

视野

论《菲伯尔钢琴基础教程》的儿童钢琴教育理念

——以儿童人类学研究为视角

乔馨 杨洋

儿童人类学(Anthropology of Children)也称为“童年人类学”(Anthropology of Childhoods),最早源于心理人类学与文化人类学等交叉学科,是人类学的一门新兴分支领域。儿童人类学的儿童观体现了对儿童这一特殊群体研究方面的一些基本主张,对分析当今儿童教育问题很有意义。

《菲伯尔钢琴基础教程》是由美国著名儿童心理学家、钢琴教育家兰德尔·菲伯尔所编写,秉承着“发展孩子的音乐情商与音乐智商”这一教学理念,达到“音由心生,乐从乐起”的教学目标。本文试图透过儿童人类学的视角,通过对《菲伯尔钢琴基础教程》的人类学相关学理阐述与分析,反思当代中国儿童钢琴教育的发展方向。

一、儿童钢琴教育的“本位视角”

儿童人类学研究认为,儿童乃文化之构建,在研究儿童过程中应将其视为主体,倾听他们的声音,并分析具体文化环境下儿童文化习得。^①根据解释人类学家格尔兹观点,在对文化的理解上,个体不能经历他人的经历和复制他人的精神世界,而只能通过理解他人在阐释现实所使用的符号或概念去理解他人。^②人类学坚持“文化持有者的内部眼界”从儿童本位的视角来分析问题、解决问题。所谓“本位视角”即“儿童本位”,是一种以儿童为中心,其他人或事物必须站在儿童的立场上服务于儿童的认知观。

《菲伯尔钢琴基础教程》中充分体现着“儿童本位”这一教育理念,并经由游戏化、即兴性和选择性三种方式展现出来。

游戏对儿童而言是一个有主体意义的事件,儿童在游戏中主动学习有关社会文化习俗和生活技能。游戏化作为儿童文化的基本特征之一,是儿童认知世界、群伴交往、社会建构的重要手段。《菲伯尔钢琴基础教程》始终贯穿着儿童游戏化教育理念,让孩子在无拘无束的游戏情境中自然习得学习知识,培养学生成为快乐的琴童。如4、5岁孩子在认知指法时,总是出现左右手混淆不清的学习困难,教师可准备10个颜色鲜艳的动物手偶,分别戴在学生的10个手指上,与孩子做各种方式的游戏,然后随意说出某一手指请学生将戒指摘下来。在师生做游戏互动的过程中,学生很轻松地掌握了左右手各个手指的指法标识。此外,《菲伯尔钢琴基础教程》中还为孩子设计诸多有趣的游戏环节来学习乐理知识,例如“动动脑”、“试试看”等游戏环节,教师可自行设计把不同生活情境与社会文化内容融入游戏情境之中,与孩子玩耍互动中学习知识、认知世界。

儿童人类学中的即兴性,是指儿童作为文化参与者在各种活动中具有探求未知、追求新知的无限创作潜力。很多儿歌都是儿童自己即兴创作而成的,这种音乐能力是一种相对本能的和无意识过程。“音乐早已存在于人们身体当中,只是需要特殊的条件将其引发出来。”^③即兴性这一教学主旨始终贯穿于《菲伯尔钢琴基础教程》之中,让孩子在音乐的世界里不停地探索、冒险、幻想和发现。如老师根据所学知识启发学生在任意一个五指手位范围内创编乐曲。以C五指手位为例,学生在这个范围内可运用自己熟知的音型、节奏、旋律模式和表达倾向,随意创编节奏模式和旋律走向,但终止时一定要结束在主音C上。同时,教师在低音区依据学生的即兴创编素材配以伴奏。正是通过这种即兴性教学方式,使孩子们不再受成人用“正确标准”方式对音乐创作予以指导的干扰,可以下意识地创造出他们自己心中最美的音乐,并用他们自己的音乐反映出对他们周围自然和文化世界的感知,潜移默化中培养孩子的创造能力。

