

KEDAYI JICHU YINYUE JIAOYU GAILUN

柯达伊 基础音乐教育概论

董灵 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

柯达伊基础音乐教育概论

董灵 著

QUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

1010
010
010
10

1 Midi 1
2 Midi 2
3 Midi 3
4 Midi 4
5 Midi 5
6 Midi 6
7 Midi 7
8 Midi 8
9 Midi 9
10 Midi 10
11 Midi 11
12 Midi 12
13 Midi 13

6
7
8
9
10
11
12
13

Chc

13

图书在版编目 (CIP) 数据

柯达伊基础音乐教育概论 / 董灵著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5633-7758-9

I. 柯… II. 董… III. 柯达伊, Z (1882~1967) —音乐教育—教育思想 IV. J609.515

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 154683 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

湖南省地质测绘印刷厂印刷

(湖南省衡阳市圆艺村 9 号 邮政编码: 421008)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 8 字数: 186 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

绪 论

柯达伊音乐教育体系是构成当今匈牙利音乐教育的基础。在本书中,我们通过四种途径理解柯达伊音乐教育体系。一是对当今匈牙利基础音乐教育的全面考察;二是分析柯达伊在音乐教育领域的贡献;三是全面介绍柯达伊教学法的基本手段及构成要素;四是分析柯达伊音乐教育思想对匈牙利音乐教育乃至世界音乐教育的影响。

当今时代,周围的乐音或噪音不断打破我们的宁静,只要按一个按钮就会获得一种声音,或许是最优秀的音乐家演奏的音乐,或者是由最普通的打击乐队演奏的噪音音乐。当今世界人们对音乐的需求到底有多少?还有多少人提前买票去听一场音乐会?这些都是处于当今社会的我们不得不面对的现实。但是,如果说当今音乐在人的生活中处于可有可无的地位,那为什么音乐教育近年来愈发成为人们关注的焦点呢?为什么在1964年布达佩斯举办国际音乐教育学会(国际性的社会音乐教育组织)会议之后,越来越多的音乐教师访问匈牙利呢?为什么向匈牙利音乐教师请教的信函与日俱增呢?事实证明,很多国家音乐教育的基本观点来源于柯达伊。不仅如此,这位杰出学者和作曲家的很多作品广泛应用于匈牙利音乐教育的各个层次。综合音乐教学、集

中的音乐活动、教学材料、教学大纲和课本都使来访者信服这些东西源自最初由柯达伊设想的方法。正由于匈牙利处于这种独一无二的位置,拥有这么组织良好的和发达的音乐教育,于这样一个在国际上受尊敬的人物领导之下,国际上现在才对匈牙利倍加关注。

最重要的是,柯达伊音乐教育工作的特点在于他不可摧毁的主动性,永不疲倦的活力,在于他对比较细小的事物的关注,在于他民主的、富有包容心的原则性口号——“音乐属于每一个人”。这些特征是他一生的工作写照。同时,他对布达佩斯李斯特音乐学院的关怀也激励着这里的每一位师生。他认为音乐教育的重要性甚至高于他自己的著作。几十年间,他全身心地致力于消除匈牙利青少年音盲。现在每一个匈牙利的音乐教育工作者,无论水平高低,都可以理直气壮地自认为是柯达伊的学生。很多人仍然怀念着当年与他握手的情形,聆听他的批评,他鼓励的话语,甚至是他一些轻微的训斥。时光已经将这些变成了生活的箴言。数以千计的人还记得在少年、青年或者成年时代担任合唱团员时与他同场演出的情形,至今仍然为他的人格魅力所折服。他的人格魅力并没有随着他的逝去而消失,依然活在每一个曾经见过他的人心中,活在他的音乐中。国际上很多人坚持认为,匈牙利式的音乐教育不仅仅是一种方法,而且是关于音乐的社会功能的哲学,是在少年、青年和成年人生活中发挥出了音乐功能的哲学。当今匈牙利对音乐持有的乐观态度源于他们对良好音乐教育的固有信念。匈牙利人对音乐的这种健康态度及其教授音乐的方法都受惠于柯达伊。

