

音乐教育学理论丛书

主编 余丹红

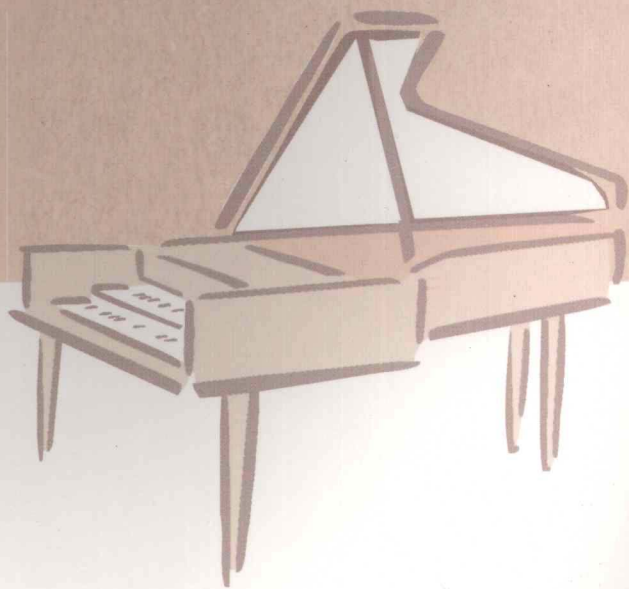
音乐 *Music Education* 教育学导论

〔奥〕沃尔夫岗·马斯特纳特 著

余丹红 张礼引 译

华东师范大学出版社

音乐教育学理论丛书

主编 余丹红

Music
Education

音乐 教育学导论

〔奥〕沃尔夫岗·马斯特纳特 著

余丹红 张礼引 译

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育学导论/[奥]沃尔夫冈·马斯特纳克著 余丹红、
张礼引译. —上海:华东师范大学出版社,2008
ISBN 978-7-5617-6004-8

I. 音… II. ①沃…②余… III. 音乐教育—教育理论—
师范大学—教材 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 054246 号

音乐教育学理论丛书

音乐教育学导论

著 者 [奥]沃尔夫冈·马斯特纳克
主 编 余丹红
译 者 余丹红 张礼引
责任编辑 张俊玲
曹利群
审读编辑 王红菱
装帧设计 高山

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 上海崇明县裕安印刷厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 20
字 数 263 千字
版 次 2008 年 8 月第 1 版
印 次 2008 年 8 月第 1 次
印 数 3100
书 号 ISBN 978-7-5617-6004-8/G·3476
定 价 39.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

原 作 序

关于这本基础理论书籍的写作,伟大的哲学家卡尔·R·坡珀强调“客观认识”一词。当然,他可能错了。这个词显然不能为漫不经心地研究或者草率地写作寻找藉口,而应是科学地陈述,因为人类的思想常常容易出偏差,而真理的揭示也未必永恒。科学的发展不可避免地影响着知识结构的重大改变。真理的品质不是建立在单一的关于真理的概念之上,而是关于真理的各种迥然相异的理念。我们对世界的感观认识与我们精神理念以外的世界之间存在着巨大的鸿沟:感知世界与世界本身并非同质。

就这个意义而言,我也可能出错。我的某些论点在二十年后可能是错的,而很多与我观点不同的意见却有很好的论证支持。因此,这本书绝不能被理解为音乐教育的定则,而是对音乐教育不同领域的探讨。我希望通过该书引发对音乐教育的讨论,并取得进展。音乐教育不是意识形态的东西:它体现了文化现象与政治主张、神经生物学决定的客观事实与人的主观意志、情感交流与技巧运用之间激烈的交叉碰撞。

音乐教育作为一门学科而言是相对年轻的。三十年前,欧洲首度在音乐教育领域开设博士学位。如今音乐教育作为学科来讨论其存在的权利时,仍然面临诸多困难:音乐教育史仍然受制于历史学科,音乐学习过程的问题心理学通常有更好的解答,音乐学习的现象可能更多

地属于人类学和社会学范畴,课程原则取决于它属于政府体制下的学校而不是基于音乐教育目标的原则。这些讨论指出了一种可能性,就是音乐教育可以被科学地认定为交叉学科而不是特定单一学科。

音乐的教与学的复杂性,音乐教育在音乐、生活与社会中的角色和关于文化认同的争论等,使得音乐教育成为理论学科和高层次的课堂教学的特定学科。相关的音乐学习过程的所有方面和人类学、社会学、心理学和音乐学互相关联,服从于音乐教育及其多学科网络。