选择性体现着儿童本位性原则。儿童人类学中儿童作为文化主体,理应在文化选择中担任选择主体,理应根据自己的需要、兴趣和发展要求来支配自己的行动,真正做自己的主人。《菲伯尔钢琴基础教程》在乐曲内容方面为儿童提

供充分的选择机会和选择权利。菲伯尔说：“我们在挑选练习段落时，不再以技巧训练为标准，而是以孩子们是否喜欢弹奏为标准。所以在此套教材的乐曲选择上，只要孩子不喜欢我们就坚决放弃。尽管有些乐曲的确对技巧的训练有帮助，但我坚持认为，和让孩子们快乐地接受弹奏相比，那些技巧并没有那么重要。”⁽⁴⁾另外，在乐曲风格范围方面，《菲伯尔钢琴基础教程》除了选择一些经典曲目外，还将练习的范围扩展到具有现代音乐风格特点的曲目范围，使儿童在练习时有了更多的选择余地，可以快乐地选择和练习自己喜欢的乐曲。

二、儿童钢琴教育中的“文化并置”

“文化并置”教育视角早在 20 世纪 60 年代就已经在世界儿童音乐教育实践中受到重视并付诸实施，并取得一定的教学成果。“文化并置”的教育视角关注边缘文化与中心文化、他者文化与自我

文化、传统文化与现代文化等文化经验进行并置对待，体现着一种去除中心主义的多元文化教育理念。1966 年密执安大学举办师范教育国际专家研讨会上，音乐教育家马尔姆认为：“音乐不是一种国际的语言，对世界音乐总的观察涉及大量合乎逻辑但体系不同的音乐，它们互不相同，与人们更为熟悉的西方音乐体系也很不一样……”。“我们应为学生提供全面的非西方音乐的听觉经验，提供一种能向西方学生谈及非西方音乐概念的词汇，逐渐向他们灌输一种音乐适应性，从而允许他们按照自身词汇的逻辑与美去倾听和喜爱每一种世界音乐。”⁽⁵⁾

《菲伯尔钢琴基础教程》充分体现着“文化并置”的教育教学理念，它将鼓励启发学生理解和包容音乐文化的多样性，并在此基础上拓宽文化视野。以《菲伯尔钢琴基础教程》1—5 级课程和乐理中的曲目为例，整理不同音乐文化特质的曲目在教程中的文化构成情况如下：

分类	数量（首）	曲目
经典	9	“伦敦交响曲”主题（海顿） 给巴赫孩子们的小步舞曲（巴赫） 著名的勃拉姆斯摇篮曲（勃拉姆斯） 欢乐颂（贝多芬） 春（维瓦尔迪） “自新大陆”交响曲主题（德沃夏克） 土耳其进行曲（贝多芬） 晨曲（格里格） 爱之梦（李斯特）
传统	11	嗨，嗨，快看我！ 扬基歌 我的奶奶 我爱唱歌 轻轻划 俄罗斯水兵舞 我的小马 陀螺之歌 当鼓号乐队进场 漫步海湾 将军进行曲

分类	数量(首)	曲目
现代	10	寂寞的水手布鲁斯(布鲁斯) 野猫摇摆舞(摇摆) 给巴赫先生的爵士曲(流行) 酷走低音(摇摆) 布吉乌吉(爵士) 爵士风景(爵士) 海盗聚会(摇摆) 跳跃的爵士猫(爵士) 南瓜布吉舞(爵士) 慢进和弦布鲁斯(布鲁斯)
民族	14	快板(意大利) 归来(德国) 海湾野餐(德国) 雪人圆舞曲(德国) 法国民歌(法国) 假日雪橇(美国) 金丝雀(印度) 白桦林好地方(加拿大) 马拉加舞曲(西班牙) 斯拉夫进行曲(俄罗斯) 斯卡布罗集市(英国) 缆车(德国) 元宵节(中国) 绿袖子(英国)

