

学前儿童 音乐教育

赵中玉 主编

 中央广播电视大学出版社

学前儿童音乐教育

赵中玉 主编

中央广播电视大学出版社

北 京

内容简介

《学前儿童音乐教育》全书共分九章，第一章主要介绍音乐的特点以及音乐教育的重要性，第二章、第三章分别讲述音乐教育的目标和活动设计，第四章至第七章讲述了音乐教育的几种活动形式，第八章介绍如何评价音乐教育，第九章介绍国外音乐教育的理论。

图书在版编目（CIP）数据

学前儿童音乐教育 / 赵中玉主编. —北京：中央广播电视大学出版社，2014.1

ISBN 978-7-304-05413-7

I. ①学… II. ①赵… III. ①学前教育：音乐教育

IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 249053 号

版权所有，翻印必究。

学前儿童音乐教育

赵中玉 主编

出版·发行：中央广播电视大学出版社

电话：营销中心：010-58840200 总编室：010-68182524

网址：<http://www.crtvup.com.cn>

地址：北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编：100039

经销：新华书店北京发行所

策划编辑：苏 醒

责任编辑：谷春林

印刷：北京雷杰印刷有限公司

印数：0001~3000

版本：2014 年 1 月第 1 版

2014 年 1 月第 2 次印刷

开本：787×1092 1/16

印张：7.5 字数：167 千字

书号：ISBN 978-7-304-05413-7

定价：28.00 元

（如有缺页或倒装，本社负责退换）

前 言

为了适应我国当前学前教育改革与发展的要求，以新的教育理念和办法培养合格的幼儿园师资，我们根据教育部颁布的幼儿师范学校课程方案和《幼儿园教育指导纲要（试行）》的精神，组织高等师范院校和幼儿师范学校的教师以及其他教育研究人员编写了本书。

本书编写过程中，突出了以下特点：

（1）理论领先。吸收了当代学前教育理论与实践研究的最新成果。

（2）注重实践。呈现丰富的实践范例，突出了系统性、实用性、操作性。

（3）语言朴实。所用语言表述简明易懂，深入浅出。

（4）大胆创新。内容结构多元化创新，方便读者使用与操作；开放性的争议理论供读者思考、讨论。

《学前儿童音乐教育》全书共分九章，第一章主要介绍音乐的特点以及音乐教育的重要性，第二章、第三章分别讲述音乐教育的目标和活动设计，第四章至第七章讲述了音乐教育的几种活动形式，第八章介绍如何评价音乐教育，第九章介绍国外音乐教育的理论。

本书由赵中玉任主编，席萌、李旋任副主编。赵中玉负责第一至三章的编写，席萌负责第四章至第七章的编写，李旋负责第八章、第九章的编写。

在编写过程中，参考了大量书籍和论文，对于这些文献的作者，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 学前儿童音乐教育概述

第一节 音乐	1
一、音乐的特点	1
二、音乐的功能	3
第二节 儿童音乐	5
一、儿童音乐的特点	5
二、儿童音乐的分类	6
三、儿童音乐能力的发展	10
第三节 学前儿童音乐教育的意义	12
一、学前儿童音乐教育与社会发展	12
二、学前儿童音乐教育与儿童全面发展	13
思考题	17

第二章 学前儿童音乐教育的目标

第一节 学前儿童音乐教育目标的制定	18
一、学前儿童音乐教育目标制定的依据	18
二、学前儿童音乐教育目标的表述形式	20
第二节 学前儿童音乐教育目标的内容结构	21
一、学前儿童音乐教育总目标	21
二、学前儿童音乐教育年龄阶段目标	24
三、学前儿童音乐教育单元目标	29
四、学前儿童音乐教育活动目标	29
思考题	32

第三章 学前儿童音乐教育活动

第一节 学前儿童音乐教育活动的途径	33
一、幼儿园的音乐教育活动	33
二、家庭和社会的音乐教育活动	35
第二节 学前儿童音乐教育活动的设计	37

一、学前儿童音乐教育活动过程.....	37
二、学前儿童音乐教育活动设计的基本原则.....	38
三、幼儿园音乐教育活动设计的方法.....	39
四、幼儿园音乐教育活动设计案例.....	42
思考题.....	46

第四章 学前儿童歌唱活动

第一节 歌唱活动的教育内容.....	47
一、歌唱的基本形式.....	47
二、歌唱技能.....	49
第二节 歌唱活动的材料.....	50
一、歌词.....	50
二、曲调.....	52
第三节 歌唱活动的设计与指导.....	54
一、歌唱活动过程的设计.....	54
二、歌唱活动创造性能力的培养.....	56
思考题.....	58

