

中央音乐学院图书馆藏书

书号 G2/TCGC 14

总记 153618

G2

马东风 著

音樂教育的理論與實踐

中国广播电视出版社

序 言

近年来，普通学校艺术教育日渐受到重视，特别是工作在教学第一线上的老师们作出了更大的努力，在十分困难的条件下，不少同志都进行了各种层次的研究工作，这更是十分可喜的现象。

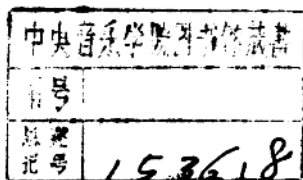
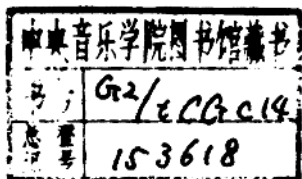
本书作者长期从事音乐教育工作，在繁重的教学工作之余，以个人有限的条件力求做到搜集资料，梳理脉络，并根据自己的教学实践提出自己的观点，把自己多年的有关音乐教育的论文结集出版为《音乐教育的理论与实践》一书，从音乐教育的历史到有关诸如乐理学、和声学的教学方法问题都有所论述，作为师范学校、普通学校音乐教师的教学参考用书是很适用的。

音乐教育学作为一个独立的学科建设还有待于我们做更大的努力。我认为这门学科的建设应

该从以下几方面着手，诸如中外有关资料的搜集；当前我国音乐教育实践的调查研究；教育工作者个人的实践经验的总结；世界现行各种音乐教学体系的比较研究；我国教育实施的最佳选择和可行方案等等。从这个意义上说，全国数十年如一日忠实于党的教育事业的教师们的实践总结，应是建设这门学科的重要构成部分。所以，本书作者这本论文集的出版是十分值得高兴的。

赵 泓

一九九〇年十月十四日

目 录

封面题字.....	赵沅
序言.....	赵沅
第一章 史论篇	(1)
中国音乐教育史略	(1)
关于学校音乐教育起源问题的探讨.....	(2)
古代音乐教育.....	(8)
近现代音乐教育.....	(24)
当代音乐教育的发展.....	(40)
外国音乐教育史略	(46)
欧洲古代音乐教育.....	(46)
中世纪及文艺复兴时期的音乐教育.....	(49)
学校音乐教育的历史发展.....	(50)
近现代音乐教育概览.....	(58)
第二章 教师论	(71)
音乐教师的知识、能力结构	(71)
音乐教师应具备的一般修养.....	(71)
音乐教师应具备的专业修养.....	(73)

音乐教师的心理品质.....	(77)
童乐教师的培养与教育.....	(84)
普通学校的音乐师资.....	(84)
师范院校音乐专业师资.....	(86)
音乐教师的在职教育.....	(87)
论音乐教育实习.....	(90)
合格的音乐教师.....	(95)
第三章 教学论.....	(100)
基础乐理教学中的几个问题.....	(100)
乐理教科书中的几个基本概念问题.....	(100)
关于译谱中的临时记号问题.....	(108)
二度、一度 and 声音程的记谱问题.....	(113)
音乐教学中的数学化“公式”.....	(117)
泛音列与沉音列.....	(122)
“转位”在音乐中的应用.....	(126)
同中音大小调概论.....	(130)
论中国民歌的曲式形态.....	(134)
和声学教学中的几个问题.....	(145)
乐理、和声课教学的现状及改革趋势.....	(145)
歌曲伴奏中的高潮处理.....	(151)
歌曲的结尾及其和声处理.....	(160)
重下属和弦的存在及其应用价值.....	(168)
协和感的进化与迁移.....	(172)
九和弦的结构分类与转位.....	(177)

第四章 教育论..... (183)

论音乐教育的意义..... (183)

论高师音乐教育..... (195)

论音乐招生改革..... (208)

论音乐队伍的文学修养..... (220)

音乐记忆心理与方法..... (225)

作者附言..... (232)

