

柯达伊教学法 II

从民歌到经典

The Kodály Method II
Folksong to Masterwork

[加] 洛伊斯·乔克西 (Lois Choksy) 著
许洪帅 余原 译

中央音乐学院出版社

PEARSON

音乐教育理论精选译丛

柯达伊教学法 II

从民歌到经典

The Kodály Method II
Folksong to Masterwork

[加] 洛伊斯·乔克西 (Lois Choksy) 著

许洪帅 余原 译

中央音乐学院出版社

PEARSON

图书在版编目(CIP)数据

柯达伊教学法. 2, 从民歌到经典/(加) 乔克西著; 许洪帅, 余原译. —北京: 中央音乐学院出版社, 2014. 12

(音乐教育理论精选译丛)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 652 - 8

I. ①柯… II. ①乔… ②许… ③余… III. ①科达伊, Z. (1882 ~ 1967)—音乐教育—教学法 IV. ①J6 - 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 210154 号

Authorized translation from the English language edition, entitled KODALY METHOD II, THE: FOLKSONG TO MASTERWORK, 1E, by CHOKSY, LOIS, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 1999 by Prentice - Hall, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC PRESS Copyright © 2014.

本书中文简体版由培生教育出版公司授权中央音乐学院出版社合作出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何形式复印或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 PEARSON EDUCATION (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01 - 2014 - 5995 号

柯达伊教学法 II ——从民歌到经典

[加]乔克西著
许洪帅 余原译

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 印张: 15.25

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 652 - 8

定 价: 48.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031
发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

出版说明

“音乐教育理论精选译丛”由中央音乐学院出版社编辑部编辑余原与中国音乐学院音乐教育系刘沛教授共同策划，精选出七部海外出版的音乐教育学和音乐心理学名著翻译而成。翻译工作主要由刘沛教授主持，许洪帅、吴珍、余原等共同承担。希冀该译丛的出版能为当今音乐教育学和音乐心理学的研究人员提供最前沿、最宝贵的一手资料，同时开阔北京及地方音乐学院、师范院校音乐教育专业师生的阅读视野，拓展音乐教育类典籍波及范围。

《奥尔夫教学法的理论与实践（第一卷）：经典文选（1932～2010年）》（*Texts on Theory and Practice of Orff-Schulwerk Volume I: Basic Texts from the Years 1932～2010*）出版于2011年，是萨尔茨堡奥尔夫教学法论坛举办的纪念奥尔夫学院成立50周年系列活动的成果之一。这部经典文选收编了奥尔夫本人和在奥尔夫教学法的创立与发展中做出杰出贡献的另外8位重要人物撰写的论文。这些论文发表于1932年到2010年，跨越了奥尔夫教学法的发展历程，其中既有对奥尔夫教学法本源和历程的追溯，也有对奥尔夫教学法思想和方法的深度解析，是学习和研究奥尔夫教学法的权威著作。从1924年军特学校（Günther School）的创立算起，奥尔夫教学法发展至今已有90年之久。正如本书作者之一赫尔曼·雷格纳所言，自从奥尔夫编撰出版《为儿童的音乐》教材以来，有关奥尔夫教学法发展的文献即便在奥尔夫的家乡德国也很少出版。而本书的出版对研究和学习奥尔夫教学法，对其中的理念和实践的正本清源起到了重要的作用，弥足珍贵。

《柯达伊教学法II——从民歌到经典》（*The Kodály Method II-Folksong to Masterwork*）最为突出的亮点是作者加拿大卡尔加里大学教授洛伊斯·乔克西（Lois Choksy）在书中所呈现的经过数年教学历练、已臻成熟的19节教学案例，这些案例生动鲜活地引领师生置身于优秀的民族民间歌曲及传世的音乐佳作的感性家园、文化认同和精神世界中，引领广大读者对柯达伊教育哲学和教学方式进行深度体验、理解和欣赏，而非停留在表面的理论和教法的阐释上。与此同时，这些作品的教学过程非常直观，由浅入深、循序渐进（以回旋曲式、变奏曲式和奏鸣曲式为顺序），极具实操性。引人注目的是，作者在书中以精讲的独特教学方式，在教与学的过程中沿着读者音乐欣赏和审美能力的惯性需要，深入透彻地引领广大读者积极关注音乐作品的元素及其组织、诸层面的音乐分析，以及特别的音乐表达、风格和情感态度的内涵价值。此著作的独特学术价值，不仅在于柯达伊教育哲学和教学法在北美国家多年教学实践的经验总结与智慧升华，更在于其尊重音

