

海南出版社

国外中小学教育面面观

GUO WAI ZHONG XIAO XUE JIAO YU MIAN MIAN GUAN

走向未来的音乐教育

杨立梅 李姐娜 著

国外中小学教育面面观

走向未来的音乐教育

——评介世界著名的三大音乐教育体系

杨立梅 李妲娜 著

海南出版社

图书在版编目(CIP)数据

国外中小学教育面面观/裴娣娜 吴国珍主编

—海南:海南出版社,2000.2

ISBN 7-80645-682-1

I . 国… II . ①裴… ②吴… III . 学校教育—中小学—研究—世界

IV . G639.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 12588 号

国外中小学教育面面观

裴娣娜 吴国珍 主编

责任编辑 张新奇

*

海南出版社出版发行

(570216 海口市金盘开发区建设三横路 2 号)

全国新华书店经销

河北丰润县印刷有限公司印刷

2000 年 4 月第 1 版

2000 年 4 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: 120

字数: 2516 千字 印数: 1—10000 册

书号: ISBN7-80645-682-1/G·370

定价: (全套)216.00 元

出版说明

教育实践呼唤教育理论，教育的时代机遇与挑战迫使教育理论跳出纯思辨的象牙塔，在实践的丰富与困惑、摩擦与冲突中锤炼其锐利、深度与实质。

教育实践渴望开放交流，在思想的撞击与智慧的交锋中流行互润，滋養提升，在比较与鉴别中衡量价值，选择机会，寻求发展。

教育迫切需要还其清新活泼的本来面貌，供年轻一代整体发展的机遇，在分门别类的学科中谋求整合，让一时一事的行为幸免肢解破碎，而吻合于跨世纪教育所追求的“人为中心”的时代主旋律。

现代基础教育面临前所未有的成就和复杂，方方面面的需求与压力，千头万绪的困难与问题，需要在理论上和实践上寻找改进的对策和突破口。因而，有必要从国外教育智慧长河中吸取营养，以期“他山之石，可以攻玉”，在互惠中共存，在学习中创新，在参照中超越。

正是为了满足现代教育践行、交流、整合和创新的需要，应我国中小学教育跨世纪改革的迫切要求，以北京师范大学中小学课程与教学研究专家学者为主体的教育理论工作者，试图集国外现代中小学教育研究之精华，探我国中小学教育之真谛，倾多年来研究国外基础教育之积累，怀着对中小学教师与校长们的深深敬意，推出了《国外中小学教育面面观》系列丛书，与广大第一线的实际工作者共享与交流，以便在实践的检验、浸润与锤炼中扩充理论研究的内在活力。

《国外中小学教育面面观》系列丛书是针对我国基础教育中最困扰教师与校长们的问题，采取“以一斑窥全豹”的策略，选择国外现代中小学教育研究中各个侧面最有价值的优秀成果，以专题介绍为形式，以问题研究为网点，从方方面面反映异国教育的特色，寓他乡中小学教育的总体面貌于有体有肉的专题研究网络之中。

本丛书选择的问题网点，有些是历史上以这样或那样的面目出现的恒古常新的教育热点难点问题，有些在某一历史时空曾有其产生和发展的鼎盛历程，割不断历史的承脉关系，有些则带着强烈的现代辉煌与困惑向未来延伸……本丛书专题研究涉及的内容，也是难度与意义不言而喻，挑战与机会相伴并存，有涉及儿童、青少年不同年龄阶段本质特征的基础理论研究，有把深奥的理论转化为教师可操作行为的积极探索，

其深度体现为宏观与微观的内在协调，理论与实践的相互渗透，其广度则几乎涵盖了中小学教师和校长触手可及的方方面面的问题，可以概括为如下几个方面：

关于教育对象——“人”的研究。这是教育中恒古常新的热点难点问题，又是我国当前中小学教育极其重要却又实际被冷落被扭曲的领域。本丛书中就人的学习本质、认知特点、智力研究及其方法论基础、青春期人格特征、科学学习心理等领域，概括或引入了国外先进的研究成果。

