

伦敦大学教育学院 音乐教育学硕士课程初探

□ 郭 玮

2004年7月,笔者参加全国教育科学“十五”规划教育部重点课题——音乐教师培养与国际比较研究子课题:英国音乐教师培养现状调查研究,随同课题组到英国进行了为期一周的访问。此行访问了伦敦大学教育学院、剑桥大学、利兹大学等六所大学,重点了解英国音乐教育课程设置和音乐教师培养的其他相关情况。本文以伦敦大学教育学院音乐教育硕士课程为例,介绍英国的音乐教师教育课程。

伦敦大学教育学院建于1902年,是英国著名的综合性教育学院。学院设有艺术与人文学科,文化、语言和交流,课程、教学法和评估,早期儿童和小学教育,教育的基础与政策研究,终身教育与国际发展,心理学与人类发展等学系。每个学系又分有很多专业,例如艺术与人文学科包括音乐教育、公民教育、艺术设计与博物馆学和宗教教育专业。

伦敦大学教育学院音乐教育专业的研究与教学是国际公认的音乐教育研究中心。伦敦大学教育学院的音乐教育课程为音乐家、业余爱好者、课堂教师、乐器演奏教师和讲师提供机会,课程包括急需专业学习课程、音乐教育硕士课程、哲学硕士课程、哲学博士课程、教育博士课程等。这里我主要介绍的是音乐教育硕士课程(以2003—2004学年为例)。

一、课程目标和内容

伦敦大学教育学院音乐教育硕士课程的

目标是培养学生对当前音乐教育思想、研究和实践的理解。课程设置中安排的与音乐教育相关的音乐美学、音乐心理学和音乐社会学三个模块都集中于探索规律性的方法,因此学生可以获得一个比较开阔的视野,同时也能进行更深入的特殊研究。课程研究模块使用不同的方式解释不同的规律,论文则提供给学生在特殊方法的框架中去调查和完成小规模经验主义或理论研究的机会。

课程结束时,学生所具备的知识结构包括:

a. 应该能对他们自己的和他人的音乐能力和教育的能力、价值、实践和设想做出全面的批判性的判断;

b. 应该扩展他们对音乐中不同的、复杂的教与学的本质的理解;

c. 应该增加他们音乐教学、评估、评定技术的知识;

d. 应该发展他们对作为演奏者、作曲者和听众的小孩和稍大一点孩子的认识和理解;

e. 应该获得关于音乐在社会中、教育中、国际视野中的哲学的、社会学的、心理学的和政治观点的认识和理解;

f. 课程帮助许多学生确定了从事进一步研究的领域,并促进更多的人参与到音乐教育事业中来。

二、课程结构

为了取得教育学院的音乐教育硕士学位,

学生必须通过四个模块(音乐教育课程研究、音乐美学与音乐教育、音乐心理学与音乐教育、音乐社会学与音乐教育)的学习和考核以及一篇论文(18,000—20,000字),或者五个模块加上一篇报告(8,000—10,000字)的学习。每个模块20学分,论文40学分,报告20学分。硕士学位一共要取得120个学分,其中音乐美学模块是必修的,其他模块可以选修。对每一个学生来说选择模块的第一步是与课程导师见面,他将给你一些符合个人需要的建议。成功完成硕士课程80学分的学生,没有论文和报告,也可以获得教育硕士文凭。

学院的课程一般分为秋季和春季两个学期。音乐教育课程研究、音乐美学与音乐教育是秋季开课,音乐心理学与音乐教育、音乐社会学与音乐教育两个模块是春季的课程。

1. 音乐教育课程研究(可选修,20学分)

a. 目的

为了批判地研究音乐教育过去、现在的理论和实践。学生评定音乐应在自由的教育中,在不同的音乐课程模式的目标、阶段和过程中,评定音乐教师的职能应在课程执行、研究和发展中。音乐课程的安排依据当前教育和技术的改变而被研究。学生研究范围包括过去和现在课程行为和材料,课程发展阶段和课程评价的方法。

b. 目标

学生应该对以下论题有批判的意识和理解,并通过反思来发展自己的专业实践:

- 课程研究的技术;
- 音乐教育的改革;
- 音乐教育理论;
- 涉及教与学内容的课程模式;
- 音乐中的学生评估;
- 课程发展阶段;
- 音乐教育中的管理问题;
- 音乐课程中的新技术影响;
- 课程研究的风格。

c. 评估

一篇 4,000 字的论文

d. 课程内容

课程研究和音乐教育；
音乐教育编史；
音乐教育模式；
国际比较视野；
课程管理；
音乐教育评估；
专业音乐教育与普通音乐教育；
音乐技术与课程；
音乐教育课程发展；
模块讨论和学生陈述。

