

School music aesthetic education from the perspective of educational phenomenology

Zimu Jiang

School of Music, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui, 241000, China

Abstract

Against the backdrop of the current aesthetic education immersion program, music discipline, as an important component of aesthetic education, transcends traditional skill training and returns to the essence of educating people. From the perspective of educational phenomenology, we focus on real educational phenomena, attach importance to students' aesthetic experiences and emotional needs, and take relationships as the core. Through teacher-student interaction and cultural immersion, we help students find themselves, understand others, identify with their own culture in music, and establish harmonious relationships with society. By focusing on the practicality, humanity, and reflection of educational phenomenology, and seeing the essence through phenomena, new research perspectives and practical ideas are provided for the future development of music and aesthetic education in schools.

Keywords

Phenomenology of Education; School music and aesthetic education; Humanistic education; Educational Practice

教育现象学视域中的学校音乐美育

姜子木

安徽师范大学, 中国 · 安徽 芜湖 241000

摘 要

当前美育浸润计划背景下, 音乐学科作为美育的重要组成部分, 超越传统的技能训练, 回归育人本质。在教育现象学视域下, 关注真实的教育现象, 重视学生的审美体验与情感需求, 以关系性为核心, 通过师生互动与文化浸润, 帮助学生在音乐中找到自我、理解他人、认同自我文化, 并与社会建立和谐关系。通过关注教育现象学的实践性、人文性和反思性, 透过现象看本质, 为学校音乐美育的未来发展提供新的研究视角与实践思路。

关键词

教育现象学; 学校音乐美育; 人文教育; 教育实践

1 关系性：音乐美育的教学本质

“回到音乐美育本身”这一理念源自胡塞尔“回到现象本身”的呼吁, 强调从具体的现象出发, 揭示音乐美育的本质和价值。胡塞尔的现象学主张“悬置”预设的观念, 关注事物的“本质直观”, 这种思维方式为音乐美育提供了深刻的启示。在教育现象学视域下, 音乐美育不再仅仅是技能的传授, 而是通过具体的教育实践, 探索音乐与人、文化、情感之间的关系。“人不是一种实体性存在, 而是一种关系性存在。”这一观点不仅反映了后现代哲学中关系实在论的核心思想, 也为音乐美育的实践提供了新的视角。在音乐美育中, 这种关系性体现在多个层面: 人与音乐的关系、人与文化的关系、人与情感的关系, 以及人与社会的关系。通过关注这些关系, 音乐美育能够超越传统的技能训练, 真正实

现其育人价值。

音乐是文化的载体, 每一种音乐形式都蕴含着特定的文化内涵。在教育现象学视域下, 音乐美育不仅是技能和情感的培养, 更是文化的传承。通过引入传统音乐、民族音乐或地方音乐, 教师可以帮助学生建立与文化的联系, 增强他们的文化认同感。在中小学音乐课堂中, 教师可以引入中国传统音乐, 如京剧、昆曲或民间小调。这些音乐形式不仅具有独特的艺术价值, 还承载着丰富的历史文化信息。通过欣赏和学习这些音乐, 学生能够感受到中国传统文化的魅力, 理解音乐与文化之间的互动关系。这种文化传承不仅限于本国文化, 还可以扩展到跨文化教育。在全球化的背景下, 音乐美育可以通过引入不同国家和民族的音乐, 帮助学生建立多元文化的视角。如通过对比中国民歌与非洲鼓乐, 学生能够感受到不同文化背景下音乐的多样性和共性, 从而培养他们的文化包容意识。

【作者简介】姜子木(2000-), 女, 中国安徽六安人, 在读硕士, 从事音乐教育学研究。

2 具身性：音乐美育的行动探索

在义务教育阶段，音乐课程的核心目标之一，是培养学生“涵养美感、和谐身心、陶冶情操、健全人格”的能力。这一目标不仅与中华民族传统的美育思想一脉相承，更深刻体现了音乐课程“以美育人、以文化人、以美培元”的价值追求。音乐审美能力的培养是实现这一目标的关键，它涉及对音乐艺术美感的深度体验、感悟、沟通与交流，以及对不同音乐文化语境和人文内涵的全面认知。这一理念植根于我国数千年的优秀音乐文化传统，与我国教育方针中所倡导的美育目标高度契合，充分彰显了音乐课程在潜移默化中培养学生美好情操、健全人格以及实现以美育人功能的独特价值。

