

天下文化
親子生活

共同推薦

國立台灣藝術大學音樂系所教授兼主任/所長 蔡永文
台北音樂教育學會/理事長 劉美蓮
風潮音樂資深經理、音樂心靈推廣協會執行長 梁秀庭
台北市吳興國小老師 陳曉萍

用音樂打造學習力

她，是懷抱熱忱的大學人氣音樂講師，
她，是封閉內向的小二女孩，
透過音樂的力量，讓她們跨越陌生，
透過音樂的刺激，重新啟動這個孩子的大腦，
短短兩個月，就能給孩子優質的學習力。

李明蒨 著

隨書附贈
打造學習力
鋼琴演奏曲 CD

明蒨是學有專精的大學音樂系鋼琴教授，在她的書中，現行封閉式的音樂或其他學科的學習，被結合為跨領域的學習思維，例如她經常提到的結合音樂與圖像，不斷與孩子討論音樂，引導孩子描述感受等；這些看似簡單而受用的方法，依她的看法，只要父母再持續融入愛與耐心，方能水到渠成。

國立台灣藝術大學音樂系所教授兼主任／所長 蔡永文

音樂和美術是最有效益的童年投資。科學證明，音樂可以開發右腦；美好的童謠可以啓發語言能力、豐富詞彙的靈活運用；畫畫可以啓發孩子的想像力、創造力以及專注力，為將來的成長和學習發展奠定基礎。

無論用於孩子的學習或廣義的音樂治療，如果少了關愛，音樂也不過是個高尚的工具而已。我從明蒨身上看到的，是她對人的熱情和關心，這點無疑是最可貴的。

風潮音樂資深經理／音樂心靈推廣協會執行長 梁秀庭

有幸在社區大學成為李明蒨老師「音樂與心靈」課程的學生，自己也接受到音樂的陶冶，對音樂更有感知；而我的學生也在我現學現賣的音樂課程中，開始學會安靜欣賞一些古典樂曲或心靈音樂，尤其在需要安撫躁動情緒時。他們在音樂的情境中是愉快、放鬆的，音樂已經成為學生生活中不可或缺的一部分。

台北市吳興國小老師 陳曉萍

天下文化

ISBN : 978-986-216-270-5
GF019 定價 280元

親子生活019

用音樂打造學習力

作者／李明蓓著
生活館總監／李桂芬
系列副主編／李直芬
責任編輯／鄭惟和（特約）、李麗玲
封面暨內頁設計／葉雯娟（特約）
出版者／天下遠見出版股份有限公司

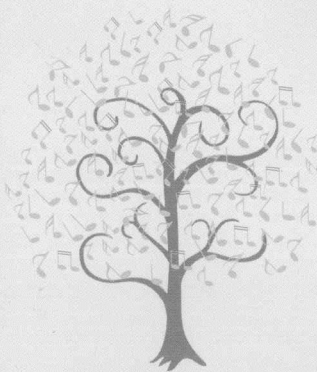
創辦人／高希均、王力行
遠見·天下文化·事業群 董事長／高希均
事業群發行人／CEO／王力行
出版事業部總編輯／許耀雲
版權暨國際合作開發協理／張茂芸
法律顧問／理律法律事務所陳長文律師 著作權律師／魏啟翔律師
社址／台北市104松江路93巷1號2樓
讀者服務專線／（02）2662-0012
傳真／（02）2662-0007；（02）2662-0009
電子信箱／cwpc@cwgv.com.tw
直接郵撥帳號1326703-6號 天下遠見出版股份有限公司

製版廠／立全電腦印刷排版有限公司
印刷廠／盈昌印刷有限公司
裝訂廠／政春實業有限公司
登記證／局版台業字第2517號
總經銷／大和書報圖書股份有限公司 電話（02）8990-2588
出版日期2009年1月19日第一版第1次印行
定價280元
ISBN：978-986-216-270-5
書號：GF019

