

李君 编著

音乐美 滋养大学生的心灵

湖南师范大学出版社

音乐美 滋养大学生的心灵

李君 编著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐美滋养大学生的心灵 / 李君编著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5648 - 0796 - 2

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐教育—教学研究—高等学校—文集
IV. ①J6 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 104365 号

音乐美滋养大学生的心灵

李 君 编著

◇组稿编辑: 何海龙

◇责任编辑: 蒋旭东

◇责任校对: 王旭中

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙市宏发印刷厂

◇开本: 710 mm × 1000 mm 1/16

◇印张: 17. 25

◇字数: 309 千字

◇版次: 2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 0796 - 2

◇定价: 32. 00 元

序

李君老师的《音乐美滋养大学生的心灵》是广西高等教育教学改革工程“十一五”项目“公共艺术教育促进大学生心理健康的研究与实践”(2009B037)的研究成果之一,也是他自2006年以来开设的特色艺术课程“音乐审美与心理健康”所获得的重要实践成果。

音乐审美与心理健康分属于美育与德育的范畴,美育与德育的结合是一个具有较强理论和实践价值的综合性研究课题。在美育还没有取得独立地位而受到忽视的时期,德育“包办”了美育,美育被德育化、教条化了,美育所具有的诸如“滋养心灵”等润物无声的独特功能不能得到应有的发挥。1999年第三次全国教育工作会议后,美育正式成为党的教育方针中的一个重要组成部分,会上颁布的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》明确把美育作为全面发展教育中不可或缺的组成部分而将其纳入素质教育的大范畴,同时又特别强调了美育对其他方面教育的渗透和影响。随着美育地位的确立和国家对美育的进一步重视,近年来美育所具有的独特育人价值已得到了人们的普遍认同,并在教育实践中更加得以彰显,而滋养学生心灵便是美育价值的一个重要体现。

书中收录了作者近年来发表与获奖的有关公共艺术教育改革、音乐审美促进心理健康及美育德育交叉研究等学术论文16篇,这些论文既有较高的理论价值也有较强的实践意义,是科学研究与课堂教学有机融合所获得的成果。为了让更多的大学生分享到这份心灵的滋养,李君老师在本书下篇精选了学生的教学反馈短文95篇,并逐一撰写了评语。从李君老师课堂教学所获得的学生反馈我们不难看出,许多大学生在心理健康、爱国主义、道德品质、人生观、学风、审美等方面显现出来的进步、励志、尚美与自我提升、自我觉醒、自我调节等等,无一不渗透在字里行间,情真意切跃然纸上,表达出当代大学生对于音乐美的渴求。所有这些,都是珍贵

的第一手研究材料，更是富有成效的教学成果。在我看来，这是本书最有价值的部分之一，当然也是最值得李君老师欣慰的重要成果。

舒曼说，“艺术家唯一的使命，是把光明送进人类心灵深处”。作为普通高校的艺术教师，我们的使命就是把美的光明送进大学生的心灵。期待有更多的人加入到“美的使者”行列，让更多的大学生享受到艺术煲出的“心灵鸡汤”。

郭声健

（华南师范大学音乐学院教授，博士生导师，

教育部艺术教育委员会委员）

2012年3月

目 录

上篇 交叉研究的成果

一 教学改革新思维	(003)
倾听学生的声音	(003)
试论信息时代高校公共艺术教育的改革	(012)
沾“音乐”之光,促教学相长	(017)
和谐社会视野下的音乐教育浅析	(024)
论“红色经典”音乐在党课中的艺术感染力	(032)
广西高校公共艺术教育现状与对策	(037)
二 音乐审美促健康	(044)
让美滋润大学生的心理	(044)
音乐审美焕发大学生的爱国情怀	(050)
“Orff 音乐”在团体心理辅导中的运用	(055)
《打开心灵之门》创作谈	(063)
引入“红色经典”,滋养青年心灵	(069)
三 美育德育相结合	(073)
艺术教育与德育工作的“三个结合”	(073)
“原创校园歌词”传播的德育功能初探	(078)
时代之歌与青年人生观	(088)
浅谈高校学生艺术社团的建设与管理	(092)
试论高校美育与大学人文精神的构建	(099)

下篇 青年学子的心声

四 课程感悟	(107)
感悟	(107)
音乐,你如此美丽	(108)
关于课堂的随想	(109)

