

音乐教育理论精选译丛

上海市重点人文学科——“立德树人”音乐教育教学研究基地资助

关注音乐实践

——音乐教育哲学（第2版）

Music Matters

A Philosophy of Music Education, Second Edition

[加]戴维·埃利奥特 著

[美]玛丽莎·西尔弗曼

刘沛 译

中央音乐学院出版社

音乐教育理论精选译丛

上海市重点人文学科——“立德树人”音乐教育教学研究基地资助

关注音乐实践

——音乐教育哲学（第2版）

Music Matters

A Philosophy of Music Education, Second Edition

[加]戴维·埃利奥特 著
[美]玛丽莎·西尔弗曼

刘沛 译

中央音乐学院出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

关注音乐实践：音乐教育哲学：第2版 / (加) 戴维·埃利奥特，(美) 玛丽莎·西尔弗曼著；刘沛译. —北京：中央音乐学院出版社，2018.6

(音乐教育理论精选译丛)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 921 - 5

I. ①关… II. ①戴… ②玛… ③刘… III. ①音乐教育—教育哲学 IV. ①J60 - 059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 076609 号

Copyright © 2015, 1995 by Oxford University Press, Inc.

“MUSIC MATTERS: A PHILOSOPHY OF MUSIC EDUCATION, SECOND EDITION” was originally published in English in 2014. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

本书中文版由牛津大学出版社授权出版

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01 - 2018 - 3354

Guānzhù Yīnyuè Shíjiàn

关注音乐实践

——音乐教育哲学 (第2版)

[加] 戴维·埃利奥特 著
[美] 玛丽莎·西尔弗曼 著
刘沛译

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787mm × 1092mm 16 开

印 张：38.75 字数：744 千字

印 刷：北京宏伟双华印刷有限公司

版 次：2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

印 数：1—2,000 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 921 - 5

定 价：195.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031
发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

出版说明

“音乐教育理论精选译丛”由中央音乐学院出版社编辑部编辑余原与中国音乐学院音乐教育系刘沛教授共同策划，精选出7部海外出版的音乐教育学和音乐心理学名著翻译而成。翻译工作主要由刘沛教授主持，许洪帅、吴珍、余原等共同承担。希冀该译丛的出版能为当今音乐教育学和音乐心理学的研究人员提供最前沿、最宝贵的一手资料，同时开阔北京及地方音乐学院、师范院校音乐教育专业师生的阅读视野，拓展音乐教育类典籍波及范围。

《奥尔夫教学法的理论与实践（第一卷）：经典文选（1932—2010年）》（*Texts on Theory and Practice of Orff-Schulwerk Volume I: Basic Texts from the Years 1932—2010*）出版于2011年，是萨尔茨堡奥尔夫教学法论坛举办的纪念奥尔夫学院成立50周年系列活动的成果之一。这部经典文选收编了奥尔夫本人和在奥尔夫教学法的创立与发展中做出杰出贡献的另外8位重要人物撰写的论文。这些论文发表于1932年到2010年，跨越了奥尔夫教学法的发展历程，其中既有对奥尔夫教学法本源和历程的追溯，也有对奥尔夫教学法思想和方法的深度解析，是学习和研究奥尔夫教学法的权威著作。从1924年军特学校（Günther School）的创立算起，奥尔夫教学法发展至今已有90年之久。正如本书作者之一赫尔曼·雷格纳（Hermann Regner）所言，自从奥尔夫编撰出版《为儿童的音乐》教材以来，有关奥尔夫教学法发展的文献即便在奥尔夫的家乡德国也很少出版。而本书的出版对研究和学习奥尔夫教学法，对其中的理念和实践的正本清源起到了重要的作用，弥足珍贵。

《柯达伊教学法II——从民歌到经典》（*The Kodály Method II: Folksong to Masterwork*）最为突出的亮点是作者加拿大卡尔加里大学教授洛伊斯·乔克西（Lois Choksy）在书中所呈现的经过数年教学历练、已臻成熟的19节教学案例，这些案例生动鲜活地引领师生置身于优秀的民族民间歌曲及传世的音乐佳作的感性家园、文化认同和精神世界中，引领广大读者对柯达伊教育哲学和教学方式进行深度体验、理解和欣赏，而非停留在表面的理论和教法的阐释上。与此同时，这些作品的教学过程非常直观，由浅入深、循序渐进（以回旋曲式、变奏曲式和奏鸣曲式为顺序），极具操作性。引人注目的是，作者在书中以精讲的独特教学方式，在教与学的过程中沿着读者音乐欣赏和审美能力的惯性需要，深入透彻地引领广大读者积极关注音

