

世纪之交

中国音乐教育与 世界音乐教育

管建华◎著
南京师范大学出版社

育与世界音乐教育

2

5

(79)

世纪之交

中国音乐教育与 世界音乐教育

管建华◎著

南京师范大学出版社

172079

图书在版编目 (CIP) 数据

世纪之交：中国音乐教育与世界音乐教育 / 管建华著. —南京：南京师范大学出版社，2002.1

ISBN 7-81047-777-3/J·32

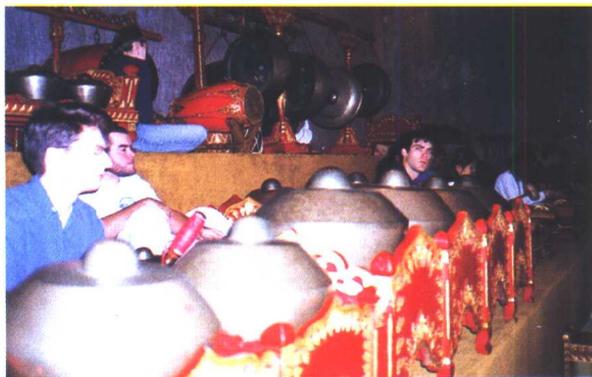
I. 世... II. 管... III. 高等教育：音乐教育—对比研究—中国、外国 IV. J60-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 079361 号

书 名	世纪之交：中国音乐教育与世界音乐教育
作 者	管建华
责任编辑	杜昕 韦娟
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编：210097)
电 话	(025)3598077(传真) 3598412(营销部) 3598297(邮购部)
E-mail	nnuniprs@public1.ptt.js.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	南京大众新科技印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	12.125
插 页	4
字 数	304 千
版 次	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数	2000 册
书 号	ISBN 7-81047-777-3/J·32
定 价	20.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究



