

全国特长生联盟

特长状元的摇篮 特长精英的家园

艺术特长生 备考攻略

全国特长生联盟发起人

赵博楠◎著

中国人民大学出版社

艺术特长生备考攻略

· 赵博楠 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术特长生备考攻略/赵博楠著. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-300-16506-6

I. ①艺… II. ①赵… III. ①艺术-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 241569 号

艺术特长生备考攻略

赵博楠 著

Yishu Techangsheng Beikao Gonglue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	三河市汇鑫印务有限公司		
规 格	170 mm×230 mm 16 开本	版 次	2013 年 1 月第 1 版
印 张	13.25	印 次	2013 年 1 月第 1 次印刷
字 数	147 000	定 价	35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

序

做最好的自己

赵博楠系我同事之子，幼时细脖大脑袋，嬉戏于空政文工团院内。其父赵力打鼓出身，业务精湛，曾任副团长。小赵自幼随老赵学打鼓，父亲教得暴风骤雨，儿子学得雾里看花。血脉相连，变换不得，艺术梦想，渴望绽放。遂后求学于中央音乐学院教授、中国西洋打击乐教学体系奠基人刘光泗。虽未程门立雪，却也风雨无阻，师徒配合，年年精进。

千禧之年，小赵以特长生打击乐专业第一名身份，考入清华大学机械系。从事文艺工作的人，子女不少仍然从文，小赵学理工且上清华，在当时的空政文工团不算多见。老赵踌躇满志厥功甚伟：我儿子上清华！父母盼望儿女成材、出息之心一览无余。

本硕连读，七载春秋，毕业后的小赵已然大小伙子，机关不去，企业不进，自立门户，以特长生培训咨询为业。职业规划没有范式，五行八作，有教无类，学贵以用，自己喜欢且力能胜任便是最好。小赵以特长生身份，为后续的特长生开明启智，体会更深感受更多，针对性实用性更强，这一点不言自明。依我看，除此之外，还有两点难能可贵：一则其真心诚意，品行良好，办事稳重，谦谦君子，艺术终究是为人服务，德行修为到位才能促进艺术提升；二则其理工专业，有助于传道授业，做大师自己明白即可，做老师得让学生清楚才行，小赵以工科的思维，教授艺术，方法更为独特，可更多从特点规律上找寻破短治难之策，实践证明效果也

相当不错。

素质教育已成为全社会的话题，教育界经常被推到风口浪尖，成为各方针砭的焦点。教育不是房地产，大拆大建不太适宜。素质教育大张旗鼓宣扬，应试教育也不必全盘否定，毕竟，这种方法在相当长时间内为国家选拔了无数优胜人才。

艺术特长生招生，发端于素质教育初兴之时，发展于教育改革纵深推进之际，促进了中小学生的艺术教育，也提升了青少年的综合素质。究其根本，艺术特长生招录，是应试应考前提下的素质教育，是将素质目标和应试压力有效整合起来的有效途径。相对于奥数等过度强调天才能力，让孩子苦不堪言的“伪素质”，艺术特长生招录，同时开发孩子的智商和情商，让艺术还给孩子们快乐，无疑更为真实。各地特长生招考已经有了成熟的考核模式，许多高校因此招到可用之才，学生也藉此升堂入室了却心愿。

毋庸置疑，艺术特长生招收以来，培养了许多优秀人才，有的艺术水平达到了专业水准，毕业后从事艺术相关工作，业已成为文艺工作者的一个重要组成部分。党的十八届六中全会提出文化强国战略目标，大繁荣大发展需要高素质的人才队伍。只有技艺、没有文化，虽能作良匠，但难成大师。各高校招录艺术特长生，对文化课的要求较高，进入其列，艺术素养与文化素质兼有，随着更多的文化艺术双优人才闪亮登场，无疑会推动整个文化艺术上游、下游产业，打造出更多的精品力作，为人们奉献更多的精神大餐。

我熟识的很多老朋友、老战友、老首长除了本职工作干得出色，很多人也有艺术方面的修养和特长。他们有的弹钢琴，有的弹吉他，有的拉二胡，有的唱歌，比如李岚清同志篆刻水平就非常高。还有很多人的老伴就是艺术工作者，比如我们熟知的钱学森先生，他的爱人蒋英就是很好的声乐演唱家、教育家。鼓励让更多从事各个行业的人，有一个艺术方面的爱

