

综合艺术课程 与教学论

王福阳 著

高等教育出版社
Higher Education Press

综合艺术课程与教学论

王福阳 著

高等教育出版社

Higher Education Press

内容提要

本书结合音乐、美术、戏剧、舞蹈等主要艺术门类的特征,对中国当代基础艺术教育进行了跨学科的综合研究,对艺术学科内涵进行了有价值的探索和新的阐释。全书吸纳了七年来综合艺术课程在全国实施推广的实践经验和鲜活案例,通过大量的实例、活动和过程分析,引导学生和教师学会对课程与教学问题的观察、分析,注重教学设计与课程实施的基础知识与基本技能训练,增强运用多艺术门类参与教学实践的能力,提高艺术能力与人文素养的整合发展,对艺术课程的实践进行了理性探索和提升,为综合艺术教育师资的职前培养、职后培训提供了一本理论和实践相结合,具有创新意义的综合艺术课程与教学论教材。

本项目由福建儿童发展职业学院的王福阳副院长主持,是福建省精品课程,有丰富的网络教学资源配套,网址是 <http://218.5.17.70>。

图书在版编目(CIP)数据

综合艺术课程与教学论/王福阳著. —北京:高等教育出版社,2008.10

ISBN 978-7-04-025620-8

I. 综… II. 王… III. 艺术教育-教学研究-中国
IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第156715号

策划编辑 禹明秋 责任编辑 刘晓静 封面设计 赵 阳
版式设计 张 岚 责任校对 杨雪莲 责任印制 毛斯璐

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	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京嘉实印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2008年10月第1版
印 张	18.75	印 次	2008年10月第1次印刷
字 数	350 000	定 价	28.00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 25620-00

综合艺术课程的出现,无异于在我们所熟悉的传统艺术学科教育中投入了一块巨石。一时间,有人视其为洪水猛兽、不伦不类,也有人看到它所蕴含的巨大创造力,但是综合艺术课程的实施迫切需要理论支撑和实践探索。尽管有各种不解和压力,这门新课程的出现已经在悄然地改变着我们对艺术教育的理解和课程实践。同时,动态发展的艺术学科也叩问着我们的学科理论建设,迫切要求我们来回答现实中的一系列理论和实践问题。

王福阳先生在他九易其稿的《综合艺术课程与教学论》中,以追求“贯通”的思维方法,深入地研究了这“一系列理论和实践问题”。

《综合艺术课程与教学论》从艺术的本源和发展,艺术与生命的关系,艺术与学校教育、社会发展、文明进程的关系,论述了学校基础艺术教育对社会公民终身发展的价值,梳理了近现代基础教育中艺术教育的发展脉络,揭示了基础艺术教育最终要以培养人为根本目的。继而,以大艺术教育观的视野,探索艺术家族各门类间的通感途径,分析艺术学科之间的关联与整合。对中国当代基础艺术教育,尤其结合着音乐、美术、戏剧、舞蹈等主要艺术门类的特征,进行了跨学科的综合研究,抓住综合艺术作为学科的关键问题,对艺术学科内涵进行了全新的阐释。这为在艺术教育的师资培养、职后教师培训中如何理解艺术教育的综合课程提供了重要的理论依据。

这本书又是在实践、探索、反思过程中不断推证的研究。作者是率先在全国高师院校开创综合艺术教育师资培养专业的学科带头人之一,长期以来,作者既要站在理论的高度对学生加以引导,又要亲历艺术教育实践第一线进行实践的参与和指导,经历了艰苦的过程,演绎了生动的故事,积累了丰富的经验。全书吸纳了七年来综合艺术课程在全国实施推广的实践经验和作者积极投身艺术改革的鲜活案例、研究成果,结合着实例分析、活动分析、过程分析以及教学的有机整体观研究等,为艺术课程的实践做了理性探索和理论上的提升。通过大量的实践分析,引导学生和在职教师学会对课程与教学问题的观察、分析,注重教学设计与课程实施的基本知识与基本技能训练,增强运用多艺术门类参与教学实践的能力,提高艺术能力与人文素养的整合发展。这是长期以来师范教育中迫

