

音乐小百科

琴童家长指南

[荷] 雨果·平克斯特波尔 / 著 金毅妮 / 译

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

便于使用 · 行文清晰 · 内容时新

初学者和高阶玩家

皆可受用的参考手册

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

THE **TIPBOOK**
COMPANY

提供版权

[荷] 雨果·平克斯特波尔 / 著 金毅妮 / 译

音乐小百科 琴童家长指南

便于使用·行文清晰·内容时新
初学者和高阶玩家皆可受用的参考手册

最

指南

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

THE **TIPBOOK** COMPANY 提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐小百科·琴童家长指南 / [荷]雨果·平克斯特波尔著; 金毅妮译. — 上海: 上海音乐出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5523-1668-1

I. 音… II. ①雨… ②金… III. 音乐教育—儿童教育—指南 IV. J6-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 262662 号

Copyright © 2006 THE TIPBOOK COMPANY BV

Chinese translation © 2009 Shanghai Music Publishing House

书 名: 音乐小百科·琴童家长指南
著 者: [荷]雨果·平克斯特波尔
译 者: 金毅妮

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 于 爽
封面设计: 徐思娇
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海叶大印务发展有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 5.75 图、文: 184 面

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-1668-1/J · 1549

定价: 25.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

Hugo Pinksterboer

该系列丛书的作者、编辑,著名的新闻工作者和音乐家 Hugo Pinksterboer 曾经出版过大量的音乐文章、改编曲以及 VCD 和 CD,并为荷兰和国际音乐杂志撰写过大量的书评。

Gijs Bierenbroodspot

插图画家、设计者和音乐家 Gijs Bierenbroodspot 为许多杂志担任艺术指导,并开展了大量的艺术活动。他是这套丛书中所有插图说明的设计者和负责人。

联系我们

如果认为有什么遗漏,或者有什么需要改进,请点击进入网站 www.tipbook.com,并与我们联系,谢谢!

声明

请注意,本书中所提及的价格皆根据美国市场的行情估价。

简介

演奏乐器是有趣有益、令人鼓舞的消遣,对孩子和作为家长的你而言,它也可能成为苛求的消遣。这种业余爱好还需要做许多事无巨细的决定:演奏什么乐器,购买还是租赁,乐器该是新的还是二手的,跟哪位老师学,是否参加考级或竞赛,什么时候练琴,如何保持勤练,怎样不打扰邻居……

取道捷径

虽然这些问题中的大多数终究能够迎刃而解,但最好能有一条捷径来提供有关这些问题及相关课题的背景信息。这些信息应当是有根据、无偏见、可理解的。《音乐小百科·琴童家长指南》就是这样一条捷径。

殊途同归

《音乐小百科·琴童家长指南》并非引荐某位教授对于这一课题的观点,而是为你提供各类音乐教师与专家的意见、想法和经验,虽然两者的观点有时极为矛盾,但他们所推崇的理念最终殊途同归——让孩子们演奏音乐!

雨果·平克斯特波尔

Hugo Pinksterboer

用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么?

www.tipbook.com

除书中的例证外,本书为你提供一个新的方式——可以看到,甚至听到你所读到的内容。你会看到整本书中都贯穿了 Tipcode (贴士密码),它可以让你在 www.tipbook.com 上视听短小的音像和音响及其他信息。

如何操作:本书的第 145 页上,有一段关于可用小提琴演奏多种风格音乐的叙述。段落上方就标记着 **tipcode Kids-005**。将这个号码输入 www.tipbook.com 的 Tipcode (贴士密码) 页面,你就可以听到一小段音频。还有很多关于其他各类课题的类似音频可供选择,一些 Tipcode (贴士密码) 链接到短小视频。

