

M_{usic}

Education

音乐教育的 国际对话

《中国音乐教育》杂志编辑部编

Joe Lamond

Joe Lamond
President and CEO



人民音乐出版社

20世纪学校音乐教育理论与实践丛书

图字01-2007-03250-4

音乐教育的 国际对话

中国图书馆书刊CIP数据 (2007) 第001222号

《中国音乐教育》杂志编辑部编

编委：吴以敏、吴以敏

副编：吴以敏、吴以敏

责任编辑：吴以敏

人民音乐出版社出版

(北京市西城区德胜门内大街2号 邮编100036)

http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rymusic@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京人民音乐出版社印刷

2007年12月第1版

2007年12月第1次印刷

16开 1—40册 定价：17.00元

吴以敏 吴以敏

凡在本社出版图书，如有质量问题，可向本社或各分社联系。

本社地址：北京市西城区德胜门内大街2号 邮编：100036 电话：(010) 68272400



人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育的国际对话 / 《中国音乐教育》杂志编辑部
编. — 北京: 人民音乐出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-103-03266-4

I. 音… II. 中… III. 音乐教育—文集 IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 007555 号

选题策划: 吴 斌

责任编辑: 许 靖、刘 佳

责任校对: 刘慧芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

7.125 印张

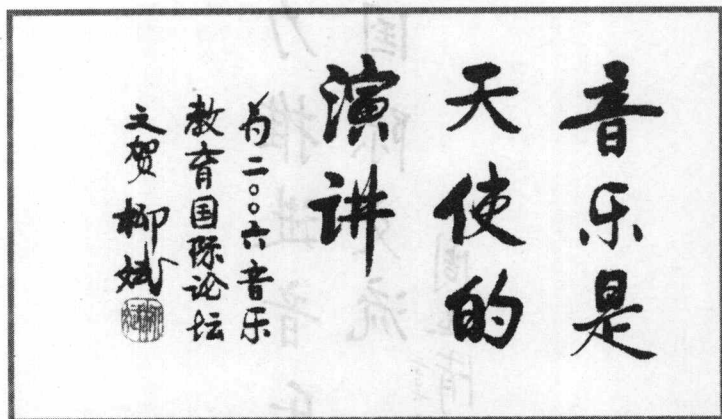
2007 年 8 月北京第 1 版 2007 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4,040 册 定价: 17.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

参会领导、嘉宾的题词与致词



Music is the speech of angel

音乐是天使的演讲

中国教育国际交流协会会长

柳斌题

原中国教育部副部长

大力推进音乐的
国际交流

周远清
二〇〇七年

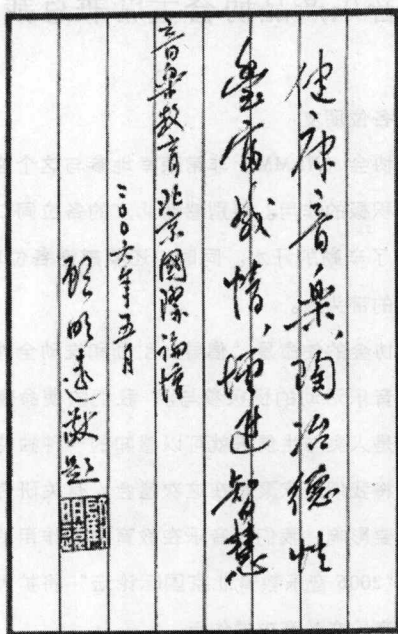
Great efforts for promoting international exchange on music

大力推进音乐的国际交流

中国高等教育学会会长

中国艺术教育促进会会长 周远清题

原中国教育部副部长



Healthy music helps to build the mind, enrich emotion and enhance wisdom

健康音乐, 陶冶德性

丰富感情, 增进智慧

中国教育学会会长 顾明远题

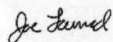
国际音乐产品协会主席兼总裁致词

尊敬的各位同仁，各位朋友：

国际音乐产品协会（NAMM）非常荣幸地参与这个盛会，并在会议的规划过程中发挥了积极的作用。特别感谢北京的各位同仁，他们为这次会议的筹备工作付出了辛勤的汗水。同时，还要感谢各位尊贵的演讲嘉宾，他们都是各自领域的带头人。

国际音乐产品协会的使命是“倡导、引领和推动全球音乐产品行业的发展，促进人们对音乐活动的积极参与。”我们的使命宣言的基础，是这样一个信念：音乐是人类与生俱来就可以感知的一种独特的生命力和原动力。正是这个信念将我们大家聚集在这次盛会。有关研究进一步不断揭示了音乐对人生的重要影响，我们对音乐在教育中的作用的重视，已通过多项政策得到体现。“2006 音乐教育北京国际论坛”将扩大对话范围，使我们更加深入地了解音乐在教育中的作用。