美国威斯康大学世界音乐公共课的印尼佳美兰合奏



美国威斯康大学世界音乐公共课的爵士乐合奏



威席瓦教授进行印度音乐教学的情景



在美国威斯康大学旁听印度音乐大师威席瓦教授授课



在德国布莱梅与音乐教育家克莱南教授合影



德国布莱梅一所中学的计算机音乐教室



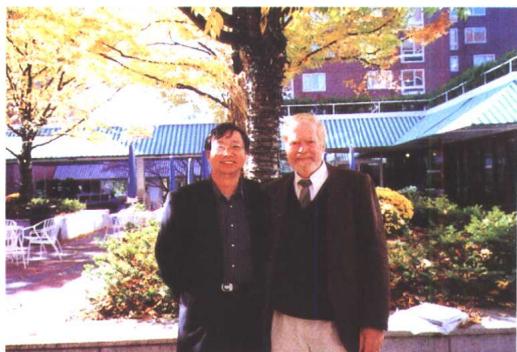
德国布莱梅一所中学音乐教室墙壁上的音乐漫画



与布莱梅大学音乐系教授交流



在哈佛大学拜会音乐学家赵如兰教授



在波士顿拜会新英格兰音乐学院音乐教育家戴维德森教授



在奥地利维也纳市内的贝多芬塑像前



在巴黎凯旋门前



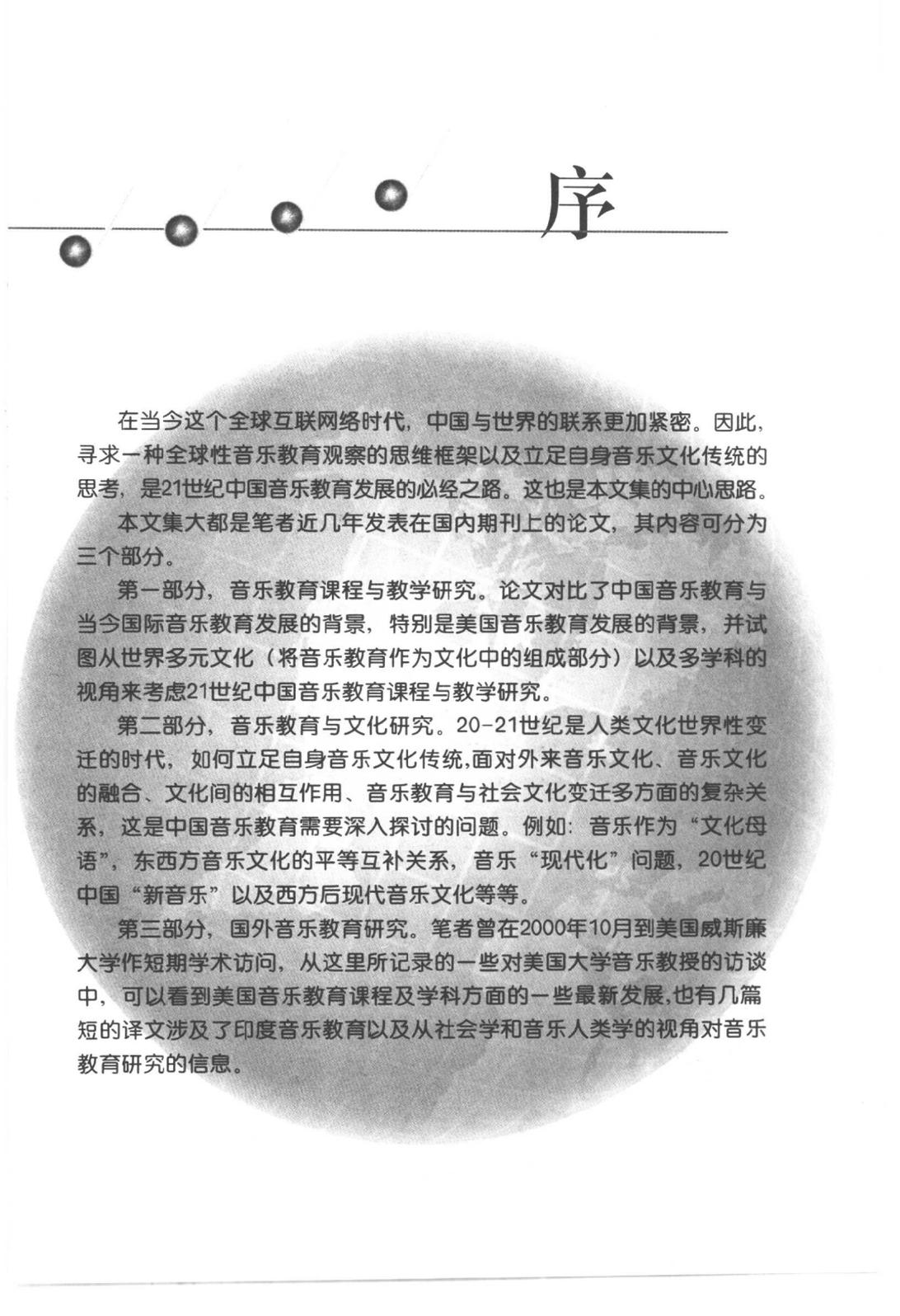
1998年在沈阳“第七届国民音乐教育改革研讨会”期间，与美国音乐教育家雷默教授合影



1995年在广州“第六届国民音乐教育改革研讨会”上作大会发言



参加1999年香港大学亚洲研究中心“第六届中国新音乐史研讨会”



