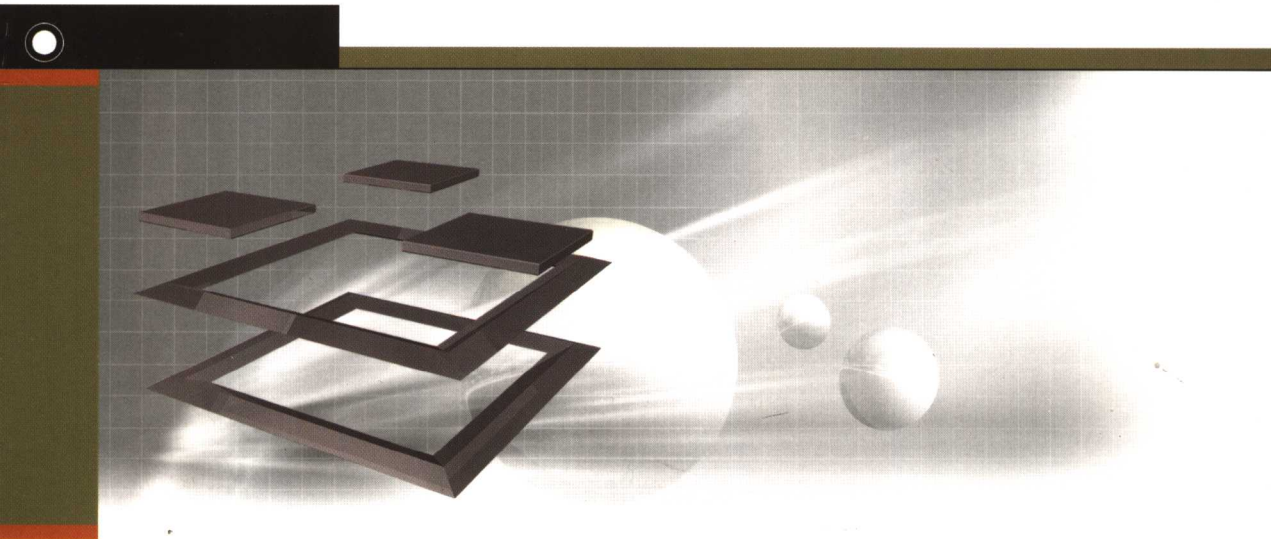
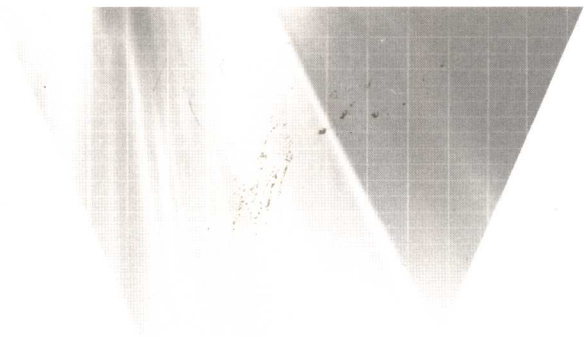

理解与实践高中艺术新课程 ——与高中艺术教师的对话

主编 滕守尧

高等教育出版社

理解与实践高中艺术新课程 ——与高中艺术教师的对话

王 敏 王 颖 著

● 普通高中课程标准实验教科书

理解与实践高中 艺术新课程

——与高中艺术教师的对话

主 编 滕守尧
副主编 牛晓牧 杨黎明

高等教育出版社

内容提要

本书针对开展高中艺术新课程试点以来,广大一线教师提出的大量现实的、亟待解决的问题,阐述了综合艺术课程与时代发展、艺术能力与课堂教学、艺术课程与人文素养、艺术课程的资源开发与校本课程管理、艺术课程的实施与评价等内容,以问答的形式对一线教师的疑虑给出了系统而开放的答案,针对性强,具有较强的实践指导价值。

本书由国家艺术课程标准组负责人滕守尧教授组织编写,可供高中艺术教师新课程培训和继续教育使用,也可供艺术教研员和其他艺术教育工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

