

音乐教育在高校素质教育中的功能与作用

张思凡

郑州大学河南音乐学院

DOI:10.12238/er.v7i6.5182

摘要：本文主要阐释了音乐教育在高校素质教育中的审美培养、心理健康维护、提高创造力和丰富文化素养四个方面的功能和作用。在高校开展音乐教育对大学生的影响是潜移默化的，有助于大学生成长、完善品格。

关键词：音乐教育；审美培养；心理健康；创造力；文化素养

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

The Function and Role of Music Education in Well-rounded Education in Colleges and Universities

Sifan Zhang

Henan Conservatoire of Zhengzhou University

Abstract: This paper mainly explains the functions and role of music education in four aspects: aesthetic cultivation, mental health maintenance, improvement of creativity and cultural literacy in well-rounded education in colleges and universities. The impact of music education in colleges and universities on students is subtle, which helps them grow and improve their personality.

Keywords: Music education; Aesthetic cultivation; Mental health; Creativity; Cultural literacy

引言

音乐教育在学校课程中一直被认为是存在感较低的学科课程，但随着近年来国家对素质教育的重视，音乐教育逐渐成为高校素质教育的重要学科内容。音乐教育对高校大学生的品格完善有着举足轻重的作用和意义，在高校教育中，大学生们的学习能力和鉴赏水平有了大幅提升，音乐教育能在高校素质教育中发挥更大的作用。

一、审美培养

音乐教育意在培养学生审美情感，提高他们对美的认知和感受，丰富学生对情感体验。音乐教育在潜移默化中培养个体的审美心理，有利于提高对事物的感知能力、想象和理解能力。音乐教育在中小学课程中的功能和作用是潜移默化的，孩子们会更加注重旋律和节奏，而在高校阶段，大学生的学习能力、理解能力和鉴赏能力都处于最佳时期，有着极大的可塑性。音乐教育在高校素质教育中并非音乐专业学生的专属课程，而应被列入学生的通识选修课程中，注重对学生综合素养的培育。

“音乐教育的重要价值应该是审美教育，我们未来的课程改革将确立以审美为核心的教育理念，丰富学生的审美情感体验，使其具有一定的审美能力，让生活变得丰富多彩，人类变得文雅和充满爱心。这才是我们音乐教育的理想目标，因此无论是课程标准还是教材，乃至教学的全部过程都必须体现这种理念^[1]。”音乐教育对审美培养起着重要的作用，

而审美具有无功利性，在审美活动中不是出于直接的实用目的或物质利益追求，而是纯粹出于对美的感受和体验。音乐教育中的审美培养在于对人的审美心理的建构和人格的完善。“音乐美感教育指培养个体健全的审美心理结构，包括感知、情感、想象、理解等心理能力的提高和相互协调。一般说，凡是以音乐为内容和实施手段对人们进行审美教育，以促进人的心灵净化和个性完美的社会实践活动都可属之^[2]。”审美培养不是简单地听音乐，而是通过音乐来唤醒人对美的感知，对生命的另一重体验。在音乐教育中，通过学习，学生能更加敏锐地察觉到音乐中各种音色、节奏、旋律变化，感知到不同乐器演奏下的独特韵味。音乐教育让审美想象力有极大的展示空间，音乐是由乐器演奏、人声主唱等多种方式进行呈现的，抽象的音乐演奏让听众有着无限的想象空间，每个人都会因为经历不同对音乐有着不同的感受，或是感慨万分或是欣喜若狂或是悲伤痛哭，“一千个读者有一千个哈姆雷特”，对音乐的感受并没有标准答案，每个人都能给出独特的见解，而音乐教育就是在创造出来的心灵对话中发散出更多的答案，给每一位音乐听众增添不同的记忆。通过接受音乐教育来提高审美判断力，让高校大学生对音乐作品有基本的优劣判断。

