

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

幼儿教师音乐素养

| 郑少文 著 |

复旦大学出版社

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

幼儿教师音乐素养

| 郑少文 著 |

上海 復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

幼儿教师音乐素养/郑少文著. —上海:复旦大学出版社,2015.11
全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-11681-6

I. 幼… II. 郑… III. 幼教人员-音乐教育-幼儿师范学校-教材 IV. J6-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175918号

幼儿教师音乐素养

郑少文 著

责任编辑/谢少卿 高丽那

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海浦东联印刷厂

开本 890×1240 1/16 印张 8.75 字数 197 千

2015年11月第1版第1次印刷

印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-11681-6/J·275

定价:22.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书的内容，是建立在“回到根本、辅助读者与学子自己找原因与结果”的理念基础上，将复杂的乐理等音乐知识抽丝剥茧、厘清头绪。全书分为五个部分，第一部分说明学习音乐的好处与必要性；第二部分，用引导的方式，说明音乐的本质；第三部分，介绍音乐是通过何种方式表达的；第四部分，探索音乐的历史根源及其发展的过程；第五部分，通过一些轻松的小游戏，以及自制乐器、举办小小演唱会的形式来“玩”音乐。

本书适用于高等院校，各类高职高专院校音乐学专业、音乐教育专业、学前教育专业学生学习使用。

序言

德国哲学家康德对理想的教育方式有个很好的诠释：“教育的目的，是在引导学子日后能自我推导出结论。”套用中国老祖先的话，就是“授人以鱼，不如授人以渔！”经过历史考验，康德与中国老祖先的智慧是正确的。最有效的教育方式是激发孩子的兴趣，让孩子能在充满乐趣又有学习动机的环境里，自己找到答案。这种启发式的学习，能让孩子在寻找答案的过程中激发创造力，学习对自己负责任。最不具意义的教育方式就是马上给孩子答案，要孩子强记，其结果常常是适得其反。

此书的目的，就是希望充当幼儿教师的启发与引导者，帮助幼儿教师进入包罗万象、充满乐趣的音乐世界里，认识什么是音乐、音乐的发展过程等。当幼儿教师敲开了这个看似“门禁森严”难以突破的“音乐城门”后，会发现音乐其实不是这么拒人于千里之外的坚固堡垒，相反的，音乐世界不但平易近人，随时可进入，甚至是色彩缤纷、充满生气的世外桃源，一旦进入就可收获无穷的欢乐与喜悦。

掌握了入门的诀窍，就可以继续探索这个无边无际的世外桃源，采收累累果实，再用同样的方式，引导幼儿找到入门的诀窍，同享生机无限的音乐世界。

本书的内容，建立在“回到根本、辅助读者与学子自己找原因与结果”的基础上，将复杂的事抽丝剥茧、理清头绪，直至找到事情的真相。爱因斯坦曾说，若我们不能把复杂的理论用简单易懂的语言表达出来，就表示我们没弄懂这个理论。懂了根本，要再继续发展就能稳妥扎实、可远可近。

我尝试用浅显易懂的文字来说音乐的故事,因此本书的读者除了幼儿教师外,也适合家长与对音乐入门有兴趣的读者。

本书分为五个部分,第一部分说明学习音乐的好处与必要性。当我们认识到学习音乐的好处与必要性后,就会想知道究竟什么是音乐?第二部分,用引导的方式,说明音乐的本质。第三部分介绍音乐是通过何种方式表达的。第四部分探索音乐的历史根源及其发展的过程。历史就像登高梯,登上高梯才能更清楚地看见我们来自何处、可往何处,并同时了解不同地区、国家是如何发展出他们自己的音乐的。第五部分是自己动手的实务篇。当学习变成玩游戏,幼儿的学习兴致会变得特别高,如何“寓教于乐”自己动手做,在此可找到范例:玩“听音乐”游戏、动手制作简单的小乐器、把学习的成果呈现在小小音乐会里。而附录篇则提供了入门的参考资料,如由浅入深的名曲、免费欣赏曲目的著名国际网际网络音乐电台。

由于笔者学习背景以西洋音乐为主,对东方音乐认识有限,本书讨论内容与所举例子大多仅局限于西洋音乐。东方音乐博大精深,是一块有待大家发现与雕琢的璞玉,笔者颇感汗颜与不足,希望能有机会更多地了解东方音乐。

