

国外音乐教育文献 选读与分析

周世斌 宫 正 主编

 SMPH
上海音乐出版社

国外音乐教育文献 选读与分析

周世斌 宫正 主编

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

国外音乐教育文献选读与分析 / 周世斌, 宫正主编.
—上海: 上海音乐出版社, 2007.9
(高等音乐教育新视野丛书)
ISBN 978-7-80751-130-4

I. 国… II. ①周…②宫… III. 音乐教育—教学研究—
高等学校 IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 138486 号

书名: 国外音乐教育文献选读与分析
主编: 周世斌 宫 正

责任编辑: 王 嘉
封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
印刷: 上海书刊印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/18 印张: 21.1 字数: 340,000
2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷
印数: 1—4,000 册
ISBN 978-7-80751-130-4 / J·105
定价: 39.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-36162648

序

随着我国教育事业的快速发展,音乐教育领域的国内外学术交流与合作呈现出日益频繁的态势。作为我国当代音乐教育改革与发展的一项重要内容,研究国际音乐教育发展状况,学习、借鉴其积极成果的重要性愈显突出。近些年来,国内专家学者撰写出版的各类音乐教育专著、教材和在学术期刊发表的论文十分踊跃,其中也包括一些翻译出版、发表的国外学术专著、教材和论文。但是,在琳琅满目的国产专著、教材和论文“量”的显著增长的同时,其学术水平“质”如何得到保证和提高却成为日益引人关注的问题;相比之下,国外一些有学术水平和质量的专著、教材和论文的引入却缺乏“量”的积累。究其原因,一方面,获取国际音乐教育学术研究成果资料的渠道仍然不够多样和顺畅;另一方面,国内一些专家学者没有将足够的眼光和精力投放在这似乎不属于个人“学术成果”的资料引入和翻译、分析工作上。这种状况已成为影响我国音乐教育理论学术和实践水平不断提高的一个不可忽视的因素。

应该看到,作为比较音乐教育学研究范畴,以世界上不同国家、民族和地区以及国际社会音乐教育为研究对象,通过对国外音乐教育和学术资源的学习、翻译、分析和比较研究,使音乐教育工作者了解世界各国和整个国际社会的音乐教育状况,借鉴其优秀成果,为我所用,是促进我国音乐教育事业改革与发展的重要途径,其重要意义已为我国近几十年音乐教育改革与发展的历程所证明。在当今国际音乐教育合作与交流更加频繁和不断深入的背景下,加强对国外音乐教育教学与学术资源的引入与研究,进一步深化我国音乐教育工作者对国外音乐教育现状的了解和认识,应该引起音乐教育界更多的重视。本书便

是基于上述背景和认识来编写的。

本书根据所呈现文献的内容,将其划分为“音乐教育课程建设与师资培训”和“音乐教育学术研究”两个部分。主要特色在于,将国外现当代音乐教育有关研究文献进行选编,每一篇文章包括“阅读提示、正文、分析与思考”三个部分,对文章反映出来的音乐教育发展动态、教育教学思想观念、研究视野、学术观点、研究方法、文章框架等等进行提示与分析,提出问题,启发学术思考与讨论。本书对于改善目前音乐教育国际学术文献资料方面的匮乏状况,帮助学习参考者更好地了解国际音乐教育发展与改革状况,了解世界各国和国际上音乐教育学科发展动态和学术研究的选题,学习和借鉴先进的教学思想、理念、手段、方法,在国际音乐教育大背景下来认识和思考我国音乐教育改革与发展过程中所取得的成绩、尚存在的问题,提高分析和解决音乐教育理论与实际问题的能力,具有积极的现实意义。

本书是编写者所设计和正在实施的项目系列之一(该项目包括《国外音乐教育论文文献选读与分析》、《国外音乐心理学论文文献选读与分析》、《国外音乐治疗论文文献选读与分析》)。编写者希望在我国目前高等音乐教育本科和研究生教学有关国外学术参考资料尚不丰富的情况下,为教学和学术研究提供一些参考资料,并希望有更多的音乐教育工作者关注对国外音乐文献资料的引入,使广大音乐教育工作者和学生有更多的资料可以阅读参考,使高等音乐教育教学更加具有“探究”的学术意味。

