

多元文化音乐教育研究丛书
丛书主编：管建华

国际音乐教育研究

管建华 主编

陕西师范大学出版社

多元文化音乐教育研究丛书

丛书主编：管建华

国际音乐教育研究

管建华 主编

陕西师范大学出版社

图书代号:ZZ6N1085

图书在版编目(CIP)数据

国际音乐教育研究/管建华主编. —西安:陕西师范大学出版社,2007.5

(多元文化音乐教育研究丛书 / 管建华主编)

ISBN 978-7-5613-3727-1

I. 国… II. 管… III. 音乐教育—文集
IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 126867 号

责任编辑 刘 佳

装帧设计 王静婧

出版发行 陕西师范大学出版社

社 址 西安市陕西师大 120* (邮政编码:710062)

网 址 <http://www.snuph.com>

经 销 新华书店

印 刷 华东有色地质勘查局研究所印刷厂

开 本 880×1230 1/32

印 张 9.875

字 数 231 千

版 次 2007 年 5 月第 1 版

印 次 2007 年 5 月第 1 次印刷

定 价 208.00 元(全套共 8 册)

开户行:光大银行西安电子城支行 账号:0303080-00304001602

读者购书、书店添货或发现印装问题,请与本社营销中心联系、调换。

电 话:(029)85307864 85233753 85251046(传真)

E-mail:if-centre@snuph.com

丛书主编简介

管建华，现任南京师范大学特聘教授，博士生导师，中国世界民族音乐学会副会长，《音乐教育》杂志主编。1997年获文化部优秀专家称号，1998年任教授。2000年获文化部区永熙优秀音乐教育奖。

主要论著有：《中国音乐审美的文化视野》、《音乐人类学导引》、《世纪之交中国音乐教育与世界音乐教育》、《中西音乐文化比较的心路历程》、《后现代音乐教育学》；译著有：《当代音乐教育》（合译），《音乐人类学的视界》；主编《中国音乐文化大观》，《世界音乐与多元文化经典译丛》；主编译文集《全球视野的音乐文化研究》，《全球文化视野的音乐教育》，《国际音乐教育与音乐人类学》，《音乐教育学理论专辑》，《多元文化音乐教育文集》等。主持2004年“世界多元文化音乐教育国际研讨会”、南京师范大学“211工程”“十五”规划项目——“多元文化音乐教育研究”项目。

目 录

序 国际音乐教育学会与多元文化音乐教育	管建华(1)
国际音乐教育学会的历史	(25)
第一阶段(1953~1963):创立缘由与开端	花白(25)
第二阶段(1963~1973):自身的研究与建构时期	于晓晶(50)
第三阶段(1973~1983):学会成员的扩张和组织机构的 衍生	接晔(77)
第四阶段(1983~1993):重新评价和变迁的时代	韦希(108)
第五阶段(1993~2003):重新阐释的时期	董云(147)
世界多元文化音乐的教育	(203)
杂谈世界音乐教学	刘勇(203)
德国的跨文化与多元文化音乐教育	代百生(215)
读《音乐教育的多元文化视野》的启示	李劲松(238)
美国多元文化音乐教育发展与中国音乐教育 ——《音乐教育与多元文化》一书读后	韦蔚(253)
美国大学公选课教材《世界音乐》的启示	王颖(274)
音乐教与学的社会人类学视野——威斯廉会议论文读后感	李培(287)

序

国际音乐教育学会与多元文化音乐教育

管建华

国际音乐教育学会(ISME)是联合国教育、科学、文化组织(UNESCO)下属的组织,由于这种隶属关系,也决定了ISME的性质,即ISME的思想、观念及目标均出自联合国教科文组织的主旨。

一、国际音乐教育学会与联合国教科文组织的关系

文化多样性是联合国系统总体中一种持久的、核心的特征,而对于联合国教科文组织而言,其意义更为特殊。因为,它被委以重任,以确保能够保存并“促进各种文化之丰富多样性”,这一使命在当今全球化时代已变得至关重要。联合国教科文组织在过去举行的活动以及举办的会议和制定的政策文件中,为世界文化发展提供了许多指导性的思想纲领。如《世界文化政策会议》(1982),《世界文化发展的十年:1988~1997》(1987),《世界文化和发展委员会报告:我们具有创造力的多样性》(1996),《关于文化政策发展的斯德哥尔摩国际会议》(1998),《世界文化多样性宣言》(2001)。