天下文化書坊
<http://www.bookzone.com.tw>

※本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換

用音樂打造學習力

李明蓊 著

目錄

- 0 0 5 推薦序 國立台灣藝術大學音樂系所教授兼主任／所長 蔡永文
- 0 0 6 推薦序 風潮音樂資深經理、音樂心靈推廣協會執行長 梁秀庭
- 0 0 7 推薦序 台北市吳興國小老師 陳曉萍
- 0 0 8 自序 音樂的神奇魔力
- 0 1 2 前言 一趟全新的學習體驗之旅
- 0 2 0 開啟活化右腦教育
- 0 2 5 莫札特效應
- 0 3 2 聽力退化，腦力也會跟著退化
- 0 3 8 禮貌是美學教養
- 0 4 2 一起在琴鍵上即興揮舞
- 0 4 7 讓感官接受多方位刺激
- 0 5 2 動態和靜態活動相互搭配
- 0 5 9 培養美感，從細節開始
- 0 6 4 用討論深化學習

- 0 7 0 傳遞友善的眼神，建立默契
- 0 7 5 小孩對大人的美，有共同期待
- 0 8 0 唱歌幫助思想流暢
- 0 8 7 禮物是感情的催化劑
- 0 9 3 培養孩子的榮譽感
- 1 0 2 雙手彈奏，開發全腦
- 1 0 9 用故事CD練習聆聽
- 1 1 6 鼓勵重唱，培養專注力
- 1 2 7 哼哼唱唱，創造美麗的童年
- 1 3 3 畫出音樂，統合感官
- 1 4 0 寫給爸爸的一封信
- 1 4 6 積極製造生活樂趣
- 1 5 3 由音樂串連起來的情感
- 1 5 9 堅守原則的藝術

164 最後的一堂課

171 後記 在孩子心中種下音樂的種子

174 附錄一 父母如何利用音樂，提升孩子的學習力

178 附錄二 許孩子一個美麗童年：舒曼的「兒時情景」

【推薦序】

國立台灣藝術大學

音樂系所教授兼主任／所長 蔡永文

《用音樂打造學習力》是明蒨老師再一次給我的「驚喜」之作；為什麼這樣說？眾所周知，明蒨是學有專精的大學音樂系鋼琴教授，在繁忙的授課生涯中，她還不忘抽空為這個社會提出一些健康的建議，尤其是在心靈層面上的。她以音樂藝術的角度切入，結合醫學、科學、教育學、心理學等發表觀點；更重要的是，她能身體力行她對人性的尊重與堅持，這也是我佩服她的地方。

在明蒨的書中，現行封閉式的音樂或其他學科的學習，被結合為跨領域的學習思維，例如她經常提到的結合音樂與圖像，不斷與孩子討論音樂，引導孩子描述感受等；這些看似簡單而受用的方法，依她的看法，只要父母再持續融入愛與耐心，方能水到渠成。

樂為她的同事，我很榮幸推薦明蒨的書，並樂為之序。

【推薦序】

風潮音樂資深經理

音樂心靈推廣協會執行長 梁秀庭

陪伴孩子唱歌、說故事是親子間最溫馨的互動。

在孩子還是個小嬰兒的時候，媽媽會把他抱在懷裡唱歌給他聽，大多數寶寶會伊～伊～啊～呀的快樂附和；等寶寶大一點了，父母就可以拿著圖畫書講故事給他聽，不會講話的孩子已經會比手畫腳地表達意見。

如果父母注重的是實際效益，那我們可以這麼說：音樂和美術是最有效益的童年投資。科學證明，音樂可以開發右腦；美好的童謠可以啟發語言能力、豐富詞彙的靈活運用；畫畫可以啟發孩子的想像力、創造力以及專注力，為將來的成長和學習發展奠定基礎。

音樂對於幫助學習的重要性，已經被大家所了解。無論用於孩子的學習或廣義的音樂治療，我想說，如果少了關愛，音樂也不過是個高尚的工具而已。我從明蒨身上看到的，是她對人的熱情和關心，這點無疑是最可貴的。

【推薦序】

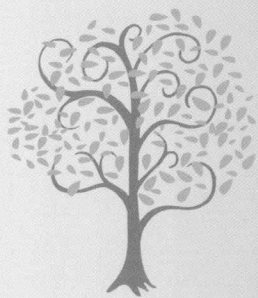
台北市吳興國小老師 陳曉萍

身為國小老師，每天教學內容以實用認知、生活、社會技能為主，在休閒領域除了體育課就是音樂律動，一直思索著該如何讓學生能接觸不同音樂，欣賞各類音樂，進而喜歡音樂、讓音樂成為生活中快樂的休閒良伴。

