

曹理音樂教育文集

曹理著 何瑞碁整理

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

曹理音樂教育文集

曹理著 何瑞碁整理

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

曹理音乐教育文集/曹理著,何瑞基整理. —上海:上海音乐出版社,2009.8

ISBN 978-7-80751-536-4

I. 曹… II. ①曹…②何… III. 音乐教育-文集. IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 133239 号

书名:曹理音乐教育文集

著者:曹理

整理:何瑞基

出品人:费维耀

封面题字:张同印

责任编辑:王琳

封面设计:陆震伟

印务总监:李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海市绍兴路74号 邮编:200020

上海文艺出版总社网址:www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址:www.smph.sh.cn

电子信箱:smphmail@163.com

印刷:上海市印刷二厂有限公司

开本:787×1092 1/18 印张:23.1 插页2 图、谱、文416面

2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印数:1—3,000册

ISBN 978-7-80751-536-4/J·486

定价:58.00元

告读者:如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电话:021-65410238

序

2007年夏天,接到曹理老师的电话,邀我为她的《曹理音乐教育文集》作序,推辞再三,不得。从那时起,我的思绪就不可抑制地、以曹理老师为轴心,弥漫地扩展开来……

自1990年认识曹理老师,近20年了,她的为师、为学、为友、为人……一切一切,历历浮现于眼前。想得愈久,记起得愈多。随着心绪的涌动,手中之笔的分量越来越重。

大凡作序之人,多是德高望重的资深名流,且写出的内容既具备解读内涵、引导读者之作用,也一定具有画龙点睛、提升精髓之意义。然而,我不想一如既往而为之。因为,一是我并非名人,才疏学浅,自知不具这种作序资质;二是我觉得这部文集不但展示了曹理老师的教育教学研究轨迹,而且代表了她的学术人生;文中所描述的不仅仅是她多年勤奋刻苦、钻研求真的学习、教书和研究成果,还力透文字地映射出她为学、为师、为人的情感态度和价值观。这不仅是一本记录曹理老师个人学术奋斗成果的文集,它还同时见证和代表了自20世纪80年代以来中国音乐教育学学科发生、发展和繁荣的历程。

这本文集的内容体系构架从音乐教育学学科体系和课程结构的设计,到音乐教育教学心理研究;从音乐教育学学科发展和研究历史的回顾到目前基础教育音乐课程改革热点问题分析;从音乐教育学基础理论的阐述到专题音乐教学法探讨;从高师音乐教育研究生、本科生的培养到中、小学音乐课堂教学课例点评;林林总总、系统集中地将曹理老师从教五十余年来,对中国学校音乐教育理论与实践的研究进行了原理性和实践性的梳理和总结。

提到中国学校音乐教育学,每一位界内人士都不会忘记曹理老师那本《普通学校音乐教育学》(上海教育出版社,1993年),这是在中国学校音乐教育学学科发展史中具有里程碑意义的第一本专著,至今还在发挥影响和作用;她的另一本《音乐学习与教学心理》(上海音乐出版社,2000年)也是如此,那是一

部首次在音乐教学研究中,将“学习”置放在“教学”前面来命题的专著,强调以学生为本、以学生学习为出发点,具有非常重要的音乐教学实践意义。这两本书对音乐教师的科研和教学工作影响至深,受益匪浅。特别是我们这些音乐教育学界的后生们,都得到过这些研究成果的惠泽。

至此,我特别想建议读者在拜读这本《文集》之前,一定要先去读一下《文集》附录中的两篇文章《天职之歌》、《漫漫人生路,求索无止境》,你会深入认识曹理老师;同时,也建议能将曹理老师为她的《音乐学习与教学心理》一书所写的“自序”认真读一读,你更能感受到曹理老师对中国学校音乐教育学学科建设和发展所做出的踏实努力和寄予的真诚希望。相信我们每个人在读过之后,不但能产生理性思考,更会得到一次心灵的震动和爱的唤醒。