理解与实践高中艺术新课程—与高中艺术教师的对话/滕守尧主编. —北京:高等教育出版社,2006.12

ISBN 7-04-020360-X

I. 理... II. 滕... III. 艺术—课程—教学研究—高中 IV. G633.952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 131179 号

策划编辑	禹明秋	责任编辑	周素静	封面设计	于涛
版式设计	陆瑞红	责任校对	杨凤玲	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京新丰印刷厂	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2006 年 12 月第 1 版
印 张	15.5	印 次	2006 年 12 月第 1 次印刷
字 数	260 000	定 价	18.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20360-00

前言

滕守尧

这是一部与高中艺术教师对话,并在对话中解决艺术教育理念问题和教学问题的书,也是一部广泛涉及本次艺术教育改革之理论创新、技术创新和结构创新中各种实际问题的书。本书所回答的问题和提供的案例,将为高中艺术教师的教学提供更大的方便。

本书所阐释的综合艺术教育是一种从人性出发,以符合生态的方式予以实施,从根本上提高学生素质,使之获得像艺术一样的可持续发展的能力和智慧的教育。这种艺术教育是信息时代的需要,也是新时代的必然。

深入理解本次艺术教育改革的意义,尤其是理解它如何打破纯粹技能引导,进入人文与技能完美结合的境界,无疑接受一次新的启蒙。众所周知,人类是在不断的启蒙中达到自身的完善和完美的。不同时期的启蒙有不同的目标和特色。如果说工业时代的启蒙围绕“知识就是力量”展开,后工业时代的启蒙则是通过对“知识”和“技术”的追问而开始的。

著名哲学家海德格尔在对技术的思考中指出,当今时代是技术的时代,没有技术,这个文明会立刻崩溃,但技术对于人之为人,却并非好事。技术的本质不是用机器代替人的手,而是人和事物同时被技术的视野限定和强求,它会把世间一切具有灵性的物转变成仓库中的储备原料,把活生生的人转变成人力资源,人和物的丰富性全然被遮蔽和剥夺了。

海德格尔认为,人类除了技术思维外,还应该有一种思维,即神性的和多元的思维。这种思维把“物”置于一种网状、立体的联系中。如一个罐子,技术思维仅仅把它视为一个盛水或盛酒的器具,多元思维则把它视为天、地、人、神的聚合体——罐子是容器,容器盛酒,酒由葡萄酿成,葡萄的生长上承天上雨露,下汲土地养分,因而与天地相连。酒供人饮用,人还用酒祭神,因此又与人神相关。很明显,在这种思维中,作为一个“物”的罐子已经成为一个世界,而世界则是人生意义的联系之网。只有看到这个意义之网,才是大智慧。与之相比,技术眼光则如夜间观

牛,一切皆黑。

海德格尔的论述使我们想起孔子“君子不器”的观点,也使我们想起西方古代大哲学家柏拉图批判技术“盲洞”的论述。在他们所反对的技术的视野中,艺术即技术,艺术家即艺匠,艺术教育者即教书匠,艺术教育即灌输艺术的技能技法。难道这不是使艺术教育走向茫然的盲洞吗?当今世界,很多人正沉迷其中的那些艺术技法大赛不就是柏拉图盲洞中的囚徒们所搞的那种可笑的大赛吗?

这一系列的批判更坚定了我们推行综合艺术教育的信念,因为在这种教育中,艺术教育的目标已经从单纯获得艺术的知识技能变成使学生的人文素养和艺术能力整合发展,人文素养被放到生活、情感、文化、科学织成的人生意义之网中考虑,艺术能力被放到音乐、舞蹈、戏剧、美术的网状联系中考虑,艺术教学则被放到感知与体验、创造与表现、反思与评价的过程之网中考虑。这些不同的网络均与学生的生存息息相关。这样的教育培养的是大智慧,而不是陷入技术盲洞的囚徒。