切需要解决的,以使准教师自身的知识技能、人文品格和艺术素养转换为教育教学能力的关键环节。

尤其是像综合艺术课程这样的新课程,还处在实验的过程之中,需要站在艺术改革的前沿,分析七年来综合艺术课程实施的得失,提出对课程改革理念、课程开发管理、教师培训、教材建设以及实践中需要探索解决的各种问题的对策。艺术课程还没有完整建构自己的知识技能和学科体系,需要吸收已有音乐、美术学科丰富的课程教学理论和实践经验,建构大艺术教育观理念下的艺术课程学科体系。《综合艺术课程与教学论》一书在这些方面做了很有价值的研究和建构,为高等师范院校综合型艺术师资的培养展开了较全面的课程与教学论的学科展望,为在职基础教育的艺术教师提供了实践研究的引领。

王福阳先生是个画家,更是艺术教育家。但是,他总说自己是一个学习者、研究者、艺术教育的促进者。他虽然承担着教学工作以及许多的教育行政工作,但他多年来坚持不懈地研读、思索,奋力前行,提出了探索、改革和建设的设想,我们会从他的书中感受到对艺术教育的激情和拳拳之心。

探索总是不吝啬给予付出者施慧,但又总是摆下诸多迷阵,让拓荒者筋疲力尽。原生的土壤不会立即给予绵实的收获,因为那里可能是文明还没有到达的地方。拓荒者认为生命的意义不仅仅在现实中寻找,更看重在实现理想的艰难中拼搏。可以肯定,综合艺术课程正是这种精神和理想的开拓。

杨立梅^①

2008年6月

^① 作者为北京师范大学教授、中央教科所艺术教育研究中心主任。

第 1 章	学校艺术教育的使命 1 一、艺术促进人类文明和社会进步 1 二、通过学校的艺术教育 5 三、学校艺术教育的定位和任务 6 四、新中国学校艺术教育的变革 9 五、探索学校整体艺术教育的实践 16 六、国家基础教育新课程背景下的艺术教育 18
第 2 章	课程综合化与综合艺术课程的发展 22 一、课程观与课程的概念 22 二、综合课程的理论基础 25 三、综合艺术课程的研究与发展 33
第 3 章	艺术课程标准及其内容 47 一、认识艺术课程标准 47 二、艺术课程的目标 51 三、艺术课程的内容 70 四、有关舞蹈与戏剧的专题 87
第 4 章	艺术课程的教学设计 102 一、课程与教学的关系 102 二、艺术课程的教学设计 108 三、艺术课程教学设计格式对应的环节 113

第 5 章	艺术课堂教学的实施	136
	一、运用艺术课程资源创新艺术课教学	136
	二、运用整体大艺术教育观分析教材	144
	三、运用评价改善艺术课程教学	164
	四、作为艺术教师的教学准备	175
	五、运用媒体技术展示艺术课堂教学特色	205
	六、当前艺术课堂教学存在的问题及对策	211
第 6 章	综合艺术教师的专业化发展	214
	一、艺术教师的专业素养	214
	二、对教师的评价	222
	三、综合艺术师资的培养与培训	225
	四、艺术教育实习	230
	五、以研修培训提升现有艺术教师专业发展	243
	六、农村学校实施综合艺术课程的途径	250
第 7 章	综合艺术教育教学研究	255
	一、综合艺术教育研究的基本概念	255
	二、立足于学校的艺术教学研究	263
	三、自我反思与合作伙伴	273
第 8 章	综合艺术课程的现实与展望	279
	一、综合艺术课程是教育改革的必然诉求	279
	二、反思与重建	282
	三、探索建立有中国特色的综合艺术课程	286
	主要参考文献	288
	推荐阅读书目	291

