中国传统文化“仁义礼智信”对音乐美育的重要作用

李晶晶

(天津交通职业学院, 天津 300380)

摘要: 中国传统文化“仁义礼智信”对音乐美育具有深远的影响。这些价值观不仅塑造了中国社会的道德和行为规范, 而且也为音乐美育提供了重要的指导原则。本文首先介绍了中国传统文化“仁义礼智信”的概念以及音乐美育中融合中国传统文化教学的重要性, 然后进一步提出了如何更好的将音乐美育教育与传统文化渗透融合的教学策略, 旨在为我国高职音乐美育教育提供理论参考。

关键词: 中国传统文化; 音乐美育; 结合

中华民族有着几千年的悠久历史, 形成了博大精深的传统文化。中国音乐美育的历史可以追溯到古代的雅乐和宫廷音乐。随着时间的推移, 中国音乐美学逐渐发展起来, 形成了多个不同的流派和学派, 其中最具有代表性的就是儒家和道家音乐美学。这些流派和学派对音乐美育的理念和实践产生了深远的影响。在儒家音乐美学中, 音乐被视为一种道德教化的工具, 能够陶冶性情、培养品德。儒家强调音乐的和谐与秩序, 提倡“礼乐治国”, 即通过音乐来维护社会的稳定和秩序。这种理念在古代中国的宫廷音乐教育中得到了充分体现, 宫廷音乐家们通过演奏雅乐来培养皇族的品德和修养。道家音乐美学则更注重音乐与自然、宇宙的联系, 强调音乐应该顺应自然、表达内心的情感。道家认为, 音乐可以超越世俗的束缚, 达到心灵的自由与和谐。这种理念在古代中国的文人音乐中得到了体现, 文人们通过音乐来表达自己的情感和思想, 追求内心的自由和超越。到了近代, 随着西方音乐文化的传入, 中国的音乐美育开始受到西方音乐美学的影响。中国的音乐家们开始注重音乐的结构和形式, 追求音乐的科学性和规律性。同时, 他们也开始关注音乐的社会功能和文化意义, 强调音乐在培养民族精神、传承民族文化方面的重要作用。作为中国传统文化在音乐美育方面无疑起到了至关重要的作用, 而作为儒家思想内核的“仁义礼智信”又扮演着十分重要的角色。不了解“五常”之道, 就不能深入到儒家思想的内里, 也就难以把握中华传统文化的核心观念。对于当代中国人的核心价值建构来说, “仁义礼智信”依然是最为重要的思想资源之一。

今天, 我们就是从“仁义礼智信”五方面来探讨中国传统文化对音乐美育的重要性。

一、仁篇

孔子提出了“志于道, 据于德, 依于仁, 游于艺”(《论语·述而》)的观点, 这是孔子“育人”的原则, 与其“兴于诗, 立于礼, 成于乐”是相统一的。他强调音乐美育与道德修养相互配合, 认为“艺”与“道”“德”“仁”融为一体, 才可达到育人的目的, “道”“德”“仁”为一体, 音乐美育才是有意义的。孔子曰: “人而不仁, 如礼何? 人而不仁, 如乐何?”(《论语·八佾》)一个人没有“仁”的要求, 没有内心向善、修养道德要求, 文化与艺术对他有什么用呢? 而他之所以要特别重视乐, 也许正因为“仁”中有乐, 在乐中有“仁”的缘故。他认为, 道德精神的最高境界即是“仁”的精神状态, 艺术境界与道德境界是要相融合的。

首先, “仁”作为一种道德情感, 强调对他人的关爱和尊重。在音乐美育中, 这种情感的培养是至关重要的。音乐是一种情感的艺术, 它能够通过旋律、和声、节奏等元素唤起人们的共鸣, 传递情感。通过学习和欣赏音乐, 学生可以学会如何表达自己的

情感, 如何理解和感受他人的情感, 从而培养同理心和关爱之心。这种情感的培养有助于学生在音乐表演中更加投入, 更加真诚地表达自己的情感, 从而让观众感受到更加真挚的音乐魅力。

其次, “仁”还强调人与人之间的和谐关系。在音乐美育中, 这种和谐关系体现在师生之间、学生之间以及音乐与社会之间的和谐互动。教师应该用仁爱的态度对待每一个学生, 关注他们的成长和发展, 提供个性化的指导和帮助。学生之间也应该相互尊重、相互支持, 共同创造一个和谐的学习氛围。同时, 音乐美育也应该关注音乐与社会的关系, 让音乐成为连接人与人之间的桥梁, 促进社会的和谐与发展。