文化之所以被人类视为如此重要,是因为从人类全球化的视角来看,文化发展的不可分割性,是人类达成共识的基础,而作为人类的普遍遗产,文化是各民族、各文明之间互相理解的关键因素。联合国教科文组织、文化政策与文化对话司司长卡特林娜·斯特努女士认为:第三个新千年将历史翻开了新的一页,全世界的人们正着手记录这一切,交流、旅行和网络已为人们拓展出新的空间,使人们能以新的方式生活在一起,在世界的许多角落,人们正在倾听文化的多种可能性所谱写的辉煌序曲,我们所在的世界正处于现代化所带来的极为迅速的变化之中,我们可以感受到全球化在文化方面的影响。不过,全世界各地的人们正在对自己在全球舞台上的角色重新进行定位,以保存他们的习俗;而与此同时,在这样一个联系紧密的星球上,人们也正参与文化的交流并重新定义他们与其近邻的关系。事实上,文化的交流正是这些新的全球化现象的轴心。^① 联合国教科文组织近年出版了两份“世界文化报告”:《文化、创造和市场》(1998),《文化的多样性、冲突和多元主义》(2000)。

这两份报告提出,全球化、电信和信息学正改变着人们鉴别、理解文化多样性的方式。文化已不再像以前所普遍认为的那样,是固定不变的、边界清晰的、凝固的容器。取而代之的看法是,文化是跨越界限的产物,正通过媒体和网络在全世界相互交流着。文化必须被视为一种动态过程,而非一种已完成的成品。^②

① 卡特林娜·斯特努. 关于联合国“文化多样性世界宣言——世界文化的东亚视角”国际学术研讨会. 张洪波等译. 见:跨文化对话. 上海:上海文化出版社,2004

② 见①。

在文化政策中,文化一直以来被视为一种无可争辩的统一的活
动。而现在,对今天正在发生的一切所进行的更深一层的思考表明,
即使在艺术领域,文化也已被视为一种“争执领域”。这种新颖的文化
分析观念之所以被人们普遍接受,是因为它与当今各国、各大洲间的
文化交往潮流所带来的网络化景观更为合拍。不过,这种新观念更带
来了一种具有政策导向的推动力,即将文化视为一种“协商领域”,这
是能够创造全新的可能性的领域。^① 2000年的报告中包含有一个全
世界范围内的意见调查,询问人们是如何看待和评价全球化的。结果
果然不出所料,全世界的人们都在谈论机遇与权力,歧视与冲突,不稳
定局面与极端主义等各方面的不平等。同时,人们这种对全世界范围
内正在发生的事情的普遍关注也迅速变得全球化起来。这项调查背
后的一个共同主题,是促使具有最广泛多样性的人们能够共同参与决
策过程的一种愿望。^②

卡特林娜·斯特努说:一项重要而喜人的发现是,本土化信念与
全球化信念之间并不是相互抵触的。在一些国家,人们已经能够把他
们的本国身份认同感与对一个更为广泛的国际环境的归属感相互联
系在一起。这种“本土”与“全球”之间的令人舒服的关系被比较轻松
地接受了;如今越来越多的人坚信,本土性与全球性既是一体的,也是
共时的。^③

2000年的报告是对文化多样性的确认,然而,这并不意味着相对

① 卡特林娜·斯特努.关于联合国“文化多样性世界宣言——世界文化的东亚视角”国际
学术研讨会.张洪波等译.见:跨文化对话.上海:上海文化出版社,2004

② 见①。

③ 见①。

主义,而是意味着多元主义。文化多元主义是指不同国家、不同国际团体和组织用以理解和组织文化多样性的一种方式。人类的选择与过去的文化价值相关,也与出自不同的文化经历的其他人相关,它描绘出新的世界文化地图,并将决定 21 世纪的社会。

2000 年的报告发表一年后,2001 年联合国《世界文化多样性宣言》发表,并且获得了前所未有的广泛的接受,大会把文化多样性提升到了“全人类共同遗产的高度,认为文化多样性正如大自然中的生物多样性那样对于人类而言是不可或缺的”,而且应将对文化多样性的保护视为一种道义责任感,将之与充分尊重个体的观念紧密联结起来。^①

与联合国教科文组织《文化多样性的世界宣言》相一致的是,ISME 在 1994 年发表了两个政策性文件:《国际音乐教育学会信仰宣言》、《国际音乐教育学会世界文化音乐的政策》。

国际音乐教育学会信仰宣言

国际音乐教育学会是充当世界范围音乐教育者们的声音,它代表音乐教育的所有阶段和专门化领域,其目的是在世界范围内促进音乐教育,以下陈述代表着国际音乐教育学会的信仰、目标和立场。

