

广州大学音乐舞蹈学院丛书

丛书主编 ◎ 马 达

当代

主编 / 马 达 陈雅先

音乐教育哲学

论稿

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

分类建议 音乐理论类

ISBN 978-7-80751-643-9

9 787807 516439 >

定价: 28.00 元

广州大学音乐舞蹈学院丛书

丛书主编 ◎ 马 达

当代

主编 / 马 达 陈雅先

音乐教育哲学

论稿

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

当代音乐教育哲学论稿 / 马达, 陈雅先主编. — 上海:
上海音乐出版社, 2010.8

ISBN 978-7-80751-643-9

I. ①当… II. ①马… ②陈… III. ①音乐教育—教育
哲学—研究 IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 122069 号

书名: 当代音乐教育哲学论稿

主编: 马 达 陈雅先

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王 嘉 解华佳(见习编辑)

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: $10\frac{1}{3}$ 字数: 190,000

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-643-9/J·591

定价: 28.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

序 言

——走上音乐教育哲学思考之路的缘由

马 达

音乐教育哲学是一门研究音乐教育的本质和价值的学科。作为音乐教育学的基础理论,音乐教育哲学理论来源于实践但又高于实践:从宏观层面,它对音乐教育的本质进行思考,在实践层面,它又对音乐教育起着导向的作用。所以,音乐教育哲学研究成果在一定程度上引领了一个国家或地区的音乐教育发展的方向。

与国际上其他国家,特别是北美的一些国家相比,我国的音乐教育哲学研究无论是从研究队伍的建设,还是研究成果的产出都显得比较薄弱。^①过去由于我们忽视了音乐教育哲学的学科建设,导致“音乐教育理论研讨大多停留在教学方法论证等应用理论和教育生理、心理等实证理论层次,缺乏深邃的哲理性开拓,缺少高瞻远瞩的宏观调控。”并且,“由于缺乏理论上的‘总枢纽工程’便不能不给音乐教学改革实践带来一定的局限性,甚至盲目性。”^②所以,加强音乐教育哲学的研究,不仅是音乐教育学学科发展的需要,也是我国音乐教育改革的客观需要。

在美国音乐教育历史上,一直到 20 世纪 50 年代,音乐教育都没有一个作为自己本学科的坚实的哲学基础,^③这种状况一直持续到“作为审美教育的音乐教育”哲学的出现。“作为审美教育的音乐教育”哲学,是从 20 世纪 50 年代末随着美国

① 编者按:据查阅,新中国成立后最早公开发表的音乐教育哲学研究成果,是廖家骅先生于 1992 年在《音乐研究》上发表的《音乐教育的哲学思考》一文。在该文中,廖先生论述了音乐教育哲学对于我国音乐教育理论与实践的重要意义,呼吁应加强我国的音乐教育哲学理论基础建设。

② 廖家骅:《音乐教育哲学思考》,载《音乐研究》1992 年第 2 期。

③ 编者按:在音乐教育作为审美教育出现之前,实用主义一直是美国教育(包括音乐教育)的哲学基础,音乐教育并没有自己的体系化的哲学思想,音乐教育在学校教育中的学科价值并没有引起人们应有的思考 and 关注。

音乐教育为强调学科价值,谋求本学科在学校教育中的地位而产生和发展起来的。20世纪70年代贝内特·雷默(Bennet Reimer)的《音乐教育的哲学》的出版,标志着“作为审美教育的音乐教育”哲学已经形成体系化。此后,一直到20世纪90年代初,作为唯一的音乐教育哲学体系,“作为审美教育的音乐教育”哲学一直成为指导美国音乐教育实践的官方哲学。但从20世纪80年代开始,“作为审美教育的音乐教育”哲学受到了越来越多的质疑和挑战,其中最大的挑战就是来自于音乐教育的实践哲学(“Praxial philosophy of Music Education”)。^①实践的音乐教育哲学针对审美的音乐教育哲学的缺陷,通过多次论战,最终动摇了审美哲学的一统天下的地位,将其从美国音乐教育唯我独尊的官方哲学的圣坛上拉了下来,在美国音乐教育历史上第一次形成“审美哲学”和“实践哲学”两大音乐教育哲学二元并行的局面。

