

学前儿童艺术教育
(第二版)

主
编
袁立君

北京出版集团
北京出版社

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

“互联网+教育”新形态一体化教材

XUEQIAN ERTONG YISHU JIAOYU

学前儿童艺术教育

(第二版)

主 编 袁立君

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学前儿童艺术教育 / 袁立君主编. — 2 版. — 北京 :
北京出版社, 2020.6 (2024 重印)

ISBN 978-7-200-15687-4

I. ①学… II. ①袁… III. ①学前教育—艺术教育—
高等职业教育—教材 IV. ① G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 121474 号

学前儿童艺术教育 (第二版)

XUEQIAN ERTONG YISHU JIAOYU (DI-ER BAN)

主 编: 袁立君

出 版: 北京出版集团

北京出版社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2020 年 6 月第 2 版 2023 年 11 月修订 2024 年 1 月第 3 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 9

字 数: 202 千字

书 号: ISBN 978-7-200-15687-4

定 价: 32.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572341 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

目 录

项目一 学前儿童艺术教育概述 1

任务一 幼儿园五大领域之一——艺术领域 2

任务二 《3—6岁儿童学习与发展指南》——艺术教育 9

项目二 学前儿童音乐教育概述 15

任务一 音乐 16

任务二 学前儿童音乐 22

任务三 学前儿童音乐教育的作用和任务 25

项目三 学前儿童唱歌活动设计与指导 31

任务一 童声唱法介绍及科学的演唱方法 32

任务二 学前儿童唱歌水平发展特点 33

任务三 学前儿童歌曲的选择 35

任务四 学前儿童音乐课的设计与指导 36

项目四 奥尔夫音乐教学体系 41

任务一 奥尔夫音乐教学体系简介 42

任务二 奥尔夫音乐教学体系的基本特色 43

任务三 奥尔夫音乐教学体系在教学中的应用 44

任务四 奥尔夫乐器介绍 45

项目五 学前儿童韵律活动教学 49

任务一 学前儿童韵律活动 50

任务二 学前儿童韵律活动的教学内容 53

任务三	学前儿童韵律活动教学设计	56
项目六	学前儿童音乐欣赏	63
任务一	学前儿童音乐欣赏概念及欣赏能力的发展特点	64
任务二	学前儿童音乐欣赏活动的教育内容	66
任务三	学前儿童音乐欣赏活动材料的选择	69
任务四	音乐欣赏活动的设计与组织	71
任务五	学前儿童音乐欣赏活动案例	74
项目七	美术与学前儿童美术	83
任务一	美术	84
任务二	学前儿童美术	91
任务三	学前儿童美术教育	95
项目八	学前儿童美术教育活动的设计	99
任务一	学前儿童美术教育活动的目标	100
任务二	学前儿童美术教育的内容	106
项目九	学前儿童美术活动的组织与实施	113
任务一	组织与实施学前儿童美术活动的基本原则	114
任务二	组织与实施学前儿童美术活动的基本程序	118
任务三	学前儿童美术教育活动实施的要点	122
项目十	学前儿童美术活动的评价	126
任务一	学前儿童美术活动评价内容	127
任务二	学前儿童美术活动评价标准	129
任务三	学前儿童美术活动评价要求	130
任务四	学前儿童美术活动评价的基本程序与基本方法	132
参考文献		137

项目二 学前儿童音乐教育概述

学习目标

● 知识目标

1. 了解音乐的本质、特征、分类、要素及其功能。
2. 理解学前儿童音乐活动的特点。
3. 了解学前儿童音乐教育的作用。

● 技能目标

1. 能简述不同年龄段学前儿童音乐能力的特点。
2. 能说出学前儿童音乐教育的任务。

● 素质目标

1. 培养学生的音乐素养。
2. 培养学生对学前儿童音乐教育的热爱之情。

知识点

1. 音乐的本质、特征、分类、要素及其功能。
2. 学前儿童音乐活动的特点。
3. 学前儿童音乐能力的发展。
4. 学前儿童音乐教育的作用和任务。

牛牛出生不久，妈妈就发现，在他啼哭时，只要妈妈放胎教时所听的音乐，他就很快能够安静下来瞪着大眼睛认真地听。想睡觉时，给他放些轻柔的摇篮曲等音乐，他就会很快入睡。音乐是充满神奇魅力的，音乐能安抚人的情绪，使人愉悦。

音乐是通过有组织的音响活动，创造音乐形象，表现感情思想，反映社会生活的艺术形式。艺术是人类社会生活在艺术家头脑中形象的反映，无论怎样的艺术现象，都能从现实生活中找到其根源。音乐是艺术的组成部分之一，自然要体现出艺术的特性，所以说，音乐是对社会生活的反映。当然这种对社会生活的反映，绝不是对现实生活中一些声音的自然模仿，也不是对现实生活的直白描述，而是由音乐作家将现实生活中所有的有关音乐素材进行加工、提炼、整理，然后再把个人对社会生活的理解、思考、态度、体验等进行艺术概括，并通过一定的音响形式表现出来。因此我们说，音乐是社会生活的主观反映，是一种社会审美生活的主观反映。

学前儿童音乐教育是一门研究学前儿童音乐心理学发展，音乐学习的特点、规律以及如何对学前儿童实施音乐教育的学科。它是从音乐领域来研究儿童的教育问题，那么，对于“什么是音乐？音乐的本质及功能又是什么？它与学前儿童音乐有什么联系？”等问题的了解就十分必要了。

任务一 音乐

音乐

一、音乐的本质

音乐是声音的艺术，这是音乐艺术的基本特征之一。音乐是用有组织的声音构成的听觉意象，来表达人们的思想感情与社会现实生活的一种艺术形式。音乐是社会生活的主观反映，是一种社会审美生活的主观反映。音乐是以声音为表现手段的一种艺术形式，音乐意象的塑造，是以有组织的声音为材料来完成的。作为音乐艺术表现手段的声音，有与自然界的其他声音不同的一些特点。