第五章 学前儿童韵律活动

第一节 韵律活动的教育内容.....	59
一、律动及其组合.....	59
二、舞蹈.....	60
三、音乐游戏.....	61
第二节 韵律活动的材料.....	62
一、动作.....	62
二、音乐.....	63
三、道具.....	64
第三节 韵律活动的指导.....	64
一、律动的指导.....	64
二、舞蹈的指导.....	67
思考题.....	67

第六章 学前儿童打击乐器演奏活动

第一节 打击乐器演奏活动的教育内容.....	68
一、幼儿园常用的打击乐器的种类.....	68

二、打击乐器演奏的要素	74
第二节 打击乐器演奏活动的材料	75
一、乐器	75
二、音乐	76
三、配器方案	76
第三节 打击乐器演奏活动的设计与指导	77
一、打击乐器演奏的教学步骤	77
二、打击乐器演奏教学方法	78
思考题	80

第七章 学前儿童音乐欣赏活动

第一节 音乐欣赏活动的内容	81
一、倾听周围环境中的音响	81
二、欣赏音乐作品	82
第二节 音乐欣赏活动的选材	83
一、音乐作品	83
二、辅助材料	83
第三节 音乐欣赏活动的指导	85
一、学前儿童倾听能力的培养	85
二、学前儿童音乐感受能力的培养	86
三、学前儿童音乐创造能力的培养	87
思考题	90

第八章 学前儿童音乐教育的评价

第一节 学前儿童音乐教育评价的特点与原则	91
一、学前儿童音乐教育评价的特点	91
二、学前儿童音乐教育评价的原则	92
第二节 学前儿童音乐教育评价的内容	94
一、教师教学评价	94
二、学前儿童学习评价	97
思考题	98

第九章 国外音乐教学理论简介

第一节 达尔克罗兹的“体态律动学”	99
一、教学理念及特色	99

二、教学要点.....	100
第二节 柯达伊教学法.....	101
一、教学理念及特色.....	101
二、教学要点.....	101
第三节 奥尔夫教学法.....	102
一、教学理念及特色.....	102
二、教学要点.....	103
第四节 铃木教学法.....	104
一、教学理念与特色.....	104
二、教学要点.....	104
思考题.....	106
参考文献.....	107

第一章 学前儿童音乐教育概述

学习目标

- 了解音乐与儿童音乐的属性。
- 了解学前儿童音乐教育分类及发展。
- 了解学前儿童音乐教育发展的意义。

学前儿童音乐教育是一门研究学前儿童音乐的心理发展、音乐教育的特点与规律以及如何对学前儿童实施音乐教育的学科。它是从音乐领域来研究儿童的教育问题，因此对于“什么是音乐？”“音乐的本质与功能是什么？”“音乐与学前儿童教育有什么联系？”等问题的了解就十分必要了。

第一节 音 乐

音乐究竟起源于何时？自古以来，人们就试图回答这个问题。人类学家和历史学家认为，最原始的音乐或许在远古的野蛮时代就已经出现了。虽然这些原始音乐已经随着时间的消逝而无从查考了。一般认为在人类还没有产生语言的时候，就已经知道利用声音的高低、强弱等来表达自己的意思和感情；随着人类社会劳动协作的加大，产生了节奏统一的呼喊式的劳动号子，这便是音乐的雏形……可见，音乐是人类历史上最古老的艺术种类之一，是人类文化发展历史进程中的必然产物，也是一种社会文化现象。

那么，今天所说的音乐究竟是什么？音乐是以有组织的、在时间上流动的音响为物质手段来塑造艺术形象，表达思想感情的一种社会性的艺术。它是人类特有的一种文化现象和艺术形式。艺术是人类社会生活在艺术家头脑中形象的反映，无论怎样的艺术现象，都能从现实生活中找到其根源。音乐作为艺术的组成部分之一，自然要体现出艺术的特性，所以说，音乐是一种对社会生活的反映。当然这种对社会生活的反映，绝不是对现实生活中一些声音的下意识模仿，也不是对现实生活的直白描述，而是由音乐家将现实生活中所有的有关音乐素材进行加工、提炼、整理，然后再把个人对社会生活的理解、思考、态度、体验等进行艺术概括，并通过一定的音响形式表现出来。

