

试论音乐欣赏教学对学生综合素质的培养

胡 松

(泸州医学院 艺术教研室, 四川 泸州 646000)

【摘 要】素质教育的目标是培养全面发展的人。音乐是人的知识结构的重要组成部分,也是培养人的高雅的审美情趣,优化人的素质的重要途径之一。音乐欣赏教学对于学生综合素质教育有着不可忽视的作用,可以促进学生审美素质、德育素质的提高,有利于学生智力的开发和知识面的扩展以及创造力的培养。

【关键词】音乐欣赏;综合素质;音乐教育

【中图分类号】J605 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2006)01-0044-04

音乐教育是通过音响的审美因素的反应来进行的感觉教育,它能有效地促进学生平衡和谐发展,它对道德观、审美观的培养有着其他学科不可替代的作用。从每个人成长过程看,音乐教育是个人发展诸多方面中不可缺少的一个重要环节,是每个人终身学习受益的学科。

当前,高校的艺术教育,特别是音乐教育,在素质教育中占有重要地位。而在音乐教育中,音乐欣赏教学作为实施音乐教育的一个手段,是音乐教育的中心。所以音乐欣赏是实施素质教育,促进学生素质全面和谐发展的重要内容。它是认知声乐和器乐作品情感内涵、陶冶情趣、启迪智慧、愉悦身心、寄托情思的审美活动,鉴于音乐欣赏教学的特殊性,如其形象性、趣味性、情感性和再创造性等特点,决定了它对促进学生智力 and 才能的发展,提高他们的道德素质和审美素质,培养学生创造性的想象力有着不可忽视的作用。

一、音乐欣赏有助于学生道德素质的提高

德育的意义在于培养人们的思想品德,塑造人们的灵魂。音乐教育把那些高度发展的社会理性转化为生动、直观的感性形式,其蕴含的政治思想内容、伦理道德内涵,均使学生在提高音乐审美感受、表现力的同时,心灵得以净化,道德

情操得以升华,完善人格得以达到崇高的精神境界。任何道德素质教育如果没有情感做基础,只靠空洞的说教或生硬灌输,都将难以达到预期目的。音乐是具有浓重情感和鲜明意向的艺术,带有浓郁的感情色彩和思想倾向。通过音乐欣赏,能使学生从歌词、节奏旋律中受到鲜明的形象感染和高尚的情感熏陶,有助于道德素质的提高。

优秀的音乐作品能使人形成良好的思想品格,音乐在实现其思想教育的作用时,并不靠强制的方式,它依靠的是优美动听的音乐本身,潜移默化的作用。如在欣赏著名的《黄河大合唱》时,作品以黄河为象征,热情地赞颂了中华民族的英勇顽强和不屈不挠的伟大斗争精神,讴歌了灾难深重但不断觉醒和崛起的祖国,描写了一幅幅壮丽的抗击日本侵略者的斗争画卷;欣赏古琴曲《流水》,同学们都被其宁静致远而又积极进取的民族气质所感染;欣赏民族器乐曲《彝族舞曲》,都陶醉于少数民族风情中。又如聂耳的《义勇军进行曲》,慷慨激昂、催人奋进、鼓舞斗志,唤起民众,激励一代代热血青年走上革命道路;古曲《满江红》淳朴悲壮、生动感人,体现岳飞壮志难酬、精忠报国的英雄气节。这些优秀的作品及作品所渗透的积极健康的社会精神,可以帮助学生养成一种积极向上的生活态度,激励他们在艰难困苦之时勇往直前,激发学生的民族自豪感、爱国主义热情及对祖国大好河山的热爱。

收稿日期:2006-01-09

作者简介:胡松(1970-),女,泸州医学院艺术教研室,音乐讲师。

二、音乐欣赏能促进学生审美素质的提高

音乐本身对学生就是一种最富现实性的审美教育。审美能力是人们在长期感受美、鉴赏美、创造美的实践活动中形成的一种能力。音乐欣赏为学生提供了较好的审美实践空间，使学生在感受音乐语言美的同时，还可以从音乐作品的结构、题材、风格、体裁格调中感受音乐内容、形式、哲理的美。

任何艺术，都是表现人类情感的，而音乐作为最具情感的艺术，在培养人的高尚情感及审美趣味方面起着别的艺术所不可替代的作用。音乐是社会生活的真实反映，它的内容和形式是由同时代的物质生活条件和与其有关的生活方式决定的，它表现的是人们对现实社会生活的最直接的心理感受；同时，音乐高于现实生活，不是把实际的生活照原样记录。所以，音乐美是属于意识领域的东西，是对现实观经过艺术加工得来的，它比现实美“更高，更强烈，更集中，更典型”。德国作曲家瓦格纳说：“心灵的器官是乐音，心灵的艺术意识语言是音乐。”音乐能够增进青少年对音乐美的认识、理解、鉴赏、创造的能力，充分调动青少年的知觉，从而在主观情感上得到审美体验，情感升华和心灵净化，这样获得的教育要比任何说教来得自然与真实。