好和修养，是件好事。

当下，越来越多的家庭愿意让孩子学一点艺术，多一点特长，吹拉弹唱，棋琴书画，蔚为大观。这固然有着眼推优、有助升学的功利目标，更多的是不图而图、大道无形的精神濡养。家长们知道，艺术教育 is 素质教育，更是情感教育，能够让孩子知道信任，懂得感恩，追求真善美，从而自我和谐快乐生活。孩子学习，家长陪伴，一人有提高，全家受感染，艺术特长培训，不仅使更多的学生能够欣赏和演绎高雅艺术，而且在千万个家庭中春风化雨，润物无声，提高了全民的艺术修养。

高尔基说，生活是一部关于人的英雄史诗。英雄并非都是经天纬地宏大叙事，平凡之人做不凡之事，便是英雄。有英雄主义情结且能持之以恒导之以行，也算得英雄。艺术特长培训是一个产业一方市场，更是一项事关万千孩子的教学活动，诚信品格、社会责任切不可相忘。小赵和他的团队已经有了不错的口碑，更当恪守准则，再接再厉。对小赵来说，家学也罢，名校也罢，高学历也罢，这些都可视作水月山云，唯有不断付出智慧汗水，脚踏实地为学生提供优质服务，艺术特长生培训才能持久永续，兴盛发达。

2012 年 12 月 10 日于北京

前 言

我是一名普通的清华毕业生。2000 年考入清华大学机械工程系，2004 年免试推荐攻读机械工程系研究生，2007 年获得清华大学工学硕士学位。

我也是一名普通的艺术特长生。1989 年开始学习西洋打击乐，1994 年获得小升初艺术特长加分，1997 年获得初升高艺术特长加分，2000 年获得清华大学艺术特长加分。

我从 2001 年开始，在清华大学文化艺术冬令营中当辅导员，为老师和学生们服务，一干就是七年。毕业时，我也有一份在国家发改委很好的工作。但我终究辞掉了这份很多人向往的工作，因为，在清华冬令营看到的一幕幕场景挥之不去……

每年来清华冬令营考艺术特长生的有几千。他们和我一样，在重复走着同一条路。十余年的艺术学习，文化课不能落下，带着老师的关心，带着朋友的嘱托，带着家长的希望，来接受一次公平的检验。在清华的考场蒙民伟楼中，有的考生一脸茫然，有的考生嬉笑打闹。家长和考生说着不同地方的口音，带着各不相同的表情。

开始正式考试时，没有人问他们从哪里来；没有人问他们跟谁学、学了几年；更没有人问他们文化课是否紧张，有没有时间练琴。唯一能评价他们的就是考试时发挥的实际水平。在我看来，这是迄今为止比较公平的考试。

分数，是最冷酷无情的。每年我都会看到那些骄傲自负的人，拿到成绩时尴尬的表情；那些严谨踏实坚持练琴的人，瞬间变成考场上杀出的

“黑马”。但最令我揪心的，是刚刚考完，一副副面无血色的脸。

我至少看到过几十次，学生从考场出来，脸上全是泪水。我很不理解，考试成绩还没有出来，为什么会哭？2003年的考试，我才知道了原由。那时，我在艺术教育中心做考务工作，一名考生流着眼泪出来，让我帮她找妈妈。我问她刚考完哭什么，她只说了一句话：

“前面的考生水平比我老师好！”

我出生在艺术世家，我的恩师是打击乐学会主席，像这样的事情不会在我身上发生。但看到她说完这句话，眼泪就止不住地流，看到每年考完一张张苍白的脸，我触动了。

当时我没有在这个考生考场中，我不能确定她前面考生的分数，也不能确定她前面的是否是前几名，但能肯定的是，哭着出来的这位孩子，加分的希望很小。

孩子为什么会哭？我再一次问我自己。如果这是一个三天打鱼两天晒网、碰运气、试试看的孩子，不管什么结果，她不至于流泪。从她的眼神中，我看到了坚韧和毅力，当我帮她找到家长，家长从书包里面拿出装订得很精美的厚厚的一本获奖证书集时，我再一次震惊了！

从地市级比赛，到各种名头的全国比赛、不同机构的考级证书足足有几十张！我把孩子带到办公室，让她再重复一下刚才考试的曲目，希望能帮到她。但当我听到的她的演奏，完全不像这么多证书的人，我听到她的音乐后，只能皱眉和摇头……

而此时，家长还是在我耳边一直夸她的孩子有多优秀，孩子只对妈妈说了一句话：“你别说了！”

在各种利益的驱使下，孩子的真实水平被蒙蔽了，她认为自己是当地数一数二的艺术特长生，满怀着信心和希望来到北京考试，甚至她的母亲都被遮住了双眼，一起“忽悠”她的亲生孩子。一个漏洞百出的曲子，连我这样不是评委的人也听得出来，孩子却告诉我，她想考特长第一，上

清华。

这个孩子学习艺术特长十年，青春的十年。她当地的小课老师赚足了课费，随意发证的各种比赛赚足了报名费，家长也赚足了虚荣。可孩子，无辜的孩子，付出了时间，付出了精力，面对社会的考验，面对全国统一标准的考试，面对前面的考生比他老师好的现实，除了流泪，还能做什么?!