第1章

学校艺术教育的使命

一、艺术促进人类文明和社会进步

艺术创生滋养着人类的文明,伴随着人类的发展而发展。
艺术通过教育的使命而传承,伴随着教育的发展而发展。

(一) 艺术传承、发展人类文明

人类的艺术活动与人类的生存活动,是同时存在、同步发展的。艺术以其丰富多彩的形式和独特的魅力,成为人类文明传承的重要载体,记录了人类精神文明和物质文明的发展进程。

纵观人类艺术史,我们不难发现,任何一种艺术形式,任何一件艺术作品,都是人类智慧的结晶,都包含着深刻的文化底蕴,散发出浓厚的时代气息。人类不仅从前人的艺术作品中学习、继承艺术的知识 and 技能,还从中解读、汲取政治、经济、宗教、哲学、道德、科学等各方面丰富的文化信息。人类总是通过艺术探索人生和社会的永恒命题:人的本质是什么?人类的宗旨是什么?人类的出路在哪里?而艺术就是传达了人类在不同时代对人、对社会、对自然和宇宙的基本思考,就是人观照自我,认识自我,寻求人生价值的最便捷手段。

艺术促使我们告别野蛮、愚昧、世纪沧桑,艺术又相伴我们走进一个全新的信息时代,艺术已经广泛地进入了电视、电脑、网络等大众传播新媒介,渗透到人们日常生活的方方面面,如人们很熟悉的装潢设计艺术、平面广告艺术、服装设计艺术等,在日常生活中都扮演着很重要的角色,成为现代人生活、学习、工作、娱乐、休息等不可分割的一部分。艺术已不再是少数人的奢侈品,它作为人类交流信息和思想的另一种更加生动而丰富的语言,人们广泛地接触艺术,就是要掌握图像、音乐、肢体表情等方面的交流和语言表达,提高人的生存环境和生活质量。

可以这样来表述艺术的主要目的:“一切的艺术,只有一个目的,即克尽厥职,为最高的艺术——生活的艺术,作出自身的贡献。”^①艺术在传承与发展过程

^① [美]房龙著,赵茜、赵栩译,《艺术》,北京出版社2000年版,扉页。

中也一定程度上显现出人类社会某一历史时期物质文明的发展成就,因为科学技术和生产力的不断进步和发展,使得社会必要劳动时间缩短,而闲暇、业余时间的相应增多为人们的艺术创造和审美生活提供了时间上的保证,进而内化于精神层面的艺术素养,艺术素养反过来又会促进人们追求创造更美好的物质生活、和谐的精神社会。

(二) 艺术观照、激发生命价值的实现

由于给所有的人腾出了时间和创造了手段,个人会在艺术、科学等方面得到发展。为此,马克思曾满怀深情地预示了艺术和审美生活在未来社会的美好前景,即:不再有单纯的画家、音乐家等职业意义上的艺术家,他们将被全能的人所取代,人人都将是艺术家。^①

我国现代画家、文学家、美术和音乐教育家丰子恺(1898—1975),则从现实生活的角度精辟地说明了这个问题。他说:“有生即有情,有情即有艺术。故艺术非专科,乃人所本能;艺术无专家,人人皆生知也。晚近世变多端,人事烦琐,逐末者忘本,循流者忘源,人各竭其力于生活一隅,而丧失其人生之常情。于是世间始立为‘艺术’专科,而称专长此道者为‘艺术家’。”^②的确,是所有的人创造了艺术,是艺术丰富了所有的人,一个艺术家并不是一个很特殊的人,只有每个人才是一个个很特殊的艺术家。

