

国家基础教育课程改革系列音像资料

中国教育学会“十五”重点课题

“借鉴多元智能理论 开发学生潜能实践研究”暨

DIC 国际合作项目

多元智能理论及其在教学中的应用

文库

倾听：音乐智能与教学

——听觉智能 · 音乐学习 · 歌唱 · 聆听 · 技术 · 器乐

本册主编 夏凡

北京师联教育科学研究所 编 学苑音像出版社 出版

IN CHINA

国家基础教育课程改革系列参考文献

中国教育学会

“借鉴多元智能理论 开发学生潜能实践研究”暨

DIC 国际合作项目

多元智能理论及其在教学中的应用

文 库

北京师联教育科学研究所 总编

倾听：音乐智能与教学

——听觉智能·音乐学习·歌唱·聆听·技术·器乐

本册主编 夏 凡

学苑音像出版社·2004

责任编辑:王 军

封面设计:师联平面工作室

《多元智能理论及其在教学中的应用》文库

倾听:音乐智能与教学

——听觉智能·音乐学习·歌唱·聆听·技术·器乐

本册主编 夏 凡

学苑音像出版社出版发行

(ADD:北京市朝阳区三间房邮局 10 号信箱)

P.C.:100024 Tel:010-65477339 010-65740218(带 Fax)

E-mail:webmaster@BTE-book.com Http://www.BTE-book.com

三河文阁印刷厂印刷

2004 年 5 月印刷

开本:850×1168

1/32

总印张:380

字数:8536 千字

ISBN7-88050-144-4

本系列资料配光碟发行册均 16.00 元(不含碟)

本书如有印刷、装订错误,请与本社联系调换

《多元智能理论及其在教学中的应用》文库

出版说明

多元智能(MI)理论由美国哈佛大学终身教授、“零点项目”负责人霍华德·加德纳(Howard Gardner)先生于1983年提出并创立,旨在研究人的智能功能的多元结构,创建一个开放的教育系统,促进人类心灵全面而充分地发展。经过20余年的理论和实践研究发展,在全世界范围的教育系统内产生了极大的震动和深远的影响,被欧美理论界称为二十世纪最伟大的教育理论发现。

DIC(Discover In China)是以中国联合国教科文组织协会全国联合会主席陶西平代表中方与美国亚利桑那大学 DISCOVER 项目组负责人、“零点项目”核心专家琼·梅克教授,于2000年8月在北京签署的国际合作项目,是国内唯一具有签约授权的多元智能(MI)研究的国际合作项目,它同时被批准为中国教育学会“十五”重点课题,即:“借鉴多元智能理论 开发学生潜能实践研究”。课题的研究目标,是适应中国基础教育改革的实际需要,借鉴以多元智能理论为代表的、开发学生多元潜能的现代教育理论,通过不同类型实验区和项目学校在教学改革各个领域的实践研究,逐步形成适合开发学生多元潜能的学校课程和以“问题解决”为导向的基本教学策略。其相应的多元多维教育评价体系,已被教育部基教司课程改革评价项目组接纳,直接参与了当前义务教育新一轮的课程改革研究,为国家的教育决策和

各地教学改革提供了参考和依据。

为深入推进和开展多元智能理论和实践的研究,团结全国从事该领域研究的各方教育力量,整合研究成果,配合国家基础教育课程改革,经中国联合国教科文组织协会全国联合会、北京市教育委员会、中国教育学会“借鉴多元智能理论 开发学生潜能实践研究”“十五”重点课题暨 DIC 国际合作项目组特别授权,由学苑音像出版社投巨资整理出版了大型系列音像资料片《多元智能理论及其在教学中的应用》(VCD 约 500 种)。本资料属于国家基础教育课程改革系列音像资料,内容包括多元智能理论创始人霍华德·加德纳在内的国内外众多研究多元智能理论的核心专家关于多元智能的基本理论原理、学术渊源、多元智能学校实验工作、多元智能理论研究的原则、方法等专题讲座 50 余种,和国内外各大实验区的优秀课堂实录(VCD)及各种课件共约 300 余种,较全面完整地反映了在不同学校类型、不同学科和各种教学环节中多元智能理论与实践工作进展的基本情况,对于进一步推进学校实验工作和教育创新具有相当重要的理论意义和实际借鉴作用。

