

美国学校 音乐教育概况

新版

刘沛 编著

... 学校艺术教育

..... 研究丛书

music

美国学校 音乐教育概况

刘沛 编著

新版

• • • 学校艺术教育
• • • • • 研究丛书

全国教育科学“八五”规划重点项目
“学校美育理论与实践研究”成果

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据
美国学校音乐教育概况 / 刘沛编著. —上海:
上海教育出版社, 2010.7
(学校艺术教育研究丛书)
ISBN 978-7-5444-3049-4

I. ①美… II. ①刘… III. ①音乐教育: 学校教育—
概况—美国 IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 139948 号

责任编辑 朱艳林
装帧设计 袁银昌

美国学校音乐教育概况

刘 沛 编著

出版发行 上海世纪出版股份有限公司
上海教育出版社
易文网 www.ewen.cc
地 址 上海永福路 123 号
邮 编 200031
经 销 各地新华书店
印 刷 上海市北印刷(集团)有限公司
开 本 700×1000 1/16 印张 23.5
版 次 2011 年 7 月第 1 版
印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-3049-4/J.0196
定 价 47.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

学校艺术教育研究丛书编审委员会

顾 问 赵 汎

主 任 武兆令

副主任 伍雍谊 修海林

委 员 (按姓氏笔画排列)

尹爱青 朱艳林 伍雍谊 刘 沛 李姐娜

杨立梅 杨瑞敏 张 援 武兆令 范慧英

修海林 俞玉姿 姚思源 曹 理 谢嘉幸

魏 煌 缪裴言

秘 书 张 援(兼)

总 序

为了建设有中国特色的社会主义,为了实现我国社会主义现代化,必须优先发展教育事业。我们的教育事业,要提高全民族的思想道德、文化科学素质,为培养全面发展的社会主义建设者和接班人服务。而要使受教育者得到全面发展,在普通学校中实施美育是一个重要环节。

普通学校中的美育,包含着多方面的内容,而艺术教育是在普通学校中实施美育的主要内容和途径。国家教委于1989年11月向全国发布了《全国学校艺术教育总体规划(1989—2000年)》,这对于加强普通学校的美育,贯彻培养全面发展的社会主义建设者和接班人的方针具有重大意义。为实现这个规划,一方面要在教育行政管理、艺术教育实践的实际工作方面进行不懈的努力,一方面要对艺术教育各方面的有关问题开展理论研究,以作为实际工作的指导和参考。

当前,在艺术教育理论研究方面要解决的重要问题是:整理和研究我国普通学校艺术教育的历史,总结新中国成立前后普通学校艺术教育的经验,以作为进一步发展艺术教育的依据;收集和研究国外各个艺术教育学的理论、方法和经验,以作为发展我国普通学校艺术教育的借鉴。为此,国家教委艺术教育委员会委托国家教委高等学校社会发展研究中心进行题为“学校美育理论与实践研究”的科学研究、组织工作,并经全国教育科学规划领导小组评审通过,将此科研课题列为全国教育科学“八五”规划重点项目,课题牵头人为武兆令。

“学校美育理论与实践研究”课题,集中研究普通学校艺术教育。这一课题的研究成果,以学校艺术教育研究丛书的形式出现。丛书内容包括对我国古代、

近现代和当代学校艺术教育的研究,对外国学校艺术教育的研究,着重介绍我国美育及艺术教育理论著作、学校艺术教育的政策法规、教育机构、主要教材等,以及外国学校艺术教育的政策法规、教学经验、主要学派等。

