

21 世纪我国声乐教学 艺术表演与实践研究

周丽娜 著

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

非外借

21 世纪我国声乐教学 艺术表演与实践研究

周丽娜 著

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪我国声乐教学艺术表演与实践研究/周丽娜
著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2019.7
ISBN 978-7-5610-9548-5

I. ①2… II. ①周… III. ①声乐艺术—教学研究
IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 011617 号

21 世纪我国声乐教学艺术表演与实践研究

21 SHIJI WOGUO SHENGYUE JIAOXUE YISHU BIAOYAN YU SHIJIAN YANJIU

出版者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印刷者: 沈阳海世达印务有限公司

发行者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 14.5

字 数: 270 千字

出版时间: 2019 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 李姝梦

封面设计: 优盛文化

责任校对: 齐 悦

书 号: ISBN 978-7-5610-9548-5

定 价: 52.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

前言

声乐是一门技能技巧性很强的学科，它是用人声唱出的带语言的音乐，是音乐与文学相结合的一种综合性艺术表演形式。在国外，声乐专指歌唱，在我国则是歌唱、戏曲演唱和曲艺演唱的统称。它与音乐表演艺术的另一门类——乐器演奏艺术相比，有着语意表述直接、感情表达真切等优点。

声乐表演艺术将写在纸上无声的声乐作品变成有声的形象，从而体现作品的艺术内涵。声乐作品依靠演唱者有声的二度创作实现其审美价值。声乐艺术的发展依附于声乐作品的创作与发展。声乐作品的创作推动声乐艺术的演唱技能与表现力的提高。

作为音乐表现形式之一的声乐是人类社会最早诞生的艺术之一。在千百年来的文化发展中，它逐渐抛弃了原初的实用性、功利性，更能表达人们的思想感情，反映丰富多彩的现实生活。声乐从古至今都以其独特的技术方式和手段创造美，是一种深受广大人民群众喜爱的艺术形式。

从声乐发展的历史可以看出，声乐的美最初都表现在综合性的声乐体裁中。声乐表演艺术是贯穿音乐发展历史，并具有综合性的音乐体裁形式。它有着自己独立的品格、规律、原则和表现，既有别于纯文学的诗歌，亦不同于纯音乐的器乐，更不是简单的文学加音乐。在声乐艺术美的总体构成中蕴涵着美的各种因素。

本书在 21 世纪的社会背景下探讨声乐教学艺术表演与实践，共有十一个章节：第一章详细介绍了音乐教育与当代音乐教育的各种新思潮，涉及音乐教学的内容和基本原则，还介绍了音乐教育的现代观念和时代使命等现代教育观点，使读者对音乐教育有基本的理解；第二章重点介绍了以当代信息技术为依托的多媒体技术在音乐教学中的重要性和具体使用；第三章和第四章介绍的是有关声乐审美方面的内容，详述培养音乐审美能力的

重要性和声乐表演艺术中的审美体现。美是艺术最本质的属性，艺术美是人类艺术创造的结晶，声乐之所以有强烈的艺术感染力，能够在人们的心灵深处产生共鸣，最主要的原因是声乐艺术具有独特的美；第五章明确了声乐艺术的表演基础，为后面几章的声乐表演训练做准备；第六章到第九章是本书实践研究的重点，分别从声乐表演教学的呼吸、发声、共鸣、语言这四大方面进行基本功和技巧训练，内容丰富、翔实，并且结合训练实例和练习技巧，为第十章的声乐表演舞台实践打下扎实的基本功；第十一章列举了民间歌曲、艺术歌曲和歌剧的具体演唱指导，其中包含的都是中外经典声乐作品，因此也可作为赏析来解读。

本书是以理论阐释和实践能力培养为两个侧重点的研究著作，这在许多章节中都有不同程度的呈现。主题集中，阐释到位，研究问题专门化、实用化，研究方法灵活且注重时效性是本书的突出特点。在此，特别感谢在成书过程中各位专家、学者对本书的支持和指点！若书中有缺憾、遗漏之处，望广大读者能够不吝斧正，笔者将欣然采纳，并竭力挽补。

