

21世纪高等师范院校学科教学论教材

音乐

YINYUEJIAOXUELUN



教学论

主 编 卢康娥

陕西师范大学出版社

21世纪高等师范院校学科教学论教材

音乐 教学论

主 编 卢康娥

副主编 罗 琦 杨 建

陕西师范大学出版社

图书代号:JC7N1102

图书在版编目(CIP)数据

音乐教学论/卢康娥主编. - 西安:陕西师范大学出版社,2007.11
21 世纪高等师范院校学科教学论系列教材
ISBN 978 - 7 - 5613 - 4059 - 2

I. 音... II. 卢... III. 音乐教育—教学研究—师范大学—教材
IV. J6 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 161798 号

音乐教学论

卢康娥 主编

责任编辑 孙国铃
责任校对 姜小军
封面设计 领航设计
出版发行 陕西师范大学出版社
社 址 西安市陕西师大 120 信箱(邮政编码:710062)
网 址 <http://www.snupg.com>
经 销 新华书店
印 刷 西安交通大学印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 17.5
插 页 2
字 数 315 千
版 次 2008 年 1 月第 1 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5613 - 4059 - 2
定 价 30.00 元(含光盘)

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与本社教材中心联系、调换。
电 话:(029)85307826 85303622(传真)

21世纪高等师范院校学科教学论教材

编委会

编委会主任 罗增儒

编委 (以姓氏笔画为序)

王校过	白文新	史 兵	卢康娥	朱明光
刘天才	李少伶	李文铭	李景阳	张正东
张迎春	汪 忠	吴俊明	何润伟	宋 瑾
赵克礼	杨承印	罗增儒	姬秉新	袁书琪
高 明				

前 言

为了适应基础教育课程改革的需要,变革课程教学论教材相对陈旧的状况,同时,也为了在新世纪开始之际,通过历史回顾和初步总结,促使学科教学论的日趋成熟,陕西师范大学出版社策划编写一套《21 世纪高等师范院校学科教学论》教材。经过各学科专家的多次讨论,确定了此套教材的四个基本特色。

1. 体现时代特色。此套教材是在中国教育大变革过程中组织编写的高等师范院校本科教材,一方面体现基础教育课程改革的理念和要求,另一方面体现高等师范教育自身发展的特色和与时俱进的最新成果,包括现代教育理论成果和近年来成功的教学实践成果。

2. 体现创新特色。此套教材在继承教材教法经验的基础上,对传统学科教学论的框架有所突破,内容有所创新,体现现代教育理念和先进的方法体系,成为新世纪贯彻素质教育的学科教学论新平台。

3. 体现基础性特色。各科教材均精选教师教育所必备的基础知识和基本技能为其主干内容,以课程论、学习论、教学论、教育评价为主线展开,注重教师基本能力(包括多媒体技术的使用)的培养。

4. 体现实用性特色。明确为中学教学服务、为学生走上讲台服务的主旨,从内容到形式都为学生学习和将来适应中学教学工作的需要服务,体现可操作性。在对理论阐述的基础上,介绍具体方法和实施过程,体现案例教学,注重与社会生活的联系,使学生感到真实有用,乐于学习。

为此,各学科从提纲的草拟到编写人员的组织都经过了认真研讨和严格筛选。从目前的情况看,经过国内广大学者的共同努力,各科都实现了编写的意图。同时,我们也看到在学科性质与一般教育理论的结合上,在实践性与理论性的平衡上,在多学科融合与本学科独立性的协调上,还存在一些需要进一步研究的问题。这反映了学科教学论正处于发展中的特点,不同的观点、不同的角度恰好为学科教学论的建设注入了无穷无尽的活力。

如今,这套教材已出版四年了,在全国近四十所高等师范院校使用,接受了专家和广大师生的实践检验,先后获普通高等教育“十一五”国家及规划教材、教育部 2006 年全国教师教育课程资源“推荐资源”和“推荐优秀资源”,陕西省 2007 年优秀系列教材等殊荣,得到了较高的评价。

