

音乐语言培养 与实践探索

甘俊著

吉林人民出版社

音乐语言培养与实践探索

甘俊著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐语言培养与实践探索 / 甘俊著. — 长春: 吉林人民出版社, 2019.12

ISBN 978-7-206-16660-0

I. ①音… II. ①甘… III. ①音乐教育—教学研究
IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 290833 号

音乐语言培养与实践探索

YINYUE YUYAN PEIYANG YU SHIJIAN TANSUO

著 者: 甘 俊

责任编辑: 张 影

出版发行: 吉林人民出版社 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市大航图文制作有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 9.75

字 数: 191千字

版 次: 2019年12月第1版

印 次: 2019年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-206-16660-0

定 价: 45.00元

绪 论

世纪之交，世界各国为了构建适应21世纪国际竞争和本国经济及社会发展的新教育体系，掀起了一场历史上影响广泛、全方位的教育改革运动。各国的学校音乐教育顺应这一教育改革的大潮，进行着系统的、整体性的改革。综观各国学校音乐教育改革与发展呈现出的特点来看：回归音乐学科本质特点、突出教育对象主体性，是当前音乐教育改革的一大趋势。如德国强调“音乐面向每个学生，人的所有能力都必须得到发展”；美国强调“开发人的潜能，提供创造和自我表现并享受成功的机会”；日本强调“培养学生爱好音乐的情趣和丰富的感受音乐的能力，陶冶高尚的情操”；俄罗斯强调“培养个性促进智力发展”等等。可见，当前许多国家都不约而同地摈弃了以往把音乐知识技能作为教育目标的首选，取而代之的是强调音乐兴趣与音乐审美能力的培养，强调通过音乐教育开发创造潜能、培养全面、和谐、充分发展的个体。音乐教育目标的关注点已从“音乐”转向了“人”。

我国为了深化教育改革、全面推进素质教育，也进行了跨世纪的基础教育课程改革，并确立以人的发展为培养目标，加快构建适应时代发展要求的新的基础教育课程体系。我国学校音乐教育在最近一次改革中颁布了跨世纪的《国家音乐课程标准》（征求意见稿）。该《标准》对音乐学科的审美特点，以及音乐学科的课堂教学提出了新的教育理念。可以这么说，如何转变目前音乐课堂的学习方式是这次教育改革的重点。教育部基础教育司调查组的调查结果表明：我国义务教育目前的教与学的方式，以被动接受式为主要特征。

音乐课堂教学在一定程度上存在着“以课堂为中心，以教师为中心和以课本为中心”的情况，忽视学生创新精神和实践能力的培养。音乐课堂教学仍以教师讲授为主，而很少让学生通过自己的活动与实践来获得知识、得到发展；学生很少有根据自己的理解发表对音乐作品看法与意见的机会。形成这种状况的原因在于：音乐课堂教学中没有认同学生的审美主体地位，忽视了学生个体学习的主动性。长期以来教师常用过于理性化、系统化的方式来教授音乐，过多强调音乐的

知识与技能，从而使音乐逐渐偏离了学生的生活实践和情感世界，久而久之使音乐课缺乏“审美性”。因此在音乐课堂上找回失落的主体意识是一个燃眉的现实问题。

回顾历史，我国近代学校音乐教育起源于学堂乐歌。1901年上海南洋公学附属小学在课程中设置了音乐课，从而标志了我国音乐教育历史的开始。在五四运动时期，随着中西文化的交流和思想解放运动的掀起，许多归国留学生积极传播西方的美育思想。蔡元培是我国近代倡导美育的先驱，他认为音乐教育是美育的一个重要组成部分，音乐教育可以促进人的心理、生理的健康发展，“音乐者，合多数声音，为有法之组织，以娱耳而移情者也……故音乐者，以有节奏之变动为系统，而又不稍滞于迹象者也。其在生理上，有节宣呼吸、动荡血脉之功。而在心理上，则人生之通式，社会之变态，宇宙之大观，皆缘是领会之。此其所以感人深，而移风易俗易也。”

对于音乐教学方法，他提出教学方法应适合学生的特点，不可机械照搬外国之教法；要激发学生学习音乐的兴趣，使其主动地参与教学活动；他也特别提到在教学中要重视我国民族音乐文化，不要盲目崇洋。他说：“美育之在普通学校内，为图工音乐等课。可是亦须活用，不可成为机械的作用……像儿童本喜自由游戏，有些人却去教他们很繁难的舞蹈，儿童本喜自由嬉唱，现在的学校内，却多照日本式用1、2、3、4、5、6、7等，填了谱，不管