然而,这个特征似乎比其他学科,例如化学中概念的确定性更为难以把握。自从氧元素被发现后,很显然,原先人们所认为燃烧物体中的“燃素”是不存在的,而水是由两种元素构成的。与此相比较,如何发展一个学生的作曲能力的问题显然充满变数。相比较于爱因斯坦关于空间与时间的相对论概念,课堂音乐教育中关于古典主义时期和浪漫主义时期比文艺复兴和早期巴洛克时期更为重要这一定则更多地受到质疑。音乐教育必须同时应对客观事实和主观意识,它必须处理自然科学与经验主义研究两个领域的问题。音乐教育最终不是跟以下问题发生深刻联系,如创造性思维、政治理念、审美认知等。科学的音乐教育学是为以音乐为主导的课堂教育制定的重要原则。它在复杂的科学领域里保持整体功能,关注音乐教育的方方面面。虽然音乐教育仍没有严格意义上的科学方法论,而更像一种科学方法的探究,选取何种方法则取决于实际音乐教育问题的研究性质。

我深切地期望,本书能够对中国蓬勃发展中的音乐教育事业有所贡献,并希望能够在东西方文化的沟壑之间架筑桥梁。关于这个跨文化研究的尝试,我特别要向音乐教育家余丹红博士、打击乐演奏家彭瑜、竖琴演奏家周洁致谢,她们帮助我对中国的音乐和音乐教育有了深入的了解。

沃尔夫冈·马斯特纳克

2006 年夏

译 序

2006年,我和我的研究生一起对20世纪中国大陆出版发行的音乐教育理论书籍作了全面的收集与梳理,整理出《音乐教育手册》一书,由上海音乐学院出版社出版。在梳理学科文献的研究工作中,我们看到了音乐教育学这一学科在中国的研究基础以及未来的发展空间;参照西方研究体系,我们也看到了现存的差异与距离。

1999年,德国慕尼黑艺术与戏剧大学音乐教育系主任沃尔夫冈·马斯特纳克(Wolfgang Mastnak)教授第一次访问上海音乐学院音乐教育系。作为德国DAAD研究项目承担人,他开始了德国与中国音乐教育的比较研究工作,也开始了我们之间长期的学术合作——为音乐教育理论丛书写作系列专著,即为我们的合作内容之一。在本丛书中,我们保留马斯特纳克教授撰写的英文版本,中英文双语版可使阅读者得到学科知识与语言学习两方面的收益。

同时,我们的研究团队开始在音乐教育学原理、音乐教育心理、音乐治疗、音乐教学法、音乐课程研究、音乐教育管理学、音乐教育史、音乐教育比较研究等领域投入研究力量,希望通过本丛书的出版,使一批新人新成果成为音乐教育学学科建设的新力量。

坦诚地说,如果本丛书能够成为中国音乐教育学学科发展中的进阶之石,我们的写作目标即已实现。音乐教育学学科的研究在音乐学大学

科研究的范畴内既不属于阳春白雪,也不太可能一鸣惊人;它是润物细无声的,然而却是对整个社会与普通民众有着广泛实际意义的工作。在中国,我们有许多志同道合的同仁们正在为音乐教育学学科的建设而共同努力,并使之呈现日益繁荣的景象。

余丹红

2008年7月

译者余丹红(左)与作者马斯特纳克在一次报告会上

INTRODUCTION

With regards to writing this fundamental book, the great philosopher Karl R. Popper emphasizes “Objektive Erikenntnis”, and of course, he might be wrong. This word is obviously no excuse for slipshod research or sloppy writing, but rather the scientific confession, for human thinking is fallible and the truth of discoveries not eternal. The development of science is imperatively influencing the dynamic modification of knowledge. The quality of truth is not based on a single concept of truth but rather on very different ideas of truth. And there is a gap between our experiences of the world and the world outside of our psyche: the perception of the word and the world itself are not of the same quality.

In this sense it might be that I err, that some of my arguments will be wrong in 20 years, that there are other opinions with good reason, which differ from mine. Thus this textbook must not be understood as an invariant foundation of music education, but rather as an introduction to the various fields of music education. It wants to stimulate discussions and trigger progress in music education. Music education is not an ideological matter; it represents an exciting cross-over of cultural phenomena and

political confessions, of neuro-biological realities and the individual mind, of empathic communication and skilled application of methods.

Music education as a scientific discipline is relatively young. About 30 years ago the first possibilities of doctoral studies in music education were opened in Europe. And still music education as an academic discipline faces frequent difficulties to argue for its right of existence; the history of music education can also be subject to historical sciences, the questions of musical learning processes are often better answered by psychology, the social phenomenon of musical learning belongs perhaps better to anthropology and sociology, issues concerning curricula depend on the role of schools within the constitution of a state as well as on a credo in the goals of music education. These arguments point to the possibility, that music education could also be treated scientifically by interdisciplinary science beyond the specific discipline of music education.

