

教育家

柳新题签

呼唤教育家成长
推进教育家办学
分享教育家智慧

周刊

2013年9月25日

非常教师

张亚红： 从音乐教学走向音乐教育

□ 本报记者 王占伟 □ 刘术红

北京市八一中学音乐特级教师张亚红身上洋溢着纯粹、真实、大气的人格魅力。

前不久，记者首次采访时，刚一见面，她就说：“我是一名音乐教师，只做了这么多事，希望您能够写出新意。”她的纯粹与真实，迅速拉近了彼此的距离，让采访没有了客套，愉快而高效。

熟悉的人都评价张亚红是一个把音乐当生命的人、一个把教育当使命的人、一个把荣誉当起点的人。这样一个人究竟是如何把音乐“小”学科的价值发挥到最大化的？究竟是如何最大程度地引发并保持学生学习音乐的兴趣和热情的？究竟是如何从音乐课堂走向音乐课程的？究竟是如何从音乐教学跨越到音乐教育的……

做自己生命的主人

作为一个人，最本质的内容就是，你每天都在创造自己。这是张亚红对自己作为一名音乐教师的生命自勉。所以，她经常用“你今天创造了怎样的自己”来自我提醒。对于音乐教学，张亚红忠实于自己的理解 and 实践，不为外在力量所动。

做课即做人，是张亚红的口头禅。在她看来，教师做课首要考虑的是能给学生什么，让学生收获什么，而不是迎合领导、专家的喜好。

“她是一个纯粹的人，不受行政和世俗的束缚，有着虔诚的教育信仰，单纯得如一张白纸，上面写写画画的全是孩子们的故事……”八一中学校长助理刘荣铁这样评价张亚红。从教25年来，张亚红一直坚守着教育人应有的定力。她常说：“面对社会日益的浮躁、虚荣，我们作为教师也会面临着形形色色的诱惑，一定得从名利中抽出身来，用真诚做教师，用良心做教育。”

千实事，别空谈；千实事使人心踏实，空谈则会使人空虚。

——张亚红

然而，在艺术作为副科的传统观念并未改变的当下，尤其是在注重升学率的中学教育阶段，她的工作与行为并不能被所有人理解。曾有人指着张亚红的鼻子说：“你不能因为乐团的荣誉而牺牲孩子的未来。”面对指责和不理解，她委屈但不辩解，只是选择坚持，坚持用学生的生命成长证明一切。

“千实事，别空谈；千实事使人心踏实，空谈则会使人空虚。”这句话是张亚红日常对自己的提醒，也是对年轻教师的忠告。八一中学的牛震云书记把张亚红的成功归结为三点：一是“想得远，敢于坚持”，“有主见，有定力”，只要能让学生受益，困难再大也坚持到底；二是“她很看重自己，看重音乐对学生生命的影响”，“做事标准高，绝不凑合”；三是学校领导对她坚持的尊重。

张亚红之所以“有主见，有定力”，是因为她能做自己生命的主人。不仅如此，她更

希望自己的学生同样能做自己生命的主人。教师不要总是把自己对音乐的诠释灌输给 学生，而应把感受音乐的权利还给学生，这是张亚红的核心教学主张之一。基于此理念，她在古典主义音乐作曲家贝多芬的公开课上，放手让学生收集、展示、评价各自的学习成果。有学生以《命运交响曲》为依据，认为贝多芬是一个英雄，是一个伟人；有学生以《小步舞曲》为由，认为贝多芬是一个高雅的绅士；有学生以《致艾丽丝》为依据，认为贝多芬是个感情丰富又浪漫的人；还有学生以《田园》交响曲为例，认为贝多芬是一个热爱生活、热爱大自然的人……

在张亚红的课堂上，学生是自由而安全的。现在台湾一所知名大学读书的聂嘉伯，曾选修过张亚红戏剧表演课。他说：“我学习不太好，也不太会说话。但在张老师的课上，我就是主角。我想哭就哭，想跳就跳，甚至满地打滚都成，非常放松。”

