

Edwin Gordon

埃德温·戈登音乐教学
理论与实践

许冰 | 编著

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

Edwin Gordon

埃德温·戈登音乐教学
理论与实践

许冰 | 编著

人民音乐出版社·北京
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

AIDEWEN GEDENG YINYUE JIAOXUE LILUN YU SHIJIAN

图书在版编目(CIP)数据

埃德温·戈登音乐教学理论与实践/许冰编著. —北京:人民音乐出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 103 - 04803 - 0

I. ①埃… II. ①许… III. ①音乐教育—教学研究
IV. ①J6 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 269188 号

责任编辑:周 洲

责任校对:唐逸姣

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码:100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmey@rymusic.com.cn

人民音乐出版社(上海)有限公司策划

(上海市虹口区广纪路 838 号 C 座 5 楼 邮政编码:200434)

编辑部电话:021 - 55887227

E-mail:rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 12.25 印张

2014 年 6 月北京第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

定价:32.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010)58110591

网上售书电话:(010)58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与出版部联系调换。电话(010)58110533

前言

埃德温·戈登(Edwin E. Gordon, 1927 -),这是一个对于大多数中国音乐教育工作者来说还很陌生的名字。然而,他是一名具有国际影响的当代美国著名音乐心理学家、音乐教育家,也是西方音乐教育史上最早从事音乐教学理论研究的教育学者之一,被看作是一名集研究者、作家、编辑和教师于一身的人。戈登创立的“音乐学习理论”(Theory of Music Learning)^①在西方被视为与柯达伊、奥尔夫、达尔克罗兹和铃木等齐名的音乐教学理论之一。美国广播公司(ABC)电视台预测他为“可能会改变21世纪音乐教育的学者”。2007年10月,戈登应中国音乐学院邀请来华进行首次学术活动,此次会议赋予戈登的头衔是“世界音乐教育之父”。^②

自20世纪50年代以来的长达半个多世纪的时间里,戈登在音乐教学领域进行了深入和系统的研究,取得了大量成果,包括著述44部、论文79篇、研究报告16篇、测试工具和手册9套,他的主要著述已被译成多国文字。由于戈登的音乐教学理论和实践是在吸取当代教育理论的基础上,运用心理学知识和方法,在大量的实证研究的基础上形成的,具有许多创新之处,因此受到人们的广泛关注,对美国等西方国家音乐教育领域产生了十分重要的影响。

首先,众所周知,教学法是学科教学的重要组成部分。长期以来,音乐教学领域主要关注柯达伊、奥尔夫、达尔克罗兹和铃木等音乐教育学者提出的教学理论和方法。这些教学理论和方法为音乐教学的有效开展提供了良好的指导,其共同点主要是从教师的角度,也就是从“如何教”的角度出发,而较少以学生为出发点。

与此形成鲜明对比的是,戈登的教学理论更加注重作为音乐学习主体的学生,强调要以音乐学习者为主体来探讨音乐的教学内容和方法,着重了解儿童是如何学会音乐的。他积极探索学生学习音乐的过程,提出为了发展儿童的音乐潜能,教师要去了解为什么教(why),如何学(how),教什么(what),以及何时教(when)。戈登将自己的音乐教学理论称为“音乐学习理论”,凸显了学生的学习在其教学理论中的突出位置,也显现出他看待教与学关系的独特视角。

正因为如此,从20世纪70年代开始,以戈登本人名字命名的“音乐教学理论”所架构和

^① 音乐学习理论是戈登本人对其理论体系的命名。在戈登的著作中,广义上的音乐学习理论包括音乐能力倾向及其测验、音乐听想理论、音乐学习顺序三大重要组成部分,狭义上的音乐学习理论则等同于音乐学习顺序。为便于读者理解并避免混淆,本书将戈登的理论统一称为“音乐教学理论”。

^② 詹燕君:浅议爱德温·戈登博士的儿童早期音乐教育思想——略记“2007年国际音乐智能教育研讨会”[J].第64-66页。

指导的音乐教学实践活动逐渐成为国外中小学音乐教学的主要模式之一。美国《音乐教育工作者杂志》(Music Educator Journal)1986年第6期出版了以“音乐教育的主要方法”为主题的专刊,将戈登与柯达伊、奥尔夫、铃木和达尔克罗兹等人所倡导的音乐教学理论和方法并列为当代最具影响力的五大音乐教学理论。^①1996年,迈克尔·L.马克(Michael L. Mark)在《当代音乐教育》一书中列举了当代世界最为著名的八种音乐教学方法,其中也包括戈登的“音乐学习理论”。^②

