

你的孩子适合学音乐吗？如何辨别音乐潜能、提升音乐能力

正式开始前，先介绍一下我在音乐学习和教育方面的经验。

我是一个非典型的音乐学习者。

- 4岁时学习钢琴至8岁中途放弃；但是音乐熏陶没有停，在我幼时我父亲时常向我“炫耀”他的小提琴、电子琴、口琴技能，父亲也常为我采购古典音乐，当我听到好听的音乐时被震撼，会又激动又兴奋，现在还记得当时的情景；
- 小学阶段因为幼儿期的小名气经常被老师抓包做音乐表演。
- 初中帮音乐老师做助教，教同学们唱简谱。
- 高中进了学校乐队拉小提琴，参加过合唱队做过领唱。
- 高中暑假学过吉他、弹过古筝、玩过萨克斯，因为幼儿学习了钢琴，我的乐感和基本的乐理知识一直在，其他的乐器上手都很快。
- 考大学时，艺考前一天写了一首歌，吉他弹唱进了传媒大学南广学院音乐学专业，至此接受了系统的音乐教育。
- 毕业后进了音乐互联网公司做产品经理，欣赏和仰慕这个行业分享开放的活力。

从开始学音乐、放弃学习，尝试不同的音乐活动，到从事和音乐有关的工作，都是我的选择，一路上我都很兴奋。前任老板对我的评价是：很专注。我想这应该和我的音乐学习经历，和一直在做自己有兴趣的事情有关。

有宝宝之后，开始琢磨教育有关的这些事，在音乐早教上做了一些实践：

- 我的大宝3周岁了，我欣赏他在音乐活动中的自由和有创造力的状态；学校老师也说他在音乐活动上很积极，舞蹈动作学的又快又准确。
- 我的小宝9个月，我更加有意识的和他一起进行音乐活动，并不像往常一样播放传统儿歌，更多地是用嘴巴发出一些无厘头的节奏声，逗得他咯咯笑。
- 我成为台湾美育音乐舞蹈学校的一名钢琴老师。
- 同我的老搭档毕业于伯格利音乐学院作曲系的李小冬一起做了一档有趣的音乐启蒙亲子节目：很好听音乐台。

边研究边实践，越深入，越感受到大家在音乐学习的误解很深，不是我们的孩子没有音乐天分，是我们传统音乐教学的方式落后，养分不足。我希望能以自己的微薄之力，推

广更好的音乐教育理念给爸爸妈妈们，让大家可以更好地看待和指导孩子们的音乐学习，帮助宝宝们健康快乐的成长。

音乐是什么？

简单地说，音乐是音响和节奏的有机组合。

从宏观的角度看，世间任何东西都处于一种震动；一年四季、阴晴圆缺、昼夜交替，都是遵循一种有规律的时间形态，即节奏。我们的身体也同样遵循着某种节奏来运行。

人的一生可视为交响式的充满活力和复杂涌动的大乐章；哼唱和抚摸的形式和小婴儿进行爱的联结，也是音乐。音乐就在我们的生活中，在我们的身体里。

人人都有音乐本能，只是需要加以引导和发展。

我们为什么要学习音乐？

有的人可能会说音乐无用，没有音乐，我们的生活也可以正常进行。

首先，我们一出生就先拥有音乐智能，独立于其他的系统。这意味着我们从婴儿时期就开始感受、模仿、学习理解音乐，这是我们人类的天性。只不过主导每个人个体的智能系统会有不同。

其次，音乐智能可以影响、促进其他智能的发展。比如，音乐与语言，婴儿在前语言时期，通过聆听妈妈声音中的音调、语气，观察妈妈的情绪，模仿音调来完成前语言阶段的积累，来判断妈妈的意图和获取爱。

又比如，音乐与数理逻辑，我们不讲音乐的十二平均律和音乐中暗含的公式研究，简单从应用层面上来说，好听的音乐都是很有逻辑的，是在和声、乐曲的框架上破用心思的一件事。一首好听的音乐是感理性思维并用的结果，感性思维萌发出音乐动机，剩下更多是理性思维形成一个完整的整体。

