

MUSIC AS EXPERIENCE

体验音乐

——美国音乐教育理念与教学案例

〔美〕格雷珍·希尔尼穆斯·比尔 / 著

杨 力 / 译

人民音乐出版社

20世纪学校音乐教育理论与实践丛书

体验音乐

——美国音乐教育理念与教学案例

〔美〕格雷珍·希尔尼穆斯·比尔 / 著

杨 力 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

体验音乐:美国音乐教育理念与教学案例/(美)比尔著;杨力译. 北京:人民音乐出版社,2009. 9

(20世纪学校音乐教育理论与实践丛书/杨力,吴斌总策划)

ISBN 978-7-103-03409-5

I. 体… II. ①比…②杨… III. 音乐教育:初等教育-教学研究-美国 IV. G613.5 G623.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第167527号

选题策划:杨力 吴斌

责任编辑:林珊珊

责任校对:颜小平

著作权合同登记

图字:01-2006-4996号

Music as Experience

Copyright © by Gretchen Hieronymus Beall. All Rights Reserved

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码:100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092毫米 16开 1插页 30.5印张

2009年9月北京第1版 2009年9月北京第1次印刷

印数:1-4,000册 定价:62.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010) 58110591

网上售书电话:(010) 58110650或(010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题,请与出版部联系调换。电话:(010) 58110533

—序 言—

在培训那些将会成为初等学校音乐教师的期间,给他们介绍一些实际有效的音乐经验,使他们形成毕生从事该事业的态度,增强他们对音乐技能和对音乐的理解,是非常必要的。这是因为教师的态度决定课堂音乐教学质量的效果。未来小学音乐教师的培训教科书,强调音乐作为学校和生活中一种表现艺术形式,是至关重要的。《体验音乐》就是根据这一观点而编写的。

培训对象

本教材计划用小学音乐教学法的一个学期(半年)或四分之一时间。我认为接受本课程培训的小学教师当然会成功地完成基础的音乐课程。在培训之前,他们应该学习的课程除了基础音乐理论和识谱法外,还应包括演奏钢琴、竖笛、自动齐特尔琴或者带品的乐器。

本书结构

《体验音乐》的编写结构是通过三个途径而完成的。第一,让学生像成年人一样直接进入音乐体验,进行音乐思考,由此将他们引入音乐的主题;其次,通过讨论音乐体验和音乐概念的联系使他们进入音乐的课题;最后,带孩子们进入组织音乐体验的课业。

第一章的内容是让那些“大学生”在他们学习如何把体验教给学生之前,自己亲身成功地进行音乐体验——演奏、演唱、听音乐以及分析音乐。随后,音乐要素的学习是第二章的话题。在“纯粹的”教授方法的课本里,这本书的特点——即基本的体验先于方法的使用——是新的一种。

接下来的计划需要了解儿童的身体、智力和音乐能力。第三章至第五章讨论了影响音乐学习和指导计划的要素。在第三章中,为有助于理解音乐,我们学习考察了几种学习理论。在第四章开始阶段,先对音乐学习目标的主题进行了讨论,然后讲明了音乐结构的表现要素和音乐体验之间的联系。第五章涉及音乐学习的计划,接触了评价的话题和个性化、主流教育,以及当前音乐教学法中的观点和派别。

第六章至第九章的目的是讨论课程、教学方法、音乐概念和技能、通常使用的音乐材料和以特殊方式使用的音乐材料,以及用图表演示的课堂计划。在这一部分中,每一章都包括学生四个年龄阶段和发展水平中一个阶段的学习顺序。四个阶段即低幼儿童和幼儿园儿童,一、二年级学生,三、四年级学生,五、六年级学生。这些学习顺序给未来的教师提供了细致的结构练习,这些练习通过发展儿童对音高及其结构——既包括横向结构也包括纵向结构——的注意、对时间和节奏组织的注意、对音质和结构的注意,以及对整个曲式的注意,帮助和强化儿童对音乐的感知能力。