其次,戈登的音乐教学理论是建立在对音乐教与学过程长期和深入研究的基础之上,吸取心理学研究的相关理论,应用心理测量和分析统计等科学的研究工具,通过大量的实验研究和实证研究提出的。例如,作为戈登音乐教学理论的重要基础和出发点的音乐能力倾向理论,就是将科学测量和评价理论运用于音乐教育实践的一个典型范例。戈登主持编制的数套具有广泛影响的音乐能力倾向测验,被看作是迄今为止最为深入和全面的,代表着20世纪美国音乐能力倾向及其测验研究的最高水平,为音乐教育提供了科学的手段和依据。以戈登的《音乐能力倾向测验》(MAP)为例,根据美国印地安娜大学的施莱特(Stanley L. Schleuter)的分析,自1965年由美国著名的霍顿·米夫林(Houghton Mifflin)公司出版以来,还没有任何其他一种音乐测验工具超越它。^③再如,戈登关于音乐听想的研究,也同样是以心理学和语言学等学科理论为依据,对音乐学习过程进行的科学探索,这种探索为音乐教育研究方法论提供了值得借鉴的样板。

再次,在长达半个多世纪的教学和研究过程中,戈登对音乐教育进行了深入和系统的研究,在音乐能力倾向、音乐听想、音乐学习理论、早期儿童音乐学习等方面建树颇多,取得了丰硕的研究成果。戈登本人撰写的音乐教学理论与方法的著述达30多部,其中最为著名的有:《音乐教学心理学》(The Psychology of Music Teaching)(1971年)、《音乐学习的顺序与模式》(Learning Sequence and Patterns in Music)(1976年)、《音乐学习的序列:技能、内容与模式》(Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns.)(1980年)、《音乐能力倾向的本质、描述、测验和评价》(The Nature, Description, Measurement, and Evaluation of Music Aptitudes)(1987年)、《儿童音乐学习理论》(A Music Learning Theory for Newborn and Young Children.)(1990年),以及《音乐的学习顺序:技能、内容与模式,当代音乐学习理论》(Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns. A Contemporary Music Learning Theory)(2007年),等等。这些著作所提出的关于音乐教学的理论和方法已经成为音乐教学的模式之一,在美国中小学和早期幼儿教育中得到逐步推广和应用。此外,戈登的许多著述已被翻译成日文、

① 帕特里夏·K.舍汉(Patricia K. Shehan):“音乐教育的主要方法概述”(Major Approaches to Music Education: An Account of Method),第26-31页。

② 其他的音乐教学法分别是:达尔克罗兹教学法、奥尔夫教学法、柯达伊教学法、铃木的天才教育、曼哈顿维尔音乐课程研究、综合音乐感教育、卡拉博—科恩教学法。参见迈克尔·L.马克:当代音乐教育[M].管建华、乔晓冬译。

③ 斯坦利·L.史劳特(Stanley L. Schleuter):“有关音乐能力倾向测验研究的书目”(Research Studies Relevant To the Musical Aptitude Profile: A Bibliography),第78-85页。

意大利文、韩国文和中文等多个国家的文字。其影响已经跨越大西洋和太平洋,在世界各国得到广泛的传播。

第四,戈登以音乐能力倾向研究的成果为依据,长期以来致力于早期儿童音乐教育的研究和实践,在该领域享有盛誉。1984年,已在音乐教育界取得很高成就的戈登亲临实践一线,担任幼儿园教师,教授儿童学习音乐,并对幼儿音乐教师和家长进行培训。这一举措在美国等国家引起了巨大的反响,《今日美国报》刊登专文介绍戈登的幼儿音乐教学理论与实践,他还经常亮相美国全国广播公司(National Broadcasting Company)的“今日秀”(today show)节目。从此,戈登的名字不但在音乐教育界,也在美国的普通家庭中广为人知。

上述四个方面说明,戈登是国际音乐教育界值得关注的人物,对其音乐教学理论和实践进行全面、深入的研究,是必要的也是可行的。国外对戈登的研究已有较为丰硕的成果,而从国内,特别是大陆地区的情况看,无论对其本身,还是他的音乐教学思想,都还较为陌生。

20世纪60年代中期开始,戈登的音乐教学理论和方法首先在美国引起音乐教育界的关注,随后在一些国家和地区逐步得到传播。自上个世纪80年代起,国际上主流音乐教育杂志发表的有关戈登音乐教学理论研究的论文达数百篇,其中,仅硕博士论文就有100余篇。其研究大致可以分为以下三大类:关于戈登音乐教学理论的传播、介绍和评价;关于戈登编制的音乐能力倾向(也有人称为音乐才能、音乐能力倾向等)测验工具的研究;关于戈登的音乐教学理论在音乐教学实践中的应用研究等。纵观国外有关戈登音乐教学法研究,呈现出以下态势:**第一,研究内容上**,关注核心理论。“音乐听想”、“音乐能力倾向”、“音乐学习顺序”是戈登音乐教学理论中的三个关键问题,国外的大量研究集中探讨了以上内容并试图深入探究这些理论背后所蕴含的理论基础及其价值、意义。**第二,研究方法上**,重视实证研究。大量成果采用实验法、调查法、统计法等科学研究方法,通过数据验证戈登音乐能力倾向测验工具的有效性、戈登音乐教学理论对学生音乐能力倾向发展的作用,并进一步探讨其在跨文化背景下运用的适切性。**第三,研究类型上**,注重应用研究。大量文献表明,国外音乐教育工作者注重将戈登音乐教学理论与不同国家和文化背景下的音乐教学改革实践紧密结合,借鉴该理论并运用于中小学音乐课程及钢琴、声乐、管乐等多种课程中,并关注到其教学理论对不同国家音乐课程价值取向的影响,以及对不同国家音乐教学实践的价值与局限。

