

湖南

十五教育科研重点课题成果。

培养

教师心育能力的创新力作。

总主编◎彭剑飞

音乐

YINYUE
XINYUYISHU

心育艺术

主 编 ◎ 龙亚君   副主编 ◎ 高丽萍

湖南人民出版社

音乐心育艺术

总主编 ◎ 彭剑飞

主 编 ◎ 龙亚君 副主编 ◎ 高丽萍

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐心育艺术/彭剑飞总主编,龙亚君主编,
高丽萍副主编. —长沙:湖南人民出版社,2005.5
ISBN 7-5438-3944-X

I. 音... II. ①彭... ②龙... ③高... III. 音乐
教育-教学研究-高等学校 IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 032482 号

责任编辑:迟 舒

装帧设计:魏 剑

音乐心育艺术

总主编:彭剑飞

主 编:龙亚君

副主编:高丽萍

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 湖南教育印刷厂印刷

2005年5月第1版第2次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.625

字数:216,000 印数:1-6,000

ISBN7-5438-3944-X

G·919 定价:16.00元

前 言

自 20 世纪 80 年代以来，我国一些地区的中小学相继开始了学生心理健康教育的探索，经过 20 多年来的发展，越来越多的地区和学校投入到心理健康教育探索的潮流中。本丛书的总主编彭剑飞和冯周卓教授也长期从事着这方面的研究。他们在研究过程中发现，已有的心理健康教育研究的内容主要是关于中小学生的。在一些小学，学生们在使用大学心理学教授编写的心理教育课本，书中充满大量的心理学术语、心理训练的原则等，而施教的小学教师就像上语文课一样拿着这种课本给学生上心理教育课，师生都不明白书中的专业术语和原理，结果是学生反感，教师气馁。面对这样的问题，两位教授经过思考认为，心理教育的对象是学生，尤其是在小学阶段，儿童的自我意识尚未形成，因此教师应是心理教育的主动者。学校心理教育研究的重点首先应当放在提高教师的心育能力上，只有教师的心育能力提高了，他们才能去主动了解学生，只有根据学生的实际状况开展心理教育活动，才能真正取得学生心理健康教育的实效。

从 1998 年下半年起，彭剑飞和冯周卓开始组织一批志同道合的教师开始教师心育能力培养的研究活动，该项研究于 2000 年被湖南省教育科学规划办正式立项为省“十五”教育科学研究规划重点课题。并定名为“湖南省中小学教师心育能力培养推广实验研究”。随着课题研究工作的深入，

课题组的实验人员进一步认识到小学阶段是一个人心理素质形成的关键期，心理素质是一个人全面素质发展的基础，因此，小学教育的基础与核心应该是心理素质教育（简称“心育”），心育能力应当成为小学教师专业能力中的核心能力。而实际上，心育能力对小学教师来说几乎还是一个陌生的东西。鉴于此，课题组把研究的重点放在教师心育能力培养上，提出对教师心育能力实行分类培养，并从2000年下半年至2002年暑期一共举办了四期面向小学教师的不同类型的培训班，为课题实验学校培训了一批骨干教师，也为丛书的编写培养了一批作者。

“教师心育能力”是在当今变革时代和知识转型条件下提出的。在传统知识范型支配下的基础教育中，教师和学生的教学活动就是为了更好地理解 and 掌握教材知识，而根据转型时期新的知识观，教学过程既是一种学习知识的过程，又是一种探究知识、反思知识和生产知识的心理活动过程，学习不再是被动的、枯燥的，而是一个充满着理智和乐趣、陶冶情感的过程。由此，教师的任务不再仅是“传道、授业、解惑”，还包括培养学生的心理素质，心理教育应成为教师职业能力的一个重要组成部分。据此，我们提出在课堂教学中心育与学科教学整合的观点。我们认为，教学活动是建立在心理活动基础之上的，心理教育与学科教学应当是一体的，而传统教学论正是把心理活动与知识教学割裂开来，以教师的教“主导”学生的学，往往导致灌输式的教学。现在有一种“在学科教学中渗透心理教育”的说法，它仍然没有脱离传统的教学论，只不过是作一点修补而已。心理教育应当与学科教学整合起来，两者应是内在的一致，而不是外在的粘合。在这一理论指导下，我们开展了小学各科教学心育艺术的研究，力求找出其中带规律性的东西，并使之具有一