物体规则振动发出的声音称为乐音，由有组织的乐音来表达人们思想感情、反映现实生活的一种艺术就是音乐。分为声乐和器乐两大类型。又可以分为经典音乐、流行音乐、民族音乐。在所有的艺术类型中，音乐是比较抽象的艺术。音乐从历史发展上可分为中国古代音乐、西方音乐。中国古代理论基础是五声音阶，而从西方传过来的是七声音阶。音乐让人赏心悦目。

音乐只能用声音来表现，用听觉来感受，实际上，音乐家不只是通过听觉的渠道，而是用整个身心去感受和体验、认识和表现生活的，这同其他门类的艺术家并没有什么

区别。不同的是在艺术构思和艺术表现的时候,音乐家是把个人的多方面的感受,通过形象思维凝聚为听觉意象,然后用具体的音响形式表现出来。

二、音乐的特征

(一) 音乐是声音的艺术

音乐与其他艺术的不同之处在于,音乐是以音响的形式来引起人的情感共鸣,达到其审美作用的。音乐是用声音构成,以声音为物质材料的。这种声音不是生活中杂乱无章的各种意向的随意堆砌,也不是单个的音,而是人们从自然界中选择概括出来的,具有高低、长短、强弱、音色等特性的乐音,并按照一定的关系构成了有机的乐音体系。而且这些乐音构成的音乐作品有着严密的组织和逻辑关系,它们通过其旋律的起伏、和声的张弛、音色的变化等直接表达人的情感。

(二) 音乐是听觉的艺术

由于音乐是声音的艺术,而人们又是用听觉来感知声音的,所以音乐是听觉的艺术。旋律是由声音的高低、长短、快慢、强弱等要素组成的,而它必须通过人们听觉的感知,才可能使人获得音乐的感受。各种音乐活动都离不开听觉,如唱歌、舞蹈、音乐欣赏、音乐游戏、打击乐等,都是来自听觉的。音乐的听觉能力是形成各种音乐能力的前提和基础,倘若失去了听觉感知的能力,也就失去了感受音乐的条件,那么音乐艺术便失去了存在的意义。因此,声音的听觉感知是音乐艺术的特性之一。

(三) 音乐是时间的艺术

音乐是在时间进程中运动着的时间艺术,具有流动性。绘画作品在时间中凝固不变,而音乐则在时间中变化起伏,它必须在时间中展开和完成,在时间中整个作品按一定的构思出现各个部分,使人获得连续不断的音乐形象,直到最后才提供整个形象,激起听者情感上的共鸣与联想,并使听者的情感体验不断积累和深化。如果没有声音运动的时间,也就没有音乐的存在了。

(四) 音乐是情感的艺术

音乐是通过声音来抒发人们对客观事物的各种愿望和情感的,借声传情是音乐艺术的特殊手段,它是通过有组织的乐音,经过艺术加工而创作出来的,用以反映生活、表达思想感情的艺术形象,是十分具体感人的。例如,小调的色彩、下行的旋律、缓慢的节奏、低沉的音区等可以体现悲伤沉重的情绪;而大调的色彩、明快的节奏、跳跃的旋律,再加上透明的音色,则表现了欢快明朗的情绪。应当看到,音乐在表现外部景观时却是十分模糊的,它不能具体地刻画一个景物,只能象征性地暗喻,通过感情的抒发和表达来打动人、感染人。也正因为音乐具有以情动人、以情感人的艺术魅力,才被人们称之为情感的艺术。

(五) 音乐是表演的艺术

音乐是对人类社会生活的主观反映,但这种反映不是直接的、再现性的,而是间接的、

表现性的。因为音乐是以声音为物质材料，诉诸听觉的艺术，与其他艺术表现形式不同。画家能够逼真地描绘出物体的外形，文学家能够把五彩缤纷的大千世界通过文字符号描写出来，而且这些都可以直接供人们欣赏。而音乐不同，它所表现的是人对外部世界主观感受的心灵折光，音乐作品必须通过演唱、演奏等二度创作才能完成，才能把乐谱上的作品变成活生生的音乐艺术品供人们欣赏，才能为听众所感受，所以说音乐又是一种表演艺术。如果离开了表演，谱面上的音乐作品就无法转化为流动的音响，自然也就失去了存在的意义，所以表演也在相当程度上体现和决定着音乐的艺术价值，这种价值直接与表演者的技巧、修养水平相关。由此可见，表演对音乐的表现起着举足轻重的作用。

三、音乐的分类

一些音乐作品是通过人声表达的，这样的作品被称为声乐作品；另一些作品是用乐器演奏出来的，这样的音乐作品被称为器乐作品。世界上一切音乐作品都包括在“声乐”和“器乐”这两大类别里。

音乐的分类

（一）声乐

声乐作品又可根据其形式、风格的不同分成歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、歌剧等不同体裁。

歌曲是一种小型的音乐体裁，包括民歌、艺术歌曲和通俗歌曲。从形式上可分成独唱、对唱、合唱、齐唱、联唱等。

说唱音乐是对曲艺音乐而言，包括单弦、大鼓、清音、评弹、数来宝、琴书、二人转、道情、渔鼓等。

戏曲音乐指京剧、评剧、梆子、花鼓戏、采茶戏、汉剧，以及全国各地的地方戏的音乐。

歌剧音乐也是一种戏曲音乐，但不像戏曲音乐那样有固定的程式和传统的唱腔。歌剧音乐是作曲家使用民族音调和富有时代色彩的音乐语言创作的戏剧音乐。

（二）器乐

器乐作品可分成独奏曲、重奏曲和合奏曲。

独奏曲范围很广。几乎各种乐器都有独奏曲。中国的二胡、琵琶、板胡、竹笛、唢呐、扬琴、笙、古琴、筝、柳琴、木琴等，都不乏著名的独奏曲。西洋乐器虽亦如此，但举世闻名的还是以小提琴和钢琴这两种乐器的独奏曲为最多。

