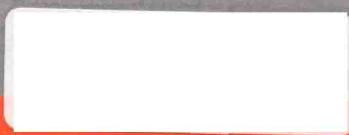

高校音乐课程 跨学科教育研究

张妹妹 孙磊◎著

吉林大学出版社

河南省大中专毕业生就业创业一般课题：基于就业和社会需求为导向的高
校音乐课程跨学科教育研究，课题编号：JYB2015102

高校音乐课程跨学科教育研究

张妹妹 孙磊 著

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高校音乐课程跨学科教育研究 / 张妹妹, 孙磊著

· -- 长春 : 吉林大学出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5677 - 6204 - 6

I. ①高… II. ①张… ②孙… III. ①音乐教育 - 教学研究 - 高等学校 IV. ①J6 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 078546 号

书名：高校音乐课程跨学科教育研究

作者：张妹妹 孙磊 著

责任编辑：朱进 责任校对：杨宁 尹雪

吉林大学出版社出版、发行

开本：787 × 1092 毫米 1/16

印张：11.5 字数：200 千字

ISBN 978 - 7 - 5677 - 6204 - 6

封面设计：美印图文

北京市媛明印刷厂印刷

2016 年 4 月 第 1 版

2016 年 4 月 第 1 次印刷

定价：35.00 元

版权所有 翻印必究

社址：长春市明德路 501 号 邮编：130021

发行部电话：0431 - 89580028/29

网址：<http://www.jlup.com.cn>

E-mail：jlup@mail.jlu.edu.cn

导 论

一、本书国内外研究现状述评及研究意义

1. 国内外研究现状述评

早在 20 世纪 90 年代初，大学生就业导向问题就成为发达国家教育部门关注的焦点之一。1998 年，德国、英国、法国和意大利四国教育部门在共同发表的联合宣言中明确将开发大学生就业能力列为四国高等教育改革的最主要目标之一，这在政策上推动了这些发达国家对大学生就业能力研究的深入发展。国内外对此研究主要包括大学生就业能力的概念、组成结构、就业能力和社会需求的相关联等。而这其中，就业和社会需求的导向当属热点。正如 2011 年全国首届劳动科学博士生论坛中，中国人民大学劳动人事学院院长曾湘泉所指出：“十二五”期间，大学生就业工作的核心依然是更好的契合大学生知识和实际需求。国内外学者普遍认为，高校对大学生就业起着重要作用，在这一领域，澳大利亚处于世界领先水平，2002 年，澳大利亚关于《未来所需的就业能力》的报告，首次提出了其全国统一的就业能力框架。澳大利亚学者 Jane O'Laery 在广泛调查后得出结论：大学毕业生要想继续保持其在就业市场上的有利地位，就必须对高校的课程进行改革。英国关于提升就业能力的研究从 19 世纪中期开始，各大学把一系列连贯的基于就业和社会需求为导向的教学大纲特征融合植入所有专业，继而实现专业知识与职业技能的“融合”、“转化”与“转移”。英国学者 Tony Becher 指出，由于跨学科组合知识的情况不断增多，高校应采用课程组作为教学组织基础，以提升大学生就业能力。另外两位英国学者 Knight 和 Yorke 提出应将就业能力嵌入到大学课程的教学过程中，在课程教学中不仅注重专业能力的培养，还应注重通用能力的培养。国内高校层面的大学生基于就业和社会需求为导向的研究主要体现在实践能力培养

的加强及专业设置的调整等方面。如郄艳丽认为高校可以建立以市场需求为风向标的课程体系。

国内外对基于就业和社会需求为导向的高校音乐课程跨学科教育研究存在的明显不足之处表现在：（1）针对某一特定专业特征的（如音乐专业）就业能力及其结构的研究鲜有涉及。（2）还未形成与普适性人才培养有所区别的大学生就业能力影响因素。（3）现有研究甚少涉及在专业课程教学（如音乐课）中融合就业能力教育的相关研究。就音乐教育领域而言，学者普遍认为，提升音乐专业大学生就业能力的重要环节就是改革现有人才培养模式。在此方面研究成果颇丰，如，谢嘉幸教授提出了具有较宽知识面特征的音乐人才“十”字形知识结构，强调了音乐教育专业应注意各学科之间的渗透与融会贯通。可见，音乐教育的跨学科性已得到国内部分学者的认可，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校一课题组的研究表明，跨学科课程的教学能促进学生的智力增长，增强学生掌握特定领域和学科的知识。