著名科学家钱学森曾说过:“一个有科学创新能力的人不但要有科学知识,还要有文化艺术修养。小时候,我父亲让我学理科,同时又送我去学绘画和音乐。我觉得艺术上的修养对我后来的科学工作很重要,它开拓了科学创新思维。现在,我要宣传这个观点。”在谈到关于艺术与科学的关系时,钱老认为其夫人对他的影响很大,他说:“她是女高音歌唱家,专门演唱最深刻的德国古典艺术歌曲。正是她给我介绍了这些音乐艺术,这些艺术里所包含的诗情画意和对于人生的深刻理解,使得我丰富了对世界的认识,学会了艺术的广阔思想方法。可以说,正是因为我受到这些艺术方面的熏陶,我才能避免死心眼儿,避免机械唯物论,想问题能够宽一些,活一些……”^③钱学森以其亲身实践和深刻体会,提示了文化艺术修养对于科学创新的重要作用。他认为,智商十分重要,情商亦必不可少。人的宏观视野、形象思维、感情、想象和情怀这些“情商指数”,与艺术教育的熏陶是分不开的。科学和艺术如车之两轮,鸟之两翼,成就了钱学森的事

① 《马克思恩格斯全集》,第46卷(下),人民出版社1979年版,第219页。

② 转引自郭声健著,《艺术教育》,教育科学出版社2001年版,第8~9页。

③ 陈磊,《科学与艺术是如何联姻的——重读钱学森(下)》,新华网, <http://news.xinhuanet.com/politics/2007-12/11/content-7227709.htm>

业、生活和人格。

艺术是人类所特有的一种情感活动,是人类把握世界、认识自我的一种方式,同时也是人类愉悦自我、超越自我的一个途径。综观古今中外的各类艺术作品,无不是人们情感与精神的多种角度、多种层次、多种感受的深度挖掘与表现,那些难以用口头表达或文字表述的情感和内心对人、对生命、对宇宙、对自然的敬畏都能在音乐或是美术、戏剧、舞蹈、书法等不同的艺术形式中找到表达的方式,正所谓难以言传,却可“艺”会。因此,我们在艺术体验、感受与创造活动中,不断享受着审美的愉悦,接受真、善、美的熏陶,拓宽视野,逐步走向人格的完美,进而健康幸福地生活。

(三) 人的成长需要艺术审美的滋养

艺术审美是人的一种最没有直接功利性的感受与体验,艺术审美与活动过程本身是以人的成长性需要为目标,是一种与不同艺术形式进行直接情感交流的身心需要。艺术教育给予每一个社会普通人这样的感受与体验的过程,而且是人的一生发展所必不可少的,心灵被不断触动的感知过程。^①

英国著名文学家、艺术评论家克莱夫·贝尔指出,一切艺术都是“有意味的形式”,意思是说,艺术所蕴涵的形式符号表达的是人类深刻而普遍的情感。艺术家通过色彩、线条、形体、声音、比例、节奏等要素表达出自己真实体验到的人类普遍永恒的情感。贝多芬的《命运交响曲》之所以给人以强烈的心灵震撼,就是因为它高亢跌宕的旋律表达了人与命运的顽强抗争,仿佛让我们看到了希腊神话中的英雄西西弗斯以大无畏的男子汉气概和百折不挠的意志直面人生,正视滚滚而下的命运巨石,不断地把它推上山顶。而毕加索的《格尔尼卡》,则让人感受到艺术家对二战时期德国法西斯暴行的深刻揭露和无情批判,以及人民对和平的向往与渴望。

我们在欣赏艺术大师的速写作品时,同样可以真切地感受到线条的无限生命力与情感魅力。意大利画家米开朗琪罗的速写,像他一生所具有的悲剧色彩一样,通过线条的虚实、曲直,形体的方硬体现出艺术家那种强烈的痛苦冲突和压抑的精神,他人体速写虽然与优雅宁静无缘,但却能让每一位欣赏者感受到巨大的挣脱欲望,撼人心魄。在艺术家的画中,线的形态如何、是长或短、是多或少、或松或紧、或粗或细,甚至涩和润的质感都已经化作精神情感和个人意志,已经是画家心灵抽象的真实表现。欣赏者从艺术家的作品中不只是获得表象的物体形象与色彩的共鸣,而是引发、挖掘出深层的、潜意识的理性思考与反思,这里我们说它是情感上共鸣的升华。

