

俄罗斯 大学音乐

教育研究

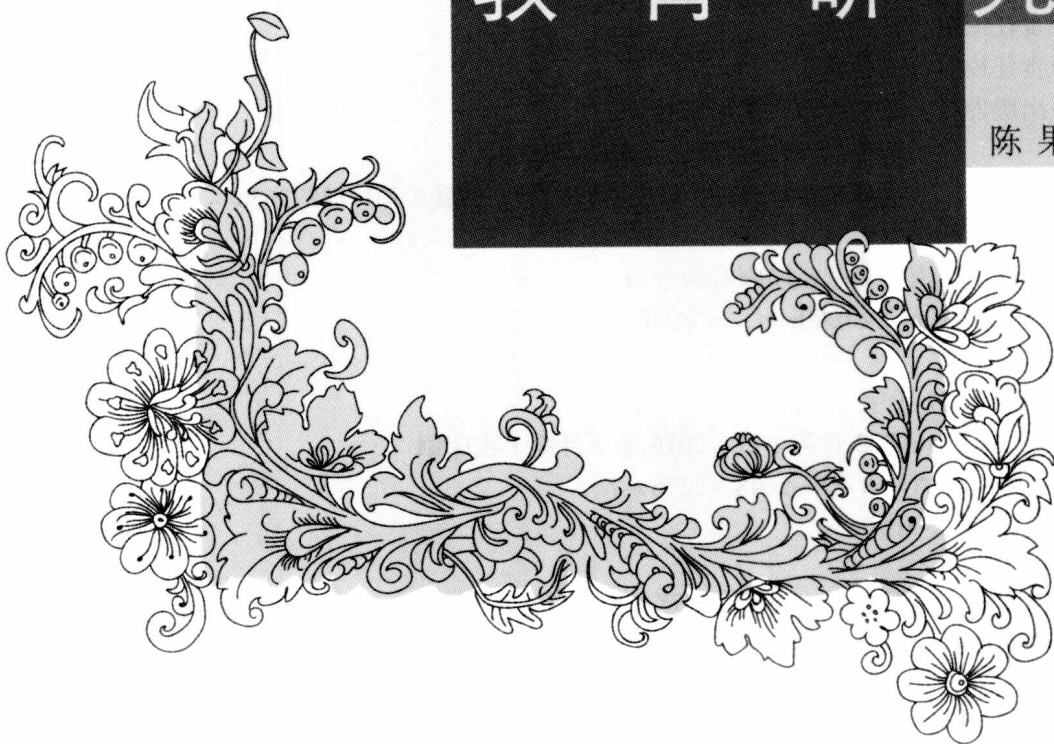
陈果 / 著

湖南师范大学出版社

俄罗斯 大学音乐 教育研究

Исследование по высшему
профессиональному музыкальному
образованию в России

陈果 / 著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯大学音乐教育研究 / 陈果著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5648 - 2276 - 7

I. ①俄… II. ①陈… III. ①音乐教育—教学研究—高等学校—俄罗斯
IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 231603 号

俄罗斯大学音乐教育研究

陈 果 著

◇组稿编辑: 李 阳

◇责任编辑: 黄 莹

◇责任校对: 刘秋雨

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88873071 88873070 传真/0731. 88872636

◇经销: 新华书店

◇印刷: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

◇开本: 710mm × 1000mm 1/16 开

◇印张: 16

◇字数: 257 千字

◇版次: 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 2276 - 7

◇定价: 38.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

投稿热线: 0731. 88872256 13975805626 E-mail: lykeithe@163.com

目 录

绪 论	1
第一章 俄罗斯大学音乐教育的传统形成	19
一、俄罗斯大学音乐教育国家意识的形成	20
1. 早期音乐教育	22
2. 音乐普及教学班	24
3. 专业音乐学院	24
二、俄罗斯大学音乐教育培养的形成	28
1. 声乐的培养	29
2. 钢琴的培养	30
3. 音乐普及的培养	32
三、俄罗斯大学古典合唱教育的形成	33
1. 合唱民族根源	34
2. 合唱指挥专业	35
四、俄罗斯师范院校音乐教育的形成	36
1. 师范音乐教育结构	37
2. 音乐教育职业性新观点	39
第二章 俄罗斯大学音乐教育的培养机构	42
一、俄罗斯音乐的教育机构	42
1. 初等音乐教育	43