纵观国内外跨学科教育研究，其显著缺陷表现在：（1）跨学科教育应肇始于跨学科研究，开展音乐课程的跨学科教育研究不仅要关注到教育管理本身，同时也要兼顾到跨学科教育的源头，即跨学科的知识交流研究，仅从跨学科教育本身进行的音乐类课程教育的研究会十分乏力。（2）相关研究普遍具有随机性，没有形成具体的、系统理论。（3）这些成果最终落脚点是培养具有综合素质的人才，而对就业能力这种特定素质强调的不够具体和充分。

2. 本书研究意义

本研究不仅可以拓宽音乐类课程单学科教学的视野，而且适应了现代科学技术发展综合化、社会问题复杂化的发展趋势，对于高校音乐学生的就业具有重要的实践指导意义。同时，本研究有利于改变音乐类课程过去较为陈旧的教育范式，释放它本身具有的广泛的普及性以及学科协调性，从而为构建基于就业和社会需求为导向的高校音乐课程跨学科建设的提升、科学、规范且具有良好可操作性的课程体系提供重要的理论指导。

二、本书研究的主要思路、重要观点。

1. 研究的主要思路

大学生就业难的原因是多方面的，既有外部原因，也有内部原因。本研究锁定课程教育来探讨大学生就业能力及其提升问题。围绕这一根基，以跨学科

的思维方法为理论基础，在对我国现代音乐类课程教学诊断和音乐大学生就业能力内涵及其结构分析基础上，构建音乐类课程教学跨学科生态系统，并对系统中各要素之间的交叉结构和协同机制进行研究。同时，通过课堂实验对比以及专家调查研究，对所构建的教育系统进行评价。

2. 重要观点

在各种对大学生就业产生影响的因素中，高校教育具有独特的主导作用，因此，应着重对高校的教学模式和人才培养模式进行全面而有针对性地改革研究。传统过分强调按单学科组织课程的人才培养模式限制了大学生就业率的提升。跨学科教育以学科之间的交叉作为理论生长点，以解决综合性质的自然和社会问题作为现实启动点，因此它是一种具有理论研究纵深性质和应用问题定向性质的多学科教育，从而极大地满足了社会对复合型人才的需求。

三、本书的创新程度、应用价值。

1. 创新程度

跨学科教育在我国刚刚兴起，目前将跨学科教育的研究仅见诸于新兴学科以及与人类生活密切相关的领域，相关研究十分零散和随机。同时，不同学科由于其学科属性的差异，其跨学科的范围及模式也各有特点。据所掌握的资料看，将跨学科教育应用于音乐类课程教育十分少见，因此，在选题上，本课题具有显著的创新性。为完成这一选题，本研究基于教育诊断学、知识管理学、协同理论等理论与方法，基于就业和社会需求为导向的高校音乐课程跨学科教育研究对音乐大学生就业能力结构及其影响因素进行了研究，并将就业能力教育整合与音乐教学中，区别于现有研究着眼于具有普适性的就业能力相关研究。

2. 应用价值

本课题研究成果不仅可以丰富音乐类课程教学理论，为该类课程的教学改革提供一个崭新的研究视野；而且对于高校就业指导教育具有重要的实践指导作用。本课题所提炼出的相关理论与方法不仅可以推广到所有艺术类课程教育中，甚至可以为高校各类课程教学改革提供一个重要方向。

目录

导论	(1)
第一章 现代音乐类课程教育	(4)
第一节 现代音乐教育	(4)
第二节 现代音乐课程设置	(12)
第三节 现代音乐课程教学	(17)
第二章 跨学科知识交流研究	(23)
第一节 跨学科知识总述	(23)
第二节 跨学科知识交流内容与意义	(27)
第三节 跨学科知识交流的现状与未来发展	(31)
第三章 音乐教学与文学学科联系	(36)
第一节 音乐与文学	(36)
第二节 音乐标题艺术与文学	(48)
第三节 音乐结构与文学结构	(53)
第四章 音乐学科与绘画的融合	(59)
第一节 音乐与绘画色彩的同构	(59)
第二节 音乐与绘画的装饰手法	(65)
第三节 音乐与绘画的空间透视	(67)
第四节 音乐与绘画的形神关系	(73)
第五章 就业和社会需求导向研究概述	(78)
第一节 就业研究	(78)
第二节 就业形势与各高校音乐就业因素分析	(87)
第六章 音乐类课程的跨学科教育促进就业能力的提升	(100)
第一节 高校跨学科课程设置的模式与建议	(102)
第二节 就业需求为导向的高校音乐学科教育	(116)

