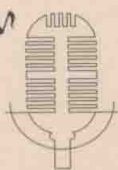

视唱练耳教学

与审美艺术

赵楠◎著

吉林人民出版社

视唱练耳教学与审美艺术

赵楠◎著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视唱练耳教学与审美艺术 / 赵楠著. -- 长春: 吉林人民出版社, 2022.11

ISBN 978-7-206-19673-7

I. ①视… II. ①赵… III. ①视唱练耳 - 教学研究
IV. ①J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 256921 号

视唱练耳教学与审美艺术

SHICHANG LIANER JIAOXUE YU SHENMEI YISHU

著 者: 赵 楠

责任编辑: 张 草

封面设计: 史海燕

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街 7548 号) 邮政编码: 130022

印 刷: 石家庄汇展印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 200 千字

标准书号: ISBN 978-7-206-19673-7

版 次: 2022 年 11 月第 1 版

印 次: 2023 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

赵楠 简介

赵楠，内蒙古音乐家协会会员。2002-2009年在西安音乐学院作曲系完成视唱练耳专业本科和硕士课程的学习。现任职于内蒙古艺术学院作曲系基础理论教研室教师，一直以来从事高等音乐院校视唱练耳及基本乐理学科的工作，同时潜心于教学方法的理论与实践研究。主持多项自治区级、校级课题，在核心刊物上发表多篇学术论文。

前言

视唱练耳是通过系统的视唱、听觉等多元化的训练，培养听觉能力和读谱能力，从而获得准确的内心听觉能力，包括音准、节奏节拍、调式、音程、和弦、和声、旋律手法、曲式结构等多方面的能力。同时要将这种能力引导学生主动地运用到演唱、演奏、创作中去。视唱练耳的教学内容尽管如此丰富，但是总的来说，人们都是通过听觉、视觉、运动觉等感知器官和发声器官来了解、熟悉和掌握音乐的内部要素和规律。从教学的角度来看，视唱练耳活动是建立在理性认识基础上的技能技巧训练，但从美学的角度来看，视唱练耳所操作的对象不是抽象逻辑思维的演绎和思辨，而是鲜活的乐音运动。

本书共分为六章，系统化地对视唱练耳教学与审美艺术进行了全面分析与研究，具体为：

第一章为视唱练耳与视唱练耳教学，分别从认识视唱练耳、视唱练耳教学理论基础、视唱练耳教学方式与教学价值、视唱练耳课程目标与教学原则四方面对视唱练耳教学的理论进行论述。

第二章为视唱练耳教学之听觉要素，包括单音、音程、和弦、旋律四部分内容。

第三章为视唱练耳教学中的训练指导，主要内容有视唱练耳教学中的节奏击打训练、视唱练耳教学中的二声部视唱训练、视唱练耳教学中的首调听觉训练。

第四章为视唱练耳教学美学研究与审美价值，内容有视唱练耳教学的美学研究、以审美价值为核心的视唱练耳教学、审美价值在视唱练耳教学中的体现。

第五章为视唱练耳教学中的音乐审美能力，主要从音乐审美学与音乐审美心理要素、视唱练耳与音乐审美的关系、视唱练耳教学中的音乐审美能力培养三方面进行分析与研究。

第六章为视唱练耳教学的多元化应用，内容包括民歌在视唱练耳教学中的应用、流行音乐元素在视唱练耳教学中的应用、钢琴组曲在视唱练耳教学中的应用。

视唱练耳作为音乐学习的一门基础学科，其本身具有严密的技能结构和训练逻辑，对于音乐人才培养过程中的创作、表演、欣赏等艺术实践具有举足轻重的“工具”功效。本书就视唱练耳教学与审美艺术进行了探讨。书中借鉴、吸收了国内外一些专家、同行的最新成果，在此一并表示诚挚的谢意。