乐作品的元素及其组织、诸层面的音乐分析，以及特别的音乐表达、风格和情感态度的内涵价值。此著作的独特学术价值，不仅在于柯达伊教育哲学和教学法在北美国家多年教学实践的经验总结与智慧升华，更在于其尊重音乐教学规律性的科学把握和创新方式，值得国内同行体悟和反思。因此，该著作在我国当下整个普通学校音乐教育界的出版物中实属少见，必将引起相当关注，并产生深刻影响。

《音乐教育的基本概念》（第二卷）（*Basic Concepts in Music Education II*）是美国音乐教育界公认的经典著作。书中的14位专题作者均为资深音乐教育专家。这本著作首版于1958年。按照编者的说法，本书首版以来对几代音乐教育者发挥了奠基性的影响作用。30多年之后，本书第二卷由当代著名的音乐教育家重写后出版。通览全书，读者可以看到20世纪后半叶美国音乐教育的理念和实践发展的清晰线索，有助于读者深度理解这个时期美国音乐教育的哲学和心理学基础、中小学音乐教育和高等院校音乐教师教育在课程和教学方面的实践，以及影响美国音乐教育的社会文化背景和教育政策背景。改革开放以来，我国读者接触了一些美国音乐教育理论和实践的书籍，但是这本经典著作却一直处在国内音乐教育学者和师生的视野之外，相关的评介也十分罕见。现在，本书译本的出版弥补了这个缺憾，成为我国音乐教育比较研究的一份厚重的依据。本书的另一突出特点，是对美国音乐教育实际状况的真实描述，我国的中小学和高校音乐教师从中可以了解许多酷似亲身经历的教學情形，体验并思索音乐教育实践的共性问题，吸取国际同仁的经验和教训。

《人类的音乐经验——音乐心理学导论》（*Music in the Human Experience: An Introduction to Music Psychology*）是一部广义的音乐心理学教科书，与以往的音乐心理学著作迥然不同。这本教科书立于哲学与科学哲学、生物学与神经科学、声学与心理声学、人类学与社会学等学科的广阔视野，从心理生理学、社会心理学、认知心理学、情绪心理学、人格心理学、表演心理学、学习心理学、心理治疗学等心理学的基础理论和实践分支的角度，探讨了自古以来音乐与人类成长和社会发展的历程之间的亲密关系，阐释了音乐贯穿人类社会、渗透人类生活的奥秘。本书提出并作答的众多课题饶有趣味、令人深思。例如：音乐中的声音物理存在方式是振动，作者不仅探讨了振动的声学原理，还把声音的狭义范畴放大至广义的自然天地，把读者的音乐想象力引向日震学、星震学、弦理论等宽广境界；音乐中的声音的意义缘起究竟何在？作者又把读者对人类的音乐记忆引向自然声景，用生动而详实的自然声音事实描绘了声音在人类世界和生物世界的进化过程中承担的生存和生长意义。这些新颖视角的描述方式，无疑有助于读者对音乐意义的深度理解。音乐在人性形成的过程中，始终担当着一种不可替代的作用，音乐经验在人类活动中的形态变化无穷。本书回答的问题涉及了音乐在人类经验中各种现象：为什么唯有人类是音乐的生灵？为什么人类的身心和情感与音乐之间有着不可思议的响应关系？诸如此类的问题是人性意义之所在的核心问题。作为音乐心理学的一部最新的教科书，《人

类的音乐经验——音乐心理学导论》和读者一起探索、阐释和理解其中的奥秘。另外，本书附录中详列了一个半世纪以来国外出版的音乐心理学著作目录，选编了图书馆常用的本学科在线数据库，附有一整套音乐心理学专业术语解释，各章末尾还提供了讨论问题和补充读物的目录。此外，与本书的教学配套，本书原版的出版社专门设立了教学辅导网站，为读者设计了多项选择测验题和抽认卡片。所有这些资源都是音乐心理学的教学和学习的得力助手，为读者对音乐心理学的深入研究展示了历史与现实的文献视野。