一、音乐的特点

音乐作为艺术的一大门类，具有区别于其他艺术形式的基本特征。

1. 材料的特殊性

音乐与其他艺术的不同之处,在于音乐是以音响的形式来引起人的情感共鸣,达到其审美作用。音乐是以声音为物质材料构成的。这种声音不是生活中杂乱无章的各种音响的随意堆砌,也不是单个的音素,而是人们从自然界中选择概括出来的,具有高低、长短、强弱、音色等特性的乐音,并按照一定的关系构成了有机的乐音体系。而且,这些乐音构成的音乐作品有严密的组织和逻辑关系,它们通过其旋律的起伏、和声的张弛、音色的变化等直接表达人的瞬息万变的情感状态,并且包含丰富的内涵。

2. 情感性

我国先秦时代最有代表性的音乐论著《乐记》曾给音乐艺术下过这样的结论:“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声,声成文,谓之音。”也就是说,音乐是用声音来表达情感的艺术。由于音乐是以有组织的、在时间上流动的声音为物质材料来塑造音乐形象的,诉诸听觉的艺术,因而它不可能像造型艺术那样直接逼真地塑造具体事物或生活图景,也不可能像语言艺术那样直接表述概念和思想,音乐所擅长的是通过感情的抒发和表达来打动人、感染人。正如黑格尔所说:“音乐是心情的艺术,它直接针对心情。”正是因为音乐具有以情动人、以情感人的艺术魅力,因而也被人们公认为是情感的艺术。

3. 流动性

音乐是在时间进程中运动着的时间艺术,具有流动性。这是音乐作为听觉艺术与视觉艺术最明显的区别。绘画作品在时间中凝固不变,而音乐则在时间中变化起伏,它必须在时间中展开和完成,在时间中整个作品按一定的构思出现各个部分,使人获得连续不断的音乐形象,直到最后才提供整个形象,激起听者情感上的共鸣与联想,并使听者的情感体验不断积累和深化。如果没有声音运动的时间,也就没有音乐的存在了。

4. 表现性

音乐是对人类社会生活的主观反映,但这种反映不是直接的、再现性的,而是间接的、表现性的。因为音乐是以声音为物质材料、诉诸听觉的艺术,与其他艺术表现形式不同。画家能够逼真地描绘出物体的外形,文学家能够把五彩缤纷的大千世界通过文字描写出来,而且这些都可以直接供人们欣赏。而音乐不同,它所表现的是人对外部世界主观感受的心灵折光,音乐作品必须通过演唱、演奏等二度创作才能完成,才能把乐谱上的作品变成活生生的音乐艺术品供人们欣赏,才能为听众所感受。如果离开了表演,谱面上的音乐作品就无法转化为流动的音响,自然也就失去了存在的意义,所以表演也在相当程度上体现和决定音乐的艺术价值,这种价值直接与表演者的技巧、修养水平相关,由此可见,表演对音乐的表现起举足轻重的作用。

5. 不确定性

由于音乐不能直接提供视觉形象,不能直接表述思想内容,难以直接用具体的形象来

反映,人们通过听觉感受到的音乐信息是非语义性的,所以音乐在一定程度上带有不确定性。对于歌曲或是标题性音乐,人们可以借助歌词和标题文字说明来确定音乐作品所反映的内容,而对于无标题的纯器乐曲,它往往更多地需要借助个人的生活经验、音乐经验、艺术修养、认识能力等,通过联想再造形象。因而,这种音乐形象往往体现个性化的水平和特点,表现出人的听觉感受能力的明显差异性:即使是同一首乐曲,不同的欣赏者也会产生不同的情感体验,且情感体验的程度也不同;即使是同一主体在不同的时间、地点、场景中对同一首乐曲也会有不同的情感体验。也正是因为情感体验带有很大的主观性,所以音乐艺术才表现出不确定性的特点。

二、音乐的功能

音乐的功能,是指音乐在人类社会生活中所起的作用。音乐作为一门古老的艺术,它在社会生活中所起的作用是多方面的,人们对它的社会功能的认识也在不断地深化。

1. 教育功能

我国古代的教育,常将“礼”“乐”并称,以此概括我国古代教育的内涵。“礼教”相当于现代的“德育”,“乐教”相当于现代的“美育”,当然“乐”还显示我国古代的“美育”最初是以音乐教育为主体的。可见,音乐教育在我同古代教育中曾经有过重要的地位。

