

达尔克罗兹音乐教育 理论与实践

新版

杨立梅 蔡觉民 编著

• • 学校艺术教育
• • • • 研究丛书

music

全国教育科学“八五”规划重点项目
“学校美育理论与实践研究”成果

上海教育出版社

达尔克罗兹音乐教育 理论与实践

杨立梅 蔡觉民 编著

新版

..... 学校艺术教育
..... 研究丛书

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

达尔克罗兹音乐教育理论与实践 / 杨立梅, 蔡觉民编著.

—上海: 上海教育出版社, 2011.1

(学校艺术教育研究丛书)

ISBN 978-7-5444-3062-3

I. ①达... II. ①杨...②蔡... III. ①达尔克罗兹—音乐教育—研究 IV. ①J6-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第139912号

责任编辑 范慧英

封面设计 袁银昌

达尔克罗兹音乐教育理论与实践

杨立梅 蔡觉民 编著

出版发行 上海世纪出版股份有限公司

上海教育出版社

易文网 www.ewen.cc

地 址 上海永福路 123 号

邮 编 200031

经 销 各地新华书店

印 刷 江苏启东人民印刷有限公司

开 本 700×1000 1/16 印张 14

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1-3,100 本

书 号 ISBN 978-7-5444-3062-3/J·0207

定 价 28.50 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

总 序

为了建设有中国特色的社会主义,为了实现我国社会主义现代化,必须优先发展教育事业。我们的教育事业,要提高全民族的思想道德、文化科学素质,为培养全面发展的社会主义建设者和接班人服务。而要使受教育者得到全面发展,在普通学校中实施美育是一个重要环节。

普通学校中的美育,包含着多方面的内容,而艺术教育是在普通学校中实施美育的主要内容和途径。国家教委于1989年11月向全国发布了《全国学校艺术教育总体规划(1989—2000年)》,这对于加强普通学校的美育,贯彻培养全面发展的社会主义建设者和接班人的方针具有重大意义。为实现这个规划,一方面要在教育行政管理、艺术教育实践的实际工作方面进行不懈的努力,一方面要对艺术教育各方面的有关问题开展理论研究,以作为实际工作的指导和参考。

当前,在艺术教育理论研究方面要解决的重要问题是:整理和研究我国普通学校艺术教育的历史,总结新中国成立前后普通学校艺术教育的经验,以作为进一步发展艺术教育的依据;收集和研究国外各个艺术教育派的理论、方法和经验,以作为发展我国普通学校艺术教育的借鉴。为此,国家教委艺术教育委员会委托国家教委高等学校社会科学发展研究中心进行题为“学校美育理论与实践研究”的科学研究、组织工作,并经全国教育科学规划领导小组评审通过,将此科研课题列为全国教育科学“八五”规划重点项目,课题牵头人为武兆令。

“学校美育理论与实践研究”课题,集中研究普通学校艺术教育。这一课题的研究成果,以学校艺术教育研究丛书的形式出现。丛书内容包括对我国古代、

近现代和当代学校艺术教育的研究,对外国学校艺术教育的研究,着重介绍我国美育及艺术教育理论著作、学校艺术教育的政策法规、教育机构、主要教材等,以及外国学校艺术教育的政策法规、教学经验、主要学派等。

