

GUOWAI YINYUE JIAOYU TIXI
JI QI ZAI WOGUO DE BENTUHUA TANSUO

国外音乐教育体系

及其在我国本土化探索

雷 嘉◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

国外音乐教育体系 及其在我国的本土化探索

雷 嘉◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书以国外音乐教育体系为研究对象,针对达尔克罗兹音乐教育体系、奥尔夫音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系、铃木音乐教育体系、综合音乐感教育体系、其他音乐教育体系的教学法以及在中国的合理化运用等方面进行了详尽的分析。

本书思路清晰、内容详细,理论阐述深入浅出,而且有大量的实例,使读者易读易懂且不失趣味。整体上说,这是一本有特色的、不可多得的音乐教育体系理论研究著作。

图书在版编目(CIP)数据

国外音乐教育体系及其在我国的本土化探索/雷嘉

著. —北京:中国水利水电出版社, 2017. 10

ISBN 978-7-5170-6036-9

I. ①国… II. ①雷… III. ①音乐教育—教育体系—研究—中国 IV. ①J60—059

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 277811 号

书 名	国外音乐教育体系及其在我国的本土化探索 GUOWAI YINYUE JIAOYU TIXI JI QI ZAI WOGUO DE BENTUHUA TANSUO
作 者	雷 嘉 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www. waterpub. com. cn E-mail: sales@waterpub. com. cn 电话: (010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 15.75 印张 204 千字
版 次	2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	76.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

随着人类社会教育活动的不断深入和其他相关学科研究的迅速发展,世界各国音乐教育在观念更新、目标确立以及教学内容、教学方法等方面都经历了实质性的变革。其标志是 20 世纪初以来一些独立而富有特色的音乐教育体系的形成、确立和传播,大大地推动了音乐教育理论和实践的发展。当前国际上较有影响的主要音乐教学体系及教学法有达尔克罗兹体态律动学、奥尔夫教学法、柯达伊教学法、铃木教学法、综合音乐感教学法等。这几种教学法在教育思想上与教学技术上彼此有许多相通的地方,科学性、逻辑性、人性化、自然化等特征伴随着整个的音乐教育过程。这些音乐教育体系和教学方法的产生和传播,推动了学校音乐教育理论和实践的发展,呈现了音乐教学内容与形式的多样化。学习、研究国外音乐教育体系和方法,对我国音乐教育的发展有着十分重要的意义。

国外音乐教育体系的形成与发展,均与其历史、国情、文化传统、民族特性密切相关,具有因时、因地、因人而异的特点。因此我们的学习与借鉴决不能生搬硬套、只注意到浅表的一招一式,而应该透过这些方法与经验理解其教育理念,结合我国音乐文化的传统和教学实际,创造性地吸收其中一切优秀、有益的成分,以促进我国音乐教育改革的深入发展。本书即对各大音乐教育体系进行细致的分析与研究,并对这些教育体系在中国的本土化运用进行探讨。

全书共分为 6 章,每一章都是对教育体系的分析与研究。第一至第六章依次对达尔克罗兹音乐教育体系、奥尔夫音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系、铃木音乐教育体系、综合音乐感教育体

系以及其他音乐教育体系进行了系统化的研究,针对这些教育体系的创始人、教学方法以及在我国运用等做出了分析。

本书最大的特点就是思路清晰、有层次,理论阐述深入浅出,通俗易懂。尤其是本书对于教育体系、教学案例的分析等方面的选择经过了谨慎考量,以突出重点,使读者在阅读的过程中有所重视。同时,本书吸收借鉴了最新的教学实践以及教学成果,在内容方面具有时代特色。

笔者在撰写本书时,得益于许多同仁前辈的研究成果,既受益匪浅,也深感自身所存在的不足。笔者希望读者阅读本书之后,在得到收获的同时对本书提出更多的批评建议,也希望有更多的研究学者可以继续对音乐教育体系进行研究,以促进其不断发展、日臻完善。