学习音乐我们可以获得：

1. 感情：在乐曲中体会不同的情感。
2. 审美经验：体验不同方向的悦耳。
3. 非言传性：体会语言难以表达的内涵，比如爱和精神意识。
4. 思想：体会用音乐思想也是表达观念。

5. 结构：在流动的音乐中，感受音乐家独特的建构音乐的能力，并模仿、探索和创作。
6. 时间和空间：乐曲中节奏带来的独特体验。
7. 自我认知：我们在听音乐时常用到内心感悟，就是用音乐洞察和领悟自己的内心世界，正是一场自我认知的训练。
8. 自我认同：在音乐活动和音乐体验来获得自我认同。
9. 群体认知和认同：音乐在群体中划分出有共同信仰和行为的群体，从而找到身份认同。
10. 治疗和整合：音乐是整合思维 and 精神的载体，在治疗感官统一上有有力的实践。

发现了吗？音乐虽然存在感不强，但确实性价比很高的一件事。而且，学音乐比其他任何学科的学习都要快乐。

你想问为什么有很多人学钢琴导致亲子关系不好吗？

很多人都仇恨钢琴呢。

是的，很遗憾，在国内很会教音乐的并不多，尤其是钢琴。

另一方面是，我们的家长太焦虑了，缺乏良好的沟通方式，对孩子的要求太超过他的接受能力。很多家长把考级作为学琴唯一的评判标准，孩子每天练习各种枯燥的考级曲目，失去了原本应该有的音乐乐趣。当孩子出现练琴的负面情绪时候，一味的指责并且逼着他进行下去，则会导致孩子的逆反心理。然而其实很多时候充分考虑孩子的意愿进行选曲，就可以让孩子从逆反状态变得积极主动。

学音乐是在学什么？

当我们在进行音乐活动时，我们在做什么呢？

音乐活动具体包含：聆听音乐、观看音乐表演、做音乐游戏、演奏乐器、创作乐曲，以及通过乐器之外的其他形式（舞蹈、话剧）表演音乐。

剖析一下音乐活动中的感官过程：

1. 听辨：我们用耳朵听到了音乐元素并可以分辨出。
2. 理解：用我们的大脑内化理解和再造音乐。
3. 表达：交由我们的感官或肢体对音乐元素进行表达。

音乐的基本元素有：音色、音高、节奏、旋律。一首悦耳地完整表达情感的乐曲还需要包含：表情记号、拍号、节奏型、音乐动机、和声、曲式（即音乐结构）。

但在音乐学习中，以上三个环节通常是捆绑在一起的。音乐学习是一种有助于身心平衡的艺术。以往大家所认为的学音乐：唱歌和乐器演奏，其实仅是第3层。理想的情况下，是训练好1和2，再开始身体器官的运动表达。

为什么说学音乐的孩子更聪明？

作为具有思想和行为的人类，我们的自由依赖于精神节奏和身体节奏的结合。一个善于思考或富有理性的人，应能在接受大脑指令的瞬间将意识转换为行动。音乐与身体结合的节奏运动已经不只是属于音乐学习范畴，它实际上是使音乐具有一种“人性化的力量”，成为促进身心和谐发展的必要手段。

此外，在达尔克罗兹的教学法中，还强调即兴创作，包括集中注意力、应变能力、直觉、意识与下意识的协同作用，创作意愿与反应、想象、分析、理解、创造之间的密切关系。

在音乐学习的过程中，是要求学生全神贯注地集中注意力，因为这样才能不放过任何细节地听到和理解，以及调动感官做出契合音乐的动作。

当孩子在音乐学习中经受了层层挑战，可以更好的控制身体，注意力、应变力、直觉、理解力方面都得到培养提升时，孩子确实会比以往更聪明。

如何辨别孩子有足够的音乐天赋？

这可能是音乐学习中是大家最为关心的话题。我们把在某方面天生热爱或天生能力强，会比一般人更好的发展这种能力的特质叫做“天赋”。在教育界，至今未有任何关于衡量音乐天赋的研究，恐怕要交由互联网+来突破。