最后要特别感谢复旦大学出版社能够出版本书。笔者与编辑谢少卿、高丽那女士间的沟通具有建设性、有效性,笔者不断得到正面、积极、有帮助的回馈,是次很愉快的合作。

郑少文

2015年8月

目 录

序言	1
----------	---

第一篇 学习音乐的必要性

第一章 为什么要学音乐	3
第一节 音乐对脑神经的作用	3
第二节 音乐对心理的作用	4
第三节 音乐对家庭的作用	6
第四节 音乐对社会的作用	6
第五节 爱因斯坦与音乐	7
第二章 幼儿音乐教育	8
第一节 如何做	8
第二节 幼儿音乐教师应该具备的音乐素养	8

第二篇 音乐的本质

第一章 什么是音乐	11
第一节 声音的特性	14

第二节 透过音乐,作曲者表达什么意念	23
第二章 音乐的记录	25
第一节 音高的记录	25
第二节 拍子的记录	27
第三节 节奏的记录	33

第三篇 用什么讲“音乐”故事

第一章 歌声	37
第一节 发声原理	38
第二节 发声方式	38
第三节 歌声的品质	39
第四节 唱歌有什么好处	39
第二章 乐器	40
第一节 乐器发声原理	42
第二节 乐器分类	42

第四篇 音乐的历史

第一章 欧洲传统古典音乐	47
第一节 古代	47
第二节 中世纪	48
第三节 文艺复兴时期	49
第四节 巴洛克时期	52
第五节 古典时期	59
第六节 浪漫时期	63
第七节 新音乐	68
第七章 现代流行音乐	70
第一节 散拍音乐(Ragtime)	71
第二节 爵士音乐(Jazz)	71
第三节 摇滚音乐(Rock)	73
第四节 法国香颂(Chanson)	77
第五节 巴西桑巴音乐(Samba)	79

第六节	流行音乐 (Pop)	81
第七节	雷吉 (Reggae)	83
第八节	嘻哈 (Hip hop)	84

第五篇 带领幼儿走进音乐

第一章	听音乐与玩音乐游戏	89
第一节	学习宁静的游戏	90
第二节	听音乐与说故事	93
第三节	听音乐与画画	98
第四节	听音乐与律动	100
第五节	欣赏音乐	102
第六节	与孩子讨论听音乐的感觉	104
第九章	自制乐器	105
第一节	打击乐器	105
第二节	拨弦乐器	109
第三节	管乐器	110
第四节	新时代、新乐器	111
第十章	小小音乐会	115
第一节	小小正式音乐会	115
第二节	表演方式	116
第三节	即兴随意的小小音乐会	117
附录一	音名的由来	119
附录二	欣赏什么音乐	121
附录三	国际网络音乐电台	126
附录四	参考书目	130

第一篇 学习音乐的必要性

第一章 为什么要学音乐

“我希望培养好公民。若一个孩子从出生那天就开始听好音乐,并有机会自己学习弹奏好音乐,在他身上将会发展出敏锐感、纪律与耐性。他将会有颗美丽的心。”

——日本音乐教育家 铃木镇一

每个人、每个社会都蕴藏着庞大的潜能!潜能如果能被有效地开发,金矿、银矿、石油田都变得是多余的。可惜的是,并不是每个人、每个社会都懂得如何有效地开发这个潜能,其实只要用对方法,开发潜能并不难,开发潜能本身就是一个有意义又愉快的过程,而且投入不高。错过自己拥有的庞大潜能是多么令人扼腕。

这个潜能可以是蕴藏在人们身上的艺术能力、创造能力、写作能力、音乐能力、运动能力等。让我们每个人先有这个认知——“你我都拥有庞大的潜能,年纪越轻潜能越容易被开发。”你的孩子、家人、学生、朋友都有这些潜能,这些个别的潜能累积起来,就是社会的潜能。可塑性越高,潜能越能够被发掘,而且是事半功倍。随着年龄的增长,潜能被发掘的可能性会逐渐降低。虽然也有少数例外,例如在英国达人秀一唱成名的苏珊大妈,当时已48岁;同样在英国达人秀一唱成名的英国歌手保罗·波茨,当时也已37岁;哈利·波特的作者罗琳,经过失落与挫折,32岁才开始展露在写作上的才华。本篇的焦点将聚集在幼儿的潜能开发部分。潜能如何被开发?潜能开发与音乐之间有什么关系?让我们一步步地分析说明。

