

中华音乐家书系

音乐教育史研究

马东风 著

京华出版社

G529
1010

中华音乐家书系

G529
1010-1

音乐教育史研究

马东风 著

200340701

200340701

马东风，男，1958年生，山东微山县人。1978年毕业于曲阜师大音乐系，同年留校任教。1982年修业于天津音乐学院作曲系。现任曲阜师大音乐系教授、硕士研究生导师，国际传统音乐学会会员，中国基本乐科学会副会长兼秘书长。曾主讲过和声学、配器法、对位法、曲式学、音乐史、音乐欣赏等课程。编撰教材多部，主要有《基本乐科教程·乐理卷》、《和声分析》、《配器法》、《曲式学》等。1978年以来，在国内外音乐学术刊物上发表论文146篇，译文28篇，其中有42篇文章在不同报刊、杂志转载主要论文有《论我国音乐教育的起源》、《调性分析方法研究》、《论我国古代音乐教育思想的形成与发展》等。主要著作有《音乐教育的理论与实践》、《音乐教育学》（译著）、《音乐世界》、《普通学校音乐教育学概论》（合著）、《音乐教育史研究》等。曾荣获国家教委艺教委音乐教育论文二等奖，国家教委高校人文社科优秀成果二等奖等。八十年代初创作的歌曲《家乡美》由中央人民广播电台向全国播放，迄今共发表音乐作品32首。创作室内乐、钢琴曲等38部。古乐组曲《列国游》、箫与乐队《诗经吟》等，曾多次给中外国家重要领导人演出，并出访世界许多国家和地区。2000年成功地举办了个人作品音乐会。

前 记

呈现在读者面前的《中华音乐家书系》中的每部著作，都展现了各位作者的不同学术风采，各具特色和个性。但有一点却是共同的：他们既是一些满腹经纶，富有才华的音乐家；又都处于学术著作出版难的窘境，于是大家便走到《中华音乐家书系》中来，使自己的劳动成果得以付梓。

本书系主要包括两个方面的内容：一为音乐评论和学术研究；二为歌曲创作。

音乐评论、学术研究，是这套书系中的音乐理论著述。包括音乐美学、音乐史学、民族音乐学、音乐教育及音乐欣赏等诸多方面内容。这些评论和研究，是推动音乐建设事业发展的重要的一环，与音乐创作共同肩负着繁荣音乐艺术的重任。音乐评论、学术研究与音乐创作是一种互补的关系。前者是为了促进音乐创作的繁荣，音乐创作的繁荣又反过来为音乐评论、学术研究提供了无数可资研究、评论的对象。

当然，“评论”、“研究”也应当包含批评。但批评也是为

了繁荣创作。如何从音乐评论和学术研究的功能性角度把握好评论的尺度,既是一个理论问题,又是一个实践问题。在这套书系里,音乐评论、学术研究都力求用客观、求实、公正的论述,促进音乐事业的健康发展。

20世纪以来,歌曲创作在我国音乐创作中占有很大比重。不同社会职业里都有许多的音乐爱好者。他们均喜爱唱歌听曲,无论是音乐舞台、文化娱乐场所,还是工矿、农村、部队、校园,群众音乐生活的方方面面都离不开歌声。为了满足大家唱歌听曲的需求,于是涌现了许多词曲作家。本书系中的歌曲创作集,便展现了这些歌曲创作中的部分收获。

作为反映一定时代社会生活产物的歌曲作品,从各个角度表现了我们时代生活的各个方面,具有一定的时代性、民族性特点,是民族文化、民族精神的具体体现。

生活多么广阔,题材就多么广阔。歌曲和其它文艺创作一样,作者总是从生活的海洋中,撷取自己最熟悉、最理解、有社会意义的素材进行艺术的提炼和加工。这就不能没有想象、虚构和创造。作品总应包含一些高出于现实的理想,诚如德国哲学家黑格尔所说:“诗所特有的因素是创造的形象”(《美学》第1卷第110页),歌曲创作也需要想象。如果词曲作家所写的一切,都引不起读者对生活理想的体验和联想,“想象”的翅膀就无法飞翔。