目前我们可以通过儿童的发展阶段的研究，来辅助家长判断孩子是否有音乐“天赋”：

- 1岁以内：2个月的婴儿能够辨别声音形态和变体；31%的3月龄婴儿，58%的4月龄婴儿，以及所有的6月龄婴儿对相应的声音反应能力可以达到接近成人；10个月以后婴儿可以模唱歌曲中的主要旋律。
- 5个月至2岁，对音乐的节奏活动参与多于言语的节奏活动。
- 1.5岁~2.5岁：听到音乐就会兴奋地进行肢体律动，摇摆或者扭扭。
- 3岁：可以模唱出一首完整的歌曲，有头有尾，虽然音准上还不是太好。
- 4岁：大部分儿童形成固定音高，音准，能很快找到调。

如果你的宝宝在上述关键期中的表现提前了，那宝宝确实在音乐方面发展较大多数儿童迅速。

但如果晚一点也不用担心，因为遗传基因虽然有影响力，但音乐能力都是在后天可习得的。

比如说我们获得一颗优良品种的苹果种子，种植培育的过程中，好品种也需要在肥沃的土地、好天气、农夫的辛勤培育下，真正长成一棵好树。

而且音乐基因并不百分百会遗传给孩子，所以更靠谱的最终决定音乐能力结果的还在于：兴趣和培养。

受到地域文化的影响，不同地域的文化直接影响了教育观，热爱重视音乐的民族，从家庭到社会都有比较好的音乐营养来培育孩子们，最终展现出的民族音乐的能力自然也是不同了。

从另一个侧面来讲，我们对“天赋”的介意程度，又体现出对比一般人发展迅速的这种攀比是较为功利的心理。有的人期待音乐天赋给孩子最终带来一举成名，成为钢琴家、演奏家，其实是蛮危险和焦虑的信号。

理想中的儿童的音乐学习应该如何开始？

儿童音乐学习同样需要适应儿童的身体和心理的发展，抓住音乐学习的关键期，在玩中学。在儿童的音乐学习中，重点是唤醒儿童的音乐意识，唤醒儿童对音乐的热爱。同上面所说，儿童的音乐学习更应该遵循身心灵平衡的基本逻辑：听、玩、做。

- 提供精挑细选的高质量音乐，古典乐比流行乐更讲究、精致、悦耳，具备良好的情操；韵律简单清晰的歌谣也很适合儿童做音乐游戏，更容易发展听想和肢体能力。
- 引导提示音乐中出现的音乐元素，引导孩子产生联想，边听边想，激发孩子的想象力和创作力，以达到乐曲的再创作；引导的内容，视不同的年龄阶段采用不同的方式，需要让孩子可以更好的“听懂”。
- 不要忽视“想”的价值，研究表明钢琴家在实际演奏和想象自己在演奏时，激活的大脑部分是一样的，所以“想”并不亚于“做”，先“想”好了，才能更好的“做”。
- 让孩子跟着音乐舞动他们的肢体，感受音乐带来的快乐，所以动作是没有对错之分的。只有当孩子可以掌握自己的身体时，才能准确的表达出他感悟到的音乐元素。
- 先发展听想和体态律动，养成良好的乐感，当音准形成时再进行主题歌唱活动（请勿过早的教孩子歌唱哦，至少是每次都要给他一个音准好的示范，因为同样地后天也可以习得跑调哦）。
- 3~7岁是音高形成的关键期，这个阶段经过特别的音准训练，可以达到固定音高哦。固定音高是什么概念呢？给到任何一个声响，都能够在钢琴上找到和声响音高相同的音。
- 当你发现孩子听音乐时的感受有模有样，肢体灵活控制力好时，你可以请孩子开始正式的乐器学习了。