但是,随着基础教育新课程改革的深入,高中段课程标准的颁布,在基础教育教学层面许多新教法、新学法不断涌现,新的课程标准教材也在实践中得到不断完善,师范院校的教材教法课也在实践中得到调整。因此,在广泛征求使用院校意见的基础上,我们对此套教材一方面进行了重新修订,另一方面,也根据基础教育新课程改革要求,增加了品种,使此套教材涵盖更广,更加适应基础教育及学实际。并新增了品种值此修订再版之机,我们特别感谢给予本套教材热切关注并亲自作序的华东师大课程与教学研究所所长、博士生导师钟启泉教授;感谢全国各地使用院校师生提供的意见和建议,使我们此套图书更趋完善;感谢陕西师范大学出版社为本教材的出版付出的辛勤劳动和所提供的经费支持。

丛书编委会

2007 年 12 月

序

钟启泉

当代教育的改革和发展已经开始聚焦在变革学校课程与教学的层面上,当前我国正在进行的基础教育课程改革,就在相当程度上回应了我国教育所面临的挑战和现实问题。课程改革是教育发展的关键环节。2001年6月,教育部颁布了《基础教育课程改革纲要(试行)》,并决定从2001年秋季开始,用5年左右的时间,在全国范围内实行基础教育新的课程体系。新课程的实施是我国基础教育战线一场深刻的变革,新的课程理念、新的教材体系、新的评价观念,既强烈冲击着现有的师范教育体系,又对广大教育工作者提出了更高更新的要求。

教师发展是课程开发的中心。课程与教学的变革和发展需要一线教师的积极参与,教师自身的理论素养和实践能力是决定课程与教学改革成败的关键。新课程在课程理念、课程目标、课程功能、课程结构、课程内容、课程实施、课程评价及课程管理等方面都发生了重大变革,较原来的课程有了重大创新和突破。它既要求师范院校在现有的教师培养过程中融入新课程理念,使未来的教师能够了解新课程、理解新课程,又要求一线教师更新教育观念,改进原来习以为常的教学方法、教学行为和教学手段,重新确立和认识自己的角色,改变课堂教学组织方式,提升课程意识,提高教师专业化水平。

由陕西师范大学出版社出版发行的《21世纪高等师范院校学科教学论》系列教材,以培养适应新课程和新教材的新型教师为出发点,本着为教师教学服务的原则,努力凸现未来的教师以及在职教师如何更快更好地适应新课程理念下各学科的教学。本套教材在扼要阐述教学理论的基础上,详细介绍了各学科教学的具体方法、过程,展现多层次的、多种类的教学设计和方案,具有较强的实用性和可操作性。更难能可贵的是现代教育技术应用在该教材中自成章节,教学内容设计亦尽量利用现代教育技术,为未来的教师适应新课程下的教学需要提供了一个平台。

这套教材突破传统学科教学论的局限,体现当代基础教育课程改革纲要的基本思想,以新的教育理念贯串全书,把新课程标准的各项要求融入其中,力图把握学科教育发展的脉搏,介绍和分析各学科教学的特点,勾勒出各学科教学的整体轮廓;同时,教材所表达的学科教学发展的最新理念将对我国学科教学的转型产生一定的促进作用,而其分析和介绍的学科教学的实践模式亦将对我国新的课程改革和教学实践产生一定的促进作用。而且,这套教材具有相对完整的体系,它由十二部著作组成,既阐释和分析了学科教学的一般理念和学科教学的设计范式,也包容了学校课程体系中的绝大部分学科。就整套教材来看,它又是我国课程和学科教学论研究的一项系统工程,它的出版在一定程度上推动了我国学科教学论的理论研究和实践探索,同时也有效地推进了学科教学过程的优化。

