

《当代教育家丛书》

音乐教育是以审美为核心的教育。

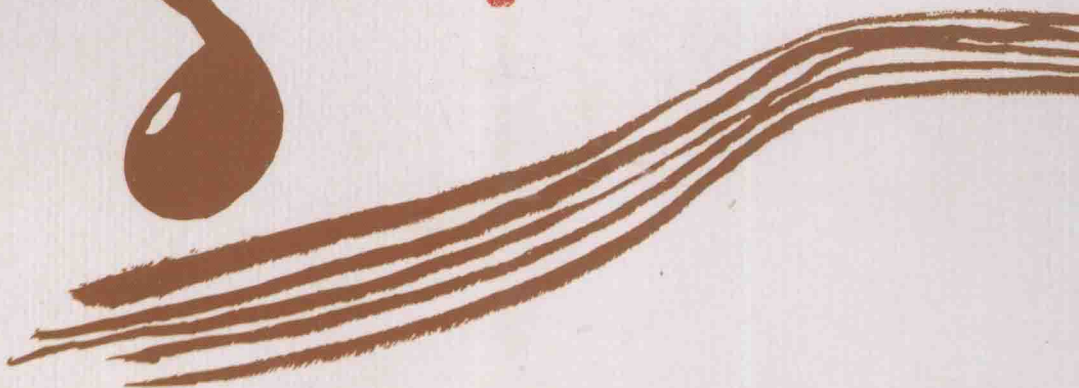
音乐审美教育，不仅要体现在教师的教育观念中，更要体现在音乐教学的活动中。

音乐艺术活动，不仅仅在于对学生专业素养的训练上，更多的还是对学生人格的熏陶。要让音乐成为一种文化的载体，涵养性灵，铸就品格。

温暖生命的音符

——张亚红音乐教育教学实践探索

张亚红 著

中国大百科全书出版社

温暖生命的音符

——张亚红音乐教育教学实践探索

张亚红 著

中国大百科全书出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

温暖生命的音符——张亚红音乐教育教学实践探索 /
张亚红著. —北京: 中国大百科全书出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-5000-9271-1

I. ①温… II. ①张… III. ①张亚红—人物评论
②张亚红—音乐评论 ③音乐教育—文集 IV. ①
K825.76②J605.2③J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 236372 号

策 划: 盛 力

责任编辑: 楼 遂 盛 力

封面设计: 春天书装工作室

责任印制: 乌 灵

中国大百科全书出版社 出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码: 100037 电话: 010—68315606)

网址: <http://www.ecph.com.cn>

北京杰瑞腾达科技发展有限公司排版

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 新华书店经销

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 25 字数: 408 千字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5000-9271-1

定价: 59.00 元

本书如有印装质量问题, 可与出版社联系调换

总 序

2010年7月，国家公布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，此后，北京市公布了《北京市中长期教育改革和发展规划纲要》，凸显了“中国未来发展、民族伟大复兴关键靠人才，基础在教育”的战略思想。育人为本、促进公平、提高质量是当前教育工作的重点任务。要完成这项任务，教师队伍的建设是关键。教育大计，教师为本。无论是国家颁布的教育规划纲要，还是北京市颁布的教育规划纲要，都把教师队伍建设放在重要的位置。我国现有一支庞大的基础教育教师队伍，他们辛勤劳动在教育第一线，为我国全面普及义务教育作出了贡献。但是由于以往条件的限制，这支队伍的业务水平还不够高，还不能完全适应新形势对教师的要求。因此，需要帮助他们提升专业水平和能力。

如何提高基础教育教师的业务水平和能力？关键在于学习，向专家学习，向老教师学习，特别是在教育实践中向优秀的教师学习。一面学习，一面对照反思，摸索出教育教学规律，同时注意创新，创造自己的教育风格，就能使自己教书育人的能力提高到应有的水平。

我们教师队伍中有一批具有丰富经验的优秀教师，认真总结他们的先进理念和教育经验，发挥他们的示范、引领和辐射作用，是教师队伍建设中非常重要的工作。

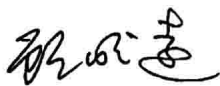
通常，优秀教师是指那些具有高尚的师德修养、精湛的专业水平、较强的研究能力、丰硕的教改成果、突出的示范作用，并在区域