读文集,论学术,悟真谛,品人生。这么多年来,曹理老师正是以对亲人、对学生、对事业、对祖国的一腔热爱,呕心沥血地开辟着中国学校音乐教育学学科发展的新天地,成为这个学科建设和发展当之无愧的先行者。

天道酬勤,大爱无声。

拉拉杂杂地随着思想走,很感性,这不像是在写序,而是在表达对曹理老师的尊敬和爱戴。此为我的心声,并为序。

尹爱青

2008年2月20日于长春

教书育人 矢志不渝

(代自序)

我是一名从事音乐教育工作 50 年的老教师。长期的教学实践及音乐教育研究工作使我领悟到：教书育人是教师的崇高职责，高师的音乐教师，必须把根深植于音乐教育实践的沃土中。

目标如一

教书育人是教师的天职。而这种自觉性来自教师对事业、对生活的热爱，来自高度的事业心、责任感，来自对崇高理想的追求，来自对学生的热爱、对学生的理解。这也是一种必要的职业道德，人们称之为“师德”。数十年的教书生涯给了我很大的鼓舞和安慰。如今，我教过的学生分布在全国许多省市，有些学生取得了博士、硕士学位，有些学生被评为教授、副教授，有些学生成为学校音乐教育的教学骨干，不少学生被评为国家、省市级优秀的音乐教师。当有人问及我是怎么培养出那么多的优秀学生时，我自豪地回答：“我是一名教师，教师的天职就是教书育人。”要想把学生培养成祖国有用的人才，首先要从感情上贴近他们，要把学生当作自己的孩子和朋友，使他们和我能谈“知心话”，能够互相理解和沟通。多年来，每年都有一些学生给我写信。有的写道：“在我的学习生活中，您像妈妈一样用火热的心温暖我，给我爱。在我全部生活中，有您留给我的心。”有的学生在教育实习总结中写道：“曹老师既是严师又是慈母，她热爱我们，了解我们，关心我们。从她身上，我明白了教师的职责。”育人就是要提高学生的素质提高上去，这将使学生终生受益。因此，我热爱自己的工作。有一位学生作为交流学者被派到加拿大用英语讲中国的传统音乐，课后他兴奋地从大洋彼岸打来电话汇报自己的心得体会，连声说：“跟老师学的东西没有白学。”

对于这些赞誉的话，我清醒地知道，自己的工作还远远没有达到这样高的

水平。但是他们深情的话语,却使我从内心感到“人民教师”这个称号的神圣,教师的确是太阳底下最美好的职业。

在当前逐渐完善社会主义市场经济的过程中,教书育人也面临着新的课题。其一,随着形势的发展,人们的经济观念、价值观念变了,生活方式、消费方式都有变化,要求教书育人工作随之相应变化;其二,新的历史时期对人才的标准提出更高的要求,培养未来教师的规格发生了变化;其三,教育对象的变化。除了大学生外,我们还要面对各种层次、各种类型、各种需求的成人教育学员。因此,教师要不断更新观念,改进方法,只有这样才能与扩展了的教育对象心灵相通。

什么样的音乐教师最受学生欢迎?我们曾在中学里不止一次搞过调查。调查的结果是:当今青少年希望教师能“热爱本职工作,以身作则,喜欢学生,能理解现代学生的心理,不要保守,不要有偏见。要有广阔的视野,较高的艺术修养。有朝气,有主见,说话风趣、幽默,在教学上有独到之处”等等。学生的要求是合理的,这也是对我们做培养中学音乐教师工作的人的希望。因为未来教师要靠老教师言传身教,他们的信念、志向要靠我们的信念和志向去建立,他们的才干和能力也只能由我们的才干和能力来培养。

