

多元音乐文化

音乐教育创新实践

王路◎著

冶金工业出版社

www.cnmp.com.cn

多元音乐文化与音乐 教育创新实践

王 路 著

北 京
冶金工业出版社

2019

内 容 提 要

本书共分6章,主要包括:音乐教育的文化定位;音乐教育与多元音乐文化传承;音乐体验与音乐教育;传统文化视域下的音乐教育创新;多元文化视野下的中国音乐教育探索;音乐教育的创新实践。

本书具有学术性、知识性和应用性,可供音乐从业人员阅读,也可供本科和职业院校有关专业师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

多元音乐文化与音乐教育创新实践/王路著. —北京:
冶金工业出版社, 2019. 8

ISBN 978-7-5024-8173-5

I. ①多… II. ①王… III. ①音乐文化—文化研究
②音乐教育—教学研究 IV. ①J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 154617 号

出 版 人 谭学余

地 址 北京市东城区嵩祝院北巷 39 号 邮编 100009 电话 (010)64027926

网 址 www.cnmp.com.cn 电子信箱 yjcs@cnmp.com.cn

责任编辑 俞跃春 美术编辑 郑小利 版式设计 禹蕊

责任校对 郭惠兰 责任印制 李玉山

ISBN 978-7-5024-8173-5

冶金工业出版社出版发行;各地新华书店经销;北京建宏印刷有限公司印刷

2019 年 8 月第 1 版, 2019 年 8 月第 1 次印刷

169mm×239mm; 10 印张; 196 千字; 154 页

69.00 元

冶金工业出版社 投稿电话 (010)64027932 投稿信箱 tougao@cnmp.com.cn

冶金工业出版社营销中心 电话 (010)64044283 传真 (010)64027893

冶金工业出版社天猫旗舰店 yjgycbs.tmall.com

(本书如有印装质量问题,本社营销中心负责退换)

前言

音乐文化的存在形态决定了音乐教育是人类音乐文化的一定表现形式,而音乐教育作为一定的音乐文化形式则反作用于一定的音乐文化本体,使音乐教育自身呈现深刻的文化意义与精神内涵。只有对音乐教育的人文内涵给予更多关注,将音乐教育研究置于音乐文化大背景中,音乐教育才有生命力。多元文化音乐教育的作用在于充分发挥音乐教育的文化功能,使音乐教育成为音乐文化传承活动中有着深刻民族底蕴的音乐文化形式。

每种文化都有其相对的音乐艺术风格类型,它包含着音乐创作的技巧、形式和心理需求,中国音乐艺术以其生动之线条(技巧)、优美之文体(形式)、感物之心性(心理需求)的创造为主要特征。构成其音乐艺术风格类型,并生长于中国文化艺术整体模式的发展历史之中。

多元文化音乐教育理念,是一个内涵极为丰富的体系,它指导以全球化的文化视野去看待世界上各个国家、各个民族的音乐文化,肯定世界上所有的音乐文化及其文化价值,尤其关注各民族音乐背后隐藏的特定的社会文化语境。多元文化音乐教育也是一个不断发展的理论体系,在高校实施多元音乐文化教育,创新音乐教育理念,创建具有地域特色的多元文化音乐教育课程体系,对开阔学生文化视野、丰富学生文化内涵、促进学生跨文化交际意识、提高音乐教育师资的现代化水平具有深远的现实意义。

本书以文化创新的核心价值观为导向,从音乐教育的文化定位、音乐教育与多元音乐文化传承、音乐体验与音乐教育、传统文化视域

下的音乐教育创新、多元文化视野下的中国音乐教育探索、音乐教育的创新实践六个方面系统阐述与理性审视了音乐文化的教育价值，这对于构建音乐教育的健康可持续发展的现实路径具有一定的时代意义。

本书有两大特色：一是理论联系实际，对多元音乐文化与音乐教育创新实践进行全面分析和解读，结合实际情况做出了相关阐述；二是本书的语言简明扼要、通俗易懂，没有使用生僻的专业理论词汇和晦涩难懂的语句。