关于国外中学或小学课程与教学的研究。主要是围绕有关的学科确定研究专题，有选择地提炼国外中小学中有关语言、数学、科学、社会、历史、地理、环境、音体美及其健康教育中有价值的优秀成果，就有关学科的教育价值、培养目标、课程内容选择、教学模式与方法、评价革新等方面进行历史的、理论的、文化的和现实的比较、剖析与鉴别。

关于中小学校科学管理、师资队伍培养培训、财政建设和教学设备更新、基础教育中普通教育与职业教育的关系，现代信息技术在课程、教学与评价改革中的广泛应用，这些关系到现代中小学校教育质量的实质性提高、在协调教育的公平与效益之间冲突关系中起着关键作用的、甚至直接影响到中小学校在市场经济条件下生存与发展命运的课题，也应广大校长和教师的迫切要求，成为本系列丛书极富于时代挑战性的选题重点。

教育是未来世界的希望，教师生生不息的创造是高质量教育的依托。本系列丛书出发点和归宿，是服务于造就见闻广博、头脑敏锐、思维系统开放、信念体系更新、关心学生的兴趣需要、善于释放学生潜力的教育者的根本目的。各书在形式体裁上不拘一格，写作风格上各具特色，但都是为了把脉搏跳到一个节奏上：面向第一线的教师校长呼唤新世纪的教育家！

感谢海南出版社对出版本套丛书所给予的大力支持。由于时间紧、资料欠丰，水平有限，不尽人意之处在所难免，欢迎教育理论工作者，广大中小学教师校长批评指正，不胜感激！

裴娣娜 吴国珍
二〇〇〇年元月

前　　言

国外音乐教育经验是在我国改革开放的春风中进入国门的，对于我国音乐教育的改革起到了积极的推动、促进作用。今天我们应该站在发展素质教育的角度分析和借鉴国外音乐教育体系中对我们有益的成分，以促进我国音乐教育改革的深入发展。

当今世界对国民音乐教育和学校音乐教育影响深远的音乐教育体系仍然当属德国的奥尔夫体系、匈牙利的柯达伊体系和瑞士的达尔克罗兹体系。这里，我们以分析教育体系为主，对与我国素质教育目标密切相关的几个问题进行探讨。

一、音乐教育的根本目的是为了人的全面发展

奥尔夫等音乐教育体系虽然产生自不同的国家、不同的文化背景，在教育内容、教学形式上各有特点，但是在对音乐教育本质的认识上却是惊人的一致，那就是始创者都明确提出音乐教育的目的是为了人的全面发展、为了社会的发展进步。正因为他们代表了进步的教育思想，才使他们的教育观念与实践在经过了半个世纪（达尔克罗兹体系甚至已近一个世纪）的考验后，仍然具有旺盛的生命力。

奥尔夫认为，在音乐教育中，音乐只是手段，教育人、培养人才是目的。音乐是人类思想情感的自然本性的表达，人人都有潜在的音乐本能，因此音乐教育应该面向所有的人。音乐教育的首要任务是为众多的将来不是音乐家的孩子们着想，鼓励、帮助他们成为积极的、有一定音乐能力的音乐爱好者，使他们从音乐中享受到喜悦、乐趣，也为他们向音乐高深方面的发展打下良好的基础。

原本性（Das Elementare）是奥尔夫音乐教育的核心思想，也是这个体系的突出特点。原本性思想探究的是如何通过音乐教育使音乐回归于人的生命。原本性音乐学习注重人对音乐的最基本的感受、体验。这种感受和体验的获得不是依靠外在的知识灌输、技术训练，而是要通过人们的亲身参与，自发地、

自然地获得。人人都可以在轻松愉快的情绪中、在没有困难的压力下学习和掌握原本性的音乐，而且它对任何民族、任何风格的音乐都可以适应，因为它是一种思想和原则。

维尔纳·托马斯的研究认为：“奥尔夫的思想是建立在人类学的基础上，并以儿童的自然特点和生理特点为出发点。自我运动、自我游戏、说话和发出乐音，都是未成年人对自己的定位和对世界定位的原始表现，同时也帮助他们获得了社会交际的最初经验。”（金径言：《克莱南教授来华讲学要点》，载《中小学音乐教育》1996年第5期）在奥尔夫的思想中，音乐是使人获得情感宣泄的手段、渠道，特别是孩子们，对音乐具有本能的反应，音乐就是儿童的生活。音乐教育重要的不是“教”，而是把人人皆原本具有的潜能唤醒、诱发出来。

