

黄小明 / 主 编
董 灵 / 副主编

音

YINYUE JIAOYULILUN YU
XUEKE JIAOXUE YANJIU

乐教育理论与 学科教学研究

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

YINYUE JIAOYULILUN YU
XUEKE JIAOXUE YANJIU

责任编辑 = 王梅贵
封面设计 = 廖幸玲
版式设计 = 林 园

ISBN 978-7-5633-6877-8

9 787563 368778 >

定价 : 21.80 元

广西师范大学学科建设基金资助出版

主 编：黄小明

副主编：董 灵

其他编写人员（按照姓氏拼音顺序）

蔡 韧 党宇娜 董 灵 高 敏 何玉明 黄洪炎 黄小明

郎娟娟 李肖一 林 冬 娄逢敏 卢 笛 孟 卓 潘永华

谭纓英 许 燕 岳 军 张 计 张 淼 张 莽 郑星华

YINYUE JIAOYULILUN YU
XUEKE JIAOXUE YANJIU

音 乐教育理论与 学科教学研究

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育理论与学科教学研究 / 黄小明主编. —桂林:
广西师范大学出版社, 2007.10
ISBN 978-7-5633-6877-8

I. 音… II. 黄… III. ①音乐教育—教育理论—师范大学—②音乐教育—教学法—师范大学 IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 152573 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明
全国新华书店经销
桂林日报印刷厂印刷

(广西桂林市八桂路 2 号 邮政编码: 541001)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 14 字数: 235 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

印数: 0 001~1 100 册 定价: 21.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

1

在全国高等师范院校中,音乐学(教师教育)专业出现比较早,有较完善的课程体系和较成熟的教学模式,但若以此自足,不求创新,长期因循下去,也容易造成高等师范院校音乐教育理念陈旧、模式僵化的格局。当今社会发展日新月异,新的形势呼唤新型的创造性人才,高等师范院校作为培养创造性人才的摇篮,还远远不能满足社会发展对创造性人才的需求,因此,教育改革势在必行。当前,基础教育音乐课程改革正在全国如火如荼地进行,这股浪潮提出的新理念、新要求、新目标,强调课程的基础性、实践性和综合性等特征,都值得我们认真去探索与研究。高等师范院校音乐院系作为培养未来基础教育教师的摇篮,必然要根据新课改和基础教育教师的实际需求进行课程改革和创新,以适应新课改的需要。广西师范大学音乐学院教师一直立足于教育教学第一线,潜心研究新形势下音乐教育的特点,并结合自己在实际教学科研当中的所思、所想,编写了这本书,以期起到抛砖引玉的作用。

我们将本书归纳为三个专题:第一个专题是“音乐教育专业发展理论研究”,主要从高等师范院校音乐教育与学校基础教育,与本土民族资源,与学生综合能力的关系等角度进行论述,力图打破传统音乐教育固有的模

式,寻求适应当前教育改革的切入口。第二个专题是“音乐教育国际比较研究”,国外一些先进的音乐教育理念和方法,长期以来一直影响着中国的音乐教育,但是那些理念和方法是否完全适合我们,能否原封不动直接用于我们的教育教学,还有待深入研究。广西师范大学音乐学院部分教师曾在匈牙利、俄罗斯、日本等国进修过或者做访问学者,他们对中外音乐教育进行了一定的比较研究,这个专题收录了他们的最新研究成果。第三个专题是“音乐学科教学研究”,为了便于理解,我们将这个专题细化为四个部分来进行研究:“声乐教学理论与实践研究”、“钢琴教学理论与实践研究”、“器乐教学理论与实践研究”、“音乐教学法教学理论与实践研究”。在一线教学时,教师们对专业课程的设置、教学目标的定位、教材教法的选择等都有自己的体悟,他们将这些体悟融进了相应的文章中。这些教学心得从实践中来,均有可借鉴之处。