2. 高等音乐教育	45
二、苏联时期的音乐教育机构	46
1. 改革条例的公布	47
2. 师范部的独立	49
3. 普通音乐教育	51
4. 专业音乐教育	52
第三章 俄罗斯大学音乐教育的实现过程	53
一、俄罗斯大学前期音乐教育实现	53
1. 补充音乐教育	53
2. 未来音乐教师教育	55
二、圣彼得堡科学传统的音乐师范教育实现	56
1. 圣彼得堡音乐学科教育流派	56
2. 俄罗斯国立师范大学音乐科学教育风格	58
3. 音乐师范教育的人文思想	58
三、圣彼得堡国立大学的音乐教育实现	61
1. 自由艺术的音乐教育思想	62
2. 自由科学的教育思想	63
3. 音乐教学大纲	64
4. 《音乐评论》方向	68
四、俄罗斯国家层面师范音乐教育实现	69
1. 学士培养的面面观	69
2. 国家层面的教学思想	72
3. 学士教学计划	74
4. 学士教学实例	75
5. 硕士教学计划	78
6. 教学计划中的专业术语	86

第四章 俄罗斯大学音乐教育的课程与学位设置 89

一、课程设置 89

1. 院系课程设置 90
2. 俄罗斯国立师范大学音乐系课程 93
3. 课程设置理念 95
4. 课程设置科学 97
5. 课程设计方案 98
6. 硕士课程 101

二、学位设置 105

1. 俄式学制学位 105
2. 学士—硕士—副博士—博士体系 105
3. 专家—副博士—博士体系 107

第五章 俄罗斯大学音乐教育的教学特色 108

一、专家与国际化 108

1. 音乐教育专家 108
2. 音乐教育的国际化 111

二、“学术会议”式教学 112

1. “定期论坛”式教学 112
2. “音乐文化”式教学 115
3. “注释新解”式教学 118

三、教学重要作用 119

1. 发挥音乐才能 119
2. 克服旧制旧规 122
3. 新编教材教参 124
4. 教学特色实例 127

第六章 俄罗斯大学音乐教育的创新教育	130
一、创新教育计划	130
1. 决议出台的目的	130
2. 全面商业化	131
二、创新教育特点	131
1. 权威性与指令性	132
2. 人本性与协同性	132
3. 全面性与系统性	132
4. 目标性与效益性	132
5. 商业性与主体性	133
三、创新教育法案	133
1. 明确创新是教育现代化的主题	133
2. 明确高等教育创新的阶段性战略	134
3. 采取竞标手段资助高校创新发展	135
四、国家创新法案顶层设计	135
1. 明确责权利	136
2. 政策一致性	137
3. 阶段性目标	137
第七章 俄罗斯大学音乐教育的理论支撑	139
一、俄罗斯高等学校音乐教育的理念	139
1. 现代样本	139
2. 教育理论	142
3. 审美哲学	143
4. 重要的教育思想	143
二、俄罗斯音乐美学教育的主要观点	145
1. 影响巨大的三个观点	146

