

国家基础教育课程改革系列参考文献

中国教育学会

“借鉴多元智能理论 开发学生潜能实践研究”暨

阅读国际合作项目

多元智能理论及其在教学中的应用

文 库

北京师联教育科学研究所 总编

倾听·音乐智能与教学

——听觉智能·音乐学习·歌唱·聆听·技术·器乐

本册主编 夏 凡

学苑音像出版社·

责任编辑 :王 军

封面设计 :师联平面工作室

《多元智能理论及其在教学中的应用》文库

倾听 :音乐智能与教学

——听觉智能·音乐学习·歌唱·聆听·技术·器乐

本册主编 夏 凡

学苑音像出版社出版发行

(粤阅北京市朝阳区三间房邮局 阅号信箱)

孕接援员面图原 裁道园京远源施晓 园园京远源图愿带 云曾

耘原皂空增建字籍魏岳 耕耘京曹原魏皂 匀读增曾发耕耘京曹原魏皂

三河文阁印刷厂印刷

图图原年 缘月印刷

开本 : 愿园尹员愿愿 员圆 总印张 猿园 字数 : 愿猿千字

陈与景京原惠德园京原魏京原

本系列资料配光碟发行册均 阅(不含碟)

本书如有印刷、装订错误 , 请与本社联系调换

目 录

丹尼之歌	(员)
定义 :了解音乐智能.....	(猿)
音乐智能测验要点	(缘)
音乐的学习过程	(怨)
创设一个音乐化的学习环境	(员)
聆听音乐	(猿)
培养基本技能的音乐	(缘)
唱歌前的热身	(圆)
音乐符号	(圆)
创作课程歌曲	(猿)
用音乐激发创造力	(猿)
在教室里制作乐器	(猿)
提高音乐智能的技术	(猿)
总 结	(猿)
听觉场景分析及其评价	(源)
音乐智能与创造能力	(缘)
音乐多元化教学	(缘)
音乐科教学	(缘)
让潜在在“交响乐”中开启	(远)
游戏教学	(远)
音乐生活化展现出音乐教学的新天地	(远)

农村学生音乐兴趣的培养	(苑园)
如何创设一个有利于学生创新精神和良好个性培养的学习环境	(苑园)
把音乐智能应用于学校的各门课程	(苑缘)
让音乐成为创造的摇篮	(苑苑)
多元智能理论在音乐教学中的应用	(愿园)
多元智能理论在音乐教学中的应用	(愿苑)
多元智能理论及其在音乐教学中的应用	(愿怨)
多元智能在音乐欣赏教学中的应用	(怨愿)
音乐教学中的多元智能教学策略	(员园猿)
小学音乐多元智能教学策略	(员园愿)
多元智能之音乐教学	(员园源)
“ 奇妙的音符 ” 带来创造的火花	(员园远)
浅谈中学生音乐能力的培养	(员园愿)
在音乐教学中培养学生的音乐审美能力	(员园缘)
一次有益的尝试	(员园园)
我有十个好朋友	(员园猿)
生活中的声音	(员园苑)
狮子大王	(员园园)
妈妈的歌	(员园猿)
彝家娃娃真幸福	(员园远)
音的强弱	(员园怨)
天 鹅	(员园源)
小雨沙沙	(员园苑)
小红帽	(员园猿)
布娃娃弹琴	(员园远)

二泉映月	(员 怨)
赛 马	(员 员)
神奇的小音符	(员 韵)
快乐的音乐家	(员 愿)

丹尼之歌

年轻的美国演唱家、作曲家、丹尼·迪尔道夫(~~丹尼·迪尔道夫~~)在婴儿时期罹患小儿麻痹症,疾病使他的身体蜷曲残废,但在小时候,他就通过歌曲抒发他旺盛的精力。

孩提时代,他创作一些歌曲,如描写邮差沿街奔走、纱门挡住蚊虫、让凉风吹入等。丹尼所见到的一切都能激发他唱歌的作曲的灵感。

如今,他是一位国际知名的作曲家、演唱家、制作人和鼓舞他人的演讲者。他获得过无数的国家奖励,并且坚信音乐是最强有力的沟通方式,能够穿透人心,深达灵魂。丹尼的音乐传递着重要的社会信息,其中蕴含着学会倾心地关爱、关注环境以及欣赏人与人之间的差异。