中国学校音乐教育研究部分以 1840 年以后我国出现新式学校至 1990 年(部分研究专题延伸至 1995 年)这一期间我国学校音乐教育的发展过程为主要研究对象。由于我国近现代和当代的学校音乐教育是音乐教育传统在新的历史时期的延续和发展,因此,研究我国近现代和当代的学校音乐教育,必须了解我国自产生音乐文化以来的音乐教育传统。为此,课题内设置了对我国古代音乐教育的专题研究,其成果即本系列中的《中国古代音乐教育》。《中国近现代学校音乐教育》以 1840 至 1949 年我国学校音乐教育发展历程为研究对象,着重研究了这一历史阶段我国学校音乐教育的理论与实践的产生、发展及其取得的成就、理论与实践之间的关系等等。《中国近现代学校音乐教育文选》收集了这一历史阶段有代表性的音乐教育理论文章及有关史料,可作为了解和研究这一历史阶段学校音乐教育状况的参考。《中国当代学校音乐教育文献》收集了 1949 年以后有关学校音乐教育的法令、法规以及有关文献,《中国当代学校音乐教育文选》编选了这一历史阶段中发表的关于学校音乐教育的有代表性的文章。《中国当代学校音乐教育研究文集》对 1949 年新中国成立后至 90 年代初的学校音乐教育进行了分析和研究。这三本专集,为了解和研究这一历史阶段我国学校音乐教育的发展历程,提供了确凿可靠的材料。

外国学校音乐教育研究部分主要介绍外国学校音乐教育的成就和经验,可作为发展我国学校音乐教育的借鉴。为此,以我们已掌握的材料为前提,选择了学校音乐教育有特色的几个国家和几个在世界范围内有广泛影响的音乐教育学派作为研究对象,即美国、德国、日本、苏联、匈牙利五个国家,达尔克罗兹、奥尔夫、柯达伊、卡巴列夫斯基四个学派。由于匈牙利的特殊历史条件,柯达伊学派的产生和发展与匈牙利全国的学校音乐教育的发展是紧密联系的,因而对柯达伊学派和匈牙利学校音乐教育的研究只能结合为一体;又由于卡巴列夫斯基学派在苏联学校音乐教育中的特殊地位,其研究成果也合二为一。这样对五个国家的学校音乐教育和四个音乐教育学派的研究成果就体现为七本专著,即:《美国学校音乐教育概况》、《德国学校音乐教育概况》、《日本学校音乐教育概况》、

《苏联学校音乐教育——卡巴列夫斯基音乐教育体系·儿童音乐学校》、《达尔克罗兹音乐教育理论与实践》、《奥尔夫音乐教育理论与实践》和《柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育》。

儿童成长过程的早期,是进行音乐教育收效显著的时期。国外有一些学者对儿童早期的音乐教育问题进行了研究。为介绍这方面的理论和实践经验,在外国学校音乐教育研究部分,列入《外国儿童音乐教育》一书,介绍了来自三个国家的六篇研究成果,以供我国音乐教育工作者参考。

这里应作一点说明,近现代历史阶段是我国学校音乐教育产生及逐步成长的阶段,这一历史阶段中,政府部门制定并颁布的有关学校音乐教育的法规,是反映学校音乐教育发展状况的重要材料。这方面的材料,本应包含在这一系列中。但由于在这一历史阶段,特别是在学校艺术教育发展的前期,有关学校音乐教育的法规都是综合性的学校艺术教育法规的一部分,到后期才出现以学校音乐教育为专项内容的法规。为了反映法规建设的历史发展的一贯性和内容的完整性,我们编辑了《中国近现代美育论文选》、《中国近现代艺术教育法规汇编》,这次再版,我们又增编了《中国当代艺术教育法规文献汇编》。读者可了解到我国近现代乃至当代各历史阶段有关学校艺术教育的法规建设及美育理论成果等具体情况。

由于历史的原因,对于我国近一百年的学校艺术教育的历史、成就及其经验,过去还没有人进行系统的整理和研究。对于国外的艺术教育经验,过去有过一些零散的介绍,但还缺乏较集中的介绍和研究。我们在马克思主义思想的指导下总结我国艺术教育的历史经验和研究外国艺术教育经验的同时,力求收集、整理出一份较全面、较系统的艺术教育资料。这样,此研究成果一方面可作为继续发展我国艺术教育的借鉴,另一方面可以为今后进一步的研究工作提供一个比较可靠的基础。学校艺术教育研究丛书是集体工作的成果,对于重要的原则性问题,我们力求从共同的认识出发给予阐述;对于某些学术问题,特别是目前尚存在不同看法且我们的研究集体也未取得统一认识的学术问题,则保留该专题的编著者个人的观点,以待今后进一步深入探讨。由于我们在理论、知识水平方面的局限,以及客观条件的限制,疏漏和错误之处在所难免,希望美育界、艺术教育界的同志及读者们给予指正。

