

张帆 著

专业音乐教育学导论

中国社会科学出版社

专业音乐教育学导论

张 帆 著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

专业音乐教育学导论/张帆著. —北京: 中国社会科学出版社, 1997. 10

ISBN 7-5004-2124-9

I. 专… II. 张… III. 音乐—教育学—概论 IV. J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 14412 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编: 100720)

北京兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.25 插页: 2

字数: 200 千字 印数: 1—1000 册

定价: 15.00 元

序 言

我以非常欣喜的心情拜读了张帆君这部《专业音乐教育学导论》经过计算机处理过的整洁、清晰的手稿。今天当这部著作能得以出版问世，终于呈现在读者们面前时，这确是令人感到异常欣慰的。这里，应作者的意愿在卷首写下几段话，也是为了表达对作者辛勤劳动所获得的学术成果的祝贺之情。

学术贵在开拓。张帆君的这部著作正是一部开拓之作。这是我国第一部系统论述专业音乐教育问题的专著。在本世纪以来的国际音乐学术界，一般谈论音乐教育问题的著作和论文不少，但据我所知，全面系统地专门论述专业音乐教育问题的专著还属罕见。

作者在本书的后记中不无诙谐地说，他作为一位自身并未受过专业音乐教育的人来主持撰写这部著作，是一种“阴差阳错”。但在我看来，这正是这部著作首先值得赞扬的难能可贵之处。诚然，张帆君不是一位专业音乐教育家，这不可避免地会为本书的撰写带来一定的困难和局限，但同时我们却应该看到，作者特殊的学术背景使这部著作具有自己的特色，而这也许正是作为专业音乐教育家的作者们所难以做到的。张帆君早年攻读哲学，并学有所成，发表过著述。哲学的功底使他在美学、特别是技术美学领域里的涉猎取得了成果，作出了自己的建树。对于一位将自己的研究又相继转向专业音乐教育领域的人来说，这样的哲学——美学功底和理论思维的训练，应该说是得天独厚的。与此同时，又不能不说作者在音乐方面完全没有为撰写这部著作所必须的条件。张帆君作为音乐的业余爱好者，早年参加过音乐创作和表演活动，

写过合唱，有过登台演唱的经历，更重要的是，在中央音乐学院这个音乐学府中任教、生活了几十年，耳染目睹，对学院的总体状况、教学科研、教师学生的业务和思想状况等等都有深切、实际的了解和认识；他曾直接参加组织学院老教授的“教学经验学术系列讲座”，在组织总结老教师教学经验等方面作了许多实际工作，不断从感性到理性加深了对专业音乐教育的认识，这一切都为他撰写这部著作创造了必要的条件。

纵观全书，这是一部在总体结构层次上很有特色的著作。作者把自己对专业音乐教育的论述建构在相互关联、又各自独立的五个层次上：哲学层次，它阐述的是专业音乐教育的特殊本质和目标等带有根本性质的问题；美学层次，它讨论的是专业音乐教育中的有关审美经验的培养和建构等涉及美学、音乐美学的诸方面；文化学层次：它关注的是未来音乐工作者的总体文化素质的培养问题；心理学层次：它把探讨的课题深入到音乐家音乐心理系统的建构；最后是思维科学的层次：它尝试从新兴起的思维科学的角度探讨创造性音乐人材的培养问题。这样的总体层次结构也正显示了作者在知识结构和理论思维方面所具有的优势，它使这部论述专业音乐教育的著作具有了它应该具有的理论层次。本书在问题的阐述过程中，作者引述了古今中外音乐家与论题有关的许多真知灼见，以及长期在学院任教、具有丰富的专业音乐教育经验的资深教授们的切身体会和心得，从而丰富了本书的内涵。

本书的另一个值得重视的特色是它没有满足或局限于纯理论的抽象阐述，它也没有忽视同专业音乐教育实践的密切联系。作者实际上以他所在的中央音乐学院为主要参照系，努力把理论的阐述与我国专业音乐教育的实践和现状结合起来。这样，就使这部著作在许多方面具有一种相当鲜明的中国特色和具体的针对性，应该说，书中提到的许多问题都不是无的放矢，而是目前我国专业音乐教育中实际存在的有待解决的现实问题。我们从著作

