

中央音乐学院图书馆藏书

书号

G 247.70675

总记登号

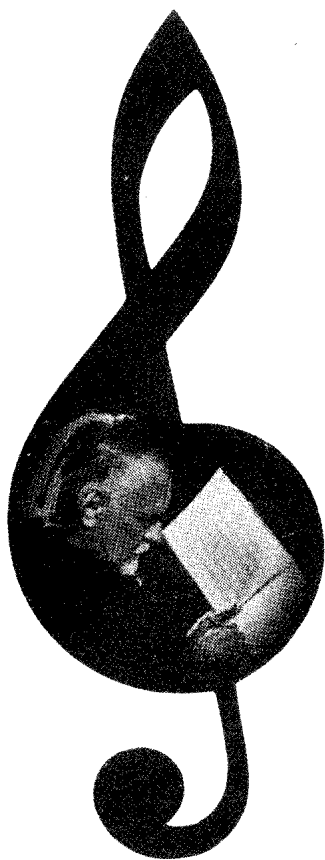
BK157516

柯达伊
音乐教育
思想与实践
音乐基础教育
的原则与方法
杨立梅 编著

柯达伊音乐教育思想与实践

——音乐基础教育的原则与方法

杨立梅 编著

中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

柯达伊音乐教育思想与实践

——音乐基础教育的原则与方法

杨立梅 编著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

经销者：新华书店总店北京发行所

印刷者：北京市丰台区丰华印刷厂

电脑绘谱：北京乐友技术部

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：194 000

印 张：8.25 插页 7

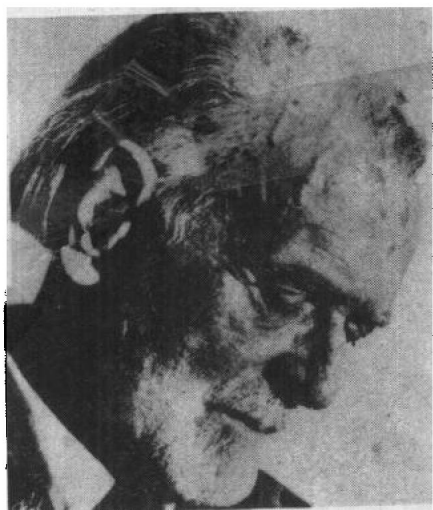
版 次：1994 年 10 月第 1 版

印 次：1994 年 10 月第 1 次印刷

册 数：1—5 000

书 号：ISBN7-300-01997-8/J·24

定 价：8.90 元

题记

只为我们自己歌唱是
没有价值的，两个人
一起唱会更好，逐渐
地越来越多，成百上
千的人一起唱，直到
我们成为一个伟大的
和谐的音响，我们可
以说：整个世界更美
好了。——柯达伊·左尔坦

前 言

柯达伊教学法是当代世界影响深远的音乐教育体系之一，近年来越来越引起我国音乐教育界的关注，并迫切需要提供更多的资料 and 介绍，供我国各级学校教师和专门从事音乐教育理论工作的同志们研究、探讨。我有机会于 1989 年接受国际柯达伊学会奖学金，先后在布达佩斯李斯特音乐学院和克奇科梅特市柯达伊音乐教育研究院学习柯达伊教育思想与教学方法，特别是观摩中小学、幼儿园的实际教学和聆听那些曾经是柯达伊的学生、并和他共同参与教育改革实践的匈牙利教育家们的讲授，使我对于柯达伊教育思想与体系获得了更为真切、具体的了解。本书力求比较真实地介绍、反映柯达伊的音乐教育思想与实践，以作为发展我国基础音乐教育的参考、借鉴和进一步深入探讨研究的资料。