有无意义，教儿童去唱。这样完全和儿童的天真天籁相反。还有看见西洋教音乐要用风琴的，于是也就买起风琴来，教小孩子和着唱。实则我们中国，也有萧、笛等简单的乐器，何尝不可用？必要事事模仿人家，终不免带着机械性质，于美育上，就不可算是真美。”

又如我国著名幼儿教育家陈鹤琴所提倡的“活教育”理论，亦是从主观能动性出发，强调学生做中学，做中求进步。他认为：“音乐是儿童生活中的灵魂。”“因此，我们在教育上，就利用音乐来改善儿童的意志，陶冶儿童的情感，使儿童表现真实的自己，导向于创造性的发展。”

在这种观念的影响下，音乐教育理论也开始关注儿童的发展。如刘质平在《致新学制课程标准起草委员会讨论中小学音乐学科课程纲要的意见书》中提出：“小学音乐科教学的主要目的，是要发展儿童活泼的天性，和涵养和爱的感情，所以教育的分量重，技能的分量轻，……小学音乐科课程的编制，要根据儿童的知识、思想和能力为标准。”

朱稣典在《小学音乐教学概论（节录）》中指出音乐教材编制的原则：“一要适合儿童心意和身体发达的程度；二要和其他教材及其余的教材相联络；三要儿童的境遇生活一致或相近。在教学方法上其更是提出适应个性的原则”等。

可以说，在当时尊重儿童的独立性、自主性是五四新文化时代精神对儿童观的基本取向。

与此同时，我国幼儿教育家陈鹤琴先生根据以“学生发展为本”的教育理念，亲手创办了南京鼓楼幼稚园，进行了一系列积极的教育方法论上的初步试验与探索。南京鼓楼幼稚园的课程试验分课程组织试验和学科试验两个大方面。课程组织试验过程分为三个不同的时期：散漫期、理论组织期、设计组织期，每一时期都有各自的动机和特点，而且后期的试验也总是在总结前期试验的结果上进行。三期试验体现了灵活性与计划性，体现了教师的主导作用与儿童主体地位统一的原则。例如1916年11月29日至12月5日这一周的活动主题“张先生（张宗麟）回家”，围绕“张先生回家”这个大主题设计的几个小主题是：（一）送别张先生；（二）张先生怎样回家；（三）和张先生通信。围绕（一）送别张先生这一小主题课进行的项目是：请张先生谈话；小朋友询问张先生家中和家乡的情况；制作送给张先生的礼物（绘画和剪贴、刺绣等手工作品）；开欢送会（交换礼物、表演唱歌、故事、乐器、舞蹈等欢送节目）。

我们不难发现，第三期试验是以活动主题为中心，活动主题的设计从儿童的生活经验出发，把音乐学科的学习融入学生的主题活动中，使儿童可以根据自己的特长、爱好进行小组或单个音乐活动。虽然幼儿音乐课堂教学的内容仅限于“唱唱跳跳”，但可以说这是我国主体性音乐学习方式的实践雏形。陈鹤琴等人进行的试验目的在于寻找一条从儿童兴趣出发，发展儿童个性的课程组织方式。这对教师提出了多方面的要求，教师必须十分熟悉儿童发展的特点，了解儿童生活的周围环境，并做到两者的结合。陈鹤琴这套幼稚园试验课程标准得到当时社会的认可，并在一定范围内进行了推广。他注重儿童的主体地位，引用了杜威教育学的概念并与我国当时国情结合，提出了“活教育”的理论。但由于受历史的局限性、战乱等原因，当时的这些试验停止了。当时这种实践的雏形对我们现在的教育而言，仍是具有一定借鉴意义的。

现今随着主体性教育观的确立，人们开始关注人的主体能动性、主体意识、主体潜能的充分发展，以及它们在教学中的作用。这些已成为现代主体性教学的主要特征。近年来国内所出现的“主体性教育”“成功教育”“创造教育”“愉快教育”等教学实践也皆是这种思想的反映。