中国学校音乐教育研究部分以 1840 年以后我国出现新式学校至 1990 年(部分研究专题延伸至 1995 年)这一期间我国学校音乐教育的发展过程为主要研究对象。由于我国近现代和当代的学校音乐教育是音乐教育传统在新的历史时期的延续和发展,因此,研究我国近现代和当代的学校音乐教育,必须了解我国自产生音乐文化以来的音乐教育传统。为此,课题内设置了对我国古代音乐教育的专题研究,其成果即本系列中的《中国古代音乐教育》。《中国近现代学校音乐教育》以 1840 至 1949 年我国学校音乐教育发展历程为研究对象,着重研究了这一历史阶段我国学校音乐教育的理论与实践的产生、发展及其取得的成就、理论与实践之间的关系等等。《中国近现代学校音乐教育文选》收集了这一历史阶段有代表性的音乐教育理论文章及有关史料,可作为了解和研究这一历史阶段学校音乐教育状况的参考。《中国当代学校音乐教育文献》收集了 1949 年以后有关学校音乐教育的法令、法规以及有关文献,《中国当代学校音乐教育文选》编选了这一历史阶段中发表的关于学校音乐教育的有代表性的文章。《中国当代学校音乐教育研究文集》对 1949 年新中国成立后至 90 年代初的学校音乐教育进行了分析和研究。这三本专集,为了解和研究这一历史阶段我国学校音乐教育的发展历程,提供了确凿可靠的材料。

外国学校音乐教育研究部分主要介绍外国学校音乐教育的成就和经验,可作为发展我国学校音乐教育的借鉴。为此,以我们已掌握的材料为前提,选择了学校音乐教育有特色的几个国家和几个在世界范围内有广泛影响的音乐教育学派作为研究对象,即美国、德国、日本、苏联、匈牙利五个国家,达尔克罗兹、奥尔夫、柯达伊、卡巴列夫斯基四个学派。由于匈牙利的特殊历史条件,柯达伊学派的产生和发展与匈牙利全国的学校音乐教育的发展是紧密联系的,因而对柯达伊学派和匈牙利学校音乐教育的研究只能结合为一体;又由于卡巴列夫斯基学派在苏联学校音乐教育中的特殊地位,其研究成果也合二为一。这样对五个国家的学校音乐教育和四个音乐教育学派的研究成果就体现为七本专著,即:《美国学校音乐教育概况》、《德国学校音乐教育概况》、《日本学校音乐教育概况》、

《苏联学校音乐教育——卡巴列夫斯基音乐教育体系·儿童音乐学校》、《达尔克罗兹音乐教育理论与实践》、《奥尔夫音乐教育理论与实践》和《柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育》。

儿童成长过程的早期,是进行音乐教育收效显著的时期。国外有一些学者对儿童早期的音乐教育问题进行了研究。为介绍这方面的理论和实践经验,在外国学校音乐教育研究部分,列入《外国儿童音乐教育》一书,介绍了来自三个国家的六篇研究成果,以供我国音乐教育工作者参考。

这里应作一点说明,近现代历史阶段是我国学校音乐教育产生及逐步成长的阶段,这一历史阶段中,政府部门制定并颁布的有关学校音乐教育的法规,是反映学校音乐教育发展状况的重要材料。这方面的材料,本应包含在这一系列中。但由于在这一历史阶段,特别是在学校艺术教育发展的前期,有关学校音乐教育的法规都是综合性的学校艺术教育法规的一部分,到后期才出现以学校音乐教育为专项内容的法规。为了反映法规建设的历史发展的一贯性和内容的完整性,我们编辑了《中国近现代美育论文选》、《中国近现代艺术教育法规汇编》,这次再版,我们又增编了《中国当代艺术教育法规文献汇编》。读者可了解到我国近现代乃至当代各历史阶段有关学校艺术教育的法规建设及美育理论成果等具体情况。

由于历史的原因,对于我国近一百年的学校艺术教育的历史、成就及其经验,过去还没有人进行系统的整理和研究。对于国外的艺术教育经验,过去有过一些零散的介绍,但还缺乏较集中的介绍和研究。我们在马克思主义思想的指导下总结我国艺术教育的历史经验和研究外国艺术教育经验的同时,力求收集、整理出一份较全面、较系统的艺术教育资料。这样,此研究成果一方面可作为继续发展我国艺术教育的借鉴,另一方面可以为今后进一步的研究工作提供一个比较可靠的基础。学校艺术教育研究丛书是集体工作的成果,对于重要的原则性问题,我们力求从共同的认识出发给予阐述;对于某些学术问题,特别是目前尚存在不同看法且我们的研究集体也未取得统一认识的学术问题,则保留该专题的编著者个人的观点,以待今后进一步深入探讨。由于我们在理论、知识水平方面的局限,以及客观条件的限制,疏漏和错误之处在所难免,希望美育界、艺术教育界的同志及读者们给予指正。