一首成功的创作歌曲,还在于对时代精神的准确把握。时代精神,指的是对我们社会主义社会的良知、时代的真理和积极进取的追求。可以说,选入本书系的歌曲作品,在立意、主题及倾向性方面,都力求贴近生活,较好地反映时代前进的步

伐，抒发广大人民群众的思想感情。

这套书系在新千年伊始问世，为建设我国社会主义音乐事业大厦添点砖加点瓦，我想，这也是作者诸君的共同心愿吧！

冯光钰 谨识

于新千年之春

作者附言

从 20 世纪 80 年代初期，我对音乐教育史的学科就产生了浓厚的兴趣。从我的《音乐教育的理论与实践》一书中的“中、外音乐教育史略”（中国广播电视出版社，1990 年）到为《普通学校音乐教育学》（曹理主编，上海教育出版社，1993 年，国家教委“七五”重点课题）和《音乐教育的基础理论与教学实践》（袁善琦主编，华中师范大学出版社，2001 年）两书所撰写的“中、外音乐教育简史”，再到《音乐教育学》（译著，人民音乐出版社，1996 年）和今天将要面世的《音乐教育史研究》等著述的出版，20 年来我对这一学科的兴趣有增无减。

我不知道为什么对这一学科有如此的厚爱，认真回顾起来大概有以下两点：一是与地理条件有关。我们曲阜师范大学地处孔子的故里，这里有深厚的文化底蕴。孔老夫子是伟大的思想家，也是我国古代音乐教育的宗师，曲阜是我国古代音乐教育的发祥地之一。鲁国的礼乐教育应该说是中国古代音乐教育

的源头，在这里研究中国音乐教育的历史有它的地理优势。改革开放以来，曲阜作为国家第一批公布的对外开放旅游城市，打开了曲阜对外开放的窗口，通过这个窗口能够尽快了解和掌握国内外有关音乐教育方面的最新信息和资料，这是政策和时代给提供的良好外部环境。二是与我的职业有关。本人从事音乐教育工作多年，并试图在这一方面有所发展，急切向前人学习音乐教育经验以指导音乐教育实践，这样就有必要搞清楚自己的职业历史，但国内一时又找不到类似的资料去学习。基于这样一种观点和现实，自己就下定决心，将来写一本《音乐教育史》。中学时代老师就教导我们说：“不学史无以言，学史目当明”，当时听不明白，大学毕业后才逐步认识和理解“历史是一座灯塔，历史也是一面镜子”的深奥道理。因此，我在教书的同时，对于音乐教育史方面的材料进行了广泛搜集和整理，对于一些现象也进行了深入思考，感悟到中外音乐教育发展史有许多相通的地方，很有意思。孔子与柏拉图的音乐教育思想在许多方面相似得“如出一辙”，虽然时代、地域及人文背景迥异。这使我产生了极大的兴趣。1990年以来，我陆续发表了《论我国音乐教育的起源》（《音乐研究》1990年，第3期）、《外国音乐学校发展简史》（《中国音乐》1990年，第3期）、《唐玄宗对音乐教育的贡献》（《民族民间音乐研究》1990年，第1期）、《试论我国古代音乐教育思想的形成与发展》（《中国音乐》1991年，第3期）、《外国音乐教育史纲》（《比较教育研究》1992年，第1、2期）、《试论孔子的音乐审美教育思想》（《中华音乐文化教育杂志》1992年，第8期）、《论教育与音乐的关系》（《中国音乐》1992年，第4期）、《日本

音乐教育发展概况》(《音乐生活》1992年,第10期)、《德国音乐教育简史》(《音乐天地》1993年,第3期)、《论原始自然形态的音乐教育》(《黄河学刊》1996年,第1期)、《论我国基础乐理教学体系的形成与发展》(《内蒙古艺术学院学报》1996年,第1期)、《鲁国礼乐思想史研究纲要》(《音乐学术信息》1997年,第1期)等文章。今天将要出版的《音乐教育史研究》一书,就是对这一阶段学习音乐教育史的小结。