时至今日，为了推进素质教育的改革，学习方式的转变又重新成为我国教育改革的关注点之一。学习方式（Learning approach或learning style）是当代教育理论中的一个重要概念。目前大多数学者认为学习方式是指学生在完成学习任务过程中基本的行为和认知的取向。

我们认为：“主体性”音乐学习方式是打破以往的音乐学科逻辑体系，从

学生的审美认知规律出发，引导学生主动参与音乐实践，来建构学生个体不同的审美经验的方式。“主体性”音乐学习方式对我国音乐教育的改革有着深远的意义：

一是从人性的角度而言，把学习变成人的主体性、能动性、独立性不断生成、张扬、发展、提升的过程。音乐学习并不是一种异己的外在的控制力量，而是一种发自内心的情感体验。转变学习方式符合音乐艺术学科的特性，打破传统课堂教学思路，使音乐学习实现真正的人性化教学。

二是从实践角度而言，改变学生对音乐学习的态度，培养学生学习的责任感。接近音乐艺术学习的特性，尊重个体不同的音乐体验和学习方式，提高学生的音乐审美能力，养成其终身学习音乐的愿望和能力。

三是从教育心理学角度而言，学生的学习方式有接受和发现两种。在接受学习中，学习内容是以定论的形式呈现出来的，学生学习的途径是同化，学生是知识的接受者。在发现学习中，学习内容是以问题的方式间接呈现出来，学生学习的途径是顺应，学生是知识的发现者。两种学习方式皆有存在的价值，又是相辅相成的关系。但传统的音乐学习方式过分突出了接受和掌握，使学生学习成了纯粹、被动地接受、记忆的过程。这种学习阻碍了学生音乐智能的发展，削弱了学生对音乐学习的兴趣。转变学习方式就是要改变这种状态，把原来传统的音乐学习过程转变为学会感知、学会想象、学会体验、学会发现、学会合作、学会创造等学习过程。

四是从推进素质教育的角度而言，“通过教学及各种生动的音乐实践活动，培养学生爱好音乐的情趣，发展音乐感受与鉴赏能力、表现能力和创造能力，提高音乐文化素养，丰富情感体验，陶冶高尚情操。”（引自《音乐课程标准》）有利于培养学生的创新精神和实践能力。

因此随着《国家音乐课程标准》的颁布、现代音乐教育理念的确立，音乐学习方式的转变已迫在眉睫，这已成为我国当前音乐教育改革的重要一步。

目 录

第一章 音乐培训与实践探索	001
第一节 音乐培训的含义	001
第二节 音乐实践探索的重要性	002
第二章 音乐培训与实践对学生的重要意义	005
第一节 音乐培训的价值	005
第二节 音乐实践探索应注意的问题	013
第三节 普通高校如何开展音乐艺术实践	028
第三章 音乐培训的现状	037
第一节 音乐培训的市场之广	037
第二节 音乐培训的机构之乱	039
第三节 音乐培训机构的问题	041
第四节 对音乐培训的社会意义	044
第四章 音乐培训与社会教育之间的问题研究	047
第一节 社会音乐教育的基本概念及相关理论	047
第二节 西安社会音乐教育管理现状分析	053

第三节	国内外社会音乐教育管理的实践经验	060
第四节	西安社会音乐教育管理的对策建议	067
第五章	音乐教育培训与实践的践行思路	072
第一节	加强培训和继续教育，提高教师对音乐学科价值	072
第二节	优化教学目标，调动学生体验学习的兴趣	074
第三节	音乐教学中如何激发学生的学习兴趣	076
第四节	丰富教学方法，积极引导学生的思维体验	078
第五节	创设音乐实践学习环境，为学生创立研究性学习平台	083
第六章	增强对音乐培训与实践的社会因素	135
第一节	完善社会音乐教育机构的监管体制	135
第二节	建立严格的教师选拔机制	137
第三节	提高家长和学生对于社会音乐教育概念的认识	140
第四节	构建高校公共音乐教育和社会音乐教育协调机制	140
第七章	思考与结语	143
	参考文献	147

第一章 音乐培训与实践探索

第一节 音乐培训的含义

对于音乐教育的解释可从宏观和微观两个角度去阐述，从宏观的角度来看音乐教育指的是一种教育行为，人类的生产劳动、社会生活造就了音乐教育，音乐教育也伴随着人类的生产劳动、社会生活。从微观的角度来看音乐教育并不是无组织性、无目的性的教育。它在分类上包括了学校式音乐教育，现在的家庭式音乐教育，以及社会音乐教育。

