

王爱国 著

苏

州

城

区

社会音乐教育

SUZHOUCHENGQU SHEHUI YINYUE JIAOYU



苏州大学出版社
Soochow University Press

2012年苏州科技大学科研启动资助项目
2016年苏州科技大学卓越教师计划资助项目

王爱国
著

苏

州

城区

社会音乐教育

SUZHOU CHENGQU SHEHUI YINYUE JIAOYU



苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

苏州城区社会音乐教育 / 王爱国著. —苏州: 苏州大学出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5672-1873-4

I. ①苏… II. ①王… III. ①社会教育—音乐教育—教学研究—苏州 IV. ①J60—059

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 240940 号

苏州城区社会音乐教育

王爱国 著

责任编辑 孙腊梅 洪少华

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

苏州市深广印刷有限公司印装

(地址: 苏州高新区浒关工业园青花路 6 号 2 号厂房 邮编: 215151)

开本 700 mm×1 000 mm 1/16 印张 13.5 字数 220 千

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-1873-4 定价: 38.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

作者简介

王爱国,男,1973年生,苏州科技大学副教授,文学硕士(上海师范大学钢琴演奏与音乐教育方向),江苏省音乐家协会会员,曾任安徽省作曲家协会会员、安徽省钢琴家协会副主席,先后于安徽淮北市师范大学、安徽大学任教,2011年11月调入苏州科技大学工作,主要承担音乐学院钢琴演奏、钢琴基础、钢琴伴奏、视唱练耳等课程的教学工作。

学术研究方面,曾主持2010年安徽省教育厅人文社会科学研究项目“古琴艺术元素在中国钢琴曲中的显现方式及形态研究”(项目编号:2010sk044)、2012年江苏省社会科学基金项目“古琴艺术在中国钢琴艺术实践中的借鉴价值研究”(项目编号:12YSB005,2015年12月已结项,结项证书号:2178)、2016年度国家社科基金艺术学项目一般项目“中国古代琴论经典文本中的音乐表演观念阐释及当代意义研究”(项目编号:16BD057)等多项科研项目,参加了2012年度全国教育科学“十二五”规划教育部重点课题“近现代中国钢琴教育理念与教学实践的嬗变”(项目编号:DLA120313)。在《人民音乐》《音乐与表演》《音乐创作》等学术期刊发表论文20余篇。曾于上海、苏州举行钢琴独奏音乐会,获得各级赛事的创作、表演、论文评选等奖项。指导的多名学生也在各级赛事中获奖,并多次获得优秀教师指导奖。在安徽大学工作期间,曾随团公派出访德国进行音乐文化交流活动。

内 容 摘 要

苏州作为中国东部地区较为发达的城市,其社会音乐教育与其他城市相比,既有相似之处,也有鲜明的地方特色。特别是在“十二五”及其前后,苏州的社会音乐教育事业发展势头十分迅猛。在国家和地方相关政策的扶持下,苏州的社会音乐教育呈现出国际化、现代化、产业化、多元化的特点。在苏州社会音乐教育中,富于本土特色的昆曲、评弹等地方音乐得到了一定的继承和发展,诸多国际国内知名的音乐家和教育家也涉足苏州的社会音乐教育,苏州旅游文化与音乐文化的融合也为苏州社会音乐教育发展增添了活力。凡此种种,都表明苏州的社会音乐教育状况已经显现出了与时俱进、多元并存、快速发展的新格局。

本书主要以 2010—2015 年期间苏州城区社会音乐教育为考察对象,对期间能够集中反映苏州社会教育状况的多个因素加以研究,采用宏观记叙和个案研究相结合的方式,分别对有关苏州社会音乐教育的政策、经济、文化等因素加以梳理;对苏州政府、民间、个人主办的社会音乐培训机构予以考察,对苏州社会音乐教育视阈下的音乐比赛、考级、演出状况予以解析,还将苏州的民间音乐社团、原创音乐剧、音乐电影、成人钢琴教育作为个案,深度剖析其在社会音乐传承或教育中的境遇及所发挥的作用。最后,本书就苏州社会音乐教育的特点和存在的问题进行了研究和归纳,并就其未来发展提出了自己的设想和建议,力求对苏州社会音乐教育的未来发展提供有价值的参考。

序

本书研究与论述《苏州城区社会音乐教育》之学术价值与作用何在耶?

