

近十年中国学校音乐美育思想综述

王艺霏 何纾

云南师范大学

摘要:从“美育”到“以音乐为核心的审美教育”，这个词的衍生发展是中国学校音乐教育发展的主线和思路。本文以20世纪初音乐美育思想的缘起作为背景，梳理了2010年以来关于我国学校音乐美育的文献，总结了学校音乐美育思想所走过的历程，并提出对于云南这样少数民族聚集的地区，在学校音乐审美教育方面的思考。

关键词:音乐教育；审美教育；少数民族音乐文化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.10.132

一、引言

根据音乐教育学科的概念和定义，音乐教育属于教育学和音乐学两个领域。在教育领域，音乐教育以培养普通人为目标，形成“普通音乐教育”，在音乐学领域，以培养专业音乐人才为目标，因此被称为“专业音乐教育”。在我国当代概念中，普通音乐教育是指从幼儿园到大专、中专的普通学校音乐教育，目的是提高学生的审美情操，传承音乐文化，使学生全面发展。“普通学校音乐教育”中美育的发展也是本文的主题。

二、我国学校音乐美育的形成和发展

我国近代音乐美育的形成发展历经了发展和蛰伏的两个阶段。第一个发展阶段是五四新文化运动前。此时，中国的封建社会正在土崩瓦解，人民在思想、文化、政治等各方面都接收了很多冲击，这时一波从国外留学回来的音乐教育家和思想家主张发展美育来挽救沉沦的中国。所以这个时期，对于音乐审美功能的思想也逐渐发展起来。

以新式学堂出现为节点，音乐课正式被列入国家教育计划，并开设“唱歌课”，学堂乐歌也成为20世纪新音乐文化和音乐教育的标志。

1901年蔡元培先生在《哲学总论》中提出“美育”一词，这也是中国提出“美育”的第一人。他主张将美育加入德育、智育并列成独立的学科，还将美育定位为情感的教育。

1903年，王国维先生在《教育世界》发表《论教育之宗旨》，主张培养“完全之人物”，开展“完全之教育”。同年匡石发表《中国音乐改良说》将中国的古乐和今乐做了对比，认为要以西乐代替国乐，因为国民要实施情感教育，西方的音乐比国乐更适合。也是在这一年，清政府颁布《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》中提到“歌谣，……可使幼儿之耳目喉舌运用舒

畅，……且使心情和悦为德行涵之质”，主张聆听优美的音乐可以产生愉悦的情感，并能在行为上表现出对美的渴望和追求，充分肯定了音乐美育是一种情感教育，而非单一的道德教育。

教育总长蔡元培先生把美育作为一项极其重要的教育方针。1917年，他发表了《以美育代替宗教》，主张通过培养美感的教育来培养高尚纯洁的习惯。他在《普通教育和职业教育》中提出将健康人格分为：德、智、体、美，并以这四种教育为教育目的。这也是美育首次被纳入学校教育的宗旨。“音乐课”自然成了中小学的必修课。

第二个时期就是自五四新文化运动到新中国成立期间，中国社会动荡，民族发展混乱，音乐教育也在某种程度上成了一种爱国教育的手段。五四运动宣扬“科学、民主”，所以在音乐课当中的许多歌曲都成了宣传“德先生、赛先生”的有利武器。同时，许多音乐家自发用自己的音乐创作表达自己的爱国救国情怀，这些都对新音乐运动发展起到了极大的推动作用。

但这个时期的音乐教育更加强调的是将音乐作为一种功利手段，以达到开发民智、教化民心的作用。相反音乐的审美教育功能被所忽视，所以被称之为“蛰伏”时期。

1922年全国教育联合会通过了“新学制”并草拟了小学《音乐科课程标准纲要》，新学制将音乐课规定为小初九年都必修的科目。并且在《音乐科课程标准纲要》中明确小学音乐课是以发展儿童活泼的天性、涵养、爱的情感和融合的精神为主要目的。1923年教育部颁发《小学音乐课程纲要》《初级中学音乐课程纲要》在当中强调要重视音乐教育当中的情感体验，并将音乐美育写入法规性文件当中。虽然说明这时候音乐美育已经被引起一定程度的关注，但因为政治的禁锢，学校音