《多元智能理论及其在教学中的应用》文库是与前述大型系列音像资料配套使用的大型参考文献,主要整理了有关多元智能理论的基本内容和各大实验区的原创性的研究成果、经验总结、案例解说、个案设计以及其中特别具有实用价值的内部文献,对于指导学校进一步的实验、培训实验教师进行新课程改革和教学创新都具有直接的参考作用和应用价值。

北京师联教育科学研究所

2004 年 5 月

组织授权

中国联合国教科文组织协会全国联合会

北京市教育委员会

中国教育学会“借鉴多元智能理论 开发学生潜能实践研究”

暨 DIC 国际合作和项目课题组

课题指导专家

陶西平 中国联合国教科文组织协会全国联合会主席,北京市社会科学界联合会主席,本课题负责人

柳 斌 教育部总督学、顾问、中国教育国际交流协会会长、原国家教委副主任

顾明远 中国教育学会会长,北京师范大学、教授,博士生导师

郭福昌 原国家教委副总督学、本课题组副组长

霍华德·加德纳(Howard Gardner):多元智能理论创始人,美国哈佛大学终身教授、“零点项目”负责人

张厚粲 国际心理学联盟副主席、北师大教授、博士生导师
琼·梅克(June Maker)美国亚利桑那大学教授、导师。“零点项目”核心专家

张稚美(Ji-Mei Chang, Ph.D.)美国加州圣荷西州立大学教授、导师

托马斯·里尔·阿姆斯特朗(Thomas Leigh Armstrong)美国著

名心理学家、多元智能研究专家

约翰·保罗·汤普森(John Paul Thompson)英国诺丁汉大学教授、多元智能研究专家

杨雄里 中国工程院院士、复旦大学生物研究所教授、博导、著名脑科学专家。

梅汝莉 中国陶行知研究会副会长,北京教育学院教授,课题组常务副组长

迪·迪瑾逊(Dee Dickinson) 全美在线多元智能课堂总裁(政府)、师资培训专家,《多元智能教学的策略》作者

米歇尔 加拿大魁北克省教育专家、教育委员会总裁。

托马斯·R·霍尔(Thomas R·Hoem) 美国第一所多元智能实验学校——新城中学校长

张国祥 澳门大学教授、博士、澳港地区实验学校负责人

沈致隆 北京工商大学教授、教育部艺术教育委员会委员《多元智能》中文版一书首译者

张开冰 泰兆教育基金总裁、(香港)中国多元智能教育协会会长

陈杰琦 全美多元智能与教育研究专题组组长、教育博士,北美华人教育研究年会主席

张梅玲 中国科学院心理研究所研究员、导师

霍力岩 北京师范大学教授、教育学博士

青岛泰治 联合国教科文组织驻北京办事处主任

杰瑞·伯瑞奇(Jary·Borich) 美国德州奥斯汀大学教授

程方平 中央教育科学研究所研究员、教育学博士

冯克诚 中国社会科学院高级编审、本课题年会秘书长、教育学博士

目 录

丹尼之歌	(1)
定义:了解音乐智能.....	(3)
音乐智能测验要点	(5)
音乐的学习过程	(9)
创设一个音乐化的学习环境	(11)
聆听音乐	(15)
培养基本技能的音乐	(18)
唱歌前的热身	(23)
音乐符号	(26)
创作课程歌曲	(30)
用音乐激发创造力	(32)
在教室里制作乐器	(34)
提高音乐智能的技术	(36)
总 结	(38)
听觉场景分析及其评价	(41)
音乐智能与创造能力	(51)
音乐多元化教学	(54)
音乐科教学	(59)
让潜在在“交响乐”中开启	(61)
游 戏 教 学	(64)
音乐生活化展现出音乐教学的新天地	(66)