台湾地区对戈登的关注和研究始于20世纪90年代初期,20年来经历了从引入、传播到结合其理论进行应用研究和推广的过程。2000年戈登《幼儿音乐学习理论》及2004年《跃进音乐课程》系列教材的出版,标志着戈登的音乐教学理论在台湾进入了实践应用阶段。诸多学者及一线教师尝试将戈登音乐教学理论运用于台湾地区音乐教学实践中,并取得了一定的成效。

大陆地区对戈登音乐教学理论的引入可追溯至1989年其论著《论儿童音乐才能的发展基础》的翻译出版(上海音乐出版社),此后约20年间,对戈登其人及其理论进行研究的成果数量很少,呈现出零散性、以介绍为主的特点。2007年10月,中国音乐学院音研究所音乐与智

能研究中心主办了“2007 年国际音乐智能教育研讨暨世界音乐教育之父戈登首次学术访华”活动,表明戈登的音乐教学理论已经引起我国音乐教育界的初步关注。此后,学界陆续出现一些关于戈登音乐教学理论的研究成果,主要涉及其音乐听想理论、音乐能力倾向理论及戈登音乐教材研究等。总体而言,大陆地区现有的对戈登研究成果中,平面叙述多于纵深研究、介绍述评多于实证检验、理论探究多于一线实践,尚缺乏对戈登的音乐教育理论与实践进行全面和深入的研究。因此,对戈登研究的广度和深度都有进一步拓展和深化的必要。

任何一种科学研究活动,其目的不外有二:一是发展理论,二是指导实践。研究戈登的音乐教学理论亦然。就发展理论而言,对戈登音乐教育理论及实践进行研究的意义在于:

放眼世界,拓宽音乐教育研究视域。音乐教学理论研究所涉及的范围十分广泛,外国音乐教学理论研究就是其中极为重要的一个领域。对外国音乐教育家、重要的音乐教学模式和方法以及教学改革等进行深入研究,可以补充和丰富我国的音乐教学理论。我国当代音乐教育学主要兴起于 20 世纪 80 年代,在音乐学研究领域中还是一门年轻的学科,对外国音乐教学理论的研究广度和深度均有欠缺。以对外国音乐教学理论代表人物的研究为例,长期以来主要关注柯达伊、奥尔夫、达尔克罗兹和铃木等,对其他的重要教学论代表人物的研究还不够深入。当代音乐教育理论的研究,不仅应立足国内,更要放眼世界,学习和吸收世界各国的音乐教育成就和经验,进而开展自己的研究。大量资料表明,戈登的音乐教学理论已经具备公认的国际影响,从这个意义上说,对戈登音乐教学理论的研究,无疑有助于拓宽我国对外国音乐教学理论的研究领域。

借鉴国外,构建音乐教学理论体系。世界各主要教育强国的具体国情差别很大,在发展教育的过程中采取的措施也各不相同,但有一个共同的特征,就是长期以来都是“无不一方面自力更生,一方面从别国吸取经验教训”。^①当代音乐教学理论的研究,不仅应重视立足国内,总结音乐教学经验,开展实证研究,更要放眼世界,站在巨人的肩膀上,吸收国外音乐教学理论研究成果中有价值的成分,进而开展自己的研究。我国音乐教育事业的发展,也需要学习和效仿世界教育强国的先进音乐教育经验,为我国教育现代化建设提供强有力的理论指导。作为 20 世纪成长起来的美国音乐心理学家和音乐教育家,戈登的音乐教学理论和方法以其独特的视角,受到人们的广泛关注,并被列入当代西方最具影响力的音乐教学理论之一。因此,了解和把握戈登的音乐教学理论有助于我们提高对音乐教学活动和过程规律的认识,为我国音乐教学理论体系的构建提供参考和借鉴。

就指导实践而言,音乐教学理论研究的价值在于指导广大音乐教育教学工作者的教学实践活动。具体可以分为以下两个方面:

为音乐课堂教学实践提供参考。戈登的音乐教学理论建立在认知心理学和教育学的理论基础上,通过大量实证研究、教材编写、教学实验等,使其成果具有科学性、实践性、系统性等特

