

我国当代音乐教育学研究综述

黄牧群

陕西省西安市

[摘要]音乐教育学,是探究王国维在《论教育之宗旨》中言教育的“在使人成完全之人物而已”之目标、“智育、德育、美育”之内容,同音乐本身涵盖“乐以治性,故能成性,成性亦修身也”在内诸多作用,二者之间碰撞、并合、作用的学科,是一门介于“教育学与音乐学”之间的学科。总体而言,音乐教育学是以培养人塑造人为目的,以揭示音乐教育活动的过程、本质、意义和方法、音乐教育的教学规律、音乐教育的方向、发展形态、基本特点为研究内容,以揭示音乐教育中的不同规律为各分支学科宗旨,以音乐学和教育学为基础理论来源的一门交叉学科。是理论性和实践性相结合的学科。

[关键词]暗室求灯; 感触; 思考与疑惑

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1451

一、音乐教育学的定义方面(定义、社会音乐教育、本质问题归属)

首先,我们应当将音乐教育学定义为“一门‘介于教育学与音乐学’之间的学科”,我想这就在音乐教育学之中提供了两种不同的视野,一方面可以看作是立足于教育学而应用了音乐学的知识技能的学科,另一方面也能看作是在音乐学的立场下融入教育学的内容思想与目标的学科。为什么这么说?因为在当下音乐教育实践中,对于音乐性与教育性本位的争论,逐步演变成学校教育、社会素质教育与专业音乐教育的争论。江河万里总有源,书高千里也有根,所以我想,能如果从音乐教育学的理论源头入手,理顺其学科定义,继而便能解决对于音乐教育中教育性与音乐性的争论,明确立场便能建立真正的理论价值标准,使这样一门交叉学科,能够对其来自音乐学和教育学的源头理论,真正做到留其适用精华、去其无用糟粕。

其次,应将音乐教育的两个领域:教育领域即普通音乐教育、音乐领域即专业音乐(家)教育,两者并列指出说明。在一个人的音乐学习生涯中,不免经历需要在中小学经历普通音乐教育的阶段,但如果是作为爱好者学习,不是每个人都会经历专业音乐教育的阶段,故而此二者的关系是一种因果关系,若能将二者的因果性加以说明,便更能凸显后文中所强调音乐教育目标的“结构一体”,便能一石二鸟了。

在学科定义的部分,为了音乐教育内涵的广泛性,文中引用了当代英国音乐教育家斯万维克(Keith Swanwick)所言:“甚至那些矢口否认授课者也难免为教育的目的服务。在音乐节上担任评判员的钢琴家可以影响音乐界的参赛者和听众的观点、记忆及音乐理解。……标题音乐的作者、歌剧翻译、批评家和评论员、设法使自己的作品有所创新的作曲家——所有这些都会对别人产生影响……引导人们获取某种知识或技艺、拓展人们的理解,试图以这样的方式改变人们”。对此我感触颇深,我所理解的社会音乐教育,其实并不是某一个教育家或是音乐家向社会中某一个人的教育活动,尤其是进入现代社会,大众传媒的兴起,使得社会音乐教育的涵盖面远远超出了学校音乐教育,究其原因传播平台的作用大大凸显,这个过程中音乐家个人能力的重要性被缩减。

针对文中所述社会音乐教育的形式,我认为这种教育活动可分为三个对象间的相互作用,分别是教育内容发出的主体:音乐家、作者、音乐教育者等;作为教育内容传播的中介:音乐节、音乐杂志、电视台、互联网等;作为教育内容承接的客体:学生、听众、爱好者等。若文中对该部分内容有所说明,社会音乐教育的内在形式也会更加明确。

最后,文中讲到音乐教育实践活动及其内涵的广泛性决定了音乐教育学的研究可以涉及一些音乐教育的本质问题,

例如,“音乐的本质是什么?音乐与人的关系是什么?音乐与教育的关系是什么?音乐与社会的关系是什么?音乐与文化的关系是什么?什么是音乐的基本素养?……等等”,对此我注意到很多问题并非只存在于音乐教育学,放入音乐社会学、音乐哲学、音乐美学依然可以存在,那是不是可以说,是多个音乐相关学科对一些问题产生了偶然性的共象?我想,其实不然,因为围绕音乐本身产生的诸多学科,其根本立场都是音乐的活动与其之后的文化,继而解释为是对同一种音乐活动进行的源自不同视角的解释与探究。

二、音乐教育学的范畴方面(音乐教育目标间的关系)

