

音乐教育— 儿童成才之道

[德] 汉斯·昆特·巴斯蒂安 著
陈鸿铎 译

上海音乐学院出版社

音乐教育—— 儿童成才之道

[德] 汉斯·昆特·巴斯蒂安 著
陈鸿铎 译

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育:儿童成才之道/(德)巴斯蒂安著;陈鸿铎译. —上海:
上海音乐学院出版社, 2006. 4

(上音译丛)

ISBN 7 - 80692 - 198 - 2

I. 音… II. ①巴…②陈… III. 儿童教育:音乐教育 IV. J6 - 4
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 024116 号

Hans Günther Bastian

Kinder optimal fördern – mit Musik

Copyright © 2001 Schott Musik International

本书根据 Atlantis Schott Musikbuch – Verlag, 2001 年版译出

- 书 名 音乐教育——儿童成才之道
著 者 [德]汉斯·昆特·巴斯蒂安
译 者 陈鸿铎
责任编辑 王 赛
封面设计 QG 工作室
出版发行 上海音乐学院出版社
地 址 上海市汾阳路 20 号
印 刷 江苏省通州市印刷总厂有限公司
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 4.25
字 数 320 千
印 数 1 - 5100 册
版 次 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号 ISBN 7 - 80692 - 198 - 2/J. 191
定 价 15.00 元

汉斯·昆特·巴斯蒂安
(Hans Günther Bastian),生于
1944年。曾在法兰克福的歌
德大学学习音乐、数学和天
主教神学,获得哲学博士学位
后,后任波恩大学音乐教育
学教授。1986年受聘于帕德
博恩大学教授,担任音乐和
教学法教授。1992~1998年
任帕德博恩大学“音乐的天
赋研究和天赋促进”研究所
首任所长。自1998年起任法
兰克福的歌德大学音乐教育
学教授。发表了大量的出版
物,涉及的方面有:音乐教育
学基础研究、乐器教学法研
究、媒体和青少年文化研
究、(高)天赋研究以及音乐
教育学中研究方法研究等。

陈鸿铎，文学博士，上海音乐学院音乐学系教授，博士生导师，音乐分析教研室主任。先后毕业于南京师范大学音乐学院、上海音乐学院，并曾于1994~1997年和2004年4~10月两次获得国家奖学金，分别赴奥地利维也纳音乐学院作曲指挥系和德国洪堡大学音乐学系进行学术访问和进修学习。现主要从事西方现代音乐创作理论的研究、作品分析以及该方面的教学工作，曾发表有关马勒、利盖蒂等音乐创作的研究论文、作曲技术理论研究论文及教学研究文章、英文译著（合译）《曲式及其演进》等。

目 录

致辞	1
儿童需要音乐!	3
前言	5
我们需要音乐吗? 是的,我们非常需要音乐!	10
社交能力——通过音乐教育	50
音乐教育对于儿童智力的影响	86
音乐教育对一般学校成绩和对专注能力的影响	109
《音乐(教育)和它的作用 ——对柏林的小学所作的长期研究》概要	118
后记	123

致 辞

汉斯·昆特·巴斯蒂安教授领导了一个长期的研究课题,其题目是《音乐(音乐教育)和它的作用》,这个研究以事实证明了,扩大的音乐教育对于儿童的成长是有着积极影响的——不过这个结论并不意味着:“谁学习了音乐,谁的幸运之梦就能够实现。”然而,音乐在培养人格这种非由音乐来达到的目标方面所起作用的事实,足以证明促进音乐教育是非常必要的。许多事例证明,那些学习了音乐的儿童,其创造性能力得到了培养、精神专注的能力也得到了训练、学校的学习成绩也得到了提高,等等,等等,所有这些事实,都值得那些试图缩减音乐教育规模的人们深思。