这套系列教材由全国基础教育课程标准研制核心组成员、学科教育专家以及一大批长期从事学科教学论教学的中青年学者共同参与编写。教材所涉内容贴近一线教师的教学实践,充分反映学科教学方面最新的研究成果,为师范院校本科生的学习和在职教师的进修提供了系统的学科教育观念、教学设计的策略以及课程教学的科学性知识。它既可作为师范院校本科生必修的教法课教材,也可作为在职教师培训的适用教材,也是在职教师更新教育教学观念、理解新课程标准、提高教学艺术的较好的参考读物。

目前,几乎所有国家的课程与教学改革中,教师专业素养的提高都被视作一项重要的策略和任务,我国现实的基础教育课程改革同样高度重视这项策略和任务的有效完成。教师专业素养的提高是一项复杂而艰巨的工程,它既需要师范院校的专门培养,又需要教育主管部门有计划地开展正规的师资培训;既需要推广和实践我们已经取得的成功经验,更需要教师从专业发展的角度展开积极的自主学习和研究。“21世纪高等师范院校学科教学论”系列教材为广大教师提高专业素养开辟了一条很好的途径。

课程改革的成败关键在于教师。希冀师范院校学生和广大教师能够积极了解新课程、理解新课程,增强课程改革的信心,提高运用新课程的能力和水平,以课程改革为重要契机,在理论上提升,在实践中学习,在反思中进步,努力提高专业化水平,并以主人翁的姿态投入到实践新课程的浪潮之中。

愿我们与新课程共同成长!

目 录

第一章 音乐课程概论	(1)
第一节 音乐课程的性质及研究对象	(1)
第二节 音乐课程的基本特征	(6)
第三节 音乐课程的目标与任务	(13)
第四节 音乐课程的功能	(16)
第五节 音乐课程学习行为的发展变化	(22)
第二章 中外音乐教育回顾与展望	(27)
第一节 中国古代乐教	(27)
第二节 欧洲音乐教育	(32)
第三节 中国近现代音乐教育	(34)
第四节 新课程与音乐课程标准	(41)
第三章 音乐教育心理	(51)
第一节 音乐教育心理学的基本概念	(51)
第二节 学习理论概述	(53)
第三节 音乐学习理论	(56)
第四节 不同年龄阶段学生音乐学习心理及其学习	(60)
第五节 音乐教学心理	(62)
第四章 外国音乐教育体系简介	(66)
第一节 达尔克罗兹音乐教育体系	(66)
第二节 柯达伊音乐教育体系	(72)
第三节 奥尔夫音乐教育体系	(78)
第四节 铃木音乐教育体系	(82)
第五节 美国综合音乐感教学法	(84)
第六节 苏联卡巴列夫斯基音乐教学体系	(85)
第五章 音乐课程教学设计	(88)
第一节 音乐课程教学设计概述	(88)

第二节	音乐课程教学目标的设置	(92)
第三节	学习内容、教学对象和环境的分析	(95)
第四节	音乐课堂教学设计	(96)
第五节	音乐教学策略的选择	(98)
第六节	音乐教学环境的设置	(104)
第六章	音乐教学方法	(125)
第一节	音乐教学方法概述	(125)
第二节	音乐教学方法的选择与运用	(141)
第七章	学校音乐活动	(147)
第一节	学校音乐活动的意义	(147)
第二节	学校音乐活动的内容和组织	(148)
第三节	学校音乐专业团队的组织与活动	(154)
第八章	音乐教学评价	(172)
第一节	音乐教学评价概述	(172)
第二节	中外音乐教学评价概况	(178)
第三节	音乐教学评价的实施	(182)
第九章	音乐教育课题研究与论文写作	(207)
第一节	音乐教育课题研究概述	(207)
第二节	论文写作基础	(215)
第十章	音乐教师的职业素养	(227)
第一节	音乐教师的职业品质	(227)
第二节	音乐教师的专业素养	(235)
第三节	音乐教师的教育素养与教学能力	(238)
第四节	音乐教师继续教育	(241)
第十一章	微格教学实践与教育实习准备	(245)
第一节	微格教学的基本概念	(245)
第二节	微格教学的实施步骤	(247)
第三节	微格教学的教学设计和教案	(249)
第四节	微格教学技能	(252)
第五节	教育实习的意义、目的与任务	(257)
参考文献		(260)
必读书目导读		(263)
光碟目录		(271)
后记		(273)

