

音乐儿童教育指南

Yin Yue
Er Tong Jiao Yu Zhi Nan
Zhi Nan

音乐儿童教育指南

(京)新登字 097 号

音乐儿童教育指南

华 乐等 编著

中国广播电视出版社出版发行

(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码 100866)

武汉市勘测设计研究院地图制印厂印刷

各地新华书店经销

*

850×1168 毫米 大 32 开 10.5 印张 240 千字

1993 年 5 月第 1 版 1993 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—10000 册 定价:12.00 元

ISBN7—5043—2529—5/J·241

华 乐 等编著

Yin Yue
Er Tong
Jiao Yu Zhi Nan

关于本书的几句话

——代前言

本书献给那些有志于将自己的孩子培养成音乐家及有音乐才能者的父母们；献给那些从事儿童音乐教学的教师们；献给千千万万个正在课堂或课余学习音乐的孩子们；献给一切喜爱音乐的人们。

这是一本“指南”，一本系统介绍音乐儿童教育方法及有关知识的书，旨在为广大家长和教师，提供一把培养孩子成才的钥匙。它既浅显易懂，又非常有效、实用、准确，因为它的作者既有相当的音乐儿童教学经验，又有丰富的舞台演奏阅历。更为难能可贵的是，本书开篇《音乐原理及音乐儿童才能测试》一章，对如何测试儿童的音律音程、节奏节拍、音色、力度等音乐感觉提供了一套系统具体的方法，有助于家长及教师测定儿童是否具有音乐才能；而《易乐经纬》一章，独树一帜地探讨了音乐与我国古代《易经》之间的神奇对应关系，体现了作者相当高深的音乐理论研究水平。

书中涉及的问题，都是您的孩子（学生）在学习音乐过程中遇到的，是您百思而不得解的，将对您的孩子（学生）的升学及考试具有非同寻常的指导意义。

我国每年有数百万儿童学习声乐及各种乐器的演奏；有近万

名教师在专业学校及社会上各种辅导班对他们进行教学，但，象本书这样的教材，这是第一本。

夜幕降临，当您骑着自行车带着您的孩子驶向某个辅导班的时候，当您端坐琴前，为您的孩子（学生）示范某首乐曲的演奏时，本书会使你更加从容、自信。

如果您对此将信将疑，不妨翻开书，细细读一遍。

相信您会改变看法。

是为代前言。

编 者

1992年12月于北京

目 录

第一章 音乐原理及音乐儿童才能测定

1. 什么是音乐? (1)
2. 什么是音乐才能? (4)
3. 音乐才能测定的内容有哪些? (4)
4. 音乐才能测定的工具有哪些? (5)
5. 什么是音律? (5)
6. 什么是音程? (7)
7. 怎样测定儿童的音律音程感? (12)
8. 什么是音阶? (18)
9. 什么是音符? (21)
10. 什么是节奏、节拍? (26)
11. 怎样测定儿童节奏、节拍感? (28)
12. 什么是音色? (34)
13. 怎样测定儿童的音色明暗感? (35)
14. 什么是力度? (36)
15. 怎样测定儿童的力度强弱感? (37)
16. 什么是旋律? (38)
17. 什么是和声、和弦? (40)

18. 怎样测定儿童的音乐和弦感?	(42)
19. 什么是复调、对位?	(43)
20. 怎样测定儿童的音乐复调感?	(44)
21. 什么是配器、织体?	(44)
22. 什么是音乐之美?	(45)
23. 怎样测定儿童的音乐想象能力?	(48)
24. 怎样测定儿童的音乐情感能力?	(49)
25. 怎样为不同年龄儿童的音乐才能测定分段?	(50)
26. 怎样判断音乐才能测定的结果?	(50)

第二章 音乐儿童

1. 什么是音乐儿童?	(53)
2. 什么是音乐儿童学?	(53)
3. 音乐儿童学是属于什么性质的科学?	(54)
4. 音乐儿童学的方法是什么?	(55)
5. 与音乐儿童学有关的其它方面是什么?	(56)