音乐教育之重要性已经广为人知。作为人类听觉文明的音乐,无论古今中外,皆发挥着独特的艺术价值与作用,或以其高度的音乐美感提高人类文化素养,使人文质彬彬,健全人格魅力;或以其饱满的爱国主义精神唤醒大众觉悟,让人热血沸腾,勇于奔赴疆场;或以其中正平和的音调熏陶人们的道德情操,教人心胸开阔,乐于服务社会;或以其创新的艺术技巧使人听之耳目一新,给人发明启迪,推动社会进步。所以,音乐是任何社会必然世代相传的听觉文化,我们无法想象一个城市或乡村失去音乐后的“一片寂静”会是何等模样。它决非“世外桃源”,而将成为人类的一种灾难。原始人尚且懂得创造“三人操牛尾,投足以歌八阕”的乐舞,何况现代社会焉能不知此浅显之理,但是,我国在重视程度方面却不尽然。

音乐教育有专业教育、学校基础素质教育和社会教育之分。专业音乐教育机构有音乐学院、艺术学院、高师音乐院校等,皆为培养专业音乐人才之地,是音乐家的“摇篮”,专业分工极为细化,如作曲家、指挥家、歌唱家、演奏家、音乐理论家、音乐教育家等。研究专业音乐教育各领域的音乐刊物以及各种理论专著均有数十计之多。学校基础素质

教育特指大、中、小、幼的学校音乐教育,属基础素质教育范畴,改革开放以来,不仅发展迅速,研究成果更是丰硕。相对而言,社会音乐教育研究方面却较为薄弱,无论人力、物力、财力和专业音乐教育、学校音乐基础素质教育之研究难以匹敌。在这一背景下,苏州科技大学王爱国副教授选择这一课题立项,并完成 20 余万字的专著予以出版,很富有学术眼力。他甘于坐冷板凳搜集大量资料进行整理研究,这种敬业精神值得赞许。

苏州是我国首批 24 座国家历史文化名城之一,始建于公元前 514 年,乃是吴文化发祥地。世界上 2500 多年的历史名城,或者已经完全消失,只留下一个象征性“符号”;或者只剩下断垣残壁,成为古迹遗址。苏州名胜古迹则比比皆是,虎丘塔、寒山寺、拙政园、留园、沧浪亭、狮子林等,均为游人流连忘返之地,历史名人更是不计其数,为苏州现代化建设留下了深厚文化底蕴。我曾于 1952—1955 年间在江苏省苏州高级中学“江苏省苏州中学”读书三年。苏州给我留下了终生难忘的印象:校园湖心亭是同学们朝读暮谈之地,南邻松柏苍翠的孔庙是我们拜谒圣贤之所,附近有江苏社会教育学院,近代著名音乐家应尚能、刘雪庵都曾在此任教。我去该校散步时曾有幸见到白发苍苍的刘雪庵先生。苏州城市人文精神或可举一例,我在苏州高级中学毕业后,直至 1986 年长子到苏州铁道师范学院(即现今之苏州科技大学)读大学时方有机会回母校探望,时隔 31 年,未曾想到一进校门,传达室校工老王一眼就认出了我,并马上喊出我的名字,令我万分感动。这大概无法用记忆力或印象加以解读,而是那个时代学校工友敬业精神之体现,远非现在学校“保安人员”素质可以相比。因此,对苏州城区的社会音乐教育进



