

张飞龙 主编

音乐

研究与教学探论

上海音乐学院出版社

音乐研究与教学探论

张飞龙 主编

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐研究与教学探论/张飞龙主编. —上海:上海音乐学院出版社,
2005. 8

ISBN 7-80692-170-2

I. 音… II. 张… III. 音乐-教学研究-文集 IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092482 号

书 名	音乐研究与教学探论
主 编	张飞龙
责任编辑	王 赛
责任校对	黄艺欧
封面设计	周同法
出版发行	上海音乐学院出版社
地 址	上海市汾阳路 20 号
排 版	东方出版中心海峰电脑照排公司
印 刷	江苏省通州市印刷总厂有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	12
字 数	300 千
版 次	2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1—2100
书 号	ISBN 7-80692-170-2/J · 163
定 价	28.00 元

编辑委员会

张建国 李德隆 徐文武

汪 洋 洪 英 沈 艺

楼悦超

序 言

《音乐研究与教学探论》一书即将付梓,这其中凝聚着我校艺术学院音乐系全体教师的智慧和心血,体现出师院人对艺术和科学的探索、追求和不懈努力。对此,我甚感欣慰,同时也表达我的热烈祝贺。

一直以来,学校始终把艺术学院音乐专业作为重点专业加以建设。一方面重视改善音乐系教学环境与教学条件,在2002年10月开始交付使用的艺术大楼中,增设了多媒体视听教室、电脑音乐制作室、电脑音乐教室、数码钢琴实验室、120间钢琴琴房等教学设施;400座高规格的音乐厅里有世界顶级的九呎斯坦威钢琴及七呎雅马哈钢琴。教学大楼设施按学科专业要求进行标准化建设,教学科研设施与管理都达到了全国同类音乐院校系科的一流水平。另一方面也十分重视音乐师资队伍建设,近年来培养和引进了一批高层次人才,目前,音乐专业教师达到40名,其中教授3名,副教授8名,教师中硕士研究生10名,音乐教师队伍结构有了明显改善。

在学校的发展过程中,艺术学院和音乐系根据学校总体要求,积极开展教育教学和科研活动,取得了长足进步。在教育教学中,遵循教育教学规律,按照“厚基础、宽口径、高素质、强能力”的要求,不断深化教育教学改革,全面推进素质教育,认真开展实践教学,经常举办各类作品音乐会和独唱、独奏音乐会、周末音乐会以及艺术节活动,通过艺术实践活动提高师生的专业水平,培养了一大批具有专业特色和实践能力的优秀人才。在科研上,积极参与

多项国家社会科学基金项目、主持省级科研项目和校级科研课题,已出版专著8部和音乐CD专辑4张,在全国核心期刊等杂志上发表论文100多篇、歌曲100多首。此外,在学校支持鼓励下,艺术学院音乐系还广泛开展了学术交流活动,扩大学术视野,参加各种全国性的学术研讨,邀请著名专家、教授来校讲学和学术指导。仅2004年一年就有费邓洪研究员、刘再生教授、冯洁轩教授、郑祖襄教授、林华教授、洛秦教授、沈庭康先生、卞祖善先生受聘于音乐系客座教授,这对于我校音乐学学科的发展起到了巨大的推动作用。

《音乐研究与教学探论》是一部全面反映音乐系教师近年来教学科研实践和探索成果的集锦,收录了2000年以来发表于全国各类音乐期刊和学报的较为优秀的论文。这些教学与科研成果既体现了浙江省和湖州市的地域特征,也体现了引进人才所带来的新鲜气息;既包容了不同的文化传统,也突出了江南文化特色,具有湖州师范学院艺术教学科研的特殊性。希望并相信通过该书的出版,能进一步增强广大音乐教师钻研教学、研究学术的积极性,进一步促进教学与科研工作的协调发展。

艺术学院委托我为此书作序,我深感荣幸,对艺术学院和音乐系全体教师所付出的努力感到敬佩。借此机会也祝愿艺术学院和音乐系在湖州这颗南太湖璀璨明珠的辉映下,在艺术的领域里谱写出新的辉煌乐章!