第一章 音乐课程概论

本章题旨 自20世纪初学堂乐歌运动以来,我国的音乐教育经历了音乐讲授法、音乐教学法、音乐教材教法、音乐教学论以及近年的音乐教育学几个阶段,局限于音乐教与学以及狭义的教材建设的发展历程。在近十年的音乐课程论的初始研究中,真正从课程论角度来探讨音乐课程的研究还较少,大多数都是从教学角度来研究,或是将课程的研究作为教材设置、教材编写等微观概念来探讨。围绕音乐课程的广义概念以及广义音乐课程所包含的一系列基本问题,都较少研究,但这些研究无疑为我们现阶段的研究奠定了基础。本章主要从“音乐课程性质及研究对象”探讨课程的性质,解决课程“是什么”、“研究什么”的问题;进一步探讨课程具备的特征,以及论述课程的功能及价值等。

第一节 音乐课程的性质及研究对象

一、音乐课程的性质

课程是实现教育目标的基本途径,是为了实现培养目标而开设的学科及其目的、内容、范围、活动、进程等的综合,主要体现在课程标准、课程计划和教科书之中。音乐课程是以学校课堂教学为主要形式,以音乐为教学内容,通过感受鉴赏、表现、创作、反思、评价等一系列师生互动的音乐活动,增进学生对音乐美的感受、理解、表现力和创造力,进而升华情感、陶冶情操、丰富知识,达到以美感人、以美育人。

2001年7月教育部颁布的《全日制义务教育音乐课程标准》(实验稿)(以下简称《课标》)明确提出:“音乐是人类最古老、最具普遍性和感染力的艺术形式之一,是人类通过特定的音响结构实现思想和感情表现与交流的必不可少的重要形式,是人类精神生活的有机组成部分;作为人类文化的一种重要形式和载体,蕴涵着丰富的文化和历史内涵,以其独特的艺术魅力伴随人类历史的发展,满足人们的精神文化需求。

对音乐的感悟、表现和创造,是人类基本素质和能力的一种反映。”《课标》将音乐课程的性质确定为:“音乐课是人文学科的一个重要领域,是实施美育的主要途径,是基础教育阶段的一门必修课。”

音乐课程是“人文学科的一个重要领域”,充分体现了音乐课程的人文特点。音乐作为人类文化的重要组成部分,它不可能脱离文化这个整体而独立存在。音乐课程是一种文化课程,具有人文属性,它的本质是“育人”,立足于培养学生完整的人格,以提供学生终身参与音乐活动的全面的艺术素养为取向,着眼于音乐能力与人文艺术素养综合发展。以往把音乐课程当成“唱歌课”、“音乐知识技能训练课”的做法,违背了音乐教育的宗旨,偏离了音乐以人的生存意识为核心的轨道,也失去了音乐课程的人文内涵。因此,音乐课程倡导“以人为本”的教育理念,在淡化“以学科知识为中心”的同时,更加关注学生的生活态度,对人对事的情感意向和价值取向,以及宽容乐观的个性和健全的人格。

音乐课程是“实施美育的主要途径”,突出了音乐课程的美育作用,确立了音乐课程在实施美育中的地位。音乐是人类社会的精神产品,它构成了意识形态的一部分,是艺术审美的重要对象,是人民生活中不可缺少的组成部分。音乐是一门情感艺术,通过音乐教学,引导学生对音乐作品进行审美感知、审美体验、审美想象和审美理解,有效地提高学生的音乐审美能力,以利于养成健康、高尚的审美情趣。