周丽娜

2017年12月

目录

- 第一章 当代音乐教育新思潮 / 001**
- 第一节 音乐教育的现代观念 / 001
  - 第二节 音乐教育在素质教育中应肩负的新使命 / 006
  - 第三节 太空时代的音乐教育理念 / 009
- 第二章 多媒体音乐教学 / 012**
- 第一节 多媒体辅助音乐教学概述 / 012
  - 第二节 在音乐教学中如何恰当地使用多媒体 / 017
  - 第三节 音乐多媒体的制作 / 023
- 第三章 培养音乐审美能力的重要性 / 029**
- 第一节 音乐教育中的审美教育 / 029
  - 第二节 声乐艺术审美能力的培养 / 035
- 第四章 声乐表演艺术中的审美体现 / 038**
- 第一节 声乐表演的艺术形态 / 038
  - 第二节 声乐表演艺术的本质与作用 / 044
  - 第三节 声乐表演审美体现的基本原则 / 047
- 第五章 声乐艺术的表演基础 / 055**
- 第一节 声乐的表演形式 / 055
  - 第二节 声乐表演的基本特征 / 056
  - 第三节 声乐的表演常识 / 059
  - 第四节 声乐表演的艺术处理 / 061

第六章 声乐表演教学中的呼吸技巧与训练 / 063

- 第一节 呼吸方式的分类 / 063
- 第二节 歌唱呼吸的技巧与原则 / 067
- 第三节 歌唱方式对呼吸的要求 / 069
- 第四节 歌唱呼吸的训练方法 / 077

第七章 声乐表演教学中的发声技巧与训练 / 091

- 第一节 歌唱发声的原理 / 091
- 第二节 歌唱发声训练的目的与步骤 / 095
- 第三节 歌唱发声的基础训练 / 105
- 第四节 练声曲的运用 / 115

第八章 声乐表演教学中的共鸣技巧与训练 / 125

- 第一节 歌唱共鸣的分类与所占比例 / 125
- 第二节 歌唱共鸣的训练 / 127
- 第三节 高位置声音与面罩共鸣 / 135

第九章 声乐表演教学中的语言技巧与训练 / 144

- 第一节 民族声乐语言的发音与训练 / 144
- 第二节 常用外语的发音与训练 / 159
- 第三节 语调的分类与情感表达 / 165

第十章 声乐表演的舞台实践 / 173

- 第一节 正式表演前的排练 / 173
- 第二节 声乐表演中的心理调控 / 184
- 第三节 舞台风度的运用 / 191

第十一章 各类声乐作品的演唱指导 / 202

- 第一节 民间歌曲的演唱指导 / 202
- 第二节 艺术歌曲的演唱指导 / 210
- 第三节 歌剧的演唱指导 / 217

参考文献 / 223

第一章 当代音乐教育新思潮

第一节 音乐教育的现代观念

中国音乐教育与发达国家的音乐教育相比，存在着较大差距，主要是音乐教育观念的滞后。要改变这一状况，首先要更新观念，拓宽研究领域，加强学科渗透，催生出新的研究视点，跟上世界音乐教育发展的新潮流。

谢嘉幸^①先生在《中国音乐教育》杂志上发表文章，对当代中国音乐教育中存在的几个重要问题做了深刻阐释，值得我们认真学习与深思。

一、师生关系——音乐教育的现代观念之一

说到音乐教育的现代化，人们都会联想起电脑、多媒体、多功能音乐教室等，这当然是非常自然的想法。确实，现代化的音乐教育应该包含教育手段的不断改革和更新。但是，我们往往没有想到，音乐教育的现代化其实首先从观念的现代化开始。教育观念包含很多方面，如教育的目标、教育的功能等，下面首先探讨一下音乐教学中的师生关系。

所有教师成功的奥秘其实都藏在这样一个简单的理念当中，一个好老师见到学生的心情绝不亚于一个商人见到金钱，学生就是一个亟待开启的宝库。音乐教学与音乐的创作、表演、欣赏一样，也是一种音乐活动，这种音乐活动同样需要

