

音乐素养：儿童钢琴启蒙教育不可忽视的核心要素

李佳馨

北华大学，吉林省吉林市，132000；

摘要：论文深入探讨了音乐素养在儿童钢琴启蒙教育中的重要性。通过对相关理论的研究以及实际教学案例的分析，阐述了音乐素养对儿童钢琴学习初期的关键作用。音乐素养包括对音乐基本理论的理解、节奏感的培养、听力训练等多方面内容。不仅能够帮助儿童更好地理解 and 掌握钢琴演奏技巧，还能激发儿童的音乐兴趣与创造力，提升对音乐作品的感悟与表达能力。同时，论文分析了音乐素养对儿童在钢琴学习过程中提升兴趣、增强信心和促进全面发展的意义。进一步提出了在儿童钢琴启蒙教育中加强音乐素养培养的方法和途径，旨在为儿童钢琴启蒙教育提供有益的参考，促进儿童在钢琴学习道路上能有更好的起点和更长远的发展。

关键词：音乐素养；儿童；案例分析；钢琴启蒙教育

DOI：10.64216/3080-1516.25.02.074

1 音乐素养的构成

音乐素养涵盖了丰富的内容，包括音乐理论知识、节奏感、听力、音乐感知与表达等。是对音乐的全面理解和把握能力。

1.1 音乐素养概述

对音乐中细微情感变化和艺术特色敏锐的察觉和体会能力。能够准确、快速地识读乐谱，理解乐谱中各种符号、标记所传达的信息。可以较好地记住旋律、节奏、和声等音乐元素，以及整首音乐作品。拥有对音乐美的判断和追求，形成独特的音乐审美观念和标准。在演奏乐器或进行音乐表演时，身体各部位动作的协调配合能力。敢于在众人面前展现音乐才能，大方自信地进行音乐表演。理解和运用音乐特有的语言和符号系统来表达内心感受和想法。

1.2 音乐素养的培养途径

1.2.1 参加音乐课程或音乐交流

参加专业的音乐培训课程，系统学习音乐理论、演奏技巧；参加专门的音乐欣赏课程或活动，深入分析和理解音乐作品。与其他音乐爱好者交流互动，共同学习和进步。

积累舞台经验，提高表现力和自信心。定期接受专业音乐教师的指导和反馈。请教经验和技巧，拓宽视野。

1.2.2 日常聆听

广泛聆听各类优秀的音乐作品，包括古典、流行、民族等不同风格。阅读音乐书籍、了解音乐历史和文化

背景。尝试进行简单的音乐创作，如改编、即兴等，锻炼创造力。通过回听来发现问题并改进；在家里经常播放音乐，培养对音乐的亲近感

2 音乐素养对儿童钢琴启蒙教育的重要性

2.1 激发学习兴趣

音乐素养在助力儿童提升学习钢琴的兴趣与积极性方面，发挥着诸多关键且显著的效用：

拥有良好的音乐素养，意味着儿童能够更透彻地领会钢琴作品所蕴含的内在深意、情感指向以及表意意图，由此更易与音乐达成深度共鸣。这种深刻的体悟会强烈地激发他们对于钢琴学习的盎然兴趣，驱使他们渴望借助钢琴来抒发和展现这些感悟。

音乐素养中所涵盖的诸如节奏感、音高感等核心能力，可使儿童在进行钢琴弹奏时更趋精准、流畅，进而收获满满的成就感，这种积极反馈无疑会显著提升他们学习的积极性。

对音乐知识的熟稔掌握，例如对不同风格音乐各自鲜明特点的明晰，会诱发儿童对探索各类钢琴曲目满怀好奇，萌生强烈的意愿去尝试弹奏风格迥异的作品。

2.2 树立审美观念，感知美育

音乐素养可以促进儿童的全面发展与综合素质的提高。

从认知发展的层面而言，对音乐素养的学习涵盖了对诸多音乐元素的深入理解与记忆，这能够有效地锻炼儿童的注意力、记忆力以及思维能力。通过对节奏、旋

律等进行分析与探究,极大地培育了他们的逻辑思维与抽象思维能力。于情感维度,音乐素养促使儿童能够更为有效地感受并表达音乐中所蕴含的情感,极大地丰富了他们的情感体验,从而显著提升了情感认知与表达能力,这对培养儿童健全的人格具有不可忽视的意义。