国际音乐教育学会认为:

1. 音乐教育包括音乐中的教育和通过音乐进行教育两方面。
2. 音乐教育应该是一种终生的过程,应包括所有年龄阶段。

^① 卡特林娜·斯特努.关于联合国“文化多样性世界宣言——世界文化的东亚视角”国际学术研讨会.张洪波等译.见:跨文化对话.上海:上海文化出版社,2004

3. 处于发展/技能不同水平的所有学习者,都应该接受由有效的音乐教育者实行平衡的、综合的和音乐教育推进的更新的方案。

4. 所有的学习者都应该有机会在音乐知识、技能和欣赏中得到发展,以便挑战他们的思维,激发他们的想象,给他们生活带来欢愉和满足以及提升他们的精神。

5. 所有的学习者应该接受最优化的音乐教育,所有学习者应该有平等的机会去追求音乐,他们音乐教育的广度和深度不应该受限制于他们的地理区域、社会地位、种族或民族身份,以及城、郊、乡村的生活环境或富有的程度。

6. 所有的学习者应该有机会根据他们个体的需求,通过教育发展和完善他们的音乐能力。

7. 为迎合所有学习者的音乐需求增强投入,包括对那些残疾者和那些有特殊潜能者。

8. 所有学习者都应该有广泛的机会作为听众、表演者、创作者和即兴表演者积极参与音乐。

9. 所有的学习者都完全有机会参与他们的文化的多种音乐,以及他们自己国家中当地文化的多种音乐和世界文化的多种音乐。

10. 所有的学习者都应该有机会发展他们的能力,以领会他们所处音乐的历史和文化的多种语境,对音乐及表演作出恰当的批评与判断,辨析和理解与音乐相关的审美问题。

11. 在有效的所有世界音乐中,尊重由社会自身各种音乐既定的价值。国际音乐教育学会认为,世界音乐的丰富性和多样性对促进国际理解、合作与和平的跨文化学习的机会是值得赞赏的事业。

国际音乐教育学会世界文化音乐的政策

我们认为,世界各种文化的音乐,不管是从个体的还是从整体的来看,在广义的音乐教育领域中都有一种重要的作用,因此,我们制定以下文件,作为本学会对世界各种文化的音乐的声明,并正式通过所有建议作为学会制定的政策。

1. 本政策基于以下设想:

a)音乐的世界应被看作分立的的各种音乐群组,每一组都是有独特的风格、曲库和一系列既定的原则和社会语境,西方艺术音乐仅为这些音乐群组中的一组。但是,由于西方艺术音乐已经获得了世界范围的认可,并几乎遍布了世界各个地理区域,它在世界音乐教育中适当地起到一种特殊的作用。我们认识到每个社会是有各种音乐的分层,某些方面联系着它的社会阶层的形成,如古典、民间和流行音乐;但是,每个社会是在它的视界中对各种音乐做出自己的相对的评价。

b)音乐是一种文化的普遍现象,所有文化都拥有音乐,每个社会都有一种与他社会原则地联系的音乐体系,社会的其他文化,社会的多阶层,各种年龄群体和其他社会支系也拥有他们支系的音乐。

c)普遍有效的音乐评价标准是不存在的,每个社会在其自身视界中,对各种作品、表演、器乐、教学方法和其他音乐的行为形成,有它自己的判断方式,我们认为,所有音乐体系都是有价值的,都值得理解和学习。

d)就一种音乐而言,它作为一种声音和听过程的体系被习得和理解,正如一系列行为模式和作为一种信念和概念体系被习得和理解。

e)当音乐置于社会的和文化的语境中并作为文化的一部分,它才能获得最佳的理解。对一种文化的适当理解需要对其音乐有所理解,

而正确评价一种音乐则要求具有与之相联系的文化和社会的某些知识。

f)一种文化的局外人能学习正确评价和理解这种文化的音乐,甚至表演之,但要求他或她达到一种局内人的感知,则可能存在局限。在许多情形下,这些局限并不足以严重到妨碍学生作为听众、甚至表演者或即兴表演者,获得知识的能力。

