

雷默与埃利奥特音乐教育哲学路径及当代启示

胡钦焱

韩国京畿大学（경기대학교）

DOI:10.32629/mef.v8i19.17346

[摘要] 本文析述雷默与埃利奥特音乐教育哲学及其当代意义。雷默专注审美体验,将音乐教育视为艺术形式感悟与情感表达培养;埃利奥特重视实践智慧,视音乐教育为文化参与与创造活动历程。二位学者教育理念丰富了音乐课程设计、教学方法、审美素养培育与创造力发展。融合两种理论精华,现代音乐教育形成审美感知与实践创新的平衡格局,为学生音乐素养全面提升提供有效途径。

[关键词] 音乐教育哲学; 审美体验; 实践智慧; 音乐素养

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

The Philosophical Path of Music Education of Remer and Elliott and Its Contemporary Revelation

Revelation

Qinyan Hu

Kyunggi University, South Korea, Suwon, Gyeonggi Province

[Abstract] This paper examines the educational philosophies of Richard Riemel and John Eliot in music education and their contemporary relevance. Riemel emphasizes aesthetic experience, viewing music education as a means to cultivate artistic perception and emotional expression. Eliot, on the other hand, prioritizes practical wisdom, seeing music education as a process of cultural engagement and creative activity. The educational philosophies of these two scholars have enriched music curriculum design, teaching methodologies, aesthetic literacy development, and creativity cultivation. By integrating the essence of both theories, modern music education achieves a balanced framework between aesthetic perception and practical innovation, providing effective pathways for the comprehensive enhancement of students' musical literacy.

[Key words] philosophy of music education; aesthetic experience; practical wisdom; music literacy

引言

雷默与埃利奥特构筑了音乐教育哲学的不同理论体系。雷默关怀音乐作品审美本质及感知体验;埃利奥特重视音乐创作表演的实践过程及情境意义。二者哲学观点引导音乐课程体系构建、教学方法创新、审美素养培育及学生创造能力发展,丰富当代音乐教育理论内涵。

1 雷默与埃利奥特音乐教育哲学的理论基础

1.1 音乐教育的本质认知

雷默将音乐教育视为审美教育,认定音乐作为艺术形式蕴藏丰富情感与文化意义。在其哲学思想中,音乐教育旨在引领学生感受音乐作品中的情感层次与美学价值,让学生沉浸于音乐世界,领略其中情感表达。雷默坚信音乐作品自身承载独特价值,主张音乐教育应培养学生欣赏、解读音乐表现形式与审美元素的敏感度,引发学生内心深处的精神共鸣,进而提升人格修养与精神境界。

埃利奥特立足实践哲学诠释音乐教育,将音乐定位为富有

意义的人类实践活动。他主张音乐教育关注音乐行为所处的情境脉络与文化背景,看重创作、表演、即兴等音乐实践的教育意义。埃利奥特理解音乐教育为培育学生音乐实践智慧的历程,注重培养学生在音乐情境中感知、思考与创新的综合能力。在埃利奥特看来,音乐教育应鼓励学生积极投入真实音乐活动,在创造性实践中提升音乐理解与表达能力,感悟音乐作为文化活动的深远价值^[1]。

1.2 音乐教育的价值取向

雷默音乐教育哲学展现独特的审美价值导向,将音乐教育定位为精神文明积淀的关键环节。在其思想框架下,音乐教育价值核心在于培育学生感受音乐作品结构与表现力的能力,提升对音乐美学形式的感知深度。雷默坚持把音乐教育归属于审美教育领域,其根本价值指向心灵丰盈与人格提升。音乐教育引领学生把握艺术本质,将音乐审美认定为独立价值领域,使学生在音乐体验中塑造美好心性,提高内在精神素质,最终达成全面发展与心智成熟^[2]。

埃利奥特音乐教育哲学体现实践价值导向,注重音乐教育根植于社会文化土壤。埃利奥特理解音乐为有意义的文化实践,认定音乐教育价值在于发展学生音乐实践能力,让学生在音乐创作与表演过程中获得创造愉悦与满足。音乐教育关键在于帮助学生理解音乐行为的文化内涵,培育其在音乐场景中的思考能力与实践智慧。埃利奥特主张音乐教育应贴近学生生活现实,关注学生在音乐实践中的真实感受与进步,让音乐成为学生认识自身、探索世界的有效方式,助力学生健康全面成长。

2 雷默与埃利奥特音乐教育哲学的核心内容

2.1 音乐教育的目标定位

雷默音乐教育思想将目标落于审美意识涵养与艺术认知提升。雷默深信音乐教育引导学生在感悟音乐形式之美与表现张力,增强对音乐结构与情感表达的感知力。其理念着眼于审美能力培育,促进学生掌握音乐聆听与分析方法,体味音乐作品蕴藏的情感底蕴与美学意义^[3]。其观点重视开发学生审美敏感性,提高艺术鉴赏层次,培育审美判断力,进而完善人格素质。雷默坚持音乐教育应当深化学生对音乐本质的体察,让学生从音乐体验中汲取精神愉悦,实现审美修养与品质发展。