匈牙利的音乐教育结构是通行的,易于了解。所有的幼儿园

都采用统一的模式,招收3~6岁的儿童。幼儿园开设定期的音乐专业课程和唱歌游戏。有些幼儿园每个星期外加两节音乐课,每节课30分钟。儿童在课上训练听力和节奏感,学习清晰而准确地唱歌以及一般的节奏和旋律。6~14岁儿童进入八个年级的普通初级学校。第一年,他们每个星期有两节30分钟的唱歌课。在此后的7年中,每周有两节50分钟的唱歌课。由音乐课主讲老师遴选出来的、普通初级学校的高年级(5~8年级,8~14岁)学生每周有两节合唱训练课。因此,全国每所学校的6~14岁儿童都有系统的音乐课。

在为14~18岁学生设立的高级学校里仍然有音乐课,但是在课程中的分量没有上述的幼儿园和初级学校那么大。在这些高级学校的最初两年(14~16岁),学生有系统的唱歌课,不过这个年龄段的学生更喜欢音乐史或者音乐欣赏,这可能是由于变声和学习上的好奇心造成的。但是高级学校的四个年级都为那些挑选出来的学生每周提供一次两小时的合唱课。此外,学校通常有自己的管弦乐团,每周会有两个小时的排练。那些希望在普通的学习之外学习一种乐器的学生则需要进入专业音乐学校或者音乐学院。

此外,匈牙利还设有音乐专科学校预科班,招收7~9岁的学生,训练学生的听力和节奏感,教授初级音乐知识。在第一年,学生每周有两节1小时的大课。从第二年开始,音乐学校的每个学生每周都有两次单独乐器授课和每周两小时的首调唱名法大课。自1951年始,普通初级学校都设立了专门的唱歌和音乐系,这里6~14岁的学生每天都有唱歌课。在四个低年级,每节课为45分钟。在四个高年级,每节课45分钟,每星期外加两节合唱训练

课。这种学校教育是根据柯达伊的倡议建立起来的,以实现他的教育理想。他始终认为,积极从事音乐训练和演唱有助于学生其他学科的进步。这不仅能为学生打下夯实艺术修养基础,而且能促进学生的体力和智力发展。这样,不论将来学生从事何种职业,良好的音乐教育都会使他们的生活比那些音盲更丰富多彩,对社会更有用。目前匈牙利大约有180所这类音乐专科初级学校,其中有两三所学校完全独立运作。其他的学校则形成了匈牙利普通初级学校的一个组成部分。有一些高级学校也设立了专门的音乐系,学生大多数来自音乐初级学校。尽管对14~18岁学生的音乐教育的重要性强调得少了一些,但是对于培养未来的教师而言,音乐教育在所有的年级都至关重要。

希望将音乐当成主要专业的14~18岁学生可以就读音乐高级学校或者音乐学校。这是一种音乐中等专业学校,教授乐器演奏基础知识,以及一般性专业准备。匈牙利有13所音乐中专,是二级音乐学院。学生上午8点至11点学习普通课程,剩下的时间就投入音乐课程,例如乐器练习、首调唱名、乐理、室内乐、合唱练习以及管弦乐等。即使在这种早期阶段,乐器练习也占据了相当多的时间,因此其他普通课程都是按照压缩计划教授的。但是,由这类学校毕业出来并不一定意味着学生将投身音乐事业。他们在通过必要的附加考试之后,仍然可以进入大学接受高等教育。在实践中,这种情况比较少,因为学生一旦表露出音乐天才,尤其是被这种音乐专门学校录取后,一般不会改变意向了。

那些想以音乐为职业的学生可以到李斯特音乐学院学习三至五年。三年课程训练普通学校和音乐初级学校的音乐教师;五年课程提供大学学历课程,是培养音乐表演家或者教育家的最高

教育。

在普通的师范学院也可以学习音乐教学。有三种课程培养普通初级学校的教师：一种是培养幼儿园教师的两年课程；一种是三年课程，毕业后可以教授一年级至四年级的音乐课；一种是四年课程，培训五年级至八年级的老师，这种课程的学生必修科目包括音乐审美、音乐史等。

