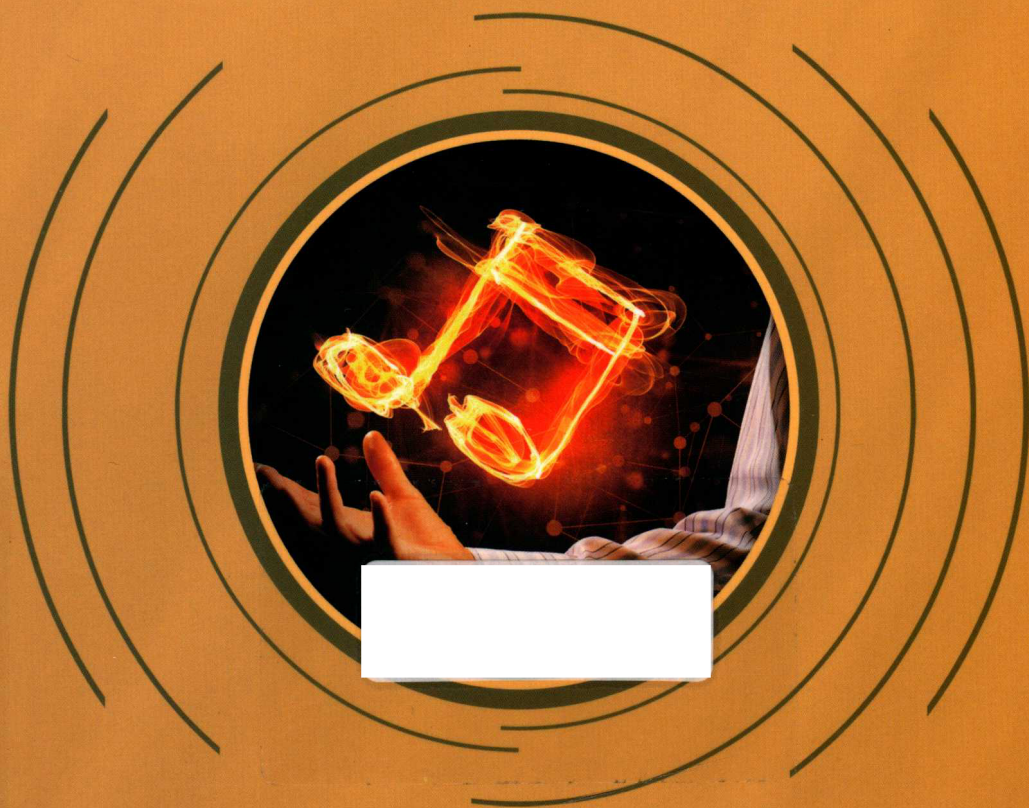

当代高校 音乐艺术教育研究

DANGDAI GAOXIAO YINYUE YISHU JIAOYU YANJIU

何 婷 著

“国家一级出版社” 湖南师范大学出版社 “全国百佳图书出版社”

当代高校 音乐艺术教育研究

何婷 著

湖南师范大学出版社

· 长沙 ·

图书在版编目(CIP)数据

当代高校音乐艺术教育研究/何婷著. --长沙:

湖南师范大学出版社, 2019. 4

ISBN 978-7-5648-3518-7

I. ①当… II. ①何… III. ①高等学校—音乐教育—
研究 IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 067939 号

当代高校音乐艺术教育研究

DANGDAI GAOXIAO YINYUE YISHU JIAOYU YANJIU

何 婷 著

◇责任编辑:刘志民 黄 林

◇责任校对:顾 伟

◇出版发行:湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731-88872751

◇经销:湖南省新华书店

◇印刷:三河市铭浩彩色印装有限公司

◇开本:710 mm×1000 mm 1/16

◇印张:15.25

◇字数:198 千字

◇版次:2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

◇书号:ISBN 978-7-5648-3518-7

◇定价:60.00 元

前 言

素质教育的发展是当今社会发展对教育发展提出的迫切要求,而在素质教育中音乐艺术教育的重要性,又是一个不可估量的部分。因此,提高音乐艺术教育的发展成了素质教育中亟待解决的课题。音乐艺术教育在社会发展中主要表现为学校教育和社会教育(包括家庭教育)。而在传统的音乐艺术教育中,尤其在高等院校的音乐专业教育中和社会家庭的音乐艺术教育中,音乐教育多采用教师与学生进行一对一的面授,成本很高,但效率往往很低。在大、中、小学非专业音乐教育中,限于时间和课程的设置以及落后的教学模式,教师能传授的音乐知识很少,常常是学生毕业时,提起音乐课,能够回忆起来的只是几首歌而已。这根本就不能满足现今社会 and 个人的需求。因此,怎样使音乐艺术教育在高校中得到发展,怎样对音乐艺术教育人才进行培养,是我们需要认真思考的一个问题,基于音乐艺术教育的重要性,特撰写了《当代高校音乐艺术教育研究》一书。