湖州师范学院院长、教授

胡璋剑

2005年6月26日

目 录

序言	胡璋剑 / 1
高师音乐招生的理论与实践	张飞龙 / 1
论高师器乐教学的改革方向	张飞龙 / 6
王乙的二胡教育思想	张飞龙 / 12
论二胡基训中的空弦长弓	张飞龙 / 18
高师音乐教育改革定位简论	张飞龙 张建国 / 22
论新民乐思潮的创新动因	张飞龙 张建国 / 28
论钢琴教学中的素质培养	张建国 / 36
论两种伴奏音型的应用风格	张建国 / 40
钢琴学习中的“慢练”目标	张建国 / 44
高师作曲理论教学进行“渗透性综合改良”的思考	张建国 张飞龙 / 48
论民族管弦乐队的配器特征	张建国 张飞龙 / 53
新民乐思潮的文化解读	张建国 张飞龙 / 60
“洮岷花儿”的美学价值首当文学而非音乐	
——洮岷花儿之歌词探讨	李德隆 / 66
加强和声教学中的文化解读	李德隆 / 74
社会音乐与音乐社会	李德隆 / 78
普通高校开设《交响音乐赏析》课的断想	李德隆 吴小燕 / 85

丰子恺艺术教育实践中的音乐教育思想	徐文武 / 96
近年来的音乐教育学研究	徐文武 / 106
有关高师音乐技法集体课实践与研究的若干问题	徐文武 / 116
《乐记》音乐教育思想的历史特征	徐文武 / 129
空间立体化调思维	
——巴托克《小宇宙》调性呈示方式梳理	张志海 / 146
通过对几部和声论著的比较分析看我国五声性调式	
和声理论的发展	张志海 / 156
歌曲情感初探	洪 英 / 171
高师音乐专业的教学与研究	
——声乐教学小课与小组课并存的可行性	牛少岩 / 176
20 世纪音乐创作的开拓者	
——关于德彪西音乐创作美学思想的分析	牛少岩 洪 英 / 183
高等师范院校声乐课程的合理设置	安小梅 / 191
论声乐教学和演唱中的心理机制	安小梅 / 196
韦伯与他的德国浪漫主义歌剧杰作	安小梅 / 202
声乐技术教学要重视歌唱心理研究	王丽萍 / 208
歌唱中常见的问题及解决方法	于晓鸥 / 213
谈中国的民族唱法	于晓鸥 / 218
马丁·路德的宗教改革和音乐实践	汪 洋 / 223
谈中世纪教会与音乐的关系	汪 洋 / 240
齐心协力共创未来	
——“2003 年天音声乐论坛”综述	汪 洋 / 248
从侗族“大歌”看中国多声部民歌	毛云岗 / 253
怎样解决笛子演奏中的音准问题	毛云岗 / 262
竹笛考级曲《三五七》的演奏要点	毛云岗 / 265

关于在高师音乐学专业开办特长班的设想·····	毛云岗 / 270
掌握笛子的高音吹奏技巧为考级做好准备·····	毛云岗 / 275
浅谈巴洛克时期的键盘音乐·····	蒋小燕 / 278
《大地之歌》的悲观情调 ·····	李合洲 / 287
古希腊与古罗马的音乐观念·····	李合洲 / 297
湖剧渊源考察·····	李合洲 陈 剑 / 301
高师合唱教学与学生素质的培养·····	徐晓慧 / 309
高师音乐专业教育应加强艺术实践·····	孙一波 / 313
论声乐教学中的情感培养·····	孙一波 / 318
简论培养学生音乐思维的创造性·····	孙一波 / 322
对音乐欣赏课教学方法的思考·····	孙佩雯 / 328
流传到日本的中国音乐文化·····	孙佩雯 / 331
谈谈歌唱的颤音(vibrato) ·····	孙佩雯 / 334
简述肖邦对钢琴音乐的贡献·····	邵晓勇 / 336
分律法比较与比较分律法·····	陈家鑫 阎 萍 / 339
卡罗尔·西曼诺夫斯基的性格与音乐创作·····	任彦洁 / 350
论音乐欣赏	
——关于对音乐欣赏问题的一些见解·····	吴小燕 / 353
论生活教育中的音乐教育·····	杨 晨 / 360
浅谈写作赋格曲时的主题设计·····	杨 晨 / 368