孩子们的时间，孩子们的青春，是什么代价都换不来的。

我们每个人，生下来都是平等的。有接受正确艺术教育的权利，有客观认识自己的权利。但不是每个人都能像我一样生在艺术世家，也不是每个考生都能得到像我的老师一样的教导。让家长告别糊涂迷茫，让考生不要在考场上流泪，一个简单的理由，我辞掉了发改委的工作，发起了全国特长生联盟，帮助和我们走着同样路的考生们。

在帮助孩子们艺术特长学习的路上，我陪他们一起上专家课，帮他们消化，陪他们练琴。从学生那里，我发现艺术特长生在中学阶段的成长需要解决四大问题：

1. 学习兴趣问题；
2. 规划设计问题；
3. 质量控制问题；
4. 全面成长问题。

学习兴趣问题——源头

我们从小就听老人说：学海无涯苦作舟。学习是苦的，这个苦，是过程和磨炼中的苦，而不是源动力的苦。孩子学习艺术特长时，经常由于练琴时的枯燥、乏味，失去兴趣，甚至放弃。这是因为在一次次挫折和磨砺中，忘记了开始的起心动念，最终失掉了所有。

能够不断探寻艺术魅力的人，不多；能够在学习过程中的不同环节，给孩子补充学习艺术源动力的人，更少。在不同专业专家的点拨下，纵览中外的艺术教育，我终于找到了一个为孩子提高学习兴趣，补充源动力的方式——音乐声学。

音乐声学是研究乐音和乐律的物理问题的科学。对乐器和人的发音原理的研究是从激励器、共鸣器、辐射器三大部件来入手，以求得最高的发音效率和优美的音色。音乐家以音强、音高、音色（或称为音质）作为乐音三大要素，客观上决定任一声音的物理参量是声压、时程和频谱。对乐音而言，声压决定它的强度或响度感觉，频谱决定它的音色。音高在声学上称为音调，由频谱中的基音频率决定。若基音消失，音调的感觉不变，由谐音系列的结构决定。

乐音一般不是稳定持续的周期信号，其时程可分为增长、稳定、衰减三个段落。不同类型的乐音，三个段落的时间不同。例如弹弦音和拨弦音的增长段比拉弦音的短促得多，并且几乎没有稳定段。在增长和衰减段，乐音的频谱与稳定段可以有显著的不同。因此，乐音的音色与时程的关系很大。对乐器的每个部件，都可以分析上述参量，以总结出音质优美的乐器的最佳声学条件。

在国内，既懂音乐又懂物理的人很少，能够从振动的角度诠释音乐的更少。能从音乐声学的角度，在理论上、用实验来剖析声音的人，屈指可数。

然而，声音是振动产生的，只有了解了声音的本质和发声状态，才可能有科学的演奏方法。我在清华的硕士论文题目是《钢琴音板的振动分析与实验研究》，期间做过大量关于乐器振动和发声的实验与测量，保留了大量关于乐器发声和人耳对音乐主观评价的宝贵数据。在音乐声学领域，数字组成的音乐世界中，实验的结论一次又一次在专家课中，通过老师对于演奏方法的细致讲解，得到印证。这让我不得不感叹理论的力量！为了

帮助孩子们接触到最准确的演奏法，同时又激发他们的学习兴趣，我设计了许多音乐声学实验。让孩子通过自己动手实验，发现音乐中的许多奥秘。通过这些物理实验，接触到数学建模、数值分析与频谱分析，不但应用了文化课学习中的知识点，还可以让孩子从自己的嘴里总结出正确的结论。抓住这些点，音乐理论变得简单，声音的本质、音阶、和声、大小调等等，孩子们不用学习就可以从实验中归纳出来。在实验中，孩子们会自己总结出正确的结论，知道如何发出好听的声音，归纳出正确方法与基本功训练。由于在实验中有了对音质的概念和追求，演奏时音色的把握和演奏的力道，也得到了有效的提高。这样就会让孩子在中学，尤其是高中阶段，把所学到的文化课知识通过音乐声学实验，得以巩固。同时，激发对艺术的探索兴趣和感悟能力，达到文化艺术双赢。