第140期

名誉主编：耿峰
主编：王占伟 电话：010-82296726
执行主编：高影 电话：010-82296735
编辑：钟原 电话：010-82296728
投稿邮箱：zgjsbjy@vip.163.com
美编：梁颖宁 电话：010-82296743
投稿邮箱：zgjsbtp@vip.163.com
联办单位：
中国人才研究会教育人才专业委员会

张亚红语录

●做教育要有定力。

解读：这是我不时提醒自己的职业准则。面对社会上形形色色的诱惑，教师如何能从名利中抽出身来，用良心做教育，这需要有足够的定力。

●每个学生都是一颗闪闪发光的星星，而我的任务就是帮助他们找到最适合自己的那片天空。

解读：学艺术的孩子比较敏感，在我们的艺术团中，专业技能自有高低之分，但我们培养的学生首先要具备的就是充分的自信。一个人的长处就是自己的闪光点，能够发光，就是星。正是由于大小、明暗不同的繁星同时登场，夜空才会显得如此美丽。

●课堂教学设计不要仅仅停留在知识点和技能传授的方法上，而要将教育与教学有机结合。

解读：我们的课堂教学对于大多数教师来说，还仅是知识传授的平台，提分升学的必由之路。但对于我来说，我更愿意将育人的重任渗透进课堂，让教学转化为真正的教育。

●如果你想具有超强的音乐表现力，那么在演奏时，你就要将乐器当成自己身体的一部分，用心来诠释音乐的每一个音符。

解读：乐团训练时，引导学生投入、用心地演奏音乐。

●学会为别人喝彩。

解读：很多次比赛，部分学生很看重名次奖项，而我通过比赛要传递给学生的理念是“做好自己，就是最好的”，“过程从某种角度来说比结果更重要”的理念。别人好我们不仅要为其喝彩，更要向其学习。

●认真能把事情做好，用心能把事情做好。

解读：2002年，学校艺术中心成立。作为中心主任，我提出了这样的工作思路，希望所有教师能够做好每一件事，不留遗憾。后来，这句话就成了乐团的团训，也成了艺术中心4个学生社团共同的团训。

●成绩源于起点。

解读：我们的学生艺术团非常优秀，但凡参加的比赛都能取得优异成绩。作为学生的领路人，我们应该如何引导他们？面对成绩我常常说：“成绩已经属于过去，今天我们必将重新开始。”

●越是老师们普遍评价差的班级，就越要让他们多参加公益活动。

解读：曾有学生来向我哭诉，由于他们班纪律不好，年级组不让他们参与值周活动，说“怕惹麻烦”。我的观点不尽相同，越是老师们认为难管的学生和集体，就越要让他们有更多的机会回归社会，体验责任与风险。参加公益活动是一个非常好的途径。

张亚红和学生在一起

图片提供/北京市八一中学

成就他人就是成就自己

艺术教育的目的是什么？是打造艺术精英还是锦标主义？在我的艺术教育世界里，目的只有一个，那就是育人。
——张亚红

生命的内在价值，在于个体生命的觉醒，这也是教师职业的内在价值——为生命的觉醒而育人。张亚红着眼的并非仅仅是当下，而是做孩子心灵的导师，放眼他们生命质量的提升和一生的幸福。

八一中学金帆管乐团成立于1987年8月1日，现有成员200多人，以“认真能把事情做好，用心能把事情做好”为团训，以举办专场音乐会、参加各类大赛和进行国内、外交流演出等为载体，使学生在艺术交流实践中得到教育、不断成长、收获快乐。八一中学金帆合唱团近年来多次深入农村、部队，把优美的歌声、高水准的艺术节目送进社区和基层部队……另外，学校舞蹈团、京剧社等也在这种“金帆精神”的感召下培育出了一批批传承金帆文化的“金帆人”。

“成绩=起点”，对于一个但凡参加的比赛都能斩获优异成绩的团队来说，张亚红更加明确的是端正心态，摆正位置，看重过程，学会仰望星空，而非局限在当下的结果。“你把握不了评委手中的笔，但是你应该能够把握你手中的乐器。”把握能够把握住的：“每个人都是一颗星”，她常对学生讲，“你的长处就是自己的闪光点，能够发光，你就是那颗星，在我们的集体中，每个人都有所长，都是一颗星。”，“学会感恩”，感恩不应是口号，而应是自觉行动……