目·录

绪 论	1
第一章 柯达伊音乐教育思想简介	1
第一节 匈牙利的历史文化背景	1
第二节 柯达伊音乐教育思想的产生	6
第三节 柯达伊音乐教育思想的内涵	10
第二章 以母语文化为基础的柯达伊音乐教育	25
第一节 母语音乐教育	25
第二节 民族音乐是母语音乐教育的主要内容	27
第三节 民族性基础上的多元化发展	32
第三章 歌唱在柯达伊教学体系中的核心地位	35
第一节 歌唱教学的重要意义	35
第二节 以歌唱为基础的音乐教育体系	38

	第三节	推崇合唱教学	44
	第四节	建立在歌唱基础上的器乐教学	47
第四章	柯达伊音乐教育体系的构成要素		52
	第一节	教材	52
	第二节	教学计划	62
	第三节	教育者	63
	第四节	音乐学校	69
第五章	柯达伊教学法的基本手段		73
	第一节	首调唱名法	74
	第二节	手势唱名法	79
	第三节	节奏时值读法	84
	第四节	节奏字母谱	88
	第五节	五声音阶	89
第六章	柯达伊教学法在学校音乐教育中的运用		92
	第一节	学校音乐教育的重要性	92
	第二节	根据学生自然发展规律安排的音乐课程	98
	第三节	幼儿音乐教育	102
	第四节	普通音乐教育低年级教学内容	123
	第五节	普通音乐教育中年级教学内容	133

第七章 运用音乐的基本元素实施教学	138
第一节 曲式	138
第二节 和声	145
第三节 移调	151
第四节 记谱	154
第八章 柯达伊音乐教育思想探析	158
第一节 柯达伊创作及教学思想的多元性分析	158
第二节 柯达伊教学体系中音乐素材的综合性分析	160
第九章 结语	165
第一节 柯达伊音乐教育体系在世界的发展	165
第二节 柯达伊音乐教育体系与奥尔夫教学法的比较	170
第三节 对中国音乐教育现状的启示	179
附录一 柯达伊教学作品及学段分类	182
附录二 11 课教材范例与教师教学参考资料	185
参考文献	240
后记	243

第一章

柯达伊音乐教育思想简介

第一节 匈牙利的历史文化背景

匈牙利是东欧的一个内陆国,在欧洲具有特殊的地位,虽然它是一个欧洲国家,但也有着深厚的东方历史渊源,在历史上有许多东方民族在这里留下了足迹。因而在它的以民族音乐为代表的文明结构中,依旧可以发现东方文明的痕迹。

匈牙利的“东方血统”最早可以追溯到公元4世纪。那时候有一个自称为“匈”的来自东方的民族占领了匈牙利,建立了一个强大的帝国。这“匈人”究竟是何许人也,18世纪后期,法国历史学家德·揆尼根据中国历史的记载,指出这支“匈人”便是中国历史上赫赫有名的匈奴。这便成为匈牙利与东方文明结缘的起点。直到公元455年,日耳曼人占领了匈牙利,匈人的帝国彻底瓦解了。之后,日耳曼人还没来得及站稳脚跟,便受到了阿瓦尔人的攻击。德·揆尼在《匈奴、突厥、蒙古和其他西鞑鞑通史》里,指出“阿瓦尔”即中国历史

上的“柔然”。(柔然—阿瓦尔人是继匈奴之后一个自中国北方西迁至欧洲的游牧民族,阿瓦尔人即是中国南北朝时期北方的柔然,据《魏书》记载,“柔然”为其自号,源出于东胡,柔然与鲜卑祖源相同,皆出自东胡)公元9世纪初,法兰克人征服了阿瓦尔人,建立了政权。但直到马扎尔人到达之前,匈牙利的政权一直维持着不稳定状态。

公元896年,马扎尔人在匈牙利定居下来,他们就是现今匈牙利人的先民。马扎尔人的源头在哪里,历史学界对此曾有过争论。现在普遍认为他们最早起源于伏尔加河流域,也就是卡玛河和别拉雅河与乌拉尔山脉环抱的地带。^①由此可以看出,无论其历史渊源还是其主体民族——马扎尔,都不是起源于当地。这些民族到来的同时,也带来了东方的文化与音乐。

