

音乐智能教育手册

序言

日本著名音乐教育家铃木镇一研究发现：音乐本身即是一项才能的教育，并非属于专业者的一项教育，而是人人触手可及、生活化、普及化的一种学习与涵养。而在教育心理学领域，美国著名心理学家加德纳提出的多元智能理论中特别强调音乐智能的重要性，强调音乐是人类与生俱来且值得终生发展的智能。

铃木先生曾做过这样一个实验：请

一些刚生过孩子的母亲，让她们给孩子听世界上最动听的、最优美的古典音乐，而不是儿歌，这其中有管弦乐也有器乐，既有莫扎特、克莱斯勒的作品，也有柴可夫斯基、贝多芬的作品，反正只要是古典音乐中的精品，就循环反复，不断放给婴儿听，而且不断的给他们讲解。哪怕是婴儿发脾气时也放给他听。

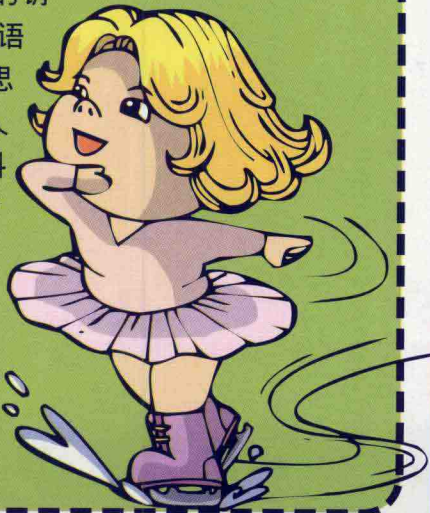

这项试验从婴儿们出生时开始：

一直进行到他们5个月时。然后又进一步实验，把一些从没听过的曲子加在他们5个月已经听熟的曲子中放给他们听，当婴儿们听到那些他们从来也没有听过的乐曲时，脸上的表情很奇怪，带着惊讶和不安的神情，而听到那些熟悉的曲子时；脸上就发出会心的微笑。这个结果说明5个月大的婴儿已经能够记住乐曲了！在这个发现的启发下，铃木先生创造了世界著名的铃木音乐教学法。他让这些孩子的母亲不断的给孩子听并讲解这些古典音乐名曲，再大一点就将孩子抱到音乐课堂去听真正的小提琴现场演奏，等到他们两岁时就正式教他们拉小提琴。结果表明，幼儿虽然年龄甚小，但却能透过老师演奏的感觉本身，培养出更高一层的感觉来。青年时候才开始学小提琴的老师无法达到的程度，幼儿们却可以轻而易举的达到。

对于音乐与人类智慧活动之间的关系，自古以来就有无数音乐家和哲学家对之进行过研究和阐述。古希腊人认为音乐是一种感召心灵的神奇力量，他们把人类社会的各种美德都归之于音乐的作用，柏拉图、亚里士多德、毕达格拉斯等古希腊哲学家都曾深入研讨和发展了音乐对于情感和道德的影响的理论；法国大文豪雨果曾指出，开启人类智慧宝库的钥匙有三把：一把是数学，一把是语言，一把是音符，数学使人学会思维，语言使人获得知识，音符则使人富于幻想；而到了现代，一系列的科学实验结果表明，从小对儿童进行音乐教育，尤其是古典音乐教育，不仅可以使他们受到艺术美的熏陶，还对其身心健康和成长发育有着不可忽视的巨大影响，儿童音乐教育也越来越受到人们的关注。

音乐智能教育的重要性

音乐能培养孩子的直觉思维和想象力。直觉思维是一种跳跃式的思维，要求孩子快速反应。想好了再说是逻辑思维常用的方法；而一看就说却是直觉思维倡导的，强调时间、强调快速反应、寻找第一感觉都是直觉思维所要求的。我们的教育比较注重培养孩子的逻辑思维，美国著名教育家布鲁那认为人的思维基础是逻辑思维，但创新往往来自于直觉思维。生活中追求有中求新，要把学习的过程看成是一个创新和发现的过程。众所周知爱因斯坦不仅是一位伟大的科学家，还是出色的小提琴演奏家。他从6岁就在父母的指导下学习小提琴，正是因为这样，爱因斯坦说我的很多发现都受到音乐世界的第六感的启发，因为音乐是培养一个人直感的最有效手段。