第三章 音乐儿童父母

1. 父母应当怎样看待孩子学习音乐?	(57)
2. 父母应当怎样设计音乐儿童的未来?	(59)
3. 音乐儿童父母应当具有哪些方面的知识和素养? ...	(60)

第四章 音乐儿童教师

1. 我国音乐儿童教师的人才结构是怎样的?	(61)
-----------------------------	------

2. 怎样的音乐儿童教师才是合格的? (61)
3. 怎样的音乐儿童教师才是理想的? (62)

第五章 音乐儿童的乐器

1. 为什么要在音乐教师的指导下去购置乐器? (63)
2. 怎样为乐器分类? (63)
3. 怎样把握乐器的艺术特性? (64)
4. 儿童学习什么乐器比较合适? (64)
5. 如何购置那些需要根据儿童身体发育而不断更换型号的乐器? (66)
6. 应当如何调试新买来的乐器? 应当购置哪些有关的乐器配件? (67)
7. 怎样观察鉴别儿童的手? (68)

第六章 音乐儿童的教材

1. 为什么要在教师的指导下去搜购教材? (71)
2. 音乐演奏的辅助性教材有什么作用? (72)
3. 让孩子自己动手抄写一些必要的教材有什么好处?
..... (73)
4. 怎样翻译、认读教材中的外文音乐术语? (74)
5. 怎样视奏教材? (75)
6. 背奏教材的方法与好处是什么? (75)

第七章 音乐儿童上课

1. 为什么要确立音乐教师的主导作用? (77)
2. 上课前的准备工作有哪些? (78)
3. 怎样在课堂上恰当地使用小型录音机? (78)
4. 怎样理解教师在课堂中的手势? (79)
5. 家长怎样配合教师在课堂中对儿童的表扬与批评?
..... (80)
6. 家长如何与教师协商在课堂教学中适当引进奖励机制?
..... (80)
7. 怎样认识教师授课时间的长短问题? (82)

第八章 音乐儿童练琴

1. 怎样合理安排孩子练琴的时间? (83)
2. 怎样变换调整孩子练琴的姿势? (84)
3. 怎样在练琴中运用“得心应手”的原则? (85)
4. 什么是“分练”与“合练”? (86)
5. 怎样分析教材的音乐音响结构? (87)
6. 怎样进行富有音乐表情的综合性练习? (88)
7. 怎样安排儿童节假日的练琴时间? (89)
8. 练琴的“诀窍”是什么? (90)
9. 没有乐器时怎样练琴? (94)
10. 做梦练琴有什么意义? (95)

第九章 音乐儿童考试

1. 应当怎样对待我国当前的“考级”制度? (97)
2. 如何报考我国的音乐院校以及其它院校的音乐系科? ...
..... (98)
3. 如何报考我国的各类文艺团体? (100)
4. 报考前应有怎样的精神准备和物质准备? (100)
5. 怎样报考国外音乐院校? (101)

第十章 音乐儿童比赛

1. 少儿国际国内音乐比赛的种类有哪些? (103)
2. 比赛的伴奏问题怎样解决? (104)
3. 怎样进行“舞台风度”——“台风”的训练? (105)
4. 怎样使孩子全身心地投入比赛的音乐演奏之中?
..... (106)
5. 怎样认识音乐儿童比赛中的竞争问题? (107)

第十一章 音乐儿童重奏(室内乐)

1. 音乐儿童为什么要参加“重奏”(室内乐)活动? ... (109)
2. 怎样参加二重奏活动? (110)
3. 怎样参加三重奏活动? (111)
4. 怎样建立儿童四重奏演奏团? (112)
5. 儿童重奏团的活动方式是怎样的? (113)

第十二章 儿童独奏音乐会

1. 音乐儿童为什么要举办独奏音乐会? (115)
2. 具备什么条件时可以为儿童举办独奏音乐会? ... (116)
3. 怎样选定儿童独奏音乐会的曲目? (116)
4. 怎样举办儿童的综合音乐演奏会? (118)
5. 怎样邀请“知音”来参加儿童的音乐会? (119)
6. 怎样掌握儿童参加音乐会演出的次数? (120)

