

WODE YINYUE JIAOYU DE ZHIHUI

● 宋慧华 著

我的 音乐教育^的 智慧

天津教育出版社

TIANJIN EDUCATION PRESS

WODE YINYUE JIAOYU DE ZHIHUI

我的 音乐教育^的 智慧

江苏工业学院图书馆
藏书章

宋慧华 著

 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

我的音乐教育的智慧 / 宋慧华著. —天津: 天津教育出版社, 2006. 9

ISBN 7-5309-4796-6

I. 我... II. 宋... III. 音乐教育-文集
IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 117479 号

我的音乐教育的智慧

出 版 人 肖占鹏

作 者 宋慧华

责任编辑 强 华

封面设计 董 建

出版发行 天津教育出版社
天津市和平区西康路 35 号
邮政编码: 300051

经 销 全国新华书店
印 刷 天津中铁物资印业有限公司

版 次 2006 年 9 月第 1 版

印 次 2006 年 9 月第 1 次印刷

规 格 32 开(787×1092 毫米)

印 张 7

字 数 140 千字

书 号 ISBN 7-5309-4796-6 / G·4026

定 价 15.00 元

孜孜以求

在全国音乐心理学年会上

感悟人生

风采

参加国际学术交流

新疆采风

序

赵敏

中央民族大学

慧华老师对音乐教育事业的执著是名副其实、有目共睹的,我为其精神所感动。最近她在整理一本书稿,对自己多年来教书育人的经历、感受进行梳理、总结,并邀我作序。相识多年,作为同行、乐友,盛情难却,话是要说的,只恐怕难于穷尽她那份对教育事业的忠诚。

慧华老师是“老三届”知青,天津籍。十七岁初中毕业正值“文革”,即被那“上山下乡”热浪推至黑龙江生产建设兵团,次年受聘于营部学校,开始了教师职业生涯。又于1973年作为工农兵学员选调回津,先后在天津市教育局教育教研室、天津四十三中学、天津教育学院、天津师范大学等单位任职。期间经过自己的努力拼搏,补齐了成人教育学历,从专科读到北京师范大学本科,又直读到南开大学的在职研究生课程班。她孜孜不倦、锲而不舍,不断丰富着自己的知识结构。已有30多年教龄的她,至今还在天津师范大学开设艺术类的公选课,课堂上风采不减当年。从书稿中不难看出她的工作热情和历史责任感,她把促进音乐教育事业发展和社会主义精神文明建设建设与构建和谐社会视为天职,充分利用现代教育技术手段将自己作为人类灵魂工程师的理念跟上时代

步伐。她在事业中为追求远大目标而不懈努力,甘于清贫,耐住寂寞,默默地耕耘。

荀子云:“锲而舍之,朽木不断;锲而不舍,金石可镂。”本书正是她锲而不舍精神的体现。每个人都希望自己的人生坐标贴上“成功”二字,慧华老师深知成功之不易,它不是南柯一梦,也不能守株待兔,而是靠自己的刻苦和勤奋。英国大思想家培根说:“知识就是力量。”此话激励世上多少有识之士苦学本领,并从中掌握改变自己命运之能力。慧华老师正是以此不断激励着自己,不懈努力,全身心投入到读书与教学之中,并用知识的不断积累充实人生的意义。

慧华老师的音乐人生是从“兵团”学校开始的,自执教的第一天起,便与音乐教育结下了不解之缘。她在音乐的沃土耕耘了大半生,在不同的工作岗位上奔波着、忙碌着,饱尝了人间的酸甜苦辣,而始终坚定不移的信念则是努力在音乐的百花园中做出贡献,在音乐教育中体现着人生的价值。在教学中,慧华老师用她对音乐的执著影响着每一个学生,学生甚至把她本身就视为一首包容一切、化解一切、婉婉流淌、明净如水的乐曲。她在浩瀚的音乐海洋中找到了一个真正的自我!

