

中德当代学校音乐教育与 音乐教师教育比较研究

代百生 著

中央音乐学院出版社

中央音乐学院出版社四川音乐学院工作室出品

本书的出版获得澳门理工学院资助(RPP/ESA-02/2013)

中德当代学校音乐教育与 音乐教师教育比较研究

代百生 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中德当代学校音乐教育与音乐教师教育比较研究/代百生著.

--北京:中央音乐学院出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-81096-637-5

I. ①中... II. ①代... III. ①音乐教育-教学研究-
对比研究-中国、德国 IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 130116 号

中德当代学校音乐教育与音乐教师教育比较研究

代百生 著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 145mm×210mm 1/32 9.25印张

印 刷: 成都鑫利权印务设计有限公司

版 次: 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

印 数: 1-1000册

书 号: ISBN 978-7-81096-637-5

定 价: 30.00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)

为代百生《中德当代学校音乐教育与 音乐教师教育比较研究》作序

国际音乐教育比较研究,是音乐教育研究的重要方面,也是音乐教育学科建设不可或缺的重要方面。代百生《中德当代学校音乐教育及音乐教师教育比较研究》的问世当然是非常值得庆贺的事。该书以在世界范围内深具影响的当代德国音乐教育为主要对象,不仅详细介绍各种音乐教育观念和音乐教学模式的主要内容,更探讨其在历史中发展变化的轨迹与原因,深究其中的必然性与规律,结合中国当前音乐教育教学实际,进行全面、综合的比较分析,得出一些有利于促进中国音乐教育改革与发展的观念与方法,并期望能为外国音乐教育比较研究积累经验和文献,为艺术教育领导与决策部门进行科学参照、比较提供数据,为各级各类音乐教师与音乐教育研究人员提供教学与科研的文献资料。

百生是我国音乐教育领域的后起之秀,尤其在音乐教育理论研究方面成果颇丰。2001~2005年底,他在德国留学并获得博士学位,长期全方位关注德国学校音乐教育与音乐教师教育,应该说撰写该书是非常有基础的。该书选题确定之后,百生又再赴德国进行实地考察,获得大量一手材料。该书开卷就能让人感受到了他独特的气势、胸襟、视野和建立在丰厚文献、实地考察基础上纵横捭阖的驾驭能力。在我看来,该书的特点可以归纳为以下几个方面:

首先,将丰富的文献资料与作者在中德长时间的实地生活与学术研究经历、体验相结合,构成了本书的一大特色。本书在前

人研究的基础上全面收集包括 21 世纪以来德国学校音乐教育及音乐教师教育的研究文献,并以自己在中德两国音乐教育实践中的亲身体验加以阐释,其结论是深刻有益的。作者在去德国留学前已经在国内专业音乐学院的音乐教育专业从事教学与研究多年(1991~2001 年,作者在武汉音乐学院音乐教育系,后称音乐教育学院,从事钢琴教学与研究工作),应该说对中国学校音乐教育与音乐教师教育的成败得失有较为深刻的了解,又为该课题两次(2001~2005, 2011)到德国实地学习与考察,以此与当代德国音乐教育实地比照,这种经历对文献的阐释是自发的,也是深刻的。

其二,思路缜密,结构新颖。本书的研究对象限定为普通学校音乐教育,而且首先“聚焦”于普通学校音乐教育的观念,整个研究中,不同时期音乐教育观念的变化是重心之所在,因为“观念指导实践”,正是这些不同的观念指引着人们的音乐教育实践行为,使其呈现不同的模式。音乐教育观念的发展源自于不同社会与不同文化;在此基础上,又集中选介了当代德国学校音乐教育的典型音乐教学模式;并渐及音乐教师教育,突显了学校音乐教育“生产母机”,及其制度与质量对学校音乐教育举足轻重的影响。其精彩之处,给人以启发、引发人深思的现象剖析,随处可见。例如,对德国音乐教师教育的“双轨制”与“分级培养”等等方面。