柯达伊·左尔坦终生追求的目标是“让音乐属于每个人”。这个教育目标的哲学思想基础是他对于音乐与人的全面发展关系的理解。他认为音乐和人的生命本体有着密切关系，人的生命中不能没有音乐，没有音乐就没有完满的人生。音乐是人的表现，音乐满足人在精神上的需要，是每天生活的有机部分。他还认为，好的音乐教育不但能够极大地提高学生的音乐能力，而且能够促进其他学科的全面发展，促进儿童智力和情感的平衡、健康成长。这样培养出的儿童，精神生活是丰富的，不管他将来从事何种职业，都会成为一个比音乐上无知的人更有用的社会成员。音乐教育在学校的重要性，甚至超过音乐本身，培养音乐的听众就是在培养一个社会。

达尔克罗兹体系在当代的教育观念也认为，每个人都有与生俱来的音乐天赋，而能否有成就则不是与生俱来的，它依赖于生长的环境、接触音乐的程度，要通过后天的学习、教育获得。因此首先要为孩子们创设轻松、和谐的学习环境。音乐教育应该触动人的感觉，影响人的精神。教师要充分认识到，他们面对的不是单纯的音乐课程的教学，而是对人的培养。音乐教育不是音乐表演，不是少数人的事情，不是追求娴熟技巧的活动，而是创造机会让所有的孩子都能够亲身参与，充分表现。

在素质教育中，我们应该从两个层面理解艺术教育的“全面发展”作用：培养人的全面发展的教育必须包括审美、艺术

教育；艺术教育本身应有目的地把不同内容的艺术素质培养作为教育目标，体现对人的全面发展的关注。素质表现的是人的综合、整合的生命质量，艺术教育应该通过高水平的教育实现它在人的培养中的特殊作用。

例如，通过音乐教育可以发展人的感官功能；培养人对音乐艺术的情感、态度、审美判断能力；培养高尚的品德、美好的心灵；促进认知能力的发展；提高运用音乐艺术形式进行表达、交流的能力；发展想象力、创造性等等。

感觉能力是人认识世界、发展智力、进行创造性活动的基础。通过音乐教育可以提高儿童听觉的敏锐性、选择性和对音乐、对事物的整体感受性。奥尔夫体系认为，学校教育长期以来都是注重发展理性，而对人的感性、感悟、直觉等方面缺乏有效的培养。而具有创造性的人必然是感觉灵敏的人，艺术教育正是培养感性知觉的最好途径。尤其在孩子们早期培育的一切，对他们的毕生都具有作用。柯达伊也同样强调听觉能力必须在早期开发。

奥尔夫和柯达伊都深切关注中小学音乐教育，因为中小学阶段是人的成长的关键时期，也是艺术情感、态度、审美价值观形成的关键时期。柯达伊认为：“好的鉴赏力不是能够靠遗传获得的，而需要认真培养。理解好的音乐的教育要尽可能早地在学校开始，只有吸收好的艺术才能带来精神的健康。如果在早期能够发展儿童对艺术的鉴别力，以后他们就会对坏的东西具有抵御能力。培养好的艺术趣味、鉴赏能力是学校音乐教育的重要任务。”（《柯达伊论音乐教育》，柯达伊教育学院供稿）奥尔夫和柯达伊都深刻理解，音乐教育不仅体现了一个国家、民族、社会的文化修养、文明发展、精神风貌和生活质量。

好的艺术是人的高尚品德、美好心灵必不可少的营养剂。柯达伊曾说过，灵魂不能用行政法令来重新塑造，要用美和知识重新塑造。美好的艺术“才会让孩子们感到‘祖国’不是几首他们不得不唱的、毫无意义的陈腔滥调，而是活泼的生命，是医治伤痛的温暖，是可以用一千个触角去感触的丰富多彩的原始森林，他们才会真正感到这里是家乡。”（柯达伊：《儿童合唱团》，《柯达伊著作选集》，125页，布西与霍克斯出版社，