第三节 面向就业能力提升的音乐类课程跨学科教育系统构建	(118)
第四节 教育系统内各要素协同发展促进学生综合能力提升	(121)
第七章 音乐类课程教育范式的跨学科转型架构构建	(142)
第一节 音乐类课程教育范式的跨学科转型架构的产生及其发展	(142)
第二节 音乐类课程教育范式的跨学科转型架构构建的内容与条件	(146)
第三节 音乐类课程教育范式的跨学科转型架构的意义	(151)
第八章 音乐类课程跨学科教育的评价研究	(153)
第一节 传统评价机制	(155)
第二节 跨学科课程评价机制	(161)
第三节 评价机制对人才培养的重要性	(165)
参考文献	(174)

导 论

一、本书国内外研究现状述评及研究意义

1. 国内外研究现状述评

早在 20 世纪 90 年代初，大学生就业导向问题就成为发达国家教育部门关注的焦点之一。1998 年，德国、英国、法国和意大利四国教育部门在共同发表的联合宣言中明确将开发大学生就业能力列为四国高等教育改革的最主要目标之一，这在政策上推动了这些发达国家对大学生就业能力研究的深入发展。国内外对此研究主要包括大学生就业能力的概念、组成结构、就业能力和社会需求的相关联等。而这其中，就业和社会需求的导向当属热点。正如 2011 年全国首届劳动科学博士生论坛中，中国人民大学劳动人事学院院长曾湘泉所指出：“十二五”期间，大学生就业工作的核心依然是更好的契合大学生知识和实际需求。国内外学者普遍认为，高校对大学生就业起着重要作用，在这一领域，澳大利亚处于世界领先水平，2002 年，澳大利亚关于《未来所需的就业能力》的报告，首次提出了其全国统一的就业能力框架。澳大利亚学者 Jane O’Laery 在广泛调查后得出结论：大学毕业生要想继续保持其在就业市场上的有利地位，就必须对高校的课程进行改革。英国关于提升就业能力的研究从 19 世纪中期开始，各大学把一系列连贯的基于就业和社会需求为导向的教学大纲特征融合植入所有专业，继而实现专业知识与职业技能的“融合”、“转化”与“转移”。英国学者 Tony Becher 指出，由于跨学科组合知识的情况不断增多，高校应采用课程组作为教学组织基础，以提升大学生就业能力。另外两位英国学者 Knight 和 Yorke 提出应将就业能力嵌入到大学课程的教学过程中，在课程教学中不仅注重专业能力的培养，还应注重通用能力的培养。国内高校层面的大学生基于就业和社会需求为导向的研究主要体现在实践能力培养

的加强及专业设置的调整等方面。如郄艳丽认为高校可以建立以市场需求为风向标的课程体系。

国内外对基于就业和社会需求为导向的高校音乐课程跨学科教育研究存在的明显不足之处表现在：（1）针对某一特定专业特征的（如音乐专业）就业能力及其结构的研究鲜有涉及。（2）还未形成与普适性人才培养有所区别的大学生就业能力影响因素。（3）现有研究甚少涉及在专业课程教学（如音乐课）中融合就业能力教育的相关研究。就音乐教育领域而言，学者普遍认为，提升音乐专业大学生就业能力的重要环节就是改革现有人才培养模式。在此方面研究成果颇丰，如，谢嘉幸教授提出了具有较宽知识面特征的音乐人才“十”字形知识结构，强调了音乐教育专业应注意各学科之间的渗透与融会贯通。可见，音乐教育的跨学科性已得到国内部分学者的认可，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校一课题组的研究表明，跨学科课程的教学能促进学生的智力增长，增强学生掌握特定领域和学科的知识。

纵观国内外跨学科教育研究，其显著缺陷表现在：（1）跨学科教育应肇始于跨学科研究，开展音乐课程的跨学科教育研究不仅要关注到教育管理本身，同时也要兼顾到跨学科教育的源头，即跨学科的知识交流研究，仅从跨学科教育本身进行的音乐类课程教育的研究会十分乏力。（2）相关研究普遍具有随机性，没有形成具体的、系统理论。（3）这些成果最终落脚点是培养具有综合素质的人才，而对就业能力这种特定素质强调的不够具体和充分。