第十三章 易乐经纬——神奇的对应

1. 乐与易之间的总体关系是什么? (121)
2. 先哲是怎样论述阴阳与音乐的关系的? (122)
3. 怎样对《周易》象数观略? (123)
4. 卦爻的阴阳结构与称谓是怎样的? (123)
5. 律吕的阴阳结构与称谓是什么? (124)
6. 卦爻与律吕怎样会通? (126)
7. 乾坤爻律与乾坤音阶的结构形态是怎样的? (128)
8. 乾坤音阶的排列组合有多少种形式? (130)
9. 乾坤合卦十二爻律与十二音乾坤和弦的结构样式
(1) 是怎样的? (135)
10. 怎样认识《周易》爻位的律吕蕴涵? (137)
11. 怎样掌握《周易》六爻卦的译谱方法? (139)
12. 《周易》音乐谱式之凡例 (143)

13.《周易》六十四卦音乐谱式	(143)
-----------------------	-------

第十四章 全国主要音乐学院、艺术学院

1. 中央音乐学院	(167)
2. 中国音乐学院	(168)
3. 解放军艺术学院	(169)
4. 中央乐团社会音乐学院	(169)
5. 上海音乐学院	(170)
6. 天津音乐学院	(170)
7. 沈阳音乐学院	(171)
8. 武汉音乐学院	(172)
9. 星海音乐学院	(172)
10. 四川音乐学院	(173)
11. 西安音乐学院	(174)
12. 吉林艺术学院	(174)
13. 南京艺术学院	(175)
14. 山东艺术学院	(175)
15. 广西艺术学院	(176)
16. 云南艺术学院	(176)

第十五章 常用乐器教学大纲

1. 钢琴教学大纲	(177)
2. 手风琴教学大纲	(190)

3. 单簧管教学大纲·····	(196)
4. 萨克斯管教学大纲·····	(200)
5. 小提琴教学大纲·····	(205)

附 录

1. 建国以来参加国际音乐演奏比赛获奖者名单·····	(213)
2. 建国以来参加国际声乐演唱比赛获奖者名单·····	(229)
3. 乐器制作国际获奖者名单·····	(238)
4. 全国主要音乐表演团体简介·····	(240)
5. 我国乐器生产厂家选介·····	(252)
6. 本书编委会成员简介·····	(257)
后 记·····	(266)

现代音乐心理学与音乐美学研究以及现实生活的经验都可以给我们提供这样一个判断的根据：

每个正常而健康的人，都具有音乐才能。人的音乐才能既来源于先天的生物学遗传机制，也来源后天的社会性教育机制。

这一结论也同样适应于儿童。

在本书的第一章里，我们将首先在先天与后天辩证统一的基础上，讨论音乐才能，尤其是儿童音乐才能的测试问题，这也是我国千万名音乐儿童的家长们和教师们所关心的，所首先碰到的第一个问题。

为阐明这一问题，我们将结合测试内容向您介绍有关的音乐原理。

1、什么是音乐？

对这个问题，古今中外的许多学者，都发表过各自的见解。如古希腊的毕达哥拉斯、柏拉图、亚里什多德，中国的老子、庄子、孔子、孟子、师旷、嵇康，近现代的莫扎特、贝多芬、格林卡、柴科夫斯基、萧友梅、李叔同、聂耳、冼星海、黄自、吕骥、贺绿汀等，读一点音乐史方面的著作，翻一翻有关艺术方面的书籍、辞典，就会对这些人的见解有所了解。

当然，我们还可以根据自己真实的音乐生活经验，参考古今中外关于音乐的各种有价值的见解，对“什么是音乐”这个问题，做一个简明的回答。

我们大家都唱过歌，如儿歌、民歌、流行歌曲、艺术歌曲等；也听过各种乐器独奏与合奏的曲子，如二胡、琵琶、小提琴、独

奏曲、弦乐四重奏曲、交响乐曲等；有的还能自己演奏有关曲子；我们也都观赏过戏曲、歌剧、舞剧，其中也有歌曲、乐曲。

因此，我们可以说，一切歌曲、乐曲都是音乐，或者说，音乐是一切歌曲与乐曲的总称。这样，我们就得到一个关于“什么是音乐”或“音乐是什么”这个问题的一个简明的答案。这个答案也可以叫做我们对音乐的经验理解，直观定义。