乐教学规律性的科学把握和创新发展方式，值得国内同行体悟和反思。因此，该著作在我国当下整个普通学校音乐教育界的出版物中实属少见，必将引起相当关注，并产生深刻影响。

《音乐教育的基本概念》(第二卷) (*Basic Concepts in Music Education II*) 是美国音乐教育界公认的经典著作。书中的 14 位专题作者均为资深音乐教育专家。这本著作首版于 1958 年。按照编者的说法，本书首版以来对几代音乐教育者发挥了奠基性的影响作用。三十多年之后，本书第二卷由当代著名的音乐教育家重写后出版。通览全书，读者可以看到 20 世纪后半叶美国音乐教育的理念和实践发展的清晰线索，有助于读者深度理解这个时期美国音乐教育的哲学和心理学基础，中小学音乐教育和高等院校音乐教师教育在课程和教学方面的实践，以及影响美国音乐教育的社会文化背景和教育政策背景。改革开放以来，我国读者接触了一些美国音乐教育理论和实践的书籍，但是这本经典著作却一直处在国内音乐教育学者和师生的视野之外，相关的评介也十分罕见。现在，本书译本的出版弥补了这个缺憾，成为我国音乐教育比较研究的一份厚重的依据。本书的另一突出特点，是对美国音乐教育实际状况的真实描述，我国的中小学和高校音乐教师从中可以了解许多酷似亲身经历的教學情形，体验并思索音乐教育实践的共性问题，吸取国际同仁的经验和教训。

《音乐教育的重要课题：当代理论与实践》(*Critical Issues in Music Education - Contemporary Theory and Practice*) 是美国哥伦比亚大学教育研究院教授哈罗德·艾伯利斯博士 (Harold F. Abeles) 领衔编著的音乐教育学新作，作者均为该院教师以及在该院获得博士学位之后在其他院校工作的学者。2008 年，中央音乐学院出版社出版了艾伯利斯博士等人编著的国际通用的音乐教育专业标准教科书《音乐教育原理》(*Foundations of Music Education*)，而《音乐教育的重要课题：当代理论与实践》与《音乐教育原理》在内容上有衔接，对当代音乐教育理论和实践的重要发展给予新的深入探讨。两本著作承前启后，堪比姊妹篇章，衔接了 20 至 21 世纪音乐教育理论和实践的重要发展，涉及的范畴包括历史发展、社会文化、教育政策、哲学基础、学习与发展心理、课程教学及其评估、教学法、音乐文献、教育技术、教师教育、专业发展、教育研究，是 21 世纪音乐教育学必读书籍。

《音乐教育词典：术语手册》(*Dictionary of Music Education: A Handbook of Terminology*) 是唯一可见的音乐教育辞书。音乐教育的理论和实践涉及众多学科，运用这些学科的知识来拓展对音乐教育的认识，提高自身的教学和学习的质量，是音乐教育专业人士的重要工作。所有这些知识均被这部辞典收编，多达两千多个术语，涉及的内容来自音乐教育学教科书和音乐教师的教学、研究实践，以及与音乐教育相关的学科知识。而且，术语的定义简明通俗，切合音乐教师的实际需求，所举的音乐教育实例有助于读者理解其中的涵义。本书既可用作辞书工具，又可成为音乐教育专业的教师和学生的一部知识手册。读者若能每日浏览几页，持之以恒，这些知识定会烂熟于心，自己也定会成为知识全面的音乐教育

行家。本书附录的参考文献价值不菲，涵盖了五大类音乐教育文献资源，包括教科书和参考书、测验和测量、网站地址、专业学会、专业期刊，为读者的深入研究和 Learning 提供了便捷的文献查找途径。

