

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

学前儿童音乐教育

徐春艳 主编

复旦大学出版社

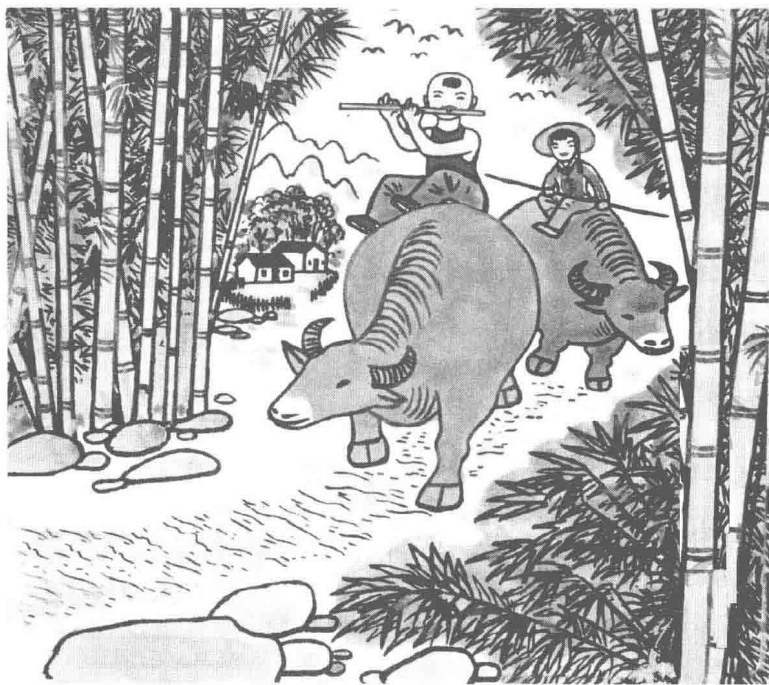

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

河南省软科学计划项目“学前教育专科人才培养模式的实践研究”成果

学前儿童音乐教育

总主编 卢新予
主 编 徐春艳
副主编 白 静
编 委 徐春艳 白 静 庄 庆

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童音乐教育/徐春艳主编. —上海:复旦大学出版社,2012.8(2013.8重印)
全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-08983-7

I. 学… II. 徐… III. 学前儿童-音乐教育-幼儿师范学校-教材 IV. G613.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第118299号

学前儿童音乐教育

徐春艳 主编

责任编辑/邵丹

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

杭州长命印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 10.5 字数 288 千

2013年8月第1版第2次印刷

印数 5 101—10 200

ISBN 978-7-309-08983-7/G · 1097

定价:26.00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

本教材遵循《幼儿园教育指导纲要（试行）》的基本精神，立足幼儿高等师范专科学校和幼儿师范学校学前儿童音乐教育的教学实际，以幼儿教师从事学前儿童音乐教育工作所需要的教育观念与教育知识技能为核心，融合《幼儿教师教育课程标准》和《幼儿园教师专业标准（试行）》等一系列文件的内涵，吸收借鉴学前儿童音乐教育理论与实践研究的最新成果，建构了多侧面、多角度的教学内容。不仅普及了学前儿童音乐教育的基础理论常识，更注重对学前儿童音乐教育实践工作中所必需的内容、形式的介绍，充分体现时代性、科学性和操作性等特点。

本教材编写围绕便于教师的教和学前教育专业学生学习两个方面，适用面宽，操作性强，文字简明易懂，深入浅出，编排形式生动活泼，每章均包括学前儿童音乐教育有关理论和观点阐述、典型案例剖析、课后思考和练习。每章开头列明的本章的学习要点，达到提纲挈领、突出重点的目的。每章结尾的复习思考题，能帮助学生复习巩固，进一步加深对所学内容的理解和掌握，更加便于教师和学生使用和操作。

本教材可供普通高等学校、职业教育院校的学前教育专业及幼儿师范院校的教学使用，也可作为幼儿园教师继续教育的参考资料。

序

Preface

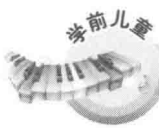

“育幼教英才,创特色名校”。挟时代东风之利,承历史发展之脉,此套具有地方性特色的学前教育专业课程系列丛书终于正式付梓出版。历时一年,终结硕果,实在令人欣喜。这套系列丛书以《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》(教师[2011]6号)为指导思想,努力呈现了当前国家对于幼儿教师教育课程改革提出的新要求和新思路,汇集部分教学改革与研究成果,注入丰富的理论与实践内涵浓缩而成。