此外, “仁”还代表着一种宽容和包容的态度。在音乐美育中, 这种态度体现在对不同音乐风格、不同文化背景的音乐作品的欣赏和理解上。学生应该学会尊重不同的音乐风格和文化背景, 欣赏它们的独特魅力, 从而拓宽自己的音乐视野。这种宽容和包容的态度也有助于学生在音乐创作中更加开放和创新, 吸收不同的音乐元素和文化精髓, 创作出更加丰富多彩的音乐作品。

二、义篇

义和仁都是道德的代表, “义”成为一种人生观、价值观, 即正义, 公平。人类社会不能没有“义”, 人不能不讲“义”。完全不讲“义”的社会是难以想象的, 也是无法维系的。尽管不同社会、不同时代“义”的具体内容会有所不同, 但不同社会、不同时代的“义”也有其共性和延续性。随着人类交往日益密切频繁, 人类在道德原则上也会有越来越多的共识, 那些被人类普遍认为是“适宜”的道德原则, 就是“天下之公义”。在音乐美育实践方式上, 孟子又提出了“仁言不如仁声之入人深也”的看法, 突出音乐美育在社会活动中的独特作用。

首先, “义”代表公正和正直, 强调人们在社会活动中应遵循道德准则和正义原则。在音乐美育中, 这种道德准则和正义原则体现在对音乐的公正评价和对社会的责任感上。学生在学习音乐时, 不仅要掌握音乐技能和知识, 还要学会如何公正地评价音乐作品, 理解音乐的社会功能和价值。同时, 他们也应该意识到音乐作为一种艺术形式, 对社会具有积极的影响, 应该用自己的音乐才华为社会做出贡献。

其次, “义”还强调个人在道德行为中的自律和责任感。在音乐美育中, 这种自律和责任感体现在学生对自己音乐行为的规范和约束上。学生应该遵守音乐活动的规则和礼仪, 尊重他人的权益和感受, 不做出损害他人利益的行为。同时, 他们也应该对自己的音乐行为负责, 不断提高自己的音乐素养和道德水平, 以良好的音乐形象和音乐作品影响他人。

最后, “义”还代表着一种道德引导和教育的功能。在音乐

美育中,教师可以通过音乐作品的分析和讲解,引导学生理解音乐作品中的道德元素和价值观,从而培养学生的道德意识和道德情感。同时,音乐美育也可以通过音乐实践活动,让学生在音乐创作和表演中体验和践行道德行为,实现道德教育的目标。

三、礼篇

“礼”是礼仪之邦华夏的传统美德,是建设和谐社会必不可少的。即遵礼,循礼。一定形式的礼,无论对于社会还是对于个人,都是必不可少的。对社会而言,礼是这个社会道德文明程度的直观表征;对个人而言,礼则是其道德素质和教养程度的外在标志。我们今天仍然可以借助“礼”的形式,赋予新的内容,来对人们进行道德素质教育与美育教育。

首先,“礼”作为传统文化的重要组成部分,强调行为规范和仪式感。在音乐美育中,这种规范和仪式感体现在音乐学习、表演和欣赏的各个环节。学生在学习音乐时,需要遵循一定的学习规范和步骤,例如正确的坐姿、呼吸方法、演奏技巧等。在音乐表演中,学生需要遵守舞台礼仪和表演规范,展现出专业的音乐素养和良好的舞台形象。在音乐欣赏中,学生需要遵循一定的欣赏规范和礼仪,例如保持安静、尊重表演者的付出等。这些规范和仪式感有助于培养学生的音乐素养和审美能力,使他们在音乐学习中更加专注和投入。

其次,“礼”还强调音乐教育与社会秩序的关联。在古代社会,音乐教育是贵族教育的重要组成部分,被视为培养有教养、有秩序的社会成员的重要途径。通过音乐教育,人们可以学习如何遵守社会规范和秩序,如何在音乐行为中体现出自己的身份和地位。这种观念在现代社会中依然具有一定的意义,音乐教育不仅可以培养学生的音乐技能和素养,还可以帮助他们更好地融入社会、理解社会规范和文化传统。

最后,“礼”还代表着一种尊重和谦逊的态度。在音乐美育中,这种态度体现在学生对待音乐、对待教师和对待他人的方式上。学生需要尊重音乐的艺术价值和文化内涵,尊重教师的教学成果和付出,尊重他人的表演和创作。同时,他们也需要保持谦逊的态度,不断学习和提高自己的音乐素养和水平。这种尊重和谦逊的态度有助于营造一个和谐、积极向上的音乐学习氛围。

