

世界银行
“跨世纪师范教育发展研究”
课题专著 4

高师艺术教育 改革试验与研究

曾 峥 等著

◆ 湖南师范大学出版社

世界银行“跨世纪师范教育发展研究”课题专著

高师艺术教育改革试验与研究

曾 峥 等著

湖南师范大学出版社

高师艺术教育改革试验与研究

曾 铮等著

责任编辑：陈宏平

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 长沙市华中印刷厂印刷

850×1168 32开 8.25印张 207千字

1998年5月第1版 1998年5月第1次印刷

ISBN7—81031—624—9/C·255

定价：15.00元

世界银行跨世纪师范教育发展研究项目

“关于加强师范艺术教育的系列试验与研究” 课题

- 顾 问：刘 兼 北京师范大学教育科学研究所副所长、副教授、国家教委
课程改革专家组成员
- 黄砚如 西江大学音乐系教授、中国音乐教育专业委员会学术委员、
肇庆市音乐教育学会会长
- 课题组成员：曾 嵘 西江大学副教授、党委副书记、在职研究生
- 程建平 西江大学音乐系副教授、主任
- 范廷义 西江大学副教授、公共艺术教研室主任
- 张锦文 西江大学外语系副教授、副主任、硕士研究生
- 陈岫岚 西江大学美术系副教授、硕士研究生
- 刘新兰 西江大学中文系副教授
- 江春玲 西江大学音乐系讲师
- 慕容居敏 西江大学数学与计算机系讲师、计算机实验室主任
- 兼职研究员：王大根 上海师范大学艺术学院美术系副教授、理论教研室主任
- 裴寿敏 肇庆教育学院音乐系讲师、肇庆市钢琴协会会长
- 王 永 西江大学美术系副教授、副主任
- 孙小华 中共肇庆市委宣传部理论科科长、讲师、在职研究生
- 江启宁 西江大学团委副书记
- 徐 杰 西江大学音乐系讲师
- 陈伟林 西江大学中文系艺术团指导老师

前 言

现代社会的发展需要人才，人才的培养关键在于教育，而教育的根本问题是要把受教育者培养成什么人的问题。社会主义的学校理所当然要为社会主义事业培养高素质的接班人和建设者，而我们党的教育方针就是要培养学生在德、智、体等方面全面、协调地发展。为全面贯彻党的教育方针，促进青少年多方面协调发展，塑造完善的人格，提高人才的素质，我们必须重视对跨世纪一代青少年的美育工作。然而，通往美育最直接、最集中和最有力的一个重要途径就是艺术教育！因此，加强对青少年的艺术教育，这是美育价值的时代呼唤！是 21 世纪人类科技进步的必然要求！

艺术教育是社会教育的一个组成部分，是人们有计划、有目的地采用艺术化的形式来培养人和促进人发展的一种社会活动。作为工作母机的高师艺术教育，它是整个艺术教育体系中的一个重要组成部分，加强艺术教育对高师尤为重要，高师艺术教育不仅仅能塑造高师学生优秀的人格，而且还能通过他们所具有的艺术

术才能和审美能力去培养一代新人,从而实现其为基础教育服务,特别是为当前中小学素质教育服务的育人功能。

高师艺术教育以情感教育所特有的魅力,已在师范人才非智力素质的培养中发挥着不可替代的作用,成为道德教育的艺术化形态和孕育美好道德行为的必由之路。从爱因斯坦、李四光、华罗庚等中外大科学家对艺术的钟爱,我们不难看出艺术教育对创造性思维的深刻影响;从文明个体道德自律的美妙乐曲中,我们也不会体验不到艺术教育对师范生个体品德行为和社会道德风尚的巨大陶冶作用。因此,我们要根据国家教委颁发的《全国学校艺术教育总体规划》(1989年~2000年)的要求,从实际出发,在跨世纪的历史进程中,通过开展一系列的试验与研究,探索出适合于我国国情的、具有师范特色的高师艺术教育实施方案,为培养高素质的、适应新世纪发展需要的一代新人而努力奋斗。这就是我们建立《关于加强师范艺术教育的系列试验与研究》课题的立足点和意义所在。