规划设计问题——终点

艺术特长考试最终只有高三的一次考试，谁都不想重复。在这之前有初升高的特长生考试和小升初的特长生考试，同时还有不同阶段的成长与培训。家长当年没有考过艺术特长生，更难获得历年几万名考生的经验，为孩子做科学系统的艺术特长规划和设计几乎不可能。

在艺术特长备考过程中，孩子大部分时间要学习文化课，能够拿出练习艺术特长的大块时间只有节假日。节假日中，寒假和暑假是最整块的时间。在寒假时，虽然孩子时间比较充裕，但是在春节前，许多老师要去演出，或是做考试评委工作，没有时间教学；春节之后，老师们又要忙于过节探亲等事情，能给孩子上课的时间非常有限，所以艺术特长最佳提高的时间就是暑假。高中的考生只有三个暑假，开学高三的暑假由于要迎来紧张的高三复习，各个中学一般都会在假期补课，很多中学只放十几天假。这样看来，最佳的时间只剩开学高二和开学高三两个假期了。一个暑假的

强化训练可以达到平时练习一年的效果。特长生中有一个非常明显的现象，在开学高二暑假之前准备和之后准备，虽然时间上只差一两个月，但是，由于错过了整块的时间，可能之后要付出几倍的代价，还不一定能够获得同样的结果。

那么，怎样为孩子的艺术特长学习做一个整体规划呢？这需要有几个必须考虑的因素：

目标：未来希望考取哪所大学。

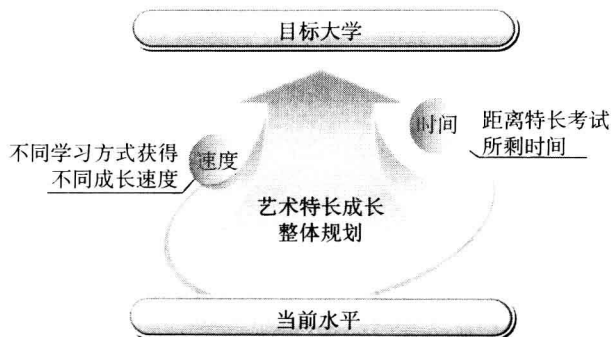
路径：选择哪个艺术门类作为孩子的特长。

关键点：不同阶段必须达到的程度。

资源：从孩子现有水平到实现目标所需的时间、师资、预算等。

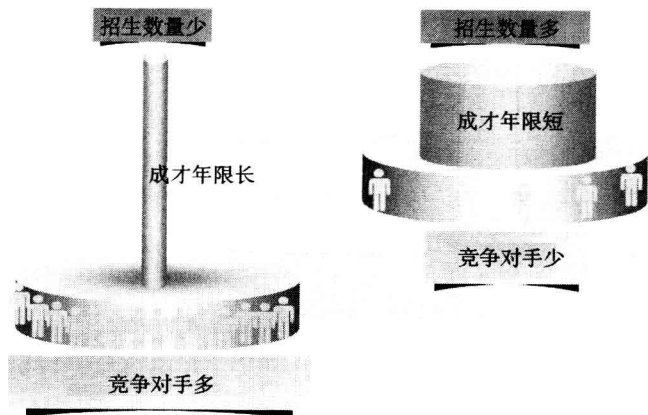
目标

特长生的规划设计就像是跑长跑。首先要知道我们跑到哪里去，这是目标的问题。目标要结合孩子的文化课和特长水平的客观情况，以及孩子距离考试所剩时间综合制定。清华北大是每个孩子的梦想，我们也会以清华北大的标准来要求每一名学生，但是这并不是每一名学生的目标。比如，很多特长清华北大只能加50~60分，孩子的文化课程度加上这个分数还不能达到清华、北大在本省的录取线，显然就不合适以此为目标。有的孩子由于种种原因，通过评估发现艺术特长分数较低，却定一个不现实的目标，拿到考试结果后，会有很大的失落感。还有的孩子来到我这里已经高二甚至高三了，时间只剩一年，即便是最好的方法和最棒的专家一起努力，进步速度会比竞争对手快很多，也是有极限的。有些家长对孩子缺乏责任感，耽误了孩子学习艺术特长最佳的时间，最后剩下一年，甚至不到一年的时间，却给孩子定一个很高的甚至不切实际的目标，让孩子“冲刺”。我们以跑步为例，运动员都以冲击世界纪录为目标，但如果目标和当前水平的差值（路程）除以孩子距离考试所剩的时间，发现已经远远超越了人类的极限，那么只能说明所制定的目标是不合适的。