《人类的音乐经验：音乐心理学导论》(*Music in the Human Experience: An Introduction to Music Psychology*) 是一部广义的音乐心理学教科书，与以往的音乐心理学著作迥然不同。这本教科书立于哲学与科学哲学、生物学与神经科学、声学与心理声学、人类学与社会学等学科的广阔视野，从心理生理学、社会心理学、认知心理学、情绪心理学、人格心理学、表演心理学、学习心理学、心理治疗学等心理学的基础理论和实践分支的角度，探讨了自古以来音乐与人类成长和社会发展的历程之间的亲密关系，阐释了音乐贯穿人类社会、渗透人类生活的奥秘。本书提出并作答的众多课题饶有趣味、令人深思。例如：音乐中的声音物理存在方式是振动，作者不仅探讨了振动的声学原理，还把声音的狭义范畴放大至广义的自然天地，把读者的音乐想象力引向日震学、星震学、弦理论等宽广境界；音乐中的声音的意义缘起究竟何在？作者又把读者对人类的音乐记忆引向自然声景，用生动而详实的自然声音事实描绘了声音在人类世界和生物世界的进化过程中承担的生存和生长意义。这些新颖视角的描述方式，无疑有助于读者对音乐意义的深度理解。音乐在人性形成的过程中，始终担当着一种不可替代的作用，音乐经验在人类活动中的形态变化无穷。本书回答的问题涉及了音乐在人类经验中各种现象：为什么唯有人类是音乐的生灵？为什么人类的身心和情感与音乐之间有着不可思议的响应关系？诸如此类的问题是人性意义之所在的核心问题。作为音乐心理学的一部最新的教科书，《人类的音乐经验：音乐心理学导论》和读者一起，探索、阐释和理解其中的奥秘。另外，本书附录中详列了一个半世纪以来国外出版的音乐心理学著作目录，选编了图书馆常用的本学科在线数据库，附有一整套音乐心理学专业术语解释，各章末尾还提供了讨论问题和补充读物的目录。此外，与本书的教学配套，本书原版的出版社专门设立了教学辅导网站，为读者设计了多项选择测验题和抽认卡片。所有这些资源，是音乐心理学的教学和学习的得力助手，为读者对音乐心理学的深入研究展示了历史的和现实的文献视野。

《关注音乐实践——音乐教育哲学》(第二版, 2014 版) (*Music Matters-A Philosophy of Music Education*) 是在大卫·艾略特 (David Elliott) 早年所著的《关注音乐实践——新音乐教育哲学》(1995 版) 出版 19 年后，由原作者和玛丽莎·西尔弗曼 (Marissa Silverman) 共同彻底改写的一本最新音乐教育哲学著作。本书共分三部分，内含 14 章，体例采用教科书格式。其内容深入、观点新颖；吸取了科学、认知、哲学的最新成果，从批判思维和创造思维的角度，对音乐教育的个体性、发展性、特殊性等诸多问题给予阐释。主要内容不仅涉及音乐在人类的生活和教育中的价值与意义，音乐教育的内容，音乐教育的方法等常规的内容，还整合了文化社会学、艺术学、民族学等视野，探讨了音乐教育的性质，音乐教育的多元价值，音乐的活动和聆听，社区音乐，音乐的理解、情绪和创造等问题。全书体现了作者基于行动、感性和个性的风格，并为学校音乐教育的课程和教学提出了可行的

教学实践原理和原则。本书的读者对象极为广泛。它既可被用作高等学校音乐专业的教科书，长期稳定地使用，又可作为研究人员、广大中小学教师和各类音乐工作者的读物，亦可用于音乐行业内各类人员的继续教育和培训。

除上述七部著作之外，本译丛将与时俱进，陆续推出其它最新、最优秀的音乐教育类著作。

本译丛的出版工作得到了中央音乐学院音乐教育学院和中国音乐学院有关部门的大力支持，在此，我们表示衷心的感谢！

原版前言

柯达伊的遗赠

对 21 世纪音乐教育而言，佐尔坦·柯达伊（Zoltan Kodály）的众多著作不仅仅是一份丰富的教育遗赠，其丰厚的哲学内涵更是覆盖到全世界每一个角落。今天，加拿大的每一个省都有柯达伊教学实践，在全世界 55 个国家的绝大多数地区同样如此，其中包括英国、澳大利亚、新西兰、比利时、法国、西班牙、意大利、瑞士、爱沙尼亚、波兰、丹麦、冰岛、芬兰、南非、日本和中国。在这些国家和其他一些地区还设有全国性的柯达伊学会或研究机构。

从表面上看，节奏音节、字母谱和手势是独立存在的教学手段，如将其整合在一起、发挥其合力就大大不同了，而这一切正是柯达伊教学法所追求的。事实上，节奏音节、字母谱和手势，在柯达伊出生以前就已存在。当柯达伊第一次亲眼目睹首调唱名（流动 do）和手势的具体教学用法时，这一教学体系在英国已有近百年的发展历史。首调本身更有近千年的传承历史，而手势在基督出生前就常被希伯来人（犹太人）用作教堂唱歌的练习方法。

