

音乐名著译丛

 CENGAGE
Learning™

●作者

〔美〕哈罗德·艾伯利斯

〔美〕查理斯·霍弗

〔美〕罗伯特·克劳特曼

刘沛 任恺 译

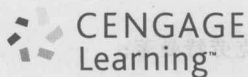
音乐教育原理

第二版

中央音乐学院出版社

 CENGAGE
Learning™

音乐名著译丛

音乐教育原理

第二版

●作者

〔美〕哈罗德·艾伯利斯

〔美〕查里斯·霍弗

〔美〕罗伯特·克劳特曼

刘沛 任恺 译

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育原理:第2版/(美)艾伯利斯,(美)霍费,(美)克劳特曼著;
刘沛,任恺译.—北京:中央音乐学院出版社,2008.6

(音乐名著译丛)

书名原文:Foundations of music Education

ISBN 978-7-81096-240-7

I. 音... II. ①艾... ②霍... ③克... ④刘... ⑤任... III. 音乐教育—研究 IV. J6-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第053750号

Foundations of Music Education

ISBN: 0-02-870011-2

Copyright © 1995 by Wadsworth, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有,盗印必究。

Central Conservatory of Music Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权中央音乐学院出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenton Way, #01-01 UIC Building, Singapore 068808

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01-2005-5402号

本书封面贴有Cengage Learning防伪标签,无标签者不得销售。

[美]艾伯利斯、霍费、克劳特曼著

音乐教育原理(第2版)

刘沛、任恺译

出版发行:中央音乐学院出版社

经 销:新华书店

开 本:A5 印张:16

印 刷:北京宏伟双华印刷有限公司

版 次:2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

印 数:1—3,000册

书 号:ISBN 978-7-81096-240-7

定 价:38.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号

邮编:100031

发行部:(010)66418248 66415711(传真)

中文版前言

作为本书的作者，我很高兴有机会为刘沛教授翻译的《音乐教育原理》（第二版）撰写这份中文版前言。

专业的音乐教育者应该能够就这个领域的原理、目标和策略等问题，有效地与各种各样的对象进行沟通和交流。美国专业的音乐教育者必须帮助其他从事教育的专业人士和学校的管理人员理解，为什么学校必须设立音乐学科的教学？优秀的音乐课程应该是怎样的面貌？另外，他们还需要帮助家长理解他们的孩子在音乐方面的发展。为了做到这一点，专业的音乐教育者就需要深刻地理解教育的和哲学的原理，因为，它们不仅指导着我们音乐教育者做出教学决策，而且还直接影响着我们对学校年轻音乐人的工作方法。

《音乐教育原理》试图把音乐教育与其他一些重要的学科联系在一起，包括历史学、哲学、心理学、社会学等等。这样做的目的，是使我们加深对音乐教育的一些基本原理的理解。另外，这里强调的与普通教育和教学原理的这种紧密的联系还包括课程理论、教学评估和研究。

音乐教育专业的本科学生需要发展许多方面的音乐技能和理解力。在进入大学之前，他们可能已经把大量的时间用在了他们自己的音乐发展方面。这种较为狭窄的学习重点需要加以拓展，只有这样，作为音乐教育者，他们才能够在他们的学校、他们的社区以及在国家和国际的水平上发挥领导作用。

原理性的学科知识 音乐教育者要成为专业化的人员并成为这个领域的领导人物，理解音乐教育与当今世界的发展背景的关系就显得尤为重要。其中，包括学校音乐教育的历史背景。学校的音乐教育与历史的、社会的以及政治的情形之间，向来有着密切的联系。例如，在20世纪90年代和21世纪初期的美国，许多政治家被选举成为领袖人物，就是因为他们承诺“治理学校”，提高学生的学业成绩。这些承诺的成果之一，便是为包括音乐在内的学校的多数学科制定国家标准。这些国家标准描述了学生在每一学科领域应该知道和能够做什么。这些标准对学校音乐课程产生了重大的影响。例如，标准把即兴和作曲列为音乐学习的重要领域，而在国家标准确立之前，诸如即兴和作曲是不大可能被纳入到学校的音乐课程当中的。

