

YI SHU JIAO YU
YAN JIU
WEN JI

艺术

教育

研究

文集

主编：黄丽雅

岭南美术出版社

艺术教育研究文集

主 编：黄 丽 雅
副 主 编：朱 少 玲
 周 正 松
 马 林

淮南美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术教育研究文集 / 黄丽雅等著. — 广州: 岭南美术出版社, 1999. 8

ISBN 7-5362-2012-X

I. 艺… II. 黄… III. 艺术-教育-文集 IV. J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第37620号

艺术教育研究文集

黄丽雅等著

岭南美术出版社出版总发行

(广州市水荫路11号9、10楼, 邮编: 510075)

出版人: 曹利祥

广东省新华书店经销

广州市天翼科技有限公司制版

茂名广发印刷有限公司印刷

1999年8月第1版 1999年8月第1次印刷

850 × 1168 (毫米) 32开 10印张 199千字

印数: 1——1000册

ISBN 7-5362-2012-X-J·1741

定价: 25.00元

序

皮道坚

艺术教育因其在促进人的理智与情感的全面健康发展，陶冶受教育者的思想情操、培养良好的审美趣味和发展创造性工作所必需的洞察力、想象力与创造力等方面，具有其他教育方式和手段所无法替代的作用，而越来越受到现代社会的重视。自本世纪上半叶，欧美学者中即有人强调应以艺术为教育的基础。艺术教育被认为是既能充分发展人的个性，又能使发展的个性与其所属的社会有机谐调统一的工具手段。著名的英国学者、艺术教育家赫伯特·里德(Herbert Read)的一本自认为是其著作中最重要的、并被看作是“教育迫切改革之宣言”的书，即名为《通过艺术的教育》(Education Through Art)。艺术教育在西方现代教育中的作用和地位于此可见一斑。60年代以后，英国的学校艺术教育在一些有识之士的积极倡导和推动下，更是形成了包括美学、艺术创作、艺术欣赏、艺术史和艺术批评等方面内容的“以学科为基础”的完整的现代艺术教育模式。艺术教育因而成为学校教育中既独立于其他学科领域之外，又不断向各学科领域辐射和渗透的一个不可缺的系统，在开发人的心智和才情方面发挥着独特而持久的积极作用。

在我国，虽然蔡元培先生 1917 年即提出了他那著名的“以美育代宗教”的主张，并且在其后 20 年时间里极力造成教育界对美育的注意。但在一个民族存亡问题压倒一切的时代里，生存相对于发展无论如何也是第一义的。艺术教育对于一个灾难和饥饿中的民族怎么说都是一种奢侈。新中国成立以后，在世界政治舞台上站立起来的中华民族，理应在发展经济的同时重视艺术教育，使受教育者在德智体美方面得到全面发展。令人痛惜的是在相当长的一段时期里，我们的学校艺术教育并未得到应有的重视。虽然新中国成立后在中小学均设置了音乐和美术课程，在 50 年代的教育实践中虽也实行过一系列加强美育的措施，但很快就由于“左”的思潮干扰而淹没在“为政治服务”和“以阶级斗争为纲”的口号里。在“史无前例的文化大革命”中艺术和美育更是被贴上了“封、资、修”的标签，成为无产阶级德育排斥的对象。

新时期改革开放以来，随着对教育领域极左路线的批判，在 80 年代初的美学热中，美育一度受到前所未有的重视，许多著名学者在撰文从理论上探讨美育的功能，阐述现代教育中美育与德育、智育、体育的密切关系，从培养一代全面发展的新人的高度来倡导审美教育。前国家教委系统也曾几次召开讨论美育问题的学术会议，专门的《美育》刊物亦应运而生，且一度在青年学生中拥有不少读者。遗憾的是所有这些并未真正落实到学校的艺术教育工作中去。音乐、美术和体育一起依然是中小学教育中的“小三门”，普通高校与普通高中里艺术教育仍为缺口。而且由于接踵而来