本课题属世界银行贷款“师范教育发展”项目改革课题中第三批申报并获批准立项的课题,1996年5月28日由广东省教育厅正式通知执行启动。本课题着重研究高师艺术教育的理论与实践问题,包括目标与要求、内容与形式、方法与途径以及一系列改革试验的具体方案,我们把高师艺术教育从专业与非专业两个角度上区分为三个系列(高师公共艺术教育、高师专业音乐教育和高师专业美术教育)来进行探索和研究。我们以广泛深入的调研作为现实的依据,以实践经验作为研究的基础,以西江大学高师艺术教育为试验的主要基地,在理论与实践上力求突破陈规,标新立异,注重实效;在研究成果中力求内容充实,形式新颖,易于操作和填补一定的空白,努力使其具有较强的现实指导意义和推广价值。

本课题组成员由西江大学多年从事高师公共和专业艺术教育

的老、中、青三结合的教师组成，其中曾峥任课题总负责人，程建平和范廷义分别任子课题负责人。同时，我们聘请了一批校内外的兼职研究员，还组建了一支由20多名师生组成的调研队伍，针对省内外近200所大、中、小学校开展了认真的调研分析工作。其中调研队伍由曾峥、慕容居敏、裴寿敏、江启宁、胡隼、李颂国和梁勇等担任指导老师，并由慕容居敏负责本课题所有调研资料的收集、储存、分析和打印等工作。

《高师艺术教育改革试验与研究》是本课题的主要成果和最终成果之一。本书反映了本课题各个阶段的成果，更体现了我们学校近20年来的高师艺术教育的实践经验，凝聚着我们课题组成员及兼职研究员的心血！

本书从提纲拟定到初稿的完成，是集体智慧和劳动的结晶。全书共分九章，具体分工是：曾峥写前言，第一章第一节、第三节、第四节，第二章第三节，第三章和第七章；程建平写第八章；范廷义写第九章；张锦文写第四章第一节、第二节；陈岫岚写第六章；刘新兰写第四章第三节；江春玲写第五章；慕容居敏写第二章第一节；裴寿敏写第二章第二节；孙小华写第一章第二节。全书初稿最后由曾峥审定，文字输入由慕容居敏完成。

本课题研究之所以能够顺利进行，是因为有西江大学和北京师范大学教科所、广东团省委学校部、肇庆团市委学校部、广东《高教探索》编辑部以及有关省、市、县（区）教育行政部门和学校领导及教师的鼎力支持；本书能够按计划如期出版，与湖南师范大学出版社的大力支持分不开。在此，我们课题组全体同仁一并致以衷心的感谢！

世界银行“跨世纪师范教育发展研究”项目
《关于加强师范艺术教育的系列试验与研究》课题组

1998年2月28日

目 录

前 言

第一章	艺术教育：美育价值的时代呼唤	(1)
一	艺术的特征	(2)
二	艺术与文化系统要素之间的关系	(13)
三	艺术教育的属性与界定	(18)
四	面向 21 世纪的艺术教育	(24)
第二章	全国学校艺术教育现状的调研与思考	(31)
一	广东部分落后山区中小学艺术教育现状的调查 与思考	(31)
二	全国中小学艺术教育面临形势的分析与思考	(38)
三	我国高等学校艺术教育现状的调查与思考	(46)
第三章	高师艺术教育的目标与任务	(56)
一	高师艺术教育与现代师范教育	(56)
二	高师艺术教育与各层次现代素质教育的协同与发展	(61)

三 高师艺术教育的目标与任务	(67)
第四章 高师公共艺术教育的内容与形式	(75)
一 高师公共艺术教育的特点与功能	(75)
二 高师公共艺术教育的目标与要求	(81)
三 高师公共艺术教育的内容与形式	(84)
第五章 高师专业音乐教育的内容与形式	(94)
一 高师专业音乐教育的特点与功能	(94)
二 高师专业音乐教育的目标与要求	(101)
三 高师专业音乐教育的内容与形式	(107)
第六章 高师专业美术教育的内容与形式	(115)
一 高师专业美术教育的特点与功能	(116)
二 高师专业美术教育的目标与要求	(119)
三 高师专业美术教育的内容与形式	(121)
第七章 高师公共艺术教育改革的试验方案	(129)
一 高师公共艺术教育改革的指导思想和目标	(129)
二 高师公共艺术教育改革的主要内容	(131)
三 加强高师公共艺术教育的主要措施	(143)
第八章 高师专业音乐教育改革的试验方案	(145)
一 高师专业音乐教育的指导思想与培养目标	(146)
二 高师专业音乐教育的主要内容与课程设置	(157)
三 高师专业音乐教育改革的主要途径与方法	(161)
第九章 高师专业美术教育改革的试验方案	(174)
一 高师专业美术教育改革试验的指导思想	(175)
二 高师专业美术教育改革试验的主要内容与方法	(176)
三 高师专业美术教学质量综合测评试验	(189)
本课题研究论文(报告)	(203)
略论高师公共艺术教育对师范教育的能动性	(203)

