

音乐教育 DE 理论基础

原著 H·F·艾伯利斯
C·R·霍 弗
R·H·克劳特曼
主译 刘 沛

新疆大学出版社

责任编辑 王少杰

黄水源

封面设计 王黎明

ISBN 7-5631-0771-8

9 787563 107119 >

ISBN 7-5631-0711-8C-400

定价: 17 元

国家教育科学“八五”规划项目

《学校美育理论与实践研究》

——《外国学校音乐教育研究》课题成果外国音乐教育译丛

音乐教育的理论基础

H. F. 艾伯利斯

C. R. 霍 弗 合著

R. H. 克劳特曼

刘 沛 主译

新疆大学出版社

(新) 新登字 08 号 **Foundations of Music Education**

责任编辑: 王少杰 根据 SCHIRMER BOOKS
黄水源 A Division of Macmillan, Inc.
封面设计: 王黎明 New York 1984 译

国家教育科学“八五”规划项目

《学校美育理论与实践研究》

——《外国学校音乐教育研究》课题成果

外国音乐教育译丛

音乐教育的理论基础

刘沛 主译

新疆大学出版社

(乌鲁木齐市胜利路 14 号)

新疆大学出版社印刷厂印刷

新华书店经销

850 × 1168 毫米 开本 1/32 印张 10.5 285 千字

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0001 - 1000 册

ISBN7 - 5631 - 0711 - 8/G·400

定价: 17 元

目 录

	前言.....	(1)
第一章	音乐教育史	(3)
	古希腊和罗马的音乐教育	(3)
	中世纪	(5)
	音乐学院和音乐学校的建立	(6)
	美国的音乐教育	(7)
	小结	(25)
第二章	音乐教育的哲学基础	(30)
	哲学思考的必要性	(30)
	四种基本哲学观点	(31)
	四种哲学流派的强点和弱点	(37)
	四种哲学与教育	(41)
	尾声	(47)
	小结	(47)
第三章	音乐教育的美学基础	(51)
	学校音乐和艺术教育的原因	(51)
	为什么听艺术音乐	(52)
	审美经验的特征	(60)
	审美思维方式	(62)
	音乐作品的质量	(64)
	为审美而教	(68)
	音乐的非音乐价值	(70)
	小结	(72)

第四章	美国音乐教育的目的和功能	(77)
	教育的功能	(77)
	音乐学习	(82)
	管理和督导的功能	(88)
	学校音乐教育的理论基点	(89)
	小结	(90)
第五章	音乐教育的社会学基础	(92)
	先天论和后天论	(92)
	社会化	(95)
	音乐是一种人类行为	(96)
	影响音乐行为的因素	(98)
	小结	(120)
第六章	音乐教育的社会心理学基础	(124)
	自我意象	(124)
	从众	(128)
	期待与角色	(132)
	能力感	(135)
	态度	(136)
	竞争与合作	(140)
	创造性	(142)
	小结	(149)
第七章	音乐教育的心理学基础	(154)
	理论观点	(154)
	儿童发展	(158)
	认知过程	(166)
	动机	(177)

	环境因素	(183)
	音乐能力	(186)
	小结	(189)
第八章	心理学在音乐教学中的应用	(196)
	教育目标分类学	(196)
	音乐教育目标表述的行为化	(206)
	成绩责任制	(211)
	个体化音乐教学	(213)
	程序化教学和计算机辅助教学	(216)
	程序化教学和计算机辅助教学在音乐教学中的应用	(219)
	音乐教学的一种行为主义方法	(221)
	小结	(225)
第九章	音乐行为的测量和评价	(229)
	测量的理论	(230)
	测量的类型	(234)
	教师自编音乐行为测验	(239)
	全国音乐教育评估	(249)
	小结	(256)
第十章	课程	(260)
	课程的定义	(260)
	课程指南和教学大纲	(262)
	课程研制	(265)
	小结	(279)
第十一章	科学研究和音乐教育	(281)
	科学和个人经验	(281)

研究的价值	(282)
音乐教育者对研究的接受	(288)
研究报告的查找	(291)
研究报告的分析	(292)
研究方法	(294)
研究报告的阅读	(300)
小结	(308)
第十二章 音乐师资教育及其发展	(311)
音乐教育是一门专业	(311)
教学是一门艺术	(324)
小结	(326)
 译者后记	 (328)