重奏曲在中国民间不太多见。但在欧洲，弦乐四重奏、木管五重奏等却有很多优秀作品问世，并至今在世界各地流传。

合奏曲是指多种乐器演奏同一乐曲作品。在合奏曲中，各个乐器既充分发挥各自的性能和特长，又按一定的和声规律相互协调配合。在中国的民族器乐合奏曲中，江南丝竹和广东音乐占了很大比重。民族管弦乐曲则多为作曲家改编或创作的。民族吹打乐在我国的合奏曲中亦处于不可忽视的地位。

用西洋的铜管乐器、木管乐器、弦乐器及打击乐配合演奏的乐曲称为管弦乐。管弦

乐曲在 17 世纪的欧洲有了显著的进步，当时的体裁包括组曲、序曲、赋格曲、幻想曲、随想曲、狂想曲、协奏曲，以及对曲式有较严格要求的交响曲。

四、音乐的要素

音乐的基本要素：音乐的基本要素是指构成音乐的各种元素，包括音的高低、音的长短、音的强弱和音色。由这些基本要素相互结合，形成音乐的常用的“形式要素”，例如：节奏、曲调、和声、力度、速度、调式、曲式、织体、音色等。构成音乐家的形式要素，就是音乐的表现手段。音乐的最基本要素是节奏和旋律。

（一）节奏

音乐的节奏是指音乐运动中音的长短和强弱。音乐的节奏常被比喻为音乐的骨架。节拍是音乐中的重拍和弱拍周期性地、有规律地重复进行。我国传统音乐称节拍为“板眼”，“板”相当于强拍；“眼”相当于次强拍（中眼）或弱拍。

（二）曲调

曲调也称旋律。高低起伏的乐音按一定的节奏有秩序地横向组织起来，就形成曲调。曲调是完整的音乐形式中最重要的表现手段之一。曲调的进行方向是变幻无穷的，基本的进行方向有三种：“水平进行”“上行”和“下行”。相同音的进行方向称水平进行；由低音向高音方向进行称上行；由高音向低音方向进行称下行。曲调的常见进行方式有：“同音反复”“级进”和“跳进”。依音阶的相邻音进行称为级进，三度的跳进称为小跳，四度和四度以上的跳进称为大跳。

（三）和声

和声包括“和弦”及“和声进行”。和弦通常是由三个或三个以上的乐音按一定的法则纵向（同时）重叠而形成的音响组合。和弦的横向组织就是和声进行。和声有明显的浓、淡、厚、薄的色彩作用；还有构成分句、分乐段和终止乐曲的作用。

（四）力度

音乐中音的强弱程度。

（五）速度

音乐进行的快慢。

（六）调式

音乐中使用的音按一定的关系连接起来，这些音以一个音为中心（主音）构成一个体系，就叫调式。如大调式、小调式、我国的五声调式等。调式中的各音，从主音开始自低到高排列起来即构成音阶。

（七）曲式

音乐的横向组织结构。

（八）织体

多声音乐作品中各声部的组合形态。（包括纵向结合和横向结合关系）

（九）音色

音色有人声音色和乐器音色之分。在人声音色中又可分童声、女声、男声等。乐器音色的区别更是多种多样。在音乐中，有时只用单一音色，有时又使用混合音色。

五、音乐的功能

音乐的功能，是指音乐在人类社会生活中所起的作用。音乐作为一门古老的艺术，它在社会生活中所起的作用是多方面的，人们对它的社会功能的认识也在不断地深化，随着时代的发展，人们对音乐的社会功能的认识也会有新的发展和变化。

（一）音乐的教育功能

我国古代的教育，常将“礼乐”并称，以此概括我国古代教育的内涵。“礼教”相当于现代的“德育”，“乐教”相当于现代的“美育”，当然“乐”还显示我国古代的“美育”最初是以音乐教育为主体的。可见，音乐教育在我国古代教育中曾经有过重要的地位。

我国古代伟大的思想家、教育家孔子继承了古代的乐教思想，提倡礼乐并重，并认为最终只有经过“乐”才能达到人格完善的境界，所以他提出了“兴于诗、立于礼、成于乐”的教育思想。古代西方哲学家柏拉图认为，音乐具有潜移默化、美化心灵的作用。亚里士多德也认为，音乐有净化、教育、精神享受等作用。我国近代教育家梁启超、蔡元培、陶行知等也都曾一再强调音乐教育的重要性，并对深化音乐教育改革、推动我国国民音乐教育的发展，产生了积极而深远的影响。

虽然古今中外的许多教育家、思想家对音乐都阐述过各自不同的理论，但有一个观点是趋于一致的，那就是：音乐可以教育人。音乐的教育功能具体体现在以下两个方面。

1. 陶冶情操，净化心灵

音乐作为人类生活中不可缺少的精神食粮，它可以陶冶人的情操和品格，净化人的心灵。

任何艺术，都是表现人类情感的，而音乐作为最具有情感的艺术，在培养人的高尚情感及审美趣味方面自然起着别的艺术所不可替代的作用。它以鲜明、生动的音乐形象，感染着每个人，使人的心灵在潜移默化中得到美的净化和陶冶。一部《黄河大合唱》激发了多少人的抗日热情；一支《国际歌》唤起了多少革命者“从来就没有救世主”的共产主义精神；一首《志愿军战歌》在抗美援朝的战争中，唤起了多少人保家卫国的革命士气；一曲《爱的奉献》又唤起了多少有良知的人们的善心和爱心……即便是非常简单、浅显的儿童歌曲，也无不是以优美动听的音乐本身，潜移默化地产生着作用。如儿童歌曲《一分钱》，通过一个孩子的语气，叙述了把捡到的一分钱交给警察叔叔的经过，整首歌曲天真活泼，充满稚气，毫无说教的味道，却非常自然地体现了拾金不昧的美德。由此可见，每一部优秀的音乐作品，都有一个高尚的灵魂，这许许多多高尚的音乐，会使人在困难面前增添勇气，在痛苦当中变得坚强，进而激发人们对美好未来、光明前景