行全方位的研究,选题本身对我就很有吸引力。

翻阅书稿目录,无论在“环境”“机构”“成果”“个案”“对策”等各个方面都有逻辑严密的设计与安排,显示了学术研究体系性的格局。在“个案”一章中,我看到了一个熟悉的单位名字:“吴平音乐团”(现“吴平国乐团”)。这可是陪伴我在苏州三年高中学习期间的一个音乐社团,或者说,是我音乐生涯的发祥地。创始人项学臣(字印石)是我苏州高级中学同级好友项祖萱的父亲。项祖萱有两个哥哥,项祖英后来是上海音乐学院二胡教授,项祖华是中国音乐学院扬琴教授。他们在音乐界都取得不凡业绩。那时,我除了每周日上午参加“吴平音乐团”排练活动外,周六常常到苏公弄6号他们家中去玩。他们的父母待我就像自己的孩子一样,使我成为了他们大家庭中一个“成员”。后来,我还和项祖萱保持十分密切的联系,算来已有60余年岁月。在他们一家人的影响下,高中、大学阶段我痴迷二胡,往往废寝忘食地练琴。1957年在上海安远路他们家中,项祖华听完我拉奏的二胡,对项祖英说:再生水平完全可以考上海民族乐团啊!(当时他们均在上海民族乐团任独奏家)后来,我去考试并被成功录取,虽然后由于海外关系等原因,上海市文化局下两次调令均未解决,但这却奠定了我的音乐人生之路。我在撰写《中国近代音乐史简述》时,即将“吴平音乐团”列入我国近代较有影响的业余民族器乐社团之中。^①此次在本书中看到“‘吴平国乐团’的前世今生”一节,格外兴奋,从中我了解到杨荫浏、曹安和等著名民族音乐家和中国音乐史学泰斗也曾在抗战胜利后参与

① 刘再生著:《中国近代音乐史简述》,北京:人民音乐出版社,2009年版,第367页。

“吴平音乐团”的演出活动。这一在我国近代曾发挥过重大历史作用的音乐社团,并以“江南丝竹”入选 2011 年江苏省级非物质文化遗产,成为苏州城区社会音乐教育一个典型“个案”。本书以翔实史料和五个历史分期(包括社团名称的变迁)叙述得一清二楚,让人对苏州的社会音乐教育刮目相看。其他章节亦均有此特色,恕不一一详列。

本书作者王爱国是我 26 年前山东师范大学的本科毕业生,毕业时我还介绍他至安徽淮北煤炭师范学院(后改名为淮北师范大学)工作。他在学术研究方面是个有心人,近些年来成果颇多,且文风粲然。8 月底曾来信云:“今有不情之请,斗胆言于恩师:爱国来苏州日久,受本校科研项目资助,完成书稿一份。书名为《苏州城区社会音乐教育》,约 20 万字,并附图录 50 余幅,已约定由苏州大学出版社于 11 月份出书。爱国设想,若恩师有暇,斧正一二,赐以书‘序’,则是爱国莫大的荣幸!一来可彰爱国师承亲缘,二来可显恩师姑苏情怀!若师不允,情理之中,恩师鸿学大儒,学冠丛林,自然墨不轻发,序不轻许。若此,也是弟子学难所及……”为师之道,韩愈《师说》曾云:“生乎吾前,其闻道也,固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也,亦先乎吾,吾师而从之……是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”况我对爱国之书稿十分赞赏,在某种程度上完成了我早想为苏州写些文字的心愿,应该向他表示感谢才是,故而略叙读后心得,代之为序。

刘再生

2016 年 9 月 30 日于济南

(刘再生,音乐史学家、音乐评论家,山东师范大学音乐学院教授,曾任中国音乐史学会副会长。)



