

音乐教育在青少年素质教育中的作用

田婧

(山东女子学院 山东 济南 250300)

[摘要] 本文将音乐教育在青少年素质教育中的作用作为研究对象,分别从音乐教育的美育作用、音乐教育对德育的作用,音乐教育对智育的作用、音乐教育对体育的作用和音乐教育对劳育的作用五个方面,详细分析并展开了论述。音乐教育作为青少年素质教育中的重要组成部分,在发挥其自身美育作用的同时,还对青少年素质教育中的德、智、体、劳的发展起到促进作用。

[关键词] 音乐教育; 青少年素质教育

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.265

音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。围绕着音乐艺术而展开的教育是音乐教育。音乐教育有广义与狭义之别:广义的音乐教育指凡是通过音乐影响人的思想情感、思维品质和增进知识技能的一切教育。狭义的音乐教育主要指按照一定的社会要求,有组织、有计划、有目的进行的学校音乐教育。学校音乐教育一般可分为学前音乐教育、基础(小学、初中和高中)音乐教育、高等音乐教育、成人音乐教育等。

素质教育以提高个人综合素质,从而适应现代社会发展需要为根本宗旨的教育,具体体现在德、智、体、美、劳五个教育方面。青少年是指年龄在十二至十八岁,介于儿童和成人间的青春期阶段的人,这个年龄区间的人大多处在基础教育中的初中和高中阶段,所以青少年的素质教育主要是在学校进行的。

音乐教育在青少年素质教育中起到什么样的作用呢?

一、音乐教育的美育作用

音乐首先使青少年通过听觉在生理上产生愉悦感和满足感,进而在心理和思想深层产生美感;青少年经过长时间的熏陶会提高审美趣味,形成健康的审美观;从而发展青少年鉴赏美和创造美的能力。比如我国古典民乐代表作之一的著名琵琶独奏曲《春江花月夜》,由于乐音悠长,历史悠久,意境优美,长年成为受到国内外众多爱乐人士的推崇。

《春江花月夜》又称《夕阳箫鼓》《浔阳月夜》,描绘的是古代浔阳,今江西九江春天的江上月夜。此曲主题富于江南水乡情调,描绘了夜幕降临,圆月的夜晚人们泛着轻舟,荡漾于春天的江面之上,两岸青山叠翠,花枝弄影在岸边轻轻摇曳的良辰美景。此曲抒情写意,古朴雅致,宛如一幅工笔精细、色彩柔和、清丽淡雅的山水画卷,尽情赞颂江南水乡的风姿,使人沉湎在这迷人的诗情画意中的同时,加深了对我国民族传统文化的了解和热爱。在西方古典音乐中,《蓝色的多瑙河》与《春江花月夜》有异曲同工之妙。蓝色的多瑙河缓缓穿过奥地利的首都维也纳市区,宛如束在腰里的玉带。在山清水秀,风景绮丽维也纳漫步,人们几乎到处都可以听到优美的华尔兹圆舞曲。这首曲子是由享誉“圆舞曲之王”的奥地利著名的作曲家小约翰·施特劳斯创作的,是一

首管弦乐作品。序曲由小提琴演奏的震音描绘了黎明的曙光拨开河面上的薄雾,唤醒了沉睡大地。在这美妙背景的衬托下,圆号吹出了全曲的主要音调。接下来的5个小圆舞曲从活泼欢快,朝气蓬勃;到优美典雅、端庄稳重;最后热烈奔放,制热欢腾;使人感到春天的气息已经来到多瑙河,充满了对春天的多瑙河的赞美。