21世纪初，美国联邦政府采纳的一种教育政策是“*No Child Left Behind*”（简称“*NCLB*”，译注：“一个儿童都不能掉队”，或按照一部影片的说法“一个都不能少”）。*NCLB*政策的结果，是国家加强了对政府认定的重要学科领域的考试，通常限于语文和数学。虽然音乐和其他艺术也被包含在*NCLB*政策之下，但是，各个学校在解释这种教育政策时，往往对儿童的音乐教育机会有所限制，因为在政府的机构看来，其他学术性领域的考试成绩的提高更为重要。

在21世纪早期，音乐教育的社会和文化背景也处在持续的变迁之中。音乐活动的传统形式，诸如合唱团、行进军乐团、管弦乐团以及小型合唱队往往是音乐教育的唯一方案，是教师们他们的教学实践中所必须加以考虑的形式。现在，人们认识到音乐的活动同样可以发生在许多别的情境之中，包括许多“自然发生”的情境，比如家庭；还有许多“自我指导”的情境，比如游戏场、车库乐队、网络等。基于这种认识，音乐教育者拓宽了他们的工作重心，因为这些情境都表现出对教与学的特定的文化解

释，对于教师来说，它们都包含着不同的角色。另外，科学技术使其与文化愈加接近，来自全球的各种性质的文化对各个社区的音乐教育也具有潜在的影响力。

美国音乐教育的哲学背景在过去的10年中也发生了较大的变化。作为审美教育的音乐教育，以及音乐教育的实践哲学已经成为美国音乐教育的两家抗衡的观点。另外，教育哲学也在发展。基于后现代主义、建构主义和批判理论的各种观念影响着美国的教育思想。后现代主义者认为，真理并不是普遍性的，进步也不是总是前行的，故而，社会应当包容多元的观点和文化。与后现代观点相关，批判理论家认为学习者有权质询占据统领地位的社会经济的阶级结构，以及学校课程的恒定的实施方式。建构主义者对教育环境的导向是，儿童在学习的参与中，应该构建自己的理解力，而不是由教员把这些需要理解的内容喂送给儿童。这些哲学的和社会的概念日益成为美国教育思想的组成部分。专业的音乐教育者需要理解对诸如下列问题的答案：“什么是音乐学习？”“学生是怎样学习的？”“教师的角色是什么？”也必须理解与儿童发展、社会、创造、以及认知方面相关的心理学问题。皮亚杰、维果斯基、布鲁纳等心理学家的观念有助于回答诸如此类的问题。在20世纪90年代和21世纪早期，由一系列被称为“莫扎特效应”的研究对一些教育者、家长和政界人物产生较大的影响。简而言之，这些研究报告提出，儿童学习音乐似乎能够对他们其他领域的学习产生积极的影响，尤其是能够影响空间的和时间的推理能力。于是，一些人在倡导音乐学习的重要性时，往往笼统地把这种研究的结果归纳为“学习音乐吧，音乐能使人聪明些！”这种归纳超出了那些研究的特定的局限，也没有充分地考虑研究使用的是哪种类型的音乐，研究中的实验教学的具体方法是什么。实际上，美国的大多数音乐教育的专业人员，在论证学校的音乐教育时，倾向于把其他理由作为论据。当然，

还有一些音乐教育者认为，学校将音乐纳入课程的主要理由，是为了发展儿童的创造性思维。随着即兴和作曲在美国的音乐课程的核心作用的加强，一些创造性思维心理学家，诸如契科森特米海（Csikszentmihlyi），日益成为音乐教育者心目中的核心人物。

美国的教育者认识到，在当今的劳动场所中，确定问题和解决问题的有效策略，往往是与确认问题和解决问题过程中的劳动者的合作联系在一起的。许多音乐教学的情境，比如合唱及合奏，恰恰是学生合作的工作场所。在过去的10年中，音乐教育者对合作学习的研究及理论的探讨的兴趣也越来越浓。