作 者

2017年8月

目 录

前言

第一章 达尔克罗兹音乐教育体系	1
第一节 达尔克罗兹生平概述	1
第二节 达尔克罗兹音乐教育体系及教学法	5
第三节 达尔克罗兹音乐教育体系的本土化研究	24
第二章 奥尔夫音乐教育体系	41
第一节 奥尔夫生平概述	41
第二节 奥尔夫音乐教育体系及教学法	61
第三节 奥尔夫音乐教育体系的本土化研究	74
第三章 柯达伊音乐教育体系	111
第一节 柯达伊生平概述	111
第二节 柯达伊音乐教育体系及教学法	126
第三节 柯达伊音乐教育体系的本土化研究	144
第四章 铃木音乐教育体系	160
第一节 铃木镇一生平概述	160
第二节 铃木音乐教育体系及教学法	164
第三节 铃木音乐教育体系的本土化研究	181
第五章 综合音乐感教育体系	187
第一节 综合音乐素质教育体系及教学法	187

第二节 综合音乐素质教育体系的本土化研究	199
第六章 其他音乐教育体系	206
第一节 卡巴列夫斯基音乐教育体系	206
第二节 科尔曼音乐教育体系	213
参考文献	244

第一章 达尔克罗兹音乐教育体系

音乐教育是一项系统化的,长期性的工程。在西方,音乐教育体系的发展已经成为当今教育的重要组成部分。现代音乐教育要面向未来,密切关注世界及中国音乐教育发展的动向,这就需要我们深入研究世界各个音乐教育体系。本章重点论述的是达尔克罗兹音乐教育体系,主要包括3个方面的内容,即达尔克罗兹生平概述、达尔克罗兹音乐教育体系及教育法、达尔克罗兹音乐教育体系的本土化研究。

第一节 达尔克罗兹生平概述

瑞士著名的作曲家、音乐教育家爱弥尔·雅克·达尔克罗兹(Emile Jaques Dalcroze, 1865~1950)^①, 1865年7月6日在奥地利维也纳出生,但是他的国籍则属于瑞士,如图1-1所示。从他的成长环境来看,他的家族中也存在一些音乐的历史传统,前辈中有部分人都曾经是唱诗班、弦乐四重奏的主要成员。他父亲的家乡在圣克罗兹(Sainte-croix),这是个具有典型音乐色彩的小镇,以生产八音盒而闻名世界。他父亲同时还是一个著名的钟表推销商,经常在巴黎、俄国等很多地方进行商业活动。达尔克罗兹从小就开始跟随家人学习音乐,6岁时开始学习钢琴演奏,7岁时曾经谱写过一首进行曲,献给了当时一个5岁的小女孩。在一些书中也有介绍,他的母亲尤莉(Julie Jaques)曾经是一位音乐老

① 原名为爱弥儿·昂利·雅克。

师,受到瑞士当时著名的教育家裴斯泰洛齐(Pestalozzi,J. H)教育哲学思想的深刻影响,十分注重培养子女们对艺术学习的兴趣。

图 1-1 达尔克罗兹

达尔克罗兹出生之后,先是在维也纳生活了十年的时间,所以他有大量的时间和机会广泛接触到音乐,常常会参加各种音乐会活动。有一次他在去听爱德华·斯特劳斯(Eduard Strauss,即约翰·斯特劳斯的胞弟)指挥的音乐会时,他曾经在衣袖内藏了一个尺子,等到幕间大家都休息的时候,他则拿出了尺子站于台上模仿了爱德华·斯特劳斯指挥的动作,这一动作立刻吸引了爱德华的注意。爱德华曾经对达尔克罗兹的父母说,如果这个孩子从事音乐工作的话,一定能够成为一个伟大的音乐家。后来的传记作者都提到了这一段经历,认为爱德华是独具慧眼的,做出了十分准确的预言判断。