音乐能美化人的灵魂，激发人对美好光明的不懈追求。音乐是表达思想感情的艺术，需要欣赏者深刻地理解其内容，才能激起感情上的共鸣，产生丰富的联想，最终陶冶人的情操。音乐的节奏是生命节奏的体现：贝多芬的慢板乐章会使人进入沉思，而施特劳斯的圆舞曲则令人愉悦，迈开轻松的舞步。巴赫那蕴藏着深刻哲理和丰富情感的音乐，能使人产生一种崇敬与高尚的心理；贝多芬那构思精巧、波涛汹涌般的音符，给人以命运的思索和勇于抗争的精神；每一部优秀的音乐作品，都有一个高尚的灵魂，无论是《二泉映月》，还是《英雄》交响曲等许多高尚的音乐，会使人在困难面前增添勇气，在痛苦当中变得坚强。总之，教师通过分析乐曲的结构形式，帮助学生逐步提高和理解音乐要素在作品中的表现，引导学生在欣赏音乐中以美的音色、美的节奏、美的旋律感受音乐，逐步提高学生的修养及审美评价能力，让学生在音乐作品中，

潜移默化地提高他们的审美素质。

三、音乐欣赏有利于学生开发智力、拓宽知识面

智力的物质基础是人的大脑，音乐教育可以促使学生大脑左右两半球的均衡发展，也就是逻辑思维和形象思维的平衡发展，这在生理学、病理学中大体已经形成一致的结论。科学研究表明，音乐的活动不仅依赖于大脑皮层的分析机制，它还依赖于那些主观感受与动机的次皮质结构，而这些结构对人智力的发展，起着至关重要的作用。音乐教育可以辅助强化德育进而增进智育的功能在我国的教育实践中也已经得到了证明。例如，华中理工大学的理工科学生在增加了音乐欣赏等课程之后，总结出一个有趣的数学公式“ $8-1>8$ ”，意思是说每天从8小时的专业文化课学习中减去1小时，开展音乐欣赏活动，其学习效率大于8小时。真正的科学和真正的音乐要求同样的思维过程，通过音乐欣赏课可以培养学生自主欣赏音乐的能力，从而启迪智慧，提高素质。

在音乐欣赏教学中，学生通过对作品的欣赏，其听觉接受到刺激后，引起本人生活体验中与该听觉刺激物相联系的有关领域的兴奋和情感共鸣，继而产生想参与音乐表现和探索音乐的愿望，激起对音乐作品进行想象的兴趣和冲动。例如欣赏施特劳斯的圆舞曲会使人产生轻盈、飞翔的感觉和翩翩起舞的愿望；听到歌曲《草原上升起不落的太阳》的优美词曲，脑海中就会出现草原牧区的美丽图景：白云在蓝天中飘动，一望无际的大草原，骏马奔驰，百鸟欢歌。仔细分析一下各种教育形式，可以发现，音乐欣赏教学较之其他形式的教学更容易激起学生想象的兴趣，使他们主动地、毫无怨言地进行想象力的训练，最终养成善于想象的习惯。因此，音乐欣赏的过程就是一种需要依靠想象对作品进行再创造的过程，音乐欣赏的教学就是直接培养学生想象力的过程。在这个过程中，同时还开发了学生的创造性思维，发展了抽象思维、逻辑思维、形象思维的能力，从而提高学生的创造力，达到智力素质的飞跃。实验证明，音乐对于学生提高抽象思维能力、敏捷的推理能力均可产生重大的作用；对于信息记忆的能力和反馈的能力，以及动手能力和创造能力也可产生积极而重要的作用。伟大

的科学家爱因斯坦把童年时代的音乐教育看成是他一生事业成就的基础,正如他所说:“我的科学成就很多是从音乐启发而来的。”

音乐是人类宝贵的文化遗产和智慧的结晶。它蕴涵着丰富的文化和历史内涵,以其独特的艺术魅力伴随着人类历史的发展。在音乐欣赏教学中学生将接触中外音乐作品,了解作曲家的生平、时代背景,理解多种题材、体裁、风格与形式;不仅要学习音乐本身的知识技能,而且还会接触各个历史时期不同的文化群体及地区、民族,涉及政治、经济、历史、哲学、地理、民族学、人类学及其他艺术等领域。多让学生感受古今中外、南北西东、喜怒哀乐、不同民族、不同时代、不同文化背景、不同作家的表现手法,增强学生对世界各民族音乐的了解,有助于更准确地捕捉乐曲的艺术形象,开阔学生的视野,提高文化知识素养,充分挖掘学生的身心潜能,有利于才能的发展。如,我国民族乐器种类繁多,像笛子独奏曲就有北方的梆笛曲和南方的曲笛曲,北方的梆笛曲风格一般为音高圆润流畅,旋律富于歌唱性,节奏比较舒展平稳,情绪表现以抒情委婉为主,这也表现了北方人与南方人在风俗、地理环境的不同。又如选听模仿多种声响、烘托气氛的模仿性音乐,交响童话《彼保与狼》、唢呐曲《百鸟朝凤》等。通过学习中国民族音乐,学生将了解和热爱祖国的音乐文化,激发民族自豪感;通过学习世界上其他国家和民族的音乐文化,将拓宽学生的视野,引导学生认识世界多元文化,培养他们对不同文化的理解、尊重与热爱。

