

音乐教育的 理论与实践

Theorie und
Praxis in der
musikalischen
Bildung

〔德〕彼得·迈伊 / 著

郭颖杰 / 译

音乐教育的 理论与实践

[德] 彼得·迈伊 / 著

郭颖杰 / 译

 人民音乐出版社 · 北京

YINYUE JIAOYU DE LILUN YU SHIJIAN

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育的理论与实践 / (德) 迈伊著 ; 郭颖杰译. —
北京 : 人民音乐出版社, 2016.6

ISBN 978-7-103-05142-9

I. ①音… II. ①迈… ②郭… 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(2016)第075909号

选题策划: 莫蕴慧
责任编辑: 李向颖
责任校对: 张琛

著作权合同登记

图字: 01-2014-7107

Peter Mai " Theorie und Praxis in der musikalischen Bildung"

© 2013 Bellmannmusik e.k., Landsberg (ST)

本书中文简体版由德国 Bellmannmusik e.k. 授权人民音乐出版社
有限公司在中国出版发行

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: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

880×1230毫米 32开 2插页 4印张

2016年6月北京第1版 2016年6月北京第1次印刷

印数: 1-3,000 定价: 29.00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

目 录

第一章 音乐教育的多样性	(1)
一、音乐教育的复杂性	(3)
二、普通音乐教育	(9)
三、职业音乐培训	(15)
第二章 关于构建全面器乐课的建议	(23)
一、方法上的思考	(24)
二、旋律结构原则	(26)
三、和声基础	(32)
四、民歌演奏	(38)
第三章 基础乐理课的方法	(41)
一、基本思想	(42)
二、授课原则	(45)

教育学意义上的建议	(45)
方法论方面的建议	(48)
教学法方面的建议	(50)
三、乐理知识及其处理	(53)
乐理内容的系统性描述	(53)
从方法角度划分乐理内容	(57)
按年级划分乐理课程内容	(59)
听力训练的原则	(62)
知识、能力与体验的综合	(65)
四、课堂设计的几个要点	(67)
一堂课	(67)
用儿歌与民歌作教学对象	(72)
乐理课中的器乐	(74)
课时安排	(78)
第四章 关于音乐培养的教学与意义	(84)
一、教学的艺术	(84)
歌德:《威廉·迈斯特的学习年代》	(95)
二、关于教师职业	(96)
三、音乐是一笔教育财富	(108)
四、旁注、随笔	(117)

第一章

音乐教育的多样性

从约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)^①的《浮士德》时代起，“理论是灰色的”就成了实干家口中的一个代名词，往往被拿来表达他们对针对他们行为的思考的蔑视。为什么在对一个行当进行理论层面的思索时，人们往往会很不舒坦呢？这大概是人的一个特性吧，我们可以将其称之为“思想的惰性”。很多人在做事情时，倾向于只了解最起码的信息就知足了（我说“最起码”，是因为如果信息再少一点，事情就根本没法进行了）。但就这最起码的一点信息，其实也已经是理论的雏形了；谁要是以为不对自己打算的各方面情况的内在关联做深入的考虑而能更快地取

---

① 译者注：约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(1749年8月28日—1832年3月22日)，德国戏剧家、诗人、文艺理论家、自然科学家、政治家，魏玛古典主义代表，是世界文学领域的杰出代表之一。

得成功,归根结底只能证明他是自欺欺人。要是连伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)^①都曾经就这个问题写过文章(《关于一句格言:“这即使在理论上是对的,在实践中却没用处”》——1793年),那么大家对此应该是普遍有所认识的吧。

过高评价所谓的“实践”,这一现象十分普遍。尤其在艺术活动中,情况就更是如此,因为创造性的行为中含有深不可测的成分,故而在很大程度上似乎是理论思考把握不住的。于是,在解决音乐方面的问题时,大家宁愿相信自己的直觉,而不肯去找一套系统性的理论来参考,因为理论的运用让人觉得很难。当然,歌德说过的下面一席话很中听:“如果你们没有感觉到它,如果它不是从你们的灵魂中迸发出来,用它令人难以抗拒的优美抓住所有听众的心,那你们就捕捉不到它。”但是,难道这就能排斥我们对自己行为所进行的思考吗?我们不能仅仅相信自己的灵感,而应当用根基深厚的知识促进灵感的迸发。