有幸在社區大學成為李明蒨老師「音樂與心靈」課程的學生，原本抱著學會應用音樂的方法，再回去教小朋友。但上了李老師的課後發現，自己也接受到音樂的陶冶，對音樂更有感知；而我的學生也在我現學現賣的音樂課程中，不再只是接受兒歌，開始學會安靜欣賞一些古典樂曲或心靈音樂，尤其在需要安撫躁動的情緒時。我發現他們在音樂的情境中是愉快、放鬆的，甚至會跟著旋律哼唱歌曲，音樂已經成為學生生活中不可或缺的一部分。

自序

音樂的神奇魔力

回國投入音樂教育工作多年，推廣音樂生活化一直是我的心願，不只因為音樂動人，而是音樂在平衡身心、開發潛能、引導思想、活化大腦、激發創意，甚至解憂消愁等各方面，都有超乎想像的影響力。每當我遇見人心受苦、年輕學子學習受阻，總是熱切地希望能讓他們知道，音樂可以靈活化解這一切。

就是這樣的心願，驅使我的雙手飛躍在鋼琴黑白鍵，以及電腦鍵盤間，透過舉辦音樂會、寫作音樂文章，並於各級院校、社會教育推廣中心開授「音樂與心靈」課程等，希望將音樂更深入地推向普羅大眾，讓大家都感受音樂的美好。

我的學生包括各種年齡層和各種背景，我從指導他們的過程中累積了許多寶貴的經驗。每一個學生，只要我細心觀察一段時間後，通常都能看出他隱藏的天

賦。我一方面欣賞每個人的特質，同時也常惋惜，能在成長過程中充分保留特質、完全發揮天賦的人還真是不多！每個人的獨特性都是上天所賜予的，而這種特性需要經由長時間的鼓勵和引導方能展現。

我也發現，很多孩子普遍自信不足、不快樂，彷彿唯有考第一名、考一百分才有資格談自信、才配擁有快樂。漸漸地，我察覺許多問題來自同樣的源頭——父母。包括，父母以不可動搖的慣性思考幫孩子決定所有的事情；示範錯誤的價值觀給孩子；對孩子的表現責備多於鼓勵；以忙碌為由，沒有給孩子足夠的關懷等等。看著父母將不恰當的養分不斷往孩子身上澆灌，我真是心疼不已。

教育應該是全人的，絕非僅只局限在智能上，人的價值更不可獨以智能論定；著重單一智能發展，往往使人看不清真正的自己，最後淪為芸芸眾生的一份子。放眼各界成功人士，他們的共同特質通常是勇於做自己，了解自己，有創意、有想法，而非從小考試第一名。

笛卡兒的「我思故我在」名言，道出人需要透過思考而意識到自我存在，進而找到存在的價值。因此，我在音樂教育中很重視學生的學習態度和思考能力，希望藉由音樂來引導孩子，培養出正確的學習態度，並多多訓練他們的思考能

力。不論孩子日後做什麼事，這才是他們最大的本錢，也是快樂和自信的來源。

這樣的教育理念著重在「人」的本身，最初的啟發來自我留德期間修習的「鋼琴教學法」以及「學齡前兒童音樂教育」專業課程。

透過課程我觀察到，老師們著重於激發學生想像力和感受力，讓學生盡可能天馬行空，盡可能多方體驗；並透過音樂律動開發感官；鼓勵學生表達自我，養成思考的好習慣，替代一味地給予；並且尊重每個個體的獨特性，接受每個人不一樣的表達內容，而不是期待「標準答案」，以此為根基，進而引導每個學生走向適合自己的方向。

帶著這樣的教育理念基礎回國，在我投入音樂教育與推廣的過程中，每每看到學生的改變與音樂的神奇魔力。

曾有學生做研究報告思緒阻塞，我從M S N線上發現他正在聽搖滾樂，原本用以提振精神，只是沒想到卻愈聽愈頭痛。在我的建議下，他改聽莫札特音樂，沒多久他回覆訊息，表示頭不痛了，困頓的思緒也瞬間順暢起來。