音乐教育的目标结构,从整体看,可以概括为了三个系统:社会文化系统、音乐学科系统、个体发展系统,并使其分别对应基本目标元素:审美教育、机能教育、人文教育,继而总结强调三个目标的互相不可缺少。但我想,同上文所述音乐教育的领域一样,此因是在逻辑上为因果关系,“社会文化”是教育内容产生的背景与基础;“音乐学科”是为提升教学科研效果而进行的一种知识技能的划分,而“个体发展”是教学活动的结果,三者并非是沧海中互相对视的三座孤岛,相反应该是一条无垠之江的不同阶段,是源头与流下的关系,如若不采用原有并列逻辑,而转为强调叙述其因果关系?则后文强调的一体性、整体性要求便不可不言而喻,其一体性便浑然天成。正如谢嘉幸老师所言“……但各类音乐教育的真正健康发展,却不能在整体目标结构上有所缺失,审美目标、学科技能目标以及人文目标都不可缺少”。

三、我国音乐教育研究的背景与发展方面(时期划分、发展特征)

我国音乐教育的研究由两个阶段组成,即20世纪初学校音乐教育与我国30年代中期以后至1949年前的学校音乐教育。其中以抗日战争的爆发为其分水岭,这样的分述可以让我们对不同历史时期的学校音乐教育的发展与相对应研究的变化,有了清晰的认识。但是以抗日战争爆发为标志的分期,与目前主流艺术史、音乐史关于1949年前的近代史分期不同:一般情况下,以马克思历史观为出发点,将近代的政治、经济、文化、艺术等等历史,按照1919年五四运动为标志,分为旧民主主义革命时期(1840-1919)与新民主主义革命时期(1919-1949),这样的历史分期,可以涵盖同一时期国民政府与革命根据地两方面的各方面变化与发展。若依前种按照抗日战争为标志而分期,则后文中提到的“……尤其是‘延安及全国各个革命根据地的音乐工作者依照毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神,深入到工农兵群众中去,体验他们的生活和思想感情,学习他们熟悉的民间音乐,促使了音乐创作和表演风格的重大变化。’”这部分内容找不到其按照属性特质,应该被归类的地方,或者说无法与同一分期内的其他音乐教育发展进行很好的统一性。从此因而有问:音乐相关学科的历史时期划分,应否遵守主流

史学对时期的划分标准? 毕竟任何时期的音乐都不是独然而生的, 必然与社会环境的变化有千丝万缕的联系。

四、改革开放后我国音乐教育的建设(完善人才培养体系)

改革开放以来, 我国音乐教育进入来最初的恢复阶段, 这一学科仅仅是在教学法的范畴中开展的。它的意义也仅仅局限在对中学音乐教材教法的了解和中学音乐教学技能的操作训练。因此, 即使是在师范音乐教育中, 这门课程的分量之轻, 也是众所周知的。美育价值的缺失是长期的, 但除此之外是否人们忽视了对全社会营造高效、先进的音乐教育实践最重要的事情, 那便是拥有一个可以涵盖全国音乐教育的高效人才培养体系。

而产生一种体系是非常困难但非常重要的。在冷战时代结束之后, 美国作为一个文化产业大国的地位冉冉升起, 美国为使其音乐文化成为实质意义上的全球音乐文化, 建立了一套从音乐启蒙到学校音乐教育, 从学校音乐教育再到专业音乐教育, 最终迈向音乐产业发展, 最终配合传播媒介推广全球的一套音乐体系, 甚至有人惊呼——难道世界文化已经“美国化”了吗? 在这背后, 起到至关重要作用的美国音乐教育体系, 是否值得我们反思与借鉴? 而一种体系的形成是一个漫长的过程, 经历了从一两种优秀经验的整合, 再到形成一套可以推广的方法论, 再到形成一个学派或者教学模式, 最终达成一种教学标准, 最后完善成为一个体系。

一个完善的音乐教育体系, 必然包括对社会中潜在学生情况的预测、对教师与学校各项制度与考核的管理、对音乐教师师资质量的标准与审查、对教材的编写与选用、对各学科科研的标准与考核、学校开展音乐教学与实践的经费由来等等。这等等方面的问题, 并不是通过填补美育的缺失便能解决的, 我想这需要社会方方面面, 如大众认知、音乐产业、学生就业收入的分配等等方面的配合与共同改变。

五、在学科意识自觉方面(意识自觉的背景原因)

没有音乐教育观念的更新, 就不可能有对音乐教学研究的真正重视, 没有面向每一个学生的教育理念, 也不会有对音乐教学法的热切探讨及其对国外诸多音乐教学法体系的引进, 其将学科的现代化发展, 归因于音乐教育观念的更新。