范围内有一定影响力的专家型教师。对于专家型教师，有必要研究他们的教育思想、教学风格和教学经验，梳理、总结具有个人特色的教育教学成果，并加以推广。

北京市海淀区是大学、科研院所和高科技企业十分密集的地区，基础教育十分发达，拥有一大批优秀教师，这是北京市发展教育事业的最好资源。总结他们的经验，使这些优秀教师的教育教学成果能够在区域乃至全国范围内产生影响，实现优质教育成果的资源共享，可以为基础教育教师的专业发展提供指导和帮助。为此，海淀区组织编写了这套《当代教育家丛书》。这套丛书的出版适应了时代的要求和教育发展的需要。之所以称之为《当代教育家丛书》，是因为这些教师的教育教学成果体现出他们对教育事业的炽烈热爱、执著追求，他们有先进的教育理念，既能立足于学科，又能超越学科，思考教育教学的本质规律。从他们身上，我们看到了基础教育的未来和希望，看到了孩子们幸福的明天。

希望老师们都能够从这套丛书中汲取养分，涵养心性，克服功利主义，领悟育人本质，为我国基础教育事业的发展作出更大的贡献。

中国教育学会原会长

2012年4月5日

践行素质教育 扬帆艺术人生

当我看完北京市八一中学张亚红老师这部《温暖生命的音符》专著成稿，深深感触张老师美好的人生经历，领略她艺术性的学科教学，还有她带领北京市八一中学金帆乐团一起成长的历程，着实让我激动。更令我欣赏的是“居亚而红”效应，她的眼界和行动影响力不是局限在自己的小圈子里，而是以她为中心扩展开来。我常常讲，世界就是一个圆，每一个人都是圆心，所以圆心无处不在。但是这个圆的大小是不一样的，半径就是教育，所受的教育越多，可能心中的世界就越大。毋庸讳言，张亚红老师的心胸和视野是开阔的。接下来我想透过这部书稿简单谈几点感触。

首先，张亚红老师是素质教育矢志不渝的践行者。

“文化大革命”以后拨乱反正，党和国家转到了以经济建设为中心的轨道，提出了“多出人才，快出人才，出好人才”，后来提出“多出人才，出好人才，提高国民素质”，接着又提出“基础教育的主要任务是提高国民素质”，这就引导出“素质教育”理念。另一方面，素质教育的提出也是教育改革自身发展的一个趋势。“文化大革命”中对建国后17年来实行的“三中心”（即以教师为中心、课堂为中心、书本为中心）进行批判，使得教育，特别是学校教育，遭受严重破坏。拨乱反正以后，为了恢复教育，提高教育质量，首先就要恢复17年教育中的一些好传统，因此提出了加强“双基”教学。之

后又进一步提出“加强‘双基’、培养能力”概念。这些还不够，“非智力因素”也要加上……教育改革的内涵越来越丰富。

我们看到张亚红老师的教育教学实践也是一步步走来的，是伴随着甚至是超越着素质教育丰富内涵的步伐的。张亚红老师践行素质教育的主阵地不仅仅是在课堂，还有社团。什么是素质教育？我认为，素质教育就是培养好习惯，这个好习惯包括反应倾向、思维习惯和行为习惯。而这一切都离不开一个高素质教师的引导、启发和唤醒。我们看到，张亚红老师注重的是学生全面发展、个性发展和可持续发展，与一般老师落实“三维目标”不同的是，她将“情感态度价值观”作为重中之重——也正是应了她那句“做课即做人”。所以，家长感激她，学生视她为“妈妈”。一位教师能“得天下英才而育之”，而且桃李天下，人才辈出，是何等的快乐。

其次，张亚红老师是艺术金帆梦想远航的掌舵者。

北京市八一中学有金帆管乐团和金帆合唱团两个金帆艺术团，从书中我们可以了解到，在张亚红老师的带领下，艺术团以“认真能把事情做对，用心能把事情做好”为团训，以举办专场音乐会、参加各级各类大赛和进行国内外交流演出等活动为载体，使学生在艺术交流实践中得到教育、不断成长、收获快乐。同时艺术团也多次深入农村、部队，把优美的歌声、高水准的艺术节目送进社区和基层……在这两个团的领航下，学校舞蹈团、京剧社等也正扬帆远航。