音乐教育者还需要把自己的教学和课程规划与政治、社会背景、哲学流派以及学生在发展、创造和认知等方面的特征联系起来。课程设计领域的知识有助于建立这些联系。近年来，在理论和哲学观点影响下，音乐教育者在教学中更多地关注学生中心或建构主义的方法。

教学与学生学习评估之间的联系在近年中得以进一步的加强，出于对联邦立法的“国家教育标准”和“NCLB”教育政策的成果的测量需求，人们更加关注学生的学业评估。此外，评估采用的新型评价方式，例如“相册”（portfolio）和学生日志（student journal），呈现出增长的趋势。这些方法能够驱动学生的自我评估，恰好适用于以学生中心的教学情境。

学校音乐教学的曲库范围也发生了进一步的拓展，其驱动力至少来自两个因素，其一是音乐教育必须满足美国学校学生的日益增长的文化多元性的需求和学生的多元需求。现在，人们可以较为便捷地获得世界各地的音乐，这种条件也进一步支持了多元文化音乐教育的实施。另外，人们越来越清醒地认识到，音乐教育的发生情境也可以是多元的，除了学校以外，家庭、车库、地下室都可以是音乐的学习场所。在这种认识的推动下，基于学校的音乐教育者也开始思考把通俗音乐的风格融入学校的表演曲目

和学习曲目当中。

在 21 世纪早期，技术成为重新界定音乐教育的曲目和教学法的另一种势力。技术影响了我们对音乐的界定，影响了音乐实践的内涵。在 21 世纪，技术还将影响音乐教育教什么以及怎样教。音乐教育者必须熟悉计算机在音乐中的教育应用，包括计算机辅助教学、利用计算机进行音乐的各种练习、作业、模拟、游戏，还要熟悉互联网在音乐教育中扮演的角色，包括文本、音频和视频格式的评估和资源。音乐教育者必须了解由新技术形成的新型乐器的潜在影响，例如合成器和控制器，以及更加新型的音序软件，这些软件实际上已经打造出新一代的“车库乐队”的作曲家。此外，我们目前看到的诸如“微调控制”（Spinners）、“唱盘音乐家”（Turntable Musicians），只是现代的音乐技术与通俗文化相互作用的初步的结果，音乐教育者需要对文化的演进对音乐课程可能产生的影响非常敏感。

音乐教师应该得到怎样的培养？做好哪些准备？专业的音乐教师教育者需要关注的是，他们的新同行在步入音乐教育这个专业领域之前，为了在音乐课堂有出色的表现应当准备些什么？音乐教师教育者应该基于教学经验，在本科音乐教育方案的内容与教育学科之间的平衡方面，在本科方案的教学实地经验方面，形成自己得当的观点和视野。音乐教育的领导能力的培养，有赖于深刻地理解新一代音乐教师是如何通过指导和反思得以发展的。另外，成熟的音乐教育者必须持续不断地发展自己的音乐素质和职业能力。

作为专业性的从业人员，音乐教师必须持续地通过探究来发展自己。对于教师来说，他在做出教学决策时，可以获得哪些知识的资源？专业的音乐教育者需要运用他们的经验，还需要运用传统以及基于实验的知识，这样才能够保证决策的依据。专业的期刊和其他教育学术的资源应当成为音乐教育者的专业生涯的有

机组成部分。另外，音乐教师也应该发展自己的探究能力和行动研究技能，应当充分地思考这样一个问题：在不同的教学情境中，比如，作为一名军乐团教师或小学普通音乐课教师，“研究型”音乐教师意味着什么？

