

回归音乐本体：基于嵇康《声无哀乐论》的高师音乐教育改革研究

田 丽

(上饶师范学院音乐舞蹈学院 江西, 上饶 334000)

Returning to the Essence of Music: A Study on the Reform of Music Education in Normal Universities Based on Ji Kang's "The Theory of Sound Without Sorrow and Joy"

Tian Li

(Music and Dance College of Shangrao Normal University, Jiangxi, Shangrao 334000)

Abstract: Music, as an auditory art, constructs a unique spiritual world for people in an intangible form. It is the main way of expressing human emotions and undoubtedly a true reflection of real life. However, from the current situation of music education in normal universities, many teachers have ignored the core essence of music and only blindly imparted music skills training to students, resulting in a lack of emotional expression in music and a weaker aesthetic ability for music art. Therefore, this article will take Ji Kang's "Theory of Sound without Sorrow and Joy" as the starting point to explore the important significance of music ontology in music education and teaching in normal universities.

Keywords: Ji Kang; The Theory of Sound without Sorrow or Joy; Music ontology; musical education

摘要：音乐作为一种听觉艺术，以无形之态为人们构建了一个独特的精神世界。它是人类情感表达的主要方式，无疑是对现实生活的真实映照。然而，从当下高师音乐教育现状来看，不少教师忽视了音乐这一本体核心，只是一味地向学生灌输音乐技巧训练，致使学生在音乐情感表达上愈发匮乏，对音乐艺术的审美能力也愈发薄弱。所以，本文将嵇康的《声无哀乐论》为切入点，探究音乐本体论在高师音乐教育教学中的重要意义。

关键字：嵇康；《声无哀乐论》；音乐本体论；音乐教育

音乐的存在是无形的，它如同空气一般弥漫在我们的周围，却又无法用肉眼捕捉。正是这种无形的特质，赋予了音乐一种独特的魔力，使得它能够为人们构建出一个广阔而深邃的意志世界。音乐不仅仅存在于物理空间之中，它更存在于时间的领域中，随着每一秒的流逝，音乐也在不断地演变和流转。人们通过自己的实践，对音乐进

行着各种各样的评判和解读，试图从中寻找出属于自己的意义和价值。在音乐界，关于音乐的主题美和肌理美的探讨一直是音乐追求中的焦点话题^[1]。音乐的主题美，指的是音乐作品中所蕴含的深刻主题和丰富情感，它能够触动人们的心灵，引发共鸣。而肌理美，则是指音乐作品在结构、旋律、和声等方面的精湛技艺和细腻处理，它展

现了音乐家的匠心独运和对音乐的深刻理解。音乐的发展方向具有多样化的特征,不同的音乐流派和风格在历史的长河中交织碰撞,形成了丰富多彩的音乐景观。然而,在高师音乐的教学过程中,教师对于学生的音乐艺术审美能力的培养仍然存在着较大的问题。许多学生在学习音乐的过程中,往往只注重技巧的训练,而忽视了对音乐深层次理解和感悟的培养^[2]。音乐作为人们生活情感的最直接表达方式,理应是充满生机和美好的。美好的音乐能够给人们带去心灵上的愉悦和享受,如同一股清泉般滋润着人们的心田,并给人们以心灵的洗礼。因此,在高师音乐教育教学过程中,一定要重视音乐的这一本体要素,即音乐的情感表达和审美价值。教师应当引导学生深入挖掘音乐作品背后的情感和思想,激发学生内心生出的燥静之情,使他们能够对音乐产生共鸣,并找到属于自己的音乐艺术殿堂^[3]。通过这样的教学方式,学生不仅能够掌握音乐的技巧,更能够理解和欣赏音乐的美,从而在音乐的世界中找到自己的位置,享受音乐带来的无尽魅力。

一、嵇康的音乐本体论

在探讨音乐的本质时,嵇康提出了自己独特的音乐本体论观点。他认为,音乐的心灵与声音是两个截然不同的概念,人的感情虽然受到外界因素的影响,但音乐本身却仅仅表现为旋律和乐曲的变化,而不包含任何感情成分^[4]。因此,音乐的本体并不直接代表人们的思想,也不反映任何情感,它仅仅是一种存在于自然界中的物质。嵇康在其著作《声无哀乐论》中详细阐述了这一观点,提出了音乐感性本体和音乐理性本体的概念,即音乐的自然和谐。

(一) 音乐感性本体

音乐的感性本体是由人们在现实生活中所接触和体验的具体音乐所决定的。这些音乐作品所蕴含的本质,就是音乐感性本体。在大自然中,存在着无数种颜色和声音,音乐的声音也是这个世界上的一部分^[5]。无论是悦耳动听还是刺耳难耐,亦或是经历了时间的洗礼,音乐的本心始终如一,不会因为人们的喜好或厌恶而改变其本质,也不会因为人们的情绪波动而改变其尺度。音乐所具有的“自然之和”决定了其客观存在的必要