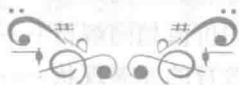
本书的撰写得到了许多专家学者的帮助和指导，在此表示诚挚的谢意。

由于作者水平所限，书中不妥之处，敬请读者批评指正。

作者

2019年3月

目 录

第一章 音乐教育的文化定位	1
第一节 当代音乐教育的文化探索	1
第二节 音乐文化与社会发展的内在联系	5
第三节 音乐教育的文化定位分析	8
第四节 我国音乐教育事业中审美教育构建的依据	14
第二章 音乐教育与多元音乐文化传承	21
第一节 新媒体时代传统音乐文化的传承	21
第二节 中国音乐风格的文化自主体系分析	24
第三节 多元化音乐教育与民族音乐文化的传承	26
第四节 传统音乐文化的传承与传播解析	29
第五节 音乐教育和社会音乐文化的互动分析	39
第三章 音乐体验与音乐教育	50
第一节 音乐体验理论概要	50
第二节 音乐体验教学：内涵、价值与路径选择	55
第三节 音乐体验的教学模式分类与途径	61
第四节 雷默音乐审美教育哲学的内涵与发展	75
第四章 传统文化视域下的音乐教育创新	85
第一节 中国传统音乐与音乐教育的发展历程	85
第二节 中国现代音乐教育发展的现实问题分析	95
第三节 中国传统音乐教育的建议	98
第四节 在音乐教育中弘扬中国传统文化的价值分析	101
第五节 音乐艺术的社会属性与中国传统文化关系	104
第六节 当前音乐教学中的传统文化教育现状与创新策略分析	105

第五章 多元文化视野下的中国音乐教育探索	108
第一节 多元文化音乐教育思想的历史进程	108
第二节 多元文化音乐教育的价值趋向解析	118
第三节 我国多元文化音乐教育的发展现状	121
第四节 我国实施多元文化音乐教育的策略分析	128
第六章 音乐教育的创新实践	134
第一节 音乐教育的创新意识和方法养成探究	134
第二节 音乐教育创新的理念分析	136
第三节 创新型音乐教育的培养路径分析	146
参考文献	152

第一章 音乐教育的文化定位

当代音乐教育的文化定位
广义音乐教育改革是教育界多年来一直在议论的话题，但由于探讨多停留在方法、形式的层面，对教育思想、教育方向、教育体系等实质问题虽有所触及，却涉及不深，对中国当代音乐教育的文化定位，在宏观上远未形成比较一致的认识。本章以当代音乐教育的文化探索为切入点，重点论述音乐文化与社会发展的内在联系、音乐教育的文化定位、我国音乐教育事业中审美教育构建的依据。

第一节 当代音乐教育的文化探索

一、当代音乐教育发展历程及面临的问题

音乐教育在音乐文化主体发展中有着重要的作用，而国家的教育制度及政策的制定与实施更有着举足轻重的作用。20 世纪中国音乐教育与音乐发展历史中出现的四次潮流均与此相关。

1904 年清政府颁布《奏定学堂章程》，当时的教育借鉴了日本的教育方式，音乐教育自然也和日本相近，中国的很多优秀音乐教授都到过日本学习，比如，李叔同、沈心工、曾志态。在这个阶段，中国的课堂上也出现了在外国流行作曲上重新创作的方式，被称为“乐歌课”。唱歌也就变成校园生活中大学生最喜欢的潮流、时尚活动。1922 年我国教育开始受到美国的影响，音乐亦如此。黄自、萧友梅、赵元任等知名音乐家都到美国深造过。20 世纪 70 年代末到 80 年代初这个阶段，欧美模式成为我国音乐教育的主流，形成了音乐专业领域的“新潮”。这主要是因为当时奥尔夫教学法、柯达伊教学法等新的教育方式和葛尔、周中文等人的贡献。这个时期，欧美国家的音乐家们纷纷到访我国，我国的优秀作曲家、音乐家等也凭借专业的优势登上世界奖台，让世界了解了中国的音乐。我国音乐步入现代化、专业化是在 20 世纪欧美国家音乐体系和教育的基础上创新和繁荣的。

到了 20 世纪下半叶，随着世界科技文化的发展、西方音乐教育观念、专业音乐创作都发生了巨大的变化，而此时中国音乐教育发展面临多种问题，较突出的有以下几个：

一是西方后工业社会音乐文化的出现。与此形成对照的是,中国音乐教育中西方音乐体系的教学理论、价值观、教学方法主要是以 19 世纪西方音乐为基础的。

二是中国传统音乐的教育、教学和传承的危机。

三是由于当今世界文化格局所带来的全球意识,即面对 21 世纪全球文化及音乐的发展和交流,为适应全球文化发展和世界性经济文化环境中的生存应该进行的多元化音乐教育目标。