2. 教育家的音乐教育理论	147
3. 贝·亚罗夫斯基和鲍·阿萨菲耶夫的音乐美学教育观点	152
4. 德·鲍·卡巴列夫斯基和其音乐课程体系	155
第八章 俄罗斯大学音乐教育的政策依据	161
一、逻辑基础	161
1. 以满足经济需要为出发点	162
2. 以满足文化需要为目标	162
3. 以着力教育发展是关键	163
二、政策定位	163
1. 创新发展政策	163
2. 进修培训体系	165
三、教师考核	167
1. 考核制度	167
2. 培养架构	169
第九章 俄罗斯大学音乐教育的危机与缺陷	172
一、音乐教育的危机	172
1. 危机原因	172
2. 危机后果	173
二、学位制度的尴尬境地	174
1. 专家文凭与副博士文凭遭遇尴尬	174
2. 副博士学位	174
3. 博士研究生	175
三、在继承中改革的学位制度	175
1. 改革背景	175
2. 改革音乐教育理念	176

四、近年来音乐教育的新认识	178
1. 纳斯卡娅对音乐功能的创新认识	178
2. 积极意义	181
参考文献	183
后 记	191
附 录	194
附录 1 俄罗斯联邦司法部 2011 年 3 月 22 日第 20228 号文件宣	194
附录 2 俄罗斯联邦司法部 2010 年 2 月 17 日第 16521 号文件宣	211
附录 3 俄罗斯国立师范大学音乐系教学计划	225
附录 4 俄罗斯国立师范大学教育方向课程计划	232
附录 5 俄罗斯国立师范大学演唱艺术方向课程计划	239
附录 6 俄罗斯国立师范大学乐器艺术方向课程计划	244

绪论

俄罗斯音乐的历史渊源可以追溯到公元 6~9 世纪东斯拉夫部落生活时代。当时出现的偶像崇拜的“仪式歌曲”就是这种文化现象之一，其中包括崇拜太阳等自然物、“年历仪式歌曲”的自然现象和崇拜氏族祖先的“家族仪式歌曲”。同时，在古代斯拉夫人中器乐也开始流传。当时采用的乐器有古斯里（多弦弹拨乐器）、古多克（弓弦乐器）、杜德卡（竖笛）、索别尔（横笛）、罗格（号角）以及一些打击乐器等。

9 世纪末，随着斯拉夫人最早的国家——基辅罗斯的形成，以英雄史诗和传说为内容的“壮士歌”逐渐繁荣。自古罗斯封建国家建立以来，为宫廷和国事服务的音乐获得了很大发展，如在王公贵族的登基典礼、出征归来和庄严集会时，常唱奏“光荣颂”；在军队行进和国家仪式上，用长形的直管号和纳克雷鼓等乐器的演奏来助威。与此同时，民间音乐也在不断发展。世俗音乐的体现者——民间杂耍艺人的艺术生机勃勃，与广大社会阶层人民的生活息息相关，受到普遍的欢迎。

自 10 世纪末基督教由拜占庭传入并成为国教起，宗教音乐开始发展。教会歌曲是古罗斯唯一的专业音乐，其记录符号称为“涅夫梅”，它们只代表旋律的趋势和节奏的长短，而不能标明每个音的准确高度。这种标记称为“旗标”或“弯钩”记谱法，用这种记谱法书写的教会歌曲被称为“旗标歌曲”或“旗标歌调”。这种来源于拜占庭的曲调和记谱体系由于长期受到本地民歌的影响而逐渐具备了新的特征：原来充满朗诵的音调，如今音域扩充，旋律变得悠长，增强了歌唱性。15~16 世纪，新统一的俄罗斯国家——莫斯科罗斯形成。旗标歌调最终形成了独特的俄罗斯民族风格。17

世纪,这种歌调及其记谱法得到了进一步的改革和完善。随着社会意识形态的变革,单声部的旗标歌调逐渐被多声部的“帕尔捷斯歌曲”所取代。这种风格的更替伴随着尖锐的争论,新风格的支持者们发表许多论文批驳把音乐看成是“宗教的奴仆”的中世纪保守观点,并论证新风格的合理性,使多声部的帕尔捷斯歌曲获得了推广。

