中国传统音乐思想和 当代“人人音乐教育” 02

舒泽池

中国传统音乐思想，较有影响的，一般认为是儒、道、释（其中主要是禅）三家。实际上具体到各门各派，儒、道、释相互影响、相互渗透的现象非常普遍。概括来说，无非是要回答两个方面的问题：一个是音乐本体、音乐自身的构成与特点；一个是音乐与人、音乐与社会的关系。也许是因为中国传统思维的综合性、整合性，中国传统音乐思想大多是将以上两个问题综合起来进行研究，少有将音乐仅仅作为对象而剥离环境孤立地进行研究的。这也许可以算是中国传统音乐思想的一个特点、也是一个优点。

（二）

通过以上简短分析，我们可以看到中国传统音乐思想不仅对于音乐的社会意义和音乐与人的关系有着明晰的、深刻的认识和阐述，而且对于音乐本体的性质、音乐审美的本质、音乐传播的过程和特性，以及音乐教育的重要性与核心价值，也都有独到的、深入的见解。这些传统音乐思想与同时代的西方音乐思想相比，不仅毫不逊色而且充满独特的智

慧光芒。但是由于数百年来中国经济、科技、政治发展的封闭、停滞与落后，还由于中国文化中固有的重“道”轻“术”的思维定式的作用，未能发展成为符合现代社会需求的完整的音乐思想和音乐体系。主要从二十世纪初以来，西方音乐思想包括教育思想大规模进入中国，使得中国音乐和中国音乐教育发展到了一个前所未有的与世界融合的时代，获得了质的飞跃。实际上，西方的音乐教育思想也是从二十世纪之交开始产生了重要的变化，在杜威、朗格朗、苏霍姆林斯基等现代的、革新的教育学、心理学的推动与指引下，出现了达尔克罗斯、柯达伊、奥尔夫、卡巴列夫斯基等创新的音乐教育体系与教学方法。似乎有些诡异的是，我国音乐教育界在二十世纪初引入西方音乐教育思想，此后却未能同步地接受西方音乐教育思想在整个二十世纪中的革新与进步，至今在我国的音乐教育中仍然经常可以见到西方十九世纪以前的教育思想和教育方法的印迹。这是值得我们认真思考的问题。

2008年2月，在我国一批音乐家、音乐教育家的建议与支持下，北京音乐家协会和中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会联合发布公告，倡导“人人音乐”理念，推行“人人音乐教育”体系。

“人人音乐教育”是继承我国传统音乐思想、借鉴二十世纪国外音乐教育体系、承续我国伟大教育家蔡元培先生的音乐教育思想、顺应和运用最新科技发展成果、产生于二十一世纪的新型教育思想。

“人人音乐教育”的基本理念，可以用“音乐应该属于人人”和“音

乐能够属于人人”两句话来概括。更进一步的阐述，包括以下三个方面：

一、音乐教育观念：

“人人音乐教育”理念继承中国传统音乐思想中的积极因素，推崇柯达伊“音乐应该属于每个人”和苏霍姆林斯基“音乐教育首先是培养人的教育”的观念，鲜明地提出“人人音乐（everyone's music）”的理念——音乐作为人类精神文化生活中的一个不可缺少的重要部分，从来与人的成长和社会的发展息息相关。音乐对于人的身、心、情、智的成长，具有特殊的、不可替代的作用。音乐不是只属于少数天才，音乐不能仅仅当作职业音乐家的谋生手段，音乐不应单纯成为富人的高级消费。我们应该鲜明地、理直气壮地提出：每个中国人都有权享用文化、享用艺术——其中包括享用音乐，就像有权享用空气和水一样。

分解开来看，倡导“人人音乐”的理由是基于以下四点：

- 1.素质 – 音乐对于人的成长（创造力等）具有不可替代的作用；
- 2.修养 – 音乐修养是“人人”（尤其是知识分子和干部）都应该具备的；
- 3.权利 – “人人”（包括各种阶层）都需要享受音乐、消费音乐；
- 4.基础 – “人人”音乐水平的普遍提升为专业音乐发展提供坚实基础。

“人人音乐教育”理念深入地、具体地阐述了音乐与普通人的成长的关系——“两个特点”与“三个层次”^{（注）}。针对二十世纪西方音乐教

育体系实际上只能适应于儿童音乐启蒙的现实，“人人音乐教育”提出“普遍音乐教育”和“音乐伴随终生”的理念，以“激发兴趣、提示方法、指点方向”作为普遍音乐教育的目标，使得音乐教育包容但不局限于专业与技能的音乐教育，包容但不局限于学校的音乐课程，包容但不局限于儿童的音乐启蒙，能够适应不同年龄、不同层次的不同人群的不同需求。