^① 谢嘉幸，中国音乐学院音乐研究所所长、教授。现为中国音乐教育学会理事长、中国音乐心理学会理事、中国音乐美学学会会员、中国音乐家协会会员、北京市音乐教育研究会副会长、国际音乐教育学会第四届亚太地区音乐教育研究会顾问委员会委员。

参与者的表现热情和创造激情，作为教学主导的老师只有在这种饱满的精神状态中才能有效激发学生的参与意识，产生良好的教学效果。全部教学方法的目的都是开启学生这座宝库。

在基本的教育观念中，如何看待教育的性质和过程是最基本的观念问题。师生关系体现出来的正是这种最基本的观念。如果现在提一个问题：教师是干什么的？十有八九的人肯定回答“是传授知识的”。这正是现在大多数人持有的教育观念。但如果我们仔细想想，就会发现问题并没有那么简单，因为接下来我们可以问：教育仅仅是一个传授知识的过程吗？而答案肯定是“教育不仅仅是一个传授知识的过程”。其实，在我国的教育改革中，基本观念发生过两次变化：一次是从灌输式教育转变为园丁式教育；另一次是从园丁式教育转变为交流式教育，这种观念变化最直接的体现就是师生关系的调整。

灌输式教育：在灌输式教育中，学生被当成仓库，教学的全部过程和目的是有效地将知识灌输到仓库中去。衡量教学的效果在于学生到底学到了多少知识。不可否认，教育的目的是让学生掌握一定的知识。但灌输式教育的要害问题不在于是否让学生学习知识，而在于师生关系中，学生只是作为容器，而不是活的生命。

园丁式教育：在园丁式教育中，学生被当成种子，被当成蕴含着各种潜能的生命。和灌输式教育比较起来，这不能不说是一个巨大的进步。园丁式教育确实是一个教育上的革命，但这也带来一些问题。例如，仅从挖掘潜能的角度看待教育，会带来对知识传授的忽视，还需要有新的观念转变。

交流式教育：交流式教育强调教育的最佳效果产生于老师与学生平等交流的互动中，教育的过程既不是一个老师把知识灌输给学生的简单过程，也不是一个学生自我潜能开发的简单过程。教育的过程应该是一个产生创造性“新质”的过程。老师将自己的知识和体验与学生的知识和体验进行交流，这种教育的最佳结果不仅是学生从老师那里学到知识，更重要的是老师和学生都获得了一些原来不曾拥有的东西，都得到了一种从未有过的体验和收获。这种体验和收获就叫作“新质”。换句话说，教育过程不再是一个简单传授知识的过程，而是一个知识再创造的过程。

以上讲述的教育观念问题都是大教育观念方面的问题，这些观念对音乐教育有一定的意义。不仅学校教育的整体改革与音乐教育密切相关，社会音乐生活这一百年来的变化也促使音乐教育的观念发生变化。当然，一百年来社会音乐生活的变化是多方面的，在此仅谈一点和音乐教育基本观念直接相关的问题。从物质层面上看，社会音乐生活最大的变化就是由于科学技术的发展，使音乐音像制品空前传播成为可能。音乐教师必须意识到音乐教学的使命要发生变化：音乐教师必须从一个音乐知识技能的传授者，转变为学生业余生活的指导者，只有真正深

人地和学生对话和交流，才能有效地引导学生去创造属于他们自己的音乐生活。仅就这一点而言，灌输式和园丁式的教育观都不足以为音乐教育奠定良好的基础，只有交流式音乐教育理念才能指引教师将自己的音乐世界与学生的音乐世界碰撞、交融，创造 21 世纪的音乐世界。

二、审美与审美教育——音乐教育的现代观念之二

随着音乐教育改革的深入，“审美”与“文化”这两个概念在音乐教育的实践中越来越引起老师的重视。从最直接的含义上说，审美就是感受、感知和创造美，是人类一种主动追求美的实践活动。作为人类的一种独特的感性认识，审美以对事物审美特性的直觉判断为心理特征，不同于对世界的纯科学的理性认识，也不同于对世界的功利需要。审美研究古已有之，但将其确定为一个学科是近代的事情，18 世纪德国哲学家鲍姆嘉通首次将这个学科定义为 Aesthetica，其最直接的意思是“感性学”“感觉学”或“审美感觉学”，作为区别于逻辑学和伦理学，专门研究人类形态认识的独立学科。审美属于人类的感性认识活动范畴的本质特征是不容忽略的。

