

用音乐来打开孩子智慧的天窗

没有早期的音乐教育，干什么事我都会一事无成。

——爱因斯坦

李玉泉◎编著

从小对孩子进行音乐教育，不仅能让孩子在艺术的熏陶下健康成长，还能够成就孩子美好的人生。

音乐影响孩子的一生

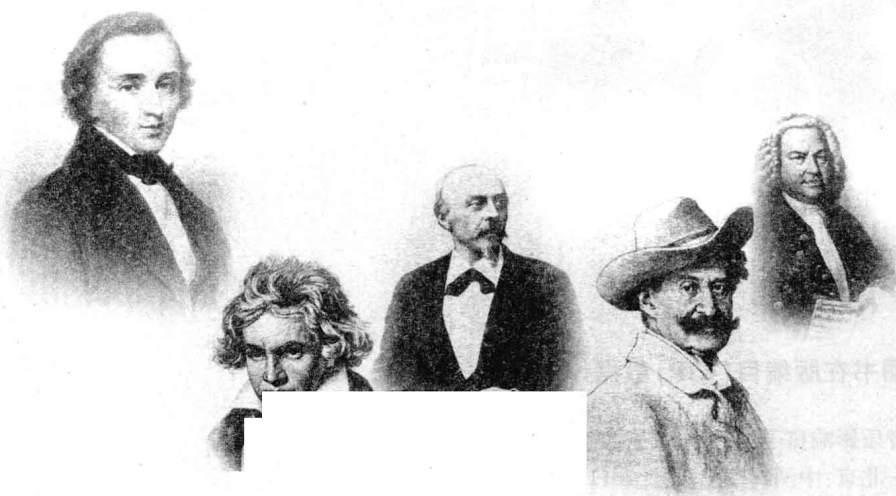
YINYUE YINGXIANG HAIZI DE YISHENG

音乐不只是一门艺术，

而且也成为了孩子**早期教育**的重要途径。

父母
亲子教育
经典

 中国纺织出版社

李玉泉◎编著

音乐影响孩子的一生

YINYUE YINGXIANG HAIZI DE YISHENG

用音乐来打开孩子智慧的天窗

父母
亲子教育
经典

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐影响孩子的一生/李玉泉编著.

—北京:中国纺织出版社,2011.4

ISBN 978-7-5064-7150-3

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐教育:家庭教育

IV. ①J6-4 ②G78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 243610 号

策划编辑:苏广贵 责任编辑:赵东瑾

责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京振兴源印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年4月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:16.5

字数:180千字 定价:29.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

没有早期的音乐教育,干什么事我都会一事无成。

——爱因斯坦

音乐使人更文雅、更谦逊、更聪明。

——马丁·路德

音乐是美的艺术,是对自然、宇宙、生命美的赞叹,是人类心灵深处智慧和人格的流露,它蕴含着人性的柔美和天地的壮阔,喜欢音乐是人与生俱来的本能,是崇尚智慧的卓越和圣洁心灵的追求。

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此进行过研究和阐述。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功于音乐的作用,柏拉图、亚里士多德、毕达格拉斯等古希腊哲学家们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。

如今,音乐不只是一门艺术,而且也成为了孩子早期教育的重要途径。据最新的科学研究成果表明,音乐能够有效刺激孩子的大脑,提高孩子的想象力和逻辑思维能力。不仅如此,音乐的长期熏陶还能克服孩子的性格弱点,培养孩子健全的人格。因此,如果从小对孩子进行音乐教育,不仅能让孩子在艺术的熏陶下健康成长,还能够成就孩子美好的人生。

不可否认的是,音乐是一个庞大复杂的家族,从乐器到乐谱,从古典到摇滚,都有精细的划分。而且,不同类型的音乐,孩子听了会有不同的反应。所

以,音乐必须依照孩子的性格来选择和欣赏。很多家长都不了解这一点,要么有什么音乐就听什么,认为只要经典就适合,要么给孩子一味灌输音乐家传记或者音乐的理论知识,这样往往事倍功半,而且孩子容易对音乐产生排斥心理。如果“严加管教”,甚至还可能会导致孩子心智紊乱。

那么,如何让孩子走进音乐的艺术殿堂,吸收其中的艺术养分呢?