3 音乐素养在儿童钢琴启蒙教育中的具体体现

3.1 节奏感的把握

节奏感是指人体对节奏的感知和把握能力。包括对音乐中节拍的强弱、长短、快慢等要素的敏锐察觉和准确反应,能够让人在听到音乐时,下意识地跟随节奏做出相应的身体反应或演奏动作。节奏感是音乐素养的重要组成部分,良好的节奏感有助于准确地表现音乐、理解音乐的内在韵律和情感表达。

在钢琴演奏中,节奏感的培养至关重要。培养儿童节奏感有多种方法,其一,可通过持续运用节拍器辅助训练。节拍器所发出的稳定节奏能帮助儿童在内心构建并稳固精确的节拍概念,通过大声数拍与实际弹奏的协同,实现节拍感的强化。其二,针对不同节奏型进行边数边练的针对性训练。要确保儿童数拍时出声而非默念,以避免节奏逐渐加快的倾向,使弹奏动作与所听、所数节拍达成一致。其三,从启蒙阶段就重视乐句与乐段结尾处的完整性处理,以促进演奏中旋律的生动性、表现力和流动性。

3.2 音乐听力的训练

音乐听力,通常指的是对音乐的感知和理解能力。它包括对音高、音程、节奏、旋律、和声、音色等音乐元素的辨别、识别和感受。具体来说,音乐听力涵盖了能够准确听辨出单个音符的高低,理解不同音符之间的音程关系,把握音乐节奏的快慢、强弱和韵律,感知旋律的走向和特点,领会和声所营造的氛围和色彩,以及分辨不同乐器或人声所呈现出的独特音色等多方面的能力。

3.3 音乐知识的积累

音乐知识可被确切地定义为对涉及音乐的诸多理论、观念、准则及信息所构成的系统性认知集合。具体而言,它囊括了对诸如音符及其特性、节拍与节奏体系、音阶的构建与类型、调式的结构与特点、和声的原理与运用、旋律的形成与发展、曲式的组织与架构、各种音乐风格的特质与演变、音乐发展的历史脉络、不同乐器

的性能与演奏技法等一系列范畴的全面了解与深入领会。音乐知识作为理解、创作、演绎以及赏析音乐的关键基石与有力支撑,助力儿童深度洞察音乐的内在构造与规律。它极大地提升了儿童对音乐的感知与解读水平。

4 案例分析

案例 1: 小航的日常音乐渗透启蒙

小航在正式接触钢琴前,家庭就把音乐融入了生活细节。爸爸开车送他上学时,会固定播放《小星星》《上学歌》等儿童钢琴曲,一开始让小航跟着音乐拍手,慢慢引导他区分“轻快的节奏像跑步”“缓慢的节奏像散步”;周末在家玩玩具时,妈妈会拿出铃铛、木质积木等道具,让小航敲一敲、听一听,分辨“铃铛的声音尖尖的”“积木敲击的声音闷闷的”,潜移默化培养他的音高感知。

等到小航开始学钢琴,老师延续了“生活化启蒙”的思路。教识谱时,老师设计“音符捉迷藏”游戏,把印有音符的卡片藏在钢琴周围,让小航找到后说出音符名称并对应到琴键上;练旋律时,会让小航选一首自己熟悉的儿歌,比如《小兔子乖乖》,尝试用钢琴弹出简单的伴奏音。经过4个月的学习,小航不仅能熟练弹奏《上学歌》《两只老虎》等基础曲目,还会在弹琴时主动和家长分享感受,比如“弹这段的时候,我觉得像课间和同学一起玩耍一样开心”,对音乐的理解和表达能力明显提升。

案例 2: 杭州“琴语童年”场景化教学

杭州“琴语童年”钢琴工作室专门针对5-6岁低龄儿童,设计了“场景化+素养培养”的教学模式,让孩子在熟悉的生活场景中理解音乐知识。教节奏时,老师会模拟“超市购物”的场景:拿牛奶、拿零食时让孩子用快节奏敲击琴键,代表“动作迅速”;排队付款、慢慢推购物车时,用慢节奏弹奏,对应“动作缓慢”,让孩子直观理解不同时值音符的区别;练视唱时,会结合《小猪佩奇》《汪汪队立大功》等孩子喜欢的动画片,截取片段中的背景音乐,让孩子跟着哼唱,再尝试用钢琴弹出旋律片段。