愿本书能成为广大艺术教育工作者的朋友。

目 录

第一单元 综合艺术课程与时代发展..... 1

- 1-01 艺术课程产生于怎样的教育背景? 2
- 1-02 以上三种教育出现的社会和经济背景是什么? 4
- 1-03 综合性艺术教育出现的科学背景是什么? 5
- 1-04 综合性艺术教育出现的哲学文化背景是什么? 5
- 1-05 综合性艺术教育出现的艺术教育背景是什么? 6
- 1-06 如何理解对话、边缘意识与教育的关系? 8
- 1-07 在国际教育文化的背景下,中国的教育改革的运动模式是怎样的? 艺术教育将以怎样的方式作出反应? 10
- 1-08 艺术教育者将以怎样的方式对艺术教育的改革作出反应? 11
- 1-09 为什么要建构新的艺术教育文化? 13
- 1-10 为什么艺术课程特别强调艺术与人文素养的培养? 16
- 1-11 如何理解艺术课程改革的综合化趋势? 19
- 1-12 综合艺术课程有何创新精神? 22
- 1-13 综合艺术课程中的“教育创新”有何特点? 24
- 1-14 新艺术课标如何体现“素质教育”的精神? 26
- 1-15 如何在艺术课程中体现中国文化? 30
- 1-16 什么是艺术的综合? 33
- 1-17 综合式艺术教育与生态有何关系? 35
- 1-18 艺术教育中如何体现“生态”理念? 37
- 1-19 学校德育为何要与艺术教育融合? 38
- 1-20 如何寻找德育与艺术教育的契合点? 40

第二单元 艺术能力与课堂教学 43

- 2-01 “综合”能力何以成为学生内在的能力? 44
- 2-02 艺术课如何寻找通感训练的切入点? 48

2-03	中国古代的文人“诗画乐舞为一身”的现象是否与当时古代教育中通感的教学方法有关?	51
2-04	综合艺术课如何设计关于通感的学习内容?	53
2-05	课堂教学如何将艺术史与艺术教育相结合?	56
2-06	艺术教师应具备哪些能力?	59
2-07	如何提高艺术教师的能力?	61
2-08	艺术课的教学如何站在学生的角度来设计课程?	63
2-09	为什么艺术课特别重视教学游戏的设计?	65
2-10	艺术教学中游戏活动设计的理论支持有哪些?	68
2-11	艺术教学中的游戏特征是什么?	70
2-12	艺术教学游戏的操作规则是什么?	78
2-13	艺术课中如何创编教学游戏?	79
2-14	教师怎样进行教学游戏的指导?	81
2-15	在游戏过程中教师如何给予材料的支持? 如何创设游戏环境?	83
2-16	教师的游戏观察记录是否重要? 其方法都有哪些?	83
2-17	如何进行游戏观察结果的分析?	85
2-18	什么是游戏治疗? 什么是艺术课中的游戏治疗?	86
2-19	如何确定艺术课中艺术治疗的学习内容?	87

第三单元 艺术课程与人文素养 89

一、增设艺术课程的意义和要求 90

3-01	增设艺术课程的缘由、意义和理论基础是什么?	90
3-02	增设综合式艺术教育对教师人文素养提出了什么要求?	94

二、实施综合艺术教育的途径 96

3-03	综合教育的国际流行模式(即国际综合学习模式)有哪些?	96
3-04	我们的艺术课程提倡的综合模式是指什么?	97
3-05	如何设计艺术课程? 如何设计艺术课程的内容和连接多门艺术?	98
3-06	实施综合式艺术教育中,教师与学生的关系是什么样的?	100
3-07	在实施综合式艺术教育的过程中容易出现什么问	