但匈牙利的东方血统在公元10世纪时候,遭遇了西方文明的冲击,匈牙利人开始接受并加入基督教,他们的文化逐渐开始西方化。

公元972~997年间,匈牙利的缔国元勋盖萨大公为建国大业做了一系列先驱性准备工作。他先是派人出使罗马帝国皇宫,请求赐予神甫和骑士;后又出于政治上的策略考虑,接受了天主教的洗礼。从此,基督教开始进入匈牙利。但先人的东方传统并没有被完全抛弃。这种东方传统仍然体现在匈牙利人的许多方面:如语言、民俗和民间音乐。

匈牙利文明西化的一个突出表现就是音乐。“随着基督教在匈牙利的逐步确立和传播,格利高里圣咏弥散全国,各种教会调式对匈牙利音乐产生了重要影响。通过修道院的各种学校,格利高里圣

^① [匈]温盖尔·马加什,萨博尔奇·奥托:《匈牙利史》[M],阙思静等译,8页,哈尔滨,黑龙江人民出版社,1982。

咏的旋律渗透到匈牙利音乐中去。”^①

这种西化不仅表现在教会调式的渗透,与此同时在本民族中也兴起了对西方音乐的追慕之风。“13世纪,匈牙利出现了一批民间说唱音乐家和游吟歌手,他们借鉴了西欧游吟歌手的演唱曲目和风格,到王公贵族的宫廷中去表演,歌唱国王和骑士的功绩。他们的活动为匈牙利音乐带来了更多的西欧影响。”15世纪的匈牙利国王马加什特别爱好西欧音乐,他将许多意大利、德国和法国的音乐家邀请到王宫中工作,这使西欧音乐不断被移植到匈牙利。15世纪时,原来服务于王公贵族的民间说唱艺人和游吟歌手迫于社会制度和王室兴趣的变化而走向民间,西欧音乐由此进一步得以渗透。

真正对匈牙利的东方传统造成深刻摧毁的是德奥在政治上的掌控和文化的渗透。自此之后,匈牙利人迷失在了盲目的文化追慕中,遗落了自己的民族音乐传统。

政治上,14世纪开始,匈牙利处于哈布斯堡王朝和奥斯曼土耳其帝国的夹缝之中。从1541年开始,匈牙利大部分土地被土耳其占领和统治,匈牙利大部分领土沦为土耳其的殖民地,另一部分土地则被哈布斯堡王朝作为日耳曼人屯兵保卫奥地利世袭领地的缓冲地带。匈牙利人民经过长期斗争,在17世纪末,摆脱了土耳其的奴役,但是奥地利的哈布斯堡帝国不断地向欧洲中部、南部扩张疆土,匈牙利又被迫接受了哈布斯堡帝国(在外交上以后通称奥地利)的控制。

对于国家事务,匈牙利没有参与讨论的权利(此项权利被维也纳秘密会议和国务会议剥夺),只有服从决定的义务;至于军事和外

^① 杜亚雄:《风,来自多瑙河——匈牙利音乐文化》[M],28页,北京,世界知识出版社,2002。

交,匈牙利的行政机构更是形同虚设;此外,德语被规定为官方语言,机关人员和教师只能遵守,不得有误。1848年法国大革命兴起,匈牙利的民主力量也积极争取自由解放,发表了《独立宣言》,但最终被镇压下去,1867年组建了二元制的奥匈帝国。哈布斯堡王朝的统治直到第一次世界大战才被推翻,匈牙利才结束了被奴役约400年的历史。

政治上的弱势也直接导致了社会文化的被冲击。在奥地利的统治期间,匈牙利的社会生活方式日趋奥地利化,艺术和文化也被打上了深深的德奥痕迹。当时匈牙利的大部分中上阶层接受着德国教育,他们崇尚外国文化,崇尚德奥音乐,甚至鄙视本民族的语言,不少作曲家也受此影响。上层社会纷纷接受德国教育,外国文化被视为至尊,甚至连本国的语言也遭到上流社会的鄙视。其严重后果就是,德奥文化的强势影响,使得匈牙利人忘记了自己古老的民族音乐传统,甚至不知道自己的民族音乐传统到底是什么。

这也就是柯达伊建立起以民族音乐为基础的音乐教育体系所面临的现状,也是其重重困难所在。随着现代社会全球化的发展,民族性得到前所未有的重视,因而柯达伊教学法受到了越来越多的关注,并得以在世界范围内得到认可和推行,而且取得了显著的成效。

