

论音乐教育中情感教育和美育的共融性

王睿泽

(河南师范大学, 河南 新乡 453000)

【摘要】音乐对于丰富人的精神世界具有重要的作用, 音乐的本质就是美, 在人们失落的时候, 音乐可以给予人们无穷的力量, 为人们提供前进的力量。纵观历史, 音乐作为人类传统文化的一部分, 对于人类文明的发展是必不可少的, 音乐中蕴含着情感和美。因为创作者进行音乐创作时, 就将自己的情感融入音乐中; 音乐中也包含着美, 人们在欣赏音乐的时候, 可以充分受到音乐的感染, 通过音乐, 人们可以增强对音乐的认知, 提升自己的鉴赏水平。

【关键词】音乐教育; 精神世界; 情感; 美育; 力量

引言:

音乐是人类文明的一部分, 它反映着人类社会的发展, 是一个时代的充分反映。回顾历史, 我们就能发现, 历史的不同时期, 都有不同的代表作出现, 这些音乐作品就是一个时代的反映。在音乐中, “美”是音乐中透露出的一种特殊的东西, 这种美和人们的生活密不可分, 是对一种生活的反映, 能够给人们带来很大的欣赏价值。从另一方面而言, 音乐中又蕴含着强大的教育功能, 具有对人的教化功能。音乐中“美”和育人的功能不能割裂, 两者是相辅相成、密不可分的关系。音乐之所以能够让人沉醉其中, 与音乐中蕴含的“美”和其中的教育性密不可分。

一、音乐中蕴含的美

通俗地讲, 音乐是利用多种乐器和多种表达方式相互组合, 展示出的音效。音乐最初被创作出来就是为了表达情感, 成为当时人们宣泄情感的主要方式。由于音乐的旋律起伏跌宕, 通过这种旋律, 可以充分展现出世间万物的色彩, 因此, 音乐在人们的内心中扮演着重要的角色。

(一) 音乐中蕴含着情感

有人形象地把音乐比作一门艺术, 某著名的音乐家曾经对音乐大师莫扎特的音乐做出过很高的评价, 他指出, 莫扎特的音乐能够对人的心灵造成极大的震撼, 这种震撼的力量是其他任何东西都比拟不了的。这些评价在某种意义上指出了音乐的重要作用, 尤其是对于人们心灵上的震撼。如果拿音乐和语言做比较, 那么音乐具有语言表达不出的特殊

魅力, 这种魅力是音乐所独有, 是其他任何东西无法替代的。音乐对人们的感染过程和方式主要是通过自身发出的旋律, 激起欣赏者对音乐的鉴赏能力, 从而进一步激发欣赏者的想象能力和联想能力, 最后把观众带入到音乐中, 唤起他们以前的经历, 调动他们的情绪。欢快的音乐会让人更欢快, 而悲伤、低沉的音乐会让人联想到悲伤的事情, 人们的情绪也会随之悲伤。这就是音乐对人的感染作用。观众从音乐中感受到的是某种情绪, 当音乐的旋律响起时, 人们自然就会想起发生过的事情, 从而感受到音乐所带给人的巨大力量。当我们学着试图评价音乐所带给人的感受的时候, 言语的力量总是显得微不足道。

(二) 音乐创作中的情感表达

当音乐家试图去创作一首曲目的时候, 如何充分挖掘人们内心的情感就成了音乐家所思考的重点, 有人说音乐是对外界事物的刻画, 其实不然, 对人的精神世界的刻画才是音乐家创作音乐所重点关注的。对于音乐欣赏水平的高低, 既取决于人们的音乐审美能力的高低, 也取决于音乐家在作曲时要考虑的内容。德国著名的音乐家就曾经说过, 音乐是不能对于某种事物进行描写的, 这不符合音乐的内涵, 如果有人试图用音乐描述具体的事物, 那么他就一定是大错特错的。的确, 音乐的魅力在于它是对人们精神的描述, 而不是对外界事物的刻画。当一个人在晴朗的夜晚深思时, 音乐尽管不能对夜晚以及夜晚的树木、池塘、月亮等做出具体描述, 但是却可以对人的感情做出描述, 这是其他的艺术