我国古代伟大的思想家、教育家孔子继承了古代乐教思想,提倡礼乐并重,并认为最终只有经过“乐”才能达到人格完成的境界,所以他提出了“兴于诗、立于礼、成于乐”的教育思想。古代西方哲学家柏拉图认为,音乐具有潜移默化、美化心灵的作用。亚里士多德认为,音乐有净化、教育、精神享受等作用。我国近代教育家梁启超、蔡元培、陶行知等也都曾一再强调音乐教育的重要性,并对深化音乐教育改革、推动我国国民音乐教育的发展,产生了积极而深远的影响。

虽然古今中外的许多教育家、思想家对音乐都阐述过各自不同的理论,但有一个观点是趋于一致的,那就是“音乐可以教育人”。音乐的教育功能具体可以体现在以下两个方面。

(1) 陶冶情操,净化心灵。音乐作为人类生活中不可缺少的精神食粮,可以陶冶人的情操和品格,净化人的心灵。任何艺术,都是表现人类情感的。而音乐作为最具有情感的艺术,在培养人的高尚情感及审美趣味方面自然起别艺术所不可替代的作用。它以鲜明、生动的音乐形象,感染着每个人,使人的心灵在潜移默化中得到美的净化和陶冶。一部《黄河大合唱》激发了多少人的抗日热情;一支《国际歌》唤起了多少革命者“从来就没有救世主”的共产主义精神;一首《志愿军战歌》在抗美援朝的战争中,唤起了多少人保家卫国的革命士气;一曲《爱的奉献》又唤起了多少人的善心和爱心……即便是非常简单的儿童歌曲,也能起到潜移默化的作用。例如,儿童歌曲《一分钱》,通过一个孩子的语气,叙述了把捡到的一分钱交给警察叔叔的事件,整首歌曲天真活泼,充满稚气,毫无说教的味道,却非常自然地体现了拾金不昧的美德。由此可见,每一部优秀的音乐作品,都有一个高尚的灵魂,这许许多多高尚的音乐,会使人在困难面前增添勇气,在痛苦中变得坚强,

进而激发人们对美好未来、光明前景不懈追求的热情，而这种热情正是成就一切伟大事业所不可缺少的。

(2) 启迪智慧，诱发灵感。音乐是启迪智慧的钥匙，它能诱发人的灵感，促进思维的发展。众所周知，人的大脑分为左右两个半球，人们通常习惯把左半球（左脑）称为“语言脑”，把右半球（右脑）称为“音乐脑”，那么多听优美的音乐，不仅能够活跃右脑，而且能够调节、平衡左右大脑的功能，增强智力，发挥创造才能。没有任何艺术形式能像音乐一样激发人无穷的想象力，而想象力正是一切创造力的基础。伟大的科学家爱因斯坦曾说：“我的科学成就很多是从音乐启发而来的。”依此来看，音乐是能够诱发出人们心中潜在的巨大力量和智慧。

2. 保健功能

音乐对于调节人的生理机能、促进身心健康具有重要的作用。科学研究证明，当人在倾听、欣赏美妙的音乐时，音乐节奏的频率，能够通过听觉器官与机体内的各个共振系统的节奏（如声带发音、胃肠蠕动、心脏跳动等）相协调，产生有益的共振。随着这种生理共振的产生，人的心跳速度、皮肤温度以及呼吸、循环、消化、内分泌都会发生一系列的变化，从而对调节躯体功能起到良好的作用。优美的音乐作用于人的大脑，能提高神经细胞的兴奋性，从而调节血流量，促进血液循环，加强新陈代谢。我国古代名医朱震亨说：“乐者，亦为药也。”德国思想家、政治家、共产主义先驱之一的马克思也曾说：“一种美好的心情比十帖良药更能解除生理上的疲惫和痛楚。”那些健康优美的乐曲，能给人以轻松愉快的审美享受，有消除疲劳、调节精神的功效。此外，音乐还有某些医疗作用。比如，利用音乐中不同的旋律、节奏、调式刺激人的听觉器官，能对肌体产生兴奋、镇静、止痛、降压等生理疗效和治疗作用。随着现代医学、生理学研究的不断深入和发展，用音乐疗法来医治各类慢性病、精神病、孤独症、智障和自闭症等已日趋普遍，从而使人们确信，通过轻快美妙的音乐来调节人的情绪，进而调节生理节律以达到增进健康是完全有可能的。