我在此谨代表国际音乐产品协会全体同事，以及我们在全球各地的9000个会员单位，再次感谢各位的光临，感谢各位为此次历史性盛会的胜利召开所作出的努力。



乔·拉蒙德

主席兼总裁

2006年5月

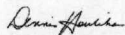
国际音乐产品协会董事会主席的致词

尊敬的各位同仁，各位朋友：

我谨代表国际音乐产品协会董事会和协会成员，向促成这次历史性盛会的中方主办单位和协作机构表示衷心的感谢，同时，感谢各位的光临和参与。

经过多方深思熟虑的讨论，这次会议将“研究和政策发展对话”作为主题，每位参与者都将在其中扮演一个重要的角色。我们将从各位发言者和与会者得到启发，以促进我们更深入地了解音乐对成长、发展和学习的影响。我们的对话也将涵盖更广的主题，如各国应如何通过有效政策来支持音乐教育的开展。这次会议也将给我本人和协会的同仁们更好地理解这些主题提供难得的机会。

再次感谢大家为这次会议的成功举办所付出的时间和辛勤劳动。



丹尼斯·浩里翰

董事会主席

2006年5月

目 录

参会领导、嘉宾的题词与致词

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1 | 音乐教育界的国际盛会
——“2006 音乐教育北京国际论坛”综述 | 许 靖 |
| 13 | 音乐及其活动的意义研究 | 盖瑞·麦克赫森 |
| 32 | 音乐研究对儿童发展和认知的影响 | 唐纳德·霍奇斯 |
| 54 | 转型期的中国音乐教师教育 | 王耀华 |
| 68 | 从研究视角看音乐师范教育的境遇与面临的挑战 | 格雷厄姆·维尔奇 |
| 91 | 反思与探索
——中国内地学校音乐教育与民族音乐传承 | 谢嘉幸 |
| 109 | 培养一种终身参与音乐活动的传统 | 雷默·贝里 |
| 119 | 研究在音乐教育政策发展中的作用 | 苏珊·斯克拉法尼 |
| 137 | 美育的实践
——中国学校音乐教育改革与政策发展 | 王安国 |
| 161 | 音乐与人脑的发展 | 劳伦斯·帕森斯 |
| 191 | 通过研究揭示音乐和特殊教育中儿童的需求 | 朱迪思·杰利森 |

音乐教育界的国际盛会

——“2006 音乐教育北京国际论坛”综述

许靖

2006 年 5 月,具有悠久文化历史的古都北京春光明媚、百花斗艳,“2006 音乐教育北京国际论坛”在这里隆重举行。此次会议是新中国成立以来规模最大、规格最高的国际音乐教育会议,会议的主题是:“当代音乐教育研究与政策发展的国际对话”,国内外的近两百位音乐教育专家、学者以及教育部门的有关领导汇聚一堂,就国内、国际音乐教育工作者共同关心的问题进行了深入探讨与广泛交流。

这次活动是由中国教育学会音乐教育专业委员会(CSME)、美国国际音乐产品协会(NAMM)、国际音乐教育学会(ISME)、首都师范大学(CNU)共同主办。参会代表在音乐教育理论研究与教学、基础音乐教育改革与政策发展、音

乐教师教育课程方案、音乐教师教育和音乐学科教学法、普通高校音乐教学研究、专业音乐教育的现状研究、社会音乐活动与大众传媒以及音乐政策等多个领域展开研讨。

在皇家大饭店举办的开幕酒会上,中国教育学会音乐教育专业委员会理事长杨瑞敏首先致辞,向出席论坛的各位贵宾表示热烈地欢迎。美国国际音乐制品协会总裁乔·拉蒙德、国际音乐教育学会主席盖瑞·麦克赫森和中国首都师范大学校长许祥源随后分别致辞,预祝“2006 音乐教育北京国际论坛”圆满成功。

当今世界,和平、发展、合作已成为时代的主流。在国际竞争日趋激烈的同时,各国间的相互依存和合作也日益加深,国力强弱越来越取决于一个国家公民的素质水平,美育和艺术教育对人类文明、进步的重要意义日益为全社会所认识。在这样的时代背景下,来自世界各地的音乐教育专家为了一个共同的使命,欢聚在北京,共同交流世界范围内艺术教育和教学改革的新发展,深入探讨音乐教育在人类的发展中所具有的特殊功能。与会的专家就音乐教育理论研究与教学、基础音乐教育改革与政策发展、音乐教师教育课程方案、音乐教师教育和音乐学科教学法、普通高校音乐教学研究、专业音乐教育的现状研究、社会音乐活动与大众传媒以及音乐政策等音乐教育过程中的热点、难点问题进行对话、讨论。