本套教材依托河南省软科学计划项目的研究平台,为“学前教育专科人才培养模式的实践研究”(课题编号:112400450345)课题的成果之一。为了加强幼儿教师教育课程和教材研究,郑州幼儿师范高等专科学校课程开发小组与复旦大学出版社、郑州大学出版社等多家单位联合启动了学前教育专业课程与教材研究计划项目,由郑州幼儿师范高等专科学校学前教育专业具有丰富教育经验的教师团队、河南省各地市学前教育领域优秀教研员和一线园长、教师团队及出版社教材资深编辑组成课程开发小组,进行了为期一年的研究与编写。教材根据幼儿教师的职业特点和专业发展需求、新时期幼儿教师的素质构成,形成了时代特征鲜明、实践性突出的课程设置和教材编写的整体思路,并成立了教材编写委员会,聘请富有教学经验和一定学术水平的学科带头人分别担任各科教材主编。

当前国家教师教育课程改革与幼儿教师专业发展所倡导的以学校为主体而开发的校本课程理论恰与我们的特色教育理论“不谋而合”。正是带着这种高度的认同感,我们怀着极大的热情投入到学前教育专业课程研发中。着眼于学生主动发展的教育价值观和为学生发展服务的基本价值取向,本着“以人为本”的课程理念,关注人的成长和发展,努力实现课程主客体之间互动互惠互馈的理想效果,成为我们进行课程设计、课程内容改革和课程评价的原则和目标。本套教材以教育部新颁布的《教师教育课程改革标准》为依据,结合新下发的《幼儿教师专业标准(试行)》,以幼儿教师的专业核心课程为基础,以幼儿教师职业必备的专业知识和技能为着眼点,关注课程改革与创新,从发现学生的兴趣、尊重学生的选择、培养学生的特长出发,通过拓展、延伸,优化课程资源,引领学生在享受学习的快乐中主动发展。教材努力贴近幼儿教师岗位实际,尽量反映幼儿教师职业特点的新知识和新要求,并着力构建以实践为导向的课程体系与评价标准,为全面提高幼儿教师培养质量、造就高素质的应用型专门人才贡献微薄之力。

课程开发是一个富有创造力的工程,每一步设想和实践都渗透着教育的独特和创造性要求。立足实践,传承经典,通过整合、优化及创造性课程资源的开发和推广,我们在构建校本文化资源的同

时,也构建了学校自身的特色,丰富了同类系列校本课程的资源,做出了有积极意义的尝试。我们坚信,学校应该是播种幸福、引领学生和教师共同发展的乐园。特色课程使学生各得其所,教师人尽其才,学校特色彰显。作为一项系统的重大工程,我们所做的工作不过是开了一个头,筚路蓝缕,开启山林。我们深感肩上担子的沉重和自身知识水平的匮乏,教材在知识性与趣味性、理论性与实践性的衔接、融合中还存在一些不足,我们期待同行专家的批评、指正。

卢新予

2012年3月

前言

Foreword

随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》的贯彻实施,大力发展学前教育正成为我国教育事业发展的—道亮丽风景线。在加快普及学前教育的新形势下,要满足人民群众对学前教育的热切需求,保障幼儿健康成长,关键在于学前教育质量的提升,而其核心便是教师队伍质量的提升。幼儿教师质量决定着学前教育的质量,高素质专业化的幼儿教师队伍是高质量教育和儿童健康发展的重要保障。

为了适应当前我国学前教育改革和发展的需要,培养高素质的学前教育教师,依据《幼儿园教育指导纲要(试行)》的基本精神,结合刚刚出台的《幼儿教师教育课程标准》和《幼儿园教师专业标准(试行)》等一系列文件的内涵,吸收借鉴学前儿童音乐教育理论与实践研究的最新成果,立足于幼儿教师实际工作的需要,面向学前教育实践,我们编写了此教材。本书的编写以幼儿教师从事幼儿园教育工作所需要的教育观念与教育知识技能为核心,来构建教材内容体系,力求体现学前教育教师培养的本国化、时代化和专业化的追求。本教材共八章,第一至第三章重点阐述了学前儿童音乐教育的基本理论和观念,包括学前儿童音乐教育的价值取向、学前儿童音乐教育的活动设计与实施以及探讨如何评价学前儿童音乐教育活动。第四至第八章介绍了学前儿童音乐教育活动的基本内容形式,包括歌唱活动、韵律活动、音乐欣赏活动、打击乐活动和音乐游戏活动,本部分内容理论与实例相结合,便于师生学习和操作。

本教材贯彻了《幼儿园规程》和《幼儿园教育指导纲要(试行)》精神,结合国内外学前教育研究和改革的新成果、新动向,提供了学前儿童音乐教育的基本理论和方法的新成果,既适用于幼儿师范高等专科学校学前教育专业的教学,也可以作为中等幼儿师范学校、幼儿园教师继续教育的培训教材和幼教工作者的学习参考资料。

本教材由郑州幼儿师范高等专科学校徐春艳担任主编,郑州幼儿师范高等专科学校白静担任副主编。各章编者如下:白静(郑州幼儿师范高等专科学校)编写第一、二、三章;徐春艳(郑州幼儿师范高等专科学校)编写第四、七、八章;庄庆(洛阳幼儿师范学校)编写第五、六章。