音乐教育中缺乏理论指导是个普遍存在的缺陷。这一缺陷是一代一代传下来的:如果当老师的在这一方面功力不足,便会把这一缺陷遗留给学生。我在以下的阐述中想要倡导的是:应当把音乐教育理解成理论与实践诸方面的统一

---

^① 译者注:伊曼努尔·康德(1742年4月22日—1802年2月12日),德国启蒙时期哲学家,西方哲学重要代表人物之一,开启了哲学史意义上的现代哲学,其认识论、伦理及美学方面的建树对后世产生了深刻影响。

体,并在这一理解的基础上从事音乐教育。人要求得到多方面的均衡培养,在音乐领域中,这种要求也应当得到满足。

一、音乐教育的复杂性

音乐教育的一个突出特点是层次极其丰富,这既对人的体力、智力及精神力量提出很高要求,同时对这几个方面也起到很大的促进作用。因此,音乐教育理应在普通教育中享有相当重要的一席之地。一个人的生活状况及倾向爱好决定着他以何种方式、在多大程度上与音乐打交道,以及音乐将在他的生活中扮演什么角色。音乐这一多姿多彩的现象,可以满足人们对它的各种各样的诉求。在我们看来,“音乐教育”这一概念所代表的是一种艺术行为,接下来,我们将对它的方方面面加以思考。

成长中的年轻人,在他生活的环境中置身于各种各样音乐的影响之下,然而,与音乐之间更密切的联系要通过他自己的音乐行为才能得以实现,比如唱歌,比如演奏乐器。由于音乐的演奏、演唱包括诸多组成部分,因此,在器乐课程之外同时学习其他针对音乐各专门领域的不同科目是很有益处的。做这种区分却也带来一种危险,即过于重视单个科目而忘记了最终的目标:将专门知识一一融汇到全面的音乐教育之中。但专门领域之间的界限是流动的,所以适合运用全面综合的方法。是否把这一点作为机会来利用,那就要看教师的决定了。

在实践性的声乐、器乐科目以及相应的合唱团、小乐队活动之外,补充性的理论科目使音乐教育更加完整、深入。其内容对于提高阐释音乐的能力具有重大意义,因此绝不能低估。

这些科目之内容的一部分属于“普通乐理”这一概念,涉及的首先是记谱法及基础理论(音程、音色、音阶),但也包括和声理论、曲式理论、乐器学等专题。另外一个自成一体的领域是音乐史。

通过倾听辨认出音乐的结构,通过看乐谱了解它代表的音调声响——恐怕没有比这个更具有实践性的了。尽管如此,音乐听觉的训练与音乐理论这一概念联系紧密,因此在某种程度上我们把它也看作乐理课的组成部分。练习音乐听觉绝不能局限在这门课内,而要作为一个原则体现在音乐教育的各个层次上。

根据主攻专业的不同,未来的职业音乐工作者在他们的职业培训中面临着进一步深入的专门科目,比如指挥要研究总谱,作曲要研究配器,音乐教师要研究学校音乐教育实践。这些也都是实践性相当强的科目,但若想深造成功,在相当大的程度上要以理论知识为前提。此外,师范类的专业还要教授与主专业直接相关的方法论,学生通过相应的练习为他们今后从事器乐或声乐教师的工作做准备。对他们来说,掌握并自如地运用音乐概念是不可或缺的,也就是说,他们也得有能向他们的学生讲解音乐中的过程。因此,理论是整个音乐教育中必不可少的组成部分,从认识第一个音符到精

通,全程伴随。

现在让我们来思索一下,“理论”,尤其是“音乐理论”这个概念到底意味着什么。理论是对其对象的性质进行描述,它将经验概念化,由此获得认识。而这些认识是否正确合理,则必须在实践中加以证实。如有必要,人们会通过实践对理论原理加以修正、补充。理论试图认清其对象的本质,以使行动中的做法符合其本质。既然思想也可以说是一种行动,头脑的行动,那我们也不妨说“一切都是实践”,而且得再加上一句:“没有理论就没有实践。”