研究课题及学校艺术教育研究丛书的组织工作由国家教委高等学校社会科学
学发展研究中心美育理论研究室担任。

学校艺术教育研究丛书编审委员会

1997年3月20日

2009年4月23日修订

序

教育要面向现代化、面向世界、面向未来。借鉴和吸取外国音乐教育的成功经验与失败教训,推动我国音乐教育事业的发展,已成为必然趋势。

1991年11月30日“学校美育理论与实践研究”课题经全国教育科学规划领导小组正式批准为全国教育科学“八五”规划重点项目。“外国学校音乐教育研究”是学校音乐教育系列的一个子课题。课题组由曹理任组长,缪裴言、刘沛任副组长。

从1992年初课题组成立至今已整整五年。这期间我们经历了明确指导思想、集结研究队伍、开展学术交流、提高认识水平、积累科研成果的渐进过程。

一、充分认识了课题研究的艰巨性,明确了课题研究的长远目标和现阶段任务。

我国音乐教育要面向现代化,就要从我国的实际出发,借鉴外国音乐教育的基本经验,总结我国的丰富经验,探讨音乐教育的规律,促进音乐教育的改革,更好地为社会主义建设服务。音乐教育要面向世界,就必须把我国音乐教育摆在世界音乐教育的大背景中加以研究。在研究中要防止盲目照搬外国音乐教育模式,不仅重视“输入”,还要重视“输出”,要总结介绍我国传统文化中优秀乐教传统和经验,促进国际交流。音乐教育要面向未来,就要密切关注世界及中国音乐教育发展的动向。因此,音乐教育比较研究是一项长期的系统工程。

从研究过程讲,从选择比较主题和收集比较资料出发,以比较分析为中介,以得出比较结论为归宿,是比较教育研究的特点和必须遵循的基本规律。从研

究基础讲,比较音乐教育研究应当建立在对中国音乐教育历史和外国音乐教育历史研究的基础上,尤其要建立在对当代中外音乐教育研究的基础上。从研究对象讲,应当以在世界范围内有影响、有特色的国家、地区、民族的音乐教育思想、教育制度、教育内容、教学方法等各方面的问题作为研究对象,以历史的、全面发展的观点进行综合比较研究。从研究条件讲,应当尽可能地创造条件到要研究的国家去实地考察,直接获取尽可能多的第一手材料。例如音乐教育的法令、章程、规划、教学计划、教学大纲、教材与教科书、教学实践案例、研究报告、统计资料、音乐教育会议文献等,以及第二手材料,像音乐教育书刊、音乐教育家传记、专著等。然而无论从课题组成员的主观条件还是客观条件看,均难以在短期内均衡地实现上述目标。为此,我们把“八五”期间这一课题的任务划定在以四个国家、三种音乐教育体系为重点的研究范围内,而且仅以收集、筛选、整理、编辑有关文献资料为主。其目的是为对外国学校音乐教育进行比较研究积累经验;为艺术教育领导与决策部门进行科学参照、比较提供资料;为各级各类音乐师范院校师生及科研人员提供教学与科研文献资料。即便如此,在完成课题过程中,我们也常有捉襟见肘之感。例如对于世界及我国音乐教育均有重大影响的苏联音乐教育,我们只能根据目前手中的材料,围绕卡巴列夫斯基音乐教育体系及儿童音乐学校两个方面的问题加以介绍;而德国音乐教育,只介绍了联邦德国音乐教育而缺少了极富特色的德意志民主共和国音乐教育的资料;外国儿童音乐教育也只介绍了来自三个国家的六篇资料。显然,我们所做的工作与实际情况相距甚远,但是毕竟朝着既定的目标起步了,相信这些不足之处会在今后的研究工作中得到弥补。好在这是一个开拓性的课题,期望今后有更多的有志之士继续填补各项空白,并纠正各项谬误与疏漏。

