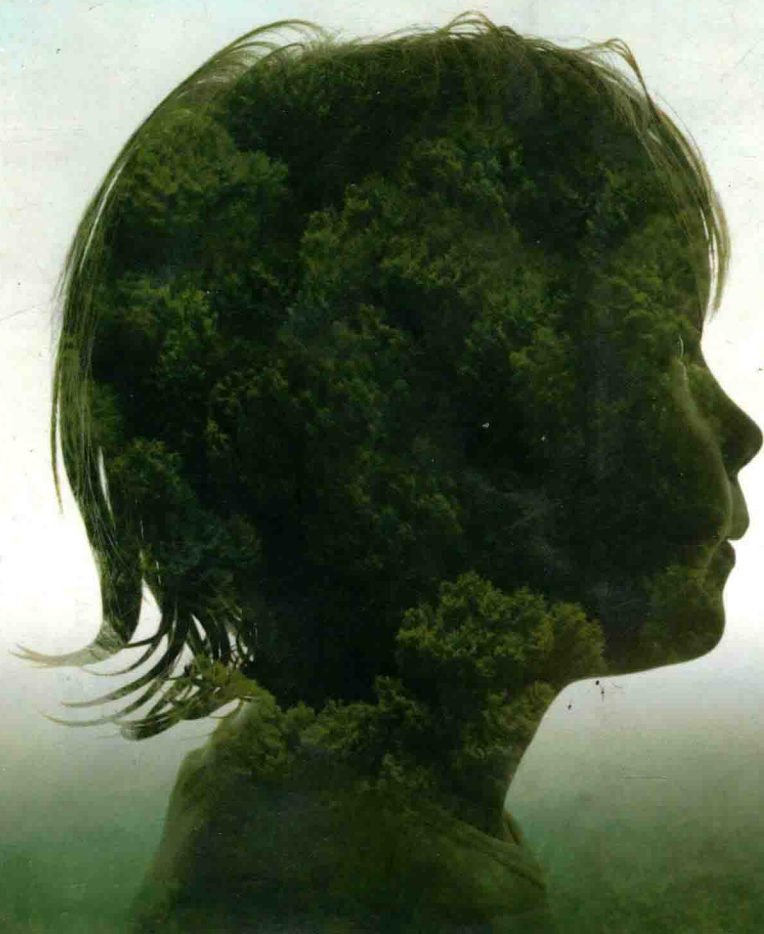

大艺术·小玩·系列之幼儿音乐教育丛书 中央音乐学院出版社

婴幼儿 音乐学习 的秘密

2003版

〔美〕埃德温·戈登 著 余原 译

大艺术小玩宗 系列之幼儿音乐教育丛书 中央音乐学院出版社

婴幼儿 音乐学习 的秘密

2003 版

〔美〕埃德温·戈登 著 余原译

图书在版编目(CIP)数据

婴幼儿音乐学习的秘密: 2003 版/(美) 戈登著; 余原译. —北京:
中央音乐学院出版社, 2013.5

(大艺术 小玩家系列之幼儿音乐教育丛书)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 493 - 7

I. ①婴… II. ①戈… ②余… III. ①幼儿教育—音乐教育—研究
IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 023831 号

A Music Learning Theory for Newborn and Young Children

© Copyright 2003, 1997, 1990 GIA Publications, Inc.

This Edition arranged through Beijing International Rights Agency

Simplified Chinese edition copyright © Central Conservatory of Music Press

All rights reserved

本书经北京版权代理有限公司代理, 由美国 GIA 出版公司授权, 简体
中文版权为中央音乐学院出版社所有。

著作权登记图字: 01 - 2011 - 6148

[美] 戈 登 著
余 原 译

婴幼儿音乐学习的秘密 (2003 版)

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 880 × 1230 毫米 24 开 印张: 7.75

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

版 次: 2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 493 - 7

定 价: 25.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031
发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

