

贵州民族出版社

王化伟/著

儿童音乐教育 与智力开发

贵州民族出版社

王化伟/著

儿童音乐教育 与智力开发

黔新登字90(04)号

责任编辑：孔燕君

封面设计：龙 婴

儿童音乐教育与智力开发

王化伟 著

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市中华北路289号)

贵州省新华书店经销

贵州商业专科学校印刷厂印刷

开本787×1092¹/32 印张：4.375 字数：100千

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数：1—2000册

ISBN 7—5412—0374—2/J·35 定价：4.00元

内 容 提 要

这是一部综合音乐心理学和音乐美学两个交叉学科写成的音乐与智力开发的论著。作者从音乐的基本特点、审美心理结构、心理活动等方面探讨了音乐教育对智力开发的重要作用。并针对幼儿身心发展的特点，阐明了儿童音乐教育的基本原则和方法，提出早期音乐教育的目的，不仅是培养音乐方面的幼苗，更重要的是培养广大儿童多方面的能力，使他们成长为各方面卓越人才。

本书立论新颖，材料翔实，既有理论研究性，又有广泛性、实用性和普及性。是教育科学工作者、艺术院校师生、中小学教师、幼儿教育工作者、少年宫教师、儿童音乐爱好者及学生家长指导儿童智力开发的读物。

序

怎样运用音乐教育开发孩子的智力？怎样让孩子在音乐的熏陶下健康成长？是我国成千上万的孩子家长思索的问题。这一系列的理论问题和实际问题，使他们处于一种茫然之中，他们迫切希望有一部能揭开音乐教育对智力开发奥秘及如何引导其付诸实践的著作问世。王化伟同志有感于此，经过多年的辛勤耕耘，终于推出了《儿童音乐教育与智力开发》一书。这部全面阐述音乐教育与智力开发理论专著的问世，不仅是音乐教育工作者、音乐教育研究同志们的一则喜讯，亦是亿万孩子家长们的莫大幸事。

音乐教育与智力开发是涉及到音乐心理学和音乐美学两个边缘性交叉学科的问题，是一个比较复杂、难度较大的问题，我国对这方面的研究才刚刚起步。该书以较新的观点提出了音乐教育对智力开发的目的和作用，指出过去的教育体系主要注重左脑，忽略右脑（艺术脑）的研究，强调指出了音乐教育对人的注意力、记忆力、形象思维能力等方面的发展有着不可忽略的重要作用。为了把这些问题讲得更为清楚明确，作者从音乐的基本特点、审美心理结构、音乐欣赏审美心理活动等方面作了全面的理论分析和探讨，使读者能清楚地认识到音乐的内部及外部理论问题和实际问题。该书以清晰的立论，广博的引证，严谨的逻辑，丰富的资料，不仅使广大读者耳清目新，而且使人有久旱逢雨之感。

人们常说音乐是滋润心灵的雨露，是哺育情感的乳汁，是启迪智慧的钥匙……音乐真有这样神奇的功用吗？伟大的科学家爱因斯坦用他的一生回答了这个问题。他说：“如果我早年没有接受音乐教育的话，那么我无论在什么事业上都将一事无成。”作者正是从这个角度介绍了有关儿童音乐教育与智力开发的重要内容的。该书借鉴了国外一些先进的音乐教育的事例，结合我国幼儿音乐教育的实际，深入浅出地进行了全面的分析和总结，指出了3至8岁是对一个人学习活动起决定作用的时期，科学地安排好这段时期的音乐教育，对孩子一生的发展有重要作用。作者以较大的篇幅简述了婴幼儿几个阶段实施音乐教育的原则和方法，并强调提出早期音乐教育的目的不仅是培养音乐的幼苗，更重要的是培养儿童多方面的能力，让他们今后成为全面发展的卓越人才。

辛勤的耕耘，必然结出丰硕的果实。相信《儿童音乐教育与智力开发》理论著作的问世将进一步推动音乐教育事业的发展，书中的乳汁和雨露将洒在爱好音乐的小朋友身上，让这些祖国的花朵，争相开放，茁壮成长！