本书系慧华老师之教学笔记,记录了她的音乐教育实践过程,是其教学相长之力作。书中包括获全国“德才杯”优秀教育论文教研一等奖的《多媒体教育技术对艺术教育课程模式改革理论的探究》,以及《关于民族音乐学与音乐民族学的思辨》和各民族采风花絮等篇章。书中内容丰富,涉及了音乐教育之不同侧面,也充分体现了作者的教学和科

研功底。

愿慧华老师再接再厉，为祖国音乐教育事业的繁荣发展，为弘扬民族精神做出新贡献。

2006年5月于京西梦园书斋

自序

——音乐与人生

有人说,心中充满音乐的人才会对美好的东西充满爱。

试想如果这个世界没有音乐,会是一种什么样子?千种声音一个腔,无抑扬高低;万种话语一个调,无轻重缓急。没有了田间小调、劳动号子,更没有音乐晚会,整个世界只剩下同一节奏、同一音调的声音,那将是多么荒凉单调,枯燥乏味!

而有了音乐,这个世界就充满了神奇,音符里跳动着大自然的四季:时而是和风吹柳的春天;时而是鸛鸪清唱的夏日;时而是野菊遍开的清秋;时而是北风呼啸的寒冬。音乐就是用美缔造生活,编织生活,无论你何等孤独寂寞,音乐不会冷落你,它是你的挚友,永远陪伴你。

而当你奋发有为、春风得意之际,音乐又如号角,将催你跃马扬鞭,昂扬永进。

朋友,敞开心扉吧,让心灵永远为音乐留门,让我们永远在音乐殿堂畅游,让音乐世界永远成为我们人生最幸福的舞台。

目 录

一生向往的艺术殿堂	1
音乐教育的春天	11
新兴的音乐教育学	22
关于我国艺术教育思想的辨析	30
世界音乐教育研究笔谈	37
多媒体教育技术对艺术教育课程模式改革理论的 探究	44
音乐教育领域有关音乐心理问题的研究	56
音乐听觉训练与律学基础	63
早期音乐教育与儿童智力发展之我见	68
如何培养儿童绝对听觉能力	74
天赋神韵的萌芽——涂鹤	77
孔子“有教无类”的乐教思想及其对后世的影响	81
我国近代学堂乐歌的先驱者沈心工与《黄河》	88
关于民族音乐学的思辨	92
新疆采风花案	106
东北地方戏采风花案	111
藏族民间舞蹈采风花案	115

马背民族采风花絮	117
青海“花儿”采风花絮	124
广东音乐采风花絮	143
云南丽江民间音乐采风花絮	149
中国人的狂欢节——天津皇会	158
绚丽多彩的中国少数民族乐器	191
教育心理学与创新人才的培养	198
岁月如歌谱人生(感悟)	206
参考文献	214
后记	215

一生向往的艺术殿堂

世界上有许多历史悠久、建筑辉煌的优秀歌剧院。它是展现音乐家魔力的艺术殿堂，是音乐艺术发展的历史见证。经过几个世纪各国艺术家和劳动人民的精心设计和建造，它像一座座丰碑矗立于世界各地。

一、斯卡拉歌剧院

位于意大利北部伦巴策首府米兰的斯卡拉歌剧院，不但是意大利歌剧的标志，也是世界最优秀的歌剧院。自 16 世纪起，米兰大公的府邸内，曾首次演出莫扎特的《米特里达特》《柳其奥·西拉》等作品。1776 年王宫剧场被烧毁，米兰人即向当时统治米兰的奥地利女皇请求，允许他们在圣·玛利亚·拉·斯卡拉寺院的遗址上建造新的剧院，该院的名称亦由此得来。1778 年在剧院开幕典礼上首次演出了萨利埃里的《受到重视的欧洲》。1943 年，因空袭该剧院被毁。1946 年重建，同年 5 月由托斯卡尼尼指挥重新演出。在这个纪念演出会上，意大利女高音苔巴尔迪初次登台并一举成名。剧院拥有约 3 600 个座位。1955 年又建成拥有 600 个座位的斯卡拉小剧场，被誉为“小斯卡拉”，以契玛罗萨的《秘婚记》作开场演出。小剧场以演出古典、现代作品为主，自此，斯卡拉歌剧院