录 目

第一章	视唱练耳与视唱练耳教学	/ 001
第一节	认识视唱练耳	/ 001
第二节	视唱练耳教学理论基础	/ 003
第三节	视唱练耳教学方式与教学价值	/ 019
第四节	视唱练耳课程目标与教学原则	/ 024
第二章	视唱练耳教学之听觉要素	/ 035
第一节	单音	/ 035
第二节	音程	/ 039
第三节	和弦	/ 043
第四节	旋律	/ 051
第三章	视唱练耳教学中的训练指导	/ 057
第一节	视唱练耳教学中的节奏击打训练	/ 057
第二节	视唱练耳教学中的二声部视唱训练	/ 066
第三节	视唱练耳教学中的首调听觉训练	/ 073
第四章	视唱练耳教学的美学研究 与 审美价值	/ 086
第一节	视唱练耳教学的美学研究	/ 086
第二节	以审美价值为核心的视唱练耳教学	/ 091
第三节	审美价值在视唱练耳教学中的体现	/ 095
第五章	视唱练耳教学中的音乐审美能力	/ 113
第一节	音乐审美心理学与音乐审美心理要素	/ 113
第二节	视唱练耳与音乐审美的关系	/ 119
第三节	视唱练耳教学中的音乐审美能力培养	/ 121

第六章 视唱练耳教学的多元化应用 / 126

第一节 民歌在视唱练耳教学中的应用 / 126

第二节 流行音乐元素在视唱练耳教学中的应用 / 145

第三节 钢琴组曲在视唱练耳教学中的应用 / 157

参考文献 / 164

第一章 视唱练耳与视唱练耳教学

第一节 认识视唱练耳

一、视唱练耳的技能要求

视唱练耳作为音乐学习必备的一项基本功，对提高音乐的综合能力有重要作用。无论是对听觉能力、视唱能力的提高，还是对识谱能力、辨别能力的培养，它都发挥着重要作用，所以视唱练耳技能的训练对音乐学习者来说具有重要意义。其中视唱和练耳是视唱练耳技能的重要组成部分，也是视唱练耳技能的两大功能特性，学生对视唱练耳技能的把握，必须先了解和认识它的两大要求。

（一）视唱技能要求

视唱练耳技能中的视唱技能，要求音乐学习者能够在理解乐谱和读懂各种音乐符号的基础上，能够将音乐旋律、节奏等准确流畅地表达出来。音乐给人以听觉上的享受，人们能够借助乐谱的形式，将不同种类和样式的音乐记录下来进行歌唱和演奏。音乐乐谱可以分为五线谱和简谱两种类型，音乐由各个音调组合而成，跟英文单词一样，不同的英文字母进行不同方式的组合可以组成不同的英文单词，而不同的音调采用不同形式组合也可以组成不同的音乐。识读乐谱是学习音乐的基础，其中五线谱是我们最为常见并且运用最多的乐谱，这种乐谱形式能够把音调的高低在乐谱中完整呈现出来，对于初学音乐者五线谱相比于简谱较难学习，但五线谱的学习是音乐的基础，因此学习音乐者一定要熟练掌握五线谱，而简谱的学习相对容易一些，它是采用1~7的阿拉伯数字来表示音调的。完整的音乐除了音调的组合外，还需要配合相应的音乐节奏，节奏的快慢反映了音乐的快慢，对节奏的精准掌握能够较好地把控情感基调和音乐节点，所以学生对乐谱进行视唱时，不但要把音调唱精准，还要跟上音乐节点，准确把握好音乐节奏。由此可见，视唱首先要掌握的是对乐谱的学

习，由于不同的乐谱有着各式各样的音乐符号，不同的符号又表达着不同的含义，所以学生要想熟识乐谱就要具备较强的音乐感知力、记忆力以及识别能力。因此需要加强学生的视唱练耳技能训练。