前 言

美国的许多大学在音乐教育专业的研究生方案中都开设“音乐教育的理论基础”课程，因为这门课程能够使学生在较广的背景中理解音乐教育。通常，这种课程探讨对学校音乐教育产生深远影响的某些理论课题，诸如历史的、哲学的、社会学的、心理学的基本概念和问题等。

由于音乐教育的理论基础课程的授课对象有限，所以这方面的教科书出版得也很少。另外，尽管音乐教育基本理论的信息的变化没有音乐教育的其他领域的变化那样快，但它们毕竟还是在变，因而对这门课程所涉及的材料和观点等内容，就需要做出周期性的修订。本书作者在多年研究生教学中曾使用过一些书目，作为学生的阅读作业，但同时感到，这门课程亟需一本新的综合性教科书。鉴于此，本书应运而生。它在较广范围内探讨了哲学和心理学的常见议题，并包括了社会学和社会心理学的章节，这在以往的同类教科书中还是少见的。此外，还有课程、师范教育、音乐教育研究以及以往文献尚未问津的许多课题。

本书无意囊括音乐教育基本理论所能够涉及的所有材料。它所提供的，是一种本学科材料的核心，使这门课的教师能在此基础上构建更广的教学材料。由于任何教科书的内容都不可能做到无所不包，使用本书的教师除了本书的参考文献外，还可自选一些书目作为教学的补充读物。

我们要感谢音乐教育领域和相关领域的许多学者和研究者，他们的著述为现代音乐教育理论及其课程的发展做出了巨大的贡献——伯齐（E. B. Birge）、默赛尔（J. Mursell）、伦纳德（C. Leonhard）、麦迪逊（T. Madison）、雷默（B. Reimer）、戈登（E. Gordon）以及其他许多音乐教育家，还有音乐教育者全国大会的许多项目，诸如坦格伍德研讨会、安阿伯研讨会和师资教育

委员会等。没有他们的努力和成果，音乐教育基本理论研究便不会有今天这样的结果。我们还要特别感谢简·巴戈维尔打印本书的书稿。另外，还要感谢审阅书稿的以下学者：休斯敦大学的布兰德（M. Brand）、锡拉丘兹大学的李（R. T. Lee）、州立托逊大学的马克（M. Mark）和俄勒冈大学的马丁（G. N. Martin）。

H. F. 艾伯利斯

C. R. 霍 弗

R. H. 克劳特曼

第一章 音乐教育史

1838年，波士顿学校委员会（今教育委员会）把音乐正式纳入该市学校课程。许多人认为，这是美国音乐教育的始端。但事实上，它是基于西方文明和文化的美国社会发展的一段必然历程。在此之前，在美国，以及在作为美国文化的先驱的其他古老社会中，音乐教育已经以某种形式存在着。为了了解美国正规学校音乐教育确立之前音乐教育发展的重要线索，本章对早期文明中音乐教育的观念和实践作一简略回顾。

古希腊和罗马的音乐教育

古希腊时期教育的主要功能，是造就人的性格、文雅和体魄。与这些目标相应的早期教育概念，是人的智力、体魄和灵魂的发展。为实现这些目标，古希腊的教育，用修辞学或雄辩术培养智力，用体操训练体魄，用美术和音乐造就灵魂。随着古希腊教育课程中天文学、数学和其他学科的发展，音乐便成为古希腊文人的一项讨论热点。亚里士多德（Aristotle）在他的《政治学》中，对音乐的必要性及其教育潜在作用曾提出质疑，对音乐具备教育抑或是娱乐功能展开讨论。（有趣的是，公元前4世纪的这类音乐教育观念及态度，在当今20世纪同样盛行。）

古希腊和罗马的哲学家和诗人也曾为音乐大唱赞歌。柏拉图（Plato）在其《理想国》（第五卷）中写道：

“文学、音乐、美术对人的性格具有巨大的影响。音乐教育的目的，在于对灵魂灌输节律和谐和，以发展良好的道德品格。正确的音乐教育和体操训练是形成理想的第一步，因为具体实在的人所体现的谐和灵魂及优雅体态，即是理想的复本。为了防止腐