首先，把握住审美作为感性认识活动的本质特征，让我们认识到审美过程总是与特定的感性活动密切相关，审美教育必须尊重感性活动的规律。以往的一些音乐课堂教学之所以失败，是因为将音乐欣赏课上成德育课、说教课，忽略了审美活动的这一基本规律。其次，把握住审美作为感性认识活动的本质特征，让我们充分认识到审美活动中与审美主体密切相关的三个重要原则：一是主体性，主体性的直接含义是一种从个性角度出发的感性实践活动；二是能动性，能动性体现为审美自由，审美的主体自由是无法转让的；三是独特性，独特性体现为审美主体借助审美对象实现自身对世界独特的感性把握，以及审美主体独特地感悟和表现自己的存在状态。这三个原则归纳起来就是审美必须遵循个体性、自由性和独特性的原则。音乐审美活动的过程是主体从自身独特感受的角度出发赋予音乐以及音乐活动意义的过程。

有了对审美的初步认识，我们即可进一步探讨什么是审美教育。审美教育就是美感教育，是培养人感知、感受和创造美的教育，培养人审美能力、审美情操的教育，也即美育。第一个将审美教育作为一个独立范畴提出出来的是德国著名诗人、美学家席勒，他说，有促进健康的教育，还有促进鉴赏力的美的教育。他还说，审美教育的目的是“培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐”。审美教育有着整体教育中独特的、不可或缺的地位和作用。我国古代教育家孔子认为，教育的过程、人格塑造的过程是一个“兴于诗，立于礼，成于乐”的过程，高度评价了审美在教育中的作用。

审美教育的重要性决定了审美教育不仅在总体上是不可替代的,各种艺术类别的不同审美活动相互之间的作用也是不可替代的。《美国艺术教育国家标准》明确指出在不同艺术门类中这些作用各自不可取代的独立性:“艺术内部的本质价值,其学习价值在于艺术本身,即其他学科和途径所不能提供的益处。例如,阅读席勒的《欢乐颂》是一种审美的认识,而聆听贝多芬《第九交响曲》中辉煌的合唱,则是全然不同的另一种审美体验。”审美教育不仅以其不可取代的独特性确立了其在整体教育中不可或缺的一席之地,还以其体验的本质特征为现代教育提供了极为深刻的启示。因为审美过程从根本上说就是一种主体全身心投入的体验过程。

只有正确认识审美教育在整体教育中的重要作用,才能真正按教育规律来实现我国的科教兴国、培养新型人才的宏伟目标。从根本上说,政治、技术、审美与文化观念在音乐教育中都是不可或缺的,政治观念所提供的社会视角、技术观念所提供的主体体验方式、文化观念所提供的重视本民族音乐文化及多元的音乐意识,在音乐教育中都应该互补共存,才能形成真正健康的音乐教育。

三、文化传承——音乐教育的现代观念之三

何谓“文化”观念?“文化”在音乐教育中起着什么样的作用呢?文化评论家雷蒙·威廉斯认为,关于文化的当代用法大致有三个:涉及一个民族、团体、地区、时期或全体人类的特定的生活方式;象征知识、艺术活动的实践及其成品;用以描述知识、精神与美学发展的一种过程。根据雷蒙·威廉斯的观点,文化观念总是和特定的人文环境、和保持文化特殊性的意识以及文化多元化的要求密切相关的。

要清楚地认识文化与民族音乐的关系,应弄清以下几个问题:

(一) 民族性与世界性的关系

在当代世界的教育改革潮流中,民族文化作为培养学生素质的重要组成部分,越来越引起各国教育领域的重视,寻求民族文化资源成为各国家、各民族谋求生存、促进发展的重要途径,民族音乐文化在这样的背景下也被提到了作为民族文化重要资源的高度。重视民族音乐文化传承已成为近年来国际音乐教育发展的重要趋势。但我国学校音乐教育一直受到西方音乐的影响,民族音乐文化的观念一直未能在音乐教育的指导思想和实际的教材中得到基础性和系统性的体现。因此,建立民族音乐文化观念,加强学校音乐教育的民族音乐文化基础,是学校音乐教育一个非常迫切的任务。要认识这一任务的迫切性,就必须搞清楚民族性与世界性的关系。