音乐教育实践哲学思想的创始人是戴维·埃里奥特(David J. Elliott)。埃里奥特批判了主、客体二元分离的审美音乐教育哲学,倡导和构建了主、客合一的实践的音乐教育哲学体系,1995年,他的《音乐的种种问题:一种新的音乐教育哲学》(Music Matters: A New Philosophy of Music Education)一书正式出版,标志着音乐教育实践哲学体系正式形成。音乐教育实践哲学在北美地区拥有大批的拥护者如韦恩·鲍曼(Wayne D. Bowman),以及“五月组(MayDay Group)”小组等。二十多年来,音乐教育实践哲学不断发展,其影响力已经超越北美,遍及世界很多国家和地区。

为了加强国际音乐教育哲学研究交流,促进国内音乐教育哲学研究发展,广州大学音乐舞蹈学院发起和主办了“2009中国广州·音乐教育哲学国际学术研讨会”,邀请了当今国际著名音乐教育哲学家、音乐教育实践哲学的创始人、纽约大学音乐教育系主任戴维·埃里奥特教授,他在四场主旨演讲《何谓实践音乐教育》、《实践音乐教育哲学:主旨及其在音乐教学中的涵义》、《音乐制作、音乐聆听、音乐了解与音乐价值》、《音乐课程设计与指导》中,与我国音乐教育学者进行面对面的交流。参与本次学术研讨的中外专家学者在有益的思想碰撞中,形成了以下三个方面的最新成果:一是对西方现代音乐教育哲学思想进行更加深入的解读、分析和

^① 又称“Praxis-based philosophy of Music Education”,在我国通常译为“音乐教育的实践哲学”。

思考;二是对我国传统音乐文化、音乐教育哲学理论研究的关注并有了新的进展;三是对中西方不同文化背景下的音乐教育现状及教学实践进行比较与反思。

第一部分,西方现代音乐教育哲学流派研究。

由戴维·埃里奥特教授的两篇新作《实践性音乐教育的基本主题、教学方法以及最新成果》(郑隽逸译)、《作为专业活动的总体课程设计》(赖达富译),马达《戴维·埃里奥特和他的音乐教育实践哲学观》,张业茂《论埃里奥特的实践思维——以〈Music Matters: New Philosophy of Music Education〉为例》,管建华《鲍曼(Wayne D Bowman)音乐教育实践哲学的新实用主义哲学趋向简析》,覃江梅《音乐教育哲学研究的前沿阵地——“五月组”及其行动理念与研究发展》,黄琼瑶《Praxis 在音乐教育学中的含义和翻译方式比较》等7篇论文构成,对当代西方音乐教育哲学流派进行解读。

第二部分,中国传统音乐教育哲学及其发展的基本前提与可能性。

由谢嘉幸、包原铨《中国古代哲学思想对当代音乐教育可能的启示》,廖家骅《音乐教育哲学研究中的主体意识》,朱玉江《当代中国音乐教育的主体性哲学反思》,李方元《学术的重量:当前音乐教育问题谈》等4篇论文构成,对中西音乐教育哲学进行比较,探讨了中国传统音乐教育哲学及其发展的预设前提和方法论。