细心慎重的家长可能会发现,书架上的音乐教辅书要么是偏乏味的音乐家传记或音乐理论史之类的,要么是偏专业的音乐或乐器演奏教程之类的,几乎找不到一本注重孩子音乐教育的实用参考书。有感于此,编者特编写这本《音乐影响孩子的一生》,旨在帮助广大家长通过音乐来教育孩子,让他们赢在起跑线上。本书一共分为九章,从音乐给孩子带来的好处、如何有效进行音乐胎教、如何进行音乐教育、怎样选择学习的乐器、用音乐改变孩子的性格弱点、带领孩子听音乐会等等出发,针对不同性格、不同年龄孩子的特点,进行循序渐进而又多元化的音乐教育规划,希望家长能快速了解音乐,有效地引导孩子走进音乐的缤纷世界。

优美悦耳的音乐就像看不见的特殊养分,流淌在孩子的血液中,渗透到孩子的每一个细胞里,从而促使孩子的大脑和感官全面、健康地发育,为其今后的成长打下良好的基础。

虽然未来的路是孩子自己走出来的,但成长的路却是作为父母的你铺垫的,要想让你的孩子赢得未来,那么至少要保障他们不输在起点上!所以,现在就用音乐来打开孩子智慧的天窗吧,让孩子感受音乐无与伦比的魅力!

编者

2011年1月

目 录

CONTENTS

第一章

音乐让孩子受益无穷

YINYUE YINGXIANG
HAIZI DE YISHENG

- 3 / 为什么让孩子学习音乐
- 6 / 让孩子赢在人生的起跑线上
- 9 / 著名的“莫扎特效应”
- 11 / 音乐发掘孩子的潜意识
- 14 / 音乐增强孩子的想象力
- 18 / 音乐塑造孩子健全的人格

第二章

引领孩子走进音乐殿堂

- 23 / 让音乐无处不在的家庭环境
- 26 / 音乐教育从胎教开始
- 30 / 兴趣是打开音乐之门的钥匙
- 34 / 怎样教孩子欣赏音乐
- 39 / 一定要成为音乐家吗
- 42 / 音乐作品的选择
- 48 / 音乐大师的童年趣事

第三章

如何进行音乐胎教

- 55 / 何谓“音乐胎教”
- 59 / 怀孕不同时期的音乐胎教

目 录

CONTENTS

64 / 胎教不是准妈妈一个人的战斗

69 / 胎教音乐的选择

72 / 音乐胎教方法一箩筐

77 / 你可能会陷入的胎教误区

第四章

孩子音乐教育 ABC

83 / 家长要提升自我的音乐素养

86 / 0~3岁孩子的音乐启蒙

91 / 4~6岁孩子的音乐训练

95 / 奥尔夫音乐教育体系

99 / 国外的儿童音乐教育

103 / 用民族音乐滋润孩子的心灵

107 / 西方古典音乐赏析

第五章

孩子唱歌也有大学问

113 / 孩子经常唱歌的好处

116 / “金嗓子”是怎样“炼”成的

120 / 让孩子声情并茂地歌唱

123 / 教孩子唱歌的注意事项

126 / 孩子唱歌走调怎么办

129 / 样式丰富才能快乐歌唱

目 录

CONTENTS

第六章

孩子学习什么乐器好

YINYUE YINGXIANG
HAIZI DE YISHENG

135 / 选择乐器不可掉以轻心

139 / 孩子学乐器的最佳年龄

143 / 让乐器为孩子而歌

147 / 天才是考出来的吗

151 / 钢琴,想说爱你不容易

156 / 陪孩子练习,你会吗

第七章

用音乐改变孩子的性格弱点

163 / 音乐与性格

166 / 帮助孩子走出自卑的阴影

171 / 冲动会毁了孩子的将来

176 / 嫉妒是毒害心灵的毒蛇

181 / 别让懒惰成为孩子的天性

187 / 自私的孩子前途“无亮”