任何一门音乐科目都含有实践性及理论性的成分,乐理这门课当然也包含着实践的部分。这门课的内容十分丰富,其基础部分包含许多“普通乐理”这一概念范畴之内的东西,即关于记谱法,关于基本音乐要素如音程、音色、音阶的知识,一言以蔽之:对音乐的演奏、演唱来说,都是无法回避的,或至少是很有帮助的东西。理论的建构随知识的系统化而来,因此要求老师上这门课时运用一定的方法,将其内容以合理的形式、始终联系着具体的音乐,展示在学生面前,以使课上得生动。这样,头脑对事实的把握与听觉的体验在每一个阶段都紧密地联系在一起。发展倾听音乐的能力,从一开始就是音乐教育的一个重要领域,作为实践性的一面,与理论指导结合成一个理想的整体,这样也令所谓“理论是灰色的”指责无疾而终。倾听音乐需要理论提供给它术语;音乐现象若要得到阐释,得有名称才行。

除了为音乐诸要素命名,在音乐的历史连贯性中对其结

构进行解释,这也是理论包含的内容,并且构成了一个专门学科,其中呈现的是不同时期的音乐在风格上的独特之处。这就要对作曲技巧进行分析,而音乐史中的杰出作品正是建立在这些技巧的基础之上。一个理论系统试图把握的是:造就了各个时代不同风格(以及某些个人风格)的典型特征的东西到底是什么。不过,这种努力至多让我们对音乐的灿烂辉煌略见一斑,因为音乐现象及其体现出来的创造力实在是无比丰富。但我们钻研这门基础学科,学习一部音乐作品的旋律、和声及曲式生成的原则,便有可能接近这一创作的本质,惊叹于人类心智的创造性。了解这样一套理论系统,并有能力在遇到相应的问题时正确运用它,对音乐的理解就会更加深刻,对音乐工作者诠释、演绎作品也很有帮助。

不过,运用理论工具通常也包含着潜在的危险,那就是远离原理所针对的鲜活对象,完不成艺术交给我们的任务。但如果意识到这种危险的存在,我们就可以不让自己沦为它的牺牲品,而是令自己的理论知识为生动的音乐活动服务。

音乐的演奏、演唱也有其物理学基础,这也是音乐理论研究的一部分。我们的音调系统中存在的数学比例关系有一部分是自然而然形成的,另一部分则产生于历史进程中音乐实践活动的需求;这些数学比例关系呈现的秩序与我们的美学感受直接相关。

我们对美的感受虽然在一定范围内游移,但在我们所使用的那些音之间简单的振动关系之中,似乎体现出了我们这个艺术文化圈中原则性的东西。建筑中的某些比例关系会

使我们感觉很舒服,在音乐中大致也是如此。

前面已经提到音乐教育是在不同科目中进行的,即使是实践性的科目,也有理论成分包含其中。我们的下一个目标是进一步探讨“理论”这一概念的本质。探讨过程中我们会发现,把理论及实践这两个概念截然分开,既不可能,也没有多大意义。这是一对所谓的相关概念,彼此关联、彼此影响。显然,只有理论与生动的音乐联系在一起得来的经验,才能开花结果,才能有效地指导音乐活动。在音乐教育的所有层面上都应该进行这种沟通,从而使手对乐器的熟练掌握成为头脑对音乐的真正把握,更使我们的的心灵被音乐紧紧把握。

在教学实践中,科目不同、教师的教学理念不同、外部条件也不同,因此,作为一个定得很高的目标,进行全面的音乐教育这种理想往往会淹没在日常的各种困难之中。并非所有值得追求的东西都能最终企及,我们恐怕只能接受这一事实;然而,我们至少应该尽可能地去,运用多样化的教学方式,促使我们的音乐体验达到一定深度。要想成功做到这一点,两方面得共同努力——一方面是各理论科目的教师,另一方面是实践家们,也就是那些器乐教师及声乐教师。这意味着:在其教学过程中,理论家要大量引入鲜活具体的音乐,实践家则要时时涉及音乐的理论背景。这样一来,理论性的认识便在改善了的音乐实践中体现出它的意义。如果学生能够辨认出“一个具体现象是不是属于符合规律的情况”(康德:《关于一句格言:“这即使在理论上是对的,在实践中却没

