

谈比较音乐教育学理论与实际应用

代丽平

大庆师范学院, 中国·黑龙江 大庆 163712

【摘要】比较音乐教育学理论是现阶段音乐教育学当中的一项重要内容, 经过数十年研究, 其理论内容已经基本成形, 主要通过比较方式对各国音乐教育的一般性规律和特殊性规律进行研究, 找到其中的相关影响因素以及相互之间的基本联系, 从而对未来音乐教育的基本趋势进行探索。

【关键词】比较音乐教育学; 理论; 奥尔夫教学法

引言

现阶段, 正处在一个教育创新的重要时代, 为促进国内音乐教育事业的进一步发展, 数十年来中国音乐教育工作者一直在不断对各国音乐教育进行比较研究, 打破了传统音乐教育的弊端, 提升了教学效果。在这之中主要涉及了铃木教学法、奥尔夫音乐教学法和柯达伊教学法等教育体系和方法, 给国内音乐教学事业的发展产生了极大借鉴意义, 也由此取得了良好的教学效果。因此, 重点对其相关理论进行研究分析, 探究实际应用具有极大现实意义。

1 比较音乐教育学理论概述

1.1 基本含义

该理论就是指在音乐实践教育过程中应用的一类极具辩证性特征的教学形式, 主要在科学比较之下对各音乐教学制度进行分析, 从中找到自身教育过程中存在的不足, 同时吸收对方教育形式的可取之处, 从而实现自身音乐教学模式的完善及创新^[1]。

1.2 特点

该理论涉及整个音乐领域, 研究对象主要有各国的音乐教学方法、课程设施等, 同时主要以当代音乐教育为中心进行全面研究。该理论最典型的特点就在于课题涉猎广泛、研究对象差异性显著等, 所以其整个研究过程需要先进行描述和解释, 然后并列, 最后再进行充分比较。其中前两步主要是对资料进行初步处理, 并列则是将处理之后的资料依照具体的研究范围进行划分归类, 从而确定出可比性; 比较阶段则针对比较问题进行全面深入研究, 从而透过现象看到本质所在, 最终得到相关结论^[2]。总的来说, 比较音乐教育其目的主要在于对各国音乐教学特点进行详细分析, 在掌握其个性特点的同时找寻共同之处, 从而明确音乐教育的本质所在及发展趋势, 促进自身音乐教育的顺利发展。

2 比较音乐教育学理论研究现状

2.1 国外

全世界对于该理念的研究基本只进行到对各国音乐教育概况和主题的解释及描述阶段, 并未实现全面性的并列比较。这几年, 国际音乐教育对世界音乐、教育本土化等方面十分关注, 最火热的话题和趋势则是“音乐多元文化”, 即音乐作为一种重要文化具有一定时代性和地域性特征, 并且其产生和发展都受到了语言、宗教等方面的影响, 所以才会呈现出奠定的多元化特征。各民族、各国家都有自己的音乐文化, 相互之间是平等的, 并无落后和先进的分别。所以该话题更加注重对异文化的尊重, 并鼓励各类文化之间相互进行充分交流。

应用比较音乐教育对多元音乐文化进行研究其本质目的就是要探索出一条让学生对世界音乐文化产生全面认识的道路, 使其可以从各民族、各国家及各地区的音乐节奏、旋律、风格中进一步丰富自身的音乐见地和情感, 从而形成良好的音乐情趣及性格。

2.2 国内

中国在二十世纪八十年代其音乐教育研究并不完善, 也未形成比较音乐教育学的自觉性一是, 但基本上完成了收集和报道各国音乐教育材料及动态的过程。在这之中的相关课题主要涵盖了近一个世纪以来音乐教育发展的基本脉络和成果, 包含了美、德、匈、日等国音乐教育体制与改革、教育思想及方法等多项内容。到二十世纪九十年代, 国家教委开始将艺术教育理论研究重点放在了音乐与美术的国际比较上, 这就在一定程度上促进了国内比较音乐教育学的进一步发展。在这一阶段, 研究重点主要放在了美、德、日等国家, 重点对奥尔夫教学法、铃木教学法、柯达伊教学法和达尔克罗兹教学法进行了分析^[3]。

