

试论高等院校开展音乐教育的作用和途径

吴淑元^①

(湖南工业大学师专校区 科研处, 湖南 株洲 412007)

摘要: 音乐教育是培养复合型高级人才, 提高新一代大学生综合素质的必不可少的重要手段。开展音乐教育应从三个方面着手: 在开课指导思想, 应以普及音乐教育, 提高审美情趣, 构建和谐校园为目的; 在教材内容的选定上, 应特别重视音乐教育的审美功能, 以中外经典作品为主要内容; 在教学方法上, 应以教师指导, 师生相互交流, 共同欣赏为主。

关键词: 高等院校; 音乐教育; 审美

音乐教育是美育的重要组成部分, 在高等院校开展音乐教育, 对于提高大学生的文化素质, 培养他们的创新精神和实践能力, 特别是培养他们丰富的情感和美好的心灵, 具有十分重要的意义。那么, 如何推进高等院校的音乐教育呢? 我认为必须从两个方面着手: 一是认清音乐教育的作用, 二是探讨音乐教育的途径。

一 开展音乐教育的作用

音乐教育在我国的远古时代即已开始。修海林先生在《中国古代音乐教育》中说: “从文化史的角度看, 古代乐教的产生, 应起于氏族社会的祭祀礼仪的歌舞活动, 并且成为当时社会教育的主体部分。”^[1] 由此可知, 音乐教育不仅在中国古代的氏族社会即已存在, 而且是古代中国社会教育的主体部分。我国春秋时期的教育家、思想家孔子, 不仅把“音乐”看成是培养人才的重要手段, 而且将“乐教”放在“六艺”的第二位。孔子还多次阐述过“移风易俗, 莫善于乐”的道理。^[2] 在中国古代的《孝经》中, 也明确地提出了“乐者, 德之华也”的观点。^[3] 可见音乐的教化功能和作用。总结中国古代的音乐教育, 我们可以发现, 它具有以下几个明显的特点: 一是重视音乐教育的政治功能。在周代统治者的大力推广下, 音乐教育依附于礼, 与礼并称为礼乐, 成为周代统治者治国方略中不可缺少的内容。可以说, 周代的统治绵延达 800 多年(约公元前 11 世纪——公元前 256 年), 音乐教育的政治功能起了十分重要的作用。二是重视音乐教育的教化功能。孔子在《论语·泰伯》中说: “兴于诗, 立于礼, 成于乐”。^[4]^[128] 孔子认为, 诗歌可以振奋精神, 礼节可以坚定情操, 音乐可以促进事业的成功。可见音乐对一个人的熏陶是何等的重要。孔子之所以这样说, 是他在实际的教育过程中发现, 音乐具有极强的教化功能, 一个人在教育完成的最后阶段, 就是音乐教育的完成。三是重视音乐教育的审美功能。

在《论语》中, 孔子的学生曾记下了孔子听《韶乐》后所发的感叹: “子在齐闻《韶》, 三月不知肉味, 曰: ‘不图为乐之至于斯也’。”^[41] 正是因为音乐外在的节奏美、韵律美、音调美和内在的崇高美、悲剧美、喜剧美等种种审美特质, 使孔夫子在听《韶乐》后有“三月不知肉味”的感慨。