在本书编写过程中,参考、借鉴或引用了国内外许多同行的研究成果,教材中的案例来自各地优秀幼儿园教师的教育实践,教材编写也得到了学校领导和复旦大学出版社的鼎力支持,在此一并致以衷心地感谢。由于编写时间紧迫,又加之编写水平和占有资料有限,虽经多次修改,其中疏漏和不足之处在所难免,敬请读者批评指正,不吝赐教,以期待进一步修订完善。

徐春艳

2012年3月

目录

Contents

第一章 音乐与学前儿童音乐教育 \1

第一节 音乐与儿童 \1

- 一、音乐 \1
- 二、儿童音乐 \3

第二节 音乐教育与学前儿童发展 \5

- 一、音乐教育促进学前儿童的全面发展 \5
- 二、音乐教育促进学前儿童音乐能力的发展 \9

第三节 学前儿童音乐教育的价值取向与特点 \11

- 一、学前儿童音乐教育的价值取向 \11
- 二、学前儿童音乐教育的特点 \13

第二章 学前儿童音乐教育的组织实施与评价 \16

第一节 学前儿童音乐教育的目标 \16

- 一、《幼儿园教育指导纲要(试行)》艺术领域目标解读 \16
- 二、学前儿童音乐教育目标的制定 \17
- 三、学前儿童音乐教育目标的结构 \19
- 四、学前儿童音乐教育目标的表述 \21

