

以音乐教育塑造小学生人格的路径探究

靖欣

江苏师范大学

[摘要]音乐本身属于人文科学的组成部分,而人文科学是以情感关怀、素质修养等为研究对象。在这一前提下,音乐可以通过其情感感染力,依靠受众在过去、现在的情感体验,从而达到情感共鸣的目的。音乐也可以丰富情感体验,从而促进学生健全人格的养成。在本文主要探究音乐教育对小学生人格塑造的价值,分析了音乐在人格塑造方面的功能,并提出了几条以音乐塑造小学生人格的具体策略。

[关键词]音乐教育;人格塑造;功能探究;路径分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.103

马克思认为,“和谐之个体”是指德、智、体、美、劳全面发展的个体;孔子提倡的“成才”是指个人的智、仁、勇、艺全面发展,而希腊“三哲”(苏格拉底,柏拉图,亚里士多德)则是从“灵魂三分”的角度出发,主张德、智、体三者的和谐统一。然而,受传统的应试教育理念影响,小学音乐处于比较尴尬的境地。今天,我们必须对音乐教育进行反思与研究,明确音乐教育的定位,重新寻找音乐教育的价值。

孔子提倡礼乐相融,以达到规范、和谐的目的。他认为,音乐和仁爱是不可分割的。人不仁,何乐而不为!他把音乐视为一种教育大众的良法,主要是由于它具有“和”的成分,孔子相信,音乐能陶冶人心,使人在不知不觉中受到礼义的熏陶。音乐对于人的精神方面的影响已经被越来越多的事实所证明。一个人只有在艺术光芒的指引下才能成长起来,才能在未来承担更多的责任。音乐以动人的曲调将创作者脑海中勾勒出的蓝图表现出来,欣赏者在音乐旋律里感受创作者所要表达的故事和情感。音乐教育并非是一种无意义的附属或辅助,而是一种与其它学科相互配合的教育,处在平衡的两极。若将教育比喻成一副图画,则其它科目,特别是科学,就是线条,而音乐则是颜色,没有无色的线条,没有无线条的颜色。要培育“和谐”的人格,就必须让各科目得到全面的、平衡的教育。在音乐中,学生启迪智慧,陶冶情操,培育美德,塑造更健全的人格。

一、音乐教育在小学生人格塑造中的价值

(一)陶冶情操

追求音乐美感的过程也是一种陶冶情感的过程。在音乐中,人的心灵得到净化,精神得到升华,个性得到发展。中国古代乐教文化发达,孔子强调音乐在人的成长中起着举足轻重的作用,并积极投身于音乐的教育实践中,在音乐上也有很高的成就。孔子“学琴于师襄”的事迹被后世广为称道,这也是孔子刻苦钻研音乐的一个缩影。这个故事的大意是:孔子在鲁国乐师师襄学习古筝之时,一曲十余日,每次师父都以为他已将此曲掌握,可以学习下一曲时,孔子则以“未得其数、未得其志、未得其人”为理由说他自己未学成。而后,孔子悟得这首曲子描述的就是文王高大的形象。徐复观先生对数、志、人这三个方面进行了精辟的阐释:“数是技术的问题,志是一种精神的体现。孔子的音乐就是要从技术中抽离出来,去理解精神层面的东西。”让孩子们感受那些激动人心的音乐作品,能够让他们懂得理解、爱与包容,生成一种和谐感和幸福感,使他们的情操得到陶冶。

(二)融入社会

科技的发展日新月异,手机、电脑等的普及使人与人的关系变得更加疏远。人们的交流面临着空前的危机,这将直接和严重地导致社会失衡。音乐可以让我们重新找到最真实的温暖,让人们拥有一片纯净的蓝天。与其它形式不同的

是,在音乐中,人类的悲欢是互通的,于是,在音乐的旋律里,人与人之间的关系变得纯粹而简单,肉体与情绪也跟着旋律与节拍摇摆。音乐不仅能跨越时空,还能扩展时空的延伸,而且随着岁月的沉淀,它越来越彰显普惠的价值。音乐是没有边界的,它是人类的第二语言,是语言无法比拟的,它把欣赏者的心灵联系起来。但音乐之所以能成为人类之间沟通的桥梁,最重要的原因就在于优秀的音乐作品中充满了正义和善良,充满了对美好事物的探索 and 追求,让人们的心灵得到了净化,拯救了他们的冰冷和孤独。杜卫《美育论》对此作了相应的阐释:每次合唱、团体舞蹈、戏剧表演,都能让参与者在分享情感、经验,获得沟通和了解。这一刻,电影院或者是音乐厅变成了一个情绪的世界,每个人的情绪都因为共享了相同的情绪和体验而四散,进而人们之间形成一种真诚的、无声的灵魂交流。”这种人和人之间的一种文化性的关联自发地将人们联系在一起。因此,用音乐来调和人际关系是非常奇妙和有效的。

