

刘咏莲 ◆ 著

音乐人类学视野下的音乐教育

——
约翰·布莱金思想研究

博士文丛
• 第五辑

安徽师范大学出版社

Yinyue Renleixue Shiyexia de Yinyue Jiaoyu

— Yuehan·Bulaijin Sixiang Yanjiu

音乐人类学视野下的音乐教育

——
约翰·布莱金思想研究

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐人类学视野下的音乐教育: 约翰·布莱金思想研究/刘咏莲著.
——芜湖: 安徽师范大学出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 81141 - 008 - 2

I. ①音… II. ①刘… III. ①布莱金, J. —儿童教育: 音乐教育—
教育思想—思想评论 IV. ①J6 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 176197 号

音乐人类学视野下的音乐教育

——约翰·布莱金思想研究

刘咏莲 著

出 版 人: 张传开

责任编辑: 吴顺安

装帧设计: 桑国磊

出版发行: 安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区 邮政编码: 241002

发 行 部: 0553 - 3883578 5910327 5910310(传真) E-mail: asdcbsfxb@126.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 芜湖新欣传媒有限公司

版 次: 2010 年 9 月第 1 版

印 次: 2010 年 9 月第 1 次印刷

规 格: 965 × 1270 1/32

印 张: 8.875

字 数: 207 千

书 号: ISBN 978 - 7 - 81141 - 008 - 2

定 价: 21.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换

摘 要

英国著名音乐人类学家约翰·布莱金（1928—1990），从音乐人类学的视角出发进行非洲音乐的研究，而成为一位对音乐教育和音乐人类学领域作出了重要贡献的有影响力的人物。

在布莱金的早期学习生涯中，他的梦想和追求是成为一名古典钢琴演奏家。但是他通过对人类学学科的学习以及他对非洲音乐的接触，尤其是他对南非北部德兰士瓦的文达族群长达22个月的实地考察，使他发现了异文化的“与众不同”，并使他最终成长为一名音乐人类学者。

约翰·布莱金在研究过程中通过对儿童从整体上学习复杂音乐的倾向的观察，从而挑战了“完全正确的程序”的观念；通过对文达儿童音乐表演的观察，确定了身心关系的重要性，提供给教师发展学生音乐性（而最终是对音乐的理解）的手段，即使耳、脑和身体的互相融合；通过对舞蹈人类学的研究以及音乐与舞蹈之间不可分割的联系，进一步证明了以动作和肢体反应作为音乐理解主要成分的教育学方法；通过他早期对文达儿童音乐的观察而建立了他对音乐教育生物学研究的基础；以及他对在学校中设立世界多元音乐文化课程的倡导，发出了对“世界音乐的最早呼声”等。约翰·布莱金从音乐人类学的视野出发对音乐教育的重新认识，以及一系列的新思想、新观点，也促使我们进一步深入思考，我们的音乐教育是否也可以

从中国的视野中走出来并受到他的教育思想的启发？

本书主要围绕约翰·布莱金的儿童音乐教育思想、音乐文化体验、音乐生物学思想、平等的音乐文化观以及他的世界音乐的观念等五个方面来研究布莱金的音乐人类学和音乐教育的思想。通过对约翰·布莱金文献中音乐人类学和音乐教育思想的系统梳理，以期全面地概括和总结约翰·布莱金的音乐教育思想成果，并进一步探讨和揭示其对当今中国音乐教育改革、发展的重大现实指导与借鉴意义。

Abstract

John Blacking, a famous ethnomusicologist in Britain, was researching on African music in the view of ethnomusicology, and became an influential person who had made so important contributions to music education and the ethnomusicology field.

In the early years of Blacking's study life, he dreamed to be a classical-piano player. However, through his study on anthropology and the touching with African music, especially his 22-month field trip to horde Venda where they lived in Transvaal in northern South Africa, he took active interest in the "out of the ordinary" of different culture, and finally, these experience shaped him up into an ethnomusicologist.

In the process of John Blacking's research, he observed on the incline while children were learning complex music as a whole, consequently, it challenged the concept of "the order never made mistake"; and through his observation on the music perform of children in Venda, he made sure the importance of the relationship between body and mental, provided several methods for teachers to develop students' sense of music (basically the understanding of music) the harmonious cooperate of ears, brain and body; through his researching on ethnodanceology and considering the inseparable

relation between music and dance, he further proved the methods of education which considering the action and the body reaction as the essential component of music understanding; through his observation of the music of Venda children in his early years, he became interested in the biology basic of music education; and also he advocated that school needed to set up a world multi-music culture class. In the View of Ethnomusicology, John Blacking made a new recognition of the music education, a series of new thoughts and perspectives, and it also bring us a further reflection question, could our Chinese music education walk out of the traditional view and get some influence or inspiration from his ideas of education?