形式所不能做到的。在对人物的情感进行描述的时候，音乐可以独创出一种情景，将人物的情感 and 情景充分融合，以使感情展现得淋漓尽致，迸发出音乐所蕴含的强大力量。

音乐中具有表达情感的作用和其中蕴含的某些属性是分不开的，因为音乐中所包含的这些属性可以通过转化，把观众的体验转化为可以表达出来的情感力量。音乐的创作是音乐最初的一个过程，其次是音乐的表演，通过音乐的表演可以直观地把音乐展示给观众；最后是音乐的欣赏，观众通过对音乐的欣赏，能够在某种程度上提高自身的审美水平。同时，我们也可以看到，音乐的审美能力的高低对于音乐的鉴赏水平也具有很大的影响。这几个过程贯穿音乐实践的始终，少了其中任何一部分，都不能算是音乐的鉴赏。对于音乐家而言，在进行音乐创作的时候，自然会把内心的全部或者部分的情感融入音乐中，莫扎特就曾经说过，音乐是从心灵流露出来的。这充分表明了音乐家在进行音乐创作的时候，充分地将内心的情感融入音乐中，其蕴含着丰富的审美价值。19 世纪的俄国浪漫主义音乐的代表人物柴可夫斯基创作的《第六交响曲》被世人广为传颂，他曾说，这部曲是自己生命的诠释，是倾尽了自己的心血而创作出来的，蕴含着音乐家丰富的情感和感情。

（三）音乐表演和欣赏中美的表达

音乐的表演与欣赏中也同样蕴含着丰富的“美”。就音乐的表演而言，音乐只有通过表达，才能够展示出独特的魅力，才能够把音乐中蕴含的独特的“美”展示给观众，可以毫不夸张地说，音乐的表演是沟通音乐家情感和观众情感的一座桥梁。英国某著名的音乐家曾经说过，音乐被创作出来，是没有生命的，要通过表演才能赋予它生命。的确，通过表演，人们对于音乐就会有极大的认知，感受音乐的独特魅力。对于演奏者而言，如果要达到良好的表演效果，就必须对音乐有一个深刻的认知和理解，对音乐有充分的理解，才能够促进表达效果的深化、散发出音乐的独特魅力，因此，表演的过程也具有很大的审美价值。

从观众角度来看，欣赏中也许蕴含着很大的审美价值，当观众对音乐进行欣赏的时候，音乐通过独特的旋律能够将欣赏者带入到音乐所创设的情境中，一旦观众被“拉进”创设的情境中，那么就会

勾起观众的想象能力。在这个过程中，观众已经陶醉在美妙的音乐中，得到了精神上的升华，从而焕发出音乐中的独特魅力。

总而言之，音乐不是对世间万物的具体描述，而是对人们的精神世界进行描述，对人的精神进行描述，音乐具有其他艺术形式所不具有的优势。音乐的“美”的价值蕴含在音乐创作、表达和欣赏的全过程，对于人的精神世界的丰富和展现的作用是非常巨大的。

二、情感教育和审美教育之间的关系

很多的音乐大师曾经阐述过音乐中的情感教育和审美教育之间的关系。我们经常说的“审美”其实就是当观众的“审”和音乐中的“美”之间产生联系，就产生了“审美”，两者是相互结合的，这也恰恰说明了，音乐中蕴含着“美”。历史上著名的教育大师霍姆林斯基就曾经说过，音乐教育的本质就是“美”，通过这种教育方式，培养人们对于世间万物的审美能力，这是音乐教育中最主要的任务。

很多人都听说过“美育”一词，它最早被提出来是在西方，但是出现和发展的历史却有很长的时间。这个词被提出来就和音乐以及情感之间密不可分。在我国，从孔子时期就出现了这个词，在其使用的相关教材中，就记载了很多审美活动，其次也有很多的记载是关于孔子的教学活动对音乐的审美教育，因此，这就更加说明了音乐活动与美育和教育之间具有密不可分的关系。与此同时，《礼记》中也大量记载了很多关于音乐和人的情感之间的关系，其中的内容也涉及音乐教育的功能，可以说其中的记载和现今人们对于音乐的教化作用大同小异。这就更加验证了情感教育和审美教育之间的关系是密不可分的。

此外，进入到近代以来，作为北京大学的校长、新文化运动的领导人之一的蔡元培对于音乐的审美价值也有一番独到的研究和见解，他曾把美学教学作为对抗传统礼教的利刃，对于反对封建传统的礼教起到重要的作用。

在西方，柏拉图在其著作《理想国》中阐述了审美的巨大附加价值。把艺术的产生记载到了其著作中。柏拉图认为，音乐相较于其他的艺术形式，其中蕴含的旋律能够直达人的心灵，对人的心灵能够加以净化，给人以无穷无尽的力量。他还认为，

