

浅谈音乐教育在学校教育中的重要性

杨浩

山西省长治市体育运动学校

摘要：当前我国教育事业正迈入全新的发展阶段，教育越来越重视对学生的能力和思维培养，而不再仅仅是灌输知识，这就使得音乐教育的重要性日益凸显。音乐教育在以往受到忽视，更多的是作为一门欣赏课程，但当下音乐教育对于学生身心发展有着良好助力，有助于美育、智育等教育的深入发展。本文旨在分析音乐教育在学校教育中的重要性，从而促进音乐教育的良性发展。

关键词：音乐教育；学校教育；重要性；文化自信

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.02.012

引言

我国教育事业经过长期发展后，已经形成了自身固定的教育体系，尤其是为了提高人才选拔效率而发展的应试教育，成为我国根深蒂固的教育理念。然而随着时代和社会的发展进步，应试教育的弊端愈发明显，在这种教育制度下选拔的人才虽然具有较强的知识文化水平，但在其他的艺术、语言、思想等层面存在较大缺陷，使得人才出现较为严重的偏科现象。为了应对当前学校教育中存在的问题，探寻新的教育模式、教育理念具有重要意义。音乐作为一种表达情感、表达思想的艺术形式，能够深入到学生的内心世界中，在不同阶段学生教育中发挥出积极作用。音乐教育不再仅仅是一类单独学科，更是成为实现学生身心全面发展的重要途径，通过音乐中的艺术感染来培养学生思维，音乐教育已经成为学校教育不可或缺的教育途径。

一、近现代音乐教育发展问题

近现代我国正式的音乐学科教育诞生于19世纪末，在新学制的带领下建立了音乐学科，从1907年后音乐课程开始融入中小学教育体系中，在当时也被称为“唱歌课”。而五四运动后艺术教育的进一步发展直接推动了音乐教育的发展，随着1922年学制的改变到中华人民共和国成立后，我国在借鉴外国音乐教育模式的基础上得到了发展，但音乐教育内容仍局限在“唱歌”上，对于培养学生的音乐思维并没有给予重视。到了现代素质教育的提出，使得各阶段学校教育都开始重视音乐教育的作用，通过优化教育理念、转变教学方式等，使得音乐教育性质得到改变。

但在当前学校的音乐教育中仍然存在诸多问题，突出表现为国内外音乐比例失衡的问题。由于我国音乐教

育体系的建立受到外国音乐教育的影响较大，因而在教育内容中涉及较多西方音乐文化，我国传统音乐受到较大冲击，教育注意力偏向西方教育，这就导致东西方音乐教育内容出现失衡的情况。在我国教育体系影响下，开展音乐教育的教师主要来自高等院校，而我国高等院校在音乐教育内容和课程的编排上存在较大差距，大多数院校都以西方的音乐教育体系为主，注重西方艺术史、音乐史的教学，对于我国传统音乐知识的认知存在不足，过于强调于国际接轨，而忽视了自身的文化艺术特色，不利于发展学生的文化自信。而对于一些音乐专业院校来说，在课程设置中也存在不够全面的问题，教师资源紧缺限制了专业发展，特别是对于一些民族音乐的内容涉及较少，注重理论而无法提供实践机会，使得学生对于所理解的音乐知识仅仅停留在表面，不利于我国传统音乐文化发展。

二、音乐教育在学校教育中的重要性

音乐教育作为学校审美教育的重要组成部分，能够对学生的思想道德品质、人文情怀、心理素质等多方面起到积极作用，尤其是对培养学生的艺术素养、审美素养有着重要意义。学校教育作为培养人才的重要场所，每个人都需要经历过教育阶段才能够成人成才，而音乐教育作为具有较高门槛的教育，一些学生天然对于音乐教育缺乏兴趣，成为音乐教育展开的阻碍。在促进学生德智体美劳全面发展的教育理念号召下，音乐教育受到了学校普遍重视，通过音乐教育能够实现对学生的美育、智育和德育，是促进学校教育目标实现的有效途径之一。在此基础上分析音乐教育在学校教育中的重要性，可分为以下几方面内容：

