

多元文化影响下的 民族音乐教学内容构建研究

刘禹彤◎著

DUOYUAN WENHUA YINGXIANGXIA DE
MINZU YINYUE JIAOXUE NEIRONG GOUJIAN YANJIU

国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

多元文化影响下的 民族音乐教学内容构建研究

刘禹彤◎著

内 容 提 要

本书以多元音乐教育为出发点,高屋建瓴地将民族音乐教育置于当今多元音乐教育的范畴来进行论证。

本书的主要内容包括:多元音乐教育哲学对民族音乐教学内容构建的呼唤;民族音乐的感知;传统民歌、说唱音乐以及地方戏曲的学唱;民族乐舞文化欣赏;民族乐理教学;民族音乐的本土性与世界性兼顾。

本书系统性强,覆盖面广,内容翔实,逻辑清晰,论述深入,能够引导读者建立起对民族音乐的科学认识,并在民族音乐教育与世界音乐教育的对比中深化自己的认识。

图书在版编目(CIP)数据

多元文化影响下的民族音乐教学内容构建研究 / 刘禹彤著. — 北京:中国纺织出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5180-4007-0

I. ①多… II. ①刘… III. ①民族音乐—教学研究—中国 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 217409 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:13

字数:201 千字 定价:63.50 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

经济全球化的深入发展使国与国、地区与地区以及不同民族间的沟通与联系日益密切。在这样的时代背景下,多元文化的趋势逐渐明显,如何在与其他文化相互交流的过程中更好地保持自己的民族文化特色成为一个亟待解决的问题。

在长期的历史发展过程中,每个民族都形成了具有自身特色的音乐。换句话说,音乐记录了一个民族的历史,反映了该民族所生活地域的气候条件、地理环境,体现了该民族的性格特征、价值观念。因此,音乐是民族文化的重要组成部分,如何从多元文化的角度来建构民族音乐教学内容对于民族音乐的传承与发展具有十分重要的意义。有鉴于此,作者将多年工作经验与心得进行整理、总结,精心撰写了《多元文化影响下的民族音乐教学内容构建研究》一书。

全书共六章。第一章从多元音乐教育哲学的角度来探讨民族音乐教学内容的构建,首先对我国音乐教育现状进行分析与反思,接着探讨了音乐教育与民族音乐文化传承之间的关系,最后阐述了多元音乐文化教育哲学观照。第二章围绕民族音乐的感知展开论述,首先分析了民族音乐的属性及体系,然后依次论述了民族器乐、文人音乐、宗教音乐、宫廷音乐的感知。第三章探讨了传统民歌、说唱音乐以及地方戏曲的学唱。第四章对民族乐舞文化进行概述并提供若干欣赏举例。第五章从声、律、谱等层面来对民族乐理教学进行阐述,具体涉及声音、直音、腔音、音阶、宫调、曲式、五度相生律、纯律、十二平均律、其他律制、简谱与工尺谱、琴谱与锣鼓谱、其他谱制等内容。第六章从民族音乐的本土性与世界性的角度展开论述,首先阐述了世界民族音乐教学内容与世界民族音乐课程,然后围绕中国民族音乐理论与世界民族音

乐理论的兼顾进行深层讨论。

本书系统性强,覆盖面广,内容翔实,逻辑清晰,论述深入,从属性、体系、类别、乐理等层面对民族音乐进行了全方位的阐述,能够引导读者在脑海中勾画出民族音乐的立体画卷,从而建立起科学的认识。此外,本书始终站在多元音乐教育的角度,高屋建瓴地将民族音乐教育置于当今多元音乐教育的范畴来进行论证,带领读者在民族音乐教育与世界音乐教育的对比中深化自己的认识。

在本书的撰写过程中,作者参阅了大量相关文献,借鉴了许多专家、学者的意见,在此谨向他们表示由衷的感谢。由于作者学识有限,错误与疏漏之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者