二、音乐教育对德育的作用

音乐教育能够提高青少年的思想道德品质。在我国最早的音乐理论著作《乐记》中曾记载“廉直劲正庄诚之音,而民肃敬”,意思是当庄重、正直、真诚的音乐流行时,人民就产生严肃崇高的情感。抗战时期由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,在中华民族危亡的关头吹响了解放的号角。这首歌曲旋律高昂激越、铿锵有力,与鼓舞人心的歌词相结合,表达了中国人民对帝国主义侵略的强烈愤慨和反抗到底的精神,体现了伟大的中华民族勇敢、坚强、团结一心共赴国难的英雄气概,后来成为中华人民共和国国歌,鼓舞着一代又一代的中华儿女。又比如著名的爱国主义歌曲《我爱你,中国》,是由瞿琮作词、郑秋枫作曲,选自电影《海外赤子》的插曲。这首歌曲由三部分构成:引子部分从百灵鸟凌空俯瞰大地的角度,描述了对祖国的热爱。主体部分铺展了一幅祖国大好河山的壮丽画卷,深化了“我爱你,中国”的主题思想。结尾部分将“我的母亲,我的祖国”引向歌曲的最高潮。三个部分的层层递进,除了歌词采用传统的“赋比兴”的写作手法,更是通过节奏和旋律的不断变化来实现的。用音乐和诗词相结合的手法,表达了海外游子对祖国母亲的满腔赤诚,抒发了真挚的爱国主义情感。

三、音乐教育对智育的作用

生活中常常会发现,听觉正常的人在婴幼儿阶段就会因为听到音乐而做出表情和动作,甚至还有科学研究发现人类在胎儿阶段就能感受到音乐的存在。以上现象说明,音乐这门艺术是人类与生俱来的一种天赋,是自然而然的与世界互动的方式。科学研究表明,音乐对于人类的思维运动具有正面的刺激作用,对于课业繁重的青少年来说,音乐可以激发灵感,拓展思维,减轻疲劳等作用。古今中外很多著名的哲学家和科学家,都是音乐的爱好者。古希腊的哲学家、数学家毕达哥拉斯,也是一位音乐理论家,他认为“音乐是对

立因素的和谐统一，由不协调导致协调”。这一观点成为古希腊辩证思想的最早萌芽。他用数学的观念揭示了音乐的音响学原理，认为音乐与数学密不可分，认为数的比例是判断音乐是否和谐的标准，音乐由数字决定。伟大的物理学家爱因斯坦自幼学习小提琴，喜爱莫扎特、巴赫和贝多芬等音乐大师们的作品，并且终身坚持练习和演奏。音乐启迪着他的智慧和灵感，为他潜心探索科学问题创造了必要的条件。另一位伟大的物理学家霍金也是音乐的忠实爱好者，他曾在节目中推荐了最喜爱的八张古典音乐，用电脑合成器与专业乐队合作演唱了三首歌，还说：“把我的两个爱好——物理和音乐结合起来，如果我在沙漠孤岛中兼备了两者，我根本不想被拯救。”在国内，著名地质学家李四光、著名数学家华罗庚、著名科学家钱学森都擅长乐器演奏，音乐成为他们伟大事业的灵感源泉。以上例子，皆能说明音乐有助于开发智力，激发创造性能力。

四、音乐教育对体育的作用

音乐不但能够强身健体，还能滋养心灵。音乐中的声乐演唱本身就是一种运动，作用不亚于跑步、游泳、自行车等。正确的歌唱不是用喉咙喊叫，而是建立在胸腹式联合呼吸的基础上，横膈膜的运动调节呼吸使肺容量增大，为心脏供血提供更多氧气，腹肌也得到充分的锻炼；歌唱的呼吸器官和发声器官所涉及的肌肉群，也会获得充分的运动锻炼，比如歌唱家的肺活量相较普通人来说就大；所以歌唱家是长寿群体，平均寿命比从事其他行业的人更长。同样的，音乐中的器乐演奏也是一种运动，无论是西方乐器的演奏，比如钢琴演奏、小提琴演奏、竖琴演奏、长笛演奏等等，都是对相关肌肉群的高强度力量训练。此外，音乐因为不同的节奏特点，作为广播体操、健美操、体育舞蹈、艺术体操、花样滑冰、太极拳及瑜伽的伴奏，对体育运动起到了辅助的功能。广播体操、健美操配以活泼且欢快的旋律作为背景音乐；太极拳、瑜伽搭配宁静和舒缓的旋律作为背景音乐；体育舞蹈按照舞蹈类别对应不同风格的音乐，比如华尔兹、恰恰、桑巴等都有专属风格的音乐；艺术体操、花样滑冰选择的音乐风格很广泛，无论是古典音乐还是流行音乐，是根据动作的编排选择背景音乐的。