《音乐教育术语手册》(*Dictionary of Music Education: A Handbook of Terminology*)是唯一可见的音乐教育手册。音乐教育的理论和实践涉及众多学科，运用这些学科的知识来拓展对音乐教育的认识、提高自身的教学和学习的质量是音乐教育专业人士的重要工作。所有这些知识均被这部手册收编，多达2 000多个术语，涉及的内容来自音乐教育学教科书和音乐教师的教学、研究实践，以及与音乐教育相关的学科知识。而且，术语的定义简明通俗，切合音乐教师的实际需求，所举的音乐教育实例有助于读者理解其中的涵义。本书既可用作查阅术语的工具，又可成为音乐教育专业的教师和学生的一部知识手册。读者若能每日浏览几页，持之以恒，这些知识定会烂熟于心，自己也定会成为知识全面的音乐教育行家。本书附录的参考文献价值不菲，涵盖了五大类音乐教育文献资源，包括教科书和参考书、测验和测量、网站地址、专业学会、专业期刊，为读者的深入研究和学习提供了便捷的文献查找途径。

《音乐教育的重要课题——当代理论与实践》(*Critical Issues in Music Education: Contemporary Theory and Practice*)是美国哥伦比亚大学教育研究院教授哈罗德·艾伯利斯博士(Harold F. Abeles)领衔编著的音乐教育学新作，作者均为该院教师以及在该院获得博士学位之后在其他院校工作的学者。2008年，中央音乐学院出版社出版了艾伯利斯博士等人编著的国际通用的音乐教育专业标准教科书《音乐教育原理》(*Foundations of Music Education*)，而《音乐教育的重要课题：当代理论与实践》与《音乐教育原理》在内容上有衔接，对当代音乐教育理论和实践的重要发展给予新的深入探讨。两本著作承前启后，堪比姊妹篇章，衔接了20世纪至21世纪音乐教育理论和实践的重要发展，涉及的范畴包括历史发展、社会文化、教育政策、哲学基础、学习与发展心理、课程教学及其评估、教学法、音乐文献、教育技术、教师教育、专业发展、教育研究，是21世纪音乐教育学必读书籍。

《关注音乐实践——音乐教育哲学》(第2版，2014版)(*Music Matters-A Philosophy of Music Education*)是在大卫·艾略特(David Elliott)早年所著的《关注音乐实践——新音乐教育哲学》(1995版)出版19年后，由原作者和玛丽莎·西尔弗曼(Marissa Silverman)共同彻底改写的一本最新音乐教育哲学著作。本书共分3部分，内含14章，体例采用教科书格式。其内容深入、观点新颖；吸取了科学、

认知、哲学的最新成果，从批判思维和创造思维的角度，对音乐教育的个体性、发展性、特殊性等诸多问题给予阐释。主要内容不仅涉及音乐在人类的生活和教育中的价值与意义、音乐教育的内容、音乐教育的方法等常规的内容，还整合了文化社会学、艺术学、民族学等视野，探讨了音乐教育的性质，音乐教育的多元价值，音乐的活动和聆听，社区音乐，音乐的理解、情绪和创造等问题。全书体现了作者基于行动、感性和个性的风格，并为学校音乐教育的课程和教学提出了可行的教学实践原理和原则。本书的读者对象极为广泛。它既可被用作高等学校音乐专业的教科书，长期稳定地使用，又可作为研究人员、广大中小学教师和各类音乐工作者的读物，亦可用于音乐行业内各类人员的继续教育和培训。

除上述7部著作之外，本译丛将与时俱进，陆续推出其他最新、最优秀的音乐教育类著作。

本译丛的出版工作得到了中央音乐学院音乐教育学院、中国音乐学院和上海音乐学院有关部门的大力支持，在此，我们表示衷心的感谢！

我们把这本书献给我们的母亲和父亲

戴维的母亲和父亲：玛格丽特·埃利奥特和詹姆士·埃利奥特

玛丽莎的母亲和父亲：玛利安·加夫尼和约瑟夫·加夫尼

我写书，不是为了最终的定论，而是为了其他书可能问世，即便它们不是我的著述。

——米歇尔·福柯 (Michel Foucault)

轻摇那只依然鸣唱的钟铃，
忘却你那曾经完美的奉品。
世间万物裂隙难免，
耀眼光芒由此射进。

——《赞美诗》(Anthem)，伦纳德·科恩 (Leonard Cohen)