（一）音乐教育发展学生思维

常规学校教育中注重对学生的知识能力培育，而忽视了对学生思维的培养，在新时期培养学生思维能够使其适应不同情况带来的变化，启发学生的想象力和创造力，对于今后发展有着重要作用，就像爱因斯坦曾经说过“想象力推动世界，是知识进化的源泉，我的一切都来源于音乐的启发。”从这可以看出在爱因斯坦的观念中单纯教授学生知识并没有多大作用，而如果能够在教育中注重对学生想象力的培养，那么就能够促进学生知识的深入理解。爱因斯坦认为是音乐带给了他想象力的发展空间，虽然个例并不能证实音乐教育的重要作用，但不可否认的是国内外都开始认识到音乐教育对于培养学生思维的作用，将其作为培养创造性人才的重要方式。在聆听音乐的过程中，音符能够传递到学生的大脑中，从生理和心理上疏导情绪，在这个过程中大脑处于放松状态下，为想象力的发展提供了有利环境，能够增强大脑的随机应变能力，将原本无规则的、混乱的信息组合起来，刺激学生创造性思维发展。

（二）音乐教育陶冶学生情操

在新时期下，培养学生的思想道德情操成为重要教育目标之一，在外来文化侵略的过程中良好的道德情操能够帮助学生保持正确的思想价值观，增强对中华文化的认同感，是发展文化自信的有效方式。音乐作为世界范围内公认的艺术形式，其无疑具有与众不同的美感，来自现实生活但又高于现实生活，是对现实美的一种具体表现，也是对艺术家、对人类的思想感情的表达。动听的音乐能够对人的心灵起到净化和熏陶作用，有助于培养学生的高尚情操。不同类型的音乐能够培养不同的情操，例如常见的进行曲以高昂激奋的曲调为主，因此能够起到鼓舞人心的作用，而抒情类、乐曲类的音乐更主张对内心情感的表达，因此在聆听此类音乐时很容易与演唱者之间获得共鸣，促进彼此间的思想交流。以我国的国歌《义勇军进行曲》为例，其作为一种号角式的音调，能够有效激励听众的耳朵，仿佛带领他们回到了战火纷飞的年代，亲眼见证无数战士用血肉去换取胜利，将中国人民百折不挠、勇往直前的战斗精神淋漓尽致的展现出来。学生在听过《义勇军进行曲》后，会不自觉的增强自身对民族文化的认同感，感受到中国人独特的民族气节，培养学生的爱国情操。除此之外，科学

研究表明音乐能刺激大脑皮质神经细胞以增强其兴奋性，间接影响到边缘系统和网状系统，促进人们在听到不同的音乐作品时产生不一样的情绪体验，以此来影响学生的身心发展。著名的哲学家柏拉图曾经说过“节奏和和声比什么都深入人的心灵”，这显示出音乐对于陶冶心灵的作用，因而在学校教育中必须重视音乐教育，让学生在音乐教育的过程中，透过音乐获得不同的情感体验，促进学生认知能力发展。

（三）音乐教育开发学生智力

音乐对于学生智力有着启蒙作用，从我国古代开始音乐就被纳入六艺中，要求学生从小开始接触音乐来启蒙思想，当下不少家长甚至开始在怀孕阶段用音乐进行胎教，这一切都显示出音乐的启蒙作用。通过在学校教育中发展音乐教育能够正确认识到音乐教育的启蒙作用，人体的大脑可分为左半球和右半球，左脑负责逻辑思维，右脑则负责形象思维，教学实践显示通过指导学生开展钢琴、小提琴等音乐的学习，能够促进学生大脑均衡发展，尤其是对左脑的启迪作用，有助于学生发挥自身的想象力和创造力，对于未来发展有着良好助力。马克思曾说“五官感觉的形式，是以往全部世界历史的产物。”这说明音乐教育不仅能够帮助开发学生智力，还能够帮助学生树立良好的、正确的学习观念，促进其他科目学科的顺利展开。

（四）音乐教育健全学生自我意识

学生作为一个个体，自我意识关系到自身发展，完善的自我意识能够帮助学生认识自我、发展自我，是促进自我不断发展的重要动力。自我意识是学生学习过程中不断完善的，而学校教育不仅是帮助学生认识世界、改造世界，更是培养学生养成健全的自我意识，为学生今后的人生发展提供指导。在健全自我意识下，学生能够成为一个真诚善良、有修养、有才华的优秀人才。音乐作品作为音乐家自我意识的一种体现，在音乐作品的创造过程中，艺术家通常需要对自我进行剖析、反思，将自身对现实的理解融入其中，才能创造出打动人心的优秀音乐作品。音乐通过将听众纳入音乐氛围中，在潜移默化的过程中实现对学生的影响，能够在无形中激发学生的自我意识。音乐作品既来源于现实又高于现实，这就导致音乐作品中的人物具有一定的理想主