2. 以下评价涉及教育问题,并提供更深入的背景:

a)在音乐作为理解文化现象的语境中,任何音乐教育体系基本应包括该社会的音乐,西方艺术音乐,世界各种社会其他的大量范例,内容上从古到今,结构上可分离可整合。

b)当音乐教育在学校机构形式的语境中实施,教师在他们的工作中需要征求获取他们社会的总的音乐经验。在世界的许多地区,音乐大众传媒支配着学生的日常生活,这种音乐,以及非学校机构形式传递的音乐不应该受到排斥,而应该看作音乐教育中的潜在资源。

c)在任何音乐教育的情境中,我们应该承认某些音乐可以并必须比其他音乐得到更多的强调,不过,我们认为,所有音乐,只有导入一种世界背景的参照,才能获得最佳的理解。

d)在世界各地的音乐教育中,必须强调对所有音乐的尊重,以假定的质量术语比较各种不同的音乐既是不恰当的也是不实际的,对音乐作品的表演的判断,应该基于那些所被传习音乐的文化标准。

e)音乐教学应该让更多学生参与创造和再创造音乐,展现活生生的表演和声像制品,提供机会进行听觉的和文化的分析,包括在社会、历史、文学和艺术的学习中涉及音乐。

f)世界各种文化的音乐、至少在潜在的感觉中,可以提供给各种

类型的音乐教育,包括初等、中等、高等教育阶段,包含在表演的学习、研究的学习和正规的以及非正规的教育活动中。

g)众所周知,音乐在文化交融与维护民族身份以及在各种文化接触中常常起着一种主要的作用。进一步讲,在解决民族与民族之间以及多民族社会中的社会问题和政治问题方面,音乐的特殊作用已得到证实。

3. 基于以上基本设想和相关评价,我们特别提出以下建议:

a)任何音乐教育,包括各种音乐曲库、器乐的课程学习,都应该把所有值得理解和学习的各种音乐世界的存在作为一个起点。

b)充分展示本土音乐,西方艺术音乐以及外国音乐,成为所有国家正规音乐教育课程中的部分,进一步讲,要特别注意加强本国各民族和各社会群体的音乐。

c)理解选择的世界文化的各种音乐中最低限度的背景,应该成为所有师范教育课程中的部分。

d)在世界音乐的教学,音乐教育的方法构成要顾及这些音乐的完整性,在尽可能的条件下充分尊重它们正宗的传承过程,对现存各种音乐教育体系的有效性和特定文化的相关程度应予以反思和评价。

e)为社会研究和相关领域课程的老师提供必要的教学材料以及具有使用音乐和音乐资料起码的能力,包括传媒音响资料,并在恰当的教育语境中使用。

f)音乐教育要包括对古今各种传承的音乐材料的研究,其目标旨在培养音乐家和听众对各类声音制作技术中所隐含的审美及政治意识的意识和能力。

g)各国或各地区的音乐教育体系要建立世界文化音乐教育材料

信息收集和传播中心,以使世界文化音乐的教学成为可能的现实,这种中心还包括表演家和表演团体为教育提供需要,国际音乐教育学会承诺协助这些中心的建立。^① (两个文件的译文部分参考刘沛的译文)

通过以上 ISME 两个政策性的文件,加上与联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》相对照,我们基本上可以理解国际音乐教育学会的思想、观念以及想要实现的目标的整体背景。

目前,ISME 在广大中国音乐教育者中还鲜为人知,该组织目前有 70 多个会员国,约 2 千多名会员,学会还设有以下委员会:

早期儿童音乐教育者委员会

小学音乐教育者委员会

中学音乐教育者委员会

大学音乐教育者委员会

音乐教育研究者委员会

音乐表演教师委员会

社区音乐家委员会

音乐治疗委员会

以下我们将略述 ISME 的历史与当今发展所面临的问题。

二、ISME 发展的史前史

国际音乐教育学会成立于 1953 年,但在此前音乐教育国际合作的性质和范围是什么?也就是说,在国际音乐教育学会成立之前的音

^① Barbara Landquist, *Musics of the world's cultures*. ISME

乐教育国际合作的历史状况,关系着 ISME 的历史发展和形成的动因。ISME 发展的史前史主要可分为欧洲和美洲两个地区的音乐教育国际合作的历史。

1. 欧洲部分地区的历史(1899~1938)

首先要提到国际音乐学会,它于 1899 年在德国柏林成立,总部设在莱比锡。1914 年,学会由于一战爆发而解散。该学会的目标在于推动国际间的音乐交流,它在国际音乐教育发展中的作用主要体现在两个方面。一方面,当美国的国际音乐学会于 1907 年成立时,国际音乐学会的年度会议便与音乐教师国家协会成立会议同时举行,因为它的大多数会员也是音乐教师国家协会的会员。国际音乐学会与音乐教师国家协会之间的交流对话开启了早期的音乐教育国际化历程。