二、维护心理健康

“音乐作为艺术领域中比较典型的样式，既是人的创造方式，也是人的创造结果。它以具有非限定的存在与限定存

在特点的音乐语言（声音造型）进行精神意愿的陈述和表达（音乐创作），并以积淀着美的经验的音乐作品实现了人与人之间精神针对精神的对话，体现对人的存在的追求，体现着人的创造力和精神理想^[2]。”音乐是人的精神世界创造的产物，人们创造音乐更多的是对内心情感的抒发和表达，音乐是人类精神内在的最好表达方式。为了能更好地表达这一精神内在，人们还创造了新的符号语言，乐谱中的符号就是音乐的语言，每一个符号都有着一个专属音调，来代表新的语言。通过音乐，人的各种感情都在其中显现，愤怒、悲伤或是雀跃，每一首歌都被作者赋予了最真切的情感，通过音乐教育，可以让我们对音乐中的情感有着更敏锐地感知，更敏感地体会到对方的心情变化，也能更好地理解和处理自己的情绪，将压力用另一种方式表达出来，在音乐中寻找属于自己的平静。

在当下众多压力面前，难以根除压力成因，只有通过自身改变，适应压力，才能掌控生活。音乐是我们情感宣泄和表达的途径，也可以有效改善心情。积极高昂的音乐会给人带来愉悦欢快的情绪；舒缓的音乐会让处于紧张状态下的人得到放松。在音乐教育中，虽然没有具体教导我们要如何用音乐来发泄压力，但是人在陷入坏情绪的漩涡时，总会在听到美妙的音乐之后焕发一丝对生活的希望和美好，也会通过对音乐的演奏来表达此时此刻的感受，情绪得到释放。音乐有利于让人在低落的情绪中找到一个出口，走出痛苦。音乐带来的不只是旋律的动听，更是心情的放松和宣泄，音乐会成为人的精神寄托，人们可以将内心的紧张、焦虑等负面情绪随着音乐释放出来，获得精神上的舒缓和放松。

当我们能用音乐将自己的内心表达出来，那内心的所有压力都得到缓解，心理上的痛苦也会随之减少，坏情绪和压力能通过音乐来进行自我消解，形成一个正循环。

三、提高创造力

高校音乐教学中，为更有力地传递和弘扬多元文化，教师必须更新自己的音乐教育观念，确立多元文化的教学哲学，并借助开放性的思考为学生设计富有创意的音乐课程。在执行音乐教育任务时，采用了多样化的教学方法，使得学生可以更深入地理解在不同的文化背景下创作的音乐作品，从而提高音乐掌握水平。在教学活动中，强调学生在课堂中的核心角色，努力为学生创造一个更加开放和自由的空间来探讨知识，与学生保持平等的文化交流，并在更为轻松的音乐氛围中，增强多元知识传承的成效。在转型教育观念的时候，教师应当准确地了解多种文化背景，积极学习各国和各个民族的音乐传统。除了从专业的视角出发，从文化背景上进行深度解读外，还需要深度探索各种音乐文化的情感表达方式，领悟到音乐背后的文化意义。基于教学的实际需求，教师应运用更加平易近人的方式进行教学，从而增强学生对音乐多

文化的理解，这对于提高音乐教育的质量和效果具有显著意义。

音乐与创造力之间有着紧密的联系。音乐本身就是创造力的高度体现，从作曲、编曲到演奏，每一个环节都离不开创造力的发挥。作曲家们运用丰富的想象力和独特的思维创作出动人的旋律和新颖的音乐结构；编曲者通过巧妙搭配各种乐器和音乐元素，营造出丰富多样的音乐氛围。而对于学习者来说，音乐教育能极大地激发创造力。音乐教育中多是对音乐的鉴赏，对于音乐最大的变化便是对音乐节奏的把握和旋律的变化。音乐教育能激发高校大学生对音乐改编的兴趣，它鼓励学生在演奏中加入自己的理解和表达，进行即兴演奏或改编，这些都是创造力的展现。学生在学习了众多的音乐之后，会有意识地对自己喜欢的音乐风格进行深入学习，并根据自己的兴趣对音乐进行改编，这一过程中就能极大空间地提高学生的创造力。学生们会将当下的最新潮流和传统音乐结合起来，在传统和创新中找到一个最为恰当的尺度进行改变。

学习音乐还能打破常规思维的束缚，让人以更加灵活和独特的视角去看待问题、解决问题。音乐教育会锻炼人的大脑，而大脑正是思维的中心，在学习音乐的过程中，能够帮助我们锻炼和开发大脑，它让我们在面对问题时，能够迅速整理思绪，构建清晰的思考框架，从根本原因去剖析问题的本质。我们不再局限于传统的、常见的解决途径，而是能够挖掘出更多新颖独特的方法。同时，音乐教育培养出的对细节的敏锐洞察力，也有助于我们在思考问题时捕捉到那些容易被忽视的关键信息，从而为问题的解决提供新的突破口。总之，学习音乐对于开发大脑、塑造独特的思考方式具有不可忽视的重要意义。长期的音乐学习可以促进大脑神经网络的发展和连接，进一步提升大脑的整体功能和灵活性。