The complexity of teaching and learning music, the role of music education in musical life and society, issues concerning cultural identity etc. have made music education both an academic discipline and a highly specialized discipline of classroom education. Music related learning processes with all their aspects and anthropological, sociological, psychological and musicological correlates are today subject to music education *and* its interdisciplinary networks.

This feature, however, seems to be to some extent less definite than e. g. issues in chemistry. After the discovery of oxygen by Antoine Laurent Lavoisier, Joseph Priestley and Carl Wilhelm Scheele it has been evident that the phlogiston, the “element of fire”, does not exist and that water is composed of two elements. This finding is much more invariant than the question, how to develop a pupil’s talent for composing music. And after the proofs of Einstein’s theory that space and time are relative categories, his findings — finally — seemed to be less susceptible to criticism than the curricular decision, that the time of Classicism and Romanticism should be

more important for classroom education than the time of Renaissance and the early Baroque. Music education has to deal both with hard facts and with soft facts. It has to do with issues belonging to natural sciences and those which belong to empirical research. And music education is not at least deeply involved in questions belonging to the world of creative ideas, political confessions, and aesthetic considerations. Scientific music education is a key discipline for music oriented classroom education. It holds an integrating function within the complex field of sciences, which are concerned with specific aspects of music education. Still music education has no very proper scientific methodology, but is rather a scientific method hopper, depending on the research quality of the actual music educational issue.

I deeply hope that this book will contribute to a flourishing development of music education in China. And I hope it will be able to contribute to bridging the gap between the two cultures of the East and the West. Concerning this cross-cultural attempt I have to express my thanks especially to the music educator Dr Yu Danhong, to the percussionist Peng Yu, and to the harpist Zhou Jie who helped me enormously to get insights into Chinese music and music education.

Wolfgang Mastnak, Summer 2006

目 录

第一部分	音乐教育的基本原理	1
1.1	人类学论点 / 1	
1.2	音乐教育的四个基本方面:目标、课程、学习与方法 / 4	
1.3	心理学方面 / 10	
1.4	音乐与医学 / 24	
第二部分	音乐教育的范例、概念和原则	28
2.1	以音乐活动为主导的音乐教育 / 29	
2.2	听力、感知与演绎 / 32	
2.3	多元审美教育 / 36	
2.4	奥尔夫、科达伊等 / 52	
2.5	新趋势:音乐、整体观和有效利用 / 59	
第三部分	课堂教学中选用的方法、领域和例子	64
3.1	自己的学习过程:学习中的自我管理 / 64	
3.2	协奏曲:从最初理念到学生作曲 / 68	
3.3	清唱剧:从唯灵主义信仰到“末日启示”的追寻 / 85	
3.4	你好,德沃夏克先生:音乐家传记的课堂教学 / 92	
3.5	生活音乐:选用原曲、改编曲和即兴曲 / 108	
3.6	音乐和迷醉:萨满巫术、狂欢锐舞派对和音乐疗法 / 115	
3.7	先锋派,后现代主义,走向未来 / 122	
3.8	音乐教育中的人声和歌唱 / 130	
3.9	跨文化主题:《图兰朵》 / 134	

Contents

1	BASICS OF MUSIC EDUCATION	137
1.1	THE ANTHROPOLOGICAL ARGUMENT /	137
1.2	TARGETS, CURRICULA, LEARNING AND METH- ODS: FOUR BASIC DIMENSIONS OF MUSIC EDU- CATION /	142
1.3	PSYCHOLOGICAL ASPECTS /	150
1.4	MUSIC AND MEDICINE /	169
2	PARADIGMS, CONCEPTS AND PRINCIPLES OF MUSIC EDUCATION	173
2.1	ACTIVITY-ORIENTED MUSIC EDUCATION /	174
2.2	AUDITION, AWARENESS AND INTERPRETATION /	178
2.3	POLYAESTHETIC EDUCATION /	185
2.4	ORFF, KODÁLY ET. AL /	203
2.5	NEW TRENDS: MUSIC, HOLISM AND DEPLOY- MENT /	214
3	SELECTED METHODS, FIELDS AND EXAMPLES OF CLASSROOM EDUCATION	221
3.1	DO IT YOURSELF: SELF-MANAGEMENT IN LEARNING /	221