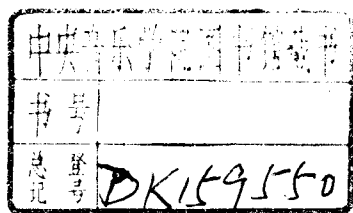
的字里行间可以感受到作者对中国未来理想的新一代音乐家的殷切期望和责任感，这是非常可贵的。

自本世纪20年代北京大学音乐传习所的建立起，现代意义上的中国专业音乐教育已经走过了近80年的路程，特别是建国后近半个世纪以来多所专业音乐院校的相继建立，虽然它的发展经过了种种曲折，但应该说已经取得了有目共睹的成绩，积累了相当丰富的经验。遗憾的是，长期以来对这些经验尚未得到认真、全面、系统的总结，这是摆在我国专业音乐教育工作者面前的一项艰巨的历史任务，专业音乐教育学学科的建立已经历史地摆在我们面前。从这个意义上讲，这部《专业音乐教育学导论》的问世是这块未开垦的处女地上的第一批耕耘者珍贵果实。万里之行，始于足下。我想，这就是这部著作的特殊意义和价值之所在吧。

当然，我也有与作者同样的心情：期盼着专业音乐教育家们书写出更完善、更成熟的专业音乐教育学著作。

于润洋

一九九六年初冬于中央音乐学院

目 录

序 言	于润洋 (1)
-----------	---------

第一章 专业音乐教育学的对象、任务和方法	(1)
----------------------------	-----

第一节 专业音乐教育学建立的必要性与可能性	(2)
-----------------------------	-----

一、什么是专业音乐教育学	(2)
--------------------	-----

二、为什么需要研究和建立专业音乐教育学	(2)
---------------------------	-----

三、建立专业音乐教育学的艰巨性和可行性	(4)
---------------------------	-----

第二节 专业音乐教育学的对象与功能	(5)
-------------------------	-----

一、广义的音乐教育与狭义的音乐教育	(5)
-------------------------	-----

二、普通音乐教育与专业音乐教育	(6)
-----------------------	-----

三、专业音乐教育学的研究对象与功用	(6)
-------------------------	-----

第三节 专业音乐教育学的研究范围和方法	(8)
---------------------------	-----

一、哲学的范围与方法	(8)
------------------	-----

二、音乐教育史学的范围与方法	(9)
----------------------	-----

三、音乐教育心理学的范围与方法	(10)
-----------------------	------

四、文化学的范围与方法	(10)
-------------------	------

五、思维学的范围与方法	(10)
-------------------	------

六、构建本《导论》的总体方法	(11)
----------------------	------

第二章 专业音乐教育的本质与目标	(12)
------------------------	------

第一节 专业音乐教育的本质与特点	(12)
------------------------	------

一、什么是专业音乐教育	(12)
-------------------	------

二、专业音乐教育的基本问题	(13)
---------------------	------

三、专业音乐教育的本质和特点	(16)
----------------------	------

第二节 专业音乐教育的培养目标	(18)
-----------------------	------

一、教育的目标与专业音乐教育的目标	(18)
二、培养目标问题上的两种错误倾向与 面临的新课题	(20)
三、培养目标的核心 ——社会化与个性化的和谐发展	(23)
第三节 音乐家的素质及其结构	(26)
一、什么是人的素质	(26)
二、音乐家及其素质的界定	(28)
三、音乐家素质的构成要素	(30)
第四节 正确处理专业音乐教育中的七大关系	(37)
一、做人与做音乐家的关系	(38)
二、一般文化、文学艺术、音乐文化素养与 专业主科的关系	(40)
三、民族音乐文化素养与学习西方音乐文化的关系	(42)
四、传统音乐文化教育与培养音乐 现代化人才的关系	(43)
五、基本功训练与发挥创造性的关系	(46)
六、教学与科研的关系	(48)
七、课堂教学与生活实践、艺术实践的关系	(49)
第三章 专业音乐教育与审美经验的培养	(52)
第一节 专业音乐教育中的审美教育	(52)
一、审美教育的含义及其类型	(53)
二、审美教育在专业音乐教育中的地位	(54)
三、音乐专业审美教育的审美对象	(56)
第二节 音乐创作过程与审美经验的培养	(57)
一、音乐艺术创作过程与审美经验的双向发育	(57)
二、音乐的意义与审美经验的培养	(62)
第三节 感觉的三个系统与审美经验的全面建造	(67)

