

辽宁省教育厅人文社会科学基金项目

艺术「音乐」人生

与修养

——「基础」课艺术（音乐）特色教学探究

李大海·编著

YISHUYINYUERENSHENGYUXIUYANG 辽宁大学出版社

YISHUYINYUERENSHENGYUXIUYANG



辽宁省教育厅人文社会科学基金项目

艺术『音乐』人生

与修养

——『基础』课艺术(音乐)特色教学探究

李大海·编著



辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术 (音乐) 人生与修养: “基础” 课艺术 (音乐)
特色教学探究/李大海编著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2010. 5

辽宁省教育厅人文社会科学研究项目
ISBN 978-7-5610-6071-1

I. ①艺… II. ①李… III. ①音乐—教学研究—高等学校 IV. ①J6-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 079848 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 148mm×210mm

印 张: 9.375

字 数: 210 千字

出版时间: 2010 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2010 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 马 静 薛振威

封面设计: 邹本忠 韩 实

责任校对: 杨惠娟

书 号: ISBN 978-7-5610-6071-1

定 价: 27.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

序 言

本书以《思想道德修养与法律基础》·马克思主义理论研究和建设工程重点教材·(2008年修订版),高等教育出版社出版的教材为蓝本;以“思想道德修养与法律基础”(以下简称“基础”)课思想道德修养部分的授课内容为依据。从“基础”课艺术(音乐)特色教学理念出发;从实践以思想道德修养、法律修养和艺术修养全面发展的“基础”课艺术(音乐)特色教学模式入手。以“艺术(音乐)人生与修养”为授课主题,通过:成才篇、做人篇、成人篇,揭示人生必修的“三部曲”、为人必奏的“七乐章”。以条件篇、核心篇、途径篇为讲授层次的逻辑关系,概括和反映了沈阳音乐学院艺术(音乐)大学生树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观、法制观这一“五生调式”,在谱写中华民族成才、做人、成人与成功的“人生主旋律”中的重要规范作用,道出沈阳音乐学院“基础”课艺术(音乐)特色教学理念,以及思想道德修养、法律修养和艺术修养全面发展的“基础”课艺术(音乐)特色教学模式的授课目的;同时也阐明了沈阳音乐学院艺术(音乐)大学生学习“基础”课的目标与宗旨。

在我所从事的沈阳音乐学院“基础”课的教学过程中,始终把确立“以艺术(音乐)大学生为本”,作为教育教学的出发点,并以此构建出沈阳音乐学院“基础”课艺术(音乐)特色教学的理念:“基础”课,是帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观和法制观,打下扎实的思想道德和法律基础,提高自我修养的课程。沈阳音乐学院的“基础”课教学,就是要突

出公共基础课与音乐专业课相结业的教学特色，在教学理念上，就是要以转变教学观念为先导，牢固树立“以音乐艺术专业学生为本”的基础课音乐特色教学理念。从针对性和实效性出发；从吸引力和感染力入手。向最深刻的人生哲理；最贴切的生活启迪；最透彻的人生感悟；最动人的人生体验；最靠近音乐艺术专业的思维放想为追求境界和终极目标而执着努力。促使音乐学院的大学生，在树立正确的世界观、人生观、价值观的同时，树立正确的艺术（音乐）观，领悟育美的音乐真谛，创造时代的音乐价值，实现美好的艺术（音乐）人生。

为落实“基础”课艺术（音乐）特色教学理念，实践思想道德修养、法律修养和艺术修养全面发展的艺术（音乐）特色教学模式。我把“基础”课的教学过程归纳为两个大方面：一、教学设计思路；二、教学实施方法及过程。

一、教学设计思路

整个教学思路分为两个方面：

（1）以教材为蓝本，做好教学内容的道理引导。这是我授课的世界观。

（2）找到“基础”课教学内容与音乐之间可联系的介点，并冠以音乐术语的思想互换；音乐思维的道德联想；音乐理论的修养借用；以及操行“基础”课的艺术授课与授课艺术等具体教学法，最终达到“基础”课艺术（音乐）特色教学的育人目的；听到“基础”课艺术（音乐）特色教学的“弦外之音”；领悟艺术（音乐）人生与修养的真谛。做好艺音修养的哲理解析。这是我授课的方法论。