二、明确了课题研究的基本方向和原则。

课题组成员在搜集整理文献资料时始终注意坚持马克思主义观点、坚持社会主义方向、坚持“洋为中用”的目的。在课题研究过程中,努力贯彻以下的基本原则:

1. 要使文献资料可靠翔实,保持原貌,不随意加入带有个人主观色彩的评论。
2. 尽量使入选的文献资料具有典型性、代表性,避免以偏盖全。

3. 文献资料要有权威性,突出重点,严格筛选。

4. 文献资料要尽可能丰富,有说服力。

5. 每一部研究成果要努力达到结构完整,理论联系实际,言之有物。对于任何国家的音乐教育概况,或是某一音乐教育体系,要注意研究其音乐教育思想、政策法规,研究音乐教育实践、教材、教学方法等。文字叙述力求清晰流畅,使其具有可读性。

三、认识到发挥集体智慧,团结协作是推动课题研究的保证。

“外国学校音乐教育研究”课题组在“八五”期间共完成了八部专题研究成果。(见书后“学校艺术教育研究丛书”目录)

“外国学校音乐教育研究”课题成果的问世是集体智慧的结晶,是团结协作的象征。这其中有赵沅、李凌、张肖虎、伍雍谊、赵宋光、姚思源、方堃、周大风等老一辈音乐教育家的关怀,他们多次亲临课题研究会议,审阅、修改稿件,与年轻同志一起研讨问题,指点迷津。以中国音乐教育学学会所有成员为后盾的老中青音乐教育研究人员、教师等几年来抓住一切机会紧紧围绕课题进行了充分的研讨交流。每一次研讨会都使我们在课题的研究性质、任务、方法的认识上有所提高,在课题研究的进展上有所前进。此外,还有爱国人士、留学生,如:黄鸿年、曹承涵、杨燕宜、林能杰、何红、匡惠、缪力等许多人对课题表示关心与支持,有的捐款,有的寄书寄资料,有的写文章,利用一切机会促成海内外交流。在研究过程中为了达到统一的质量标准,每部书的作者都几易其稿,编审委员会严格把关。感谢课题组每位成员给予主编的支持。感谢编审委员会以及国家教委社科中心美育研究室的鼎力帮助。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”我们深知任重道远,期望今后能与更多的有志于从事音乐教育科学理论与实践研究的同志一起为我国音乐教育事业的繁荣贡献力量。

外国学校音乐教育研究部分主编 曹理

1997年3月

编者说明

本书是全国教育科学“八五”规划项目“学校美育理论与实践研究”的子课题“外国学校音乐教育研究”成果之一,属于比较音乐教育研究的范畴。本书首版于1998年,2002年第二次印刷。其间,本书为国内读者了解美国学校音乐教育的历史发展和现实状况提供了一定的信息,主要用于高等学校师生的教材或教参,并成为基础教育教师的进修教材、研究人员的参考资料和一些高等学校研究生入学的参考书。

比较教育学是教育科学的一门分支学科,它的任务是以各国教育实际状况及发展为出发点,通过对各国教育发展中的重大的、具有国际性的教育问题的研究,为认识本国教育制度和探索教育发展的一般规律拓展视野,并为本国教育决策提供依据。比较音乐教育学则运用比较教育学的一般方法,对音乐教育在世界范围内的发展及其过程中的主要问题予以描述、解析、并列和比较^①,使音乐教育的理论研究和实践决策能把本国的情况放在国际大背景中予以审视,为本国音乐教育提供各种决策的参考基础。

本书主要描述美国音乐教育的概况,并对有关问题提出编者的见解和分析,以便连同本课题对其他国家学校音乐教育的研究成果一起,为在我国展开比较音乐教育学的深入研究即进入并列和比较阶段奠定基础。

^① 参见 George Z. F. Bereday(贝雷迪): *Comparative Method in Edncation* (《教育中的比较法》), 1964.