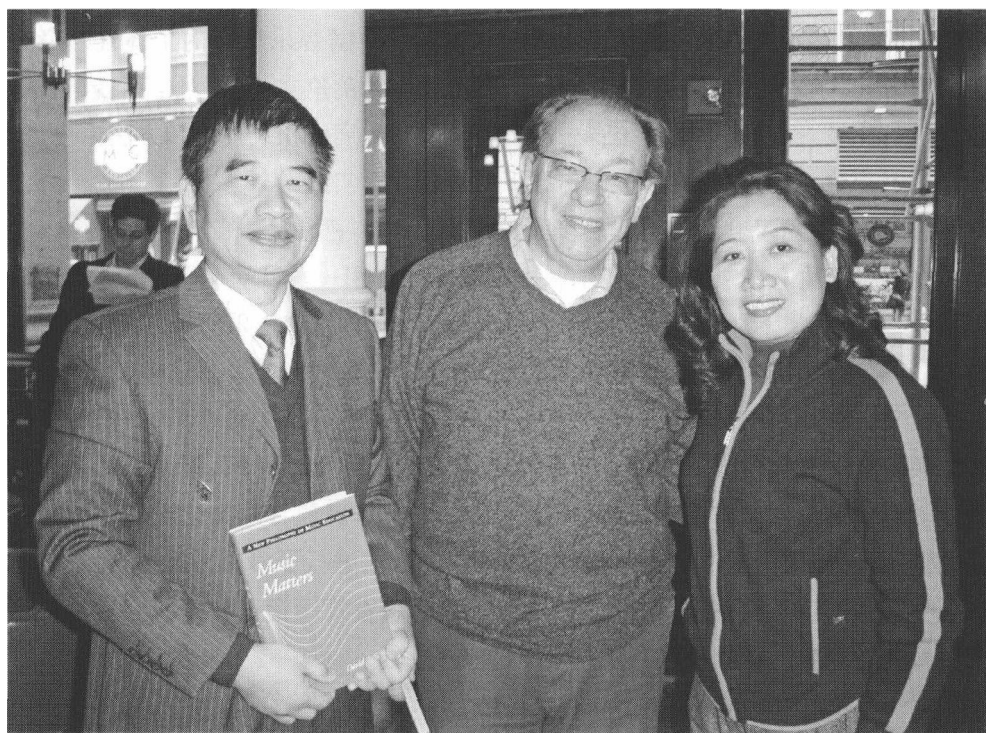
第三部分,音乐教育哲学理论指导下的音乐教育实践。

齐易《“以音乐审美为核心”教育理念的阶段性进步意义及其局限性》,陈雅先《论音乐教育哲学理论在中国学校音乐课程发展中的作用——以基本乐科为例》,姜旻《中国学校音乐教育的改革趋势与展望》,梁信慕《配合创意和音乐前景之元认知和评估》等4篇论文构成,对音乐教育哲学思想指导下的音乐教育实践进行有益探讨。

《当代音乐教育哲学论稿》对音乐教育哲学问题进行了多角度的探讨,尝试在音乐教育理念和教学方法方面从哲学层面上进行高度概括总结,强调了对音乐和音乐教育价值论证的重要性;强调了继承和发扬中华民族音乐文化及音乐教育文化的传统;对如何借鉴西方音乐教育哲学理念和方法进行了深刻的反思,是在哲学视域下对我国音乐教育发展方向的有益探索,标志着我国音乐教育研究领域对音乐教育教学现象的认识提高到了一个新的水平。

2009年11月于广州大学

世界著名音乐教育哲学家、作曲家戴维·J. 埃里奥特(David J. Elliott)博士现为纽约大学音乐教育系主任、教授、博士生导师。他曾在1977至2002年担任多伦多大学音乐教育系教授。在多伦多任教期间,他还兼任了多所音乐院校的客座教授。埃里奥特的代表作《关注音乐实践:新音乐教育哲学》(1995)中译本(齐雪、赖达富译,谢嘉幸、李小莹校)已由上海音乐出版社出版(2009)。埃里奥特博士还著有《实践音乐教育:反思与对话》(2005),并创办和主编了《国际社区音乐》杂志;他曾在许多专业刊物发表大量学术文章,并获美国布西与霍克斯出版集团(纽约)高产作曲家/编曲者荣誉称号。

埃里奥特教授与马达教授、陈雅先教授于纽约大学火炬俱乐部(2008.11.24)