音乐课程是“基础教育阶段的一门必修课”,明确了音乐课程的基本属性,即基础性和普及性。音乐课程是培养学生音乐基本能力的教育,并非专业音乐教育。过去那种过于重视学科体系、重视知识技能的音乐教学,使学生对音乐学习感到枯燥乏味,不利于学生音乐能力的培养。所以要遵循学生的身心发展规律和学生的音乐审美特点,选择有利于学生发展的必需的音乐基础知识进行音乐教学。学校音乐课程是面向全体学生的普及性音乐教育,不是面向少数天才儿童的精英教育。因此,音乐潜质较差的学生和音乐潜质优秀的学生都应该得到适合的音乐教育。关注学生音乐能力的个体差异,注重因材施教,才能有效开发每个学生的音乐潜能,提高每个学生的音乐文化素养。

二、音乐课程的研究对象

1. 音乐课程目标

音乐课程目标是指导整个音乐课程研究过程的最关键的准则,是音乐课程研究要解决的重要因素之一。音乐课程目标就是人们在音乐课程活动之前预先设想和确定的关于音乐课程活动最终期望达到的结果。研究音乐课程目标,要明确音乐课程与教育目的、培养目标的衔接关系,还要对学生的特点、社会的需求、学科的发展等方面进行

行深入研究,理解音乐课程的价值,更新音乐教育观念。音乐课程目标是设计和实施音乐新课程的依据,是评价音乐教学效果的依据。从教师的角度来说,它是对音乐教学的具体要求;从学生的角度来说,它是引导音乐学习的指南。音乐课程目标的确定要依据学生的发展、社会的需求、音乐学科知识三方面的要素。

音乐课程的重要职能就是促进学生的身心发展。关注学生的兴趣与需要,研究学生的认知发展与情感形成,分析学生的个性特点与学习发生的条件,是音乐课程目标确定的重要依据。通过音乐课程的学习,丰富学生的情感体验,培养学生爱好音乐的情趣,发展学生的音乐感受、音乐鉴赏、音乐表现和音乐创造的能力,掌握音乐基础知识和技能。音乐课程还要关注学生的个性发展,培养学生的合作意识和交往能力,实现促进学生全面发展的教育目标。

音乐课程目标要适应现代社会的需求。课程不是孤立于生活世界的抽象存在,而是生活世界的有机构成。音乐课程与社会音乐生活有机地融合在一起,使音乐知识的学习与音乐生活经验的学习结合起来,使学校的音乐学习与家庭、社会的音乐学习结合起来,从而使学生更好地理解音乐的社会功能,理解音乐与社会生活的关系,进而理解音乐的文化背景。

音乐课程要传递人类音乐文化知识,音乐学科知识是音乐课程目标研究的重要因素。音乐课程必须充分关注音乐学科的规律和特征,引导学生积极参与音乐实践活动,获得音乐审美愉悦体验,激发学生进一步学习音乐的兴趣和欲望,掌握进行音乐学习和参与社会音乐生活所必备的音乐基础知识和能力,全面提高学生的音乐素养。

2. 音乐课程内容

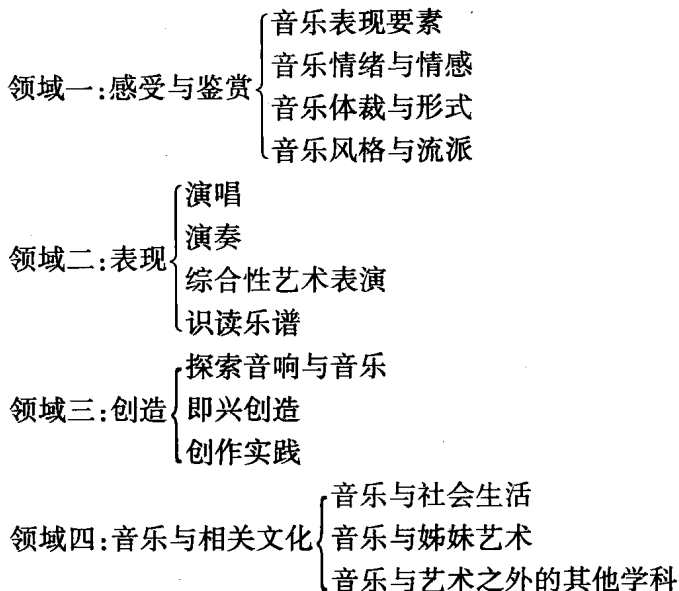
音乐课程内容是音乐课程目标的具体化体现,是实现音乐课程目标的手段,是音乐教学中教师“教什么”和学生“学什么”的依据。音乐课程内容的选择和组织要依据音乐课程目标和音乐学科的特点,还要考虑内容对学生和社会的实际意义,以及学生对音乐课程内容的接受程度。