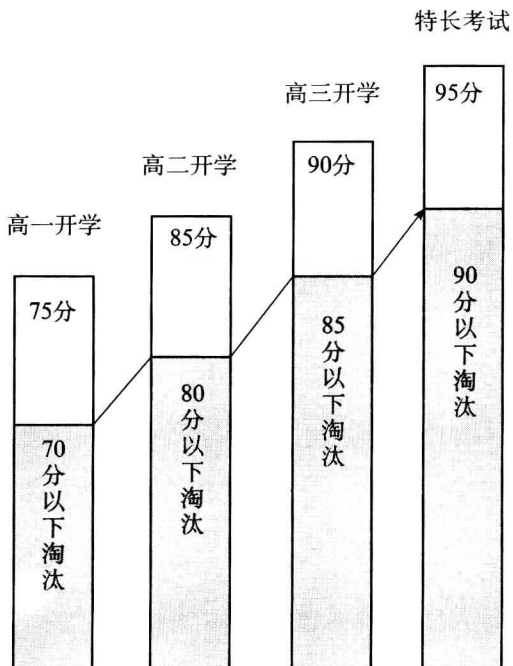
路径

不同的艺术特长门类就是通向目标的不同路径。路径的长短和三个因素相关：一个是高校对于此类特长的需求情况，一个是学成所需要的时间，还有竞争人数等情况。有的特长竞争很激烈，比如钢琴特长，每年来北京考钢琴特长的学生超过 800 人，而在京高校签约的名额只有几十人，很多高校还不招钢琴特长，再加上钢琴的学习年限长，成才率低，是一条又窄又长的独木桥。而有的冷门专业，每年全国只有不到 100 人来京考试，招生名额有 30~40 人，竞争人数少，招生名额多，而且有一定音乐基础后就可以学习，很多特长 2~3 年就可以出师，显然是一条用时短、见效快的高速路。

关键点

关键是把握速度的里程碑。各高校所招收的艺术特长生水平普遍在90分以上,即便有的急需专业放宽要求,最低也要求在85分以上,85分以下的考生必将被淘汰。根据考生正常的练琴时间和进步速度,需要在不同阶段达到相应的水平,才能赶上艺术特长生备考的节奏。通常在开学高三时,考生须达到90分,淘汰85分以下的学生;开学高二时,考生须达到85分,淘汰80分以下的学生;开学高一时,考生须达到75分,淘汰70分以下的学生。只有把握住备考的关键点,才能在考试中完胜。

资源

学生艺术特长成长的过程中,资源是有限的。学生的文化课压力随着高三的临近不断增大,每天练习特长时间也很有限。与此相比,专家老师的时间更少,很多专家一天只能带4~6个学生。况且专家没有时间陪学生练琴,考生也没有时间每周到北京上两次课,这就需要由专家点拨、助教

落实、陪练质量控制相结合，合理地分配时间和教学资源，这是艺术特长成长规划设计的关键。

我所接触到的家长，从众现象明显。一般都是向同事和孩子的孩子看齐，别人学什么，我也学什么。在选择的过程中，没有考虑竞争的情况，更难以得知高校的招生情况。很多家长让孩子考到业余考级最高级之后，就放弃了，到高二、高三再捡起来，才发现为时已晚。考完最高级不是结束，而是开始。我们需要帮助孩子做一个系统的艺术特长学习规划，从艺术学习的普及教育过渡到高级教育，才能从容地迎接艺术特长考试。