说到这里，就不得不让我想起26年前我所创办的首个北京中学生金帆艺术团。26年前，校园艺术基本上被流行音乐所占据。当时要选拔一支学生艺术团参加国际演出艺术交流活动，这次选拔安排在北京进行，而令人尴尬的是，偌大的北京却找不出一支像样的学生乐团。这件事深深触动了我，并引发我深刻反思学校的艺术教育，我发现当时学校的艺术教育团体基本上是空白。一些学校忽视艺术教育，把艺术教育学科列为副科，甚至随意侵占艺术教育的课堂时间，学校艺术教育得不到应有的重视。同时，20世纪80年代，流行音乐、通

俗歌曲的浪潮几乎淹没了社会文化的各个领域，一些格调不高、不利于青少年成长的艺术形式和作品进入校园，甚至占据了学校艺术活动的主要阵地，学生们无法接触到高雅艺术。基于这样的背景，我们认识到通过校内艺术教育与校外艺术教育相结合才能更好地推动艺术教育的发展，因此当时我倡导在中小学校建立一些校内艺术团体。

北京市八一中学是北京市最早筹建金帆团的，金帆管乐团便是第一支领航学校艺术发展的社团。众多演出中，那些负责的领导、老师，还有辛苦付出的可爱的孩子们，曾让我感动。直到现在，我们从书中更能看到张亚红老师对艺术教育的赤诚。当时之所以取名“金帆”，寓意是“扬起理想的风帆，驶向成才的彼岸”。正是因为有了一批有着正确办学思想的校长，一批对艺术教育有着执着追求的教师，一批无私奉献的艺术团体和艺术家的支持，金帆团的寓意成了现实。在我看来，北京市八一中学艺术教育的成功和整个金帆团的成功，就在于解决了学校教育 with 素质教育推进过程中的辩证关系，也就是“以提高推动普及，以普及促进提高”。可以说，这种“金帆模式”和“金帆精神”已经成为北京艺术教育的独特内涵，而像张亚红老师这样的指导老师，无疑是这种模式和精神的缔造者和传承者。

第三，张亚红老师是幸福人生自主发展的引领者。

美国《时代周刊》调查过两组人，一组人有犯罪记录，另一组人事业有成。面对同样的问题：“在小时候，母亲做的哪件事情对你一生影响最大？”有两个人讲到母亲发苹果的事。

有犯罪记录的人说，母亲端来一盘苹果，其中苹果有大有小，有青有红。弟弟抢着说要大的，遭到母亲批评。其实我也想要大的，但这样说会挨批评，于是就反着说。结果母亲很高兴，把大苹果奖励给我。那件事给我的启示是：要想得到最多，就得说假话。另一组中有人说，母亲端来苹果，我想要大的，可母亲说你们都去除草，谁除得多就可以得到大苹果。最后，我除草最多，得到了大苹果。这件事给我的思考是：要想得到最多，就得付出最多的劳动。

上面这个例子讲的是树立价值观的问题。我们不能说讲假话的孩子智商低，但他没有树立正确的价值观。让学生树立正确的价值观是教育价值的最重要体现，教育应当坚持“育人为本，德育为先”。从这部书中，我们可以看到张亚红老师教育教学的最终目的是“实现人的发展和幸福”。我很赞赏她的这种育人观。她讲到“人的发展是教育的核心，这里的人不仅仅是学生，还是教师。教育就是要遵循教育规律，实现师生、生生、师师之间的平等、尊重，让每个学生、每位教师享有人生出彩的机会，实现自我发展和幸福”。我们可以跟张亚红老师一样，将眼光放得更加长远。

近些年来，我也一直在思考教育面对的挑战。我认为，首先是解决教育目的的问题，即培养什么样的人的问题。2013年2月13日，美国总统奥巴马发表了美国国情咨文演讲，演讲中涉及教育部分的重点是：加快普及学前教育，改变高中教育职能和减轻高校学费负担。俄罗斯总统普京在俄罗斯政府主席团会议中表示，2011~2015年俄罗斯将拨款1370亿卢布实施联邦教育计划各项措施。在该计划框架下，相当部分的资金将用来发展“资优儿童教育”……反观一下我们国家的教育，需要明确四点：

第一，教育的目标是人力资源目标还是个人发展目标？我们既要通过教育开发人力资源，又要通过教育服务于个体自身发展。作为人力资源目标的实现强调教育规划，而作为个人发展目标的实现又要求教育多样化以适应不同个体的需要，这两者之间需要协调。

