

外国儿童音乐教育

新版

尹爱青 曹理 缪力 编著

... 学校艺术教育

..... 研究丛书

music

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

外国儿童音乐教育

尹爱青 曹 理 缪 力 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

外国儿童音乐教育 / 尹爱青, 曹理, 缪力编著. —上海:

上海教育出版社, 2010. 7

(学校艺术教育研究丛书)

ISBN 978-7-5444-3052-4

I. ①外… II. ①尹… ②曹… ③缪… III. ①儿童教育: 音乐教育—研究—外国 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 139913 号

责任编辑 陈 茜

装帧设计 袁银昌

外国儿童音乐教育

尹爱青 曹 理 缪 力 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 上海市永福路 123 号

邮 编 200031

经 销 各地新华书店

印 刷 常熟市兴达印刷有限公司

开 本 700 × 1000 1/16 印张 10.25

版 次 2011 年 9 月第 1 版

2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5444 - 3052 - 4/J · 0199

定 价 21.00 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 汾

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 李姝娜

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流派的理论、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科学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,对国外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,以及国外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》、《奥尔夫音乐教育思想与实践》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我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。这其中有赵沨、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

音乐教育是儿童教育的重要组成部分,对儿童的成长和发展都具有重要而不容忽视的影响。

自 20 世纪以来,受到教育改革思潮的影响,儿童教育也在观念更新、目标确立以及教学内容、教学方法等方面都经历了实质性的变革。特别是 80 年代后,注重基础教育课程的改革运动和有关儿童早期经验对其认知发展影响的理论,不仅给儿童教育研究以新的启示和推动,而且也增强了人们对儿童学习潜能研究的兴趣。音乐教育家们尤其意识到加强有意识、有目的和有计划的儿童音乐教育研究的重要性。

目前,我国有关儿童音乐教育的研究和改革正在努力吸取世界儿童音乐教育改革的理论与实践的优点,探索适合儿童成长发展并符合我国国情的儿童音乐教育新体系。其中教育观念的更新应成为探索中的首要问题。其一,要从注重儿童整体素质的发展出发,即社会性发展、认知发展、情感发展和能力发展,将儿童音乐教育视为影响儿童整体素质发展诸因素之一,努力开发音乐教育环境、音乐教育目标、音乐课程内容、音乐教学方法与方式以及家庭与社会影响的整体功能,促使儿童素质全面提高。其二,要从儿童身心特点出发,站在儿童的角度观察世界,对待音乐学习。借助精心选择的教学方法,在最大程度上区别对待并努力发展每一个儿童的智慧并形成其个性特点;善于运用儿童已有的生活和学习经验来帮助和丰富儿童的音乐学习。这是儿童能顺利和快乐地学习音乐的一个必要条件。而快乐地学习音乐是达到音乐教育目的——培养审美能力、促使

儿童身心全面发展的一个基点。

本书共分六章,分别介绍了美国、加拿大、日本具有不同特点的儿童早期音乐教育的思想体系和教学实践。虽然各自的教学方法、教学对象、实验内容不同,但都从不同角度体现了一个共同的教育思想:即肯定每一个儿童的音乐潜能和发展前途,从儿童的个性、立场、经验出发,让他们快乐地进入音乐学习;以丰富的儿童早期音乐学习的经验、音乐教育的审美和认知功能来奠定儿童身心全面发展的基础。

第一章,从大量的有关幼儿音乐行为的实例和研究成果出发,分别从音乐对学习的意义、儿童音乐技能的发展、音乐教师的计划与教学以及儿童的音乐四个方面,系统地阐述了零至六岁儿童的音乐行为和音乐体验及具体的教育技术;提供了为理解儿童早期音乐发展进程所需要的基础和环境,以便为孩子、家长和音乐教师设计出更合理、更有意义、更有吸引力的音乐教学计划。

第二章,结合美国基础音乐教育中幼儿园和小学的音乐教学实际,从音乐教育的目的与实践、音乐要素的意义与理解、儿童发展与音乐学习等方面进行论述,提供了一些富于特点的教学方法,为音乐教育的比较研究提供了一些思路。

第三章,从节拍、节奏的体验到对和声的感受,从音乐游戏到识谱学习,介绍了一系列深入浅出、生动活泼的幼儿音乐活动,帮助音乐教师更有效地、更便捷地培养孩子的音乐感受力和理解力,掌握音乐技能,活跃音乐课堂气氛,提高学习效率。

第四章,介绍了由日本全国彩色音符协会会长田中堇子女士创立的、对日本当代音乐教育颇有影响的彩色音符儿童钢琴教学法以及她利用彩色音符进行儿童识谱、歌唱、律动、节奏乐器演奏、音乐游戏等方面训练的行之有效的方法,并具体描述了儿童音感训练的时间、内容、程度、方法以及训练的进程。