本书可供音乐教育研究工作者参考,可作为大学音乐专业本科生、研究生教学参考书。

需要说明的是,由于容量所限,本书已经完成翻(编)译的资料并没有全部容纳进来,只能留待后续工作体现了。另外,由于本书编写人员的水平和时间精力所限,文献的翻译难免存在各种谬误,所提供的阅读提示和分析也是浅尝辄止,仅供参考。恳请阅读者提出宝贵意见和建议,以便进一步修正。

编写者

2007年1月于北京

目 录

序/1

第一部分 音乐教育课程建设与师资培训

美国音乐课程国家标准的研制及其意义/3

瑞士学校的音乐教育/15

瑞典国家音乐课程和大纲/33

奥地利中小学体系的音乐教育/49

德国联邦州的音乐课程发展/67

希腊的音乐教育/73

南非近来的音乐课程发展/83

莫斯科国立教育大学音乐教师教学法培训/89

音乐学院对意大利小学教师的培训:意大利小学教师的现代培训模式/99

匈牙利公共音乐教育的新趋势与新内容/117

匈牙利音乐师资培训的需要与更新/133

第二部分 音乐教育学术研究

多文化音乐教育的实践基础/145

音乐在童年经验和情感构成中的作用/177

美国音乐教育的先锋/193

音乐教育哲学从功利主义到唯美主义的发展/203

论坛/211

想象力的方方面面/215

音乐能力测试的先锋:从古希腊到弗朗西斯·高尔顿/231

儿童的听觉感知/243

学龄前儿童音乐概念辨别力的学习效果和活动形式/251

儿童对体现皮亚杰保持性原则的音乐活动的反应/269

音乐家与非音乐家对所录制交响乐的音高和速度的辨别/295

额外奖励性音乐活动对数学解题提高的影响/307

专业音乐家对节奏变化的鉴别/315

音乐延续符号标注中的选择变量实验研究/323

基于排练活动和教师行为对表演者注意力的预测/335

指挥的教学活动呈现、反馈和总体排练对演奏者音乐表演、注意力和态度的影响/347

跨文化比较:中美音乐专业学生的学习动机与认知方法/359

后记/371

第一部分

音乐教育课程建设与师资培训

美国音乐课程国家标准的研制及其意义

Paul Lehman

School of Music

The University of Michigan, USA

阅读提示

国家课程标准是一个国家基础教育事业发展的重要纲领性文件,是国家关于课程性质、价值、理念、目标、内容实施的具体体现。不同的国家,由于社会体制、教育体制的不同和在人才培养目标上的差异性,其课程标准也各具特色。从相当的意义上讲,国家课程标准也是一个国家的国情在基础教育领域中的体现。因此,要从整体上了解和认识一个国家的基础教育,就应该首先了解其国家课程标准;要了解一个国家基础教育的某一门课程,就应该首先了解该课程的国家标准。

在美国,教育是各个州和地方政府的责任,各个地方的学校音乐大纲各不相同,呈现出音乐教育多样化的特点,这也在一定程度

上造成了美国音乐教育的地区差异性。为了适应 21 世纪社会发展对人才培养的时代需求和美国国家发展的整体战略利益要求,美国政府在 1992 年颁布了艺术教育国家标准,旨在为各州提供一个统一的、自愿性的、可供执行或参考的教学大纲。本文从音乐课程标准的内容、现实意义、实际作用以及标准对美国基础音乐教育产生的积极影响进行了详细的介绍和分析,并为进一步深化标准的实施提出了一些建设性的意见,体现了美国音乐教育界和社会各界对艺术教育的基本认识和对制定国家统一艺术教育标准的基本态度。

本文关注要点:美国社会体制下的教育体制,教育体制下的教育特点和教育现状,在这一背景下出台的艺术及音乐课程标准,标准的性质,课程的目标、内容及其所体现的理念、价值观和意义,音乐课程标准的用途。