2. 本书研究意义

本研究不仅可以拓宽音乐类课程单学科教学的视野，而且适应了现代科学技术发展综合化、社会问题复杂化的发展趋势，对于高校音乐学生的就业具有重要的实践指导意义。同时，本研究有利于改变音乐类课程过去较为陈旧的教育范式，释放它本身具有的广泛的普及性以及学科协调性，从而为构建基于就业和社会需求为导向的高校音乐课程跨学科建设的提升、科学、规范且具有良好可操作性的课程体系提供重要的理论指导。

二、本书研究的主要思路、重要观点。

1. 研究的主要思路

大学生就业难的原因是多方面的，既有外部原因，也有内部原因。本研究锁定课程教育来探讨大学生就业能力及其提升问题。围绕这一根基，以跨学科

的思维方法为理论基础，在对我国现代音乐类课程教学诊断和音乐大学生就业能力内涵及其结构分析基础上，构建音乐类课程教学跨学科生态系统，并对系统中各要素之间的交叉结构和协同机制进行研究。同时，通过课堂实验对比以及专家调查研究，对所构建的教育系统进行评价。

2. 重要观点

在各种对大学生就业产生影响的因素中，高校教育具有独特的主导作用，因此，应着重对高校的教学模式和人才培养模式进行全面而有针对性地改革研究。传统过分强调按单学科组织课程的人才培养模式限制了大学生就业率的提升。跨学科教育以学科之间的交叉作为理论生长点，以解决综合性质的自然和社会问题作为现实启动点，因此它是一种具有理论研究纵深性质和应用问题定向性质的多学科教育，从而极大地满足了社会对复合型人才的需求。

三、本书的创新程度、应用价值。

1. 创新程度

跨学科教育在我国刚刚兴起，目前将跨学科教育的研究仅见诸于新兴学科以及与人类生活密切相关的领域，相关研究十分零散和随机。同时，不同学科由于其学科属性的差异，其跨学科的范围及模式也各有特点。据所掌握的资料看，将跨学科教育应用于音乐类课程教育十分少见，因此，在选题上，本课题具有显著的创新性。为完成这一选题，本研究基于教育诊断学、知识管理学、协同理论等理论与方法，基于就业和社会需求为导向的高校音乐课程跨学科教育研究对音乐大学生就业能力结构及其影响因素进行了研究，并将就业能力教育整合与音乐教学中，区别于现有研究着眼于具有普适性的就业能力相关研究。

2. 应用价值

本课题研究成果不仅可以丰富音乐类课程教学理论，为该类课程的教学改革提供一个崭新的研究视野；而且对于高校就业指导教育具有重要的实践指导作用。本课题所提炼出的相关理论与方法不仅可以推广到所有艺术类课程教育中，甚至可以为高校各类课程教学改革提供一个重要方向。

第一章 现代音乐类课程教育

第一节 现代音乐教育

现代音乐教育有广义与狭义之分。广义的音乐教育指凡是通过音乐影响人的思想情感、思维品质、增进知识技能的一切教育主要指按照一定的社会要求，有组织、有计划、有目的进行的学校音乐教育。学校音乐教育一般可分为学前音乐教育、基础音乐教育、高等音乐教育、成人音乐教育等。

一、现代音乐教育的基本性质

(一) 审美性

也许会有人说，爱美之心人皆有之，不需要去培养。但事实上并非如此，因为美有一个标准的问题，如果一个人分不清美丑，甚至把丑的东西当作美的事物来对待，那他所爱的就不是美。所以，对于学生来讲，需要进行审美心理的培养。审美心理的培养不仅仅关系到审美观的问题，还关系到道德观、人生观和价值观等问题。在对学生进行审美心理教育的过程中，主要要解决两个问题：第一、对美的认识和鉴赏，第二、对美的追求和创造。

首先，我们来谈谈对美的认识和鉴赏问题。什么是美？美就是人类社会实践活动中、自由创造的形象体现。所谓自由创造的自由，不是随便、任意的意思，而是在认识到的客观必然性、规律性的基础上，能动地去改造世界，以实现人类的目的和要求。这种自由包含了创造，是人在创造中对自身的一种解放。美的形态主要分为四种，即社会美、自然美、艺术美和形式美。