化灵魂的有害物，对一切艺术的审查制度自然成为必要。节律及和谐能造就身体和心灵的优雅，以及对具体形态中美的认同和敏感。这是对理想认同的第一步。具备优雅体态及和谐灵魂的人，能以己之心，播崇高之爱于他人。通过对美的爱，增强和谐。”

希腊人的音乐伦理性质的信条，源于毕达格拉斯（Pythagoras）学派的音乐观：“视音乐为一个微观宇宙，一个由运行在有形或无形创造之中的数学法则所支配的音响与节奏的体系”（Grout, 1973, P. 7）。据此观念，音乐并不是一种被动欣赏物，而是受有形或无形宇宙组织中固有的数学法则所控制的。音乐被视为作用于一切存在物的力量，古希腊神话中有关乐神的传奇，便反映出这种信条。这种音乐伦理的观念后发展为另一种观点，强调音乐对人的意志、性格和行为的影响力。亚里士多德在他的《政治学》中，曾就音乐如何经由模仿影响人类意志作过如下描述：

音乐“是灵魂状态或情感的直接模仿——温柔、愤怒、勇敢、节制等，或其相反。当某人听赏着模仿某种特定情感的音乐时，他便充溢着与之相同的情感。如果他听赏诱荡低劣情绪的音乐，并积弊成性，弃舍不能，他的整个人格终将堕为低劣。”（Grout, 1973, P. 7）

亚里士多德的观点，通俗地说，就是坏的音乐造就坏人，好的音乐造就好人。在合格公民的培养对教育提出的必要条件方面，亚里士多德与柏拉图之间有着许多共同点。他们的教育思想中的两个主导因素，是体操和音乐。前者训练体魄和纪律，后者培养灵魂。

古希腊音乐伦理性质的基本点是，认为音乐能影响人的性格，这种影响可以通过不同种类的音乐和途径来实现。这一点，与现代音乐教育实践十分相似。如果我们希望造就爱国主义者，我们会给予他充满爱国激情的音乐。如果音乐治疗师希望得到平静安宁的临床效果，他就会使用平静安宁效果的音乐。

到了公元前5世纪，音乐在希腊人的生活和文化中的功能达

到鼎盛。在这一时期中，毕达格拉斯的音乐理论影响了沿袭至今的音阶和音程实践。职业音乐家以大师身分出现。新的音乐形式得以发展。半音阶开始运用。现代学者甚至还证实，四分音在当时就已经存在。有关这些成就的记载主要见于弗里尼斯（Phrynis, C. 450 B. C）、欧里庇得斯（Euripides, C. 480 - 406 B. C）和梯莫蒂斯（Timotheus, C. 450 B. C）的著作。他们都是当时半音阶的主要倡导者。有学术证据表明，音乐节、音乐比赛、歌唱社团、以及演讲组织，已遍及当时的希腊王国。这是一个艺术参与生活的伟大时代。音乐，连同诗歌，尤其成为当时的主要艺术形式。如宫廷诗人阿纳克兰（Anacreon of Teos, C. 563 - 478 B. C.）遍游这个古老文明国，创作出大量的爱情和生活歌曲。另外，亚里斯多芬（Aristophanes C. 446 - 385, B. C.）和欧里庇得斯的戏剧中，也包含了许多合唱，这些合唱成为戏剧中不可分割的组成部分。

中 世 纪

中世纪初，音乐成为四艺（算术、天文学、几何、音乐）之一。四艺是七艺中层次较高的组成部分。这一时期，基督教控制着教育，成为知识的传播者。公元 313 年米兰埃底克特以后，基督教合法化，人们可从事公开的宗教活动。由于音乐是宗教活动不可缺少的组成部分，它当然就成为牧师正式神课的内容之一。以基督教徒为对象的学校（*scholae cantorum*）开始建立。这些学校在接近 6 世纪末时，在格列高利教皇（Pope Gregory）统治下得以进一步发展，扩充了课程内容，包括歌唱、乐器演奏及和声学 and 作曲基础知识。

波伊提乌（Boethius，卒于 525 年）在公元 5 世纪所著的《论音乐》（*De Musica*）被公认为重要的音乐理论文献。这一著作曾多次再版，甚至到了哥伦布发现新大陆的时期，仍有多种重印版本。波伊提乌的著作的大部分内容，是希腊调式。他的音乐术语