不仅中国古代的先人重视音乐教育的巨大作用, 西方的先哲们, 也把音乐看成是培养人才的重要手段。古希腊的哲学家柏拉图就认为音乐教育比其他类型的教育更为重要。他在《理想国》中说: “节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的深处, 如果教育的方式合适, 它们就会拿美来浸润心灵, 使它也就因而美化; 如果没有这种合适的教育, 心灵也就因而丑化。”^[5] 因此, 在西方教育史上, 音乐教育一直作为一门重要的课程, 在各级各类学校不同程度地开设。即使是教徒们到教堂作礼拜, 也要把唱诗作为一门必修的功课, 可见音乐教育在教育中的重要地位和和培养人才中的重要作用。直到今天, 音乐教育在中外高等教育中, 仍占有十分重要的地位。杨朗先生说: “目前, 在我国高校中, 清华、北大、上海交大、西安交大、哈工大等名牌大学开设了如《中国音乐史》、《西方音乐史》、《名曲欣赏》、《基础乐理》等选修课。世界著名的理工大学, 美国麻省理工学院要求在校本科生在学习期间必须修满 8 门人文课程, 在这 8 门人文课程中要求有 3 门艺术课程。据统计, 近 80% 的学生在艺术课中选择了音乐……目前, 音乐教育在大学, 特别在理工类大学的普及, 已成为一种世界性的普及。”^[6] 为什么名牌大学的学生, 其素质要高于一般高校的学生, 其文化素质的氛围, 特别是音乐氛围的熏陶, 不能不说是一个非常重要的原因。世界上最杰出的物理学家爱因斯坦在总结自己的一生时说: “如果我在早年没有接受音乐教育的话, 那么, 我在事业上将一事无成。”^[7] 爱因斯坦的成功经验, 给音乐教育的作用作出了最好的总

① 收稿日期: 2007-12-24

基金项目: 湖南省社科基金课题“中国古典音乐审美特征研究”(07YBA101)

作者简介: 吴淑元, 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学师专校区科研处馆员, 主要从事科研管理和古典音乐研究。

结。据调查统计,经常接触音乐的学生,不仅智商高于其他同学,其情商也高于其他同学,参加工作后,其成就也大于一般人。著名美学大师宗白华先生在论述中国古代的音乐寓言与音乐思想时,曾对音乐的作用有过一段精辟的论述。他说:“我们在《乐记》里见到音乐思想与数学思想的密切结合。《乐记》上《乐象》篇里赞美音乐,说它‘清明象天,广大象地,终始象四时,周旋象风雨,五色成文而不乱,八风从律而不奸,百度得数而有常。大小相成,终始相生,倡和清浊,迭相为经,故乐行而伦清,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁。’在这段话里见到音乐能够表象宇宙,内具规律和度数,对人类的精神和社会生活有良好的影响,可以满足人们在哲学探讨里追求真、善、美的要求。”^[9]由此可知,音乐在培养大学生的过程中作用是巨大的,是无可替代的。

二 开展音乐教育的途径

作为非音乐专业的高校大学生如何开展音乐教育,是一个值得探讨的课题。首先,在开课的指导思想上,应以普及音乐教育,提高审美情趣,构建和谐校园为目的。长期以来,音乐教育强调以音乐知识为本位,以音乐的技巧为核心,割裂了音乐本身所蕴含的审美价值和文化底蕴,背离了音乐教育的目的。我们的非音乐专业的大学生,学习音乐的目的不是出去从事专门的音乐工作或音乐教育,其目的是通过音乐教育,提高自己的审美情趣,并为构建和谐校园而成为其中的倡导者或实践者。如欣赏中国古典琴曲《高山流水》时,我们并不需要了解琴曲的曲式结构等复杂深奥的音乐专门知识,我们只需要了解琴曲优美的节奏和旋律,以及由旋律构成的优美意境。在《高山流水》中,音乐的旋律由静到动,由缓到疾,由婉转到跌宕,由点滴到浩荡,无不达到一种和谐的完美境界。音乐的力度和节奏,与所表达的流水的徐疾、大小非常协调,其音乐的曲调与作者所表达的感情也达到了高度的和谐。在音乐的力度和节奏中,作者尽情地描绘着大自然的美景,尽情地抒发着志在高山流水的情怀,大自然的美景与真情达到了高度完美的融合。在欣赏这首作品时,同学们不但可以感受到演奏者通过多种艺术表现形式把自然界中的流水塑造成为有生命力的艺术形象,而且可以在感受流水形象的曲调中进入一种胸襟开阔,百折不回的精神境界,更可以感受到人的意识与宇宙意识的和谐交融。达到了这种境界,我们非音乐专业开设音乐选修课的目的就达到了。