音乐审美课后感	(111)
我们民族的生命线	(113)
向往生命的天堂 追寻灵魂的净土	(114)
感悟音乐	(116)
课之感	(117)
结课小感	(119)
“高峰体验”后的思考	(120)
音乐之魅	(121)
课后感想	(123)
我对“音乐审美与心理健康”课程的感受	(124)
我与音乐有个约会	(125)
“音乐审美与心理健康”课后感	(126)
浅谈上“音乐审美与心理健康”课的感受	(128)
音乐审美课之感想	(130)
课后随想	(131)
心绪飞扬	(132)
音乐审美之我感	(134)
音乐课心得	(136)
选你不后悔	(137)
对“音乐审美与心理健康”课的点滴感受	(138)
结课心得	(140)
劝君更听一首曲, 西出桂工无故人	(142)
五 音乐心路	(145)
音乐审美与心理健康	(145)
此爱无关风与月	(146)
人类的灵魂——音乐	(147)
音乐之我见	(149)
我在, 音乐在	(150)
音乐, 让我说	(151)
音乐缘	(154)
音乐带给我的心灵感受	(156)
音乐, 净化心灵的一股清泉	(158)
音乐小路	(159)
音乐阶梯	(161)

音乐殿堂	(163)
个中滋味, 自己回味	(166)
心随音涌, 心随乐动	(168)
一曲一世界	(169)
音乐, 不一样的感觉	(171)
音乐欣赏课“观后感”	(172)
音乐与生活	(174)
乘着音乐的翅膀	(176)
音乐——成长的历程	(178)
音乐让我说	(179)
爱生活, 爱音乐	(181)
音乐, 让我们的生活充满旋律	(182)
六 心理乐疗	(185)
永恒的主题	(185)
浅谈“音乐与心理健康”	(186)
《黄河大合唱》听后感	(188)
一封信及答卷	(189)
我们的心理需要什么样的音乐	(191)
听《义勇军进行曲》有感	(193)
音乐——人类心灵的朋友	(195)
过去, 现在, 未来	(196)
音乐——拨动人心的琴弦	(198)
音乐与我的生活	(199)
水调歌头, 高山流水	(201)
音乐如此有“魅力”	(203)
心·放飞	(204)
我对音乐的理解	(205)
课程作业: 三点感受	(206)
心灵的栖息地	(207)
音乐让我们拥有强大的内心世界	(209)
拿什么拯救你——我的灵魂	(210)
音乐影响我们生活中的每一个细节	(212)
我与音乐	(214)
音乐, 听我说	(216)

音乐, 心理的调节剂	(217)
音乐, 点燃了我内心的激情	(219)
七 古典与流行	(221)
古典音乐的魅力	(221)
流行歌曲与大学生生活	(222)
漫步在古典音乐的花园里	(225)
与钢琴曲相恋	(226)
古典音乐所蕴藏的魅力	(228)
《献给爱丽丝》听后感	(229)
我渐渐喜欢古典音乐	(231)
流行音乐与心理健康	(232)
音乐——时代的记忆	(235)
经典音乐, 愈陈愈香	(236)
我们的心理需要美的音乐	(238)
快乐与烦恼融化在乐声之中	(239)
记一些心得体会	(241)
音乐课的感受	(242)
在音乐的海洋中徜徉	(243)
音乐之美	(244)
舞动的旋律	(246)
夏夜, Fusion 浪漫	(247)
心随音动	(249)
音乐课堂有感	(251)
不仅是音乐	(253)
选修课之我感	(255)
我从音乐中得到的感悟	(256)
和音乐一起上路	(258)
附录一 国家部委有关艺术教育、心理健康教育的通知、意见	(261)
附录二 作者近年来为大学生举办的系列讲座	(267)
跋	(268)

上 篇

交叉研究的成果

一 教学改革新思维

2006年以来,根据教育部《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的通知与有关精神开设“音乐审美与心理健康”课程,围绕广西高等教育教学改革工程“十一五”项目“公共艺术教育促进大学生心理健康的研究与实践”进行理论总结,展开对课堂操作、教改效果以及学生课外自我拓展等的新思维。

倾听学生的声音

——落实教育部《课程方案》开设特色选修课的报告

教育部《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的出台与实施,为普通高等学校公共艺术教育指明了方向。公共艺术教育作为实施美育的主要途径,要以人为本,使高等教育健全、健康地发展。