不懈追求的热情，而这种激情正是成就一切伟大事业所不可缺少的。

2. 启迪智慧，诱发灵感

音乐是启迪智慧的钥匙，它能诱发人的灵感，促进思维的发展。我们知道，人的大脑被分为左、右两个半球，人们通常习惯把左半球（即左脑）称为“语言脑”，把右半球（即右脑）称为“音乐脑”，那么多听优美的音乐，不仅能够活化右脑，而且能够调节、平衡左右大脑的功能，促使智力敏捷，发挥创造才能。没有任何艺术形式能像音乐一样激发人无穷的想象力，而想象力正是一切创造力的基础。每当爱因斯坦研究问题遇到困难时，他就把自己关起来演奏音乐，他常在音乐中重新获得灵感。正是音乐使他的情感从理性的桎梏中释放出来，使他的思路从逻辑的束缚中解放出来，重新获得创造力。由此可见，音乐能诱发出人们心中潜在的巨大力量和智慧火花。

（二）音乐的其他社会功能

1. 保健功能

优美的音乐可以促进人的身心健康发展，还可以医治人的疾病。我国古代名医朱震亨说：“乐者，亦为药也。”马克思也说：“一种美好的心情，比十服良药更能解除生理上的疲惫和痛楚。”那些健康优美的乐曲，能给人以轻松愉快的审美享受，有消除疲劳、调节精神的功效。此外，音乐还有某些医疗作用。比如，利用音乐中不同的旋律、节奏、调式刺激人的听觉器官，能对肌体产生兴奋、镇静、止痛、降压等生理疗效和治疗作用。随着现代医学、生理学研究的不断深入和发展，用音乐疗法来医治各类慢性病、精神病、孤独症、训练弱智和自闭症等已日趋普遍，从而使人们确信，通过轻快美妙的音乐来调节人的情绪，进而调节生理节律以达到治疗疾病、增进健康是完全有可能的。

2. 娱乐功能

音乐具有娱乐功能，特别是那些健康优美的音乐有助于听者产生高尚的快乐感和满足感，人们在欣赏和享受这些美妙音乐的过程中，情感得以升华、心灵得以净化、身心得以愉悦和休息，进而会情不自禁地陶醉在音乐声中。一些歌唱家、钢琴家、指挥家比从事其他职业的同龄人显得要年轻一些，原因是多方面的，但其中有一点应该明确，那就是因为他们每天身在音乐艺术之中，从中获得了精神的享受和愉悦，可以说，音乐对他们有一种移情健身的作用。

除此之外，音乐还具有其他一些实用功能，如商业广告功能、风俗礼仪功能，而且还在传递信息、鼓舞士气等人类生活领域中起过相当重要的作用。概括起来，音乐的社会功能是多方面的，但又是有机联系、相互渗透的。随着社会的进一步发展，人类对音乐的潜在功能的研究和利用渐渐渗入更多的领域，如音乐胎教、音乐强化学习、音乐刺激动植物生长、音乐提高运动员的训练成绩等。当然，要真正把这些功能转化为卓有成效的价值，任务还是很艰巨的，它的真正实施，必须有赖于音乐教育。

课程思政

孔子不仅是伟大的政治家、思想家，还是一位教育家，对音乐教育十分重视，认为音乐能从道德上感化人，可以达到修身养心，陶冶性情、培养品格的效果。很显然，这是说音乐具有教育作用。所以，我们要重视音乐教育，并且要从孩子抓起。

任务二 学前儿童音乐

一、学前儿童音乐活动及其特点

学前儿童音乐，指的是学前儿童所进行的音乐艺术活动，它反映了学前儿童对音乐的感受、理解、表现和创造，也表现了学前儿童对周围世界的认识和情感，具体包括歌唱活动、律动舞蹈、音乐欣赏活动、音乐游戏活动、节奏乐活动等。具有以下特点。

（一）学前儿童音乐具有愉悦性、感染性

一部优秀的音乐作品，可以给孩子们带来无限的遐想和喜悦，他们无论是在倾听一个故事，还是欣赏一段乐曲，常常会被作品中所描绘的感人的形象、生动的情境、激烈的矛盾冲突所感染，而产生情感上的共鸣，他们总是情不自禁地陶醉在故事或乐曲所描绘的情境中，从中领略大自然流水淙淙、鸟语花香、野蜂飞舞等美妙动人的场景。

在音乐活动中，孩子们的身心自始至终都处在愉快欢乐的状态中，这不仅是因为孩子天生的好动性在音乐活动中得到满足，从而获得快乐；更主要的是因为音乐艺术本身的那种愉悦性和感染性发挥的作用，那些孩子们熟悉和喜爱的音乐活动的内容和形式给他们带来了愉快的情绪。

音乐艺术的愉悦性、感染性特点在学前儿童的音乐活动中体现得尤为突出，这些特点是吸引孩子们积极参与音乐活动的重要原因之一。利用这一特点引导孩子们在玩中学、在乐中学，把音乐教育寓于愉快的音乐感受和音乐表现之中，学得愉快，学有所得。同时，引导孩子们在愉快、活泼、富有艺术特色的教育活动中受教育，把教育寓于欢乐的音乐活动之中，以“乐”作为对孩子们进行教育的有效手段，以促进幼儿性格活泼开朗，身心健康，精神饱满，德、智、体、美等方面同时受到教育，这又是学前儿童音乐教育性特点的体现。