其三,也是最重要的方面,即是贯穿全书的比较视野与比较研究方法。上个世纪末,当我和杨燕宜、孙海共同编著《德国音乐教育概况》一书时,我提出了对国外音乐教育比较研究的观点,我在概论中写道:“确实,比较音乐教育的根本目的之一,是了解外国音乐教育、音乐教学经验与规律,并有选择地运用于我们自身的教育改革实践。然而,这种运用绝不是照抄照搬,而是要根据国情,有创造地进行,更重要的是通过对别人的学习来认识自

己,认识自己的音乐文化传统和音乐教育制度”。正如英国教育家萨德勒所言,以正确的精神和学者的精确性来研究外国教育制度的作用,其实际价值就在于使我们能够更好地研究和理解本国的教育制度。如果说,这一观点在《德国音乐教育概况》一书中还只是一种愿望,那在百生的该书中却已付诸实践了。该书以完整的章节来分述中德当代音乐教育的不同状况(第一、二章是德中的学校音乐教育观念分述,第四、五章是德中音乐教师教育的分章论述),这在我国外国音乐教育研究著述中还是绝无仅有的。正如作者所言,比较研究的目的是在于更好地反思与发展自我。虽然,本书研究的重心在于德国部分,通过实地考察与对收集的德文文献资料的深入研究,整理研究当代德国学校音乐教育的观念变迁与常用课堂教学法,德国音乐教师教育的优良传统与改革现状,本书的目标更在于借鉴德国的经验与教训,总结与反思中国的特点与不足,期冀为中国学校音乐教育与音乐教师教育领域将来的发展指明提供参考。

其四,作者不回避自身目前在澳门工作的实际状况,反而借助这一点,提供了澳门音乐教育的状况与分析,为全面了解中国学校音乐教育与音乐教师教育提供了宝贵的资料。该书主要章节中有关中国音乐教育观念、音乐教学模式以及音乐教师教育的研究都是以中国大陆为限,被作者称之为“特别观察”的第六章《澳门的学校音乐教育与音乐教师教育》,则将焦点聚集在澳门特别行政区这片特殊的土地上,结合澳门有关音乐教育的悠久历史与尴尬现实,分析澳门学校音乐教育、音乐教师教育的特点与困境。而澳门自1999年回归中国,国内音乐教育界对澳门音乐教育的历史与现状都还缺乏了解,作者的这一介绍与分析可以说填补了此方面的空白。澳门与中国大陆虽然同属中华文化区域,但由于历史原因及政治体制的不同,具有不同的特点。互相了解彼此,相互取长补短,共同长进,将是促进中国音乐教育全面发展

所必需的。

最后，还有一点是需要说明的，该书严谨的文献梳理，尽可能全面地收集和描述前人已有的成果，使之与自身的研究成果形成关照，这不仅是研究功力的体现，更是一种治学态度的表达，如果我们的学者都能如此，那么，一个学科真正的学术共同体就有可能形成，学科建设的逐步成熟就指日可待。

谢嘉幸

德外丝竹园

2013年6月30日

目 录

序	(1)
---	-----

导言：选题目的、研究方法与对象、文献综述……	(1)
------------------------	-----

上篇：学校音乐教育比较研究

第一章 当代德国学校音乐教育观念的变迁	(15)
---------------------	------

第一节 20 世纪德国学校音乐教育的两次重大变革	(15)
--------------------------	------

第二节 有关德国学校音乐教育的重要概念	(18)
---------------------	------

第三节 定向视野的音乐教学	(29)
---------------	------

第四节 审美教育的音乐教学	(41)
---------------	------

第五节 音乐的教学阐释	(46)
-------------	------

第六节 文化阐释的音乐教学	(49)
---------------	------

第七节 当前音乐教育的热点问题与观念多元化	(61)
-----------------------	------

第八节 总结与反思	(65)
-----------	------

第二章 当代中国学校音乐教育观念的变迁	(79)
---------------------	------

第一节 “音乐美育”：20 世纪以来中国学校音乐教育观念的发展主线	(81)
-----------------------------------	------

第二节 其他重要观念	(103)
------------	-------

第三章 当代德国学校音乐教学模式选介	(124)
第一节 听赏的理论与教学	(125)
第二节 班级合奏的理论与教学	(142)