音乐，在我国有非常悠久的历史，相传在古代音乐产生之初，是用来治病的，所以药（藥）字是从乐（樂）字而来，音乐是药的祖先；后来发现草也能治病，就在“樂”字头上加上了草字头，就成了“藥”。为什么说音乐能治病呢？因为古代有“五行学说”，认为“金、木、水、火、土”这五行构成了宇宙万物。五行在人体上是五脏，分别是“心、肝、脾、肾、肺”；而古代音乐有“宫、商、角、徵、羽”五音，通过五音的变化来调节五脏，从而达到治病的目的。如今按照世界卫生组织观点，“健康不仅是指没有疾病，而且是指身体上、心理上的完好状态”。现代音乐治疗学起源于美国，美国音乐治疗协会的定义是：音乐治疗

就是运用一切音乐活动的各种形式，包括听、唱、演奏、律动等各种手段对人进行刺激与催眠并有声音激发身体反应，使人达到健康目的（Music Therapy is the clinical and evidence-based use of music interventions to accomplish individualized goals within a therapeutic relationship by a credentialed professional who has completed an approved music therapy program.）。比如歌唱是通过抒发情感，可以减轻心理压力得到适当的放松。除了专业的演唱，日常人们哼唱以及娱乐时在KTV放声歌唱，都是通过对情绪的调节和释放，调整心理状态。器乐演奏相较于歌唱，需要专业的训练才能完成，但从抒发情感、释放情绪的角度，却能起到相同的作用。

五、音乐教育对劳育的作用

音乐教育有助于培养学生进行劳动的观念，甚至是劳动技能的教育。音乐的起源是人类多种活动混合的结果，这其中就不乏劳动的因素，例如从事各种生产劳动时所唱的渔歌、牧歌和号子等。中国传统民间音乐中，汉族民歌中的劳动号子就是一个代表。顾名思义，号子是在劳动中具有协调和指挥作用，激励劳动者热情的实用功能，一领众和是最基本的歌唱形式。这类音乐比较灵活自由，曲调和唱词带有即兴性。根据劳动类型的不同，分为搬运号子、船渔号子、农事号子等。汉族民歌中的有些山歌也是为劳动而作，比如田秧山歌、采茶山歌、放牧山歌等，都是为了鼓舞劳动者的情绪，提高功效。

在现实生活中，人们熟悉的有关劳动的歌曲有很多，其中包括伴随着一代代成长的脍炙人口的儿童歌曲，比如国内儿童歌曲《劳动最光荣》，是上海美术电影制片厂出品的动画片《小猫钓鱼》的主题歌。这首歌曲旋律欢快活泼，歌词描绘了清晨小动物们辛勤劳作的场面，用拟人的手法向儿童们传递了只有热爱劳动，才能创造出幸福生活的人生真理。国外也有类似的歌曲，比如波兰儿歌《粉刷匠》、澳大利亚儿歌《剪羊毛》等等。这些歌曲都在优美的歌声中，形象鲜明、寓教于乐的对幼儿起到了劳育作用。与劳动有关的成人歌曲就更多了，比如《咱们工人有力量》《我为祖国献石油》《太阳出来喜洋洋》《打起手鼓唱起歌》等等都鼓舞了一辈又一辈的劳动者，还有很多专门为企业创作的歌曲，更是作为企业文化的重要组成部分激励着创业者们艰苦奋斗。

音乐教育作为青少年素质教育中的重要组成部分，在发挥其自身美育作用的同时，还对青少年素质教育中的德、智、体、劳的发展起到促进作用。

参考文献

- [1] 刘磊. 高校音乐教育的德育功能及其实现路径[J]. 陕西教育(高教), 2021(12): 19-20.
- [2] 李秀玲. 高职院校音乐教育教学的德育功能分析[J]. 陕西教育(高教), 2021(12): 63-64.
- [3] 金一枚. 浅论音乐教育在青少年素质教育中的重要作用[J]. 科学大众(科学教育), 2017(06): 86.