（二）学前儿童音乐具有个体性特点

音乐不仅是一门听觉艺术，而且还是一门极富个性的艺术。每一位作曲家对作品内容的表达、每一位表演者对作品内容的理解和表现、每一位欣赏者对作品内容的感受都是不同的，这正是音乐艺术个体性特点的体现。

幼儿是成长发展中的个体，音乐又是其个体发展的一种表现，在音乐活动中自然会表现出素质能力上的差异。我们在教孩子学习音乐的时候，往往会遇到这样的现象：有

的孩子很快就能学会，有的孩子却很困难，其实这是很正常的。正如世界上没有两片相同的树叶一样，每个孩子的认知、情感、个性发展、能力都是不同的，因为他们对外部世界的认识和体验不同，表达自己情绪和情感的方式自然也不同，即使是上百个孩子在一起聆听同一首音乐作品，每个孩子的心理活动和听觉感受也会各不相同，因此要求孩子的音乐接受能力都一样也是不现实的。由此可见，儿童音乐在一定程度上反映着学前儿童的认知、情感和个性发展的状况，同时对其发展也有一定的促进作用。

二、学前儿童音乐能力的发展

（一）音乐能力

音乐能力是指个体从事音乐实践活动的本领。它包括从事演唱、演奏、音乐欣赏、音乐创作等方面活动的本领。具体来说，音乐能力主要包括两个方面的含义：感受音乐美的能力和表达音乐美的能力。

1. 音乐的感受力

音乐的感受力是指对音乐作品所反映的情绪和思想感情的体验能力。它是通过听觉分辨乐音的高低、长短、强弱、音色、和声等有规律运动过程的特征，进而感知、领会、想象、思考音乐艺术形象和内容，在感情上引起共鸣的能力。音乐的感受力主要是听觉感受，它包括力度、速度、节奏、节拍、旋律、音色等方面的感知内容，其中节奏占有很重要的地位。因为节奏是音乐的灵魂，是音乐的生命，节奏可以脱离旋律而独立存在，而旋律则不能脱离节奏而独立存在。

2. 音乐的表现力

音乐的表现力是指在音乐感受能力的基础上把自己对音乐的理解和感受通过自己的声音或动作表达出来的能力。音乐的创作能力是音乐表现力中的一个很重要的方面。成年人可以依赖自己对音乐较完整的听觉表象，将所要表达的音乐通过符号谱写出来，但对于学前儿童而言，他们受心理发展水平和认知能力的制约，不可能像成人那样去表达自己的感受，他们只能用声音或动作来表达他们对音乐那种独特的理解和创作。如当孩子们听到连贯、悠扬的音乐时，他们会很自然地去模仿鸟飞、鱼游等动作；当他们听到激昂向上、力度较强的音乐时，他们会用跺脚、迈大步或用自己创造的相应的大幅度动作来表现音乐的高扬和欢腾气氛。音乐的表现力和创造力在一定程度上可以说是合二为一的。

音乐的感受力和音乐的表现力，都是音乐的基本能力，它是一种人人都具有的、在音乐活动中能够得到激发、挖掘和发展的能力，它和语言一样是一种独立的能力结构，有它自己独特的规律。当然，它和其他所有的能力一样，也会表现出明显的个体差异，这主要是因为参与音乐活动的每个个体的大脑生理机制不同，所处的生活环境、音乐环境不同，个体认知发展水平不同所带来的差异。

（二）幼儿音乐能力的发展

1. 0～3岁儿童音乐能力的发展

据有关资料表明，婴儿出生后对音响就能产生反应，两个月左右的婴儿能区别一般的铃声或门声，有了高低音的反应。4～5个月的孩子开始对音乐的音响表现出某种程度的反应和记忆力了，听觉和运动发生了联系。听见声音时能将头转向声源方向，寻找声源。能够听音乐的声响，对柔和的音乐表示愉快，对较强的声响表示不快；在7个月左右可能会模仿一些简单的节奏；9个月时会辨别一些不同的旋律；11个月左右已能跟着节奏鲜明的音乐自发地手舞足蹈起来，同时会出现咿咿呀呀的独白语言。当然，1岁左右的孩子对音乐的听觉感知和反应还是比较缓慢的，或者说是不太精细，随着年龄的增长，他们对外界环境中的各种声音和音乐的反应、听辨能力等才有了进一步的发展。能准确地分清声源，能区分环境中的许多声音，并喜欢模仿发出这些声音，如看见汽车就会发出“嘀嘀”的声音，看见钟表就会发出“滴答、滴答”的声音。看见一些小动物，也会模仿它们的叫声，“叽叽叽、呷呷呷、喵喵喵、汪汪汪”。幼儿就是在这一遍遍反复发出某些感兴趣、熟悉的声音的过程中，加强了对这些声音的听觉感知和记忆。

1岁半时，孩子们开始学唱部分旋律了，努力地尝试跟着成人一起唱歌曲的曲调，当然不是完整地唱，而是唱出其中的某一句或某个小节；2岁时就会学唱较完整的旋律了；发展较快的2～3岁的孩子能更多地模仿一首歌曲中较长的片段，或短小的歌曲，一般孩子也开始尝试着随音乐做出拍手、点头、晃动手臂、走步等相应的节奏反应了。虽然有的孩子动作是零碎、不合拍的，但它为孩子们以后的乐器学习和节奏能力的发展打下了一个良好的基础，同时也显示了他们音乐感受能力和音乐表现能力的萌芽。有人还发现，3岁左右的孩子，他们歌唱能力的发展与他们的音乐感受、听辨能力的发展是紧密相关的。所以，我们想提示一下，对这一年龄段的孩子进行歌唱教学时，可以先考虑从歌曲的欣赏感知入手。