题? 应如何实施?	100
三、获得艺术能力和人文素养的整合发展的途径	101
3-08 艺术课程的目标是什么?	101
3-09 什么是艺术能力? 它与纯粹的艺术知识技能有什么 区别?	102
3-10 艺术感知与体验能力到底指什么? 与普通的感知觉 有何区别?	103
3-11 艺术创造能力与表现能力是指什么?	104
3-12 艺术评价与反思能力是什么?	105
3-13 为什么将艺术能力与人文素养整合发展?	105
3-14 为什么要有人文精神与艺术能力结合的双主题?	107
3-15 在课程设计中怎样将四个领域联系才能达到最佳 效果?	110
3-16 在艺术与文化的联系中,创造与表现应该怎样做? 学 生能够用其他文化中的艺术方式来表现自己的思想情 感吗?	116
3-17 艺术与科学如何连接?	117
3-18 艺术课老师为什么还要帮助学生获得对人类情感的体 验,这和学艺术有关吗?	119
3-19 艺术课程的四个内容是什么关系?	119
四、艺术课程中的难点	120
3-20 艺术课程中最大的难点是什么?	120
3-21 教学策略所面对的问题是什么?	121
3-22 应该如何把握好艺术课程中的舞蹈教学?	124
3-23 非舞蹈教师可以进行舞蹈课教学吗?	126
3-24 如何理解综合艺术课程中的综合与舞蹈?	128
3-25 如何将舞蹈语言与其他艺术语言以及人文内容相联 系呢? 如何使舞蹈教育的功能通过课程表现出来呢? ...	131
3-26 舞蹈对联通能力的培养很重要,如何来设计这样的 课程? 有没有完整的案例呢?	133
3-27 如何看待艺术课程的课堂组织形态和相关要素之间 的关系?	137
3-28 教学的组织方式和模块选择如何操作呢?	139
3-29 在新的艺术课程设计中有没有帮助学生释放心理压 力的活动策略呢?	141

3-30	舞蹈等娱乐活动对情绪和健康问题起调节作用吗?	142
3-31	从心理学角度来说,娱乐活动对人体起健身作用的原因是什么?	143
3-32	舞蹈欣赏也是一种治疗方式,为什么还要让学生亲自跳,而且还要强调创造性体验呢?	145
3-33	艺术家的身心健康与自己的职业有何关系呢?	147
3-34	如何来设计一个完整的健康艺术课呢?	148
3-35	现代舞的艺术观有哪些是可供综合艺术教学借鉴的? ...	151
3-36	舞蹈教育的现代转变是否通过启发学生的身体表达来取代技术性学习呢?	152

第四单元 艺术课程的资源开发与校本课程管理..... 153

4-01	综合艺术教育资源开发对整个学校建设的意义是什么?	154
4-02	综合艺术课程的特质与资源的关系是什么?	155
4-03	综合艺术教育资源的发展及其特性是什么?	156
4-04	如何进行资源开发? 资源开发的规划与战略设计都有哪些相关的研究?	157
4-05	为了使资源开发顺利实施,就中国目前的高中教育资源状况,如何从动态中把握可行性?	159
4-06	如何建构资源开发的管理系统?	160
4-07	通过资源开发的校本艺术课程,教学内容、教学目标和教学模式将有怎样的特征? 能否提供一个在资源开发方面的校本课程案例?	162
4-08	《黄河的沧桑》作为一个学期的教学内容,在实施前教师将做哪些教学准备工作呢?	168
4-09	为什么要通过工艺广告剧的方式来表现呢?	170
4-10	目前中国许多高中学生的表演中,广告剧是非常兴盛的,如何从理论上解释它的意义呢?	171
4-11	原生态艺术的产生、发展及其传承方式面临的危机及原因是什么? 这种危机与教育有怎样的联系?	173
4-12	如何理解原生态艺术与艺术教育的关系?	175
4-13	如何在艺术课的教学内容上运用原生态艺术的资源? ...	180
4-14	将原生态教育资源运用于艺术教育与国际上提出的	