以上三个问题是我国音乐教育界与音乐文化发展所亟须面对的问题,也是我国音乐文化在未来发展中是处于主动还是被动的问题。

二、当代音乐教育的目标

多元文化的音乐教育目标是近年来国际学者们关注的重要问题之一,其目标是基于顺应全球文化交流与发展的趋势,适应新的世界文化格局的需要。

骆静禾提出:“在正规教育制度中,当代音乐课程和教学的多元文化要求继续向音乐教育工作者提出挑战。这种观念是在多元文化背景中一种音乐教学的研究,它依据音乐民族学,也依据认知心理学的发展,在文化方面的复性社会(即由多数民族组成的社会)正规教育制度中,它涉及音乐文化传播的性质。”^①这种观念产生于美国、加拿大与非洲国家的文献及音乐教育工作者体验和观察的研究。

我国是由多民族组成的国家,但目前对多元文化的音乐教育还没有取得共识。在专业音乐院校中,我国少数民族音乐的教学只存在于个别音乐院校,在普通音乐教育中并不多见。在世界各国音乐文化的教学课程中,西方音乐教学和课程在教育中占有重要位置,相对而言东方国家音乐的教学和课程则地位较低。除个别音乐院校或个别专业存在东方音乐的课程或讲座外,公共音乐教育中不存在东方音乐的课程。1962 年国家成立了东方歌舞团,它以表演我国与亚洲、拉丁美洲国家和地区的民间歌舞为主,并以演出、娱乐欣赏、出访为主要任务,不具有专业音乐和普通音乐教育文化传递的功能。近十年来,中国对东方音乐的研究有了一定的进展,但目前国内从事东方音乐教学和研究的人员力量仍较单薄。东方国家或第三世界国家音乐在中国音乐教育中的微弱,也是世界经济、文化发展不平衡在音乐教育中的表现。如果中国人也将走向世界,参与世界的一切文化生活,那么,多元文化音乐教育的课程安排,是一个迫在眉睫的问题。它也关系到在音乐教育中如何传播和塑造新世纪的文化价值观念和适应未来社会的品格、能力、思维与行为的问题。这是中国音乐教育面对未来的又一个挑战。

^① 骆静禾.文化心理观照下的音乐教育新观念[J].东南学术,2017(5):237~243.

三、当代音乐教育的主要内容

教育是文化过程。文化过程包括文化积淀、文化传递和文化再创造三个有机过程。文化积淀即对以前文化创造的保存，而文化传递是使这被保存的文化变成新的文化并汇入人的生命脉络之中，从而再创造新文化。在现代教育中，课程便是传递文化的基本形式，并具有发展文化的使命。^①

中国专业音乐教育（主要指音乐院校本科）的课程包括音乐基础理论课、音乐技术理论课、文化共同课、音乐专业课四个方面。可按照如下模块再进行具体细分。

（1）音乐基础理论课。基本乐理课（1年）、视唱练耳课（2年）、民族音乐概论课（2年）、中国音乐史（1年）、西方音乐史（1年）。作曲系免修基本乐理课，音乐史课为音乐学系专业课。

（2）音乐技术理论课。和声课、曲式课、复调课、配器课、钢琴课（各专业在课时及程度上要求不一）。

（3）文化共同课。中国革命史（1年）、政治经济学（1年）、哲学（1年）、艺术概论（1年）、文学作品选读（1年）、美学课（如音乐美学和中国古代美学思想史，目前只在个别音乐院校开设）、选修课。