定的操作性。

我们在研究过程中采用了行动研究法，通过培训和指导小学教师，使他们在教学实践中发现问题、分析问题、提出解决问题的方案并付诸实施。为了将实验的成果加以总结和推广，由彭剑飞和冯周卓提出了《中小学教师心育能力培养研究》丛书的编写方案，将大家共同研究出来的成果付诸出版。并计划相继编写出版《班主任心育艺术》、《小学语文心育艺术》、《小学数学心育艺术》、《初中数学心育艺术》、《初中语文心育艺术》和《音乐心育艺术》等书。随着研究工作的进展，还将编写出版其他学科教学心育艺术专著。

本丛书的编写由课题主持人即丛书总主编统一规划，明确编写体系和思路。由各分册主编负责提出具体的写作提纲，再由总主编修改审定。初稿完成后，由各分册主编先作前期修改，最后由总主编修改定稿。本丛书的特点是贴近教师心育活动实际，以介绍和指导教师的心育方法为重点，具有可读性和操作性，是当前提高教师心理教育能力的创新之作。

本丛书作为课题研究的初步成果，难免有幼稚甚或纰漏之处，还望专家学者和老师们批评指正。

湖南省中小学教师心育能力
培养推广试验研究课题组

2005年2月

序

新世纪，我国基础音乐教育迎来了历史上规模最大、力度最大的课程改革。国家《音乐课程标准》的颁布，依据《音乐课程标准》编写的新教材的使用，体现新课程理念的教学实施，像一股股清新的风吹进了全国中小校园，给学校的音乐课程带来了全新的变化。这场改革浪潮，将有力地推进素质教育的进程，实现基础音乐教育从学科本位、知识本位向关注每一个学生发展的历史性转变，必将对我国音乐教育事业的发展产生深远的影响。

长期以来，我国基础音乐教育面临着自身发展的一系列问题：诸如课程定位、性质、价值、理念问题，课程目标、内容问题，以及教学方法、评价方式等等问题，这些问题不仅关系到基础音乐教育课程建设与发展，更重要的是关系到广大中小学生的音乐学习与发展。在音乐课程改革的进程中，许多专家、学者、研究人员和音乐教师都被当前的一个音乐教育现象所震撼：为什么能够带给人们无限美好与快乐的音乐，在中小学里竟然成为不受学生欢迎的课程！在深刻反思并重新认识基础音乐教育时，我们应该特别注意到影响音乐教学与音乐学习的一个重要因素——心理。从某种意义上说，音乐学习是一个“内心的旅程”，而音乐素质的形成则是一个持续不断的内化过程。然而，在以往的音乐教学中，我们很少关注学生的想法，很少考虑学生的需要。学生

为什么要学习音乐，他们对音乐有哪些心理需求，他们能否运用自己的方式学习音乐，他们喜欢什么样的音乐教师及教学方式……而对这些问题认识上的忽视和研究上的薄弱正是影响我们基础音乐教育质量的因素之一。

鉴于此，当读了《音乐心育艺术》的书稿后，深感这是一本对音乐教育、音乐教学和音乐教师都非常有意义的书。对于音乐教育来说，《音乐心育艺术》的出版对我国新兴的、交叉的学科——音乐教育心理学的发展无疑具有重要意义。人类的一切教育行为，都有与之相关的心理形态，而音乐教育心理学的研究与发展则体现了音乐教育的内化、深化过程，因此对音乐教育的改革与发展很有价值。从音乐教学的角度来看，《音乐心育艺术》关注的并不仅仅是音乐教育和教学的理论问题；它关注的恰恰是音乐教学实践本身，这可以说是本书的最大特点。本书围绕着“教”与“学”，师生间丰富多彩、细腻委婉的心理活动跃然纸上，如涓涓流水，沁人心田。我们常说，音乐教学是门艺术，然而，只有在音乐教学中融入心理教育的因素之后，才会对此具有更加深刻的体验。对音乐教师而言，《音乐心育艺术》应是一个良师益友，它不仅为老师们打下一个良好的音乐教育教学心理研究的入门基础，同时还提供了许多可供借鉴的教学案例，相信广大的音乐教师读者会从中汲取丰富的教学营养，使自己的音乐教学水平得到提高。