热爱学生,理解学生,也是向学生学习的过程。我对学生的看法,一度曾有些片面,总觉得他们当中有些人要求自己不够严格,学习不够刻苦,待人不够真诚,纪律比较涣散……但是,在教学过程和与他们的接触中,我渐渐理解了他们,逐渐转变了自己的看法。生活教育了我,使我看到了他们的缺点和优点。我爱学生,把他们看成是自己“生命”的延续。我将自己对事业、理想,对祖国的深情全部寄托在学生身上。有人对我说,“跟学生别动真的”,可我不行。有的学生试讲不好,我能急病了;有的学生违反纪律,我能气得浑身发抖;可为了他们的点滴进步,我能高兴得落泪。2001年我担任国家级园丁工程班主讲教师,每天要上半天课。课上除了讲理论、设计课例外,还要求学员每天写一篇短文。开始有的学员不理解,觉得要求太严。但我每天认真给他们批改、讲评。大约过了半个月,他们尝到了甜头,不仅文章从二三百字写到了千字以上,而且理论水平也有了显著提高。其中一些文章经过修改在报刊上得以发表,有的还获得了论文奖。由于我对学生的感情是真诚的、无私的、炽热的,这种感情就如同无形的电流一样,使师生之间的感情水乳交融。有时我脾

气急,批评重了,他们能理解我,原谅我;有时我病了,他们能关心我,体贴我;很多问题,他们提醒我,批评我,帮助我。我们成为了好朋友。

总之,“精诚所至,金石为开”,很多学生的思想转变,不只在于听了大道理,更为重要的是在无言的情感交流感染之中。

重视实践

教育部副部长王湛在《建立具有中国特色的基础教育课程体系》一文中强调各门课程要渗透德育:“各门课程要结合自身特点,对学生渗透爱国主义、集体主义、社会主义和世界观、人生观、价值观以及科学精神、科学方法、科学态度等方面的教育。”

作为以基础音乐教育教学工作为学习研究对象的高师音乐教育专业课程,其自身学科特点之一,就是强调理论与实践的高度结合。我始终认为基础音乐教育教学工作,是高师从事音乐学科教育教学工作学习与理论研究者之根。中小学教师既是我学习的对象,又是我服务的对象。他们是我的老师、朋友、亲人。我每时每刻都在关注他们的耕耘、收获,如饥似渴地从他们的教学与科研成果中汲取营养;同时我也利用一切机会向他们汇报自己的学习收获、心得体会,毫无保留地向他们倾诉自己教学及科研工作中的困惑、苦闷。

从20世纪80年代我担任“音乐学科教育理论”课程起,先后在《音乐学科教育学》、《音乐教学设计》、《新课程教学案例选评》等十本专著中采撷、加工、整理、评析了有代表性的中小学音乐教学课例二百余个。这些音乐教学课例是我在基础音乐教育理论与实践探索中所付出心血的结晶,也是在我所教授的课程中渗透德育的实证。

这些音乐教学课例,在高师音乐教育教学工作和各级培训中,为实施案例教学法,引导研究者剥去案例的非本质的细节,揭示其内部特征,从而找到音乐教学课例与音乐教育理论之间的必然联系,起到了促进的作用。

这些音乐教学课例为音乐教育教学理论与实践研究起了典型示范作用。对于“榜样的力量”,戴汝潜、张芑先生在《实用教学新法》一书中,作过这样的诠释:“如果榜样自身就是‘理论的升华和升华的理论’,榜样的力量便远远超出实践价值的力量;如果榜样的群体本身就构成了相对完备的理论与实践的系统,榜样的力量将会越过时代价值而获得永恒。”这些入选的音乐教学课例,是否

每个都够“榜样”的高度,并不是我们的着眼点,关键是这些案例个个都有闪光点,能起到典型示范作用。如果基础音乐教育的每节课都能达到这样的水平,那么我们整体的音乐教育教学工作将会有很大的提升,这是不争的事实。

这些音乐教学课例,直接反映了国内外音乐教育教学改革的最新成果,具有鲜明的时代特征。透视这些音乐教学课例,可以看出从 20 世纪 80 年代到今天基础音乐教学发展的脉络,我们可以明显地感到教学观念发生了巨大的变化:

由精英教育走向大众教育。

由学科知识本位走向学生发展本位。

由过分侧重认知层面走向认知与情意的和谐统一。

由单纯接受式的学习方式(教学方式)走向发挥学生主体性的学习方式。

由重结果、轻过程走向强调过程,强调学生探索新知的经历和获得新知的体验。

由教师对学生“我教你学”、“我讲你听”,走向师生交流、平等融洽、积极互动、共同发展,建立平等和谐的新型师生关系。

由统一规格教育走向因材施教,注重个性发展。

这些音乐教学课例展示了众多的音乐任课教师对于多种特定情境的理解与驾驭。一个案例就是一个实际情境的描述,它创设了生动的情境,引导学习者身临其境,激发学习者的学习情绪,从而与案例创造者产生“心灵的沟通”,即情感与人格的共鸣。这种渗透的教育作用也是单纯说教无法比拟的。

“润物细无声”

我认为各门课程渗透德育,贵在“渗透”二字。也就是为了增强思想品德教育的针对性和实效性,我们的工作要做深、做透、做细,像春雨一样“随风潜入夜,润物细无声”。

一、正面引导

在教学活动中教师与学生接触密切,特别是我曾十数次负责音乐教育专业学生的教育实习工作,与学生同吃、同住、同上课,这使我可以及时发现学生的思想变化;对于结合学科教学对学生进行学习目的、专业思想、治学态度和科学方法、创造精神以及职业道德方面的教育,是十分有利的。针对一些学生

只愿登舞台,不愿站讲台的思想,我在讲国外音乐教育时,着重讲了几位世界著名音乐教育体系的创始人,都毕业于著名音乐学院,是很有成就的作曲家、指挥家、音乐学家,但是,最终他们都是音乐教育家。他们不仅对自己祖国的音乐教育事业有巨大贡献,而且对全世界音乐教育事业的发展有重大影响。我用大量无可辩驳的事实告诉学生,从事音乐教育事业及音乐教育研究,有无限广阔的前景。

我认为千方百计组织好音乐教学理论课程及教育实习,使之充分发挥转变学生思想的作用,是指导教师义不容辞的责任。尽管有些学生不爱当中学教师,但每次实习结束,无论男女同学都会被实习学校的学生所感动。告别时,差不多总是泪流满面,有人甚至泣不成声。总结时,多数人表示愿意为教育事业献身。这感情难道是“假”的、“装”的?不。尽管20世纪80年代他们知道教师待遇不算高,工作条件艰苦,但每年毕业时绝大多数同学都服从分配,其中很多人现在成了学校教学骨干。在实习总结时,我对学生说:谁说教师最穷,两袖清风一身粉笔末?我说,教师是最富有的,在感情上教师是世界上的富有者,他拥有世界的希望——宝贵的青少年。

我认为教书育人的职责,不应有校内、校外之分。因此,我在全国性的音乐教学研讨活动中,从不对自己放松要求。如在2001年,一次全国性音乐教学观摩评课活动中,有位获得第三届全国中小学音乐教学录像一等奖的教师,在现场执教《爵士乐》一课。尽管十分成功,但在一个教学环节中她讲道:我国20世纪30年代批评在上海等地风行一时的爵士风格的音乐是靡靡之音有失妥当。针对这一学术是非问题,我指出:那时正值抗日战争时期,是中华民族面临生死存亡的时刻,而当时在上海流行的那种爵士风格音乐,不能不说是容易起着麻痹人民斗志的副作用。离开了具体历史背景,孤立地评价音乐是不能允许的。同时,我建议由于教学时间紧,问题较为复杂,可以由高中学生在课余自己探究。现场执教的老师及两千余名听课者对我中肯的意见表示认同。

二、注重养成

学生在德育方面的各种素质是要靠平时一点一滴“养成”的。“严是爱,宽是害”,对待学生必须严格要求。

为了纠正学生懒散的毛病,“不许迟到”成了我上课一条不成文的规定。

我自己无论刮风下雨,总是提前几十分钟到校,就这样,每教一个班用不了多久就没有学生迟到了。上课不压堂,开会准时散,作业、工作按时完成,强调时间观念。有一次为了等一个学生交作业,我一直在学校等到晚上 11 点。就这样“令行禁止”逐渐代替了拖拉作风。平时不仅从内容上评价学生的笔记、作业、试卷、板书,而且要求卷面整洁,美观;对于教室、实习生宿舍环境卫生,也尽量身体力行使环境优美;对流行色、服装款式、发型等,我们也常常议论,引导学生根据具体场合、身份等考虑自己的装束,特别在实习之前总要专门进行教育,使之符合教师的身份。