我深信,为了打开人们的心扉,沟通人与人之间的相互理解,音乐和艺术是最理想的工具。今天,一个人们明显感受到的倾向是,人与人之间的相互隔阂在逐步加深,这加剧了人们在社会环境中交流的困难。因此,如果目的是为了儿童和青少年感受一个好的社会氛围,那么

恰好在这时,一个积极的音乐体验就可能成为一次重要的经历。因为这个研究课题的结果还证明:集体的音乐表演活动对于加强社会融合是具有促进作用的。

由于音乐在构成一个人的个人品格方面所起到的重要作用,因此,音乐课程在学校教育中的意义必须受到更多的重视。作为一种高度表达情感的表现形式,音乐——与所有其他艺术不同——给予了人们一个展示个性的最佳空间。

一个扩大的音乐教育,包括从合唱和合奏的课堂教学,到与校外音乐团体的合作演出,给小学生们提供了好的相互协作和个性表现的机会。

我们大家必须共同努力,在现在和未来的政策讨论中,大力宣传这种音乐教育对儿童成长的重要意义!

德国音乐顾问委员会主席

弗兰兹·缪勒—豪塞尔教授、博士

儿童需要音乐!

许多家长和音乐家现在都不无担心的表示,在所有的普通中小学校中,音乐课已处在一个不被重视的地位上,音乐教育的状况正岌岌可危。例如在德国的中小学校中,有百分之八十的音乐课时都被取消,或者是被其他课程所替代了。

为此,一些文化、经济、音乐和科学团体发起了一个名为“音乐使人聪敏”的规模宏大的倡议行动。他们认为,音乐教育对于人们创新精神的培养起着很大的作用,而目前由于音乐教育受到严重削弱,使得对于创新精神的培养出现了危机。因此,他们发起这个倡议行动的目的,就是要促使人们对音乐教育的重视,从而改变目前这种不良的状况。

汉斯·昆特·巴斯蒂安教授对柏林一些中小学校音乐课的教学情况作了一个长时间的调查研究,本书是其对在调查中所收集的一些情况的介绍,这些介绍清楚地显示,音乐实践活动可以帮助儿童的智力和品行得到改

善,音乐教育对他们精神专注能力的提高也有相当的促进。在音乐课上,孩子们最能够展示他们的天性,并且也会对他们的个性发展产生积极的影响。除此之外,音乐教育还提供了一个良好的机会,使儿童和青少年在社会交往中减少侵犯和暴力性行为。

“音乐使人聪敏”这项行动的既定目标是:

1. 使政治、文化和行政职能部门了解巴斯蒂安教授领导的这次调查报告的内容,使音乐课的课堂教学获得进一步的发展;

2. 公开大量的事实,显示音乐教育的积极作用;

3. 把音乐课从普通学校教学的边缘推向中心。

对于这些既定目标,我们是非常拥护的。我们将与法兰克福音乐博览会一道努力,争取使音乐课程在学校教育中的意义和地位,特别是这种意义和地位在那些掌管文化和教育的政治家思想中,获得一个根本的转变。

如果包括孩子的父母、教育者、音乐教师以及文化政策负责人等都对这些目标给予支持的话,我们将非常高兴。

格哈尔德. A. 迈因勒尔

德国音乐产业和策划技术联合总会

“音乐使人聪敏”行动主席

前 言

以《音乐(音乐教育)和它的作用》^①为题目的一项长期科研项目研究报告在它的第一版出版后不到几周就被销售一空,这对于那些经过长时间在柏林的小学中进行这项科研工作后而终于完成了这份报告的作者们来讲,当然是一件非常值得高兴的事情,因为它表明,这个(早先的)关于音乐对儿童成长作用的积极研究获得了它应有的效果。

这份报告能被销售一空说明了什么?是因为大批男女读者们都非常想从这个长达 686 页的研究报告中仔细了解一下,一个像音乐对于人格所产生的作用这样复杂的问题,是如何可以通过科学的要求和方法来说明的吗?对此,我们坦率地说:不,这并不是这个报告如此受到欢迎的原因。因为那种对研究假设、实证方法以及由此产