（4）音乐专业课。指各音乐专业的主课，主要专业有指挥、作曲、音乐学、器乐、声乐、音乐教育。

乐理基础课、感官练习课是19世纪欧美音乐的两门基础课程，中国当时还没有这方面的课程体系，这也直接导致中国大学生对音乐认知存在单一性。以和声、作曲、演奏等为主体的音乐技术理论课是在19世纪欧美音乐的基础上发展起来的。在这个阶段，音乐史上处于一个空白期。欧美的即兴创作音乐、偶然音乐，中国的击打乐器演奏、古琴演奏等都还没出现。中国在地域性音乐和传统音乐方面也都没有得到继承。这个时期，19世纪马克思主义、黑格尔哲学以及19世纪的西方经济学进行了有机融合，产生了系列文化课程。文化和音乐是密不可分的，想要培养好的音乐家，就必须加强他们的文化素养，通过学习中国和西方文化史、艺术史、哲学史来提高音乐家文化水平。不然，音乐将无法参与到文化内涵中，更别提发展成为民族的象征。综上所述，音乐教育的专业性还有一系列问题需要解决，这些问题阻碍了中国音乐教育的普及和发展。因为如此，全球教育都在进行改革创新，力求从宏观和微观两个方面找到解决办法。而“课程改革正是连接宏观与微观教育改革的重要纽带与桥梁。尤其在世纪转换的年代，教育改革的主旋律正是要完成教育内容的跨世纪更新换代”。

^① 赖媛圆. 公共音乐教育传统内涵与当代意义再诠释[J]. 音乐创作, 2018, 328(12): 188~189.

课程改革是一项极为复杂的系统工程，它不仅涉及教育内部从目标到评价的所有环节，而且还涉及同教育外部各相关系统的复杂联系。对于今天的中国音乐教育状况来讲，专业音乐教育与普及音乐教育课程的改革以及目标的确立，既是巨大的挑战，同时也是新的发展方向和发展机会。

四、当代音乐教育的课程设置

课程建设必须有教育思想和价值观作为指导。研究表明，由于价值观念的差异，世界各地的民族差异是一个长期形成的过程，在人类文明发展的过程中他们形成了自己特有的传统和特色。这就要求中国音乐必须发扬中华传统音乐及其系统学习方法。同时，借鉴欧美风格进行创新，做出区别。音乐初学者们通过学习课程可以掌握系列音乐理论、实践、发音、乐器、创作等技能。应该明确指出：这种系统学习必须是对中国传统音乐整体的把握，也可以说是对东方音乐类型、音乐风格逻辑、音乐操作行为、音乐概念等的把握，绝非只是唱唱民歌、听听戏曲、翻翻乐谱。在相当长一段时期内，人们把对中国音乐学习的目标建立在理解专业音乐创作的价值上。基于 19 世纪的音乐价值观深深地影响了 20 世纪中国音乐教育的价值取向。当今中国音乐课程建设必须转变这种价值观念，可以借用和参照当今音乐人类学、文化教育学以及当代社会多元文化的音乐价值观，并以自身文化、哲学、艺术，乃至东方哲学、艺术类型来界定中国音乐教学课程建设的目标及价值观念。

由于中国专业音乐教育的课程也一直影响到师范音乐教育的课程，因此，在此主要针对前者提出自己的一些建设性的意见。

高校音乐教育设置的中国音乐课程与现存的西方音乐课程并行不悖，可从三方面来考虑构建自身体系的完整性框架：（1）音乐基础理论课。中国音乐乐理课（包括中国记谱法）、中国音乐概论课（包含地区性音乐风格及音乐艺术流派风格）、中国音乐史。（2）音乐技术理论课。古琴课（相当于西方音乐教学共同课的钢琴课）、古琴音乐演奏的技法及个人音乐流派操作的美学（如各流派对同一曲目的不同诠释）、打击乐课（中国打击乐在其音乐中占有重要地位，改进传统打击乐的乐量，保持其非固定音高及音色，使之进入课堂）、音乐风格技术分析课（如不同地区音乐歌唱风格或不同乐种演奏风格，传承的即兴性或音乐的“口语生成法则”，这与中国口传心授的方式相关）。中国传统音乐操作（演奏唱创作、传承、审美、接受）学习的课程需要建立专门的课程研究项目，但当务之急还在于认识中国传统音乐操作方式的价值意义和转变音乐价值观念。更为严重和讽刺性的是，当西方当代音乐教育日益重视即兴音乐课时，在中国专业与普及音乐教育中传统音乐操作方式的教学已基本中断。（3）文化共同课，如中国文化史课、中国艺术史课、中国哲学课、中国美学课；选修课，如书法课、国画课