农村学生音乐兴趣的培养	(70)
如何创设一个有利于学生创新精神和良好个性培养的学习环境	(72)
把音乐智能应用于学校的各门课程	(75)
让音乐成为创造的摇篮	(77)
多元智能理论在音乐教学中的应用	(80)
多元智能理论在音乐教学中的应用	(87)
多元智能理论及其在音乐教学中的应用	(89)
多元智能在音乐欣赏教学中的应用	(98)
音乐教学中的多元智能教学策略	(103)
小学音乐多元智能教学策略	(108)
多元智能之音乐教学	(114)
“奇妙的音符”带来创造的火花	(116)
浅谈中学生音乐能力的培养	(118)
在音乐教学中培养学生的音乐审美能力	(125)
一次有益的尝试	(130)
我有十个好朋友	(133)
生活中的声音	(137)
狮子大王	(140)
妈妈的歌	(143)
彝家娃娃真幸福	(146)
音的强弱	(149)
天 鹅	(154)
小雨沙沙	(157)
小红帽	(163)
布娃娃弹琴	(166)

二泉映月	(169)
赛 马	(171)
神奇的小音符	(177)
快乐的音乐家	(180)

丹尼之歌

年轻的美国演唱家、作曲家、丹尼·迪尔道夫(Danny Deardorff),在婴儿时期罹患小儿麻痹症,疾病使他的身体蜷曲残废,但在小时候,他就通过歌曲抒发他旺盛的精力。

孩提时代,他创作一些歌曲,如描写邮差沿街奔走、纱门挡住蚊虫、让凉风吹入等。丹尼所见到的一切都能激发他唱歌的作曲的灵感。

如今,他是一位国际知名的作曲家、演唱家、制作人和鼓舞他人的演讲者。他获得过无数的国家奖励,并且坚信音乐是最强有力的沟通方式,能够穿透人心,深达灵魂。丹尼的音乐传递着重要的社会信息,其中蕴含着学会倾心地关爱、关注环境以及欣赏人与人之间的差异。

丹尼最近写的一首歌,由贝斯(Lorraine Bayes)录制,题为《每个人都各有才能》。在这首歌中,丹尼用“各有才能”取代“无能”,适用于每个人,强调我们能够做的,而不是不能做的。

这首歌与加德纳的多元智能理论非常一致:

人人都各有禀赋,
人人都各有能力。
人人都各有禀赋,
使他们的生命历程迥异。
你可能靠轮椅四处游走,

或者用手说出无言的词语。

有人爱跳舞，

有人喜欢唱歌，

皆因做事情有着难以穷尽的方式。

现在，你能靠导盲犬来帮你认路，

用你的嘴或脚绘画、作诗，

你所能选择的有无数种不同方式。

确实，我们所有生命互相依存，

我将不会因自身缺陷而受到限制，

相对地发挥我的潜能。

我们能够回应人们的需求，

最佳能力正是回应的能力。

人人都各有禀赋，

人人都各有能力。

人人都各有禀赋，

使他们的生命历程迥异。

快乐曲调风——获奖的儿童表演团体，在他们《让我们成为朋友》的精选集中收录了这首歌。

定义:了解音乐智能

音乐无疑是最古老的艺术形式之一,音乐作为自我表达的方式,以人的声音和身体为器具。音乐是与人类共同存在于世界之中的艺术。我们在诞生前,就伴随着母亲的心跳声一起生活9个月。我们与自己的心跳和呼吸节律及更精妙的新陈代谢和脑电波活动节律共存。人类与生俱来就拥有音乐的天赋,每个人都能够发展这种才能。