	多元文化的艺术教育的观念是否有联系呢? 能否提供一个相关的课程设计文本?	181
4-15	艺术与其他人文学科共同的功能之一是审美,我们可通过审美来将人文性和艺术性加以整合。在课程设计中如何建构资源共享的平台呢?	184
4-16	对没有艺术教师的学校可否由那些具有美学知识的教师来上综合艺术课呢? 能否提供这种艺术课方案? ...	190
4-17	课改中综合艺术课发展趋势如何? 艺术教师在课改中将扮演怎样的角色?	203
第五单元	艺术课程的实施与评价	207
5-01	目前的教育评价现状与新课程改革存在哪些差距?	208
5-02	新课程评价的功能有哪些?	210
5-03	新课程的评价理念是什么? 其意义何在?	211
5-04	怎样理解课程实施中的发展性评价(表现性评价)? 如何有效地开展?	213
5-05	综合艺术课程的评价原则是什么?	215
5-06	什么是随机性评价和质性评价? 如何进行?	218
5-07	什么是学生艺术档案? 其功能作用是什么?	220
5-08	怎样指导学生建立和制作自己的艺术成长记录夹?	221
5-09	怎样评价艺术成长记录夹?	223
5-10	如何在评价过程中体现学生的主体地位?	224
5-11	如何评价一堂成功的艺术课程?	226
5-12	如何有效地评价艺术课教师的课堂教学活动?	231
	参考书目	234

第一单元

综合艺术课程与时代发展

导 言

人类的教育作为推动人类社会进步和发展的一个动态系统,在其演化过程中发生了多次文化转型,历经农业文化形态、大工业文明形态、数字信息形态乃至今日的生态文化形态,人类教育系统一直处在不断的发展变化中,教育转型已经是时代发展的必然。工业机械文明的灌输、园丁式教育以及僵化的教学方式和管理行为束缚了教师的教学视野和学生的个性与创造力。如果说全球经济一体化呈现的是人才竞争的白热化,那么其内在的驱动力就恰恰表现在教育的竞争。世纪之交,世界各国教育改革浪潮风起云涌。2000年开始的中国基础教育改革正是对世界教育发展的最好回应,这也进一步表明教育改革势在必行。

值得关注的是,作为教育体系的改革首先是一种观念上的创新,而世界所有教育改革都不约而同地凸显了审美教育和创造能力的培养,美育必将成为促使教育有机体实现不断创造的内在动力。中国审美文化倡导的天人合一、社会和谐等思想为克服工业文明造成的诸多问题,提供了极有价值的历史智慧。新增添的综合艺术课程正是一门带有强烈的21世纪国际教育特色的准美育课程,它的开放性和创造性使得艺术课程在教学目标、教学内容、教学方法、学习方式及学习资源的共享等诸因素上均与传统教育形成鲜明的对比。综合艺术课广泛地利用了音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等多种艺术资源开展艺术教育,不断完善和提升学生的人文素养与艺术能力。艺术课程按照艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学四方面的特定内涵来呈现课程改革精神,实现教育目的。贯穿课程始终的基本理念是强调艺术教育的综合性,目标定位是通过艺术教育培养具有综合艺术素养和人文精神的人。广博的人文素养和综合艺术能力当然也是学校教育者孜孜以求的目标。

但是,新兴的综合艺术课在教学中仍存在不少困难,出现了许多问题和困惑,其中最突出的一个问题是:该课程是一种综合性的艺术课程,而目前大

多数学校只有单科的音乐、美术教师,这些教师如何能胜任教学?其次,本次课改中艺术课被作为核心课程之一,加大了课时的比例,使得艺术课教师难以驾驭;另外艺术课如何面对学校课改的需求?如何与学校的发展构成一个整体等。凡此种种,都说明综合艺术课程这一个时代精神的物化形态,在实施过程中还有一段艰难的行程,这也是本单元所要着力探询的问题。

单元学习目标

- 理解创设高中综合艺术课程的理念和意义
- 认识高中艺术课程内容体系的特点
- 认识艺术课程标准中各模块的特色和学习方式
- 了解艺术教育观念的转变对教材编写的影响因素
- 初步掌握艺术教材教学的基本思路和方法
- 理解艺术课程评价的基本理念和原则

重要概念

综合性艺术教育 灌输式、园丁式和对话式 多元智能理论
德育与艺术教育

学习建议

认真学习《普通高中艺术课程标准》及《普通高中艺术课程标准(解读)》,了解高中艺术课程的特点和教学理念,如果能收集到已出版的高中艺术课本,请仔细阅读和比较,结合新课改的改革和进展,反思你所接触到的艺术教材的体系和教学方式。试与传统音乐、美术课本相比较,找出其间的相同点与不同点。

1-01 艺术课程产生于怎样的教育背景?