^① 李力加著,《艺术成长》,山东教育出版社2007年版,第2页。

艺术所唤起的情感上的共鸣和升华,在人的成长过程中是一种精神养育,也是一种行为养成教育。德国文化教育学家斯普朗格认为:“教育绝非单纯的文化传播,教育之为教育,正在于它是一种人格心灵的‘唤醒’,这是教育的核心所在。……教育最终目的不是传授已有的东西,而是把人的创造力量诱导出来,将生命感、价值感‘唤醒’。”^①这里所说的“生命感”和“价值感”都渗透着情感成分,也正是艺术的“共鸣”和“提升”所具有的特殊功能。艺术原本就融于社会文化生活的每一个角落,滋养并潜移默化地左右着人生命成长、精神人格的形成,健康向上的积极的艺术审美能力的形成,这些正是人类文明进步的标志。

(四) 人类精神生活需要艺术的“表现”和“释放”

人在艺术活动中始终起重要作用的心理要素就是情感,情感因素与人的认知活动和精神发展密不可分。人的高兴、愤怒、悲伤、怨恨、爱慕、厌恶等情感心理反应,正是艺术作品作用于人的精神、陶冶人的情操、净化人的心灵、打动人的情感之本质所在。

奥地利心理学家弗洛伊德(1856—1939)从唯心主义的角度阐释了这个问题。他在《诗人和白日梦的关系》一书中指出,人在现实中始终处于不满足与受压抑状态,形成一种自我的焦虑,要想摆脱这种焦虑,就得寻找替代性或补偿性满足,于是艺术便起到了幻想与白日梦的作用。艺术的本质就是个人幻想的感性显现,是个人欲望、情感的变相满足,是自我的被压抑的各种能量和欲望的升华,是人类的一种自我实现的方式。^②所以,我们说艺术也是对生活的一种精神补偿。

今天,在快节奏、高频率的现代社会生活中,人与人之间的生存竞争日益激烈,人的生活压力空前增大,每一个人都不同程度地面临着升学、就业、住房等一系列问题和错综复杂的矛盾……可以说当现代化给人们创造了更多的物质财富和可观的经济收入的同时,也带来了许多有别于以往的问题甚至灾难,使人们在精神生活方面变得更加焦虑不安。如果这种精神压力得不到正当的疏导和发泄,就会给社会和个人带来深刻的危机和隐患,德国哲学家黑格尔(1770—1831)曾指出,艺术的任务和目的,就在于把一切在人类心灵中占地位的东西都拿出来提供给我们的感性、情感和灵感。艺术应该在我们身上实现“凡是属于人的东西对我都不生疏”那句格言。因此艺术的目的就被规定为:唤醒各种本来睡着的情绪、愿望和情欲,使它们再活跃起来,把心填满;使一切有教养的人或

^① 冯现冬、张伟忠,《唤醒教育与语文新课程》,《课程·教材·教法》2005年第11期,第26页。

^② 转引自王熙梅、张惠辛著,《艺术文化导论》,上海学林出版社1994年版,第101页。

是无教养的人都能深切感受到凡是人在内心最深处和最隐秘处所能体验和创造的东西……在赏心悦目的观照和情绪中尽情欢乐。

可见艺术把人的心灵深处最隐秘的东西展示出来,让人体验到一种难以名状的审美愉悦,具有一种令人解放的性质。

二、通过学校的艺术教育

通过学校的艺术教育可以实现“一是人应该接受教育以实现本来的他,另一是人应该接受教育以成为非本来的他。”^①在人类历史发展的长河中,艺术以其特有的方式在社会发展和民族振兴中发挥着十分重要的作用。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的,没有艺术的教育和没有艺术的人生同样是不可想象的。所以,“艺术应为教育的基础。”^②