序

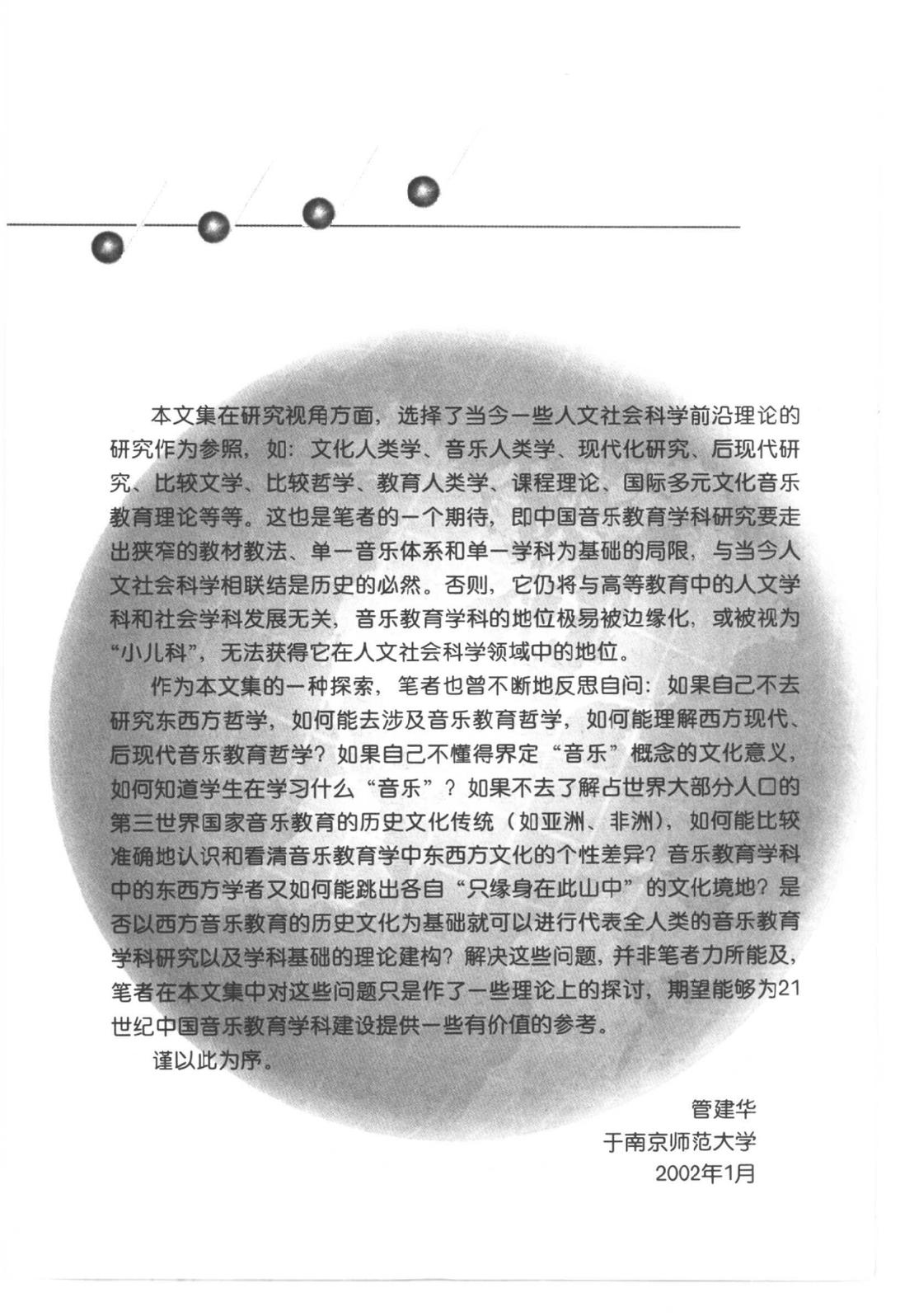
在当今这个全球互联网络时代，中国与世界的联系更加紧密。因此，寻求一种全球性音乐教育观察的思维框架以及立足自身音乐文化传统的思考，是21世纪中国音乐教育发展的必经之路。这也是本文集的中心思路。

本文集大都是笔者近几年发表在国内期刊上的论文，其内容可分为三个部分。

第一部分，音乐教育课程与教学研究。论文对比了中国音乐教育与当今国际音乐教育发展的背景，特别是美国音乐教育发展的背景，并试图从世界多元文化（将音乐教育作为文化中的组成部分）以及多学科的视角来考虑21世纪中国音乐教育课程与教学研究。