例：第一章 追求远大理想 坚定崇高信念

阐述人生目标和方向问题。——人生理想奏鸣曲。

第二章 继承爱国传统 弘扬民族精神

阐述人生做人、做事选择“根”的问题。——人生做人交响曲

第三章 领悟人生真谛 创造人生价值

阐述人生意义问题。——人生价值协奏曲

——人生交往创意曲 (1)

第四章 加强道德修养 锤炼道德品质

第五章 遵守社会公德 维护公共秩序

阐述人生行为的规范性及其不同环境、对象、要求的关系问题。——人生行为创意曲 (2)

第六章 培育职业精神 树立家庭美德

阐述职业、家庭在人生内容中的重要地位及其意义。

——人生审美浪漫曲；人生爱情小夜曲

我把两点教学设计的思路概括为：人生必唱三部曲；人生必奏七乐章。

我把“基础”（思想道德修养部分）课的授课内容，以《艺术（音乐）人生与修养》为主题，通过成才篇、做人篇、成人篇，三部曲的音乐联想形式，奏响了做人、事业、爱情的人生主和弦。以条件篇（包括主体要素——选择与责任不可分；客体要素——选择与时代更亲近；动力要素——选择与理想是近亲；根本要素——选择与祖国是一家人）、核心篇（包括：前提本质要素——做人与关系是“等音”；客观裁判要素——做人与价值是“音程”；主观取舍要素——做人与态度是“调性”；人际桥梁要素——做人与交往是“和声”）、途径篇（包括：分寸要素——成人与规矩是“节奏”；原则要素——成人与方圆是“节拍”；方法要素——成人与经验是“旋律”；保障要素——成人与人格是“乐感”）的音乐要素逻辑关系，概括反映了世界观、人生观、政治观、价值观、道德观这一具有中华民族优良传统和中国革命道德传统的“五生调式”，在谱写中华民族做人与成人、成人与成才、成才与成功主旋律中的重要规范作用。通过把人生各种具体问题，采用音乐联想的手法，概括为七大乐章（一、人生选择前奏曲；二、人生理想奏鸣曲；三、人生做人交响曲；四、人生价值协奏曲；五、人生交往创意曲；六、人生审美浪漫曲；七、人生爱情小夜曲）的音乐曲式表现形式，使“基础”课的授课内容，以极富对象化的特点，努力实践“以音乐大学生为本”的教

学理念。面对音乐学院的大学生，便于讲好课，尝试“基础课艺术（音乐）特色教学模式”的授课艺术。

世上有了人类，才有了社会生活，有了社会生活，人们才需要思想、道德修养。思想修养要表达的是人们的观点、观念、愿望、情感等，道德修养要反映的是人们规范化了的行为及其社会生活。人们为了更详实、更准确地表达、记录和传承人类社会生活的历史和进程，在人类不断地认识世界，改造自然，发展自身的劳动过程中，创造发明了语言和文字，当人们使用这些有限的语言和文字，抒发和表达思想感情，反映社会生活无法做到淋漓尽致时，人类就发明创造出了高于语言和文字，同时又能极富典型化地表达人们的特定思想感情，反映一定社会生活的表现形式——艺术。

什么是艺术呢？艺术有两层意思：1. 作为一种世界观。艺术就是用形象来反映现实，但它一定是比现实更具典型性的意识形态。它包括：文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、戏曲等。2. 作为一种方法论。艺术是指富有创造性的方式和方法。比如：领导艺术、教学艺术、文学艺术、音乐艺术等。

就艺术而言，作为一种意识形态，它必然要表达一定的世界观，即某种思想、观点、观念和理念；同时它也要表现特定的方法论，即某一特别领域内特殊行为的方式和方法。比如：音乐。

什么是音乐呢？“音乐是使用有组织的乐音所形成的艺术形象，抒发和表达人们的思想感情，反映社会生活的表演艺术。”音乐是一门表演艺术。是艺术的一种特殊表现形式，当然，音乐也必然要表达一定的世界观，表现独特的方法论。