中国音乐家协会音乐教育委员会委员

傅天满

贵州省音乐家协会副主席

目 录

序	傅天满 (1)
---------	---------

第一章 绪论

第一节 音乐的基本特点	(2)
一、音乐的组织性	(2)
二、音乐的隐含性	(5)
三、音乐的主观性	(9)
四、美的因素	(11)
第二节 音乐的教育意义	(13)
一、音乐教育学发展概况	(13)
二、音乐教育的概念	(15)
三、音乐的教育作用	(17)
1. 音乐教育的审美作用	(17)
2. 音乐教育的社会作用	(19)
(1) 音乐在家庭中的作用	(21)
(2) 音乐教育在学校中的作用	(22)
(3) 音乐的社会作用	(25)

第二章 音乐的审美心理结构

第一节 音乐审美的生理基础	(27)
一、生理机制	(27)
二、听觉特性	(29)
第二节 音乐形态诸元素所引起的心理反应	(30)
一、音高、音色	(30)

二、节奏、旋律·····	(32)
第三节 音乐能力心理结构·····	(34)
第四节 音乐感受能力与各种音乐能力的辩证关系·····	(36)

第三章 音乐教育对智力开发的作用

第一节 开发右脑潜能，调节大脑两半球的功能·····	(42)
第二节 音乐能促进感知觉能力的协调发展·····	(47)
第三节 音乐教育对记忆能力的开发作用·····	(52)
一、音乐记忆的分类·····	(52)
二、音乐记忆的形成及其作用·····	(54)
第四节 音乐教育对注意力的开发作用·····	(58)
第五节 音乐教育对形象思维的开发作用·····	(64)

第四章 音乐欣赏的审美心理活动

第一节 音响感知·····	(73)
第二节 情感体验·····	(76)
第三节 想象联想·····	(80)
第四节 理解认识·····	(85)

第五章 音乐才能与遗传、环境的关系

第一节 遗传与才能·····	(88)
一、什么是音乐才能·····	(88)
二、遗传与音乐才能·····	(90)
第二节 环境与才能·····	(92)
一、家庭环境与音乐才能·····	(93)
二、社会环境与音乐人才·····	(96)

第六章 音乐与个性品质的培养

第一节 气质与音乐·····	(99)
第二节 性格的培养·····	(101)
第三节 品质与才能·····	(104)

第七章 音乐教育对儿童智力开发的重要作用

第一节 早期音乐教育的重要意义·····	(108)
一、早期教育的理论根据·····	(108)
二、早期音乐教育的必要性和可行性·····	(111)
第二节 儿童音乐教育的原则与方法·····	(114)
一、根据幼儿身心发展的不同阶段，因材施教地进行音乐教育·····	(114)
1、0—3岁是音乐教育的准备阶段·····	(115)
2、3—6岁是音乐教育的重要时期·····	(117)
二、儿童音乐兴趣的培养·····	(120)
三、在音乐游戏中培养幼儿良好的品质·····	(123)
四、儿童音乐素质的培养·····	(126)
1、培养幼儿听觉感受能力·····	(126)
2、培养幼儿音乐节奏的方法·····	(130)
3、在音乐活动中培养幼儿动手、动脑的综合能力·····	(133)
五、通过音乐活动培养幼儿丰富的想象力·····	(135)
六、家庭教育在各种教育中占重要的地位·····	(138)
1、注意家庭教育模式·····	(138)
2、积极配合幼儿园的教育·····	(140)

第一章 绪 论

我国教育的根本任务是坚持社会主义的办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，提高全民族的素质。美育，是以塑造完美人格为最终目标，以艺术和现实美为教育手段的审美教育，它是全面发展教育中的重要内容。作为美育重要组成部分的音乐教育，是实施美育的一项内容和手段，是美育中不可替代的重要组成部分。它的根本目标，也就是培养全面发展的人。许多音乐教育家对此有过精辟的论述。日本音乐教育家铃木先生说过，音乐教育的目的“不是刻意地培养一些少数伟大、杰出的所谓‘天才’，而是希望透过音乐教育，把每一个小孩都提升到拥有一颗高贵的心灵与完美的人格到极优秀的程度，而事实上这也是每一个人所应追求的目标，”苏联教育家苏霍姆林斯基说：“音乐教育——这不是培养音乐家，这首先是培养人。”我国古代教育家孔子提出“兴于诗，立于礼，成于乐，”指出音乐的目的是完善高尚的人格。