2017年6月

目 录

第一章 多元音乐教育哲学对民族音乐教学内容构建的 呼唤	1
第一节 我国音乐教育现状	1
第二节 反思与启示	4
第三节 音乐教育与民族音乐文化传承	10
第四节 多元音乐文化教育哲学观照	13
第二章 民族音乐的感知	28
第一节 民族音乐的属性及体系	28
第二节 民族器乐的感知	38
第三节 文人音乐、宗教音乐、宫廷音乐感知	50
第三章 传统民歌、说唱音乐以及地方戏曲的学唱	58
第一节 传统民歌学唱	58
第二节 说唱音乐学唱	78
第三节 地方戏曲学唱	97
第四章 民族乐舞文化欣赏	110
第一节 民族乐舞文化概要	110
第二节 民族乐舞文化欣赏举例	125
第五章 民族乐理教学	144
第一节 民族乐理之声教学	144
第二节 民族乐理之律教学	158
第三节 民族乐理之谱教学	162

第六章 民族音乐的本土性与世界性兼顾	174
第一节 世界民族音乐教学内容	174
第二节 世界民族音乐课程	183
第三节 中国民族音乐理论与世界民族音乐理论的 兼顾	192
参考文献	198

第一章 多元音乐教育哲学对民族音乐 教学内容构建的呼唤

民族音乐教育对于传播民族文化,提升民族自信心与自豪感都具有不可替代的作用。在当今多元音乐教育哲学的影响下,如何构建民族音乐教学内容就成为一个重要环节。本章就来探讨与此相关的内容。

第一节 我国音乐教育现状

中华人民共和国成立后,中央人民政府教育部 1950 年 8 月颁布的《北京师范大学暂行规程》中,明确规定《中学教材教法》为该校的公共必修课程。此外,还规定中等师范必须开设《小学教材教法》课程。1952 年 7 月,教育部师范教育司印发的《师范学院教学计划(草案)》中对开设此课做了明确规定。1957 年教育部在修订教学计划时,将“教学法”课程恢复定名为“教材教法”课。教学内容被规定为:“了解中小学教材内容和编辑原则,熟悉基本的教学方法,对使用教材过程中的经验与问题进行研究。”

20 世纪 50 年代中期,我国学习苏联中小学和幼儿园的音乐教学法,翻译出版了一批音乐教学法著作。对我国音乐教育研究产生过一定影响的是《中小学唱歌教学法》(鲁美尔主编、陈登颐译,1955)。当时音乐学科教育研究对象主要是唱歌教学的方法,强调教师的主导作用,以传授知识技能为主要教学任务,以及程式化的五段教学模式等。从理论研究的角度看,这一段的音乐学科教育研究侧重于具体教学经验的介绍或信息的传播,其研究领

域偏于狭窄。

党的十一届三中全会以后,学校音乐教育得到健康的发展,音乐学科教育研究蓬勃地开展起来。国务院学位委员会在教育类门类下将“教材教法研究”定为二级学科,确定了学科教育研究的地位。1979年6月,教育部颁发了全日制中小学音乐教学大纲,同年12月在高师艺术专业教学座谈会上确定高师开设《中学音乐教材教法》课程。1986年底,国家教委副主任柳斌指出:“我们不但要建立自己的教育学,还要建立自己的学科教育学。”翌年,国务院学位委员会将“教材教法研究”更名为“学科教学论”。同时,国家教委艺术教育处和艺术教育委员会成立,随后制定了《全国学校艺术教育总体规划(1986—2000年)》,这就为我国音乐学科教育研究迈上新台阶打下了基础。1980年后,陆续出版了一些研究中小学音乐教育的著作。其中《小学音乐教学法》(张芳瑞、李泯、杜光编著,1981)、《中等学校音乐教学法》(王克、杜光,1984)两部书分别被中师、高师选用为音乐教材教法课程用书。与此同时,国外一些著名的音乐教育体系、教学法在我国得到传播。一些有影响的国外音乐教育书籍被翻译或出版,如美国音乐教育家默赛尔(James L. Mursell)与格林(Mabelle Glenn)合著的《学校音乐教学心理学》(章枚译,1983)、美国学者洛伊斯·乔克西的《20世纪音乐教学法》(陈平译,1988)、迈克尔·L.马克的《当代音乐教育》(管建华、乔晓冬译,1991)。此外,中国音乐家协会音乐教育委员会连续举办了七届“全国国民音乐教育改革研讨会”,对推动音乐教育的深化改革,促进音乐学科教育研究有巨大作用。《中国音乐教育》《中小学音乐教育》等国家和地方性音乐教育专刊的创办,以及全国性音乐学术刊物音乐教育专栏的设置,为进一步开展音乐学科教育研究创造了良好的环境。