一、操作系统的培养	(68)
二、知觉系统的培养	(72)
三、以情感系统为挈领的全面培养	(76)
第四节 其他艺术与审美经验的全面培养	(80)
一、音乐与其他艺术形态的共性与个性	(81)
二、姐妹艺术的审美教育对音乐家审美经验 培养的价值和作用	(82)
三、实施其他艺术审美教育需注意的几个问题	(85)
第四章 专业音乐教育中的文化素养教育	(89)
第一节 文化素养教育在专业音乐教育 中的基础地位	(89)
一、文化与做人、做文化人	(89)
二、文化与音乐	(95)
三、文化与音乐家	(98)
第二节 文化素养对音乐家的影响	(104)
一、文化素养的基本内涵和作用点	(104)
二、文化素养与无意识	(108)
三、文化素养与审美四要素	(112)
第三节 实施文化素养教育的几个问题	(115)
一、正确处理三个重要课题	(115)
二、存在的问题和原因	(126)
三、对策——关于加强文化素养教育、改革 教学体系的一些设想和建议	(132)
第五章 音乐家音乐心理系统的建构	(137)
第一节 音乐天赋	(137)
一、音乐天赋的含义	(137)
二、音乐天赋的遗传性	(139)
三、音乐天赋的“社会基因”	(142)

第二节 音乐才能及其心理构成·····	(144)
一、音乐天赋与后天培养的关系·····	(144)
二、音乐才能的含义·····	(145)
三、音乐才能的早熟性·····	(146)
四、音乐才能的心理学本质·····	(147)
五、音乐家特殊心理素质——音乐感及其构成的 基本要素·····	(150)
第三节 构建学生音乐心理系统过程中 值得注意的几个问题·····	(165)
一、音乐天赋的教育学意义·····	(166)
二、研究把握儿童音乐才能呈现的早期性 及其纵向发展的轨迹·····	(169)
三、着力培养学生的内心听觉与音乐想像·····	(174)
第六章 引人思维科学,培养创造型的音乐人才·····	(179)
第一节 专业音乐教育学是培养从事音乐活动的 创造型人才的科学·····	(180)
一、思维能力与创造型人才·····	(180)
二、中国古代教育思想家有关培养思维能力的论述 与现代科学对传统教育观念的冲击·····	(183)
三、把培养思维能力置于专业音乐教育 的领航地位·····	(185)
第二节 思维种类的划分·····	(189)
一、思维种类的概述·····	(189)
二、形象思维与抽象思维·····	(191)
三、灵感思维·····	(198)
第三节 音乐思维及其培养·····	(206)
一、音乐思维的特殊性·····	(206)
二、音乐思维与抽象思维、视觉想像的相通性·····	(211)

三、正确对待音乐思维中的灵感与艰苦	
专业训练的关系·····	(217)
四、音乐思维能力培养的几点设想·····	(222)
第四节 现代脑科学对专业音乐教育的启示·····	(231)
一、人脑——具有巨大潜力的可塑体·····	(231)
二、积累无意识、掌握无意识与意识	
互相转化的规律·····	(236)
三、自觉应用大脑两半球学说·····	(240)
后记·····	(248)

第一章 专业音乐教育学的对象、 任务和方法

讲科学就要分清学科体系中的范畴的层次，不分层次是不科学的。

——钱学森

任何科学都有其确定的研究目的和对象。从确定目的、对象开始，运用一定的研究方法，将研究不断深化，逐步形成具有自身的系统的内容和逻辑体系的学科。

那么，专业音乐教育学能否作为一门独立的学科而成立呢？对这一问题的判断标准不是靠人们的主观愿望或前人是否已经建立或者它的成熟程度来做出认可或否决的结论，而是要看它是否有其独自的研究对象，是否有其别于其他学科而需要研究和回答的特殊矛盾，是否有其社会发展的客观需要。

如果说有教育就有教育学，有音乐教育就有音乐教育学，那么，有专业音乐教育就会有专业音乐教育的理论、学问，有专业音乐教育的理论、学问，就会逐步形成专业音乐教育学。本章所要探讨的课题，就是专业音乐教育学的研究目的、对象、范围以及它的研究方法。

第一节 专业音乐教育学建立的 必要性与可能性

一、什么是专业音乐教育学

专业音乐教育学是一门需要建立但尚未建立起来的新兴学科。它是研究专业音乐教育全过程，揭示培养高层次的、全面发展的音乐专门人才有关规律的综合性的、交叉性的、专门性的学问。