第一节 音乐对脑神经的作用

一、激发潜能

有什么好办法可以让幼儿的潜能被开发?答案是学音乐!简单地讲,就是让幼儿常常接触音乐、听音乐、学音乐、用音乐来与人沟通,如此,幼儿的潜能被开发的机会将提高许多,这种潜能的开发,特别在幼儿时期会具有更好的效果。这是经过科学上严谨的验证而得来的结果。

二、联结左右大脑的神经网络

神经生理学家、脑科专家以精密的电子仪器测试出当人在听音乐或弹奏音乐时，一面启动了左右大脑的活动，另一面也建立了左右大脑之间的联系，这个联系会造成“左右大脑神经网络联结效果”。一般来讲，当人听到旋律时，右大脑会被激发；听到节奏时，左大脑会被激发。所以当听音乐时，左右大脑会被平均的激活。“左右大脑神经网络联结”有什么好处？人类的意识、思考与行为的产生，都是靠左右大脑神经网络联结的结果。激活与联结越频繁，越能激发潜能。

让我们做个简单的比较。当1960年代网际网络在美国因为国防需要而诞生时，只有美国国防部里的几部计算机提供有限的信息，而且只有在这几部计算机间可以交换信息，对一般大众并未带来生活上的便利。随着网际网络的不断发展，到了今天许多信息提供者（好比还未联结的单一脑神经细胞），可以透过网际网络（好比左右大脑神经联结网），将信息提供给其他用户。透过紧密的联结，信息提供者也被“激活”，乐意提供更多信息给别人。这个“激活”与“联结”的效果带来许多巨大的好处，包括科学研究、商业发展、生活便利、休闲娱乐等。

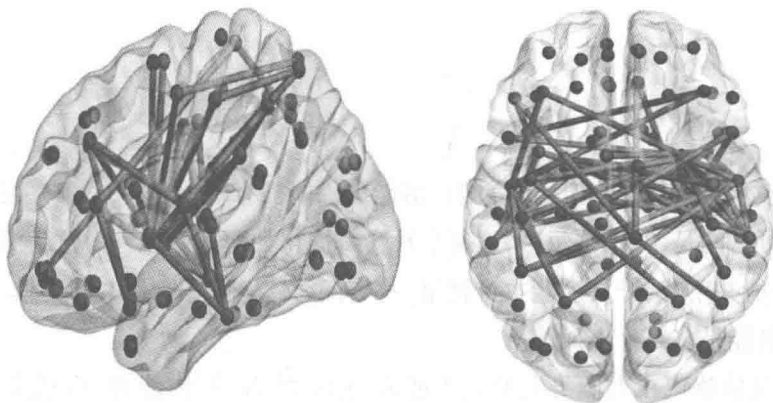

图1-1 左右大脑神经联结网

图中点状的是脑神经细胞，连线部分是左右大脑神经联结网。（图片来自维基百科）

人类大约有200亿个脑神经细胞，当左右大脑的脑细胞被激活，左右大脑之间的神经网络联结效果被启动，人的潜能就能被激发。透过音乐，可以激活这些脑神经细胞，并将这些脑神经细胞联结起来，这就是蕴藏在每个人身上的潜能。音乐可以激发人的潜能，就看我们愿不愿意来激发它们。

第二节 音乐对心理的作用

从脑神经学里的“左右大脑神经网络联结效果”出发，研究领域可扩展到教育学（研究学童的学习能力）、行为心理学、认知心理学（研究人类如何处理信息、如何认知周遭的环境）与发展心理学（研究婴儿与幼儿的学习与成熟过程）部分，从这些不同的角度出发，学者得到了许多“学音乐带来正面效果”的结论。下文就介绍几个不同的研究调查。

一、德国法兰克福大学教授汉斯·巴斯蒂安的研究报告

德国音乐教育界的权威法兰克福大学教授汉斯·巴斯蒂安(Hans Guenther Bastian)在1992—1998年间进行了一项大型研究,调查音乐教育对德国学童的长期影响。他将不同的学童区分成两个群组:一组没有接受加强的音乐课程,另一组接受加强的音乐课程。长期追踪的调查显示:

● 智能商数

- 接受加强音乐课程的学童智能商数明显高于没有接受加强音乐课程的学童。在四年后的追踪调查中,接受加强音乐课程的学童的平均智能商数为111,没有接受加强音乐课程的学童的平均智能商数为105。
- 在此计划执行前,就已接受音乐教育的学童,在接受加强音乐课程后,他们的智能商数有显著的提升。
- 属于社会上弱势团体的学童,在接受加强音乐课程后,他们的智能商数也有所提升。

● 学习能力

- 接受加强音乐课程的学童的专注力明显高于没有接受加强音乐课程的学童。
- 接受加强音乐课程的学童的数学、德文与英文能力明显高于没有接受加强音乐课程的学童。

● 创造力

- 接受加强音乐课程的学童的创造力明显高于没有接受加强音乐课程的学童。

● 社会与社交能力

- 接受加强音乐课程的组群的学童接受同学,或是他们被同学接受的比例,比没有接受加强音乐课程的学童来得高。在对接受加强音乐课程的组群的学童于小学毕业后的长期追踪的调查显示,他们互相之间的“好感”达90%,也就是接受加强音乐课程的组群的学童,把某些同学排斥在外的情况较低。
- 令人讶异的另一调查结果是对“拒绝”其他同学的比较,巴斯蒂安就“拒绝”这个主题,对学童提出的问题是:“我喜不喜欢这个同学?”接受加强音乐课程的组群的学童中,62%没有拒绝或是不喜欢其他同学。但没有接受加强音乐课程的学童,仅有34%没有拒绝或是不喜欢其他同学。也就是说,接受过加强音乐课程的学童,有更大的包容力。

二、荷兰阿姆斯特丹大学心理学学院研究报告

荷兰阿姆斯特丹大学心理学学院研究员格鲁特(Annette M.B.De Groot)在2006年做的一篇研究报告,探讨学生的外语学习能力是否受听背景音乐的影响。结果显示,在学外文时,又同时听巴洛克音乐的学生比未听巴洛克音乐的学生平均可多记8.7%的外文字汇。

三、伦敦大学皇家哈洛威学院研究报告

伦敦大学皇家哈洛威学院研究员阿黑吉(Afshin Aheadi)、迪克森(Peter Dixon)、葛洛维(Scott Glover)在2010年做了一个研究,调查两组人,第一组不会音乐,第二组会音乐,当这两组人在听了50分钟莫扎特的音乐后,他们的“空间认知力”(这个认知力是建筑师、画家、机械工程师等需要三度空间思考力所必备的)是否有变化。结果显示:

- 第一组人,他们的空间认知力会提高。原因很可能是听莫扎特复杂的音乐可以刺激大脑右半部,而右大脑本就是负责空间思考力的。
- 听莫扎特的音乐对第二组本身已会音乐的人,空间认知力没有明显提高。因为他们的右大脑已经有处理莫扎特复杂音乐的能力。

四、阿姆斯特丹自由大学认知心理学学院的研究报告

阿姆斯特丹自由大学认知心理学学院的研究员奥利维斯(Christian N.L. Olivers),纽文会斯(Sander Nieuwenhuis)在2005年发表的研究报告显示,听背景音乐可以提高注意力,这很可能是因为听音乐可以唤起正面的情绪,而正面情绪正是能令其专心的重要因素。

第三节 音乐对家庭的作用

凝结家人的向心力。音乐作为一种表演艺术,当表演的内容得到听众共鸣与认同时,就能培养出特别支持的观众群。在这些有共同音乐爱好与音乐偶像之间,有一股外人难以理解的向心力与共同的激情。当家长在孩子年幼时,培养出他们对音乐的共同爱好,及至渐长仍会继续接受父母帮他们选择的音乐。当一家人都是“贝多芬”或是“披头士”的粉丝,都喜欢相同的音乐家、摇滚乐团、音乐流派,搜集共同喜爱的信息并互相分享,音乐能轻易地将家人融合在一起。如果家人都会乐器,一起奏乐、即兴创作,那就是“此曲只应天上有,人间哪得几回闻”了!

第四节 音乐对社会的作用

一、移风易俗

“移风易俗莫善于乐”,这是孔子关于音乐对社会影响力的最佳诠释,“入人也深,化人也速”则是荀子关于音乐对每个社会成员的作用之说明。孔儒观察入微,洞悉人性,古今中外放诸四海皆准!