第二节 学前儿童音乐教育活动的设计 \24

- 一、学前儿童音乐教育活动的设计原则 \24
- 二、学前儿童音乐教育活动设计的程序 \25

第三节 学前儿童音乐教育的实施 \27

- 一、学前儿童音乐教育实施的途径 \27
- 二、学前儿童音乐教育实施的方法 \30
- 三、学前儿童音乐教育的实施主体——教师 \32

第四节 学前儿童音乐教育的评价 \35

- 一、学前儿童音乐教育评价的原则 \35

二、学前儿童音乐教育评价的指标体系 \36

三、学前儿童音乐教育活动评价的方法 \40

第三章 外国近现代儿童音乐教育流派概述 \42

第一节 柯达伊音乐教育体系 \42

一、柯达伊生平概述及教育体系的形成和影响 \42

二、柯达伊音乐教育体系的基本观点和主要内容 \43

三、柯达伊音乐教育体系的教育目的 \46

第二节 达尔克罗兹音乐教育体系 \46

一、达尔克罗兹生平概述及教育体系的形成和影响 \46

二、达尔克罗兹音乐教育体系的基本内容 \47

三、达尔克罗兹音乐教育体系的教学特点 \49

第三节 奥尔夫音乐教育体系 \50

一、奥尔夫生平概述及教育体系的形成和影响 \50

二、奥尔夫音乐教育体系的教育思想 \51

三、奥尔夫音乐教育体系的特点 \53

第四节 铃木音乐教育体系 \55

一、铃木镇一生平概述及教育体系的形成和影响 \55

二、铃木音乐教育体系的教育思想 \56

三、铃木音乐教育体系的教学方法 \57

第四章 学前儿童歌唱活动 \61

第一节 学前儿童歌唱活动概述 \61

一、学前儿童歌唱活动的目标 \61

二、学前儿童歌唱能力的发展特点 \63

第二节 学前儿童歌唱活动的内容与选材 \65

一、学前儿童歌唱活动的内容 \65

二、学前儿童歌唱材料的选择 \73

第三节 学前儿童歌唱活动的设计与组织指导 \75

一、学前儿童歌唱活动的设计 \75

二、学前儿童歌唱活动的指导 \77

案例一 歌唱活动《大猫小猫》(小班) \83

案例二 歌唱活动《小板凳》(大班) \85

第五章 学前儿童韵律活动 \87

第一节 学前儿童韵律活动概述 \87

一、学前儿童韵律活动的目标 \87

二、学前儿童韵律活动能力的发展特点 \89

第二节 学前儿童韵律活动的内容与选材 \90

一、学前儿童韵律活动的内容 \90

二、学前儿童韵律活动材料的选择 \96

第三节 学前儿童韵律活动的设计与组织指导 \99

一、学前儿童韵律活动的设计 \99

二、学前儿童韵律活动的指导 \100

案例一 创造性韵律活动《少林拳真威风》(大班) \102

案例二 韵律活动《春天的韵律》(中班) \103

第六章 学前儿童音乐欣赏活动 \109

第一节 学前儿童音乐欣赏活动概述 \109

一、学前儿童音乐欣赏活动的目标 \109

二、学前儿童音乐欣赏能力的发展特点 \110

第二节 学前儿童音乐欣赏活动的内容与选材 \112

一、学前儿童音乐欣赏活动的内容 \112

二、学前儿童音乐欣赏活动材料的选择 \113

第三节 学前儿童音乐欣赏活动的设计与组织指导 \115

一、学前儿童音乐欣赏活动的设计 \115

二、学前儿童音乐欣赏活动的指导 \116

案例一 音乐欣赏活动《小水滴的仲夏夜》(中班) \117

案例二 音乐欣赏活动《彩云追月》(大班) \118

第七章 学前儿童打击乐器演奏活动 \120

第一节 学前儿童打击乐器演奏活动概述 \120

一、学前儿童打击乐器演奏活动的目标 \120

二、学前儿童打击乐器演奏能力的发展特点 \122

第二节 学前儿童打击乐器演奏活动的内容与选材 \124

一、学前儿童打击乐器演奏活动的内容 \124

二、学前儿童打击乐器演奏活动材料的选择 \127

第三节 学前儿童打击乐器演奏活动的设计与组织指导 \128

一、学前儿童打击乐器演奏活动的设计 \128

二、学前儿童打击乐器演奏活动的指导 \133

案例一 打击乐器演奏活动《阿拉木罕》(大班) \138

案例二 打击乐器演奏活动《踏雪寻梅》(大班) \139

第八章 学前儿童音乐游戏活动 \142

第一节 学前儿童音乐游戏活动概述 \142

- 一、学前儿童音乐游戏活动的目标 \142
- 二、学前儿童音乐游戏能力的发展特点 \143

第二节 学前儿童音乐游戏活动的内容与选材 \146

- 一、学前儿童音乐游戏活动的内容 \146
- 二、学前儿童音乐游戏活动材料的选择 \150

第三节 学前儿童音乐游戏活动的设计与组织指导 \152

- 一、学前儿童音乐游戏活动的准备 \152
- 二、学前儿童音乐游戏活动的设计程序 \152
- 案例：音乐游戏《火车游戏》(中班) \153

主要参考文献 \155

第一章

音乐与学前儿童音乐教育

学习要点:

1. 音乐的起源与本质。
2. 音乐教育与学前儿童发展之间的关系。
3. 学前儿童音乐教育的两种价值取向。
4. 学前儿童音乐教育的特点。

音乐是智慧的教育,它是灵动的语言、多彩的图画、生命的律动的融合。有音乐相伴的生命开端会更丰富、更富有想象力和创造力。音乐教育的目的是要能让儿童在音乐的海洋里用自己的眼睛观察世界,用自己的心灵感悟世界,用自己的幻想打造世界,用自己的双手创造更美丽的世界。所以,音乐并不是神秘的、高贵的黑色,而是多彩的、绚烂的、平易近人的五彩斑斓之色,它并不仅仅属于专业音乐工作者,而是每一个儿童都可以用心去聆听的艺术。在音乐中促进儿童的成长和发展,符合儿童的年龄特点和发展需要,反映了儿童音乐教育的本质属性,体现了音乐教育的价值和意义。然而,怎样才能在“灯火阑珊处”寻得理想与现实的切合点,让“旧时王谢堂前燕”的音乐“飞入寻常百姓家”,让音乐温润每一个儿童的心灵,让音乐促进每一个儿童的发展,这是我们学前儿童音乐教育工作者需要认真思考的问题。

第一节 音乐与儿童

在我们深入认识、了解学前儿童音乐教育之前,首先应该认识、了解音乐是什么,因为“音乐教育

的本质和价值取决于音乐艺术的本质和价值”^①。对于教者和学者,对于因受到教与学的一切因素制约的人来说,音乐教育的特征,乃是音乐艺术本身的特征在起作用。

一、音乐

关于音乐概念的界定,人们并没有定论。通常人们认为音乐是一门声音的艺术,它是以有组织的乐音为形式,以音乐家丰富的思想感情为内容,它是这样一种艺术:通过表演在时间中展开,最终诉诸于人的听觉,把人们带到特定的情境中去,催人联想,发人深思,给人以精神力量,引导人们热爱生活,向往美好的未来,激励人驶进高尚境界。音乐源自何处?音乐对人类到底具有什么意义?这些问题的解决可以帮助我们更好地实施学前儿童音乐教育。

(一) 音乐的起源与发展

关于音乐的起源,古今中外历代的哲学家、美学家和文艺理论家们形成了许多不同的理解,其中影响较大的有四种。最古老的一种说法“模仿说”从朴素的唯物主义观点出发,认为音乐来源于对客观的自然界和社会现实的模仿。18世纪德国哲学家希勒和19世纪英国哲学家斯宾赛提出来的“游戏说”认为,艺术活动和审美活动起源于人类所具有的游戏本能,人的这种“游戏”本能和冲动,就是艺术创作的动机。在这种无功利、无目的、自由的音乐活动中,人的过剩精力得到了宣泄,同时也获得了快乐,即美的愉快的享受。“巫术说”在19世纪和20世纪初被逐渐兴起,认为音乐起源于人类早期原始文化的图腾歌舞、巫术礼仪。“表现说”认为音乐艺术起源于音乐家的主观想象和情感的表现。这些理论在东西方都有着悠久的历史。