的商品化、市场化热潮的猛烈冲击，就连智者们对美的提倡，也“凝结不通声暂歇”了！

不过，随着我国现代化进程的加快，人才素质成为一个日益突出的问题，摆在全社会面前。人们发现，现代化进程在给我们带来物质生活的各种满足时，也同时带来了人与自然的疏离、人与人关系的紧张。如不及时警惕，我们难免步入一些西方国家的后尘，受到种种现代化病症的困扰。那就是说在我们尚未彻底摆脱不发达的苦恼时，又将承受发达的苦恼。应试教育向素质教育的转轨正在成为我国教育改革的重要课题。必须看到实施素质教育决非仅仅只是培养现代化建设创造性人才的需要，从根本上说它是我国现代化事业的一项前瞻性对策。它的前瞻性在于看到了学校教育在开发人的创造性潜能的同时，更应培养其审美的心灵旨趣，只有这样才能保证我们科技发达、物质丰富的现代化前景不至于沦为一个精神的荒原。艺术教育就是在这样的背景下，在本世纪最后的十年里，日益受到中国社会从国家领导人到基层教育工作者的普遍重视。

广东处于我国改革开放的前沿，新时期以来许多改革方案的实施，广东都先行一步。90年代根据国家教委在普通高等学校加强艺术教育的意见，广东高校的艺术教育工作也得到了积极而广泛的开展。这本《艺术教育研究文集》真实地反映了广东高校艺术教育工作的现状。应该说广东高校艺术教育工作的活跃，既与广东的经济发达有关，也与市场化、商品化潮流对教育的冲击分不开。换言之，经济改革既为广东高校

的艺术教育提供了较好的物质基础，也向广东各高校提示了艺术教育的重要性和紧迫感。当然，这紧迫感的深入人心离不开高校艺术教育工作者的自觉责任意识。正是经济大潮的负面影响与这种责任意识的撞击促成了广东高校艺术教育发展的新局面。文集中许多作者在字里行间流露出的这种责任意识，和他们着眼于中国教育未来的胸襟和眼界，是令人感奋的。更重要的是，这本文集集中了近年来广东高校艺术教育工作者的许多认真思考和有益经验，其中有对新形势下高校美育重要作用和基本目标的思索与建议，对高校艺术教育模式和艺术教育管理的多种探索实践。更包括了作为“广东省面向21世纪教学改革研究计划”重点项目的“高校美育课程方案”，相信它的出版对于建设符合我国国情、具有中国特色的现代高校艺术教育体系，将会提供有价值的参考。

目 录

序

皮道坚

艺术教育理论研究

- 关于普通高校艺术与教学的几点思考……周荫昌/2
- 高校艺术教育如何面向新世纪……黄丽雅/8
- 丰子恺艺术教育思想研究……王天一/16
- 艺术教育在学校美育中的作用……方楚乔/33
- 艺术教育对培养人的深层素质的作用……叶思源/42
- 创意思维与艺术教育……成涛/51
- 学会辩证的思维, 提高对艺术教育的再认识…王勇杰/59
- 通过美育培养大学生的审美情感……马林/70

艺术教育教学研究

美术部分

- 在美术教育中提高人的素质……黄丽雅/78
- 美术教育向人才素质教育的转机……成涛/85
- 美术基础教学中的审美情感教育……谢少威/94
- 中国画的欣赏与教学……方楚乔/99
- 论中国工笔人物画教学中的临摹教学……谢少威/104

- 试论图案教学中的思维教育 黄丽雅 / 109

音乐部分

- 如何在高校音乐课中实施审美教育 张宪华 / 116
- 普通高校音乐教学的探索 赵晓爱 / 124
- 合唱与指挥课教学改革的探索 周正松 / 130
- 通俗、美声、民族三种唱法在合唱艺术中
的结合运用 周正松 / 138
- 无伴奏合唱的几个艺术特点 周正松 / 141
- 合唱与指挥综合教学法教案 周正松 / 154
 - 1) 国歌
 - 2) 字母歌
 - 3) 半个月亮爬上来

影视部分

- 电影课要为提高学生的素质发挥作用 朱少玲 / 162
- 把握当代社会脉搏, 回归现实主义
——电视连续剧《商界》、《公关小姐》漫议
..... 朱少玲 / 172
- 自然美 真实美 诗意美
——评影片《黄土地》 朱少玲 / 179
- 裂变时代的一曲挽歌
——谈影片《乡音》中的陶春形象 .. 朱少玲 / 188
- 军事历史题材影片的新收获
——浅论电影《大决战》 朱少玲 / 195