20世纪以来,世界教育基本上经过了灌输式、园丁式和对话式三个阶段。

(1) 灌输式教育是一种意在向学生灌输知识与技法的教育。这种教育与人类对科学的信仰和迷信同步。但随着社会的发展,这种教育方式正逐渐被淘汰。因为在当今时代,有“知识”的人不等于是有素质的人,更不等

于有文化的人。相反,人一旦成为灌输的俘虏,就失去了这个时代所要求的创新精神。我国现行的教育基本上是灌输教育,大大落后于世界潮流。这种教育有三种特点,其一是严重的“教师中心主义”,其教学方式是以教师为中心,学生完全处于被动地位,教师与学生只有对立没有对话。其二是严重的“表演意识”,教学不是教师与学生之间自然的对话过程,学生似乎是在为老师学习、为家长学习,教学过程与教育的目的直接违背。其三是它只注重培养“尖子生”,把其余的学生当做“处理品”,而判别“尖子”的主要标准是对知识的掌握程度。

(2) 园丁式教育是流行于西方 20 世纪中后期的教育方式。在这种教育中,智能被视为一种固定的和等待开发的财富,认为学生智能的发展有一个固定的式样,只要教师像园丁给树苗施肥浇水那样对待学生,其智力就会按照固定的式样健康发展。园丁式教育的主要特点:一是强调正在发育和正在接受教育学生的自然天性,鼓励学生自发地表现能力,把“自我表现”放到第一位考虑;二是强调使用富有表现力的新奇媒介,作为引发、释放和发挥儿童潜在能力的手段和工具;三是高度重视儿童的自主性。所谓自主,就是自己去发现和理解,不是教师或家长等权威人士让干什么就干什么,让怎样干就怎样干。不仅如此,还要用自己的发现和思考去印证权威人士的话,甚至敢于对之怀疑、推翻和重新思考,通过这一怀疑步骤,使之变成真正属于自己的东西。

(3) 对话式教育认为园丁式教育仍有其局限性和弊病。对话式教育认为潜力不是一种固定的和等待开发的东西,而是通过对话和拼接活动不断激发出的创新力。潜力既不在先天领域,也不在后天领域,而是在先天与后天的边缘领域。如“扮演”,可以使学生“进入”不同的角色,角色的扮演不仅无形中发展了其戏剧对话才能,还使其语言能力和智力同步发展。在创造视觉艺术形象或造型活动中,这种活动促使他们与自然中有生命的东西进行沟通。在自由拼接活动中,学生常常把许多大人认为风马牛不相及的事物“拼接”在一起,由此形成一种新的语境。扮演、拼接等审美体验活动其实是“对话”的一种变体,具体说,是把对话从人与人之间延伸到课堂,发展出课堂的民主和师生之间的爱。目前,对话式艺术教育正以生态观为指导,意在通过美学、艺术史、艺术批评、艺术创造等多种不同学科之间生态组合,通过经典作品与学生之间、作品体现的生活与学生日常生活之间、教师与学生之间、学生与学生之间、学校与社会之间等多方面和多层次的互生和互补关系,提高学生的艺术感觉和创造能力。对话式艺术教育认为,谁具有可持续发展能力,谁就具有高级的素质。对话式艺术教育教学尤其强调学生和教师之间的对话关系,以师生之间共同的欣赏活动和创造活动为中心。

在这种活动中,教师与学生都积极参与,且形成多学科、多要素、多种类型的生态关系。

1-02 以上三种教育出现的社会和经济背景是什么?