柯达伊是享有盛誉的作曲家、民族音乐学家，在他以艺术家和科学家的身份倾注全力于音乐教育时，他的起点是高的，他的教育体系中有高标准的艺术要求、审美要求。在他的教育观念与实践中，对于艺术教育与人的自身成长、全面发展的关系，音乐文化在全部知识文化中的地位作用，民族音乐语言、民族音乐思维对于培养民族情感及在音乐教育中的作用影响，继承本民族传统与学习人类优秀艺术文化的关系，为达到教育目标所采取的方法，以及从方法论与实践如何吸收、借鉴前人的、国外的优秀传统等方面，都有深刻的哲学思考与理论指导。所以，单纯的“教学法”一词是不能够涵盖他的教育指导思想及其体系的。我们在研究与分析时也不能仅从“教学法”的字面狭隘地理解。

本书前面面对柯达伊艺术创作和音乐理论研究的简略介绍，旨在使读者能在概要地了解他的艺术与学术成就的同时，了解他的音乐教育理论与他的艺术观和理论研究的关系。实质上，他的教育思想是与之一脉相承的，那就是寻求民族传统的有机承续。然而它又不是封闭的，而是更大范围地接受深深植根于民族音乐土壤之中的一切世界优秀音乐文化。

在介绍了柯达伊教育思想和主要教学手段之后，主要是结合着介绍柯达伊的教材，同时分析教学中的具体方法与过程，理解其教育思想和教学原则的具体实施。在匈牙利普通教育中由于存在着不同的体制（普通学校和歌唱普通学校），教学内容和进度有很大差异，本书将其大致划分为低年级、中年级和高年级3个阶段，择其主要内容进行介绍。在编选过程中力求选择对我国普通学校音乐教育可提供学习、借鉴的相关内容，对于匈牙利学校音乐教学中占有相当份量的有关宗教音乐的学习，在本书中未予详细介绍。

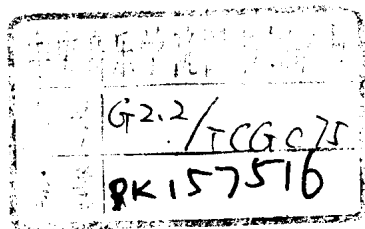
学习国外的教育理论和方法，我认为首先应该深入其中，力求更多地掌握第一手资料，继而吸收其能为我所用的有益成份，作为创造我们自己体系的借鉴。我也深感了解、学习一种在国际上已有几十年影响的教学体系不能浅尝辄止，正是这样一种愿望的驱使，我即将再赴匈牙利学习。而这一部分材料限于个人水平、时间仓促等，难免会有疏漏和错误，尽管它们可能条理性差、理论分析不足、粗糙而不够深入，但毕竟是对匈牙利教学实际观察的第一手资料，也是力求完成“比较音乐教育学”研究课题第一阶段的任务。

本书属于国家教育科学“八五”规划重点项目中“比较音乐教育学”的部分内容，在课题组负责人曹理同志的指导关心下完成，得到武兆令、任雍诘、姚思源同志的热情指正，得到我国最先介绍柯达伊教学法的汪培元先生的不断鼓励，还得到赵福琪同

志和人民大学出版社的大力帮助,在这里一并致以深深的谢意,并诚挚欢迎读者和专家们给以批评、指正。

杨立梅

1992年8月于北京

目 录

第一章	柯达伊的生平及成就	1
一	作曲家柯达伊.....	4
二	民族音乐理论家柯达伊	10
三	音乐教育家柯达伊	13
第二章	柯达伊音乐教育观念	17
一	学校音乐教育的目的和教学改革实践	19
二	早期教育	24
三	学校音乐教育的基础	26
四	学校音乐教学材料选择原则	28
五	教师、教学方法和音乐师资培养	31
第三章	柯达伊教学法的基本手段	39
一	使用首调唱名法	41
二	采用节奏时值读法进行节奏训练	44
三	使用字母标记与手势	46
四	使用固定音名唱法	50
五	音乐的读和写	53
六	以歌唱作为音乐教育的基础	56
七	系统丰富的教材	60
第四章	幼儿音乐教育	63
一	幼儿音乐教育目标与教学安排	65
二	用于幼儿教育的柯达伊作品	69
三	幼儿园的歌唱与歌唱游戏	70