总之,20世纪80年代末以前的几十年,是我国音乐教育学的萌芽、积累、酝酿、准备时期。

(1)蓬勃的音乐教育理论与实践研究,锻炼、培养并形成了一支音乐学科教育研究的队伍,其中有一批长期从事音乐教材教法

研究并具有较高的音乐教育理论与修养水平的学者,成为音乐教育学构建的组织基础。

(2)改革开放以来引进了国外的各种音乐教育理论和音乐教学法体系,开拓了我们的视野,启迪了我们的思想,转变了音乐教育观念,为音乐教育学的构建准备了思想基础。

(3)近十几年来教育学、心理学、音乐学、音乐美学等学科的新发展,为音乐教育学的构建奠定了理论基础。

这一时期,我国出版有关音乐教育各种问题研究的文献为数不少,尤其与音乐教育教学实践相关内容的文献更是不胜枚举。但是,突破以往音乐教材教法的局限,拓宽和深化音乐学科教育研究的范畴,着力探索音乐教育活动对人的全面发展的影响及规律,从宏观上研究音乐教育理论,向音乐学科教育学发展,仍然亟待加强。音乐学科教育实践呼唤着音乐学科教育研究向更高层次发展和升华。1986年前后,我国的一些学者陆续发表了国外音乐教育学研究现状的介绍和对音乐教育学体系和结构的设想方面的文章。例如,《国外音乐教育学研究简介》(万庆华)、《音乐学科介绍》(何乾三、罗传开、张前等)、《音乐教育学体系和结构的设想》(曹理)、《加强音乐教育学的学科建设》(廖家骅等)。1988年国家教委艺术教育主管部门组织酝酿艺术教育科研课题时,再一次提出进行有关音乐教育学研究问题。同年年底,由曹理负责组织成立了“普通学校音乐教育学研究”课题组。1989年8月此课题被列入国家教委教育科学“七五”规划重点项目——中国学校艺术教育的理论与实践第三阶段研究课题。课题组以在全国七省市的高师担任音乐教材教法课程的教师为主要成员,先后组织了五次课题研讨会,撰写了近40万字的《普通学校音乐教育学》(曹理主编,缪裴言、廖家骅副主编,1993年上海教育出版社出版,获1995年国家教委人文社会科学二等奖)。为了更有效、更系统地进行音乐学科教育研究,1990年12月,以高校教师为主成立了中国音协音乐教育学学会。

第二节 反思与启示

回顾我国音乐教育的发展,温故以知新,可从中得到几点启示。

一、应增强信心

音乐教育发轫、形成和发展是历史的必然趋势。因此,要增强研究音乐教育的信心。

第一,从现代科学发展分析,音乐教育顺应现代科学发展分化与综合的趋势,主要体现在以下两个方面。

(1)从现代建设的需求看,现代化是一种综合的观念。它要求经济与技术、政治与社会、文化与教育、个人的才能与品质都必须适应现代化,并产生和谐的关系,这就给教育提出了培养目标整体化的要求。音乐教学法远远不能满足这样的要求,建立比音乐教学法层次更高、内容更充实的音乐教育,已是历史发展的必然趋势。

(2)从现代科学发展的趋势看,当前科学发展的特点是,既高度的分化,又高度的综合。20世纪以来,边缘学科与横断学科的大量产生,促使科学向整体化发展。音乐教育的形成和发展建筑在现代科学技术发展、学科之间相互渗透、相互交叉的基础之上,现代心理学、生理学和社会学的发展,引起音乐和其他学科的分化、综合,促进了音乐教育的新发展。音乐教育的建立,正是音乐教育科学发展的客观需要。