《音乐心育艺术》的主编龙亚君是一位富有才华又充满进取精神的年轻副教授，音乐教育学硕士。她虽在高校任教，却十分熟悉基础教育领域的状况，并对音乐课程改革颇为了解，尤其对音乐新课程的研究更是具有一定理论深度，常常见到她在《中国音乐教育》、《音乐周报》等重要报刊上论述音乐新课程的文章，均是有影响的力作。记得她在就本

书的选题征求我的意见时说过一句话：“中国音乐教育的进步，离不开音乐教育心理研究的发展。”我觉得她讲得十分中肯。确实，我们在这一方面的研究基础还很薄弱，尤其是在音乐教育实践领域的研究更是相对滞后，因此从这个意义上说，《音乐心育艺术》应是填补了基础音乐教育心理研究的空白，这确是一件可喜可贺的事情。

愿《音乐心育艺术》成为广大中小学音乐教师的朋友。

愿《音乐心育艺术》在基础教育音乐新课程中发挥重要作用。

金亚文

2005年1月9日于北京

目 录

第一篇 音乐心育艺术概述

一	从学生不喜欢上音乐课谈起	1
二	人为什么需要音乐	3
三	音乐学习的基本特征	6
四	音乐学习的心理过程	10
五	音乐学习的心理特点	14
六	音乐心育要符合音乐学习心理	17
七	关注学生的情商	19
八	美,是不应该忘记的	23
九	音乐是心灵的体操	26
十	提高音乐学习效率	29
十一	转变角色——音乐心育对音乐教师的期待之一	32
十二	增强能力——音乐心育对音乐教师的期待之二	37
十三	提升素养——音乐心育对音乐教师的期待之三	41
十四	注意方法——音乐心育对音乐教师的期待之四	44
十五	讲究策略——音乐心育对音乐教师的期待之五	50

第二篇 音乐教学方法的心育艺术

十六	听,小草生长的声音	57
十七	站起来的不但是尊严	62
十八	“小偷都是好的”	66
十九	让孩子在“错误”中自己学会长大	70

二十	张艺术羽翼 沐德育芬芳	72
二十一	都是战争惹的祸	76
二十二	月亮代表我的心	79
二十三	爱如灯盏	81
二十四	开放的课堂与开放的心态	83
二十五	惊愕	86
二十六	花开的声音	90
二十七	美丽的“诱惑”	92
二十八	音乐课不妨来点“弦外之音”	95
二十九	辩证看待音乐课堂的“乱”	99
三十	让学生当一次音乐老师	102
三十一	以“游戏为载体”的音乐教学与“门槛效应”	107
三十二	心理学效应的启示	113
第三篇 音乐教学过程的心育艺术		
三十三	雨后的彩虹	118
三十四	面对这样的情景，我们怎么办	123
三十五	这样的合作，不要也罢	129
三十六	“求助”引发的思考	135
三十七	寻觅北国的冬天	138
三十八	异想天开又何妨	142
三十九	掌声为我响起	146
四十	一个不能少	150
四十一	我是他喜欢亲近的人	152
四十二	他们谁赢了	154
四十三	还是把课堂给学生吧	157
四十四	让音乐与孩子的心灵靠得再近些	159
四十五	快乐中创造音乐奇迹	162

四十六	情感体验是音乐学习的原动力·····	166
四十七	体验和感悟是最好的教育·····	172
四十八	对一堂小学音乐课教学的诊断·····	177
四十九	促进学生多元智能的开发·····	186
第四篇 音乐教学领域的心育艺术		
五十	音乐欣赏时的心理反应·····	197
五十一	音乐欣赏要把握心理发展特征·····	204
五十二	学生曾经不喜欢上我的音乐课·····	208
五十三	让学生在音乐欣赏中“绘画”·····	216
五十四	心弦的合奏·····	224
五十五	让欣赏插上想象的翅膀·····	231
五十六	老师，沃尔塔瓦河附近好像没有海·····	235
五十七	眼、耳、口、手、心的体操·····	238
五十八	器乐教学中的情商培养·····	241
五十九	惟有源头活水来·····	246
六十	我曾被学生“炒了鱿鱼”·····	252
六十一	他的高音怎么破了·····	258
六十二	让歌声净化学生的心灵·····	262
六十三	音乐表演心理紧张的分析与调节·····	267
六十四	用童话引发唱游兴趣·····	274
六十五	让孩子们走进音乐·····	279
六十六	引导学生表现音乐美·····	284
主要参考文献 ·····		288
后 记 ·····		290