(二) 作为民族文化中最宝贵组成部分的音乐

音乐从来都被各民族视为宝贵的文化财富,音乐除了极富人类共性的一面,还体现了各民族文化极富个性的一面。这就是音乐的魅力。有人说,音乐是文化

的灵魂，音乐是民族的血脉，记录的是人群的喜怒哀乐，寄托的是民族绵绵的情思，铸造的是一方热土的理想与梦幻。音乐是一种文化现象，我们通过音乐可以感受一种文化，进而去了解一种文化，通过文化，我们可能真正地去体验一种音乐，整体地去认识一种音乐。

真正伟大的文化艺术创造无不根植于民族文化土壤。民族音乐正是民族文化土壤的重要组成部分。

（三）多元音乐文化交流的音乐

随着人们对音乐与文化关系的认识的日益深入，多元音乐文化交流也显得更加重要。人类的音乐不仅具有鲜明的民族个性，还具有人类最共通的基础，因而音乐还是我们感受不同文化的方便之路，我们可以欣赏具有不同文化背景的音乐。

开放交流意味着开放与寻根的统一，我们通过其他音乐文化来了解世界丰富多彩的文化，也通过对本国音乐文化的继承和发展，为世界音乐文化做出贡献。

（四）“母语”化基础音乐教育的实施

“母语”音乐教育的内容是由本民族各个地区不同音乐风格内容组成的，并有着本民族文化精神、心理、思维方式、审美理想等深厚的文化基础。完整的体系性的语言教学必须包括听、说、读、写、译。因此，“母语”音乐教学也包括听、说、读、写、译，听读训练是指民族音乐视唱练耳训练，说写本民族音乐文化演创概念，译是指民族音乐的思维、文化解读。

当前，要强化基础“母语”音乐教学，不再局限于个别课程的改革，而要从建立“以中华文化为母语的音樂教育体系”的战略高度出发，树立民族音乐文化在中小学音乐教学中的主体地位。

1. 在音乐教学中充分利用传统音乐文化资源

音乐课程标准指出，中国传统音乐是民族文化的重要组成部分，要善于将本地区民族民间资源运用在音乐教学中，使学生从小就受到民族音乐文化的熏陶。民族音乐文化资源是现代音乐教育发展的根基，是多元化教育的一个组成部分。引进民族音乐文化资源是中小学音乐教学进行“母语”音乐教育不可或缺的手段，京剧进课堂就是很好的一例。

收集民族音乐文化资源，如地方戏曲、乡村小调等，将其引进中小学音乐教育中，让学生了解、感受当地的民族音乐文化，培养他们对民族音乐的兴趣。

将民间艺人和当地的表演艺术家作为软件资源引进中小学课堂，他们以口传心授的方式，将他们自身最具特点的民族音乐演唱、演奏专长传授给学生，是充分利用民族音乐文化资源的另一种做法。

积极挖掘本地的民族音乐文化资源。一些农村中小学的教学设备比较落后，

但我们可以挖掘身边特有的音乐资源，除了引用当地的民间曲艺、小调，还可以利用自然资源，让学生在农村广阔的天地中接触自然风光，聆听鸟儿鸣唱，将这些自然因素引入中小学音乐教学，也是对音乐文化资源的充分利用。

2. 在音乐教学中利用“母语”音乐文化编撰音乐教材

教材是实现教育目的的重要工具，是提高教学质量的关键。当前，中小学使用的音乐教材安排了一定比例的民族音乐内容，有的教材增加了本地乡土音乐的内容。但我国中小学音乐教材的使用率很低，尤其是“母语”音乐教学还没有得到重视。为确立民族音乐文化在中小学音乐教学中的主体地位，必须根据实际情况编制教材，尤其是编制一些含有本地区的地方音乐的“母语”音乐教材，让学生在自已熟悉的音乐环境中学习音乐，接受民族音乐的熏陶。编制“母语”音乐教材需要注意：思想性和教育性相结合；趣味性与科学性相结合；在教材内容的安排上遵循学生的心理、生理特征及审美认知规律。