译者的话

《婴幼儿音乐学习的秘密》一书的原名为《婴幼儿音乐学习原理》(A Music Learning Theory for Newborn and Young Children)，这是一本影响深远的音乐教育专著，由音乐教育家与研究家埃德温·E·戈登(Edwin E. Gordon)教授所著，前后共印有1990、1997和2003三个版次。本书译自2003版(最新版)。本人将原书名中的“Theory”(原理)转译为“秘密”，主要是为了避免部分读者因为看到“原理”二字，会误以为本书的内容难以接近，然后令人惋惜地与这样一本好书擦肩而过。书中强调了出生至五周岁是每个人音乐学习最重要的关键期，并陈述作者三十余年来在引导幼儿音乐学习方面所做的探索和研究成果。本书在幼儿音乐发展与教学领域方面有相当大的贡献，并且是为家长与老师所必备的重要参考资料。

与1997版(曾在2000年由庄惠君老师〈台〉翻译后在台湾出版，书名是《幼儿音乐学习原理》)相比，《婴幼儿音乐学习的秘密》(2003版)经过了完整的增订，书中除了介绍许多引发及鼓励小朋友音乐听想的方法外，还对幼童如何学习音乐听想与发展音乐理解进行了详细的解说。此外，本书另增添了有关幼儿音乐机构之筹备与组建的新章节。本人在翻译过程中对1997版进行了部分参考与比对，主要在预备音乐听想三种类型名称的译法上与之有所区别。

我们只有了解婴幼儿音乐学习的原理，才能洞悉其中的秘密，从而科学地、有效地按原理指导婴幼儿进行音乐学习。本书主要论及的是婴幼儿音乐学习的原理，及这些原理与“音乐听想”

“预备音乐听想”之间的密切关系，“音乐学习原理”是解释人们如何学习音乐的理论。正式的音乐教学由三个音乐学习原理组成：第一个是“有次序的音乐技巧学习”；第二个是“有次序的音乐高内容学习”；第三个则是“有次序的节奏内容学习”。音乐听想的类型和阶段都是与音乐学习原理紧密相连的。

“音乐听想”（Audiation）一词是由戈登本人在1975年创造出来的，它与国内学术界熟悉的“音乐内心听觉”既有相似之处，也有所区别。戈登教授在书中对其定义如下：“当音乐已经没有了，或并没有发出真正物理意义上的声响的时候，听众依然能静静地听到，并能理解音乐，那么，我们可以称之为‘音乐听想’。与此相反，生理上的听觉概念却是指我们听到的所有实际的音乐声响。”而“音乐内心听觉”指的是听者不依赖乐器和人声想象出音乐音响的能力，但“音乐听想”不仅仅是一种音乐形式的听觉意象。发达的音乐听想包括必要的对音乐、哪怕是不熟悉的音乐的理解和有意识的预测模式。音乐听想共包括八个无次序的种类和六个有顺序的听想阶段。（详见正文第三部分的相关内容）。再者，“音乐听想”不能与“音乐模仿”、“音乐辨识”、“音乐记忆”一概而论。书中对“音乐学习原理”方面的相关论述能帮助读者非常清晰地看到上述概念之间的区别。

此外，“音乐听想”与“预备音乐听想”之间既有衔接关系，也有不同之处。“音乐听想”是为了已脱离音乐的咿呀学语阶段的儿童开始接受正式的音乐教学而发展的，“预备音乐听想”则是针对尚未脱离音乐的咿呀学语阶段，在接受有建构及无建构的非正式音乐引导的儿童而发展的。“预备音乐听想”的阶段与类型将形成婴幼儿学习模式和教学模式的基础，与婴幼儿音乐原理学习的各阶段相对应，并为将来的“音乐听想”类型和阶段做准备，因此作者用了满满三个章节对预备音乐听想的三种类型、七个阶段进行了充分的论述。

本书的翻译工作得到了北京第二外国语学院徐庆教授的大力协助，她对我的译文对照原书逐字逐句地进行把关，在此表示衷心的感谢！

作为“大艺术 小玩家系列之幼儿音乐教育丛书”的策划人和本书的译者，本人由衷地恳请广大读者能对我们已出版的《快乐的小豆芽》和本书提出宝贵意见，使我们能够继续推出贴近读者需求的其他同类书籍！更好地服务于读者！