丹尼最近写的一首歌,由贝斯(~~贝斯~~)录制,题为《每个人都各有才能》。在这首歌中,丹尼用“各有才能”取代“无能”,适用于每个人,强调我们能够做的,而不是不能做的。

这首歌与加德纳的多元智能理论非常一致:

人人都各有禀赋,
人人都各有能力。
人人都各有禀赋,
使他们的生命历程迥异。
你可能靠轮椅四处游走,

或者用手说出无言的词语。

有人爱跳舞，

有人喜欢唱歌，

皆因做事情有着难以穷尽的方式。

现在，你能靠导盲犬来帮你认路，

用你的嘴或脚绘画、作诗，

你所能选择的有无数种不同方式。

确实，我们所有生命互相依存，

我将不会因自身缺陷而受到限制，

相对地发挥我的潜能。

我们能够回应人们的需求，

最佳能力正是回应的能力。

人人都各有禀赋，

人人都各有能力。

人人都各有禀赋，

使他们的生命历程迥异。

快乐曲调风——获奖的儿童表演团体，在他们《让我们成为朋友》的精选集中收录了这首歌。

是一种聆听的语言,它包含三种基本成分:音调、节奏和音色和音质,通常采用惟一的符号系统来标示。这三种要素的无限组合的可能性,使世界各地都具有令人瞩目的音乐作品。

加德纳在《智力结构》一书中声称,任何正常人只要经常生活于音乐环境中,就能够掌握音调、节奏和音色,并能用某项技能参与音乐活动,如作曲歌唱、或演奏乐器。这些兴趣可以通过本章将要描述的活动,在幼年能够为音乐兴趣的发展奠定基础。而家里和早期环境中的音乐则是这些音乐经验的重要基石,而且能够在今后应用于学校的各门课程学习中。

由于音乐与情绪有密切联系,教室里的音乐可以创造一个有益于学习的积极情绪环境,也可以用于加强文学或历史故事的悬念、哀伤、悲情、欢乐,或制造幽默。音乐的押韵等都是提高聆听和专心技能的有趣工具。幽默的歌曲也可以用于增强教室中温暖和欢乐的氛围。

音乐智能测验要点

古代的很多哲学家都把音乐作为教育的一个重要组成部分。柏拉图主张“节奏与和声蕴藏于灵魂深处,并在那里掌握着最强有力的支配权,滋润身心,这些只有从受过良好教养的人身上才能发现。”亚里斯多德也是普及音乐教育的倡导者,他说:“音乐使我们显示出更有情调的个性。”

孔子认为音乐对个人及政治都有影响,统治者如果把音乐作为使人类文化完美的形式,那么当这种音乐流行时,人民将会被理想和抱负所引导,就能够显示出伟大民族的特征。在中世纪和文艺复兴时期,音乐、几何、天文和算术被视为学习的四大支柱。

然而,在我们这个时代,在经费短缺时,音乐往往是第一个遭到删除的学科。回归基础的倡导者也要求删减音乐,以使學生有更多时间学习阅读、数学和科学。具有讽刺意味的是,要发展美国学生所需要的各项技能,音乐或许就是最重要的方式之一。例如,在 1985 年举行的“全美音乐教育工作者会议”(NAEP)的报告中指出,选修音乐课的学生在学业成就测验中的语文与数学的成绩,比未学习过音乐的学生平均高出 10 分。此外,大学入学考试委员会的一项研究也发现,学习过 3 年以上音乐课和其他艺术课程的学生,比只修过 1 年的学生,在

语文 杂糅上高 獠分,在数学 杂糅方面则多 獠分。这显示了音乐对一般学业成就有积极的影响。

音乐活动如果能够成为正规教育的组成部分,例如,制作或演奏乐器活动、学习提高表演技巧的功课、合奏或合唱、跳舞、欣赏音乐会等,都能被视为对学生的积极挑战。在纽约布鲁克斯的圣奥古斯丁艺术学校,全体学生都有这样的机会。就读于这所学校的学生,大部分来自贫穷而未受过教育的家庭。但是,学校的学术排名却在全美国名列前茅。