与其他教学手段一样，柯达伊教学法的教学过程并没有什么新颖之处。对于初学者而言，通常需要老师拿出一段时间做准备，再通过精心的教学指导去发现音乐感性经验的积累过程，然后经过不断练习以强化这种新学。[关注教学过程这一观点至少可追溯到裴斯泰洛齐（Pestalozzi），甚至可能更早，比如古希腊人，他们似乎能够深刻理解什么样的教育才是最好的。] 在真实的教学过程中，上述这些教学原理都希望能够得到学生的及时反馈。

到底是什么原因把柯达伊教学的想象充分点燃，使柯达伊教学法蔓延发展到全世界每一个角落？对此，我们可用柯达伊自己那朴素、简洁、生动、真切的话语来回答这一问题（这也是他在很多场合发表的演讲以及在其诸多著作中写下的内容）。他坦率地强调了服务于所有人的综合音乐教育的必要性，音乐应当成为每个人的普遍素质，如同人们在用母语阅读或聆听时所处的内在语境：

如果没有音乐相随，人就会成为一个不圆满的人……对于普通国民教育而言，必须要将音乐作为必修科目包含于其中。

在一周时间里，倘若你一天只给你的孩子一顿饭，那你的孩子将无法得到营养的充分保证……音乐亦如此，孩子们每天都需要有音乐课的陪伴。

……音乐课程教学，并非使学生成为专业的音乐家，而是使学生成为一个人性丰满的人。^①

手段本身可能不会激起想象；首调和手势也许从不会使任何人情绪激动；教学操作亦无法让我们感到如此兴奋，并给予我们什么生活目标。但是，柯达伊教育思想却能够做到所有这些，即通过音乐及其教育的方式，促使我们最大可能地改善我们的生活质量和态度：

音乐能够让一切创造精神财富的巨大源泉充分涌流。我们无需花费任何努力，即可让尽可能多的孩子和成年人敞开心扉，去享受精神的饱满和富足。^②

这一思想表明，每个人都有能力去积极地感受、体验、理解和享受音乐，但在过去的几个世纪里，这一愿望，只在那些训练有素的音乐家们身上才能实现：

至少在 1690 年，每个人都能够习得并读写他们自己的母语的思想与今天人们所秉持的每个人也应该能够学会阅读音乐的思想一样，是如此地清晰、鲜明、确切、笃定。即便当下，这一思想依然实际，皆有可能。

每一位国家公民都有权利习得音乐及其基本元素，有能力把握一个关键问题：他或她有能力打开自己的心扉，打开心头早已尘封的音乐世界。^③

这一思想还表明，每个人都能够歌唱。通过歌唱，每个人都能成为（柯达伊称作的）促进世界和平、增进社会和谐的一份力量：

这是一种富足，它不仅包括音乐感性经验，还包括成为一名优秀音乐家的记忆本身。除了音乐欣赏之外……个体越是积极参与唱歌，越有助于听觉（耳力）的发展，他或她越能够目不转睛地紧盯总谱，很好地理解其所听到的音乐；如果有必要，在时间允许的情况下，他越是能够再现那份总谱的所有音乐音响。与以往一样，我们坚信，学生完全有能力掌握这样一门语言（其与人类精神显现十分相似），这正是我们所期待的。^④

如果他们最初接触到的音乐是其本民族、独具历史感和文化价值的音乐的话，这将会引导他们更好地去认识和理解他们自己、生活、社会……正是通过民歌等非物质文化遗产，这一民族文化的根落感及归属感才得以传承，既使在当今人口流动性极大的情况下：

① 与埃内·丹尼尔的会面 (Interview with Ernő Daniel), 圣塔·芭芭拉 (Santa Barbara), 1966 年 8 月。

② Kodály, Zoltán. *Selected Writings of Zoltán Kodály*. Toronto: Boosey & Hawkes Music Publishers Limited, 1974, p. 120.