在儿童早期,对音乐发展具有决定性的影响。显然,4~6岁是对声音和音调敏感性发展的关键期。在这个时期,一个丰富的音乐环境能够为今后音乐能力的发展奠定基础。在布鲁姆的《在幼儿期的天赋发展》一书里,他指出在他研究的天才钢琴家中,很多并非来自音乐世家。不过,他们的双亲都健在,都支持孩子发展音乐兴趣。同时,音乐家都有一个温馨、关爱和支持他们的启蒙教师。在以后的事业发展中则有一位严格要求的教师。

在匈牙利的“歌唱学校”,以作曲家科达伊的工作为基础,孩子们每天唱歌。在三年级时,很少有孩子不会视唱或展现美妙的歌声。而且值得注意的是匈牙利的学生在持续不断地音乐训练下,他们的数学和科学都能获得优异的成绩。

音乐智能拥有独特的规律和思维结构,与其他智能没有必然联系。史特拉文斯基(Igor Stravinsky)曾经评论说:“音乐就是表现它自己”,这一点正是强调了人类音乐才能的独特性。音乐

是一种聆听的语言,它包含三种基本成分:音调、节奏和音色和音质,通常采用惟一的符号系统来标示。这三种要素的无限组合的可能性,使世界各地都具有令人瞩目的音乐作品。

加德纳在《智力结构》一书中声称,任何正常人只要经常生活于音乐环境中,就能够掌握音调、节奏和音色,并能用某项技能参与音乐活动,如作曲歌唱、或演奏乐器。这些兴趣可以通过本章将要描述的活动,在幼年能够为音乐兴趣的发展奠定基础。而家里和早期环境中的音乐则是这些音乐经验的重要基石,而且能够在今后应用于学校的各门课程学习中。

由于音乐与情绪有密切联系,教室里的音乐可以创造一个有益于学习的积极情绪环境,也可以用于加强文学或历史故事的悬念、哀伤、悲情、欢乐,或制造幽默。音乐的押韵等都是提高聆听和专心技能的有趣工具。幽默的歌曲也可以用于增强教室中温暖和欢乐的氛围。

由于音乐与情绪有密切联系,教室里的音乐可以创造一个有益于学习的积极情绪环境,也可以用于加强文学或历史故事的悬念、哀伤、悲情、欢乐,或制造幽默。音乐的押韵等都是提高聆听和专心技能的有趣工具。幽默的歌曲也可以用于增强教室中温暖和欢乐的氛围。

由于音乐与情绪有密切联系,教室里的音乐可以创造一个有益于学习的积极情绪环境,也可以用于加强文学或历史故事的悬念、哀伤、悲情、欢乐,或制造幽默。音乐的押韵等都是提高聆听和专心技能的有趣工具。幽默的歌曲也可以用于增强教室中温暖和欢乐的氛围。

由于音乐与情绪有密切联系,教室里的音乐可以创造一个有益于学习的积极情绪环境,也可以用于加强文学或历史故事的悬念、哀伤、悲情、欢乐,或制造幽默。音乐的押韵等都是提高聆听和专心技能的有趣工具。幽默的歌曲也可以用于增强教室中温暖和欢乐的氛围。

音乐智能测验要点

古代的很多哲学家都把音乐作为教育的一个重要组成部分。柏拉图主张,“节奏与和声蕴藏于灵魂深处,并在那里掌握着最强有力的支配权,滋润身心,这些只有从受过良好教养的人身上才能发现。”亚里斯多德也是普及音乐教育的倡导者,他说:“音乐使我们显示出更有情调的个性。”

孔子认为音乐对个人及政治都有影响,统治者如果把音乐作为使人类文化完美的形式,那么当这种音乐流行时,人民将会被理想和抱负所引导,就能够显示出伟大民族的特征。在中世纪和文艺复兴时期,音乐、几何、天文和算术被视为学习的四大支柱。