对于我国的普通高等学校艺术教育,教育部《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》(教体艺厅〔2006〕3号,下面简称《课程方案》)的颁布与实施,其意义重大。2006年秋季学期以来,各高校根据《课程方案》的指导,加紧课程的开设与相关的教学改革。此中,笔者结合自身的专业、工作实际与目前大学生的状况等,开设了一门由多学科支撑的“综合性”特色课程——“音乐审美与心理健康”,注重“倾听学生的声音”,及时调整课程内容与课堂操作,以此践行胡锦涛总书记在十七大报告中提出的“培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育”。

一、据教育部《课程方案》与大学生实际状况开设新课程

(一) 认真学习,领会《课程方案》的指导精神

《课程方案》指出,“公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组

成部分”，一般性院校可以“努力创造条件，通过2到3年的努力尽快予以开设”所要求的课程，“各高等学校可根据本校学科建设、所在地域等教育资源的优势以及教师的特长和研究成果，开设各种具有特色的艺术任意性选修课程或系列专题讲座，以满足学生的不同兴趣和需求。”笔者从事音乐教育十余年，同时兼职从事大学生心理健康教育，联系自身的专业、工作实际与目前大学生的状况等，遵循《课程方案》的精神，欲开一门由多学科支撑的“综合性”特色课程。

（二）问卷调查，深入了解学生的实际情况

开设一门新课程，不仅要有指导精神及教师本身的条件，还要以人为本，那就是掌握授课对象的具体情况，在开课论证之前做调查研究。为此，笔者在我校（桂林理工大学——笔者注）2006、2007级选修音乐的学生中调查其接受基础音乐教育的情况，结果如下：

表1 我校学生接受基础音乐教育情况调查

受教育阶段及识谱情况	小学	初中	高中	简谱	五线谱	不识谱
学生百分比	36%	27%	15%	42%	7%	51%

如表1所示，大部分学生在中小学没有接受过音乐教育，一半同学不识谱，在这种基础薄弱、选修课时有限的情况下，应弱化理论、技术与偏专业分析的内容，加强实用性的鉴赏内容，就此新课而言，就是注重音乐作品的“感染作用”与“治疗作用”。

（三）通过对比，找到与《课程方案》的差距

通过对比，找到差距。我校落实《课程方案》初期，公共艺术开设的课程与教育部要求开设的课程对比如下：

表2 我校开设课程与《课程方案》对比情况

教育部《课程方案》课程		我校开设课程情况
艺术限定性选修课程	艺术导论、音乐鉴赏、美术鉴赏、影视鉴赏、戏剧鉴赏、舞蹈鉴赏、书法鉴赏、戏曲鉴赏。	美学基础、音乐欣赏、美术鉴赏、影视欣赏、舞蹈鉴赏。
任意性选修课程	作品赏析类，如交响音乐赏析、民间艺术赏析等。	音乐审美与心理健康、中国民族民间音乐。
	艺术史论类，如中国音乐简史、外国美术简史等。	服装设计概论、书法概论、乐理知识、器乐知识。

教育部《课程方案》课程		我校开设课程情况
任意性选修课程	艺术批评类，如当代影视评论、现代艺术评论等。	(无)
	艺术实践类，如合唱艺术、DV制作等。	声乐、指挥与合唱、钢琴入门、歌曲演唱、视唱（简谱、五线谱）、舞蹈基础。

从表2看到，我校的艺术限定性选修课程欠缺的是艺术导论、戏剧鉴赏、戏曲鉴赏，美学基础从一定层面弥补了艺术导论。任意性选修课程中，作品赏析类不够，要加强其文化底蕴、内涵和审美情感。艺术史论类不够全面，艺术批评类为“空白”，艺术实践类只有音乐，且出现课程内容雷同、过于专业、偏技术性等问题，课程名称还需要提升层次。可以说，目前我们的课程还缺乏系统性和明确的教育理念，处于“因师设课”的状态，而不是按照《课程方案》的要求“因生设课”、“因校设课”。所以，要进一步挖掘特色选修课程，突出地域特色、民族特色、学科综合特色等来开设新课。

（四）充分论证，开设具有特色的选修课程

开设新课，还需要有学科的理论支持。“普通高校音乐教育学”作为一门新崛起的学科，从它的研究方法之一“音乐美学与音乐心理学的研究方法”来看，可以“从音乐美学、音乐心理学视角，研究音乐对大学生的情感、意志、理想、知识、审美价值取向等诸方面所产生的影响”^①。当前，在大学生审美素养亟待提高的同时，身心健康状况尤其是心理健康状况值得关注，而音乐作为审美教育，在“帮助与调整”学生心理方面有着独特的作用。开设“音乐审美与心理健康”可以一举两得，既提高大学生审美层次又促进大学生的心理健康，促进“健全人格”的塑造。