第二部分，音乐教育与文化研究。20-21世纪是人类文化世界性变迁的时代，如何立足自身音乐文化传统，面对外来音乐文化、音乐文化的融合、文化间的相互作用、音乐教育与社会文化变迁多方面的复杂关系，这是中国音乐教育需要深入探讨的问题。例如：音乐作为“文化母语”，东西方音乐文化的平等互补关系，音乐“现代化”问题，20世纪中国“新音乐”以及西方后现代音乐文化等等。

第三部分，国外音乐教育研究。笔者曾在2000年10月到美国威斯康大学作短期学术访问，从这里所记录的一些对美国大学音乐教授的访谈中，可以看到美国音乐教育课程及学科方面的一些最新发展，也有几篇短的译文涉及了印度音乐教育以及从社会学和音乐人类学的视角对音乐教育研究的信息。



本文集在研究视角方面，选择了当今一些人文社会科学前沿理论的研究作为参照，如：文化人类学、音乐人类学、现代化研究、后现代研究、比较文学、比较哲学、教育人类学、课程理论、国际多元文化音乐教育理论等等。这也是笔者的一个期待，即中国音乐教育学科研究要走出狭窄的教材教法、单一音乐体系和单一学科为基础的局限，与当今人文社会科学相联结是历史的必然。否则，它仍将与高等教育中的人文社会科学和社会学科发展无关，音乐教育学科的地位极易被边缘化，或被视为“小儿科”，无法获得它在人文社会科学领域中的地位。

作为本文集的一种探索，笔者也曾不断地反思自问：如果自己不去研究东西方哲学，如何能去涉及音乐教育哲学，如何能理解西方现代、后现代音乐教育哲学？如果自己不懂得界定“音乐”概念的文化意义，如何知道学生在学习什么“音乐”？如果不去了解占世界大部分人口的第三世界国家音乐教育的历史文化传统（如亚洲、非洲），如何能比较准确地认识和看清音乐教育学中东西方文化的个性差异？音乐教育学科中的东西方学者又如何能跳出各自“只缘身在此山中”的文化境地？是否以西方音乐教育的历史文化为基础就可以进行代表全人类的音乐教育学科研究以及学科基础的理论建构？解决这些问题，并非笔者力所能及，笔者在本文集中对这些问题只是作了一些理论上的探讨，期望能够为21世纪中国音乐教育学科建设提供一些有价值的参考。