目录

序言

- 走上音乐教育哲学思考之路的缘由 马 达 1

第一部分 西方现代音乐教育哲学流派研究

实践性音乐教育的基本主题、教学方法以及最新成果

- [美]戴维·埃里奥特(David J. Elliott) 郑隽逸 译 马 达 校 3

作为专业活动的总体课程设计

- [美]戴维·埃里奥特(David J. Elliott) 赖达富 译 马 达 校 10

- 戴维·埃里奥特和他的音乐教育实践哲学观 马 达 21

论埃里奥特的实践思维

- 以《Music Matters: New Philosophy of Music Education》为例

- 张业茂 29

鲍曼(Wayne D. Bowman)音乐教育实践哲学的新实用主义哲学趋向简析

- 管建华 40

音乐教育哲学研究的前沿阵地

- “五月组”及其行动理念与研究发展 章江梅 59

- Praxis 在音乐教育学中的含义和翻译方式比较 黄琼瑶 70

第二部分 中国传统音乐教育哲学及其发展的基本前提与可能性

- 中国古代哲学思想对当代音乐教育可能的启示 谢嘉幸 包原铨 81

- 音乐教育哲学研究中的主体意识 廖家骅 89

- 当代中国音乐教育的主体性哲学反思 朱玉江 96

学术的重量:当前音乐教育问题谈	李方元	114
-----------------------	-----	-----

第三部分 音乐教育哲学理论指导下的音乐教育实践

“以音乐审美为核心”教育理念的阶段性进步意义及其局限性	齐 易	129
论音乐教育哲学理论在中国学校音乐课程发展中的作用 ——以基本乐科为例	陈雅先	137
中国学校音乐教育的改革趋势与展望	姜 旼	149
配合创意和音乐前景之元认知和评估	梁信慕	162
后记	马 达 陈雅先	173

第一部分

西方现代音乐教育 哲学流派研究

实践性音乐教育的基本主题、 教学方法以及最新成果

〔美〕戴维·埃里奥特(David J. Elliott)

郑隽逸 译 马 达 校

本文中,我首先将概述实践性音乐教育(简称 PME)的几个基本主题,从而揭示音乐教育实践性哲学中的一些重要观点。接下来,将讨论教学实践和音乐价值。在该内容中,我将就大家对 PME 的争议之处进行解释。最后我将举例说明音乐教学对社会产生的重要作用。

一、实践性音乐教育的基本主题

实践性哲学源于“音乐”是一种社会实践。也就是说,每个具体的“音乐”实例实际上比音乐作品更多。每首音乐作品实际上只是广义领域中的一个部分,比如它属于某种音乐风格或是我所说的音乐实践中的一部分。音乐实践活动实际上是一种由若干相互关联的层面所组成的社会集合体。例如,音乐实践(或音乐风格)对爵士乐(或是任何你所想到的风格的名称)有以下几种解释,包括:(1)爵士音乐人(包括表演者、即兴演奏者、作曲家、编曲者、录音工程师、可能还包括指挥);(2)音乐创作中的某一类型(爵士乐表演、即兴演奏、作曲、音乐排演);(3)爵士乐相关技能和知识;(4)爵士乐产品:我指的是爵士音乐的表演活动、即兴演奏活动、作品、排演活动、音响产品和音乐会;(5)具有爵士乐欣赏能力和其他相关知识的听众;(6)爵士乐(无论是它本来的或是变化发展之后的形式)的起源、发展并延续至今的历史、文化和社会的背景及条件;(7)广泛并将持续影

响所有爵士乐风格的社会因素。

我采用对“音乐”一词的三种不同写法来概括实践性主题的基本内涵:(1)音乐(所有字母大写:MUSIC)是指世界上所有类型的音乐,其中包括世界上各种音乐实践活动;(2)音乐(第一个字母 M 大写:Music)指某一种具体的音乐实践(例如,爵士乐);(3)音乐(所有字母小写:music)指音乐实践中的某一具体内容(例如,迈尔斯·戴维斯的爵士乐作品《那又怎么样?》)。

各种不同的音乐实践活动由各自不同的演奏技巧、独特的音乐理解所决定。我认为“音乐理解”一词代表着实践活动,也就是说,音乐实践活动中的人应当批判性地思考、反思,并能够创造性的和符合道德规范的进行表现和创作,以此来开展他们的音乐创作活动和进行教学。