二、倾听学生的声音——课程的反馈、分析与调整

每次完成课程，要求学生不拘一格“亲笔原创”完成考核，在此过程中“倾听学生的声音”以优化课程结构与课程内容。从同学们发自肺腑的字里行间，我感到青年学生的渴望和收获！“学生的眼睛”犹如“老师的镜子”，以下是音乐审美对大学生的“情感、意志、理想、知识、审美价

^① 冯兰芳，孟维平．普通高校音乐教育——一个新学科的崛起[J]．人民音乐，2007（12）：77.

值取向”等方面所产生的影响,请听听青年学子的心声吧!

(一) 音乐审美对心理健康的作用

一位同学说:“每次上完音乐欣赏课心情就会特别轻松愉快,什么烦恼都被抛到九霄云外去了。这也正达到了健康心理的目的。”“原先我也有些疑惑,音乐审美,不就是听音乐吗?怎么还跟心理健康挂钩呢?但后来听了这些高雅的音乐,发现自己懂得了许多,更加有信心了,心胸也更加开阔了。”学生的反馈让我充满了信心,我想通过这门选修课真正为学生服务,通过音乐滋养学生的心田享受快乐的人生,在这个熔炉里陶冶健康的身心,为达到最佳的自我实现提供人文精神的支撑。一位城市规划专业的同学写道:“现在,音乐教育已成为培养大学生健康心理素质的有效方法。传统的思想工作历经磨难,步履维艰。因此,发挥音乐教育的功效,将是培养当代大学生心理素质的有效手段。”一位同学课后说:“让那优美的音符抚平我的伤痛,这也许就是音乐的力量吧。要不然,音乐为什么那么受欢迎呢?”旅游管理专业的一位同学说:“当我上完最后一课时,就更深刻地体会到了音乐的重要性,学会了用它来调适心情,今生能与音乐做伴,也是人生一大乐事啊!”

(二) 音乐审美对励志成才的促进

一位同学来信说道:“尊敬的老师:见信好!很幸运在大学弥补从小未受音乐教育的空白,听完您的课,彻底改变了我对音乐,特别是古典音乐、传统音乐的态度。我从未想到过音乐会有如此高的海人作用……感触不仅仅是感人至深的旋律,还有那些艺术大师奋斗的一生,也许逆境更能让人成长、成就、成功。”一位同学听了《黄河大合唱》之后说:“当我们每天浪费时间,碌碌无为,每天为逃课打游戏而找借口的时候,倘若已忘记如何做一个龙的传人的话,那么就来听听《黄河大合唱》吧!相信从你会找到龙的尊严!假若你还是找不到斗志的话,那你已经麻木到不可救药了,试想连音乐这种精神食粮都救不了的话,还有什么更能令你上进呢?”

此外,我用贝多芬、莫扎特、冼星海等音乐家的名言伴着作品激励学生,收到很好的效果。

(三) 大学生对中国传统音乐的觉醒

著名作曲家刘锡津在接受“高雅艺术进校园”活动的采访时说:“一部真正的艺术作品会对一个人影响终生。西方高雅音乐是世界公认的人类文化积淀。”^①在课程开始的第一学期,我的重点放在西方音乐尤其是欧洲

^① 费斌. 2006“高雅艺术进校园”——中央歌剧院南方巡礼侧记[J]. 人民音乐, 2007(9): 38.

经典音乐上，这引起了许多同学的“不满”，同学们表现出对中国音乐、民族音乐的关爱，这让我非常欣慰！

第二学期调整内容，增加中国民族音乐、近现代作品，甚至还有“原生态”的音乐。原以为学生会不喜欢，但从学生的作业可以看出，他们得到了从未有过的感动。一位同学反馈：“最近挺伤感，课终结了。想课上能静下心来认真听两节课的高雅音乐，那简直是一种难得的享受！有一回课上放了《霸王卸甲》……回到宿舍，当我再听这音乐时，却没有了课上的感觉，因为各种莫名其妙的原因使课下心情静不下来。因此课程结束了，多少感到惋惜，感到伤感。”