有关音乐起源问题的这些学说各从不同角度揭示了音乐的产生。它们有一定的合理性,有助于揭示音乐起源的奥秘。但是,它们却忽略了音乐产生的最根本原因。音乐的起源,归根结底离不开人类社会的实践活动。音乐是人类文化发展历史进程中的必然产物,其起源是一个多元的、漫长的历史发展过程。马克思主义关于“劳动起源”的历史唯物主义的观点,揭示了音乐起源的本质。

音乐是以人类从大自然中抽象出来的乐音或直接采用大自然的原始音乐为物质手段,表达人类审美感受的一种艺术。人类在自身的社会实践过程中,不断发展了自己的手、脑等一切能够感受和创造人类文化的器官,也不断发展了人类的文化。人类的社会实践活动本身是一个不断发展、不断分化、不断综合的统一体。作为实践活动内容的音乐,也是一个多元的不断分化综合的发展过程。在远古,乐音还未被人从自然音响世界中“抽象”独立出来以前,音乐同祖先们的劳动、娱乐、巫术、语言活动等生活是融为一体的,但随着社会的发展尤其是体脑劳动的分工,导致音乐活动逐渐从生产劳动中分化出来,成为人类社会生活中一个独立部分。随后其与生产劳动的关系越来越远,甚至完全脱节。随着信息时代的到来,音乐又逐渐成为现代人日常生活和学习不可分割的部分。越来越多的人文学者、科学工作者和工程技术人员尝试从音乐中吸取灵感,将艺术的思维方式渗透到自己的工作和研究中。比如爱因斯坦、卢梭、歌德、列宁等大都酷爱音乐,拥有良好的音乐修养,可以说音乐对于他们的事业成就具有一定的影响。因此,今天我们不得不承认,音乐就是生活的一部分,音乐的产生源自于实践生活。

(二) 音乐的本质

通过音乐的历史演变,马克思指出,物质生活的生产方式制约着整个社会生活。艺术作为一种特殊的社会意识形态,虽有着自身的发展规律,但归根到底离不开经济基础的决定和制约。因此,无论怎样特殊的艺术现象,都可以从现实存在中找到其根源。艺术是人类社会生活在艺术家头脑中的形

^① 贝内特·雷默《音乐教育的哲学》,北京:人民音乐出版社,2003年7月。

象反映,而音乐作为艺术的组成部分,同样也体现出艺术的本质规律与特性。因此,音乐是对社会生活的主观反映。

当然,音乐之反映社会现实生活并非如“模仿说”所说的那样,完全是对现实生活中声音的自然模仿,更多的是需要音乐家对构成音乐形象的音响材料经过加工、整理、改造,即音乐家的概括而成的。因此,音乐反映社会生活,不是对社会生活的直接描绘,而是音乐家把个人对社会生活的理想、态度、体验等高度概括、提炼,通过有组织的音响运动,创造音乐形象,表现感情思想,反映社会生活的结果。因此,音乐是一种社会审美生活的主观反映。

二、儿童音乐

(一) 儿童音乐的特点

音乐以活生生的感性形态存在于时空之中,以能激发人们的情感、情绪为最大特色,与学前儿童的认识心理特征和情绪特征完全吻合。儿童对这个世界充满着好奇和探究,他们不仅对色彩斑斓、五彩缤纷的图案和景物感兴趣,更被不绝于耳的丰富多变而美妙的音响所吸引。儿童音乐是反映0~6岁学前儿童的生活和表达他们思想情感的艺术,同时也体现了学前儿童对音乐的天性、兴趣、感受、体验、表现及创造。每个儿童都需要音乐,每个儿童都有接受音乐文化的愿望和权利,儿童音乐应伴随着儿童的生活和成长。音乐作为儿童生活中的一部分,与儿童的发展有着许多天然的联系。

1. 儿童的音乐是儿童把握世界的一种方式

新生儿在最初的自然状态中仅仅是被动地接受感性世界,这时他与这个世界是统一的。随着年龄的增长,儿童从自然世界中分离出来,开始把世界放在自身外部来加以观照。当他把外部客体按照自己的精神尺度表现为画面、动作或声音时,他就摆脱了被自然奴役的状态。在音乐活动中,儿童开始主动地感知和认识世界。儿童的音乐是童年生命的律动,儿童按照生命的律动使兴奋的无规则跳动成为舞蹈,使发之于情感的混乱的声音组织成为歌曲。这些活动都没有划清自然与音乐的界限。自然与音乐的统一状态,使儿童对生命的感受得到充分抒发。