社会音乐教育一词的来源在我国没有查阅到，它好像是从西方传过来的。对于它的解释包含两方面的内容；一是强调社会音乐教育是社会学和音乐教育学两科交叉的产物，它包含了教育、心理、社会以及音乐等诸多内容，是一个独立而系统的学科；二是强调社会音乐教育是一种特殊教育，更是一种教育实践。

社会音乐教育作为一种教学实践形式其实早已存在，而作为一口独立而系统的学科被大家所关注则相对较晚。古代商朝出现的所谓社会音乐教育，可以作为我国化会音乐教育的起源。清朝末年，我国也出现了最早的化会音乐教育，称为国民化的社会音乐教育，民国后伴随着新式音乐团体的大量涌现，送一时期的社会音乐教育开始建立并发展起来，社会音乐教育一词逐渐被人们所认识。我国学者曹理认为：社会音乐教育是音乐教育中最与众不同的教育，其他的音乐教育的模式无法跟它相比。社会音乐教育与学校音乐教育，家庭音乐教育是不同的，它是一种音乐普及教育。通常所说的社会音乐教育主要是针对那些不是专口从事教育行业所进行的音乐教育。一般说来，社会音乐教育不具有专业的性质。

社会音乐教育与其他音乐教育的不同点在于：

第一，不按照固定的模式来进行，比较灵活。

第二，在形式上可以千变万化。其具体形式是；在教学的内容方面，不是按照规定的教材来进行巧堂教学，而是根据教育对象的自身情况来选择相应的教学方式和内容；可以专科教学，也可搞理论性与技能性的综合教学。音乐教育培训机构是社会音乐教育的主要承担者，它可以满足不同年龄层次的报名者，教学内容也可多样化，开设有各个学习项目，如钢琴、声乐、器乐、舞蹈等等。

在教学形式上社会音乐教育联系课堂实际情况，并选用合适的教学手段开展教学。社会音乐教育可以分为以下几类形式：

1.以办学为单位区分。例如，国家办的，社会团体办的，音乐院校办的，有

单位办的，有个人办的。

2.以教学手段区分。例如广播，录音带，电视电影，函授刊授。

3.学生年龄区分。例如少年儿童阶段，成人阶段。

4.以办学性质区分。如业余课余性的，专业性的。

另外，社会音乐教育不像学校音乐教育那样带有封闭性，社会音乐教育具有较为宽阔的发展空间。多种多样的社会音乐教育的内容，为广大的人民群众在选择上提供了更多可能性，更是为人们进行的全方位发展音乐教育，打下了良好的基础。

第三，社会音乐教育的特殊价值。

在历史上，社会音乐教育和其他教育一起培养了举世闻名的巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特等音乐大师。本20世纪30年代前后，社会取得了较大的进步，对人的发展提出了许多新的要求。音乐素质被纳入综合评价体系中去，加之现代信息化会诞生了许多新的教学模式，各种形式的社会音乐教育在各个国家蓬勃发展。社会音乐教育自身特有的价值影响着其发展与变化，这种特殊的价值主要表现在：（一）直接面向全社会。其对象上具有广泛性，在形式上可以多层次、多方面的满足人们学习的不同需要。（二）可充分利用专业音乐院校的自身优势，解决正规音乐教育和社会音乐教育之间的矛盾性问题。（三）在社会音乐教育中可以突出音乐人才的地位，使其把全民族的音乐文化水平引领上一个新的台阶（四）调动社会各方面的办学积极性，增强社会音乐教育的社会效益，（五）办学形式丰富多样，既可因地制宜，也可因材施教。

第二节 音乐实践探索的重要性

马克思主义唯物论告诉我们，物质是第一性的，意识是第二性的，物质决定意识。由此诞生了马克思主义认识论，它告诉我们理论的出现和发展来源于实践，更为认识活动提供了必要的对象。我们甚至能够这么说，如果没有实践活动的存在，理论也将不复存在，更不可能会有认识活动的发生发展。任何认识活动都需要相应的实践活动作为基础与前提，都需要在实践活动中发展与完善。