在一个有 獠个国家参与的,调查九年级学生科学成就的研究里,发现前三名的国家——匈牙利、日本和荷兰,都把音乐和艺术训练融入公立学校的基本课程中。或许有一天,我们会发现音乐训练对提高数学及科学思维具有直接的关系。

有些学生比别人有更强的音乐能力,这种能力可能在童年就已经显现,如同加德纳所说的“令人费解的音乐才华比其他的人类智能天赋出现得更早”。这些独特的孩子被创作音乐的力量所驱使,因而,有必要为他们提供体验和创作音乐的机会。然而,如前所述,几乎每个人,包括听力困难和失聪的学生,都有发展音乐能力的潜能。

即使不是大多数,至少也有不少儿童和成人能够欣赏节奏和旋律、喜欢听音乐或参加音乐活动。即使没有音乐经历的学生,通常也会喜欢采用音乐方式来学习,或在完成非语言任务时欣赏学习环境中的音乐。

要辨认学生的音乐倾向或已经开发的音乐智能是一件复杂的事。音乐能力包罗万象,不可能有人具备所有音乐能力。例如,有很多著名的音乐家,能够在某些音乐领域获得成功,但在其他方面却遭遇失败。

据说,柴可夫斯基曾因指挥技巧拙劣,几乎毁了他所创作的六首交响乐的首次公演。肖邦是一位才华横溢的钢琴作曲家,但他显然并没有为其他乐器作曲的兴趣。有些人可能在音乐课里失败,但在歌唱方面却显示天赋。

其他人,如路易斯·阿姆斯特朗(~~萨克斯管吹奏手~~),尽管未受过读谱训练,却具有改良某些音乐风格的杰出能力。因此,很难用一张测验量表确定音乐智能,这种测验最多是抓住这项复合智能的少数几个方面。不过,以下所列的一张目录表,仍然有助于辨识具有音乐天赋学习者的一些特征,拥有这些特征就可能具有发展良好的音乐智能。

员对聆听并反应各种声音感兴趣,包括人类的声音、周围环境的声音和音乐,而且能把这些声音组成有意义的形成。

园在学习环境中,喜欢并寻求机会倾听音乐或周围的声响;渴望沉浸于音乐中,仰慕音乐家,并能从中学习。

猿能够以动作表现音乐,如:指挥、表演、创作或跳舞;情感方面能体会音乐的情调和节拍;理智方面能讨论并分析音乐,并且从美学的角度评价并探索音乐的内容及意义。

源辨认、讨论不同的音乐风格、类型及文化差异;有兴趣探讨人类生活中音乐所产生的、持久的重要作用。

缘搜集音乐及各种形式的音乐信息,包括录音带和印刷品;搜集并演奏乐器,包括合成乐器。

远发展唱歌及(或)独奏或合奏一种乐器的能力。

苑使用音乐的词汇和符号。

愿发展了个人听音乐的特殊爱好模式。

怨喜欢模仿和欣赏各种声音,只要给出音乐片段,就能用某种方式表现有意义的音乐。

10. 能够对作曲家在音乐中所要传达的思想做出自己的解释,能够对音乐选段进行分析和评论。

11. 对于音乐相关的职业感到兴趣,例如:成为歌手、乐器演奏家、声音工程师、音乐制作人、音乐评论家、乐器制造者、音乐教师或指挥。

12. 创作音乐作品及(或)新的乐器。

音乐的学习过程

本章提出的活动建议并不在于提供综合或系统的音乐教育课程,也不是想取代学校里由专业音乐教育工作者所教授的课程。这些活动通常是促进表演、欣赏、创作及思考音乐等技能,达到课程计划所要求的均衡发展,促进儿童和年轻一代音乐能力的发展。各个民族都有许多适用于各个学龄水平的音乐精品计划,这类计划的国家标准采用了列士顿和弗吉尼亚国家音乐家教育者协会确定的计划。