等。对于这些能反映古代中国艺术教育中“琴、棋、书、画”相结合的优良文化传统特点的课程，应考虑把其优秀部分纳入文化课程中。

课程建设是一项宏大的工程。它还受制于科学技术、文化、政治、经济和课程设计者、管理者、实施者、承受者等因素。另外也有内容的选择和程度的深浅问题。

第二节 音乐文化与社会发展的内在联系

一、音乐文化与经济发展的关系

当今，世界上所有国家和地区的文化都被卷入三大冲突之中。冲突之一是，在发展经济时面临的经济与文化的冲突问题，这直接涉及音乐文化与经济发展的关系。

音乐与经济是相辅相成、相互制约的。经济体制影响音乐文化，音乐文化反映经济基础。中国与欧美国家音乐的差异一定程度上反映了经济体制的差异。通过对比当时中国封建制度和西方专制制度，可以看到，15世纪至16世纪期间资本主义已经成为西欧政治发展和文化发展的强大基石。音乐在那个时候，反映出来的是商业的兴衰、阶级的产生。工业时代的到来，更是对音乐文化产生了极大的冲击。当时威尼斯出现了记录音乐的标准方法、规范的纸质作品，一定程度上是由于印刷业的发展。这样的一种发展，促进了音乐在社会上的流通，使其具备商品属性。这种商品也是人们所需要的，逐渐形成整体的文化发展方式。在这种整体文化发展方式中，歌唱家、创作家、音乐家、出版商、乐器制造商等都进行了明确的分工，并形成音乐产业链，促进了欧洲音乐的广泛传播和流传。15世纪至16世纪的中国正处于明朝时期，当时经济发展只是封建社会的奴役工具，农业和手工业是全国经济基础。这个时候中国的音乐以诗词音乐、宫廷音乐、民间音乐、宗教音乐等为主，反映了当时小农经济社会体制。由于经济体制的限制，这时候中国的音乐并没有成为流通商品，更没有得到很好的保存和发展。在19世纪至20世纪，外国资本主义体制对中国造成了极大的冲击，原有的小农经济体制开始瓦解，并向新的经济方式不断发展。

20世纪50年代之后，随着城市工业生产的全面发展，我国也产生了较为完整系统的音乐文化生产方式。当时我国计划经济特有的制度包括集体所有制、全民所有制两类，其中集体所有制包含个体所有制。这种计划经济的发展促进了文化体系的发展，各地纷纷建立由表演团、音乐家、创作家等职能明确的分工体系。体制的不同必然导致音乐文化发展的不同，中国与欧美音乐文化自然表现出了各自的发展趋势，同时也呈现出各自的利弊所在。

20 世纪 80 年代, 面对世界经济的发展, 我国经济体制改革已卓有成效, 也将涉及音乐文化生产体制的改革。在此背景下, 有三大问题是值得研究的:

(1) 我国经济体制的改变, 带来了社会形态的变化, 同时, 带来了文化事业的发展, 通过什么途径寻找到音乐文化和体系的发展、如何改变文艺团体的固有模式, 如何评价文艺团体和相关单位在文化繁荣中的意义。

(2) 在世界经济文化交流中, 如何估计外来经济文化影响与冲击的正面与负面效应, 在发展经济中如何保存自身传统音乐文化的传递与发展。

(3) 要如何借鉴资本主义文化市场机制和自身的创新(包括经济管理和艺术管理), 要怎么解决文化发展和市场经济之间存在的巨大矛盾。法国著名经济学家佩鲁曾经针对这种矛盾做出了阐述, 他认为所谓的“纯”经济增长分析完全就是一种“固执和不规范的模仿主义”。它是以市场、需求和供应关系、经济利益驱动为核心的一种学说。它主观地认为利用市场是万能的, 能够根除社会存在的诸多隐患。然而, 市场经济的核心冲突是文化和道德, 这两者是市场和资本主义没办法替代的。