研究课题及学校艺术教育研究丛书的组织工作由国家教委高等学校社会发展研究中心美育理论研究室担任。

学校艺术教育研究丛书编审委员会

1997年3月20日

2009年4月23日修订

序

教育要面向现代化、面向世界、面向未来。借鉴和吸取外国音乐教育的成功经验与失败教训,推动我国音乐教育事业的发展,已成为必然趋势。

1991年11月30日“学校美育理论与实践研究”课题经全国教育科学规划领导小组正式批准为全国教育科学“八五”规划重点项目。“外国学校音乐教育研究”是学校音乐教育系列的一个子课题。课题组由曹理任组长,缪裴言、刘沛任副组长。

从1992年初课题组成立至今已整整五年。这期间我们经历了明确指导思想、集结研究队伍、开展学术交流、提高认识水平、积累科研成果的渐进过程。

一、充分认识了课题研究的艰巨性,明确了课题研究的长远目标和现阶段任务。

我国音乐教育要面向现代化,就要从我国的实际出发,借鉴外国音乐教育的基本经验,总结我国的丰富经验,探讨音乐教育的规律,促进音乐教育的改革,更好地为社会主义建设服务。音乐教育要面向世界,就必须把我国音乐教育摆在世界音乐教育的大背景中加以研究。在研究中要防止盲目照搬外国音乐教育模式,不仅重视“输入”,还要重视“输出”,要总结介绍我国传统文化中优秀乐教传统和经验,促进国际交流。音乐教育要面向未来,就要密切关注世界及中国音乐教育发展的动向。因此,音乐教育比较研究是一项长期的系统工程。

从研究过程讲,从选择比较主题和收集比较资料出发,以比较分析为中介,以得出比较结论为归宿,是比较教育研究的特点和必须遵循的基本规律。从研

究基础讲,比较音乐教育研究应当建立在对中国音乐教育历史和外国音乐教育历史研究的基础上,尤其要建立在对当代中外音乐教育研究的基础上。从研究对象讲,应当以在世界范围内有影响、有特色的国家、地区、民族的音乐教育思想、教育制度、教育内容、教学方法等各方面的问题作为研究对象,以历史的、全面发展的观点进行综合比较研究。从研究条件讲,应当尽可能地创造条件到要研究的国家去实地考察,直接获取尽可能多的第一手材料。例如音乐教育的法令、章程、规划、教学计划、教学大纲、教材与教科书、教学实践案例、研究报告、统计资料、音乐教育会议文献等,以及第二手材料,像音乐教育书刊、音乐教育家传记、专著等。然而无论从课题组成员的主观条件还是客观条件看,均难以在短期内均衡地实现上述目标。为此,我们把“八五”期间这一课题的任务划定在以四个国家、三种音乐教育体系为重点的研究范围内,而且仅以收集、筛选、整理、编辑有关文献资料为主。其目的是为对外国学校音乐教育进行比较研究积累经验;为艺术教育领导与决策部门进行科学参照、比较提供资料;为各级各类音乐师范院校师生及科研人员提供教学与科研文献资料。即便如此,在完成课题过程中,我们也常有捉襟见肘之感。例如对于世界及我国音乐教育均有重大影响的苏联音乐教育,我们只能根据目前手中的材料,围绕卡巴列夫斯基音乐教育体系及儿童音乐学校两个方面的问题加以介绍;而德国音乐教育,只介绍了联邦德国音乐教育而缺少了极富特色的德意志民主共和国音乐教育的资料;外国儿童音乐教育也只介绍了来自三个国家的六篇资料。显然,我们所做的工作与实际情况相距甚远,但是毕竟朝着既定的目标起步了,相信这些不足之处会在今后的研究工作中得到弥补。好在这是一个开拓性的课题,期望今后有更多的有志之士继续填补各项空白,并纠正各项谬误与疏漏。