“匈牙利是一个具有东方文化渊源的欧洲小国家,经过几十年的努力,在强大的欧洲文化的包围中挣脱精神桎梏,在民族音乐的发展和音乐教育的发展上独树一帜,取得举世公认的成就。他们特别在发展与继承民族音乐文化传统方面的经验,可以作为我国学校

民族音乐教育发展的参考与借鉴。”^①

匈牙利特殊的社会环境和历史发展,使其民族音乐面临着更为尴尬的困境。在历史上,匈牙利曾经长期处于争取民族独立的斗争中,社会生活、艺术发展深受德国文化的强大影响。这种德化的现象直到20世纪初仍十分明显,中上层社会阶级的绝大部分还是在接受德国教育,他们认同西欧的文化传统和趣味,甚至连自己本民族的语言也鄙视,国民的文化意识带有深深的殖民烙印。

强势的外来文化的冲击造成了本土的弱势文化的缺席,长时间以来匈牙利社会不知道自己的民族音乐传统到底在哪里。面对这样的文化困窘,柯达伊说,如果每一代人不能够继承和发展传统的话,祖先的文化不久将要消失,因为文化是不能自动永存的。几十年来,我们在很多方面尝试着寻找道路和方法,最终我们认识到必须通过儿童教育去达到目的。

国内不仅存在千百万的音盲,而且外国音乐长期占领学校音乐教育,柯达伊称之为是“把匈牙利儿童的灵魂压进一个外国文化的模子中”,“使得可怜的匈牙利儿童以为高水平的音乐就是匈牙利的歌词晃晃悠悠地穿着一身借来的节日盛装,匈牙利的歌词伴随着不协调的曲调。他们因此学会了看不起自己的民族音乐,把它们看作是乏味的、乡巴佬的腔调。学校的本国音乐教育也只是教给了他们一些浮在古老民间音乐表层上的较差的部分,不能引起儿童的兴趣,同样也起不了应有的作用。结果使得儿童只会虔诚地仰望着外国音乐。他们吸收的东西表面看起来是有文化的,实际上很空虚。他们失去了对美好的民族音乐的信念,终生都会停留在这种音乐的

^① 杨立梅:《柯达伊教育体系中民族音乐传统的继承与发展》,载《中国音乐》[J],2000(1),48页。

幼稚病的状态中。如果学校只有外国的和匈牙利的劣质音乐,它们就会切断了儿童通向音乐才能更高发展的道路”。

第二节 柯达伊音乐教育思想的产生

柯达伊·佐尔坦(Kodaly Zoltan,1882—1967)是20世纪匈牙利著名的作曲家、民族音乐理论家和音乐教育家。他不仅在理论上积极探索音乐教育的现状和出路,而且身体力行地将自己的音乐教育理论贯彻在创作和实践中。“他的音乐创作、理论研究、音乐教育都为了一个共同的目标,那就是深入发掘、研究和传播民族音乐文化,努力使它成为全体人民的精神财富,并以这种巨大的精神力量鼓舞振奋民族的意志和精神。”他以自己毕生心血不断追求和努力实现这一目标,对后世的音乐教育产生了深远的影响。随着社会发展和科学技术的进步,音乐的社会功能在现实生活中发挥着愈加重要的作用。在对他的理论、思想的关注中,我们仍旧可以深切地感受到它现实的意义和全新的启迪。

柯达伊出生于一个音乐爱好者家庭。中学时代学习钢琴与小提琴,15岁写下了管弦乐《序曲》,显示出非凡的才华。18岁进入保兹蒙尼大学,获得哲学博士学位,同时兼读李斯特音乐学院,毕业后去法国留学。25岁起在音乐学院任教,直到60岁退休。在柯达伊的艺术生涯中,他对音乐投入了极大的热情并作出了重大贡献,不论是在音乐作品的创作中,还是音乐理论的研究上,他都取得了一系列成就。他的作品涉及几乎所有体裁,尤其是在民间音乐的研究上成果丰硕,还把音乐教育的普及提高到发展匈牙利民族文化的高度,写过许多儿童合唱及各种音乐教材。这些都足以说明他是无愧于