对于不同的音乐给人带来的感受是不一样的，并把带给人的不同的音乐形式进行归类，可以说，柏拉图对此进行了详细的描述，对于音乐的发展具有极高的研究价值。

三、情感教育与美育相互融合的策略

从某种方面来讲，情感是人的内心活动，通过外界的刺激形成人的情感活动。“美育”对人的影响主要体现在，通过音乐的动人旋律，来激发人的情感上的变化，从而提高人们的审美能力。

音乐对人的教育作用主要表现在两个方面，其一是，音乐通过激发人的情感，使欣赏者产生一定的联想；二是通过人的联想活动，使人的内心想象深化。当这两者进行深度融合的时候，才能够充分的使欣赏的情感得到最大的展现。

在音乐进行创作的时候，曲目中往往会蕴含着很多的情感和故事，表演者通过演奏，把音乐展示给观众，观众听到音乐的时候，能从中感受到音乐创作的背景和其中蕴含的故事，并能够感受到音乐所传达的巨大力量。作者的人格、传达出的精神也可以通过音乐表达出来，观众就会通过音乐感受到无与伦比的震撼，带给欣赏者极大的感受。举个例子，对于很多人而言，他们可能没有经历过战争，但是当播放有关红色革命歌曲的时候，比如《山丹丹开花红艳艳》时，他们就可能想到战争，瞬间就会迸发出一股振奋的力量，从而在内心产生一种极大的勇气。再比如，一个失落的人流浪在街头，当他听到一些低沉、压抑的歌曲时，难免会触动到其内心，瞬间就会想到其自身的经历，进一步导致失落的情绪加重。

在人们接受音乐熏陶的时候，不仅会对他们自身思维的拓展具有重要的作用，而且能够把他们的思维带到一个新的高度，逐步提高观众的审美价值。观众在欣赏到音乐以前，往往自身就带有一定的情绪，这些情绪往往带有一定的功利性，但是当欣赏音乐后，音乐能够将其带有的情绪进行“净化”，使欣赏者的情绪更加“纯粹”，去除其中一些功利化的东西，对欣赏美的能力进一步升华。此时的音乐作品所展示出来的魅力会对人有独特的“美”，把欣赏者带入到一种超然脱俗的世界中，不断净化人的心灵，提高人的审美能力。久而久之，就会达到美学教育的目的，促使人的全面提升。总而言之，对于人的高尚情操的培育是音乐教育中的一种重要

任务。

著名的音乐大师贝多芬就曾经说过，音乐对人的启发是非常巨大的，能够在人的心灵中点燃火花，音乐比其他任何的艺术形式更能表达内心。纵观整个人类的历史，音乐以其独特的感染力和动人的旋律长期占据着人类生活中的主导地位，是人类生活中必不可少的一种文化艺术形式。相较于其他的艺术形式，音乐的表达更直接、更彻底、更能够对人的心灵造成冲击。著名的文学家巴尔扎克更是认为，音乐是高于文字的艺术形式，他对于情感的表达强于文字，这是用文字所表达不出来的。除此之外，很多的革命家和文豪都认为音乐在传达情感方面的作用是非常巨大的。如果说人类的灵魂是不能永久地传下去的话，那么音乐却恰恰相反，音乐是一种精神文化，人类的情感可以通过音乐表达，而且音乐可以世代地流传下去。大量的事实表明，音乐在调节人们的情感方面具有很大的作用，这些都是其他的文学所比拟不了的。总而言之，音乐作为一种艺术形式，可以承载人们的情感、表达喜怒哀乐，人们在对音乐审美的过程中也就在无形中提高了自己的审美能力。“美育”和情感的表达密不可分，只有融合在一起才能完美地诠释音乐。

四、结束语

音乐对人的影响是潜移默化的，音乐所具有的力量也是无穷尽的，从古至今，人们不断地创造并感受音乐，音乐在人们的生活中变成了不可或缺的一部分。音乐中的“教育”和“审美”具有密不可分的关系，两者的关系不能割裂。很多音乐大师都对两者之间的关系有过具体的阐述。在当代，我们对于音乐进行理解和欣赏的时候，要不断地提高自身的审美能力，音乐本身就有“美”，如果审美主体的审美能力提高，就会发现音乐中散发出的无穷魅力，让欣赏者沉醉在美妙的音乐中，感受音乐的伟大魅力。

参考文献：

- [1] 徐静. 音乐课堂教学中情感教育和美育的渗透策略[J]. 试题与研究, 2021(22):55-56.
- [2] 刘永花. 音乐课堂中情感教育和美育教育的渗透策略[J]. 北方音乐, 2020(05):146-147.
- [3] 张金华. 论音乐教育中情感教育和美育的共融性[J]. 美与时代(下半月), 2009(12):134-137.