四、智篇

“智”通常又写作“知”,既作动词指认知,又作名词指知识、智慧。儒家把“智”列为“五常”之一,认为追求知识,增长聪明智慧,也是人生一个重要的价值取向,体现了对于知识和智慧的尊重。荀子说:“凡以知,人之性也。可以知,物之理也。”在孔子看来,“仁”是核心,“智”是达到“仁”的手段,“仁”需要通过“博学”“笃志”“切问”“近思”等追求“智”的过程来实现。在音乐美育实践中,人们不断通过实践,认识、探究、创新,积累起越来越丰富的经验。这些经验代代相传,不断发展。今天,我们可以借助“五常”之“智”来提倡崇尚知识、追求真理、创新发展的精神。

首先,“智”作为传统文化中重要的价值观念,强调智慧、聪明和理性思考。在音乐美育中,这种智慧启迪体现在音乐教育的方法和策略上。音乐教育不仅仅是技巧的传授,更是一种智慧的启迪。教师可以通过引导学生主动思考、发现和解决问题,培养他们的创新思维和批判性思维。例如,在音乐创作中,教师可以鼓励学生尝试不同的音乐风格和技法,培养他们的创新能力和实验精神。在音乐欣赏中,教师可以引导学生深入剖析音乐作品

的结构、内涵和风格,培养他们的批判性思维和分析能力。

其次,“智”还强调音乐创作的思维拓展。音乐创作需要灵感和创意,而这些灵感和创意往往来自于对生活和世界的深入理解和体验。传统文化中的“智”鼓励人们用智慧的眼光去观察和思考世界,从而为音乐创作提供更多的灵感和素材。通过拓展思维,音乐家可以创作出更加丰富、多元和深刻的音乐作品,满足人们不同的审美需求。

最后,“智”还代表着对音乐理解的深入洞察。音乐是一种艺术形式,蕴含着丰富的文化内涵和情感表达。传统文化中的“智”鼓励人们用理性的眼光去分析和理解音乐作品,从而更深入地领悟其内涵和价值。通过深入洞察音乐作品,人们可以更好地感受到音乐的美感和情感表达,提升自己的审美能力和文化素养。

五、信篇

所谓“信”,即诚信,信念。儒家把诚信作为人的基本道德。孔子说:“人而无信,不知其可也。”中华民族有着悠久的诚实守信的优良道德传统,历史上传诵着许多诚实守信的动人故事。继承发扬诚信的道德传统,在当今社会显得更加迫切。在音乐美育方面,人们坚守着共同的信念,宇宙的和谐运转有赖于天、地对自然万物的调节与融合,对人心的作用与之类似,“礼”“节”心性,“乐”“和”人情,共同实现对“仁义礼智”的追求和心性人格的修养。

首先,“信”作为传统文化中的核心价值观念,强调诚信、信任和可靠性。在音乐美育中,这种诚信教育体现在音乐教育者对学生的真诚指导和学生之间的相互信任。音乐教育者应该以真诚的态度对待每一位学生,关注他们的学习需求和成长发展,为他们提供有效的学习支持和指导。同时,学生之间也应该建立起相互信任的关系,相互尊重、理解和支持,共同营造一个和谐、积极向上的音乐学习氛围。

其次,“信”还强调音乐表演的真诚表达。音乐是一种情感的艺术,需要通过表演者的真诚表达来触动观众的心灵。传统文化中的“信”要求音乐表演者在表演过程中保持真诚、自然和内心的纯净,将自己的情感和思想真实地传递给观众。只有通过真诚的表演,才能打动人心,引起观众的共鸣和感动。

最后,“信”还代表着音乐社会功能的实现。音乐作为一种社会文化活动,具有传递文化信息、加强民族认同感和社会凝聚力等重要功能。传统文化中的“信”要求音乐在社会中发挥积极的作用,传递正能量和积极价值观,促进社会和谐与进步。通过音乐的美育功能,可以培养人们的审美情趣和人文素养,提高他们的文化素质和生活质量。

综上所述,中国传统文化与音乐美育是相互促进、相得益彰的关系。通过将中国传统文化的精髓融入音乐教育,我们不仅可以提高学生的审美素养和道德修养,还可以传承和弘扬中国优秀的传统文化。

参考文献:

- [1] 刘潇林,郑茂平,石欣宇.中国传统音乐文化“尚悲”的美育效应[J].西南大学学报(社会科学版),2022,48(01):181-192.
- [2] 马彪.活化传统文化传承,促进核心素养发展——新时代下的中国音乐学院考级艺术中心(美育中心)发展[J].中国音乐,2019(02):189-192.