

Research on the *Blueprint for Teaching and Learning in Music Grades PreK-12*

纽约《音乐教学蓝图 (从幼儿园至十二年级)》研究(下)

■ 资利萍

四、《蓝图》对中国音乐教育的启示

1. 在国家音乐课程标准之下，因地制宜制定本地区的音乐教学指导

纽约市教育局之所以可以自行设定一个独立适用于本城市的音乐教学标准和措施，这是由美国行政管理的分权和分散化以及经济和文化发展的不平衡，各阶层社会群体聚居差异，各地音乐教育条件差异等大的社会政治形态和历史传统而决定的。从微观体验层面来说，身处纽约一段时间，也能明显感受纽约与其他地区和城市的不同——纽约市齐聚了全美最优秀、最广泛的社会艺术资源。《蓝图》中着重强调了学校和社会文化机构的合作，社会文化机构的专职人员参与音乐课程的设计，其对学生艺术学习的期待和要求也很高。这给了我们一个启示，是否可以在“新课标”指引下，借鉴纽约市的做法，各省和地区根据各地文化背景、音乐资源及教育发展水平来制定当地的音乐教学指导。例如，

北京、上海等一线城市，其占有的社会资源和学生艺术素质必定不同于中西部地区，而中西部地区也有自己的特色和资源，具体到一堂课的具体教学就必然是不一样的，教师怎么教？对学生做何种水平的期待？为学生提供的学习机会是什么？一堂音乐课的标准是什么？各地区如何去建立相应的评价体制，等等。

2. 对社会文化艺术资源进行开发和利用

《蓝图》从头到尾都贯穿着与社会资源利用相关的一些关键词，如“文化艺术机构”、“教学艺术家”（纽约市专业音乐机构中一批专职服务中小学音乐教育的艺术家）、“社区”等。众所周知，在美国，制度保证了社会艺术机构要支持基础教育，但让人感受到的冲击却是那些隐形的，并不是用资金可以来度量的东西——每个人乃至整个社会生态对未来一代的倾力关注，无论是政府官员还是普通民众。当看到纽约市政府的高层常常去视察学校艺术课堂的新闻报道，看到无数个用社会捐赠来运营的非营利艺

术教育机构如何支持孩子免费学习音乐,看到一个家长提着一只朴素的、里面是大大小小的打击乐器的塑料袋捐赠给当地的小学时,会感觉到这个社会处处闪现对音乐教育的关切与支持。在纽约的林肯中心、卡耐基艺术中心、纽约大都会艺术博物馆等众多的艺术机构,都有针对基础艺术教育的专项实施计划。那些平时活跃于世界顶级音乐舞台的艺术家,他们或蹲在地上给一个三岁的幼儿摆弄小提琴;或耐心倾听一个初中生讲解他所创作的音乐片段并亲自用大提琴来试音——这些场景在纽约司空见惯,无论是艺术家还是教学艺术家,他们的行为举止和眼神告诉我们,这些计划的实施已经超越了制度的刚性约束而成为一种柔性的习惯——每个艺术机构的内部机制运转着对教育支持的人文精神,每一个艺术家自觉认为关注基础教育,为孩子们服务和每天的排练一样是一种理所当然、引以为豪的文化心理积淀,这让我真正明白一个城市的教育资源是如何切实地落在每个学校和每个普通学生身上的。

3. 如何处理综合和分科

在我国,“课改”提出的课程综合理念在各学科课程标准里面得到体现,由于对新事物的接受不可避免会产生一个曲折的过程,我们的音乐课曾经走过一段比较尴尬的“为综合而综合”的“大拼盘”现象。随着“新课标”颁布和新一轮教师培训的展开,这样的问题得到很大的解决。但关于综合和分科在理念上和实践中的边界如何区分、兼容,是作为一个研究型音乐教师值得关注的课题。

在研读《指南》时,可以感觉到综合理念的无所不在。如《蓝图》对音乐与艺术学科之间的综合以及音乐与艺术领域之外的知识融合都做了很高的要求,在音乐学习的五个组成部分还将“建立联系”作为其重要的一个组成分支,体现美国对课程包含互相支持,建立各行各业触类旁通的广域联系要求(这种观念影响着美国创新思维的产生,很多创意就是在看似不相干的边界互通中得到爆发),也是美国文化的开放性、广域性和多元性的体现。对综合的强调不仅在音乐《蓝图》中明确体现,在《戏剧分

册》《舞蹈分册》《视觉艺术分册》的指南中都得到强调。但是,尽管都强调综合,但学校课程实施是分科教学,没有综合艺术班级授课样态,艺术教师都是沿袭着学科分界专业化的方法论,遵循学科本位。在小学阶段,纽约市政府并不要求每个小学都配齐舞蹈、戏剧、美术、音乐四个分科的专业教师,但至少会有一个专业的音乐教师和美术教师来承担这两门的分科教学以达到纽约市教育局对艺术课程实施的要求。到了初中,分科教学更趋明显,且带有专业性教学的性质,以纽约市皇后区 J.H.S157 学校为例,艺术类课程的设置以才能班(talent)的形式展开,才能班是根据学生自愿在视觉艺术课、戏剧课、合唱课、器乐课等课目中做选择。例如,一个学生如选择了合唱,他在本学年就要接受每周三次较为专业的合唱训练,这些课程与小学时期统一开设的以培养兴趣为主,但关注基本知识学习的音乐课慢慢拉开了差距,更倾向于专业化。