在描述和初步解析美国学校音乐教育时,笔者遵循课题组的有关写作原则,注意到以下几方面的问题:

第一,作为对一个国家音乐教育的描述,本书所涉及的文献要具备典型性,在有关文献的选择取舍上,以对全美的学校音乐教育产生普遍影响的事件、政策法规及文件、教育思潮、组织机构为对象。美国的教育管理体制虽然以分权制为特征,但这并不是说全美的音乐教育处在各行其是的状态之中。这一点,在本书其他各章中均有表述。

第二,作为比较音乐教育研究的初步阶段,即描述和初步解释分析阶段,本书的文献要客观、真实并具备权威性。本书的参考文献取自美国的原始资料和数据。为了保证资料的可信度,笔者尽可能对相同事件和现象的各种描述资料及数据予以比较和核对。

第三,作为系统的比较音乐教育学研究,要把美国学校音乐教育的各种现象纳入到教育学研究的有关的基本范畴内予以整理,形成能够涵盖美国音乐教育各种现象的基本的研究结构体系。本书的内容范畴涉及了美国学校音乐教育的历史发展、目标体系、课程标准、方案与大纲、师资教育、测量与评价以及管理督导。其中,历史发展(第一、二章)重在追溯和理清美国学校音乐教育各个时期的重要事件、人物与思想及其形成的社会和教育思想背景,并适度分析了这种发展在教育思想沿革方面的继承及革新的线索。其他各章则重在描述美国学校音乐教育的现状,同时兼顾这几章所述现状的形成背景。

美国学校音乐教育是处在发展变化中的。虽然本书力求从历史和现状两方面典型、客观和系统地描述美国学校音乐教育,但本书的容量毕竟不可能囊括美国学校音乐教育的所有细节。为了便于对这一课题有兴趣的人通过有关文献在更广的范围内了解美国音乐教育实践状况和理论研究及方法,本书在附录中提供了百余种有关文献的目录,其中包括少量在美国以外的英语国家发行的文献。这些文献目录作为研究的资料检索,应该都是比较完备和方便的。

编者依据本书首版脱稿以来约15年期间美国音乐教育的发展和变化,在此次修订过程中,主要修订或增删了以下内容:第二章增加了两节内容,其一是跨世纪的美国音乐教育战略,其二是美国《艺术教育国家标准》出台前后的教材趋势。关于这套标准,第一版是在第五章中叙述的。第一版写作的完成时间较早,

能够使用的材料是该标准中音乐部分的讨论稿。修订版删去了第一版中第五章的全部内容,同时新增了一章,也就是第六章,用两章的篇幅全面叙述美国《艺术教育国家标准》的主要内容。原第七章“美国学校音乐师资及其教育”标题未变,删去了第一版中该章的第二节和第三节关于美国高等学校音乐教育专业的课程设置和大纲范例的内容,取而代之的是与《艺术教育国家标准》相呼应的美国国家专业教学标准委员会制定的音乐教学标准。这个具有官方性质的文本比较全面地体现了美国有关成功的音乐教师的素质和能力的理念和实践要求。修订版第九章(在第一版中是第八章)仍然介绍美国音乐教育的测量和评价,增加了与《艺术教育国家标准》制定初始所设想的配套评估,也就是在1997年实施的全国教育进步评估中艺术教育评估的情况。这样,围绕《艺术教育国家标准》这个跨世纪的美国教育改革的核心,从课程标准到教师的专业教学标准,再到对音乐教育改革实效的国家级评估,加上第二章新增的关于世纪之交的美国音乐教育发展战略,以及在国家课程标准要求下有关教材编写趋势的内容,近15年来美国学校音乐教育的发展概况的线索和状况,编者认为还是交代得比较清晰和完整的。