一度有的班级学风不正,考试作弊,作业抄袭,几乎成为“顽症”。为此,我作过许多努力:“一人作弊全班考试无效”,“隔开座位”等,有时声泪俱下地给学生讲“人格与分数的关系”,“分数差可以补课,而作弊就丢了人格,将失去信任”,“作弊是作假,假、恶、丑和真、善、美是水火不相容的,学音乐的人必须做完美的人”。一些学生听后主动检查了错误,在我的课上再也未发现作弊现象。

在学生学习成绩与实习成绩评定上,我从不讲情面,也不拿分数送礼,一律公平对待。有一个学生期末乐理考试 57.5 分,带着礼物求我给及格,我和他谈了两个小时,最后说服他进行补考。有的学生实习请假超过规定,我就坚持要他补实习。

有的人觉得我太“较真儿”了,但经过一段时间,学生会从一丝不苟的作风中得到教益,会认识到“纪律”、“认真”对一个合格教师何等重要。

在教学和实习中,我坚持培养学生的集体荣誉感。这种集体荣誉感是克服自私、调解同学之间的矛盾、培养团队精神的一剂良药。为了培养学生集体荣誉感,在实习中建立了严格的制度。例如,各小组坚持记实习日志,每组负责组织一次观摩教学,承办一期实习简报;每次实习结束,都要举办一个展览,召开一次实习成果汇报会等。通过大量的集体活动,逐渐使学生树立起时时处处维护校、院、系、班、组及个人尊严和荣誉的良好意识。每次实习中,实习组长都是老师最好的助手,各组同学都能较自觉地为维护集体荣誉而出谋划策。有些平时矛盾很深的同学,通过在实习过程中交心,重归于好。学生经过实习,老师们普遍反映学生长大了,懂事了。

提起自我教育,无非是在学生中提倡开诚相见,有意见当面讲,形成责人

宽、责己严的好风气。有时我急躁,说错了话,做错了事,就公开向学生检讨;学生做错了事,也是当面批评,不在背后议论。事实证明,这样做的结果,教师的威信不是降低了,而是更高了。

三、动之以情

影响学生思想品德形成的因素是多方面的。从一定意义讲,情感、意志、性格等因素对大学生成长有越来越大的作用。教书育人过程中,要注意情感等因素的影响,我或从磨炼学生的意志入手“炼之以志”,或从陶冶情感开始“动之以情”。一是充分发挥教师的情感示范作用,感染学生,使师生心灵相通;二是创造情境,提供学生体验情感的环境和条件;三是调动学生的主动性、创造性。

讲唱歌教学的意义时,我给学生讲了宏庙小学校庆时,几十位六七十岁的老校友,为教过他们的音乐老师唱了几十首五十多年前学过的歌曲,这当中有的成了名人,像于是之、李群,也有的是退休教师、干部。他们说,几十年过去了,很多事情都忘了,唯有童年的歌声给他们留下了永不磨灭的印象。这位老音乐教师就是我的伯父。从学生闪着泪花的眼光中,我看到感情的激流在他的胸中汹涌奔腾。

四、身体力行

“其身正,不令而行。其身不正,虽令不从。”这正是有威信的教师讲话灵的原因。师范院校教师的责任不仅要通过上课传授书本知识,在教学中要保证知识的科学性、准确性和先进性,而且教学本身要有示范性。教师自身对教育工作的热情和治学态度,会对学生产生潜移默化的作用。