第一篇 音乐心育艺术概述

一 从学生不喜欢音乐课谈起

新中国成立后，特别是改革开放以来，我国基础教育的改革与发展取得重大的成就。音乐教育，作为基础教育的重要组成部分，多年来在取得长足发展的同时，也存在着诸多不适应学生发展的问题。其问题主要表现在：第一，片面理解音乐课程的价值与目标，导致音乐教育的非艺术化倾向。具体表现为：只关注音乐课程的外在价值，特别是辅德价值，而忽视音乐课程的内在审美价值；只注重音乐知识技能的传授与训练，而忽视学生对音乐的情感态度与审美体验；只习惯于把其他课程的教育目标简单地移植为音乐课程的目标，而忽视音乐教育自身的审美育人目标，漠视音乐教育在开发潜能、培养创造能力、完善人格、美化人生等方面的独特作用。第二，违背普通音乐教育的规律，导致音乐教育的专业化倾向。目前，我国大多数中小学音乐教育，在教学内容与要求上，追求全面、系统和高难度，既超出中小学生的现有水平和接受能力，也超出中小学生在音乐方面发展的需要。而教材编排过分强调自身严密的逻辑体系及时序安排，

封闭单一，没有给教师和学生留下创造的空间。在教学形式和方法上，重教师讲授，轻学生的主动参与；重知识技能的训练，轻对音乐的表现与鉴赏；重教学结果，轻教学过程；等等。这些问题造成学生对音乐课的厌烦和排斥心理。从下面一些中小学生所写的对音乐课的体会的短文中可看出，一些音乐课对学生的心灵造成了扭曲和伤害。

一位哈尔滨市的中学生概括当前大多数学生对音乐课的看法：“说起音乐课，同学们大多是一副‘也就是那么回事’的表情。冗长难懂的乐曲，让人倒尽胃口。”一名山东的中学生回忆说：“小学音乐课就是教师教一句我们唱一句的模式，渐渐地，那一句曲子仿佛起到了催眠作用，使我每逢音乐课就睡觉，同学们大都把音乐课当作休息的天堂。”海口市一名学生说：“得知中学也有音乐课的时候，不由得扫去几分跨入中学的快感——又是无聊至极的音乐课！课堂死气沉沉，45分钟只有老师一个人在那里‘哆来咪’，整天让我们背作者简介，分析歌词，弄得音乐课成了语文课！哎，一提起来就生气！”另一名海口市的学生更是认为：“一提到上音乐课，我就头疼，因为一上音乐课，就有无数个我根本不认识的音符迎面扑来，令我招架不住。更可怕的是，老师竟然让我全都记下来，这怎么可能呢？这么多的‘哆来咪’，看一眼都害怕，让我背下来，简直是谋杀！而且每到考试的时候，老师总会嘀咕一句：‘五音不全。’声音虽然不大，但我听得清清楚楚。音乐课教室简直就是我的刑场！新学期开学，我极不情愿地接过音乐课本，然后立刻把它扔到书桌的角落里，好像它会突然长出獠牙来咬我一样。当我听到音乐老师外出学习不能上音乐课时，我真想冲到楼顶上大喊一通：‘太高兴了！我解放了！’”江苏省的一名学生列举和分析音乐课不受欢迎的原因时，重点提到了教师的因素：“老

师总是摆出一副一本正经的样子，神情总是那样严肃，音乐课死气沉沉，叫人活跃不起来，没有一点乐趣。音乐课过于注重乐理知识，分析乐理时间比唱歌的时间还长。”陕西的几名学生则把传统、落伍的音乐教学方式作了这样的归纳：“每堂音乐课都是先练习打节奏，接着唱歌谱，然后读歌词，最后填歌词。这种老套的方法让我们体验了六年，真是太腻烦了！”从以上孩子们心灵深处流露出来的声音可以看出，孩子们对这种传统的、机械的、呆板的音乐教学方式已经产生了极大的排斥和厌烦心理。学生的音乐学习心理状况令人担忧，加强音乐心育艺术的研究，提高音乐教学水平已刻不容缓。