一、艺术实践的内涵

探讨艺术实践在音乐学习中的重要性就必须对艺术实践的内涵以及艺术实践的特征有明确的认识。教育部曾在2001年7月颁发过一份《全日制教育音乐课程标准（实验稿）》，表明国家对音乐教育方面的重视程度在不断提高。事实上，在我国，音乐教学水平是不断提高的，整个音乐教学水平也随着艺术实践水平的提高不断地提高。艺术实践其实就是一种应用的过程，即学生应用所学到的专业知识来实际操作。音乐艺术实践是指学生在演出中用自身良好的专业知识全面的展示音乐技能，通过演出实践表达音乐作品的思想情感、内涵的过程。艺术实

践，相较于艺术理论来说更注重艺术展示的过程，在展示的同时，实现在视觉与听觉、时间与空间上的统一。所以说，在艺术实践中，音乐表演必须体现出这种表演的整体性。音乐表演首先要尊重原作品，要充分的表达出作曲家的意图，同时，表演者还要二次创造，要在作品中加进表演者自身的个性。在艺术实践过程中，不断地总结经验、查找不足是艺术实践永远的追求，艺术实践才能不断提高与发展进步。

二、艺术实践在音乐学习中的重要作用

艺术实践的主体当然是学生，他们在音乐实践中主动建立和构造新的知识；这既可以提高学生在学习过程中的自信心，更能培养学生推陈出新的能力，使学生可以充分地展示自我。

（一）艺术实践是音乐理论的来源

“一切认识都来源于实践”是马克思主义实践论的基本观点，在艺术实践中，这个观点也同样适用。音乐的理论知识来自艺术实践。音乐这种艺术形式是从生产劳动的过程中演变而来的，是在生产与生活实践中产生的音乐，音乐发展起来以后，才有了对音乐的研究，才出现了专门的音乐理论知识，也正是从这个意义上，我们可以说是正是由于艺术实践才促成了音乐理论知识诞生，而艺术实践决定着音乐认识。

（二）艺术实践是音乐学习的动力

兴趣是激发人学好一种技艺或知识的前提条件，特别是对于一门课程而言，只有当学生对课程有兴趣才会认真学习。为了能更好地培养学生的兴趣并把他们的学习的积极性调动起来，更加的需要艺术实践，学生会实践的过程中不断地发现并及时的纠正各类的问题，这样就会使他们产生更加努力学习音乐知识的动机，进一步提升他们对音乐学习的热情。

（三）艺术实践能够更好地树立学生学习音乐的自信心

表演是一个人拥有足够自信心的表现，一个人只有自信满满，才会在表演时体现良好的技能水准与心理状态。因此，十足的信心小而言之可以帮助一个人成功地完成表演，大而言之会使之把这种信心推而广之，促进其充满自信的从事其他工作。

（四）艺术实践可以提升学生的学习主动性

正常情况下，任何一个学生都有可能向多方面发展，但是在本身没有学习主动性的情况下，想把这样的可能变为现实是不会一帆风顺的。所以说，把教育的实际本质放在鼓动学生主动学习才是正确的。特别是在我国实施素质教育以来，怎样才能让学生积极主动地去学习、自觉地去学习一直是教育界的热门话题。在应试教育的大背景下，教师总是习惯于把自己的思想原封不动地传授给学生。

（五）艺术实践可以有效提高学生的创新能力

创新，最初一般指的是知识在经济学这一层面的创造性应用。在社会的前进过程中，使得创新的内涵也持续的泛化与深化，目前，各行各业中都有创新的存在。从大的方面看，创新是指可以使人类的前进方向随之变化的创造和发明。从小的方面讲，凡是在生活中能增加幸福的独特的办法或者在知识学习过程中独立的思考、新的思想与观点、新的途径与方法等都可被称作创新。

（六）艺术实践可以促使学生个性的发展

现在的大学生均有相近的成长历程，尽管他们学习的专业不尽相同，但是这并不影响他们在音乐学习的道路上具有一定的共同特质。但是同时，由于每个学生具有的不同独特性格，不同的文化素养以及对音乐感知的天赋，使得每个学生对音乐的认知，以及对音乐的个人展示能力都会有很多不同。每个学生其独特的性格只有在艺术实践活动中才能找到释放的空间。

（七）艺术实践能引导学生建立良好的人际关系

一般意义上的人际关系是指不同的人在交往的途中互相产生的心理关系。成功的人际关系对人们有着非常大的帮助。而在艺术实践的过程中可以使学生在此感受人与人之间的关系，同时可以增进同学之间的友谊，进一步熟识社会生活的初级规范，更加熟练地应用社会交往的初级技能，学生会在切身感受人际交往的途中理性地发现不同的人之间有着相同或者不同的利益这一社会状况，学会相互尊重对方、学会与人合作。