整体来看, 比较音乐教育学在全球的研究只进行到描述和解释阶段, 并未实现并列比较, 一是其迫切要求了解各个国家的音乐教育和该教育理论在各文化及环境中的资源; 二是音乐教育在国家大趋势下渐渐打破了唯西欧文化为中心的旧思想。在此影响下, 中国整个音乐教育界则应充分把握这一契机, 通过比较音乐教育学让中国充分了解世界, 再让世界全面了解中国, 尤其必须达到后者。在此影响下, 国内音乐教育学的基本趋势就不能只在国内和其他国家进行比较, 而是要在整个世界潮流下, 将音乐教育的相关思想及资源传递给全世界。

3 典型音乐教育学理论及其实际应用

通过研究比较音乐教育学理论, 主要是为了更加广泛和有效地吸收各国音乐教育的成功经验及失败教训, 从而全面发展和改进国内的音乐教育事业, 最终构建出科学先进且具有中国特色的音乐教育体系。

3.1 奥尔夫教学法

该教学法是由著名音乐家奥尔夫创建, 作为一种独创性的音乐教育体系, 它被赋予了更多反传统的观念及方法, 在全世界各国的音乐教学中都有所应用。其核心就是注重感性, 注重人本原则, 即实际教学时必须要从学生角度着手, 也就是在课堂上要将学生的自主性体现出来, 使学生能积极参与到音乐学习活动中; 另外它还十分注重学生创造创新能力的培养, 要求教师全面激发学生思维, 使个人风格能融入音乐学习中, 最终实现个性化发展^[4]。能够发现该教学法最典型的特征就是“参与性音乐活动”, 即参与音乐活动的教育行为。对于音乐专业的学生而言, 由于已经基本具备了一定文化基础和自学能力, 如果可以在教学过程中培养其良好的参与意识及主动学习音乐的习惯, 则可以有效促进其音乐表现力和感染力提升。

比如在音乐欣赏教学的参与意识培养方面, 除了可以让学生掌握基本的音乐语言要素, 还要启发想象。比如在教学过程中可以让学生通过自主操作分声部进行演奏, 具体教师先依照欣赏曲目的具体风格、体裁设计好乐器的伴奏音型, 让学生提前练熟, 课

堂上再通过播放音乐让学生一边欣赏聆听,一边进行演奏。如此一来,学生自然会受到音乐内容及旋律美的感染及熏陶,并从参与演奏的过程中展现出一定愉悦感激自豪感,以此全面提升对音乐的感受力和基本的表现力。

在唱歌教学培养参与意识方面,由于唱歌本身就是一种表达情感的重要艺术活动,它与人的情感及心灵之间都是相互连通的,技术负担较少,也更加简便易行。所以实际教学时就可以经常开展一些丰富的歌曲演唱会或者集体歌咏比赛。比如在歌咏比赛中,可以每学期定期举办一次,将其形成传统,在激发学生参与兴趣的同时也能激发其集体主义精神;或者成立合唱团,由于音乐专业的学生的音乐素质最强,所以其演唱曲目也适当提升其难度,并保证高质量,使其在参与过程中不断提升歌唱技能,并激发参与的自豪感,从而更加愿意积极参与。另外在教学完成之后,还可以适当根据学生实际学习状况安排讨论,营造出活跃热烈的课堂气氛,在强化其想象力的基础上,提升对音乐的理解。

3.2 铃木教学法

这是日本小提琴家铃木镇所创,最典型的特征就是要保证教学的简单明了和可操作性,实施才能教育,其对象主要集中在儿童身上,使其在反复练习下渐渐形成习惯,同时还要在良好的家庭环境下进行训练。这主要是因为他认为教育环境会直接影响到人的才能。

该教学法的核心思想在于人的能力并非是天生的,而是在正确的教育方式和客观环境之下渐渐形成的。在当前音乐专业教学过程中,受音乐素质的差异影响,有些学生缺乏一定学习自信,尤其是歌唱、乐器演奏等极具技巧性的方面往往会产生强烈的畏难情绪。所以在实际教学时就可以将铃木教学法的核心告知给大家,让学生明确不管有没有能力,都可以在科学的培养方式下成为具有高度才能的人,从而激发其学习自信,加强动机诱导,使其能始终充满毅力进行音乐学习,直至完成相应的教学任务和计划。

3.3 柯达伊教学法

这是从匈牙利著名音乐教育家柯达伊对于音乐教育的哲学理念及未来发展方向当中提取出来的,即全方位吸收前人教学的精华,从儿童发展的基本规律着手。同时它还主张将嗓音作为主要乐器,将母语民歌作为教材。