我将音乐理解划分为两个部分,其中包括音乐表演者和听众。而他们都是由音乐思维 and 理解的几种形式所组成。在我原先的论著中提出,在音乐家和听众这两方面,都包含音乐理解的五种形式,我想通过这种方式来表现出听觉的复杂性(见埃里奥特《音乐的种种问题》一书第 4 章,1995 年版)。之后,我又增加了三种音乐形式,使其达到 8 个,我将在后续出版的论著中对此进行详细介绍,其中包括:程序、口头的、非正式的、印象主义、偶发、道德、欣赏和认知共八种理解。我相信这些音乐知识类型适用于大多数音乐风格。但是,每种类型对人们所产生的影响则依赖于各自不同的内容。此外,我还认为不同实践环境下的乐曲可以表达许多不同的含义,另外,听众也可以亲自创造和派生出许多不同的含义,例如:(1)由特定的团体或个人所做的解释、表演以及(或是)即兴表演而使得音乐声音具有即时性的特点;(2)音乐的结构和形式;(3)音乐风格的独特性;(4)通过音乐作品结构和表演者的表现所带来的音乐情感交流;(5)音乐所代表的人物、地点、事件及其他艺术等等;(6)音乐的思想和文化内涵。《音乐的种种问题》一书(1995 年版)出版后,我又新提出加入音乐的叙事性和自传性这两个方面的内容。

因此,我认为实践性音乐教育中一个重要主题就是“多层面”,即:“实践性音乐教育”的观点表现出“音乐”一词内容的多样性,是对音乐知识和音乐产品多重性的一种描述,同时也是对音乐和音乐教育多重价值的一种概括(这一点我将在稍后的内容中详细说明)。实践性观点还意味着音乐教学和学习方法的多样性。

二、音乐的教学实践活动

实践性观点是将音乐教育作为一种实践活动,这意味着对各年龄段、具有各种音乐能力和个人目标的学生所进行的教学活动应当是具有批判性的、反思性的、创造性的、符合道德规范的,同时又具有爱心的活动。实践性音乐教育的核心是让各年龄段的人都能够进行终身音乐创作,在学校和(或)社区里欣赏音乐。实践性音乐教育并不以音乐教育专家、专业人士或名家为中心。然而,实践性音乐教育的基本教学原则和方法同样适用于针对这些精英们的教育。

具体来说,我认为,学校的音乐课程应当建立在每个人都可以学习“音乐”的基础之上,这里的音乐是指一种作为社会实践活动的全面意义上的音乐。那么,我们应当如何开展我们的音乐课程呢?简单来说,可以让学生参与表演和欣赏、即兴演奏和欣赏、作曲和欣赏、排演和欣赏、指挥和欣赏、听录音和现场表演,并通过学习来提高音乐批评能力。

实践性音乐教育并不像一些错误观点所认为的那样,仅仅只教表演。实践性音乐教育是将音乐作为一种表演艺术,我想大多数人可能都会同意这样的观点。在此,我必须明确指出:我所说的,音乐是一种表演艺术,这里所说的音乐指的是音乐涉及的所有方面,这其中包括:各种音乐的创作、欣赏,音乐作品,以及所有与此相关的音乐实践活动的内容。而由于音乐的相关知识是作为音乐家和听众所必须了解的,因此对音乐的历史和理论知识的学习是必要的。但我们不应停留在了解这些表面的内容上,在教授音乐理论和历史时,应介绍与实际音乐创作、欣赏相关并有利于学生创造能力发展的内容。音乐理论应当是一种启发创造力的手段,而不是目的本身。

换句话说,我对“课程”的定义是作为实践性的课程。这就意味着实践性音乐教育课程是经过精心设计的,其目的是为了让学生与其他人一起参与音乐活动、音乐交换活动、音乐交流活动,以及在可能的情况下对真正的音乐文化进行了解。实践性音乐教育使学生沉浸在音乐演奏以及各种活动中,这些活动要求他们从音乐传统和前人的成果中借鉴“音乐语汇”(例如:手势、音乐术语、隐喻、舞蹈等),而关于他们音乐活动和项目风格的创意策略也是其中的一个部分。从这个角度看,

音乐教学的学习环境本身就是一个音乐教育事业中的关键因素。在音乐演奏和欣赏的互动性活动的推动及学生的自身努力下,他们能够像那些具有反思能力的音乐工作者那样进行提问、讨论和学习,这样学习者们的音乐活动就得到了促进。这样的实践性音乐教育课程本身就蕴含了丰富的内容。