③ 同上，第 120 页、第 77 页。

④ 同上，p. ???。

首先，一首优秀的传统民歌，其本身就是一部完美的经典作品。^①

唯有来自一个民族古老音乐传统的音乐，才能传递给这一民族的所有人民。^②

……民歌给予我们如此丰富的情绪情感。在这一民族意识中成长起来的孩子，通过大量民歌的习唱，自然就能建立起其对家乡和民族那份难忘的记忆链条和深深的眷恋之情。^③

……最后，不管是大型古典音乐，还是经典的现代音乐，总是可以某种方式关联到他们自己国家的作曲家们创作的民间音乐……这一点无论从海顿到奥地利、贝多芬到德国，还是从柴可夫斯基到前苏联、巴托克到匈牙利均是如此。^④

这种思想——音乐应成为学校课程教学的关键核心，这主要是因为：

通过音乐，我们可拥有一种直接打动内心的、朴素的人类灵魂表达方式……它是任何其他途径无法替代的一种方式……音乐是教育领域值得去好好珍惜的人文手段。节奏能够发展我们的注意力、果敢判断力、精确表现力和适应自己及他人的一种综合能力。旋律可以打开并抒发我们的情感世界。力度变化和音色能够使我们的听觉更加敏锐。唱歌……则是一种多维的身体活动，这在运动或动作领域的教育价值可能无法估量。^⑤

我们必须有效解决为社会民众提供高质量的音乐教育问题……我们的目标必须落实到我们每一个孩子的身上，因为他们的音乐（伟大的经典音乐）是其生活的必需品。^⑥

应该说，科达伊给予我们的并非只是一种方法，尽管这种方法能够支撑起科达伊音乐教育哲学。然而，我们所处的这个世界的和谐，更应成为每一个人的梦想，至少音乐及其教育是一个有力的促进因素，我们应该倍加珍视和务实践行。想象一下，我们的世界属于音乐家，而不是政客们的天下。

洛伊斯·乔克西

音乐教授

加拿大卡尔加里大学

① *Kodály and Education*, p. 46.

② Kodály, Zoltán. *Selected Writings of Zoltán Kodály*. Toronto: Boosey & Hawkes Music Publishers Limited, 1974, p. 30.

③ 同①, p. 62.

④ 同①, p. 71.

⑤ 同②, p. 130.

⑥ Eöszé, László. *Zoltán Kodály - His Life and Work*. London: Collet's Holdings Ltd., 1962 (74).

目 录

原版前言	(1)
第一章 北美的柯达伊教育	(1)
令人期待的目标结果	(2)
课程建议	(5)
总结	(24)
第二章 整合：为高年级学生设计的 19 节示范课	(25)
课程结构	(25)
面向概念理解与技能发展的音乐教学	(26)
总结	(71)
第三章 在发展基础音乐语言上，我们能给学生什么	(72)
匈牙利模式	(73)
北美音乐课程意义	(73)
音乐课程教学组织框架	(75)
教学环节	(77)
欣赏教学长期发展对策	(78)
作为欣赏基础的歌唱	(79)
音乐欣赏层次	(79)
基于经典作品、作曲家、时期、风格、曲式及合奏的课程建议	(80)
总结	(80)
第四章 初级欣赏指导体验	(81)
古典时期音乐	(81)
回旋曲式	(85)
欣赏案例 1：莫扎特 ^b E 大调第四圆号协奏曲 (K. 495)	(85)
欣赏案例 2：海顿 D 大调大提琴协奏曲 (Op. 101)	(98)
小步舞曲与三声中部：教师用信息	(103)
欣赏案例 3：莫扎特第四十一交响曲 (K. 551)	(103)
欣赏案例 4：莫扎特小夜曲 (K. 525)	(109)

第五章 欣赏指导体验：交响曲与奏鸣曲曲式	(111)
奏鸣曲式	(111)
欣赏案例 5：海顿 D 大调第 104 交响曲	(112)
路德维希·范·贝多芬的音乐	(117)
欣赏案例 6：贝多芬 F 大调第六交响曲 (Op. 68)	(118)
欣赏案例 7：贝多芬 ^b E 大调第五钢琴协奏曲 (Op. 73)	(130)
总结	(133)
第六章 欣赏指导体验：巴洛克时期音乐 (1600 ~ 1750)	(135)
背景资料 (教师用)	(135)
欣赏案例 8：巴赫为管风琴而作的 d 小调托卡塔与赋格	(138)
欣赏案例 9：巴赫 D 大调第五勃兰登堡协奏曲	(147)
欣赏案例 10：乔治·弗雷德里克·亨德尔《水上音乐》	(156)
第七章 欣赏指导体验：舒伯特和勃拉姆斯音乐	(164)
背景资料 (教师用)	(164)
欣赏案例 11：弗朗茨·舒伯特《鱒鱼》	(166)
曲式：主题与变奏	(169)
欣赏案例 12：舒伯特钢琴五重奏 (Op. 114)	(169)
欣赏案例 13：约翰尼斯·勃拉姆斯 e 小调第四交响曲 (Op. 98)	(175)
第八章 欣赏指导体验：印象主义时期和 20 世纪早期音乐	(181)
背景资料 (教师用)	(181)
欣赏案例 14：克劳迪·德彪西《云》	(181)
欣赏案例 15：伊戈尔·斯特拉文斯基《火鸟》	(185)
自然音阶手势	(191)
最常用的变化音手势	(193)
第九章 结论	(196)
全面完善欣赏教学设计	(197)
全面达成音乐目标结果	(198)
参考书目	(199)
录音作品目录	(203)
音乐索引	(210)
索引	(213)