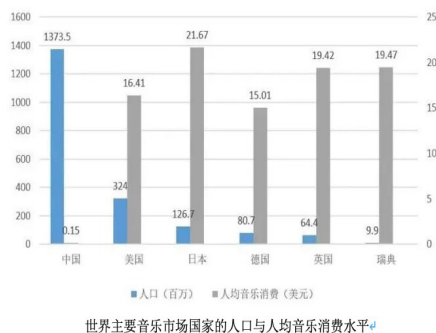
但万变皆有一变, 改革开放后音乐教育观念的更新又是因为什么呢? 我想这都源于八个字“解放思想、实事求是”, 更深层次来说, 是由于改革开放改变了社会发展对于音乐教育的需要, 背后是人们对于教育的需求在变化, 无论是从更好服务社会主义文化建设的国家政策, 或是人民百姓对于更加丰富的音乐审美需求, 甚至是市场经济下音乐产业对于更多更好的从业人才的需求等等, 这些需求推动了社会的变化, 推动了音乐教育观念的转变, 进一步推动了音乐教育学学科的自觉甚至是再一次觉醒。

六、在音乐教育的目标结构方面(目标结构与社会需求)

音乐教育学学科的发展, 得益于新的音乐教育观念的建立, 而新的教育观念又来自于音乐教育目标结构的调整和充实。同时总结到目前的发展现状从政治教育转向人文教育, 从学科知识技能教育转向重视创新与实践能力的教育, 从忽视个体转向重视学生个性及其德智体美全面发展……, 中国(大陆)人文、审美和技术教育三位一体的教育体系正在形成。

从政治教育到审美教育, 这实际上清晰的反映了教育思想的转变。那么面向未来, 尤其是在目前音乐教育开展规模逐步增长、音乐学习者数量逐渐增加、音乐产业中对人才的

需求占整个社会对人才需求的比重逐步增加的大背景下, 是不是可以在重视审美的同时, 也考虑到音乐教育对职业就业塑造、经济产业增长等现实因素在内?

仓廪实而知礼节, 衣食足而知荣辱。无论是音乐或是教育的健康发展, 都无法与经济发展背景割裂开来。教育毕竟是人的教育, 教育从根本上来讲一方面促进人的成长, 另一方面也是在满足人与社会的发展需求, 4月2日至3日, 文化和旅游部2019年全国产业发展工作会议在山东省青岛市召开。会议中提出: “以供给侧结构性改革为主线, 推动文化产业成为国民经济支柱性产业”, “侧重人员综合能力发展, 确保整体管理水平”, 而对于文化产业中至关重要阅读音乐产业, 其人才培养也是重中之重。我国音乐产业占文化产业的比重远没有达到发达国家水平, 其中人才的缺少是主要原因之一。如果社会对培养人才的现实需求没有被认识, 那么学校教育始终于经济社会的飞速发是处于脱轨的状态。

七、在探索建立自身的音乐教育体系方面

一个缺少民族文化根基的民族是无法再今天这样一个全球化的世界中生存的, 至少以一个民族身份是做不到的, 目前全球化背景下, 中西方文化不断交融, 中西方的音乐教育内容也在不断交流, 西方国家的音乐教育内容在中国的不断传播与扩散, 对于民族音乐教育也产生了影响。例如, 民族声乐演唱的声学原理, 对于体内构造的共鸣研究也受到西方研究成果的影响。其次, 全球化下西方先进的音乐教育理念不断传入中国, 如注重全面发展、注重学科分类、学生与课堂本位的教学等等, 这在一定程度上推动了我国音乐教育发展。因此, 虽然对“全盘西化”报以抵制态度, 因更多发掘传统音乐与传统思想中对于当代音乐教育发展的启示与资源, 但对于外部先进的、优秀的音乐文化, 还应有选择的博采众长、留其精华。同时在千禧之年后兴起, 如何对待那些反应时代特征、具有国际化特质、自身去除西方传统内容的当代艺术与后现代艺术, 还应另行商榷, 毕竟去除和抵制“过度西化”的糟粕, 不代表要放弃音乐国际化、现代化发展的初衷。

结语

总之, 通过总结我国音乐教育学发展的历程得出思考与建议, 可以推动我国音乐教育学与音乐教育向着更加科学高效、更加体现美育的综合性、更加符合民族发展的道路上发展。

全文精彩之处、引人深思之处颇多, 而我想它的价值, 不只作为是音乐教育者的航标与地图, 指导出不同方向的航线, 更是以全新的思考、理念、视角、和方法告诉我们应该如何去教学与学习, 实现音乐教育其育人、成就人的本质价值, 同时也对我国的音乐教育学未来的研究具有极其重要的参考价值。

参考文献:

[1] 李小威. 我国当代比较音乐教育研究现状之反思[J]. 中国音乐教育, 2015(2): 22-25.