（二）练耳技能要求

视唱练耳技能中的练耳技能是指借助耳朵听音乐，用听觉去识别所听音乐的旋律、节奏、音调等，同时要拥有能够将听到的音乐以乐谱的形式背写下来的能力。大多数人都能将所听到音乐的节奏、音色、旋律区别出来，但想要将听到的音调对应标识在乐谱的位置上却非常困难，可以说想要准确熟练地识别各种音调对音乐学习者来说大概需要花费好几年的时间，而在此期间需要进行各种听音练习，接触不同种类乐器，准确识别音调是进一步学习好音乐的基础。那么对音调的把握在音乐学习中有多重要呢？以歌手为例，在演唱比赛中对于歌手演唱水平的主要评分标准就是音准，如果一个歌手连音调都把握不准，那必然会导致演唱失败。同时最好区别噪音与乐音的办法也是音准，毕竟不是所有的声音都优美动听，音乐必须是由各种有规律以及节奏可循的乐音构成的，而且还要有音调并能够在乐谱上找到对应位置。乐器演奏者也都知道，乐器弹奏的首要动作就是调试音准，如果音准不准，那么乐器就很难弹奏出与乐谱匹配的动听音色，听众也难以欣赏到优美动听的音乐，因此练耳首要掌握的应该是识别音调的能力，唯有掌握好这点才能够进一步准确听出节拍和音色。

二、视唱练耳的学科意义

视唱练耳是音乐专业一门技术性较强的基础课程，是进行专业学习、艺术实践之根本。视唱练耳教学的意义是提高学生的音乐艺术修养，发展学生的音乐审美能力以及音乐思维能力。

（一）视唱练耳学科的人文意义

音乐教育在提高整体民族的人文素质和文化生活水平的同时，还能提高人们的思维能力，丰富人们的想象力和创造力，其意义体现在塑造完美人格，提高人们的审美能力，陶冶人们的情操，开发人们的想象力和创造力。在音乐教育体系中，视唱练耳训练能够有效发掘学生的音乐潜能和音乐智能，提高学生的音乐感知力、音乐记忆力、音乐思维能力，达到育人的目的。学生的音乐个性发展也都是建立在视唱练耳教学的基础上的。从大的层面看，社会个体需要生存和发展，就必须具有创造生活的能力，视唱练耳教学的不断进步和思索，恰恰促进了学生音乐水平和基础技能的提高，全面提高了学生的音乐素养，这对于受教育者的终身发展以及提高全民族的文化生活质量具有积极的意义。

（二）视唱练耳学科的教学意义

视唱练耳教学是一种综合性的技能训练，以形成学习者的初步音乐思维能力和良好的音乐表现力为目的。在音乐教学环节中，视唱练耳教学可以分为三个部分：第一，训练学生的节奏节拍感知力和旋律调性的分析能力；第二，训练学生音程和弦的听辨能力；第三，训练学生乐谱的视唱表达及风格的展现。通过唱、听、记等技术性元素的训练，帮助学生打下坚实的音乐基础，并在此基础上拓宽学生的音乐视野，最终达到理论性和技术性的有机统一。因此，视唱练耳学科的教学意义不仅是教给学生基础性音乐知识，还要让学生了解视唱练耳学科对其音乐素养的提高、音乐潜能的发掘以及整体音乐能力的提升具有重要意义。

（三）视唱练耳学科的社会意义

音乐文化是一个民族文化的缩影，是见证一个民族文化历史发展的眼睛，音乐教育传承文化的社会意义就体现于此。视唱练耳课程肩负着促进学生学习探究和深入了解民族音乐文化的使命。

长期以来，世界多元化音乐的发展促进了视唱练耳学科建设和改革，扩大了教学的音乐视野。在视唱练耳学习过程中，学生加深了对世界民族音乐文化的了解，熟悉了世界各民族的音乐风格特征、音乐内在结构的组成以及世界各民族的音乐音调特征，这对于实现更高层次社会意义有着重要影响。

第二节 视唱练耳教学理论基础

一、视唱练耳教学与心理学

当代心理学呈现出的流派纷呈局面对学校课程的发展产生了直接的影响，其中关系最为密切的有行为主义学派、认知主义学派和人本主义学派。这三个心理学派对学校音乐教学的改革及音乐基础理论的研究与实践产生了重大的影响。后期音乐教学的发展，可分为两个阶段。20世纪80～90年代这一阶段，主要的著作和论文是译介性的，研究问题的观点和方法也多是追随西方。而20世纪90年代至21世纪的第二阶段，可以说是进入了飞速发展时期。如1982年出版了柏西·布克（P.C. Buck）的《音乐家心理学》，1990年又出版了捷普洛夫（Теплов, Б. М.）的《音乐能力心理学》。在此期间，我国一些学者对音乐心理学进行专门研究，出版了专著，如1988年出版了普凯元的《音乐心理学基础》，1989年又出版了罗小平、黄虹的《音乐心理学》。音乐教育心理学