第一章

北美的柯达伊教育

在北美的音乐教学计划中，柯达伊教学法已存在三十余年。在这期间，柯达伊教学法已浸润到北美教师的教学行为之中，也慢慢渗透到北美音乐课程的每个角落。对此，我们可毫无疑问地说，在北美学校音乐课的教学上，你们只要稍稍留意，即可找到柯达伊教学法的某些遗产——首调、手势、节奏音节和传统民歌。偶尔，还会有这样情况发生：教师们甚至都没有意识到自己正在使用与柯达伊教学密切相关的这些教学手段。在他们本校之外的其他校区或学区，教师仍在做模拟教学的尝试，这或许是因为他们在培养未来的音乐教师怎样进行柯达伊的教学。^①

这是一个好事。对于任何一种教学方法而言，要想站稳脚跟、持续地发展，还是必须进入学校音乐教育这一主渠道。保持高傲、孤立或隔离式地发展，即上不进入体制、下不接地气，其发展前景难免堪忧。然而，当很多教师开始着手去接触和了解，去把握、熟悉甚至精通柯达伊教学法，给五、六、七岁和八岁的孩子带去更多的音乐感受、体验和知识技能时，却几乎没有证据表明，这种方法同样适用于更高年级和初中学校学生，因为这些学校的教师仍以一种循序渐进的方式帮助这些孩子构建其音乐理解、认知和技能。

在小学高年级阶段，学生通常会得到比小学低中年级时“更多相同”的音乐活动的机会。他们会用首调和节奏音节唱更多的民歌，有时更加习惯伴随着手势，有时还会熟练地视读一些音乐。因此，他们已掌握的音乐技能愈发娴熟，但他们常常不会去随意增加新的技能技巧，教师也不会引领他们做更复杂的概念理解或习得更多的音乐知识。

在初中阶段，音乐教学的情况往往不容乐观，甚至让人觉得前景暗淡、有些沮丧。这是因为，大多数中学教师难以自如地把握孩子们在小学阶段所熟知的那些教学语汇（如首调、节奏音节和手势），如果他们的学生没有汲取多少音乐经验的话，他们往往不得不重新去熟悉这些。对于小学和中学两个阶段之间存在的教学空隙而言，更需要以音乐作品上的反复运用、多重关联作为桥梁，尽最大可能拉近这一空隙所存在的距离，实现双向衔接、递进发展。

事实上，只有我们更愿意花时间去体悟和创新，准确把握学生从基础到一步步获得理解、实现进步的过程中他们到底知道什么、能够做些什么，我们才可以去说，这两个阶段

① 柯达伊教学原理与方法正在被越来越多的（音乐）教师教育课程与教师培训课程所采纳。

之间本没有空隙、没有距离。

就构成音乐教育基础的课程理论而言，小学高年级或中学阶段与学前、小学低中年级并没有什么不同。最初若是没有教师们期待的目标的认同，亲眼目睹其教学过程所产生的成果，所有这些课程将无法自下而上一步步地构建起来。从本质上讲，有把握确保实现所期待的结果是至关重要的。一旦我们知道上述这些，我们就有可能决定，到底什么样的教学目标是可以达成的，还是可以测量的；基于此目标，每一节课、每一学期、每一学段我们应当采用什么样的学习策略、方法路径、教学材料，直到成功完成最终目标。

令人期待的目标结果

任何有智慧、有见地的课程构想，从一开始就需要搞清楚、弄明白其所期待的目标结果是什么。

在十二年音乐教育结束时，学生们应该能做什么、想要做什么？这与十二年音乐教学实践的结果有什么不同，在他们今后的生活中，音乐学习是否还会持续下去？对此，用一份学生接受十二年音乐教育的“完美”相册做描述是最为常见的办法。但面对音乐课时不足、设施设备不适、教室拥挤不堪、教师超负荷工作，或许再加上音乐教师能力欠佳，这些现实告诉我们，其音乐教育不得不面临延缓，甚至暂停，亦或是倒退的发展境地。