“如果你想具有超强的音乐表现力，那么在演奏时，你就要将乐器当成自己身体的一部分，用心来诠释音乐的每一个音符。在教育教学方面，如果要实现每个孩子都精彩，那就要将学生当作自己生命中的生命，用心经营每个生命。”张亚红守望着孩子们对音乐率性的自我表现，静听着花开的声音，不仅创造了乐团的奇迹，更创造了人生的精彩。

2011届学生陆宇烁是一名足球特长生，对表演和主持也感兴趣，于是选修了张亚红的戏剧表演课。后来，陆宇烁参加了学校组织的大型话剧表演，饰演主角。结果，他的演出取得了前所未有的成功，让所有人大开眼界。很多人根本没想看到一个只上过张亚红戏剧表演课的学生，竟然把一个角色演得如此专业。谈及当初，陆宇烁感慨地说：“是张老师的戏剧表演课激发了我的潜能，让我深深地爱上了表演。”

“别看了，没错！就你儿子送的，别人谁还这么有才啊！别小看他，老贵了，全是我一笔一划的……低调，别声张，别人都没准备。”一张长6厘米宽3厘米的小纸条上写着这么一段文字，背面是画。这是张亚红的学生田磊送的。类似于这样的小礼物，她还有很多很多。送这些礼物的不仅有与她相处甚密的社团学生，还有很多是仅仅跟她上过一次课的学生。一节课，温暖孩子一生，张亚红做到了。

在成就学生生命成长的同时，张亚红同样在成就年轻教师们的生命成长。她说：“教育不仅是为了学生的进步，也是为了教师的成长。我希望看到青年教师能够超越我，那才是我最大的幸福。”

从课堂到课程的跨越

只有把课程活动化、活动课程化紧密地结合，才能将艺术教育落到实处，发挥其最大的功效。
——张亚红

是创造性，而不是其他，使人感到生活是有意义的。张亚红对此深为认同。

作为音乐特级教师、学校教研组长，张亚红主张“课程活动化，活动课程化”。“课程活动化”，即为孩子们提供丰富的学习音乐的途径，给他们发挥、展示自我的平台，如开设学生感兴趣的电鼓演奏课、弘扬民族文化的古筝演奏课等，课程内容丰富多样，可满足学生的不同需求，使其按照自己感兴趣的内容自主选择学习的方向。

所以，如开设学生感兴趣的电鼓演奏课、弘扬民族文化的古筝演奏课等，课程内容丰富多样，可满足学生的不同需求，使其按照自己感兴趣的内容自主选择学习的方向。如开设学生感兴趣的电鼓演奏课、弘扬民族文化的古筝演奏课等，课程内容丰富多样，可满足学生的不同需求，使其按照自己感兴趣的内容自主选择学习的方向。通过辩论，学生认识到，小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中，作曲家巧妙地运用似断似续的音乐表现了祝英台的羞怯、有口难言的内心情感……《保卫黄河》那此起彼伏、一浪高过一浪的轮唱，让人通过音乐表现出群情激愤、万马奔腾的艺术效果，感受到抗日力量不断发展壮大和势不可当的必胜决心。

这次音乐主题班会，将音乐学习变成了学生自主内化的过程，成功开启了学生全面了解和认识音乐的一扇门。

曾经有段时间，很多中学生一味追求通俗音乐，对经典音乐却嗤之以鼻。也有

音乐要素、历史背景角度分析作品的过程中，一位学生的一席话，让张亚红始料不及，她觉得这番话是真诚的，并且有一定代表性。她没有批评这位学生，反而感谢他提出了一个新课题。

基于这个问题，张亚红创造性地组织了一次以“徜徉乐海，心灵翩跹”为主题的音乐班会课。

一个回放课堂教学情景的小品拉开了班会的帷幕。随后，学生分成两组，针对“欣赏音乐作品到底要不要分析音乐要素和了解历史背景”的问题展开辩论。通过辩论，学生认识到，小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中，作曲家巧妙地运用似断似续的音乐表现了祝英台的羞怯、有口难言的内心情感……《保卫黄河》那此起彼伏、一浪高过一浪的轮唱，让人通过音乐表现出群情激愤、万马奔腾的艺术效果，感受到抗日力量不断发展壮大和势不可当的必胜决心。