谨以此为序。

管建华
于南京师范大学
2002年1月

目 录

第一部分 音乐教育课程与教学研究

21世纪中国音乐教育面临的挑战：课程改革与文化 / 3

21世纪中国学校音乐教育及教学范式的转向：
音乐工艺模式与音乐文化模式 / 41

附录：一种认识音乐世界的音乐文化模式 / 54

当今全球文化发展与中国音乐教育 / 71

对以多学科为基础的中学综合艺术教育课程
的思考 / 84

第二部分 音乐教育与文化研究

中华文化为母语音乐教育的性质和意义 / 95

附录：中华文化为母语的
音乐教育在京研讨会
纪要 / 100

中国传统音乐教学的理论构想 / 111

中西音乐的语言结构比较分析 / 122

语言学转向与重识国乐 / 137

东西方音乐的相遇：融合与分立 / 173

音乐“现代化”与现代化批判 / 211

西方学者对东方音乐的新观察 / 241

中国新音乐发展历史的文化美学评估 / 250

中国新音乐多元解释的文化哲学基础 / 270

新的色彩的追寻：中国钢琴曲三首评略 / 282

西方后现代音乐探究 / 288

后现代主义音乐与文化危机感 / 297

国外音乐民族学发展的新趋势：“文化变迁”的音乐民族学 / 300

第三部分 国外音乐教育研究

威斯廉大学的世界音乐教学：采访斯娄宾教授 / 313

访美散记：采访郑苏教授 / 317

威斯廉大学音乐课程的特色 / 322

访美散记：美国大学的世界音乐教育 / 326

美国《探究音乐世界》电视课程简介 / 329

威斯廉大学“音乐教与学的社会人类学视野”专题讨论会 / 333

音乐是钥匙 / 336

铃木教学的母语方法 / 342

美国音乐教育的划时代文献：唐哥伍德宣言 / 349

音乐教育的社会学透视重要性的观察 / 358

印度今日音乐教育简报 / 363

音乐教育中基础研究的实践：听视知觉研究进入课堂实践 / 365

当今美国音乐教育：采访雷默教授 / 376



第一部分

音乐教育课程与教学研究

21 世纪中国音乐教育面临的挑战： 课程改革与文化

本文是 1998 年在沈阳“第七届全国国民音乐教育改革研讨会”大会上的发言，1999 年 5 月修改定稿。

课程是教育的核心或心脏，课程是系统知识的传统积累（持这类课程观的有永恒主义者、要素主义者和学科结构论者），课程是不同的思维模式，课程是种族经验……^[1]而课程论（Curriculum）则是指授课内容、计划以及各课程之间与文化的相互关系的整体意义（即文化教育价值、目标、方法及评价系统的综合整体思考）。20 世纪末，我们所看到的 21 世纪的世界文化，在政治、经济、科技、教育等诸多文化背景上，与 20 世纪初相比，可以说已出现了人类社会历史的巨变；但在近现代半殖民文化基础上建立的中国音乐教育在课程设计上，至今没有什么大的变化，在 20 世纪 90 年代末，已充分暴露出它的不足。

（1）在音乐教育课程论研究方面还主要局限在教学法、学科论或个别科目建构的阶段，理论视野相对狭窄，还没有上升到课程论的学科研究。

（2）在自身母语音乐文化基础上的课程论或音乐教育体系，从本质上还没有被认真讨论过；也就是说，中国音乐教育体系实际上还不存在，甚至还没有认识到它是否应该存在的文化意义。

（3）中国音乐教育与国际音乐教育或者说与世界多元文化音

乐缺少交流。母语、双语、多语教育是一个世界关注的问题。地区性问题就是国际性问题，各文化传统传承也是世界性的问题。

(4)我们缺少用各学科理论(人文、社会、自然科学)的研究前沿的视角来评价音乐课程的今天和建构未来,我们需要新的音乐教育哲学的指导。也就是说,今天的理论思考不只是在原有的音乐课程基础上做简单的修补,而是应考虑新的起点和新的音乐课程的设计。

一、课程论发展简况

课程论是20世纪20年代才形成的课程的学科化研究。从古到今,西方课程历史发展主要经历了以下五个阶段:①古代课程;②古代到近代的过渡(文艺复兴14—16世纪);③近代课程(资本主义初始);④课程研究的学科前阶段(18—20世纪初);⑤课程论(20世纪20年代至今)。

在第①、②阶段,古希腊的科学和文化孕育了西方古代教育的课程,如毕达哥拉斯(勾股定理)。古希腊的科学成果主要包括数学、几何学、天文学、逻辑学(亚里士多德的形式逻辑、三段论),这对后来西方教育教学的理性思维形式有着重要的影响。古希腊科学文化课程以“七艺”为代表(文法、修辞学、辩证法、算术、几何、天文、音乐),经由罗马时代到16世纪,延续了近两千年之久。在第③阶段,古代到近代新增了许多学科知识,如自然、物理、地理、历史等。夸美纽斯(1592—1670年)的《大教学论》是该时代的杰作,他主张“把一切事物教给所有人类”。洛克(1632—1704年)的“绅士教育”理论体系,又为课程发展作出贡献,其成果反映在他的《教育漫话》中。其后,卢梭(1712—1778年)提出了适应儿童身心发展的自然主义课程观,《爱弥儿》一书包含了他的教育哲学思想。在第④、⑤阶段,从18世纪末到20世纪初,西方社会和课程进步