高师音乐招生的理论与实践

张飞龙

高师音乐招生制度目前在全国范围内尚未形成高度统一。在国家教育部和文化部有关艺术招生文件规定的宏观指导下,各省市依据本地区的实际情况,在省市招生委员会及其招生办公室的具体统一监督下,以确保完成本年度的招生计划为前提,发挥学校办学自主权择优录取。如何面对 21 世纪的挑战与机遇,为培养跨世纪的音乐教育人才而把好关选好苗?高师音乐招生制度改革确实存在着广阔的科研领域和众多待决的科研课题。笔者根据多年来在这一课题研究中理论与实践的探索,拟从目前考试内容、考试模式、录取办法三方面重点展开,以求形成共识而有助于此改革课题的深入研讨。

一、统一考试内容与科目分值是重点

高师音乐招生专业考试内容与科目分值是考生、家长、教师、学校乃至全社会关注的首要问题,也是招生改革的重中之重。考场既是考生拼搏竞争的战场,又是检阅中学音乐教育水平的窗口。考试科目就像指挥棒一样对社会的音乐教育起着直接的杠杆调节作用。目前全国高师院校普遍采用音乐常识、基本乐理、视唱练耳、声乐为必考科目,除个别大城市中的高师规定钢琴必考外,一般均视器乐或舞蹈为选考科目。而各科目中所占分值各校也差异甚大,有些采用技能主项副项分立,一主一副或一主两副,主副项

分值有六四分或七三开。考试总成绩满分有百分制、双百制甚至三百制不等的统分方式,可谓仁者见仁智者见智。高师是培养人才的基地,21 世纪的人才竞争法则是通才取胜全才夺冠,高师立足于“高”字是办学宗旨和学校规格层次所决定的。但思想不统一,行动不一致,各行其事则难以稳立制高点。例如把技能中的声乐列为必考,而器乐或舞蹈为选考甚至可以不考,这就造成长期以来把高师音乐专业与音乐艺术院校声乐专业划等号,以为只要能唱歌教歌就能当好合格中学音乐教师的最显著的弊端。声乐水平的优劣固然取决于刻苦努力,但其天赋嗓音条件已为能否开发硕果奠定基础,器乐水平的高低则更大程度上由后天奋发所致。在应试教育向素质教育转轨的今天,器乐学习有助于培养学生的后天智力和音乐素质的全面发展也已在音乐界形成共识。因此,考试内容与科目分值要以能否全面准确测试考生整体音乐素质为前提,用科学的组合结构来形成合理分值,统一为百分制则易于操作,使人一目了然。在报名时应首先进行面试,以劝退有严重口吃或两手不够八度,难以胜任学习和工作者,以免延误考试时间,面试不计分。百分制的各科目的分值可列为:声乐 30%、器乐 30%、舞蹈或表演 10%、乐理与常识 10%、视唱 10%、练耳 10%。另外,在各科目的考试操作上,要有明确的规定并张贴公布。如声乐曲目的考试范围与基本定级标准、器乐曲目的分级标准和视奏测试要求、舞蹈或表演的技巧范围和即兴要求、视唱练耳和乐理常识考试的参考书目等。无疑,统一考试内容与科目分值,为考场公平竞争、公正评分打下良好基础。