第二,从课程设置的历史背景分析,音乐教育的形成是应运而生的。音乐学科教育研究原是在近代小学初中等教育趋向普及、发展,师资教育专业训练成为普遍需求的背景上发生的。有了音乐教育实践的需要,音乐学科教育研究(音乐教学法、音乐教学论、音乐教育)才应运而生。这个事实说明音乐学科教育研究

似乎同实践存在着天然的联系。它的萌芽阶段是以音乐教学法的形式出现的。从音乐(唱歌)教授法发展到音乐(唱歌)教学法,进而发展成音乐(唱歌)教材教法,再发展形成音乐学科教育学,是这一学科适应社会进步和经济发展需要的趋势。音乐教学法研究的领域比较狭窄,大多停留在结合教材介绍具体的经验或教学方法、教学实例信息的传播阶段。音乐教学论虽融入了学习论、课程论、教学测量、教师素养、学科研究对象和研究方法以及学科发展史等内容,成为音乐教育的重要支柱,但是在理论体系的综合创新和深广度方面距音乐学科教育学尚有较大差距。总之,音乐学科教育的发展期待着音乐学科教育学的诞生,它是音乐学科教育研究向更高层次发展的动力。

二、应长期坚持

科学学的研究表明,现代科学发展很快,由于学科不断分化与综合,分支学科和边缘学科大量涌现,科学分类也在发展。

(1)从研究对象看,科学可分为自然科学、社会科学和思维科学。音乐教育从属于社会科学。

(2)从科学的结构体系看,科学可分为本体科学、边缘科学和综合科学。这三类科学的区别,实际是在科学的对象——物质运动的各种基本形式和具体形式所持的角度不同。人们把边缘科学称为“交叉科学”,所谓“交叉”,实际就是交叉在两种运动形式之间,或交叉在两门科学学科之间。音乐教育正是这种边缘学科或者说是一种交叉学科,它是音乐学与教育学互渗交融的产物。把音乐教育看作是教育学的一个领域,随着学科教育学的兴起,体现了教育学发展专门化的趋向。音乐教育源于音乐学和教育学,但是作为一种新的理论形态,其间原来音乐学和教育学的一般理论都不复存在了,而具有了新的理论价值和实践意义。它既不是用教育学原理简单地去解释和说明音乐艺术的现象,也不是把音乐手段简单地运用到教育教学的一般过程;而是揭示音乐教育教学的规律、音乐教育的方向、发展形态、基本特点,从整体上

阐明音乐教育与各学科教育学所共同适用的教育理论和方法。它是研究音乐教育过程的学科。

(3)从与实践的关系看,科学可分为基础科学、技术科学、应用科学。音乐教育属于哪一类学科,在与实践关系的分类上,争议较大。有的强调音乐教育应该既有理论性,又有应用性,因此应该是一门应用理论学科。从科学学的研究表明,所谓应用理论学科的概念不是科学学意义上的学科性质分类。

基础科学是客观世界的最本质的规律的反映,它的一般表现形式是由概念、定理、定律等组成的理论体系。技术科学是客观世界中物质的具体运动模式及其人的活动模式的规则性反映,它的基本表现形式是由原理和模式组成的规则体系。应用科学是实践活动的科学总结。它与实践的关系最为密切,它要直接解决实践中提出的各种问题,其基本的表现形式是由一系列具体方式、方法组成的方法体系。

确定音乐教育的学科性质,关键在于明确音乐教育的研究目的。音乐教育实际上是一个交叉的概念,指向较为复杂。在这种情况下,其学科的性质是难以确定的,因此可以考量以下三个方面。

(1)距离。在同实践距离上,应用学科离具体实践较近,而基础学科却离具体实践较远。这是由于两种性质的理论研究之目标的方向不同带来的必然结果。

(2)指向。在思维目标的指向上,是对准教育现象去研究,还是对准一般原理(本质、规律等)去研究;是奔向实践的前沿,还是追踪事物(对象)后面的原理,要进行研究分析。

(3)取向。以普通教育学作为参照。不同性质的教育学框架有所区别,定义与命题的类型有所不同。元教育学研究学者陈桂生认为,我国现在通行的教育学,号称“科学的”教育学,其框架基本上属于从目的到手段的演绎系统陈述,所下定义,主要是纲领性定义、规定性定义,所陈述的命题实际上大都是评价性、规范性命题,这意味着它基本属于实践教育学。