一、教育背景

在美国,各个地方的学校音乐大纲是各不相同的。许多地区都有适合于所有学生的完整综合的、平衡的和高质量的音乐大纲。而与此同时,也有一些地区所提供的大纲从范围到质量都不令人满意,或只适合于少数学生。这是因为,在美国,教育完全是各个州和地方政府的责任,联邦政府无权或无责任管理教育。美国的初等和中等教育的学制为十二年,从 1 年级至 12 年级。学生通常在 6 岁进入 1 年级。K—12 年制被看作入学预备教育(注:kindergarten,幼儿园,这里指小学前一年的幼儿园时间)。初等和中等学校一般由三个阶段组成:小学、初中、高中。通常的划分形式是 K—5 年级、6—8 年级、9—12 年级。也有一些其他的划分形式,如 K—6、7—8、9—12,或 K—6、7—9、10—12 等等。

根据一项近期调查,97%的国家小学设有音乐课。70%的小学音乐教学由音乐专业人士担任,由音乐教师执教的学校占 8%,由两者共

同执教的占 22%。小学每周的音乐课平均授课时间 75 分钟。教学内容通常包括器乐、声乐、普通音乐,72%的小学都有专门配置的音乐教学场所,82%的学校有课程准则。

94%的国家中等学校提供音乐教学(包括初中和高中)。在初中,普通音乐课通常贯穿所有年级。同时,还提供各种音乐选修课,几乎所有初中都有大型器乐合奏和合唱训练,音乐理论、欣赏、普通西乐、音乐史、音乐技能基础,或相关艺术类课程设置情况相应少一些。由于定义不同,类型不同,研究方法不同,因此,种种关于音乐课程设置的调查便得出各不相同的结果,只有少量有关音乐课堂教学内容的资料是真实有效的。

二、音乐教育国家标准的研制

1992 年以来,一件比任何其他事件更能支配美国音乐教育的大事是一套 K—12 年級的包括音乐课程在内的自愿国家标准的研制—艺术教育国家标准。该标准是作为学校教育课程各学科自愿标准国家成果的一部分来研制的。在美国,包括艺术在内的基础学科标准的研制经费由联邦政府提供,但具体工作则不由政府机构承担,而是由一些专业组织负责。

艺术教育国家标准中的“艺术”指舞蹈、音乐、戏剧、视觉艺术。该标准由四个具有代表性的国家艺术组织发展而成。它们是:美国戏剧与教育联盟(AATE)音乐教育者全国大会(MENC),国家艺术教育协会(NAEA),国家舞蹈协会(NDA)。该项目是为在小学和中学的历史、科学、语言艺术、地理、公民与政府,以及其他学科中制定和发展标准所做出巨大努力的一个部分。这些标准体现了各种团体和教育者个人、家长、艺术家、各种教育和艺术专业协会、公立和私立教育机构、慈善组织、政府官员和工商界观念的一致性。在这些标准于 1994 年获得克林顿总统内阁教育部长理查德·赖利的认可之后,开始在全国产生效力。值得注意的是,使用这些标准来促进学校的教育并非是一

种行政命令,而是出于自愿。

艺术标准的研制由国家艺术教育协会联盟负责。每个组织着力于研究各自的学科。每一个工作小组的任务是研制一种清晰明确的表述,以使每一个学生都了解而且能够按照标准在该学科 4、8 和 12 年级结束时达到要求。小组的另一任务是在所有关注艺术教育的团体和个人中寻找一种广泛的一致性。每个工作小组都要尽可能广泛地收集各种评论和建议,并很好地协调各种各样的观点。这一过程历时两年。当然,最终的标准并非很完美,但是它代表了一种不仅仅是音乐教育工作者,而且是所有涉入这一高度一致性过程的人们的良好的愿望。研制者们进而相信,这种彻底的、范围广泛详尽的标准研制过程,获得了一种合法性和可靠性,这是一个不容易达到的、集中而紧迫的过程。

音乐标准包含 9 项内容:

1. 独立地和与他人合作演唱一套各类曲目。
2. 独立地和与他人合作演奏一套各类曲目。
3. 改进旋律,变奏和伴奏。
4. 在具体指导下创作和改编。
5. 读写乐谱。
6. 音乐听赏、分析和描述。
7. 评价音乐和音乐表演。
8. 理解音乐与其他艺术和艺术之外的其他学科之间的关系。
9. 理解音乐与历史和文化之间的关系。