① 汉斯·昆特·巴斯蒂安(合作者包括亚当·科尔曼、罗兰德·哈芬和马丁·科赫):《音乐(音乐教育)和它的作用:一个对于柏林小学的长期调查》,美茵茨出版,2000。

生的研究结果等这些方面的详细描述,是不适合于成为使该报告一夜之间排上各书店销售排行榜榜首的原因的。

不过尽管如此,仅仅中期评估报告中的内容,特别是最终调查所得到的数字,都确实使公众感到了兴奋。一些简明的口号已经被传播开来,如:“音乐使人聪敏,音乐可以增强人的社交能力,音乐使人具有创造性,音乐使人自信!”等。对于这样一个热烈的反响,甚至连那些报告的作者们也都大惑不解,并对这一结果感到十分惊讶——一种并不亚于对音乐教育的作用所产生的惊讶。

当时所有的媒体也都抓住了这个话题,它们对这件事的报道虽并不能完全反映研究中的真实内容,但毕竟共同传递出了一个信息:对于正处于一个其成员正日益隔离、个人主义危险在不断上升的社会群体中的孩子们来说,音乐教育显示出了诸多方面的积极效果。

这已经足以在当前的讨论中,引起人们对教育的极大关注了。受到媒体的推动,甚至一些政治家也开始对此关注起来,并且形成了同一种共识(仅仅这一点就已经令人惊异了)。毫无疑问:我们的研究已经触发了一个以音乐为例的新教育政策的讨论。

第一批令人高兴的结果已经产生,例如黑森州新上任的文化部长卡琳·沃尔夫(Karin Wolff)女士在看了该研究报告后,取消了原先对小学音乐课程的缩减计划。

在柏林,又有两所小学新近被批准以音乐教育为其重点开展办学,而如果没有该研究报告,他们的这一办学申请肯定会被否决。一位柏林小学的音乐教师说:自从“巴斯蒂安研究报告”受到媒体的关注以来,在柏林已不再有人谈论缩减音乐课程的话题了。

在许多欧洲国家进行的公开报告,许多电视台、广播电台所作的广泛报道,使得这一研究成果产生了巨大的影响,我们原来对这项计划的目标仅仅是围绕对一个基楚教育政策的研究,而现在的结果已经远远超出了我们原先的预计。

尽管如此,也存在一种不能令人满意的现象:广大的公众作为我们的研究结果的最终接受者,完全是通过媒体的报道间接地了解到音乐教育的作用的,而很少通过专门的读物或对我们研究报告的阅读来达到这一点。这种绝大部分通过间接的方式来获得了解的现象,促使我们考虑把我们的研究结果进行一次重新整理,目的是把其中的重要信息直接地传递给广大的公众。

当然,这会带来对原作简化和压缩的风险,这是研究报告的作者们必须意识到的。不过尽管如此,卡尔·波普尔说过的一段话给了我们以启发:

“谁要想说出新的和重要的东西,他就必须让别人能够理解。他应该非常关注这一点,即尽可能地把要表达的内容写得简单和易于理解……。没有什么比把事情描述得复杂更容易的了。”

有鉴于此,我们更加坚决地和充满勇气地做出了如下决定,即把涉及范围广泛的研究报告从外观到内容以目前的形式进行缩编,但并不删除其主要内容。在缩编后的读本中,读者将看不到原有的那些图示、图表、统计数据、概率数值等,但核心内容仍然被保留了下来。