第二，教育的目的是适应个体还是个体适应社会？多元智能理论认为不同的人有不同的智能结构，所以教育应该创造适合不同人的教育。但是当个人步入社会之后，社会不会去适应每个人，因此个人又必须能够适应社会。所以教育既要适应个人发展的需要，又要让个人将来能够适应社会，前者强调个性化的教育，后者强调人的社会化过程，这两者在教育过程中需要统一。

第三，教育是面向优秀人才还是面向国民素质？教育究竟是主要

面向优秀人才培养还是面向全体国民素质的提高？教育强调教育公平的时候，更多的是强调对所有人同等对待，而教育强调优秀人才的时候，又强调培养精英，所以又需要处理好教育精英性与普惠性之间的关系。

第四，教育是面对现实就业还是面对未来发展？当前，特别是世界金融危机爆发以来，各国几乎都存在学生接受教育之后就业难的问题，这当然是由诸多因素造成的。这是一个现实问题，但是教育又不能只面向学生的就业，还要为学生一生的发展奠定基础。教育面对现实就业就更强调教育的现实效益，而面向未来的发展就更强调教育的长远性，两者需要协调。

我们清楚地看到，张亚红老师在长期的教育教学中做到了人力资源和个人发展目标的协调，教育适应个体和个体适应社会的统一，面向优秀人才和面向国民素质的兼顾，面对现实就业和面对未来发展的同步。因为，张亚红老师抓住的是教育的根本，是人的发展。她用“一颗心温暖另一颗心，一个生命感染另一个生命，一段音符解放另一段音符”，正所谓在她眼里“一人一天地，一木一自然”，每个学生都会成为她的骄傲。当然，她也是我们作为教育工作者的骄傲。

2013年8月28日

序二

我看见音符中跳动的生命

当张亚红老师把这部书的成稿拿到我的面前，说邀我写一篇序言时，表面平静的我内心其实多少有些惶恐。张亚红老师早我一年进入教育行业，而且就其专业成就而言，我是难以望其项背的。她是一个有思想、有干劲，并能创造品牌的教师，北京市八一中学的金帆管乐团发展到现在的规模就是最好的例证。高山仰止。我一直觉得她是音乐教育领域的一座山，是我们八一中学的一块宝。

而我本人也特别高兴这二十余年的时间里能与她在八一中学共同工作。她对音乐的执着，对教育教学的热爱，对孩子们的关怀，于我、于每一个教育者都大有裨益。特别是当我翻动手中的书稿，我仿佛看见她走过的二十余载教育春秋，看到了一张张笑脸在字里行间隐现，那些青春的点滴、那些成长的故事，在我这个中年人眼里、心中变得微热起来。读着，读着……我读懂了些什么——这不止于她对教育教学实践的总结，更多的是关于生命的感悟。这是一曲“音乐·艺术·人生”之歌，从中我看到生命跳动的音符，蓬勃而灵动。

一个充满生命力的教师

首先，来说说张亚红老师这个人。我觉得张亚红老师的教育是以生命为中心的教育，同时，我也愿意说她本人就是一个充满生命

力的教师。她热情、直爽，对于教育教学有着一股使不完的劲儿。二十几年如一日，张亚红老师始终立足课堂，在音乐教学的领域坚持不懈地创新，她的教学理念总是走在时代的前沿。从一名普通音乐教师到一名音乐特级教师，抑或是成为一名学校的领导者，她总是坚守在课堂教学第一线。她所开设的多种多样的音乐课程，如《又见茉莉花》、《我心目中的贝多芬》、《西方通俗音乐掠影》、《电鼓演奏》、《音乐与戏剧表演》等为学生们打开了一扇扇绚烂生动而又深邃博大的艺术之窗，引领着学生们用纯净的心灵探索美的真谛，用勤奋的思考感受音乐的魅力。

她是一个教师，做好教学就好了，她是艺术中心主任，管理好教师就好了。但她不，她将自己领域内的事务都染上生命的色彩。

2013年5月6日，由北京市教委体美处主办的“北京市学生金帆艺术团现场会”在八一中学举行，北京市教委体美处副处长王军、体美处徐春生，海淀区教委督导室主任尹丽君、体美科科长栾心立等领导出席了此次现场会。学校有幸承担这样的使命，应该说是艺术中心的功劳，也是张亚红老师的功劳。多年来，在张亚红老师的带领和坚持下，八一中学金帆艺术团不仅成绩显著，为社会培养了众多具有较高素质的综合型人才；而且在档案、资料和乐谱管理等方面也做出了自己的特色，形成了一定的规模和体系。