从世界范围来看,多数现代教育模式来自西方,出自西方教育体系,而且随着西方社会经济形态的变化而变化。

众所周知,欧洲资产阶级的出现使历史进入新时代,即进入了通过物质文明的追逐寻求精神解放的历史旅程。以物质文明为表征的经济活动触动人类所有的领域。以蒸汽机为标志的第一次工业革命,把机械技术发展到一个新的高度,由此导致了建立在机械技术上的近代科学,以及与之伴随的机械论自然观。它有以下几个特点:一是它把社会文化、教育、人体与机器相类比。二是用牛顿力学描述和解释世界以及预测未来。三是认为对人类生活起决定因素的是“机械技术”上的发明,而不是政治、宗教、思想、情感等人文因素。

机械论自然观带来了明显的后果。例如,整个社会的发展都凝聚在生产力的发展上,其一切经济活动都围绕着技术的开发展开,整个社会变成了一个大的机器,按照机器生产的原理运作。例如,学校也如同工厂一样,学科分割,互不关联,学生们在填鸭式的学习中导致“消化不良”,并引起了许多“精神”病变。人被异化,变成机器或机器的一部分,人自身的能力严重破坏,失去了自我,不能正确认识自己的创造物,也日益失去了驾驭创造物的能力。人的精神危机和能力危机导致了全球政治、经济、文化等各方面的危机,社会制度、结构也出现大量的弊病与不公,甚至出现了全球性的生态问题。此时人们意识到,这所有的危机最终应归结到人自身的危机,全球性的各种问题是人的异化与割裂所导致的,解决全球问题的关键是进行一场人的革命,即提高人的潜力、素质,复兴人的精神。只有建设一种以“真善美”为最高追求的文化,才能促使人们形成健康的精神素质。

这样一种认识也引发了经济学领域的变化。人们对经济的看法出现了从功利性向非功利性的转变。将非功利性的眼光转向人,认为应把人的幸福与自我实现当作目标,创造更多的工作机会,让更多的人参加创造性劳动,应创造一种“空间技术”——一种能把人的大脑和双手结合起来的具有人性的技术,一种适应生态系统规律的技术。此时,教育开始被视为最大的经济发展资源,教育的重要任务是传授一种对经济起作用的价值观以及如何对待生活和生命的态度。教育必须重视人的素质的提高,把思考引向如何解决和发展人类的困境上。

1-03 综合性艺术教育出现的科学背景是什么？

20 世纪爱因斯坦先后创立了狭义相对论和广义相对论,同时量子力学的诞生、新科学的发现证明,世界不只是一种机械关系,万物之间还存在着相互联系、相互转化、融通等复杂的关系。另一方面,从 20 世纪后半叶开始,交叉科学萌芽,后来发展到综合学科,诞生了系统科学。这些研究观点是将世界看成系统结构。量子力学、相对论、系统论、混沌理论和当今方兴未艾的生态学相互印证,认为整个世界处于一种相互联系和相互影响的网络中,每一样东西都和另外一样东西相联系,如果把一样东西从生态系统中拿掉,必定会影响整个生态系统。生态系统具有协调作用,子系统的效应不同于简单线性叠加。整体中每一部分的意义依赖于它和整体的关系。20 世纪 80 年代中国创立的全息理论认为,在信息层面上,局部与局部、局部与整体都相互包容。80 年代西方心理学研究成果“多元智能理论”认为,人有多种智能,每种智能的发展都需要其他智能的协同。在这些科学研究的推动下,发达国家的文化价值观发生了巨大的变化,社会由现代社会向后现代社会过渡,冷冰冰的“科层制”开始融化。人们开始关注人类工作、生活中的情感因素和潜能开发的意义。这一切反映在教育变革中,使教育从机械文化价值观下的“灌输”式非人性的教育走向审美化的教育和各科相互联系和促进的综合性教育。