编写这本小书的动机,就是要激发人们对教育问题的思考,特别是对音乐教育问题的思考。本书作者的这一指导思想得到了以下许多单位和个人的积极帮助,这使得本书的出版成为可能。在此,我要首先感谢朔特(Schott)国际音乐出版社在积极推动这一专业的发展上所做出的努力。其次,我也要对德国音乐产业和策划技术联合总会(DVMV)和法兰克福音乐博览会在本书出版时所给予的经济赞助表示感谢。对于莫尼卡·海因里希(Monika Heinrich)极其仔细和非常内行的编辑,以及马丁·科赫(Martin Koch)全面的修改和重新编排,使本书最终能以目前的“完美形式”呈现给读者,我同样要表达对他们的衷心感谢。

我们不要忘记人们常说的这样一句话:演奏音乐可以使青少年成为“文化的创造者”。这可以成为一句针对那些参加业余音乐演奏活动的青少年的格言,即:“我创造,故我在。”它改自于笛卡儿(Descartes)的一句名言:“我思,故我在。”

出于这样一种意识,这本书希望能达到它所期望的目标,即让家长、教育者、音乐教师、青少年朋友自己、地

方和联邦议员、各级部长、社区代表和所有的人都能发现,在音乐中蕴藏着巨大的教育潜力。政治家们提出了一个很好的口号:“为教育而鼓劲”,不过,这个口号如果改成“为音乐而鼓劲”会不会更好一些呢?如果这个口号能够被推广,没有歌声和音响的现象能够消失,那么我们的教育事业就会迎来一个新的发展高潮。

汉斯·京特·巴斯蒂安

我们需要音乐吗？

是的，我们非常需要音乐！

在今天的德国，电脑已经非常普及，电脑网络已经把全国各地联系起来了！在学校教育中，电脑课程也已成为常规教学计划中一个必不可少的内容。所有的学生都会电脑操作，这已不再是什么新闻！他们在网络世界中尽情冲浪，与世界各地的网友们神聊，从而使自己从社会的孤独感中摆脱了出来。他们甚至还可以通过电脑，与世界各地的人们“见面”！对此，各地的教育部长们又可以高枕无忧了，他们会很高兴地说：“这样做非常值得，800 亿马克的教育预算完全合理（德国政府每年还要付这么多马克的利息），每个学生都可以用一张绿卡支配他的电脑，所有的问题都解决了。”

一个多么美好的新世界啊！然而，遗憾的是，这只是人们设想出的一个世界，因为它只能停留在人们丰富的虚拟幻想中。难道电脑能够作为解决孤独感、封闭感、接触障碍以及缺乏社交能力的万灵药吗？对此，目前并没有证据可以提供。那么，与此同时，作为献身于音乐研究

和倡导加强音乐教育作用的我们，也向政府要求一种同样的权利，那就是允许学生们选择另外一种交流工具，当然是一种音乐的交流工具，即：为每位学生都提供一件乐器。我们用参与乐器演奏实践的形式与地球村网络的形式相对，乐器的音乐语言不需要任何语言手册的帮助，但却完全能够被全世界所理解——我们时代的标志。

任何时代都希望寻找出体现自己时代的标志，然而这样的标志并不总能被发现。它们常常被充分地预测，但却不能对它进行证明。更直接地讲：我们的长期研究毫无疑义地证明，必须把音乐教育的必要性作为一种带有指导意义的“时代标志”建立起来。从现代工业社会到信息与交流社会的转型产生了后现代（尚有争议）这个概念，这个所谓的“第二现代化”社会，正如有些人所指出的那样，体现出全球化、多样化、多选择化的特征，但同时也具有不受约束的、迷茫的、价值衰败的特征，即所谓作为进一步文化相对主义的后现代主义和作为麻木不仁的多元主义。

现在，出现在我们这个时代的这些原则问题并不具有初次提出的价值。明显的事实是，我们总是在不断地克服从一个一直变化着的世界中产生的各种挑战，一直以来总是有一些教育同行在教育的问题上默默地支持着我们，我们总是面临着权利的问题，各个时代的文化、特别是音乐——自古代以来——都需要面对社会与政治的认同，我们总是……，这里我们还可以继续写出无穷的例