然而,在我们这个时代,在经费短缺时,音乐往往是第一个遭到删除的学科。回归基础的倡导者也要求删减音乐,以使學生有更多时间学习阅读、数学和科学。具有讽刺意味的是,要发展美国学生所需要的各项技能,音乐或许就是最重要的方式之一。例如,在 1987~1989 年举行的“全美音乐教育工作者会议”(the Music Educators National Conference)的报告中指出,选修音乐课的学生在学业成就测验(the Scholastic Achievement Tests, SAT)中的语文与数学的成绩,比未学习过音乐的学生平均高出 20~40 分。此外,大学入学考试委员会的一项研究也发现,学习过 4 年以上音乐课和其他艺术课程的学生,比只修过 1 年的学生,在

语文 SAT 上高 34 分,在数学 SAT 方面则多 18 分。这显示了音乐对一般学业成就有积极的影响。

音乐活动如果能够成为正规教育的组成部分,例如,制作或演奏乐器活动、学习提高表演技巧的功课、合奏或合唱、跳舞、欣赏音乐会等,都能被视为对学生的积极挑战。在纽约布鲁克斯的圣奥古斯丁艺术学校,全体学生都有这样的机会。就读于这所学校的学生,大部分来自贫穷而未受过教育的家庭。但是,学校的学术排名却在全美国名列前茅。

在一个有 17 个国家参与的,调查九年级学生科学成就的研究里,发现前三名的国家——匈牙利、日本和荷兰,都把音乐和艺术训练融入公立学校的基本课程中。或许有一天,我们会发现音乐训练对提高数学及科学思维具有直接的关系。

有些学生比别人有更强的音乐能力,这种能力可能在童年就已经显现,如同加德纳所说的,“令人费解的音乐才华比其他的人类智能天赋出现得更早”。这些独特的孩子被创作音乐的力量所驱使,因而,有必要为他们提供体验和创作音乐的机会。然而,如前所述,几乎每个人,包括听力困难和失聪的学生,都有发展音乐能力的潜能。

即使不是大多数,至少也有不少儿童和成人能够欣赏节奏和旋律、喜欢听音乐或参加音乐活动。即使没有音乐经历的学生,通常也会喜欢采用音乐方式来学习,或在完成非语言任务时欣赏学习环境中的音乐。

要辨认学生的音乐倾向或已经开发的音乐智能是一件复杂的事。音乐能力包罗万象,不可能有人具备所有音乐能力。例如,有很多著名的音乐家,能够在某些音乐领域获得成功,但在其他方面却遭遇失败。

据说，柴可夫斯基曾因指挥技巧拙劣，几乎毁了他所创作的六首交响乐的首次公演。肖邦是一位才华横溢的钢琴作曲家，但他显然并没有为其他乐器作曲的兴趣。有些人可能在音乐课里失败，但在歌唱方面却显示天赋。

其他人，如路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)，尽管未受过读谱训练，却具有改良某些音乐风格的杰出能力。因此，很难用一张测验量表确定音乐智能，这种测验最多是抓住这项复合智能的少数几个方面。不过，以下所列的一张目录表，仍然有助于辨识具有音乐天赋学习者的一些特征，拥有这些特征就可能具有发展良好的音乐智能。

1. 对聆听并反应各种声音感兴趣，包括人类的声音、周围环境的声音和音乐，而且能把这些声音组成有意义的形成。

2. 在学习环境中，喜欢并寻求机会倾听音乐或周围的声响；渴望沉浸于音乐中，仰慕音乐家，并能从中学习。

3. 能够以动作表现音乐，如：指挥、表演、创作或跳舞；情感方面能体会音乐的情调和节拍；理智方面能讨论并分析音乐，并且从美学的角度评价并探索音乐的内容及意义。

4. 辨认、讨论不同的音乐风格、类型及文化差异；有兴趣探讨人类生活中音乐所产生的、持久的重要作用。

5. 搜集音乐及各种形式的音乐信息，包括录音带和印刷品；搜集并演奏乐器，包括合成乐器。

6. 发展唱歌及(或)独奏或合奏一种乐器的能力。

7. 使用音乐的词汇和符号。

8. 发展了个人听音乐的特殊爱好模式。

9. 喜欢模仿和欣赏各种声音，只要给出音乐片段，就能用某种方式表现有意义的音乐。