社会美主要包括人的美、劳动产品的美、劳动环境的美和生活环境的

美等等。如：通常我们所说的仪表美、语言美、行为美、心灵美，就是指人的美（这里面包含了道德观、人生观、价值观等因素）。

自然美包括两种情况：一种是经过劳动改造的自然景物，如美丽的田野；另一种是未经改造的自然景物，如蓝天、大海、森林等。

艺术美是美的集中表现，它是对人类生活、社会实践和自然中美的能动反映，因而它是美的高级形态。艺术美来源于生活、实践，但并不等于生活、实践，它在再现社会现实的同时，注入了艺术家对现实的感情、态度、评价，表达出一种观念和思想，是客观与主观、再现与表现、创造的有机统一。艺术美是艺术家在生活的基础上，创造性劳动的结果，它能在精神、思想上给人以巨大的影响，成为鼓舞人们改造世界、追求新生活的强大精神动力。

形式美是指自然、生活、艺术中各种形式因素（如色彩、线条、形体、声音等）及其有规律的组合所具有的美。换言之，形式美是人们在接触某一事物时，抛开事物的内容，而直接在事物的形式上所产生的美感。如人的身材、形象给人的美感；各种色彩给人的美感（红色使人感到热烈兴奋，黄色象征着华贵，绿色使人感到安静，白色象征着纯洁）。形式美与艺术美是密切相关的，因为艺术美离不开完美的艺术形式，而创造完美的艺术形式必须运用形式美的有关法则。

以上美的四种形态在现代音乐教育中都会要涉及到，但重点是艺术美。作为音乐来讲，它的艺术美主要体现为：优美动人的旋律，生动的音乐形象，丰富多彩的音色组合，深远的意境和神韵。

那么，怎样指导学生去鉴赏美呢？

第一、要让学生掌握音乐审美的基本知识和方法。例如：了解音乐语言的内部结构和音乐语言的特殊性，掌握音乐语言的基本规律等。

第二、帮助学生建立正确的音乐审美观，即引导学生认识什么样的音乐才能称之为“美”。这个问题很难用几句话来说清楚，但针对大生来讲，美的音乐应当具有如下特征中的第一条，再加上其他任意一条：（1）旋律优美动人，意境深远感人，而不是声嘶力竭的叫喊，令人作呕的发泄；（2）能使人精神振奋，有益于学生的学习和身心健康，而不是使人精神颓废，感觉麻木；（3）符合各个年龄阶段学生的心理特征，反映了当代学生的理想、愿望和思想品德；4体现了广大人民的利益，能表达广大人民的心声，抒发人民对祖国、对党的热爱之情。

接下来，我们来谈谈对美的追求和创造。前面我们介绍了美的四种形

态，从这里我们不难看出，教育学生追求美和创造美，不仅仅是一个艺术关和形式美的问题，而且关系到社会美和自然美。换一句话说，在协同教育中，不仅仅是教学生欣赏和创造音乐本身的艺术美和形式美，而且还要教学生理解和引申音乐作品中深层次的思想内涵，领悟和拓展音乐作品中用语言无法表达的精神境界和神韵。使学生对美的追求和创造从音乐延伸至文学、美术、环境、仪表、外貌、行为和心灵等各个方面，从而达到陶冶情操、净化心灵的作用。

现代音乐教育的审美性决定了现代音乐教育在实施的过程中，必须以审美为核心。从教学内容的确定，到教学形式、教学方法的选择；从教师的语言表达，到作品的范唱、范奏；从师生的衣着仪表，到教学环境的布置，都应当体现审美的特点。使学生在美的熏陶和愉悦之中，感受人生的真谛，成为道德美好、情操高尚、心灵纯洁的人。

（二）多元性

现代音乐教育的多元性主要表现在如下三个方面：

1. 现代音乐教育中包含了丰富的横向学科知识

音乐，作为一种社会文化现象，它与人类文明历史的发展有若干丝万缕的联系。无论是社会科学、人文科学，还是自然科学，我们都可以在音乐中感觉到它们的存在。具体来说，现代音乐教育与政治、语文、历史、地理、宗教、伦理、数学、物理、化学等课程之间，都存在着内在的必然联系。这是现代音乐教育多元性的客观因素之一。