1875年,达尔克罗兹随着家人一起迁回到日内瓦定居。

1881年,达尔克罗兹毕业于日内瓦的一所学校,之后顺利进入到一个附设了两年大学预科的中学读书。这期间,他同时还在日内瓦音乐学院学习钢琴演奏与作曲,参加乐队活动。16岁时便参加了当时十分有名的文学戏剧俱乐部,积极地参加各种各样的戏剧、音乐活动,并与当时很多的文化艺术名人有比较密切的交

往。这些经历对他后来艺术教育思想的形成、方法的创新都产生了极其积极的影响。

1883年,达尔克罗兹又进入到日内瓦大学学习,但是他仅学习了一年的基础课就离校了,这主要是因为他在入学时还没有想好到底该朝哪个方面发展。

一年以后,他再次来到法国巴黎,这个时期的他已经决定要学习戏剧。在巴黎,他还应聘了法兰西喜剧院的一些工作,同时还要学习音乐。当时的他很想拜福雷为师,学习音乐作曲。

1886年,达尔克罗兹应邀来到了北非的阿尔及尔,有机会近距离接触到阿拉伯的音乐。他对阿拉伯音乐中的一些比较复杂的节奏产生了极大的兴趣,同时也感到十分困惑。从阿尔及尔回去之后,他便决定到维也纳音乐院继续学习深造。

1887年,达尔克罗兹跟随父亲到维也纳,经过层层严格的考试之后,达尔克罗兹最终进入了安东·布鲁克纳(Anton Bruckner)的作曲班。布鲁克纳有十分严格的教学模式和比较传统的教学方法,达尔克罗兹常常会与之产生一些小的冲突,后来便转入到阿道夫·普罗斯尼兹(Adolf Prosniz)的作曲班中去学习。在这期间,他深入研究了巴赫、贝多芬、瓦格纳等一些欧洲大作曲家的音乐作品。

1889年,达尔克罗兹又考进了巴黎音乐学院,并最终进入了福雷的作曲班学习,与此同时还师从当时著名的作曲家德里布(Delibes)。

1892年,达尔克罗兹在完成了最后的学业以后,回到了日内瓦音乐学院,在这期间,他主要教授音乐史、和声、高级视唱练耳等音乐课程,同时还举办了很多音乐创作活动。

1893年,达尔克罗兹又发表了他的第一部歌曲集,其中有很多歌曲在社会上得到了迅速广泛的传唱。他一生中的作品创作多达一千首,包括歌曲、多部歌剧以及钢琴曲、小提琴协奏曲、室内乐等多种类型的音乐作品,算得上是一个名副其实的多产作曲家。

1894年,达尔克罗兹出版创作了视唱练耳教科书《实用音准练习》,同时以此作为起点,开始进行对体态律动教学法的实验与深入探索。其教育的思想观念由此逐步形成与最终确立,教学的方法也得到逐步完善,并且还得到了不断地发展与广泛的传播。

1902年,由于日内瓦音乐学院极力反对他从事教学实验,他不得已提出了辞职。

1905年,达尔克罗兹在瑞士的作曲家协会会议上,第一次展示出了他教学改革所取得的成果,使当时瑞士的音乐家们感到大为震动,并且极力敦促他尽快出版研究成果,使他的教学方法得到较快推广。

1906年,达尔克罗兹出版了书籍《达尔克罗兹体态律动教学法》,该书主要是由5个部分组成的,在当时引起了极大反响。

达尔克罗兹创作的教学方法在当时虽然得到了十分广泛的支持,但是伴随而来的是激烈的反对,有很多人都比较难以接受他给传统教育带来的严重冲击。达尔克罗兹为此也做出了十分艰苦的斗争,并且最终取得了伟大的胜利,先是在国外很多国家都获得了极大的认可,最后瑞士政府也不得不认可这一教育方法。

