

浅谈音乐教育与素质教育

韩燕玲

(武汉音乐学院 作曲与音乐音响导演系, 湖北 武汉 430060)

摘要: 学校由应试教育向素质教育的转轨过程中, 音乐教育是实施素质教育的重要途径, 在提高学生德智体素质上起着重要的作用。在音乐教育中运用多形式多层次地实施素质教育是切实可行的。

关键词: 音乐; 教育; 素质

中图分类号: J602 **文献标识码:** A

学校音乐教育是有目的、有计划、有组织、有系统的, 以规定教学内容和时间的课堂教学或其他教学形式, 通过专业教师, 运用适当的教学方法, 向学生进行的以传授音乐知识、技能和培养其音乐能力为主的一种教育。笔者通过多年音乐教学实践, 深感学校音乐教育以其特有的学科特点在提高学生素质方面发挥特殊的作用。

一、音乐教育是实施素质教育的重要途径

素质教育是一种旨在挖掘学生自身潜能, 以完善和全面提高新一代合格公民具备的基本素质为根本目的的教育。它是全面发展教育和个性发展教育和谐统一的现代教育。它以遵循人的身心发展规律为前提, 以现代教育科学为指导, 以适应社会需要、促成人的社会化为宗旨, 以正在成长的全体学生为主体, 以全面提高素质教育、发展个性特长为核心, 以社会文化的传播和创造为手段, 实施德育、智育、体育三位一体的整体化教育, 从而使学生的素质得到最大限度的开发和培养, 并在构建符合未来社会发展的需要和个体发展的各项指标体系的基础上, 对学生素质的全面发展水平进行综合评价。

音乐教育以其独特的教学组合形式和直观的教学实践, 在开发学生的潜能, 培养学生的综合素质等领域, 有着其它学科所没有的优越性, 音乐教育是向学生进行素质教育的重要途径。

(一) 音乐是音响的艺术

音乐是通过人声和乐器的演唱、演奏, 用特殊的表现手段(旋律、节奏、和声)组织的音(乐音和噪音), 来构成诉诸人们听觉的音响形象表达人们的思想感情, 反映社会生活, 来引起人们的情感共鸣。音乐教育根据不同的教育对象, 选择合适的音乐音响, 通过旋律的起伏、和声的张弛、音色的变化、烘托音乐情境, 塑造音乐形象, 使教育对象在一定的氛围中感受美和鉴赏美。

(二) 音乐是时间的艺术

音乐在时间中变化起伏, 整个音乐作品在一定的时间内按照一定的构思呈现出各个部分, 直到最后才提供整个形象, 它以节奏的形式体现出来, 在人的节奏感觉中加以把握。音乐教育则根据音乐音响随时间的流动而运行的特点, 将节拍、节奏、旋律、音程、速度、力度等输入教育对象的大脑, 经过“编码”加以存储、保持, 再以回忆的系列处理, 让学生领会到优雅、和谐的音乐, 以提高学生感受音乐、表现音乐、创造音乐的能力。

(三) 音乐是表演艺术

表演是音乐的再现和创造, 属音乐实践范畴。一般按乐谱进行表演, 即通过演唱、演奏和舞蹈来表现音乐和进行音乐的再创造。音乐教育则通过课堂教学和各种音乐活动, 以加强学生的艺术实践, 在实践活动中, 锻炼学生的音乐理解力和表现力, 并逐步形成学生的音乐创造力。

(四) 音乐是情感艺术

音乐是通过有组织的乐音作为主要表现手段, 具

有强烈的情感色彩。当音乐作用于人们的听觉器官时,能激起人们产生各种感受和感情冲动,以产生愉快、兴奋、痛苦、哀伤等各种不同的情感,培养调动学生爱国热情和学习激情。

由此可知,音乐教育相对学校其它学科教育而言,它是一种特殊形式的教育。在培养学生的一般素质上有着其他学科难以替代的作用。音乐教育在挖掘学生的潜力、进行智力开发、培养学生积极的情感等方面有着较大的优势。

