

音乐教育对青少年审美能力培养的影响机制研究

刘奕

郑州铁路职业技术学院, 河南郑州, 450002;

摘要: 青少年时期是审美能力形成与发展的关键阶段, 而音乐教育作为美育的核心载体, 对青少年审美感知、审美判断、审美创造能力的培育具有不可替代的作用。本文从生理机制、心理机制、认知机制三个维度, 系统剖析音乐教育影响青少年审美能力的内在逻辑, 结合具体教育实践案例, 揭示音乐教育通过感官刺激、情感共鸣、思维训练等路径塑造青少年审美素养的过程。研究发现, 音乐教育能够激活青少年大脑审美相关神经回路, 促进情感体验的深度内化, 培养多元审美认知模式, 最终实现审美能力的全面提升。

关键词: 音乐教育; 青少年; 审美能力; 影响机制

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 04. 067

引言

随着素质教育的深入推进, 美育在青少年成长中的重要性日益凸显。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出, 要“把美育纳入国民教育全过程”, 而音乐教育作为美育的重要组成部分, 以其独特的艺术形式和情感表达, 成为培育青少年审美能力的核心途径。青少年正处于世界观、人生观、价值观形成的关键时期, 其审美能力不仅关乎个人艺术素养的提升, 更影响着精神世界的构建与文化审美的取向。

当前学界关于音乐教育与审美能力的研究多集中于实践效果层面, 如音乐课程对审美兴趣的激发、审美水平的提升等, 而对二者之间的内在影响机制探讨相对不足。厘清音乐教育作用于青少年审美能力的具体路径与原理, 能够为优化音乐教育实践、提升美育质量提供理论支撑。基于此, 本文从生理、心理、认知三个维度, 深入分析音乐教育对青少年审美能力培养的影响机制, 以期为新时期青少年美育工作提供参考。

1 核心概念界定

1.1 音乐教育

本文所指的音乐教育, 是广义上的学校音乐教育, 涵盖中小学音乐课程教学、课外音乐活动(如合唱团、管弦乐队)、音乐社团实践等多种形式。其核心目标不仅是教授音乐基础知识与技能(如识谱、演奏、演唱), 更在于通过音乐艺术的熏陶, 培养学生的音乐感知力、情感表现力与审美创造力, 实现“以美育人”的教育价值。

1.2 青少年审美能力

审美能力是个体在审美活动中形成的, 对美的感知、判断、创造与评价的综合能力, 主要包括三个维度: 一是审美感知能力, 即通过感官捕捉审美对象(如音乐的旋律、节奏、音色)特征的能力; 二是审美判断能力, 即基于自身审美经验与文化认知, 对审美对象的美丑、优劣进行判断与评价的能力; 三是审美创造能力, 即结合自身情感体验与想象力, 创造出具有审美价值的作品(如音乐创作、音乐改编)的能力。青少年审美能力具有阶段性特征, 其感知更偏向直观性, 判断易受情感影响, 创造则依赖想象力的激发。

2 音乐教育对青少年审美能力培养的影响机制

音乐教育对青少年审美能力的影响并非单一维度的作用, 而是通过生理层面的神经激活、心理层面的情感共鸣、认知层面的思维训练, 形成多维度、系统性的影响机制, 最终实现审美能力的全面提升。

2.1 生理机制: 激活审美神经回路, 奠定感知基础

从生理层面看, 音乐教育刺激青少年听觉系统与大脑神经, 激活审美相关神经回路, 为审美感知能力发展奠定生理基础。音乐是“听觉的艺术”, 对旋律等音乐要素的感知依赖听觉系统敏感性。音乐教育中, 教师通过“听辨训练”引导青少年关注音乐细节, 如小学让学生分辨《月光曲》钢琴音色变化, 中学对比古典交响乐与现代流行乐节奏差异。这种训练促进青少年听觉皮层发育, 提高其对音乐要素的分辨能力, 提升审美感知敏锐度。

现代脑科学研究表明, 音乐感知与审美体验涉及大脑多区域协同。青少年接受音乐教育时, 听觉皮层、前

额叶皮层、杏仁核、海马体等区域会被激活：听觉皮层处理声音信号，前额叶皮层参与审美判断，杏仁核负责情感转化，海马体参与审美经验存储。例如，聆听《黄河大合唱》时，激昂旋律激活听觉皮层与杏仁核产生情感共鸣，前额叶皮层引导理性判断，海马体存储审美体验。长期音乐教育强化脑区神经连接，形成稳定“审美神经回路”，使青少年更快、更深入地产生审美感知与体验。