3. 娱乐功能

音乐具有娱乐功能，特别是那些健康优美的音乐有助于听者产生快乐感和满足感。人们在欣赏和享受这些美妙音乐的过程中，情感得以升华，心灵得以净化，身心得以愉悦和休息，进而陶醉其中。一些歌唱家、钢琴家、指挥家比从事其他职业的同龄人显得要年轻一些，原因是多方面的，但其中有一点应该明确，那就是因为他们每天身在音乐艺术之中，从中获得了精神的享受和愉悦，可以说，音乐对他们有一种养性的作用。

除此而外，音乐还具有其他一些实用功能，如商业广告功能，风俗礼仪功能，而且还能传递信息、鼓舞士气等。概括起来，音乐的社会功能是多方面的，但又是有机联系、相互渗透的。随着社会的进一步发展，人类对音乐的潜在功能的研究并使其进入更多的领域，如音乐胎教、音乐强化学习、音乐刺激动植物生长、音乐提高运动员的训练成绩等。当然，要真正把这些功能转化为卓有成效的价值，任务还是很艰巨的，它的真正实施有赖于音乐教育。

第二节 儿童音乐

叶圣陶先生曾说过,“音乐是世界的语言”。可见,音乐是一种人人都能理解、不需要翻译、可直接交流思想情感,并能产生共鸣的“世界语”。对于音乐的喜爱是不分年龄段的,每个人都需要音乐,每个人都有接受音乐文化的愿望和权利,只是成人和孩子对音乐的理解不同罢了。对成人而言,音乐是高雅的艺术,是人类智慧的结晶,是艺术的再创造,它会使人联想到交响乐、贝多芬、维也纳新年音乐会、歌剧、流行歌手、通俗音乐等。对于儿童,特别是学前儿童而言,音乐的含义就不同了。儿童音乐,指的是儿童所进行的音乐艺术活动,它反映了儿童对音乐的感受、理解、表达和创造,也表现了儿童对周围世界的认识和情感。

一、儿童音乐的特点

具体来说,儿童音乐具有以下基本特点:

1. 愉悦性

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、感染性。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。各种各样使人感兴趣的事物,丰富多彩的优美境界,活灵活现地展现在人们的眼前,使人们的心里洋溢起一种难以名状的喜悦,精神振奋,心情舒畅,这就是音乐的愉悦性和感染性。难怪列宁在欣赏贝多芬的《热情奏鸣曲》时,感情很激动,认为这是人间奇迹。

儿童在倾听一支乐曲的时候,往往会身不由己地陶醉在乐曲所描绘的境界之中,从而产生情感上的共鸣。不难观察到,在音乐活动中,孩子们的表情自始至终处在愉快快乐的状态之中。这是因为儿童天生的好动性在音乐活动中得到满足,从而获得快乐;同时,儿童音乐所显示的歌唱、韵律活动、音乐游戏等能在满足儿童社会性需求的同时带给儿童愉快的情绪。这一点在学前儿童的音乐活动中体现得尤为明显。

2. 教育性

音乐艺术不仅具有愉悦性和感染性,而且还有潜移默化、陶冶情操的教育作用。儿童音乐的愉悦性、娱乐性特点,是吸引儿童积极参与音乐活动的重要原因之一。利用这一特点,便可引导儿童在玩中学、乐中学。而寓教于愉快的音乐感受和音乐表现活动之中,更能让儿童学有所得。这便是儿童音乐教育性的体现。

儿童音乐的教育性影响往往不像语言的表述那样直截了当,而是像春雨“润物细无声”般点点滴滴渗透到儿童的内心情感和心灵深处,起熏陶、感染的教育作用。比如,对 4~5 岁的孩子进行尊重长辈和他人的教育,可选用儿童歌曲《我的好妈妈》这一首富有教育意

义的歌曲。儿童在演唱这首歌曲的一系列音乐活动中，能形象化地体验到成人劳动的辛苦，他们会在妈妈下班后发自内心地唱一句：“妈妈，妈妈，快坐下。”他们也会在幼儿园亲切地向阿姨道一声：“阿姨，您辛苦了。”儿童音乐的教育能够触发儿童的内心情感在心灵深处起到作用，它比说教更有说服力、更深刻、更持久。

3. 个体性

音乐不仅是通过音响来反映人们思想、感情以及社会生活的听觉艺术，而且也是极个性的艺术。每个作曲家对作品内容的表述，每个表演者对作品内容的诠释，每个欣赏者对作品内容的感受和理解都是独特的。黑格尔曾经说过，“音乐用做内容的东西乃是主体的内心生活本身”，音乐正是“主体内心生活的显现”。