1910年是达尔克罗兹事业发展的顶点时期。在德国的赫勒劳(Hellerau)创建了实验、应用达尔克罗兹体系的专门研究所,同时也极大地吸引了来自各国的艺术家、教师前来学习。达尔克罗兹体态律动教学方法在这个时期也得以进一步扩大到与舞蹈、戏剧艺术等有关的领域之中,在国际上也引起了十分广泛的重视。有很多的评论都认为,达尔克罗兹重新发现了艺术,并且找到了与古希腊艺术精神相同的本质。

1912年,达尔克罗兹带领自己的学生前往英国学习,在伦敦、曼彻斯特等英国著名的大城市中开办讲座、演示教学,引起了当时音乐界以及音乐教育界的普遍关注。1913年,他又在伦敦创办了达尔克罗兹体态律动学校,并且相继在法国巴黎、德国柏林、奥地利维也纳、瑞典斯德哥尔摩、美国纽约等世界各地建立这类

学校。

第一次世界大战的爆发,使达尔克罗兹的音乐教育工作被迫中断。他从赫勒劳回到了日内瓦地区,第二年则在日内瓦创建了“达尔克罗兹学院”。1919年则发表了一份《节奏、音乐和教育》的著作,1930年又发表了一篇《体态律动、艺术和教育》等理论著作。

1950年7月1日,85岁的达尔克罗兹在日内瓦去世。他去世时,日内瓦全市人民都沉浸在悲痛之后,后来,日内瓦市政府追授他“荣誉市民”的称号,1958年还专门命名了一条十分繁华的大街为“达尔克罗兹大街”。

达尔克罗兹虽然逝世了,但是他创立的教育体系仍然在进一步发展。在纽约、伦敦、多伦多、莫斯科等很多国家和地区中都纷纷得到实践,同时还进一步发展了他的教学法。他的体系也是后来20世纪音乐教育改革与音乐教育家树立的典范,同时也对奥尔夫教学法以及柯达伊教学法的产生和形成,起到了创新与先导的作用。

1965年,在瑞士举办了十分隆重的纪念活动——达尔克罗兹诞辰100周年的活动,并且为此建立了一座专门的达尔克罗兹纪念馆。

第二节 达尔克罗兹音乐教育体系及教育法

一、达尔克罗兹音乐教育体系基本内容

20世纪世界儿童音乐教育的发展,在一定程度上可以说是以一些独立而富于特色的儿童音乐教育体系的形成、确立和传播为标志的。其中,最早在世界范围获得广泛关注的,有着相当完善的教育目标、内容、形式、程序、方法和教材系统,并对以后出现的音乐教育体系及教学法有着重大影响的儿童音乐教育体系就是

达尔克罗兹教学法。达尔克罗兹音乐教育体系建立至今已有将近 100 年的历史,它对 20 世纪后相继出现的各种音乐教育改革的思想、体系都具有深远影响。今天,它仍然朝气蓬勃,充满生命力,原因就在于它不但在音乐教育中开创了一个全新的领域,并且仍在不断地与时俱进地发展着。

在教学生涯的早期,达尔克罗兹便意识到音乐学院里的许多专业课存在问题:学生的演奏动作技术与内在音乐感受的严重脱节;为了发展卓越的技巧,强调训练个别官能,而对音乐的表现却很少等。这类问题反映出传统教学方法的弊端:书面符号与实际音响的分离,技术与艺术的割裂。这导致音乐理论的学习成为非音乐性的、公式化的抽象概念练习,音乐演奏的练习成为一种近似麻木状态的动作重复。为了帮助学生根除这种弊端,他还开始了一系列的实验。

首先,他结合自己的教学内容,开设了高级视唱练耳课程。这是融视唱、练耳、理论、表演和即兴演奏为一体的综合性课程。将传统音乐理论和知识教学中的通过音乐符号表达抽象概念变成通过音乐音响获得对音乐知识和概念的基本体验设法帮助学生发展音乐感受力、听觉能力、创造能力、想象力、记忆力及演唱演奏能力和音乐解释能力。例如,为了提高对音准、调性和中心音的感受能力,达尔克罗兹运用手臂高低不同水平的动作表达自然大调音阶中各音级之间的音高、倾向和进行关系。他还发明了一种即兴歌唱法,要求学生必须用音乐式的“语言”来“说话”。1894 年,他编写的两本相应的教科书得以出版,名为“实用音准练习”及“附词声乐练习曲”。这两本书为他教学体系的形成奠定了基础。