自幼儿园开始，绝大多数富有想象的学生，一周至少要上两节音乐课，由一位有能力、有智慧、有见地的专职音乐教师来教授。

在这种理想的教学环境下，即将毕业的十二年级学生能够从音乐上做些什么？

首先，他或她热爱音乐。对于学生而言，好的音乐并非一种装饰或一种身份，而是生活的一种必需品。他们会在闲暇时出席音乐会，购置高档音响系统（甚至超过他们的购车意向），持续购买唱片，这些都是一种证明。

他或她积极参与社区管弦乐队演奏或歌剧合唱团合唱。在其生活中，如果经济条件允许，他或她可能会在交响乐团的董事会供职，或者甚至成为一名全国委员会委员，从而有权在有关青年音乐家是否要以薪酬或奖励的方式得到经济上的支持这样的问题上作出决定。

在某一校区，我们可能要在四百名即将毕业的十二年级学生中仅推选一名极有可能的学生成为专业的音乐家。这四百人中只要有一名音乐家就够了。我们更需要大批拥有良好音乐素养的文化听众，更需要能够在经济上给予学校和社区音乐相关活动做出支持和援助的公民，而不是一定数量的职业音乐家。

但是，这一切仅仅是我们在对学生实施音乐教育之后所能唤起、激发学生的各方面发展与变化中最显而易见的一项结果。学生掌握的哪些音乐知识和音乐技能能够引领他或她去积极关注音乐的价值、社会的和谐和世界文明融合？

这些即将毕业的十二年级学生不仅热爱音乐，而且能够全力支持音乐相关社会活动。为此，他或她应能够：

- 在音乐表演上达到相应等级上的高水平；
- 有见地地评论表演，包括他或她自己的表演，并给出建设性的改进意见或提供令人满意、欣然接受的调整建议；
- 表现、欣赏、分析所有历史时期和风格的音乐文献；
- 发展声部的独立歌唱能力，提高声部视读娴熟水平。他或她不仅能盯着乐谱想着音响，还能够将想到的、聆听到的音响正确地记写下来；
- 正确地运用音乐术语去分析和描述音乐；
- 理解音响生产和再生产的应用原理；
- 理解音乐的专用语言和理论问题；
- 关注并理解音乐的史学发展；
- 理解作曲技术，并能以音乐爱好者的水平即兴创作不同风格的音乐；
- 有智慧、有见地地参与有关音乐和音乐家不同话题的讨论。^①

一般情况下，他或她已能够掌握音乐的相关知识、技能技巧和较为抽象、深奥的价值观与评价标准，为此前所提到的“热爱音乐”提供有力的实证支撑。那么，为好奇心强、音乐能力突出的学生施以教学，尤其在面对“音乐节”、“圣诞节目”、“合唱比赛”或“春季管乐音乐会”时，教师应做好哪些准备工作？教师不应将“音乐节”、“圣诞节目”、“合唱比赛”或“春季管乐音乐会”等活动视为教学所要达到的目标，不应将这些活动置于任何课程教学框架中并保留一定位置，必须停止将这些必不可少的活动视为某种目的，而应将其作为教学的手段更为合适。

因此，我们要转变教学思想或理念，即“从我要讲授五部作品，为4月12日的管乐队合奏或合唱团合唱做准备”，转变到“我要向学生介绍并精讲管乐队或合唱团即将表演的五部作品”。

- 通过这五部作品，我要教给学生们什么？
- 这五部作品都有着怎样的历史背景——历史时期或风格？
- 在我们以前习过或欣赏过的作品中，哪一首或哪几首作品与这五首作品有关联？
- 我该如何更为熟练地视读这些音乐作品？
- 这五部作品使用的哪些作曲技术是学生们所熟悉的？对于作曲家所使用的那些创新性的作曲技术而言，我们是否应去分析它们？
- 针对这五首作品，学生们是否有机会去尝试即兴或作曲？

^① 它们中的大多数成就标准，是以最早出现在由埃德尔施泰因（Edelstein）、乔克西（Choksy）、莱曼（Lehman）、西古德松（Sigurdsson）和伍兹（Woods）所著的《音乐创造性课程》（*Creating Curriculum in Music*, 1980, Addison - Wesley）为基础发展起来的。