四、丰富文化素养

音乐是全世界的语言，虽然国家与国家，民族与民族之间有着语言沟通的障碍和文化上的差异，但是音乐的力量是超出语言和文化的，语言在音乐的交流之中都显得如此苍白无力。音乐能打破国界，通过音乐教育让学生接触不同风格的音乐，从而理解不同文化的价值观。

随着教育的改革，在对学生进行教育中要通过学生方面的综合能力提升来促进我国教育的发展，因此对于学生不单单进行知识教育，更要通过做人，做事，审美，求知，健康等全方面进行教学提升，从而为学生在未来的发展道路中奠定基础，增强学生们的音乐素质的同时使学生可以全方面能力得以提升。通过对于学生进行音乐艺术的教育可以提升学生们的审美情趣，更是可以使学生通过音乐的形式表达情感，从而使思想情感上获得升华。对于音乐中的美妙旋律以及不停变幻的音乐节奏，奇幻美妙的音乐结构，浑厚清晰的和声

等形式有效的冲击着学生们的心灵，从而在音乐中感受情感的奇妙感觉。音乐教育有利于促进学生对世界文化的理解。社会存在决定社会意识，世界音乐风格众多，每个国家和民族的音乐风格都有着巨大差异，因此我们在进行音乐教育时，必不可少地要对国家和民族文化进行学习，理解了音乐背后的文化根源，才更能尊重和欣赏不同国家和民族的文化传统，更好地感受音乐。比如，在了解非洲音乐时，会发现其强烈的节奏往往与非洲人民的集体劳动和庆祝活动相关，反映了他们热情奔放的性格和紧密的社群关系；欧洲古典音乐的严谨与华丽，则与当时的宫廷文化和对艺术的高度追求紧密相连，体现了那个时代的优雅与精致。

丰富文化素养促进跨文化交流，培养包容的态度。“不了解世界各国的民族音乐，就不可能认识世界音乐的本来面目，也很难与各国进行双向的音乐文化交流^[1]。”学生们在音乐教育中对不同文化有了更多地了解，为与不同文化背景的人交流奠定基础，减少误解和偏见。让学生们明白了解文化差异不只是对音乐鉴赏的初步准备，更是为了尊重不同风格的音乐。在千万种音乐风格中，总有比较小众的，在听不懂的情况，要明白各种音乐风格都有其存在的价值和意义，我们应该秉持平等、尊重的态度去对待每一种音乐风格，这样才能真正感受到音乐的无穷魅力和价值，推动音乐文化的繁荣发展。音乐教育中文化的交流和学习可以促使学生对相关国家和民族的历史故事产生浓厚的兴趣，寓教于乐，让同

学们在学习音乐的同时，也能以另一种方式来了解历史，有更为深刻的印象。在学习各国文化过程中，学生能更加全面地审视和思考本国文化，对本国文化的价值和影响力有着最深刻地了解，更能增强学生对国家的文化认同感。

五、结束语

音乐教育对高校素质教育的功能和作用的重点在于对学生审美的培养、心理健康的维护、创造力的提高和文化素养的丰富。音乐教育给人带来的影响是深入心灵的，不能立竿见影地从表面得知，而是要在耳濡目染的熏陶中慢慢形成。高校音乐教育对大学生的影响是全面而深远的，它在潜移默化中助力大学生成为更加优秀、全面发展的人才。

参考文献：

- [1]臧瑞娟.理工科院校素质教育中的音乐教育——评《高校音乐教育教学理论与改革探究》[J].科技管理研究,2021,41(04):224.
- [2]谢文静.试论音乐教育在医学院校人文素质教育中的作用[J].学生·家长·社会:学校教育,2021(3):1.
- [3]姜琴,王晓霞,万珂汝.音乐教育对提高学生综合素质的必要性研究[J].戏剧之家,2021,(29):100-101.

作者简介：

张思凡（1999—5—），女，汉族，河南驻马店人，硕士学历，郑州大学河南音乐学院，研究方向：键盘乐器演奏（钢琴）