性。嵇康在《声无哀乐论》中指出,“和”指的是音乐的和谐,是音乐中极富自然特征的元素。音乐之“和”具有自然的特性,“和”就是音乐的和谐,既是“八音会谐”,也是“音声和比”。其本意在于强调音乐和谐是音乐发展过程中不可或缺的客观规律,不以人的主观意志为转移。这种所谓的“自然之和”是无形的、不可分析的。

(二) 音乐理性本体

音乐中所蕴含的艺术精神构成了音乐的理性本体。理性存在于“自然之和”之中,只有达到“大音希声”的境界,才能真正成为音乐的本体。在《声无哀乐论》中,嵇康对音乐理性本体有着自己独到的见解。他认为,天地万物的生长和变化,寒暑的交替,都需要通过五行来完成。文章有五色,音律有五种,音乐创作完成后,其气息仍然会留在天地之间。音乐作为天地间的产物,其本体与自身是统一的。这种“和”的本体,自古以来就是我国古代美学中的重要范畴,是传统艺术精神的核心。在历史上,各朝代的文人墨客都毕生追求这种“和”的境界,它既是一种超越了感官和现实的本体世界,也是一种人格意义上的本体。在这个本体世界中,天和与人和相互依存、相互作用,甚至超越了一切一致之声和偏颇之音,达到了无限自由的状态^[6]。基于音乐理性本体上的“和”,既是人格意义上的本体,也是艺术本体。

二、音乐本体论对高师音乐教育的启示

音乐的本体并非仅仅是情感的表达,因此,音乐并不能全面地反映人们内心的情感。其本质实际上是在特定时代的政治背景下所产生的“自然之和”,即一种和谐的自然状态。在音乐本体论的视角下,音乐教育要想产生积极而深远的影响,就不应该采取生硬的灌输方式,而是应该通过自然教育和自然接受的方式来传递知识和理念。因此,在高师音乐教育中,《声无哀乐论》所提出的“自然之和”特性对于音乐教育始终具有极其重要的作用和启示。

(一) 遵循“自然之和”完善自身人格

要想正确认识事物,我们不能仅仅依赖前人的言论作为判断的依据,而必须有自己的思考和心得。通过探索“自然之和”,我们可以发现音乐的自然特性,从而形成自己独特的音乐本体论^[7]。

对于音乐与情感的关系,嵇康在《声无哀乐论》中主张“声无哀乐”,同时他也认同音乐与情感之间存在潜在的对应关系。他认为,和谐的声音能够打动人心,激发出人们内心深处的情绪,就像饮酒能够释放人们心底的情绪一样。声音存在于一个平和的世界中,而对事物的感染并没有固定的性质。音乐作品对于不同的音乐欣赏主体来说,其意义和感受是多样化的,充满了不确定性的特征^[8]。教育作为人类社会现象之一,与人类的发展具有同样悠久的历史。音乐教育是人类教育中的重要组成部分,其目的是为了培养人们的情操和修养,是一项重要的社会活动。然而,在长期的教育实践中,音乐技能逐渐成为了一些学校考核音乐教师的标准。许多音乐教育工作者认为,音乐教育的目的在于培养音乐类人才,而忽视了其他方面的重要性。这导致我国的音乐教育开始出现实践性的障碍^[9]。在一万个人中,只有极少数的几率能够造就一个音乐人才。如果音乐教师为了培养音乐人才而要求每一位学生都往音乐家方向发展,或者为了培养出一个音乐人才而忽视了其他学生的培养,这种教育无疑是失败的,是教育事业的错误。

(二) 运用“自然之和”改进教学思想

音乐本体论的核心是音乐的自律论,它强调音乐所包含的自然特征和可观的属性。音乐本身具有社会功能性特征,在教育过程中能够起到陶冶性情的作用。从音乐学的角度来看,音乐与社会意识形态有着极其紧密的联系。在传统的他律美学中,人们一致认为制约音乐的规律来自于音乐之外,音乐具有一定的他律性^[10]。而在自律美学中,人们则认为音乐的规律来自于音乐自身,只有通过音乐本身才能把握住音乐的结构和内在本质。很早以前,音乐就被认为是心的语言,能够表达人们的喜怒哀乐等情绪。这一观点在他律论中所存在的历史十分悠久。音乐的自然属性使其具有自律性,例如,声音以某种形式运动,或者作为一种独立存在的物质进行运动。而当音乐的内容是由外在因素引发的,不再是音响等实体自带的特征,并且能让欣赏者感悟到音乐中的内涵时,这时音乐就具有他律性^[11]。在我国的音乐教育中,普及音乐教育,使音乐成为学生人格素养教育中重要

组成部分是最为主要的教学内容。在音乐教学中,我们要做到超越传统内容,不过度注重情感教育,而是要以全面提高学生音乐素养为教育原则,通过音乐知识的教学、音乐曲目的欣赏等内容进行音乐教学。在教学过程中,教师不仅要注重音乐的情感属性,同时也要提高对其“自然之和”属性的认识,以音乐本体论来实现音乐教学中“自律”与“他律”的统一。