2. 3～6岁儿童音乐能力的发展

随着儿童年龄的增长，集体音乐活动和亲身体验机会的增加，使儿童的音乐能力有了进一步的发展。

（1）3～4岁的幼儿，初步有了想把歌曲唱好的愿望，知道要记住歌词，尽管还有部分幼儿唱歌有走调的现象。对音乐作品所表现出来的情绪有所反应，如在摇篮曲音乐的伴随下，有的幼儿就能做出抱、拍娃娃睡觉的动作，而有的孩子则没有反应，动作表现也比较单一。

（2）4～5岁的幼儿，对音乐的感受能力明显增强了，能借助于一些词汇来描述自己对音乐情绪的体验，如“雄壮有力的”“优美抒情的”“欢快活泼的”等，分辨音乐性质的能力也有了一定的发展。音乐感受力提高的同时，幼儿的歌唱能力也有所发展，这表现在幼儿听音、辨音能力的提高，对嗓音控制力的增强，进而能较为准确地演唱一首歌曲，并用动作表现出来，有了一定的想象力。

（3）5～6岁的幼儿，感受音乐和表现音乐的能力有了更进一步的发展，多数孩子

能准确地唱一些简单的歌曲了。随着语言的发展,幼儿能记住更多更长的歌词,在音准方面进步尤为突出。对音乐的表现手段,如力度、速度、节奏等控制的也比较准确了,动作表现也更加丰富了,表现出他们不仅对动作本身感兴趣,而且对用动作来反映音乐的兴趣更大了。动作的协调性也大大增加,而且还能以象征的方式来表现,有了更加丰富的想象力和一定的创编能力。

以上是对学前儿童音乐能力发展概况的简析。事实上,对于学前儿童音乐能力的发展起直接作用的是教育,即学前儿童的音乐教育。当然,学前儿童音乐能力的形成、音乐教育的成功,不可能是一蹴而就的,而是在一个一个的音乐教育活动中,通过音乐教学,一点一滴地培养起来的。如果教师能有意识、有目的地安排培养和教育的计划,踏实、认真地组织好每一次音乐教育活动,关心、照顾班上每一个儿童,使他们都能在原有的基础上得到发展,就一定能使音乐教育促进幼儿发展落到实处。

任务三 学前儿童音乐教育的作用和任务

学前儿童音乐是反映0~6岁儿童的生活和表达他们思想感情的艺术。它反映了儿童对音乐的感受、体验、表现及创造能力。学前儿童音乐教育是以儿童音乐为学习内容的教育实践活动。它是儿童音乐学与学前儿童教育学相互交融的产物,是一门实践性很强的学科。它是根据学前儿童生理和心理发展的特点对儿童实施音乐教育的。我们不能把学前儿童音乐教育理解成只是对儿童进行音乐知识的灌输和音乐技能的培养,理解成是纯艺术性的音乐教育,但是儿童通过学习一定的音乐知识和技能,使学前儿童能够比较顺利地进行音乐实践活动是十分必要的。因此,只有把儿童音乐和对儿童进行教育两个方面有机结合起来,使儿童获得全面和谐的发展,才是学前儿童音乐教育的根本目的。学前儿童音乐教育既要遵循儿童学习音乐的过程,按照儿童心理发展的特点对儿童进行音乐基本知识、技能的教育和熏陶,又要以全面发展教育为中心,通过音乐的手段、音乐教育的途径促进儿童在身体、智力、情感、个性、社会性等方面的和谐发展,是一种以音乐为手段来进行的人的基本素质教育。

一、学前儿童音乐教育的作用

热爱音乐是儿童的天性。我国著名儿童教育家陈鹤琴先生就提出过“儿童生活音乐化”的思想,他认为,天真活泼的儿童对音乐有着天然的亲近和向往,儿童音乐应伴随着儿童的生活和成长。陈鹤琴老先生还曾经指出:“音乐可以陶冶人的性格和情感,可以鼓舞人的进取精神,应该为幼儿创设良好的音乐环境,培养幼儿的兴趣,发展幼儿的音乐才能。”

在儿童早期,特别是4~6岁处于声音和音调敏感性发展的关键期,音乐能力的发展具有决定性的作用。这些新的认识还会随着历史不断地前进、科学不断地发展而更加深刻和全面。人们越来越清楚地认识到,学前儿童音乐教育不仅能培养儿童的音乐能力、

审美能力，而且它对增进儿童大脑功能，促进儿童心理的发展、身体的健康等都有不可低估的作用。

（一）学前儿童音乐教育是对儿童进行美育的重要手段

音乐从属于美的范畴，音乐教育是美育的组成部分。美育是培养人对自然界、社会生活、文艺作品的正确的审美观点，也是培养人感受美、鉴赏美和创造美的能力的一种教育活动。苏霍姆林斯基对儿童的美育也给予了高度的重视，他说：“儿童时代错过了的东西，到了少年时期就无法弥补，到了成年时期就更加无望了。这一规律涉及孩子精神生活各个领域，特别是美育。”因为“儿童时代对美的敏感性和接受能力比个性成长以后几个时期都要强得多”。我们应当“培养儿童对美的要求，这种要求在很大程度上决定孩子精神生活的整个结构及其在集体中的相互关系”。他阐明了美育在儿童成长发展中的重要作用。

学前儿童音乐教育是一种审美过程，是一种通过音乐活动提高儿童认识美、体验美、创造美的过程。因为在儿童每唱一首歌曲、每弹一首乐曲、每跳一段舞蹈时，在每一次音乐活动中，都能使儿童得到美的感受和美的教育。例如，让幼儿欣赏《铃儿响叮当》时，幼儿感受到用不同的乐器、不同的节奏、不同的旋律弹出优美动听的乐曲，给幼儿带来美的感受。