第一章

史论篇

中国音乐教育史略

音乐教育史是音乐教育发生、发展的历史。音乐教育史的研究对象主要包括：音乐教育起源、教育制度、教学理论、教学内容、教育思想等各个历史时期的音乐教育活动。据世界音乐教育史的研究现况看，音乐教育史作为一门独立的学科又派生出许多分支。大体上有四个方面：①分国史，如日本音乐教育史、美国音乐教育史等。②区域史，如世界音乐教育史、亚洲音乐教育史等。③断代史，如中世纪音乐教育史、廿世纪音乐教育史等。④专题史，如音乐教育思想史、音乐教育制度史等。音乐教育史的学科研究已在德国、日本、美国等教育发达的国家里，取得了丰硕成果。这些成果也为中国音乐教育史的研究，提供了许多可以借鉴的方法与经验。中国素以“礼乐之邦”著称于世，具有悠久的乐教传统，也是世界音乐教育起源最早的国家之一。中国音乐教育史大有可书之处。

探索音乐教育发生、发展的历史规律，其意义在于为当代音乐教育的发展提供一些有资可寻的参考与借鉴，经验或教训，使

国民音乐教育事业得以健康地发展下去。每一位音乐教育工作者，都需要了解本专业的历史，这对做好音乐教育工作是大有裨益的。

关于学校音乐教育起源问题的探讨

教育，作为一种人类特有的社会文化形态有广义、狭义之分，音乐教育亦然。广义的音乐教育自人类音乐诞生之日起就已产生。从“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙”^①的历史传说看，我们可以想象到，葛天氏之民手操牛尾，踏着脚步，合着节拍，载歌载舞的情景。儿童或成人在观看或参加这类歌舞表演时，自然或不自然地接受了音乐教育及文化知识教育。《尚书·舜典》上说：“夔！命汝典乐，教胄子。”《史记·五帝本纪》记载：“以夔为典乐，教胄子。”夔是尧舜时期著名的音乐家和乐师，他的任务是利用雍正、平和的乐舞，教育王公贵族的子弟，使他们具有高尚的道德情操和健美的心灵，以使“天下大服”，神人咸和。所谓“典乐”是指祭祀庆典用的歌舞音乐。上述历史传说，足以说明了尧舜时期我国已出现了专职或半专职音乐教师；乐教已成为上层建筑领域中必不可少的手段之一。正象教育史学家毛礼锐先生所论述的那样，当时的乐教任务有两项：一是培育显贵后裔的德行，教他们“直而温，宽而栗，刚而毋虐，简而毋傲”等等，并使他们掌握举行宗教活动的乐舞技能；二是调和部落联盟内部的矛盾，增强团结，即所谓“八音能谐，毋相夺伦”的“和谐”教育任务，其目的是为维护逐渐集权化的联盟内部

①《吕氏春秋·古乐篇》

的人伦关系。^①我国“礼”、“乐”并举的教育观，至迟在这一时期已经产生。

上述现象表明，我国音乐教育的起源是诸类教育起源中的最早形式之一；我国的乐教传统由来久矣。

狭义的音乐教育是指学校音乐教育，这须从学校的起源开始谈起。

原始社会后期，学校教育的萌芽已经产生。《周礼》、《礼记》中都曾提到过我国已知资料中最早的学校——“成均”之学。东汉末著名经学家、史学家、教育家郑玄，曾在对《周礼》、《礼记》两书的注释中明确地指出过：“成均”为五帝时学校的名称（该说出自西汉大儒、经学大师、著名史学家董仲舒著的《春秋繁露》）；《玉海》一书也称：“《春秋繁露》云：‘成均，均为五帝之学’”；孔颖达《周礼·春官·宗伯下》中的“大司乐疏”云：“尧已上当代学亦各有名，无文可知。但五帝总名成均，当代则各有别称。”当然，董仲舒也持同一观点。“成均”之学是五帝时期的学校教育机构，在教育史学界已取得肯定性的结论。那么，“成均”之学的教育内容又是怎样的呢？