二、明确了课题研究的基本方向和原则。

课题组成员在搜集整理文献资料时始终注意坚持马克思主义观点、坚持社会主义方向、坚持“洋为中用”的目的。在课题研究过程中,努力贯彻以下的基本原则:

1. 要使文献资料可靠翔实,保持原貌,不随意加入带有个人主观色彩的评论。
2. 尽量使入选的文献资料具有典型性、代表性,避免以偏盖全。

3. 文献资料要有权威性,突出重点,严格筛选。

4. 文献资料要尽可能丰富,有说服力。

5. 每一部研究成果要努力达到结构完整,理论联系实际,言之有物。对于任何国家的音乐教育概况,或是某一音乐教育体系,要注意研究其音乐教育思想、政策法规,研究音乐教育实践、教材、教学方法等。文字叙述力求清晰流畅,使其具有可读性。

三、认识到发挥集体智慧,团结协作是推动课题研究的保证。

“外国学校音乐教育研究”课题组在“八五”期间共完成了八部专题研究成果。(见书后“学校艺术教育研究丛书”目录)

“外国学校音乐教育研究”课题成果的问世是集体智慧的结晶,是团结协作的象征。这其中有赵沨、李凌、张肖虎、伍雍谊、赵宋光、姚思源、方堃、周大风等老一辈音乐教育家的关怀,他们多次亲临课题研究会议,审阅、修改稿件,与年轻同志一起研讨问题,指点迷津。以中国音乐教育学学会所有成员为后盾的老中青音乐教育研究人员、教师等几年来抓住一切机会紧紧围绕课题进行了充分的研讨交流。每一次研讨会都使我们在课题的研究性质、任务、方法的认识上有所提高,在课题研究的进展上有所前进。此外,还有爱国人士、留学生,如:黄鸿年、曹承涵、杨燕宜、林能杰、何红、匡惠、缪力等许多人对课题表示关心与支持,有的捐款,有的寄书寄资料,有的写文章,利用一切机会促成海内外交流。在研究过程中为了达到统一的质量标准,每部书的作者都几易其稿,编审委员会严格把关。感谢课题组每位成员给予主编的支持。感谢编审委员会以及国家教委社科中心美育研究室的鼎力帮助。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”我们深知任重道远,期望今后能与更多的有志于从事音乐教育科学理论与实践研究的同志一起为我国音乐教育事业的繁荣贡献力量。

外国学校音乐教育研究部分主编 曹理

1997年3月

达尔克罗兹音乐教育理论与实践

编者说明

爱弥尔·雅克·达尔克罗兹(Emile Jaques-Dalcroze)一生从事音乐教育事业,建立了一整套音乐教育体系,在世界上具有广泛的影响。从1910年达尔克罗兹在其事业发达巅峰时期开始,至1950年达尔克罗兹去世后直至今天,达尔克罗兹音乐教育体系以其无限的生命力影响着许多国家的音乐教育事业,其中包括德国、美国、英国、加拿大、苏联、日本和我国等众多国家。他的音乐教育体系给同时代以及后世的音乐教育家以深刻的启示,对于形成奥尔夫音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系也有先导和积极作用。达尔克罗兹音乐教育体系不仅在普通学校音乐教育中占有重要位置,而且在舞蹈、戏剧、歌剧学校,特殊教育及音乐治疗中被广泛采用。世界五大洲都设有专门学校,负责培养实施与推行达尔克罗兹音乐教育体系的教师。