现代音乐教育的这一特点决定了它不仅具有审美的功能，而且具有辅德、益智、健体等作用。这是我们研究音乐教育在素质教育中的地位与作用，以及如何发挥现代音乐教育在素质教育中的作用的重要基础。

2. 现代音乐教育自身是一个多元性的系统结构

现代音乐教育自身多元性的系统结构主要体现在两个方面：一是知识传授的多元性。音乐教材的内容有歌唱、器乐、音乐欣赏、识谱、表现与创作等，这些科目中都有各自不同的理论知识。二是能力培养的多元性。在现代音乐教育中，既有音乐能力的培养，也有一般能力的培养。音乐能力的培养如：演唱、演奏能力，识谱能力，音乐感受能力，音乐鉴赏能力，音乐表现能力，音乐创作能力等。一般能力的培养如：注意力、观察力、记忆力、想象力、思维能力、创造力等。

3. 现代音乐教育中体现了真、善、美的和谐、统一

美是人类自由创造的形象体现，而自由创造又是合乎目的性、合乎规

律性的统一体。合乎规律性是真，合乎目的性是善。狄德罗说：“真善美是些十分相近的品质，在前面两种品质之上加上一些难得而出色的情状，真就显得美，善也显得美。”应该说，美的内涵之中必然包含真、善。现代音乐教育要求真、善、美的和谐、统一。作者用高超的艺术手法，通过优美抒情、令人震撼的旋律，把真善融入其中，这就是美。

（三）工具性

人类音乐文化有几千年的光辉的历史，它之所以能够延续、发展，许多古老的音乐珍品之所以能够流传至今，其中最大的功劳就是现代音乐教育。从远古的口传心授，到利用乐谱教学，再到现代化的电化教学，现代音乐教育以各种手段来传授、传承音乐文化信息。从这种意义上讲，现代音乐教育具有工具性。也就是说，现代音乐教育是传递音乐文化信息的工具。

现代音乐教育的工具性还体现在另一个方面，即它可以作为为一定阶级利益服务的工具。西周的姬旦，春秋战国时期的孔子，他们那么重视现代音乐教育，就是因为他们认为现代音乐教育可以培养统治阶级的接班人，可以成为统治人民的工具。在我国改革开放，大大吸收、引进西方科学、技术、文化的同时，西方的某些政治家也扬言，要通过音乐这条途径，向中国的第三代、第四代灌输西方的思想和观点。首先使之从感情上靠近，而后逐步地接受它们。在我国抗战时期，现代音乐教育曾经是反映人民心声，鼓舞人民抗日救亡的有力工具。

现代音乐教育的工具性说明它具有鲜明的阶级性和思想性。因此，在现代音乐教育中，我们要把艺术性与思想性有机地结合起来。要让学生学习最优秀的、有益身心健康的音乐作品。要重视音乐对学生思想意识的潜在作用。正如匈牙利著名现代音乐教育家柯达伊所说：“我们一定要考虑到儿童纯洁的心灵是神圣的，我们所灌输给他们的东西一定要经受得住任何考验。如果播种下坏的东西，我们将毒害他们的心灵，直至终生。”

二、现代音乐教育的基本特征

（一）现代音乐教育是以情感体验和形象思维作为审美的主要途径

情感是人对客观事物的态度的体验，是人的需要是否获得满足的反映。人的需要是多种多样的，按需要的起源可以分为生理需要和社会需要；按需要所指向的对象，可以分为物质需要和精神需要。通常来说，需要获得满足就会产生积极的情感；需要得不到满足就会引起消极的情感。

可以说，在日常生活和工作中，情感体验一般与个人的利益是密切相关的，它带有直接的功利性。但是，在音乐审美教育中，大部分情况下，情感体验并不与个人的利益有直接的联系，例如：我们在欣赏乐曲《江河水》时，那哭泣的音调，那时而凄凉时而悲愤的旋律，使我们从内心深处深深感受到一种痛不欲生的情感，这时，我们的心情是沉重的、同情的，甚至会流下伤心的眼泪。很明显，我们在欣赏作品时，并没有遭遇作品中主人公的不幸，但为什么会有与主人公一样的情感体验呢？这是因为音乐欣赏是通过一种看不见、摸不着的，特殊的物质材料——音响，作用于人的听觉神经，而引起人的联想、想象等一系列心理活动，这时的情感体验是由审美主体（人）的审美观、价值观、道德观、世界观来决定的。所以，从这种角度来说，音乐教学中的情感体验是超功利的，音乐教育中培养的情感是一种高尚的情感，它可以使人的思想达到最高境界。