和音乐理论体系，至少在理论上被沿用到 11 世纪规多的名著《微言》(Micrologus, 1025) 的问世。

亨利·凯迪 (Henry Cady) (1974) 进一步明确了中世纪大学中音乐的地位。他指出，公元 7 世纪形成的人文艺术实际上由两部分组成。一部分以“言语”为特征，另一部分以“数字”为特征。音乐在本质上是数比例关系的学科：毕达格拉斯、亚里斯多芬和其他古希腊人的声学研究发现过这种关系。他们认为音乐并不从属于表演艺术。如果仅把音乐当作经院研究的对象，这种观点基本是正确的。然而，当正规音乐教学的目的旨在表演时，练习和风格的掌握自然成为教学的重点。

在音乐教学的早期发展中，没有正规的音乐记载体系，教学方式为教会组织间的口头传授。由于没有系统的记谱形式，在欧洲各主要教会和修道院的各种宗教仪式中，使用着不同的音乐。到了 9 世纪，约在查理曼 (Charlemagne) 时期，为统一赞美歌，发明了一种记谱法，使欧洲的所有教堂在相似的宗教仪式中能够使用同样的音乐。这一发展，促进了对正规音乐教学的迫切需求和音乐教学的发展。

回顾音乐教育的历程，可以发现这样一个有趣的现象：当音乐的功能产生变化时，不仅音乐本身在发生变化，音乐教育也必然同时产生变化。

音乐学院和音乐学校的建立

以音乐学校为途径改善教会歌唱质量的先驱，实际上产生于 16 世纪。其标志，是教会音乐学校的组织建立，以保证宗教仪式中素歌 (plainsong) 的表演质量。这些教育机构最初建于意大利，成为后来的现代专业音乐院校的先驱。

意大利文的 “conservatories” (音乐学院) 旧指孤儿院。在一些现代意英辞典中，至今还有 “poor house” 的解释，意为贫苦人家。

威尼斯和那不勒斯，分别是女孤儿院和男孤儿院的聚集地，后者起初建于 1537 年。有关威尼斯孤儿的音乐表演曾有这样的描述：“她们受到公费保教，教育内容完全是音乐。所以，她们歌唱美如天使。”

查理·勃尔尼（Charles Burney）在考察上述意大利的学校后，于 1774 年写出《音乐学校计划》，建议在伦敦弃儿医院附设一所音乐学校。这项建议遭到英国教育当局的拒绝。直至 1822 年，英国皇家音乐学园（The Royal Academy of Music）方才建立。这所学校不属孤儿院性质，而是一所寄宿学校。半个世纪后，英国皇家音乐学院（Royal College of Music）成立，受皇室领导。

现存欧洲最早的音乐学校（早期意大利孤儿院除外），是巴黎音乐学院（The Paris Conservatory）。该院建于 1784 年，为法国繁衍出许多小规模音乐学院。

欧洲中、北部最古老的音乐学院，要算布拉格音乐学院，建于 1811 年左右。其次是维也纳音乐学院（Musikakademie Hochschule für Musik, 1817），1909 年转为国立；门德尔松组建的莱比锡音乐学院（1843）；柏林音乐学院（1850）等等。这些学校是 19 世纪上半叶欧洲的产物。在美国，这类学校直至 19 世纪下半叶方才出现，如 1865 年建立的奥伯林音乐学院（Oberlin Conservatory）等。

美国的音乐教育

当首批殖民者踏入这个国度时，唯一的本土音乐就是美洲印第安人音乐。这种异国音乐在英国人听来格格不入。他们也极少把当地印第安音乐同化在英—美音乐文化之中。另外，多数早期殖民者是出于寻求宗教自由或躲避债务的动机而来到新大陆的。他们有自己的宗教音乐传统，印第安音乐极少与早期殖民者的欧洲音乐传统交融。事实上，多数早期传教士的兴趣焦点，是他们的布道活动和相应的宗教仪式音乐，绝少考虑吸收与融合他们传