目 录

绪 言 /001

第一章 苏州社会音乐教育环境综议
/007

第一节 政策环境 /007

第二节 经济环境 /014

第三节 文化环境 /016

第二章 苏州社会音乐教育机构评介
/029

第一节 政府主办的社会音乐教育机构
/029

第二节 苏州民间出资兴办的社会教育机
构 /051

第三节 个体性质的社会音乐教育培训单
位 /060

第三章 苏州社会音乐教育成果述论
/064

第一节 音乐考级 /064

第二节 音乐比赛 /075

第三节 音乐演出 /087

第四章 苏州社会音乐教育个案解析

/101

第一节 “吴平国乐团”的前世今生 /101

第二节 音乐剧《锦绣过云楼》的姑苏意韵 /115

第三节 肖邦练习曲的视觉艺术诠释 /125

第四节 成人钢琴教学理念创新的思考 /135

第五章 苏州社会音乐教育对策研究 /142

第一节 苏州城区音乐教育现状的新特点 /142

第二节 苏州社会音乐教育存在的问题 /149

第三节 苏州社会音乐教育对策研究 /154

结 语 /168

附录1 本书调研音乐培训机构一览表 /171

附录2 本书调研音乐培训琴行一览表 /177

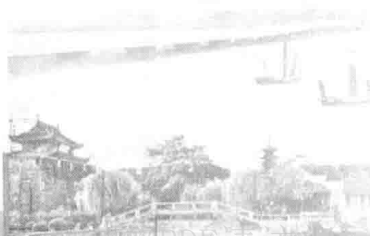
附录3 苏州市教育局许可市区民办非学历教育机构一览表

(截至2013年5月31日) /192

附录4 第十三届中国戏剧节获奖名单(2013年11月9-25日) /194

附录5 第六届中国昆剧艺术节的活动日程(2015年10月12-19日) /198

后 记 /200



绪 言

苏联著名教育家苏霍姆林斯基曾说,“音乐教育的主要目的不是培养音乐家,而是培养人”,社会音乐教育也不例外。社会音乐教育不同于专业音乐教育、学校音乐教育和师范音乐教育,具有自身的规律和特点。社会音乐教育是针对社会各界人士开展的音乐教育,属于对社会各界人士进行音乐素养培养,传授音乐技能,提高艺术修养的教育范畴。近年来,区域性的社会音乐教育调查与研究,成为学术研究领域的一个热点。

一、研究现状综述

相近似的专题调查研究如:澳门理工学院高等艺术学校校长戴定澄博士所撰写的《方兴未艾的澳门社会音乐教育》(《澳门理工学报》,2004年第3期),南京艺术学院尚美学院徐子涵老师撰写的《音乐传播视野中的南京社会音乐教育》(《艺术百家》,2012年第6期),广州大学音乐舞蹈学院李维路《广州市社会音乐教育现状调查》(《北方音乐》,2011年第10期),南京艺术学院田耀农教授指导的硕士研究生刘珊珊撰写的毕业论文《南京地区儿童社会音乐教育的现状调查》(2009年4月20日),宁夏大学牛力教授指导的研究生芮爱蓉撰写的毕业论文《银川社会音乐教育状况调查研究》(2010年4月1日)等文章就各自研究区域的社会音乐教育状况进行了比较深入的调查与研究。国

人对国外社会音乐教育状况的研究如吴跃跃撰写的《加拿大社会音乐教育概况》(《中国音乐教育》,2004年第11期),陶诚撰写的《考察美国、加拿大音乐教育有感》(《中国音乐教育》,2000年第10期),以及湖南师范大学郭声健教授撰写并出版的专著《美国音乐教育考察报告》(湖南师范大学出版社,2008年版)。

当前,以“苏州城区社会音乐教育”为研究对象,就其现状展开调查和研究的文论,依照笔者所搜集到的文献来看,尚处于起步阶段。根据笔者对相关文献的搜索,目前仅见苏州大学研究生蔡梦云于2013年3月完成的《苏州市区社会音乐教育现状调查与对策研究》论文,指导教师为苏州大学吴磊教授。该论文对苏州市区8所公办和民办音乐教育机构的现状进行了调查和研究。