音乐教育在同实践关系上的科学分类,有待进一步研究。但有一点是定而不疑的,那就是音乐教育是一门实践性很强的科学。它的理论体系来自于音乐教育实践活动,反过来又指导音乐教育实践,使之避免自发和盲目,变得更加科学、有效与合理。它是音乐教育实践的理论形态,音乐教育实践的发展,使它不断地丰富和充实。另一方面,它又是音乐教育理论在音乐教育实践中的应用,对音乐教育实践起着规范和指导的作用。

三、应博采众长

关于音乐教育的结构体系与框架,曹理等在《音乐学科教育学》一书中提出了以下三种类型。

(一)广域型音乐教育结构体系与框架

国际教育界在展望 21 世纪教育要求的基础上倡导作为广域科学的学科教育学。它要求从跨学科的高度,考察学科的教育目标,组织学科的教学内容,梳理教学过程,探讨教学方法,广泛深入地对涉及学科教学的种种要素展开实证研究。

图 1-1 是音乐教育的构成图。如图所示,音乐教育的知识体系由四部分构成,这就是把基础科学的哲学、心理学、历史学、社会学的知识体系和方法论作基础而形成的音乐教育哲学、音乐教育心理学、音乐教育史和音乐教育社会学。音乐教育的直接对象是位于图的中央位置的教师、孩童、授业(学习领域)和环境四方面,各种学科教育的研究成果被积累分类成教育课程论、发展论、授业(学习领域)论、基础论。教育课程论又细分为目标、计划、内容——教材、方法、评价五个领域。这些知识体系与教育学、教育实践(学科指导、生活指导、特殊活动指导等)有着极为密切的关系。同样,授业论(学习领域)可细分为基础、歌唱、器乐、创作、鉴(欣)赏五个领域,与音乐学的知识体系和音乐实践(作曲、演唱演奏、鉴赏等)的实际技能有直接联系。图的外侧虚线表示了基础科学的一切知识体系和方法论与教育实践和音乐实践、教育学和

音乐学等有密切关系。另外,这些基础科学也构成了间接支撑音乐教育各范畴、领域的研究的知识母体。图的四角指向中心部分的直线表示了音乐教育怎样适应社会的需求(音乐的、教育的、文化的、人的价值的实现)。

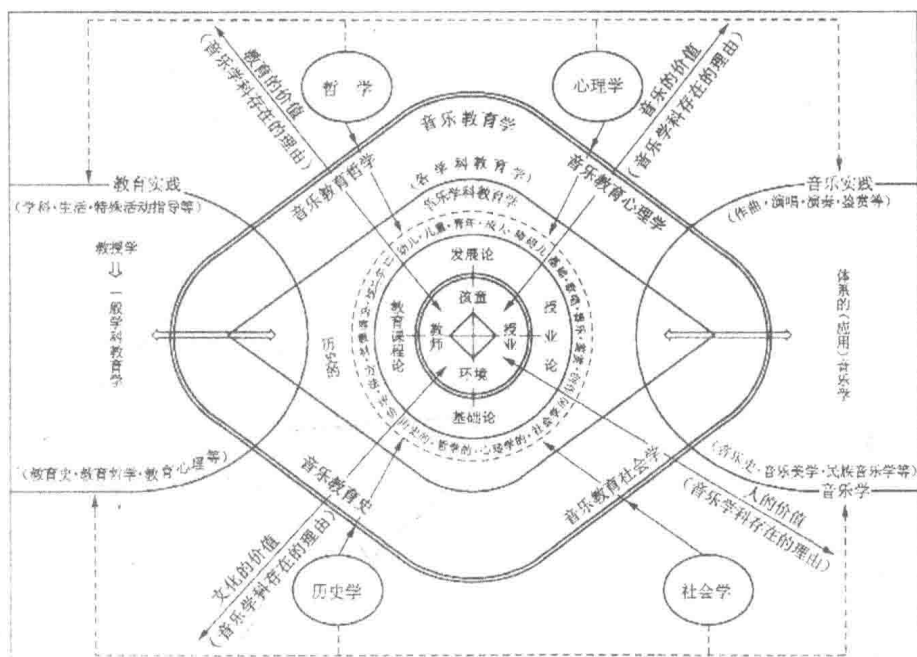

图 1-1 音乐教育的构成图

(资料来源:曹理,2009)