第十章即最后一章,讨论的是教育系统和社会对音乐的关注。

本教材最后是索引,包括音阶与和弦、手势符号、竖笛与吉他演奏和管弦乐队中的乐器。

本书的特点

- 精选来源多样的技术和材料并将它们成功地、有机地组织在一起;
 - 讨论了个性化的学习和主流教育的学习;
 - 赋予计划以较大的空间;
 - 第六章至第九章的成长与发展图表列出了各种音乐活动和各种音乐概念,这种安排可以使读者直观地看到,在这个年龄段哪些活动可以教授某种概念。
 - 音乐的选择基于学生和教师最感兴趣、感染力强和有持久价值等标准,插图材料的筛选,也是考虑到了它们的趣味性和课堂价值。
- 没有一些人的帮助本书无法完成。除了准备所有的视觉说明和安排所有的照片外,巴巴拉·瓦格纳(Barbara Wagner)在整个项目中,自始至终地通过认真

的阅读、思考、批评,给予本书以巨大的帮助。所有的照片都是米切尔·罗西娜(Michael Rosina)拍摄的。我还要感谢查尔斯·列奥哈德(Charles Leonhard),他的思想极大地影响了他所有的学生,我不仅感谢他对这个项目的特殊帮助,而且感谢他在我整个职业生涯所给予的鼓励和指导。

我还要感谢下列学区和教师,他们同意米切尔·罗西娜在他们的课堂上拍照片:科罗拉多、丹佛、亚当斯县 12 区、联邦高级初等小学,列奥纳多·马丁老师(Leonard Martin);科罗拉多、丹佛、丹佛公立学校地区、约翰逊初等小学,桑德拉·邦蒂老师(Sandra Bundy);科尔法克斯初等小学,马多利耶·米兰老师(Mardorie Milan);科罗拉多、雷克伍德、杰佛逊县学校地区 R-1、韦伯初等小学,卡琳·霍农老师(Karin Hornung);前景谷初等小学,多特·瑞夫斯老师(Dotty Reaves);科罗拉多、丹佛、格拉兰德县日校,希尔达·埃亨博格老师(Hilda Eichenberger);最后,科罗拉多、朗芒特地平线高级学校的教师格里·海尔默(Gary Helmer)提供了吉他材料。

—目 录—

序 言	(I)
第一章 音乐的目标.....	(1)
通过音乐来研究音乐体验.....	(4)
《法兰德拉舞曲》——选自《阿莱城的姑娘组曲 2 号》.....	(8)
《没有回答的问题》.....	(9)
你的作品	(12)
感受音乐.....	(13)
音乐与感受.....	(13)
音乐与感受方式.....	(14)
音乐体验与学校音乐.....	(15)
第一章练习.....	(16)
所选读物.....	(18)
所选录音	(18)
第二章 音乐中声音的组织结构	(19)
音乐的表现性要素.....	(21)
旋 律.....	(21)
节 奏.....	(24)
力 度.....	(31)
音 色.....	(32)
结 构.....	(32)
和 声.....	(34)

曲 式	(34)
风 格	(31)
表现性要素小结	(35)
音乐组织结构的综合	(35)
第二章练习	(37)
所选读物	(38)
第三章 学习理论与音乐学习	(41)
学习领域	(43)
全面发展	(44)
学习系统	(44)
学习动机	(47)
好奇心	(48)
竞争力	(48)
认 同	(48)
互 惠	(49)
小学儿童的特点	(50)
从主观到客观	(50)
生理成长	(51)
认知成长	(51)
结 论	(52)
第三章练习	(53)
第四章 音乐学习与音乐行为	(55)
音乐学习的目标	(57)
音乐体验与音乐概念	(59)
表现性律动	(59)
唱 歌	(64)
演奏乐器	(68)
指 挥	(75)

作曲	(78)
使用音乐术语及讨论	(80)
使用音乐符号	(82)
听音乐	(85)
第四章练习	(88)
第五章 音乐学习的计划	(89)
课程计划纲要	(92)
评 估	(93)
个性化的音乐学习	(96)
计 划	(97)
学习环境	(97)
指导材料	(97)
主流教育	(99)
音乐教学的观点与流派	(102)
奥尔夫教学法	(102)
柯达伊教学法	(103)
曼哈顿音乐课程计划	(104)
雅克-达尔克罗兹及其律动教学法	(104)
民族或多元文化的音乐	(101)
综合(折中)的观点	(105)
第五章练习	(105)
第六章 幼儿与幼儿园儿童的音乐学习	(107)
音乐学习的计划	(109)
学习环境	(109)
幼儿与幼儿园儿童的音乐结构和体验	(111)
学习顺序	(114)
课程计划	(115)
重点学习律动	(116)

