

音乐教育对青少年儿童智力发展的影响

黄韵蓓

重庆师范大学青年马克思主义者培训基地, 重庆 401320

摘要: 音乐教育作为素质教育实施的重要途径, 更是学校美育工作的重要体现。目前, 各学校对音乐教育的重要性的认知逐渐深入, 意识到音乐教育主要通过音乐的表达与欣赏, 帮助青少年儿童减轻心理压力, 提升审美能力、艺术素养的同时, 还能让青少年儿童在感受旋律、节奏等过程中锻炼听觉记忆、空间想象和逻辑思维能力, 促进青少年儿童智力发展。然而, 实际上音乐教师大多重视音乐知识与审美素养的培养, 忽视音乐教育在儿童智力发展方面的作用, 为此, 本文深入探究音乐教育对青少年儿童智力发展的影响, 并提出利用音乐教育提升青少年儿童智力的方法, 希望为一线教育者提供参考。

关键词: 音乐教育; 青少年; 智力发展

The Impact of Music Education on the Intellectual Development of Adolescents and Children

Huang, Yunbei

Youth Marxist Training Base of Chongqing Normal University, Chongqing, 401320, China

Abstract: Music education serves as a crucial avenue for implementing quality education and an important manifestation of aesthetic education in schools. Currently, schools have gradually deepened their understanding of the importance of music education, realizing that it primarily assists adolescents and children in reducing psychological stress through musical expression and appreciation. While enhancing their aesthetic judgment and artistic accomplishment, music education also enables adolescents and children to exercise auditory memory, spatial imagination, and logical thinking skills in the process of perceiving melodies, rhythms, and other elements, thereby promoting their intellectual development. However, in practice, most music teachers prioritize the cultivation of musical knowledge and aesthetic literacy, neglecting the role of music education in the intellectual development of children. Therefore, this paper delves into the impact of music education on the intellectual development of adolescents and children and proposes methods to enhance their intelligence through music education, hoping to provide a reference for frontline educators.

Keywords: Music education; Adolescents; Intellectual development

DOI: 10.62639/sspehe30.20250102

引言

音乐不仅是一种传统艺术形式, 还可以熏陶人们的情感与心灵, 塑造更加丰富的内心世界。所以, 在教育改革深入推进下, 音乐教育的地位逐渐提高, 通过音乐活动, 培养学生音乐素养、音乐鉴赏能力、音乐表演技能。研究表明, 音乐教育不仅可以培养儿童的音乐才能, 还能激发青少年儿童的创造力、记忆力和逻辑思维能力, 促进青少年儿童智力发展。因此, 探讨音乐教育对青少年儿童智力发展的影响, 不仅有助于我们更好地理解音乐教育的重要性, 还为青少年儿童的全面发展提供更加有力的支持。

一、当前音乐教育现状分析

(一) 教学理念转变不足

教育改革深入推进下, 素质教育理念、核心素养教育理念成为核心教育理念, 教师应深入了解素质教育、核心素养教育理念的要求, 转变音乐教育理念。在传授学生知识与技能的同时, 有意识且有序引导学生正确认知音乐学习的趣味性 & 价值, 激发学生学习音乐的兴趣, 主动参加各

类音乐教学活动, 更好地与教师、同学讨论与探究音乐知识。然而, 一些教师的教学理念未能完全转变, 依然带有传统教育理念开展教学活动, 将音乐知识与技能的传授作为教学目标, 限制教师教学内涵的延伸与发展, 影响学生音乐核心素养发展^[1]。

(二) 音乐教育方式单一

由于音乐课不属于主科, 导致教学方式缺乏创新。在音乐课堂上, 教师多依赖板书, 通过黑板展示乐谱, 并引领学生歌唱, 这种陈旧的教学方式难以激发学生的音乐热情, 无法提高课堂教学效率。另一方面, 学校在音乐课程中投入的教育资金有限, 导致音乐教育缺乏现代化教学设施, 影响现代化教学方法的有效实施, 使学生课堂中无法更加直观、生动的了解教学内容, 进而影响教学效果的提升