是音乐心理学的一个门类，其在我国作为一个学科的发展是90年代以后的事，可见到的科研成果除各音乐核心刊物发表的研究论文外，第一本专著是1994年出版的郁正民的《音乐教育心理学》，其后在2000年出版了曹理、何工的《音乐学习与教学心理》，以及2003年出版了赵宋光主编的《音乐教育心理学概论》，这些专著的出版标志音乐教育心理学研究进入了一个新的发展阶段。2002年全国音乐心理学学会的成立，标志着对音乐教育心理学学科性质、对象、范围、方法的确定以及学术队伍的形成。这一时期取得的学术成果，在音乐教育领域产生了较大的影响。

然而，我们也应该注意在音乐教育心理学研究领域，官能心理学一直是一种被人接受的学说，它直接影响了音乐教育课程内容的选择和编排及音乐教学方式的形成，深深地影响着音乐教学。例如，以官能心理学为基础的形式训练说，潜移默化地引导人们在音乐教育实践中使音乐的益智功能得以理想化和扩大化。视唱练耳教育教学研究领域，至今还存在这样的观点，设置视唱练耳课不是因为这一学科本身的价值较高，而是因为这一学科对音乐智能的训练价值较高。音乐是“时间艺术”“听觉艺术”，稍纵即逝的音乐要记得住才能进行进一步的内化思维。因此，许多专业音乐院校开设的视唱练耳课特别难学，以此来锻炼学生的音乐记忆力。视唱练耳是为学习“主科”（指器乐、声乐等技能课）提供必要的官能训练服务的。在课程内容的选择上，重局部、轻整合，例如，只注重音高的训练而忽视节奏要素在整合音乐各要素中所独有的重要作用，忽视了除音准、节奏外其他音乐要素在音乐能力形成中所起到的作用。

考察视唱练耳教学方式的形成和发展过程，不难看到形式训练说与实质教育论两军对垒的痕迹。一种观点认为，音乐能力的形成必须依靠对每一个音乐要素的充分掌握，各种音乐要素如同机器上的零件，教学就是要认真地加工好每一个零件，形成使音乐机器得以运转的条件；另一种观点认为，音乐能力的形成应是整体的，重要的不是个别的音乐知识和技能的获得，而是音乐文化的整体，因此必须重视视唱练耳教学内容的扩充和整合。1997年出版的由孙从音等主编的《基本乐科教程》中就音乐能力之一的音乐感知力训练便包含了多方面的内容，如“音高感”（音准）、“音长感”（节奏）、“音强感”（力度、拍子）、“音色感”（音的自然色彩及和声色彩）、“调性感”（调式及调高）、“多声思维感”（和声、复调、织体）、“结构感”（句式、段式、曲式）和“音乐表现力”。虽然人们在思想观念上意识到必须根据学生的学习兴趣来决定视唱练耳课程内容，并力图在课程目标的制定和教材的编排上遵循这一原则，使音乐知识和音乐技能的教学重视新旧知识的衔接、内化和整合。但是在教学实践中以音乐感知力

的培养占主导的局面并没有从根本上改变，对音乐鉴赏力和音乐审美能力的形成仍缺乏音乐学习心理上的分析和认识，这使得长期以来重技轻艺的视唱练耳教学方式无法有实质上的改变和突破。究其原因，一方面是人们认为视唱练耳的学科意义就在于充分锻炼学生的音乐感知功能的观点没有根本转变；另一方面视唱练耳教学中对于音乐审美观形成的教育心理学研究滞后于音乐技能形成的教育心理学研究，这对视唱练耳课程与教学模式的形成产生了重要影响。