- 八十年代大陆电影观众审美心理嬗变……………朱少玲/202
- “张艺谋现象”透析……………朱少玲/212

艺术教育管理研究

- 开辟多种渠道 加强艺术教育……………中山大学/226
- 适应工科院校特点 探索艺术教育途径·广东工业大学/231
- 重视艺术教育 促进学生全面发展·广东外语外贸大学/239
- 暨南大学开展艺术教育的概况……………暨南大学/245
- 开展艺术教育 陶冶美的情操·广州金融高等专科学校/254

附录

- 一、大学生艺术素质调查研究分析……………课题组/261
- 二、高校美育课程方案……………课题组/269
- 三、高校艺术教育教学研究模式初探……………黄丽雅/300

● 艺术教育理论研究

关于普通高校艺术教育 with 教学的几点思考

周荫昌

普通高校的艺术教育，近些年来顺应现实之需，发展较快，成绩不小。党、国家和最高教育行政部门对此愈益重视、关心，陆续采取措施，下达意见、要求。现在关键性的问题是认真落实。而要做到切实加强艺术教育、提高教学质量和水平，则需各个院校的领导、管理部门和教师，从理论与实践的结合上，对一些重要问题取得一致的、充分的正确认识。不是说等认识问题都解决之后才去做，而是在总结以往经验，梳理、思考、研究问题，提高认识的同时，有针对性地集中解决一些教育教学工作中事关整体的实际问题。使之取得更好的成效，发挥更大作用。

一、有关普通高校艺术教育 with 教学的定性定位问题

从教育层面说：

普通高校艺术教育的根本性质是素质教育；是面向所有普通大学生敞开门的艺术教育；是陶冶情操、提高修养、完善人格、塑造灵魂的艺术文化教育。而不是以艺术中的某个门类为业，故而务求其专、务攀其“高”的专业技能教育、尖子教育。

其定位：1. 在培养全面发展的合格人才，特别是在高层次、高水平的人才培养中具有特殊的、不可缺少、不可替代的主要作用和地位；2. 是国民高等教育中的

普通艺术教育；3. 是艺术教育中的普通高等教育。

从教学层面说：

无论说它是德育的一部分也罢，说它是美育的重要内容与途径也罢，归根结底落到实处，它必定是一门艺术课，一门可以展开为具体教与学的实际过程的具体的艺术课；艺术的音乐课、美术课等。这是它自身性质的明确界定。其次，在当前和一定时间内，高校艺术课明显地带有一定“补课”的性质。

其定位：1. 在其知识、艺术的含量上，展开的广度、深度上，都须具有与高等院校一般课程相应的程度和水平。2. 须是或主要须是适合于相当数量的学生，一同直接参与并能从中得到审美实践的满足与提高的课程。

定性、定位问题是与教育教学方向、目标相联系的，带有根本性的问题。教学内容、教学要求、教材、教法等等，无不受它的规定和制约。例如：高校艺术教育的课程设置，各门课程内容的设定与取舍；教学方法、手段乃至教学语言的选用等等，无不与上述定性定位密切相关，受制约于它，援依据于它。拿课程和教学的起点来说，这中间，不仅有起点的选择、设定问题，还有对起点的理解和把握问题——例如小学一年级的语文课本和成人识字课本，不仅内容、含量、顺序、安排等不同，而且讲话、教法、学法、练法都有不同。可见其中有一个所谓学科知识的起点问题，还有个教学对象学习的综合起点问题。在高校艺术课教学中，对学生学习的综合起点的把握尤其重要。拿音乐教育来说，把交响音乐赏析作为一门重要的基本课程

是与高校艺术教育教学的定性定位相吻合的，是必要的也是很得当的。但是，如果教师在总的定性定位问题上理解不深把握不准，那么不仅会在课程的实际内容安排、量与质的体现、教学方法的运用等方面有所反映，而且必将最终在教学效果，作用发挥及至目标实现情况上反映出来。等等。