(三) 忽视对学生智力开发的作用

当前音乐教育体系存在显著的局限性, 它通常将重点放在审美和情感培养上, 过度关注音乐技巧的提高和考级成果的达成, 却未能全面认识到音乐对学生智力发展的深远影响。因此, 在实际教学中教师主要教授音乐知识和技巧, 忽视音乐对学生记忆力、观察力、注意力、想象力以及

(稿件编号: EHE-25-2-19001)

作者简介: 黄韵蓓 (2004-), 女, 汉, 籍贯: 重庆市大足区, 重庆师范大学青年马克思主义者培训基地在读本科生, 研究方向: 音乐教育。

思维能力等智力因素的培养。另外, 一些教育工作者认为音乐教育的主要目的是提升学生的艺术修养和审美能力, 在教学过程中不会主动对学生智力潜能进行激发与培养, 使音乐促进学生智力发展的作用无法有效、充分的发挥, 限制音乐课程育人价值的体现。

二、音乐教育对青少年儿童智力发展的影响

(一) 促进青少年儿童的语言发展

青少年儿童受到音乐训练后, 其在语言节奏、韵律、音调方面更加敏感, 促进青少年儿童的语言和语言表达能力的发展。相关研究表明, 青少年儿童在经过音乐教育后语言表达更加流利、准确, 他们能够更自如地运用语言的节奏感和韵律美, 使语言表达更加生动有力。同时, 音乐教育能使语言组织能力的提升, 提升他们语言理解与表达的综合能力, 为青少年儿童在社会交流与沟通、文学创作等发展奠定基础^[2]。

(二) 有助于培养青少年儿童的创造力和想象力

情感与思想表达是音乐艺术的重要形式, 青少年儿童在音乐教育中学会如何利用声音与乐曲对内心情感进行表达。音乐教育下青少年儿童更容易收获灵感, 并将其转化为其他艺术形式, 在此过程中可以丰富学生的情感体验, 增强学生情感表达能力与创造性思维。

(三) 强化青少年儿童的感知能力

青少年儿童智力发展的基础就是感觉器官的感觉与知觉能力。音乐是以声音为载体的表情艺术, 是一种心灵沟通语言。在青少年儿童学习音乐的过程中, 无需依赖文字符号的辅助, 直接运用感知觉去捕捉音高、节奏、力度和音色等音乐的基本要素。以往文化教育教学中主要以左脑功能开发为主, 而右脑的观察、记忆、想象及创造等功能运用比较少, 对大脑的平衡发展造成不利影响^[3]。音乐教育通过联想、想象等心理活动凭借听觉感知音乐, 而在乐器教学中使学生大脑与手指等身体部位的协调合作, 促进各器官更加敏锐、反应更加灵敏。这样有利于学生观察力、记忆力和想象力等全面发展, 还能激发创造思维和创造力。同时, 乐器演奏还能有效激发大脑右半球的活力, 双手的协调运动促进了左右脑之间的有序互动, 有利于提高青少年儿童的感知能力。

(四) 促进青少年儿童注意力和记忆力发展

无意注意在青少年儿童时期占据优势, 虽然逐渐形成有意注意, 但还是不稳定, 易受外界影响而转移。音乐属于一转即逝的艺术, 对青少年儿童的注意力稳定性有较高的要求, 以便学生对音乐内容与情感有深入理解。在音乐教育中青少年儿童只有控制自己的发声, 保障自己的音高、节奏与声部协调统一, 并倾听其他的声部及指挥的手势和要求, 才能确保

歌曲演唱的有效性; 在音乐鉴赏教学中, 需求学生感受音乐中表达的情感变化、节奏变化等, 这就需要儿童具有良好的注意力, 才能完整地体会音乐作品的丰富性和层次性。面对此情况, 教师应在音乐教育时采用音乐游戏法, 让青少年儿童的各种器官活动起来, 利用生动形象的语言、动作等展示歌曲中的内容, 不仅吸引儿童的注意力, 还有利于儿童更好地理解、记忆歌曲内容, 从而正确地表达歌曲的情感。