从图表中可以看出,《菲伯尔钢琴基础教程》中大体可分为经典、传统、现代、民族四个部分的音乐内容。其中经典类9首,分别来自世界著名作曲家创作的几百年来脍炙人口的经典旋律,引领孩子们领略经典音乐的魅力;传统类11首,属于民间口头传唱的传统乐曲,在悠远的旋律中体会古老的音乐意蕴;现代类10首,汇集现代音乐特殊的调式、节奏与语汇,彰显其音乐风格的独特魅力;民族类14首,包括各个国家具有民族文化特色的音乐旋律,代表着不同民族音乐文化的风格表述。这些音乐内容基本涵盖不同音乐类别和不同风格表现,反映着不同民族不同文化背景中的音乐。由此可见,《菲伯尔钢琴基础教程》曲目选择范围较宽泛,虽然其中绝大部分曲目都被菲伯尔赋予新的改编,还有部分传统音乐被添加新词,但乐曲中包含的音乐风格特色仍然清晰可辨。教师在教学中,针对不同类型的音乐进行启发性教学,使孩子们不仅掌握音乐知识与演奏技巧,更重要

的是了解更多“他者”音乐文化,建立起多元音乐文化的开阔视野。

《菲伯尔钢琴基础教程》中的“文化并置”教育视角开启一种多元文化音乐的教学模式,对儿童早期音乐教育会产生深远影响,并获得多方面的实在益处。首先,成为一种体验音乐文化和增加音乐表现与文化认知的重要手段。其次,儿童开始认识到西方经典音乐并不单是音乐文化中的唯一种类,世界上还有许多地区、民族和风格的音乐同它一样优秀,同它一样充满音乐魅力。再次,儿童通过感知、了解和掌握不同音乐文化作品中的不同语汇表述不同节奏特点、不同风格特征等,在头脑中建立起构造乐音的逻辑方式,进而进行音乐创作。最后,通过学习世界范围内的各类音乐文化,儿童能够培养出较强的音乐文化适应性,也能够欣赏各类不同风格的音乐文化,提高学习不同音乐文化的能力,真正成为具有“多重乐感”的音乐人。

三、儿童钢琴教育的“连续性”

“连续性”一词的涵义是相对于“非连续性”而言的。研究表明,由于学校教育在文化上倡导主流文化的价值体系,造成教师与少数民族学生间在互动、语言和认知方式方面出现错位,引发学生在家庭和社区中所习得的被认为恰当的行为与学校教师的期望之间的非连续性,导致少数民族学生在校期间里很容易出现学业失败甚至辍学的现象。因此如何实现学校教育中的“连续性”,俨然成为人类学家关注的热点问题。

儿童钢琴教育是一种文化现象,更是一种行走在成人文化与儿童文化之间的跨文化理解的过程。通常,成人文化主宰替代儿童文化是目前儿童钢琴教育中的主要问题,即成人根据自己的文化标准作为判断儿童文化的准绳,用自己的文化交往和认知方式作为指导儿童的重要依据。教育中的成人文化中心主义直接阻碍了对儿童文化的理解,造成教师与儿童间互动、理解、沟通等方面的错位,从而引发儿童原本在特定境遇中本质地凝结而成的文化生成特性与教师教学思维模式的“不连续性”,造成儿童钢琴学习中的诸多困难。

《菲伯尔钢琴基础教程》基于儿童的生理、心理特点,关照儿童特定发展阶段所形成的内在需要及表现形式的文化差异,在钢琴教学实践中履行着互动、言语、认知等方面的“连续性”教育原则。