二、音乐文化中全球文化与地方文化的关系

全球化的文化趋势和区域文化教养的冲突是目前全世界所有国家面临的第二大冲突。国际音乐文化和区域音乐文化的冲突就是全球化冲突的一种表现。

全球文化的概念出自“全球经济”的基础。世界著名未来学家阿尔文·托夫勒认为, 新的全球经济从第三次浪潮冲击开始时就已经出现, 是被大的跨国公司控制的。具有全球文化影响力的跨国公司, 一方面, 通过表演、影视、媒体、出版、广告等物质形式展现; 另一方面, 通过文化沟通、新闻传播、教育互助、精神产品等文化形式展现, 全球音乐文化便是其中一个部分。跨国公司在音乐文化传播方式、影响力等方面较为单一, 借助经济实力、先进技术、扩张能力的辅助, 他们所形成的音乐文化也非常单调。20 世纪, 资本主义音乐文化在全世界普及, 成为主流, 影响了全世界。促进了各国、各地区优秀音乐家的诞生, 将资本主义音乐通过系列文化运动、流通进行创新, 打造成具备全球影响力的世界音乐概念。这种概念综合了全球各民族的音乐精髓, 促进各种音乐文化的共同发展。

中国在保存传统音乐方面做了大量的工作。如文化部与中国音协于 1979 年联合制定了《收集整理民族音乐遗产规划》, 在全国范围内有计划、有步骤地开展了全面普查、收集、整理和编辑出版《中国民间歌曲集成》《中国戏曲音乐集成》《中国曲艺音乐集成》《中国民族民间器乐集成》和《中国琴曲集成》五种传统音乐集成。但是, 中国传统音乐在现代专业音乐教育与普及音乐教育中的“活的”保存、传承与传播方面的状况相对不够理想。

从20世纪60年代起,学者们面对发达国家和发展中国家的发展不平衡加剧,人与自然破坏、损毁严重,生活方式的变革,文化特色的流失和毁灭等问题,意识到了文化传统的重要性。从联合国教科文组织在全球文化协同发展战略中可以看出,大部分国家采用放缓发展、教育兴国的方式来保护国家个性。这包括两种形式,一种是具备本民族特性的,能够传播本民族文化、语言、思想,最终达到传播本民族文化的目的;另一种是放眼全局,以全球发展为出发点,核心内容是促进全球人类协同发展,特别是在教育和文化方面贡献自己的一分力量。

当代全球音乐文化和地域音乐文化的关系就像语言和方言的关系一样,是一种协同发展、创新、变革的过程。在实现的过程中,各民族都要具备全局观,以世界的眼光为出发点,实现全球共同发展。

三、音乐文化价值与商品价值的关系

当今,在文化发展中文化价值规律与商品价值规律之间的冲突也是一大冲突,并影响了音乐文化价值与商品价值的关系。

商品价值就是在交易进行中对劳动产品体现的特点或属性的标准。文化价值则比商品价值有着更深厚的意义。它遍布于社会、哲学、美学、伦理、政治等各个领域。如果文化被当作商品来流通,文化就必须按照商品的法则来衡量。商品法则对文化发展起着阻碍作用,甚至能够毁灭文化产品。正因如此,商品价值和文化价值有着不可调和的矛盾。文化活动逐渐沦为商品经济获取利益的手段,人们利用大型交流会、音乐节、各种比赛、相关音乐录像带等进行投资,极大地阻碍了音乐文化的繁荣。商品经济的发展冲击了一大批艺术从业者,让他们的处境非常窘迫。音乐老师、音乐世家、作曲家、音乐家等工作都受到不良影响。20世纪70年代出现的新发展观,对传统的发展理论作了批判。发展的评判是需要有一定的标准的,民主平等、扶贫发展、教育发展、生态平衡、社会公正等因素都是这些标准的衡量因素。如果不能保证这些因素的保持,一味追求经济发展,那会造成严重的失衡后果。法国著名经济学家弗朗索瓦·佩鲁在其《新发展观》一书中认为:研究社会发展时,不能脱离一定的文化价值。文化价值对于发展的促进作用和负作用,往往被传统的战略思想所忽略。佩鲁认为:“新的发展观应该是整体的、综合的、内生的发展,而不应该是纯粹的经济、技术增长的发展。”

技术的增长为人们提供的个性发展机会却微乎其微,而艺术就其本质而言是促进个性发展的。个性的发展与人的基本价值观紧密相连,在确定音乐教育与社会关系时,这也是必须考虑的问题之一。这种价值观包括实现对个体至关重要的幸福、满足和社会环境中的健康发展。音乐艺术教育对于发展人的直觉、灵感、健康的情感、文化修养、性情人格、思想行为、民族意识、世界意识等有着重要作用,因此,音乐在人的整体发展中具有不可忽视的文化价值。文化价值从根本