编写本书的目的不仅是为了回顾和总结我们在高等师范院校音乐教育教学改革和探索中取得的经验成果,也希望能通过我们的绵薄之力,加快当前音乐教育教学改革的步伐。在今后的教学和研究中,我们将更多地吸纳其他人文学科的理论和研究方法,把音乐教育研究与文化学、社会学、民族学、心理学和生理学等学科研究结合起来,让音乐教育真正达到启真、导善、益智的特殊功能。

目 录

1. 音乐教育专业发展的理论研究

音乐新课标实施后的思考	3
高等师范院校音乐教育在传统音乐保护中的地位	8
高等师范院校音乐教育引入本土资源的思考	13
少数民族音乐校本课程的开发研究	18
高等师范院校音乐教育中人际关系智能的培养	22
高校音乐教育应注重传统音乐思维方式的培养	28
面向学生全能素质的高等师范院校音乐教育	31

2. 音乐教育的国际比较研究

匈牙利的音乐教育	39
柯达伊音乐教育观念评析	43
奥尔夫原本性音乐观念的再认识	49
达尔克罗兹体态律动学说及教学特点分析	53
中俄音乐教师的共性	60
德国音乐教育对我国音乐教育的几点启示	66
美国音乐教育给我国音乐师资培养的启示	69

1 音乐学科教学研究

声乐教学

周朝时期的声乐艺术	77
高等师范院校声乐教师课堂钢琴伴奏能力的思考	80
声乐教师演示能力在课堂上的作用	84
声乐演唱心理漫谈	89
关于声乐教学中练声的一些问题	92
声乐教学中的打开喉咙	96
歌唱发声训练中的对立统一规律	100
高等师范院校音乐教育专业声乐教学改革	106

钢琴教学

构建完善的高等师范院校钢琴教学体系	110
高等师范院校钢琴教学的重要环节	
——培养学生科学的练琴方法	115
钢琴快速演奏中放松问题的研究	121
高等师范院校音乐教育专业函授钢琴课的教学思考	127
钢琴集体课教学初探	132
如何进行钢琴视奏训练	138
传统钢琴与数码钢琴教学之比较	141
德彪西 24 首钢琴前奏曲演奏风格初探	145
浅谈如何掌握舒伯特钢琴音乐风格	152
钢琴独奏曲《牧童短笛》初探	159
20 世纪俄国钢琴音乐文献中的独奏作品	163
解析李斯特的钢琴作品——《钟》	169

器乐教学

高等师范院校音乐教育专业小提琴基本演奏方法教学之我见	
.....	175
大提琴演奏中右手技巧问题初探	180

二胡教学研究与作品分析

——张慧元《全国二胡(业余)考级作品集诠释》解读	183
古筝音色探微	188
浅析箏曲《渔舟唱晚》的音乐特色	193

教学法教学

结合陶行知教育思想谈音乐教学中几个关系的转变	197
高等师范院校音乐教学法课程呼唤创新型教师	200
讨论式教学法在音乐课堂教学中的作用	202
高等师范院校函授“音乐教学法”课程教学探讨	208

2. 参考文献	212
---------------	-----

2. 后记	215
-------------	-----

音乐教育专业发展的理论研究

农村金融创新与农村合作金融

音乐新课标实施后的思考

国家从2001年秋季开始推行音乐课程新课标,新课标中提出的新的音乐教育理念、目标、内容、方法、手段等,打破了我国基础音乐教育沉闷的局面,使在基础教育中处于弱势地位的音乐课程焕发了勃勃的生机。音乐新课标以审美为核心,以多元为手段,以能力为目标,把音乐与生活、音乐与情感、音乐与文化、音乐与科学紧密地联系在一起。新课标对音乐师资提出了更高的要求,作为中小学的音乐师资必须具备综合的知识结构、较强的专业能力、丰富的学科知识。在一定程度上可以这样说,音乐师资的“高”与“低”直接影响教学质量的“好”与“坏”。基础音乐教育的师资如此重要,但作为培养中小学音乐师资“母机”的高等师范院校对此的反应却比较迟钝。目前很多高等师范院校还是按照老一套的教学观念、教学模式、教学内容来实施教学,完全与基础音乐教育脱节,完全不适应新形势对音乐教育的要求,后果是直接影响了音乐教学改革的发展进程,直接影响音乐新课标的实施和创造性人才的培养。本文想就高等师范院校音乐教育与基础音乐教育“脱节”的几个方面进行论述,并为如何“链接”提出自己粗浅的见解。