^① 续润华:滕大春论外国教育研究[J].第 40-43 页。

目 录

前言	I
第一章 戈登生平及其学术发展轨迹	1
第一节 音乐学习的起步(1932 - 1945)	1
一、儿时的音乐记忆	1
二、少年的音乐经历	2
第二节 专业基础的奠定(1945 - 1958)	3
一、军队中的音乐学习(1945 - 1947)	3
二、音乐专业学习和演出(1947 - 1953)	3
三、获取教师资格和在中学任教(1953 - 1956)	5
四、攻读博士学位(1956 - 1958)	6
第三节 学术声望的初建(1958 - 1972)	6
一、实验学校的教学	7
二、《音乐能力倾向测验》的出版	7
三、《艾奥瓦音乐素养测验》的编制	8
四、音乐心理学理论的研究	8
第四节 研究领域的拓展(1972 - 1979)	9
一、音乐能力倾向研究的深化	10
二、音乐听想概念的提出	10
三、音乐教学理论体系的形成	10
第五节 大师地位的确立(1979 -)	11
一、音乐测验领域丰硕成果的获得	12
二、对幼儿早期音乐教育的关注	12
三、各类中小学音乐教材的编写	13
四、音乐教学理论的推广和传播	14
第二章 戈登音乐教学理论形成的时代背景和理论基础	16
第一节 时代背景	16
一、音乐教育哲学思想的论争	16

二、音乐教学方法的多样化并存	19
三、音乐教育测量和评价的发展	22
第二节 理论基础	24
一、皮亚杰的认知发展阶段论	24
二、布鲁纳的发现学习理论	26
三、加涅的学习层次论	27
四、奥苏贝尔的意义学习论	30
第三章 音乐能力倾向	32
第一节 音乐能力倾向研究的发展	32
一、19 世纪以前:对感知觉的探索	33
二、19 世纪末 20 世纪初:对听觉敏感度的测量	35
三、20 世纪以后:标准化测验工具的编制	37
第二节 戈登音乐能力倾向理论的主要观点	43
一、音乐能力倾向的定义	43
二、音乐能力倾向的基础	45
三、音乐能力倾向的维度	46
四、音乐能力倾向的发展	47
五、音乐能力倾向测验的功能	48
第三节 戈登的音乐能力倾向测验及其应用	49
一、稳定期音乐能力倾向测验	50
二、发展期音乐能力倾向测验	52
三、其他音乐能力倾向测验	54
四、音乐能力倾向测验的应用	56
第四章 音乐听想理论	58
第一节 音乐听想概念的形成	58
一、特殊的成长经历	58
二、从心智表象、听觉表象到音乐听想	59
三、音乐与语言	61
第二节 音乐听想的内涵和意义	63
一、音乐听想的内涵	64
二、音乐听想的意义	67
第三节 音乐听想的类型和阶段	69
一、音乐听想的类型	69
二、音乐听想的阶段	71

第五章 音乐学习顺序和课堂教学	75
第一节 技能学习顺序	76
一、辨别学习	77
二、推衍学习	79
第二节 内容学习顺序	81
一、音调学习	82
二、节奏学习	85
第三节 课堂教学的过程与方法	91
一、学习顺序活动	92
二、课堂活动	97
三、教学案例及分析	100
第六章 幼儿早期音乐教育	114
第一节 预备音乐听想的类型和阶段	114
一、接收同化型——对外在环境有一些自我意识	115
二、模仿型——有意识地参与且专注于环境	116
三、融合推衍型——有意识地参与且专注于自我	116
第二节 幼儿早期音乐教学的原则	117
一、鼓励无词歌曲和念谣的教学	117
二、强调动作元素的运用	117
三、注重非正式的音乐指导	119
第三节 幼儿早期音乐教育的方法	120
一、音调型引导	121
二、节奏型引导	125
第七章 戈登音乐教学理论的贡献和局限	131
第一节 戈登音乐教学理论的贡献	131
一、独特的学习视角	131
二、科学的研究方法	134
三、开放的课程体系	137
四、有序的教学过程	138
五、严谨的逻辑推衍	139
第二节 戈登音乐教学理论的局限	141
一、学习顺序过程较为机械	141
二、语言习得类比过于简单	142
三、专业术语相对生僻难懂	142

四、教师技能水平要求较高·····	143
结语 戈登音乐教学理论对我国音乐教育的启示 ·····	145
一、吸收心理学成果,加强音乐教育实证研究 ·····	145
二、借鉴国外教育理论,积极探索本土音乐教学法 ·····	147
三、关注音乐本体教学,正确处理审美与双基的关系 ·····	148
四、重视幼儿早期教育,创设良好的音乐学习环境 ·····	150
参考文献·····	154
附录 戈登主要学术成果·····	167
索引1 图例 ·····	180
索引2 表格 ·····	181
索引3 谱例 ·····	182
索引4 教学案例 ·····	184

第一章 戈登生平及其学术发展轨迹

戈登是集乐手、心理学家、音乐教育学者和教师于一身的人。在近半个世纪的音乐职业生涯过程中,他所要回答的核心问题是:“儿童学习音乐时是如何进行的”,这也是他的音乐学习理论的出发点和归宿。