(一)体态律动

体态律动也叫和乐动作,主要是由身体对音乐做出的反应练习组成的,可以帮助学生们通过整个身体的反应对节奏等一些音乐要素进行体验。体态律动是达尔克罗兹教学法中最著名、影响

最广泛的组成部分,它集中而充分地表现出了达尔克罗兹的音乐教育思想。体态律动的主要目标是要做到在一堂课结束时,学生不是说“我知道”,而是说“我体验到”,进而丰富了学生们的情感世界,并且也能迁徙到他们日常的生活中去。

节奏训练是体态律动的中心。依据达尔克罗兹的音乐理论,体态律动的主要目的就是要“借助节奏来引起大脑与身体之间迅速而有规律的交流”。通过这种交流才能够达到情感和思想、本能和控制、想象和意志之间的协调发展。为了能够训练与培养学生产生节奏意识,达尔克罗兹归纳出了30多种基本节奏因素,其中主要包括时间—空间—能量—重量—平衡作为基本的定律与要求,还包括了音乐的速度、力度、单声部曲式(乐段、主题、主题与变奏等)、切分、对位曲式、赋格、复合节奏等。

下面是关于音乐节奏动作练习的一些例子。^①

1. 随音乐而动,表达相应的速度与音色

教师在钢琴上进行即兴演奏,学生用手拍出一定的节拍,用脚走音符的时值。例如,正常走路的时候,一步代表的是一个四分音符;跑步的时候,一步则是表示一个八分音符。教师随时能够变化演奏的力度与速度,学生也应该用与之相应的不同动作去充分表达自己对此变化所产生的体验。

2. 记忆与抑制

这是有关心理控制的练习,可以训练大脑与身体之间的协调性。例如,当在音乐进行中不规则地出现一个不谐和的音程时,学生听到后必须马上改变原有动作的方向、力度或速度。这就要求学生必须充分地注意倾听音乐,并立即做出反应。这种反应既包括心理反应,也包括肌肉的动作,可以是节拍变化,也可以是音调变化。当一个特殊信号出现时,学生必须停止原来的动作,并

^① 尹爱青,音乐教学指导[M],长春:北方妇女儿童出版社,1997.

默数拍子(从一拍到四拍或更多),然后重新开始动作。这是一种内心听觉和内心节奏的训练(默默数拍子的时候,常常会越数越快)。

3. 手臂的画拍动作

用一双手臂的动作表示音乐中的节拍。如 2/4 拍,预备拍双臂伸直高举在头的斜上方,强拍两臂向下,落在胸前;弱拍两臂向上伸直至预备拍势。3/4 拍,预备拍同前,第一拍同 2/4 拍强拍动作,第二拍双臂侧平伸,第三拍同 2/4 拍弱拍动作。4/4 拍,预备拍动作同前,第一、三、四拍同 3/4 拍动作,第二拍双手触摸双肩。还可以随着音乐,几个人一组联合完成一个特定节拍。例如,由 4 个人联合完成一个 3/4 拍的画拍动作,连续下来,4 人保持在一个稳定的拍子中,动作准确,速度一致。

4. 时值和切分音

这是音的时值练习。当教师弹奏的音乐中出现四分音符时,学生每一拍走一步;出现八分音符时,每一拍走两步;三连音时,每一拍走三步;二分音符,走一步加一弯腿;全音符时,走一步加三次腿的摆动。切分音练习要求更高一些。例如,当教师均匀地弹出 4/4 拍的音乐时,学生要根据拍速,在拍前或拍后落脚,形成切分音的动作和感觉。同时,双手要有规律地拍出节拍。这是一种集中注意力、脑体协调的练习,可以用来帮助理解复杂音符和切分音等乐理知识。