生命是一种力量，它不安分地存在着，总想有所成长。我们想到的，到她这里趋于完善；我们没想到的，她已经着手去做，并且做出了成绩。这就是张亚红老师，在她身上有一股生命的力量，主动寻求着成长的空间。25年前，她是稚嫩的小姑娘，是一个普通的音乐教师；25年后，她是成熟的师者，是担任几个职务的音乐教育教学专家。生命的活力在她身上得到了最好的体现。

或许，她的眼角已开始出现皱纹，但是当你听到她那爽朗的笑声，看到她风风火火地朝你而来，你会明白，岁月的侵蚀并没有让她的生命出现衰退的迹象，而是化作闪亮的勋章。

作为学校的领导者，我们很乐于见到这样蓬勃的生命力一直延续，只是在另一方面，作为我个人，还是希望她能在教育教学外，可以把这种鲜活的生命力分一点给自己、给家人、给生活，这样她的生命会更丰盈、更饱满。

用音乐唤醒生命

让我说一说张亚红老师的教育教学，只能是勉力为之。对于音乐，特别是与张亚红老师相比，我只能算是个门外汉。但另一方面，或许正因为是个门外汉，我能够感受到学生家长的感受，体悟到学生家长对于张亚红老师教育教学的态度。

在我看来，张亚红老师的音乐教育是解放，是温暖，是感染。她用一段音符解放另一段音符，用一颗心温暖另一颗心，用一个生命感染另一个生命。在这里，我愿意把这样的教育称为“生命教育”，因为从跳动的音符中，我看到了生命对于成长的渴望。这与八一中学的教育宗旨是一致的。“军魂铸人，学科育人，生态立人”，六十多年里，八一中学以人立校，培养人，熏陶人，激励人，启迪人。而到张亚红老师这里，她做得更为具体：用音乐承载生命，把音乐注入学生的筋骨血脉之中。她让音乐和学生都有了生命的气象，有了无限延展与成长的可能。

张亚红老师的教育教学不局限于一个人、一项技能，而是通过一个个音符的组合，传递出意蕴悠远的华夏风度、浓烈激荡的内在情绪。她的眼中有人，教学中有情。“情感态度价值观”就在那悠扬的旋律中内化为学生的素质，体现为学生的修养和舞台风范。学生家长表示：“学生到乐团后，真的长大了，知道关心他人、尊重他人了。”美国 Midwest Clinic 大会秘书长 David 则这样称赞乐团：“乐队的演奏并不只限于精准，他们更是为所演奏的乐曲注入了强烈的情感表达。”这就是音乐生命力的延伸，这才是真正的音乐教育。

她还提出艺术服务于社会的活动理念，从20世纪90年代便开始在八一中学推行。90年代初期，管乐团多次深入厂矿、部队和众多社区，随着学校众多艺术社团的逐步壮大，合唱团、舞蹈团和京剧社也纷纷加入到此项活动之中，演出范围也随之扩大。此举已坚持了近二十年。生命的音符因此有了用之不竭的泉源。

金帆艺术团发展到今天，在张亚红老师的带领下，已经形成了自己的工作框架和金帆文化，自信、坚毅、笃行、创新已经成为了众多八一“金帆人”骨子里的精神。乐团的孩子可能个人技能或许不是最好的，却是最有修养的，也是最具协作意识和集体精神的。在舞台上、在生活中，他们都表现出极为出色的素养，不仅在比赛中屡创佳绩，更展现出我们“八一人”良好的精神面貌，成为外界乃至国际上了解我们八一中学和中国基础教育的一面窗口。也正是搭载乐团这面金帆，孩子们的足迹遍布全球，他们开阔了视野，锻炼了能力，塑造了坚毅的品格，培养了领军人物，学生的潜能得到充分的挖掘和发展，展现出青春旺盛的生命力。

有人说，音乐、体育等学科最好教了，就是带着学生玩。这样的人绝对当不得教师。他既不了解教师，也缺乏教育的想象力。教育教学应该像张亚红老师一样，关注的不仅是一支歌、一首曲，不仅是艺术的学识、技能，更重要的是关注学生的修养。歌以抒情，歌以言志。在她手里，音乐是有生命的，她是学生灵魂的导师，茂盛了学生的精神家园。