下面所述的音乐活动旨在帮助学生学习其他各门学科学业内容。很多教育人士由于自身缺乏音乐经验而回避音乐类的教学策略。然而,把下列各种活动融入课堂教学中并不需要其他特殊训练。这里所推荐的策略为师生提供成功的方式,培养积极的音乐态度,并理解音乐与其他学科学习的关系。一旦教师在班级课堂教学中融入音乐,就可能获得意想不到的好处,即原本不是音乐科班出身的教师和学生,都可能发展出音乐技能和欣赏能力。

本章所描述的策略包括如下:

创设音乐化学习环境

把音乐引进教室

在教室里使用音乐的指导要点

选择各式各样的音乐

聆听音乐

讨论问题时倾听音乐

与教学内容相关的歌曲

培养基本技能的音乐

音乐化的拼写

通过音乐讲授阅读

跨课程的音乐

唱歌前的热身

无意义的声音

集体诗歌朗诵

音乐符号

介绍乐谱的概念

创作课程歌曲

用音乐激发创造力

在教室里制作乐器

创意地使用乐器

提高音乐智能的技术

总结

创设一个音乐化的学习环境

音乐可以成为任何教育环境的重要组成部分。在学生走进教室时,可以创设一个欢迎的氛围;在体育活动结束后,具有使人轻松宁静的效果,使课堂教学内容的转换更为顺利,在阴郁的日子里激发活力,并且能减缓考试或其他课业学习负担的压力。

有位校长注意到,在一些教师教学的班级,背景音乐产生了舒缓和宁静的效果,于是决定在学校走廊播放音乐,因为那里是问题行为的高发地点。作为一项实验,这位校长在学校走廊及餐厅播放哈尔滨的‘光谱组曲’以及其他宁静的乐曲精选集。学生的行为有了戏剧性变化,音乐也成为学校整体环境中的基本要素。

在学生进入教室时播放柔和的音乐,具有集中学生注意力,并提高学生身体能量的功能。在正常情况下,学生进入教室时具有各种思绪、感受、知识水平。音符可以创设一种有助于学生专注于学习的积极气氛。

一、把音乐引进教室

对播放背景音乐以提高教室气氛感兴趣的教师,首先要增强学生认识音乐在日常生活中的作用。我们的周围充满了各种声音,广播、录像游戏、录音带、激光影碟、电视、音乐等,都构成了我们日常活动中必不可少的组成部分。

为提高学生对音乐的认识,了解音乐对日常生活的影响,教师可以和班上同学讨论他们如何听音乐,在什么时候听音乐等

问题,教师也可以提出建议,学生为娱乐而经常收听摇滚乐,但他们也许还想了解其他各类音乐知识,以发现多种音乐风格如何提高生活质量。

在使音乐成为教室组成部分之前,教师首先要考虑几件事情,如:音响设备、播放音乐的方式以及适合播放音乐的时间。希望创设音乐教室环境的老师,可以参阅以下指导要点。

二、在教室使用音乐的指导要点

员勤获得理想的音乐效果,音乐设备应该放置并安装在教室内。通过双喇叭的立体音响系统所播放出来的音乐效果最好。两个喇叭彼此要间隔一段距离,学生就会听得更清楚。

圆黎管大多数学校都没有高质量的音响系统,但必须了解质量低劣的声音使人分心和沮丧的情况。教师要明确学校或家庭有哪些可以利用的音乐设备,可寻找各式各样品质上乘的录放组合或其他音响系统。作者之一就经常“借用”其十多岁儿子的便携式音乐设备,在小学班级中使用。

猿猿由于很多家庭缺少各种不同音乐的录音带,教师又希望和学生分享各种精选作品,包括现代音乐、情歌、通俗音乐、管弦乐演奏的古典作品、室内乐团或独奏音乐家的作品。世界著名的音乐录音带也应该包含在内。

源璁明确什么时候和怎么播放背景音乐至关重要。在学生进入教室、安静地阅读、个人自习、学习课程、考试和课程转换等时间,通常都有效果。最后,师生可以对播放音乐的“时间点”做实验,如:在一天或一节课的开头、中段或结束时播放音乐,以确定哪段时间效果最好,也可以挑选不同类型的音乐片断舒缓活泼或不安的团体,或在学生疲倦、昏昏欲睡时,用于振奋学习士气。

缘猿有些研究者指出,音乐也可能干扰语文作业,而且有些学