The book mainly surrounds these five aspects to summarizing the ideology of ethnomusicology and music education of John Blacking: the ideology of music education for children, the experience of music culture, the ideology of musicbiology, his equal conception of different music culture and his conception of world music. Through methodical arrangement of John Blacking's literature about ethnomusicology and his ideology of music education, expect an overall summing-up his research findings, and also strive to move forward to discussion and research its signification for modern china music education.

序

我们正在经历一种全球性音乐教育时代的来临，音乐知识也由音乐的现代知识型转向音乐的后现代知识型。如果说音乐的现代知识型是以现代科学（如音响物理为基础的音乐形态、音乐心理、音乐美学等研究）知识型的构架和信念为引导的，那么，音乐的后现代知识型则以文化知识型突出音乐文化的文化概念和在文化中使用的多样性，并重新认识被科学知识型所排斥、压抑或贬低为“落后”的那些非西方音乐、民族音乐、地方音乐、族群音乐和大众音乐等知识和文化价值。音乐的后现代知识型也包含了后现代音乐教育、后现代音乐课程以文化知识型为基础，以人文价值为引导的知识型。当然，它也包含音乐科学世界的知识，但音乐科学世界的知识也被置于文化生活世界的知识之中而来认识和评价的。

刘咏莲博士的学位论文《音乐人类学视野下的音乐教育——约翰·布莱金思想研究》，正是这种音乐现代知识型转向后现代知识型的力作。

从学术经历上来讲，世界著名音乐人类学家布莱金（1928—1990）从小浸润并实践在教堂音乐中，作为一位虔诚的基督教文化的教徒以及精通欧洲音乐的钢琴家转向对异文化音乐的考察研究；从超越自我文化中心到呼吁全球开展世界多元文化的音乐教育；从传统音乐学注重音响物理、心理、美学的

研究转向社会文化人类学的、生物学的以及文化变迁的研究，这种从音乐现代知识型转向音乐后现代知识型的学术经历，为我们今天中国的音乐人类学、音乐教育学以及众多音乐文化研究面对未来发展提供了极其重要的参考和启迪。而刘咏莲博士的学习经历，也有一种学者似曾相识的学术转型的心理过程。

在大学本科、硕士研究生以及在大学执教中，欧洲古典音乐一直是刘咏莲学习和研究的重点。在来到南京师范大学一年的学术访学中，她就开始了全面知识转型的一种铺垫，如饥似渴地开始进入音乐人类学、文化人类学、后现代教育学、后现代音乐教育学、后现代哲学以及社会学等领域，从而为她博士生期间的学习、研究和课题的选定奠定了基础。

刘咏莲的博士论文研究基本涵盖了布莱金教授的主要论著，从《文达孩子的歌》（1967），这是布莱金音乐人类学研究的奠基之作，其后的论著经常提到和应用他这些扎实的实地工作成果；到《人的音乐性》（1973），其中凸显出他将非洲音乐与西方音乐并置研究的思想亮点；到《音乐、文化和体验》（1995年出版），集中了他1969—1985年的部分文论；再到他最后的论著《所有音乐的常识性观察》（1987），专门涉及到音乐教育研究的专著。

在三年读博期间，刘咏莲一方面孜孜不倦地阅读布莱金的论著文献；另一方面，对人文学科前沿的相关知识领域作了进一步的补充，并使自己的研究与面临学术转型的中国音乐教育现实的状况结合起来，取得了丰硕的成果。当然，这里面也隐含着作者开辟新的学术领域的学习和研究的艰辛与困难。

当然，对布莱金学术成果的研究方面，有些方面还只是一种开始，有些也还有待深入。但这部专著作为对音乐人类学家布莱金学术的一种总体研究，我想，对今天中国广大的音乐教

育工作者，在面对全球化时代的音乐教育、音乐文化研究以及音乐观念的转变，无疑具有极其重要的参考价值。

谨此为序。

管建华

2009 年 10 月

目 录

序	管建华
前 言	1
第一章 约翰·布莱金其人	18
第一节 虔诚的基督文化的教徒——在基督教音乐摇篮 中成长	18
第二节 走向异文化——马来西亚与南非的遭际与田野 工作	21
第三节 大学的教学与学术研究——在学术世界中	35
第二章 《文达孩子的歌》中的非洲文达儿童音乐教育研究	41
第一节 《文达孩子的歌》的主要内容	41
第二节 音乐在非洲儿童文化中的意义	46
第三节 对非洲文达儿童音乐与女童启蒙学校的考察研究	57
第四节 非洲文达儿童音乐教育观——文达模式	72