1974) 音乐教育使儿童的情感世界逐渐变得更加丰富和充实，也为他们今后的健康生活、终生的艺术学习奠定基础。柯达伊认为，儿童在早期培养的良好品格、趣味，不仅是他们个人的财富，也会成为公众精神的一部分、团体精神的一部分，它们会影响到整个国家公众的修养、素质。

奥尔夫和柯达伊都非常重视集体音乐活动中合唱、合奏的教育价值。在合唱、合奏活动中，音乐具有严密的整体结构和综合的整体表现。合唱、合奏所体现的严密、精确的配合，和谐、艺术的表现，都有助于形成高度纪律性和高度艺术性的集体。音乐内在的节拍、节奏，合唱、合奏中声部的安排，共同创造艺术表现的集体荣誉感等等，培养了每个参与者在愉快的、不强迫的形式中自愿遵守规则的习惯，培养了自律、自我激励，学习了与他人的非词语的交流形式、默契合作，学会了理解、接纳、欣赏他人，促进了儿童良好的社会性品格的发展。

奥尔夫等教育体系中的注重实践、多种感官参与的形式，不但适应了儿童音乐学习的特点，也有利于培养儿童注意力的集中、稳定和注意力分配的能力；有利于培养儿童反应能力的敏锐、迅速和准确；有利于促进大脑的全面健康发展。达尔克罗兹体系更是直接提出把培养全身心的集中注意、锻炼灵敏反应、发展大脑与身体运动的协调性作为教育目标的重要部分，因为全神贯注是学会做事、获得成功的基础，对儿童的成长至关重要。以上这些方面都对人的素质培养具有重要意义。

我国素质教育的提出，使学校音乐教育的目标更加明确。首先音乐教育要面向全体学生，要充分、全面地发挥其对人的全面发展的作用。音乐教育的特殊作用不仅是帮助学生提高分辨艺术水平高低、美丑的能力，更是为了塑造美好心灵、提高人的整体素质，这应该是我们坚定不移的追求。

二、音乐教育与创造性能力培养

随着现代科技、现代社会的深刻变革以及人文主义思想的发展，当代社会对人的研究也进入了一个更深化的时期。面对现代科技的迅猛发展、生产过程的日益智能化，现代社会迫切需要具有开拓创新能力的人才。随着社会的变化，人们也在追

切追求自身与社会的协调发展、人的自由充分的发展、人的创造性发展。创造性是人的主体性发展的最高表现。创造性能力不仅表现为具有强烈的创新意识，而且表现在具有丰富的想象力、敏锐的直觉、创造性思维和动手实践能力。

艺术教育在培养人的创造能力方面具有特殊的作用。艺术教育的重要目标之一就是使人在参与、体验的过程中变得更富有想象力、创造力。

奥尔夫教育体系中最突出、重要的一项原则是即兴性原则。奥尔夫认为，即兴是最古老、最自然的音乐表现形式，是情感表露的最直接的形式。奥尔夫的教学活动通过儿童的积极参与和唱奏实践，以即兴活动形式发展儿童的音乐体验、尝试创造音乐的能力。即兴活动重视儿童在“做”的过程中的主动学习，以及想象力、独创性的发挥，因此做不做是关键问题，而做得好不好不是关键问题。奥尔夫明确提出，重要的是学习过程，而不仅是结果。儿童在成长、实践过程中的结果可能是幼稚、粗糙、不完美的，但可贵的是儿童的探索精神，是儿童在实践中的体验和获得的经验，是儿童自然的情感、想象力、个性的发展。奥尔夫说过，原本性的音乐是让儿童很早就开始以即兴活动形式，创造性地探索节奏、音响和旋律等音乐基本素材的各种变化和重新组合。

奥尔夫的一系列论述表明，即兴创造原则的精髓在于，不是仅仅把即兴演奏作为一种教学形式，而是把它作为整个音乐教育的起点和基础。在即兴的活动中，培养了儿童的敏锐听觉，精确的节奏感，对于音乐形式、结构的感知，对于音乐形象、表现的理解和高度的集中注意，默契的相互配合，实际上是对儿童音乐能力的全面发展。并且特别提出应当首先唤醒和加以训练的是想象力。没有想象力，就不可能有即兴演奏。奥尔夫的教学实践正是通过即兴性的创造活动开启了儿童想象力的闸门，把他们放入想象、幻想的自由天际，去翱翔、驰骋。