用处”》),那理论指导的任务就完成了。正确地运用规则,才是最重要的。而促进评判能力的培养,对于生活中的方方面面都同样重要。音乐的结构体现着音乐的精神内涵,对音乐结构的把握,不仅充实了音乐的演绎者,也同样使他的听众感到充实,使听众得以更强烈地体验音乐塑造的深度。如果说托马斯·阿奎那(Thomas von Aquin)^①把美理解为“秩序的光芒”,那么认识到音乐之中的秩序,便会使我们在其光芒之中更好地理解音乐。

进行全面音乐教育的主要任务由器乐教师承担。音乐活动的理论方面在他们的课程中是否扮演角色,这一角色有何等重要,他们是否将学生自己获得的理论知识融入课程,一旦发现学生在这方面存在问题是否进行讲解——这些,都主要取决于他们。要做到这点,不仅需要良好的意愿,掌握专业知识,包括巧妙的传授方法,也同样不可或缺。可是,器乐教师通常都慨叹课内时间连处理演奏技术上存在的问题都不够用,因此对承担“额外”的任务持保留态度——自然,他们这是把理论知识看作“额外”的工作了。但请大家想一想:如果能超越对乐器的操弄,引领学生真正走进音乐的殿堂,那么器乐课将是把音乐活动的诸多方面联结起来的绝好机会。传授理论知识,表面上好像耽误了传授技术,但它给学生打下了坚实全面的音乐基础,利大于“弊”。教师如果能

---

^① 译者注:托马斯·阿奎那(约1225年—1274年3月7日),西方历史上最重要的哲学家、神学家之一,经院哲学的主要代表之一。

如此理解自己的课,理论与实践便能成为一个整体,从而使
学生得以全面深入地接触音乐。

二、普通音乐教育

音乐教育首先是普通教育的一部分。不说别的,音乐的各种形式在媒体中无处不在,单是这一点,就使音乐吸引并塑造着成长中的一代又一代年轻人。家庭与学校教育应当引导、帮助学生从事音乐活动,促进他们在感情和理解力上的发展。

公众教育体制虽然将注意力主要集中在语言、数学及自然科学上,但时不时地也会强调一下音乐教育的意义。然而普通学校在这一领域真正取得的成效还少之又少,不足以给学生打下一个令其受益终身的基础,使他们也能利用校外提高音乐修养的机会。我在下面将阐述如何做到这一点。

任何教育都始自最基本的东西。简单之中孕育着复杂的萌芽。儿童自然具有的值得培养的倾向可能很早就会显现出来,对音乐的易感性也是如此。关爱孩子的父母会发现这最早的迹象,并注意促进、引导尚在萌芽状态的倾向,使其有助于孩子成长过程中的人格发展。

除了家庭对孩子音乐方面的激发,我们也可以利用社会方面提供的学龄前音乐教育的机会。学龄前的音乐教育首先无须使用书面形式。正如说话无须认字,不识谱当然也可以学唱歌,所以通过听音乐、唱歌及做舞蹈动作都可以体

验音乐。但时间长了,要想更深入地接触音乐,这些方式就不够了。尤其是如果要学习演奏乐器,学生还是得学习识谱以及进行音乐活动必需的概念体系。由于在大众的意识中,音乐主要是一种诉诸感情的艺术,所以人们往往对音乐理性的一面关注不够。感情与理性之间的失衡状况亟须改善,音乐教育必须以此为已任,实现两者之间的和谐并进。尤其是在基础领域,乐音与相应的概念之间的联系得从一开始就建立起来,而且是以一种适合学生的年龄段及成熟程度的方式。如果做得不够,音乐知识的欠缺就会越积越多,阻碍学生的进一步发展。尤其是如果打算在高校音乐专业深造的话,这种片面强调“实用”的培养就会凸显出其不足。有意深造的学生往往对音乐理论,包括练耳的重要性浑然不觉,令人震惊之余,需要花费很大的气力回头去弥补。