第三章 《对所有音乐的一种常识性观察》中的世界音乐的平等观	82
第一节 《对所有音乐的一种常识性观察》的主要内容	83
第二节 世界音乐平等观视野下的南非黑人音乐	87
第三节 世界音乐平等观视野下的民族、民间音乐研究	96
第四节 对世界音乐的最早呼声与见解	105
第四章 舞蹈人类学和音乐生物学研究	119
第一节 对舞蹈人类学的研究与基本观点	119
第二节 对音乐生物学的研究	128
第三节 音乐演奏及其所反映出的生物学问题探究	133
第五章 《音乐、文化和体验》中的音乐作为文化体验	139
第一节 《音乐、文化和体验》的主要内容	140
第二节 音乐文化体验的基本概念	145
第三节 音乐文化体验观	156
第六章 约翰·布莱金音乐人类学思想对西方音乐教育学科的贡献	171
第一节 走出自我中心	172
第二节 对非洲儿童音乐教育的关注	175
第三节 平等的音乐世界观	178
第四节 生物学视角下的音乐与人体关系的研究	181

第五节 音乐作为文化的整体体验	184
第七章 约翰·布莱金音乐人类学研究视野下的中国音乐 教育与学科建设	188
第一节 约翰·布莱金音乐人类学视角下的音乐教育 ...	189
第二节 约翰·布莱金思想对中国音乐教育的反思 与启示	205
第三节 约翰·布莱金思想对中国音乐教育学科建设的 启示	221
结 语	232
参考文献	238
附录 约翰·布莱金著述一览表	250
后 记	266

Catalogue

Preface	JianHua – Guan
Chapter One John Blacking	18
Part One A Devout Christian-Grown Up in The Cradle of The Christian Music	18
Part Two Towards Different Cultures-Malaysia And South Africa's Encounters and The Field Work	21
Part Three Teaching And Academic Research in University- in a Academic World	35
Chapter Two Research about Africa Venda Children's Music Education in <i>Venda Children's Songs</i>	41
Part One The Main Content of <i>Venda Children's Songs</i>	41
Part Two The Significance of Music in African Children'Culture	46
Part Three The Study about Africa Venda children's Music And The Girls Enlightenment Schools	57
Part Four The Africa Venda Children's Music Education-The Venda Model	72
Chapter Three The Concept of Equal World Music in A Commonsense View of All Music	82

Part One	The Main Ideas of <i>A Commonsense View of All Music</i>	83
Part Two	The Black Music of South African in View of Global Music Equality	87
Part Three	The Ethnic And Folk Music Research in View of The World Music Equality	96
Part Four	The Earliest Voices And Ideas of World Music	105
Chapter Four	Dance Anthropology And Music-biology Research	119
Part One	The Research And Basic Concepts about Dance Anthropology	119
Part Two	Study on Music-biology	128
Part Three	Study of Music Performance And The Biological Problems It Reflects	133
Chapter Five	Music as A Cultural Experience in “Music, Culture And Experience”	139
Part One	The Main Content of “Music, Culture And Experience”	140
Part Two	The Basic Concepts of “Music, Cultural And Experience”	145
Part Three	The Idea of Music Culture Experience	156
Chapter Six	The Contribution of John Blacking’s Ethnomusicology to The Western Music-education Subject	171
Part One	Out of Self-centeredness	172
Part Two	Concerns of African Children’s Music Education	

.....	175
Part Three Worldview of Music Equality	178
Part Four Research on The Relationship between Music And The Human Body from The Perspective of Biology	181
Part Five The Overall Experience of Music as Culture	184
Chapter Seven Chinese Music Education And Disciplinary Construction from the Perspective of John Blacking's Ethnomusicology Research	188
Part One Music Education from The Perspective of John Blacking's Ethnomusicology	189
Part Two The Reflection And Enlightenment of John Blacking Thoughts to The Chinese Music Education	205
Part Three The enlightenment of John Blacking Thoughts to The Disciplinary Construction of The Chinese Music Education	221
Conclusion	232
References	238
Appendix	250
Postscript	266

前 言

一、本书专题研究与写作的心路历程

每个人在一生中往往都伴随着对音乐的记忆。由于父亲喜欢音乐，并经常听一些欧洲古典音乐，因此，小时候的我可以说是在西洋管弦乐声中长大的，当然，我当时还不能理解它的内涵，也正因为如此，音乐对我来说，一直很美好而神秘。进入中学，通过对长笛这一件西洋管弦乐器的学习，我开始正式步入音乐的殿堂，对长笛技艺的学习和识谱是最基本的训练。从中学到大学，我一直认为对音乐技巧的掌握是学习音乐的唯一目标；而莫扎特、贝多芬等欧洲古典音乐家则是我们学习的方向；西方的经典名曲也是我们的必学曲目，我们整天哼唱、背诵的也是这些名曲。我们努力学习着希望能掌握音乐的真谛，但在实践过程中，我却发现：为什么有的时候技能技巧的问题解决了却仍然不能表达出乐曲真正的韵味？为什么有的演奏那么空乏、毫无情感而不能打动别人？为什么有的时候，对作曲家相关历史背景、社会背景、文化背景的了解比单纯解决技术问题更重要？因此，从那时候开始我认识到了音乐理论知识的重要性。可是由于当时学校课程安排和个人接触面的有限，而将注意力只局限在中西方音乐史、音乐基础理论方面，即西方传统音乐学的知识上。