所以，我认为对于音乐这门表演艺术来说：

其“表”的艺术过程，就是再现音乐的世界观的过程。即：抒发和表达人们的思想感情的过程。至于这个表的内容，也就是抒发和表达的是什么人的思想感情、怎么样的思想感情，则是由这个表演者的世界观决定的。也就是由这个表演者或作品的观点、观念、愿望、感情等意识形态决定的。说到底，是由这个表

演者（作者、欣赏者）一定的思想修养程度和层次决定的。

其“演”的艺术过程，就是再现音乐的方法论的过程。即：反映和展示社会现实生活的过程。至于能否真、善、美的反映和展示（演绎）特定的、典型的社会现实生活，则是由这个表演者特定的方法论是否具有科学性决定的。说到底，是由这个表演者（作者、欣赏者）道德修养程度和技能觉悟程度等因素决定的。

对于音乐学院一年级的大学生来说，现阶段学习音乐，是学“表”重要呢，还是学“演”重要呢？是学习音乐重要呢，还是思想道德修养重要呢？学习音乐与学习思想道德修养有没有关系？是什么关系？（演员—艺术家—演员）。

这些问题是“基础”课艺术（音乐）特色教学理念和“基础”课艺术（音乐）特色教学模式的有机结合，是要解决的首要问题。这既是教学理论问题（艺术授课），又是教学实践问题（授课艺术）的关键问题。

所以，我讲授“基础”课为学生们留的第一篇论文作业题就是——结合音乐大学生生活实际，谈谈学习音乐与思想道德修养的关系？

学习思考：思想道德修养好，就一定能学好音乐吗？思想道德修养不好，就一定学不好音乐吗？

这个问题从理论上讲并不难，运用现阶段作为我们党和国家指导一切工作的指导思想和行动方略的“社会主义科学发展观”，就可以找到正确的答案。其实，就科学发展观中的“科学”与“发展”的关系问题而言：如果，我们把“科学”作为一种方法论，那么科学也可以是音乐，因为，音乐也是一门科学；如果我们把“发展”作为一种世界观，作为一种认识客观事物的眼光、思想、观点、观念的话，那么发展的观点，就是思想道德修养形成的最高境界或正确的意识形态。所以，音乐和思想道德修养的关系，就是方法论和世界观的关系问题。从这个角度讲：音乐就是一种特殊的方法论，他必然要反映和表现出接受和使用它的主体（人）的特定世界观。但如何能让音乐学院学习音乐的大学生

真学、真信、真做，就不是一件容易的事情。那么，艺术（音乐）人生与修养的“基础”课是如何解决这一问题呢？

比如：提出音乐和乐音是什么关系？（或区别）

理论上讲：音乐是表演艺术，是既有世界观又有方法论的艺术，是社会意识形态；乐音是社会的自然现象，就其本身而言既没有世界观也没有方法论。它是物体的振动（或运动）的声音形态的客观存在，它既无思想，也无道德，更无社会性的人为修养可言。——这是二者的区别。

那么，二者有没有联系呢？——回答是肯定的！

音乐的世界观，是由乐音来完成的，只有当人们赋予乐音以人的特定世界观的意识形态，音乐才得以出现，音乐才有世界观可言。音乐的方法论也是由乐音构成的，如果乐音不接受和使用科学的方法论指导，乐音就永远不能成为音乐。这就是乐音和音乐之间最不能缺少的一个“修养媒介”要素，即：乐音成为音符的过程。

有谁能回答一下：乐音必须接受和使用的科学方法论的指导是什么呢？也就是乐音必须接受怎样的规范和修养？成为什么样的乐音？才能走进音乐，构成音乐作品呢？

首先，乐音必须接受有组织的“思想修养”，成为“有组织的乐音”。因为，音乐中使用的乐音一定是“有组织的乐音”，并且使之形成特定的艺术形象。其次，乐音必须接受规范性的“道德修养”，成为音乐作品中可以使用的“音符”（有节奏、节拍、调式、调性、强弱、快慢等要素的乐音），这样的乐音才能构成音乐作品的方法论要素，成为音乐，成为抒发和表达人们的思想感情，反映社会现实生活的表演艺术。