目前许多研究指出,公众将音乐才能多视为天生的,而不

是由环境决定的。换句话说,当被问到对音乐家是生来就具备成为音乐家的天赋还是通过教学与实践获得这些技能的想法时,许多人较倾向音乐才能是天赋的观点。这种观点在西方国家比我国更加普遍。与公众如何看待其他一些人类活动如体育和学术科目形成了对比,因为在体育和学术科目这样的人类活动中,人们更加强调环境因素。即使音乐学科以多样创新方法而著名,音乐教师的工作仍常常受到一项因素的制约,不能令人信服地向音乐领域之外的人表明,为什么音乐学科在儿童教育中十分重要,其特别的理由是什么?国际音乐教育学会现任主席、美国伊利诺伊大学盖瑞·麦克赫森教授以《音乐及其活动的意义研究》为题介绍了两个问题。第一个问题涉及公众对音乐家是天生而非后天培养的看法;第二个问题涉及儿童对将音乐作为学校的一个科目来学习的一般看法和期望。音乐专业需要如何完善倡导思想,作为改变人们对音乐在学校和社会的性质及作用的认识的一种手段。

盖瑞·麦克赫森教授举了一个很好的例子——就是戴维斯1994年做的一项调查。他让一些教育心理学家、中学老师和普通公众确定他们认为需要“天赋”或“天才”的活动。戴维斯报告说,大多数被调查者认为音乐才能基本上是天生的。事实上,75%的教育专业人士报告说,“演奏乐器、唱歌和作曲是特殊天才或天赋的结果”。这些被调查者认为音乐才能是天生的理由包括,“天才”年纪轻轻就崭露头角(如神童的不可解

释的才能),许多年轻人虽然付出很大努力,但常常仍然未能培养出在音乐方面的能力。

图1 音乐教育对学生学习成绩有什么样的影响? 音乐教育对儿童的成长和能力发展,包括认知发展、肌体发展、情绪发展、社会活动能力发展等一系列问题究竟产生了怎样的影响? 音乐教育对儿童自身各方面的影响,音乐作为音乐教育课程技术的作用和功能,音乐教育对家庭、学校以及社区的影响是什么? 美国北卡罗来纳大学教授唐纳德·霍奇斯博士以《音乐研究对儿童发展和认知的影响》为题,以“音乐之声”项目研究数据和大量实证研究为基础,阐述了现有音乐研究成果对这一问题的理解,并呼吁更多的音乐研究人员能不断提供新的证据和研究,使我们对音乐在儿童生活中的巨大作用有更深的认识。为了使音乐师范教育更有效,必须解决一系列多方面的现实问题,要求教师必须既是专业音乐家,又是学生学习和音乐发展方面的专业人士,还要是音乐学习环境的高效管理者。这种环境中,新技术和电子媒体的作用越来越显著。这三种期待都十分重要,但是其中还有一些相互矛盾的概念。例如,教师应该专长于哪种音乐? 是一种还是多种? 有没有一种关于学生学习和音乐发展的既定研究成果,可以适用于所有情况和所有学生? 什么是有效的音乐学习环境管理? 在这种环境中,非正式音乐学习的理解,学校外的音乐以及信息技术是否越来越重要? 要实现有效的音乐师范教育也必须意识到音乐学习和行

为的广泛社会文化环境,及其与年轻人日益显现的音乐特点的相关性。这种特点通常具有群体性,比如性别、民族、经济地位及同伴。伦敦大学教育学院音乐教育终身教授,伦敦大学教育学院人文艺术系主任格雷厄姆·维尔奇教授以《从研究视角看音乐师范教育的境遇与面临的挑战》为题,通过伦敦大学教育学院在英国的当代研究的例子,探讨有效的音乐师范教育的广泛背景和挑战。

随着科学技术的迅猛发展,通过现代脑科学的进一步研究,人们逐步认识到音乐与人类大脑的发展有着必然的联系,英国谢菲尔德大学认知神经学教授劳伦斯·帕森斯博士就这个问题发表了《音乐与人脑的发展》的专题演讲,以严谨的科学实验结果向人们展示了音乐对人类大脑产生的影响。音乐教育的专项研究对于各国政府制定音乐教育政策起着不可忽视的巨大作用,美国前教育部职业与成人教育助理部长苏珊·斯克拉法尼博士以《研究在音乐教育政策发展中的作用》为题,通过实例阐述了美国音乐工作者的音乐教育研究在美国政府制定音乐教育政策方面起到的作用。在欧美,音乐在特殊儿童教育中起着不可替代的作用,美国得克萨斯大学教授朱迪思·杰利森博士以《音乐与特殊儿童教育》为题,用大量感人至深的实例向与会者展示了音乐对于特殊儿童完善人格与改善心理健康所起到的巨大作用。