想象在儿童的学习中具有极为重要的意义，对此，许多学者都有所论述。如物理学家爱因斯坦曾说过：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力则概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。严格地说，想象力是科学研究中的实在因素。”

可见，想象在学习中的重要性不言而喻。许多孩子的学习深不下去，除了兴趣外，关键是没有想象的乐趣，想象对儿童的学习活动具有补充功能和深化功能。想象的这两种功能在学习活动中起积极作用的例子不胜枚举。例如，在写作文时，想象力丰富的儿童写文章笔放得开，收得拢，内容充实，富于文采；反之，想象力贫乏的儿童文思枯涩，写文章就事论事，平淡无奇，不形象生动，不感人至深。

有一个年仅8岁的小姑娘，正在念小学。在父亲的指导下，她从小就立志当一名文学家，为此，她在学习语言和写作上费了很多的功夫，父亲也是让她训练文法，阅读名著，造句组词，样样都教，但是小姑娘的作文成绩偏偏不能令人满意。后来经过著名音乐教育家的指点，开始练习钢琴，奇际发生了！小姑娘的作文开始了突飞猛进，据她自己介绍的经验说：“音乐让我有了灵感，我有了写不完的想法！我再也不相信自己没有写作的天赋了！其实小姑娘的变化是很自然的，因为她在接受音乐训练的过程中，大脑得到了强烈而有效的刺激，从而培养了想象力和艺术的直感。”

音乐可使孩子的记忆力得到非凡的发展。

科学研究表明：幼儿期是人一生中记忆力发展的最快时期，而4—

8岁是人一生记忆力发展的关键期。根据递减的法则，提高

孩子的记忆力，就应在这个阶段训练他们。教育专家殷红博

先生通过试验表明，在记忆力发展的关键期训练孩子，可使他们的

记忆力最少高于同龄人4—8倍。记忆力非常的重

要，无论是各种思维还是各种想法都是以记忆

力为基础的，人有记忆才会有经验，因为有

经验，才能不断的前进。人的记忆能

力不是天生的，没有谁天生记忆

就好，都是经过后天的培养，靠

训练才能逐渐加速和延长记

忆的持续时间。人的记忆

可分为感觉记忆、短时记

忆、长时记忆三个阶段，所谓的过目不忘是因为感觉记忆、短时记忆得到有效训练的结果；而长时记忆是通过记忆的存储、分类、和提取的不同阶段共同训练来提高的。这就需要有一套行之有效的正确方法，音乐正是培养孩子记忆力的最佳教材。通过音乐欣赏，首先教会孩子们理解音乐的内容，理解音乐所描绘的场景和内容，在理解的基础上，再让他们感受音乐，喜欢音乐，如此反复，直到完全掌握为止。要知道，在关键时期对孩子进行记忆力训练是事半功倍的。当然，对年龄大一些的人，同样也有不同寻常的效果。

音乐本身是一种语言，让孩子把听到的讲出来是最好的语言能力训练。

现在常用的各种智商测验，大部分是需要透过语文能力去测试的，而语言能力又是测评孩子智力水平的一个重要指标。真正的语文智慧包含语音、语法、语意、语言使用。在匈牙利20世纪初，有一位音乐教育家柯达依倡导过这样一种教学法，先是让学生聆听莫扎特、贝多芬、或是巴赫、维瓦尔第、海顿的古典名曲，让学生们可坐可卧闭上双眼，保持一种轻松的状态，边听音乐边给学生们讲解，讲的时候变换音调，跟着节奏，这样反复，直到乐曲终了，然后，学生们自己再跟着音乐讲解一遍，如此下来，这些学生在音乐方面得到的好处暂不用说，意外的是，学生们经过一个月的训练，语言的使用能力比原来同等水平的孩子提高了6—10倍。

其实这种音乐记识知识的方法在许多原始部落里仍在用，而且十分有效。在新几内亚，一个受过教育的伊阿木耳族人，可以学到一万至两万个本族人的名字，其秘诀就是靠节奏式的哼唱，理解音意。这可是任何一种别的学习途径都很难达到的效果，柯达依先生将它称之为“神奇的音乐课。”