· 我应怎样用这五首作品去进一步提高学生的音乐写作技能，以拓展他们对和声和作曲理论的理解？

· 就学生们的表演而言，教师应引导他们在音乐上做出怎样的判断和决定？

有时，教师感到没有时间深入到管乐队、合唱团、初级歌唱或高中普通音乐课当中去。相反，教师也没有足够的时间在任何其他的方式上尝试教学创新。

从长远看，有着很好音乐素养的学生有可能会成为一名出色的表演者。为此，花费在音乐教学上的时间要比花费在准备作品上的时间更值得去投入。前者，主要指向终身进行的音乐教育上；而后者，通常在音乐会结束后的一周左右即会忘于脑后。表演的好，固然令人期待，但表演只是音乐教育诸多同样重要的结果之一，可从长期来看，表演却是有效音乐教育中最不显著的目标。毕业五年后，以前在管乐队或合唱团的那些学生还会有多少在其中学阶段仍能继续参与音乐实践活动？对于大多数管乐队学生而言，单簧管常会被收置起来，一搁就是五年或更多年。那么，对于毕业后的合唱团成员，他们的音乐实践活动仍很少有不错的继续参与音乐活动的履历记载，这是因为我们很难能够找到合适的证据去说明他们的这份记载是优秀的。从表面上，一个学校音乐教育课程的主要目标是表演，而实际上，这是一种再简单不过的方向迷失的反映。

我们还是回到之前我们虚构的那个对十二年级学生的描述上来。为了能够提高学生的音乐素养及音乐爱好者的综合能力，音乐教师要做什么？首先，需要我们拓展教学的关注点。大家一致认同至关重要的表演仅仅是下述四种基本音乐行为之一：

- 表演
- 欣赏
- 分析
- 创作

通过表演，学生能够：

- 形成一套自己的保留曲目；
- 参与令人兴奋的合奏表演，并能够在独奏中拥有完美的音色；
- 掌握演奏和歌唱的技能技巧。

通过欣赏，学生能够：

- 获得经典音乐文献的相关知识，并有一定的理解；
- 熟悉更多的音乐时期、音乐风格和音乐体裁，形成一种音乐风格感和时期感；

- 发展一种音乐的历史眼光；
- 发现伟大的艺术家到底给音乐带来了什么；通过表演，反复练习；
- 分析作曲技术。

通过分析，学生要能够为会表演、会欣赏去发展其所必需的技能技巧：

- 音乐视读；
- 音乐记写；
- 音程练习、音阶练习、调式练习及和声练习；
- 音乐曲式形成；
- 内心听觉技能发展。

通过创作，学生能够：

- 更好地理解作曲技术和他们参与音乐表演、音乐欣赏和音乐分析的种种手段；
- 用音乐作品材料去组织他们自己的作品，要么是即兴，要么是创作；
- 综合分析所有其他的音乐学习。

上述四种音乐行为的任何一种均可被视为音乐课的教学关注点，实际上也可被视为整个音乐课程的教学重点。然而，忽视这些基本音乐行为的任何一种，其课程都将是不完整的，也很难实现所预期的综合音乐素养培养目标。

课程建议

接下来的内容是为已有柯达伊音乐教学经历的学生提供的课程教学。我们认为，这种为学生掌握基本的音乐读写能力的课程，能够使学生熟练掌握首调，并在调上正确地歌唱。实际上，这些假设很难做到百分之百实事求是，当前首要任务还是需要使其成为一种现实。

出发点：如何根据学生不同、可能有限的音乐能力背景，创造一种与之相适应的课堂教学。有时，我会想，我已花费毕生的时间和精力，选择再次重新开始我的音乐教学与实践。多年前，当我第二次从匈牙利回来后，把全部的热情都投入到使我在匈牙利所观察到的那些令人惊叹不已的教学技能技巧成为马里兰州巴尔的摩县学校新课程的一部分当中。在我的脑海里，浮现的都是自己为小学一年级做的节奏音节和首调唱名练习、四年级演唱的二声部柯达伊合唱和六年级演奏的文艺复兴时期的无伴奏合唱歌曲等等。

在9月第一周的音乐课上，当我观察到六年级学生在一个接着一个走进教室时，手里竟然都拿着摇滚唱片，我从不会忘记那一瞬间所带给我的恐慌感。很显然，在我之前的教