译者前言

作为本书的译者，我在这里向读者说明两件事情：

这本译著交稿之后，我邀请本书作者戴维和玛丽莎，为中国读者写一份中文版前言。两位作者经过再三思考认为，意欲全面完整地把握本书表达的思想，需要仔细阅读全书。一部哲学著作的核心要点，绝非三言两语所能概括。一份简短的前言，并不足以引导读者理解和把握全书。他们提出，由我写一份译者前言，一是向读者转达他们的一点阅读建议，二是让我简要地谈谈自己在本书的翻译和研究过程中的主要体会。

这里，我先转达本书的两位作者向读者提出的阅读建议。下述是他们给我发的邮件的原话：

亲爱的读者：非常感谢您阅读由戴维·埃利奥特和玛丽莎·西尔弗曼撰写的这部著作——《关注音乐实践——音乐教育哲学》（第2版）。为了帮助您对本书表述的哲学有个大体的了解，我们建议您留意以下几点：

1. 前言和本书的组织。这一部分解释本书将要讨论的问题，请您格外留意。
2. 目录。这一部分显示的是本书各章的标题，以及各章讨论的具体课题。请您用些时间研究一下各章的标题及其内容，以便把握全书讨论的全貌以及其中的哲学思想。
3. 致谢。这一部分扼要地介绍埃利奥特博士和西尔弗曼博士在撰写本书过程中，对我们提出建议和意见的有关人士。

此外，原著作者还建议我，在本书中摘录几段有关“实践”和“实践的”的界定性表述，作为理解本书核心思想的一种提示：

实践是一个多维度的概念，包括为以下3方面的发展所做的行动反思和批判的反思行动：（1）促使个人和社会的兴盛和幸福；（2）对他人的伦理关怀；（3）促进人们及其日常生活的积极转化。

这里所说的实践，其核心在于为人们的全面发展所做的审慎的、关怀的思想与行动。这里所说的全面发展，包括人们在音乐、认知-情绪-躯体、社会、文化、伦理和教育等方面的实现和兴盛。

对于音乐教育而言，实践意味着什么？简言之，实践的音乐教育从以下3条相辅相成的途径来看待音乐的行动：

(1) 这些行动富于批判的反思和独到的见地；

(2) 这些行动根植于传统的和不断变化的音乐价值、文化价值、社会价值，并对之做出创造性的反响；

(3) 这些行动的宗旨，在于改进学生的个人生活以及整个社会音乐生活。这些行动的理解、教学和实施符合社会公认的伦理，代表民主进步的思想潮流。

当我们说到“教人”和“育人”，使人们能在音乐活动中表达自我，在音乐聆听中体悟深刻，下述的前置于“音乐”的4个英文介词对于我们理解和阐释“音乐教育”就显得格外重要，它们分别是“in”“about”“for”“through”。请读者留意以下这4个介词的差异：

“育人于乐”(*education in music*)指的是教在音乐之中，学在音乐之中，涉及的是音乐活动和音乐聆听的教和学。

“育人知乐”(*education about music*)指的是有关音乐活动、音乐聆听、音乐历史、音乐理论等正式的知识(或此类语言信息)的教和学。

“育人为乐”(*education for music*)指的是音乐职业取向的教和学，旨在培养音乐的表演者、作曲者、音乐史学者、评论者、研究者、教师、社会音乐工作者等等。

“以乐育人”(*education through music*)涵盖在上述3种意思的音乐教育之中。这是因为，上述3种音乐教育在实施中，都是直接或间接地关联着“育人”目的，诸如促进人的健康、幸福、快乐、批判的-社会的反思等等。

音乐经验的第5种含义，是把“教育”看作是一种专业的作为。一个人获得了从事音乐教育的资质，因而能够谋生，赢得名望。在这个意义上，音乐教育意味着一种专业的实务，按照前述围绕音乐的4点角度，把知识传授予人。至于这4点是否面面俱到，或仅取一二，则有赖于教师自己的价值信念。

我们所说的实践的音乐教育，其要点在促使人们发展必要的能力和素质，追求众多的极为重要的生活目的和生活价值，不仅为自己，也为其他人。这些目的和价值包括但不限于：一种完善的生活，个人的和社会的幸福感(认识的、情感的等等)，自我实现，良好的人际关系，为自己为他人谋求幸福——简言之，这是一种人类不断进步和欣欣向荣的幸福生活，

其源泉来自全民参与的、洋溢艺术灵气和创造精神、汇集多元文化的非正式和正式的学校音乐教育及社会音乐教育。重要的是，实践的音乐教育和社会音乐强调的是任何形式或所有形式的音乐活动和聆听活动的意义、价值和宗旨，同时特别注重这些活动“缘起的、特定的社会和文化环境，以及这些环境中的人们体验和理解这些活动的特有方式。