所谓“综合性”，是说它不仅仅研究音乐教育自身，更不是仅仅研究音乐某一单科（如作曲，声乐等）的具体教学问题，而是从世界观、人生观、艺术观、技术训练、文化素养、创造的音乐思维能力、音乐心理的建构以及与此有关的艺术实践、科学研究等诸方面，多角度立体型地去研究培养高层次音乐专门人才的有关问题；所谓“交叉性”，与综合性密切相关。它包含两层意思：第一，具有教育学与音乐学交叉的特征，既不是套用教育学的原理去简单地解释专业音乐教育这一具体复杂的特殊现象，也不是勉强地借用音乐学的原理去附会专业音乐教育的诸问题。它应是二者有机结合在一起去揭示专业音乐教育的本质、目标、特征以及各科教学共同的原则和方法。第二，具有多学科交叉的特征。为了全面的、深层次的探讨音乐专业人才成长的奥秘，需要（而且不可避免地）冲出一般教育学的视野，引进诸如美学、文化学、心理学、思维学等其他学科进行相互交叉地综合研究；所谓专门性。是说它区别于一般教育学和普通的音乐教育学，是针对专业音乐教育的专门读物。

二、为什么需要研究和建立专业音乐教育学

目前，国内外已有不少普通音乐教育学的专著，为什么还需要建立一门专业音乐教育学呢？我认为至少有以下客观需要的依据：

首先，是繁荣音乐艺术的需要。众所周知，一个时代、一个社会音乐艺术的繁荣，一靠普及，二靠提高。普通音乐教育所肩负的是普及的职能，而专业音乐教育所肩负的是提高并指导普及的职能。随着人们物质生活的提高，希望有更多高素质的音乐创作、音乐表演、音乐史论以满足他们精神生活的需要，激励人民大众奋发向上的积极性。而为了培养高素质的音乐专门人才，就要有专业音乐教育，就需要对专业音乐教育做整体的、基础理论研究，以便总结专业音乐教育的经验，反过来指导专业音乐教育的实践，优化现有的专业音乐教育。

其次，是音乐教育历史发展的必然趋势。随着音乐教育的发展，专业音乐教育早已从普通音乐教育中分化出来，成为独立的、综合性的特殊教育现象。它有着区别于普通音乐教育的特殊矛盾和特殊规律。仅从我国近 50 年来看，专业音乐教育虽然路途坎坷，但它却不依任何人的意志为转移地不断向前发展。在当前如何发展有中国特色的专业音乐教育，需要建立一门相应的教育基础理论——专业音乐教育学。

第三，我国专业音乐教育虽已成绩卓著，但也存在着许多亟待解决的带根本性的问题。其中，有理论和认识上的问题，也有实施实践上的问题。专业音乐教育自身需要从经验的阶段向理论化、科学化的阶段加以提高，以利于总结专业音乐教师们丰富的教学经验，更有效地指导今后的专业音乐教育。

第四，人类已经进入科学技术与文化艺术相对接的“文理相通”的发展时代。无论是科学技术还是文学艺术各学科，都取得了突飞猛进的发展，这些领域中的新理论、新成果，从各自学科的角度揭示了当前专业音乐教育与时代发展之间的差距，向专业音乐教育提出了许多新的课题。借鉴、引进这些新成就，特别是美学、音乐教育心理学、思维学以及电子科技等新成就，有助于专业音乐教育不断攀登新的台阶。

第五,是适应改革开放的需要。改革开放和中外艺术、音乐文化的交流,向专业音乐教育提出了前所未有的关系到如何培养合格的、全面发展的音乐专门人才的新问题。无论是带全局性的,还是局部性的;无论是有关世界观、人生观、艺术观的,还是音乐艺术本身的,如何正确认识、对待、解决这些新问题,也都需要从理论上加以科学的探索。

总之,建立一门专业音乐教育的学问是专业音乐教育存在和发展的客观需要。反过来说,建立适应这一客观需要的专业音乐教育学,对于专业音乐教育具有重要的理论意义和实践意义。

三、建立专业音乐教育学的艰巨性和可行性

由于尚无可以系统借鉴的专业音乐教育学的专著,所以,建立专业音乐教育学还只可以说是一项探索性的工作。究竟它应当涵盖哪些内容,应当采取什么样的研究方法,构建什么样的逻辑框架,这都只能在不断的、艰苦的摸索中逐步得到解决。所以,需要几代人的努力。不过,正如马克思所说的,在科学的道路上是没有平坦的大道,只有那些在崎岖的道路上不畏艰险的人,才能攀登科学的高峰。音乐理论、音乐教育界的有志之士应肩负起这一光荣的使命。