的动力主要来自科学技术的迅猛发展。社会的工业化显露了自然科学的社会价值,提供了物理、化学等相关学科进入学校课程的契机。科学技术的昌盛为近代课程的完善提供了必要的社会条件,人们对课程的认识也有了新的进展,课程研究进入了学科前阶段。赫尔巴特(1770—1841年)主张编入课程的各门学科应有相互联系,他提出的多方面兴趣理论是课程研究的一个里程碑。第斯多惠(1790—1866年)提出的“文化适应”,则包含着一种思想,即在教育中必须注意一个人所出生或将来生活所在地点和时间的条件。一句话,要注意就其广义和包罗万象意义来说的全部现代文化,特别是学习祖国的文化。第斯多惠的思想在课程发展史中没有受到足够的重视,这是一种遗憾。斯宾塞提出的“什么知识最有价值”,是对科学课程的提倡、巴比特的《课程论》(1918年),被西方学者看作是课程学科诞生的标志。随后,恰斯特的《课程建设》(1923年)、巴比特的《怎样编制课程》,以及课程专家们对以“课程建设原理和技术”为名的这场课程科学文化运动进行的多方面详尽的评述,也使许多具有“课程意识”的学校系统相继宣布了修订课程的方案。这些都是课程作为一个研究领域而被确定。泰勒的《课程与教学的基本原理》(1949年),树立了课程领域的一个新的里程碑。20世纪60年代布鲁纳的“概念实证主义”,把课程研究从纯微观、纯行为主义的模式中解脱出来,结构主义和解释学是他们的主要理论依据。70年代的“新概念主义”,欲唤起对课程问题的复杂程度及其历史意义的认识,这些认识与社会整体文化问题相联系。当今,课程研究总的趋势由单一层面转向多元视角。^[2]

作为课程学科诞生前奏的进步教育运动,美国的音乐教育在其中是一门重要而成功的学科,而在20世纪40年代,进步主义教育运动逐渐减弱时,音乐教育便失去了一个重要的支撑点。由于没有能够产生一种新的、综合的哲学思想以指导美国教育,因此,音乐教育工作对音乐课程并没有大的改动,没有人为课程建设指

明新的方向,音乐教育与其他学科一样保持静态。进步主义教育运动课程建设的整体观,把全部课程视为一个整体,而每门学科都是教育模式中的一个组成部分。因此,它可以被看作是音乐课程论学科化研究的重要一步。

20世纪50年代末,美国提出了加强“核心课程”教育的概念(包括语文、数学、科学),其背景是因为当时(1957年)苏联人造卫星上天所形成的超级大国之间的科技竞争。美国人提出教育危机是民族危机、生存危机,甚至认为任何对美国教育起阻碍的行为可称之战争行为。由此,语言艺术、社会科学、人文科学的一些学科也被称为核心学科相关课程,于是,音乐教育成为理想的综合化普通教育课程的缩影,音乐教育开始把音乐表演、音乐理论、音乐史、作曲看成是一门学科,而不是音乐课程中的独立科目。从50年代末起,美国开始了音乐教育课程基础的研究,推动了音乐课程的改革,它的课程改革和开发基本属于研究与发展的推广模式。这体现在一些项目上,如当代音乐教育研究项目(1959—1968年)。该项目的最初行动之一,就是在全国各地的一些大专院校建立了16个工作室和研讨班,通过分析、表演和教学的方法,帮助教师较好地理解当代音乐,同时,也在中小学开展了6个实验性研究项目,为当代音乐教育的教学提供真实的情境。再如,耶鲁音乐教育研讨会(1963年)提出,从幼儿园到12年级音乐课程的基本目标应该发展音乐能力(强调创造性是发展音乐能力的一种方法),扩大音乐曲目,摆脱传统课程局限,认真考虑其他的教学模式。耶鲁研讨会的一个重要成果就是朱莉亚特作品曲目研究项目。作品曲目由三组人员参加编写,包括研究顾问(音乐学家和音乐人类学家),教育顾问(音乐教育家)和考试顾问(公立学校小学音乐教师)。在1967年召开的美国音教唐哥伍德会议上,将音乐作为学校课程核心的倡议被提出,其中还建议所有时期,各种风格、形式和文化的音乐都应纳入课程。唐哥伍德会议宣言是美国音乐教育历史的重