我国广域型音乐教育研究,以音乐教育实践为基础,从与音乐教育相关的音乐学、教育学以及哲学、美学、社会学、心理学、物理学、历史学、民族学等学科的最新发展成果出发,进行多角度、多侧面、多层次、多因素的系统研究,以形成自己独特的理论体系。

(二)学科型音乐教育结构体系与框架

学科型音乐教育结构体系与框架是以特定的音乐学科中的教育目标,实现该目标的教学内容及教学方法的应有模式为课题展开研究的,可分为原理性、哲学性的研究、学科组织的领域研究

以及教学法领域的研究等。例如,《音乐学科教育学》(首都师范大学出版社,2000)是“学科教育学大系丛书”中的一册,它的研究范围包括:音乐教育的本质特征与社会功能、中小学音乐心理发展、音乐教育课程、音乐表演学习与教学、音乐创作学习与教学、音乐欣赏学习与教学、音乐基础知识和基本技能学习与教学、音乐教学设计与教学目标、音乐教学方法、音乐教学模式、音乐教学媒体、国外著名音乐教育体系、音乐教学评价、音乐教育研究、音乐教师等。

(三)专业型音乐教育结构体系与框架

目前比较全面地系统地论述专业音乐教育问题的专著较少。我国学者张帆先生所著《专业音乐教育导论》(中国社会科学出版社,1997)一书,对专业音乐教育研究范围进行了探讨,可为我们研究此类问题提供参照。他认为专业音乐教育的研究范围应包括以下五个层面。

1.思维学层面

从新兴起的思维科学的角度,研究音乐家创造思维能力的培养问题。

2.文化学层面

研究文化素养对音乐家成长的影响和作用,关注未来音乐工作者总体文化素质的培养。

3.哲学层面

用哲学的观点和思辨的方法研究专业音乐教育的本质、目的、价值等基本问题。这一方面更多地需要运用作为哲学分支的美学(主要是音乐美学)来研究专业音乐教育过程中的审美经验的建构问题。

4. 音乐教育史学层面

着重研究社会发展各个时期专业音乐教育的实践经验、音乐家和高素质艺人成长过程,探求专业音乐教育发展规律,借鉴历史,展望未来(该书这方面未做展开)。

5. 音乐教育心理学层面

探讨的课题主要是深入到音乐家音乐心理系统的建构问题,涉及音乐的天赋与才能、从儿童到成年心理发展的规律及其在各个发展阶段的特点、个体个性差异及影响其发展的因素、音乐心理系统建构的环境等方面。

第三节 音乐教育与民族音乐文化传承

音乐是一种文化现象,教育也是一种文化现象,它们都是整个人类文化的有机组成部分。其中,教育在整个文化现象中又有其独特的价值,它既构成了文化本体,又起着传递和深化文化的作用。音乐教育也是一样,具有传递、选择、改造和创新民族音乐文化的作用。

音乐教育具有传递民族音乐文化的作用。传承传统民族音乐文化是音乐教育的主要任务之一。民族音乐文化和其他文化一样,具有一个共同的重要特征,那就是只能学而知之,而不能生而知之。这就决定了音乐教育与传承民族音乐文化有着不可分割的关系。从这个意义上讲,音乐教育是人类民族音乐文化的传递、保存和延续的过程。从最初的民族音乐文化凭着口传心授世代相传开始,到形成学校教育后,音乐教育在保存和传递民族音乐文化上的作用最为突出。即使在今天,高科技高速发展,为我们提供了保存民族音乐文化的各种手段,音乐教育在培养具有民族音乐文化素质的人和掌握音乐语言工具等方面,为传递和保存