上调控着动机的增加或者减少,并使其保持向一个稳定目的持续合理增长。所以,除了考虑音乐文化价值和商品价值共同调控的发展趋势外,还要格外注重“新发展观”对于音乐文化发展的作用。那么,我国音乐的发展该如何考虑呢?笔者认为分为三个层次,第一是依靠文化价值的整体发展目的。第二是综合发展目的,涉及生活和生产的方方面面,生产方面主要有市场、经济、自然、生态、人类文明;生活方面主要有音乐、商品等的流通。第三是内在的发展,要利用本地丰富的资源,结合国内外优秀的其他资源,共同促进音乐文化走向繁荣。

第三节 音乐教育的文化定位分析

一、文化的定义及内涵

文化的概念分为两种,一是广泛性的,二是具有人文味道的。在文化研究界,这样的概念是多种多样的,各专家、学者都有自己读到的简介,因此也会经常产生辩论,这也造成了这些专家、学者的烦恼。不过这是件极好的事,因为音乐的教育、文化的发展都是要从研究和争论中找到定义的。

文化是人类特定的社会形态和生活方式的产物,同时也是人类文明的标志和重要维度。每一个文明社会的人都有自己对文化的理解,《现代汉语词典》中对于文化的定义是:“人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。”从近代开始的有关文化的学术研究对于文化的内涵有各种各样的定义,据统计,有关“文化”的定义,从1871年至1951年就有161种之多。之所以会有这么多各不相同的文化定义,是因为文化这个概念涵盖的范围实在是太广了,从不同的角度和不同学科的观点出发,对文化的定义自然千差万别,它们也都有各自的局限性,也都有各自的合理性。

很多人都尝试着对文化的外延和内涵做一个较为精确的规范和把握,但是很多归纳往往使得原已复杂的文化定义变得更加让人无法捉摸。曹锡仁先生在这方面的研究可能比较令人信服,其在《中西文化比较导论》中试图对文化的各种定义做一种系统的归纳,提出文化定义的四大类型:文化—成果论、文化—能力论、文化—精神论以及文化—行为模式论,大致能够对人们对于文化的种种理解划定一个框架。例如通常所讲的广义文化定义认为文化是一切文明成果和文明活动的总和,是由精神文化和物质文化两部分组成的观点大略属于文化—成果论的范畴,这种文化成果论的定义几乎囊括了人类社会的一切,反而使文化失去了切实的内涵,不适合具体学科对文化的实际研究。而判定个人或群体是否具有从事某种文明或文化活动的的能力时所使用的文化概念大致属于文化—能力论的范畴,

这类概念的应用范围有限。相对来说,文化—精神论和文化—行为模式论这类文化定义大都是文化学家在对实际文化的各个类型和形态进行抽象概括的基础上提出来的,在从事学科性的文化研究的时候用得很多。这两类概念一个从文化的精神层面上来定义,研究文化习惯、情感、理念、气质等方面;另一个从文化的物质活动层面来定义,研究文化的继承、传播、创造过程中体现的行为规律。两者当然有各自独特的内涵,表述方面各有侧重。精神论和行为模式论两者外延和内涵上联系十分紧密,可以互相转换、互相配合和共同包含的部分实际上交错复杂,在很大程度上两种概念可以互相描述,往往被人们合而为一。文化是人类复杂历史经验的全部成果,文化作为某一民族成员所共同遵守的一种思想及行为模式,它把某一民族和其他民族区分开来。

曹锡仁教授对文化有着自己的理解和认知,并形成了曹派观点。他的这种观点为众多音乐爱好者提供了更加精准的研究。对于这种定义,只能做到研究出一个符合大众接受、适用于大多数人的概念,是不可能有一个完全合理和正确的定义的。因为它会随着时代不断变化、会因为不同人的理解而有所差异。因此,找到一个基本准确、易被接受的定义就是目的所在。文化在部分性和完整性上存在着协同发展的关系。首先要着眼于基础科学,并结合自身实际情况来定义文化,同时兼顾文化的内涵和框架。因此,可以在一定的文化范畴内,根据实际意义定义“文化”。从学科专业领域发掘文化内涵,从概念理论层面定义范畴。音乐教育和社会文化是相辅相成的,这里所说的文化既是精神层面的,又是实践层面的。从社群角度来看,它包括了整个社群的发展历程,包括他们的精神理念、社会地位、思想政策、价值取向、对世界的看法等,还包括社群成员在发展过程中对于本社群文化的传承、创造、流传的各种形式。这正是音乐教育和社会教育领域使用的“文化”定义。