对于儿童而言，音乐也是其个体发展的一种表现。不同年龄阶段的儿童对外部世界的认识和体验是不相同的，表达自己情绪和情感的方式也是各式各样的，这就是儿童独特个性的表现。而音乐正能反映儿童的发展水平和个体差异：即使上百个儿童在一起聆听同一首音乐作品，每个儿童的心理活动和听觉感受是各不相同的。这种不同，受儿童认识发展水平的制约，也受个人情感、个性等发展状况的影响。每个儿童都会自觉或不自觉地进行感知、想象、理解等具有个性化的心理活动。例如，在生活中常常会发现一些儿童自发地运用音乐自娱。儿童音乐在一定程度上反映儿童的认知、情感和个性发展的状况。同时，正是因为儿童音乐是儿童发展的一种个体化表现，使得儿童音乐活动在唤醒儿童的主体意识、促进儿童的主体性发展上具有其特殊的教育价值。

二、儿童音乐的分类

儿童音乐内容十分丰富。在本书中“儿童音乐”的界定是比较宽泛的。它不仅包括适合学前儿童在幼儿园集体活动中使用的音乐，也包括家庭与社会早期儿童音乐教育相适应的音乐作品，还包括一些在题材与形态上具有儿童音乐的某种特征、老少皆宜的音乐作品。为了更好地了解学习儿童音乐，在此将儿童音乐作了适当分类。

（一）按照体裁分类

体裁是作品的存在形式。儿童音乐根据使用的乐器（或人声）、表演的形式、作品的曲式和风格，可以分为以下几类。

1. 儿童器乐曲

儿童器乐曲主要包括以下两类。一类是指适合儿童演奏的器乐作品，是作曲家专门为提高儿童演奏技术而创作的，如J.S.巴赫的《初级钢琴曲集》、布格缪勒的《儿童简易练习曲25首》、汤普森的《幼儿钢琴教程》、舒曼的《儿童钢琴曲集》、门德尔松的《儿童小曲》、肖斯塔科维奇的《儿童钢琴小曲》、柴可夫斯基的《少年钢琴曲集》、巴托克的《献给孩子们》、维尔的《世界儿童钢琴名曲集》、我国作曲家丁善德的钢琴组曲《快乐的节日》，以及为儿童创作的其他乐器的练习曲等。这些乐曲形象生动，旋律优美悦耳，适合儿童趣味，

并且有一定的技术目的性,一般以适合儿童的演奏技术和审美心理为目的。

另一类是适合儿童欣赏的器乐曲。除上述这些音乐作品以外,各国音乐家为孩子写了很多优秀的器乐曲。这些乐曲往往有一定的技术难度,并不适合儿童演奏,但适于儿童欣赏,如舒曼的钢琴套曲《森林景象》以及他为中提琴和钢琴而作的《童话场景》,穆索尔斯基的《童年回忆》,里姆斯基·科萨科夫的《野蜂飞舞》,安德森的《跳圆舞曲的小猫》《滑雪橇》《打字机》,贝多芬的《孩子的梦》《土耳其进行曲》《献给爱丽斯》,克来斯勒的《玩具进行曲》,约翰·施特劳斯的《游览列车波尔卡》,哈哈图良的《玫瑰少女舞曲》,普罗柯菲耶夫的交响童话《彼得与狼》,贺绿汀的《牧童短笛》《晚会》《摇篮曲》等。其中有一些是带有标题的儿童组曲。一般而言,组曲中都是不太长的小曲子,富有变化,比较适合儿童欣赏。例如,德彪西的《儿童乐园》、拉威尔管弦乐组曲《鹅妈妈组曲》、比才的《儿童游戏》、弗雷的《洋娃娃组曲》、普罗柯菲耶夫的儿童交响组曲《冬天的篝火》等,都是很有感染力的器乐作品。儿童器乐曲大多形象单一,感情淳朴,表现出儿童无忧无虑的欢乐情绪;在创作手法上,一般都有舞蹈性的特点;节奏轻巧,曲调单纯少用变音,调式明朗,常在较高音区用高音乐器以较多的断音奏法演奏;句法简短,结构重复,因此主题很容易记忆。随着科技的发展和音乐风格的多元化,原本单纯念、唱的儿童歌谣被改编为纯器乐曲的形式越来越丰富。这类作品由于曲目内容本身的亲和力,十分容易获得儿童的喜爱。