在这样一种课程设置背景下,音乐教育工作者必须扮演一种或多种角色:教练、导师、顾问、协调员、模特、指挥、领导、资源人等等。因此,实践性音乐教育并不像一些人批评的那样,是一种“自上而下”的教学方法。实践主义强调师生间的互动、教与学的变革。事实上,我提出了很多建议,让教师可以而且应该遵循,来促进学生音乐学习的互动性与个性(见埃里奥特《音乐的种种问题》一书,1995年版,P278—285)。这些措施包括:学生可以根据个人的喜好和见解来发言;收集来自于学生的意见;评价标准应当一分为二,其中应当包括学生的自我评价;以及创建学生的欣赏杂志,教师们不应再充当独裁者的角色,这不是实践主义所提倡的。“自上而下”的独裁式教学模式不主张进行实践活动,因为它不符合道德规范也不具有人文关怀。一位主张实践教学的教师一定是一位非常出色的音乐家和音乐教育家,而绝不会是一位权威的独裁者。

实践性音乐课程在实际教学中是什么样的呢?简单来说,与实践价值有关的大、小型合奏表演活动(如声乐合唱、吉他合奏、非洲鼓乐演奏、中国民乐演奏、弦乐演奏、钢琴演奏,组成爵士乐和摇滚乐队、乐团),当学生们沉浸在音乐活动与音乐欣赏中时,学校的音乐教室(或社区音乐环境)就变成了音乐实践活动的媒介。录制的音乐、音乐 DVD 和音乐知识在音乐教学活动中起着非常重要的作用。但是,“介绍”音乐的历史、理论知识和录制音乐的活动,应包含在教师们的实践活动中,通过他们的不断努力,使学生们更好的、更愉悦地学习音乐,同时让他们更加具有创造力。总之,实践性音乐教育倡导一种全面的、以社会实践为主的音乐教育方法。

三、音乐和音乐教育的价值

音乐和音乐教育有着很多的价值,我们不可能将它们一一列举并详细介绍。首先我认为:第一,如果教师能够让学生在他们的音乐欣赏水平(无论高低)和音乐

作品的难易程度(“难易程度”与学生的学习进度有关)这两个方面找到平衡点,那么教师们将取得在音乐和欣赏方面非常重要的价值,其中包括:音乐享受、自我成长、自我认识以及通过持续不断的音乐活动来获得自信。各种类型的音乐活动通过提供音乐情感表达的机会,对人物、地点和事物的音乐表现以及具有文化、思想内涵的音乐表现来拓展我们所表达的范围,提高我们的音乐欣赏能力。这些为音乐表达和创作活动所提供的机会为人们的情感、思考、知识、价值、评价以及信仰能力提供了艺术文化形式,反过来这些能力也能够提高其他欣赏者们的意识和音乐理解能力。

音乐风格代表了不同的个体和文化实体,而音乐活动所产生的重要成果对建立、界定、划分和维护在社会团体中的集体和自我认识有着重要的作用。

跨文化教育中的一种重要形式是学习不同风格的音乐作品。“进入”各种音乐风格的过程能够激活学生的自省能力,使他们的自我意识、相互之间的关系、想象力和爱好等得到个人的重新自建。这些过程将音乐教育的核心价值与人文教育的广大目标联系在了一起。最后,我来说一说音乐教育更为广阔的价值。

四、音乐教育的外延

正因为教学、感受和产生音乐美具有重建自信和给人们带来快乐的作用,因此我们会问:我们能否做得更多?我们是否想为社会、音乐学生和未来的老师们做更多的事呢?我们能否扩大和深化我们的专业领域?我相信我们可以,而且我们也必须这样做。那么如果是这样,我们该如何去做呢?我将在本文的最后部分阐释我的一些具体建议。在这里我只想说我们不应当限制教师和学校音乐教育机构来教古典音乐、爵士乐还是合唱等等,而应当拓展我们教育的目标,以便全面提高学生的素养,让他们能够通过音乐来实现其社会价值。

我认为我们必须建立新的方法来教育那批至关重要的未来音乐教师们,使他们具备对实践和理论的理解能力,能够将他们的教育目标和教学方法建立在社会价值的基础之上。我认为我们必须让音乐学生和未来的音乐老师成为合格的音乐人。这意味着,我们必须培养我们的学生,使其具备能够应对当今社会、道德、政治困境的能力。视觉艺术教育工作者和戏剧教育家为学生提供此类教育的悠久历