首先，音乐的思想性。有了特定思想性的音乐，可以使人们的思想更加坚定，观点、观念更加明确。演唱：“没有共产党就没有新中国”；“世上只有妈妈好”；“祖国，我慈祥的母亲”等。

其次，音乐的道德性。一是音乐的道德情感性。音乐可以激发、左右、抑制、影响人们的情感。演唱：“我的家在东北松花

江上”；“我家住在黄土高坡”；“我们都有一个家，名字叫中国”等。二是音乐的道德意志性。演唱：“我们万众一心，冒着敌人的炮火，前进！前进！前进进！”；“五星红旗迎风飘扬”等。因为我们每个人的心中都有一面飘扬的旗帜！

再次，音乐的道德行为性。演唱：“朋友来了，有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪！”

学习音乐与思想道德修养的关系是什么？

结论——是掌握科学方法论与完善正确世界观（人生观、价值观、道德观、法制观）的关系。

二、教学实施方法及过程

（一）理论阐述、课件辅助的趣味式教学法

“音乐借用法（借音发挥法）”→趣味式

俗语说“万事开头难”，讲好“基础”课最关键的是第一课。特别是给音乐院校的大学生讲“基础”课的第一课，第一要务就是要解决“有用性”的问题。有相当一部分同学就是带着“音乐”（随身听、手机、mp3等）走进课堂的。为了有力地解决这一要务问题，有效的做法是借用音乐进入主题。提出问题——什么是音乐？这既是一个“基础”问题，也是一个对学习音乐专业的学生来说最容易忽视的问题。这一做法的妙处在于：第一，拉近距离。首先，拉近音乐专业学生和“基础”课的距离，有的同学甚至会问这是不是专业基础课，是不是我带错教材了。看来要想学好音乐学院的“基础”课，音乐学得不好也是不可以的！其次，拉近教师和同学们的距离。因为我是音乐学院85届民乐系板胡专业毕业生，也是辽宁省首（唯一）届“德育班”毕业生。通过简单介绍我从学习音乐到做一名“基础”课教师的成长经历，使同学们和我之间产生亲近感和信任感，并成为良师益友。第二，产生教学“共鸣”。“什么是音乐”这一问题看似基础，实则是对音乐精髓的高度概括，所有和音乐相关的活动和具体操行都必须以它为根本，才能完成各自的音乐目的。借音发挥“基础”课的“有用性”——要想学好音乐，必须打好基础；要想学

会做人，必须修好“基础”。

那么，什么是音乐？“音乐是通过使用有组织的乐音所形成的艺术形象，抒发人们的思想感情，反映社会生活的表演艺术。”音乐是什么？比方说：我们每一个人来到这个世界上，就相当于一个“乐音”，社会就好比是一部“音乐作品”。乐音必须通过“有组织”的思想修养这一过程，使其成长为一个“音符”，并同时必备音符的道德修养，使其具有音符的“品质”、“道德”和“价值”。即作为“音符”的第一要素：必须时刻保持其具有固定而准确的音高要素（人才品质要素）；第二要素：就是必须时刻严格操守和践行节奏、节拍、快慢、强弱的要素（德才品质要素）；第三要素：必须时刻具备和保持调式、调性要素。就是在音乐（旋律）进行中要有作品整体意识，有奉献精神，随时准备升音#、降音b，甚至重升×、重降bb，以保证音乐作品的调式、调性的音高要素和整体效果的欣赏要素（价值品质要素）。“基础”课的有用性就在于此，它可以使我们每一位音乐大学生这个普普通通的“音符”，能不断地约束自己、要求自己、修养自己、提升自己、奉献自己，使自己时刻保持“音符”的人才品质、“音符”的德才品质、“音符”的价值品质，以使将来在社会这个音乐大作品中，更好地发挥出自己的有用性。

“借音发挥”法的宗旨在于找到“乐音”和“音符”的本质区别：前者是无组织的乐音，后者是有组织的乐音。无组织的乐音是永远无法走进音乐作品的。对于喻人来说，前者是自然人，而后者是社会人，自然人是无法具有社会意义的。“基础”课的育人宗旨即在于此。