然而,建立专业音乐教育学也有其可行性,也就是说具备了一定的条件。

第一,国内外已有许多有关的普通音乐教育学的论著和文章,它们对研究和建立专业音乐教育学具有极其重要的理论参考意义。

第二,国内外有大量的有关音乐家成长的介绍、回忆、传记、评论等著作和论文。对这些宝贵的第一手材料进行系统地研究,抽象、概括出其中的一般规律是完全可能的。

第三,现代世界各国对艺术与人的发展做出了富有成果的研究。这类的著作和论文的主题是谈艺术教育的,其中许多著作也

涉及到音乐家的教育问题。虽然是散见的，但有的思想是深刻的。此外，有的国家还有专门论述职业音乐家训练的著作和论文。所有这些，虽还不能称其为系统的专业音乐教育学，但却不失为专业音乐教育学的先驱著作，无论是理论的论述，还是实验的数据、实例，都是我们宝贵的参考或借鉴的资料。

第四，专业音乐教育确立以来，世界各国都有其宝贵的经验，我国近一个世纪特别是中华人民共和国建国以来的教育的经验是丰富而宝贵的。总结这些经验是建立我国专业音乐教育学的最重要的实践依据。

五十年代以来，特别是近廿年来，我国音乐和音乐教育界的专家学者撰写了大量的属于普通音乐教育学和关于专业音乐教育的文章，而且使我们倍感欣喜的是，专业音乐院校的许多教师还撰写许多文章总结主科教学的指导思想、教学原则和教学方法。其中，于润洋教授的《对高等专业音乐教育问题的思考》一文，从理论上比较系统的总结了专业音乐院校的教育经验，论证了搞好专业音乐教育的诸种基本关系问题，勾画了专业音乐教育学的基本内容和理论雏形。^{*}

所以，有了上述有利条件，经过长期的甚至几代人的艰苦努力，建立起一门新兴的专业音乐教育学是完全可能的。

第二节 专业音乐教育学的对象与功能

一、广义的音乐教育与狭义的音乐教育

音乐教育是整个教育大系统中的一部分。

音乐教育有广义与狭义之分。广义的音乐教育是指一切通过传授音乐知识、技能来建造或改变受教育者的审美意识，陶冶受

* 参见《中央音乐学院学报》1992年第1期。

教育者的情操，开发受教育者的思维能力，使受教育者成为全面发展的社会成员的教育活动。广义的音乐教育包括非正规学校的音乐教育和正规学校的音乐教育。非正规学校的音乐教育有：社会音乐教育、家庭音乐教育、个人音乐教育。随着社会发展的需要和科学技术的飞速发展，出现了诸如电视音乐教育、广播音乐教育等越来越多的形式和渠道，使广义音乐教育的覆盖面也空前扩大，男女老幼都可成为受教育的对象；狭义的音乐教育是指按照正规学校的教学目的、教学大纲，有计划、有组织的以音乐艺术为教材对在校学生进行的音乐教育。

二、普通音乐教育与专业音乐教育

正规学校的音乐教育从其性质上又可分为普通音乐教育与专业音乐教育两大类。

普通音乐教育是音乐单科的启蒙性、普及型的通才教育。它的教育对象包括幼儿园、小学、中学、职业高中及非音乐专业的高等院校的学生；

专业音乐教育是指以培养从事音乐艺术的创作、表演、理论活动专门人才的提高型的音乐教育。它的教育对象包括高等音乐院校及其附中、附小的学生，也包括以培养音乐创作、表演、史论人才为目标的艺术院校的音乐系的学生。

师范院校的音乐系是培养实施普通音乐教育的师资教育，从其教育层次上看，近乎专业音乐教育，但从其教育的社会职能上说，它应属于普通音乐教育的范围。

三、专业音乐教育学的研究对象与功用

专业音乐教育学既区别于普通音乐教育学，又区别于专业音乐各学科的教学法。

专业音乐教育学与普通音乐教育学虽有其共通性，但二者不可混淆，不能相互替代：（1）它们在教育系统中所处的层次不同。普通音乐教育学直属一般教育学系统，是一般教育学中的一