的演出范围更为宽广。该院有同封建统治和法西斯斗争的光荣历史。威尔第早期充满爱国主义的歌剧的演出,曾激起米兰人的爱国激情;托斯卡尼尼反对法西斯统治的斗争,使该院成为民主与和平的象征。在此首次上演的作品有贝利尼的《诺尔玛》,唐尼采蒂的《鲁克雷齐亚·波契亚》,威尔第的《纳布科》《伦巴底人》《奥赛罗》《法斯塔夫》,彭契埃里的《乔孔达》,卡塔拉尼的《维里》,乔尔达尼的《安德烈·谢尼埃》,普契尼的《蝴蝶夫人》《游吟诗人》等,不胜枚举。在此演出的有许多世界著名歌唱家,如卡巴耶、弗雷妮、奥勃拉兹卓娃、多明戈、帕瓦罗蒂、卡雷拉斯、卡普契尔里、勃鲁宗、盖乌洛夫、涅斯杰连科等人。该剧院还设有一些附属部门,如剧院历史陈列馆,馆内存有大量体现历史沿革的手稿、指挥棒、乐器等遗留实物;歌剧演员进修中心,它培养世界各国年轻演员并传播、研究意大利音乐和歌剧,从而使该院具有世界歌剧文化中心的国际意义。对于演唱歌剧的艺术家,能登上斯卡拉剧院可以说是艺术家很高的荣誉。

二、圣·卡尔洛歌剧院

创建于1737年的圣·卡尔洛歌剧院是意大利历史最悠久的歌剧院。1816年和1844年曾两次进行修整。现在的建筑完成于1929年,是意大利最豪华壮观的歌剧院,拥有约3500个座位。在斯卡拉歌剧院未成名之前,该院在意大利歌剧界首屈一指。该院首次在世界上演出的歌剧有罗西尼的《英国女皇伊丽莎白》《摩西》《奥赛罗》《阿尔密达》《湖上

女》《穆罕默德二世》，贝利尼的《比安卡与弗尔南德》，唐尼采蒂的《拉默莫尔的露契亚》，威尔第的《路易丝·米勒》等作品。由于该院用意大利特有的单独签约方式聘请主角，很多世界一流歌唱家曾来此演出。在意大利，该剧院仅次于米兰的斯卡拉歌剧院。

三、威尼斯歌剧院

建于 1792 年的威尼斯歌剧院，其前身是贝内台特剧院。同年以帕伊西埃罗的《阿克利济特的戏谑》作开场演出。后剧院被大火焚毁。1836 年移交市政府并进行重建，三年后完成。此后又于 1853 年和 1939 年二次改建。拥有座位仅 1 500 个，属小巧玲珑型的，但内部装饰华丽优雅，音响效果良好，被誉为世界最优美的歌剧院。在该院作过初次演出的重要歌剧，主要有罗西尼的《塞米拉米德》《意大利女郎在阿尔及尔》《坦克列德》；贝利尼的《凯普莱特与蒙泰古》；威尔第的《埃尔纳尼》《弄臣》《茶花女》《西蒙·波卡涅拉》；斯特拉文斯基《浪子的历程》；布里顿的《旋螺丝》等。除意大利国内主要歌剧院的著名歌唱家外，德国流派的歌唱家亦常来此演出。从 1930 年开始，该院的最重大活动是举办“现代音乐节”，该院管弦乐队水平，在意大利歌剧院管弦乐队中首屈一指。

四、巴黎歌剧院

法国最优秀的歌剧院是巴黎歌剧院，它的全称是“巴黎国立歌剧院”，其前身为 1671 年建立的巴黎艺术学院，曾几度遭

毁。现在的建筑是按拿破仑三世从 171 个应募作品中选定的加尼埃的设计图,于 1875 年落成,并由拿破仑三世定名为“国立歌剧院”,拥有约 2 300 个座位。同年 1 月 5 日阿列维的《犹太女》作开场演出。该院自创建以来,已上演了 600 多部歌剧。首次问世的作品有罗西尼的《奥里伯爵》《威廉·退尔》,奥柏的《波尔蒂契的哑女》,唐尼采蒂的《法奥里塔》,梅耶贝尔的《恶魔罗勃》《先知》《非洲女》,柏辽兹的《贝尔努托·切里尼》,威尔第的《西西里的晚祷》《唐·卡洛斯》,马斯涅的《黛依丝》,斯特拉文斯基的《夜莺》等。拉莫、格鲁克、梅耶贝尔等人的作品也曾在此演出。在该院演出的歌唱家以法国人为主,但也邀请世界著名歌唱家参加演出。该院至今是法兰西歌剧院的首席,并反映法兰西人的气质。该院的芭蕾舞团是世界闻名的。布列兹指挥贝尔格的《璐璐》在此作首次公演,引起了世界的注目。

