论

音乐教学论包括音乐教学的目的、任务、原则、方法、教育模式、音乐教师、学生的音乐心理特征和音乐教学评价。

(四) 音乐教学法

音乐教学法包括音乐理论、视唱练耳、声乐、器乐、音乐欣赏、音乐唱作、毕业艺术活动等教学法和教育实习、国际先进音乐教育体系的研究和运用。

(五) 音乐教育管理

音乐教育管理包括确立教师的地位和职能、培养教师的素质和能力、设立教育协作与督导机构、体现办学观念和课程体系的时代性和社会性。

二、研究音乐教育学的方法

(一) 历史研究法

一般运用史学的研究方法,以搜集研究音乐教育的史料为重点,对史料进行加工、汇总。比如研究音乐流派、音乐教育思想、音乐教育制度、音乐家的贡献与影响。通过研究,吸收一些好的东西,运用发展到当代的音乐教育中。

(二) 分析研究法

通常对音乐现象、音乐教材、音乐教育方法等进行专项的研究和分析,比如历史的、社会的背景分析。通过这些分析来制订比较符合当代的科学合理的音乐教育大纲和计划。

(三) 调查研究法

调查研究是任何门类学科的最根本的研究方法,“没有调查就没有发言权”同样适用于音乐教育。比如对某一时期或者某一地区的音乐教育现状的调查研究,诸如此类的调查研究是最普遍,并且最有说服力和科学性的调查研究。