2. 儿童的音乐是儿童进行情感交流的工具

音乐是情感的符号。音乐艺术之所以能打动人的情感世界,是因为其本身具有强烈的愉悦性、感染力。一部优秀的音乐作品,人们在欣赏它那动听的旋律时,会直接诉诸以审美情感,仿佛进入一个新的世界。学前儿童的音乐中充满了情感色彩,他们在学会唱歌之前就对声音有明显的审美偏爱,表现出一种情绪倾向。到幼儿时期,其心理发展的移情作用在音乐欣赏和音乐表现活动中表现得更加明显。凡是有明显的形式美的、又符合其自身生活经验、愿望的艺术作品都会使他们兴奋和满足,而且儿童常常通过音乐表现方式将内在流动着的思想以及感受——或悠闲或欢乐或忧郁或哭泣都表现出来,以满足他们的情感交流和情感需要。音乐中蕴涵的丰富情感通过审美中介对儿童的心灵有极大的感染力。儿童的情感易于激发、易于显露,对喜怒哀乐都容易产生共鸣,所以他们总是以强烈的情绪去迎合音乐、诗歌和戏剧等艺术形式中流露出的热烈感情,在这种共鸣中获得愉悦。

3. 儿童的音乐是儿童自我表达的重要方式^①

人活着要有自己的价值,有价值就要表达于公众面前,儿童同样具有强烈的自我表达欲望。由于他们所能运用的自我表达手段有限,音乐就成为儿童自我表达的重要方式。自我表达是音乐的主要功能之一,这种功能是音乐的各种特性所决定的,它符合儿童身心发展的特点和学前儿童教育的规律。

首先,音乐是开放和自由的。它给儿童的自我表达提供了丰富的、广阔的天地。它允许儿童自由参与、自由发挥,允许参与者将自身内在信息与外在信息广泛交流;其次,音乐的宽容性可以接纳各种

^① 教育部基础教育司组织编写《幼儿园教育指导纲要(试行)解读》,江苏教育出版社2002年4月,第143~144页。

不同智力水平的儿童,给他们提供表现自我、发挥所能的均等机会。它不会让儿童做“陪读生”而浪费时间和精力资源。音乐也最包容个性,包容个别差异,对所有儿童都提供一视同仁的爱心,不歧视、不限制。所以,音乐是所有儿童认识世界的有效手段之一。

4. 儿童的音乐是充满着游戏性的活动

游戏是儿童早期特有的一种学习方式,是儿童的主要活动,也是儿童的一种特殊形式的审美活动。儿童的游戏具有审美、创美的许多特点:虚构性、趣味性、灵活性、开放性、表现性和自主性等。儿童在游戏中很容易忘却自我,他们在游戏中会以竹为马,以椅为车,同样儿童的音乐也是充满着游戏性的活动。因为儿童还不能把音乐活动当成一种有意识、有目的的审美、创美活动,他们只是为了满足活动的需要,为了自己喜欢才去做。学前儿童是人的一生中最无忧无虑的阶段。没有学习的任务和升学的压力,他们可以自由尽情地去做他们喜欢做的事情,所以,儿童的音乐活动实际上也是游戏,并与游戏活动一样,有一个充满诱惑力的过程,吸引着儿童,使他们愉悦、动情。凡接触过音乐的儿童几乎没有不爱音乐活动的,他们在与音乐的相互作用过程中,逐渐产生审美、创美的意识,萌生了对音乐的兴趣。

(二) 学前儿童音乐教育的内涵

儿童音乐对儿童来说,到底意味着什么?音乐是应该成为儿童仰视膜拜的“圣物”,还是应该成为儿童亲爱的“玩伴”?儿童音乐的特点决定了我们实施的学前儿童音乐教育必然不同于成人的音乐教育。这要从对音乐教育的理解说起。

音乐是人表达情感的一种方式。用音乐这种艺术来促进人发展的行为就是音乐教育。英国音乐家、教育家荷西金斯说,音乐教育是一个过程,在这个过程中,人类能了解音乐、感受音乐、培养对音乐功能与意义的理解,并在欣赏和体验中品味音乐。可见,受教育者只有亲身融入到这个过程中,并在这个过程中发生心理作用,音乐教育才能产生作用。根据音乐的价值特点,荷西金斯把音乐教育分成三大类:音乐教育、音乐的教育、借助音乐的教育。音乐教育是个体获得对音乐理解的一种途径,它包括正式的音乐课程和不正式的学习,如参加音乐表演、听音乐、听录音后反复模仿练习等。音乐的教育是针对专业音乐人才的培养而进行的一种途径,对培养对象在音乐潜能、音乐理解能力、音乐表演技能等方面都有很高的要求。借助音乐的教育即利用音乐的辐射作用,是把音乐作为一种教育的工具,重视音乐教育的过程,但培养目标不一定与音乐有关,例如,通过小组共同进行音乐创作来培养集体合作精神与能力,通过提供音乐表演的机会以达到促进学习者对音乐的终身兴趣和热爱的目的。结合《幼儿园教育指导纲要(试行)》的理念可见,音乐教育、借助音乐的教育的概念界定更适合儿童音乐教育。