本书共分为六章。第一章音乐艺术教育概述,主要介绍了艺术教育的含义,高校音乐艺术教育的价值,高校音乐艺术教育的功能定位、错位与矫治;第二章高校音乐艺术教育的教学新思路,主要对音乐艺术教育教学理念的新思路、高校音乐艺术教育教学模式的新思路、高校音乐艺术教育教学内容的新思路进行了阐述;第三章高校音乐艺术教育的创作体验,对音乐的一度创作、二度创作和即兴创作进行了分析;第四章高校音乐艺术教育的美育培养途径,主要对音乐美进行了分析,同时提出了对课堂内外音乐美育的培养;第五章高校音乐艺术教育的文化素养增进,对音乐文化进行了概述,分析了传统音乐文化与流行音乐文化,民族、宗教及器乐样式与音乐文化的紧密联系;第六章高校音乐艺术教

育人才培养体系及教学设计,主要对高校音乐艺术教育人才培养的核心思想和主要目标、高校音乐艺术教育人才培养体系、高校音乐艺术教育教学设计进行了阐述。

本书最大的特点就是思路清晰、有层次,理论阐述深入浅出,使读者易读易懂。

本书在撰写的时候参考了一些同仁、学者的著作,在这里表示真挚的感谢,由于本人时间和精力有限,书中难免存在不足之处,望广大读者批评指正。

作者

2018年5月

目 录

第一章 高校音乐艺术教育概述	1
第一节 艺术教育的含义	1
第二节 高校音乐艺术教育的价值	4
第三节 高校音乐艺术教育的功能定位、错位与矫治	7
第二章 高校音乐艺术教育的教学新思路	33
第一节 高校音乐艺术教育教学理念的新思路	33
第二节 高校音乐艺术教育教学模式的新思路	39
第三节 高校音乐艺术教育教学内容的新思路	53
第三章 高校音乐艺术教育的创作体验	70
第一节 音乐的一度创作	70
第二节 音乐的二度创作	90
第三节 音乐即兴创作	107
第四章 高校音乐艺术教育的美育培养途径	121
第一节 音乐美的分析	121
第二节 课堂音乐美育培养	136
第三节 课外音乐美育培养	156
第五章 高校音乐教育的文化素养增进	161
第一节 音乐文化概述	161
第二节 传统音乐文化与流行音乐文化	180
第三节 民族、宗教及器乐样式与音乐文化的紧密联系 ...	186

第六章 高校音乐艺术教育人才培养体系及教学设计	198
第一节 高校音乐艺术教育人才培养的核心思想和 主要目标	198
第二节 高校音乐艺术教育人才培养体系	211
第三节 高校音乐艺术教育教学设计	221
参考文献	232

第一章 高校音乐艺术教育概述

作为人类文明成果的音乐艺术,为其他学科的学习注入了激情,教育中缺少了音乐教育,就不能称其为完整的教育。音乐教育的价值不仅在于音乐本身,更深层次体现在个体发展与社会发展两个方面,在推动整个人类文明的发展中,音乐教育有着极其重要的作用。而高校音乐艺术教育是音乐艺术教育的重要组成部分,对其进行研究有着重要的意义。本章便从艺术教育的含义、高校音乐艺术教育的价值、音乐艺术教育的功能定位三个方面,来对高校音乐艺术教育进行论述。

第一节 艺术教育的含义

一、什么是艺术教育

艺术教育是教育的一个分支,它通过艺术的内容、途径和方法提高人们的艺术修养与审美文化水平,是丰富情感、陶冶情操、提升品格、完善个性的教育。艺术教育有狭义和广义两种含义:狭义的艺术教育,指的是专门的艺术院校,如音乐学院、美术学院、电影学院、戏剧(曲)学院和综合大学的各专业艺术院、系,按照既定的培养目标,制订翔实的教学计划,相应地开设各类专业艺术课程,加强专业实践训练,以提高学生的艺术创造才能和艺术创作技巧,使之成为专业的艺术工作者或艺术家;广义的艺术教育,又称公共艺术教育,指的是各级各类学校以及家庭、社会面对全体学生或广大人民群众广泛开展的艺术教育。大学公共艺