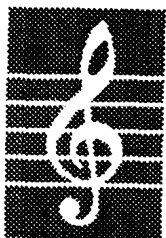
四	感觉稳定节拍	74
五	固定拍与节奏	77
六	休止拍练习	80
七	识别音的高低、强弱的听觉训练	81
八	发展内心听觉	83
九	培养音乐结构意识、即兴创作能力	84
第五章	匈牙利普通音乐教育低年级教学内容与方法	95
一	一年级教学内容, 音乐读写的开始	97
二	分析一堂一年级音乐读写综合课	113
三	《333 首读谱练习》与视唱方法	116
四	二——三年级的节奏练习	120
五	二声部歌唱练习	128
六	听音乐教学	135
第六章	匈牙利普通音乐教育中年级的音乐知识与能力 发展	139
一	fa、ti 音级和变化音练习	141
二	固定音名唱法	146
三	《五声音阶音乐》与视唱能力发展	148
四	调式的教学	153
五	《匈牙利歌曲》和二声部视唱方法	159
六	音程的教学	163
第七章	匈牙利普通音乐教育中音乐结构、和声听觉和 复调音乐的能力培养	171
一	音乐结构的知识和理解能力培养	173
二	基础和声知识与和声听觉训练	188
三	复调音乐能力培养	200
[附录一] 柯达伊音乐教育观念的形成与发展年表		219

[附录二]	匈牙利普通学校——八年级音乐课程 计划	228
[附录三]	匈牙利歌唱普通学校——八年级音乐 课程计划	233
[附录四]	柯达伊用于专业音乐教育的其他教材	240
主要参考书目		244
跋 课题论证——我国比较音乐教育学理论与实践 的探索		245

第一章

柯达伊的生平及成就

柯达伊·左尔坦(Kodály Zoltán)^①1882年12月16日出生于布达佩斯南部的文化名城克奇科梅特市。他是匈牙利的著名作曲家、民族音乐学家和音乐教育家。他和巴托克·贝拉(Bartók Béla, 1881—1945年)的出现被看作是匈牙利音乐史上一个新时代开始的标志,从此诞生了真正植根于民间音乐的新的匈牙利艺术音乐,并且将它提高到国际的水平。

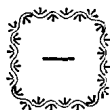
柯达伊生长在一个具有良好艺术环境的家庭,他的父亲曾担任过几个城市的铁路站长。柯达伊幼年起就从父母那里接受到古典音乐名作的熏陶,少年时代学习钢琴、小提琴、中提琴、大提琴等多种乐器,并且很早就达到参加室内乐演奏的水平。中学时代开始了他的早期音乐创作活动,同时,他也表现出在文学和语言方面的卓越才能。柯达伊18岁之前都是在小城市接受教育。正是这样,使他有可能会在很小的时候就从朋友、同学那里接触到淳朴的乡村音乐。早期的教育和环境的影响都对他后来艺术观念的形成具有深远意义。

高中毕业后,柯达伊进入布达佩斯音乐院学习作曲和指挥,同时还在布达佩斯大学的艾特佛什学院学习匈牙利和德国的语言和文学,这个学院为学生们提供了广泛、全面的教育。1904年,柯达伊获得作曲专业毕业文凭;1906年,他以研究匈牙利民间歌曲的歌词诗节结构的论文获得哲学博士学位。这些经历为他后来发展成为艺术家和学者作了良好的准备;从书本上获得的深广的理论和通过努力获得的丰富的实际体验,形成了他独到的艺术观和个性。

柯达伊的艺术生涯可以分为既相对独立又有密切联系的3个

^① 匈牙利的姓氏与名字的先后次序和我国姓名排列一致,姓氏在前,名字在后(这与译为英文的名在前,姓在后有所不同)。本书一律按匈牙利习惯排列。

方面：音乐创作、民间音乐理论研究和音乐教育。在这3方面他都奉献了极大的热情，并做出重大贡献。

作曲家柯达伊

20世纪初，巴托克、柯达伊等一些有远见的青年匈牙利作曲家一方面如饥似渴地学习欧洲传统音乐，努力掌握过去的和当代的西方艺术音乐的各种知识丰富他们创作的技巧，另一方面积极探索在当时尚未被开发的原始的匈牙利民间音乐，探索一条新路。在他们敢于冲破传统观念走向民间时，他们惊异地发现，真正的匈牙利民间音乐生长在农村、活跃在农民中间。而在这之前，甚至一些匈牙利著名作曲家也以为城市的吉卜赛音乐就是匈牙利的民间音乐。