到18世纪,音乐艺术逐渐摆脱了宗教的束缚,成为面向社会公众的娱乐和消遣,建立了歌剧院、举办了公众音乐会、开展了家庭音乐活动。在18世纪30年代成立了附属宫廷的意大利歌剧院,50年代在莫斯科和圣彼得堡开设了私立歌剧院。当时在俄国工作的意大利作曲家有B·加鲁皮、F·特拉埃塔、G·帕伊谢洛、G·萨尔蒂、D·奇玛罗萨等。18世纪80年代在莫斯科开办了彼得罗夫斯基剧院(今莫斯科大剧院的前身),既演话剧,也演歌剧和舞剧。圣彼得堡的石头剧院以及一些省城的剧院都上演歌剧,甚至在一些贵族地主庄园的农奴剧院也上演了歌剧。

19世纪初的俄国音乐显示出浪漫主义的倾向。歌剧题材偏好童话和民间传说,追求豪华的舞台效果,音乐充满多愁善感的情调。19世纪30~40年代,米哈伊尔·格林卡的创作标志俄国音乐古典主义传统的确立。^①19世纪50年代末至60年代,随着社会运动和进步思潮的高涨,俄国音乐文化获得了更为广泛的发展。在音乐演出活动和专业音乐教育方面,鲁宾斯坦兄弟作出了卓越贡献。1859年在圣彼得堡,安东·鲁宾斯坦成立了俄罗斯音乐协会。次年尼古拉·鲁宾斯坦在莫斯科成立了分会。他们广泛举行交响音乐和室内乐音乐会,开办音乐训练班。后来在此基础上先后成立了圣彼得堡和莫斯科音乐学院(1862年、1866年)。此外,在圣彼得堡还办免费音乐学校,演出并宣传欧洲和俄国名家的作品,进行了大量普及音乐教育的工作。在创作方面出现了以巴拉基列夫为首的“新俄罗斯乐派”,歌剧是他们创作的中心。在交响乐创作方面,强力集团作曲家重视标题性原则,分别以史

^① 格林卡吸取了欧洲古典和浪漫乐派的成果,钻研了俄罗斯民族的民间音乐,将专业的音乐技巧与质朴的俄国民间音乐结合,使俄国音乐文化提高到当时欧洲先进水平,为俄国民族乐派的发展奠定了坚实基础。

诗、童话、民歌和自然风光为题，创作了民族色彩浓郁、艺术形象鲜明的作品。在室内器乐领域，鲍罗丁的两部弦乐四重奏，巴拉基列夫的钢琴独奏曲《伊斯拉美》，穆索尔斯基的钢琴组曲《展览会上的图画》，居伊的小提琴曲等，以深情款款和栩栩如生的音乐形象引人入胜。在声乐浪漫曲方面，以内容深刻、体裁多样、语言新颖为特征的穆索尔斯基和鲍罗丁的作品最为出众。

处在同一时期的柴可夫斯基，则重视音乐艺术的思想性和民族传统性，他和强力集团并无多少差异，但是在创作实践上却存在着不同的特点。^①

在俄国专业音乐的发展过程中，音乐评论起了重要的作用，在这个领域先后作出贡献的有奥多耶夫斯基、斯塔索夫、谢罗夫、拉罗什、居伊等。他们积极倡导音乐艺术民主进步的创作原则和美学思想，热情推荐并宣传格林卡、强力集团和柴可夫斯基的作品，有力地促进了俄国民族音乐的传播。

19世纪以来，俄罗斯音乐表演艺术蓬勃发展，建立了俄国学派，涌现出许多著名人物。其中有代表性的歌唱家有夏里亚宾、涅日丹诺娃、索比诺夫、叶尔邵夫；钢琴家有鲁宾斯坦、拉赫玛尼诺夫；小提琴家有格尔日玛利；大提琴家有达维多夫；指挥家有库谢维茨基等。