(三) 秉承“自然之和”激发个体能量

嵇康在《声无哀乐论》中提出,人的喜怒哀乐是由于不同的原因而深藏在心里的,只有遇到相同的和声才能够被诱发出来。这相同的和声并没有具体的形象,但喜怒哀乐却有其根源。这表明,音乐能够将人们心中所深藏的喜怒哀乐等情绪进行激发,让人们的情绪得以表露^[12]。此外,嵇康还认为,要想改变一个地方的风俗习惯,最好的办法就是音乐。如果管理者善用德育,让百姓的心中获得“自然之和”的音乐感受,那么音乐就不仅仅是一种娱乐,更多的还是一种教化。古往今来,人们对于音乐艺术进行欣赏和了解的最初目的都是为了愉悦自己的内心,为了满足内心对于美的追求。从而提高自身的精神需求。当人们得到了美的感受时,身心都能够通过音乐得到净化,这就是教育学中所谓的“寓教于乐”。特别是在音乐教育中,要让学生对音乐进行更好的学习,首先就要让学生感受到音乐的魅力。寓教于乐是音乐教育的本质,让音乐通过心灵的感受来陶冶学生的情操,提高学生的修养,也是我们音乐教育教学的根本目的^[13]。但就我国目前的音乐教育工作来看,不少教师仍然采用传统的灌输式教学法进行教学,将音乐知识以生硬的方式灌输给学生,而不注重学生的学习能动性。这种教学方式根本无法让学生真正把握音乐和学习音乐的精髓^[14]。因此,在我国的音乐教育事业上,我们应当多利用嵇康在《声无哀乐论》中的观点,采用音乐本体论来正确看待音乐教育,将音乐转变为学生的一种兴趣爱好,让音乐回归到现实生活中来,成为生活的一部分,从而更好地激发学生个体潜意识的能量来进行音乐的学习^[15]。

三、结语

在对嵇康的《声无哀乐论》进行深入探讨和分析之后,我们可以清晰地看到,嵇康在其中所

阐述的音乐本体论观点,为长期以来处于一种相对沉闷和单调状态的音乐美学领域带来了新的活力和生机。特别是对于高等师范院校中的音乐教育这一特殊的文化教育领域而言,嵇康的音乐本体论不仅为音乐的表达方式提供了更为丰富和多元化的可能性,而且也作为音乐艺术的传承和发展注入了新的动力和生命力。因此,我们在进行高等师范院校的音乐教育教学工作时,应当不断地回归到嵇康所提出的音乐本体论这一核心理念上来,通过深入理解和把握音乐的感性与理性本体,来进一步完善和提升音乐艺术的教学质量。只有这样,我们才能确保音乐艺术在教育过程中得到更为全面和深入的传承,同时也能够更好地激发和培养学生的音乐素养和创造力,为音乐艺术的未来发展奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1]王耀华.音乐本体论视域下的高师音乐教育价值重构[J].中国音乐教育,2023(5):12-19.
- [2]修海林.嵇康“声无哀乐论”对当代音乐教育的启示[J].音乐研究,2022(3):45-56.
- [3]李西安.技术理性与审美感性:高师音乐教育的二元困境[J].人民音乐,2023(8):67-73.
- [4]管建华.音乐人类学本体论对音乐教育改革的启示[J].中央音乐学院学报,2021(4):89-97.
- [5]周海宏.音乐审美教育的本体价值与实践路径[J].艺术教育研究,2022(6):28-35.
- [6]王安国.新文科背景下高师音乐教育的本体回归[J].音乐艺术,2023(2):112-120.
- [7]郭声健.音乐教育中审美体验的本体地位研究[J].教育研究与实验,2021(5):78-85.
- [8]刘沛.音乐教育的现象学本体论转向[J].中国音乐学,2022(4):134-142.
- [9]尹爱青.基于音乐本体的师范生核心素养培养研究[J].课程·教材·教法,2020(11):102-109.
- [10]郑莉.音乐教育中技术训练与审美体验的辩证关系[J].教育学报,2021(3):45-53.
- [11]马达.音乐教育哲学的本体论思考[J].音乐探索,2022(1):34-42.
- [12]张前.音乐美学本体论在音乐教育中的应用[J].天津音乐学院学报,2020(2):78-86.
- [13]韩忠岭.音乐师范教育中的“去本体化”现象批判[J].中国音乐教育,2021(7):56-63.
- [14]王次炤.音乐存在方式的哲学思考与教育实践[J].音乐研究,2019(6):112-120.
- [15]宋瑾.后现代语境中的音乐本体与教育转型[J].中央音乐学院学报,2023(1):45-54.

作者简介:田丽(1989-5),女,汉族,江西上饶人,上饶师范学院音乐舞蹈学院讲师,研究方向:舞蹈艺术。