下篇：音乐教师教育比较研究

第四章 德国音乐教师教育的优良传统与改革现状	(160)
第一节 德国音乐教师教育的优良传统	(161)
第二节 “博洛尼亚进程”下德国的音乐教师教育改革	(166)

第五章 中国音乐教师教育与音乐教师专业发展	(191)
第一节 中国音乐教师教育的现状与问题分析	(192)
第二节 关于中国音乐教师教育质量保障的若干观点与建议	(198)

第六章 特别观察：澳门的学校音乐教育与音乐教师教育	(209)
第一节 澳门的普通学校音乐教育	(209)
第二节 澳门的音乐教师教育	(222)

第七章：总结与反思	(233)
第一节 关于“学校音乐教育”的认识与反思	(235)
第二节 德国音乐教育专业培养模式与音乐教师教育改革的启示	(242)

参考文献	(257)
后记	(278)

英文目录

Recommended Preface by Prof. Dr. Xie Jia - xing (1)

Introduction: Research Purpose, Contents and Objectives (1)

Part I: A comparative study of school music education

I. Idea changes of school music education in contemporary

Germany (15)

1. Two important changes of school music education in the
twentieth century (15)
2. Key concepts about school music education (18)
3. Oriented visions of music teaching (29)
4. Aesthetic education of music (41)
5. Didactic interpretation of music (46)
6. Cultural interpretation of music (49)
7. Current key issues and diversity of music education ideals
(61)
8. Summary and Reflection of this Chapter (65)

II. Idea changes of school music education in modern China

(79)

1. “Musical Aesthetic”: the guideline of development of
school music education in the twentieth century (81)

2. Other important concepts (103)

III. Selected teaching modes of school music education in contemporary Germany (124)

1. Theories and teaching methods for music appreciation (125)
2. Theories and teaching methods for making music in the classroom (142)

Part II: A comparative study of music teacher education

IV. The excellent tradition and current reform of music teacher education in Germany (160)

1. The excellent tradition of German music teacher education (161)
2. The current reform of music teacher education under the background of "Bologna Process" (166)

V. Music teacher education and professional development of music teachers in China (191)

1. Status and problems of music teacher education (192)
2. Viewpoints on quality assurance of Chinese music teacher education (198)

VI. Special observation: school music education & music teacher education in Macao (209)

1. School music education in Macao (209)
2. Music teacher education in Macao (222)

VII: Summary and reflection (233)

1. Reflection on the “school music education” after the comparative study	(235)
2. Inspiration from the music teacher education reform in Germany	(242)
References	(257)
Postscript	(278)

导 言

一、选题目的

德国的音乐教育具有悠久的历史，成果举世瞩目。中国专业音乐教育从创立之初就带有鲜明的德国印记——中国近代音乐教育的开创者和专业音乐教育的奠基人萧友梅是第一位在德国留学获得博士学位并回国开创中国音乐教育事业的，这是中国近现代音乐史中众所周知的事实。同样始于 20 世纪初期的中国近代学校教育，在“学堂乐歌”时期也是“远法德国，近采日本”而建立，那么中国近现代学校音乐教育在其发生与发展的过程中是否也受到德国学校音乐教育观念与方法的影响，或者，两国的学校音乐教育在 20 世纪的发展历程中是否具有相似性？1998 年，曾有德国音乐教育学者在中国开展合作研究项目时，在非正式场合开玩笑说：你们采用的完全是德国音乐教育体制，因此不存在“中—德”比较，而只有“德—德”比较（宋瑾，2004：296）。^①是否真的如此？中国音乐教育家以及音乐家们是否有过结合中国国情，对音乐教育观念与教学实践方法做出独立思考和表述？这些疑惑成为本课题选题的基本动机。

本课题属于比较音乐教育研究领域。它建立在对当代中外音乐教育研究的基础之上，以在世界范围内深具影响的当代德国音

^① 由于导言中文献综述部分涉及大量书目及论文，为避免与本书末的参考文献目录产生大量重复，“导言”中提及的参考文献并未在该章之后列出，读者可在书末的参考文献目录中查找相关信息。