历时20载,在不断地学习和探索之中,深感写好一部音乐教育史书是何等的艰难!尤其是把中国音乐教育史与世界音乐教育史并列在一起,并引用比较学的观点来看待历史。一部音乐教育史,是一部音乐史又是一部教育史,更是一部文化传承史,它的博大精深是我这条小舟无法驾驭的,此时颇感自己的才疏与笨拙。这部《音乐教育史研究》只是一点很不成熟的思考加上部分材料的堆积而成的,实乃羞于出手。即使这样,仍与前辈的关怀和同志们的帮助是密不可分的,这个册子实属集体努力的结果。我感谢冯光钰先生、黄大岗女士为本书的出版所给予的巨大帮助和支持!感谢曹理教授、杨朝明教授、邹爱民教授、杨和平教授、褚灏老师给予的真诚合作!感谢曲阜师范大学音乐系的领导和老师们所给予的热情关怀!感谢张艳梅女士、张珍女士所付出的艰苦劳动!没有他们的努力,这本小册子是难以想象的。

马东风

2001年5月13日
于曲阜师大南区书斋

目 录

前 记	冯光钰 (1)
作者附言	(1\)

上编 中国音乐教育史

一、论原始自然形态的音乐教育	(1)
二、论我国学校音乐教育的起源	(18)
三、上古三代的音乐教育	(25)
四、春秋战国时期的音乐教育	(44)
五、鲁国礼乐思想史研究	(63)
六、秦汉时期的音乐教育	(88)
七、魏晋南北朝时期的音乐教育	(113)
八、隋唐时期的音乐教育	(142)
九、宋元明清时期的音乐教育	(168)
十、论我国基础乐理教学体系的形成与发展	(191)
十一、中国近现代音乐教育概述	(208)

十二、中国当代音乐教育的发展·····	(240)
---------------------	-------

下编 外国音乐教育史

一、欧洲古代音乐教育综述·····	(267)
二、中世纪的音乐教育·····	(279)
三、文艺复兴时期的音乐教育·····	(291)
四、音乐学校的历史发展·····	(303)
五、十七至十九世纪的音乐教育·····	(316)
六、近现代音乐教育概览·····	(328)
七、前苏联与东欧的音乐教育·····	(336)
八、英国的音乐教育·····	(352)
九、德国的音乐教育·····	(366)
十、美国的音乐教育·····	(375)
十一、日本的音乐教育·····	(405)
十二、其它国家和地区的音乐教育·····	(415)
十三、论教育与音乐的关系·····	(445)
本书主要参考文献·····	(459)

论原始自然形态的音乐教育

音乐教育史是音乐教育发生、发展的历史，是教育史与音乐史相互交叉、融合的一门新兴学科。研究中国音乐教育史，不可回避的首要课题之一是：原始音乐教育意识是如何形成与发展的。无论后世怎样，它——总是中国音乐教育思想发展的源头。

一、原始自然形态的音乐教育

远古时期的教育，无疑是一种经验的传递。广义的音乐及其教育伴随人类产生而产生，并在漫长的历史岁月中演进，成为原始人类生存和发展的一种必然需求。

远古时代，人与一般动物没有区别。劳动使人最终与一般动物区别开来。劳动创造了世界，也创造了人类本身。随着人的肢体、语言、大脑、思维及审美意识的萌发与发展，尤其是对美的追求使人具有了与一般动物所不同的“高级活动”能