重点学习唱歌和演奏乐器	(131)
重点学习作曲和探索音响	(165)
重点学习听音乐	(181)
第六章练习	(189)
第七章 一、二年级学生的音乐学习	(191)
音乐学习的计划	(193)
学习顺序	(198)
重点学习律动	(198)
重点学习唱歌和演奏乐器	(218)
重点学习作曲和探索音响	(246)
重点学习听音乐	(262)
第七章练习	(270)
第八章 三、四年级学生的音乐学习	(273)
三、四年级学生的音乐结构与体验	(275)
重点学习律动	(280)
重点学习唱歌和演奏乐器	(297)
重点学习作曲和探索音响	(327)
重点学习听音乐	(342)
第八章练习	(359)
第九章 五、六年级学生的音乐学习	(361)
五、六年级学生的音乐结构与体验	(364)
重点学习律动	(368)
重点学习唱歌和演奏乐器	(380)
重点学习作曲和探索音响	(418)
重点学习听音乐	(434)
第九章练习	(453)

第十章 对音乐的关注	(455)
音乐与文化	(457)
作为艺术的音乐	(458)
学校中的音乐	(459)
音乐与学校教师	(461)
索引 A 音阶与和弦	(463)
索引 B 手势符号	(467)
索引 C 演奏竖笛	(468)
索引 D 演奏吉他	(470)
索引 E 管弦乐队的乐器	(476)

第一章

音乐的目标

音乐是一种体验,这种体验是令人愉悦的、实实在在的,它充满情感,富于理性。本书内容就是为儿童和教师找到分享音乐乐趣的方法。当然,这并非说教授和学习音乐是一件容易的事情。任何一门学科的教授和学习总是要付出艰苦的努力。但是,具有音乐经验却可以使教师和学生的学习不断取得进步。本书的目的就是帮助教师了解哪些音乐对儿童是易于传授的,也就是说,应该教哪些音乐概念和音乐技能,如何选择一切可教的内容进行传授,如何在儿童的不同成长长期为他们组织相应阶段的教学。

这听起来好像是从事基础音乐教学的专家才能完成的一件大事,事实也确实如此。当然,在教学中你不仅可以分享到音乐经验,而且可以随着儿童的成长提高你的教学能力,如果你要有效地进行教学,就必须了解音乐教学的任务是什么。教师这个职业是令人兴奋的,要求也是严格的。既然你已经把音乐教师选作你的职业,你就应该期望过一种振奋和严肃的生活。一旦你的学生具有了审美体验,你就可以扩大教学范围,提高教学质量,你的教学就会受到较多的称赞和喜爱。此外,这还将开辟你与学生交流意见的渠道,使你对学生有进一步的了解。

在这一章里,我们要认真研究一些音乐作品,看看对你这个成年人来说,音乐美感的表达意味着什么;同时看看作为一种艺术形式,音乐是怎么组成的。在研究中,你将充当表演者、欣赏者、作曲家或分析者。这些体验将扩大成为生活经验范围之内的一场审美体验的讨论。

关于艺术,我们有很多体验是草率和肤浅的,只有在我们真正地把注意力集中到艺术作品的质量上,我们才能发觉艺术作品的全部含义,从而有所反应。请你描述一下校园里具有独特风格的雕塑,或者描述一下你每天经常路过和看到的绘画艺术。你能详细地描述一下它们的形式、色彩、线条、结构以及题材的性质吗?如果你没受到鼓励,也未受过视觉观念的训练,你可能极少注意这些,当然你对它们的描述也就无能为力了。你很可能对周围所听到的音乐是漫不经心的。在当代社会,我们常常受到声音的袭扰,例如商店、理发厅、工厂、餐馆等经常播放的柔和音乐,或在电影、电视中播放的配乐以及商业广告音乐。声音,包括音乐声,无论怎样接连不断地传来,也很少引起人们的注意。