“成均”之学，这一术语现作为古代官学的泛称，在我国音乐史书上难以体现出来，对其教学内容的考证更是无人问津。所以，大部分音乐史书及文章早已作出我国学校音乐教育的历史发端于西周的结论。本文对学校音乐教育起源问题的探讨在于说明：早在新石器时代后期，我国学校音乐教育的历史已经开始，“成均”之学是以实施音乐教育为其主要教学内容的学校。关于这一问题的研究，我想对中国音乐史及世界音乐教育史都具有重要意

^①毛礼锐等主编《中国教育通史》第一卷，山东教育出版社，1986年版，第7—38页。

义。

“成均”之学是我国历史上最早的音乐学校，理论依据有四：

一、郑玄早在《周礼》、《礼记》的注释中就明确指出过：“均，调也。乐师主调其音。”由此，郑玄推论出“成均”之学是以音乐教育为主的学校。他又说：“成均之法者，其遗礼可法者。”“即‘成均’的乐教传统，流传后世，成为古代教育的借鉴，以致西周大司乐所掌仍为‘成均之法’，以乐教贵胄子弟。”^①可见“成均”之学对后世的影响之广。后代多数学者认为郑玄的这一推论是可信的。

二、“均”是我国传统音乐理论中一个极为重要的术语和概念。郑玄认为：“均”，调也；《礼·月令·仲夏三月篇》认为“均”为乐器，“均琴瑟管箫”；《国语·周下》指出：“均者，均钟，木长七尺，有弦系之，以均钟者，度钟大小清浊也”，实际上是说以“均”为“准”的“调律”乐器；《文选·晋·成公字安（绥）·啸赋》中也有类似的想法：“音均不恒，曲无定制”。下列对“均”的释义与上述不尽相同。《隋书·音乐志》中说：“一均之中间有七声”；童斐《中乐寻源》中语：“十二律各转为宫声一次，名曰旋宫，某律为宫称某宫，亦称某均”；黄翔鹏先生在他著的《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》一文中说：“均、宫、调是三个层次的概念”；日本东京学艺大学著名音乐史学家川清一教授认为：为了明确地区别“调式调”与“音高调”，前者可称“调”，后者可用中国古代的

^①毛礼锐等主编《中国教育通史》第一卷，山东教育出版社，1985年版，第47页。

术语称“均”。^①这些解释多从乐学理论角度认识的。历史上也有人提出过不同的观点，认为：“均字即韵字之古文，古代教民，口耳相传，故重声教。而以声感人，莫善于乐。”^②这也是我国古代诗教或乐教中的一大特点，即“曲文不分，均韵相同”的唱咏教育方式。

上述可见，诸家虽对“均”之使用与解释不尽相同，但都没有脱离开“音乐”的含义，这种名词的沿袭使用是有其历史根源的。

至于对“成均”之学中的“成”字解释，虽目前尚有争议，但我认为它包含着：完成学业、使人成熟、使人成“仁”等方面的意思；具有典型的“礼教”色彩。这种教育思想自新石器时代始至新石器时代后期，始终作为原始教育的最高目标而实施着这一时期的教育方案。“成均”之学的乐教传统与礼乐并重的教育观，对儒家学说的形成与其思想体系的建立起到了主导性作用，对我国古代教育事业的发展和教育方针的确立产生了深远影响。

三、新石器时代后期，已具备产生学校的社会条件。五帝虽属传说时代，但已具备了产生学校的社会条件。剩余价值的出现，为一些贵胄子弟创造了脱产或半脱产学习的机会；剩余价值的增加与社会地位分化，使一些氏族显贵完全脱离了直接物质生产劳动，去专门学习文化知识。这样必然促使人与人智力发展的不同趋向和不平衡，加速了脑力劳动与体力劳动之间的对立扩展。社会上开始出现了专门从事文化活动的知识分子，其中一部分成为教师，比如“巫”的出现。随着生产力的不断发展和文化