戈登的一生经历丰富,他的音乐教学理论既是其接受正规和严谨的专业训练的结果,又与他担任职业乐手的经历有关。本章分为五个部分,对戈登的生平和著述作一简要梳理,以便了解其学术发展的基本脉络,从而更好地把握其音乐教学理论。

第一节 音乐学习的起步(1932 - 1945)

一、儿时的音乐记忆

戈登是欧洲大陆移民的后代,他的祖父母与外祖父母均是在 19 世纪 80 年代移民美国的。祖父母都出生于俄罗斯,信仰犹太教,后移民美国的康涅迪格州,从事贩煤生意,外祖父母一家则是来自罗马尼亚的移民。

1927 年 9 月 14 日,戈登出生于美国康涅迪格州斯坦福的普通人家。他的父亲文化程度不高,只接受完五年小学教育,后与他人合伙开办雨篷厂,为当地的企业制作、修补和清洗雨篷,业余时间喜欢运动和吹萨克斯,脾气暴躁。戈登的母亲只有高中文化,但较为重视子女的教育,并积极参与社会教育工作,曾经担任康涅迪格州家长——教师协会主席。^①

总体而言,戈登的家庭教育环境并不理想,他的父亲希望儿子将来继承自己的家业,因此还在读小学时,戈登每天下午放学后便来到他父亲的工厂打工,上上下下地爬楼梯安装和修补雨篷,这种体力活对于一个年仅 10 岁的孩子来说是较为艰苦的。

戈登幼小的音乐记忆是消极的,根据他的回忆,在家里从来没有人和他一起唱歌或教他如何听音乐。小学五年级之前,他也没有接受过任何正规的课堂音乐或乐器演奏的教学。

戈登就读的罗杰斯小学(Rogers School)从五年级开始才每周开设一节音乐课,在此之前,学校的音乐活动仅仅为听唱机播放歌曲,或是有时在钢琴的伴奏下班级学生集体唱歌。^② 在

① 戈登(Edwin E. Gordon):《自传:发掘来自心灵的音乐》(Discovering Music from the Inside Out: An Autobiography),第 4 页。

② 同上,第 6 页。

戈登读四年级的时候,有一次,老师要求他在钢琴伴奏下演唱一首歌曲,他没能完成,得到一只黑鸟的标记,而其他完成演唱的同学则得到了蓝色小鸟的标记作为鼓励。这是戈登幼小的音乐记忆中一次不愉快的经历,他认为自己音乐才能的发展因此受到了阻碍。小学时代的音乐教育对戈登后来关于音乐的教与学、特别是要根据所有儿童的音乐个别差异进行教学的思想具有重要的影响。^①

二、少年的音乐经历

1941年底,戈登的母亲中风去世,当时戈登还未满14周岁,在当地的斯坦福中学读书。母亲死后,父亲忙于生意,戈登主要由两个姐姐照料,然而大姐在母亲去世不久就出嫁了,二姐年轻,也无法给予他多少关爱。家庭的变故对戈登的影响很大,在自传中他对自己这样描述:“我是一个喜欢孤独的人,十分敏感,善于观察,很少对事情进行评论。”^②

没有人管束的戈登对学习没有多大兴趣,他开始结交周围一些不好的朋友,经常打架斗殴。他的父亲担心他学坏,便建议他学些有价值的东西,诸如音乐等。而戈登则对父亲发誓,假如为他买个贝司,他就不会学坏。父亲答应了,并为他聘请了一个熟人、当地的一名贝司手做戈登的音乐家庭教师。因此,从严格意义上来讲,戈登是15岁时才开始真正学习音乐的,每周的贝司课是他最初正式接触音乐的开始。^③

几个月之后,家庭教师发现戈登进步非常快,便告诉他的父亲,自己已经无法胜任对戈登的教学,并建议到纽约市为戈登找一名老师。此时,在教师的建议下,戈登开始学习爵士乐课程,随后别人介绍他认识了著名的贝司手希德·韦斯(Sid Weiss)等人。经过校长的同意,中学时代的戈登每周有一天时间提前放学,前往35英里之外纽约长岛的希德·韦斯家里学习。

希德是一个从来没有接受过正规音乐教育的贝司手,但在演奏和教学方面却有着独到的见解。在他的指导下,戈登开始对音乐教学问题有了初步的思考,他曾写道:“听希德的课更像是旅行,我的音乐教育开始步入正轨。我们每个人手握贝司,没有乐谱,一起反复地演奏。跟随希德的学习一直持续到1945年我高中毕业入伍为止,这段经历使我理解了什么是理想的教学方法。”^④他对自己的这段经历非常肯定,甚至认为:“这或许是听想(在实际的声音没有出现的情况下聆听和理解音乐的能力)的源泉,也就是意大利人所说的‘nota mentale’。”^⑤