二、音乐教育方法：

千百年来，音乐教科书中只有文字和图形，缺少本来意义上的音乐——声音，成为制约音乐学习的效益和规模的最大障碍。“人人音乐教育”运用数字音乐技术，①实现了音乐教育中的“声音回归”，能够在音乐学习中真正实现以听觉为中心的原则，扫除了普通人（也包括音乐专业学生）学习音乐的最大障碍；②创立数字音乐教程，将音乐学习三要素（声音、文字、图形）和音乐的本体（声、音、乐）全面交给每一个学习者，实现了教程与教师、教程与学生的多元互动；③真正在音乐基础知识理论教育中实现“到处有教室、随时有教师”，将教师的部分功能融入数字音乐教程，降低了普遍音乐教育的成本。

“人人音乐教育”创立的数字音乐教程，已经远远超越了普通意义上的“课件”层次。在我国这样一个地域广大、人口众多、相对贫困而音乐师资严重缺乏的国度，数字音乐教育是实现当代“人人音乐”理想的必由之路。“人人音乐教育”的显著特点之一，就是与数字音乐教育

紧密结合，不仅提出目标和理念，而且提供手段和方法，具有很强的实践性和可操作性，体现出鲜明的时代特色和中国特色。

三、音乐教育体系：

其中又包括三个方面的内容。首先，“人人音乐教育”理解和尊重普通人对音乐的需求，从实际出发，在音乐教育中始终贯串音乐听觉的重要地位，始终坚持感性和理性并重而又相互结合（即“全脑的开发”），倡导“一个核心（听觉）、三个基本点（兴趣、体验、自主）”的原则，以知识为基础、以能力为核心、以技巧为贯通。第二，在音乐知识和能力的学习方面，打破专业学科体系，首创“音乐学习 4+1”方法（学一点乐理、练一点听力、弹一点键盘、做一点分析，以及听一点音乐），贯彻音乐学习中的“可持续发展”观念，做到“学一点、懂一点、会一点、用一点”，在音乐教育中真正实现以教程适应学生（即谢嘉幸教授所评论的“专业的人不觉得浅，业余的人不觉得深”），而不是相反。第三，教程体系建设和教学体系建设。现在，以《音乐之门》和《快乐音乐 Do-Re-Mi》为中心的“人人音乐教育”基本教程已经完成，多种适合不同人群、不同需求的专题性、实用性的数字音乐教程正在开发。不同于既有的专业音乐教育体系、普通学校音乐课程体系和社会少年儿童音乐教育体系的“人人音乐教育”教学和认证体系，正在规划和起步阶段中，首要的任务，是培养数百名具有人人音乐理念、掌握数字音乐方法的骨干教师以及实施教学和认证工作的执行人才。

我们要使每一个喜爱音乐、愿意学习音乐的人，都能够学得到音乐、学得起音乐、学得会音乐——这就是当代“人人音乐教育”的终极目标。这既是历史的机遇，也是历史的责任。

“人人音乐教育”理念和实践，完全符合当前我国倡导全民教育、终身教育、提高教育现代化水平和建设学习型社会的要求；也完全符合2008年11月举行的第四十八届国际教育大会提出的“全纳教育：未来之路”的要求。

“人人音乐教育”理念和实践，正是继承了二十世纪早期蔡元培先生和萧友梅先生创立北京大学“音乐传习所”的传统：人文与学术并重，知识与素质交融，民族与世界相通；由于应用了高科技的数字技术，吸收了西方音乐教育思想的最新成果，必然能够在前辈的基础上开拓创新，与时俱进。

“人人音乐教育”理念和实践，正是顺应以人为本、构建和谐社会的历史进程。先哲所幻想的“乐行而志清，礼修而行成，耳目聪明，血气平和，移风易俗，天下皆宁，美善相乐”的境界，历史上第一次有可能在我们的时代实现。

为了实现“人人音乐教育”的理想，除了数字音乐教育这个必要条件外，关于音乐和音乐学习的一些基本观念，也必须有相应的改变。

在这方面，我们同样应该借助于中国传统音乐思想和智慧。

其中很重要的一个内容，就是禅学。

(未完待续)

(初稿写于 2007 年 6 月，本稿改于 2009 年 9 月)

COPYLEFT 作品

版权所有 · 自由传播