(三)激发勇气

蔡元培曾任北京大学,他于1917年就开始倡导“美育救国”的观点。他曾说:“所以当重要关头,有‘富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈’的气概,甚至有‘杀身成仁’,而无‘求生而害仁’的勇气,这完全不是知识的较量,而是情感的陶冶,也就是不源于智商,而源于美育。”。从音乐中,孩子们的情感被激发出来,生出国情怀,生出民族情感,生出面对一切困难的勇气。数学、科学这些课程让孩子们学会探索这个世界的方法,而音乐这门课程则让孩子们感受世界,体验人生中各种酸甜苦辣,让他们生发出无限的勇气去探索、去改变这个世界,使得他们不惧艰难坎坷。伴随着生活条件的改善,很多父母对子女娇宠姑息,百依百顺,这种过分溺爱使有些儿童从小便生活在任性,散漫,惟我独尊的环境里,抗挫折能力差,面对困难时会产生一些异常情绪,如:攻击,抗拒,过度愤怒等。而音乐则能够帮助孩子们对抗这些不良情绪,对抗他们内心的恐惧,使他们生发出无限的勇气。

(四)培育智力

科学研究表明,右脑的机能包括直觉、节奏、想象、空间感等,而这些正是艺术创造力发展必备的能力要求。创造力是人的智力发展到更高水平的一种表现,对人类的智能发展有很大的推动作用。很多著名的科学家都喜欢音乐,在音乐上表现出超高的造诣。爱因斯坦是一位与小提琴相伴的理论物理学家,他指出儿童时期的音乐教育为他整个人生的发展奠定了坚实的基础。

1905年是世界物理学史上具有里程碑意义的一年,在这一年,爱因斯坦这个26岁的“业余科学家”以一种惊人的速度,向世人展示了相对论的原理、布朗运动的数学定律以及光子的性质。他的助理霍夫曼对爱因斯坦的成功进行了

如下的阐释：“爱因斯坦的研究方法，尽管基于广泛的物理知识，但是它的实质是审美和直觉。他是一位科学家，更是一位科学艺术家。”爱因斯坦还指出，虽然音乐与物理的起源是不同的，但它们有着相同的目的，即通过“本能和灵感”去寻找未知的东西。这表明爱因斯坦学习了画家的审美原则，将形象思维应用于科学研究，并充分发挥了想像力，在他的内心深处，音乐和科学有着千丝万缕的联系。而爱因斯坦也正是在这种寻求中，创造了一个人类物理学史上的奇迹。这充分证明了“多元智力”并非凭空而来，而是心理学和音乐、美术等学科交汇。

二、以音乐教育塑造小学生人格的路径

（一）在音乐理解中塑造人格

音乐具有情感启蒙功能，对于塑造和培养完善个性有深刻意义，对学生的价值观、人生观、世界观产生积极的影响。音乐教学可以从情感熏陶、启发想象、音乐理解三个角度来调节学生的心理状态，净化学生的心灵，使得他们养成正确的情感态度和价值观念，形成良好的道德操守。所以，在运用音乐来塑造校学生的人格时，教师可以引导他们去欣赏各种音乐，感受音色、音高，感悟音乐中传递的情感。在优秀的音乐作品中，学生处理与分析听觉信息的能力得到提升，同时音乐本身的流动性会促使学生意识水平从模糊逐渐向自制的方向发展，使得学生的自我意识和自觉性不断强化。在此过程中，音乐达到塑造学生的心灵、促进学生个性成长、推动学生健康发展的目的。

在学习音乐的过程中，学生认识到努力是成功的关键，不断自身的自律能力。比如，在练习钢琴时，可以通过对音轨小节的练习，使得学生提高自制力，磨练他们的意志品质，提高他们的责任心。音乐教学是一个循序渐进的过程，在教学中培养学生的责任心。通过不断地练习和掌握其它音乐技巧，可以使学生在乐曲中获得快乐，并能培养他们的责任感，让他们直面问题。

（二）以音乐作品传递情感价值观

以音乐教育来培养学生的好个性，以音乐鉴赏课为依据，加强音乐基本知识的掌握，以音乐创造、欣赏为主要目的，把人文教育与健全人格培养相结合，增强音乐的感染力和创造力。通过音乐鉴赏课，以赏析的方式，进行一系列的教学活动，使学生在音乐欣赏中获得更多的知识，拓宽了他们的眼界，进而培养出良好的个性。任何形式、任何层次的音乐教学活动，都必须围绕音乐的聆听、演唱和演奏、音乐创作的表现，以及音乐欣赏活动中的音乐知识和技能的提升。在音乐教学中，教师要根据音乐识谱、表演技巧、音乐听觉能力等的具体要求，根据学生的音乐需要，结合音乐欣赏课对其进行课程拓展，在提高音乐教育质量的同时，塑造学生的健全人格。