192 / 胆怯注定生活平庸

第八章

音乐是调节孩子情绪的杠杆

199 / 音乐与情绪

203 / 你了解孩子的情绪吗

目 录

CONTENTS

- 208 / 愉快的音乐心理疗法
- 212 / 孩子教育的四大误区
- 215 / 音乐让孩子走出情绪的低谷
- 220 / 音乐是消解愤怒的镇静剂

第九章

带领孩子走进音乐会现场

- 227 / 与音乐家面对面
- 230 / 如何选择适合的音乐会
- 235 / 听音乐会有讲究
- 240 / 掌声,不可不知的音乐会礼仪
- 244 / 维也纳新年音乐会
- 249 / 柏林森林音乐会

- 253 / 附 录 世界名曲 100 首

第一章

音乐让孩子受益无穷

YINYUE YINGXIANG

HAIZI DE YISHENG

YINYUE

YINGXIANG HAIZI DE YISHENG

音乐是灵动的语言、多彩的图画、生命的律动……有音乐相伴的生命开端会更丰富、更富有创造力和想象力。20 世纪最伟大的物理学家、思想家和哲学家爱因斯坦曾说过：“没有早期的音乐教育，干什么事我都会一事无成。”

音乐不只是一门艺术，也是孩子早期教育的重要方法。据最新的科学研究成果表明，音乐能够有效刺激孩子的大脑，提高孩子的想象力和逻辑思维能力。不仅如此，音乐的长期熏陶还能让孩子克服性格上的弱点，培养孩子健全的人格。因此，如果从小就对孩子进行音乐教育，不仅能让孩子在艺术的熏陶下健康成长，还能够成就孩子美好的人生。

YINYUE YINGXIANG
HAIZI DE YISHENG

为什么让孩子学习音乐

匈牙利作曲家、音乐教育家科达伊有一句名言：“音乐是人类文化绝不可少的部分，对于一个缺少了音乐的人来讲，他的文化是不完善的。没有音乐的人是不完全的人。”对于一个普通人来说，音乐绝不是他一生的全部；但是，音乐将伴随他全部的一生。

音乐是人类智慧创造的瑰丽宝石，它不仅仅是一种艺术欣赏的乐声，除了艺术上的价值之外，它还有各种生理的、心理的效应。美妙的音乐可以给人以美妙的享受，启发人们的灵感，开阔人们的心胸；音乐还可以通过它的旋

律、速度、力度的变化,影响人的神经系统功能,提高人的机体的活力。现代神经心理学的研究者告诉我们,音乐可以对神经系统中的边缘和脑干的网状结构有直接影响,从而调节人的情绪、情感和内脏活动。比如,有些强节奏的音乐,可以提高人的活力和焕发人的体力;有的音乐通过乐曲节奏的变换,直接影响听者的呼吸节律;有的音乐具有强烈的节奏和力度并因此而影响人体交感神经递质的分泌增加,从而导致心率加快和血压上升;有些轻松悠扬的音乐,又可以直接调剂人的精神状态。总之,音乐可直接引起大脑的反应,比语言引起的反应,有时更加直接和迅速。因此,在孩子的早期教育中,音乐作为一种体现世界的特殊语言,成为不可或缺的工具是顺理成章的。

越来越多的人(尤其是身为父母的人)提出疑问:音乐与人有着什么样的关系?音乐对于人的素质成长,能够发挥什么作用?如果不是为了当音乐家,不是以音乐为业、以音乐为生,这个问题在不同的历史时期、不同的时代可以有不同的回答。