达尔克罗兹体系始于视唱练耳的教学改革，后来探索建构了“体态律动”的理论基础，最后以即兴创作的引入为标志，确立了完整的新教育体系。其中的即兴创作使学生既获得了理解音乐的能力，又获得了表现、创造音乐的能力。

达尔克罗兹充分肯定想象在艺术中的作用。他说过：“艺

术是由想象、思想和情感构成的。思想融炼想象，而且赋予想象以形式，而想象使形式充满生机，情感则使思想和想象的产物高尚化，并为他们提供情感色彩。”（艾尔文·斯佩克特：《韵律与生命——达尔克罗兹的工作》，134页，纽约，本德拉根出版社，1990）达尔克罗兹体系充分重视对人的想象力、创造力的培养，这无论在其体系形成之时和今天，都具有深远意义。即兴创作的教学活动体现了音乐艺术的本质，也体现了音乐教育对人类最高层次的能力——创造性能力培养的作用。

达尔克罗兹在一系列文章中强调，即兴创作是基础音乐教育中必不可少的因素，对培养全面的音乐家素质具有重要作用。例如对于注意力、应变能力、直觉、意识与下意识的同时作用，以及如何协调、处理创作意愿与反映、想象、分析、理解、创造之间的关系等等，都有重要作用。

达尔克罗兹体系中，即兴创作已经发展为利用各种教学手段，伴随音乐学习的各个环节、整个过程，培养想象力、创造性的教学实践活动。即兴活动可以始自儿童音乐学习的第一天。即兴创作的目的不是要求没有什么音乐经验的儿童当时就能够创作出什么音乐作品来，关键是首先要充分发挥他们的想象力。教师要善于启发诱导，引发儿童兴趣，使之进入状态，并最终出于自发、自然的情绪，创造出自己的想象、表现。

柯达伊体系则是站在继承、发展民族音乐文化传统的基础上，通过有步骤的安排，发展儿童的音乐创作能力。

柯达伊认为，民间音乐不但是培养好的艺术趣味的源泉，而且是培养创造力的源泉。他曾在1945年的重要讲话《匈牙利的音乐教育》中，深入地分析了创造性与民族性的关系：“人们认为艺术是国际的，音乐尤其如此。正如在任何地方²乘以2等于4一样，C大调音阶在国际上也都是一样的；一个国家使用的钢琴或小提琴的指法也不可能与别国的不同。”事实上并不完全是这样的情况。首先，世界上的许多民族都有他们自己的音调体系，即使在所谓的文明世界，在那些钢琴使用统一调音的任何地方，不同的国家都在用不同的方式演奏着音乐。如果我们仔细观察和分析这些在钢琴上演奏的作品，就不得不承认，它们都有着不同的、深厚的民族根源。世界上各个民族都有他们自己特殊的艺术风格、特色，在文学上和其他

艺术上也是如此。从荷马到威尔第，从莎士比亚到裴多菲；从希腊雕塑到伦勃朗、拉菲尔——最强烈地表现出艺术家民族特色的作品才最有世界性的魅力。也正是这样的作品表现了个人创造力的顶峰。这就清楚地表明，个人创造力只能建立在民族创造力的基础上。”（柯达伊：《匈牙利音乐文化》，《柯达伊著作选集》，152页）

柯达伊的“要让音乐属于每个人的愿望”，不仅表现为让人们会欣赏、唱奏别人创作的作品，更重要的是要使民族音乐传统活在人民的生活之中。而这一切必须从学校教育做起，必须从小培养儿童熟悉、并且能够创造性地使用本民族的音乐语言，具有符合本民族审美情感的音乐思维。柯达伊认为，创造能力实际是人与生具有的潜能，只要有适合的环境和方法，就能够开掘这种能力。