又如，欣赏《命运交响曲》《第九（合唱）交响曲》等作品作为，让学生们感受到其中蕴含的哲理和坚韧的意志。结合学生听后的感受，发掘音乐的特性，在音乐作品的引导下树立人生价值观。在音乐欣赏方面，可以用《到敌人后方去》等歌曲来激发学生的爱国情怀。通过培养大学生的爱国情怀，拓宽学生的音乐眼界，向他们传递正确的情感态度和价值观，从而促进他们塑造更完善的人格。

教师也可以挖掘民族音乐，展示我国各地不同民族音乐，如陕西地区的“花儿”、内蒙古地区的长调、苏州一带的昆曲等，让学生熟悉多元化的民族音乐素材，激发学生的情感共鸣。例如，欣赏古琴名曲《高山流水》，了解中国民族音乐，了解我国民族音乐在世界音乐中的地位，从而提高学生的文化自信，这也有助于学生塑造完善的人格。

（三）以音乐实践活动锻炼能力、增长见识

音乐实践活动给学生提供了一个奇妙的空间，在这里，他们可以尽情地享受各种音乐，自己弹奏乐器、演唱，在音乐实践中体会到美妙的旋律。音乐实践活动既可以使学生在情绪上得到放松，又可以在精神上得到熏陶，有效地提高学生对各种艺术作品的审美能力。例如，在古典音乐欣赏活动中，学生在充满古老醇厚意境中，感受优雅的旋律，就像舒伯特的《未完成的交响曲》，学生在其中能够感受到不同层次的情感变化和奇妙意境，对音乐形成感性理解，和作者产生情感共鸣，在不知不觉中提高音乐素养。

音乐实践活动丰富多样，比如有音乐剧表演、合唱团活动、音乐诗歌朗诵活动等等。在这些音乐实践活动中，学生可以通过有限的几个旋律和音符来了解作者的内心世界，由内而外地体会到情绪的变化，把音乐中的故事和所描绘的情景结合起来，在不知不觉中培养学生的思考和领悟能力，使他们拓展视野、增长见识。同时，在音乐实践活动中，学生往往进行音乐才艺展示，因此这也激励着他们努力学习乐理知识，提高音乐表演技能。在音乐实践活动中，学生们认真地准备、研究音乐技巧，一方面提高了音乐素质，另一方面增强了他们的学习积极性，让他们把全部精力都放在学习上，明白踏实、努力的意义，这对于塑造学生的健康人格具有重要意义。

（四）在音乐欣赏中生成理性思考

要培养学生健康的人格，教师必须借助音乐来提高学生的审美能力，使其对这个世界形成理性思考。

音乐是一种情感艺术，它或歌颂深情的亲情、友情，或赞美大自然的美丽瑰丽，或表达个人的艺术追求和人生理想，为听众创造出一个美妙的情绪世界，让他们对这个世界生成理性的思考。因此，在平时的教学中，教师可以引导学生对音乐作品的美学情感进行分析，使其感受其丰富的内涵，从而实现其美育作用。

比如，三年级下册的《月光下的凤尾竹》音乐欣赏活动，本节课的主要目的在于让学生领略这个曲子优美的艺术气息，欣赏音乐作品中营造的淡雅、干净的气息，让学生们在想象和联想中，体会到凤尾竹林的清幽之美，从而产生更为深刻的体会。又如在《可爱的蓝精灵》一课中，教师可以搜索《蓝精灵》动画片段，结合动画片段引导学生欣赏音乐，欣赏蓝精灵可爱、勇敢、活泼、机灵的形象。如此，学生体验到音乐的审美内涵，加深了对音乐作品的理解，审美情操也不知不觉得到了发展，也形成了一些理性认知，认识了勇敢、智慧这些美好品质，进而不断地将这些美好的品质内化，让自己也成为充满智慧和勇气的人。由此可见，以音乐陶冶学生的情操对于学生素质健康人格是十分必要的。

结语

总而言之，音乐教育对小学生人格塑造具有重要意义。音乐培养学生的审美意识，促进学生个性发展，让他们生成积极进取的生活态度，并且对学生的智慧起到启迪作用。由此可见，音乐教育对小学生的性格塑造起到了关键性的作用。

参考文献

- [1] 储冀璇. 中小学音乐教育中学生美好人格塑造的探究——基于实践音乐教育哲学视角[J]. 中国音乐教育, 2021(12): 35-41.
- [2] 谢文霞. 音乐教育在素质教育中的基础作用[J]. 新课程教学(电子版), 2021(19): 123-124.
- [3] 苗强. 谈音乐教育在学生心理健康中的价值和意义[J]. 当代家庭教育, 2018(01): 88.