这些标准在 8 年级以下的所有学生和 9 年级至 12 年级中选修了音乐的学生中应用,即,同样的内容标准运用于所有年级阶段。每一个内容标准包含了 2 至 6 个成就标准,用以说明对内容标准的理解和学生应达到的成就水平,或阐明学生应怎样来证实其所应该达到的成就水平。各年级阶段的成就标准各不相同。需重要提示的是,这些标准并非用于构成一个国家课程,也并非意味着将其缩小为一系列最低限度的能力。他们为各个州和学校区域设计课程准则提供了一种结构基础。

尽管学校音乐教育对于那些有音乐天赋和才能的学生而言是重要的,但音乐教育的首要目的是通过发展、广泛地参与音乐文化所获得的能力,提高每个学生的生活质量。

所有的美国国家标准的研制和运用均完全出自自愿。音乐标准用以作为各州和地方学校区域的一种模型,可以采用,可以修改,也可以不用。事实上,音乐国家标准已被很好地认可了。根据最近的可信数据,在 50 个州中,有 24 个州完成了音乐课程准则、音乐或艺术内容结构。与此同时,另外 20 个州正在完成的过程中。几乎所有这些准则和结构都建立在自愿的国家标准基础之上。标准并非解决音乐教育问题的灵丹妙药,但是,有了它,却有助于使美国的音乐教育发展得更好。

三、标准的用途

每个国家的国情都不相同。但是,也存在着超越国界的共同之处。毫无疑问,各国的音乐教育工作者都能够互相学习,取长补短。也许在过去的五年中,我们所得到的最大收获是认识到发展一套音乐教学的标准是很有意义的。重要的是,学生能够通过标准知道自己可以做到什么,而不仅仅是自己必须参加哪些活动,教师必须做什么,或必须在音乐上花多少时间。我们发现标准在以下方面表现出来的用途更为显著:

1. 标准将重点放在学生的需要而不是成人的需要上

如果将音乐大纲描述为包括课程在内的一系列活动,就容易给人以这样的印象,即,音乐大纲是用来为音乐教师提供工作,为乐器经销商和音乐出版商提供市场,或为职业音乐家提供听众的。然而,事实并非如此。音乐大纲的目的是给学生的生活带来快乐、舒适和美的享受,提高每一个公民的生活质量。这一定位明确地强调了每一个学生需要了解的内容和可能达到的目标。

2. 标准促使学校的各项音乐工作受到关注

标准使教育的方方面面形成一个整体。如果能对标准形成一致

意见,这些标准就能作为发展课程、改革师资培训、评价学习和其他工作的依据。标准为整个教育过程达到前所未有的合理化和一致性提供了基础。

3. 标准阐明了学校音乐教育工作的目标

这一点是很重要的。如果我们音乐教师都不能清楚地阐明学生应该学习什么,就无法指望学校管理者和家长很慎重地将音乐课作为门基础学科来对待。另外,如果学生们没有按照我们所要求的那样去学习,原因之一可能就在于他们并不知道我们要求的是什么。当然,学校已有了事实上的标准,问题在于几乎都没有明文规定,因此,没有谁可以担负其责。

4. 标准使学校音乐教育目标定得更加合理

一些学校常常对学生抱有很高的期望,而与此同时,另一些学校对学生的期望值却很低。在美国每年有五分之一的学生转学,老师们往往对这些新学生的情况不了解,尤其对他们在音乐方面的情况更是如此。这是因为各地方和各个州的课程都不相同。而且,有时就因为学生是来自于城镇的某一个特定区域或具有一种特定的社会经济背景,老师们对其抱有较少的期望。标准能够有助于消除这些道德偏见和社会不平等。

5. 标准有助于实现音乐的价值——不仅仅是娱乐

标准的可信性还在于它强调音乐课同其他基础课程一样,以其特有的技能和知识为基础。它使我们更加明确地认识到音乐不单纯是一种活动,不是一种装饰,而是一种需要传授和学习的非常重要的学科。