原著作者的以上建议，我忠实地转达给读者。下面，我再简略地与读者分享一下自己在翻译过程中体会较深的几个议题。需要强调的是，下述简要的文字不是我对本书的全部看法。我只是按照原著作者的建议，写出印象最深或直觉的点滴体会。

本书对音乐教育哲学的创新性贡献，突出表现在如下几个方面：

音乐是人类的社会活动，不是脱离特定文化历史环境的书面符号，不是“作品中心论”取向的乐谱分析作业。这种实践论的立场扬弃了陈旧的自律论，要求音乐教育关注色彩缤纷的、活生生的音乐活动，关注人类多样化音乐活动的多方面的环境或说背景（context）这个术语，在作者心目中的分量之重十分明显，它在书中出现次数多达近500次，是本书词频最高的一个术语，与之交替使用的情境（situation或其变体）一词的频次也多达266次，可见作者多么看重人类学意义上的音乐活动之所以产生和发展的社会背景和历史文化情境。原书作者刻意批判的对象就是把音乐仅仅视为“声音而已”的狭隘视角，也就是脱离历史环境，就乐谱谈要素、论结构的分析视角。说到这一点，建议读者还要留意一下，作者在论及人类音乐活动的各种环境时，常常刻意地选择非西方的社会的和文化的的环境作为论述的例子，流露出作者对非西方民族及其文化的积极态度。

教育是人类的社会活动。教育活动要坚守人类的善行伦理，把关怀和育人、促进人和社会的积极转化、实现社会的兴盛、人民的福祉作为音乐教育的根本任务。这些论题充分吸收了批判教育学、关怀伦理学、积极心理学、人本主义心理学、女权主义研究等领域的成果，诸如关怀、兴盛、福流的概念，赋权于民的思想，同理或共情，这些概念都值得读者注意和研究。

教育的对象是人。有关我们对人的全面的认识，本书的阐释颇具创意。作者吸取了人类学和代表认知心理学二次革命的具身认知研究等观点和方法，在个体性及其有关领域的阐释中，反对分裂，坚持和合，改变了心理学对人的心理过程的传统分类方式，把人的身体、大脑、认识、情感、行动作为一个整体来对待。同时，本书作者十分强调人的各种社会属性。与之相关，作者首创了音乐理解和音乐认识的16种方式，在音乐教育中力求立于行动的全面的音乐思维和认识。

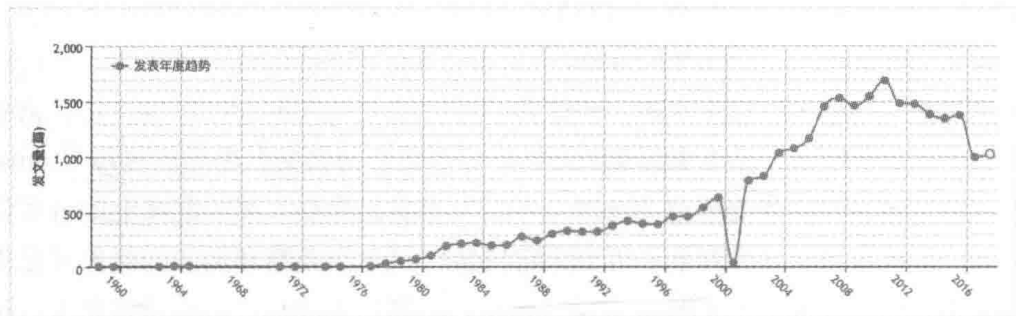
本书的布局严谨，结构明晰，逻辑连贯，关键概念一以贯之，在概念体系的建设中坚持自家的规范，力求使本书成为一家哲学之说。作为译者，我觉得还是有必要就本书的一些重要术语及其意义做出进一步的说明，供读者参考。

“实践”(praxis)和“实践的”(praxial)是本书的核心概念,请读者勿将其混淆于“实际”“实务”(practice及其形容词practical),也不宜把它们看作是与理论相对的概念。如果这样看,与本书作者的原意恰恰相悖。为了深入弄清实践哲学的历史和现状以及相关的重要概念,我建议音乐教育的同行留意,实践哲学缘起于希腊的亚里士多德,20世纪后期又成为西方哲学界研究的重点。不仅西方哲学界如此,我国改革开放以来,实践哲学也是我国哲学研究的一个热门课题,持续展开至今,参见下图^①。