力。这种能力是人类意识形态中的初步反映。

谈论音乐教育意识的发生与发展,首先要从音乐的起源谈起。

音乐起源是一个复杂而令人困惑的问题。以笔者之见,对音乐起源的问题,最妥当的办法是采取多元论的态度。音乐是如何起源的?最原始的音乐是一种什么样的声音?这恐怕是任何人都难以解答的问题。因为音乐是时间的艺术,它是随着时间的消失而消失。难怪美学家说,音乐的起源问题甚至比诗的起源还更加难以说明。因为许多民族都拥有古老的诗,却很难有古代的音乐作品被保存下来^①。首先,人类音乐的起源离不开劳动,但也离不开人的审美、生理、生存及宗教的发展与需求,在当时,人的呼叫、呐喊,很难断定是语言还是音乐的最初形态。闻一多先生说:“想象原始人最初因情感的激荡而发出有‘啊’‘哦’‘唉’或‘呜呼’‘噫嘻’一类的声音,那便是音乐的萌芽。也是孕而未化的语言。声音可以拉得很长,在声调上也有相当的变化,所以是音乐的萌芽。那不是个词句,甚至不是一个字,然而它代表一种颇复杂的涵义,所以是孕而未化的语言。这样介于音乐与语言之间的一声‘啊……’便是歌的起源”。^②郭沫若先生指出:“‘和’与‘言’二字,在古代都是指乐器。和是小笙,言是大箫言与音二字在古代是同类字。原始人之音乐即原始人之言语,于远方传令每藉乐器之音以藏事,故大箫之言亦可转为言语之言”。^③

① 朱狄《艺术的起源》,中国社会科学出版社,1982年版,第49页

② 闻一多《神话与诗》,古籍出版社,第181页

③ 郭沫若《甲骨文字研究》,科学出版社,第96页

依上述观点讲,音乐可能比语言更早,或至少和语言一道产生。

音乐产生了,语言也产生了,这是人类长期实践、积累、总结和文化遗产的结果。我们虽不能勾画出一幅形象的“说教图”,或把当时传承的情况说得一清二楚,但从现存文字资料所记述的音乐现象可见一斑。《吕氏春秋·古乐篇》记载着音乐起源于模仿的传说:“昔黄帝令伶伦作为律。……次制十二简,以之昆令之下,听凤凤凰之鸣,以别十二律”;“帝颡顼生自若水,实处空桑,乃登为帝,惟天之合,正风乃行,其音若熙熙凄凄锵锵。帝颡顼好其音,乃令飞龙作乐效八风之音,命之曰‘承云’,以祭上帝”;“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以作歌,乃以麋鞀置缶而鼓之,乃拊石击石以象上帝玉磬之音,以致舞百兽”。与语言一样,音乐产生的一个重要原因是模仿,模仿本身就是一种无形的教育。人类诞生之初“自然之物”是人类的第一任教师,其后,人才成为“人”的教师,但始终没有与前者划清界限,人类在不断地向自然学习的同时又不断地去改造自然,正象人不断地向人学习,而又不断地去改造人类一样。

《吕氏春秋·淫辞篇》与《淮南子·道术训》都记有“劝力”之歌:“今举大木者,前呼邪许,后亦应之。此举重劝力之歌也。”(《淮南子·道术训》)《古今图书集成》中的《辩乐论》还记有:“昔伏羲氏因时兴利,教民佃渔,天下归之,时则有网罟之歌。”“神农……教民食谷,时则有丰收之咏。”鲁迅先生在1934年写的《门外文谈》中,用最通俗的语言描述了这一现象:“我们的祖先的原始人,原是连话不会说的,为了共同

劳作，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得很吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道：‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版……。”从教育学的角度来讲，第一个创作“杭育杭育”的是教育者，逐后应之的即是受教育者，这个过程就是教育过程。它反映出原始音乐教育的一些基本现象：个与群，师与生，教与学，教学形式与教学内容等方面的初步教育关系。当然，人的第一需求不是音乐和语言，而是人类赖以生存的物质材料，正是为了这种需要人类才创造了语言和音乐以及一切有利于生存的其它非物质的“物质”。人们抬木是为了生存，是为了创造“物质”，在创造这种“物质”的同时，也创造了非物质的“物质”。原始人在起初创造“杭育”之声时，并不是从美感角度而发的。但在多次的劳动实践中，使人们体验到了一种美的力量的内涵，体现出一种团结、合作的精神所在。这就不能单纯地从纯“物质”的角度来审视这一现象的存在。鲁迅先生在他的《中国小说的历史的变迁》一文中，对这一现象又作了进一步的阐述：“因劳动时，一面工作，一面唱歌，可以忘却劳苦，所以从单纯的呼叫发展开去，直到发挥自己的心意和感情，并偕有自然的音调。”也就是说，当人类通过长期的生活实践之后，把自己从自然存在物转变为社会存在物，从原始存在物转变为文明存在物，从物质生产物转变为精神生活物的时候，教育无形中起到了至关重要的作用。无论原始人有没有明确的教育意识和观念，但教育行为确已付诸实施并产生了重大的社会效益，有力地推进了人类文明历史的