^①梁醒《从“均”一词所想到的》载《民族民间音乐》，1988年第2期，第16页。

^②孟宪承《中国古代教育史资料》，人民教育出版社，1961年版，第31页。

科学的进步，文字、语言、思维有了不同程度的丰富，使人类的生存经验和文化知识得以积累和传递，这是学校产生的必然前提。学校产生的另一重要原因是阶级分化和阶级对立的形成，迫使占支配地位的阶级必须培养出自己的接班人，并通过教育手段从精神上愚弄被支配的阶级。于是，教育作为一种社会文化形态，渐已从社会活动中分化出来，成为专门的教育场所——学校。“成均”之学正是在上述背景下应运而生的，虽然它不具备今之学校的完整概念，但确已构成了学校的雏型。学校的产生不是一个简单的事件，而是社会长期变革、发展的结果，是人类文化进步的标志。在这个漫长的历史岁月里，人们逐步完成了从广义教育观到狭义教育观，从无序教育到有序教育，从学校教育的萌芽状态到有意识有目的地教育状态的转变过程。这就是学校起源的基本历史端倪。

音乐教育为何首当其冲地步入了原始学校的大门并作为主要教育内容呢？其重要原因有两点：其一，原始社会时期，由于生产力及文化水平的十分低下，众多教育学科尚未形成或确立，而“口传身教”式的音乐教育却已自成体系（诗、歌、舞三位一体）。所以，学校教育引入音乐内容为先导，是有其客观原因的。其二，由于人们缺乏对自然世界的认识与了解，如白天、黑夜、风雨、雷电等，甚至“人们还完全不知道自己身体的结构，而且受梦中景象的影响，……这样就产生了灵魂不死的观念。”^①于是相信鬼魂世界，迷信上帝，崇拜祖先，图腾，占卜术十分流行，各种宗教仪式和公众集会与日俱增，而音乐又是各项活动中不可缺少的一个方面。这就要求氏族显贵必需具备应有的文化知识和一定的音乐修养，否则无法应付各种活动的需要。

^①恩格斯《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思、恩格斯选集》第四卷，人民出版社，1972年版，第219—220页。

毛礼锐等主编的《中国教育通史》第一卷第一章中断定：“成均之学，已经具有专门化的趋向，这表现在教育内容和学生、教师可能为‘脱产’人员两个方面。成均以乐教为主，这种教育内容不同于在生产和生活过程中进行的原始教育，而是游离于生产和生活过程之外的，具有一定独立形态的教育。又由于舜帝时期，已有专门乐师的设置，因此，成均之学也可能设有专职或半专职的乐师。”从“成均”的教育内容、教员及学生等方面看：“成均”之学已构成了学校教育的基本框架，发挥着重要的学校教育职能。以乐教为主的“成均”之学，专门化的教育趋向十分明显，成为中国音乐教育史上最早的音乐学校。

之四，社会音乐现象进一步表明，“成均”之学是我国音乐教育史上最早的音乐学校的推测，是可以置信的。据现存文字资料和出土文物方面看：五帝时期歌、舞、乐的形式均已出现。相传：昔葛天氏之民有《八阙》之歌，太昊之时作《立基》之曲，黄帝之时作《咸池》之乐、《云门》之舞，少昊之时作《九渊》之曲，颛顼之时作《承云》之曲，帝喾之时作《六英》之乐，帝舜之时有《箭韶》等大型歌舞。乐器方面已有不同类型的打击乐器和吹乐器例如：鼓、土鼓、磬、钟、苓、管、苇、箫、埙、篪、笙等，这些乐器已得到出土文物的证实。宋北麟先生在他著作的《中国原始社会史》一书中指出过，这一时期的音乐生活兴旺发达，丰富多采。“人们不仅能依景物变化，即兴作词，配之以曲，而且还有乐器伴奏，使其两相成趣，组合成悦耳动听的原始音乐”。①