一、“脱节”的现象

高等师范院校音乐教育与基础音乐教育是我国教育体系中的两个重要组成部分。高等师范院校音乐教育与基础音乐教育应该是一个有机的整体,它们之间既有共同点又有各自的特性。要研究高等师范院校音乐教

育就必须了解基础音乐教育,否则是无的放矢。目前我国基础音乐教育正在积极地进行教学改革,与基础音乐教育进行得如火如荼的改革不同,高等师范院校音乐教育改革严重滞后。高等师范院校音乐教育与基础音乐教育的严重“脱节”,在课程设置、专业知识、综合能力等方面都有所表现,应该引起我们足够重视。

◎1. 课程设置的脱节

新课标提出:“音乐是人类文化传承的重要载体,是人类宝贵的文化遗产和智慧的结晶。学生通过学习中国民族音乐,将会了解和热爱祖国的音乐文化,华夏民族音乐传播所产生的强大凝聚力,有助于培养学生的爱国主义情怀……认识和理解本民族与世界各地艺术的历史、文化意蕴并感受其特色,形成对本民族文化的认同、热爱和对多元文化的尊重,参与文化的传承与发展。”基础音乐教育特别强调了在文化传承中音乐作为载体的重要性,强调了要认同本民族文化,强调了要参与文化的传承与发展。音乐新课标非常注重中国民歌、民族器乐曲和戏剧在音乐教育教学中所占的比例。而在高等师范院校音乐教育的课程设置里恰恰忽略了“本民族文化”这一点,没有把本地区、本民族的音乐融入教学中。联合国教科文组织提出了“人类口头和非物质文化遗产代表作”保护理念,少数民族音乐属于非物质文化遗产。要保护少数民族音乐,最重要的一条就是使之延续和传承下来,而要达到这样的目标,最好的途径就是进行音乐教育。如广西有壮、苗、瑶、侗、京、毛南等多个少数民族,有着非常丰富的民歌资源。民歌有哭嫁歌,互相盘考有盘歌,宴请宾客有劝酒歌,祈神求雨有祈祷歌;民族乐器有蜂鼓、铜鼓、芦笙、天琴、牛腿琴等;舞蹈有扁担舞、长鼓舞、芦笙踩堂、多耶等。面对如此丰富的资源,广西各类学校应该在课程设置里面专门开设少数民族民间音乐课程,在课程中渗透民族意识,让学生在积极参与中掌握本民族的音乐文化知识,以便使他们能更好地担负起传承本民族文化的重任。

◎2. 专业知识的脱节

高中音乐新课标中提到:“欣赏优秀的声乐作品,感受人声的丰富表现力与美感,积极参与合唱、重唱、独唱等实践活动。”“欣赏优秀的器乐作品,感受器乐的丰富表现力与美感,积极参与合奏、重奏、独奏等实践活动。”新课标强调了在中小学音乐课程中开展“合唱”、“合奏”的重要性,这有助于培养学生的集体意识和合作精神,使学生的团队意识与共处能力得到锻炼和加强。而高等师范院校音乐教育恰恰忽略了“合作精神”这一点,注重