二、确定考试模式与评分办法是核心

考试模式就是对考试科目具体操作实施方法的程式化。例如,曲阜师范大学音乐系的招生考试模式发展至今可概括为四步曲:

(1) 在 1989 年以前通常采用沿袭多年的三试式,即考生要

经过初试(技能主项考试)、复试(技能主副项+视唱)、三试(技能+乐理常识练耳笔试)三试的淘汰率均由评委以讨论的评分方式来决定。这种考试模式一方面对考生来说精神压力巨大,特别是初、复试后要立即张榜公布(三试情况因要笔试阅卷后才能有分晓,故考生返校后才能接通知),被淘汰的考生有无颜见江东父老之感,而且与考试全程无缘相识,似乎有失公允。另一方面技能科目考试有重复现象,初试因考生人数众多必然分场同时进行,而复试、三试则因考生数剧减而集中设一个考场,前后评判难免存在差异。加之讨论评分法又受到外部诸种因素的干扰,往往讨论持久难有定夺,其结果也难如人意。破此法而立新章确为众望所归。

(2) 1990年起变讨论评分为书面评分,由微机做统一处理,同时废除三试式,改为一次性全程考试方式。其鲜明的改革标志是:彻底免除考生考场应试的现场巨大心理压力,每位考生都有权通过全程考试,综合测试音乐整体素质水平,以总分高低论名次;彻底清除了讨论评分的弊端,技能考场根据当年评委总人数,去高分与低分,取平均分为考生最后得分相对合理;评委只设一组,避免前后考场评分有异;考生先集体笔试,以便技能考试后即可分批及时返校,视唱在技能考场同时进行;技能考试按相同科目、相同曲目编组应试,有助于同类比较,定分准确;同时,考生入场临时编号,递条子托人情无效,考纪严肃考风公正。

(3) 1992年起,为彻底排除社会上不正之风的干扰,确保净化考场,在前改革考试模式的基础上,采取提前确定评委后立即离校集中,全体评委在考试全过程中实行全封闭,使评委能首先集中精力出好题阅好卷,同时制定详细而统一的技能评分标准,力求避免因评委独立评分而出现判断差异过大现象,考试模式的进一步完善当时确有令人耳目一新之感。

(4) 从1994年起至1998年已连续五年试行了技能考场闭幕考试方式。考场内一道大幕将考生与评委隔开,考生面对摄像机

站在指定位置,录像备查,由监考人员根据考生入场后的临时抽号报考号,评委面对幕布记考号,不见考生,全凭听觉独立评分,为弥补闭幕不见考生之不足,面试特意按 5% 计入总分。大幕拉出公平,一时传为佳话。以至《大众日报》1994 年 5 月 21 日第三版和《光明日报》1994 年 5 月 25 日头版均作了消息报道。通览学校就变讨论式为评分制,考试模式衍变的四步曲,确实令人感叹万分。音乐艺术的特殊性或曰不确定性,的确使人不能仅仅给予其简单的 $1+1=2$ 的数学模式,但为了保证人才选拔程序能够公正、公平、公开,切实做到健康有序,促使我们殚精竭虑地去丰富并完善考试模式,使之更趋完美无暇。大幕合久必分,闭久则开。据悉,该校第五步的设想是:拉开大幕设考生声乐、器乐、舞蹈表演三项技能加视唱为一体的主考场,或也可为提高考试考场效率改为声乐、器乐、舞蹈表演、视唱四个分考场同时进行式,便于评委集中评判,定分更为精确。笔试因卷面评分,只是力求在出题上下功夫,做到深度与广度上科学规范标准化。可见,考试模式和评分办法的科学性是决定招生改革成败的核心之处。