选择音乐课程内容要注意学生的兴趣、需要和能力,并尽量与学生的身心发展相适应,这不仅有助于学生更好地掌握音乐文化知识,而且还有助于学生养成良好的学习态度。另外,音乐课程内容要使学生具有享受音乐、学习音乐、参与音乐实践活动的基本能力,还要奠定学生在音乐方面可持续发展的基础。

音乐课程内容的组织要打破学科的界限和传统的知识体系,拓展音乐教育的视野,加强音乐学科与其他学科的横向联系以及音乐学科内部各类音乐知识的横向联系,构建开放型的音乐课程。提倡根据学生发展的特征来组织课程内容,实现从“学科中心”、“教师中心”的课程观向“以学生发展为中心”的课程观的转变。音乐课程内容以学生接受和喜欢的方式组织呈现,有利于学生从被动的接受式学习方式转向主动

的体验式、探究式学习方式,从而保持积极的音乐学习态度。

为了真正体现音乐课程的审美价值,创造性发展价值和表现与社会交往价值,转变学生原有的单一、被动的学习方式,发挥学生主体性的多样化、具有可持续发展目的的现代学习方式,丰富音乐教育的人文内涵,《课标》将教学内容进行了整合与拓展,其内容结构体现为将原有的唱歌、游戏、器乐、欣赏、识谱知识和试唱听音与专题教学内容,从学习方式角度进行了以感受、鉴赏和表现为代表的教学领域的整合,以创造实践和音乐与相关文化的学习内容对基础音乐教育课程内容进行了拓展。具体表述为相互关联、相互渗透的四个领域。



3. 音乐课程实施

音乐课程实施是指把音乐课程计划付诸实践的过程,是达到预期的音乐课程目标的基本途径。音乐教学是音乐课程实施的主要途径,是音乐教师以适当的方式促进学生音乐学习的过程。课程与教学的关系非常密切,美国学者塞勒提出三个隐喻,反映出课程与教学的科学与艺术性的关系:课程是一幢建筑的设计图,教学是具体的施工;课程是一场球赛的方案,由球员和教练员在赛前制定,教学是球赛的进程,需要随机应变;课程是一个乐谱,教学是对乐谱的演奏。对于音乐教学来说,音乐课程是最基本的要素之一,教师要教的和学生要学的都以课程的形式出现,音乐课程是音乐教学的基础,音乐教学是教师和学生以音乐课程为依据而展开的活动。

在音乐课程实施的过程中,音乐教师扮演着一个很重要的角色。课程计划最终都是通过音乐教师的教学方案和教学活动而得以实施的。音乐教师要考虑音乐课程的

目标、内容、组织方式、学生的接受能力、教育环境以及社会的期望等因素,选择合适的教学方案来实施课程计划。音乐教师的价值观、音乐专业知识和技能、教育理论和教学能力,会影响他们教学方案的设计,也会影响音乐教学活动的组织和管理,从而影响音乐课程的顺利实施。音乐教师要及时了解音乐教育的新趋势,更新音乐教育观念,注重提高自身的音乐专业水平和教育能力,自觉地对自己的教学工作进行审视和反思,积极地推进音乐课程的实施。