然而不只是由于日后有可能选择音乐为职业才应该及时积累音乐理论知识,不管音乐在学生未来的生活中占据什么样的地位,培养他们情感和理解能力的均衡发展,是教师应当铭记在心的一个普遍原则。而这就包括让学生在学习实际演奏乐器之外了解音乐本身的特质。首先要将学生的注意力吸引到乐音(从物理学意义上说是个声响)的特点上,也就是音高、音值、音强这三位一体。它是构造旋律与和声的基本组成部分。音与音之间的高低关系构成音程,音值关系构成节奏,轻重不一的一组音前后相接形成韵律,如果在不同音高上同时奏响则构成和声。而音的强弱(力度)和音色(不同乐器奏出的音色彩不同)也很重要。速度决定了音

乐进行的快慢,不能和音乐的节奏划分混淆。还有一些大家司空见惯、貌似简单的东西需要搞清楚,比如音阶与调式的概念应该加以区分。令人惊讶的是,找到既简单又准确的定义往往还真不是件容易事。让学生注意到一些基本的曲式原则,比如民歌的模式,这也是音乐教育中促进学生全面接受音乐的一个领域。

普通教育体制下的学校应当对青少年进行音乐教育,传授一定的基础音乐知识。出于这样那样的原因,学校在这方面做得往往不够,因此,开设专门音乐课程的地方对音乐的演奏、欣赏及知识几方面齐头并重就显得尤为重要。

无论一个孩子是以何种方式接触、走近音乐的,但愿他获得的指导能够顾及了音乐的诸方面,能给他打下一个坚实的基础,使他可以从个人条件出发进一步深入音乐。

以演奏乐器的方式进行音乐活动,会使人与音乐建立起一种持久的关系,并且在演奏者的性格形成中起到重要作用。因此,我们首先要提出的问题是:哪种类型的音乐会令器乐学生倾心喜爱呢?在这里,富于责任感的教师要引领他的学生熟悉大师们留下的音乐财富,使学生通过演奏这样的音乐充实、丰富自己的生活。

前面已经明确了一点:具有专业水准的课程要顾及音乐的方方面面。首先,器乐教师当然要重视乐器的正确演奏方法,而这其中不仅包括正确的“操持”乐器,也包括所有音乐演绎过程中不可或缺的因素,比如奏出乐音的质量,恰当的力度、表现和乐段的划分。再比如,帮学生搞清乐曲的节奏

构成也是教师必须承担的任务。针对所有这些方面,教师都得想法子把课上时间进行合理分配,处理必须处理的内容,以免学生在家中自己练习时犯重大错误。这些大概就已经把课堂时间撑得满满的,再要求处理其他可能的内容恐怕不会让哪位老师乐意了。然而,器乐课中应该纳入理论内容。用生动的音乐和器乐做例子来讲解音乐理论,可以排除脱离音乐实际而“纸上谈兵”的危险,促进学生对进行中的音乐有个最直接的理解。还有一个好处是:教师可以针对各个学生自身的特点进行理论讲解,这在通常以班级为单位的理论课上是不可能做到的。不过,这也意味着对教师的理论知识及教学技巧提出了更高的要求,否则就无法将理论知识不露痕迹地穿插到课时内。按什么样的顺序处理理论因素,得服从教授器乐所用的材料,所以肯定不能顾全理论的完整性和系统性;好在同样的理论内容会在日后处理某个乐段时再次涉及并得到补充。不管怎么说,因为这样一来,学生对音乐的感受十分强烈,所以也就不枉付出那么大的力气了,说不定学生受到鼓舞,会主动去拓展自己的理论知识呢!师生两人也应该腾出些时间来把音乐的结构在纸上写出来,以书面形式加强认识。这会使学生在背谱演奏时心里更有底,跟他的乐器打起交道来也更有把握。

器乐演奏的形式既可以是独奏,也可以是合奏。两者各具魅力——虽然共同演奏的体验是不可取代的,尤其是对那些所谓的旋律性乐器而言。在这里,通过个体的齐心协力、共同作用,音乐展现为更高层面上的整体。为了整体的利