（八）艺术实践能够反映学生的艺术实践综合能力

音乐艺术实践是学生运用音乐理论、音乐知识解决实际问题的过程，这对于学生而言既是锻炼，也是考验。通过音乐艺术实践会检测出学生对音乐理论的掌握情况，反映他们的艺术实践综合能力。同时，艺术实践还可以促使学生进入对知识的思索探究情境，并在这个过程中提高学生与人相处与合作的能力，让学生在活动中提高认识社会、理解社会的能力。更重要的是，在艺术实践中，学生会很清晰地看到自己在知识、能力等方面存在的问题与差距，这样就会令学生产生迎头赶上的动机，从而积极主动地投入学习中，主动完善本专业的理论知识。

总之，任何实践活动对人的认识活动都具有决定性的、第一性的重要作用。放在学习音乐的人身上来讲，艺术实践的地位和学习活动中的重要性都是不言而喻的。明白了这个道理，就要在努力学好理论知识的同时，努力投身于艺术实践之中，在艺术实践的广阔舞台上锤炼自己，使自己的各方面能力不断地得到提高。

第二章 音乐培训与实践对学生的重要意义

第一节 音乐培训的价值

一、理论基础

本文用到了—些核心概念，主要包括音乐教育、高等职业教育、职业技能培养等。

为了使本研究的思路更加清晰，提出的策略更具有可操作性，下面对这些概念进行界定。

（一）音乐教育及其理论

自从有了人类，人们在生产劳动、生活创造、感受自然万物的过程中逐步创造了音乐、认知了音乐、使用了音乐。而音乐自从它诞生之日起，就被赋予了它音乐本身以外的丰富内涵，在古代人民通过音乐实施占卜，通过音乐完成祭祀，通过音乐开展宗教活动，甚至通过音乐赢得战争。当进入文明社会的初期，人们对音乐的熟悉和使用更加普及，它成为了娱乐的首选；进入近现代时期，音乐的应用更加广泛。总的来说，音乐在教育、教学、生产劳动、医疗、体育运动、军事政治斗争等多方面具有广泛的应用意义。

音乐在生产劳动中：利用音乐帮助人们提高生产劳动效率和效益，这在国外很早以前就有过许多的实践和成功的范例，因为在音乐的作用之下，工人的工作心情和心境发生了根本变化，工作效率也随之受到影响明显。例如国外的一些工厂或车间在进行流水作业的时候，通过音乐工人一边欣赏音乐，一边开展制造生产，最终的生产效率得到了明显提高；再比如工人们在工厂中的主要从事无线电组装的工作，这时候利用音乐配合工作使得劳动生产率平均提升了10%。类似利用音乐应用于生产劳动情况还有很多很多，我国目前也有这方面的尝试，但还比较少。音乐在教育中：在我国的古代，先贤们包括统治阶级非常重视音乐，他们认为音乐对人具有很强的教化功能，是“系天下之根本”的基础。“德者性之端也，乐者德之华也。先王之为乐也，以制也，善则形象德矣。”

这是古代文献《乐记》中曾有过的记载，大致意思就是说“乐”也就是音乐，他人实施教化作用强大，而统治阶级的“王”能够利用“乐”来治理人们，让人们在音乐的教化和感召之下，行为和品性符合要求。孔子的教育思想是“兴

于诗，立于礼，成于乐”，孔子曾经认为掌握音乐的目的就是要抒发思想感情、陶冶性灵，认为音乐能够造就完美的人格。对于音乐所具有的教育功能，柏拉图也曾说：“音乐具有节奏与乐调，而这些以最强烈的力量，浸入人的心灵深处，只要利用音乐的教育方式恰当，人的心灵就会得到浸润。”其实也是肯定音乐在提升人道德品质中的重要作用。