认真备课,不断“出新”。所谓出新,即要跟上世界教育形势的发展,不断吸收学术上的新成就,使教学具有魅力。

虚心学习,严谨治学。“学然后知不足”,为适应当前教育的改革与发展,工作上的紧迫感时时督促我学习。1982年我担任教学法课,当时,既没有现成教材,又没有合适的参考资料。怎么办?学习。我去中学兼过课,又亲自执教幼儿音乐启蒙班,取得了教学直接经验。此外,向书本学、向专家学,向自己的学生学,不放弃任何学习机会。例如20年前我只能借助录像讲解课例,如今我能够自己亲自组织教学课例,与听课学员形成互动,使教学更具说服力,受到众多学员欢迎。

我常常把备课中的问题告诉学生。如,在“音乐心理学”教学中,我国一直引用的是国外研究成果,缺少中国学生音乐学习心理测定数据。在我的帮助鼓励下,1992年我和当时在读的硕士生裴芳一起在北京22所中小学进行音乐学习心理调查测试,取得了我国中小学生音乐学习心理方面的第一手资料,受到国内同行的高度评价。

鼓励学生超过教师。在讲授音乐比较教育时,学生在讨论中,提出的一个看法是我所忽略的,我在总结时,一方面给予了很高的评价,另一方面将自己的疏漏坦诚地告诉给学生,使大家受到教育。

(载《北京高等教育丛书·师德风采录——首都师大人情真意切话师德》,首都师范大学出版社2007年版)

目 录

序	尹爱青	I
教书育人 矢志不渝(代自序)		III

第一部分 音乐教育与课程建设研究

音乐教育学体系和结构的设想	3
音乐学科教育学研究的回顾与思考	10
我国音乐教育学学科发展回顾与前瞻	16
国外音乐教育学发展梗概	34
音乐教育的本质特征与社会功能简论	39
比较音乐教育学理论与实践的探索	66
“外国学校音乐教育研究”系列丛书序二	71
学习、借鉴与思考	74
从高考试卷看中小学音乐教育的问题	78
中小学音乐教育的首要目标	84
从学生问卷调查看社会音乐考级	88
家庭和社会音乐教育与创造意识培养	90
音乐教育与教学研究硕士生培养的基本思路与初步实践	94
来自高师实习生的信息	100
亲口品尝“梨子”的滋味 ——幼儿音乐启蒙教育学习实践两例	105

第二部分 音乐教育心理研究

音乐教育心理研究三则	115
------------	-----

中小學生音樂審美心理發展特征淺析	129
有“的”施教	
——針對中小學生音樂心理發展特征施教的對策	150
中學音樂學科能力教育的探討	156
初一學生最喜歡的歌曲和樂曲	166
什麼樣的音樂教師最受學生歡迎	168
音樂教學與情感因素	170

第三部分 音樂教學理論與實踐研究

全面關心孩子,提高教育質量	183
音樂教學設計中設置教學目標與選擇教學策略的探析	187
中小學常用音樂教學模式剖析	200
音樂教學案例及其研究方法	223
微型教學法	232
音樂欣賞與審美教育	234
音樂創作教學的內容與教法	244
求实,求新	
——西安“音樂新課程新教材”課堂教學成果展示觀后感	252
榜樣的力量	
——“第四屆全國中小學音樂教學錄像評比”觀后感	256
音樂有效教學的成功展示	
——“第五屆全國小學音樂課現場評選活動”觀后	263
不踐前人舊行迹	
——評第五屆全國小學音樂現場課《漁歌》	268
創新 勤思 業精	
——評第五屆全國小學音樂現場課《大河之舞》	271
音樂教學課例點評摘選	274

第四部分 音乐师资队伍建设研究

大爱无疆 师魂永铸	305
《与名师同行》一书的“寄语”	316
勤耕不辍 必有收获	
——许卓娅《儿童音乐欣赏教学改革的理论与实践》论文读后	359
朴实出新,平淡见真	
——简评《创新型音乐教师素质的建构》	363

附 录

天职之歌	
——记曹理	张鸿玮 369
漫漫人生路,求索无止境	
——访著名音乐教育家曹理教授	吉 人 373
从实践到理论的升华	
——曹理音乐教育学科研究的探索历程	张俊杰 380
曹理主要论著与文章便览	386
主要参考书目	396

第一部分

音乐教育与课程建设研究