5. 乐句

学生用动作表示出对乐句的出现和结束的理解,如改变行走方向、运用不同的手臂动作、改变步伐、变化队形等。这是一种练耳和即兴的综合训练,在注意倾听音乐的同时,创造性地以一种新的方式表达出乐句的变化。

6. 节奏的领悟

用身体动作来领悟和表达音乐要素。教师弹奏,学生用自己的身体动作来表达所听到的音乐中的节奏、节拍、明暗、快慢,这种动作表现应是非常精确的。事实上,这是下一步记谱学习的基础。这个练习是练耳、节奏分析、记忆和集中注意力、身体反应等练习的综合体。

7. 卡农练习

这个练习综合了前几个练习的内容。教师弹奏音乐后,学生经过辨认、记忆,进行连续模仿。要求学生拍出教师已弹出的节奏,同时还要倾听教师继续弹出的节奏,模仿下去,与教师弹奏的节奏形成卡农。这是为体验赋格作品而设定的预备练习。

8. 独立控制

这是一个复杂节奏的练习,学生要同时表现几种不同的节奏。例如,左臂打出 $3/4$ 拍,右臂打出 $4/4$ 拍,而脚走出 $12/8$ 拍。开始时会有些困难,其要点是记住每个动作的第一拍上的那个重音,可以先从简单的练习开始。例如,走出一种节奏,手拍另一个节奏;脚走四拍,手打三拍(记住和强调节拍重音),使肌肉和大脑逐渐熟练于同时与两种节奏保持一致。

9. 节奏对位

这是学生在教师弹某一个音符的延长时,作合适的节奏对位式填充。例如,教师即兴奏出一个 $5/4$ 拍的短小主题,学生在第二、四拍作节奏填充。这是一个控制练习和准确的时值分析练习,学生可以先学会一个主题的简单旋律,然后边演唱这条主题旋律,边同时用脚或手势进行节奏对位伴奏。通过训练,学生可以同时体验旋律和即兴的伴奏,体验多声部对位的意义。

(二)视唱练耳

音乐是通过有组织的声音充分表达出人们的思想感情,充分反映社会生活的一种艺术形式。音乐的主要表现手段就是旋律、节奏、音色、力度、和声、复调、曲式等。视唱练耳课的主要目的就是要让学生通过相对比较系统的学习,牢固地掌握音乐中的这些主要的因素,同时进一步开阔学生的音乐视野,发展音乐视听,训练学生的音乐思维,通过对学生进行相关的训练,培养学生产生一种相对良好的音乐感觉。

在教学过程中充分运用歌唱的方法,除了可以最大限度地帮助学生们培养视听能力以外,还可以让学生充分感受到其鲜明的节奏以及调式特征。歌唱还应该使学生在美好的音调中体验出音乐的呼吸、乐句的划分等一些结构现象。

在音乐教学过程中,达尔克罗兹还充分运用了诗词的语言节奏,帮助学生们充分感受与积累音乐节奏的有关经验,以便能够在进行即兴创作时使用。

视唱练耳的训练过程大概能够分成4个主要的阶段。第一阶段为听的阶段,达尔克罗兹要求学生一定要认真仔细地倾听教师在弹奏时所用到的音或者音乐。第二个阶段为体验阶段,学生在这里能够听见的音乐要唱出来,或是用身体动作做出反应(如拍手、走或跳等)。第三个阶段为理解阶段,教师在理论上应该给予指导,如加进听音识谱的学习等。第四个阶段才是应用(即音乐创作),学生要采用即兴创作的方式把所学的知识进行实践应用。

视唱练耳的主要内容大体上包括以下几种:

- (1)听辨、听唱音的高低。
- (2)全音与半音的练习。
- (3)音阶的指导。
- (4)旋律的指导。
- (5)音程的指导。