教对象的音乐文化。

美国音乐文化最早的重要发展发生在 1619 年。当时，第一批奴隶被美国殖民者贩至弗吉尼亚。这些黑奴从非洲家乡带来了独特的、富有创造性的音乐传统，后来又把它融合到美国的音乐语言之中。西欧和非洲的音乐，交融出新大陆音乐的独特风格。

正如中世纪的情形那样，美国早期的教会成为音乐教育的主要执行者。由于歌唱是宗教仪式的组成部分，它便成为早期教会学校的一项基本内容。定居在佛罗里达州圣·奥古斯汀周围地区的圣芳济会传教士，在向印第安人传教时曾教授他们演奏乐器。不过，音乐教学主要还是集中在天主教会。教学的内容多为无伴奏合唱。

随着清教徒在普里茅斯的登陆，教会的基督教因素开始显露。

“圣芳济会和天主教会的教育把音乐作为礼拜仪式中不可缺少的内容，英国移民却不允许在教会仪式中有任何音乐，音乐中明显的欣赏性和情绪性被视为世俗，而遭禁讳。这些早期殖民者对旧大陆的一套，不论是音乐还是其他，并无兴趣继承。”（Sunderman, 1971. P. 10）

清教徒从英国带来安斯沃斯（Ainsworth）的赞美诗集。这本赞美诗唱法手册，成了教会合唱队和教徒的音乐基本教材。这本手册，又发展成为美国第一本歌曲集——《海湾赞美诗集》（C. 1640），由 30 位 1636 年移居新大陆的牧师根据安斯沃斯版本修订而成，其中的音乐全部是声乐或合唱。教学方法为模仿，讲道者唱一句，教徒学唱一句。1640—1773 年间，这本唱本虽几度再版，但教徒们的唱歌水平却无人问津。实际上，早期殖民地的歌唱活动十分有限，教徒们的保留曲目也少得可怜。

当然，这并不意味着，殖民时期不存在音乐文化。当时的波士顿常留下英国艺术家的足迹，许多商店也从事着音乐产品的商业活动。私人学校提供多样的器乐教学，如小提琴、长笛、斯平纳琴、拨弦键琴、大提琴和低音提琴。不过，教堂里歌唱水平之

低劣，已到了非建立歌咏学校不足以改善困境的程度。1720 年左右，一些歌咏学校建立。它们纯属宗教性质，旨在提高教会的歌唱质量。此外，人们对丰富生活内容的需求也日趋增长，其中一些人也有学习识谱的愿望。

第一所歌咏学校在 1717 年建于波士顿。这或许是导致后来兴起的正规学校音乐教育运动的先声。歌咏学校的目的，是改善教堂的歌唱质量。这类学校的教学重点，是歌唱中正确的旋律和节奏，很少教授音乐基本理论知识。

歌咏学校时期的杰出人物，包括马萨诸塞州塞勒姆的霍廖克 (Samuel Holyoke) 和比林斯 (William Billings)。霍廖克于 1806 年在其歌咏学校的基础上增设了一所器乐学校。1808 年，他的歌咏学校公开演出亨德尔《弥赛亚》选曲《哈利路亚》，大获成功，引起轰动。比林斯是第一位美国作曲家，《美国新英格兰赞美诗男童歌手》的作者。他还是美国世俗音乐的首创者和普及者。其作品《切斯特》是美国革命的战斗歌曲，是大陆风笛手唯一演奏的进行曲。

歌咏学校方兴未艾，歌咏社团随之涌现。历史最悠久且至今尚存的歌咏社团，是 1786 年在马萨诸塞州斯托顿建立的。歌咏社团和歌咏学校的区别是，前者追求高层次音乐表演水平，后者主要教授读谱等技能，为社团的表演水平奠定基础。在某种意义上讲，两者相辅相承、相得益彰。

关于这些早期歌咏社团的重要影响，桑德曼 (Sunderman) (1971) 概括为以下几点：1. 为美国声乐人才提供一种发展的机会；2. 为其他有识的音乐公众或个人树立一种娱乐的标准；3. 为公众提供优秀的合唱作品；4. 为音乐会歌手和指挥提供较多的就业及经济来源机会；5. 增强歌咏学校运动的发展动力。歌咏社团除了为业余和专业音乐家提供发展的机会外，还成为世俗歌曲创作的主要扶植者。