二 人为什么需要音乐

学生学习音乐的动力源于对音乐的需要，而对音乐的需要是学生学习音乐的基本出发点。俗话说，“爱美之心，人皆有之”，学生通过感知、体验音乐美感，能达到一种愉悦的心理状态。一般来说，人对音乐的需要主要体现在如下三个方面：

（一）精神的需要

音乐与人关系密切，音乐与人的生存、成长、发展紧密相连。爱乐，是人的天性，对音乐的需要，是人的共性。美

国著名音乐教育家、哲学家穆塞尔认为：“人人都需要音乐，天资高的人需要它，是把它当作一种崇高的和令人满足的自我表现的渠道，当作精神健康的来源。天资差的人需要它，是把它当作丰富人生和使人变得更有美德的一种媒介。”因此，音乐是人们精神生活的重要组成部分，它能激发人的情感，亦能满足人们文化生活和审美心理需要。音乐能把一切在人类心灵中占据地位的东西都拿出来提供给我们的感性和情感，让人深刻体验到审美的愉悦。

音乐心育的任务就是要充分挖掘孩子们的爱乐天性和习乐潜能，最大限度地发展孩子们的音乐兴趣与音乐爱好，并使其逐渐提升为一种稳定、持久的心理品质，成为一种生活的内容和有机组成部分。对于音乐学习来说，知识也好，技能也好，整体音乐素质也好，都离不开音乐兴趣与爱好这个根本的源泉。试想，如果让孩子们带着浓厚的兴趣走进音乐课堂，让孩子们经常保持一种对音乐学习的积极心态和愉悦体验，学生便会真正体会到音乐的兴趣，音乐课堂便会成为孩子们精神上的家园，音乐将长久地留在孩子们的心中，成为愉悦其心灵的美好精神食粮。

（二）交往的需要

这种需要是指学生对他人感情上具有某种依赖性，希望引起他们的注意，得到他们的认可或赞许。音乐作为人类交流的一种重要形式，能满足学生交往的需要。首先，音乐最容易使学生产生情感上的沟通与联系。常言道，语言的终结是音乐的开始，这种建立在音乐信息上只可意会的交流，往往比语言更能深入人心，使学生与他人相互理解，默契配合。其次，音乐活动的集体形式（齐唱、齐奏、合唱、合

奏、重唱、重奏以及歌表演等)需要学生牢牢树立群体的和谐意识。这种意识有益于个体和群体的交往、合作,有益于融洽人际关系,超越小我,融入大我,从而领悟共处的人生真谛。再次,音乐教育的审美性质为合作精神与共处意识的培养提供了广阔的空间,使学生学会用审美的态度来对待他人,拥有友善、关怀、合作、分享、交流等人文情怀。另外,学生对教师或家长具有一种附属交往的需要,即希望获得教师、家长对他们音乐学习的认可或赞许。如果他们在音乐学习中得到教师或家长的肯定和表扬时,便会更加努力学习,以求得更好的成绩。相反,他们的某些努力如果没有得到公正的评价,学习兴趣就会迅速下降,以至丧失信心。因此,我们在了解学生交往需要的时候,一定要把握学生的生理、心理特征,让音乐成为学生交往的纽带。

(三) 表现的需要

人们需要尽可能以各种各样的方式表现自己,许多观点可以通过语言表达。然而语言有其一定的局限,人类的许多经历和情感还可以通过其他的媒介得到更充分的表达,如舞蹈和音乐等。古人云,言之不足歌咏之,歌咏不足舞之蹈之。对于学生来说,自我表现的机会越多,自我发展的潜力也就越大。例如,由中国教育国际交流协会和澳大利亚国际教育咨询培训中心合作的“中澳音乐教育试验项目”,就充分体现了音乐的表现价值,学生在学习电子琴的过程中,关注的并不是电子琴的演奏技法,而是利用这种高科技的乐器所提供的各种表现的可能性,发展学生的创造性表现和即兴的表现,在这自由的表现中,学生获得了成功的喜悦,增强了对音乐的兴趣,同时,培养了自信和勇气。因此,音乐教