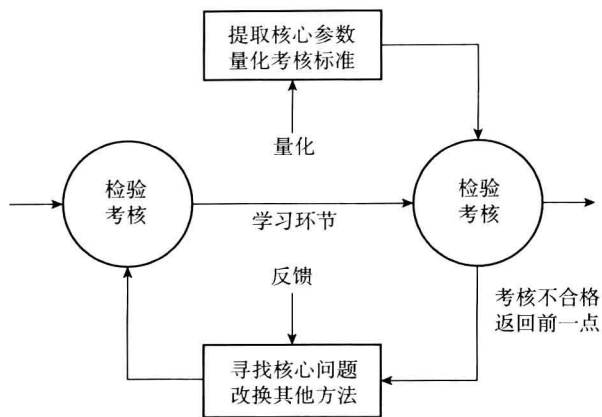
质量控制问题——过程

现在社会上的艺术教育过于浮躁，急功近利现象严重。很多老师让学生几天就学会一首曲子，甚至人都不用到考场就能拿到考级证书。有一大批孩子，已经获得了业余考级十级证书，什么是八度不知道，什么是小二度不知道，自己的曲子什么调性不知道，音唱不准，节奏打不准，朋友过生日给生日歌做个伴奏都不会……在一片虚假的赞扬中，家长和孩子没有想到，在艺术的学习中，这样培养出来的是废品。

孩子的文化课紧张，没时间。这是家长经常提在嘴边的理由。没时间才需要有正确的方法少走弯路，没时间才需要提高效率，没时间才需要在学习过程中进行质量控制。没时间不是生产废品的理由。

我经过仔细的研究，发现孩子们出现这些现象的原因，是学习过程中缺少“考核点”和“停止点”。

学生在艺术学习过程中，主观因素太多，缺乏量化的考核标准。无论是器乐还是声乐，乐理、节奏、音准等参数都是很容易统一、量化的。当考核不合格时，必须返回到前一个考核点。每一个学习环节确保高质量，最终才不是废品。

现在的艺术学习，大都是作坊式的教学，师傅带徒弟。在考核中出现了问题，有时候怕麻烦，也就睁一只眼闭一只眼放过了。即便有的老师很负责，能够抓住问题点，但是由于个人的局限，很少能改换其他方法教学，改正问题，这样就使考核点形同虚设，问题却得不到实质的解决。

面对这种现状，由第三方对教学进行监督和考核尤为重要。每个孩子自身条件不同，在出现问题时必须及时纠正。而在实际教学中，由于缺乏意识、放松要求、师生惰性等原因，很多问题没有得到实际解决，就带到了下一个环节。而家长和孩子并没有意识到，从这一刻起就已经埋下了成为“艺术废品”的隐患。

考核点设置的密度也是一个关键因素。我发现在教学过程中，很多问题甚至可以追溯到几年前。这就说明几年前的考核点孩子并没有过关，两个考核点相距时间过长。而欠的账，总要还的。普及艺术教育中的考核不明确、教学质量低下等问题，使得孩子在之后的高级艺术教育中有太多缺陷需要弥补，加重了学习负担。

这种教学瓶颈，是由传统的教学模式带来的。在传统艺术教学中，作坊式的师傅带徒弟，一辈不如一辈的现象很严重。

针对孩子艺术成长过程中的质量控制问题，我采取了平台式教学。将器乐和声乐中的公共问题提取出来，分阶段进行质量控制和考核，形成了

每次课、每个月、每学期、每年的系统考核机制，使得问题得以有效解决，保证了学习过程中的质量。

考核方式不再是以传统的考试方式，而是以互动方式进行。整个学习过程充满了兴趣，做到让孩子在互动中收获，在快乐中成长。

全面成长问题——以线带面

学习艺术特长不是目的，而是孩子成长的方式。

艺术特长学习既不像奥数学习，只强调理性思维能力，也不像体育特长生，一味追求身体的生理极限。艺术特长生要求的是文化、艺术双优的学生，这使孩子在智商、情商上得以均衡发展，左脑、右脑均获得开发。

孩子通过艺术特长学习，可以补充学校中传统的知识点教育的不足，获得完整人格；可以加深对美的感悟，使人生有更高的追求。无论孩子以后从事什么行业，由于艺术特长的学习，他们可以打开心灵，抓住核心，调动情感，用情感组装知识。在学习过程中，我力求让孩子们做到“四个学会”，以获得全面成长。

学会做人——接触享受国务院特殊津贴的艺术家，不但能学到精湛的艺术，更能看到老师们的人格魅力，让学生体会做人的真谛。

学会做事——通过完整系统的艺术学习实践，学会做事的思维。

学会交往——在互动式的教学中，学会人与音乐和人与人的情感交流。

学会学习——艺术学习中，文化课知识迁移运用到特长学习中，让孩子善于抓住核心，能够创新方法，使孩子受益终生。

每年，我教过的学生都会给我写很多感想，他们每个人所写下的每一个字都是沉甸甸的。

“联盟的老师用生命的艺术感觉来与我们这些青春心理分享。赵老师身上所具有的清华精神，让我看到了一种时代的果敢，一种人类的气