三、音乐教育促进青少年儿童智力发展的措施

(一) 开展主题活动增加音乐体验

不同音乐体验对青少年儿童智力发展有良好的作用, 为了激发学生感知力、注意力等, 教师应引导青少年儿童感受多样化的音乐。一方面, 教师以“奇妙的声音世界”为主题开展音乐教育活动, 教师结合青少年儿童智力发展需求, 精心挑选包含古典、民族、爵士、电子等多种类型的音乐作品, 如《月光奏鸣曲》《二泉映月》《凤鸣山谷的故事》等。教学过程中教师引导学生通过聆听、讨论、模仿等活动, 感受不同风格、节奏、情感, 在激发青少年儿童对音乐的探索欲、创作力的同时, 还促进了注意力、记忆力以及逻辑思维等多方面智力的综合发展, 为青少年儿童的全面发展奠定了坚实的基础。另一方面, 教师在教学中可以设计多样化的音乐游戏, 比方说, “音乐猜猜看”游戏, 要求青少年儿童根据播放的音乐片段猜测音乐类型, 并讲一讲音乐的节奏或情感表达, 从而强化青少年儿童音乐感知能力。还可以开展“声音拼拼乐”游戏, 让学生自主利用身边事物创造声音, 拼凑成一段独特的音乐片段^[4]。这些多样化的音乐体验和游戏不仅激发了孩子们对音乐的兴趣和热爱, 更在无形中锻炼了他们的听觉辨识能力、记忆力和创造力。

(二) 结合音乐内容营造主题情境

音乐教学内容是有效开展大单元教学基础, 教师需结合音乐内容营造大单元主题情景, 从听觉、视觉等方面打造教学情境, 让学生从多维度感受音乐魅力, 引发学生情感共鸣, 强化音乐大单元教学效果。为了营造丰富的听觉情境, 教师应精心策划一个静谧的教学空间, 确保学生能够通过听觉这一纯粹感官来深度体验音乐的魅力。在这样的环境烘托下, 学生得以全身心地沉浸在音乐的节奏、旋律和情感之海中, 从而初步领略到音乐所带来的独特感受。这种初步且带有一定模糊性的音乐印象, 为之后更深入地探索音乐主题情境提供了有力支撑。以教授《过新年》为例, 教师邀请学生闭眼倾听, 随后鼓励学生畅谈对音乐的第一感觉, 并讲一讲音乐所传达的氛围是欢乐还是悲伤的。之后, 教师抛出音乐呈现怎样的情感的问题, 引导学生再次闭眼聆听深层次地感受音乐, 提高青少年儿童理解能力和感知力, 从而实现智力开发

的效果。另外,在聆听音乐后,教师可以利用信息技术为学生营造视觉情境,在课堂展示各地过年的场景及风俗习惯的短视频、图片,然后让学生分组进行角色扮演,如放鞭炮的孩子、贴春联的大人、包饺子的一家人等,让学生深刻体会歌曲中欢乐的氛围与亲情温暖,这样不仅让学生更加直观地理解音乐中的情感,还能激发青少年的想象力和创造力,从而实现智力发展的目的。

(三) 借助古典音乐提高学生的抽象思维

抽象思维融合了逻辑思维与理论思维,是人类理性地探寻事物本质的必备方式。它摆脱感性的束缚,依托于科学推理和理论支持,深入挖掘事物的内在本质。在学生思维发展的过程中,抽象思维处于核心地位,构成了其思维素养的基石。它如同指引明灯,帮助学生透视复杂表象,深入理解内在逻辑,构建起深层次的认知体系。抽象思维能力是衡量学生思维水平的重要标准,它使学生的思维更加严谨、缜密和清晰。为了培养学生的这种能力,教师应灵活运用古典音乐作为教学工具,通过音乐的重熏陶提升学生的鉴赏能力,引导他们感悟作曲家的情感,从而进一步激发他们的智力潜能,为其他学科的学习打下坚实的基础^[5]。以《月光奏鸣曲》为例,这首音乐的旋律优美、情感丰富、音乐结构复杂,对学生抽象思维锻炼有积极作用。实际教学中,教师引导学生倾听不同乐章片段,对比不同乐章的情感变化、旋律发展情况。同时让学生自主了解与学习作曲家的创作背景、创作动机,使青少年儿童对音乐深层含义有深入理解,从而调动青少年的同理心和想象力,促使青少年儿童从感性的体验逐渐过渡到理性的思考。接下来,教师带领青少年儿童分析乐曲的和声、节奏、音乐结构等,如奏鸣曲式的呈示部、发展部、再现部等,引导学生识别并理解这些音乐元素如何共同作用于表达主题,从而锻炼他们的逻辑思维与理论分析能力。在这样的教学模式下,青少年的音乐鉴赏能力能够大幅提升,同时青少年的抽象思维得到发展,可以在复杂的音乐表象中找到内在关联性及规律,加深青少年的记忆力和理解力,促进他们的思维能力和智力的全面发展。