的是“独”而不是“合”，更多的是采用专业院校的培养模式，注重的是对个人技术的培养，背离了高等师范院校音乐教育的培养目标。我们应该清醒地认识到，高等师范院校音乐教育培养的应是中小学合格的音乐师资，而不是专业演员。很多高等师范院校音乐院系没有开设专门的合奏课程，也极少进行合唱的实践训练，导致合唱时声音不统一，总有不协调的声音冒出来。在这种体制下培养的音乐师资缺乏“合唱”、“合奏”的能力，难以达到音乐新课标的要求，也很难组织开展课堂内外活动。另外，新课标还强调了创作实践的重要性，而高等师范院校音乐教育对于音乐学科中各专业的创作实践也极不重视，有的虽开设了歌曲写作、乐队编配、电脑音乐制作等课程，但大多名不副实，没有真正落实在创作实践这个环节上，仅仅掌握一些简单的知识，缺乏真正的创作能力，最后还是纸上谈兵，不会写，不会编。

◎3. 综合能力的脱节

音乐新课标中提到：“满足学生的不同兴趣爱好和发展需求，认识音乐与姊妹艺术的密切关系，拓展艺术视野，提高学生的综合艺术表现能力。”作为一名中小学音乐教师，不仅要懂得和掌握音乐本体的一些基本知识和基本技能，还要对相关学科文化有所了解。如戏剧、舞蹈、美术、等等。它们均与音乐有着密切关系，能产生直观的艺术感染力，有利于提高学生的审美能力，促进身心发展，活跃课堂教学氛围。高等师范院校音乐教育要把这些相关学科的知识 and 技能渗透到音乐教学中；要把自己掌握的现代信息技术广泛应用到音乐教学实践中；要把开展课外艺术活动与音乐课堂教学融合起来，使之相得益彰。而时下的高等师范院校音乐教育恰恰忽略了“综合能力”这一点，只强调单项的技术技能，而没有注重相关知识的传授和组织活动能力的培养，以及对音乐课件制作的训练等，由此造成学生偏科、知识面狭窄、创新能力不强，与音乐新课标对音乐师资的要求相距甚远。在这种体制下只能够培养照本宣科的教书匠，而不是厚基础、宽口径的复合型人才，这样的师资很难胜任音乐新课标对音乐师资提出的各种要求。

二、有机的“链接”

“链接”就是一个事物与另一个事物各个部分有机有序的连接，使它们保持正常的运转。高等师范院校音乐教育与基础音乐教育“链接”的关键点就是师资培养，音乐新课标的顺利实施靠的是师资，提高学生的审美能

力和音乐素养靠的还是师资。高等师范院校音乐教育要根据新课标的有关要求和基础音乐教育的实际情况,及时修正课程设置、更新教学内容、调整知识结构,等等。有一部关于学校艺术教育的书说得好:“学科课程是实现培养目标的主要途径,必须在专业基础知识、基本理论、基本技能学习训练的同时,渗透教育学、心理学、学科教育学等教育职业课程的知识与理论,注意培养学生的教学能力,为今后从事中学艺术教学工作打下坚实的基础。”^①由此可见,注重提高学生教学能力具有十分重要的作用。为此,我们必须:

(1)要加强理论学习。理论修养是高等师范院校音乐教育最薄弱的环节,要扭转高等师范院校音乐教育长期以来重技术轻理论的思想,在高等师范院校音乐课程体系的四大模块(公共必修、专业必修、限定选修、任意选修)中应包括教育理论、相关学科理论和专业理论知识的培养。如开设“音乐教育学”、“音乐美学”、“学校艺术教育史”、“戏剧艺术”、“舞蹈艺术”、“视觉艺术”、“合唱指挥教学法”、“小型乐队的编配与训练”、“声乐教学法”等课程,使学生掌握先进的教育理念和多元教学方法,了解相关学科的基础知识,使音乐师资培养建构在活跃思维、开阔视野、开发多元智能、优化知识结构的培养模式中。