第五章,介绍了才能教育倡导者、日本著名音乐教育家铃木镇一先生的才能教育思想和教学方法,通过对其教学进程和教学方法的具体描述,着重阐述了铃木才能教育思想的精髓,提出了有关音乐教育观念、目的、意义等方面令人深思和探讨的理论问题。特别是铃木的“人类是环境之子”和“通过音乐教育培养孩子成为优秀的、有能力的人”的观念,对儿童早期音乐教育更具有特殊意义。

第六章,介绍了美国音乐教育家萨蒂丝·科尔曼的教育实验。这个实验是

随进步主义教育运动而产生的有关过程模式的音乐课程设计的早期典范。科尔曼从1915年起在美国哥伦比亚大学教育学院林肯学院开始实验,曾对二三十年代美国的小学和家庭音乐教育产生了深刻的影响。通过对实验的指导思想、实验过程以及实验结果评价的介绍,较系统地叙述和分析了实验的方法、意义及特点,对今天的幼儿音乐学习具有启发意义。

本书作为全国教育科学“八五”规划重点项目“学校美育理论与实践研究”课题中“外国学校音乐教育研究”部分的成果之一,分章节论述和介绍了具有不同特点的外国儿童音乐教育的思想体系和教学实践。这不仅是为了方法和形式上的学习,更是为了给观念更新以启示。在“外国学校音乐教育研究”部分的其他成果中,对一些国家和著名音乐教育家在音乐教育方面的理论与实践成果已有较系统的介绍,本书为避免重复,不再赘述。

由于资料短缺,研究时间及能力所限制,本书所介绍的只限于从美国、加拿大和日本搜集到的有关学龄前以及小学低年级儿童音乐教育的相关材料,对于国内外已经产生、形成的非常丰富的音乐教育理论与实践成果,这里的介绍是很有限的。当然,这类研究还在进一步展开,我们期望有更多、更好的国外音乐教育研究成果被介绍到我国,更期望适合于我国国情的丰富多彩的音乐教育实践经验和研究成果被介绍到全国各地乃至世界,从而推动整个儿童音乐教育事业的进一步发展。

全书的第一、二、三、六章由尹爱青编写,第四章由曹理、缪力编写,第五章由曹理编写。感谢修海林同志在成书过程中的无私帮助。

尹爱青

1998年12月

目 录

第一章 零至六岁儿童的音乐教育	1
第一节 幼儿与音乐	1
一、什么时候开始有计划的音乐体验?	3
二、什么是合理的目标?	3
三、课例	4
第二节 儿童音乐能力的发展	8
一、婴儿的音乐行为	9
二、幼儿的音乐体验	11
三、4—6岁孩子的音乐学习	21
四、发展顺序	26
第三节 教师的计划与教学	27
一、唱歌教学的指导	28
二、节奏教学的指导	28
三、运用乐器的指导	29
四、倾听音乐的指导	29
五、音乐教学方法	30
第四节 儿童的音乐	30
一、自编自娱的歌曲	30
二、有音域限制的歌曲:幼儿动作歌曲	32
三、“玩笑”歌曲:童谣体歌曲	34
四、游戏歌曲	35
五、边唱边演奏乐器	37

第二章 儿童音乐学习与指导	40
第一节 概述	40
一、音乐教育的目的	40
二、课例	41
第二节 音乐要素的学习与理解	44
一、节奏	44
二、旋律	47
三、和声	49
四、结构	52
五、音色	55
六、音乐表现	56
第三节 儿童发展与音乐学习	57
一、感知发展与概念形成	57
二、表演技能的发展	58
三、音乐节奏感和机能控制能力的培养	59
四、节奏感的训练	59
五、唱歌技能的培养	60
六、音乐趣味的培养	61
七、音乐学习	61
第三章 音乐课堂教学活动设计	63
第一节 拍子	63
第二节 节奏	68
第三节 乐句	73
一、围巾游戏	74
二、民间舞蹈	74
第四节 曲式(结构)	75
第五节 旋律	75
第六节 Sol—Mi 音程	76
第七节 五声音阶	78
第八节 速成乐队	78
第九节 歌曲写作	79

第十节 和声	80
第十一节 三度合唱	82
第十二节 三部和声	83
第四章 彩色音符教学法与音感训练	84
第一节 概述	84
第二节 彩色音符教学法	88
一、利用色彩	88
二、自己动笔	89
三、多渠道参与	90
四、架起过渡性学习的桥梁	90
五、“彩色音符游戏”辅助教学	90
六、课时安排	94
第三节 关于彩色音符与普通音符学习的实验报告	95
一、问题的提出	95
二、实验过程及统计	95
三、实验结论	97
第四节 音感训练	98
一、音感与智商	98
二、儿童的绝对音感训练	98
三、儿童音感训练的时间、分量和方法	100
四、音感训练的进程与方法	100
第五章 铃木的才能教育思想和教学方法	108
第一节 概述	108
第二节 铃木的才能教育思想	109
第三节 铃木的母语教学法——强化教育法	112
第六章 萨蒂丝·科尔曼的儿童创造性音乐教学实验	115
第一节 科尔曼的设计	116
第二节 创造性音乐教学实验	119
一、制作乐器实验	119
二、节奏感的培养	125
三、唱歌与声音控制	127