输号码,看电影

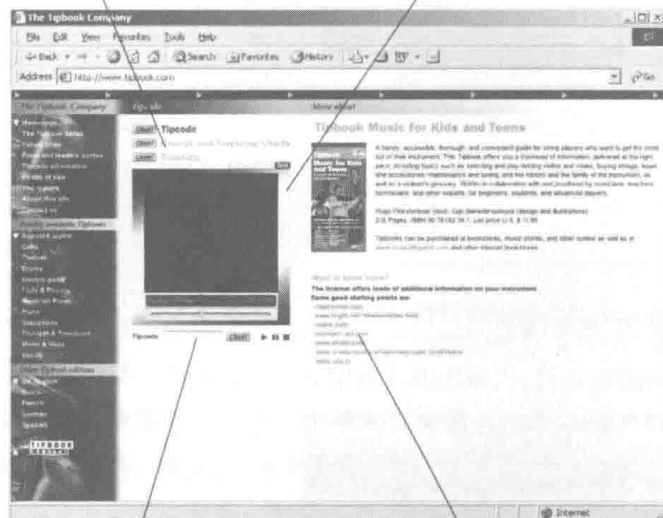
在 Tipcode (贴士密码) 页面的电影窗口下输入号码,大部分情况下,你可以视听五到十秒钟的影像或音响。

快速启动

音像、图片和音响被设计成快速启动。如果你第一次错过了一些,可以多次重复。如果它总是太快,可以使用电影窗口下的暂停键。

首先，作出你的选择：
Tipcode，和弦和指法表，
还是术语表

Tipcode 窗口会显示视频，一系列照片、指法表、和弦以及本书中用到的术语表

在此输入 Tipcode，然后按下按钮。想再看一遍吗？那么，请再次点击

这些链接能让你直接连接到感兴趣的网页

插件

看音像和图片需要微软的 Plug-ins，如果你还没有在电脑上安装，会被自动告知。

www.tipbook.com 上还有很多

你还可以在 www.tipbook.com 上找到更多。比如，你可以在所有小百科的术语表中查找你需要的词汇，还有吉他和弦图表，萨克斯、双簧管、长笛指法表以及鼓手初阶。在每本音乐小百科的“想了解更多吗？”章节中提到的一些网站在这里也有链接。

目 录

TIPCODE

VI 用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么?

www.tipbook.com

书上标注的 Tipcode 帮你在 www.tipbook.com 获得更多信息(短片、音轨、照片等等)。这里是操作步骤。

1 第一章 音乐? 音乐!

音乐可以让你更聪明、更有趣又让你放松,可以帮助你结交朋友,同时提升你的社交技巧和自尊。众多理由使你认真对待孩子的音乐教育!

8 第二章 阶段与风格

快速浏览孩子们在音乐发展中的主要阶段及学习风格。

17 第三章 学习演奏

学习演奏乐器或演唱的各方面:从幼儿音乐课程到专业教育,集体教学与个人教学的比较,哪里能找到好老师及如何分辨,学费及其他。

60 第四章 练琴

学习演奏乐器就需要练琴——练琴不总是有趣的。使练琴有效有趣的友情提示、练琴设备与工具、听力保护,隔音及其他。

88 第五章 引导与激发

如何让孩子们持续练琴的提示。

94 第六章 借、租,还是买?

如何以及哪里能使你的孩子得到乐器的基本信息,演奏乐器的其他支出。

109 第七章 哪种乐器?