术教育是人文素质教育的一种形式,有针对性地开设某些美学和艺术课程,普及美学和艺术知识,同时根据各人的爱好和实际需求,按文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法、篆刻、摄影、戏剧、戏曲、电影、电视、剪纸等不同艺术种类编班分组,由专业艺术老师(教练)进行辅导,有目的、有计划地开展实践训练,除培养他们具有一定的艺术创造才能、掌握一定的艺术技巧外,更重要的是要提高他们的审美文化水平和艺术鉴赏能力,崇尚高雅艺术,自觉抵制低俗文化,陶冶情操,提升品德,完善人格,塑造美好的心灵,促进人的个性得到健康、全面的成长,使之成为能适应现代社会发展、情感丰满、精神生活丰富的合格的公民和社会主义事业的接班人。

二、高校艺术教育的目标与任务

艺术教育的目标就是培养全面发展的人。围绕这一目标,其任务具体包括以下几个方面。

(一)对基本艺术知识进行普及,使人的艺术修养得以提高

伟大导师马克思指出:“如果你想得到艺术的享受,你本身就必须是一个有艺术修养的人。”^①艺术欣赏是一种审美再创造活动,是一种体现欣赏者的主体性和创造性的活动,欣赏者参与其中,而且收获审美愉悦和享受,收获人生感悟和启迪,就必须通晓艺术知识,具有艺术修养。通过艺术教育,人们能够掌握艺术知识,懂得艺术原理,提高艺术修养和艺术鉴赏力。用一对能够辨别音律的耳朵,一双能够识别图画的眼睛,遨游于艺术的天地之间,享受在艺术的这一精神乐园之中。

(二)使人的审美心理结构得到健全,想象力和创造力得到充分发挥

法国大文豪雨果说:“开启人类智慧的宝库有三把钥匙,一是

^① 马克思. 1844 年经济学哲学手稿[M]. 北京:人民出版社,1979.

数字,二是文字,三是音符。”艺术活动是一种高级的精神活动,是一种有效促进人的思维能力的活动。通过艺术教育可以培育和健全人的审美心理结构,培养人敏锐的感知力、丰富的想象力和卓越的创造力。在艺术教育中,尤其音乐对培养人的感知力、想象力、创造力具有很大的作用。德国天文学家开普勒说,他发现行星运动三大定律,是受到家乡名歌《和谐曲》的启示。荣获诺贝尔奖的加拿大天体学家、物理学家、化学家格哈德·赫兹堡博士数十年从不间断音乐练习,他认为音乐能打开科学研究的思路。我国当代科学家李四光、梁思成、华罗庚、钱学森等,也都是音乐爱好者。音乐与科学、与其他艺术相辅相成,共同发展。

(三)使人的情感得到陶冶,人格变得完美

思想家、教育家梁启超说:“情感艺术的最大利器就是艺术。”国学大师王国维把美育称为“情育”(即情感教育),美育可以“使人的感情发达,以达到完美之域”。可以说,艺术就是一种情感,情感是艺术最直接的体现。以情感人,以情动人就是艺术教育的特点所在,人们接受艺术教育,在情感世界中接受洗礼和震撼、熏陶和感染,不但情感得到培养提高,而且品位、气质、胸襟、风度等方面都得到培养提高;不但达到人性的完美,而且人格修养得到完善,人生境界得到升华。

(四)艺术教育的现实意义

第二次世界大战结束以来,世界各国极为重视艺术教育,各国的艺术教育都得到长足的发展。

在中国,全面发展的素质教育从城市到乡村,从小学到中学得到全面实施推广,覆盖幼儿园到小学、中学、大学的一整套艺术教育体系基本形成。艺术教育的发展呈现出令人欣喜的形势。

在国外,俄罗斯将技术与艺术、科学与美学、物质文明与精神文明融为一体,艺术的范围从精神生活领域扩展到物质生产领域。日本把自然科学、社会科学、艺术科学并称为三大科学。美

国大力普及艺术教育的同时,催生一些艺术交叉或边缘学科,艺术管理学、艺术文化学、艺术心理学、艺术社会学等学科应运而生。

艺术教育如此被重视和关注,有其积极的现实意义:

(1)符合当代社会发展的必然需要。20世纪下半叶以来,科学技术以前所未有的速度获得突飞猛进的发展,造成物质财富极大丰富的同时,社会分工更加精细化和精确化,更加专业化和职业化,高强度、快节奏、重负荷、强压力的生活沉重地压在人类的身上,人类的精神生活变得更加焦虑和空虚,人性的分裂变得更加尖锐,人的单面性、片面性表现得更加突出。因此,人类渴望在更高的精神家园里找到精神的寄托和归属。这是当代社会发展的一种必然需要。

(2)满足人的全面发展的自我需要。人类需要艺术,只有在艺术海洋里尽情地畅游,人类才能恢复心理平衡和精神和谐,才能满足自我个性需求,实现自身人格完善。我国著名科学家钱学森坚信“科学家不是工匠,科学家的知识结构中应有艺术,因为科学里有美。”当代最伟大的自然科学家、社会活动家、思想家爱因斯坦也认为,正是音乐的神韵启迪了他的智慧,激发了他的想象力和创造灵感,从而在他追求真理的道路上产生了深远影响。现实中,人们在生活中,听音乐、阅读、欣赏艺术作品等行为,都能使自己沐浴在美的精神世界之中,自身情感得到丰富,情操得到陶冶,人格得到完善。

第二节 高校音乐艺术教育的价值

一、增强素质教育,增进人文精神

就目前而言,从理工科大学到综合大学普遍存在工具理性主义、实用主义、功利主义,以及重技能、轻人文等思想倾向;在艺术

院校大学生中,又存在人文素质不高、道德意识淡漠、传统文化素养普遍缺乏等问题,严重制约了自我完善与发展。在当代社会,狭义地讲,“艺术教育”就是为培养专业艺术人才所进行的各种理论和实践教育活动;广义地讲,则是对受教育者进行的美育教育,也是审美教育的途径,其根本目的是培养全面发展的人,而不仅仅是专业技术人才。某些艺术类大学生的审美意识与其所具备的专业技能不相匹配,有不少人甚至不知道什么是美,更谈不上怎样去表现美、创造美。因此,艺术人才培养,首先应该注重人的全面发展,而全面发展的人,首先应该是一个人文素质良好的人。

在古代拉丁文中,“人文”的意思是指人性、教养。古罗马哲学家 M. T. 西塞罗认为,“人文精神”是一种人道精神的教育制度。14 世纪的意大利学者、诗人彼特拉克提出“人文主义”理论,成为文艺复兴时期“高度重视人和人的价值观的一种思想态度”。

这个传统也来自古希腊苏格拉底的“美善一致说”和“美德由教育而来”的思想。苏格拉底开启了西方美学研究从自然性美学向社会性美学的转向,为审美教育的提出贡献了价值论依据。苏格拉底所谓“美德即知识”,既不是自然的物理知识,也不是自然的数量知识,而是整个世界的理念知识、善的知识和“自我”的知识,是人文素质和人文价值。

1995 年,国家在部分高校开展“大学生文化素质教育”试点工作,尤其是在 1999 年以后,教育部批准建立 52 个大学生文化素质教育基地,进一步促进高校探索本科教育体制的转型问题。北京大学、清华大学等高校都明确提出本科教育要走向“淡化专业,低年级实行通识教育,高年级实行宽口径专业发展”的转型目标,力图改变我国大学历来缺乏通识教育的状况。

艺术教育在人类文明史发展以及培育人文精神方面是不可或缺的,是实施审美教育与人文素质教育的重要途径。国家的发展离不开艺术教育,离不开文化与艺术的繁荣;社会的进步需要国民素质的不断提高,需要公民人文素质的不断增强。在经济全球化和一体化的大潮中,高等艺术院校与社会的联系和交流更加

密不可分。高等艺术教育应该积极促进审美教育与人文素质教育的良性循环,从而培养出更多具有人文精神且综合全面的高素质艺术人才。

二、提高学习兴趣

艺术教育经常被公共政策制定者和教育家视为是一种让学生喜欢学校和激励他们学习其他文化课的方式。研究表明,注册了艺术教育课的学生展现出对文化课更积极的态度和更高水准的责任心和主动性。责任心和主动性通常用以下三点来衡量:较高的学校出勤率、较低的辍学率和观察得到的或者学生自我报告的态度(如毅力、专注力、兴趣等)。然而,我们尚不能断言艺术教育一定能提高学生的主动性。这里存在可能的非因果性解释:例如,参加艺术学习的学生上课的学校可能是附近比较好的学校,因此更能激励他们;或者,自我选择上艺术课的学生可能一开始就更具主动性。