三、完善录取办法与双优并重是关键

择优录取是录取新生的原则,但在如何择优,何为优的问题上,则有大相径庭之处。以山东省为例,在招生专业考试后,以录取人数的三倍确定专业合格线,线上考生发放文化考试通知书,凭通知书参加全国统一的文史类文化考试。在文化考试成绩揭晓后,按照规定以录取人数的 1:1.2 的比例从高分到低分投档,招生学校可在投档范围内按招生计划数以专业名次确定录取名单,每年的文化、专业录取最低分数线各校均有差异。应该说,这样的录取办法也是多年来实践经验的总结,即在一定程度上兼顾专业与文化,但又自然而然地产生出新的突出矛盾,例如专业虽然合格通过但仅在线上边缘处的那部分考生,即使文化考分再高,已经投档出档,也只能被

当作分母而退档,事实上不存在被录取的可能性,除非投档按文化分数高低与录取数 1:1 投档,投档线即录取线方可。但如果这样做,专业名次稍前而文化分数稍低者可能又要抱屈。择优录取要专业、文化兼顾双优并重,其无可争议的办法就是在录取时采用专业与文化分各 50% 两者相加合一后从高分到低分依次录取即可。当然,如政审、体检确有问题经审核确需退档者,可采取退一补一的办法解决。应该指出的是,音乐教育工作者应该具有较高的文化素质,恐怕任何人不会对此提出疑问,但在现实生活中我们发现,文化成绩好的学生报考文理科,差的报考艺术类已成为学校和学生家长的共识,再加上如果专业考试不规范,把关不严格,个别考生突击学唱两首歌、略能识谱应试就升学有望的话,那么如此下去造成恶性循环,则不能不使人感到远虑近忧急待扭转。纵观山东省自 1984 年以来,高师音乐专业考生凡专业合格者参加全国文史类文化统一考试,文化分数的最低录取线一直没有突破文化总成绩满分的 60% 大关,高师音乐专业与文科其他专业的最低录取线相距之远依然令人惊叹。这也可能是造成高师艺术类考生数一直居高不下的客观因素之一。由此笔者以为,可采取专业合格率适当紧缩,如可按录取数的 2 倍发放文化考试通知书,即适当提高专业水准,然后可以在录取新生时,一律按文化分数从高至低录取,这也不失公允。因为前面已经以专业水平论输赢,后面则应以文化素质评胜负了。毫无疑问,择优录取双优并重,有利于良性循环与面向未来。高师音乐招生改革是一项系统工程,遵循音乐艺术教育规律,探求科学的改革思路需要一大批忠诚党的教育事业、致力于音乐教育教学改革的耕耘者。他们应该具有良好的职业道德和高尚的思想情操,讲学习,讲政治,讲正气。高师音乐招生改革为矗立现代音乐教育大厦而构筑基石,高亢的序曲正是为了迎接更辉煌的乐章!

(原载《中国音乐教育》2002 年第 5 期)

论高师器乐教学的改革方向

张飞龙

高师音乐系的器乐教学是高师音乐教学工作的重要组成部分,如何迎接 21 世纪的挑战,服务并服从于全民素质教育,显然,我们将面临着众多的改革课题。本文试图从除键盘乐器以外的器乐教学的视角出发,略论高师器乐教学的改革方向,笔者抛砖引玉,以期通过讨论求教于高师音乐界诸位同仁,从而能逐步形成共识以利于共创高师音乐教学教育改革之大业。

当前高师音乐教学改革的宗旨就是要为培养合格的跨世纪人才而努力提高教学质量,而要提高高师器乐教学的质量目前确实难度较大。从客观上分析原因,主要是高师音乐招生专业考试中全国大部分院校一般只规定声乐、乐理、视唱练耳等为必考项目,在个别大城市的高师院校中,近年来已规定钢琴也列为必考科目,但由于对考生难以求全故未将器乐也列入必考范围,所以学生入校时器乐基础普遍高低不齐、参差各异,而其中大部分学生对于器乐学习则都是知之甚少,几乎从零处起步。在教学大纲所规定的有限教学时间内,一张白纸要画出像样的彩图又谈何容易,况且高师学生课程多时间紧,而器乐学习又非一日之功,如无法保证每天有一定的时间练习则难以渠成。但就主观而言,则主要是我们对高师器乐教学的改革研讨不够深入,在实际的教学工作中,又往往习惯于套用音乐艺术院校的常规教学思维模式,而步其后尘的结