现代视唱练耳教学观念是基于以“经验”为基础的教学，倡导音乐能力的形成要“从做中学”“从经验中学”。视唱练耳教学形式从单一的“专业学院”模式，发展为与日常生活中情景相联系的音乐基础课教学模式。视唱练耳教学建立在学生原有的生活及音乐经验上，注重经验改造的音乐技能教学，重视音乐思维能力的培养。例如，在长期争论的视唱练耳教学的唱名法选择问题上，目前比较统一的观点是根据学生的具体情况和实际需要来确定选择使用固定唱名法、首调唱名法或两种唱名法兼学的教学思路，而不再要求一律遵循单一的“专业学院”模式。多元文化音乐教育理念正越来越被广大教师认可和接受，并在实际教学中加以借鉴和运用。

（一）视唱练耳教学与行为心理学

美国心理学家约翰·华生（John Broadus Watson）在20世纪初发起了行为革命，这一革命对心理学的发展进程产生了重大影响。他提出，把反应和刺激作为行动的基础单位，认识反应能推测刺激，同样认识了刺激就能推测出反应。而将这一原理作为依据，提供一定的刺激引起学生相应的反应就是视唱练耳教学的目的所在。例如，要使学生形成一个固定的和声思维，需要在训练的过程中以传统的和声理论为依据对和弦序列进行编排，当这种特定的声音反复刺激学生的听觉之后，学生就会出现听到一个和弦就会想象与期待下一个和弦的反应。所以，进行这种训练需要精确、具体的教学目标。经典行为（以华生为代表）主义就侧重于反应之前的刺激，而新行为主义（以斯金纳为代表）则侧重于反应之后的刺激，也就是强化。斯金纳（Skinner）把强化作为推进学习的主要杠杆，在他眼中，怎样对强化进行安排就是教育工作者的艺术所在。行为主义认为，复杂的行为是由多个简单的行为组合形成的，提倡把教学内容与课程目标划分为很小的部分，然后利用强化的手段，以逻辑顺序为依据，促进学生学习与掌握相关的课程内容，最终完成课程目标。

20世纪上半叶，行为主义这一心理学流派对西方课程产生了巨大的影响，迄今为止，它对视唱练耳的发展仍具有重要作用。

（二）视唱练耳课程与认知心理学

认知心理学家试图对复杂的心理过程进行解读，把复杂的心理过程看作人类思维的程序。20世纪中期，有认知心理学家提出，学校课程的主要部分在于对认知领域的学习，一些人认为认知发展与学校学习应该是同义词，这种观点直接引发了一场心理学的认知革命。相关学者认为学生的行为是建立在认知的基础之上的，因此，学生在面对各种事件时产生的心理活动就是认知心理学家研究的主要对象，相关的研究人员尝试去认识、了解学生大脑中的认知结构。与行为主义相比，认知心理学并不重视学生对某一种刺激作出的反应，而是更关注于学生大脑之中的认知结构的重组与重建。所以，认知心理学家感兴趣的是学生的思维方式与过程，而不是行为发生的频率。美国的综合音乐感教学就是以这种心理学原理为基础的，其核心的音乐教育思想就是，音乐学习的各个部分应该是一个整体并且相互联系。在视唱练耳教学过程中，学生在一开始就对学科的基本概念与基本结构进行学习，必然会强调螺旋式的课程，即抓住音乐的五个要素（音高、节奏、曲式、力度、音色），由浅入深，按十六个周期使音乐素质呈螺旋式上升、提高。这种螺旋式音乐课程编制系统的基本思想是：第一，由音乐学科的基本结构要素组成了每一层螺旋。第二，学生学习的水平与音乐学科逻辑的进程被每一层螺旋中的基本结构要素中所编排的音乐概念反映出来。第三，整个螺旋系统包括基础音乐教育的完整内容，能够促使音乐教学成为以音乐学科基本结构要素为基本单位的、循序渐进的逻辑上升过程。在我国的视唱练耳教学过程中，也存在这方面理论应用的例子。比如1997年，由孙从音主编的《基本乐科教程》就对教学作出非常明确的要求，以练耳为主线，视唱和乐理的进度在最大程度上与听觉训练相互配合。尤其要围绕着听觉训练中的八个循环和八个要素的螺旋式上升进行。这八个要素是指和声、节拍、速度、曲式、节奏、调式、力度、音乐表现。在教程的课程设计中，学生的思维方式和学科表现的方式相吻合，拓展了音乐基本技能训练和基础理论知识的基本理念。布鲁纳（Bruner）的“思维方式是各门学科所使用方式的基础”的观点引导人们去思考关于最佳学科结构的问题。这些课程的设计思想与布鲁纳的观点相吻合。