三、有助于开发艺术技能

艺术教育开发的艺术技能(而不是非艺术技能)在我们的社会中正日益重要起来。

首先,出于职业的原因,艺术教育是重要的。总是有些学生在某种艺术形式上有很强的潜力,这些学生可能学术上也很强,也可能学术上不强。如果这些学生不接受艺术教育,他们可能永远无法发现自己在艺术上的特长。发现艺术特长可以使学生产生自信和幸福感。另外,这样的发现也能引导学生去选择与艺术相关的职业如设计类、音乐类、舞蹈类、美术、表演类等艺术领域,更好地发挥自己的潜能和特长。文化经济和“创造性产业”也在国家的经济增长中扮演着关键的角色。

其次,艺术教育从用户(或者“消费者”)的角度来看是重要

的。文化艺术产品和服务在人们的生活中越来越重要。因此,需要开发人们的艺术鉴赏能力,以便人们可以充分接受赏受和利用这些文化和艺术活动,并且对它们的供给和创新形成持续性需求。

第三节 高校音乐艺术教育的功能定位、错位与矫治

一、“艺术化”与专业化平衡

目前我国的艺术教育,在一定程度上讲,存在着一种“异化现象”。也就是说,在艺术教育实践过程中,由于指导思想不明确,教学方法不得当,教师素质不高等原因,艺术教育往往容易丧失自身的本质特征,既没有突出艺术的特点,又没有突出教育的特点,以至于它从实质上讲已不能算是名副其实的艺术教育。概括来说,这一问题主要表现在如下两个方面。

一方面,艺术教育缺少艺术的特点,艺术教育不艺术。就整个教育范围而言,艺术教育在一定程度上不具有相对独立性,这一现象具体反映在人们对于艺术教育的本质和目的的理解与确定上,它或者被纳入德育的范畴,或者被纳入智育的范畴,名义上艺术教育姓“艺术”,实际上艺术教育姓“德”或“智”,艺术教育因而主要成为其他方面教育的附庸和“殖民地”。另一方面,“艺术教育缺少艺术的特点”这一问题,在艺术教学中表现得十分明显。艺术教学不突出艺术的特点,与其他方面的教学没有多大的区别,这一问题具体反映在人们对于艺术教学原则和方法的确立与运用上。

(一)音乐艺术教育的艺术化

音乐艺术教育的艺术化,主要从其德育化及智育化两个方面

来谈及。

1. 重视艺术教育的德育化

使用“德育化”这个词,未必确切,我们想说的是,在我国,一个长期困扰着艺术教育理论和实践的问题是,把艺术教育等同于或附属于思想政治教育,认为“艺术育人”或“寓教于乐”就是把艺术完全当作一种德育的媒介和手段来对学生进行思想政治教育,艺术教育的目的主要是提高学生的思想政治觉悟,陶冶学生的道德情操,从而把艺术教育纳入德育的轨道。

把艺术教育纳入德育范畴,其最主要的标志就是把提高学生的思想政治觉悟确立为艺术教育的主要目的。在我国,这一问题的出现具有一定的历史原因,尤其在政治统率一切的年代,这种观念影响广泛,深入人心,可以说从上到下大多自觉不自觉地把它看作是顺理成章的事。

不应否认,艺术教育的确具有德育的功能,而且我们应该充分肯定并尽可能地发挥其德育功能。但需要明确的是,这种功能是潜移默化的,是艺术教育的审美功能所派生出来的。如果我们把艺术教育的目的等同于德育的目的,而不是以审美育人作为艺术教育的目的的话,那么,艺术教育将会是名不副实的,艺术教育的德育功能也将难以真正发挥出来。因此,那种仅仅是借用艺术的形式进行思想政治教育所获得的德育效应,实际上不能算是审美的艺术教育的德育功能,只能算是非审美的艺术教育,实际上就是思想政治教育的德育功能。也就是说,运用艺术形式所进行的思想政治教育的德育功能,与艺术教育的德育功能并不是一回事。

如果艺术教育忽视审美的因素,而直接追求德育效应,那么,这种艺术教育实际上已经不再是真正的艺术教育,而是思想政治教育了。

严格来说,真正的艺术教育是难以产生立竿见影的、强有力的正面或负面的道德效应的。所以,当我们听到有人在说,通过艺术教育,学生的政治思想有明显进步,学生的道德水平大有提

高时,我们对此完全有理由产生怀疑,那是在进行艺术教育吗?