柯达伊体系的教学实践对于创造能力的培养，主要抓住了两个环节：民族音乐音调的感性积累和对音乐结构的初步感知与实践应用。

儿童从幼年起，通过大量歌唱民间儿童歌曲，培养了兴趣，也熟悉、积累了民族的音乐语言、旋律音调，并逐步感受到音乐与语言的完美结合。

在完美的音乐作品中，一个重要的成分是它的结构。结构是使音乐语言、各种要素组织起来的手段。感知音乐结构、形式的能力对于获得审美体验具有重要意义。匈牙利音乐教育把对于结构的意识与分析看作既是理解音乐的基础，又是培养儿童创作能力的基础。这种能力的培养贯穿于学校音乐教育全过程。教学中，首先是培养儿童感知最小的音乐动机、音乐分句，和它们在组织方法上的相同、不同与变化。实践中，幼儿园大班儿童就可以为他们熟悉的歌谣即兴地编配曲调歌唱。

随着年级的增长，在教师的帮助下，学生通过学习、分析，了解本民族音乐的旋律特征、调式特征、结构特征和音乐材料发展的基本手法等等，进行实际创作，发展创造性思维，使用熟悉的音乐语言表达自己的思想和感情。柯达伊认为，儿童的灵魂应该用民族音乐的乳汁来喂养，才会逐渐建立和巩固匈牙利的音乐思维方式。

从以上几个教育体系对于创造能力培养的分析可以看出，

学校艺术教育重视的是创造过程对人的影响和审美经验给人带来的感受、体验。这正是和专业艺术教育的区别。

在音乐的创造性活动中没有对、错，不会造成儿童的挫折感。而这个尝试的过程能够使他们体验到发现、探索的乐趣，成功的喜悦，表达了自己的独创、个性，丰富了自己的经验，这是教育中最有价值和意义的部分。

儿童并不需要熟练的技巧，但是需要情感和环境的宽松自由。如果孩子们自发、直觉的创造活动受到很多教条、规则的压力和限制，就会压抑和摧残儿童的创造性，个性成长也必然受到影响。儿童在人格的发展上会变得习惯于模仿、从众，只愿意跟随生活中的常规模式，不善于适应新的变化，习惯于依赖他人、缺少独创性。

凡是能够通过创造性活动自由灵活地表达、表现自己，情感得到充分宣泄的儿童，他们容易解脱心理的紧张压力，获得情感的自由和对环境的适应能力。这会给他们带来终生的快乐、自信和成功，促进个性的健康成长。同时，在音乐活动中的创造力的激发、思维技巧和经验，会迁移、刺激其他方面创造力的发展。强调个性和创造性潜能的开发，应该是艺术教育对人的发展最有价值的贡献之一。

三、音乐教育与民族音乐文化

奥尔夫和柯达伊的教育体系产生于截然不同的国家和文化背景，他们分别代表了不同的典型。但他们都是以一种民主进步的思想从不同的角度实践着音乐教育与民族音乐文化的结合。

匈牙利历史上先后被土耳其、奥地利哈布斯堡王朝统治。政治上的殖民统治必定伴随着文化的占领。匈牙利的社会生活、艺术发展深受德国文化的强大影响。本世纪初，中上层社会阶段绝大部分接受德国教育，认同西欧的文化传统和趣味，连自己本民族的语言也被鄙视。长时间以来匈牙利社会不知道他们自己的民族音乐传统到底在哪里。

强烈的爱国热忱、民族意识和民主思想促使柯达伊自觉地承担起历史使命，那就是继承和发展民族音乐文化，并使它属于所有的人民。

柯达伊曾和著名匈牙利作曲家巴托克一起，进行了大量艰苦卓绝的工作，通过对原始民族音乐材料的收集、鉴定和缜密严肃的科学的研究，他们认为，多年来被埋没、被忽视的民间音乐是民族文化的瑰宝，只有在民间音乐中才保留了真正的匈牙利音乐文化传统。古老的农民音乐可以成为高水平艺术音乐的最好素材，可以作为建立匈牙利民族艺术发展的基础。民间歌曲是民族本质最完美的音乐表现，是具有民族意义的一项财富。

柯达伊认为，如果没有自己本民族的音乐文化，所有的音乐教育就毫无意义，就只能是为外国音乐提供一个“容器”而已。因此必须通过学校教育找到通向最自由、最充分地发展民族音乐个性的道路。“民主在这里意味着两个方面：一是使所有的人都能够受到音乐教育，二是使音乐的民族特点得到充分的发展。”（柯达伊：《匈牙利音乐教育》，《柯达伊著作选集》，154页）