由于中国近代意义上的专业音乐教育是从欧洲得到借鉴,

或是间接通过日本而借鉴欧洲的,其主要模式是培养音乐专门人才的音乐学院教学体制。在相当长的一段时间内,以培养普通中小学音乐教师为主要任务的师范院校,也受到音乐学院教学体制的影响,以专业音乐院校的培养目标为目标,以专业音乐院校的人才培养规格为规格。这种影响至今仍存。因此,在音乐教师教育专业的教育改革中,首先必须正名、正目标,此名就是“教师教育”,此目标就是“培养音乐教育工作者”。当然,在当今改革开放的时代,提倡“宽口径”、“应用型”,理所当然地应当培养学生成为综合型、创新型的多面手。但是,“教师教育”、“音乐教育工作者”这一根本不能丢,只能是在满足“教师教育”、“音乐教育工作者”这一基本条件之后,或精、或专、或全面多能,以适应综合型、创新型、宽口径、多面手的需要。21世纪以来,中国的教师教育进入了重要的转型期。同样,中国的音乐教师教育也引起了越来越多的学者的关注,从多方位、多视角进行了研究。以《转型期的中国音乐教师教育》为题,我国福建师范大学的王耀华教授简略介绍了中国学者有关转型期的音乐教师教育在培养目标、教育基本理念、培养规格、课程结构体系和课程设置、课程教学纲要等方面的研究情况。

随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快,中国与世界上许多国家一样,近年来文化生态也发生了巨大变化。以强大商业运作为后盾的流行音乐以及其他种种因素对民族音乐文化带来了极大的冲击,给民族音乐保护与传承带来了阻力。目

前,非物质文化遗产受到越来越大的冲击,依靠口授和行为传承的文化遗产,正在不断消失,生存环境急剧恶化,民族音乐文化的保护与传承的工作也面临着严峻形势。在这样的背景下,作为文化传承主渠道的学校音乐教育就更要担负起建立民族音乐文化观念,加强民族音乐文化传承的重要任务。中国音乐学院的谢嘉幸教授就《反思与探索——中国(大陆)学校音乐教育与民族音乐传承》问题作了专题报告。

20 世纪的一百年间,以课堂教学为主要形式的中国学校音乐教育,在中国最后一个封建王朝的末期起步,经历了社会持续动荡和战争的艰苦环境。中华人民共和国成立后,又在不断变革的社会背景下探索、徘徊,曲折前行。尽管音乐教育水平发展不平衡,但毕竟已经形成了自己的学校音乐教育模式和格局,构建起世界上覆盖人口最多的学校音乐教育体系。首都师范大学的王安国教授就《美育的实践——中国学校音乐教育改革与政策发展》问题发表专题演讲。他列举了一些具体数据说明中国教育资源的地区差异及学校音乐教育的弱势地位,学校音乐教育存在明显的地区差别、城乡差别,优质教育资源多集中在大城市和沿海经济发达地区,广大农村和西部学校在办学条件、师资水平和教学质量等方面,迫切需要得到政府和社会各方面的大力扶持。

本次论坛特设有对话环节,论坛对话主题为“音乐教育研究与政策发展的国际对话”。九位中外主讲专家分别在八个

对话分坛就当前国际音乐教育界共同关注和思考的音乐教育与政策发展、音乐与人的发展、师范音乐教育等热点问题,做了精辟论述,引起与会专家学者的广泛关注。在对话中与会代表积极阐述自己的观点,大家从对话中了解到国际音乐教育方面的新思想、新理念,扩大了视野,开阔了思路。

通过交流大家认识到,音乐教师要从偏向少数拔尖的学生转变到面向全体学生;要从单纯追求知识的水准到面向追求人的发展,注重学生的发展;选择的教育方式方法和组织工作都反映了从教育与社会脱节向紧密地联系社会生活方面的转变,密切地注意了孩子们的需要和不同年龄段的孩子们的反映;从一种强化竞争的教育到合作为基础的教育,每一个音乐教师都要注重自己与学生的沟通、学生之间的沟通以及学生与听众之间的沟通;要从以教师为中心的模式到以学生为主体参与的模式转变;音乐作为基础教育是一个情感体验的过程,而不是一种逻辑思维认知的过程。因此,无论在教学目标的拟订和教学策略的选择,教学媒体的使用以及评价上都要与逻辑思维为主的学科,比如数学、物理、化学这些学科有很大不同。因此成功的音乐教育在这一点它应该符合教育的规律。通过会议大家还了解到国外音乐教育专家的研究特点,那就是注重实证研究,善于运用科学的调查、取证,用具体数据和案例进行分析、提炼、归纳、总结,最后得出结论。

本次会议引起了国家相关部门、新闻媒体及社会各界的广