不久,希德希望戈登能够接受“合法的课程”学习,于是将其介绍给在美国全国广播公司交响乐团任贝司手的卡斯腾鲍姆(Milton Kestenbaum)。在后者的指导下,戈登的演奏技能得到明显提高。在希德和卡斯腾鲍姆两位大师那里的学习大约持续了两年时间,一直到戈登高

① 格哈德施泰茵·罗纳德·C. (Gerhardstein Ronald C.):“美国音乐教育家和研究者戈登传记及其历史地位”(Edwin E. Gordon: A Biographical and Historical Account of an American Music Educator and Researcher),第25页。

② 戈登(Edwin E. Gordon):《自传:发掘来自心灵的音乐》(Discovering Music from the Inside Out: An Autobiography),第3页。

③ 同上,第6页。

④ 戈登(Edwin E. Gordon):“戈登论戈登”(Gordon on Gordon),第6-9页。

⑤ 同②,第9页。

中毕业为止。由于在音乐学习上花费了大量的时间,影响了戈登在中学的学业成绩。当时学校采取分流的方式,一部分学习成绩好的学生编入大学预备班,另一部分编入普通班,他理所当然地被编入后者。中学毕业前夕,学校给他的建议是不要考虑升入大学学习。

第二节 专业基础的奠定(1945-1958)

1945年至1958年是戈登一生发展的重要转折阶段。在这十余年时间里,他经历了军人、大学生、研究生、乐队乐手和中学教师等多种不同角色的转换,这些经历为其后来的专业发展奠定了良好的基础。

一、军队中的音乐学习(1945-1947)

1945年戈登高中毕业,这时二战已经接近尾声,但与德国和日本的战争尚未彻底结束。戈登应征入伍,但来到军队后却出现了严重的不适应状况。由于害怕伤害手指影响演奏,在训练时戈登通常用错误的手法来扣动扳机,这令其他人感觉到非常不安全。后来指挥官才明白他是一名乐手,于是将他送到科罗拉多州的丹佛,在那里他加入了美国陆军第302爵士乐队。

对于一直期待成为专业乐手而不是重操父亲旧业的戈登来说,^①这是令他梦想成真的地方。在乐队里,戈登演奏贝司,同时被要求自学大号。乐队中的大多数成员是专业人士,作为业余乐手的戈登在这里学到了许多东西。更为重要的是,在这里他结识了对其一生具有重要影响的挚友多希特(Hal Douthit)。多希特在入伍前是耶鲁大学的学生,他对戈登正规音乐教育的不足感到惊讶,但同时也认为他具有巨大的潜力。他建议戈登申请军人安置补助,进入大学学习,这样至少能维持两年半时间。戈登接受了好友的建议,并向伊士曼音乐学院提出入学申请。1947年5月,他离开了生活一年半的军队。

军队的阅历对于戈登而言是非常关键的,他认为,假如不是参军的话,那他可能在老家继承了父亲的雨篷工厂,^②也就不会走上音乐教育研究之路。

二、音乐专业学习和演出(1947-1953)

1947年秋季,借助军人安置法案规定的学习补助,戈登实现了自己多年的理想,来到伊士曼音乐学院,师从著名音乐家奥斯卡·齐默尔曼(Oscar Zimmerman)学习低音贝司。戈登并没有融入新的环境,他的朋友圈子很小,音乐才能也不算十分突出,常常受到老师的冷落。在1948-1949年间,他认识了第一个妻子,也是他的同学,并于1949年4月结婚。1949年12月,也就是在学院学习两年半之后,由于花光了补助,戈登不得不中断学业。

他打算先赚钱再继续自己的学业,于是来到纽约市寻找工作。这次经历对于戈登一生的

① 格哈德施泰茵·罗纳德·C.(Gerhardstein Ronald C.):“美国音乐教育家和研究者戈登传记及其历史地位”(Edwin E. Gordon: A Biographical and Historical Account of an American Music Educator and Researcher),第32页。

② 同上,第24页。

发展具有重要的作用,让我们看看他本人对此的生动描述:

“我下午通常闲着。我从曼哈顿第 48 大街走到第 52 号大街,寻找‘招聘乐手’的广告。有一天,我看到一个招聘广告,立马回家取了贝司返回,来到一个我记得叫做‘诺拉工作室’的房间。一个身材矮小的男子走进来坐在鼓上,然后给了我一个曲子演奏,后来又加了一些曲子。完毕,他问道:‘你要多少报酬?’我答道:‘做什么工作?’他说:‘旅行。’‘去哪里?’‘坐着大巴上路。’‘跟谁呢?’‘我。’对话戛然而止,这时我才惊讶地发现我面对的是吉恩·克鲁帕(Gene Krupa)——我少年时代的偶像之一。”^①