音乐在教学中：通过音乐引导对学生的进行学习进行情绪辅导或情绪辅导教学。例如，在紧张学习后，音乐能够很好地起到放松身心的作用，同时比如通过明快欢乐的音乐能够激发人们的活力，进教室的时候，利用音乐创设欢迎的氛围；考试之前利用轻快的音乐，促进精神放松，减轻心理压力；体育运动之后，利用音乐轻松身体，消除疲劳；再有，技术技巧比较强的声乐、钢琴，纯粹的训练比较枯燥乏味，这时候就可以通过在课堂上配合不同的音乐，增添和丰富课堂氛围，教师采用示范或者为同学们播放音乐，为课堂充满轻松，由此调动学生学习的情绪以及课堂的气氛，提高课堂教学效果。音乐在医疗中，用音乐治病的事例多不胜数。曾经德国有一些医生就利用音乐在对病人即将进行手术之前播放音乐帮助病人催眠，同时也能为患者通过音乐减轻对病痛的恐惧。另外，日本东京艺术大学的“音乐疗法研究会”，利用音乐对狂躁精神病和忧郁症的患者治疗；还有比如日本的医学专家在对人体的研究中就发现，通过音乐治疗可以对癌症的治疗起到一定的作用；英国有一所口腔诊所，这所诊所充分利用音乐的作用来替换麻药，目前通过这种方法实施病牙拔除的成功病例已经有了近三百例；俄罗斯用音乐为体弱多病的儿童和未足的婴儿治疗；还有美国科研工作者的一项研究表明，通过音乐能够有效治疗或者改善早期的老年性痴呆。当前，国通过音乐应用于医疗健康领域的案例也有不少，比如一些地方纷纷建立起了音乐心理诊疗室，医疗范围也由等多种疾病的治疗到了预防；还有四川的一所治疗机构专门通过音乐治疗近视作用明显；有医疗单位使用音乐缓解患者疼痛、治疗自闭症、更年期综合征等等。

音乐在体育运动中，音乐教育与体育运动之间具有互补性。“专门从事体育锻炼，注重强健身体的人，你会发现他往往更容易变得粗暴，而专门从事音乐文艺的人，你又会发现往往他们会变得软弱。”

柏拉图的这一认识说明一个问题，那就是音乐教育自身和体育运动自身都各具特点，但二者之间可以做到互相弥补，可以互相促进，跟可以共同发展。比如，美国跨栏教练用音乐辅助动员开展节奏感式的跨栏运动的专项训练，令人惊讶的是这项音乐辅助性的训练持续了三个月，被训练的运动员的成绩竟然与原先的最好成绩相比提高了1秒。还有足球训练当中，苏联的球队教练经常为了激发球队队员进入比赛时候的情绪和信心，总是在球赛前为队员们播放《骑兵舞曲》

伴奏的高速比赛电影。橄榄球为了激发战斗情绪，教练在赛前要求队员聆听爵士音乐。除此以外，在体育运动当中很多教练都尝试过音乐辅助训练，比如，有教练会让队员在进餐、睡觉以及专业训练和上场比赛的时候播放音乐，再有很多体育比赛项目比如健美体操、花样游泳等都会配上音乐进行，而为运动项目选择音乐也是一门重要的环节。音乐在军事斗争中，自古以来在战争中利用音乐增强士气、瓦解敌人军心，实施“情绪战”的案例也有很多。比如我国成语当中就有“四面楚歌”的记载，而这就是利用音乐实施情绪战，从而消解了敌人的意志，汉朝开国皇帝刘邦在最为著名的一场战役当中，就是充分利用对方敌军常年征战在外，思念家乡的心理弱点，动摇了敌人军队的军心从而扰乱了敌人的战斗意志，取得了战争的大获全胜。再比如，我国在抗日战争中，共产党的军队就充分利用音乐的宣传教化等的功能，组建文工团、宣传队，通过群众喜闻乐见的文艺活动，有效鼓舞了将士们的士气，团结了军民，激发了民族精神，大大地增强了全面抗战的热情和部队的战斗力。