埃利奥特音乐教育观点突出实践能力与创造性思维的培育。他主张音乐教育激励学生主动投入音乐实践,在创作、表演、即兴等活动中感受音乐深意。他强调培育学生解读音乐文化语境的能力,发展其在实际音乐情境中的思考智慧与反思力。埃利奥特注重音乐创造性培养,激发学生的音乐表现热情,培育其应对复杂音乐环境的解决能力。在埃利奥特看来,音乐教育终极意义体现于学生音乐实践能力发展,使音乐融入学生生活成为价值文化活动,丰富学生社会视野与文化理解深度。

2.2 音乐教育的课程设计

雷默音乐教育课程设计立足音乐作品本身,构建审美导向课程体系。课程安排考量音乐要素间关联,以旋律、节奏、和声、曲式等基本元素勾勒知识框架。雷默倡导选用经典音乐作品,按历史脉络与艺术风格编排教学内容,引导学生理解音乐艺术。课程培养聆听能力与分析思维,让学生感受音乐结构与情感的艺术特质。雷默课程评价关注学生对音乐美感的理解程度,将艺术感悟与美学判断纳入考量,体现审美教育观。这种课程规划支持学生从聆听、理解到形成审美判断的认知过程^[4]。

埃利奥特音乐教育课程设计着眼实践活动,形成实践导向课程体系。课程注重音乐创作、表演、即兴等实践环节,融入音乐文化与社会内涵。埃利奥特采用项目学习方式,创设真实音乐情境,让学生在体验中习得音乐技艺。课程结构避免分散技能训练,强调整体音乐体验,将演唱、器乐、创作、鉴赏等环节自然结合。埃利奥特评价方法重视学生实践过程与成果,关注解决音乐问题时的创造性思维。其理念尊重学生个体差异,提供多元音乐参与方式,使音乐成为表达自我、理解文化的途径,促进学生音乐实践能力全面发展。

3 雷默与埃利奥特音乐教育理念的实践应用

3.1 音乐教学方法论

雷默音乐教学方法论植根于审美体验,建立了感知为本的教学系统。他的教学理念重视培育学生深入聆听音乐的能力,关注学生在音乐中的情感共鸣与美学感受。雷默抵制音乐教学中寻求唯一答案的倾向,鼓励学生运用富有象征性的语言表达独特感悟。在雷默的音乐哲学中,非常强调过程的体验,而非结果导向。在实际教学中,雷默建议教师引导学生综合运用多种感官,从单纯听觉扩展到视觉、触觉等多维感受,深化对音乐的理解。教学环境应当开放包容,让学生在分析音乐结构时形成自己的审美见解与表达方式,将音乐课堂转化为滋养学生感性思维的美学空间^[5]。

埃利奥特音乐教学方法论扎根于实践体验,发展了情境学习的教学体系。他的教学观念着重在真实音乐环境中激发学生参与,鼓励学生沉浸于创作、演奏与即兴表达的艺术活动。埃利奥特认为音乐教学应当与文化脉络紧密相连,帮助学生把握音乐作为文化活动的深层内涵。课程设计方面,埃利奥特偏好项目式学习,引导学生探索富有挑战的音乐实践问题,培养音乐思考与解决能力。课堂教学中,教师角色从主导者转变为引导者,为学生创造自由表达的艺术氛围。埃利奥特的教学评估关注学生在音乐活动全程的表现,看重学生面对真实音乐问题时的创意思维与实践技巧,构建了尊重差异、关注成长的教育评价理念。

3.2 音乐审美体验

雷默音乐审美体验思想着眼于感性领悟与内心回响,将音乐体验描绘为无法言传的心灵感知历程。雷默深信音乐审美珍贵之处在于聆听者与音乐形式及情感世界的直接相遇,珍视聆听过程中涌现的情感波澜与精神共鸣。雷默构建的审美体验框架融合感觉、创造、意义与情境四个层面,鼓励学生从单纯听觉延伸至丰富的感官世界。他抵制音乐教学中刻板的答案追求,支持学生以富有暗示性的语言表达独特感受,看重每位学生在音乐审美中的个人体验^[6]。

埃利奥特音乐审美体验思想扎根于文化土壤,把音乐审美诠释为活跃的文化参与。埃利奥特认为深刻的审美体验源于学生积极投入音乐实践活动,关注创作、演绎、即兴表达带来的美感体验。埃利奥特坚信音乐审美与其所处文化环境密不可分,学生需融入音乐的文化背景才能获得真切的审美感悟。他重视为学生营造贴近现实的音乐情境,引导学生在实践活动中感知音乐的文化底蕴与情感力量。埃利奥特提倡审美体验应与学生日常生活自然融合,支持学生在音乐活动中发现个人独特见解,让音乐审美成为探索内心与外部世界的心灵窗口。