二、化解种族的对立冲突

音乐对美国社会的融合,也有很正面的影响。黑人与白人间的种族冲突,是美国立国以来就存在的问题。经过林肯总统解放黑奴、民权斗士不断地努力,黑人权利慢慢得到保障。1954年,是美国黑白种族间问题的一大转折点:美国最高法院废除黑白分隔法案,黑人不必当二等公民:只能上黑人的学校、进黑人的餐厅。但法律归法律,黑白之间并没有机会融合。还好就在这个年代,摇滚乐在美国开始兴起,对加速不同种族间的融合,起到很大的作用。因为摇滚乐兴起时,很多白人乐手演奏黑人的音乐。不仅白人听众,包括黑人听众也对摇滚乐有很高的认同。年轻黑人与白人因此开始一起参加摇滚乐音乐会,一起听摇滚广播,黑人与白人之间的隔阂慢慢被打破。

三、制造欢愉的气氛

当美妙动人、轻松愉快的音乐在街头响起,行人常会驻足欣赏,或是充满好奇,或是充满对乐手的崇拜和对音乐的享受,刹那间角落里升起了莫名的欢欣!联合国教科文基金会的“世界

文化报告”(The First World Culture Report, UNESCO)提出,一个国家的文化支出与该国的创造力、包容力与社会向心力成正比,与犯罪率成反比。也就是说,当一个国家在文化教育上支出越多,这个国家整体上会更有创造力,也更和谐,犯罪的人会更少。这是音乐对社会的正面作用。身为一名知识分子,我们必须知道:对整个社会来讲,音乐教育是投入成本最低、效果最好的投资!

图1-2 大人小孩都陶醉并享受音乐的美妙

第五节 爱因斯坦与音乐

被誉为20世纪最聪明的人,提出相对论改变了世界并获得诺贝尔奖,却永葆赤子之心的爱因斯坦,有个爱音乐、弹得一手好钢琴的妈妈,自他5岁起就让他学小提琴。小时打下的音乐基础,让他长大后在忙于发展科学理论时,也能透过音乐来放松自己、找到更多的灵感,甚至与科学界同事,同为诺贝尔奖获奖者的德国籍科学家普朗克一起演奏音乐。音乐是陪伴他一生的亲密挚友。音乐陪伴他成长、帮助他度过人生低潮并创造人生的高峰,我们的世界因他变得更好。音乐影响他的心灵甚巨,也见证了音乐的力量!

图1-3 爱因斯坦拉奏小提琴

第二章 幼儿音乐教育

第一节 如何做

认识学习音乐的重要性后,即将担任幼儿音乐教师的我们开始想到:幼儿该如何学音乐?我们该如何教音乐?

每位幼儿都有不同的资质,成长在不同的家庭和社会环境中,心理与生理的发展过程完全不同。不是每位幼儿将来都会成为莫扎特、朗朗,幼儿音乐教师的任务并非培养出“小莫扎特”“小朗朗”。幼儿音乐教育的宗旨是希望幼儿教师依据相关学理营造适当的学习环境,强化幼儿自身的多元化感官(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)意识,再适时地使用适当的方法,将学习的过程由被动转向主动与互动,让幼儿在循序渐进中认识音乐,开启学习音乐的兴趣与潜能,提升对音乐的鉴赏力与创造力。

第二节 幼儿音乐教师应该具备的音乐素养

音乐教育者与音乐演奏家的差别在于,前者的任务是激发人们对音乐的热诚,后者的任务是用音乐激发出人们的热诚。幼儿音乐教师本身并不需要具有超高的琴艺,能歌又善舞,但必须能够激发出幼儿对音乐的热诚。古今中外许多著名的音乐教育家,并不一定是技艺超群的演奏家,而是能够激发学生兴趣,奠下音乐基础的教育者。但由于幼儿教师必须向幼儿示范、解释什么是音乐,因此本身必须能够唱准音调并且有良好的节奏感,甚或能简单地弹奏乐器。在德国的幼儿教师培训过程中,幼师生至少要学会弹奏一种“和声性乐器”,例如钢琴或吉他,如此才能够在带领幼儿唱歌时以简单的伴奏来提高幼儿的学习兴致。

“活到老学到老”,幼师生如果能够按部就班地学习本书的内容,了解什么是音乐、音乐的发展史与认识不同的乐器、聆听不同的音乐,了解作曲者创作的动机,并找到自己喜欢的乐器学习,就更能得心应手带领幼儿进入丰富的音乐世界。