学校音乐教育首先要牢固地建立在本民族的音乐基础上，这是柯达伊教育思想的重要原则之一。他认为儿童都是首先使用母语学习讲话的，儿童也应该首先使用音乐的母语歌唱。简练、淳朴、富有生活情趣的民间歌曲是引导儿童进入音乐世界的最好材料，是培养儿童热爱民间音乐、继承民族传统的必由之路。他指出，能够给予儿童更多见识、增长洞察力的各种游戏，在民间音乐中保存得最多。歌曲结合着动作和活动是比单纯地歌唱更复杂的现象、更古老的形式。传统音乐的朴实、古老、有趣味的特性仍然对儿童起着作用，儿童的想象力和创造力使得那些简单的歌曲有了数不尽的变化，使他们获得了更深入的生活经验。

柯达伊认为，每个民族都有大量的、适用于教学的民间歌曲，并且可以通过这些歌曲有目的地安排各种音乐要素的学习。柯达伊结合民间音乐的语言、风格，亲自为音乐教育写作了大量的第一流的教材，奠定了建立高水平音乐教育的重要基础。

继承民族传统与开放性的教育思想并不矛盾。柯达伊教育体系以民间音乐作为音乐教育的基础和起点，同时重视对于世界其他各民族音乐的广泛学习。柯达伊指出，我们一定要为优

秀的外国作品敞开大门，无论它们属于哪个国家，它们只会丰富我们。一定要尽早引导儿童扩展他们世界范围的知识，学习世界上各种有价值的音乐。柯达伊体系的教学内容里包括有大量从文艺复兴时期直至当代的优秀经典作品。以民族音乐为基础、为出发点，并不是狭隘的一统、封闭，而是要使其根基首先深深扎在民族音乐土壤之中，进而在更广阔的领域接受人类一切优秀的音乐文化。

柯达伊体系在以民族音乐为教育基础的思想上特别有价值的一点是：柯达伊对传统文化的发展态度。柯达伊始终把音乐教育作文化的定位，明确音乐教育具有文化发展的使命。通过他和一代代作曲家的努力，为传统音乐文化注入了新的活力。又通过学校音乐教育、国民音乐教育，创造了新的音乐文化，并且影响到整个社会的文化生活。

如果说柯达伊体系是代表小国、弱国敢于向殖民文化、向“欧洲中心论”挑战，并建设了具有鲜明个性的民族音乐和音乐教育体系的典范；那么，奥尔夫体系则是勇于超越“欧洲中心论”和德意志传统，表现了对世界其他民族音乐的尊重、发现、共享的典范。

奥尔夫原本性思想的确立是对欧洲中心论传统音乐评价的革命，是使音乐真正回归于人的本性的追求。

奥尔夫曾说过：“古典音乐的财富构成了几乎每个如今的业余学习者音乐感受的基础。而通向原始的原本音乐，原本的节奏和原本的旋律，却被我们的古典音乐财富所掩盖了，儿童原始的创造力也被巨大的艺术传统压制了。这样说并不意味着要进行价值的判断，意味着要把古典音乐从业余者的感受天地中排除出去。但是，可以肯定地说，我们曾经占有的、在儿童自然的音乐中所占有的，却已经丧失了。在那里，我们遇到的是原本的音乐。”（引自廖乃雄：《国民音乐教育和社会音乐生活的民族意义》，1998年上海音乐学院）这是说，现代人的音乐生活已从自身主动参与的实践、表现的活动演变为被动的、接受的活动。人类精神表现的最质朴、最本质的内容和形式，被高度发展的专业音乐艺术所取代和抑制。然而人类各民族所共有的感觉、情感和精神理想却是与人类、人类的艺术共存、生生不息的。