薪火不绝的生命力

工作中，直爽、热情的张亚红老师还总是把自身蓬勃的生命力向周围的人群辐射，从而带动一批人走上她的路。她就是一团火，让每一个人温暖，甚至让他们也成为熊熊的火焰。

因为她，原先对音乐艺术一无所知的足球特长生陆宇烁爱上表演，在排练《我的西南联大》话剧的时候能够每天自觉在校坚持到

晚上八九点钟，话剧一经公演便成为学校的经典；因为她，连家长都不相信孩子能考上二本大学的陈琛，最终以优异的专业和学习成绩被北京大学光华管理学院录取；因为她，1999届圆号声部毕业生刘磊大学毕业后毅然选择当一名音乐教师，将爱和温暖一代代传递……

张亚红老师的影响力不仅仅局限于在学生当中，在她的带动下，八一中学的音乐教育教学呈现出蓬勃进取的生命活力，生命教育成为每个教师的理念，一批关注人、关注生命的教师迅速成长起来。据我所知，她生命的能量还在更大的范围内传播，在海淀区人才队伍建设的过程中，作为海淀区名师站的导师，她常常对新教师说：“你们一定得超越我。”这是一种心胸，更是一种境界。

“在我第一次看到张亚红老师站在指挥台上的时候，我感到非常吃惊，因为一直以来我认为她仅仅是一个杰出的管理者，而不是一个音乐家。然而事实很快证明了，她是一个非常有才华且训练有素的音乐家。她不仅精通音乐结构，更重要的是她可以把音乐表现得非常丰富而有张力。”看过她演出的外国专家由衷赞叹。

我在这里也借用他们的话：张亚红老师是音乐教师里的音乐家，于她而言，音乐不只是技能、岗位、事业，而是生命的表达，是灵魂的吟唱，是美感的体现，是生活的乐趣，更是文化传承的载体、真情实感的交融，是不止不休的生命乐章。

由此可见，这部书名曰《温暖生命的音符》何其贴切？入读品悟，温而不热，暖可驱寒，让我仿佛触摸到一个个音符，带着生命跳动。是啊，教育是活的，是温热的，它是充满着生机的体系，并借助着教育者，借助着一个个教育故事，流淌成一条生命的河。

北京市八一中学校长

2013年9月10日

目录

总序	1
序一 践行素质教育 扬帆艺术人生	3
序二 我看见音符中跳动的生命	9

第一章

潜心钻研教学——我的音乐教学实践与思考	1
---------------------------	---

教学实践篇

在边教边学中实现自我提升

——成长中要有思考与规划	3
--------------------	---

在积极创新中感受课堂变化

——挖掘音乐要素 激发学生兴趣	4
-----------------------	---

在不断求索中提升教学质量

——学习积累知识 突破传统风格	7
-----------------------	---

在民歌花圃中吮吸民族文化之精髓

——只有感动自己 才能打动学生	10
-----------------------	----

在自主探索中感受音乐巨匠之风采

——倡导自主学习 尊重学生认知	18
-----------------------	----

在用心思考中捕捉音乐价值之光辉

——打破课堂常规 研究思辨创新	22
-----------------------	----

在音乐辨识中形成健康审美	
——抓住教育契机 提升音乐素养·····	24
在慎思明辨中体悟音乐魅力之所在	
——面对个性差异 拓宽教学思路·····	27
在音乐与戏剧表演中释放学生的天性	
——感受戏剧魅力 体验创作快乐·····	32
教学感悟篇	
高中音乐课的喜与忧 ·····	42
音乐教师不要“越权”	
——关于音乐新课程综合理念的断想·····	43
《多元智能》的再认识·····	48
谈新课程背景下音乐教师的素质结构 ·····	51
对音乐教学的几点认识 ·····	57
教学成果代表 ·····	60

第二章

拓宽乐教途径——课外音乐活动实践与思考 ····· 61

理念篇

一、教育就是要关注学生的发展 ·····	65
二、活动中育人 ·····	72
三、走出校门 服务社区 ·····	83
四、爱乐俱乐部关注学生的持续发展 ·····	86

管理篇

一、管理的境界在于“无痕” ·····	89
二、点滴积累 见证成长 ·····	95
三、“吃水不忘挖井人” ·····	97
四、发挥正能量 共建家校和谐 ·····	98