选对乐器是保持音乐乐趣的重点。

129 第八章 一起演奏

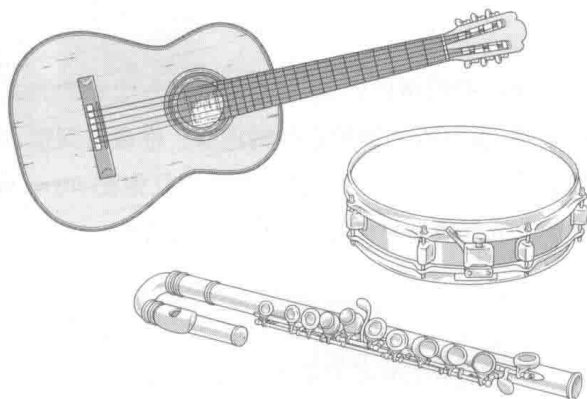
在团体中演奏的重要性,主要乐队和其他乐团形式的简单指南。

144 第九章 乐器

介绍最流行及较少见的乐器。

163 第十章 做好准备

减少试听焦虑、考试紧张和舞台恐惧的有益提示。

171 术语表**173 Tipcode (贴士密码) 列表**

列出所有此书中的 Tipcode (贴士密码)。

第一章 音乐？音乐！

演奏音乐是孩子所能选择的最有益的业余爱好，不管是什么乐器。演奏音乐可以增加你的创造力，教会你如何解决问题并训练你的记忆力，帮助你变得更聪明，并提升你的社交技巧。简言之，学习音乐表演的孩子们，在生活的其他方面也会表现出色。这使音乐不仅是消遣的方式——它被认为是少儿教育中的基本因素。

为孩子们提供音乐教育，并不只是积极地将音乐带入他们的生活，将这个词的每一层含义都教给他们才是有助的。无论孩子们只是为了乐趣而演奏或演唱，还是想成为专业音乐家，或两者兼而有之，作为父母，你在他们的音乐成功道路上将是一个至关重要的角色。

他们的选择

许多孩子自然而然地深深迷恋于音乐演奏，如果这样的话，你将很难制止他们。他们知道自己想要演奏什么，会索要乐器和音乐课，可能因为他们觉得很有趣，或因他们的朋友在学所以他们也参与，又或者有其他理由。还有许多孩子，要等到你、学校的音乐教师或别的什么人来提议。这时，他们或许也会同样热情且自发，但可能会需要更多支持与指导。

你的选择

一些家长宁愿为他们的孩子来做决定,比如让他们在六岁学钢琴,或四岁学小提琴。毋庸置疑、无需解释,音乐课不过是和上学一样的、少儿教育中固有的部分。

并非一时之好

不管孩子们如何开始他们的音乐“生涯”,你的指导与支持很关键。如果你认为音乐是他们教育中的重要部分——像许多专业人士所作的——你会在孩子刚会讲话、甚至刚会走路时,就带他们去专门的音乐课程。你也可以选择只是等等看,当孩子们准备好时在他们身旁。极为重要的是,你必须抵制所有诱惑,那些诱惑让你相信你孩子演奏音乐的愿望不过是一时之好(这样,你可以冒险影响你的孩子,让他们也这么想),或强迫他们随便演奏什么。孩子们开始总是将演奏音乐与娱乐,而不是他们将要面对的许多义务联系在一起——这并不意味着你可以放任他们仅因不喜欢就疏于练琴。让他们承担交易的一部分:他们想要演奏你才为他们买了乐器,他们不能尚未尝试就放弃。

演奏还是演唱

让你的孩子们对演奏音乐有兴趣的最好方法,就是你自己演奏。正如孩子们通过你的身教会走路和说话,如果他们看到并听到你时不时地演奏,他们也会对音乐产生兴趣。如果你不会演奏就唱歌给他们听。也许你确认自己五音不全,但激发他们的是你的热情而不是表演质量。

任何水平

就像大多数人都能学会说话或开车,每个孩子都能学会演奏或演唱。操作电脑和电玩——几乎所有孩子都会——通常比“操作”乐器更复杂。将这些套用到音乐上,众多好处之一就是无论你是谁水平,都可以享受演奏。不管是你自己演奏还是在某类乐队组合中,你并不需要很出

色就可以演奏并获得乐趣。

乐趣

你也可以在乐队中使用电子琴。只需要关闭自动伴奏功能，演奏钢琴、弦乐和声、长笛旋律、吉他独奏或者其他你想要的乐器声部就可以了。

更聪明

有人说音乐也会使你更聪明。研究显示，聆听莫扎特的奏鸣曲会促进人的时空推理能力，这只是听了十分钟左右*。某些对数学、科学、象棋和纵横字谜（等）很重要的推理，似乎通过学习演奏乐器可以得到长期促进。部分解释是，所有这些行为都包含识别特定模式，而器乐谱刺激的大脑区域正是处理数字和等式的。