二、苏州社会音乐教育现状

笔者认为,“十二五”期间伴随着苏州文化经济的繁荣与发展,苏州的社会音乐教育与前段时期相比较不断地向纵深方向发展,并逐渐呈现出国际化、现代化、产业化、多元化的特点。根据笔者的不完全统计,截止到2015年12月份,在苏州以“中环线”为地理坐标的城区范围内,苏州涉及社会音乐培训的琴行已达400余家,单独设立的社会音乐教育培训机构已达200多家。“十二五”后期,苏州城区社会音乐教育已显现出多元并存、快速发展的新格局。新时期,苏州社会音乐教育的发展具有怎样的趋势?其发展模式会呈现怎样的状态?其发展规模和布局是否合理?其发展格局有什么样的特色?其对苏州社会音乐教育的进一步发展会产生怎样的作用?其对苏州未来社会文化发展会产生怎样的影响?这些问题都需做进一步调研和



思考。具体陈述如下:

其一,在苏州社会经济迅速发展的大背景下,政府在文化建设方面重视对社会音乐教育的引领。系列政策法规的出台,为苏州社会音乐教育的发展加油助力。特别是在 2014—2015 年间,国家密集出台了有关文艺发展、艺术教育、社会办学、资金投入等方面的政策,苏州地方政府也给予了积极响应,从法律法规的制定、音乐培养基地的建设、表演平台的建构、音乐文化遗产活态传承、原生态音乐的继承保护等方面对社会教育机构的工作进行多方位的研究和部署。系列政策法规的出台,成为苏州社会音乐教育快速发展的动力所在。本书主要内容之一,就是着眼于苏州社会音乐教育政策的贯彻和执行,就其所取得的成效以及苏州社会音乐教育所呈现出的新特点、新问题进行深入和细化研究。

其二,历史悠久,音乐文化资源丰富,重视对江南丝竹、吴歌、评弹、昆曲等具有浓郁地方特色的音乐艺术的传承,也是苏州社会音乐教育发展中的一个主要特点。民间音乐社团在苏州社会音乐教育中扮演着十分重要的角色,如始建于 1929 年的“吴平国乐团”就是典型代表。对苏州民间音乐社团发展现状及其在社会音乐教育中所发挥的作用进行考察,也是本书的重要任务。

其三,苏州社会音乐教育以开放的姿态重视涉外教育的发展与延伸,这是苏州社会音乐教育突出的一个亮点。在苏州社会音乐教育中,涉外音乐教育包含“走出去”和“走进来”两个方面。所谓“走出去”是指苏州社会音乐教育的成果得以在国际舞台上展示并获得较好的评价。如以苏州文化艺术中心为平台的系列原创音乐作品演出及出访等活

动,以及苏州姑苏区少年宫合唱团所进行的演出活动,还包括如“GD 歌德艺术”这样的社会音乐培训机构,为开阔学生视野、提升音乐技能,利用寒暑假组织学生进行国外音乐访学、竞赛等活动。“走进来”是指国际诸多知名的音乐专家来苏州进行讲学、授课、表演等活动。这些面向社会大众的音乐活动对社会音乐教育起到了积极的推动作用。涉外音乐培训机构来苏州进行的音乐培训活动,如来自德国的“英乐国际儿童音乐教育中心”通过吸引欧洲优秀的音乐教师,将欧洲优秀的音乐教学理念、方法、课程以及师资引入国内;再如苏州文化艺术中心邀请并举办的外籍音乐家音乐学术讲座系列活动等,都为苏州的社会音乐教育平添了一道国际化的风景线。另外,苏州社会音乐教育机构对在苏州的外国人所进行的包括中国传统音乐教育在内的培训与指导,也是本书调研的一个方面。