2.2 心理机制：促进情感共鸣与内化，强化判断能力

从心理层面看，音乐教育引导青少年体验音乐情感内涵，促进情感共鸣产生与内化，强化其审美判断能力。青少年情感发展敏感，音乐能精准触达其内心，是情感表达交流的重要载体，不同音乐作品蕴含不同情感基调。音乐教育中，教师通过“情感引导”助青少年理解音乐情感内涵，建立情感连接，产生共鸣。如初中音乐课堂，教师讲解《歌唱祖国》创作背景，引导学生观察旋律走向、歌词意境，让学生感受爱国情怀与民族自豪感，实现“共情”审美体验。

情感共鸣只是起点，音乐教育核心是引导青少年将情感体验内化为稳定审美情感倾向，影响审美判断能力。实践中，教师通过“反复体验”与“情感反思”深化青少年对音乐情感的理解。如高中音乐鉴赏课，教师引导学生多次聆听《命运交响曲》，每次聆听后分享体验，通过小组讨论分析音乐要素如何表现情感。这一过程使青少年将音乐情感内涵转化为自身情感认知，形成对特定音乐美感的偏好，后续能基于稳定情感倾向判断音乐美感价值。

2.3 认知机制：培养多元思维能力，提升创造能力

从认知层面看，音乐教育培养青少年想象力、逻辑思维与创新思维，提升其审美创造能力。审美创造能力需多元认知能力支撑，音乐教育为其发展提供土壤。

音乐是非具象的“想象的艺术”，为青少年想象力提供空间。音乐教育中，教师通过“情境创设”与“联想引导”激发想象力，如小学课堂播放《春之歌》引导学生想象春天场景并描述，中学创作课给定“秋天”主题让学生选乐器音色与节奏创作。这种训练能打破思维局限，将抽象情感与想象转化为音乐表达。

审美创造需逻辑思维支撑，音乐的结构性特征可培

养逻辑思维。音乐教育中，教师通过“结构分析”与“创作实践”帮助青少年理解逻辑规律，如初中理论课讲解“三段式”曲式结构并分析《茉莉花》，高中创作课引导学生按“三段式”创作校园歌曲。这使青少年创作既发挥想象又遵循规律，确保作品完整与美感。

创新思维是审美创造核心，音乐教育通过“多元音乐体验”与“开放性创作”培养创新思维。实践中，教师引入多元音乐形式，拓宽审美视野，鼓励“开放性创作”，打破音乐形式限制。如高中实践课组织“音乐改编”活动，课外社团鼓励“跨艺术形式创作”。这种开放性教育培养创新意识，让青少年在审美创造中突破传统，形成独特表达。

3 音乐教育培养青少年审美能力的实践路径

基于上述影响机制，音乐教育需从“感知训练”“情感引导”“创造实践”三个层面，构建系统化的实践路径，切实提升青少年的审美能力。

3.1 强化感知训练，全面提升审美感知的敏锐度

丰富听觉体验：在音乐课堂的教学过程中，积极引入多元化的音乐素材，涵盖古典音乐、民族音乐、世界音乐、现代音乐等多种类型，使青少年有机会接触并欣赏到来自不同风格、不同文化背景的丰富音乐作品，从而极大地丰富他们的听觉经验。通过采用“对比聆听”的教学方法，例如对比中西方乐器的音色差异、对比不同历史时期的音乐风格变化，有针对性地训练青少年对音乐细节的敏锐分辨能力，提升他们对音乐内涵的深刻理解。

结合多感官体验：打破传统教学中“听觉单一体验”的局限，将音乐欣赏与视觉、触觉等多种感官体验有机结合。例如，在欣赏经典芭蕾舞剧《天鹅湖》时，同步播放芭蕾舞的精彩视频，让学生在视觉上感受舞蹈动作的优雅与灵动，同时结合听觉上音乐旋律的优美与和谐，从而实现视觉与听觉的完美融合，更全面地感知音乐作品的整体美感。在打击乐的教学环节中，鼓励学生亲自动手敲击鼓、铃等各式乐器，通过触觉直接感受乐器振动带来的节奏感和力量感，进一步强化他们对音乐节奏和旋律的直观感知，深化对音乐艺术的理解和热爱。