高师专业音乐教育教学改革的实践与思考·····	(207)
高师专业美术教育教学改革的实践与思考·····	(216)
从两个层面看高师音乐教育的发展问题·····	(221)
创设良好的课外艺术教育氛围·····	(226)
高师艺术教育中实施多媒体教学的探讨·····	(230)
附录Ⅰ 对全国部分学校艺术教育现状调研的说明	(236)
附录Ⅱ 中小学艺术教育情况调查表 ·····	(238)
附录Ⅲ 中师艺术教育情况调查表 ·····	(240)
附录Ⅳ 高校艺术教育基本情况调查表 ·····	(242)
附录Ⅴ 高师学生公共艺术教育情况调查问卷·····	(244)
参考文献 ·····	(247)

第一章

艺术教育： 美育价值的时代呼唤

众所周知，历史发展到今天，科技特别是高科技的高度发达，已成为时代的一个显著特征。然而，科技越是高度发达，人与人之间越需要有高情感来调节，高科技与高情感的双重变奏已构成 21 世纪环球乐章的主旋律。情感是人类文明的凝聚、内化与升华，又是衡量个体与社会文明水准的重要尺度。现代社会中人类需求发展最复杂、最丰富的层次莫过于情感。因此，新世纪教育所肩负的一个历史重任，就是要培养德、智、体等全面发展的、高素质、高情感的一代新人。艺术，作为人类对美的崇高追求，是美育不可缺少的重要内容；而艺术教育作为美育的核心，是实现美育价值的主要手段。越来越多的事实表明，艺术教育在现代社会生活中具有重要的意义。

艺术教育是社会教育的一个组成部分，是人们有计划、有目的地采用艺术化的形式来培养人和促进人发展的一种社会活动。然而，什么是艺术？艺术有何特征？它与社会文化系统要素之间有什么关系？艺术教育的属性是什么？它与美育、素质教育的关系如何？它的分类与特点是怎样的？面向 21 世纪的艺术教育有何发展趋势？等等，这些都是我们需要讨论和研究的问题。

一、艺术的特征

艺术，归属于上层建筑的范畴，它是人类运用特定的物质手段，按照美的规律，塑造感性形象，反映社会生活的一种特殊社会意识形态。艺术是人类审美意识的集中化和物态化，是人类对客观世界审美掌握的高级形式。艺术的本质特征是反映现实，是对社会生活能动的审美反映，它根源于社会生活但又比实际生活更高，更强烈，更集中，更典型，也更理想。马克思指出，物质生活的生产方式制约着整个社会生活。艺术作为一种特殊的社会意识形态，有着自身的发展规律，但它终究离不开经济基础的决定和制约，同时也反作用于经济基础。

（一）艺术的基本特征

人类生活是由物质生活和精神生活来组成的。艺术作为一种特殊的精神生产，其目的是为了为了满足人们的审美需要，它的成果构成了人类光辉灿烂的艺术文化宝库。既然艺术作为一种特殊的社会意识形态，又作为一种特殊的精神生产，这就决定了它必然具有审美性、情感性和形象性等基本特征。

1. 艺术的审美性

艺术的审美性是人类审美意识的集中体现。任何艺术品都必然是人所创造的，是凝聚着人类劳动和智慧的结晶。当然，并不是人类一切劳动和智慧的创造物都可以称为艺术品，只有那些能给人以精神上的愉悦和快感，也即具有审美价值或审美性的人类创造物，才能称之为艺术品。因此，艺术的审美性必然集中体现人类的审美意识。其中，艺术美作为对现实的反映形态，它是艺术家创造性劳动的产物，它比现实生活中的美更加集中和更加典型，更能充分地满足人的审美需要。另外，艺术都有自己独特的物质材料和手段，这就使得本来仅存于人们头脑中的审美意识，

可以转化为艺术作品而供其他人欣赏，以至使艺术成为人们传达和交流审美意识的一种重要手段。

艺术的审美性是真、善、美的结晶。由于艺术家通过创造性劳动，把现实生活中的真、善、美凝聚到了艺术作品中，所以艺术美高于现实美，并且以真和美为前提，通过审美性体现出艺术中的真、善、美的统一。