进程。从这个意义上讲广义的音乐教育^①与人类文明的诞生与发展是同步而行的。同时证明,音乐及其教育现象的发生,也是人类进步的标志和必然。音乐教育的实践,是音乐教育现象发生的“物质”基础,然后才是具有“精神”意义的审美的音乐教育。

在原始社会中,音乐教育包括其它教育没有从原始教育的“母体”中分化出来只是原始教育内容中的一个基本组成部分。因此,原始的教育实际上是兼并着许多内容的综合性艺术教育。这种教育与原始社会末期所形成的诗歌舞三位一体的综合性艺术教育形式是不同的。它包括:语言、呼喊(音调)、敲打(节奏)及早期的原始舞蹈(人体)等。从教育者和受教育者的主客体关系上看,这种教育体现了一种自然、无序、无目的、无意识的原始音乐教育的基本特点。

音乐是所有艺术中最老的形式之一,音乐教育也是诸多教育起源中最早的教育形式。最早的音乐教育形式,仅仅是一种对人声、动物或自然之声的一种下意识的模仿。在动物群体中,我们确已发现这种“无意识”的仿效现象,人类也是如此。这一点正是人类音乐教育起源的生物学基础。原始人没有音阶观念,没有节奏意识,仅有的是对高低音的大体分辨,这种分辨能力仅是人体本能的,生理条件(听觉神经系统)的自然反应。人类为存活下来,不得不为自己的衣食住行奔走和斗争,从而获取生命所必须的物质材料。在这个过程中人们逐步

^① 狭义的音乐教育是指学校音乐教育,关于学校音乐教育起源问题,参见马东风《论我国学校音乐教育的起源》,载《音乐研究》1990年第3期

认识到,要获取猎物,战胜毒蛇猛兽就必须聚集起来,用集体的力量来对付自然界给人类生存带来的各种险恶,这样就形成了最初的社会形态——原始人群。教育者与被教育者是人与人的关系,原始人群成为教育产生的最根本的社会基础。原始音乐教育也是在这种条件下才得以滋生的。

原始先民过着“不耕不稼”、“不织不衣”,^①“茹草饮水,采树木之实,食羸淪之肉”^②的生活,以采集食物为主要生活来源。后来狩猎成为一种重要的生活补充方式,主要由男子承担。在多数情况下,狩猎活动是集体进行的,为了协同作战,就必须学会怎样制造工具,怎样辨认各种食物和动物,怎样将武器准确地投向猎物,怎样用棍棒敲打节奏驱赶猎物,怎样用声音转达信息或威吓猎物,特别是在获取猎物之后,用什么样的形式来祝贺胜利表达喜悦之情等方面,都需要年青人向长者学习。《吕氏春秋·古乐篇》记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌《八阕》:一曰《载民》,二曰《玄鸟》,三曰《遂草木》,四曰《奋五谷》,五曰《敬天常》,六曰《达帝功》,七曰《依地德》,八曰《总禽兽之极》。”《礼记·礼运篇》说:“夫礼之初,始诸饮食,其大燔黍捭豚,汙尊而抔饮,蕢桴而土鼓,犹若可以致其敬于鬼神。”类似的记述在古书典籍中屡见不鲜。仅从上述两则中我们可以看出,原始音乐教育的内容主要包括两个方面,一是生活、生产教育;二是宗教教育。“昔葛天氏之乐”的历史传说使我们想象到:远古的葛天氏之

① 《列子·汤问》

② 《淮南子·脩务训》