也有家長對我訴說孩子每次帶回家的數學習題都不會寫，非得要大人花時間「幫忙」，既耗時又耗力。我建議家長，當孩子在算數學時，可以播放古典音樂

當作背景音樂，因為規律的節奏以及清新明亮的高頻率旋律，可以幫助頭腦清晰。後來這個家長表示，孩子做數學習題專心多了，也不再覺得數學是難題。

這次，我將自己完整的教育信念，完全運用在一個念小二的小女孩身上，而且在不到三個月的時間內就看到了成果。

二〇〇八年暑假前，當我聽到小姪女彤彤面臨學習上的困境時，立即排除萬難，盡心陪伴，希望藉由自己多年來的音樂教學經驗，趁早引導她上軌道。因為年紀愈小，愈容易導正，此事刻不容緩。這本書記錄的就是這段陪伴和引導的過程與心得。

書中提到諸多以音樂來輔助開發潛能和引導學習的例子，是我多年教學心得的呈現。那不是什麼特別妙方，而是人的共同本能。只要願意開放自己，每個人都能被音樂引導；在音樂響起的那一瞬間放空思緒，每個人都可以遨遊音樂的妙境，就像天地萬物在宇宙間的悠然自得。

學習不單是小孩的事，大人也要努力，才有能力欣賞孩子的特質，有足夠的信心鼓勵孩子成為發光發亮的個體。願全天下的父母和孩子都能一起走上學習正軌，擦撞出更多美妙的生命火花。

前言

一趟全新的學習體驗之旅

彤彤是我大哥的第一個小孩，也是我們家的第一個孫子。她出生那天，我正好從台北回家，才剛進門，大家就七嘴八舌對我說，這孩子和小時候的我「好像一個模子刻出來的」。

小天使的降臨

我輕輕走近，凝視這個號稱與我很像的嬰兒，心中充滿狐疑。說實話，新生兒真不好看：黑黑皺皺，五官全揪在一塊。我小時候也長得這副模樣嗎？

雖然對彤彤的初次印象不怎麼樣，奇怪的是，回台北之後，心裡卻一直掛記著她。

一個禮拜後，我再度回家，一進門就急著先去看她。沒想到原本那張皺巴巴的小臉，短短幾天之中竟然起了那麼大的變化：暗黃的膚色變得白皙透紅，緊閉的雙眼張得又圓又大，晶亮的眼珠子咕嚕咕嚕地打轉，長長的睫毛眨呀眨的，簡直像個天使。而且，果真和我小時候的照片一個樣。

好景不常，彤彤滿月後沒多久，她的父母就分道揚鑣，走上離婚之路。小孩從此與我們分離，大多數時間由她的外婆撫養照顧，但我們家人對她的關心並沒有因此而減少。只不過，父母和大哥都鮮少再提及她，大家似乎刻意避開這個話題，偶爾提及時，氣氛總在一瞬間轉為凝重，嗅得出每個人心裡都有一股難以言喻的思念和不捨。

雖然與彤彤不住在一起，這些年來，家人還是會定期去探望，希望孩子知道除了外公、外婆和媽媽，還有一群關心她的親人，但卻每每失望而歸。

幾年下來，非但沒有和她建立情感，相反的，孩子與我們的隔閡好像愈來愈深。每次到訪，她對爺爺、奶奶或父親連正眼也不瞧，不是趴在桌上，就是逕自走開去找鄰居玩伴。

我曾經跟著父母去探望過一次，她仍是不理不睬。我擔心這樣的探望會徒然

加深孩子的心理負擔，決定暫時不再去，但是，心裡並沒有放棄，我知道有些事是需要耐心等待的。

彤彤念幼稚園時，有一回我母親去探望，她外婆指著我母親說：「來，叫奶奶。」孩子馬上回一句：「為什麼我要叫她奶奶！」

霎時大人一陣尷尬，忙說小孩子不懂事。有人則機會教育，嚴肅地對她說：「因為她是你爸爸的媽媽啊，所以你要叫奶奶。」但她似乎沒聽進去，還是把頭撇到一旁。

母親回家後敘述此事，家人一片責難聲，怪孩子不懂事，我卻另有看法。

傾聽才能了解

大人常常認為孩子年紀小，不懂事，只想用教導與訓誡的方式對待他們，殊不知，長此以往只會造成孩子的抗拒心理，父母也難以了解孩子的真正想法，隔閡反而愈來愈大。著名的教育家蒙特梭利曾說過：「孩子需要的是引導，而非教導。」其間的差別在於：前者多了傾聽和理解。

傾聽孩子內在的真實聲音，了解孩子內心的感受，被「引導」的孩子就能明