乐教育为主要对象,不仅详细介绍各种音乐教育观念和音乐教学模式的主要内容,更探讨其在历史中发展变化的轨迹与原因,深究其中的必然性与规律,结合中国当前音乐教育教学实际,进行全面、综合的比较分析,以得出一些有利于促进中国音乐教育改革与发展的观念与方法,并期望能为外国音乐教育比较研究积累经验和文献,为艺术教育领导与决策部门进行科学参照、比较提供数据,为各级各类音乐教师与音乐教育研究人员提供教学与科研的文献资料。

二、研究方法 with 对象

本课题主要采取文献研究、访谈、实地考察、以及比较研究的方法。研究的对象包括三个方面:

其一、学校音乐教育观念。音乐教育作为实践行为,形式多样且功能各异,例如有专业音乐教育、音乐教师教育、普通学校音乐教育、特殊学校音乐教育、社会音乐教育、家庭音乐教育等,形成了一个庞杂的体系。笔者认同德国音乐教育学者克莱南(Günther Kleinen)的观点——他在专门为中德音乐教育比较研究合作项目而写作的文章《德国音乐教育的历史与现状》中写道:“有一种音乐教育思想,即音乐的普通教育,是问题的核心所在,是它对音乐和音乐体验(包括音乐听众和音乐表演者的体验)的高质量起到了保证作用”(克莱南 2001: 3)。这里,音乐的普通教育,实际上就是普通学校音乐教育,由于它的全民普及性,对音乐文化和音乐教育的发展有重要的作用。本文的研究主体限定为“音乐的普通教育”,即普通学校音乐教育,而且首先“聚焦”于普通学校音乐教育的观念。整个研究中,不同时期音乐教育观念的变化是重心之所在,因为“观念指导实践”。正是这些不同的观念指引着人们的音乐教育实践行为,使其呈现不同的模式。音乐教育观念的发展源自于不同社会与不同文化。因此,对

中德当代学校音乐教育观念的形成与发展变化进行比较研究，应与各自的社会文化背景紧密结合。

其二、用于学校课堂教学的典型音乐教学模式。有影响的教育学家们各有其教学思想，而教学思想的多样性为学校音乐的教育工作者们提供了大量的教学方法。本研究并无意全面地比较、分析中德学校音乐教育中曾经使用以及还在使用的、具体的“教学方法”，而是结合当前中国学校音乐教育的几大主要教学领域有选择地介绍德国方面的几种音乐“教学模式”——Didaktische Modelle，这个德文单词不仅仅包含了指教学形式与手段的教学方法，还包含着选择什么内容来教学等更多的内容，即是一个将教学的目标、内容和方法融为一体的概念(Jank, 2005: 25)。如果说中国音乐教学模式是我们正在实践并熟知的，那么德国的“他山之石”对我们的教学实践有何借鉴意义？

其三、音乐教师教育。因为这是学校音乐教育的“生产母机”，其制度与质量对学校音乐教育具有举足轻重的影响。音乐教师教育改革也正是当前中国音乐教育改革的重要话题。通过对中国与德国音乐教师教育现状及改革动态的比较研究，获得若干的启示。

比较研究的目的是在于更好地反思与发展自我。本研究的目标也在于借鉴德国的经验与教训，总结与反思中国的特点与不足，期冀为中国学校音乐教育与音乐教师教育领域将来的发展提供参考。因此，本课题研究的重心在于德国部分，通过实地考察与对收集的德文文献资料的深入研究，整理研究当代德国学校音乐教育的观念变迁与常用课堂教学法，德国音乐教师教育的优良传统与改革现状。笔者曾于2001~2005年间在德国攻读音乐教育学博士学位，多次到德国中小学校参观考察，对德国普通学校音乐教育与音乐教师教育具有一些亲历的感受，并收集了部分研究资料；课题立项后又再次赴德国进行短期学术访问，做实地考察

与进一步的文献研究，并拜访一些德国当代音乐教育专家。对于当代中国的部分，将综合相关文献研究和根据笔者在中国长期从事音乐教师教育工作的经验与体悟，进行概括总结，其中教学模式部分从略。