果则通常是事与愿违或事倍功半。因此,高师器乐教学的改革势在必行。笔者认为,高师器乐教学的改革方向就是要努力开拓对高师器乐教学特色的研究领域。高师器乐教学的特色应受高师的培养目标与教学宗旨所制约,应具有不能为其他类别的院校所替代的独有的教学丰姿。完全可以这样认为:构筑高师器乐教学的特色框架就是高师器乐教学的改革方向,而当前这个特色框架的构筑应先从六个方面着手。

一、教材的科学性

器乐教材应在充分体现高师师范属性的基础上呈现其学术性,我们认为,高师教材应该是高师教学特色的载体。首先,高师器乐教材应具有“浓缩”的特征,即对各技术练习要综合提炼,力求“以一当十”。再次,要注意区分精练与泛练内容,适度扩增自练范围以便教师定时课堂抽查。要提倡教师编创富有高师特色的器乐教材,时机成熟再有组织地统一汇编成全国统编教材。目前,全国统编的高师声乐、钢琴教材已使用多年,师生对此反映普遍良好。在浩如烟海的中外经典作品中精选统编成全国高师器乐各科教材,确实是工程巨大,但我们要充分认识到这同时是一项功德无量造福于后人的善举,教师应该把最好的东西教给学生。中国改革开放的总设计师邓小平同志曾号召要改革教学内容与教学方法,尤其是改革作为教学之本的教材。他明确指出:“关键是教材。教材要反映出现代科学文化的先进水平”、“教书非教最先进的内容不可”。无疑,教材的科学性是高师器乐教学改革的关键所在。

二、教法的先进性

高师器乐教学在目前一定意义上来讲可谓含有成人速成教育的性质,那就是学生年龄较大,基础差、时间紧、任务重。器乐学习

既要动手又要动脑更需要时间。有学生说,有时就是一天练上八小时琴也不一定收效很大,说的就是这个道理。固然,从某种意义上来说,成绩取决于时间的积累,只有量变才能达到质变,但如何力求用最少的时间去获取最大的学习效益,邓小平同志说得“只有老师教得好,学生才能学得好”,显然,研究教法的先进性极为重要。基本技能训练要重视,学习进度要加快,就要充分发挥高师学生理解能力较强的优势,适量增加作业的负荷量,在学习的广度中求深度。教法应深入浅出,因材施教,要注重贯彻以理论为先导,演奏操作为手段,力求准确理解并完美表达音乐深层内涵情感为目的的教法原则。因此,技术练习的目的要简洁明确,不仅要使学生知其然,更重要的要使他们知其所以然。“授人以鱼仅供一饭之需,授人以渔则终生受用不尽”,教师指导与学生研讨相结合,要变“灌注式”单向教法为“研讨式”双向教法,才能事半功倍,做到日有寸进。显然,教法的先进性是高师器乐教学改革的重要目标。

三、课型的灵活性

高师的师范属性就必然要求在课型设计上要采用灵活多样的教学模式,我们主张个别课与小组课、集体大课三课一体化。在器乐教学中存在的共性问题和理论问题要在集体大课上集中统一讲授;把相同程度的学生编成小组,在小组课中针对同一进度的学生布置同级作业,以利于学生相互对照取长补短;而在个别课中则应辩证施教,针对学生存在的具体问题,分别解决各自的特殊难题。三课一体化可以交叉进行,也可以视情况分段进行教学实施。目前存在的以个别课教学为主要方式的课型,造成一方面由于教师工作量大,学生上课时间相对紧缩,普遍反映“饥饱不均”,而且学生之间课堂不照面,师生集体交流机会少;另一方面在教师中则存在着大量的教学过程重复现象,即造成教师人力资源的大量隐性