在教育现象学中，我们在讨论教育时，常把范围限定在人们参与教育活动的日常生活中，这也就决定了其具有鲜明的实践性特征。“把主题置于日常生活世界意味着研究者应该以参与者的身份深入到教育生活实践中去，必须在生活世界中与研究对象发生关系，有了这种双方的彼此相遇，教育才会发生，对其的分析研究才更深入、更有意义。”这与美育所强调的具身化实践有着密切的联系。在当前的中小学美育教学中，大多数音乐教师已不再局限于对学生音乐技能的要求，而是更关注学生的情感体验与审美能力的培养，这与以人为本精神在教育中的理念也是一致的。具身化实践，强调身心合一的多感官体验，这种教学方式在注重知识技能传授的同时，更注重通过全情投入音乐活动中，让学生在情感上产生共鸣，在认知上促进学生的发展。例如在戏曲教学中，教师既要唱出抑扬顿挫的戏曲曲调，又要与肢体动作相配合，以利于学生在音乐情境中更好地体验。这样的教学方式，对学生的音乐修养有了根本性的提高，同时在情感表达、审美能力等方面也得到了加强。同时，具身化实践强调情境和生成，即引导学生在真实情境中自主学习，这在中小学的音乐课堂中，可供练习的空间非常大。如音乐教师可以根据实际曲目，结合文学、美术、舞蹈、戏剧等学科特点，创设多样化的情境，不仅仅是让学生会唱会演，而是让学生在亲身体验中真正感受到音乐的魅力，从而培养学生的情感表达能力。

音乐学科本身具有的学科优势，使得实践性的发挥更有优势和余地。身体作为我们感知世界的直接媒介，在美育教学中起到举足轻重的作用。由于摒弃了技术理性思维的掌控，我们的音乐课不再成为学生端坐、教师灌输的一言堂，而是在学习每首歌曲时，不仅用耳朵听、眼睛看，更用身体的律动来感知、理解音乐，教师在合适的情境下，用特殊的方法，唤起学生更加深刻的体验。这种情境式的教学，体现出了教育学中的人本精神，尊重学生的个体差异，同时关注学生的内心世界。通过具身化的美育实践，学生在教师的引导下找到自我表达的方式，在音乐中找到情感认同、建立自信，这种以学生为主体的教学理念，不仅有助于其审美素养

的提升，并且真正做到了促进学生的全面发展。

3 人文性：音乐美育的价值关怀

受到西方科学理性思维的影响，在很长一段时间里，我们的音乐课失去了其浓郁的人文学科色彩。在教育学界，人们把教育认定为一种社会活动，教育学则是一种社会科学。“音乐是人类文化的主要表现形式之它蕴含着丰富的历史与文化内涵，并以自身独特的艺术魅力深入社会生活的各个层面，满足人们的精神文化需求。”何以满足人们的精神文化需求，其关键就是明确并挖掘音乐的人文性。现象学中讲求的“回到事物本身”就是这样的道理，将教育回归社会、音乐回归人文。

用教育现象学的方法研究音乐美育的价值关怀，是对学生作为个体的情感关怀的直接体现。教育现象学强调从个体的直接经验和感知出发，音乐美育则通过音乐的情感表达和审美体验，关注学生的情感需求和内心世界。《乐记》中言：

“凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声。”音乐的产生源于人的内心。当人的情感在内心受到触动时，就会通过声音表达出来。音乐美育将情感体验作为教学的核心原则，充分体现了人文关怀的理念。在音乐美育的实践中，教师通过引导学生欣赏、创作和表演音乐，帮助他们打开情感的闸门，让他们在音乐的流动中找到与自我对话的方式。在实际的音乐课上，我们会发现，学生对西方古典音乐，虽然能够感受到旋律的优美、典雅，却无法被其打动。这种现象在教育现象学中，可以说是“脱离生活世界”的体现，如何让音乐教学回归到生活世界，这就是音乐美育需要思考的方向。

学生通过非抽象的理论灌输，而是音乐本身内在的感染力和穿透力，通过音乐深刻地反思生命、自然和人性。音乐美育通过这种身临其境的体验和情感的共鸣，让学生感受，感受到生命的深度。同时，每一种形式的音乐，都承载着特定的文化内涵和历史的铭记。学生通过音乐美育，既能感受音乐之美，又能体会音乐所传达的情感与价值观，在不同的文化背景下进行。这种跨文化的审美体验，在拓宽学生视野的同时，也使学生在多元文化的交融中，找到了适合自己的文化定位，在多元文化的融会贯通中音乐艺术教育的人文关怀，从教育现象学的角度，也表现为尊重个体的差异。音乐艺术教育通过多元化的教学方式，个性化的引导，帮助学生找到合适的表达方式，每一位学生的情感体验都是独一无二的。学生在音乐世界里可以找到自己的声音，无论是乐器演奏，还是音乐创作。

音乐美育的人文性，在中国传统音乐的仪式音乐中也有所体现。中国的仪式音乐，如祭祀音乐、宗教仪式音乐等，不仅是音乐形式的呈现，更是文化与情感的载体。仪式音乐通过特定的音乐形式和表演方式，传递出对自然、祖先或神灵的敬畏之情，同时也强化了社会成员对共同价值观的认同。这种音乐形式的人文性体现在其对情感的表达和对社会