乐美育的发展一直处于低潮。

20世纪30年代后第二次乐潮兴起，即配合抗日、革命群众歌咏运动的浪潮，虽然学校音乐教育中具有民族特色的音乐逐渐增加，但音乐美育反而逐渐削弱。

中华人民共和国成立后，1952年颁布《中学暂行规程》（草案）《幼儿园暂行规程》《小学暂行规程》等法规都将音乐列入了必修科目，实施全面的素质教育。实际上这时期的音乐教育是以进行爱国主义教育为目的，可见此时的学校音乐教育逐渐成了政治的附庸。1957年后，《关于教育体制改革决定》当中，只提到了德智体，没有美育的存在，可见这时候的音乐美育已经被政治所禁锢了。

音乐美育的困境直到改革开放之后才有所改善，从80年代开始，众多音乐教育家、思想家开始围绕学校音乐教育的根本意义和音乐教育美育功能的讨论，这些探讨扭转了音乐教育的观念，转变成培养国民文化素质的教育。时至21世纪，定位为“审美为核心”的学校音乐教育才正式确立。

三、综合阐述的基础音乐审美教育思想的综合研究

此类文献综合论述了中国音乐美育的发展历程，在此过程中音乐美育分裂出了两个目的。一是以审美为中心；二是以德育为中心。

文凤君的硕士论文《以美育人——中国20世纪初期以审美为核心的音乐美育思想研究》将中国20世纪初的音乐美育的思想分成了两类进行总结，一是以审美为核心的音乐美育思想、二是以功利为目的的音乐美育思想。在审美为核心的中心，提出了中国第一次在音乐教育认同“以人为核心”而非“以政治为核心”的发展。在以功利为目的中，联系了“寓教于乐，道德教化”的传统乐教思想来阐述。

谢芳《论1900-1920年间我国学校音乐教育的观念与实践》，作者从学堂乐歌“词曲关系辨析”的实例出发，总结了德育观、美育观两种音乐教育思想，最后从学堂乐歌歌词的内容、曲调实用性两个方面得出结论，在1900-1920年的学堂乐歌贯彻的是德育观，而非美育观。

朱裔文《中国近代（1840-1949）音乐审美教育意识的发展历程及对音乐教育的启示》，从中国现代音乐美育发展的两个时期出发，提出整个现代音乐美育的启示，即音乐教育的主要目的是审美；是一种情感教育；音乐美育功能已经获得社会、政府的认可。

王孟君的硕士论文《20世纪初中国学校音乐审美教育理论与实践研究——以唱歌课程为例》，提出20世纪初中国的音乐审美理念开始注重美育的独立性，倡导以人为本的教育方式。另继承中国传统音乐教育观念当中的教化功能，通过审美教育完善个人修养，可以实现善美融合。

代百生《“音乐美育”的内涵与实质》，作者将20世纪初以来中国教育思想发展的脉络进行梳理，提出中国现代学校音乐教育思想一直围绕音乐美育思想发展。但不同于西方的“音乐审美教育哲学”，除了审美功能，侧重的是辅助德育的价值。

以上能够看出，从近代中国音乐审美教育的出现发展到20世纪初的学校音乐审美教育中，音乐审美教育始终是作为一种教育的手段，以此来达到德育或情感教育的作用。

四、以人为轴的音乐审美教育思想的专门研究

蔡元培先生的音乐美育思想更多地是启蒙意义，从蔡元培先生的思想当中得知他提倡用音乐培养美育，但是蔡元培先生的音乐美育思想是以“德育”为目的的教育手段。王国维先生的音乐美育思想更注重审美，是以培养完全人物，以完善其情感为目的的教育。

1. 以蔡元培先生学校音乐美育思想为对象的研究

刘娟《“音乐胶囊”之美育功效——读〈蔡元培美育论集〉》作者以胶囊在疾病预防、治愈当中的必要性来比喻音乐在教育当中起到的重要作用，是教育当中不可或缺的手段。

马军红《蔡元培音乐美育思想初探》作者将蔡元培先生音乐美育思想的由来以及基本内容做了详细的阐述，提出要借鉴蔡元培先生对待包括音乐在内的西方文化的态度，始终要坚持：一“输入”；二“研究”、“选择”，而后“吸收”；三要“更进之发明”。

范宇《论蔡元培的音乐教育思想及其“美学启蒙”向度》作者从艺术教育和美育的双重思想上剖析蔡元培先生的音乐思想，再从逻辑结构、社会实践效应等方面结合分析，得出蔡元培先生的音乐美育思想属于一种“美学启蒙”。

王小宁《王国维与蔡元培美育思想异同——以音乐教育的视角》从对中国传统思想的继承、西方美学思想影响的角度，将王国维先生和蔡元培先生的美育思想缘起发展做了对比，引出二人在美育思想上的异同，从“美育的认识”、“完人教育”、“美育与宗教”维度