四、音乐欣赏能培养学生的创造力

创造力是人的主观能动性的最高体现,而一切创造力无不源于人的想象。音乐欣赏是一个积极的创造过程,音乐欣赏是一种审美的体验活动,是一种“审美的聆听”,人们从这种聆听中要获得的并不对某一外在客体物质表面属性的认识,而是要借助于这个知觉中的客体,把自己内心的某些感受释放出来。只有当你的意识从日常知觉中摆脱出来,完全进入到由乐音表象所构筑的感性世界中去,沉浸在旋律的一起一伏、节奏的一张一弛之中,用内心无声的歌唱来领会每个

乐句的韵味,用想象和情感来包容每一个流动着的音符,音乐的美才会呈现在你的面前。在音乐欣赏过程中,作为客体的音乐作品将自身的感受特征呈现给欣赏者,以丰富多变的音响作用于人的听觉;与此同时,作为主体的欣赏者不断将自身的情感和想象投放到作品中去,达到心灵的共鸣。由于音乐感性材料的非语义性和非可视性,使音乐艺术具有模糊性和极大包容性的显著特点,给人留下了极大的想象空间,是培养学生丰富想象力和创造力不可缺少的重要手段。

从音乐教育所蕴含的创造性因素看,十分有利于学生创造精神的培养。不论西方重和声复调的音乐,还是中国重旋律线条的音乐,都表达着人类丰富而细腻的情感。这些情感通过不同的节奏、曲调、和声、音色等要素来表现。欣赏音乐作品,需要注意包括速度、力度、音域、复调、曲式等在内的要素特点。有人把音乐的表演称之为二度创作,把欣赏、感受音乐称之为三度创作。“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。”同样,欣赏者由于兴趣、经历、知识、阅历等等的不同,对音乐也会有多种多样的理解。在教育过程中,引导学生在把握音乐形象的基础上,发挥自己的个性,大胆展开联想、想象,进行二度、三度创作,能直接而充分的培养学生的创造意识。没有任何艺术形式,能像音乐一样激发人无穷的想象力,想象力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,这原因正是音乐使他的情感从理性的桎梏中释放出来,他的思路从逻辑的束缚中解放出来,重新获得创造力。

科学的发现,艺术的创作,都需要有创新求异的思维,积极探究问题的心理倾向,创造性的人格品质。音乐形象本身表情的丰富性,显然有利于人的个性培养和思维的展开,有利于激发人的创造热情和创造能力。

综上所述,充分说明了音乐欣赏教学对学生的综合素质的形成有着极大的影响。如今,科学和经济的发展,呈现出需求高文化、高素质的复合型人才的特征。音乐给人的应该远远超过音乐本身。音乐欣赏课能和同学们一起探求音乐的奥秘,揭示音乐的真谛,它能潜移默化地提高学生素质,对于学生个性的发展、完美人格的形成、学生想象力和创造力的培养具有重要而积极的作用。

注释及参考文献：

- [1] 齐易, 张文川. 音乐艺术教育 [M]. 北京: 人民出版社. 1994.
- [2] 吴文漪, 思维. 情感与音乐教学 [M]. 北京: 北京科学技术出版社, 1996.
- [3] 陈利敏. 谈从音乐教学中培养学生的美感 [M]. 广西医科大学学报, 2004, (9), 183.
- [4] 史秀玉等. 浅论音乐教育的德育功能 [M]. 电力高等教育, 1994, (1).

On Cultivation of College Students' Comprehensive Quality in Music Appreciation Teaching

HU Song

(Arts Teaching and Research Room Luzhou Medical Institute, Luzhou, Sichuan 646000)

Abstract: The main aim of quality education is to cultivate all-round people. Music is one of the important components of human's knowledge structure and can help people to develop their interest of appreciating beauty and their quality. The importance of music appreciation teaching for the cultivation of the students' comprehensive quality can not be ignored and it can promote the improvement of their esthetic and moral quality and will help to exploit their intelligence, enlarge their knowledge, and cultivate their creativity.

Key words : Music Appreciation; Comprehensive Quality; Music Education

(责任编辑: 周锦鹤)