最后，专业的音乐教育者的工作不是与世隔绝的，而是这个专业的合作网络中的一部分，是与其他可能支持学生音乐学习的所有的社区成员的一种合作。这种认识是十分重要的。只有建立这样一种认识，理解自己与学生、家长、社区之间的关系，才能充分地理解专业的音乐教育者的背景角色，才能更加全面地发展与其他音乐教师、其他学科的教师、学校的管理人员、社区的音乐工作者、高校的音乐教育者之间的多元化的联系。专业的音乐教育者要在学校承担起领导的作用，就必须发展有关音乐教育的专业化意识，建立起音乐教师的专业化的领导角色的意识，包括呼吁、教学领导、决策者和指导者，对这些角色的意识是必须予以强调的。

在 21 世纪，所有的教育领域的专业工作者都开始在全球范围内建立起同行的意识。我们每个人对音乐教育的理解，都会由于传统各异的其他国家的影响而加深。我们每一个人都有机会更加敏感于其中的微妙的差异，并因此有助于我们对音乐的教与学的独特问题给予界定。《音乐教育原理》讨论了新旧世纪之交的美国音乐教育者所关注的某些基本的原理性问题，我衷心希望，通过阅读和理解本书所讨论的概念和观念，能够有助于中国的音乐教育者理解他们面临的课题和概念。

美国纽约州纽约市哥伦比亚大学教育研究院教授哈罗德·艾伯利斯博士
2005 年 12 月

原版前言

美国的许多大学在音乐教育专业的研究生培养方案中都开设音乐教育原理性质的课程，因为这门课程能够使学生在较为广阔的背景中理解音乐教育。通常，这种课程旨在使学生领悟影响基础音乐教育和高等音乐教育的各个学科的知识及其意义。正如本书简短的序言所说，历史的、哲学的、社会的和心理的种种问题，对音乐教师的教学影响极大。

由于音乐教育原理课程的授课对象有限，所以这方面的教科书出版的也很少。另外，尽管音乐教育原理的知识变化没有音乐教育的其他领域那样快，但是，它们毕竟还是在变，因而对这门课程所涉及的材料和观点等内容需要做出周期性的修订。20世纪80年代初，本书作者在多年的研究生教学中曾经使用过一些书目，作为学生的阅读作业，但是，同时也感觉到，这门课亟须一本新的内容全面的教科书。鉴于此，本书第一版应运而生。它在较广泛的范围内探讨了哲学和心理学的常见课题，并包括了社会学和社会心理学的章节，这在以往的同类教科书中还是少见的。此外，还有关于课程、教师教育、音乐教育研究以及以往文献尚未问津的许多课题。

《音乐教育原理》首版的反应令人满意。此后，教育界和音乐教育界又出现了许多具有影响力的新事物、新趋势。在这些反应和新情况的激励之下，本书作者开始着手本书第二版的改版和修订。《音乐教育原理》第二版增加了大约40%的新材料，全书的容量扩大了10%。本书原来的范围也有所拓展，吸纳了诸如80年代以来的教育危机等问题，具体表现在《国家在危机中》

(Westford, MA: Murray Printing Co., .1984) 等报告, 以及层出不穷的新技术对教育的影响, 对文化多元主义的日益增强的呼唤, 还有教育心理学的新的观点对音乐教育的影响。

这本书是一部原理性质的课程, 其内容不求面面俱到, 而是提供一种核心的材料, 教师可以在此基础上建构更多的内容。再者, 任何一部教科书都不可能涵盖有关的最新内容, 教师在使用本书时, 可以围绕每一部分的阅读向学生提供相关的辅助材料。

起初, 本书对名词、代词的性别的处理, 采用的是 he/she 和 himself/herself 的写法。一些同仁认为这种写法比较累赘, 阅读起来也比较麻烦, 最终, 我们还是采纳了批评者的意见, 除了非性别的代词之外, 统一使用 he 和 him 也就是男性的名词和代词来表示所有的人们。当然, 我们还是不大情愿采用这样的处理方法。在此特别说明, 以表示本书对读者的性别绝无偏见。