学生是音乐课程实施的对象,是音乐教学活动的参与者,是音乐学习的主体。学生身心的发展有其内在规律性,每个学生的身心发展状况又是千差万别的,存在着个别差异。新的教学观主张充分尊重学生的多样性、独特性和个体性,满足不同学生的发展需要,使每个学生都能得到充分的发展。学生的生理、心理、性格特征和社会背景,影响着学生的学习积极性,也影响着音乐教学和课程实施的方式、效率和结果。音乐教学和课程的实施又不断地影响着学生的生理、心理和性格特征,促进学生身心的完善和提升。在音乐教学中要关注学生的艺术体验、情感交流和个性发展,加强音乐知识与学生生活经验的联系,给学生自由探索的空间,使学生学会学习,学会生活。

4. 音乐课程评价

音乐课程评价是依据课程目标,对音乐课程所预期的一切效果给予价值上的判断。音乐课程评价要体现“以人为本”的教育理念,着眼于评价的教育、激励与改善的功能,运用科学的方法和手段,对音乐课程目标、课程内容、教学方法、过程和效果进行评价,有效地促进学生在音乐学习方面不断发展,促进教师不断提高音乐教学水平,促进学校音乐课程的管理和建设。无论评价学生的“学”、教师的“教”,还是评价学校音乐教学工作,都必须从整体出发,尽量涵盖音乐学习的各个层面和教学的各个领域,用发展的眼光对不同阶段进行回顾和对比,使评价发挥激励和促进的作用。

音乐课程评价的目的是为了促进学生的全面发展,进行音乐教学评价应在淡化知识技能的同时,关注对学生学习态度、学习过程和学习方法的评价。音乐教学评价还要尊重学生的个体差异,依据学生的个性特征、学习环境等因素进行客观评价,注重个性发展,鼓励具有个性的音乐实践活动,运用多元的评价标准和评价模式,帮助学生对自己的音乐学习进行反思与评价。合理的评价能增强学生的信心,激发学习音乐的兴趣和愿望,丰富学生的情感体验,使学生的身心得到全面发展。

音乐课程评价能促进教师及时发现音乐教学中存在的问题,调整教学方式方法,改进教学策略,提高音乐教学质量。对音乐教师的评价主要是对教育观念、专业素养、教学态度、教学方法、教学效果等方面的评价。课堂教学评价是评价音乐教师的主要方式,也是评价音乐教学工作的重要方面,主要体现在音乐教师的教学设计和教学实施两个方面,包括音乐教学目标的确定、音乐教学内容选择与组织、音乐教学方法

的采用、音乐教学过程的效果等。

要促进音乐课程的发展,就要及时对音乐课程的实施情况进行调查研究和评价反思,使音乐课程不断得到完善。对学校音乐课程的评价主要有学校领导对音乐课程的重视程度、音乐课程的开设情况、音乐教师的配备、音乐教学条件和设备、课外音乐实践活动等。对音乐课程体系的评价主要有音乐课程目标能否反映现代社会的需求、课程的内容是否符合学生的发展特点、课程内容的组织方式是否适合学生的兴趣、课程设计是否关注到地区差异和个体差异、教材编制是否富有创造性等。通过阶段性的评价和分析,及时加以总结,不断调整和完善,促进音乐课程的建设和发展。

第二节 音乐课程的基本特征

一、音乐的基本特征

《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中这样给音乐定义:“音乐是凭借声波震动而存在、在时间中展开、通过人们的听觉器官而引起各种情绪反映和情感体验的艺术门类。”音乐的主要特征有:

1. 音乐以声音为表现手段

首先,音乐与其他艺术不同之处,在于音乐是以音响的形式,来引起人的共鸣,达到其审美作用的。我们可以给音乐下这样的定义:音乐是通过人声和乐器的演唱、演奏、用特殊的表现手段(旋律、节奏、和声等)组织起来的音(主要是乐音,还有噪音),来构成诉诸人们听觉的音响形象,表达人们的思想感情,反映社会生活的艺术。