关于传统的 音乐教育

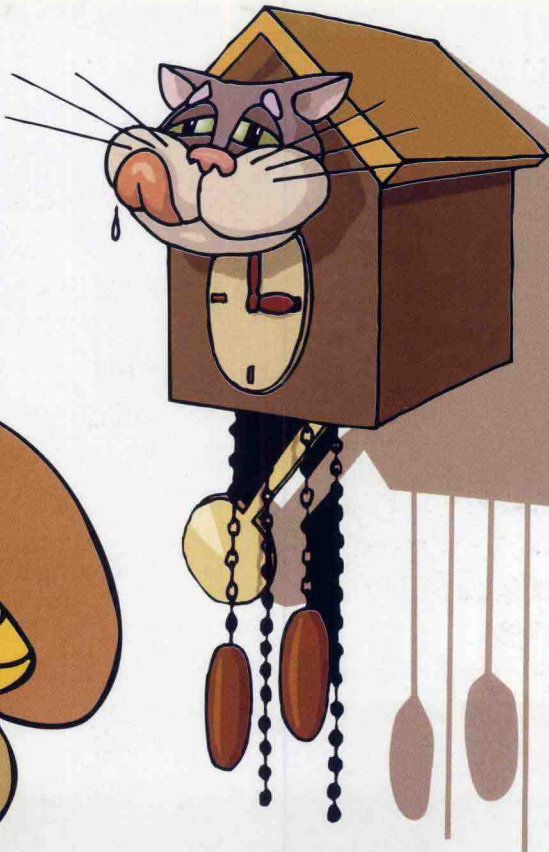
纵观我国音乐教育，许多学音乐的孩子很注重专业技能的训练，却很少注意音乐才能的全面提高。原因之一是因为没有这方面的意识，更重要的原因是没有相应的机会：专业课老师没有这门课程的辅导，家长又苦于不懂，市场上要么是专业的曲目欣赏教材，要么是深奥古典名曲，至今没有一种适合孩子学习的（更适合老师与家长辅导孩子学习）古典音乐相对系统的音像唱片。

还有这样一个例子，一个叫青山的孩子，从小喜欢绘画，并立志要成为一名画家，他的父亲非常注重对孩子笔法、着色之类的技法培养；至于全面提高绘画才能方面，他却很少要求。日子一天天的过去了，青山除了学会了一些绘画的技法外，可惜的是没有培养起审美能力，他甚至分不清哪些作品是优秀的，那些作品是低劣的。一次父亲带他去一位大师家拜访，大师将自己收藏的一些作品和画册拿给他看，可是，这对小青山竟如对牛弹琴，他不但浑然不知，而且一点也不喜欢。大师惊讶的向他到底喜欢什么样的画，青山兴高采烈的拿出一些品味极低的画片，大师感到非常的痛心。果然，至今青山也没有向他的理想靠近一步，而是成为了一名油漆匠。如果他从小就形成的敏锐的判断艺术品好坏能力，恐怕他的命运就是另外一个样子。重要的是单一的才能几乎可以和无能画等号！

音乐教育，学习的不
仅仅是音乐。训练且善用
音乐智能，将可同时促进
其它智能的成长。这也是
众多教育学者强调音乐对
于孩子身心全面发展之重
要性的原因。

美国加利福尼亚大学戈登·肖教授将78名3—4岁智力相同的幼儿分成三组，一组学习莫扎特和贝多芬的音乐曲，一组学习计算机，一组不接受训练。结果九个月后，他用拼图游戏对这三组孩子进行智力测试发现，学习音乐的孩子的得分平均提高百分之三十五，而另二组孩子则几乎没有提高。

古埃及的古玩店每来一个新的学徒，总是让他负责最好的最值钱的古董，每天看，每天看。古玩商说：“只要这么每天看最好的古玩，他记住的就是最好的东西，这样看到赝品就能轻易的分别出来。”多么精明的商人啊！家长为什么不学一学呢？每天让孩子听世界上最好的古典名曲；每天让孩子感受世界上最纯正的情感，如此下来，还愁我们的孩子不懂什么是好？什么是不好？

的『右脑』音乐能开发人类

早在1981年，美国医学博士佩斯里就提出了左右脑分工的理论，他用实验证明：左脑接受身体右侧的感官知觉和支配右半身的活动，并主管抽象思维，右脑接受身体左侧的感官知觉和支配左半身的活动，并主管具体形象思维，佩斯里由此而推翻了“左脑是优势脑，右脑是劣势脑”的传统观念，他也因为这个伟大的发现而获得了诺贝尔奖。