2. 儿童歌曲

歌唱是儿童一出生就带有的一种音乐能力,也是儿童常见的音乐活动方式。孩子在牙牙学语时就已经在享受歌唱的快乐了。学前儿童歌唱的意义,更多地体现在诸如培养乐感,建立表演自信心,辅助语言能力的发展,与更好地认识自我、认识世界等方面。很多国家都有专门为儿童创作的歌曲,有为帮助学习字母和看字读音教学法的音乐,例如,巴利(Barney)的 *Alphabet Zoo*(字母动物园);有为帮助发展讲话和语言能力的音乐,如丹·克劳(Dan Crow)的 *The Word Factory*(词汇工厂);有适合学习外语的音乐,如贝茨·迈勒斯(Beth Manners)的 *Fun French For Kids*(幼儿趣味法语);有帮助建立自信的音乐,如罗杰斯(Rogers)的 *You Are Special*(你是特别的)……这类音乐通常与孩子的游戏、学习、家庭生活密切结合,更注重生活化、情境化。

儿童歌曲种类多样,主要类型有摇篮曲、数数歌、问答歌、连锁调、绕口令、游戏歌、谜语歌等。通常,儿童歌曲的特点是主题单一,即整首歌曲只表达一个思想内容;内容浅显,即歌曲内容大多是儿童所常见的,并且与他们的接受能力相吻合;结构简单,即外部结构篇幅短小,内部结构线索单一,层次分明;语言通俗,音乐性强,主要表现在语言口语化,读起来顺口流畅,易读、易记、易唱。另外,在旋律进行上具有轻快、跳跃感,音程以级进与小跳相结合的进行为主。节奏简洁,节拍安排上也以2/4、4/4拍为主,3/4、6/8拍相对少些。速度处理适中,因儿童的气息有限,过慢的句子不适合调整呼吸,过快则易造成吐字不清。在乐句的安排上,一般速度以两小节为一句,速度较快时可以四小节为一句。音域选择一般限制在十度以内。

3. 交响童话

交响童话是专为儿童创作的,以童话为表现内容的交响乐,如普罗科菲耶夫的《彼得与狼》、史真荣的《龟兔赛跑》等。《彼得与狼》这部作品整个乐曲为自由发展的奏响曲式,创作手法上不仅用管弦乐队的多种乐器音色来演奏表达不同的音乐形象,还运用富于表情的朗诵词,来解说音乐内容的情节。这部交响童话中有很多角色,如彼得、小鸟、鸭子、猫、大灰狼、老爷爷及猎人等。在乐曲的开始处,乐队将每一个角色分别以7种不同乐器奏出7个具有特征的短小旋律主题,具有非常强烈的艺术感染力和表现力,因而成为交响童话的典范。

4. 儿童歌舞剧

儿童歌舞剧既包括儿童歌剧、儿童舞剧,也包括综合了儿童诗歌、音乐和舞蹈的儿童歌舞剧。

儿童歌剧是随着学校音乐教育的逐步成熟而产生并发展起来的。儿童天性好动,喜欢富有动感的场景,因而儿童歌剧的结构简单,情节生动,故事性强,尤其是动作性突出,富有儿童情趣。

儿童舞剧一般以一个适宜儿童的故事为背景,根据故事配合音乐,安排不同的角色,通过舞蹈表演的方式来展现剧情,如巴托克的《木刻王子》、普罗科菲耶夫的《灰姑娘》、拉威尔的《鹅妈妈》、根据安徒生童话改编的《拇指姑娘》,还有我国的《夜郎新传》、根据恩斯特·霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》改编的舞剧《胡桃夹子》等。

儿童歌舞剧是以歌唱为主要表现手段的儿童剧,主要以演员的唱词和舞蹈动作、音乐曲调的设计来表现剧情、反映生活。通常来说,儿童歌舞剧比较突出音乐性、动作性和统一性。在表演中,或以歌唱为主,或以歌舞并重,或配以诗歌朗诵和旁白等。表现方式多种多样,大多采用童话的方式。其中的歌曲大多亲切、好唱、好记,再加以优美的舞蹈动作和真实的表演,对儿童具有很强的吸引力。早在20世纪20年代,我国现代儿童歌舞剧作家黎锦晖先生就创作了13部儿童歌舞剧,其中《麻雀与小孩》《小小画家》《葡萄仙子》《月明之夜》,以及歌舞表演曲《可怜的秋香》比较著名。剧目语言生动、明快,词曲通俗易懂,采用民歌音调,深受少年儿童喜爱,许多年来影响教育了几代人。