音乐与数学的关联之一：读乐谱需要领悟整合（也许提供阐释）各细节。音符的形状表示了它的时值，有全音符、二分音符、四分音符、八分音符等

更多

但学习演奏的益处还不止这些。如，演奏乐器的学生们通常在 SAT 的口试与数学部分高出四十到五十分（参与表演或舞蹈的学生也有同样的表现），事实证明记忆得到增强。

还有更多

演奏音乐通常也需要寻找一个问题的多种解决方法：

* 所谓（备受争论的）“莫扎特效应”。

如何处理难点,哪种指法更适合这个乐句,如何掌握新乐曲,如何背出这个段落。这类训练对生活中的许多领域都很有好处。除了问题解决和分析技巧,演奏音乐能促进写作技巧,学会读谱也促进快速阅读能力和集中精力。在生理层面,演奏乐器有助于孩子们建立好的动作技能,眼手协作能力也得到提高。

早开始

早开始通常能使事情进展得更有效。许多专家指出,孩子们最好在六或七岁前就有首次主动音乐经历。聆听音乐当然有助于提高他们学习演奏乐器的兴趣,但仅此是不够的;他们必须参与到音乐中以全面获得其益处。许多有预期的家长赞同育前课程,理论基础是当孩子仍在子宫时就浸润音乐,可以使他们更放松、睡得更香、更容易养育、智力发展得更快。无论如何,至少这不会有害——如果为你未出生的孩子演奏音乐使你开心,也许也会帮助你的宝宝快乐。

社交技巧

在乐队演奏音乐将人们聚在一起,这也帮助孩子们相互交流。乐队、管弦乐队和合唱队是新朋友的丰富来源,同样也为你的孩子提供一个稳固的支持体系。事实是,对于许多孩子而言,社交正是他们演奏乐器并参与乐队的主要原因。那么那些宁愿一个人呆着的孩子们怎么办呢?没问题。首先,各种乐器都非常适合独奏,如吉他或钢琴。其次,和唱片或其他类似媒体一起演奏提供了充分的机会,让他们在“虚拟”乐队或乐团背景中演奏乐器——你只能希望这会使得你的孩子想以后参加一个真正的乐队。再次,这样做终究会更有趣些,而且在乐团中演奏确实帮助他们提高克服或处理压力的能力。

团队协作

任何形式的乐团要获得成功,团队协作是基本因素。在

乐队或管弦乐队中，教会孩子们如何完成一个普通的计划，帮助他们定位自己的角色，在小型或大型团体背景中呈现自己的声音。也教会他们聆听其他人，和其他音乐家协调一致（广义的协调）。如果父母或兄弟姐妹也会演奏或演唱的话，在家里合作演奏音乐绝对有利于家庭团结。

交流

音乐常常被描述为一种世界性语言（虽然有人说它既不是世界性的，也不是一种语言）。它有助于跨越那些在不同能力、不同文化、不同年龄和政见的人中所存在的鸿沟，而且会演奏乐器赋予你迷人的交流方法。你的演奏可以使人们开心、舞蹈、思考、放松……

独自一人

同时，学习演奏乐器是你独自一人所做的事情。这教会孩子们自律和安排时间的技巧，如鼓励他们找到使练琴时间尽可能有效的方法。但大多数孩子在这两点上都需要初始或持续指导。通常，孩子们不需要鼓励就会看电视或玩游戏，但你也许不得不时常“鼓励”他们练琴，并帮助他们合理运用时间。后面的章节有详尽提示。

更强壮的自我

演奏音乐帮助许多孩子克服害羞、获得自信、赢得自尊。不敢大声说话的孩子可能会通过他们的乐器来学习如何表达。许多孩子在练习演奏或者在同学朋友面前演奏音乐后，在课堂上发表自己的见解变得更容易。但也有些孩子需要通过瑜伽或戏剧课程来帮助他们克服怯场（见第169页）。