- 3.2 THE CONCERTO: FROM FIRST IDEAS TO COMPOSING PUPILS / 226
- 3.3 ORATORIO: FROM SPIRITUALITY TO APOCALYPTIC INQUIRIES / 239
- 3.4 HI, MR DVOŘÁK! — BIOGRAPHY IN CLASSROOM EDUCATION / 248
- 3.5 LIFE MUSIC: SELECTED PIECES, ARRANGEMENT, IMPROVISATION / 267
- 3.6 MUSIC AND TRANCE: SHAMANISM, RAVE PARTIES AND THERAPY / 276
- 3.7 AVANT-GARDE, POST-MODERNISM AND THE WAY TOWARDS FUTURE / 285
- 3.8 VOICE AND SONG IN MUSIC EDUCATION / 296
- 3.9 CROSS-CULTURAL TOPIC: TURANDOT / 300

References / 305

第一部分

音乐教育的基本原理

1.1 人类学论点

人类学、民族学、考古学和历史学方面的发现,使我们有充足的理由相信:音乐属于真正意义上的人类生活。无论是过去还是现在,几乎没有哪一种文化不包含音乐。音乐和人类似乎无法分割。

音乐、象征和表达

人类在设计自己的生活和营造生存空间时,不仅会考虑到实用性,而且往往会超出功能性的需要,这种现象似乎与其他各方面的根本情况一致。低等动物似乎是按照感觉和运动、生命的新陈代谢以及繁殖的生物习性生存下去的。这种纯粹意义上的生命交响曲创造了令人难以置信的丰富多彩的大自然。虽然我们至今还没有发现低等动物有任何文化,但是事实上我们并不能从科学角度证明低等动物没有自己的文化。

尽管如此,动物们会建构自己的生存空间。动物的巢穴往往结构复杂,堪称建筑中的杰作,但这些杰作看上去完全严格遵循功能性原则,而非出自美学意图。但是,人类似乎倾向于从功能和美学双重特征出发来构造自己的生存空间。美带给人的感受似乎并不仅仅是性刺激,美与人类的天性有基本关联。

美学与艺术的另一个本质特征为象征性和精神性。尽管我们尚不能断定动物是否具有相似的生活态度,但是象征性和精神性两者似乎都超越了单纯的生物学功能的范畴。人类的大脑装满了象征性的表达和阐释性的理解,挥手示意“再见”、给别人送花以示“我爱你”或“请原谅”、爱国歌曲、徽章图案、纪念品——这些姿态和实物都超出了它们本身的自然含义,这不仅仅是时间和空间上的变化,而且是象征性的符号!音乐人类学和音乐历史都已表明,音乐绝对是象征意义强有力的载体,爱情歌曲、政治颂歌

和宗教赞美歌等都已超越了纯音乐本身。

这一象征意义十分近似于我们所说的精神。古人相信自然众神,根据他们的信仰,用某些野兽皮做成鼓,兽骨制成管乐器,演奏出来的音乐就可以驱走这些动物之神。直到今天,音乐在祭礼、宗教和政治礼仪中仍然扮演着重要的角色。精神可以被理解为非理性头脑的文化关联物,人类的思想似乎并不仅仅是对物质世界表象的认知。这一现象似乎是人类产生象征经验和音乐理解的真正原因之一,也是人类文化的本质基础之一。

人类能够将感知与理解象征化、精神化,同样地能够通过表达来描述自己的感觉和实际的精神状态,这一点已经超越其本身的生理功能。尽管从生理的角度来看,快乐或绝望的反应也可以被理解成重建心理和生理平衡的手段,但人类的表达似乎是在以感知为导向的象征和精神实体之外的活动补充。

一方面是对美的渴望,对超越单纯实用性需要建造生存空间的强烈动机,另一方面又具有进行象征性表达和理解的基本能力,人类学所讨论的音乐的不可或缺性这一命题的关键就介乎这两者的复杂关系之中。音乐似乎在最大范围内满足了人类性情的需要,它既能调节身心失调,同时也在情感、社会和精神领域之间起着重要的媒介作用。

学习:遗传程序与教学

奥地利妇科医生兼胚胎学家弗兰斯·凯纳对婴儿在母体中的遗传程序和学习过程之间的相互作用进行了调查研究。他认为,生命的最初运动,如抓住脐带等,既是遗传程序作用的结果,同时也一步步地与早期学习过程相互影响。

遗传程序和教学过程彼此相互作用,并推动学习过程的进步,是动物界和人类社会都存在的现象。例如,研究人员发现鸟类中存在一种鼓励小鸟尝试飞行的特殊行为。鸟类准确地“知道”恰当的时间和刺激手段:它们停止给小鸟喂食,但教给它们如何捕食。