1917年俄国十月社会主义革命胜利后，俄罗斯音乐进入了新的发展阶段，成为多民族的苏联音乐的重要组成部分。

1948年苏联成立作曲家协会，1979年协会会员多达2100名。协会经常在全国各地举行音乐节和音乐会。1958年在莫斯科举行了第一届国际柴可夫斯基音乐比赛会，以后每四年举办一次。在1978年的第六届柴可夫斯基音乐会上，苏联歌唱家舍姆丘克、小提琴手格鲁别尔特和钢琴演奏家普列特涅夫同时获得一等奖。1969年起，在莫斯科每四年举行一届的芭蕾舞国际比赛中，苏联演员不止一次拔得头筹。

研究意义：毋庸置疑，俄罗斯的音乐教育在世界音乐教育史上有着专业权威。21世纪初，由多代音乐人共同创建的俄罗斯高等学校音乐教育系统

^① 这主要表现在他的创作深刻地反映了19世纪80~90年代在沙皇专制高压政策下的俄国知识分子阶层的苦闷心理；作品的音调更多来源于城市歌曲；创作领域扩大，涉及了几乎全部音乐体裁和形式；作曲技术更加全面和完善。他的作品交织着戏剧性冲突、抒情性表白和风俗生活的描写，并以委婉的旋律、真挚的感情和生动的形象深深感染着人们。

开创了一个新时期。2003年,俄罗斯签署了“博洛尼亚宣言”^①并开始在博洛尼亚进程框架下进行教学。过去的10年间,俄罗斯教育战略的优越性充分地彰显出来。如何在按照博洛尼亚进程工作的同时,保留自己的优秀传统;如何在保留本国最优秀的民族教育的同时,运用新的教学方法进行教育程序的现代化,这都成为了当今俄罗斯高校教育工作的中心问题。

以19世纪俄罗斯著名哲学家赫尔岑命名的俄罗斯国立师范大学,是俄罗斯高校中第一批进入博洛尼亚进程的大学。在此基础上,学校实现了师范教育理念的研究以及二级学位体系(学士,硕士)的改革。该校的音乐系创立于1988年,该系拥有非常强大的高水平教师资源,在统一的教育系统改革中发挥了巨大的作用。该系集中了音乐教育领域最优秀的专业人员,不仅有科研人员,还有富有经验的教育实践者。作为一座世界闻名的高等学府,俄罗斯国立师范大学吸引了大量来自中国的留学生,他们希望在此获得本科或者研究生教育。适用于音乐师范教育的标准在俄罗斯国立师范大学音乐系得到了创新性的运用,这值得进一步的专门研究。

俄罗斯国立师范大学的音乐系拥有最优秀的俄罗斯音乐教育传统,它与其他高校特别是圣彼得堡音乐学院接触交流紧密。在音乐系工作着许多来自圣彼得堡音乐学院的教授以及来自马林剧院和爵士剧院的演员。在此基础上,音乐系举办各类竞赛、承办各类音乐节并对教学技巧成果进行考察。科学研讨会及各项会议将国内外的科学家们聚集到了一起。所以,当讨论俄罗斯国立师范大学音乐系的音乐教育活动最真实的意义及前景时,应该将其放到俄罗斯音乐教育的历史中去,并且要与别的高校音乐系最新形式的教育系统相比较。比如圣彼得堡国立大学的自由艺术与科学系(ФСИН),他们设立了本科教育的《音乐》课程以及硕士教育的《音乐评论》课程。该系是俄

^① 欧洲各国的高等教育体系结构复杂,彼此相异,导致跨国人才交流和留学的诸多不便。1997年4月8—11日,欧洲理事会与联合国教科文组织在葡萄牙首都里斯本召开会议并通过了《欧洲地区高等教育资格承认公约》(简称《里斯本公约》)。该公约是欧洲地区涉及高等教育的唯一具有约束力的文书,是奠定“博洛尼亚进程”的基础文件。1999年6月,欧洲29个国家的教育部长在博洛尼亚举行会议,共同探讨2010年建成欧洲高等教育区并完善欧洲共同的高等教育体系等问题,同时签署了《博洛尼亚宣言》。