创造力

不言而喻，演奏音乐促进创造力，也提供自我表达的重要手段。教会你主动而非被动地聆听（这样也有缺点，你也

许不再能容忍吵闹的乐队,而非音乐人士不觉得有差别)。大部分音乐家——任何级别的——都建立了对于其他艺术形式较高的欣赏力。虽然音乐本身通常并不像阅读、写字、数学那样被认为是工具,但可以帮助你创造力地运用这些工具,无论在何年龄。

放松

和大多数自我表达方式一样,演奏音乐有助于减压。光是听音乐当然也有效,但演奏要求更多专注,这可以帮助你忘记忧愁。同样的,演奏音乐是情感释放的重要手段——你显然可以通过击鼓释放压力,吹长笛或弹钢琴也一样。

健康

甚至有人说,演奏音乐有益于免疫系统,可以增加对抗疾病的细胞数量。学会演奏乐器的种种好处会持续一生:一般来说,会演奏的成年公民不仅更健康,也更少受焦虑、沮丧和孤独的困扰。

纪律

参与音乐课程的孩子,似乎较少有纪律或辍学问题。同样的,他们也较少倾向于沉迷毒品、犯罪,或显露反社会行为。

每个人

音乐美的表现之一,在于实质上每个人都能演奏,包括那些有生理、心理或其他障碍的孩子们(乐器可以改造,以适应一些生理障碍)。比如,自闭症的儿童可以通过音乐来交流。总而言之,你只要演奏就有价值,并不在于你演奏得有多出色。

绘画、舞蹈、打球

那么,每个孩子都应该学习音乐吗?这也许会很有趣,

但只有他们真正想学，才会快乐。事实是，有些孩子就是不喜欢演奏乐器或演唱。你可能认为无论如何都鼓励他们选择它，也许最终会成功。但如果他们宁愿绘画、舞蹈或打球，随他们的意愿更好。毕竟，这章所列的音乐教育的益处，也适用于大量各种其他有创造性的活动和运动。

你的花费

如果他们想演奏音乐，你要准备好在各方面为他们的音乐生涯投资。一方面，当然是经济上的，你要负担学费、乐器、附件等。你也要帮助孩子们设置并坚持一个练琴计划，当进度很慢似乎无效，或其他活动显得更具吸引力时，你要让他们保持动力。你也不得不容忍练琴所引发的经常不谐和的音响：小提琴初学者、启蒙鼓手、小号手吹奏音阶，听上去不总是有乐趣的……但绝对值得容忍。你有没有遇到过有人后悔自己能演奏乐器或演唱？

第二章 阶段与风格

孩子们成长的同时,也经历音乐发展中的各个阶段。本章较为深入解析那些阶段,并阐释不同的学习风格。这一信息对你孩子的音乐教育极为有助。

一些孩子有着与生俱来的音乐天赋。但是否有“没有音乐细胞”的孩子呢?没有……任何孩子都能学会歌唱或演奏乐器。大部分所谓“没有音乐细胞”的孩子是那些还未受过音乐教育,或仅仅是(悲惨地)认为自己没有音乐细胞。不幸的是,那些在幼时就被告知自己没有音乐细胞的孩子们——通常由于家长不耐烦于这些孩子唱歌跑调,或者跟上歌曲的节奏所花的时间——似乎相信这类讯息,还会不自觉地羞怯地逃避尝试学习或探索音乐。

太早?

基本上,你不该太早让孩子投入音乐。专门音乐教育课程为各种年龄的孩子们开设,从刚出生的、到初会走路的以及更年长些的。有一部分孩子在五六岁,甚至更早就开始演奏“真正”的乐器(大部分为小提琴或钢琴)。

只听

任何学习新语言的成人人都知道,这要花很多时间与精