(四) 加强音乐与其他学科的融合教学

为了促进青少年的智力发展,音乐教学应当与语言、数学、科学、历史等多学科实现深度融合与交互。教师可以选取李白《静夜思》等经典诗词改编的歌曲开展教学,通过对比分析诗词与音乐在情感传达上的细微差别,有效提升学生的语言感知力和理解力;在讲授音乐节拍时,教师可以巧妙地将数学中的分数概念融入其中,引导学生探究音乐节奏与数学比例之间的内在联系,进而锻炼他们的逻辑思维和数学思维能力;此外,在带领学生探索和学习不同地域的文化时,教师可以引入具有鲜明地域特色的音乐,比如非洲鼓乐,通过文化探究

的教学活动,让学生深切感受到音乐与地理环境、民族风情、生活方式等多方面的紧密关联,从而拓宽他们的历史视野,丰富他们的文化认知。这种跨学科的音乐教学方式不仅让音乐课堂变得更加多姿多彩、充满趣味,还能在记忆力、注意力、创造力、空间思维能力等多个层面促进青少年儿童的全面发展,为他们的综合素质和能力的全面提升提供有力的支撑。

(五) 强化师资队伍建设

教师作为音乐教育的实施者,其专业能力直接影响音乐教育对青少年儿童智力发展,然而很多音乐教师的专业能力有待提升,缺乏对音乐教育促进儿童智力发展的正确认知。因此,学校应注重专业师资队伍的建设。可以对音乐教师进行全覆盖的专业培训,学校可以组织专门的培训班,邀请音乐教育学者、乐器演奏者等进行授课,内容包括音乐教育理论、音乐教育与智力开发关系、音乐创新教学案例分析、曲目解析等,强化青少年儿童教育理论与实践教学经验,使音乐教育更好地推动青少年儿童智力发展。此外,学校可以建立教师互助学习平台,为音乐教师提供交流和学习的平台。平台可以包括线上和线下两种形式,例如开设专门的音乐教学论坛、举办教师交流会、组织教研活动等。通过这样的平台,音乐教师可以相互学习、交流教学心得和经验,分享教学资源 and 教案,共同探究利用音乐教育开发儿童智力的教学方案与创新方法,提高音乐教学效果。

四、结语

综上所述,音乐教育对儿童智力发展的影响是多方面的。它不仅可以促进儿童的语言能力发展,还有助于培养他们的创造力、想象力以及注意力和集中力。因此,为了青少年的全面发展,各学校应重视音乐教育的创新发展,鼓励教师结合青少年儿童特点及智力发展需求,通过开展主题活动增加音乐体验、结合音乐内容营造主题情境、借助古典音乐提高学生的抽象思维、加强音乐与其他学科的融合教学、强化师资队伍建设等措施,提供音乐教育效果,促进青少年儿童智力发展。

参考文献:

- [1] 李静. 儿童情绪智力发展视域下的音乐基础教育实践 [J]. 琴童, 2024, (15): 108-110.
- [2] 崔晓雷. 利用古典音乐开发青少年儿童智力的方法 [J]. 艺术大观, 2021, (13): 103-104.
- [3] 许柯. 音乐教育对青少年发展的影响 [J]. 当代音乐, 2020, (03): 148-149.
- [4] 席浩洋. 浅谈小学音乐教育对青少年儿童综合素质提升的贡献 [J]. 考试周刊, 2024(10): 142-146.
- [5] 农棹菲. 音乐类课程对青少年儿童情绪智力的培养——以广西艺术学校杂技表演专业的青少年儿童为例 [J]. 杂技与魔术, 2020(2): 64-65.