上述现象不难看出，新石器时代后期我国音乐已具有一定的水平，可谓是我国历史上第一个音乐盛期；不少乐舞其场面十分壮观，规模相当庞大，要求特别严格，没有一支训练有素的乐舞

①宋北麟著《中国原始社会史》，文物出版社，1983年版，第423页。

队伍是无能完成的，中国教育史、文化史的研究结论告诉我们：现存文字资料中有关学校的最早记载是五帝时的“成均”之学，而“成均”之学又以音乐教育为其主要教学内容。由此可以推论：大批乐工、舞工的训练，是在名为“成均”的学校场所里进行的。

结论：我国学校音乐教育的起源，早于世界上任何一个国家；中国音乐教育史应该从新石器时代后期写起。

一部《音乐史前史》应该是一个音乐神话、传说的世界，现存文字资料及出土文物，已经充分地证明了许多神话、传说的历史真实性。我们对待神话、传说应该有一个正视的态度，“我们不能把有关的神话和传说等闲置之”。①

古代音乐教育

夏、商、周上古三代，是学校教育逐步定型、发展和完善的一个重要历史时期。

据史料看，原始社会后期除“成均”之学外，还有名为“庠”的教育场所亦已出现。《孟子·滕文公上》中说：“庠者，养也。”《说文》解释：“庠，从广羊声。即‘庠’字由‘广’与‘羊’两字组成；‘广’即居住的地方，‘羊’为食物之意，是为敬养氏族长辈专门设立的一种‘养老院’。由于享受这种待遇的人多为经验丰富、学识广博的老人，后来就逐渐演变为专门教育青年一代的场所。主要教育内容有：狩猎、军训、忠孝及乐教

①黄翔鹏《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》（上）载《音乐论丛》第一卷，人民音乐出版社，1978年版，第184页。

等方面。很明显，“庠”的乐教内容是对“成均”之乐教的沿袭，乐教已成为具有初步独立形态的教育类型之一。但乐教的概念并非是音乐教育的专称，它还包含着诗歌、舞蹈等方面的教育内容，甚至把绘画（写字）、纺织、天文也归并到“乐”的范畴之中。一直到西周时期，后者的内容还没完全从乐教中分化出来。在这一点上，中西教育发展的规律是一脉相承的。“古代希腊，曾把音乐和体育相提并论，认为体育培养人的身体，音乐培养人的心灵，因此，凡是与培养人的心灵有关的学问，如文学、艺术、数学、天文学等，他们都归到音乐的范围之内”。①《尚书·舜典》等古书典籍中，对乐之概念的释义亦多指广义的“乐”，从“夔！命汝典乐，教胥子。直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声，八音克谐，无相夺伦，神人以和”的历史记载中可见一斑。虽然如此，“乐教”在所有“艺术教育”中仍占有十分重要的位置，是所有“艺术教育”内容的主要部分。

夏朝的出现，标志着我国奴隶制社会的开始。除保留了“成均”、“庠”之外，这一时期又出现了“序”和“校”两种新的学校名称。“序”和“校”与乐教联系甚少，它们的主要教学任务是对奴隶主贵族及其子弟进行军体训练，以备征战的需要。训练时常有鼓乐随之，以鼓舞受训者的士气。音乐之所谓具有“鼓舞士气、激发斗志”之功能作用，至迟在这一时期人们已经有所认识了。

到了公元前十七世纪左右，商汤灭夏，成为我国历史上第二个奴隶制国家。在长达六百余年年代的商代，我国奴隶制社会在各个方面都得到了长足的发展。学校教育方面，又出现了“学”和“瞽宗”新的教育机构。这种教育机构与夏朝的“序”和“校”相比，在教育内容上大不相同，它不再是单纯的“军体学院”，