随后,戈登便进入吉恩·克鲁帕管弦乐队担任贝司手,随乐队在美国各地演出。他得到了每周 180 美元的报酬,在当时这是很不错的收入了。在乐队期间,戈登与克鲁帕关系密切,后者常常尊称戈登“教授”,这是因为当时乐队成员中接受过正规音乐教育的人很少,克鲁帕本人也常常向戈登请教一些音乐上的问题。例如,他要求戈登解释并唱出 $\frac{2}{4}$ 拍与 $\frac{4}{4}$ 拍、 $\frac{3}{4}$ 拍与 $\frac{6}{8}$ 拍之间的区别,于是戈登将自己在伊士曼音乐学院所学的知识对单二拍、三拍和复二拍的传统定义作了说明。但戈登唱后,克鲁帕认为他无法听出之间的区别来。克鲁帕认为,不仅有大拍和小拍之分,还有介于二者之间的拍子(克鲁帕所说的对于节奏而言至关重要的大拍和小拍后来被戈登发展为主拍和分拍),^②而戈登则持相反意见。这次争论最后虽以克鲁帕的妥协告终,但他认为戈登在学校里接受的音乐教育是不成功的,相反,他倒是要教戈登关于节奏的知识,^③因为在他看来,戈登在节奏方面具有不足,尽管他可以用语言来解释某些音乐术语,但这并不是建立在理解的基础上,而音乐学院的学习则是帮了倒忙。此外,克鲁帕还特别教戈登在演奏贝司时要重视身体的运动,他不断地为戈登进行示范,并强调在演奏中要通过身体给大脑传递信息,以便手指知道该如何动作。

乐队的这段经历对戈登后来的音乐教学思想产生了重要影响,他对音乐的研究有许多是对克鲁帕音乐思想的解释和扩展,其节奏理论的基础更是来自克鲁帕这个音乐天才。戈登认为自己在克鲁帕身上学到的关于节奏方面的东西比他一生中从其他任何人那里都多。1998 年,戈登在回忆这段经历时指出:“最为重要的是身体,是运动。假如你不会动,你就不会有节奏,假如你没有节奏,你就什么也不会了。这是因为音乐表现本质上就是节奏。”^④

1951 年 1 月,戈登离开克鲁帕乐队回到伊士曼音乐学院继续中断的学业。在学习期间,他每周大约会有 5 至 6 个晚上参加罗彻斯特市当地一个叫做卡尔·登格勒小型管弦乐队的演出,该乐队主要由伊士曼学院学生组成,在当地宾馆、乡村、餐厅和私人聚会等场所进行演出。

① 戈登(Edwin E. Gordon):《自传:发掘来自心灵的音乐》(*Discovering Music from the Inside Out: An Autobiography*),第 33 页。

② 戈登(Edwin E. Gordon):“戈登论戈登”(Gordon on Gordon),第 6-9 页。

③ 格哈德施泰因·罗纳德·C.(Gerhardstein Ronald C.):“美国音乐教育家和研究者戈登传记及其历史地位”(Edwin E. Gordon: A Biographical and Historical Account of an American Music Educator and Researcher),第 35 页。

④ 玛丽·埃伦·品兹诺(Mary Ellen Pinzino):“与埃德温·戈登的对话”(A Conversation with Edwin Gordon),http://www.comechildrening.com/pdf/other_articles_by_MEP/2_A_Conversation_with_Edwin_Gordon.pdf

1952年春,戈登获得音乐表演学士学位,随后继续在该学院深造并于1953年春季获得音乐表演硕士学位。此时,戈登最大的愿望是到著名管弦乐队担任专业贝司手,但他不喜欢权威独断式的指挥,又对爵士乐有特殊的爱好,这与他的愿望形成了矛盾,此外,他与自己的导师齐默尔曼的关系也不够融洽。他更喜欢克鲁帕和韦斯,这两个人都没有接受过正规的音乐训练,甚至不识乐谱,但他们的音乐才华十分杰出,对音乐的听力理解超群,甚至超过许多接受过正规训练的学者。

硕士毕业后,戈登回到纽约市,加入从事商业化演出的乐团,开始了人生最为重要的阶段。在一天晚上的演奏活动中,他结识了美国国家广播公司下属的NBC管弦乐团(NBC Symphony Orchestra)的主贝司手斯科拉(Philip Sklar)。斯科拉对戈登表现出很大的兴趣,同意教授戈登贝司演奏。在每周2-3次的学习中,斯科拉告诉戈登,必须做到在演奏之前能够听到他所看的乐谱,不仅要能够听到正确的音高和节奏,而且还要听到正确的音调和音色。这时戈登才发现自己对贝司的理解是十分有限的,在斯科拉的指导下,他学会了“驾驭他所钟爱的乐器”,^①并尝试着在演出中载歌载舞、自弹自唱。

随着贝司学习的深入,斯科拉发现戈登的智力水平比其演奏水平更为出色,他们开始探讨音乐学习方法等方面的问题。一次晚饭时,斯科拉告诉戈登,他认为戈登不具备在一流管弦乐队担任贝司手的音乐技能,并鼓励戈登到大学学习以便取得到中小学任教的资格。实际上,这时斯科拉已经为帮助戈登进入俄亥俄大学学习做了安排。