但是,以下两点却是永远成立的。

第一,音乐对人的作用最早,人对于音乐的感受能力是与生俱来的。几乎所有的母亲都会对自己的孩子唱摇篮曲或者催眠曲,这就是一个无可辩驳的明证。事实上,婴儿在未出娘胎的时候,就能够对音乐有不同程度的感知和反应。从这个意义上来讲,每个人都具有音乐天赋。

第二,音乐对人的作用最直接,人对音乐的感知不需要任何媒介。语言和文字都属于第二信号系统,要经过理解、联想、转换等一系列心理过程才能进入人的心灵,而音乐能够直接打动人心,不通过任何的中介,不需要任何的转译。

古老的“禅”学有一句口号,叫做“直指人心”,何为“直指人心”呢?除了信仰外,也只有音乐才称得上。因此,从这一特性来说,艺术门类似乎应该这样排队:音乐,美术,文学,其他综合艺术。

让我们再倾听一下伟人的感慨吧。

柏拉图说过：“受过真正音乐教育的人，可以很敏捷地看出一切艺术作品和自然界事物的丑陋，很正确地加以厌恶；但是一看到美的东西，就会赞赏它们，很快地把它吸收到心灵里作为滋养，因此，自己的性格也变得高尚优美。”

贝多芬曾说：“音乐能使人类的精神爆发出火花，音乐比一切智慧，一切哲学有更高的启示。”也就是说，人们不但可以从音乐中获得心灵的升华，还可以从中汲取人生的力量和慰藉。

托尔斯泰说：“有时，人们相处在一起，虽然互不敌视，但彼此的情绪与情感是格格不入的，突然间，音乐像闪电一样把所有的人联结在一起，克服过去的隔阂，甚至敌视，使人感到团结和友爱。”

爱因斯坦说：“我的很多发明和创造都来自音乐的启发。”

卡尔·奥尔夫曾说过：“音乐教育是人的教育，对于一切，我最终关注的不是音乐，而是精神的探讨，音乐是人类思想情感的最自然本性的表达，人人都有潜在的音乐本能，因此教育应面向所有的人，音乐教育的首要任务是为众多的将来不是音乐家的孩子们着想，鼓励、帮助他们成为积极的，有一定音乐能力的音乐爱好者，使他们从音乐中享受到喜悦、乐趣，也为他们向音乐的高深方面发展打下良好的基础。”

我们已经进入了一个竞争的时代——知识经济条件下空前激烈的竞争。对于集体（公司、企业甚至国家），实力的强弱取决于人才的素质，取决于各类人才的质量和数量；对于个人，前途和命运越来越取决于人的基本素质，取决于人的全面素质的培养——精神与体魄协调并重，知识、能力、见识全面发展，学会求知、学会做事、学会共处、学会做人。在一定的条件下，人的素质决定了人的前途，决定了人的命运。对于人的素质发展的追求，从来没有像现在这样强烈，这样紧迫，这样深入人心。

作为素质教育的音乐教育，正是在这样的时代背景下凸现在我们面前的。

现在，你还在为是否让孩子学习音乐感到犹豫吗？

YINYUE YINGXIANG
HAIZI DE YISHENG

让孩子赢在人生的起跑线上

马丁·路德曾说过：“音乐使人更文雅、更谦逊，更聪明。”这位热爱音乐的德国宗教改革运动领袖还说：“音乐是上帝最美好的礼物”。也许你也有这样的体验：某时事务缠身身心俱疲，耳边突然飘过一段熟悉的旋律，尘封在心底的温情悄然泛起涟漪，模糊了现实和记忆的界限。世界在顷刻间，陡然涂上了氤氲的颜色，美得难以形容。于是，略作停留，回忆起那些和音符相伴的日子，一种妙不可言的力量灌顶注入，令人神清气爽。音乐对于“迟钝”的大人都有如此神奇的作用，那对于好奇心极强的孩子就更不用说了。