在实践中也出现过课程设计和实施时不相匹配的尴尬情况。认知学派设计课程侧重于学生的认知结构、学科的知识结构。奥苏贝尔（Ausubel）倾向前者，布鲁纳则倾向于后者。奥苏贝尔用“同化”作为有意义学习的心理机制。有意义学习是利用新信息和有关理念之间的相互作用产生的，正是因为这种相互作用的结果，才出现了新旧知识的同化。

（三）视唱练耳课程与人本主义心理学

学校音乐教育应该推进学生多方面素质的提升，只站在认知的角度对课程进行设计是极为单一、片面的。人本主义心理学在20世纪70年代极为盛行，受到了学者的广泛认可，这一学说并不关注学生学习的结果，也不重视学生学习的过程，而是侧重于学生学习的原因，也就是学生学习的信念、意图、情感等个人行为。人本主义心理学认为，如果课程内容对学生不会产生作用，那么就不会出现学习这一行为。20世纪80年代以来，世界不同国家、不同地区受到了人本主义心理学的影响都对教育进行了改革发展，很多国家都不再把传统音乐知识技能作为音乐课程的首要任务，而是更加重视学生音乐审美能力以及音乐兴趣爱好的发展，提倡通过音乐教育去挖掘学生的潜在能力，培育全面发展的个体，给予音乐教育更多的人文意义。

罗杰斯（Rogers）是人本主义心理学的代表人物之一，他主张“认知学习最为重要”的观点是现代教育的一场悲剧。当人的基本需求被满足之后，自我实现就成为个体学习的动机，在学习环境中为学生提供自主选择的机会，有利于增强其学习的动机，所以学生的自我实现是课程的中心所在。主张人本主义的学者把课程看作满足学生个性与生长需求的过程，把课程的重点从教材转向学生个体。罗杰斯的观点是，课程不是认知心理学家所重视的教会学生学习的方法，也不是行为主义所侧重的知识技能，而是提供给学生可以引导他们自己去学习的一种情境，不然的话，学到的知识就会很快忘记。在音乐基础教育的研究中，人们认为只要设计出合理的课程，使用合适的教学方式，学生就可以高效地进行学习。如果不重视视唱练耳内容在音乐发展中的作用，就很难使学生有感情、高效地进行学习，想要强调对音乐知识技能的认知就必定会以音乐情感的体验为代价。

最大程度提高学生对于音乐的吸收程度、对音乐的感知水平以及对音乐的评价鉴别能力是学生音乐教育的目的。这样可以促进学生对于音乐文化的理解与认识，并为其终身享受高品质的优秀音乐打下坚实的基础。如果人们没有一定的音乐基本技能与音乐基础知识就没有办法迈入高水平的音乐审美境界中，也就认识不到音乐中蕴含的创造价值，更无法把握音乐作品中蕴含的美学价值。从理论层面上讲，对音乐基础知识的学习是音乐教育的重要过程，过程不正确，预期目的自然也达不到，而音乐审美是音乐教育的核心目的，两者并不在同一层面。应该强调音乐认知与音乐情感体验的整合，赋予音乐基础课以个人的意义，在视唱练耳教学过程中加入情感因素，在音乐教育中融入更多的文化含义。如果音乐的基本技能、音乐基础知识的学习与学生基本的音乐需求相联系，可

以推进学生形成良好的人文素质，提高学生的审美能力，为学生终生学习音乐、喜爱音乐、享受音乐打下基础，有利于学生更好地进行视唱练耳的学习。

二、视唱练耳教学与多元智能理论

多元智能理论并不是凭空想象或头脑发热的产物，它具有深远的历史背景和扎实的科学分析基础。多元智能理论站在客观的角度指出了传统心理学和早期智能及智力测验的弊端和盲点，使人类智能的概念更加清晰、具体，更指出了智能发展的方向和作用于人类社会的意义。