6. 标准为所需要的音乐资源配备提供了依据

如果学校要求学生了解并可能去完成特定的内容,就应该为此提供起码的时间、材料、设备和支持。有了标准,我们的音乐教师就能够根据工作需要去争取所有这一切。MENC(音乐教育者全国大会)出版了《“机遇与学习”音乐指导标准》,详细说明了音乐教育工作者需要考虑有关课程、时间计划、人员安排、材料、设备、工具等方面的条件,以利于贯彻和实现其内容与成就标准。

7. 标准为培养高质量的教师提供了依据

有了标准使我们能够避开关于音乐史应该由音乐教师来教还是由职业音乐家来教的争论;如果音乐课程仅仅表现为一些活动而已,就很难说明教师需要具备高水平的音乐技能技巧。而另一方面,如果学校希望学生达到标准里面所要求的有关技能,那么,无论是具有教师的身份还是音乐家身份,作为课堂里的教师,就应该具备教授这些技能的能力和水平。

8. 标准为评价音乐学习提供了依据

标准强调了评估。标准中所自然确定的这些清晰明确的目标,使以往往往难以进行评估的,不仅成为可能,而且成为必须。可以这么说,没有评估,就没有标准。在今天的教育大气候中,甚至没有标准,有效的评估也是必须的。由于有了标准,评估较以往更加容易可行了。

9. 标准使教育变得更有远见

最后,拥有标准的最为重要的理由是,如果学校在实现其教育成就上更有远见卓识和目标的话,其教育行为将更加有效。

在美国,教育是一种州的功能,而不是一种国家功能。由于境况、习俗、传统等等的差异,许多学校不可能提供一个使全部内容标准和成就标准很快就适用于所有每个学生的音乐学习环境。但是,每个学校都应该按照计划在一定时间内去接近这些标准。

四、其他收获

发展一套音乐教育课程标准以使学生了解并能够按标准去做是很有意义的一件事,同时,从自身的经验中我们也得到了一些体会。这些体会也许会使其他国家的音乐教育工作者感兴趣:

1. 标准的发展应尽可能广泛地引起各方面的关注和重视

发展音乐标准重要的是不仅仅要在音乐教育者中广泛地进行协商,还应该寻求更多的朋友和艺术支持者们的建议和帮助。吸纳所有

这些个人和团体参与协商,取得共识,以改进标准的质量。这种参与还将使他们具有主人翁的意识,以确保在标准寻求公众认可的时候,他们成为充满热情的参加者。

2. 标准应建立在一个高起点上

实际上,来自于美国国内的有关对音乐标准的唯一批评是此内容显得太野心勃勃。事实上,这正是标准所希望的。音乐标准工作小组的目标就是发展世界级别的标准。标准将不仅仅是现状的反映,而且将是对未来的预见。

3. 标准应该有一个所期望的成就水平说明

标准将回答这样的问题:“怎样才算够好?”在美国我们已经在出版《音乐演奏(唱)标准》中寻找关于这一问题的答案。其中之一就是为每一个音乐成就标准提供评估策略。评估的依据是有关学生在基本的、熟练的和进一步水平上各种表现和反应的描述和记录,这些描述和记录也适用于州或地方标准。

4. 专业协会、师资教育机构、合作学校等在完成标准的过程中发挥重要的作用

美国的音乐教师们发现,他们越是仔细地学习标准,就越意识到标准中所要求的技能和知识与他们已经在教学中所传授的那些他们认为不同一般而值得借鉴的程度、技能和知识相吻合。另一方面,要全面迎合标准要求,通常需要在职教师进行一些专业上的发展和提高,同时,需要对我们的预备师资培训大纲进行修订。

一些教师已经在有效地按照标准中所要求的每一种技能进行教学;另外一些教师则需要有机会向他们的那些富有经验的同事们学习。学校公会将会为这些教师们提供在一起进行在职提高的机会。一些专业协会也会通过一些会议和出版物向教师提供学习提高的机会。师资培训机构也会通过座谈会和暑期培训班形式对教师进行培训提高。

5. 合作与联合是支持音乐大纲和完成标准的基础

在美国我们所吸取的一个主要教训是必须通过集体协作去完成不平凡的业绩,如果各行其是就无法达到目标。音乐教育工作者需要