我国介绍达尔克罗兹音乐教育体系大约可以追溯至20世纪上半叶,它是以结合舞蹈、幼儿律动等形式被引进的。1986年,由中国音乐家协会音乐教育委员会及北京师范大学教育系编辑的《音乐教育参考资料》中,载有顾连理、高建进两同志的文章,介绍了达尔克罗兹的体态律动学。同年安徽文艺出版社出版了英国德赖维尔的《达尔克罗兹体态律动学入门》(高建进译)等译著。这些可能是当时较为系统地介绍达尔克罗兹体系的文字材料了。1990年12月,我国在日本学习达尔克罗兹音乐教学法的缪力女士,应中国音乐教育学学会邀请,在首都师范大学为部分高师音乐教学法教师及中小学音乐骨干教师近百人开办了《达尔克罗兹音乐教学法师资培训班》,为期一周,其中不仅从理论上较为系统地介

绍了达尔克罗兹的音乐教育思想,而且在实践上对学员进行了系统训练,还观看了日本在大、中、小、幼以及达尔克罗兹体态律动培训班进行教学的实况录像。缪力还选择了日本石井亨、江崎正刚的《快乐的体态律动——儿童体态律动课例选》介绍到我国。此后,达尔克罗兹音乐教育体系已越来越引起我国音乐教育界人士的关注。从1986年至1996年,达尔克罗兹的音乐教育体系在各种音乐教学法、音乐教学论、音乐教育学著作及文章中多有介绍。

1996年5月和11月,应北京师范大学教育系的邀请,美国达尔克罗兹音乐教育体系专家戴安娜女士两次来华讲学,听课的人员来自全国各地,先后有高师、中师、中小幼的教师近二三百人。戴安娜女士的讲学,不仅使我们更加全面地理解了达尔克罗兹音乐教育体系的理论与实践,而且更深刻地认识了达尔克罗兹音乐教育体系在当代的发展。

《达尔克罗兹音乐教育理论与实践》一书,作为“外国音乐教育研究”专题研究成果的重要组成部分,最初是由湛江师范大学艺术教育系蔡觉民同志承担并完成初稿。此后,根据编审会的审稿意见,请北京师范大学教育系杨立梅同志完成本书的撰写、修改及统稿工作。杨立梅同志不仅重新撰写了本书的第一章、第二章、第六章的一、四节和第七章,而且对蔡觉民同志原稿的结构和各章节进行了较大的调整和修改。因此,编审会认为,这部书的最后成稿所体现的是两位作者的共同成果。我作为本丛书外国音乐教育部分的主编,在此代表丛书编审会,十分感谢两位作者的通力合作。由于他们的努力与合作,才使我国有一本较为全面系统地介绍达尔克罗兹音乐教育体系的专著问世。

曹 理

1997年3月

目 录

第一章 达尔克罗兹的生平概述和教育理论的形成	1
第一节 达尔克罗兹的生平概述	1
第二节 达尔克罗兹教育理论的形成	4
第二章 达尔克罗兹音乐教育思想的基本观点	11
第一节 音乐与身体关系的哲学思考	11
第二节 通过节奏运动使身心和谐发展	13
第三节 通过节奏运动唤醒儿童的音乐本能	15
第四节 儿童节奏能力发展的特点	18
一、儿童节奏能力的层次类别	18
二、儿童节奏能力表现的差异	19
三、儿童节奏能力障碍的原因	20
第五节 节奏感的培养	21
一、音乐学习首先是运动的练习	21
二、儿童节奏练习的自然起点	22
第三章 达尔克罗兹体系教学实践的三个组成部分与教学目标	24
第一节 与三项内容相应的能力发展	24
一、运动觉的发展	24
二、内心听觉的发展	26
三、即兴创造能力的发展	28
第二节 三个组成部分的具体学习内容	29
一、节奏运动的基本练习	29
二、视唱练耳的基本练习	32

三、钢琴即兴作曲的基本练习	37
第三节 三个组成部分的教学目标与相互关系	40
第四章 体态律动(一)	43
第一节 体态律动教学过程与原理	43
一、音响刺激与课题暗示	43
二、初步反应与相互作用	44
三、改进反应与表现	44
四、综合反应与促进表现	44
第二节 身体运动语汇	45
第三节 节奏要素之一:时值与结构	47
一、音值	48
二、音值的细分	49
三、音型	49
四、休止	50
五、扩大与缩小时值	50
六、切分节奏	51
七、分句	52
八、单声部曲式	52
九、填充节奏	52
十、对位节奏	54
十一、复合节奏	55
十二、单声部的曲式结构与固定节奏型	57
十三、卡农	58
十四、对位曲式	58
十五、赋格	59
第四节 节奏要素之二:拍律及其变化	59
一、节拍	59
二、单拍子与复拍子	61
三、不等拍——累加节奏	62
四、不等小节	66
五、单拍子与复拍子的转换	67