奥尔夫又说：“——我总把我创作的主要任务看作是去诉诸于人们之中无意识的东西，以及人们在精神上结合在一起的东西。不管他属于哪一个种族或民族，人在原本的感受中总是到处相同的。我们如今不再像过去的世纪那样，孤立地处于个别的文化圈子之中，我们时代的人由于现代的交往工具而彼此如此接近，以致不仅在经济和政治的问题相互理解必不可少，而且在艺术领域也必须唤醒那些突出一致、相互结合的意识，并使之保持清醒，因为每个时代都有它的精神任务。”（同上）正如我国奥尔夫研究专家廖乃雄先生指出的：“这段自白，说明了奥尔夫在意识中根本超脱了德意志或欧罗巴的局限，而和整个人类认同。正是这种认同的精神，使他尽管作为一个地道的德国人，南德拜耶州人，却突破了历来德意志人、欧洲人受习惯和传统所决定的文化风格和音乐思维、音乐语言，而走向了人类和人类音乐原本的源泉。”（同上）

奥尔夫体系的教学活动是以他家乡的语言、童谣、谚语、民歌和舞蹈为基本教材的。他提出每个不同的民族和地区都应采用这种方式。

奥尔夫乐器和奥尔夫所要求的音响也不是一成不变的。他鼓励人们扩大使用乐器的品种，认为每个国家都可以使用自己的民族乐器进行尝试。他认为这不仅是为了音响的丰富，更是为了音乐教育本身的民族化的要求。

音乐的属性是文化。学校音乐教育具有发展音乐文化的任务，这点我们应该有清醒的认识。对于我国的音乐教育来说，更需要的是加强民族音乐艺术的地位，研究如何落实以中华民族的音乐为主体，同时培养学生具有广阔、开放的胸怀，接受人类一切优秀艺术文化。

如何实现学校教育的文化使命，也是我国当今教育理论研究的热点问题之一。开放，是当今社会的重要特点，外来文化的渗入有积极的方面，也有严重的消极方面。如果不加以警惕、防范，就可能出现民族经济受阻和文化殖民化的倾向，出现对民族文化的情感意识和保持民族文化特色的意识日趋淡化的现象。既不能把外来文化拒之学校门外，也不能把民族传统、文化弃之不顾。真正的面向未来的学校文化，要扎根于传统与现实的文化土壤之中，孕育出新的超越历史与现实的文

化。

民族传统不是凝固不变的，它需要在不断发展的文化环境中获得新生，成为不断发展的、强大的民族精神力量。在学校中要注重培养学生热爱民族文化的情感和了解不同民族文化的兴趣，培养学生具有维护、发扬光大本民族文化的责任心，造就具有既扎根本土又向世界开放的文化心态和创造现代文化能力的新人。我国音乐教育在文化的传统与发展上，无论从理论和实践方面都有大量需要深入研究的问题，国外音乐教育的经验会从不同的方面给我们以启迪。

四、高标准、高质量的教学活动是实现音乐教育素质任务的根本保证

奥尔夫、柯达伊和达尔克罗兹都是享有盛誉的作曲家。在他们倾注全力于音乐教育时，他们的起点是高的，他们的体系都有高标准的教育要求、艺术要求、审美要求。如果把他们的体系只看作是一种方法，就只能肤浅地接受一些表面的东西，就只是看到了现象，而不能抓住其本质。

奥尔夫体系和柯达伊体系有很多共同点，也有显著的不同之处。

柯达伊体系是在国家支持下，从幼儿园到小学、中学全面贯彻柯达伊的教育改革思想和实践，通过系统全面的音乐教育，使匈牙利在几十年间一跃跨入世界音乐教育最发达、最先进的行列。柯达伊体系从根本上改变了历来学校音乐教育缺乏严格要求、缺乏艺术质量的状况。现在匈牙利一般的中小学生都掌握了基本的音乐读、写能力，可以即席地视唱合唱作品，并且在音准、节奏、发声、音色、多声部配合、艺术性方面都有很好的表现。这是学校音乐教育和国民音乐素质的真实面貌和水平。匈牙利重视和加强音乐教育所取得的成果说明中小学音乐教育完全可以发展为高水平、高质量的教育。

学校音乐教育不是专业教育，不应该也不可能向专业方向发展。但是中小学阶段是人生成长的关键时期，也是音乐教育的关键时期，必须确保教育的效能。柯达伊说过，错过了这个宝贵的教育时期，是一种犯罪。这段时期决不能放松和降低教育的标准。因此，为达到教育目的的教学方法的研究具有重要