计量可视化分析—检索结果

① 数据来源: 文献总数: 28111 篇; 检索条件: (主题=实践哲学)(模糊匹配), 专辑导航: 全部; 数据库: 文献 跨库检索

总体趋势分析

图前言1 我国实践哲学的研究论文数量趋势

改革开放以来,我国发表的有关实践哲学的研究论文的数量见下表^②。表内括号中的数据,是当年发表的有关实践哲学研究的篇数。

可见,我国学术界对实践哲学的研讨已达40年之久。我们回顾一下:埃利奥特的*Music Matters*第1版,原版的版权页注明1995年刊行。^③齐雪和赖达富翻译的该书中文版于2009年发行。相比之下,对于埃利奥特提出的音乐教育的实践哲学,我国音乐教育界开始关注的时间较晚。我提供以上数据,旨在建议读者关注音乐教育学之外的更大领域中的学术动向,以便拓宽我们的学术视野,把音乐教育的实践哲学观点放到更大的学术背景给予理解和考察。

① 图片来源于中国知网2018年1月22日截图。

② 数据采集自中国知网2018年1月22日数据,数据截止年份是2017年。

③ 时间再往前推4年,埃利奥特首版的*Music Matters*在1995年出版之前,菲利普·阿尔波森(Philip Alperson)曾于1991年在美国音乐教育界提出了实践的(praxial)哲学的概念。参见:Alperson, Philip. What Should One Expect from a Philosophy of Music Education? [J] *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 25, No. 3, Special Issue: Philosophy of Music and Music Education (Autumn, 1991): 215—242.

表1 改革开放以来我国实践哲学的研究论文的发表数量

1978—1979	1981—1989	1990—1999	2000—2009	2010—2017
1978 (35)	1980 (72)	1990 (328)	2000 (628)	2010 (1540)
1979 (57)	1981 (108)	1991 (320)	2001 (687)	2011 (1684)
	1982 (192)	1992 (320)	2002 (783)	2012 (1476)
	1983 (212)	1993 (375)	2003 (824)	2013 (1469)
	1984 (220)	1994 (417)	2004 (1031)	2014 (1377)
	1985 (196)	1995 (393)	2005 (1072)	2015 (1339)
	1986 (201)	1996 (388)	2006 (1163)	2016 (1370)
	1987 (276)	1997 (459)	2007 (1446)	2017 (992)
	1988 (242)	1998 (459)	2008 (1523)	
	1989 (300)	1999 (538)	2009 (1453)	

前面已经提到，实践的概念有别于实际（实务），本书作者对此格外看重。到了本书最后三章，作者频繁使用了唐纳德·舍恩提出的“实习”（*practicum*）概念，达100多次。此处“实习”的意思，并非师范生的教学实习。对此，译者不作更多解释，建议读者自行留意。

再来解释一下作者对英文的“音乐”一词所做的处理——*MUSICS*（全部大写，复数）指全球古今所有的音乐实践；*Music*（首字母大写）指某一特定类型的音乐实践；*music*（小写）指以往通常意义上的不同种类的音乐作品或者音乐—社会事件。在一个英文单词上做出这样的处理是一件容易的事情，但是与之对应的中文翻译，译者认为不必另造几个中文词汇。我的办法是按照中文的习惯进行变通，尽可能表达出作者的原意。

与上述相似，原著作者对于“教育”的英文一词，也做了相似的说明，具体情况参见第四章，译者不再赘述。

另外，我需要解释原著的一个动名词——*musicing*。关于这个词的翻译，我在第三章写了一段译者注释。我查阅了 *Webster's Third New International Dictionary*，*music* 这个词不仅是名词，也可作为动词，也有相应的动名词。这个词在原著中就是指所有形式的音乐活动，我在译著中也是这样处理的，请读者留意。

最后，我想强调，这本书洋溢着反思和批判的精神。作者倡导的认识论反对简单化、片面性的二元对立思维，颇具几分中国人的和合思想。贯通这部著作的始终，作者在所有的论题上力求全面和完整，规避片面和割裂。对于这些思想，我们只要细细琢磨，就能觉察到不少可取之处，给予我们不少启发。譬如，以往有的理论认为，美是某些客观的属性在人的主观世界中的反映。但是，这种说法忽视了人的反映并不是客观世界的机械镜映，而是能动的反映。更重要的是，我们无法否认，人类的艺术作为首先是人们创造性的社会活动。还有，在有关审美教育的讨论中，一