前苏联的教育家巴列夫斯基也强调音乐的教育不是为了教育音乐家,它是人类所有教育之上的教育。也就是说,我们的音乐教育目标是努力促使人类对周围的世界产生新的看法,即通过音乐教育使人们感觉到世界的美好,因而也使其生活变得更有意义。雅斯贝尔斯说:教育是人的灵魂的教育,而非理性知识和认知的堆积。真正的教育从不奢望每个人都成为有真知灼见、深谋远虑的思想家。教育过程首先是一个精神成长过程,然后才成为科学获知过程的一部分。而音乐教育,则是使儿童获得全面和谐发展的不可缺少的教育内容和途径。

因此,音乐教育不是单纯的技艺或消遣娱乐,它的根本性质在于具有极高的人文价值。音乐是人类文化的积淀和想象与创造的结晶,而音乐教育则是采用感人的形式、丰富的内容和深刻的人文内涵,对学习者的生活、情感、文化素养和科学认识等产生直接与间接的影响;音乐教育不能被理解为各门音乐学科知识技能在数量上的相加,而应是将它们相互融合以发展学习者多方面的音乐能力和基本素养;现代音乐教育应该与社会的发展同步,以创造为前提,以求新求异的创新为基本特色,在开放性、多样性的艺术活动中使学习者的多种能力得到培养和发展。

学前儿童音乐教育是指学前儿童通过音乐学习活动对音乐知识技能和知识情感认知的教育实践过程,它是音乐学与学前儿童教育学相交融的产物,符合学前儿童爱动、好奇、玩乐的天性。随着科技的发展,人们对大脑的研究在逐步地深化,对音乐在学前儿童生理、心理、智力上所起的作用进一步得到了科学证明。教育学研究也确定,学前儿童的启蒙教育决定着他的未来发展。音乐教育者根据学前儿童生理和心理发展的特点,创设特定的教学环境,借助专业的教具,通过唱歌、跳舞、音乐游戏、音乐欣赏等表现形式,对学前儿童实施音乐教学活动,将学前儿童的音乐学习和全面发展教育有机地结合在一起。可见,学前儿童音乐教育不仅对学前儿童进行音乐基本知识、技能的教育和熏陶,而且将音乐作为教育手段和实施教育的途径,促进学前儿童个体在身体、智力、情感、个性和社会性等方面的和谐发展,提高儿童的基本素质,实现教育的目的。学前儿童音乐教育从本质上是一项塑造“人”的工程,它具有唤醒、激发和整合人格的力量。总之,学前儿童音乐教育所培养的学习者不是未来的艺术家,而是具有一定的艺术修养,能够用崇高的审美境界和人生境界来对待生活、对待未来的有素养的公民。这一深刻的社会意义是音乐教育的最高目标。

第二节 音乐教育与学前儿童发展

“随风潜入夜,润物细无声。”音乐教育以潜移默化的方式,以其强烈的艺术感染力发挥着独特的育人功能。从先秦儒家诸子认为“乐教”可以“善民心”、“移风易俗”,到近代中国的有识之士把“歌乐”作为学校教育必不可少的学科之一,都说明了人类很早就意识到了音乐教育的育人功能。孔子曰,兴于诗,立于礼,成于乐。即仁人君子修身养性的完成是通过音乐艺术的熏陶达成的,音乐可以融合、协调人的知识、经验,促进人的和谐、整体的完善和发展。柏拉图也提出音乐对人的性格形成有极大的影响,特别是在净化、美化人的心灵世界方面有着不可取代的特殊作用。古希腊著名哲学家德谟克里特也认为,艺术、音乐是改变人、造就人的重要手段。他主张对儿童的音乐教育,既要注重天赋,也要强调勤学苦练,在儿童学习技能的同时培养其意志品质,净化其心灵。心理学家加德纳也认为在人类拥有的智能结构中,其中发展儿童的音乐智能是很重要的。可见,学前儿童音乐教育能使学前儿童获得全面和谐的发展。

一、音乐教育促进学前儿童的全面发展

(一) 以乐健体

1. 有利于开发儿童右脑,增进大脑功能

人的大脑分左右两个半球,其功能并不相同,有一定的分工。左半球主管分析性思维活动,如语言的学习、对数字的理解、概念的构成、对时间连续性的感受以及分析的能力等;右半球则掌管综合性思维活动,如侧重在音乐、图形感知、面孔识别、空间知觉及距离的判断等。大脑两半球的功能虽然各有侧重,但它们并不是相互割裂的。整个大脑也只有在两半球机能同时高度发展并能够很好地协同活动的情况下,才能更好地发挥其整体功能。音乐活动有着分析、抽象和整体理解加工功能,以及锻炼和促进大脑机能发展功能,完全可以同时促进儿童左右脑机能的发展,进而使儿童的大脑协同运作能力得以最优发挥。同时,人在从事不同的音乐活动时,大脑的各个不同中枢所接受的刺激量是不同的,因而其获得的锻炼和发展也是不同的。如在音乐表演活动中,运动及运动感觉中枢担任更多的控