真正的艺术教育(或叫艺术化的艺术教育)与德育化的艺术教育,在德育功能的发挥上,是有着明显区别的。

首先,艺术化的艺术教育,注重培养学生对艺术本身的领悟,通过对艺术形式与艺术内容之间相互关系的把握来理解艺术的思想内涵,从而获得德育效果;德育化的艺术教育,则注重让学生了解艺术作品所描绘的内容,把艺术作品仅仅看作是一种有利于表现德育内容的直观教具。

其次,艺术化的艺术教育,重在以情动人,较少作语言讲解,讲解的内容主要是艺术审美方面的,德育效果的获得主要是潜移默化的,影响是长久的;德育化的艺术教育,则重在以理服人,作较多的语言讲解,讲解的内容主要是艺术作品的政治思想意义,德育效果的获得和保持很可能都是即时性的。

再次,艺术化的艺术教育,主要教学生懂得什么是美,什么是丑,激发学生对美好事物的追求,从而使自己的心灵变得更加美好;德育化的艺术教育,则主要是通过艺术作品所提供的具体场景,教学生懂得什么是对,什么是错,以树立学生正确的思想政治观念。

从上述几点区别中我们不难发现,德育化的艺术教育实际上已经更多的是属于思想政治教育,而不是艺术教育。

2. 重视艺术教育的智育化

使用“智育化”这个词,也与前边使用“德育化”一样,不甚准确。我们想说的是,由于有关研究表明,艺术教育在一定程度上能开发学生智力、提高学习成绩,致使许多人片面强调艺术教育在智育方面所起的作用,把艺术教育看作是智育的附属手段,并以此作为艺术教育应该存在的另一个主要理由,进而把艺术教育纳入智育的轨道,艺术教育在一定程度上智育化了。这种倾向和上面所述的艺术教育的德育化倾向一样,主要表现为智育对艺术教育目的与艺术教学方法这两个方面的影响,即一方面把开发学

生智力、提高学习成绩明确为艺术教育的主要目的和任务,另一方面又不加区别地采用与其他学科教学相同的方法来进行艺术教学。

在一些人的心目中,学生只要学习艺术,其智力就会自然而然地得到发展,学习成绩也会随之得到提高。他们很少去考虑教师应该怎样去教艺术,学生应该怎样去学艺术,也很少去思考艺术教育究竟是在什么样的层面上、在什么样的条件下发挥着智育功能的。这样,就难免有一些人把艺术教育无条件地视为开发学生智力与提高学习成绩的灵丹妙药。

应该明确,要发挥艺术教育的智育功能是有条件的:艺术教育必须是独立存在的、审美的、艺术化的,而不是智育化的。艺术必须是作为一个与科学相对应的领域,而不是仅仅作为智育范畴里的一门知识而发挥作用。只有在这种条件下,艺术教育才有可能真正发挥出智育的功能。

艺术教育可以使学生生理方面受到的来自智育的压力得到缓解。与此同时,艺术教育还可以使学生心理方面受到的来自智育的压力得以解放,即艺术教育能使由于片面接受智育而造成的学生心理发展的不平衡趋于平衡。

智力是一个多维结构,它不仅包含逻辑思维,也包含想象、直觉等形象思维和灵感(顿悟)思维;不仅包含理性概括,也包含直觉综合;不仅包含意识层面,也包含无意识层面;不仅包含科学分析推理,也包含知觉辨别和类似性联想。总之,智力既包括理性的维度,也包括感性的维度。

智育偏重于理智、概念、判断、推理等理性思维的培养,艺术教育则偏重于直觉、想象、灵感、顿悟等感性思维的激发。对于学生心智的发展,学校教育无论是偏重于理性的方面,或者是从理性的方面转向感性的方面,都不可能获得圆满的教育效果。因为,“这两方面支撑着一切知识领域中全部富有成效的学习活动,没有一方的帮助,另一方也就不是完满的”,这两方面“并不各自分离地发挥其作用,几乎在每一情形中两者都需要相互配合。因