五、维也纳国立歌剧院

奥地利维也纳市的维也纳国立歌剧院,其前身是建于 1748 年的布鲁克剧场。1762 年格鲁克在此演出他的《奥菲欧与尤丽狄茜》。1849 年,国王约瑟夫二世加以改建之后,贝多芬的《费德里奥》《第九交响曲》相继在此演出。1853 年改名为“皇家宫廷剧院”。现在的剧场建于 1869 年,同年 5 月 25 日以莫扎特的《唐·璜》作开场演出。此后,经过威尔第、里赫特、马勒等人的努力,该院进入黄金时期,并成为世界歌剧的一个中心。第二次世界大战期间,该院被迫关闭,不久被飞机炸毁。1951 年 11 月 5 日,该院以原来的面貌重建,首场演出

由贝姆指挥贝多芬的《费德里奥》。剧院有约 2 200 个座位。曾在此担任过指挥的主要有托斯卡尼尼、瓦尔特、富尔特温格勒、克纳佩茨布什、贝姆、卡拉扬、斯坦因、伯恩斯坦等人。歌唱家中有多明戈、卡雷拉斯、奥勃拉兹卓娃、弗里妮、盖乌洛夫等人。该剧院的经理由政府的教育部长任命,其经费小部分靠门票收入,大部分由财政部提供。

六、德累斯顿国立歌剧院

德国最著名的歌剧院是德累斯顿国立歌剧院,与柏林国立歌剧院齐名。该院于 1667 年建成,是欧洲规模最大的剧院。1841 年,由布特弗里特·赛帕设计建成了德累斯顿国立歌剧院,是欧洲最优秀的歌剧院设计。瓦格纳曾在此担任指挥,并主持了他的《漂泊的荷兰人》《汤豪塞》等作品的首演。1869 年毁于火灾,1878 年由赛帕设计重建。理查·施特劳斯指挥了他的《玫瑰骑士》《莎乐美》等九部作品的首演。第二次世界大战期间该院再度被毁,1977 年才按原图重建。除瓦格纳、理查·施特劳斯外,许茨、哈赛、韦帕等人都在此工作过。该院拥有附属管弦乐团和合唱团,积极上演德意志歌剧的新作品。

七、拜伦国立歌剧院

拜伦国立歌剧院也是德国首屈一指的歌剧院,因在慕尼黑,又称“慕尼黑国立歌剧院”,前身是建于 1753 年的莱契苔茨宫廷剧院。1755 年后,莫扎特的《假女园丁》《伊多梅纽》,韦柏的《阿布哈森》等作品在此首演。1818 年建成新的大剧

院。彪罗曾在此指挥瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》《纽约堡的名歌手》等作品的首场演出,《莱茵的黄金》《女武神》的首演亦在此举行。第二次世界大战中该院被毁,1963年剧院重建。由于1872年担任宫廷乐长的列维及莫托尔、查理威特劳斯等人的努力,该院成为演出莫扎特、瓦格纳作品的发源地。莫扎特、瓦尔特、克纳佩茨布什、克劳斯、肖尔弟等先后在此担任过音乐监督。该院建筑具有希腊圣殿的风格。其传统是以演出德意志歌剧为主。

八、莫斯科大剧院

莫斯科大剧院正式名称是苏联国立荣获列宁勋章的示范大剧院。1776年根据叶卡捷琳娜女皇的命令创建。曾三次被焚毁于火灾和战争。1856年重建完工,现在的剧院曾在1958年大规模改建过,拥有约2150个座位。从1779年起,格林卡、柴可夫斯基、穆索尔斯基、鲍罗丁、里姆斯基柯萨科夫等俄罗斯作曲家的大量作品在此首演,并拥有夏里亚宾、索宾洛夫、涅日丹诺娃等世界一流的歌唱家。十月革命后,剧院演出的节目除俄罗斯、西欧古典歌剧外,还包括兄弟民族的歌剧杰作,并涌现了阿尔希波娃、奥勃拉兹卓娃、伊凡诺夫、米哈依洛夫、科兹洛夫斯基等新一代歌唱家。该院历代指挥基本上是俄罗斯人。柴可夫斯基、A.鲁宾斯坦都曾在此指挥过自己的作品。该院是世界上最宏伟的剧场建筑,具有朴素的古典形式。舞台可容纳1500人。每年9月至翌年6月为演出季节,拥有附属管弦乐团、芭蕾舞团和合唱团。演出剧