第二节 音乐教育在素质教育中应肩负的新使命

随着素质教育理论研究的不断深化和素质教育实践的向前推进，以往许多违背素质教育思想的艺术教育观念和行爲都遭到了人们的摒弃。我们认为，要想真正实施素质教育，实施真正的素质教育，要想让艺术教育真正体现素质教育的思想，让音乐教育在素质教育中真正发挥出应有的作用，我们就要注意音乐教育的一些观念问题。

一、音乐教育既要面向全体学生，又要注重音乐尖子生的培养

面向全体学生是普通教育的本质属性与要求，也是素质教育的本质属性与要求。目前，我们特别强调音乐教育要面向全体学生的现实背景是，以往的音乐教育只注重培养音乐尖子生，而忽视了其他学生享受音乐教育的权利和需求，这明显背离了素质教育的大方向，是错误的。但是培养音乐尖子生的行为本身并没有错，错的是把培养尖子生当成了学校音乐教育的全部，而使得大部分学生失去了接受音乐教育的机会。因此，我们今天强调音乐教育面向全体学生，并不是说培养音乐尖子生本身就是错的，音乐尖子生的培养就不要了。实际上，两者是相辅相成的，面向全体学生的音乐教育搞得好，音乐尖子生才容易出现，而尖子生的出现又能在一定程度上提高面向全体的音乐教育的水平。当然，培养尖子生的途径主要是课外，而不是课内，培养尖子生的方法也要有别于专业音乐教育的方法，培养尖子生的目的的一方面是为了提高整个

音乐教育的水平，另一方面是为了培养音乐特长生的音乐兴趣和爱好。这就是说，追求或变相追求升学率不应成为培养尖子生的主要目标，更不能成为唯一目标。

二、音乐教育的审美功能和辅德益智功能是相辅相成的

长期以来，我们总习惯于从德与智的角度去规范音乐教育的目的，去评判音乐教育的成败，去争取音乐教育的地位，而忽视了音乐教育最本质、最独特的审美功能。因此，我们今天强调音乐教育的审美功能是完全必要的。强调音乐教育的审美功能并不是否定音乐教育的辅德益智功能，而是客观、科学地肯定了音乐教育的辅德益智功能。音乐教育只有真正成为审美教育，并实现审美育人功能，才能够实现其他功能。由此可见，强调音乐教育的审美功能，也是在强调发挥音乐教育的辅德益智功能。

三、在确立音乐教育应有地位的前提下，提高音乐教育的水平

在音乐教育未得到应有重视的今天，确立音乐教育在素质教育中的地位问题显得十分重要，因为没有地位，一切都无从谈起。但是，为音乐教育争地位光靠口头呼吁、文字宣传、理论探讨还远远不够。在目前形势下，要想真正提高音乐教育在学校教育中的地位，应该同时从两个方面着手工作：一方面，客观、科学地宣传音乐教育的功能和作用，或者说客观、科学地为音乐教育定位；另一方面，扎扎实实地提高音乐教育水平。这两个方面要一起抓，一起重视。

四、强调课堂教学主渠道和开展课外音乐活动并驾齐驱

在音乐教育实践中，针对把教育重心放在课外艺术活动方面这种状况，我们强调要把音乐教育的重点放在课堂教学上，而且学校教育的性质也决定了音乐教育的主渠道只能是课堂教学。但是，在强调全力抓好课堂教学，努力提高课堂教学水平和教学效益的同时，不能忽视课外音乐教育活动的开展。总之，课外艺术活动必须与课堂教学形成合力，而不能使各自的影响相互抵消。

五、既要培养音乐学习兴趣，也要传授音乐知识技能

艺术教育不艺术，普通教育普通，可以说是我国中小学音乐教育的最大通病。具体说，人们往往在不经意中把音乐课上成了缺乏艺术性的纯粹的知识传授课和技能训练课，把中小学生在无形中当成了没有少年儿童特点的专业艺术院校的学生。专业知识技能教学是音乐教育的一项重要内容，我们并不反对在中小学进行必要的、基本的艺术知识技能教学，但培养中小学生的音乐学习兴趣应该比培养他们