上小学的时候,我曾经对我的老师非常失望。我觉得老师的教学应该非同凡响、富有力量、充满神奇,然而我所看到的却是老师令人乏味地在黑板上抄着入门字母。我的想法是错的,正如沃森的激进论一样站不住脚。沃森认为,教育的力量足以将一个学生培养成一个牧师或者一个

抢劫犯,而这一切都与该学生的遗传习性毫不相干。这一被称为“教学乐观主义”的派别宣称其观点绝对有效,但其实和教学悲观主义一样是错误的。事实介于这两者之间:教学方法必须严格适应个人学习方面的遗传习性及其身心发展实际。因此,我们可以提出这样一个人类学观点,即教与学属于人类文化,而且与之密不可分。从心理学的角度来看,教学必须准确地抓住学生的遗传程序、身心特性以及教学方法三者之间的关键点。

然而,音乐学习在人类文化中却扮演着特殊的角色。人类观察两个物体的视觉辨别能力(很可能)由遗传程序决定。例如,尽管精神方面的疾病可能会导致患者难以将自己和周围的物体区分开来,但总的说来,人类不需要接受特殊的教育便可分清两支铅笔为不同的物体,并观察到它们之间的距离,而要想区别同时演奏的两个音,却必须接受过一定的音乐教育才能做到。两个音越和谐,音色越接近,辨别起来就越困难。如果没有接受过专门的音乐教育,学生几乎无法听出单簧管演奏的“C”和双簧管演奏的“C”的不同之处。与眼的视觉神经元相似,内耳皮层负责处理辨别音调的感觉神经,但大脑的听觉皮层似乎比视觉皮层更需要接受较多的教育。无数个与此相似的现象让我们得出这样的一个结论:为了使人类的“音乐习性”得到适当的发展,音乐教育是不可或缺的。

种系与个体的进化

加利福尼亚大学贝克利分校声称:“生命中有令人惊奇的多样性,无论是现存的还是已经灭绝的。为了探讨如此众多的生物之间的联系,生物学家们必须将这些生物进行统一分类。理想的分类必须是有意义的,而不应该是任意的——它必须建立在生物进化史的基础之上,以保证能对最新的发现或尚未为人类所知的生物进行预测。”

人类学认为,种系的进化与个体发育的进化,即个体及其所属物种的进化,是相对应的。基于生理学、心理学和行为科学的研究发现,我们或许可以推断,人类从最初状态发展到今天的这个进化过程,与一个个体的人从出生后具备初步感知能力到预感性和才能的完全成熟过程,这两者之间有着明显的相似之处。

文化人类学探讨得更为深入。在这里,文化传统和人类的记忆可进行

比较:一个没有传统的社会,好比因为一场事故或疾病而患了失忆症的人。精神病理学表明,这些问题会导致个体主体身份的严重缺失、社会活动和生活失去方向感、行为举止表现得极端幼稚或极不恰当。我们知道大脑在受到严重损伤时会出现与此类似的情况。

尽管学习过程提高了个体记忆力的积极性、自觉性和创造力,然而却是包括传统知识在内的教育创造了“社会记忆”。正因为如此,西方文明政权的宪法一般把学校的义务定义为:在继承传统的同时开拓创新。

在文化传统领域,音乐扮演着重要的角色:和声、复调、合唱创作、歌剧、奏鸣曲、交响乐和协奏曲等形式和体裁的创作、音乐功能的改变以及对音乐的理解等都是由于音乐而产生的话题。在此基础上,为了挖掘新的审美价值和开创新的音乐特性,必须采取有创造力的手段来提高音乐的生命力。这一点构成了多元审美教育的五个本质特征之一。

确实,不同社会和文化领域的文化演变和个体文化素养的提高之间有着相似之处。音乐方面的心理成长和文化及文化心理发展方面的研究之间亦有相似之处。这种互相依赖的关系提出了新的问题,推动了进化的文化发展理论的提出。很明显,个体在受文化传统影响的同时,也是文化和文化传统的活的载体。作为文化社会的成员,他们这种互相依赖性既代表了文化,同时也体现着文化记忆本身。

人类学提出了这样一个观点:如果没有音乐教育,某些个体的音乐才能也许还可以得到发展,但一种以音乐为主导的生活方式将会退化,音乐和音乐的真实性的将永远从人类文化中消失。如果音乐是人类生活的一部分,那么音乐教育也同样如此。

1.2 音乐教育的四个基本方面:目标、课程、学习与方法

每一种注重实践的音乐教育都明确包括或隐含四个基本方面,这四个方面的内容涵盖了整个音乐教育领域:

- (1) 教育干预的目的;
- (2) 教育过程的内容;
- (3) 学习过程的实际状况;
- (4) 教学方法。