由此可见，音乐教育是美育中不可缺少的有机组成部分，它具有与美育共同的性质和特征，其性质表现在两方面：其一是培养人的正确高尚的审美观念，提高人的审美与审美创造能力。其二是通过审美教育，塑造完美的人格。

音乐教育，是以音乐艺术的独特形式来实现美育的，因此它不仅具备美育的全部共同特征（认识这些特征对音乐教育有极大的帮助），而且有自身的特点。

第一节 音乐的基本特点

音乐是审美意识的一种特殊的表现形态。音乐是通过有组织的音（主要是乐音）所形成的艺术形象，表现人们的思想感情，反映社会生活的艺术。音乐所表现的内容是广泛的，它可以表现欢乐、悲哀、热情、幻想、沉思、和谐以及英雄气概等。一首庄严、雄壮的乐曲，可以鼓舞人们的斗志；一首抒情、欢快的乐曲给人以美的享受……。音乐为什么能发挥这样的审美教育作用呢？这和音乐艺术自身的特性有很大的关系。下面我们试从音乐的组织性、隐含性、主观性、美的因素几方面谈谈音乐的基本特点。

一、音乐的组织性

音乐和其他艺术门类一样，都是社会意识形态，是现实生活在人们头脑中反映的产物。但各类艺术反映现实的方式和途径是不相同的，必须根据艺术的特性来进行划分。音乐是人的一种精神活动，是通过一定制造乐音的手段，有组织的艺术地再现出来的，它的艺术意义就是要对人们起作用，达到培养人和教育人的目的。它既反映现实，也反过来对现实发生作用。因此，我们说音乐是一种能表现人们思想感情，反映社会生活的艺术。

音乐这种艺术是通过乐音的艺术造型和组织，通过人把它实现出来的。我们将音乐的音响与现实的音响进行比较，就会发现这两种音响是有本质区别的。如：电报也是一种音响组织，同时也是人为的，但它仅仅是消息的传达者，并

没有通过艺术的造型，所以表现不出艺术的活动。至于在自然界、工业或日常生活中发生的那种无组织和自发地涌现出的音响也不能算音乐。因为音乐是由乐音集合而成，而乐音以是音波为基础的，是人们经过长期的实践，对自然界的音响进行收集、整理，科学地排列后所规定的。就是说在音高上是固定的，在物理方面可以用固定的音的振动数来表示。因此，我们必须把这种按科学的规律排列组合的乐音和不按科学规律组合的现实（自然）的音响区别开来。就是鸟的鸣啭也不能属于艺术的音乐范畴。这是因为它不是由人来实现的。由此可见，音乐的音响不仅和现实（自然）的音响有本质的区别，而且是属于人的活动，它的一切表现形式以及变化都和人类紧密联系。有人类社会开始，音响就出现了，但怎样变化成音乐的呢？我们可从社会发展的过程中进一步来探讨这个问题。许多理论家都认为：音乐的出现是随着社会发展而出现的。人们对音程、音型构造以及固定音高的感觉，无疑是通过考据学家史通普夫称作“音响信号”的那些东西发展出来的，这种信号显而易见地是产生于原始人的生存斗争和社会劳动的需要。原始人在寻找食物时为了把个别人所在的地点通知大家，或在狩猎时为了对迫近的危险发出警号，都需要用声音来表示（即使用音响信号）在这些活动中表现的声音，实际就是音乐在原始时期所表现的原始社会功能。以后在集体劳动中又逐渐地产生了某些音的结合与结合方式，从而产生了音的动向（即音的向上或向下的滑动）和音程（起初音程关系还是不明朗的），由此逐渐锻炼出对音高和音程的感觉。特别是在人对旋律组织及音程的感觉逐渐敏锐的过程中，音响得到进