艺术的审美性是内容美和形式美的统一。作为艺术的一种特性，艺术美注重形式，但并不脱离内容，它是二者的有机统一。每一种艺术都有自身特殊的形式美。艺术家在自己的创作实践中，不断探索和寻找美的形式，从内容出发去选择最恰当的形式以加强美和艺术的表现力，从而使得艺术的形式美日益丰富和发展，更生动、更鲜明地体现出艺术的内容，达到内容美与形式美的相互统一。

2. 艺术的情感性

艺术与人类情感活动之间存在着内在联系。艺术家在艺术创作过程中离不开审美活动，而人的审美活动又总是和情感活动紧密联系在一起的。在审美活动中，美的客观对象作用于审美主体，引起美感，这美感就是美的具体形象唤起的一种情感反应。

艺术创作离不开社会生活，更离不开创作主体。艺术家在塑造形象时，必然要把他对于各种生活现象的审美判断和与此俱来的情感反应，凝聚在形象身上。每一件优秀的艺术作品都是艺术家独特的审美体验和审美情感凝聚的结果。所以艺术作品已经不是现实生活纯客观的再现，而是渗透了艺术家的审美情感，带有浓厚的情感特色。

艺术创作带有情感性，艺术作品是主体审美情感活动的结果，艺术欣赏也具有主体情感活动的特点。事实上，由于美感的获得或感受是有差异的，每个人的生活经验与性格气质的不同，都将使得他们的审美能力和艺术素养不同，从而形成每个欣赏者

在审美感受上鲜明的个性差异，使艺术欣赏不能不打上欣赏主体的情感烙印。

3. 艺术的形象性

艺术形象是艺术反映生活的特殊形式。哲学、社会科学总是以抽象的、概念的形式来反映客观世界，而艺术则是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。所以形象性是艺术区别于哲学、社会科学的一个基本特征。任何艺术形式都不能离开形象的描绘。没有形象，就不存在艺术。

艺术形象是客观与主观的统一。感性形象是艺术的基本标志，任何艺术作品的形象都是具体的、感性的，而且体现着一定的思想感情，是客观生活材料与艺术家主观因素的审美融合。

艺术形象不是生活的简单复制品，艺术家用形象反映生活，总是要对生活有所取舍，有所提炼，有所加工。成功的艺术形象，既是具有可感的，又是概括的，是可感性与概括性的有机统一。因而艺术形象往往又是内容与形式的统一，个性与共性的统一。

(二) 艺术的种类及其审美特征

艺术最初是从人类早期的物质劳动实践中萌生出来的，生动显示了人类对美的不懈追求。艺术发展到今天有着多种不同的门类，通常根据艺术形态和特点，可以区分为造型艺术、实用艺术、综合艺术、语言艺术。而且各类艺术分别又具有不同的审美特征。

1. 实用艺术

实用艺术是一种既有实用价值，又有审美价值的艺术。它具有物质生产（物质表现手段）与艺术创作相统一的特征，它把实用的、材料的、结构的特点和装饰的、美化的、观赏的特点交融在一起，既具有物质的实用功能，又具有精神的愉悦功能。实用艺术最本质的特征就是技术（技巧）与艺术的结合、实用功能与

审美功能的统一。

实用艺术主要包括建筑艺术、工艺美术和书法艺术等。

(1) 建筑艺术。建筑艺术是指一定的群体组织、建筑物的形体平面布置，立面形式、结构的方式、内外空间的组合以及色彩、装饰等方面的审美处理所形成的一种具有实用与审美相结合的造型美的艺术。建筑艺术以其功能性特点来分，一般可分为：纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教性建筑、住宅建筑和生产建筑等。

建筑艺术是人类创造世界最有价值的一种存在形式，展示着人的本质力量，凝聚着人类的智慧和技艺，而且是依照美的尺度来生产的，因而，建筑艺术成为了人类一个重要的审美对象。事实上，人类自从脱离了穴居野处、构木为巢的原始居住状态，按照生活的享用要求建造房屋以来，就对建筑产生了审美的观念。建筑艺术又被人们称之为“凝固的音乐”。

(2) 工艺美术。工艺美术是指用美术造型设计与色彩装饰的方法和技巧来制作或美化各种物品与环境的艺术。工艺美术品包括各种日用品，如经过装饰加工的装饰品瓷器、家具、服装、灯具、餐具、挂毯、地毯以至台布、茶巾等等，大凡具有一定审美价值的日用品都可以称作工艺美术品。