3.3 音乐创造性培养

雷默音乐创造性培养思想源自审美感受,将创造力视为音乐教育的核心追求。雷默认为,创造能力是人人可以拥有的,绝不是少数人的专利。因此,感性创造的能力是与生俱来的。雷默坚持创造性教育应当建立在音乐感知与体验基础上,鼓励学生在聆听音乐后表达自我感悟与再创作。他重视二度创作活动,包括聆听后的哼唱、语言描述或跨艺术表达。雷默的教学理念珍视学生的个体感受,启发学生将抽象音乐体验转化为具体描

述或新艺术形态,培养感性思维与想象力。在雷默看来,音乐创造性的珍贵之处在于学生对音乐形式与情感的独特解读与表达,而非仅限于专业创作或演奏技能^[7]。

埃利奥特音乐创造性培养理念立足于实践领域,视创造力为解决音乐实践问题的能力。埃利奥特重视在真实音乐情境中培育创造力,鼓励学生投入创作、演奏、即兴等活动,发展创新潜能。他的教学方法偏爱项目式学习,构建开放性音乐任务,引导学生探索多元解决方案,锻炼创意思维。埃利奥特认识到文化脉络与社会环境对创造性发展的作用,引导学生欣赏不同文化音乐表达,开阔创作视界。他的教学实践推崇合作探索,创造小组协作氛围,使学生在交流中激发灵感,形成共享智慧。埃利奥特坚信创造性教育应当贴近学生日常体验,让音乐创造成为学生表达内心、认识世界的途径。

3.4 音乐能力发展

雷默音乐能力发展观念根植于审美感知领域,将音乐能力诠释为感受、领会与体验音乐艺术形式的整体素质。在雷默看来,音乐能力成长如同一幅审美能力发展图谱,学生先从感知音乐基本元素开始,渐次深化至结构理解,最后臻至情感内涵领悟。雷默尤为重视培育学生聆听音乐的敏感度与审美判断的独立性,致力于引领学生在音乐体验中培养细腻感受与个人见解。雷默的教育思想中,音乐能力培育融合听觉敏锐度、情感共鸣力、审美评判等多层次素养,引导学生从音乐中汲取精神愉悦与心灵充盈,达成音乐内在品质的全方位提高。

埃利奥特音乐能力发展思想着眼于实践智慧养成,将音乐能力描绘为应对真实音乐场景挑战的实践技艺。埃利奥特相信音乐能力应当在创作、演奏、即兴等真实活动中自然生成,关注学生面对音乐实践时展现的灵活应对与创意构思。埃利奥特所描绘的音乐能力图景注重技艺与理论的自然交融,鼓励学生在合作音乐活动中培养人际互动与团队协作素养。在埃利奥特的教育愿景里,完善的音乐能力涵盖演奏技巧、表现力量、创意思

维与批判性思考,培养学生成长为热爱音乐实践、洞悉音乐文化内涵的音乐行动者。

4 结语

雷默与埃利奥特音乐教育哲学各有侧重,相互补充。雷默专注于审美体验,重视聆听感知,发展学生音乐形式理解与情感体验;埃利奥特关注实践智慧,强调创造表达,引导学生探索音乐文化深层意义。两种理论观点共同丰富当代音乐教育体系。结合这两种思想核心理念,音乐教育能在审美感知与实践创新间建立平衡,为学生构建多元音乐认知途径,促进学生音乐素养全面发展。

[参考文献]

- [1]王柯,林清悦.试论当下音乐教育的意义与价值——评《音乐教育的意义与价值探秘——雷默文选与反思》[J].中国教育学刊,2023,(05):124.
- [2]王文维,铁梅.体验音乐——以审美为核心的雷默音乐教育哲学观[J].戏剧之家,2023,(12):177-179.
- [3]李中静.雷默“体验的音乐教育哲学”的解读[J].湖北开放职业学院学报,2022,35(18):112-114.
- [4]武艺.实践主义音乐教育哲学与当代音乐教学法的研究[J].艺术评鉴,2023,(04):97-100.
- [5]王雨婷.从雷默审美音乐教育思想看我国学校音乐教育[J].戏剧之家,2024,(13):105-107.
- [6]李雪宁.走向融合的音乐审美教育——评《音乐教育的哲学——推进愿景(第三版)》[J].大众文艺,2022,(13):166-168.
- [7]蒋钰琪.埃利奥特的哲学观念在高等音乐教育中的体现[J].当代音乐,2022,(02):54-56.

作者简介:

胡钦焱(1998--),男,汉族,湖北人,博士在读,主要从事音乐学方面研究。