从16世纪上半叶到17世纪末，匈牙利曾被土耳其入侵和占领将近200年，常年为民族生存、独立作斗争限制了匈牙利经济和文化的发展。后来的奥地利哈布斯堡王朝又进行了长时间德国文化的霸权统治，这些情况都使得民间音乐文化相对隔绝封闭，得以保留在乡村。这是民族矛盾的原因。另一方面，由于当时匈牙利社会中属于中上层阶级的知识阶层鄙视农民阶级，阶级矛盾形成的隔绝和障碍，也使得古老的、有价值的民间歌曲宝藏没有受到当时所谓“匈牙利艺术音乐”的干扰、破坏而幸存于农村。强烈的民族意识、爱国信念和艺术的探求精神促使柯达伊、巴托克深入民间搜集、研究地地道道的匈牙利民间音乐。他们认为，只有在民间音乐中才保留了真正的匈牙利音乐文化传统，古老的农民音乐可以成为高水平艺术音乐的最好素材，可以作为建立匈牙利民族音乐艺术发展的基础。在他们的实际创作中，也都力图以这种完美的材料作为他们作品的灵魂。

柯达伊创作的早期阶段专心于歌曲和室内乐创作，写作了大量的歌曲和民间歌曲改编曲。在柯达伊以前，匈牙利还没有一个音乐家像他那样深入地研究了讲话中的发音和匈牙利语言的重读规则。正是这种语言知识和对旋律音调与语言诗意的敏锐感受，使他在作品中为他的母语赋予了完美的艺术表达。这段时期，他的器乐作品除少量钢琴曲外，主要集中于弦乐室内乐创作。这些作品表现出强烈的民间音乐的影响，而它们又是有个性、新鲜而有创意的。但是他的作品曾在当时的少数热情支持者和多数反对者之间引起过激烈争论。无论是在国内还是在国外，对于柯达伊作品中出现的以五声音调为基础的旋律线，异乎寻常的和声语言，自由、即兴的器乐风格等等，都被认为是奇异、难以理解的。因为当时真正的匈牙利民间传统音乐不但在国外，就是在本国音乐界也同样地鲜为人知。反对的人批评他的作品是“有意识的乖僻”、“藐视思想和旋律”、“逃避和声”，甚至称他为“野蛮的年青人”。而支持的人则为他欢呼，认为他创作了卓越的旋律，找到了和建立了全新的原则。柯达伊的作品不同于当时风行的一些作曲家们的过于雕琢和颓废的倾向，而散发着真正的、民间音乐的鲜明、清新的风格，当时这给国内外留下了深刻的印象。

1923年在为纪念匈牙利首都布达佩斯市的“布达”和“佩斯”两个部分合并为一个城市50周年庆典时，柯达伊创作了《匈牙利赞美诗》。这是一部为男高音、合唱和管弦乐队所作的、具有宏大气势、令人惊叹的作品，从此柯达伊的艺术引起了世界的瞩目。这也是柯达伊在“沉默”了两年之后，对他的艺术道路和观念的郑重宣告。

在第一次世界大战后，1918年11月开始的无产阶级革命政权中，柯达伊曾经是“音乐委员会”的3个成员之一（还有多纳依和巴托克），参与对当时音乐生活的指导。但是这项工作只持续了几个月，随着匈牙利革命委员会的失败，柯达伊本人和他的作