多年的音乐教学实践,使一些音乐教育工作者认识到:第一,学校音乐教育通过音乐教学,使学生掌握一定的音乐基础知识和基本技能,在培养学生音乐素质的同时,也提高了学生的综合素质。第二,让学生了解民族音乐,学习祖国的音乐艺术和国外的优秀音乐作品,能艺术地培养学生的道德素质和政治素质。第三,通过引导学生感受、鉴赏、表现,甚至创造音乐,可以提高学生的审美情趣,陶冶性情,培养其活泼开朗的性格。第四,通过各种形式的音乐教学,可以促进学生注意力、记忆力、想象力和形象思维能力的发展,从而提高学生的智力水平。第五,音乐既要求具有准确性(如节奏、音准),又富于幻想性(如音乐内容),音乐教学能开拓学生的思维空间,让学生敢于幻想、善于幻想、培养学生的科幻能力。

二、音乐教育在提高学生的德、智、体素质上有着积极的作用

世界著名科学家爱因斯坦把童年时代的音乐看成是他一生事业成就的基础,恩格斯也曾断言,不懂得音乐的人,是不可能成为全面发展的人。音乐教育在促进学生的素质全面提高方面有着直接的作用。

(一) 与德育相互渗透,对提高德育工作有实效

原苏联教育家苏霍姆林斯基说:“美育是德育的深化和具体化。”^[1]可见,音乐教育作为美育主体的德育功能是不言而喻的。任何思想品德教育如果没有情感基础,只能成为空洞的说教。而音乐教育可以为德育形成良好的情感基础。音乐在实行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,潜移默化地产生作用。古代思想家荀子在《乐论》中说:“夫声于之入人也深,其化人也速。”^[1]意思是说:音乐对于人的影响很深,对人的感化很快。健康的音乐能激励人们奋发向上,鼓舞斗志,使人的感情升华,达到崇高的理想境界。一首《国际歌》号召多少国际共产主义战士为国际共产主义事业团结奋斗,英勇拼搏;一首《义勇军进行曲》激励了多少爱国者,为驱逐日寇,

拯救中华民族的危亡而前仆后继,浴血奋战。所以音乐教育作为感化人、影响人的德育形式是学校德育工作中不可或缺的内容。

(二) 与智育有机结合,相辅相成

爱因斯坦说:“真正的科学和真正的音乐要求同样的思维过程。”^[1]系统论哲学家拉兹洛说:“音乐是声音结构的顺序,是以非语义的方式给客观事物的复杂性带来透明度的美好的系统,在某种意义上,音乐和艺术完成了在科学和宗教中我们只能争取完成的事。”^[1]

智育是向学生传播知识、技能、开发智力的一种教育,其中智力是核心。智力是人认识客观规律,改造客观世界的基础,智力包括感知力、注意力、记忆力、想象力和思维的能力。智力的物质基础是人的大脑,科学研究表明,音乐活动不仅依赖于大脑皮质的分析机制,它还依赖于那些主管感受与动机的次皮质结构,而这些结构对人的智力的发展起着重要作用。毋庸置疑,音乐教育可以促进人的智力的发展,当然,学生智育素质的提高,反过来又可以促进音乐教育。二者可以形成一个良性循环。

(三) 与体育融为一体,相得益彰

优美的音乐可以促进人的身心健康,还可以治疗疾病。我国古代名医朱震亨说:“乐者,亦为药也。”马克思也说过:一种美好的心情,比十副良药更能解除生理上的疲惫和痛楚。

在人类的音乐发展史上,音乐始终是与人体的运动分不开的。古人云:诗、乐、舞三位一体。正是指的这一状态。音乐它能直接地刺激人们的听觉,拨动人的心弦,使人们不由得“手舞之,足蹈之”。音乐与运动能有机结合。在音乐教育中,奥地利音乐家发现并提出了体态律动配合的教学法,体现了音乐与运动的联系,可见音乐与体育互促互进,对体能素质的培养起着相得益彰的作用。

三、音乐教育中多形式多层次地实施素质教育

学校音乐教育以课堂教学的形式来完成教学任务,再通过选修和课外活动补充教学,进一步拓宽知识的广度,弥补课堂学习的不足,更加完善和丰富教学内容,尽可能地使每一个学生得到充分的学习与锻炼,以提高整体与个体的不同侧重的素质能力,最终达到全面素质的提高。