的知识技能更重要，而且只有在学生对音乐有了兴趣的前提下，知识技能的教学才能获得好的效果。因此，强调把培养学生的音乐学习兴趣作为音乐教学的主要任务，并不是不要传授音乐知识技能。总之，没有音乐学习兴趣，一方面，学生的音乐学习将随着学校教育的结束而结束，另一方面，学校音乐教育也不可能完成既定的教学任务和实现既定的教育目标。

六、优化教学过程，努力获得最佳教学结果

长期以来，我们对音乐教育的评价并不十分全面和科学，其中的一个突出表现是，只求结果，不看过程。就课堂教学而言，评价的重点更多地放在结果上，而不是放在课堂教学的整个过程中；就课外活动而言，评价的目光更多的是盯着比赛和获奖，而较少考虑这些结果是如何获得的。正是针对这种情况，我们才强调音乐教学一定要优化教学过程，对音乐教学的评价也一定要注重对教学过程的考查。强调优化教学过程的另一个重要原因是，音乐教学的特殊性也决定了音乐教学不仅要强调教学结果，更强调教学过程。音乐教学如果过分或片面看重教学结果，势必会使教学过程过于拘泥，妨碍音乐创造性的充分发挥，学生的主动性、创造性、想象力等都将受到影响。事实上，只有经历了赏心悦目的活动过程，才会有令人愉快的活动结果。强调优化教学过程并不是不要考虑教学结果，而是要获得更好的教学效果。

七、学生与教师良好的配合

针对艺术教学照搬的其他学科教学的“听讲”式知识教学模式，以及专业艺术教育的模仿式技能训练模式，我们强调中小学音乐教学必须注重学生的主动参与，没有学生的主动参与，音乐教学就可能是名不副实的。学生主动参与的程度与教师主导作用发挥的程度是成正比的。教师只有遵循艺术的规律和学生身心发展规律进行教学设计，充分发挥自己的创造性和主导性，才能启发和引导学生主动参与到音乐教学活动之中。教师如果不能发挥自身主导作用，而只能被学生牵着鼻子走，是不能真正使学生主动参与到音乐教学活动之中的。因此可以说，我们现在强调学生主动参与，实际上是给教师发挥主导作用提出了更高的要求，而不是削弱了教师的主导作用。

综上所述，音乐教育是素质教育的重要组成部分，随着素质教育的全面推进，音乐教育面临着新的机遇和挑战。我们要紧跟时代的步伐，充分发挥音乐教育的特殊功能，探索在音乐教育中实施素质教育的方法和途径，为培养和提高青少年的审美素质，为培养和造就 21 世纪的人才做出不懈努力。

第三节 太空时代的音乐教育理念

1961年,尤里·加加林成为登上太空的第一人,“东方1号”宇宙飞船载着他环绕地球,完成了世界上第一次完整的轨道飞行。2003年,中国“神舟五号”飞船载人航天飞行获得成功,标志着中国人太空时代的来临。新的科技进步必然开启人类新的时代文明,在工业文明时代,如果交响音乐是其文明的象征,那么它也是工业时代音乐教育体系的核心。今天,太空时代是一种星际视野,关注的是地球文明。因此,太空时代的音乐教育体系包含地球人类所有丰富多样文化的音乐。建构太空时代音乐教育理念是新时代科技进步与文化启蒙的需要,也是新时代文化发展的需求。

一、欧洲音乐视界与太空视界的音乐——新时代音乐教育的思想启蒙

太空时代的音乐视界是一种立体的、多元的、多向的音乐视界,所有的音乐都被看作人类的音乐。而在工业化时代,人们是从欧洲看世界,欧洲以外的音乐被称为“非欧洲”或“非西方”音乐。“非欧洲”的许多国家将目光更多地聚集在欧洲音乐上,如欣赏维也纳音乐大厅的演出,到欧洲音乐学院深造,向往欧洲音乐的领奖台。在工业化时代,从欧洲看世界或从世界看欧洲都是一种平面的、一元的、单向的音乐视野。近一百年来,中国音乐教育体系主要是以这种工业化时代的视界为基础的。今天,中国音乐教育体系将转向太空时代的音乐视界,俯瞰地球所有文化的音乐。