（二）播放自录视频资料的榜样式教学法

“名人感悟法”→榜样式

“基础”课作为公共课要面对所有学生，但纯粹性的理性说教对于音乐院校这些专业性强、学生个性强的教育对象来说只能是事倍功半，因此要因人施教，有的放矢。采集他们熟悉的音乐人物和事件资料，或者尽可能使用音乐素材、音乐术语充实和詮

释基础课程的基本理论和教学内容,让学生先有感性认识,在向理性认识,从而激发出学生们的学习共鸣和学习兴趣,从中感悟出学习音乐与人生修养的相关道理。比如:在给声乐系学生讲“基础”课第一章——“追求远大理想 坚定崇高信念”时,播放央视10频道“人与社会”栏目中录制的“刘仁喜的艺术人生”视频节目。刘仁喜仅是大连市旅顺口区的一名普普通通的农民,曾和著名男高音歌唱家戴玉强同台演唱《今夜无人入睡》,而且是使用意大利语演唱的。用刘仁喜的话说,学唱这首歌时,经常是“今夜大家都睡了,就是我一个人没睡”。刘仁喜的理想是2008年奥运会时,在北京举办一场“农民音乐会”。同学们观看后直观地感受到:虽然刘仁喜仅是一名普普通通的农民,但他在执著追求声乐艺术的道路上,所付出的艰辛和乐观的人生态度及其精神,是值得我们每一位音乐专业大学生终生学习的,这种理想信念的人生力量“此时无声胜有声”。还有其他视频资料,如:钢琴家朗朗、乒坛皇后邓亚萍、亚洲飞人刘翔、无与伦比的故事——周杰伦等的成长故事。这些名人在他们专业道路上和人生道路上的成功,离不开他们对远大理想的追求、坚定的信念执著和不懈的努力奋斗。“有梦想谁都了不起,有勇气就会有奇迹”。“名人效应”彰显出“基础课艺术(音乐)特色教学模式”的良好教学效果。

(三) 开展课堂研讨及师生互动的参与式教学法

“因‘业’施教法”→参与式

在音乐院校讲授“基础”课,教师必须要了解学生的思想状况,找准每一堂课、每一个教学内容的切入点,尽可能从专业角度进入教学过程,循序渐进,避免生硬说教。比如:在给声乐系的同学讲授“树立坚定正确的政治观”时,最主要的切入点就是从声乐专业的两个重要因素入手:一是“音准”,二是“位置”。由此及彼,政治观对做人的重要性就引申出来了。政治就是做人的倾向性,而这种倾向性是由人所处的阶级立场的位置来决定的。“音准”就是乐音发声体的振动频率和音高的倾向性是否准

确，它也是由乐音音高所处的位置来决定的。所以，政治观的正确与否对做人的重要性不言自明。正如音乐作品中是找不到没有准确音高的乐音一样，一个没有坚定正确政治思想方向的人可能存在于一定社会之中，但他的存在对社会发展的进步和意义是可想而知的。因此，面对音乐专业的学生，教师在教学过程中，因“业”施教，不但语言简练，联想性强，而且启发性大，教育性深刻。

（四）结合音乐语言、音乐思维的探究式教学法

音乐行为参与法→探究式

师生互动，教学相长。学生作为学习的主体，参与教学过程，表现教学内容，体验教学效果，也是“基础”课教学特色的体现。给作曲系、声乐系、钢琴系学生讲“基础”课第二章“继承爱国传统 弘扬民族精神”时，让不同专业的同学们用作品、用歌声、用琴声表达自己对我们伟大祖国的深爱之情，给一周的准备时间（必要时可在讲“绪论”课时就把这个信息提前告知给学生，这样准备时间会更充分一些），要求学生最好是能用自己创作的作品表达对祖国母亲的真爱。形式为：个人选手；分专业选手；各系代表选手。同学们按专业选出评委。在课堂上大家既是参与者又是教育者和主持者，使同学们的爱国热情达到了极致。这是“基础”课和音乐专业结合最佳的一堂课，也是同学们上的最深刻的一堂爱国主义教育课，给同学们留下了一次永远难忘的爱国主义的情感升华。