此外,工作室还会定期组织“场景化表演活动”,比如让孩子围绕“春天”主题,用钢琴弹奏相关曲目,同时搭配自己画的春天图画,描述“我弹的这段音乐,像小草慢慢发芽、小鸟在树上唱歌”。学琴半年的6岁女孩朵朵,不仅能流畅弹奏《茉莉花》《欢乐颂》等曲

目,还能主动给曲子搭配生活场景描述,比如弹到舒缓段落时会说“这像晚上妈妈给我讲故事的样子”,真正做到了“在场景中懂音乐,在音乐中联系生活”。

5 案例分析与启示

生活化素养渗透,能降低启蒙门槛、激发兴趣:案例1中,小航家长通过车载钢琴曲、玩具敲音高等日常场景,让音乐感知融入生活;案例2“琴语童年”用“超市购物”模拟节奏、借动画片音乐练视唱,均未依赖复杂训练。这种方式让儿童在熟悉的环境中接触节奏、音高,避免了钢琴学习初期的陌生感,自然激发主动探索的兴趣,为后续学琴打下情感基础。

素养培养助力儿童从“会弹”走向“会懂”:案例1的小航学琴4个月后,能主动关联音乐与“课间玩耍”的情绪;案例2的朵朵能为曲目搭配“妈妈讲故事”“春天发芽”的场景描述。这源于前期节奏感知、音高分辨、旋律理解等素养的积累——若仅练技巧,儿童可能只会机械按键,而素养培养让他们能读懂音乐的情感与内涵,真正理解音乐的价值。

场景化素养训练,能提升儿童的音乐表达与联想能力:案例2通过“场景化表演”让孩子结合图画描述音乐,案例1中小航能将雨声编为节奏,本质是素养培养与生活经验的结合。这种训练不仅让儿童更易掌握音乐知识,还能引导他们将音乐与生活场景关联,锻炼联想能力与语言表达能力,让钢琴启蒙成为综合能力提升的过程

6 结语

音乐素养在儿童钢琴启蒙中的重要性不言而喻。它作为儿童钢琴学习的关键基石,深刻影响着他们在音乐领域的探索与成长。通过对音乐感知、节奏感、音高感等多方面素养的精心培育,儿童得以在钢琴演奏技艺上

不断精进,同时也能激发其内在的音乐潜能与创造力,为其音乐生涯的长远发展开辟广阔道路。

在儿童钢琴启蒙教育实践中,对音乐素养的关注与培养应视为重中之重。这需要家长、教师以及整个教育共同体的协同努力和持续投入,以营造出有利于儿童音乐素养提升的良好环境。随着学术研究的不断深入和教育理念的持续更新,音乐素养在儿童钢琴启蒙中的核心地位必将得到更为广泛的认同与重视。未来,我们期待着更多基于科学研究和实践经验的创新模式与策略涌现,以切实推动儿童音乐素养的有效提升,为培养出具具有卓越音乐才能和素养的新一代奠定坚实基础。这不仅关乎个体儿童的发展,更对整个音乐教育领域的进步与繁荣具有深远意义。

参考文献

- [1]孙音.节奏对幼儿音乐的启蒙的重要性[J].北方音乐,2017,37(21):135.
- [2]韩李佳.浅谈幼儿钢琴启蒙教育的重要性[J].知识文库,2016,(16):149.
- [3]陈顺.浅谈幼儿钢琴启蒙教育中的音乐素养[J].北方音乐,2015,35(22):93+95.
- [4]李引.浅谈信息技术下幼儿音乐素质培养——之“幼儿音乐活动节奏”探究[J].好家长2014,(47):19.
- [5]潘莎莎.幼儿音乐启蒙教育的阶段化模式探讨[J].黑龙江教育学院学报,2014,33(04):98-99.
- [6]霍闽.谈音乐素养对钢琴启蒙教育的影响作用[J].音乐生活,2012,(10):48-49.
- [7]吕晓东.少儿钢琴启蒙教育开展研究[D].河北师范大学,2012.

作者简介:李佳馨,女(2002-12-23),满族,吉林延吉,硕士,研究方向:音乐。