制调节工作,而欣赏活动和创作,更多的中枢在参与信息的收集、加工、输出过程。可见,只有丰富的音乐活动和全面的音乐训练才能使大脑各部分都有机会经常处于积极的活动状态之中,才能使大脑各个中枢都获得良好的发展,增进大脑的功能。

2. 促进儿童身心的和谐发展

优美悦耳的音乐能对人产生松弛、安慰和镇静作用,令人心旷神怡。据有关医学研究证明,人在愉快时,血液中可产生一种有利于健康的物质,它有促进血液循环、增强新陈代谢、促进消化、解除疲劳的作用。同时,音乐也可促进大脑右半球的活化,那些悦耳动听、符合人体生理节律、能调节神经细胞的兴奋性,促进某些神经递质的分泌转化,起到调整恢复体内的平衡状态的作用。我国对音乐在生理的神奇功效方面的认识历史可以追溯到春秋战国时期,当时主要以音乐作为养生、怡情的手段,并逐渐发展为以音乐作为诊病、治病的一种手段。比如,《内经》《灵枢·五音五味》篇中详细地记载了宫、商、角、徵、羽五种不同的音阶调治疾病的内容。《晋书·乐志》也说:“是以闻其宫声,使人温良而宽大;闻其商声,使人方廉而好义;闻其角声,使人倾隐而仁爱;闻其徵声,使人乐养而好使;闻其羽声,使人恭俭而好礼。”这说明音乐中的“五音”可以影响人的性格与行为^①。

学前期是人的身体发展最迅速的阶段之一,运动对儿童具有重要的意义。学前期儿童的音乐学习很少有完全脱离身体运动的。音乐中千变万化的旋律、节奏和速度能让儿童用身体动作来感受音乐情绪,即自由的摆动、走动或跳跃等,来达到创造合乎节律的动作,唤起儿童天生的本能,培养人体极为重要的节奏感,建立身心的和谐感与动作的协调性,使听觉更加敏锐、感情更臻细腻,使儿童更加活泼健康。另外,在音乐游戏和舞蹈这个群体活动中,也能更好地发展儿童的空间方位感,如个体与个体的位置变化,组与组的队形变换。它可以让儿童在活动中感受到音乐中的动与静、长与短、强与弱,体会音乐节奏的魅力,促进动作协调发展。在各种伴随音乐进行的动作表演活动和乐器演奏活动中,儿童可获得锻炼身体各相应部分的大小肌肉、骨骼和韧带,提高神经系统反应的速度和协调能力,增强心肺等器官的耐受力。在歌唱活动中,儿童的发音器官、共鸣器官和呼吸器官的发育可得到有效的促进。可见,音乐对儿童身体发展的作用是不可否认的。

人们对音乐的感受和体验,不仅是一个生理过程,也是心理过程。音乐对心理的影响主要是通过情绪的影响而实现的。音乐优美的旋律、均匀有力的律动、充满生机的节奏、绚丽多彩的音色等,都洋溢着生命的活力,这对儿童具有极大的吸引力。在交往成分较多的音乐活动中儿童可获得被接纳的需求;在想象、创造成分较多的音乐活动中儿童可获得自我价值实现的需求;儿童天生好动的需求则更容易在音乐活动中得到满足,等等。音乐活动中这些可以因需求的满足而带来的愉快的情绪体验,是促进儿童身心和谐发展的重要因素。

(二) 以乐启智

犹太现象是人类发展史上非常有趣的现象,如世界级大师马克思、爱因斯坦、阿恩海姆等都是犹太人,历年来获得诺贝尔奖的人中有很多也是犹太人。研究者又发现,凡是能够登上科学高峰、人文高峰的犹太人都有一个背景:在他的经历中先接受了故事性、文学性、人文性、艺术性比较强的犹太文化的熏陶,后来又接收了西方理性文化的熏陶,两种文化的熏陶并重,理性的文化与感性的文化在一个人身上碰撞,产生出了更高的智慧,因此他们能够成为一流的大师。而中国近代传统的教育模式着重培养的是理性思维,使儿童的理性和逻辑思维能力变成西瓜,而不重视音乐教育,儿童的感性思维弱得变成芝麻,致使两者之间无法平衡和对话。事实上,只有这两种思维频繁对话、交流、碰撞,使感性能力与理性能力在这里发生交融和碰撞时,才能产生更高的智慧。因此,片面的传统教育模式需要改革,其中最有效的工具之一就是音乐。音乐能促进儿童大脑的全面发展,对儿童脑细胞的增皮层的

^① 马前鋒、翁洁淨、李琼《中国传统的音乐治疗研究》,《心理科学》,2006年第6期,第1470~1473页。