2. 音乐美学与音乐教育(必修, 20 学分)

a. 目的

目的是帮助学生反思音乐、音乐的体验和音乐教育的本质与价值。学生将考虑一些与哲学家、音乐家和音乐教育家著作相关的美学中的核心问题，注意 18、19 世纪的思想以及这些思想对当代美学理论的影响。包括音乐意义的哲学理论、音乐作为一种知识形态的当代观点、音乐作为一般交流的观点，以及美学教育的概念。

b. 目标

学生应该对以下论题有批判的意识和理解，并通过反思来发展自己的专业实践：

美学作为一种调查形态；
音乐形式主义、表现主义、所指理论；
苏珊·朗格的音乐理论；
选择一些音乐家陈述的美学观点；
艺术作为知识的理论；
艺术作为一种一般交流的观点；
审美教育的意义；
美学理论与音乐教育实践的关系。

c. 评估(一篇在 2 小时完成的文章)

d. 课程内容

美学介绍；
音乐美学中的形式主义和所指主义趋势；
苏珊·朗格的音乐美学；
教育评估和音乐美学；

音乐家与美学；

音乐作为体验；

音乐美学和认识论；

音乐、艺术和教育；

音乐美学与音乐教育；

模块讨论、陈述和考试准备。

3. 音乐心理学与音乐教育(选修, 20 学分)

a. 目的

批判地研究与音乐和音乐教育相关的心理学思想。音乐心理学关心在精神上人们如何组织和筛选音乐、我们如何学习音乐技能和概念，以及小孩如何发展音乐能力。这个模块探索影响音乐调查的不同的心理学的学校，包括以经验主义为基础的 20 世纪早期音乐美学；从 Seashore 到 Bentley 到 Wing 音乐能力测验的发展；完全形态心理学在音乐感知和分析中的理论影响；音乐人之心理学；最近出现的音乐社会心理学。

b. 目标

学生应该对于以下论题有批判的意识和理解，并通过反思来发展自己的专业实践：

从早期儿童到青春期儿童的音乐发展迹象；
音乐的“能力”理论和他们的测量；
音乐表演的本质；

音乐认知和感知的社会文化观；

为如何通过音乐培养孩子和年轻人提供理论和证据；

音乐心理学研究方法以及与音乐教育的关系。

c. 评估(一篇 4,000 字的文章)

d. 课程内容

音乐行为的个体发生；

儿童音乐发展；音乐的发展：特殊需要和特殊天才；

音乐的“能力”和他们的测量疑问；

音乐的表演；

音乐的同一体性；

音乐的发展与学系：英国的视角；

歌唱心理学与歌唱的发展；

模块复习和准备作业。

4. 音乐社会学和音乐教育(选修, 20 学分)

a. 目的

使学生意识到音乐的社会特征、音乐的产品和接触的社会组织, 以及音乐教育的社会功能和影响。我们将研究音乐的社会语境和音乐意义之间的内在关系, 音乐的价值和音乐能力的社会学解释的观点, 使用音乐的机会, 以及在不同社会环境中音乐教与学的方法差异。社会团体的再现, 包括阶级、种族划分、性别和年轻亚文化, 将依据其在音乐教育中扮演的角色而分别考虑在内。

b. 目标

学生应该对以下论题有批判的意识和理解, 并通过反思来发展自己的专业实践:

从社会学的角度认识音乐意义和价值;

传统音乐学研究非古典音乐方法的相关性;

在非古典音乐中学习实践;

通过教育界解释“什么可以作为音乐”;

流行音乐和世界音乐进入课堂的社会学含义;

与音乐和音乐教育相关的性别、种族划分、年轻和统一性观点;

与音乐和音乐教育相关的女性、性别和性特征;

音乐社会学研究方法以及与音乐教育的关系。

c. 评估(一篇 4,000 字的文章)

d. 课程内容

音乐社会学介绍;

音乐的意义、体验和教育: 社会学的视野;

音乐学, 意义和风格;

新教育社会学中的音乐;

流行音乐分析;

流行音乐家如何学习, 以及其对音乐教育的意义;

音乐教育社会学多元化与全球化;

亚文化、地位、种族与音乐教育;