3.2 深化情感引导，增强审美判断的合理性

注重背景讲解：在音乐鉴赏课程的教学过程中，我们不仅要引导学生单纯地“聆听音乐”，更要深入地讲

解音乐作品的创作背景,包括但不限于时代背景、作曲家的人生经历等,以及作品所蕴含的文化内涵,如民族文化、地域特色等多元要素。通过这些细致入微的讲解,旨在帮助学生全面而深入地理解音乐情感的来源,有效避免他们在审美判断过程中出现“主观化、片面化”的倾向。例如,当我们在欣赏《松花江上》这首经典作品时,教师应当详细讲解抗日战争的历史背景,让学生深刻理解歌曲中所蕴含的“悲伤与抗争”的复杂情感内涵,从而引导他们形成对音乐美感的理性判断,提升其审美素养。

鼓励情感表达:为了更好地促进青少年的情感表达与交流,我们应当为他们搭建多样化的情感表达平台。例如,可以定期组织“音乐分享会”,鼓励学生积极分享自己对音乐作品的独特情感体验,通过交流互动,深化对音乐的理解;同时,还可以积极开展丰富多彩的“音乐表演”活动,如合唱、独奏等,让学生通过亲自参与演唱、演奏,将自身的情感自然而然地融入音乐表达之中。这种实践性的情感体验,不仅有助于学生深化对音乐情感的理解,更能促使他们逐渐形成稳定而个性化的审美情感倾向,为其未来的艺术修养奠定坚实基础。

3.3 推动创造实践,提升审美创造的创新性

降低创作门槛:为了更好地适应不同年龄段青少年的认知水平和兴趣爱好,教育者应精心设计分层的创作任务,确保每个学生都能在适合自己的层次上进行创作。例如,在小学阶段,可以开展“节奏创作”活动,让学生通过拍手、跺脚等简单易行的方式,创作出属于自己的节奏,从而培养他们对音乐节奏的感知能力;同时,还可以开展“歌词改编”活动,让学生在熟悉的旋律基础上,填入自己创作的新歌词,激发他们的想象力和创造力。进入中学阶段,学生的认知能力和音乐素养有所提升,可以开展“旋律创作”活动,鼓励学生根据给定的主题,创作出简短而富有特色的旋律;此外,还可以开展“音乐编曲”活动,让学生为已有的歌曲选择合适的乐器进行伴奏,培养他们的音乐综合素养。通过这些分层设计的创作任务,能够有效降低创作门槛,让每个学生都能积极参与到审美创造的过程中。

搭建实践平台:学校作为青少年审美创造的重要场所,应积极丰富课外音乐活动,为学生提供多样化的实践机会。例如,可以成立合唱团、管弦乐队、音乐创作

社团等,让学生在团队协作中提升音乐技能,感受音乐创作的乐趣;同时,还可以定期举办“校园音乐节”“音乐创作比赛”等活动,为学生提供一个展示自己音乐创作作品的平台,鼓励他们在舞台上大胆表现,增强自信心。通过这些丰富多彩的课外音乐活动,不仅能够激发学生的审美创造积极性,还能为他们提供一个互相学习、交流的平台,进一步提升他们的审美创造能力。

4 结论与展望

音乐教育对青少年审美能力的培养具有多维度、系统性的影响机制:在生理层面,通过听觉训练与神经激活,奠定审美感知的基础;在心理层面,通过情感共鸣与内化,强化审美判断的能力;在认知层面,通过想象力、逻辑思维与创新思维的培养,提升审美创造的水平。这一机制的核心在于,音乐教育并非单纯的“艺术技能传授”,而是通过音乐艺术的熏陶,实现“生理-心理-认知”的协同发展,最终塑造青少年的审美素养。

在新时代美育工作推进的背景下,音乐教育需进一步突破“重技能、轻审美”的传统模式,更加注重审美能力的培养:一方面,要加强音乐教育与其他学科的融合(如音乐与历史、文学、美术的融合),拓宽青少年的审美视野;另一方面,要利用现代信息技术(如音乐APP、虚拟现实技术),创新音乐教育形式,提升青少年的审美体验。未来,还需通过更多实证研究,进一步量化音乐教育对青少年审美能力的影响,为音乐教育实践提供更精准的理论指导,真正实现“以美育人、以美化人”的教育目标。

参考文献

- [1]金瑶.高校音乐教育中学生审美能力的培养——评《高校音乐教育创新与发展研究》[J].高教探索,2024(6):F0003.
- [2]张欣.浅谈音乐审美能力对初中音乐教育教学的积极影响[C]//2023年中国陶行知研究会生活教育学术座谈会论文集(三).2024.
- [3]田林艳.初中音乐教育中学生音乐审美能力的培养对策[J].进展,2024(2):227-229.

作者简介:刘奕,1973年6月,女,湖北武汉,学历:硕士研究生,职称:副教授,研究方向:音乐教育。