学前儿童音乐教育可以培养儿童健康的审美观点，陶冶儿童的性情和品格，增强儿童明辨是非、识别美丑的能力。例如，教儿童学唱《一分钱》（潘振声词曲），歌曲的教育意义在于使小朋友们认识到不是自己的东西就不能要，拾到东西一定要交给警察叔叔或交给老师，这样做才是对的，使儿童感到做好事是一件令人愉快的事。这样的激励情感的教育作用，比直接说教更能打动儿童的心灵，唤起儿童的内在审美情感。

（二）学前儿童音乐教育有利于开发儿童右脑，增进大脑功能

人的大脑分左、右两个半球。现代脑科学家通过大量实验研究发现：大脑两半球的功能并不相同，有一定的分工。左半球主要掌管语言学习、数字理解等，有人把它叫作“数字脑”；右半球则主要掌管音乐以及综合性思维活动等，有人把它叫作“音乐脑”。大脑两半球的功能虽有所不同，但它们并不是相互割裂的，整个大脑只有在两个半球共同活动中才能更好地发挥其整体功能。

开发右脑“音乐脑”，国外学者主张从儿童做起，如苏联著名教育家苏霍姆林斯基说：“儿童的智力发展表现在手指尖上。”他将双手比喻为大脑的“老师”。人体的每一块肌肉在大脑层中都有着相应的“代表区”——神经中枢，其中手指运动中枢在大脑皮层中所占的区域最广泛。现在许多父母让孩子练习弹琴，实际上就是很好的指尖运动。随着双手的准确运动就会把大脑皮层中相应的活力激发出来，尤其是左右手并弹的钢琴、电子琴。学前时期是大脑发育最快的时期。因为在这个时期，脑的外观形态和重量都处于变化之中，大脑皮层也正处于发育之中，需要新颖鲜明的信息刺激以开发智力。在这一阶段，儿童若能经常进行音乐活动，大脑右半球得到良好发展，整个大脑也就能在左、右两个半球的紧密合作下增进其功能。因此，学前儿童音乐教育对儿童脑的健全发展是

十分重要的。

（三）学前儿童音乐教育使儿童身心得到健康发展

1. 促进儿童听觉能力的发展

学前儿童时期是人生听觉能力发展最迅速的时期。音乐是声音的艺术、是听觉的艺术，儿童时期学习音乐并进行听觉训练是十分必要的。儿童在学习音乐时，不断地学习分辨声音的高低、长短、强弱，不断地学习分辨声音的音色、音质等，使听觉敏锐程度提高。因此，音乐作为教育手段对儿童听觉能力的发展有极大的促进作用。

2. 促进儿童语言能力的发展

一首好的歌曲同样是一首好的诗歌。儿童在学习唱歌的同时也扩大了词汇的积累。音乐和语言都有节奏、句子，同样具有高低、强弱、快慢、音色变化等表情因素，经常让儿童听音乐，这对提高学前儿童的口语表达能力是十分有益的。

3. 促进儿童注意、观察、记忆能力的发展

音乐是时间艺术，它会随着时间的流逝而流逝。所以，在音乐活动中，儿童为了学会唱歌，必须注意倾听音乐，为学会舞蹈动作或乐器演奏，必须注意倾听和记住与动作或演奏有关的音乐的特点等。在这些活动中，儿童的注意力、观察力、记忆力都能得到发展。

4. 促进儿童情感的发展

音乐能够直接而又强烈地影响人们的感情，触及人们的心灵深处。一首好的音乐作品，一次好的音乐活动对幼儿所产生的强烈情感的影响，甚至会成为儿童终生的精神财富。多参加音乐活动，儿童的积极情感一定会丰富起来。

5. 促进儿童个性的发展

个性主要包括需要、动机、兴趣、理想、信念和世界观等，个性有着极大的个别差异。音乐不仅是通过音响来反映人们思想感情的艺术，而且也是极富个性的艺术。每一位作曲家对作品内容的表述，每一位表演者对作品内容的理解，每一位欣赏者对作品内容的感受都是独特的。在音乐活动中，即使上百个儿童在一起聆听同一首乐曲，每个儿童的心理活动和听觉感受也是各不相同的。正是因为音乐本身具有个体性的特点，使得学前儿童音乐教育在唤醒儿童的主体意识、促进儿童的个性发展上有着独特的教育作用。

6. 促进儿童的社会性发展

学前儿童的社会性是在与周围人群的交往中发展起来的。音乐的重要功能之一，就是提供人际交往的机会，满足人的交往需要。成人与儿童、儿童与儿童之间的音乐交往，如合唱、合奏、集体舞等，使儿童体会到与人合作和与人共享的快乐。在音乐活动中，学前儿童与人交往的需要和信心也得到了不断地加强。

7. 增进儿童身体健康

唱歌能使肺脏、发声器官进行活动。律动、舞蹈、音乐游戏等能使儿童的身体得到锻炼，动作更加协调。但更重要的是音乐活动能给儿童带来愉快情绪。愉快的情绪能使

血液中增加一种有利于健康的化学物质。优美的音乐能提高儿童神经细胞的兴奋性，促进血液循环，加强新陈代谢，增进儿童身体健康。

学前儿童音乐教育在陶冶儿童情操、发展儿童智力、促进儿童身心健康方面起到了重要作用。我们应不失时机地充分利用学前时期对儿童进行音乐教育，不仅仅是为了提高儿童音乐能力，更重要的是促进儿童全面和谐地发展。