品遭到种种非难，他被解除音乐院副院长职务，而且不允许他继续任教，直到两年后才恢复他的工作。这是柯达伊创作生涯中唯一沉默的两年。然而，这一切阻止不了他所选择的道路，他勇敢地面对这些迫害，沉默之后他变得更加成熟、坚定。以《匈牙利赞美诗》为代表的一系列作品使他进入了一个新的发展阶段。他坚定地不改变他的音乐材料和风格，坚持以民间音乐为根基，而且他的艺术从内容到形式都更加充实和完美。在作品形式上，以管弦乐队代替室内乐和独奏，以合唱形式代替独唱，这是他在艺术观和教育观两个方面的变化。室内乐总是为少数人选择、接受的类型，而柯达伊寻求的是与普通大众的联系，他希望使人民更接近艺术，使艺术更接近人民。这促使了他更新艺术创作形式，扩展教育工作内容。他继续从民间音乐中捕捉灵感，他认为从人民那里得到了一切，也应该以更高规格的艺术还给人民，而且不应该只着眼于一个狭窄的圈子，而要服务于所有的匈牙利人民。柯达伊毕生的实践证明，对于他，使人民更接近艺术，使艺术更接近人民的信念在任何情况下都坚定不移，并且成为他所从事的各项工作的根本原则。

1928年，巴托克在《匈牙利民间歌曲》一文中说到：如果有人问我，谁的作品最完美地体现了匈牙利的精神，我将回答是柯达伊。他的作品表明了他对匈牙利民族精神的信念，显而易见的是，所有柯达伊的创作活动都是植根于匈牙利的土地上，但是更深刻的内在原因是他对他的人民的创造力和民族未来的信心毫不动摇。

柯达伊戏剧创作的代表作品是《哈里·亚诺斯》（1926年）和《纺屋》（1924—1932年）。作品中使用的旋律几乎都是选自他自己采集的民间歌曲，这在匈牙利戏剧舞台上还前所未有的，是柯达伊第一次在歌剧院以其独特的形式引进了匈牙利民间歌曲，迈出了重要的历史性的一步。

在 30 年代末期，柯达伊创作的两首管弦乐作品《孔雀》（1938—1939 年）和《协奏曲》（1939—1940 年）表现了他两种不同的创作风格。《孔雀》是建立在匈牙利最古老的五声音调民间歌曲基础上的变奏曲。作曲家充分发挥现代管弦乐队技法，使民间歌曲风格的艺术表现发挥得淋漓尽致。而《协奏曲》则是古老民歌的旋律与更具新意的匈牙利艺术音乐的舞蹈节奏相结合。在作品结构、形式上继承了巴洛克音乐的原则，而且符合大协奏曲风格的要求，独奏部分常常以成组乐器的对比形式出现，表现了他的创作思想既要继承传统，又要用新的手法、新的角度表达当代人的审美意识。

这一阶段，尽管柯达伊完成了大量管弦乐作品，但他的兴趣却越来越转向合唱形式，并且为儿童写作合唱最符合他的心愿。匈牙利评论界认为：“他在这个领域的创作确实是 20 世纪值得注意的事情。”^① 他的儿童合唱作品促进了全国范围的青少年合唱活动的蓬勃发展，10 年时间使普通学校的音乐教育发生了巨大变化。

1929 年，柯达伊在《儿童的合唱》一文中谈到：没有哪个作曲家可以认为自己太伟大了，而不愿为儿童写作品。实际上，必须以极大的努力认真对待，才能够写出有创造性的作品。只有这样的作品才会使儿童从声音和心灵中涌动出感情、旋律和色彩。柯达伊的儿童合唱作品内容清晰易懂，充满孩子的生活情趣；形式大多是无伴奏复调性作品。这一方面是继承了欧洲从文艺复兴时期繁荣发展起来的复调合唱音乐的形式，另一方面复调性作品使每个声部都有旋律，都有相同程度的变化发展，是儿童们喜爱的结构形式。这些闪烁着生活光芒和积极向上精神的作品，极大地激发了青少年参与艺术创作的快乐和热情。另外，柯达伊还完成

^① 玉塞·拉兹罗 (Eöszé László):《柯达伊生平画集》序言，匈牙利出版社 1971 年版，第 15 页。