进行比较,提出对我国现代教育的启示。

2. 以王国维先生学校音乐美育思想为对象的研究

文彦波,王美文,肖明云《论王国维音乐教育思想中的审美诉求》,对王国维先生的美育思想进行了探讨,对其音乐教育美育思想进行了完整的阐述,提出了王国维先生所倡导的音乐教育的本质是美育;目的是培养“完全之人物”的教育。

2010年之后关于王国维先生的音乐美育思想较少,在2006年褚灏在《中国音乐》刊发《培养“完全之人物”的特殊途径——王国维的音乐教育思想》基于王国维先生培养“完全之人物”的独特教育宗旨,作者阐述王国维先生认为,一切艺术教育的根本任务是通过情感教育,包括音乐教育来培养完美的人。因此,音乐教育必须保持其培养审美的特殊性,不能成为德育的附庸。基于此,王国维先生的理论在当时的社会上被认为是理想主义的,但在今天的中国学校音乐教育中却是不可忽视的。

五、结论

综上所述对于学校音乐美育的研究探索,我们能够看出中国的学校音乐审美教育自始至终都存在着两个目的,一是以蔡元培先生的思想为主,以德育为最终目的音乐美育;二是以王国维先生提出的美育思想的核心,以音乐培养人的情感,以培养完全之人物为目的教育。随着教育的不断发展,两种目的也在相互促进融合,虽然他们都存在弱化音乐特点的缺陷,但却继承了我国“移风易俗,莫善于乐”的传统美学思想。在新的历史条件下,音乐教育的思维方式也需要改变。

在《高中阶段音乐课程标准》中强调注重以文化为落脚点的音乐教育,弘扬民族音乐,理解多元文化。所以特别是对于云南省这种少数民族聚集的省份,更加应该注重云南少数民族音乐文化在学校审美教育中的份量和地位。充分运用文化建构“局外人”的特色视角,将音乐教育作为传播云南少数民族音乐文化的重要途径,让中学生在审美形成阶段就树立民族意识,引导他们走进少数民族音乐,了解云南少数民族音乐文化,这也是需要进一步探索的。

参考文献

- [1]谢嘉幸.中国当代音乐教育学研究综述[J].南京艺术学院学报,2005(3):1-18.
- [2]文凤君.以美育人——中国20世纪初期以审美为核

心的音乐美育思想研究[D].北京:中央音乐学院音乐学系,2015.11.

- [3]谢芳.论1900-1920年间我国学校音乐教育的观念与实践[J].音乐研究,2014(6):16-26.

- [4]朱裔文.中国近代(1840-1949)音乐审美教育意识的发展历程及对音乐教育的启示[J].艺术百家,2013(2):211-213.

- [5]王孟君.20世纪初中国学校音乐审美教育理论与实践研究——以唱歌课程为例[D].南京:南京艺术学院音乐学院,2020.4.

- [6]代百生.“音乐美育”的内涵与实质[J].美育理论,2012,3(4):7-16.

- [7]朱玉江.当代音乐审美教育转向:从主体性带主体间性[J].中国音乐教育,2018(9):24-29.

- [8]刘娟.“音乐胶囊”之美育功效——读《蔡元培美育论集》[J].当代音乐,2021(5):32-34.

- [9]马军红.蔡元培音乐美育思想初探[J].大舞台,艺术教育:130-131.

- [10]范宇.论蔡元培的音乐教育思想及其“美学启蒙”向度[J].文艺争鸣,2019(12):163-167.

- [11]王小宁.王国维与蔡元培美育思想异同——以音乐教育的视角[D].山东:曲阜师范大学艺术学,2014.3.

- [12]文彦波,王美文,肖明云.论王国维音乐教育思想中的审美诉求[J].经济研究导刊,2011.18:310-311.

- [13]褚灏在.培养“完全之人物”的特殊途径——王国维的音乐教育思想[J].中国音乐,2006.2:79-82.

作者简介:王艺霏(1998.12-),女,汉族,籍贯:云南昆明人,云南师范大学音乐舞蹈学院,21级在读研究生,硕士学位,专业:音乐与舞蹈学,研究方向:声乐。

何纾(1972.10-),女,白族,云南大理,本科,云南师范大学,国家一级演员(教授),研究方向:高等学校美育、民族声乐演唱表演。

基金项目:项目来源:本课题由云南师范大学研究生科研创新基金资助(项目号:YJSJJ23-84)项目名称:文化建构视角下云南少数民族音乐文化传播——以《威萨啰》为例。