性别、音乐与教育。

三、课程评估

四个模块的课程有两种评估方式: 测验与学术论文。

1. 测验

音乐美学与音乐教育模块采用的是测验。考试之前八个星期将题目告诉学生。考试时间为两小时, 这个模块不是正式的评估学业论文, 但是学生也要把学业论文作为模块的一个基本部分准备考试。

2. 学业论文

学生需要在下个学期的第一天递交他们的学业论文。所有论文在规定的时间内上交, 模块导师将阅读并依据适当的步骤给出详细地反馈指导, 包括一个有内部主考者和外部主考者共同给出的成绩, 这个成绩将被硕士考试委员会(每年 10 月召开)认可。学生将在 11 月得知文章的最后成绩。

a. 音乐心理学与音乐教育

学生需要完成一篇大约 4,000 字的作业, 字数要在文章的最后写明。

可从下面选择一个适合自己的内容进行写作:

讨论对你自己的时间或对一个表演者、一位(或两位)教师来说音乐文献心理学的一个潜在的特征;

依据音乐文献特殊心理学批评 2000 年英国国家音乐课程的一个方面;

在音乐心理学和教育的一个领域中提出一个批判性的观点以及文献的评价;

评论特殊时期或团体(例如一个学校或社团)音乐的发展文献的意义。

b. 音乐教育课程研究

学生需要完成一篇大约 4,000 字的作业, 选择论题如下:

讨论面对教师在评价一个学生的音乐成就时的问题和挑战, 详细说明那个年龄段和你所指音乐教育是什么类型;

提供一个 1990 年以前的课程批评分析,这对改变理解音乐教育课程内容、评估、教学方法是很重要的,你可以设计任何一个教育体系,讨论今天的课程设计师能从音乐教育的历史研究中学习到什么?

批判地分析任何一个国家音乐课程,集中于课程的价值、信仰和方法论;

批判地分析任何一个乐器考级的体系(例如皇家音乐学院联合委员会,Trinity 大学,或者市政厅系统),详细说明你所指的,集中于课程提纲中的价值、信仰和方法论;

批判地评论新音乐技术带给音乐教育的改变,包括考虑有利与不利的因素,也可以涉及一些教育的体系;

考虑与音乐教育相关的“专业的”与“普及的”职能,这些职能在哪些方面适合音乐教育?

c. 音乐社会学与音乐教育

学生需要完成一篇大约 4,000 字的作业,选择论题如下:

评价与音乐的意义理解相关的社会语境的程度,对音乐教育而言你争论的含义是什么?

集中一个特殊的国家或教育体系,讨论为什么至少在 20 世纪的最后 20 年流行音乐在课程之外的社会学原因,以及为什么当前对流行音乐的教育潜力有很大的兴趣?

流行音乐和古典音乐需要什么程度的截然不同的分析方法?你的讨论对音乐教育的意义是什么?

流行音乐和古典音乐在什么程度上预示不同的学习体系?你的讨论对音乐教育的意义是什么?

集中一个特殊的国家或团体考察教育体系,讨论世界音乐进入音乐教育的意义、问题和可能;

讨论学校课程中的教育学问题、音乐问题,包括流行音乐和世界音乐的可能性,作为你讨论的一部分要考虑到以下的相互关系:

①存在于音乐文化中,学校之外的教与学体系;②课堂环境中有效的教与学体系;

考虑种族影响哪个范围音乐的时间和风格,包括你的讨论与音乐教育的关系;

年轻亚文化的概念在什么程度上有助于音乐教育?

考虑性别在什么程度上影响音乐的实践,包括你的讨论与音乐教育的关系。

结 语

伦敦大学教育学院音乐教育硕士课程从课程目标、课程结构、课程设置、课程评估方面形成一个完整的体系,为我国音乐教育研究生教育和音乐教育学科建设提供了一些可借鉴的信息:

1. 课程设置包括音乐美学、课程研究、音乐心理学和音乐社会学四大模块,使学生可以从哲学、美学、社会学、心理学等角度研究其与音乐教育的关系。这些理论基础可以培养学生对音乐教育领域中存在的问题有较高的洞察力和更深的理解。

2. 每个模块在学生入学前就已经把课程时间、内容和计划罗列出来,使学生对整个课程模块所涉及的文献、知识有所了解,可以提前预习或选择自己感兴趣的内容进行更深层的研究。

3. 课程评估学业论文方式中,列出可供选择的论文方向和问题。这些问题本身就很新颖,很有趣,使学生可以更集中地突出自己研究的领域和方向,加强所学文献理论与历史、时间的关系,强调理论在实际操作中的作用。

郭 玮 星海音乐学院音乐教育系