些表述至今仍然把这种反映限于感知（感觉和知觉）的层次，也就是常见的“审美感知”一说。假定我们承认审美，但是将其限于感觉和知觉的层次，实际上就拒绝了这种认识的全面性，否认了感知层次之上的思维和想象等心理活动，这样的立论显然不符合艺术活动的实际情况。

这本译著保留了原著引文著录和注释一律采用全书尾注的形式这个做法。保留全书尾注的形式，是因为书中的引文量巨大，如果采用脚注的形式，书中的许多地方将会导致正文与脚注的篇幅不成比例。

本书的知识涉及面广，译文的谬误在所难免。这里，我恳请读者指出译著可能出现的错误，告知译者或编辑，以便本书再次印刷时予以改正。

这本译著的翻译出版工作，得到了许多同仁的支持。作为译者，我在此向他们表示诚挚的谢意。中央音乐学院高建进教授在本书英文版尚未刊行时就向我建议翻译此书；中央音乐学院出版社的领导俞人豪教授、张伯瑜教授一直关心本书的翻译出版事宜；中央音乐学院出版社编辑部主任余原女士是本译丛最重要的策划人，同时对本书的编辑出版倾注了大量心血，并对本书的翻译提出了大量的、中肯的宝贵意见，使译著的质量得以保障。我要特别感谢上海音乐学院教授、音乐教育系主任余丹红博士的慷慨支持，使这本译著纳入上海音乐学院内涵建设项目及上海市重点人文学科——“立德树人”音乐教育教学基地项目资助。本人作为上海音乐学院“柔性引进教授”来完成这本译著，甚感荣幸。除了感谢中央音乐学院、上海音乐学院的同仁和领导对本书的支持之外，我还要感谢中国音乐学院领导和同仁对本套译丛的关心和支持。你们的支持和帮助，我永远感恩于心。最后，也是最重要的，我要深深感谢本书作者戴维和玛丽莎。你们写了这样一本好书，为中国读者提供了可资借鉴的宝贵经验。同时，我也深谢两位作者不厌其烦地与我在电子邮件上商议诸多事宜所付出的辛劳。

刘沛

2018年1月

致 谢

同行是福分，亲朋是好运。广交朋友、结识同行，给我们带来福分和好运，为本书增添智慧和灵气。

本书的写作过程中，如果没有3位纽约大学的同行——劳伦斯·费拉拉（Lawrence Ferrara）、约翰·吉尔伯特（John Gilbert）和罗伯特·罗（Robert Rowe）给予我们深入的、持续的、热情的鼓励，我们在研究和写作中定会倍感困难。与此同时，我们还要感谢约翰·卡利音乐学院的同行：莉萨·德洛伦索（Lisa DeLorenzo）、雪莱·阿克森（Shelley Axelson）、杰弗里·孔克尔（Jeffrey Kunkel）。他们的卓识与建议助力我们理清了几个议题上的思路。

韦恩·鲍曼（Wayne Bowman）和托马斯·里吉尔斯基（Thomas Regelski）既是我们的同行，又是我们的密友。关于许多复杂概念的深度理解，尤其在我们思路受阻的关键时刻，他们的思想使我们受益匪浅，如遇甘霖。本书写作接近尾声时，我们与鲍曼多次相约在纽约的餐厅，炽热的切磋碰撞于聚会，思想的火花融化于美食。在芬兰的赫尔辛基，我们在托马斯家中的讨论更是令人难以忘怀。二位学者对我们的支持天长日久，从未动摇。没有他们的支持，本书的分量定会大打折扣。