这次音乐主题班会，将音乐学习变成了学生自主内化的过程，成功开启了学生全面了解和认识音乐的一扇门。

曾经有段时间，很多中学生一味追求通俗音乐，对经典音乐却嗤之以鼻。也有

一些教师在课堂上播放学生喜欢的通俗音乐、摇滚音乐，以为这样就能体现“以学生的兴趣爱好为动力”，以为这样就满足了学生的需求。这让张亚红深感不安。

为纠正学生对通俗音乐的认识和审美标准上出现的偏差，张亚红专门设计了音乐实践课《西方通俗音乐掠影》。课前，张亚红和学生一起选择了古典主义时期、浪漫主义时期以及现代、当代的通俗音乐的典型案例，进行赏析。在此基础上，她向学生提出问题：什么是通俗音乐？通俗音乐有什么特点？它的社会功能是什么？其历史沿革又是怎样……

课上，学生围绕这些问题进行了热烈而深入的讨论，并达成一些共识：古今中外各个时期都有通俗音乐存在，通俗音乐大多都来源于民间，拥有广泛的听众。经过历史的考验，精品被保留下来，成为经典作品；而那些昙花一现的音乐，则被人们无情地淘汰。今天的通俗音乐能否成为经典，有待历史检验……通过探究，学生对通俗音乐发展的历史沿革、基本特征、社会及艺术价值等，有了较为明确的认识，达到了培养学生健康向上的审美情趣、提高学生审美能力的目标。

音乐教育如何塑造灵魂

让学生拥有一些基本的音乐技能是不够的，还应该让学生拥有深厚的音乐素养和民族情怀。
——张亚红

一定要让中国孩子拥有深厚的民族情怀，这是张亚红音乐教学的一个基本指导思想。在她看来，民族文化是表明民族本性、民族尊严、民族意志的标志，音乐教学必须要让学生了解和热爱祖国的音乐文化，增强民族意识。

但现实是，很多学生对对中国民族音乐不感兴趣。“世界上最难听的音乐就是中国民歌……”一次上中国民歌赏析课时，有学生坦率地说出了这样的话。学生对我国民族音乐缺乏了解，对祖国民族音乐缺乏感情，让张亚红的心情久久不能平静，她决心利用这个契机让学生了解中国民歌，了解民族音乐。

为此，张亚红精心设计了音乐欣赏

课“又见《茉莉花》”。她以聆听不同风格和演唱形式的南北两地的《茉莉花》为载体，让学生欣赏，并进行情感体验。在此基础上，她引导学生思考：同为《茉莉花》，为什么会形成不同的音乐风格……张亚红还选用世界著名音乐大师普契尼的歌剧《图兰朵》中的《茉莉花》片段，将学生的视野引向历史和国外；选用北京国际音乐节上千人交响合唱《茉莉花》的片段，引发学生更深的感受……这节课不仅提升了学生对祖国音乐及民族精神的审美和认识，更唤醒了他们对民族文化的尊重与热爱，完全颠覆了很多学生对中国民歌的片面认识。

张亚红不仅在音乐课上，还在各种活

动中，培养学生的民族文化情怀。德国萨克森国际音乐节在欧洲很有名，但在八一中学金帆管乐团参加之前没有一个亚洲面孔出现过。该音乐节分为室内演奏和室外演奏两部分。2011年，八一中学的金帆管乐团在这两个环节上都受到了评委的称赞。谈到室外演奏环节，张亚红老师异常激动：“我们特别让孩子们穿上了56个民族的节日盛装，4个老师头戴大头娃娃走在队伍前面……中国代表团走入街道立刻成为所有人的焦点，那种自豪感让孩子们铭记一生。”张亚红进一步表示，正是这次德国萨克森音乐节的成功，让她意识到获奖其实不重要，重要的是让孩子们真正体会到音乐的快乐，促进他们成长。