实际应用时,一是要注重对民间音乐的渗入。柯达伊本人十分注重民族民间音乐,这也是其教学体系当中的一项突出特征,他认为民族民间音乐直接彰显了一个民族和国家的文化传统,是音乐发展的重要基石。中国作为一个拥有五千年历史的国家,各民族都有着十分丰富的音乐文化,所以在实际教学过程中则应将其应用进来,在丰富现有教育内容的同时,开阔学生眼界,并实现对传统文化的传承^[6]。二是丰富教学方法。该教学体系最典型的特征就在于注重教学方法的丰富性,对此实际教学时则应依照音乐教学的实际情境选择适合的方法。比如对于刚入学的大学一年级学生则可以先通过手势教学法让学生全面了解旋律、节奏和音调等基础的音乐元素,之后再表演等相关形式带领学生融入音乐内容中,加深对音乐知识的了解和掌握。

3.4 达尔克罗兹教学法

该方法十分注重体验律动学,即在音乐训练过程中,不仅要注重对耳朵、嗓音和手指的训练,还要特别关注姿势、体态和各类形体动作的训练^[5]。在乐器弹奏方面,必须先启发其情趣,将对乐曲的情感转为实际的节奏、大动作及声音,唤醒本能,培养节奏感,实现身心和谐,感情更为细腻。

在应用该模式进行教学时可以重点将其即兴表演训练的作用充分发挥出来,把学生引入趣味性的即兴表演活动中,从而在提升音乐技能的基础上,强化其想象力与创新力。比如在钢琴教学中进行单手训练时,就可以挑出一些大家比较熟悉的曲目,再引导学生根据曲目旋律进行即兴创作,同时以自身的此刻此时的心境为核心进行即兴演奏。在这样的训练学习当中,能更进一步提升学生的学习自信心,并加深对曲目的理解。此外,教师还可以专门根据每位学生的实际学习水平,选择难度不同的曲谱让其即兴演奏出各伴奏织体,并在各个调间进行自由转换,从而不断提升其演奏能力。

4 两项典型的音乐教育学比较

奥尔夫和达克罗兹两类教学法相比:

共性主要在于:1)都十分注重学生对音乐情感的把握,要求教师应着重培养学生的音乐素养和情感,不能只注重基础理论知识及技能学习和掌握,而是要带领学生把情感融入音乐演绎,在律动方式下促使学生全面感知和体验音乐,由此产生共鸣。2)都注重通过身体律动开展音乐实践教学,使学生在身体动作下展现音乐情感和情绪。

不同之处在于:1)教学内容不一致。前者注重从学生心理特征着手,注重原本性教育,也就是从人类最原始的状态着手展现音乐;后者则更注重体态律动、视唱练耳、即兴创作等方面,主要以学生比较熟悉或较为经典的素材为核心。2)教学方法不一致。前者主要从学生学习特征着手,通过游戏的形式让学生掌握相关的音乐技能,使音乐知识和技能可以被融入教学过程;后者则主要通过律动语汇进行教学,要求学生将身体作为乐器进行学习,并在仔细倾听下感受及节奏强弱,通过四肢表现音乐情绪,有利于形成良好的创造能力。

5 结束语

总的来说,通过分析比较音乐教育学理论,可以明确当下音乐教育中存在的各项问题,给后续的研究发展提供借鉴,并预测其发展动向和可能的研究空间,确保音乐教育实现持续发展。对此,在实际应用时则应取其精华,和中国的教育实情、经济发展水平等结合起来,绝不能出现生搬硬套或者脱离客观事实及语境的情况,应尽可能将其理论经验进行本土化改进和创新,真正吸收和利用其先进的理论及方法。

参考文献:

- [1] 康雪冬. 音乐教育理论建设与当下高校音乐教育的发展[J]. 艺术科技, 2019, 032(015): 231.
- [2] 王一珊. 如何在音乐教育教学中充分将理论与实际相结合[J]. 北方音乐, 2019, 039(014): 183-184.
- [3] 金一枚. 浅论音乐教育理论研究概况[J]. 科学大众(科学教育), 2019, 1084(01): 135.
- [4] 舒飞群. 音乐教育实践哲学笔谈录(七)——音乐教育实践哲学对课程的反思和创新[J]. 中国音乐教育, 2019, 000(002): 8-12.
- [5] 张钰唯. 多元文化音乐教育理论的实施途径[J]. 艺术科技, 2019, 032(006): 272.
- [6] 欧吉询. 简论音乐教育理论建设与当下高校音乐教育的发展[J]. 北方音乐, 2019, 039(009): 196-196.

作者简介:

代丽平(1976-),女,汉族,黑龙江省拜泉县,硕士研究生,大庆师范学院,讲师,音乐教育。