在这个对“什么是音乐”的回答中，音乐就是音乐作品的“集合”、“总合”、“总集”，一切音乐作品都可以称为音乐。如儿歌《两只老虎》、《跳皮筋》、《丢手绢》、《小蜜蜂》，民歌《茉莉花》、《回娘家》、《小河淌水》、《走西口》、《浪三浪》，流行歌曲《亚洲雄风》、《一把火》，艺术歌曲《黄河颂》、《我爱你中国》、《我的太阳》，歌剧中的《洪湖水，浪打浪》、《红梅赞》，戏曲中的《我家的表叔》、《打虎上山》，乐曲《新疆之春》、《梁山伯与祝英台》、《流浪者之歌》（小提琴）、《牧童短笛》、《儿童组曲》（钢琴），重奏曲《弦乐小夜曲》（莫扎特）、《d小调双小提琴协奏曲》、交响乐《命运》、《英雄》（贝多芬）、《悲怆》（柴科夫斯基）等等，都是音乐作品，都可以称为音乐。

从这些音乐作品中，我们可以看到以下几个特点：

- 一、它们由可听可闻的声音构成；
- 二、这些声音是悦耳的美好的乐音；
- 三、这些乐音都有一定的高低、长短、强弱、明暗；
- 四、这些有一定高低、长短、强弱、明暗的乐音是按一定规律、方法组织起来的乐音连续，可以称它们为系统；
- 五、这些组织起来的乐音系统，能够激发我们的思想情感、情绪，能够引起我们关于“天地雷风水火山泽”以及人间情势的各种艺术想象，这就是大家经常听到的音乐作品的审美功能。音乐作品所以能有这种作用，是因为作品是形式和内容的统一体，其中包涵着自然，社会等各种信息。这些信息，被作曲家转化为有组织有规律的乐音连续——系统，因此，我们唱、奏、听

这些作品的时候，它就又可反过来激发我们的情感情绪，引起我们的艺术想象。

说到这里，我们就可以对上面的关于“音乐是什么”这个问题的简明回答进一步增加一些具体内容，使我们的答案丰满起来。什么是音乐？凡是以乐音为基本材料的、有组织有规律的、能激发、引起我们情感情绪、想象的艺术音响——艺术创作，都是音乐；换一种说法，音乐是能够激发人类情感情绪、引起人们审美想象的有组织有规律的艺术音响系统。

总之，读者在知道了音乐作品的构成特点及它的功能以后，完全可以根据自己的理解对“音乐是什么”做出自己的答案。在这个问题上，也应当允许仁者见仁、智者见智，百家争鸣、百花齐放，不必拘泥于学者、专家的论述以及我们上面的讨论结果。从古至今，从中到外，对于“音乐是什么？”或“什么是音乐？”这个问题，就美学和哲学的角度而言，从来未取得完全统一的认识，因为音乐不是自然科学中的有些部门，可以获得客观的一致的有科学测试根据的认识。音乐是艺术，它是人们主观精神世界的产物，又要回到主观精神世界中去，尽管人们主观精神世界与客观物质世界密不可分，甚至应当说在本源上，前者来源于后者，但人们毕竟在情感情绪、艺术想象以及生理、心理、性格、经历、习俗等各方面都有千差万别，同一部音乐作品对不同的听众、演奏者都会有不同的感受和理解，这是好事，也是不可改变的事实。

最后，我们给大家介绍我国古代一部名著《乐记》关于“什么是音乐”的回答，供读者参考，我们认为这是古今中外关于这个问题的最精彩的答案之一：

“凡音之起，由人心生也，人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声，声相应，故生变，变成方，谓之音，比音而乐之，及于戚羽旄，谓之乐。”