本课题研究对象的时段限定在“当代”，并不仅仅出于限定时段以缩小研究范围，更出于以下考虑：

德国学校音乐教育虽然具有悠久的历史，但在20世纪以前，由于科学理性思潮，在百科全书式的学校教育中，人文艺术并没有放在重要的位置，学校音乐教育因而内容与形式单一，主要是教会音乐及唱歌，对整个德国社会音乐文化发展的作用微不足道，而社会音乐生活、家庭音乐教育以及各种音乐沙龙则成了支持德国音乐文化发展的主要行为。20世纪由于各种社会运动和学术思潮，学校音乐教育经历了两次重大变革，从20世纪60年代末期开始，随着音乐教育学研究的深入，涌现出了各种音乐教育观念与教学法模式，有力地促进了学校音乐教育的繁荣与发展。因此可以说，德国学校音乐教育真正的黄金时期始于20世纪60年代。而中国近现代学校音乐教育肇始于20世纪初期的“学堂乐歌”这种借道日本采自欧美的音乐与音乐教育形式，在20世纪80年代之前由于中国社会的动荡而几经“沉浮”，中国学校音乐教育的真正繁荣是在20世纪80年代的改革开放之后。因此，将比较的双方限定在“当代”更具有“可比性”。但观念的形成有其历史与现实的原因，因此作为必要的背景，本研究将不可避免地要涉及此前的历史，尤其是20世纪的重要事件与主要观点，以期“探本清源”，但这部分仅作为背景简要介绍。

关于奥尔夫音乐教育体系暂不纳入。奥尔夫音乐教育体系无疑是德国音乐教育的硕果之一，要讨论德国音乐教育，本不应该回避奥尔夫音乐教育体系。但本研究不将之纳入，理由有二：

其一，奥尔夫音乐教育在当代德国学校音乐教育中似乎并没

有发挥显著的作用，在德国音乐教育学者的讨论中也不多见。奥地利音乐教育学者马斯特纳特对此的认识很独到，他说：“要想有见地的评论奥尔夫的音乐教育也许是最困难的，甚至是不可能的事情之一。奥尔夫的音乐教育弥漫着浓厚的经济利益气息，同时也为自己那令人误解的名称所累，而且它注重出口，试图赢得新的音乐市场。在这些方面，也许没有任何别的音乐教育概念、音乐教育流派甚至音乐教育方面的名字能与此类似……但是，在德国的课堂教育中，奥尔夫教育并没有发挥显著的作用，其作用甚至都不值得注意。”（马斯特纳特 2008：52~53）另一位德国音乐教育学者也写到：“将奥尔夫教材定位为一个教育体系是很困难的：奥尔夫和凯特曼的意图初衷、教材解释者的教学期待以及教学显示着三者相差太远。”（转引自：马斯特纳特 2008：54）笔者认同这些观点。

其二，中国音乐教育界对于奥尔夫音乐教育已经有相当多的了解——一些著作^①，加上奥尔夫中国协会的努力，使得奥尔夫的音乐教育观念为中国音乐教育专业的学生乃至幼儿的家长都广为熟知。但一个不容忽视的事实是，奥尔夫教学法似乎更多地使用在早期音乐教育中，即在幼稚园或社会上商业性的早教中心里，而在真正的学校音乐教育中较少运用。

笔者同时也认为，马斯特纳特关于“奥尔夫教育面临的问题”值得引起中国的注意，它们包括：很多的音乐教育实践和方法，打着奥尔夫教育的名号，却与奥尔夫的理念大相径庭，但是依然在自由音乐教育市场上出售；奥尔夫教育在一定程度上为音乐教育事业的进一步发展奠定了全方位的基础，但根据教学法和心理学理论，我们不得不质疑，奥尔夫教育是否能为正确理解韦伯恩的弦乐四重奏或莫扎特的歌剧等打下基础，有些奥尔夫教育

① 例如：李坦娜、尹爱青：《奥尔夫音乐教育思想与实践》。