谨以此译文献给天下所有的父母和音乐教育工作者！如有偏颇之处，还请各位读者不吝赐教。

原版前言

音乐教育在社会上处于困窘的境地已非短时。一些常见的问题有：课时的不足；单位班级人数太多；相关行政管理人员和家长并不真正认同音乐教育与其他基础学科一样重要；从地方到国家，都缺乏完善的音乐课程设置；以及音乐教师在综合性大学和音乐专业院校进修时所受的训练和准备的不足等等。与此同时，社会上存在的一些现象也加剧了这一问题，比如对管弦乐队的遣散，企业家和流行音乐爱好者仅仅关注评论社会现象的、刺耳的歌词，闪闪发光的舞台灯光，音乐录影和表演者扭动的身体，而没有对本应当被呈现和聆听的音乐本身给予足够的热情和关注。与其它艺术门类一样，专业人士和专业组织已经经过多年的努力，运用各种方式培养公众对音乐的理解和尊重，然而熟悉的困境仍在继续。

笔者认为，音乐教育处于痛苦境地最根本的问题在于它几乎已经完全被专业人士和公众所忽视。简而言之，学龄前儿童在进入幼儿园或一年级时，并没有切实做好接受音乐教学的准备。有很多音乐教师在尝试教授孩子们点什么的时候，却发现孩子们并没有做好学习的准备。换句话说，他们“装备不够精良”。如果儿童在入学前的大约5年之内（尤其出生后的头18个月最为重要），没有从父母和照料者那里获得一种类似于语言环境的音乐同化环境，人们将很难有希望去改善音乐教育所处的状况。

正如学龄前儿童在入学前就早早地在听与说所需的词汇方面打下了基础一样，音乐学习开始

之前也必须打下音乐方面听与唱所需的音乐语言词汇基础。如果在语言方面没有先前的词汇基础，儿童在语言的理解、表达、阅读，以及写作方面的能力都将受限；同样，幼儿如果在音乐方面没有事先掌握听与唱的音乐词汇，那么，他们在学习如何欣赏音乐、音乐表演、读乐谱、音乐写作和即兴创作等方面也同样会受到限制。无论是语言的语法或是音乐的情感，即兴都是最根本和最必要的满足人类相互沟通所需要的一种方式。显而易见，通过家庭和别的教育环境提供适当的、正式的或是非正式的引导，儿童能间接地、自己领会如何去思考；对音乐听想也是如此，因为音乐听想对于音乐，就如同思考对于语言一般。

在超过 25 年时间的对 0 岁至 3 岁儿童的进行音乐教学与研究后，笔者几乎毫无疑问地相信：除非孩子在五、六岁进入学校之前，在家里或是幼儿园打下音乐学习所需的稳固基础，否则，无论我们多么努力地去解决，音乐教育的问题都还是会持续地困扰我们。这是因为弥补性的音乐教育是不可能实现的，可是大多数教师没有担当起教育者的角色，相反，他们在不断地试图通过充当服务员或是综艺演员——企业家的角色来补偿儿童音乐学习背景的不足，结果是徒劳无益的。

就像其它的艺术种类一样，音乐是人类所特有的艺术，音乐和语言同样都是人类发展和存在的基础。通过音乐，孩子们能充分自省，能透视他人，乃至透视人生。最重要的是，借助音乐，孩子们能更好地发展并延续他们宝贵的想象力和无拘无束的创造力。让孩子们感受音乐，这对他们是有意义的。因为只有音乐融入了孩子的世界，他才会不可能一天都不听音乐，或是不以这样那样的方式参与音乐。只有这样，他们才能学会倾听音乐、享受音乐，与他人分享自己认为是好的音乐，也只有意识到这一点，他们的人生才会变得更有意义。

作者希望结合自身的教学经历，再加上书中呈现的直接、间接的观察结果和实验研究，能有助于化解目前我们所面临的音乐教育的僵局。作者把已发现的所有经验、结论集中起来得出一个

理论。这些经验只有成为了理论才是有用的。另一方面，为了更有效，一种学习理论一定要能提供一种操作模式，这种操作模式的优点应该是能够足够灵活地包容教学变化的需要；与此同时，它还能够敏锐地捕捉孩子们的反应和回答。当然，最早提出学习理论概念的时间是 20 世纪初，远远早于行为主义概念的提出。