在孩子学习音乐这件事上，我们应该如何决策？

- 每个孩子都应该接受音乐教育，音乐会更好的发展感官和人性。
- 为孩子选择音乐教育机构时，不要看老师的出身，而是看机构的教学理念，老师的教学方法是不是符合我上面所说的要点，做音乐教育是实践大于理论。
- 孩子准备好学乐器时，可以先尝试玩一些更轻量级的乐器，比如奥尔夫各种打击乐器、口琴、陶笛、ukulele，往往会了一门乐器再学另一门会比较容易，幼童建议从鼓开始。
- 孩子学到中途不想学了怎么办？通常是以下三种原因：
 - 家长的沟通方式不太好。
 - 老师的教学方式死板。
 - 环境和要求不匹配，比如说学业压力、人际压力、亲子压力等，种种和家长对音乐学习的期待上有冲突。

找到孩子不愿意学习的根源，调整一下，就会好。

教你几个在家培养孩子音乐能力，省钱又有效的小窍门

0-6岁，家长是孩子最好的老师，音乐学习也一样；不必担心自己不懂乐理不会技巧，无法帮助孩子做音乐熏陶，下面我会和你交流一些带着孩子玩音乐游戏简单方法。

重点是：引领孩子，感受音乐，把音乐元素表现出来。

0岁-2岁以内：

- 以节奏简单、音调起伏的儿语配合动作、表情，让宝宝感受节奏、音调和情绪，宝宝会自发模仿你。
- 抱在身上听音乐跳舞，感受家长的体态律动，动作没有对错之分，让孩子感受到乐趣就好。
- 听音乐的时候带着孩子行走、跑跳，边听音乐，边引导孩子想象，可以想象是小动物在跳舞，小兔子来了，小鸟来了，小鸭子来了，合着音乐模仿小动物的样子。
- 讲故事的时候，音调夸张一点，尽量绘声绘色，用声音模仿紧张气氛或者可爱状、脚步声等等和声效有关的场景。

2岁~3岁：

- 进行固定拍的训练，在走路的时候哼唱歌曲，引导孩子和自己一同跟着节拍走路；同样的乐曲，可以玩快速、慢速、停；孩子都很开心。
- 感受乐句，在家里拿个丝巾，跟着音乐起舞，可以向上抛、摇摆、快速扭动等等，家长先给一个小的故事情景，孩子会跟音乐开发出不同的动作，无对错之分，要的是感受。

3岁~6岁：

- 尝试像念一首诗一样有韵律地说话，刚开始让他模仿你；然后让孩子说，你来模仿孩子；最后你俩交替说，要求说的不一样。

我在玩这个游戏的时候，是用了yes和no，从1个yes、2个yes，逐步递增地说，让孩子来模仿我；然后让孩子来说，我来模仿他的韵律；最后是我俩交替着，各说各的，但是会在一个节奏上。

大家可以玩左右、上下，更复杂的可以把实物放在你面前，比如：糖、果汁、西瓜、三明治，指着实物的名字，有韵律的念出来。如果刚开始觉得有点难，就像我一样用短字也是可以的。

- 带着孩子去欣赏音乐剧或戏剧。

附一个我们在节目中玩语词韵律的案例：

<http://www.ximalaya.com/75110688/sound/42756976>

最后，我想再强调一下，我相信大多数家长，让孩子学音乐的目的，并不是希望他们个个成为音乐家，只是尝试一种可能性。但其实，无论孩子在音乐的道路上发展如何，他们在音乐上获得的美好能力，都会在别的领域上发展继续发挥，就像物理学大师爱因斯坦，本身也是一名小提琴手。因此，我们只需要将孩子置入一个充满音乐乐趣的环境中，静待花开。

本文参考书目：

- 《达尔克罗兹音乐教育理论与实践》
- 《人类的音乐经验：音乐心理学导论》
- 《快乐的小豆芽》
- 《孩子学钢琴课 父母先上课》

我的搭档李小冬对本文亦有贡献。