二、有关普通高校艺术教育教学的规律与原则的问题

艺术教育在人的素质形成中所具有的特殊重要作用是不可低估的。这不是哪个人的好恶，而是客观规律。人的素质是分层次的；优秀素质需要多方面的滋养和长期、细致、深入的充分的过程。“素质教育”不是一门课，素质教育不溶化于各门课程、落实于教学过程之中，便不过是一句空话；同样，离开了具体、生动的优秀艺术，以及与其相应并同样具体、生动的艺术课程的教学和活动，艺术美育、艺术素质教育乃至全面的美育、素质教育的完成与实现，都是难以设想的。

艺术教学、教育活动作用于对象，逐步积累，潜移默化，形成素质的过程，是一个既连绵不断、渗透融合、贯通始终的统一过程；又是一个相对有序、由浅入深、由表及里的由不同环节组成，相衔递进的过程。这个过程的序列是有规律的，这一规律同人的生理、心理、认识、实践等方面的基本规律是相一致的。

高校艺术课教学不仅取决于它的性质、目的，同样也必然受学生的认识规律和多方面因素影响下的素质形成规律的制约。我以为与人的素质形成规律相适应，

普通高校艺术教育教学的安排和要求，基本递进顺序应当是：

——使学生增强对高雅艺术、高文化含量的经典艺术的兴趣与爱好；

——使学生了解、掌握一些基本的艺术知识；

——使学生提高感受、理解、鉴赏艺术作品和表演的实际能力；

——使学生养成欣赏美好艺术的生活需求和文明习惯；

——使学生积累起较丰富的艺术修养；

——使学生逐步形成高尚的艺术审美情趣、审美理想；

——进而达到促进学生身心和谐发展，提高全面素质的目的。

与普通高校艺术教育教学的定性定位相适应；与艺术教育作用及形成人的素质的基本过程相适应。高校艺术课程的教学原则是否可以作这样的归纳：

1. 在与普通高等教育一般课程相应的水平上起始，以艺术作品和学生参与艺术审美实践活动的由浅入深、由简到繁、由易到难为顺序安排教学的原则；

2. 以加强和深化对艺术作品本身的艺术感受、理解、表现等审美实践为主线组织教学的原则；

3. 以对艺术作品整体特点的把握、评价、表现等为主要内容展开教学的原则；

4. 以正确的观点，按照揭示艺术作品的表现及其规律的实际需要，介绍、练习有关知识和技能的原则。

三、有关普通高校艺术教育教学的规格要求要明确统一，具体实施要灵活多样的问题

从上两方面问题的思考延伸下来，一个自然的结论就是：普通高校的艺术教育教学不是可有可无的，不是随意的，更不是充数应景的。而应当是规范的，有一定规格、标准要求的。

由于种种原因，全国高校艺术教育建设的与发展极不平衡。有的院校艺术教育历史悠久，形成了传统，已经达到较高甚至相当高的水平；相当多的院校在多级领导和有关部门关心支持下，近些年来有很大发展和加强，教学活动有声有色，丰富多彩，水平迅速提高；当然也有一部分院校，其艺术教育教学与培养人才的长远和现实的需要相比，仍有较大差距；有的甚至还没有摆脱“有啥上啥”、“能上啥上啥”、“上啥是啥”的局面。在此情况下，普通高校艺术教育教学的科学化、正规化建设，便十分紧迫地摆到了我们的面前。以“部颁大纲”的形式，对全国普通高校艺术教育教学的课程品类、内容、程度、规格、数量、质量等等作出明确统一的规定和要求，现在看来，不仅是必要的、适时的，也将是有效可行的。这是一项基本建设。对促进学校艺术教育的发展和提高，定会起到有力的推动作用。当然，大纲的制订须经充分调查研究，反复论证。

高校艺术教育需要有一个共同遵循的统一的规定和要求——教学大纲。但在具体实施教学时又应当留有灵活余地，做到竞展其长，百花齐放。这不仅是艺术师资队伍的现状所决定的，也是符合高等院校教

学特点和规律的；同时，更是艺术课程自身所需要的。艺术是生动而富有魅力的，艺术课教学自然也应当是生动而富有魅力的。而富有魅力的教学从来都是创造性的，闪烁着智慧和艺术火花的，是不可“复制”的。

关于普通高校艺术教育与教学的思考，还有若干方面和内容。然而时间和篇幅向我提出了积极的忠告——言犹未尽的节略是遮丑藏拙的明智选择和体面借口。