按照本项目的课题组在20世纪90年代初集体讨论确定的初衷,本书在内容上的定位首先是为读者提供具有代表性和权威性的美国音乐教育的法令法规、政策文件、课程方案与教材、改革事件、组织机构等,并特别要求数据和文献尽可能来源于第一手的原文资料,同时也要求在此基础上为读者提供可信的梳理线索和总结见解,写作和出版的类别定位是编著。本书的修订版仍然遵照这个既定的精神,全书的做法大致分为两种:第一种(第四、五、六、七、八章以及附录)主要编自本人多年来遴选和翻译的美国音乐教育的重要文本,其中部分材料已发表于学术刊物。第二种(第一、二、三、九、十各章)著的成分较多,在材料的合成和定性分析方面做了较多的工作,其中也有部分材料编自本人发表于学术刊物的研究成果。另外,新增的第九章第三节部分材料和附录六,经征求作者同意,使用了丁东红老师的论文和编译成果。这些新增的文本,编者在相应的章节中对其发表的刊物和时间给予了注解。最后,修订版在“参考文献”部分增加了许多笔者近年来从网络上搜集来的有用的文献资料,并将这些网站及其大量的链接逐一注明,可供读者在进一步的研究中参考使用。

笔者从 1987 至 1988 年在美国哥伦比亚大学研究音乐教育与音乐心理以来,作为美国音乐教育者全国大会的外国会员与该会保持着工作联系,在本书写作过程中,得到该会执行主任约翰·马赫尔曼(John J. Mahlmann)的协助,提供了部分资料和数据。哥伦比亚大学教育学院原音乐—艺术教育系主任、音乐教育教授艾伯利斯(H. F. Abeles)博士和托逊大学原研究生院院长、音乐教育教授马克博士(M. Mark)曾分别就美国音乐教育的测量与评价、美国音乐教育的历史发展等若干问题给予笔者不少帮助。这些,都为本书写作的顺利进行奠定了基础。另外,还得到武兆令、伍雍谊、姚思源、修海林、张援等领导 and 专家的热情指正,课题组负责人曹理同志对本书的写作给予了精神、物质和学术上的大力支持。在这里,笔者谨向他们表示深深的谢意。

刘 沛

2010 年 1 月 28 日·北京

目 录

第一章 早期美国学校音乐教育的发展	1
第一节 音乐课程在学校的确立	1
一、基督教需求与歌咏学校的发展	1
二、美国学校音乐教育“大宪章”	4
第二节 早期音乐教育的方法和内容	7
一、音乐教材和教法的早期探索	7
二、识谱教学的理论与实践及其传播	12
三、跨世纪的歌唱教学观念及其论坛	16
第三节 20世纪上半叶的局部改革	19
一、音乐教育内容多样化的历史背景	19
二、媒体和技术的发展与音乐欣赏	19
三、器乐教学的兴起	22
四、合唱教学的复兴	26
五、体态律动在美国的传播	27
第二章 当代美国学校音乐教育的改革动向	30
第一节 改革的历史背景和教育思潮背景	30
第二节 曼哈顿维尔音乐课程方案	33
一、曼哈顿维尔音乐课程的概念螺旋	33
二、曼哈顿维尔音乐课程的教学目标	35

三、教学评价的原则	39
四、师生角色及相应的活动和环境	41
五、教学时间安排	44
第三节 从当代音乐计划到综合音乐素质教育	47
一、青年作曲家计划	47
二、当代音乐计划	48
三、当代音乐计划的发展和综合音乐素质教育思想	49
第四节 其他学校实验音乐课程方案	51
一、中西部地区教育实验计划美育方案	51
二、西南地区教育实验音乐方案	53
第五节 重要的会议	53
一、耶鲁讨论班和朱利亚音乐文库计划	53
二、坦格伍德研讨会和坦格伍德宣言	54
第六节 跨世纪的美国音乐教育发展趋势	56
一、美国音乐教育在 20 世纪末的战略准备	57
二、《豪斯赖特宣言》:21 世纪初音乐教育的行动纲领	58
三、《豪斯赖特宣言》分析	61
第七节 《艺术教育国家标准》前后的音乐教材趋势	64
一、体现多元文化主义的音乐教材	65
二、基于相关与综合课程观念的音乐教材	65
三、“套餐”式音乐教材	66
四、教师用书	67
第三章 美国学校音乐教育的目标	68
第一节 基本信条和整体目标	68
一、基本信条	68
二、整体目标	69
第二节 阶段性目标	69
一、1915 年的目标表述	69