本书写作的目的是为了帮助家长、幼儿园教师和音乐教师对早期音乐教育的重要性达到一定的认识；为了揭示这么年幼的孩子是如何学习、欣赏音乐的；为了提供引导幼儿学习音乐艺术的机会；为了弄清楚幼儿应该怎样做才算是做好了正式音乐教学之前的最佳准备。音乐教育的目的不是把孩子们都培养成为职业音乐家，或者是帮助家长和教师鉴别或塑造音乐天才。恰恰相反，本书解释了怎样通过非正式的引导让幼儿理解音乐，正如我们不停地引导他们理解自己所说的语言一样。

我们不要去期望或要求幼儿对音乐作出具体的反应。正像语言能力的发展一样，孩子们音乐的发展不是直接的。而且，即使有优秀的音乐引导，一些儿童的音乐能力的发展也往往滞后于他们语言能力的发展。这一现象在我们这个社会上很常见。能透彻理解音乐发展的过程至关重要，因为正像我们不能忽视儿童音乐学习方面的非正式引导一样，我们也不能耽搁对儿童的非正式音乐引导向正式音乐教学的过渡。否则，结果只会像完全忽视对儿童的非正式音乐引导一样，对儿童不利。

本书阐述了目前音乐教育领域中存在的诸多问题的解决途径。通过这些途径，我们至少可以在减少令人麻痹的观点的坏影响方面取得一些进步。谁也不能说下列愿望完全是理想主义：所有的儿童都能通过音乐欣赏和享受音乐学会理解自己的文化，心灵从中得到慰藉，举止变得更有教养。毕竟，250 年前的大多数人还不能认字，更不能读出或写出对他们所说的语言的理解。

CONTENTS | 目录 |

译者的话	1
原版前言	1
第一部分 导论	1
第二部分 音乐能力	13
第三部分 音乐听想与音乐学习原理	25
第四部分 预备音乐听想与音乐学习原理	39
第五部分 适应型	51
第六部分 模仿型	79

| 目 录 | CONTENTS

第七部分	同化型	99
第八部分	学校音乐教育的准备	111
第九部分	乐器演奏的学习	129
第十部分	婴幼儿音乐机构的筹备与组建	139
术语表		145
参考书目		155
索引		164

婴幼儿音乐学习的秘密

导论 | 第一部分 |

那些曾经教过儿童和了解儿童发展规律的人常开玩笑地说，他们希望年轻的时光最好能永驻，自己永远不要衰老。这么说是因为他们深知一个人的学习潜力在出生的时候是最强的，之后则与日俱减。儿童学习最重要的阶段是从出生（或更早）到年满18个月，这一阶段儿童的学习属于探索性质的，并借助来自于父母或是主要看护者的无建构引导；接下来的18个月到三岁，儿童继续接受类似前一阶段的无建构引导；三岁到五岁期间，无论是在家里还是在幼儿园，儿童不但仍然接受无建构的引导，还同时开始接受有建构的引导。儿童在人生头五年里接受的教育将为他们后来所有的教育发展打下基础，而在传统观念里，教育始于幼儿园或是小学一年级时的正式学科教学。孩子越早开始接受来自父母或是老师的无建构及有建构的非正式引导，来建立其学习的基础，他在后来的教学中就越能获益良多；反之，学习基础形成的越晚，儿童在未来的正式教学中则会受益越少。

幼儿教育意义

一旦儿童错失了学习基础形成的机会，我们将无法重新矫正，因为我们之后提供的只是补救性的教学，起不到纠正和治疗的作用。完全地纠正是不可能的，因为儿童在较早时期所错失的东西将不可能在后来的发展中重新得到。他们失去的学习机会也将无法再次获得。举个例子，年长的人学第二语言通常很难像学母语时那么快，或者那么流畅。我们学习母语之所以容易是因为我们可以凭借着直觉学习，反之，我们通常会晚些开始学习第二语言，所以必定学得谨慎。尽管补救性的教学是可能的，这时，教师只能是在可能的范围内，尽量协助小朋友在他们早期打下的学习基础所允许的范围内发展。两位拥有相似能力与学习动机的小朋友若是在不同的时期接受学习基础的引导，较晚开始接受引导的小朋友将不可能学的和较早开始的小朋友一样多。