一步的发展，产生了发音工具，如急响器、土鼓等，这就是原始时期的乐器，乐器规定了一定的音响、音程，在以后音乐的发展中起了重大的作用。原始社会中的音乐活动，不仅是和自然斗争的直接作用，还有一个重要的特点，含有激情的因素，人们在危险迫近时发出的音响就包含了痛苦、快乐、恐怖等激情的成分。这种富有激情内涵组织的音响，比起单纯的自然音响的表现更具有人的情感因素。当社会发展到一定的时期，特别是进入了人类的基本情感能被音乐控制的时期，人们的劳动、恋爱、友谊等丰富的情感进一步得到音乐自由的表现。从音乐的产生和发展的历史来看，音乐是属于人的活动，是与人类紧密联系的，没有人类的出现，就不可能产生音乐。

由于音乐与人生有着重要的关系，因此它与自然界的音响有明显的区别。自然界中溪流的潺潺声，海涛的拍岸声，雪崩的轰鸣声，旋风的呼啸声……，这些丰富多彩使自然界充满活力的声音，但它仍只是音和响，不能称为音乐的乐音，即使自然界中偶尔出现一个具有可测量的声响，也不过是孤零零的，是不能构成音乐中的和声和旋律。能构成音乐中的和声和旋律的只能是有规律、有组织的，并通过人来实现的乐音。乐音正是音乐中不可少的细胞，正因为有这些细胞的有机组合，才形成音乐中节奏和旋律。从而表达人的思想感情，反映社会生活。因此在自然界中根本找不到音乐中的大三度、小三度等音程关系，找不到三和弦或七和弦，更找不到十二平均律。在音乐的乐音与现实的声音之间，我们连最起码、最宽泛的对应关系都无法寻找，那么怎么能用自然的音响代替音乐的音响呢？

当然也有不少乐曲对现实的音响进行了精彩的艺术模拟和描绘。如古琴曲《流水》对奔腾的流水进行了模拟，贝多芬的《田园交响曲》对田园风光的描绘，琵琶曲《十面埋伏》对格斗冲杀场面的摹拟，二胡曲《空山鸟语》对鸟类叫声的摹拟。但这种模仿现实声响的乐曲并不是对大自然音响的直接再现，而是通过人对大自然场面的理解，通过音乐的特殊规律的约束，把现实的音响进行了“音乐化”处理，让这种不规则的音响融进了具有节奏、音色变化，有力度变化的旋律中，摹拟出生动的表现大自然的声响。如果抽掉音乐的旋律，单纯的鸟类叫声的堆砌，是不能引起人们的联想，更不能引起人们的感情活动。

从以上的内容可以看出音乐是一种声音的艺术，它是以音响作为基本材料，通过有规律的变化组合，构成可以通过人的听觉感受来把握的艺术。

二、音乐的隐含性

音乐除具有组织性的特点外，还具有隐含性的特征。黑格尔认为：“音乐的基本任务不在于反映出客观事物；而在于反映出最内在的自我，按照它的最深刻的主体性的灵魂进行自我运动的性质和方式。”^①

由于音乐艺术的隐含性突出，比起其它门类的艺术，它更明显地表现出无概念、无形体性的特征。特别是将音乐与文学、绘画相比较，就更能说明这个问题，语言艺术(文学)的元素是词汇，而词又表示着明确的概念，这样就决定了文学作品所创造的艺术形象的规定性，因而，读者在欣赏它的

：① 《美学新论》第347页。

从音乐的无形体方面来看，音乐比起绘画雕塑艺术，给观众留下的想象天地要广阔得多。一幅绘画、一尊雕像，给我们勾画出生动具体的实在形象，这些实在的形象便成了我们展开联想的依据。我们在欣赏《蒙娜丽莎》或《拉奥孔》时所展开的想象，总离不开画面或雕塑为我们提供的形象。绘画这种展示空间的形体艺术在表现明晰生活画面比之音乐是优越的，然而这种启示观众想象方面，明晰空间形象却起着一种牵制、限制的作用，音乐却不向听众提供任何空间的形体，不象绘画等再现性艺术那样受着现实蓝本的束缚，而更有利于人们在情感领域里自由飞翔，纵横驰骋。

由于音乐艺术的表现对象比其它门类艺术来说更具有间接性、无概念性、无形体性的特点，因此音乐必须有自身的表现方式，它一般具有两种表现形式：即“有标题”和“无标题”两种。所谓“标题”，是指作者为了让听众能理解自己的作品内容，而在乐曲上拟定的题目，这种音乐上的标题增强了音乐形象对听众的影响，把音乐感受引向一定的方向，使听众了解作品的创作意图，增强作品的透明度，从而达到进一步理解作品的内容。如我们欣赏黄海怀的二胡曲《赛马》，通过标题不难想象出广阔的草原上万马奔驰的情