本书的许多重要主题，还得益于众多学者。我们把衷心的谢意献给盖瑞·麦克弗森（Gary McPherson）、塞拉·伍德沃德（Sheila Woodward）、雷蒙德·麦克唐纳（Raymond MacDonald）、帕特里克·尤斯林（Patrik Juslin）、迈克尔·奥沙利文（Mícheál Ó Súilleabháin）、丹尼尔·列维京（Daniel Levitin）、多纳德·霍杰斯（Donald Hodges）、盖瑞·马库斯（Gary Marcus）、理查德·科尔维尔（Richard Colwell）、加布里埃尔·普列戈·卡拉斯科（Gabriel Pliego Carrasco）、戴夫·普勒斯（Dave Price）、李·希金斯（Lee Higgins）、基斯·斯万尼克（Keith Swanwick）、内尔·诺丁斯（Nel Noddings）、戴安娜·拉维奇（Diane Ravitch）、弗朗西斯·斯帕肖特（Francis Sparshott）、莉迪娅·戈尔（Lydia Goehr）、提摩西·查普尔（Timothy Chappell）、理查德·舒斯特曼（Richard Shusterman）、海迪·韦斯特隆德（Heidi Westerlund）、弗雷德·尼尔森（Frede Nielsen）、保莱利奥·奥多祖（Polyvios Androustos）、V.J.曼佐（V.J. Manzo）、马修·蒂博（Matthew Thibeault）、约瑟夫·雷道克斯（Joseph LeDoux）、安东尼奥·达马西奥（Antonio Damasio）、蒂莫西·布罗

菲 (Timothy Brophy)、纳塔莉·萨拉赞 (Natalie Sarrazin)、许晨馨 (ChenXin Xu)、亚历克斯·吕特曼 (Alex Ruthmann)、弗里茨 (Fritz)、海伦·雷诺 (Helen Renold)。

我们还要感谢大卫·金斯伯格 (David Ginsberg)、珍妮弗·麦卡罗尔 (Jennifer McCarroll) 对本书的关心和耐心。否则, 本书根本无法问世。

随着本书写作的步步深入, 纽约大学的众多硕博研究生参与其中, 功不可没。戴维指导下的那些研究生, 有的已经毕业, 有的尚在学习。借此机会, 我们向他们致以谢意, 他们分别是: 凯西·海斯 (Casey Hayes)、苏珊·戴维斯 (Susan Davis)、卡拉·尹顿 (Kara Eaton)、亚当·贝尔 (Adam Bell)、安迪·克里昆 (Andy Krikun)、伊娃·戈尔夫 (Eva Egolf)。另外, 在本书的写作初期, 克里斯腾·钱布罗内 (Kristen Ciambrone)、艾丽莎·米勒-凯 (Elissa Miller-Kay)、米歇尔·兰帕尔 (Michelle Rampall) 阅读过几章的草稿, 提出了富有见识的动议。

对于本书手稿的处理, 埃拉·威尔科克斯 (Ella Wilcox) 给予了宝贵的协助。

我们感谢牛津大学出版社的编辑理查德·卡林 (Richard Carlin)、苏珊娜·拉扬 (Suzanne Ryan)、简·贝蒂 (Jan Beatty)。感谢你们的仁义、慷慨、耐心、宽容, 感谢你们为本书的内容、设计和生产付出的心思和辛劳。

今天, 我们之所以能够成为音乐家、音乐教育家, 仰仗的是我们在成长旅程中遇到的各位伯乐对我们的真心关爱和辛勤付出。所有这些, 我们终身难以忘怀。饮水思源, 我们有话要说——

戴维:

在扶持我成长的人物当中, 排在第一位的是我的父亲。在他的音乐生活中, 充满着炽热的追求和毕生的热爱, 好似不竭的源泉, 滋养着我的悟性和灵感, 支撑着我对音乐的信念和思索。接下来, 便是我在多伦多接受的正式教育, 包括在初中管乐团和跟随格伦·伍德 (Glen Wood) 学作曲的那些时光。我在 13 岁时, 暗下决心将来在音乐和音乐教育的某个方面要有所作为, 而这个决定的主要动力便源自格伦。我的中学管乐团、爵士乐团、作曲老师罗伯特·克伦甘 (Robert Cringan) 给予我无数的机会, 使我能在丰富的学校音乐教育环境之中全身心地投入表演、指挥、作曲、改编, 甚至辅导我的同伴。在长达 40 多年的岁月里, 他对音乐教育事业忠心耿耿, 对下一代的培育始终如一。我在多伦多学习和从事作曲和改编工作时期, 受益于戈登·德拉蒙特 (Gordon Delamont)。他是加拿大杰出的作曲家、编曲家。在他的身边, 我感受到非凡的艺术气质和音乐创造的力量。对于音乐和音乐教育的性质、价值, 他们 4 位恰巧都抱有浓厚的兴趣和敏锐的见解。对于我来说, 这是极大的庆幸。最后, 我想向玛丽莎·西尔弗曼 (Marissa Silverman) 致谢——她既是我的内人, 又