罗斯自由教育系统的样板，将它纳入俄罗斯音乐教育范例研究是十分恰当和有效的。以俄罗斯国立师范大学为首的圣彼得堡诸大学是优良民族传统与时代的现实需求相结合的成功典范。

理论意义：对俄罗斯高等音乐师范教育的成果进行系统研究并做试验证明。本研究将对中国高等音乐教育的发展有借鉴意义。

实践意义：研究的结果可有效地运用到中国和俄罗斯师范类大学音乐教育专业音乐历史和音乐理论的课程中，对教学方法和教育标准的研究有借鉴意义。

音乐教育是个人音乐文化形成的基础，它能刺激学生的音乐创新活动和对古典音乐的高超典范理解能力的形成。音乐教育系的毕业生们被赋予实现孩子们艺术发展的使命。

研究目的：本书的研究目的是完整地、历史理论性地分析以俄罗斯国立师范大学音乐系为例的俄罗斯高等音乐师范教育。围绕着这个目的，需要完成以下一系列任务：

- 介绍俄罗斯高等学校音乐教育的发展历史。
- 分析音乐学和教育学的理论概念、科学研究以及在 20 世纪对俄罗斯国立师范大学音乐系教育思想具有深刻影响的自创性教育体系。
- 研究莫斯科和圣彼得堡高等音乐师范教育的理论观点。
- 研究现阶段国家标准的学士和硕士教学计划。
- 对圣彼得堡国立大学自由艺术与科学系的《音乐》和《音乐评论》两个教学项目进行比较和分析。
- 分析俄罗斯国立师范大学音乐系的科学研究、教学方法以及教学论三方面的工作。
- 俄罗斯大学音乐教育的创新教育。
- 俄罗斯大学音乐教育的政策依据。
- 俄罗斯大学音乐教育的缺陷与危机。

研究客体：俄罗斯当代高等学校音乐师范教育。俄罗斯高等学校音乐师范教育实际上体现了全能思想。如今，音乐教育工作者的职业技能不仅指音

乐专业领域内的技能和本领，还包括思维机动性、知识、技能、本领的一体化，以及它们在职业和社会范围不断变化的条件下的转化，力求在若干相邻的领域内形成多面的职业技能。如今的职业音乐工作者是老师和教育者、艺术活动的组织者、独奏者、伴奏者、启蒙讲师、艺术团的参与者及领导者。这一切说的都是当代音乐生活的特点。为此，人文科学领域的专家应该为多样的职业活动及社会文化活动做好准备。

研究对象：当代俄罗斯音乐师范教育的理念以及它在俄罗斯国立师范大学音乐系教学工作中的体现。

研究资料：依据联邦国家教育标准（第三版）制定的俄罗斯国立师范大学音乐系的教学计划，联邦国家教育标准文件，圣彼得堡国立大学自由艺术与科学系（ФСИН）项目，俄罗斯国立师范大学音乐系著名科学家和教授的学术研究和教学法研究。

实验基地：俄罗斯国立师范大学音乐系，作者在此地生活学习了四年，完成博士论文答辩。

方法论基础：现代学术界对高等学校艺术和音乐师范教育研究的方法在许多俄罗斯学者的著作中有所反映：阿普杜林（Э. Б. Абдуллин）[1；2；3]^①、捷列齐耶娃（Н. А. Терентьева）、娜列托娃（И. Н. Налетова）[91；92；93]、普拉斯洛娃（Г. А. Праслова）[75]、奥芙夏金娜（Г. П. Овсянкина）[68]以及其他[80；82；83；102]。他们提出了培养学者兼教育—演奏家的新型音乐教育工作者的理念。

研究方法：综合和系统分析有关俄罗斯音乐教育发展的历史观点，比较分析现代音乐教育模式和学士、硕士二级体系的多方位教学计划。

理论源泉：除了以上提到过的俄罗斯学者的作品，还有作者在俄罗斯国立师范大学所学习到的作品和资料，它们都具有重要意义。其中有捷列齐耶娃的《高等音乐教育理论基础》[92]和捷列齐耶娃与娜列托娃合著的《音乐教育的技术和方法》[93]。除此之外，还有作者在俄罗斯师范大学音乐系