音乐以声音为物质材料,是人们从自然界中选择概括出来的,以乐音为主、自成体系的声音。音乐通过其旋律的起伏、和声的张弛、音色的变化,直接表达的情感。它对人的情感作用,是其他艺术形式无法比拟的。音乐之所以最擅长表达人们的情感,就是因为音乐作为音响的艺术,可以直接利用张弛变化的音响形式与生命运动产生的同构效应,表达人的瞬息万变的情感状态。

2. 音乐最善于表达情感

在所有的艺术形式中,音乐是最善于抒发情感、最能拨动人的心弦的艺术形式,它借助声音这个媒介,真实地传达、表现和感受审美情感。音乐在表达和表现情感上,优于其他艺术形式,是因为它所采用的感性材料和审美形式——声音,最合于情感的本性,最适宜表达情感。或庄重肃穆,或热烈兴奋,或悲痛激愤,或如泣如诉,音乐表达人的情感比其他任何艺术都更直接、更真切、更深刻。

那么,音乐为什么能够用有组织的声音来表达人的情感呢?一种理论认为,音乐

的表情性来自于音乐对人的表情性因素的语言模仿。人的语言用语音、声调、语流、节奏等表情手段配合语义来表情达意,而音乐的音色、音调起伏、节奏速度等表现手段能起到与语言的表情手段同样的作用。还有人认为,音乐的声音形态与人类感情之间存在着相似性,具有某种“同构关系”,这是音乐能表达人的情感的根本原因:“音响结构之所以能够表达一定的情感,其根本原因在于二者之间存在着一个极其重要的相似点。那就是这两者都是在时间中展示和发展,在速度、力度、色调上具有丰富变化的、极富有动力性的过程。这个极其重要的相似点正是两者之间能够进行情感沟通的桥梁。”

3. 音乐通过表演来呈现

音乐作品不像文学或绘画作品那样,只要创作完成,就可以直接供人们欣赏了。音乐作品必须通过表演这个环节,才能把作品呈现给欣赏者,实现音乐作品的审美价值。所以,音乐又是表演的艺术,需要经过表演者的二度创造,才能对欣赏者产生影响。除了音乐作品本身的质量以外,表演在相当程度上体现和决定着音乐作品的艺术价值,这种价值直接与表演者的技能技巧、修养水平相关。假如一部作品产生以后,没有经过第二度创造——表演,它就是一部僵死的符号,没有任何社会价值。只有进入表演阶段才能把它激活,也才能使它产生一定的审美价值。“音乐表演是赋予音乐作品以活的生命创造行为”,例如,无论作曲家把乐谱写得多详尽,用了多少表情术语,都没法记录出音乐运动内在韵律和微妙的变化,更没有办法记下蕴涵在音乐作品中的种种情感和思绪。无论哪一位作曲家写下乐谱,都与他们活生生的乐思之间存在着很大差距。要使这种差距得到弥补,使乐谱中潜藏的生动乐思得到发掘,使乐谱无法记录的东西得到丰富和补充,这一切都有赖于音乐表演者的再创造。所以,我们说音乐是表演的艺术,音乐作品只有通过表演这个途径才能为听众所接受。

4. 音乐具有非语义性

音乐的组织材料是抽象的,与美术、舞蹈等艺术所运用的色彩线条、动作造型等材料相比,音乐显然是很抽象的。音乐和语言都是以声音作为媒介来表达的,但表达的内容却有很大的差异。语言具有一定的语义,而音乐的声音却不同,它限定在艺术的范围内,通过各种乐汇所唤起的联想,在情感激发中自由地展开,不遵守语义学的规则。语言具有一种约定性的语义,每一句话,甚至每一个字都具有特定的含义。这种含义在运用该语言的社会范围内是被公认的,是一种约定俗成。音乐的声音却完全不同,它仅仅限定在艺术的范围内,只作为一种艺术交往而存在。任何音乐的声音,它本身绝不会有像语言那样有十分确定的含义,它们是非语义性的。自然界中的声音与事物、事件之间存在着对应性,而音乐艺术中的声音与自然界的物体、事件之间不存在这种简单的对应关系。音乐要表现自然界与社会的事物、时间、要靠音乐手段的模仿、象