4. 音乐教学必须强调学科性,知识传授是基础

学科分科势必带来对学科性的强调,所以在《蓝图》的思想理念和教学建议中,以音乐为本,强调音乐知识贯穿始终。

第一,从《蓝图》所规定的五个部分来看,音乐创造是排在第一位的。而《蓝图》对音乐创造的解释是:“通过体验、复制、探索和创作音乐,学生建立富有表现力的技术性技巧。发展学生的艺术技巧和他们独一无二的音乐见解。体验音乐在沟通上的力量。学生知道音乐作为一种世界性的通用语言,是每一种文化传承下来的表达方式。”^①并且在《蓝图》的第九部分“蓝图使用指导”中,专门用一段文字解释音乐创造是起点,能够使人感受到对音乐学科性质和知识的强调:“每一个年级阶段都是以音乐创造为起点的,包括学生用身体来制造音乐的所有活动,音乐创造是其他四个部分(音乐读写能力、建立联系、社区和文化资源,职业与终身学习)的根源,而这四个部分反过来促进了音乐创造。”^②

第二,从教学全景模式这个体现教学实践的角度来看,《蓝图》确立以作品或者曲目为核心的教学

模板。教师选择一个作品，这个作品能开发出围绕五个组成部分的诸多教学知识点传授（乐理和相关音乐文化知识）、音乐操作的基本技能，还有学生音乐认知、思维、音乐审美和音乐评论等。作为一个有创造力的音乐教师，音乐意义的挖掘和教育意义的衍生都要来自学科本身内在支柱——音乐作品。

第三，从当今《蓝图》思想指导下的教学一线来看，教师们在传授音乐知识时，是极其精准的，即便是小学课堂，也不会降低知识的难度或减少知识讲授。以笔者调研的 P.S 220 学校为例，音乐教师汤姆（Tom）一丝不苟地教三年级的学生认识音符，毫无创新手法地直接讲授这个音符的唱名，唱几拍，让学生识记。每节课要进行识谱练习，通常在吹竖笛之前把曲谱用音名识读出来，逐条念下去，再逐条用竖笛吹奏出来。整节课没有音乐知识点或者音乐体验之外的话，也并没有看到学生们觉得很难，或者露出厌烦的表情。

第四，美国的中小学音乐教育的器乐化教学也充分体现了其音乐教育的学科性，美国公立学校通常在小学三年级开始学习竖笛，还有课后班（after school）教学生小提琴、吉他等。初中阶段音乐课细化为乐队课和合唱课，与视觉艺术、戏剧等共同分配才艺班的课时。乐器的学习不再是小学阶段的兴趣培养，而是要求在学年末能组成乐队登台演出的比较专业的教学。关于美国的器乐教学，哥伦比亚大学音乐教育博士生，且具有小学音乐教学背景的刘养玮女士认为，美国中小学的器乐化可以说是一个传统，大家都认为学习音乐就是要学乐器，这是教师或者家长的共同诉求。

5. 传统教学和创新教学两不误

面对课程改革，素以创新著称的美国是否也在不断颠覆传统？首先我们来看《蓝图》的阐述：“现在的艺术课程已经发展为两种课程模式：分科模式和建构模式。分科课程为所学的内容制定了目标，建构课程为学习者——什么是他们所必须知道的、他们应该拥有什么技能技巧来规定目标。新的《蓝图》包括两种方式，为不同的情况提供清晰和严谨的评

估方式。《蓝图》的这种包容性可以使教师根据自己的情况和学生的情况来选择最适合的教学方式和教学内容。”^③这种阐述让人不得不佩服纽约的音乐教学，既有创新又有对传统的继承和坚守。例如，音乐课上的唱歌部分，学生看着画板上老师抄写的歌词唱歌（一个类似于写生用的大画架，美国小学不用黑板），让我恍如回到 20 世纪 70 年代上音乐课时黑板贴着用“大字报”抄写的歌词学习唱歌时的场景。汤姆的音乐课上，孩子们视唱时只是念出每个音符的音名，不需要唱出唱名，遇到休止符时直接说“rest”（跟着节拍的速度）——这多少会让我有点儿失望。但是当我连续“跟课”跟到初中，我才发现原来正是这些传统的、朴实的课堂抓住了音乐知识传授的本质。学生升到初中，由于音乐的基础乐理知识都已经掌握，该解决的基本知识点在小学几乎都解决了，初中的音乐教师可以直接给学生上器乐课或者声乐课，对音乐有继续学习意向的学生就水到渠成地加入乐队或合唱才能班，而对其他艺术类课程更感兴趣的学生可以选择别的艺术课程，但在小学积累下来的音乐的和听赏积累会使他们将音乐作为未来生活质量的一个指标——当我们在林肯艺术中心、卡耐基音乐厅、大都会艺术博物馆看到川流不息的市民时，才能体会到纽约基础阶段的艺术教育是如何给民众的艺术人生打下基础的，也能看到艺术机构的生存方式，以及艺术文明的传承是如何与基础阶段的艺术教育有机联系着的，还可以体会到美国人的生活以及文明程度的提高，是如何同他们从小享受到的优质艺术教育密切相关的。^M

注 释

① NYC Department of education. *Blueprint For Teaching and Learning in Music Grades PreK-12*, p10.

② 同注①，第 14 页。

③ 同注①，第 9 页。

附言：本文为教育部人文社科课题“道德和政治双重规训下的中国音乐教育功利性特质研究”（12YJA880174）的阶段性成果。