我们要感谢音乐教育领域的相关领域的许多学者和研究者, 他们的著述为现代音乐教育理论及其课程的发展做出了巨大的贡献——伯奇 (Edward Bailey Birge)、默塞尔 (James Mursell)、伦纳德 (Charles Leonhard)、麦迪逊 (Thurber Madison)、雷默 (Bennett Reimer)、戈登 (Edwin Gordon), 以及其他一些音乐教育家, 还有音乐教育者全国大会的许多项目, 诸如坦格伍德研讨会、安·阿伯研讨会和教师教育委员会等等。没有他们的努力和积累, 音乐教育的基本问题的研究就不会有今天这样丰硕的成果。另外, 还要感谢审阅书稿的学者: 州立宾夕法尼亚大学的汤普森 (Keith P. Thompson), 伊利诺伊大学的格瑞谢尔 (John Grashel), 以及迈阿密大学的博伊尔 (J. David Boyle)。艾伯利斯 (Harold F. Ables, 哥伦比亚大学教育研究院)、霍弗 (Charles F. Hoffer, 佛罗里达大学)、克劳特曼 (Robert H. Klotman, 印第安纳大学)

序言：为什么学习音乐教育原理？

从表面看，教儿童唱歌看起来似乎是一种浅显的活动：确定音高、规定速度，孩子们开始唱歌；纠正错误，艺术处理，一首歌就这样学会了。然而，教唱一首歌曲只是冰山的一角，它仅仅是音乐教育事业的外在的一小部分。在这种表面的活动下面，在这种显性活动的背后，还隐含着许多重要的力量和因素。事实上，没有这种巨大的看不见的内涵，也就没有看似渺小的外显。如果我们能够看到这些内涵及其意义，那么，其外露则会大为不同。

那么，这些重要而隐性的影响有哪些呢？其中，有些与哲学和信仰有关。例如，就歌曲而言，它们是人民发现的还是人民创造的？它们是永恒的东西还是昙花一现？一首好的歌曲的构成是怎样的？我们是怎样感知和理解一首歌曲的？我们怎样感知和理解其他事物？人们演唱歌曲的意图是什么？抒情？健体？还是艺术表现？什么样的东西才算是艺术作品？艺术作品能够用来交流吗？如果能够，这种交流是如何实现的？

诸如此类的隐性影响，有些是社会学性质的。我们的文化中的歌曲是否优于其他文化的歌曲？音乐的价值在我们的社会中是否得到了足够的重视，从而使音乐被吸纳为学校的课程内容？美国社会中，不同的年龄群体和不同经济状况的群体对音乐和歌曲的看法是否不同？音乐的演奏和演唱在我们的社会中占据着什么样的角色？电视、录音机对儿童学习歌曲的方式有着什么样的影

响？他们怎样看待现代技术的这些影响？

诸如此类的隐性影响，还有一些属于心理学范畴的。人们学习歌曲，是通过信息的微小碎片的积累学会的，还是通过较大的信息组块而学会的？这种学习仅仅是演唱还是包含着理性的思维？音乐才能是什么？它对教师的歌唱教学有些什么影响？不同年龄的儿童在歌曲学习上是否具备差异？学生对于他们所学内容的记忆效果取决于什么？教师怎样才能激励儿童学唱歌曲？

历史与传统的影响，也是重要的因素。音乐教学中的歌曲演唱是不是对文化遗产的传承？过去的音乐学习方式，有哪些在当代音乐教育中得到了复兴？未来音乐教育的方向是什么？其发展趋势表现在哪里？

从历史学、哲学、心理学和社会学等基础的学术领域中，音乐教师利用、整合有关的信息和信仰，使其以他们认为是最佳的方式，运用于音乐的教学之中。模仿学习，识谱学习，哪种方法更好？整体学习，部分学习，哪种方法更好？学生的音乐学习应当是什么？是学习有关音乐的诸多事实？还是仅仅学习演唱或演奏？怎样的音乐学习是完整的？表演教学应当如何评价？

虽然以上所说看起来已经涉及到影响音乐教学的大多数因素，但是，这些因素实际上仅仅是探索音乐教学的众多要素的开端。然而，有一点已经十分明确，音乐教学的内涵比它的浅层表现要丰富得多。