其次在教材内容的选定上,应借鉴中国古代音乐教育的成功经验,重视音乐教育的政治功能、教化功能和审美功能,特别是重视音乐教育的审美功能。因为对美的感知和理解是音乐审美的核心,是审美修养的重点,如果不培养这种对音乐的审美修养,那么,人的感情对于生活中的一切美好的、高尚的东西都将无动于衷,人一旦到了那种地步,将与动物没有任何区别。正因为如此,我们在选定音乐教育的内容时,一定要选择那种久经历练而永不衰竭的中外经典作品作为教材的主要内容,尤其是选择中华民族历史上那些积淀着民族文化的传统、体现着民族精神,能够提高人的民族意识和审美意识的古典名曲作为教材内容。如民族器乐合奏曲《春江花月夜》,以清新、优美的曲调,形象地描绘了江南水乡

春江夜月的迷人景色。在演奏中,各种民族乐器各自发挥着各自的独特作用。琵琶着重用于模拟江楼钟鼓和急浪排岸之声;二胡着重表现绵邈的思绪与曲终人不见的淡远之情;古筝着重模仿跳荡或舒缓的水流之声;洞箫则表现了舟子晚归、渔歌互答的悠扬之美;钟声衬托了静谧的气氛;鼓声则表现了明月映照下惊涛拍岸的气势。各种乐器在演奏时或简或繁,或停或续,或高或低,或正或反,或短或长,或分或合,既千姿百态,又围绕着同一主题进行演奏。旋律委婉质朴,节奏流畅多变,所表现的音乐形象十分鲜明、生动,整个作品犹如一首典雅而浪漫的诗篇,犹如一幅抒情而又写意的山水画,作者在诗情画意中尽情地歌颂和赞美了祖国的锦绣山河。将这些优美的中国古典名曲作为教材内容,对于提高非音乐专业的大学生的整体素质,无疑起着十分重要的作用。

再次,在教学方法上,应以教师指导,师生相互交流,共同欣赏为主。教师在教给学生如何欣赏的技巧时,应着重引导学生如何共同欣赏中外名曲,引导学生在优美的音乐中,妥善地调节自己的情绪,合理正确地表达自己的正面情绪,削弱乃至消除自己的负面情绪,并通过优美的音乐,对自己的情绪进行自我安慰与疏导,从而摆脱不良情绪的体验,使师生双方共同在优美音乐的教学与欣赏中,升华自己高尚的审美情操。

音乐教育的作用是巨大的,音乐作品对人们的道德观念、思想情操和情趣世界的影响是潜在的,这种潜在的影响所产生的作用是巨大的,这就是音乐作品和音乐教育的辩证关系。自古以来,中华民族的先哲们就深深地体会到了这两者之间的辩证关系,因而把“移风易俗”的重担交给了音乐教育。我国古代把“乐”和“礼”并列,就是看到了音乐教育可以影响一定的社会风尚,可以形成一定的社会习俗。正因为如此,高等院校开展音乐教育,并探索到一条正确的途径,对于提高当代大学生的思想道德品质和高尚的审美情趣,对于和谐人格的建立与和谐校园的构建,将有着十分重要的意义。

参考文献:

- [1] 修海林. 中国古代音乐教育[M]. 上海: 上海教育出版社, 1997: 8
- [2] 吉联抗. 孔子孟子荀子乐论[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1959: 4
- [3] 蔡仲德. 中国音乐美术史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1995: 107
- [4] 张以文. 四书全译[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2002
- [5] 伍蠡甫. 西方文论选: 上卷[M]. 上海: 上海译文出版社, 1979: 29-30
- [6] 杨朗. 论音乐教育在理工科高校人文素质教育中的地位 and 作用[J]. 美与时代, 2003(7).
- [7] 沈建军. 音乐与科学[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1989: 16
- [8] 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 1981: 196

(责任编辑: 黄声波)