1-04 综合性艺术教育出现的哲学文化背景是什么？

从哲学和文化上说,过去的一个世纪其实经历了现代和后现代两个时代的变化。现代主义思潮的主调是“人类中心主义”,后现代主义思潮的主调则是人类与宇宙万物平等;现代主义主张人对自然的征服、利用和发掘,后现代主义主张“天人合一”,人与自然相互依存;现代主义追求“进步”,后现代主义强调“多向多变”;现代主义强调“自我”,后现代主义强调“他人”;现代主义崇尚“标准化、系统化和集中化”,后现代主义崇尚“非标准化、多样化和分散化”;现代主义在知识论中主张知、情、意的严格区分,认为纯正的认识活动中不能有感情参与,后现代主义主张它们相互融合,认为整体的认识高于纯粹理性的认识;现代主义强调各个学科的分离,后现代主义主张各个不同学科的融合;现代主义崇尚大而全,后现代主义崇尚小和个性;现代主义重视抽象,后现代主义重视“形象”;现代主义追求“独创”,后现代主义追求通过“连通”的自然生发……如此等等。

后现代主义的出现促使人们重新思考人与自然、人与世界的关系,重新

思考思维与存在、物质与意识的关系。认为“现代世界中的真与善与美的分离,价值与事实的分离,伦理与实际需要的分离都源于人与世界、物质与意识的分离”。现代主义主张通过发动一场思维方式上的巨大变革来消除这些分离。与这些哲学观相适应,产生了一系列的崭新教育模式,在艺术教育中则出现了“奥尔夫”、“科达伊”、“达尔克罗兹”等综合性极强的教育。近年来,这些教育体系又开始相互融合,不断产生出更为丰富多彩的教育模式。

1-05 综合性艺术教育出现的艺术教育背景是什么?

19世纪末始于西欧的艺术教育运动,为了应对因现代技术文明而引起的所谓文化滑坡和人的异化,主张把艺术创造行为和审美趣味活动变为培养人才的一个本质领域。通过多样化和综合性的艺术教育,把人和人社会从其崩溃状态下拯救出来。这一艺术教育运动深刻影响到教育思想和教育学本身,并促进了教育学和创造教育学的发展。更为重要的是:以后这一艺术教育运动所提出的共同问题,使人们对美学乃至文化哲学和教育学进行了方法论和历史观的反思。但是课堂教学形式上受艺术自律论和古典主义的影响,学习依然局限于被动欣赏和模仿艺术品的机械表现中。这种用技术思维的方式来对待艺术的教学,用约定俗成的一套学院派的审美价值来规范普通学校中的学生的学习内容和学习方式,使得学生学习被割裂在毫无意义的形式主义的符号中,艺术教育自身日益萎缩。20世纪60年代后期,随着艺术实践领域的发展,使得艺术自律这一口号终于不适用于学校教育。随即出现的艺术社会化这一口号却引起了艺术对社会的依赖性和艺术在社会生活中功能的讨论。其一是因为艺术明显地存在于现实中,并且这种艺术不管以什么形式出现,总是必然地对人的生活具有某些功能。这些功能依存于艺术所关联的文化的全部领域,并随着这个关联组的改变而改变。其二是从生命的历史观点来看,所谓生长,是在内部的展开和外部的接受(相遇)的相互作用和相互渗透中实现的。于是,便出现了按照展开和相遇的两极性而形成的艺术教育体系。在这里,虽然并非所有的体验都相遇,但相遇的确是体验的一种重要形式,而且只有在两极相遇中人才能够回归自我。以“节奏”为例,节奏一方面来源于流动,另一方面又来源于凝聚,只有流动性和凝聚性相遇,才能找到节奏的整体和灵魂。节奏性是一切艺术形式和产生创造冲动的内在感受的表露(如形象、语言或声音等媒介,都会以节奏的形态出现)。所以节奏能把自然、人类、艺术之间相互连通。节奏是它们之间共同的东西,具有联接作用。富有创造力的人,可以成为宇宙生命脉动