戈登坦陈,斯科拉是对他的学术发展产生重要影响的音乐家,他的思想成为自己学术研究的教育学基础。

三、获取教师资格和在中学任教(1953-1956)

1953年秋季,戈登接受了斯科拉的建议,来到位于雅典市的俄亥俄大学攻读教育专业硕士学位,以便获得中小学任教的资格。在学期间,他还担任音乐教育系的助教工作,并在大学的乐队里担任贝司手,参加各种演出活动。

在此期间,该大学的音乐教育系主任、20世纪50-60年代美国音乐教育界的权威格伦(Neal Glenn)对戈登产生了重要的影响,正是他第一个将西肖尔(Carl Emil Seashore)的《音乐心理学》和默塞尔(Jams Mursell)的著作介绍给戈登。

1955年春,戈登获得了音乐教育硕士学位。取得音乐教师资格的戈登来到俄亥俄州北部的托莱多市的公立学校担任音乐教师。他所任教的学校有两所,一所男校,一所女校,均是职业高中。在男校他教的是乐队和合唱团,在女校则负责初级器乐教学。由于他对乐队教学不太熟悉,在合唱教学方面也缺乏经验,因此,他对这个工作不是太满意。

在托莱多期间,戈登还担任托莱多交响乐团的首席贝司手,并与乐团团长成为至交,他们经常利用业余时间在一起讨论音乐能力倾向和音乐学习等方面的问题。此时戈登萌生了完成

^① 戈登(Edwin E. Gordon):“戈登论戈登”(Gordon on Gordon),第6-9页。

一年的教学工作后回到伊士曼音乐学院攻读博士学位的想法。此时,他在俄亥俄大学的老师格伦已经在艾奥瓦大学任教,他答应给予戈登该大学的音乐教育博士奖学金资助。

四、攻读博士学位(1956-1958)

1956年秋季,戈登来到艾奥瓦大学随导师希罗尼默(Albert Nathan Hieronymus)攻读博士学位。由于在此之前他已经获得表演硕士学位和音乐教育硕士学位,因此可以自由选修一些自己感兴趣的课程。他对音乐能力倾向和音乐学习表现出浓厚的兴趣,开始学习教育与发展心理学、统计学和教育测量与评价领域的课程,这为其后来进行的研究奠定了良好的专业基础。

攻读博士学位期间,戈登就将关注点集中在音乐能力倾向问题上,并对此进行了深入的探讨。他的博士论文题目是《训练和练习对德拉克音乐能力倾向测验分数影响的研究》,涉及到音乐能力倾向与音乐成就之间的关系。在论文中,他试图回答两个问题,一是训练和练习对德拉克音乐能力倾向测验分数是否具有显著的影响;二是经过训练和练习后,原先分数高的学生是否仍然高于分数低的学生。戈登的研究证明了训练和练习不会对能力倾向测验的分数带来大的提高。因此,他认为应该将该测验看作是音乐能力倾向测验,而非音乐成就测验。

在还未取得博士学位的情况下,艾奥瓦大学已经应允戈登留校任教,再加上免学了原先在俄亥俄大学和伊士曼学院所修的课程,戈登只用两年半就完成了博士学位课程,于1958年春季毕业。

第三节 学术声望的初建(1958-1972)

1958年春,戈登通过了论文答辩,获得博士学位后留校任教,受聘于艾奥瓦大学教育学院,开始了大学教师的职业生涯。戈登在艾奥瓦大学工作的时间长达十四个年头,在此期间他完成了音乐教育研究的大量工作,取得了许多重要的学术成果,初步建立起自己在美国音乐教育界的学术声望。

戈登在艾奥瓦大学得到的是教育和音乐两个学科领域的双岗职位,因此,他教授的课程领域非常广泛,涉及音乐心理学、音乐教育学、音乐教学实验研究等等,并负责为博士研究生开设研讨课程。此外,他还在该大学的附属学校教授中小学普通音乐课和器乐课。

艾奥瓦大学有着非常独特的学术交流环境,被称之为“咖啡小组”(Coffee Group)。在多数没有课程的早上,戈登和他的老师以及同事们经常聚集在一起喝咖啡,借助这样的机会就音乐教育进行非正式的讨论,主题涉及教育测量与统计、测验的信度与效度^①、试题分析等方面的问题。与他的导师以及著名学者的交流对他后来的发展产生了重要的影响,戈登认为,这种非正式的学术交流比他以往接受的任何课程都好,他还将自己在该大学的经历比喻为“为期

^① 信度和效度均为心理测量术语。信度主要指测量结果的可靠性、一致性和稳定性,即测验结果是否反映了被测者的稳定的、一贯性的真实特征。效度即有效性,指测量工具或手段能够准确测出所需测量的事物的程度,测量结果与要测量的内容越吻合,则效度越高;反之,则效度越低。