六、内在拍或隐伏拍子	67
七、交错拍子与复合节拍	67
第五节 节奏要素之三:情感表现要素	69
一、速度	69
二、速度微差	69
三、力度	70
四、力度微差	70
五、节奏、速度的艺术性处理	73
六、重音	74
七、发音方式	75
第五章 体态律动(二)	79
第一节 游戏性的教学实践活动	79
一、感觉或认识身体各个部位的活动	80
二、意识空间和时间的活动	81
三、体验肌肉紧张与放松的活动	81
四、呼吸与动作协调的活动	82
五、大脑与身体协调反应的活动	83
六、体验不同音值的活动	84
七、体验重音和节拍的活动	87
八、体验节奏型的活动	91
第二节 初级程度的体态律动课例	95
一、课题Ⅰ:音乐课的开始	95
二、课题Ⅱ:体验三种基本运动速度、感知不同时值	97
第三节 体态律动中常用的练习方式	105
一、快速反应练习	105
二、跟随表现练习	109
三、因素替换练习	112
四、卡农式练习	115
第四节 体态律动中的即兴音乐创作	117
一、即兴演奏的基本要求	118
二、简易的即兴演奏的方法和音乐材料	121

第六章 视唱练耳与即兴创作	130
第一节 视唱练耳的教学原则	130
一、强弱力度规则 13 项	131
二、乐句规则 14 项	132
三、重音规则 7 项	133
第二节 体态律动与视唱练耳结合的课例	135
第三节 视唱练耳常用练习方法举例	141
第四节 即兴作曲	144
第五节 几种即兴音乐活动的形式	145
一、即兴问答	145
二、即兴演唱	147
三、即兴演奏	149
四、即兴指挥与表演	150
第七章 达尔克罗兹教育体系在当代的发展梗概	154
第一节 达尔克罗兹教育体系在当代的发展	154
一、教育观念的发展	154
二、视唱练耳教学活动的发展	156
三、体态律动教学活动的发展	157
四、即兴创作教学活动的发展	158
第二节 戴安娜音乐教学实践活动评介	158
一、“有声和无声”、“大声和小声”、“相同和不同”	
——最初的活动之一	158
二、感受稳定的律动——最初的活动之二	160
三、“还有别的方法走路吗?”——最初的活动之三	161
四、“集中注意看指挥”	162
五、跟着音乐敲击	162
六、“三只熊的故事”	163
七、拍纸球	164
八、拍手的游戏	164
九、听鼓声传球	165
十、抚摸想象中的小狗和大马	166

十一、摘樱桃	166
十二、在大蜗牛的背上走	167
十三、识别节奏音符	168
十四、s-m 的歌曲	170
十五、重拍音的活动	173
十六、学习马的奔腾跑跳步	174
十七、“大贝司乐手”——学习三拍子	176
十八、“舞动我们的纱巾”	178
十九、体验音乐的结构	180
二十、“圣诞老人的梅花鹿”——学习渐快和渐慢	185
二十一、“火车的出发和进站”——学习渐快和渐慢	186
二十二、《阿里猫》——从音乐中体验速度的渐快	186
二十三、“什么时候找朋友?”——培养和声听觉的活动	187
二十四、即兴的卡农	188
二十五、三种节奏的合奏	189
二十六、“学会互相倾听”	189
二十七、节拍细分与二声部的律动	190
二十八、听音乐中的律动参与	192
二十九、体态律动中舞蹈的运用	195
参考文献	202
再版后记	203