音乐审美教育中，除了有情感体验之外，还会有形象思维，两者是密切相关的。当我们体验到作品的某种情感时，会在脑海里产生一定的“形象”——某种特定的场景或人物，当然，有时也可能是先有形象思维，然后才有情感体验，但这并不足我们现在所要讨论的问题。我们所要讨论的问题是，这种“形象”不是指绘画、摄影、雕塑、舞蹈戏剧等视觉意义上的形象，而是指听觉意义上的形象。视觉意义上的形象有客观性和审美时的共性，即大家所看到的是同一幅或同一件艺术作品，而听觉意义上的形象存在于每一个人的脑海里，具有很大的主观性和审美时的个性，它可能是某一事物的典型形象，也可能是某一具体形象的再现，还可能是各种形象的综合体。总之，它是审美主体（人）的生活经历、文化程度、艺术修养所决定的。应该说，音乐审美中的情感体验和形象思维都具有不定性、主观性、抽象性和创造性。

可见，在音乐审美教学中，情感体验和形象思维是我们押解音乐，感受和评判音乐美的主要途径，没有它们，音乐审美将无法进行。同时，我们要认识到，这种情感体验和形象思维具有一定的抽象性、可塑性和审美主体之间的差异性，关于这一问题将在第四节中进一步阐述。

（二）现代音乐教育是以技能技巧的传授作为审美的工具

在现代音乐教育中，不仅要培养学生感受音乐、鉴赏音乐的能力，而且要培养学生表现音乐、创造音乐的能力，因此，光有理论知识的传授是不够的，还必须传授一定的技能技巧。例如：歌唱的演唱姿势，发声的方法，咬字、吐字的处理；器乐的演奏姿势，演奏方法，弓法、指法及常用

技巧的学握；识谱能力训练，等等。这些技能技巧的传授，是进行审美教育的必备工具，也是艺术教育学科不同于其他学科的个性特征之一。

技能技巧的传授必须在大量的实践中才能进行。音乐教师要有意识、有目的地让学生多参与音乐实践活动，把音乐理论知识的讲解与技能技巧的培养结合起来，不断提高学生的音乐表现能力和创造能力。

值得注意的是，音乐技能技巧的传授是为音乐审美教育服务的。这句话有两层含义：第一、进行音乐审美教育需要一定的技能技巧，但技能技巧的传授必须与美感经验、美感表现相结合，坚决反对枯燥乏味的纯技术训练；第二、音乐审美教育是目的，技能技巧传授是实现目的的工具，二者是主次关系。有些音乐教师在这个问题没有认识清楚，他们把技能技巧的传授作为衡量现代音乐教育质量的标准，其中最突出的现象就是把识谱教学当成现代音乐教育的主要内容，把音乐课变成了背诵概念、记口诀的公式化教学课，完全失去了音乐教育的意义。

（三）现代音乐教育使人在愉悦之中接受教育

音乐给人的愉悦感实际上是通过听觉产生的一种“审美趣味评断”（康德语）。它是审美经验积淀、综合的心理反映，是一种美感享受。音乐的愉悦性本身就是一种美的体现。当它以特有的艺术魅力给你带来愉悦的时候，此刻也在滋润你的心灵，使你在不知不觉中受到了陶冶和教育，真可谓“润物细无声”。这种“寓教于乐”的教学形式使音乐教育具有强大的生命力。

确保学生在轻松愉快的气氛之中，自觉地、积极主动地学习音乐，教师不仅要有意识地把知识性、思想性融入愉悦性之中，而且要认识到愉悦足有层次的。比方说，有听觉官能的愉悦，有情感体验的愉悦，也有理性分析的愉悦。不同层次的愉悦给人带来的教益是有区别的。教师要引导学生把愉悦提升到最高层次，从而更好地把握和领悟音乐作品中深层次的思想内涵。

三、现代音乐教育的基本功能

（一）审美教育功能

音乐的本质是美的，它的美独具魅力，使无数人为之倾倒。《论语》中记载：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味”。“不图为乐之至于斯也”。这是孔子听乐后的感受。而大文豪巴尔扎克认为“只有音乐的力量使我们返回我们的本真，然而其他的艺术却只能给我们一些有限的快乐”。现代音