（四）大学生对音乐基础知识的渴求

从表2看到，我们专门开设了音乐基础知识方面的课程。在我的课程中，也有与课堂操作相联系的“双基”。为了加强互动，鼓励学生克服胆怯、即兴编创、当众表演，让音乐节奏与团体心理活动的连环介绍相结合，受到学生的欢迎；再有，利用柯尔文手势，“演奏”音节及莫扎特的《C大调小星星变奏曲》主题、贝多芬的《欢乐颂》主题、勃拉姆斯的《摇篮曲》等“忙得过来”的乐曲，学生身心投入，气氛热烈。学生如此反馈：“老师通过上课互动的游戏，让我们多认识几个有同样喜好的同学，这在社交方面很有好处，也通过这门课，认识了音乐，与更多同学交谈更多音乐方面的知识，这有很大的好处。”

（五）课程改变大学生对流行音乐的认识

一位同学说：“在这之前，我日常生活中听到最多的是通俗音乐，绝大部分是关于爱情的悲调。对于音乐的高雅与气势，几乎是闻所未闻。通过学习，我一步步走进了音乐的殿堂，我慢慢感受到了音乐的美妙，它触动了我的内心，使我的灵魂受到洗礼。换掉手机中张信哲的深情歌唱，听一听令人振奋的《西班牙斗角士》；换去刘德华那富有磁性的声音，听一听《月光曲》那淡淡的旋律……音乐，向来都是那么吸引人……音乐，来自灵魂的声音……”另一位同学感叹：“上了音乐欣赏课后，又渐渐对古典音乐感兴趣了。我常陶醉在交响曲里，惊异于那些伟大的作曲家拥有怎样的灵魂可以创作出这么多令人震撼的旋律。相比之下，那些词不达意整天爱来爱去的歌曲显得好庸俗。”

当然，笔者不否定流行音乐，在给讲了古典音乐以后，要更加客观地看待学生喜欢的流行音乐。在课堂上，笔者也介绍“古典音乐的现代

化”——以流行的形式演绎古典音乐，如黑鸭子组合演绎舒伯特的《摇篮曲》、《小夜曲》，孙楠等歌星演绎的《乘着歌声的翅膀》，摇滚乐队演绎的《满江红》，等等，都受到学生的欢迎。

（六）课程改变了学生的音乐生活状态

广告学的一位同学写道：以前，我 MP3 中的歌曲全部是当红歌手的歌曲，现在，我下载的是贝多芬、舒伯特的交响曲，听过后，不再是流行歌曲带来的一时兴奋，而是带给我一种想象，当我失眠时，我会听莫扎特的摇篮曲，这时，身在异乡读书的我，有种倍思亲的感觉，是那些流行歌曲所没有的。一位同学说：“只要音乐在，就会觉得安心，踏实。嗯，我想，如果那些自杀的人能够多听听音乐，也许可以改变他们的决定吧。柏拉图认为节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的深处，如果教育方式合适，它们就会拿美来浸润心灵。”宝石专业的一位同学说：“有一次上课的时候，记得老师给我们介绍了《土耳其进行曲》，回到宿舍之后我立即把它下载下来存在手机里，然后再设成闹铃，我觉得那样很好，每天起床心情总是非常愉悦。”

（七）心灵的触动焕发出炽热的爱国情怀

据报道，一些中小學生看到日寇残杀中国人的电影发出“玩游戏”式的大笑，笔者在前些年给成年人欣赏《黄河怨》时，有的“无知者”居然对无比悲愤的演绎发出笑声。还有，中国一流大学的毕业生不会唱《国歌》被招聘单位婉拒，等等。这些被游戏扭曲或无知的现象，需要正确的引导。正好我要调整课程内容，增加中国音乐的介绍和欣赏。

一位同学听了《黄河大合唱》之后感到：对于我这个“音乐盲”来说，这门课程的学习增强了我的音乐欣赏水平，尤其是在听完《黄河大合唱》以后，让我热血沸腾，整个心灵得到了洗礼。……当时，一种爱国情绪油然而生，真希望每个大学生在听完这首歌之后，振奋起来努力奋斗，为全民族的发展贡献一份力量。以上学生的听后感使我想起茅盾先生在听了《黄河大合唱》之后的感受，“心灵像洗了澡一样”，说明音乐作品的感人具有共性与震撼力。

一位同学写道：最让我震撼的还是《黄河大合唱》，我全身都不由自主地颤动起来。奥运圣火不断受到骚扰，在国外曾多次有人企图扑灭圣火，一些西方国家领导和议会，公开表示支持“藏独”，又是一个关乎国家完整、民族利益的时刻，我怎能不激动？突然体会到了当时人们唱着、