景，欣赏丁善德的《长征交响曲》时，也会从标题上联想到红军北上抗日的壮举。为了使标题与作品的内容联系得更紧密，音乐的标题一般都选取人们熟知或容易引起联想的题材，或取材于家喻户晓的故事传说。如柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》，来源于莎士比亚的创作；柏辽兹的《拉科齐进行曲》，歌颂匈牙利民族解放运动的领袖拉科齐；李斯特的钢琴曲《里昂》，表现的是法国里昂工人起义斗争的雄壮气势。对于有的作品内容较复杂，不是一个简短的标题所能概括得了的，作者往往加上段落小标题乃至文字说明。如：何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，作者选择了民间传说的故事，吸取越剧中的曲调为素材，成功地创造了这部单乐章带标题和段落说明的小提琴协奏曲。作品以“草桥结拜”、“英台抗婚”和“坟前化蝶”作为段落标题，并以标题展开的情节作为乐曲的呈示部、展开部、再现部的内容，以表现这对青年男女的忠贞爱情和对封建宗法礼教的控诉和反抗。由于该作品借用了我国民族风格的演奏技巧，使这部协奏曲旋律优美、色彩绚丽，通俗易懂，艺术性强，被誉为“民族交响乐”。总之，简短的标题也好，段落小标题也好，其作用都是将欣赏者引导到作品所表达的内容中去。

音乐作品中除了少量的是有标题外，大多数是无标题的。如世界著名音乐大师巴赫的《古典乐曲》（1828），莫扎特的《C大调长笛竖琴协奏曲》以及柴可夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》等世界名曲，题目上没有对乐曲的内容作出任何限定和提示，甚至与乐曲全无关系，有的最多有一个时间告诉给听众。这就可以表明作者充分运用音乐隐含性的

特点，让乐曲能使听众有充分的想象，展开标题以外的内容，让无标题音乐比有标题音乐具有更大的“包容力”。使音乐的艺术形象笼括更加广泛的现象，概括更加宽敞的活动范围。下面我们通过贝多芬音乐创作的小故事，就更能进一步认识音乐与其它艺术相比，具有无标题的隐含特性。贝多芬曾将他在大革命时期的体验，创作了《第三交响曲》，命名为《献给拿破仑的大交响曲》，但当他听到拿破仑称帝的消息后，愤然撕掉乐谱的封面。更名为《英雄交响曲》，而整个乐谱连一个音符都没有改动，这种事例是在其它门类的艺术中绝难找到的，另一个故事是贝多芬的《第五交响曲》，第一乐章开头有

第一乐章开头有 $\left| \begin{array}{c} 0 \ 3 \ 3 \ 3 \\ \hline \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} 1 - \\ \hline \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} 0 \ 2 \ 2 \ 2 \\ \hline \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} 7 - \quad | \quad 7 - \quad | \\ \hline \end{array} \right|$

这一主导动机在全乐章中反复出现，听众们弄不清其中的含义，就问贝多芬，贝多芬答道，这是命运之神在敲门，人们这才恍然大悟，由此该交响曲便有《命运》之称。

我们指出音乐具有隐含性的同时，也反对在音乐表现问题上的虚无主义。一方面就音乐与现实事物的具体联系而言，较之其他门类的艺术要薄弱些；但另一方面，在表现情感方面却具有不可否认的确定性。音乐的节奏旋律虽然不直接说明客观事物，但它却是客观事物运动的节奏旋律的间接反映，或者说与客观事物的节奏和旋律有这样那样的联系。音乐家将客体事物的形象转化为音响节奏旋律，在转化中作加工提炼，因而只能和客观事物的音响节奏旋律相近似。如：贝多芬的《第六交响曲》的第二乐章“溪边景色”，根据乐曲我们只能产生一种溪边应有景色的浑然感觉，至于哪些声音是状摹流水的，哪些是描写溪边杨柳的，哪些是对水中绿