孩子满怀好奇和探究的心理来到这个世界。正如鲁迅先生所说：“孩子是可以敬服的，他常常可以想到星月以上的境界，想到地面下的情形，想到昆虫的语言……”这种无处不在、无所不能的好奇心，是孩子的特殊思维的直接体现。他们睁开眼睛就要寻觅鲜艳、明快的色彩，看五彩缤纷的世界；他们竖起耳朵就要倾听母亲的声音和环境丰富多变的音调。美丽、鲜明的色彩与图案可以满足孩子视觉的需要，而优美动听、欢快活泼的音乐便是满足他们听觉需要的最好素材。

音乐是表情达意的艺术，孩子恰恰具有喜形于色、感情外露的特点，他们还难以用言语表达他们内心的情感和体验，而音乐中强烈的情绪对比、鲜明的感情描写正抒发了孩子的内心感受，所以孩子发自内心地喜欢音乐，以至于常常情不自禁地随着音乐手舞足蹈。

人生之初，听觉神经的发育和成长，决定了孩子智力的高低。这时候，尤其需要大量声音的刺激。除了外界可遇不可求的风声、雨声等大自然的声音之外，音乐之声就是最佳的选择了。对于孩子来说，自出生之前开始就对音乐有好感，而出生后又在不断发展着对音乐的喜好，三四岁时就已初步具备了欣赏音乐的能力。音乐能使孩子享受一种深深的爱，使孩子的心中充满欢乐。这种情绪会促使神经系统的发育，能够调节血流量和神经系统的活动功能，有利于孩子的记忆、理解、想象思维等各种能力的发展。

天真活泼的孩子对音乐天然的热爱和向往，帮助我们确定了这样的信念：每个孩子都需要音乐，每个孩子都有接受音乐文化的愿望和要求。音乐的启蒙就是要满足并激发孩子对音乐的兴趣，发现和培养孩子的音乐才能。

孩子需要音乐，那么，音乐对于孩子的生活和成长又有什么意义呢？南斯拉夫的一所实用音乐学校，经过多年的实验研究发现，在该校受过良好的音乐启蒙的孩子到了成年以后，仍然保持着强烈的好奇心，他们会对周围的

音乐活动及所有富于创造性的活动形式抱有很大的热情,在生活中勇于克服困难,不怕失败。更主要的是,这些孩子都成了一个个独立的人。他们认为,这便是音乐启蒙的成就。音乐启蒙的意义就在于保护和不断发展孩子的创造想象能力,使之不至于随着年龄的增长而丧失。

匈牙利的音乐教育家认为,音乐刺激可以直接激起孩子进行各种活动的意向,是引导孩子发展的不可替代的因素,对于孩子认识、情感、意志的发展都有重要的意义。

让孩子学音乐,不是让每一个孩子都成为音乐家,而是希望借助音乐神奇的力量,让孩子体验多种表现和表达的方式,在其他领域中也获得很好的发展。很多职业都需要良好的表现和表达能力,如管理者、律师、医生、教师等等。因为在未来,人才的竞争将不再是知识的积累,而是资源的整合,与他人协作和沟通能力的强弱。

我们希望孩子能够在群体中发挥优势,大胆而且恰如其分地表现和表达自己的思想与情感。音乐能够提供这种机会,教会孩子在合奏和合唱时,不能不出声,也不能太大声,要和自己伙伴的声音和谐起来。在集体的音乐创意活动中,孩子要懂得如何表现自己也懂得与人配合,更懂得什么时候需要聆听,懂得按照规则从容有节奏地把事情做圆满,当然也就获得了优势人群的特质。

音乐的音品、音调、节奏、旋律、音质的不同,会对人体产生镇静、镇痛、调节情绪等不同功能。美妙的音乐能使孩子的心境愉快。这种愉快的情绪,能够有效地改善和调整大脑皮层及边缘叶的生理功能,从而使孩子的神经系统发育得更加完善,大大提高孩子的记忆力。这种作用,是其他教育所不能比拟的,这也许就是那些音乐大师的作品之所以经久不衰的原因吧。