(二) 按照题材分类

题材是作品的内容范畴。在儿童音乐作品中,题材一般是针对适合儿童的、具有文学内容的音乐或是标题性的音乐。对于无标题音乐,题材与音乐内容一样无法用语言来明确表述。在儿童音乐作品中,常见的题材有以下几类。

1. 游戏题材

玩耍是儿童的本性。在儿童的观念中,音乐是“游戏”的一部分。“游戏”一词最初就有声音、运动和舞蹈的含义。儿童把音乐与游戏连接起来作为一个整体来看待,通过一体化的感受,将声音作为既听又看,又引起身体反应(跳舞),同时又理解、服从的东西,并用

这种方式来体验世界。游戏题材的儿童音乐作品数量很多,也是深受孩子们喜爱的音乐题材。

比较具有代表性的作品有几部比才的管弦乐组曲《儿童游戏》,音乐紧凑简洁,想象力丰富。乐曲描述的是作曲家用心观察到的东西:秋千、陀螺、布娃娃、木马、羽毛球、喇叭、小鼓、肥皂泡、跳房子、过家家等地道的儿童游戏。它真实地再现了儿童游戏的乐趣,用音乐的方式揭示玩耍的真谛。穆索尔斯基的《儿童游戏》以及声乐套曲《儿童之家》,描绘了儿时玩捉迷藏等游戏的情形,是对儿童的游戏、梦幻和纯真情感的惟妙惟肖的写照。巴托克《献给孩子们》之《玩耍的儿童》《玩耍》《游戏歌曲》《儿童游戏》《捉迷藏》等,以诙谐性的旋律生动形象地描述了儿童游戏时的场景。在音乐史中,儿童游戏题材始终受音乐家的青睐,并把它作为描绘儿童生活世界的重要手段。

2. 生活题材

儿童的生活世界是丰富多彩的。许多儿童音乐以儿童的家庭生活和学校生活为题材,捕捉儿童的生活场景,具有浓厚的生活气息。例如,舒曼的《少年曲集》,其中许多曲目都是写舒曼家庭生活中的情景的。舒曼用音乐记录了他的孩子们童年时期的一些生活琐事。印象派作曲家德彪西的《儿童园地》也是为其5岁的小女儿写的,其中:《大象催眠曲》表现了手抱大象玩具的孩子入眠的过程;《洋娃娃小夜曲》为孩子对着洋娃娃的天真歌唱;《白雪飘飘》以最初的4个单音描写雪花飘飘,描绘了孩子们寂寞的心态;《小小牧羊人》是玩具人吹奏只有笔尖那么小的角笛;《黑娃娃步态舞》则模仿美国黑人的舞蹈。每一个场景都源自孩子们的生活。

绝大多数的儿童歌曲都是生活题材的,常见的有《小看戏》《新年好》《郊游》《开火车》《可爱的家庭》《打电话》《幼儿园里好事多》等。这些歌曲因其歌词内容生活化,贴近儿童的经验而受到孩子们的喜爱。

3. 童话题材

在儿童音乐中,运用较为广泛的是童话寓言题材,因为童话最基本的特点是幻想。幻想是儿童音乐的审美特征,也是童话的灵魂。寓言和童话都源于民间,受到神话、传说的直接影响,有较强的幻想虚构性,象征性明显,也蕴涵着一定的人生哲理,对儿童具有深刻的教育意义。因此,儿童音乐中含有大量的童话寓言题材的作品。

除了普罗科菲耶夫的交响童话《彼得与狼》外,同样著名的还有法国近代作曲家杜卡斯的《小巫师》,该剧取材于约瑟夫·雅各布斯的童话故事《魔法师的徒弟》。另外,还有印象派作曲家拉威尔的《鹅妈妈组曲》。乐曲主要取材于法国作家贝洛的民间童话集《鹅妈妈的故事》,虚构出一个童话世界,表现了儿童天真无邪和幻想情趣。

4. 大自然题材

自古以来,丰富多彩的自然美景赋予音乐家无尽的创作灵感。在儿童音乐作品中,高山、流水、花、草、树木、飞鸟、走兽,以及春、夏、秋、冬等大自然题材历来受到孩子们的喜爱。最为人所熟知的与动物有关的音乐无疑要数法国作曲家圣桑的《动物狂欢节》了。这部作品由14首套曲组成。从每首套曲中都能体验到作曲家对某种动物活动习性的细