为了了解和感受艺术品——不管是音乐作品、绘画还是诗歌——你必须培养起来的最重要的品质是关注。这首先需要对艺术作品有真正关注的热情,其

次需要了解使作品具有独特表现力的特质。一旦你全身心投入艺术作品,或是创作,或是感受,你就会发现这种全身心投入本身就是对你的一种酬答。如果这对成年人是值得一试的经验和知识,那么对儿童当然也是非常重要的。

通过音乐来研究音乐体验

现在,让我们把注意力转向三首音乐作品。这些作品需要你以不同的方式——演奏、聆听和思考,来专心研究它们。在对演奏、聆听和作曲进行指导之后,评估你的反应。

就这部作品来说,它有一些主要的表现要素,但你很难把它们按关注的顺序排列,因为它们全部是被同时感受到的。你可能首先感受到一些出乎常规的曲调,然后才开始看出它们由什么组成以及彼此是如何联系的。

转、 转、 转

彼得·希格(Pete Seeger)改编

Refrain C F

To ev-ry - thing (turn,

C F C F C F

turn, turn) There is a sea-son (turn, turn, turn) And a

G7

To Verse 1
C

Fine
C (end)

time for ev - 'ry pur-pose un - der heav - en. heav - en.

C G7 C

A time to be born, a time to die; a time to

mp

G7 C G7 C

plant. a time to reap; A time to kill, a time to heal; a time to

G7 C

laugh, a time to weep. To ev - 'ry

mf

(go back to the %)

The musical score is written for a hymn in 4/4 time. It consists of four systems of music. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The lyrics are written below the vocal line. Chord markings (G7, C) are placed above the vocal line. The score includes a 'To Verse 1' section and a 'Fine' section. The piano part includes dynamic markings like *mp* and *mf*. The final system includes a repeat sign and a reference to a previous section: '(go back to the %)'.

歌词大意：

每件事(转、转、转)都有一个理由(转、转、转)。

在上天,时间用于所有的目的。

诞生之时,死亡之时;种植之时,收割之时;

杀害之时,治疗之时;欢笑之时,哭泣之时。

在钢琴伴奏下唱一遍。

1. 在第一次演唱中,请注意:

- (1) 整个旋律中的反复与对比音型;
- (2) 稳定的拍子及重拍改变的位置;
- (3) 旋律和歌词自然地同时进行的方式;
- (4) 旋律是大调还是小调。

由于旋律第一段的重复是在第二段之后,所以我们可以说这首歌有三段,最后一段是第一段的重复。这种形式通常叫做三段式,或 ABA 式。

音乐在 B 段结尾之前一直以稳定的 $\frac{4}{4}$ 拍进行。在 B 段增加一个二拍子,这是意想不到的,特别是在你打拍子时会感到这一点。但这似乎是为了适应歌词“……哭泣时……”。

注意 A 段强调歌词“转、转、转”的音,比 B 段重复“……时……”的音略长些。除强调歌词“……哭泣时”外,这种对于歌词节奏的注意使歌词极大地增强了表现力。

这首歌是大调。

2. 在第二次演唱时,注意各段旋律的细节:

- (1) 拍子数;
- (2) 重复的、短小的动机数及应答的动机数;
- (3) 每个乐段的音高;
- (4) 歌中使用的音高——哪个音经常重复? 这些音构成什么音阶?

在钢琴伴奏下再唱一遍歌曲。

A 段有几个 $\frac{4}{4}$ 拍的完整小节, B 段有几小节 $\frac{4}{4}$ 拍和一小节 $\frac{2}{4}$ 拍。随着 B 段中节拍的变化,音乐变得更加有趣。这是因为我们通常希望节拍保持不变,乐段平稳,而现在发生了变化。

在 A 段中,一个旋律向高音区发展的动机被重复了一次。“每件事(转、转、转)”,几乎和“……有一个理由(转、转、转)”相一致。这两个动机被“在上天,时间用