工艺美术品是物质生产和艺术生产的统一，它既要满足人们物质生活的需要，又要满足人们精神生活的需要。工艺美术作为静态的表现艺术，其主要审美特征是功能性与装饰性的统一，象征性与规定性的统一。工艺美术品通常分为两大类，即日用工艺品和陈设工艺品。工艺美术对美化生活环境、丰富精神生活、提高人们的审美情趣和能力都有着重要的意义，它体现了一定时代、一定社会的物质生产、科学技术水平和人们的审美意识，又是经济、文化水平直接而准确的标尺。

(3) 书法艺术。书法艺术是我国特有的、具有两千多年历史

的一种关于文字书写的传统艺术。它以有意味、有情感的线条，创造书法艺术形象，表达书法艺术情感。书法艺术以笔为书写的工具，以笔画、线条为材料，以文字结构为法度，塑造种种美的形象，具有很强的造型性。同时书法艺术又依附于文字而存在，所谓观其书，知其理，因而它又具有较强的实用性。书法艺术情感的表现力度，书法艺术的结体与布局之美、静态与动态之美是书法艺术的主要审美特征。书法艺术能潜移默化地培养人们的审美观念，提高人们的审美趣味，陶冶情操，增强我们热爱祖国的文化遗产的爱国主义感情，使我们更加热爱生活，大大激发我们的积极性与创造性。

2. 表情艺术

表情艺术又称表演艺术。它主要包括音乐和舞蹈两种艺术，这两种艺术总是以一定的物质手段来表达和激发欣赏者一定的思想情感，所以人们把它们称为表情艺术。表情艺术最主要的审美特征是它的表情性与表演性。我们知道，所有的艺术都表现情感，但所有的艺术都比不上音乐和舞蹈更能最直接、最强烈、最细腻、最充分地倾泄内心情感，其表现手段与所要表现的情感是合一的，不需要借助任何外力，因而表现性是表情艺术最为显著的审美特征。同时，表情艺术的形象必须通过表演者的现场表演才能呈现出来，并为欣赏者所感知和接受，没有表演，也就不成其为表情艺术。所以表演性是表情艺术的另一个显著的审美特征。

(1) 音乐艺术。音乐艺术是通过有组织的声音运动形态，反映社会生活，抒发人们的思想感情，或表现某种情绪的艺术形式。音乐的基本材料是音响，因而又有人认为音乐是一门关于音响的艺术。音乐以在时间上流动的音响为物质手段，表现人的审美感受，从而形成一定的“音乐形象”。音乐的基本要素是旋律、节奏、和声，也包括速度、力度、变调、曲式、配器等重要手

段。根据人声和乐器的表演不同，音乐可以分为声乐和器乐两大类；还可以根据音乐体裁、表演形式、时代风格、民族地域等分为奏鸣曲、协奏曲、合唱、独奏、古典音乐、爵士音乐、西方音乐、东方音乐等多种类别。音乐还常常与其他艺术门类（如戏剧、舞蹈、影视等）相结合，构成综合艺术。

音乐的审美特征是多方面的：

第一，非语义性和非概念性。音乐不像文学作品那样用包含有概念和具有语义的语言来直接描绘生活事件，而是通过特定的音响组合、变化、处理、加工来表达人的各种情感。

第二，时间性和运动性。音乐不像绘画那样具有空间性，一系列的音响是连续在时间中展开并在运动中形成和发展成音乐形象，以至使音乐具有惊人的表现力。音乐能通过时间和运动的变化来表达一个有开始、有继续、有发展、有终结的过程，它的发展过程与人们思想感情的深入发展是同步的，因而音乐给人的感受是细致入微和扣人心弦，常常可以意会而不可言传。没有一种艺术能像音乐那样在一个短暂的时间内使众多的人们统一在同一种思想感情之中，使人们按着同一个意向振奋起来。

第三，模拟性。音乐虽然不像文学所运用的语言那样具有清晰具体的语义性，可以抓住事物的特征进行描写，但乐曲可以用模拟大自然声音的手法，准确地复制和表达雷鸣、暴风雨、宁静、鸟鸣、流水、日出、牧笛、早晨、日落等大自然的声音和情景。

第四，表情性。音乐最大的特点是表现情感。一切艺术都有表情的特征，但音乐的表情有较为独特的方式。音乐的表情没有可观媒介，因而是非描写性的，它依赖于音响和心灵的对应关系，所以表情更为直接。

第五，不确定性。音乐本身是抽象的，只有当它与其他艺术结合时，才能变得具体一些，如音乐与诗的结合产生歌曲，音乐