潜在的价值意识。它建立了音乐教师和音乐方面其他专业人员的联系,并为音乐教师未来的国际活动做了一种积极的心理准备。另一方面,国际音乐学会的出版物构成了音乐教育理论的国际交流,共出版的十五册书籍,内容大多出自德国,少数出自法国和英国,音乐教育的论题如《大学预科学校的音乐》(1901),《妇女和青年人的音乐》(1901),《达尔克劳兹的教学法》(1906),《英国比赛节日活动》(1906),《固定调的 Do 与首调的 Do》(1907),《达尔克劳兹的韵律操》(1913),等等。^①

作为 ISME 史前史最重要的一次音乐教育的国际会议,当属 1936 年 4 月在捷克斯洛伐克召开的布拉格会议。在此之前,欧洲还召开过

^① 李方元编译. 1899~1938 音乐教育国际主义的诞生. 西南师范大学学报(哲学社会科学版), 1998 年增刊

一些会议,如1928年7月在伦敦召开的“英国—美国音乐教育者活动日”的会议。这次会议由斯科尔斯与风神公司的希克斯先生和牛津大学出版社的福勒先生共同组织。F. E. 克拉克和 H. C. 马克多格里是当时美国的音乐教育家,会议主题包括音乐欣赏、学校管弦乐、视唱练耳教学、挑选歌曲教材、音乐节目比赛。1929年在瑞士由 P. A. 斯科洛斯组织了一次音乐教育的会议,1934年在布拉格制定的决议中确定了1936年在布拉格的会议。

谈到1936年的布拉格会议时,必定要涉及一位德国音乐教育家格斯頓博格。他在一战结束后到1932年在德国教育部参与德国音乐教育的改革,但1933年德国纳粹党执政,使艺术和教育的境况恶化,并破坏了当时已筹建的国际音乐会议的德国委员会的工作,作为领导者的格斯頓博格,在1933年移居布拉格。在新的环境中,他的精神并没有因为生活遇到危机而消沉,他继续为追求为国际性的音乐教育建立接触和网络的目标而努力,他借助捷克斯洛伐克外交部长 K. 科拉夫达的名义推出了筹建一个音乐教育学会的计划,他提出的音乐教育的建议和目的是:逐渐使其他国家了解音乐教育的趋势,培养促进音乐兴趣的一切有价值的方式,创办一个为收集和传播资料、忠告和信息的中心,使任何对音乐教育感兴趣的人都可以使用存放在中心的信息(1936)。音乐教育学会在1934年6月成立,捷克斯洛伐克外交部长科拉夫达任会长。1936年布拉格会议召开的政治背景是,当时捷克斯洛伐克新近获得独立,这一国际事件很可能被民族主义者作为阐明和稳固民族身份的一种方式。有22个国家派出了政治官方代表团参加这次布拉格会议,许多有名望的音乐家和音乐教育家出席了会议。会议不像在英美召开的会议那样仅使用英语,出席会议的翻译人员为

论文提供了摘要。会议论题首先涉及了 20 世纪 30 年代影响到音乐教育的录音技术,留声机的应用发展了音乐欣赏。其次是讨论了学校教学中的民歌,欧洲各国不同的音乐表演,显示了二战前人们对音乐民族性的兴趣,如柯达伊、巴托克、斯美塔那和德沃夏克作品中对民歌的收录和使用,这些有助于在学校课程中加进民间音乐的内容。此外,作曲家 E. 克雷尼克和 A. 哈贝批评音乐教育对“现代音乐和它的作曲法”缺乏关注,并强调教授当代音乐是必要的,因为,与传统音乐相比,“现代音乐基于完全不同的方法和基础”。

对于 1899~1938 年 ISME 史前史的研究,M. 麦卡锡作了三点结论:

其一,音乐教育的国际主义围绕着政治、文化和音乐联系的复杂网络发展。它源于音乐学、教育、当代音乐和民族主义运动。各种趋势的影响都有助于音乐教育国际对话的性质。像珀西·斯科尔斯、弗兰西丝·埃莉奥特·克拉克和李奥·格斯顿博格这样的音乐教育家,都为建立国际交流作出了贡献。他们开创了各种音乐组织间的接触,以及他们之间的国际合作。

其二,结论之二可以用李奥·格斯顿博格描述“超常的民族主义和国际主义”间的斗争的话来概括。这种倾向准确地说,在 20 世纪的最初 40 年为建立音乐教育国际学会进行的各种努力中,与音乐家和音乐教育者建立了共同思想和目标。

其三,影响民族利益和国际投资平衡的因素是:(1)世界大战的影响;(2)文化的范畴;(3)作为交流的大众媒介的发展;(4)音乐作为国