很多研究单位和院校的神经科医生、儿科医生、生物学家以及心理学家相信，建立神经联系和突触的关键期是胎儿期和幼儿期。皮质由相互联系的轴突和树突构成，而这些轴突与树突则是因连续的活动刺激所形成的。无论是出生前，还是出生后，孩子们自然就拥有大量的细胞来建立相互的连接。虽然大脑在五岁的时候就能发育到成人大小的大约百分之九十，但除非这些细胞能在第一个关键期形成复杂的神经元连接，否则这些细胞将失去作用，机会也不会再有。结果最终导致孩子们痛失学习的巅峰时期。

举例来说，托森·威塞尔（Torsen Wiesel）和大卫·胡贝尔（David Hubel）在1960年发现，如果在一只小猫出生的时候，将它的一只眼盖上眼罩，几周以后才将其移开，小猫的那只眼睛就会永久失明。研究者似乎想通过这个实验表达，细胞如果没有用来作为神经系统的连接，突触没有适当的时候与每个感官知觉相联系，细胞就会自行连接到其它的感官系统，而被忽略的感官系统将会终生受到发展的限制。因此，如果婴幼儿没有发展音乐听觉的词汇，那么原本与他听觉有关的细胞就会转而发展别的感官系统，有可能是视觉系统，而这样的视觉加强的代价是使用了原来听觉的细胞。并且，在以后的时光里，是没有任何教育可以完全纠正或是弥补这个听觉残缺的。

音乐引导与音乐教学

音乐引导与音乐教学是不同的。所有的引导从定义上说都属于非正式的，反之，教学至少某种程度上来说属于正式的。非正式的引导可以分为有建构及无建构的形态。当引导处于无建构状态时，家长和老师对孩子们进行自然的引导，所说、所做不用特别的计划。当引导属于有建构时，家长和老师就要非常具体地计划课程的内容。有建构及无建构的引导都有一个显著的特征：不对

孩子们强加任何信息或技巧。相反，这样做的目的是为了使孩子们感受自己的文化，并鼓励他们自然而然地吸收。再者，有建构及无建构的非正式引导都是以自然且连续的活动，以及孩子们的反应为基础的，同时，它也是这些活动和反应操作的结果。孩子由环境造就，而非生来如此，他们的本能和直觉一定要得到培养。但是，正式的教学除了要求家长或老师精心设计他们要说的内容之外，还要有组织地在一定的时间阶段内进行，并要求孩子们能明显地合作，表现出具体的、各种类型的反应。

家庭是孩子们一生中最重要的学校，而家长是孩子们一生中最重要的老师。多数家长似乎更能胜任引导子女发展语言和算术的技能，在引导孩子们音乐技巧和理解方面则缺乏信心。家长音乐能力的缺乏虽然不是必然原因，但多数家长在自己年幼的时候，没有接受过音乐方面的引导或者教学以发展他们自身的音乐能力。因此，他们无意间、并不是自愿地和自己的孩子一起进入了一种因音乐环境不足而导致的不可避免且非常不幸的恶性循环。

父母不是一定要成为业余的或专业的音乐家才可以引导和教自己的孩子们发展音乐的能力，这和教子女们如何与人进行沟通或是怎样有效使用数字时，也不需要家长个个都得是专业作家、演讲家或是数学家的道理是一样的。音乐并不是一种上天选择少部分人赠予的、特别的天资；至少，每个人都具备音乐学习的潜能。家长只要能相对比较好地演唱，或者是有弹性地自由摆动四肢，并能享受其中，即使他们不会演奏任何乐器，他们也已经基本达到引导和教自己子女发展音乐能力的要求了。家长要么靠自己，要么靠老师和朋友的帮助来承担起音乐引导和教学的责任，否则，他们子女的音乐理解与欣赏能力都将受限。那样的话，孩子们在成长的过程中会臆断生活和艺术是没有任何关联的，因为他们从未得到过发现“艺术即生活，生活即艺术”的机会。

我们最好不要像教大学生或幼儿园的小朋友那样去教学龄前的儿童，也不要以成年人的能力