(2)要完善“多能”的知识结构。这是高等师范院校音乐教育最容易被忽略的环节,要打破原来重单项技术发展轻综合能力培养的观念。高等师范院校音乐教育原来的培养模式,总是向专业类艺术院校看齐,培养出来的学生就业时尴尬得很,做演员差一截,当教师又不行。高等师范院校音乐教育培养的音乐师资应是一专多能,而不是培养只会唱歌不会弹琴,只会弹琴不会伴奏,只会演唱、演奏不会教学,只会依葫芦画瓢而不会创作的人。高等师范院校音乐教育要在教学活动中开展即兴伴奏、合唱、合奏、重唱、重奏、弹唱示范、音乐创作、乐队组织等方面训练,使学生不仅全面掌握音乐基本知识和基本技能,而且具有厚实的理论基础,扎实的专业能力。只有这样,这些学生才能在今后的音乐教学科研活动中游刃有余、得心应手。

(3)要重视“实践”的环节。音乐是一门实践性很强的学科,要改变以往重课堂教学轻实践活动的倾向,没有艺术实践,学生学习和掌握的音乐知识和技能就难以得到提高;没有艺术实践,也无法检验学生是否达到音

乐教师所应具备的能力。高等师范院校音乐教育应把课堂知识延伸到课外,用课外的体验促进课堂教学,使课堂教学和课外实践有机地组成一个完整的教学体系。如多参加社会艺术实践活动,多到中小学去见习、实习,多组织一些专业类的比赛活动,把课堂上学到的东西放在实践中去检验。举办声乐演唱会、器乐演奏会、专业技能比赛、才艺展示大赛、多媒体课件大赛、自创作品表演、教案设计大赛、组织课外歌咏活动等,在实践中提高学生的唱、弹、跳、说、教、创的综合能力,让学生提前进入音乐教师角色的特定环境去锻炼,从而为基础音乐教育培养合格的人才打下坚实的基础。

从古到今,音乐一直被推崇为最具特殊功能的教育手段。“孔子认为最能陶冶人之性情,造成良好人格的‘礼’、‘乐’两科,其中,‘礼’有节制之功用,‘乐’有和悦之功用,而节制和和悦乃两种最为重要的陶冶能力。”^①音乐教育要积极发挥其育人作用、审美功能。与此同时,高等师范院校音乐教育与基础音乐教育要携手并肩,责无旁贷地以音乐教育改革为己任,共同努力,使音乐教育改革迈上一个新的台阶。

① 李罡,高益民主编:《中外教育史简编》,148页,北京:民族出版社,2002。

高等师范院校音乐教育在传统音乐保护中的地位

在形态纷繁的非物质文化遗产之中,音乐文化占相当大的分量。且不说按照传统的门类划分或学科建置方式,诸如乐器里奏出的“器乐”和人声演唱的“声乐”,这些属于比较“正宗”的音乐遗产范畴,就是那些包含着音乐因素的表演艺术,如戏曲、曲艺、舞蹈等,音乐也在其中占据着十分重要的地位。于是,戏曲音乐、曲艺音乐(有人称之为曲唱音乐)、舞蹈音乐等的音乐形态或曰学科形态的存在,使音乐的形态种类和文化内涵更加丰富多彩。在这种情形下,在保护非物质文化遗产的同时注重保护好传统音乐文化遗产,就显得十分重要。

而要做好包括传统音乐文化在内的非物质文化遗产的保护工作,需要探讨的问题还有很多很多。但是,如何“传承”的问题,应当说是其中最为核心和带有根本性的问题。道理很简单,如果当代音乐没有建立在对于非物质文化遗产深刻理解和继承的基础之上,就不能做到“学到手”、“用得好”、“传下去”,就不能说是真正“保护”好了这些非物质文化遗产。从这个意义上来说,现有的教育手段及其产业资源,完全可以在保护非物质文化遗产的崇高事业中发挥积极而又巨大的作用。其中,高等教育特别是高等师范院校的音乐教育,可以扮演极其重要的角色。

高等教育特别是高等师范教育的特殊性质,决定了其在保护传统音乐遗产的过程中具有“继承”和“传播”的先天优势与特殊功用。