① 整篇文章括号中的数字指的是参考文献中书目的序号，书的序号用分号隔开，如果数字在逗号之后，则指的是书的页码。

所学习和研究的各类创新性教学参考资料和课程 [91; 4~6; 19; 25; 38; 40; 43; 44; 47; 48], 以及其他俄罗斯学者在学术论坛和会议上发表的关于高等学院音乐教育和教育学方面的论文著作。

作者还参考了俄罗斯学者在音乐心理学 [94; 67; 73]、教育学 [7; 52; 103]、乐理(阿萨菲耶夫 [9; 19] 的音调论和亚沃尔斯基 [105] 的音乐内容论)和音乐演奏理论 [98~102] 等领域的著作。这些著作让作者认识到了符合当代音乐学要求的高校综合教学应有的水平。

研究创新:

● 俄罗斯音乐教育学是俄罗斯历史中的民族瑰宝, 本论文则是通过分析俄罗斯音乐教育学中重要组成因素的形成来研究俄罗斯 19—20 世纪音乐教育的发展历史。

● 对音乐美学教育理念的发展和贯彻落实作了详细的分析。对莫斯科和圣彼得堡流派的音乐教育理念进行了对比。

● 首次在科学研究中将俄罗斯高等音乐教育的经验运用到素质教育中。详尽分析俄罗斯国立师范大学音乐系的联邦国家教育标准第三版教学计划, 并将其与圣彼得堡国立大学自由艺术与科学系的学士和硕士课程进行比较。

● 全面概述俄罗斯国立师范大学音乐系科学研究、教学方法和方法论方面的特点, 展示该系在音乐学和音乐教育学领域最新研究理念, 以及在教学方法和方法论研究方面的成果。

本书结构: 论文由引言、正文九章、后记、参考文献和附录组成。第一章概述俄罗斯大学音乐教育的传统形成; 第二章介绍俄罗斯大学音乐教育的培养机构; 第三章描写俄罗斯大学音乐教育的实现过程; 第四章说明俄罗斯大学音乐教育的课程与学位设置; 第五章分析俄罗斯大学音乐教育的教学特色; 第六章探讨俄罗斯大学音乐教育的创新教育; 第七章论述俄罗斯大学音乐教育的理论观点; 第八章阐明俄罗斯大学音乐教育的政策依据; 第九章分析俄罗斯大学音乐教育的危机与缺陷。

ВВЕДЕНИЕ

История русской музыки можно ввести к эпохе восточнославянских племен, живущих в 6—9 вв. Способ производства, труда и жизни примитивной системы родовой общины порождает соответствующую культуру, одной из них является идолопоклонническая ритуальная песня, в том числе “календарно—ритуальная песня” с поклонением солнцу и другим природным объектам, и “семейная ритуальная песня” с поклонением предкам семьи. В то же время, среди древних славян, инструментальная музыка начала распространяться. Используемые музыкальные инструменты включают: Гусли (многострунные щипковые инструменты), Гудок (струнные инструменты), Дудка (кларнет), Собер (флейта), Рог (рожка) и некоторые ударные инструменты.

В конце 9 века, в связи с постепенным развитием производительных сил, система родной общины распадалась. С формированием первого славянского государства—Киевская Русь, постепенно процветают былины с содержанием героической поэмы и легенды. После создания феодального государства древней Руси, быстро развивается музыка, служащая судебным и государственным делам, например, в интронизации дворянства, возвращении с победой и торжественных собраниях, часто играет “Песню о славе”; в поездке армии и национальных ритуалах принимали длинную прямую трубу, барабан Никелей и другие музыкальные инструменты придать силы. Между тем, народная музыка постоянно развивалась. Представитель