二、音乐教育具有明显的音乐文化属性

文化和音乐既是部分和整体的关系,又是个别和一般的关系。第一种关系中,音乐是组成文化必不可少的内容,文化则是音乐、文学、艺术的统称。第二种关系中,文化是一种看不到、摸不着的东西,它通过音乐来传递信息,让人能够感受到文化的气息。而人们熟悉的音乐、文学、艺术等看得见、摸得着的东西进一步升华就形成了文化。音乐是人类文明高度发展的标志,“文化离不开乐曲,乐曲有着专属于自己的独特文化”,这个观点已经被大众认可。另外,音乐在学校的讲授,是音乐流传和繁荣的重要环节,它具有文化的属性,但是人们往往看不到它的这一属性,并不能完全懂得音乐教育承担的任务。

之所以说音乐教育具有文化属性是因为:第一,音乐本身就是一种文化现象,它是音乐教育的重中之重。音乐是人类高度发达的标志,是人与人之间沟

通、交流的一种途径。它的精髓本质上是一种精神层面的享受和创新，它渗透到美术学、文学、哲学等学科中，并广泛存在于社会大众的日常生活中。第二，音乐教育思潮已经成长为社会不可或缺的有机组成，是社会人文思想在社会中的反射。就如对欧洲社会思潮起主导作用的柏拉图所说：“想要找到世界上最美好的东西吗？那就开始运动吧，那就开始享受音乐吧。”第三，纵观中国历史，文化从来就和教育是密不可分的。“文化”二字的词根就有教育和教养的意思，可以说教育就是文化活动，教育和文化既相辅相成，又相互制约。教育的作用显而易见，而音乐教育从古至今都带有文化的属性。第四，音乐文化决定音乐授课形式和音乐的发展，并决定其在实际应用中的规则。乐曲的文化是音乐在学校课堂上的直观内容表现，乐曲形成的特色文化传承促进了音乐教育的发展，音乐文化激发音乐教育的潜能。不同的音乐教育代表国家、民族、社会的特点。因此二者有着密不可分的关系。

音乐代表的艺术属性和范畴在音乐文化传承方面有着重要作用，但是它并不是全部。具备文化属性的音乐教学课堂也是音乐文化另一个重要组成成分。形态各异、作用各异、性质各异的音乐现象混合组成了音乐文化，这不仅仅指音乐美学，还必须有音乐教育、音乐流传、音乐探索、器乐创作等的支持。从中可以看出，“音乐文化”的系统规模之大，而组成这个庞大系统的各成分都有着不可分割的关系。^①对于音乐文化系统来说，音乐教育承担着传播、传承音乐文化和一定程度上发展音乐文化的功能，是其中一个关键的环节。

音乐教育是音乐文化系统的一部分，也受到音乐文化系统的制约。著名教育学家斯普朗格曾经说过：“教育是文化的别名，教育是文化过程。”他的意思，一方面是指所有主要的人类文化系统都必然包括教育的成分在内；另一方面也是指教育受到文化系统的制约，必须融入文化的内容。由此可见，作为音乐文化系统的重要组成部分的音乐教育，不仅是音乐文化中不可或缺的一分子，也时时处处受音乐文化的整体制约。所以，音乐教育必须要贯彻音乐文化系统的基本功能和属性，在音乐教育活动中要充分渗透音乐文化的内容，音乐教育功能的实现也必须要融入音乐文化系统。

虽然音乐教育是音乐文化系统的核心内容，但是还要进一步探讨音乐教育的另一个方面，即文化内涵。除此之外，音乐教育这一拥有自己体系和特性的行业对于学校教育、文化发展、社会繁荣具有重要的意义。

第一，音乐传承的特性和音乐教育产生和发展的因素是有区别的。中国古代的音乐教育始于周朝，当时就已经有了专业的音乐教育场所，音乐更是孔子所尊崇的六艺中的一项，曾经在中国古代教育界发挥了上千年的重要作用。西方国家

^① 吴彩娥. 多元文化音乐教育在民族音乐文化传承中的作用分析 [J]. 戏剧之家, 2017 (19): 177.