视唱练耳作为一门综合性学科，包含了许多技能性和理论性的知识结构，其中的各项技能与多元智能理论中论述的智能在本质上有许多的联系，而在视唱练耳教学中的许多能力的培养，是需要多种智能的辅助才能完成的，表 1-1 为多元智能理论的种类。

表 1-1 多元智能理论的种类

智能的种类	定义	相关活动表现
语言智能	对口头语言和书面语言的敏感性，以及学习语言、运用语言达到一定目标的能力	表现为个人能够高效地运用语言描述事件、表达思想、与人交流并解决问题的行为
数学—逻辑智能	对问题进行逻辑分析能力或推理能力，以及进行数学运算和用科学方法调查分析问题的能力	表现为个人对事物间各种关系，如类比、对比、因果、逻辑等的敏感，以及通过数理运算、逻辑思维等进行推理的行为
音乐智能	对音乐的记忆能力、辨析的能力、表现能力、创作能力、理解能力和欣赏能力	表现为个人对音高、音准、音调、音色、节奏和旋律的敏感以及通过作曲、演奏、歌唱等方式表达自己思想和情感的行为
空间智能	准确地感知视觉世界的的能力，并将所感知到的物体进行转化、修正和重造视觉体验的能力	表现为个人对线条、形状、结构、色彩和空间关系的敏感以及通过平面图形和立体造型将它们表现出来的能力，并借此表达自己思想和情感的行为
身体—动觉智能	对整个身体，如面部表情、四肢和躯干运动的控制能力以及熟练摆弄身边物件的能力	表现为个人能够较好地控制自己的身体，对事件能够做出恰当的身体反应以及善于利用身体语言来表达自己思想和情感的行为

续表

智能的种类	定义	相关活动表现
自我认识智能	对自身的状态、生活感受、情感、情绪的体验控制和思考的能力	表现为个人能够正确地意识和评价自身的情绪、动机、欲望、个性、意志，并在正确的自我意识、自我评价和自我反省的基础上形成自尊、自律和自制的行为
人际智能	发现其他人类个体之间的差异并加以区别、理解并与其交往的能力	表现为个人觉察、体验他人情绪、气质、动机、意向并据此做出适宜反应的行为
自然认知智能	对自然界生物进行分类、研究的能力	表现为在大自然中生活得心应手，与其他动植物和平相处、关系融洽或对自然界有深入了解并做调查研究的行为

（一）音乐智能与其他智能的关系

音乐智能的主要作用是开发人的右脑潜力，它被誉为开启人类智慧的钥匙。人类思维方式的三次革命：第一次是左脑革命，即人类思维从原始走向逻辑思维的过程；第二次是计算机革命，人类可将信息的收集处理和逻辑运算交给计算机，使人脑左半球得到解放；第三次革命则是开发人的右脑，脑科学家研究证明，人脑潜在的“创造量”是无上限的。目前，人类仅仅使用了自身能力的3%，这也是最普遍的开发左脑的结果；还有97%的潜能未开发，如果人脑的左右半球都得到开发，那么人类所发挥的能力将是无可限量的。通过音乐发掘右脑的潜能是已被证实的最有效的方法。因此，音乐智能的开发，对其他智能的发展起着重要的作用。

与音乐智能联系最为密切的是动觉智能。达尔克罗兹教学法、柯达伊教学法与奥尔夫教学法这三种具有世界影响力的教学法中，都运用了动觉智能作为感受音乐、训练音乐技能的一种重要方式。用多元智能理论来解释就是为学生创造了一种学习音乐的方法，使它们能够更加具体、形象或深入地感知音乐，以便于他们更深入地理解和诠释音乐。乐器演奏是最能够体现动觉智能的，弹钢琴、拉小提琴、吹双簧管都需要人的肢体动作进行配合。演奏者将眼睛所看到的乐谱，转化为信息输入大脑，大脑就像计算机一样迅速识别信息并向相应的肢体发出指令，肢体通过对乐器的演奏将音乐呈现出来。神经学家称这一过程是人类的知觉系统和运动系统之间微妙的相互作用。

从字面上看音乐智能与空间智能好像没有多大关联，但是，按照心理学家