总之，以上是我对“基础”课艺术（音乐）特色教学理念，实践以思想道德修养、法律修养、艺术修养全面发展的“基础”课艺术（音乐）特色教学模式的教学设计思路，教学实施方法和教学实施过程的概说。作为本书的序言，敬请同行们批评指正。谢谢！

沈阳音乐学院公共基础部人文社科教研室

李大海

2008年12月10日

目 录

序 言.....	1
开篇 人生必唱三部曲.....	1

第一部 人生成才前奏曲（条件篇）

人生必奏七乐章.....	2
第一乐章 人生选择前奏曲.....	2
第一讲 选择与责任（主体要素）.....	7
第二讲 选择与时代（客体要素）.....	17
第二乐章 人生理想奏鸣曲.....	25
第三讲 选择与理想（动力要素）.....	25
第四讲 选择与祖国（根本要素）.....	47

第二部 人生做人交响曲（核心篇）

第三乐章 人生做人交响曲.....	59
第一讲 做人与关系（本质要素）.....	63
第四乐章 人生价值协奏曲.....	83
第二讲 做人与价值（裁判要素）.....	85
第三讲 做人与态度（取舍要素）.....	97
第五乐章 人生交往（行为）创意曲.....	117
（一）人生交往创意曲.....	117

第四讲 做人与交往（桥梁要素）	118
-----------------------	-----

第三部 人生成人进行曲（途径篇）

（二）人生行为创意曲	140
第一讲 成人与规矩（分寸要素）	141
第二讲 成人与方圆（原则要素）	150
第三讲 成人与经验（方法要素）	167
第六乐章 人生审美浪漫曲	206
第四讲 成人与人格（保障要素）	236
第七乐章 人生爱情小夜曲	261
后 记	286

开 篇

人生必唱三部曲

人生必唱三部曲，宏观上是指艺术（音乐）人生与修养的三大领域：人生成才修养，人生做人修养，人生成人修养。微观上特指人的全部生活内容的三个重要方面：一是做人、做事。做人是人生一切问题的根本性问题，人生的所有活动，都是围绕着做人这一核心问题而展开的。二是职业、事业。职业是做人的生存手段，是人类社会生活中最普遍、最基本的活动。事业是职业的最高境界和生活的崇高追求，也是做人、做事的具体指向和延伸。三是爱情、家庭。爱情、家庭是做人的精神家园和物质基础的建造者。这里借用音乐表现要素中的主和弦，在创作和表现音乐作品主题、主旋律以及艺术形象的真实感染力等方面的重要作用，来借喻和说明职业、事业和爱情、家庭，这两个最具创作力和表现力的三音和五音，对于做人、做事这个人生主音（根音）的和弦意义，以及三者的和声构成的人生成才、人生做人、人生成人，这个艺术（音乐）人生与修养大作品的最强音——人生主和弦的重要地位。

即：人生爱情、家庭（五音）

人生事业、职业（三音）

人生做人、做事（根音）

第一部 人生成才前奏曲（条件篇）

成才的道理在于它是做人和做事的前提条件。做人、做事的前提条件是要知道做什么人，做什么事？怎样做人，怎样做事？具备这个条件就是成才。对于音乐学院的大学生，要成为一个从艺人、从乐人，艺术家、音乐家而言，这个条件并不是与生俱来的，更不是可遇可求的，而是要靠每一位同学早期，甚至很小的时候就要付出比常人更多的艰苦、艰辛，还要包括现有大学期间的有限时光（甚至是毕生的时间）的不懈追求。特别是现阶段加强对音乐大学生做从乐人、音乐家的世界观、人生观、政治观的修养；加强对音乐大学生做从艺事业（职业）的价值观、道德观的修养，更是铸就这一条件的必由之路。这既是音乐大学生做从艺人、做从艺事业的前提条件，也是本篇人生成才前奏曲的主旋律，还是本课（“基础”课）艺术（音乐）人生与修养宗旨乐章的重要组成部分。

人生必奏七乐章

第一章 人生选择前奏曲

【乐章奏鸣】

成才的宗旨在于具备做人、做事的基本条件，成才的过程在