据此，我们说在很早很早以前人们从最初的劳动生活，再到教育医疗，再到体育运动，再到政治军事等等方面就已经深刻地认识了音乐在非音乐领域当中的功能和价值，不仅如此，人民还在多种多样的学习工作和生活实践中对音乐不断加以运用和创造，而通过音乐达到不同领域的良好效果也被人们进行了多方验证。那么，在此基础之上，我们来探讨音乐的本质：音乐教育的物理学观点：在演奏乐器、欣赏音乐等的过程汇总，人的心律，还有血压，包括人的呼吸和脉搏，甚至连人肠胃的蠕动等，都跟随音乐的作用下能够产生出生理的共振。因此在对音乐的物理学的很多研究当中发现，音乐其实就是一种有规律的机械波，当人们演奏音乐的时候，这种机械波传入人的身体，随之能够连同人的体内的相应的振动，从而伴随着人的这种生理共振的产生，你会发现人的心跳速度会逐步生变化，还有人的皮肤表层的温度也会发生变化，以及人的呼吸以及消化等等都会伴随音乐的发生一系列的变化，并随着音乐的变化人的各个器官会跟随者节奏和律动逐渐协调一致，从而能够达到促进人体的身心健康，甚至解除人的身体疾患的作用。音乐教育的生理学观点：音乐的要素是节奏、曲调、音色、旋律、速度、力度等，是与语言及其他声音既相似又不同的特殊信息。节奏是人一切活动的基础，音乐的节奏模式和曲调体系与人体有着奇妙的相通之处。比如，人在进行运动的时候，人的行动速度、呼吸速度和心率都一同产生律动，而音乐声的产生通过特定的音波作用于人的大脑，这时候有助于人的神经和体液的调节，加速人的新陈代谢，从而能够促进人体体液的分泌，有利于人的健康。音乐是作用于人的各类身体器官和神经而发挥其独特作用的，在音乐的过程汇总人的血脉肌肉等人体各类器官都开始有规律的活动，有一些科研人员的研究认为音乐中的绿地

在快速愉快的过程中能够消除人的肌肉上的疲劳感觉，还能伴随音乐的律动锻炼肌肉增加力量，也有科研人员的研究表明，在聆听和感受忧郁的音乐的时候，人的脉率逐渐会变缓，而进行欢快明亮节奏感强的音乐的时候人的脉率则逐步变快。

音乐教育的心理学观点：有两个方面的主要观点：一个方面是音乐教育在心理学中的多元智力。可以说，在传统的教育教学模式中，人的一部分容易被埋没的智能可以通过音乐艺术教育得到进一步的开发和锻炼，这是音乐在心理学范畴下对人全面发展和协调发展具有积极影响的方面。这一理论其实讲的就是音乐对人的语言、逻辑、空间等多种能力和职能的培养问题，但是在相对较为传统的教育教学模式当中，可能注重的为但一方面的能力和智能培养，对学生的其他智能往往忽视。第二个方面是心理学中所认知的通感理论。这种认识认为通感是主体持续完成了一定的艺术审美的过程的经验和积累之后，通过丰富多彩的想象和联系以及创造产生的结果。它属于人的多种感觉的综合运动，人的基本审美经验是审美通感能够形成的基本条件，而音乐教育中的这种通感则体现出了音乐教育的本性。

音乐教育的美学观点：音乐美学，是从美学和艺术哲学的高度对音乐艺术进行总体的、基本规律的研究的一门学科。音乐学的研究方式和研究角度是可以多样化的，但不管是在实践美学还是在审美意识的角度，抑或从历史、心理学、文化学的角度，音乐美学的理论基础应当且必须是一致的。音乐美学最大的学科特点就是情感性、社会性、哲理性，在其学科的内在结构中和历史实践中都实现了高度的统一。情感性、社会性和哲理性就是音乐美学学科理论的坚实基础，具有音乐美学和音乐艺术的内在和基本规律。音乐教育的哲学观点：在音乐教育的过程中，音乐教师所进行的一切音乐教学实践活动中所有的决策和行动，其实都受教育哲学的影响、包含着一种哲学认识。可以说，音乐教育的哲学观着眼于哲学层面，特别是从音乐艺术观层面进一步研究和探讨音乐教育的基本原理、根本方针以及指导原则。而这一认识在部分高校中的教师却明显忽视，教师没有意识到教育，或者说音乐教育与哲学之间以及与音乐实践之间的密切关系，甚至认为这三者之间总是无法联系或者存在某种天然的障碍，无法逾越。刘晓亮认为无论什么学科都有独立的哲学基础指导实践，音乐教育的哲学基础是自律论和他律论两者的结合，他律派认为音乐专指的是某些音响外的东西，制约音乐法则和规律的是音乐之外，比如人类的情感，即音乐的本质是表现人情感的。而自律论的观点则恰恰相反，认为制约音乐法则和规律的并不是音乐之外的，而是音乐的自身，其本质是音响结构自身，强调音乐与音响结构就是一切。