有人也会简单地认为，诸如上述的隐性因素与实践无关，也不值得了解。不论是苏格拉底及其对话，还是巴甫洛夫及其对狗条件反射实验，或是社会学有关阶层的概念，这些知识从表面看与当代学校的音乐教学之间的关系是遥远的，但是，它们之间的联系却是实实在在地摆在我们面前的。当我们对这些知识有了彻底的了解，我们就会看到，理解这些课题的确具有实践的和适用的价值，正如我们必须了解歌唱和乐器的教学的实际过程一样。

作为本科生，未来的音乐教师在高等学校要学习歌唱教学和其他类型的音乐教学的教学法课程，这种训练使他们能够开始步入教师的生涯。作为研究生，音乐教育者应当思考音乐教育的“更大的图景”，认识到对他们的工作具有重大影响的、意义深刻的条件和因素，思考改进他们的教学的各种途径。

目 录

中文版前言	(1)
原版前言	(7)
序 言：为什么学习音乐教育原理？	(9)
第一章 音乐教育的历史	(1)
(1) 古希腊和罗马的音乐教育	(1)
(3) 中世纪	(3)
(5) 音乐学院和音乐学校的建立	(5)
(6) 美国的音乐教育	(6)
(9) 裴斯泰洛齐学校	(9)
(13) 美国的师范学校	(13)
(14) 国内战争后的发展	(14)
(17) 第一次世界大战之后	(17)
(19) 第二次世界大战和战后时期	(19)
(21) 学校中的爵士乐	(21)
(22) 《初等教育与中等教育法》	(22)
(23) 耶鲁讲习班和坦格伍德研讨会	(23)
(24) 曼哈顿威尔音乐课程项目	(24)
(25) 《国家在危机中》	(25)
(28) 《大学入学考试委员会报告》	(28)
(29) 《走向文明》	(29)
(31) 音乐教育者全国大会的早期阶段	(31)

音乐教育者全国大会专业证书方案	(34)
小 结	(35)
研究与讨论的问题	(38)
个人或课堂活动	(39)
补充阅读材料	(40)
参考文献	(40)
第二章 音乐教育的哲学原理	(43)
为什么要思考哲学问题	(43)
三种基本的哲学观点	(44)
唯理主义	(45)
经验主义	(46)
实用主义	(48)
三种观点的优点和缺点	(50)
唯理主义	(50)
经验主义	(51)
实用主义	(53)
折中主义	(54)
哲学观点与教育	(55)
唯理主义	(55)
经验主义	(57)
实用主义	(61)
尾 声	(64)
小 结	(65)
研究与讨论的问题	(67)
个人或课堂活动	(67)
参考文献	(68)
第三章 音乐教育的音乐原理和美学原理	(70)
学校音乐和艺术教育的论证	(70)

(72) 为什么聆听艺术音乐?	(72)
(73) 所指论	(73)
(75) 表情论	(75)
(78) 形式论或绝对论	(78)
(79) 音乐价值的其他论证	(79)
(80) 审美经验的特征	(80)
(83) 审美思维方式	(83)
(85) 音乐作品的品质	(85)
(90) 审美品质和音乐品质的教学	(90)
(93) 音乐的非音乐价值	(93)
(98) 小 结	(98)
(101) 研究与讨论的问题	(101)
(102) 个人或课堂活动	(102)
(103) 参考文献	(103)
第四章 美国音乐教育的角色和目的	(106)
(106) 教育的角色	(106)
(106) 基本的能力	(106)
(108) 社会凝聚力	(108)
(109) 向过去学习	(109)
(109) 更加丰富的生活	(109)
(112) 音乐学习	(112)
(113) 音乐教育的角色	(113)
(115) 个体从音乐中获益	(115)
(116) 音乐教育的特殊问题	(116)
(120) 全国音乐教育委员会	(120)
(121) 管理和督导: 功能	(121)
(123) 经 费	(123)
(124) 学校音乐教育的理论基点	(124)