(一) 课堂教学

前面已经阐述,关于课堂教学是通过专业教师有目的、有计划、有组织、有系统地以规定教学内容和规

定时间的课堂教学计划,适当的教学方法使学生接受音乐教育的。在课堂教学中,主要通过唱歌教学、音乐欣赏教学、音乐理论教学、器乐教学为主要内容,来培养学生音乐素质与能力。

唱歌教学根据有科学性的教材为载体,依据学生的年龄、生理、心理特征,选择那些接近他们生活的易于理解的优秀歌曲作为教材,培养学生正确的歌唱方法和正常的歌唱状态,让学生获得歌唱技能的训练与提高,更重要的是培养、引导学生对音乐产生兴趣,爱好音乐,并着眼于引导学生理解歌曲、表现歌曲的思想感情,让学生从中接受思想品德素质的直接培养和感受,从不同的歌曲体裁中培养学生的思想素质,树立正确的世界观、人生观、价值观。

音乐欣赏教学则是通过音响来刺激学生的大脑皮质,引导学生产生音乐形象,间接地认识客观世界。它又是一种积极的心理活动过程,在欣赏音乐中,学生会产生感觉、注意、记忆、思维、情绪、情感等心理过程。同样可以通过这种音乐体裁来引导培养学生的思想素质、心理素质以及生理素质。

音乐理论和视唱练耳是音乐教学中的基础理论和基本技能训练课程。乐理是一种能表现人们思想情感的符号体系,视唱练耳就是要能掌握理解这种能表达思想情感的符号体系的技巧。通过基本乐理与视唱练耳教学,使学生逐步发展形象思维、逻辑思维的能力和感受、理解、表现音乐的能力,达到提高素质的目的。

器乐教学符合青年学生的心理年龄特征,能激发他们的兴趣和学习热情。器乐教学课除技能传播外,可以丰富音乐教学的内容,扩大学生接触音乐作品的范围,加强学生对音乐作品的理解力和表现力,丰富学生的想象力,通过对所学乐器的刻苦练习,还可以锻炼学生的意志和毅力,对培养学生多方面素质大有好处。

(二) 音乐选修课

音乐选修课是在学好必修课的基础上,根据不同学生兴趣、志向,在教师指导下允许个人选择修习的音乐课程。它是学校音乐教学的一个组成部分,同样担

负着培养学生良好的音乐文化素质的任务。

音乐选修课的设置将进一步深化、开拓音乐必修课,有利于学生潜在音乐能力的发展,增强学生某一方面的实践及知识应用能力,为他们逐步形成一定的特长创造条件。并通过选修课培养学生自觉钻研、积极进取的意志和毅力,更好地实施个体素质培养与提高。

(三) 音乐课外活动

坚持自愿性、群众性的原则开展灵活多样的课外活动,并通过课外活动来开辟新的学习内容,使不同基础条件的各类学生有充分的培养个性素质的环境和条件。诸如声乐组、琴法组、民乐队、管乐队、曲艺队、合唱队、舞蹈队。面对广大同学(甚至全校同学)开展“每周一歌”活动,使整个校园充满生机和活力,让每个学生感受美;定期与不定期的声乐或器乐独唱独奏音乐会,让学生观摩学习,既锻炼一部分人表现美的能力,又让广大学生感受美,达到素质培养的目的。定期组织班级的、年级的、全校的文艺演出观摩;举办学生自由参加的“音乐讲座”;充分利用板(墙)报、广播台、电视台开辟“音乐生活”专栏,介绍并预告电台、电视台播放有价值、有意义的音乐、歌舞节目;组织学生自编自演、自创自唱,评选“小音乐家”;开展歌咏比赛、歌手赛、请专家辅导,走出去参观学习等等一系列灵活多样的课外音乐活动,使学生在广阔的领域里增强实践能力,实施素质教育。

总之,学校音乐教育以培养全面发展的人为总目标,以完成音乐教育任务为核心,并以其特殊的教育形式和灵活的教育内容促进学生多方面素质的发展。在学校教育由应试教育向素质教育的转轨过程中,音乐教育扮演着特殊的角色,起着无法替代的作用。

参考文献:

- [1] 郁斌,谢嘉幸. 音乐教育与教学法[M]. 北京:高等教育出版社,1991.

(责任编辑 于华东)