秩序的维护上,它通过音乐的形式传递社会价值观,强化社会秩序和文化认同。古代的礼乐制度通过音乐来规范社会行为,培养君子的品德。这种社会价值的传递与教育现象学中对个体情感和社会角色的关注相呼应,体现了音乐在塑造社会文化中的重要作用。

4 反思性:音乐美育的自我审视

教育现象学作为一种研究视角,其反思性不仅关注教育活动的表面现象,更致力于挖掘其背后的意义、价值和本质。音乐教师在实际教学中,如果能够抓住并践行这种反思性,就能收获真正的“教育智慧”,正如范梅南所言:“充满智慧的反思能够发现事物,而未经反思的行动是‘缺乏智慧’的、没有机智的。”音乐教师在实际教学中践行教育现象学的反思性,不仅能够深入理解音乐教育的本质,还能在教学实践中不断优化教学方法。在课堂上,教师通过反思学生对音乐作品的反应,能够发现学生情感体验的细微之处,从而调整教学策略,使其更贴合学生的心理需求。这种反思性还体现在对教学目标的重新审视上,教师不再局限于技能训练,而是将重点放在培养学生的情感共鸣和审美能力上。通过持续的反思,音乐教师能够更好地把握教育的时机,将音乐的美感与人文价值传递给学生,使音乐课堂成为学生心灵成长的滋养之地。这样的教学不仅充满智慧,更能激发学生的创造力和对音乐的热爱,真正实现音乐美育的育人目标。

教育现象学的研究方法用“以小见大”的方式对现实课堂现象进行描述和对教育现象的认识,从而推动教学实践的提高。在音乐美育教学中,教师能从局部问题中找到更广泛的教育规律,通过仔细观察和反思课堂现象。比如,当学生在音乐创作中表现出畏难情绪时,或许既有个人信心不足的因素,也有对学生创造力在教学过程中被忽视的一种反映。老师们通过深入剖析这一现象,体会到音乐教育的核心,除了传授技巧外,更重要的是培养学生的创造力与想象力。音乐美育在情感教育中的作用,教师还可以通过对课堂现象的反思来发现。作为一门情感艺术,音乐能唤起学生内心深处的情感共鸣。比如在一节音乐赏析课上,当听到哀伤的旋律时,老师注意到同学们的眼神里流露出了哀伤的神色。这种情绪的自然流露,说明音乐能够触动学生的感情世界,有

助于学生感悟学生的情感。教师可以通过这种“以小见大”的方法,把音乐教育结合起来,让音乐教育成为培养学生情感修养的一种重要方法。

教育现象学的反思性,从关注“现象”到完善“策略”,实现了学校音乐教育到美育的蜕变。通过对课堂现象的认真反思,教师们在教学中发现了不足,并在教学策略上作出了相应的调整。例如,当教师发现学生对古典音乐的兴趣不高时,可以通过讲故事的方式介绍与学生生活有关的音乐作品,或者通过对音乐背景的解释来增强他们对音乐文化的理解。此外,教师还可以通过现象学的方式,探索出更多具有创新性的教学方法。通过观察学生在音乐创作中的表现,发现他们对音乐元素的敏锐和创新潜质,设计出更开放的创作活动,鼓励他们自由表达,培养他们的创造力和想象力。这种以现象为主的教学改进促进了情感的发展,也促进了人格的完善,同时提高了学生的音乐素养。教师帮助学生在更广泛的文化背景下探索音乐的意义,通过结合历史、文学、戏剧等学科方法,为学生创造更为丰富的学习经验。

5 结语

从教育现象学的视角,审视当前的学校音乐美育,要求音乐学科超越传统技能训练的范畴,成为一种深刻的人文教育实践。通过对具体教育现象的观察与反思,音乐美育回归到其本质——关注个体的情感体验上,教育现象学所讲求的,是站在学生的立场上,正视学生的全方位需求,最终培养出具有审美能力、一心向善的、“完整的人”。这种以人为本、以关系为核心的教育理念,为学校音乐美育的未来发展提供了新的方向,也为教育的全面育人目标注入了新的活力。

参考文献

- [1] 刘炎欣,蔡兆梅.教育学何以“回到教育本身”——一种现象学教育学的省思[J].教育理论与实践,2015,35(10).
- [2] 王萍.教育现象学:方法及应用[M],北京:教育科学出版社,2012:43.
- [3] 白学海.新时代我国中小学音乐课程的美育内涵、功能及其实现[J],课程·教材·教法.2022,42(4).
- [4] 吉联抗.乐记[M].北京:人民音乐出版社.1980:3.
- [5] [加]马克思·范梅南.教学机智——教育智慧的意蕴[M].李树英译.北京:教育科学出版社.2001:269.