《菲伯尔钢琴基础教程》在施教过程中提倡儿童实际且具体的生活情境纳入到教学互动中来,使其通过儿童实际生活化教学过程真正实现儿童教育的“连续性”。《菲伯尔钢琴基础教程》中大部分曲目都给儿童营造出符合于其文化特质的具体生活情境,一方面启发儿童通过自由想象去主动表现音乐,表达情感,另一方面贴近儿童生活经验从而增强学习的趣味性,很好地促进教学互动性。在乐曲《小雨小雨,快停下》中,生动描绘下雨这样一个儿童印象深刻的生活化场景,乐曲通过时值长短的不同变化,描绘一场由疏到密、由缓到急的雨景。在曲子的后半部分,音量由强至弱,表情记号也从 f 到 mf 再到 p,似乎预示着小雨渐渐停止。儿童通过生活经验的观察与充分想象,很容

易感受到乐曲中音乐语言的表达意图和表达方式,在感受不断变换的音乐色彩中,自然而然地掌握手指控制技巧和力度变化。为了配合儿童运用日常生活场景呈现音乐语言的能力,《菲伯尔钢琴基础教程》在排版上充分考虑到儿童审美风格,在每一首乐曲旁都附有颜色鲜艳、形象生动的彩色插图,比如各种可爱的小动物、变幻多端的自然现象、神秘莫测的民间传说等。这些趣味横生的插图,能让儿童更感性、更直观地认知与自身密切相关的日常事物与音乐内容,并且体会二者之间的密切联系。

在言语的表达方面,《菲伯尔钢琴基础教程》中经常使用贴近儿童化的表述方式,运用一些生动形象,栩栩如生的比喻来讲解复杂难懂的乐理知识和技巧问题。比如,在学习四分音符的基础节奏知识时,书中提示“音乐就像人的身体一样,需要有稳定的‘心跳’。节拍可以分为慢速、中速和快速,但进度需要始终保持稳定。”教师可让儿童用手指按压手腕来感受脉搏跳动的稳定如一,体会节拍的平均律动感。又如,乐曲《小野马》的弹奏提示中问到:“跳音的地方像不像嗒嗒的马蹄声?连奏的地方像不像马儿在翻越一座座山丘?乐曲的结尾像不像马儿消失在夜色之中?”同时配上小野马的插图以及十分应景的歌词,唤起儿童头脑中勾画出一幅“音乐图画”,激发儿童理解音乐语言、表达音乐情感的能力。相对于以往艰涩难懂的知识讲解式教学方式,这种以儿童易于理解的形象化表述方法更加省时省效。

儿童的认知能力是有规律的由简单到复杂、由低级到高级逐渐发展的,获取知识的方式与成人有着本质区别。教育中如何理解儿童认识问题、解决问题的能力?如何避免儿童学习中的“不连续性”所引发的“习得无助”?如何更好地推动儿童认知水平的提升?这些问题的解决需要教育中以儿童为中心,教学设计尽可能准确地适应儿童的认知水平。《菲伯尔钢琴基础教程》中基于儿童教育心理学的相关理论,将模式认知作为钢琴教学的重要手段。“所谓模式,是指在各类现象中可被发现的具有预见性的序列,它反映的是客观事物和现象之间反复出现的、稳定的本质的关系。而模式认知则是对事物的具有抽象性、隐蔽性的规律特征的认知。”^⑥儿童的模式认知能力在3—6岁是高