美国是先于中国进入太空时代的国家,它的太空技术在军事、环境、经济、信息方面的应用已遥遥领先。在音乐教育方面,世界多元化音乐教育已在美国学前、小学、中学、大学的教育中普及。凡是参加了全美音乐学院协会组织的大学和学院,都承诺在课程中开设世界多元文化音乐教育的内容,20世纪90年代以来,美国世界多元化音乐教育的音像教材等已趋于饱和。

欧洲人紧随其后,2001年11月在荷兰举行的欧洲音乐学院联合会的会议上,“音乐教育中文化的多样性”被列为首要议题。作为欧洲音乐中心的交响音乐大师辈出的德国,在2002年9月召开的全德第39次音乐教育学联盟会议上,中心议题“音乐文化——陌生的和熟悉的”即讨论世界多元文化音乐教育的相关问题,德国800多名音乐教育者和学者、9个音乐出版社、6个音乐声像公司参加了这次大会,可谓声势浩大。

世界多元文化音乐教育也有着它深刻的当代历史文化交流背景，如世界多种语言文化交流需求的背景。联合国前任秘书长加利在2003年南京大学举行的高层人文论坛演讲中指出语言的多样化是促进一种真正的和平文化的途径。加利倡导的多语教学是当今人类文化发展的需要。当今，世界多元文化音乐教育也已成为国家音乐教育发展的主流。

在20世纪70年代的教育领域，“地球社会教育”的概念已经提出。J·贝卡在他的《地球社会的教育》中指出，科学使自然环境与人类社会两者在短期内急剧发生变化，但我们的态度、习惯、制度等陷于近乎危险的旧式的巢穴。现今学校里教授的大部分内容跟社会科学的现代概念和变化着的世界现实相去甚远。

在科学、技术、艺术乃至人类的日常生活都在不断地球化的今天，梅林格认为，今天，我们正面临人类历史上的一大转折期。社会巨变以世界规模发生，尤其是世界相互依存关系的增大成为显而易见的事实。他主张，从初等教育至大学教育，一切学校都承担从事地球社会教育的重大使命。

贝卡和安德森认为，人类历史从“前地球时代”向“地球时代”过渡，这种过渡过程首先将使学校教育发生广泛而多元的变化，教育革新必须有新的激进的教育哲学，新的教育哲学将促进教育的“地球化”发展，其主要目标是培养儿童对自身的理解，使儿童认识到他们是人类的一员，使儿童理解他们是行星地球的居民，是行星地球的从属者，使儿童养成作为一个人理智地、负责地生活的必要能力。

贝卡、安德森、梅林格等人倡导的未来的地球社会教育有两个重要的要素：一是从未来的展望与地球社会的视野把握现代知识；二是强调人类的相互依存关系，主张相互理解和合作的必要性的国际理解教育。由于人类面临的重要问题若不以全球化视野来对待便不能解决，所以有倡导开发教育、环境教育、多元文化教育的必要性。

综上所述，在科技、语言、艺术、教育、文化等多个领域，人类已开始太空时代的新纪元，人类也急需新的太空时代的音乐教育的思想和理论的建构。

二、以审美为核心的音乐教育与以文化理解为目标的音乐教育——作为文化对话的音乐教育

2004年1月27日，中法两国签署了《深化中法全面战略伙伴关系，建立更加安全、更加尊重多样性和更加团结的世界》的联合声明。对话、理解、相互尊重即要求社会地位的平等，代表着不同个体、团体、民族、国家承认自己拥有不可替代的文化身份，而音乐文化身份是其中一部分。什么是对话？对话是一种交际过程。通过对话，建立起共性，使人们得以相互理解，从而能够共存相处，形成伙伴关系和合作关系。在当今教育与音乐教学中，教师与教师、教师与学生等各