三、研究的主要内容

其一,苏州社会音乐教育环境的调查与研究,包括对苏州地区有关社会音乐教育领域的政策法规的制定、管理平台的构建、媒体的参与与引导、音乐表演活动对社会音乐教育的影响、家庭音乐教育的现状等问题进行调研,对苏州社会音乐教育在新时期呈现出的新特点、新问题以及应当采取的措施等问题进行梳理与总结。

其二,苏州社会音乐教育实施情况的调查与研究。主要包括:(1)政府或民间音乐培训机构的分布及现状。(2)民间音乐社团在苏州社会音乐教育中的作用及影响。(3)琴行举办的音乐培训情况。(4)个体性质的社会音乐教育活动。(5)传统音乐在苏州社会音乐教育领域的显现方式及现状。(6)各类音乐比赛与考级等。本书将



基于这些调研,总结出苏州社会音乐教育实施过程中所具有的特点和存在的问题。

其三,苏州社会音乐教育的成果统计与分析。笔者就2010年以来苏州在社会音乐教育实施过程中所显现出的主要成果进行总结,如苏州近年来重要音乐展演事项中社会音乐教育所扮演的角色和所起的作用、苏州社会音乐赛事的规格与成果等。

本书主要通过上述三方面的数据积累、统计、分析、归纳、综合,梳理与总结苏州社会音乐教育的经验,发现并指出不足,提出对苏州社会音乐教育进一步发展的思考,并将其同苏州学校音乐教育、专业音乐教育及周边地区社会音乐教育进行比较,以期对苏州音乐教育事业乃至音乐文化事业的发展产生积极而深远的影响。

四、研究重点和难点

苏州社会音乐教育状况的实施情况调查是本书的重点与难点所在,需要进行第一手资料的搜集与整理,还要进行必要的田野调查工作,如走访各培训机构、音乐团体、文化演艺机构、文化管理机构,以及苏州知名音乐专家、音乐传承人等。

五、主要思想和观点

1. 苏州历史文化悠久、地理条件优越,伴随社会经济文化的发展,社会音乐教育领域显现出中西文化交融、传统与现代多元文化并存的态势。针对社会音乐教育领域出现的新现象、新问题、新特点进行调研,有利于苏州音乐文化事业的发展,进而推动苏州社会文化的繁荣与发展。

2. 苏州社会音乐教育领域所显现的对苏州本土音乐文化的传承与发展的重视,有利于包括非物质文化遗产在内的苏州传统音乐文化的传承与保护,也有利于苏州形成具有显著本地特色的音乐文

化,凸显苏州特色的音乐文化形象。

3. 社会音乐教育领域的调查与研究,可在推动苏州音乐教育事业发展的同时,促进各类音乐人才的培养。

总之,社会音乐教育是面向普通大众的最具有广泛性的音乐教育活动。它将审美的音乐文化教育作为一种手段,提高学习者的审美素养,陶冶学习者的情操,传承音乐文化。它包含了少年宫、群众艺术馆、音乐培训机构、民间传统音乐社团、业余音乐团体等社会音乐教育机构,其目的是直接为丰富人们的文化艺术生活服务,也是社会文化生活的一个重要组成部分。本书就经济繁荣与社会进步对苏州社会音乐教育所产生的影响展开新状况、新特点、新问题的调查与研究,对促进苏州社会文化的繁荣与发展、社会的和谐进步都会起到积极的作用。社会音乐教育对于提高学习者的审美素养,促进学习者的全面发展具有重要的意义。好的社会音乐教育可以对社会文化起到良好的引导、反馈、反哺作用,为促进社会音乐氛围的良性循环、持续发展,促进社会和谐,丰富社会文化生活,起到学校音乐教育、专业音乐教育所不能替代的社会作用。因此,对苏州社会音乐教育进行调查、研究、思考、发现和总结,并根据存在的问题提出改进方法,考察其表层“自发、自在、自由”形式下所具有的“规划、规则、规范”内涵素质,是苏州社会音乐教育领域亟待解决的重要问题之一,也是苏州文化建设的一个重要组成部分。