峰期,这种能力不仅有助于儿童发现、探索音乐中独特的知识结构以及音高、时值和节奏等音乐元素的相互联系,更有助于儿童获得清晰的音乐经验,为其以后学习相关音乐知识夯实基础,并促进对于其他学科的掌握和运用。《菲伯尔钢琴基础教程》从视觉、听觉和动觉三方面完整构建了儿童模式认知的音乐发展系统。首先,视觉式认知是通过眼睛观察进行学习的一种模式。例如,《菲伯尔钢琴基础教程》中第一级的前半部分完全没有使用小节线、五线谱和拍号,而是打破以往从认识音符入手的传统教学模式,通过“无线谱”到五线谱的逐步过渡,对音乐的基本构造进行深入了解。这种视觉上先借助有关高低、长短的符号了解音乐基础的概念,比直接学习五线谱要容易很多。其次,《菲伯尔钢琴基础教程》从第一级开始就设置大量听觉式模式认知的内容,包括节奏、节拍、旋律、音程、和弦、调式调性等。进而根据所学内容进行应用和实践。比如,乐曲《飞舞的叶子》听觉训练中,教师首先弹奏伴奏音乐,使学生仔细倾听和感受音乐中旋转的律动,然后以右手任意顺序弹奏A五指音阶里的音,之后逐渐加快速度弹奏,并在结尾时与教师的伴奏音乐一起渐慢并逐渐消失。听觉式模式认知在有效提高儿童听辨能力基础上,也获得丰富的审美体验,从而进一步激发儿童的即兴创作。再次,动觉式认知是利用儿童的身体去感知、了解事物的模式。《菲伯尔钢琴基础教程》利用儿童天性好动的特点,将身体动作感知活动,纳入到音乐教学环境中。比如,教师在讲解音符时值时,巧妙地将四分音符比作走路,八分音符比作跑步,指导学生用脚部有规则地抬落动作去感受两种不同时值的运动区别。又如,讲解四分之三拍节时,教师会引导学生随着拍子的音乐翩翩起舞,感受拍节中特有的舞蹈节奏,从而培养一种身体内在的节奏律动感。

结 语

钢琴教育热潮在中国大地上的出现如泥石流般迅猛,钢琴启蒙教材的选用和分析也成为学术界的热点问题之一。一直以来,“拜耳”、“汤普森”、“车尔尼”等几本教材始终是国内最主流的钢琴启蒙教材,虽然其本身教材有着一定的经典性、实用

性,但某种程度上缺少与时俱进的教学内容、教学手段及教学理念,严重阻碍我国钢琴启蒙教育的发展。教育人类学家斯平德勒认为,以主流文化为重点的学校,需要注重非主流群体的传统文化,把他们的传统文化价值纳入现代主流教育体系当中,才能避免产生跨文化之间的不适应,也才能达到预期的教育效果,实现事实上的教育平等。(7)《菲伯尔钢琴基础教程》在中国的问世,不仅为我们提供一套“快乐学琴”的综合性音乐教材,而且更重要的是依据儿童人类学“主位视角”、“文化并置”和“连续性”的儿童观,为儿童钢琴启蒙教育提供一个崭新、多元的文化视角。在我国素质教育成为教育改革主旋律的今天,启蒙教育的内涵和外延也不断得到丰富和拓展,呈现多元化趋势。它不仅仅只是意味着拥有娴熟的技能,而更重要的是培育聪明智慧、开阔胸襟、提升人格的重要文化手段。“他山之石可以攻玉”,《菲伯尔钢琴基础教程》为我国钢琴启蒙教育带来新的启示,启发音乐教育工作者编创出符合本土特色的多元音乐教材的同时,也进一步推动我国音乐教育理念的革新。

[基金项目:吉林省社会科学基金项目《吉林省钢琴艺术教育的历史与现状调查研究》(2014B54)]

注释:

(1)涂元玲:《儿童人类学的儿童观及启示》,《湖南师范大学教育科学学报》2015年第9期。

(2)[美]吉尔兹:《地方性知识——阐释人类学论文集》,王海龙等译,中央编译出版社,2004年版,第3页。

(3)[英]约翰·布莱金:《人的音乐性》,马英珺译,人民音乐出版社,2009年版,第17页。

(4)张洁:《发展音乐的情商与智商——访钢琴教育家兰德尔·菲伯尔》,《钢琴艺术》2013年第3期。

(5)洛秦:《音乐人类学的理论与方法导论》,上海音乐出版社,2011年版,第317页。

(6)黄瑾:《学前儿童模式认知的发展与教育活动设计》,《幼儿教育》2012年第7期。

(7)Spindler, G., *Education and Culture*, New York, 1976, P.232.

(作者单位:东北师范大学音乐学院;
长春师范大学教育科学学院)
(责任编辑:张涛)