义色彩,在艺术家对自我的美好寄托,学生在接触到这类音乐作品后会触发对自我印象和自我反应,在音乐作品的影响下实现对自我意识的启迪,具有良好的示范作用。

三、如何利用音乐教育增强文化自信

在新时期教育的发展过程中,树立文化自信成为重要议题。这主要是因为网络技术的发展拓宽了学生获取信息的渠道,在高效率、广泛的信息面下,一些学生受到外来利己主义、个人主义等错误思想的误导,从而变得崇洋媚外,全面否定自身文化,这无疑是对教育的打击。文化作为国家的重要标志之一,文化自信作为文化自信的表现,通过文化自信能够促进全体国民对民族文化的认同,体现出人民对国家的肯定。音乐教育中存在过度西化的问题显得加强学生的文化自信势在必行。在这个基础上要想通过音乐教育增强文化自信,首先要从源头上开始改革。

教师作为开展音乐教育的主要个体,学校要重视对音乐师资力量的培养,除了不断吸纳年轻教师为教育注入活力外,还应当加强对教师的师德培训,增强教师对中华传统音乐、民族音乐的认同感,帮助教师养成强大的爱国信念,才能够在教学过程中自觉约束自身行为,将民族音乐元素融入音乐教育中,不断增强传统音乐文化在音乐教育中的比重。其次学校和政府方面的支持对于音乐培养学生文化自信有着良好作用,学校在课程设置中突出音乐教育的作用,改革教学内容,将民族文化元素融入其中,结合当下学生感兴趣的内容,提升课程教学效率。而政府能够为音乐教育展开提供资金和政策支持。对于高等教育来说,音乐教育并不局限于某一专业课程中,而是应当将其作为一项基础课程,各专业学生平等享有接受音乐教育的资格,在其中结合当地的特色音乐文化,是音乐课程走向本土化,无形中增加学生对传统音乐文化的认可。高校应当结合自身的实际情况开设一些特色音乐课程,体现出音乐教育的创新性,转变传统的音乐教育模式,将奥尔夫教学法等引入到教学中,尊重学生在学习过程中的主体地位,一切以激发学生的音乐兴趣为出发点,才能促进教学效率的有效提升。而对于义务教育阶段的音乐教育而言,占课、调课是影响教学效果的重要因素,学校应当颁布条例保障音

乐教学的足够时长,禁止其他学科教师随意占用音乐课,合理安排音乐教学时长有助于帮助学生养成规律的音乐活动,增加对音乐学习兴趣。文化自信作为文化自信的体现,音乐教育中融入传统因素、民族因素能够有效提升学生对民族音乐文化的认同感,进而促进文化自信的养成。当传统音乐受到普遍认可后,学生能够承担起传承与发扬传统文化的责任与义务,培养学生的爱国主义情怀,促进学校教育目标的实现。

结语

正所谓“存在即有意义”,音乐从来不是哪个学科的附属品,音乐教育对于培养学生的美感和艺术修养有着无可替代的作用,音乐作品中的情绪会直接影响到学生,促进学生思维能力的养成。随着教育的不断推进,越来越多的人开始认识到音乐教育的重要性,认识到音乐教育是实现学生全面发展不可或缺的内容。本文从音乐教育在学校教育中的重要性出发,认为音乐教育对于发展学生思维、陶冶学生情操、发展学生智力等方面有着重要作用,可以说音乐教育是存在学校教育目标实现的重要途径。在未来的音乐教育中,要求各方积极发挥出自身的力量,促进音乐教育深入发展。

参考文献

- [1]史小亚.论自观标准在社区钢琴音乐教育中的重要性[J].影剧新作,2022(04):177-182.
- [2]于小涵.探究音乐教育普及的重要性[J].中国文艺家,2022(06):99-101.
- [3]安栗栗.中国民族音乐在中小学音乐教育中的重要性研究[D].西安音乐学院,2022.
- [4]杨炆.教育生态视阈下对乡镇小学发展地方音乐文化教育的调查与研究[D].山西师范大学,2022.
- [5]邓婉璇.浅谈音乐教育在农村中小学教育的重要性[C]//广东省教师继续教育学会.广东省教师继续教育学会第四届教学研讨会论文集.广东省教师继续教育学会第四届教学研讨会论文集,2021:200-202.
- [6]张译心.浅析素质教育下音乐教育的重要性[J].戏剧之家,2017(13):195-197.
- [7]田亮.中国传统音乐在学校音乐教育中的重要性及其运用研究[J].音乐时空,2015(23):172.