二、学前儿童音乐教育的任务

根据《纲要》中幼儿艺术教育的目标、内容与要求、指导要点，幼儿音乐教育的具体任务可归纳为四个方面。

（一）激发学前儿童对音乐的兴趣和爱好

儿童音乐教育不是为了培养小演奏家、小舞蹈家和小歌唱家，而是为了培养儿童对音乐的兴趣和爱好，通过音乐使儿童萌发美感，通过具体的音乐活动使儿童的认知、情感、智力、技能得到健康发展。兴趣是学习的动力，但兴趣不是与生俱来的，它是在一定的社会生活和教育影响下发展起来的。尽管儿童天性喜爱音乐，但对这种兴趣爱好仍要注意培养，使之得到发展。由于儿童有意识控制自己行为的能力较差，所以他们学习的积极性受兴趣的直接支配。教师应根据儿童学习的特点，使儿童对音乐活动抱有积极的态度，并使这种兴趣得以巩固、保留，以至成为终生的一种需要。所以，激发儿童对音乐的兴趣和爱好就成为对儿童进行音乐教育的首要任务。

激发学前儿童对音乐的兴趣，首先要遵循儿童的生理、心理特点，选用合适的音乐活动内容，采取生动活泼的指导形式，培养和发展儿童对音乐的兴趣。如在音乐的伴奏下，教师带儿童做动手、动脚、动口等一些活泼有趣的游戏活动。其次在音乐活动中，应加强师幼之间的情感交流，创造一种平等、宽松、和谐的气氛，以此来激发儿童对音乐活动的兴趣。比如在活动中教师可扮演老母鸡、鸭妈妈、兔奶奶等角色，和儿童一起表演，把他们带入音乐作品的意境中去，提高儿童参加音乐活动的兴趣。除此以外，在音乐活动中教师富有表情的演唱、演奏和使用漂亮的玩教具等，都将大大提高儿童学习音乐的兴趣。

（二）重视学前儿童音乐能力的培养

促进学前儿童音乐素质的发展是学前儿童音乐教育的重要目标之一。其中，音乐能力的发展是音乐素质发展的一个重要方面，它包含音乐感受力、表现力和创作力等，是多种音乐能力的综合。音乐能力人人具有，大多数儿童不是不具备音乐能力，而是由于在他最容易接受音乐训练的年龄缺少“耳朵”和“心灵”的训练，从而丧失了天生的音乐能力。所以说，重视儿童音乐能力的培养是学前儿童音乐教育的一个核心问题。

为了有效地提高儿童的音乐能力，帮助他们形成初步的音乐概念，为他们进一步接受良好的音乐教育打下坚实的基础，教师应指导儿童在歌唱活动、韵律活动、欣赏活动、音乐游戏活动、节奏乐活动中，对音乐的旋律、节奏、速度、力度、结构形式等音乐表现手段有所感受，并能将音乐作品表达和表演出来，甚至加以创作。这种能力的培养还需要让儿童勤动口、勤动手、勤动脑、勤表演。

（三）指导学前儿童学习简单的音乐知识和技术

学习一定的音乐知识和技能是学前儿童能够比较顺利地进行音乐实践活动的基本手段。音乐是一门技术性很强的艺术，技能的训练势必在音乐教育中占据一定的地位，而技能的训练又必须以一定的音乐知识为前提。儿童只有掌握了基本的音乐知识，具备了一定的演唱、演奏技能，才能在听、唱、动、奏等音乐实践活动中深刻地感受和表达音乐艺术的美。为儿童的音乐活动伴奏、教儿童欣赏音乐、排练和指挥节奏乐等，都必须掌握一定的音乐技能，这样才能保证教学上的一定的艺术质量。因此，指导学前儿童学习简单的音乐知识和技术是必不可少的。但知识的学习和技能的训练不能忽略审美能力的培养，要防止过分地以一些专业训练的要求来对待儿童，枯燥的技能训练是无益的。

（四）注意发挥音乐的教育作用

幼儿园教育的总体目标是对幼儿实施德、智、体、美各方面全面发展教育。根据幼儿的年龄特点，运用音乐艺术对幼儿进行教育，最易收到良好效果。音乐艺术不是靠直接的说理，而是以生动感人的艺术形象激励人的情感，给人以启示，发挥其感染教育作用，使儿童从小对周围世界能有正确的认识，有一定的社交能力，对自己有充分的自信心，有责任感、有毅力、有克服困难的勇气、有助人为乐和集体主义精神等。音乐教育可以净化儿童的心灵，陶冶儿童的情操，培养儿童高尚的道德品质。教师要充分发挥音乐艺术教育之优势来促进幼儿的全面发展。

知识链接

《音乐故事》——CCTV-15 音乐频道电视节目

《音乐故事》是以专题片的形式讲述古今中外音乐史上发生的传奇故事，不但介绍音乐家的情感故事、经典作品背后的故事、演出的台前幕后故事，而且还会挖掘有关乐器、乐谱、音乐厅、音乐节、音乐学院的感人故事。

案例评析

人类社会从什么时候开始有音乐，已无法考证。但人类在一些概念还没有形成以前，就已经用声音来表达自己的情感了。随着人类的交往与社会发展的深入，人类逐渐创造了语言。这样人类既能够用语言讲述自己的思想，同时又能够把内心的感受通过音乐表达出来。因此，也有人认为最初的音乐是一种语言，而语言则是音乐的变形。而后，随着历史的发展，又逐渐完成了音乐和语言的分化。由此可见，音乐是人类历史上最古老的艺术形式之一，是人类文化发展历史进程中的必然产物，也是一种社会文化现象。

思考与练习

一、填空题

1. 音乐是人类对 _____ 的一种特殊形式的主观反映。
2. 音乐的 _____ 功能是音乐的社会功能中发展最早的功能之一。
3. 音乐作为一门艺术，具有以下特征：音乐是声音的艺术、听觉的艺术、时间的艺术、情感的艺术和 _____ 的艺术。
4. 音乐的最基本要素是节奏和 _____。

二、简答题

1. 音乐具有哪些基本特征？
2. 学前儿童音乐教育的任务是什么？

三、论述题

了解幼儿的音乐能力发展水平，对我们选择教材、设计教法、组织幼儿园的音乐教学活动有什么意义和作用？