①柏拉图《文艺对话集》，朱光潜译，人民文学出版社，1980年版，第21页。

而是专门传授礼乐的教学场所。这标志着我国奴隶制教育思想和教育观念的一大转变。“学”字自商代开始出现。《明堂位》记载：商学，分为“右学”和“左学”两类，前者为大学，后者为小学，这说明教育类型已有向“多元化”发展的趋势。文字的出现、语言能力的提高，为具有真正“学校”含义的“学”和“瞽宗”的定型发展，提供了必备的物质基础，起到了“催生”作用。商代甲骨卜辞中已出现了学字的多种写法，从最简单的学字演变到复杂的学字，从这个过程中我们可以看出学字包含着三个方面的意思，即教学内容、教学活动和教学场所，这是“学校”构成的三大支柱。文字的演变与进化，是我国文明进程的历史印迹，也反映出我国学校结构不断完善的基本脉络。

《江陵项氏松滋县学记》中有这样的记载：“殷人，以乐造士，故其学为瞽宗”；《明堂位》又说：“瞽宗，殷学也。”看来“学”和“瞽宗”并没有什么差别，只是称谓各异而已；“以乐造士”，是商代学校教育的重要内容和手段。“殷人尊神”是商代的主要教育思想，而“尊神”则又必须通过各种仪式，如唱歌、跳舞、鼓乐等。可见，音乐是“尊神”活动中最重要的一个组成部分。乐教受其重视是十分自然的事情。我们还可从甲骨《续存下》及甲骨卜辞中看到，“万”入学习乐教乐的内容及“教戒”内容。（沈灌群先生认为“戒”有两种含义：“一是持戈而警戒，一是持戈而舞蹈，以‘戒’为教育教养内容，正包含习武和习乐的两方面”^①）

以上可见，商代统治者虽利用乐教作为加强其神权统治的工具，但却加速了乐教自身发展的进程，促使乐教向纵深领域中逐步

^①沈灌群《中国古代教育和教育思想》，湖北人民出版社，1956年版，第4页。

渗透。这对西周学校音乐教育的发展及乐教思想的完善铺奠了必备的基础。

西周，是我国奴隶制社会的全盛时期，出现了较为严密的学校网络，教育类型的分工化发展日趋明显。“周代统治者的利用音乐，比前代更进一步。除了利用音乐以加强其统治以外，他们又利用音乐来宣传阶级社会中等级制度的合法性；他们设立了专门的音乐机构来控制音乐活动；他们在‘国学’中教音乐，培养青年，使他们能根据统治阶级的意图，利用音乐巩固周王朝的统治权。”^①这说明周代统治者充分认识到了音乐的教化职能，试图通过乐教的手段来达到“治国安民”的政治目的，这里也有着积极的一面。周代统治者视乐教为“国教”，把乐教的位置提高到前所未有的地步。周代音乐教育兴旺发达的原因，除统治者十分重视以外，它还与当时的社会安定、经济繁荣、文化科技的进步、社会意识形态及审美观念的变革等方面有着直接关系；它们存有相吻合、相适应、同步协调发展的必然条件；有着生存滋长的社会土壤和基础，以致西周音乐教育成为我国古代音乐教育史上辉煌灿烂的一页。这是西周音乐事业之所以兴盛的社会因素。

从西周学校布局和教育内容上看，音乐教育的地位十分突出。概括起来讲，西周的学校分为两大系统：国学与乡学。国学中有大学、小学之分；大学中又有南学成均、北学上庠、太学辟雍、东学东序、西学瞽宗及顿宫之学的区别；前五学均由天子设立，后一学却由诸侯设立。乡学中有设立于闾的塾、设立于党的庠、设立于州的序及设立于乡的校。国学与乡学均属官学，私学此时还未产生。国学之大学中的五学（或曰六学），是根据学生所学“专业”的不同分类的。其中南学“成均”为学乐之所；东学“东序”为学干戈羽翥之地；西学“瞽宗”虽属由礼官主持的

^①杨荫浏著《中国古代音乐史稿》上册，人民音乐出版社，1986年版，第30页。