素质教育是当代中国基础教育的宗旨,是我国迎接新世纪挑战,提高国民素质,培养跨世纪人才战略举措;是将中国沉重庞大的人口负担转化成人力资源的优势,将人力资源大国升级为人力资源强国的途径之一。人的素质包括思想道德素质、科学文化素质、审美素质、劳动技能素质和身体、心理素质。其中审美素质广泛深入地影响人的情感、想象、仪表和性格,并以感觉美、鉴赏美、创造美的高尚情趣,促进人的知识、智力、能力、技能水平的提高和全面素质的提高。艺术教育是实施素质教育的一个重要途径和手段,它是以语言、动作、线条、色彩、音响等不同手段构成形象地反映社会生活,由音乐、绘画、舞蹈、雕塑、建筑、戏剧、影视、手法等多种艺术门类的深刻内涵和独特形式,培养学生艺术思维、艺术技巧以及认识美、爱好美、创造美的能力。由于艺术教育具有形象性、感染性、愉悦性和人文性,能有效调节学生心理,淡化厌学情绪,激发学生积极性,调动非智力因素,发展身心潜能,所以在由应试教育向素质教育转轨的过程中,它不仅有着现实意义,更有深远的促进个体发展和社会精神文明的意义。

当代美国艺术心理学家鲁·阿恩海姆认为,任何思维,尤其是创造性思维,都是通过意象进行的,这种意象又是通过知觉选择后而生成的,由于艺术欣赏和创造活动作为一种知觉思维活动,能唤起人类本能的创造性思维,因而艺术教育能有效地培养学生的创造性思维能力。而一旦我们认识到创造性思维在任何一个认识领域都是知觉思维,艺术教育在普通教育中的地位便变得十分明显了。此外,更多的人则是从审美的角度对那些贬低艺术教育的观念提出了批评。

① 赫伯特·里德著,吕廷和译,《通过艺术的教育》,湖南美术出版社1994年版,第8页。

② 同上,第4页。

艺术的核心概念是创造,而创造也是教育的本质要素,正因为这样,教育才具有艺术性。但在教育教学实践中,人们往往把教育与艺术对立和隔绝起来,只重训练、强制、规矩,与创造和自由背道而驰。对艺术在教育活动中的作用无知,使得许多教师以及关心教育的人们,有时对艺术表现出不必要的恐惧,有时又表现为对艺术毫无理由的轻视。因此,艺术成了顶多只是在特殊的条件下,只有特殊的儿童才能被允许接触的东西。“这样,学校教育就停留于枯燥无味的形式主义、灌输主义和在消极意义上的功利主义的水平。^①”学校不仅有进行全面艺术教育的要义,同时,每门学科的教学也要讲究艺术性,即教育的艺术。我国教育学者张武升认为,教育艺术是教师与学生之间的美的双重塑造,它“要求教师具有很高的艺术修养,能使教学达到出神入化、奇妙无穷的艺术境界,同时也要求学生具有较高的审美感受力和欣赏力,只有这样的学生才能领悟到教育艺术的奥妙和真谛,才能得到美的感染和陶冶”。^②

提高师生的艺术修养,有着多种途径,甚至包括教育艺术本身。对于教师来说,可以在实施教育艺术的过程中逐渐培养,也可以在工作之余加强自我学习,但最主要的是要在学生时代(包括中小学和师范)就接受良好的艺术教育。对学生来说,提高艺术修养的最主要途径显然就是学校艺术教育。

三、学校艺术教育的定位和任务

(一) 学校艺术教育的定位

中小学艺术教育为基础的艺术教育,而不是职业教育和专业艺术院校的教育。正是从这一点出发,中小学艺术教育具有如下两个质的规定性:首先,突出艺术的特征,恢复其作为人性表达的根本功能,重新确立它在教育中的重要地位。它以促进学生的全面发展为根本原则,以艺术能力和人文素养的整合发展为根本培养目标,从而激发每个人的审美潜能,丰富审美体验,提高感受力,促进感性和理性的和谐发展,学会把握艺术形式背后所蕴涵的普遍意义和生命价值,在生活中表现美、创造美,使审美意识渗透到生活的各个方面和各个领域。其次,中小学艺术教育是一种面向全体学生的基本素质教育,要做进一步定位的话,就必须遵循以下基本原则:

第一,要有利于社会进步。艺术以其特有的魅力美化着生活环境,丰富着生活经验,具有和谐群体人际关系,稳定社会秩序,促进社会精神文明和物质文明

^① 翟葆奎主编,《教育学文集·美育》,人民教育出版社1989年版,第205页。

^② 张武升著,《教学艺术论》,上海教育出版社1993年版,第27页。

同步发展,提高人类生活质量的社会性功能。特别是 21 世纪,随着商品文化审美价值的提升,艺术将作为一种强大的社会经济力量和新兴产业而直接促进社会经济的繁荣和发展。

第二,要有利于民族振兴。每一个民族都有自己的传统文化和丰富的文化宝藏,优秀的民族文化传统是民族振兴的强大动力。艺术既是民族文化的一项重要内容,又是继承和弘扬民族文化传统的主要载体,它不仅标志着一个民族文化发展水平的高低,而且还能唤起民族意识,增强民族自豪感,产生强大的民族凝聚力。同时,艺术能有效促进各民族间的相互交流,是让世界了解本民族的窗口。

第三,要有利于教育发展。理性与感性(理智与情感)的协调发展,是学校全面发展教育的内涵之一。实施素质教育,必须加强对学生情感的培养,使学生在感性和理性两方面得到均衡协调发展。艺术教育主要是一种感性和情感教育,它对于学校教育摒弃“应试教育”模式,真正实施素质教育起着重要的作用。艺术教育能愉悦学生身心,激发、培养学生的多种感知和思维方式,它所产生的迁移作用能为学校其他学科课程的教学创造有利条件。

第四,要有利于个体成长。艺术教育能使人具有宽阔平和的胸襟、乐观向上的精神以及相互交流的需求,能有效塑造个体的健全人格,树立集体主义精神和合作意识。艺术教育能激发个体的创造冲动,开发智力和创造潜能,发展想象力和自我表现力,有效地培养个体的创新精神和实践能力。艺术教育是使人心情舒畅、轻松愉快的最佳途径,它不仅能使个体的生活丰富多彩,而且其影响将伴随个体的整个人生,使生活更加美好。

(二) 艺术教育的途径和作用

我国政府在《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010年)》中明确指出“我国学校艺术教育是实施美育的主要途径和内容”。艺术教育有着不同于科学教育与思想教育的特殊作用,它不是单纯的艺术知识传授与艺术技能培养,而是一种提高学生智力和智慧,培养学生审美能力、创造能力、合作意识和个性,帮助学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观的教育。艺术使人充实和完美,懂得和实践艺术是我们思维和心灵健康发展的基础。艺术教育是人生存的需要,同时,艺术教育又有教化人民、安邦定国的作用,无论古今,艺术教育都是国民教育最好的手段之一,是其他任何教育无法代替的。我们还可以从以下三方面来认识艺术教育的重要性:

1. 艺术教育培养人健康高雅的艺术趣味和审美情调

人类在孜孜不倦地追求着物质享受的同时,也追求着美的享受,人不仅努力按照美的规律改造客观世界,也努力按照美的规律塑造自己。古希腊哲学家柏

拉图(约公元前 428—前 348)认为,艺术家应把自然的优美方面描绘出来,使我们的青年们像住在风和日暖的地带一样,四周的一切都对健康有益,天天耳濡目染于优美的作品中,像从一种清幽境界呼吸一阵清风,使青年们不知不觉地从小就培养起对美的爱好,并且培养起融美于心灵的习惯。我国春秋时期大教育家、思想家孔子(公元前 551—前 479)告诫人们远离“郑声”,因为“郑声”容易使人激动,诱发人的私欲,不利于培养“仁礼”之德。由此可见,无论是古希腊“高贵的单纯和静穆的伟大”的艺术还是中国传统的“温柔敦厚”、“中和雅乐”的艺术,都能培养人的健康、高雅的审美趣味,发挥其审美教育的功能。

2. 艺术教育造就高尚正直的人格

从教育的角度看,从事艺术活动主要不是为了学习艺术创作或表演的技能、技巧或作为谋生的手段,而是为了陶冶情操、修身养性、完善人格。古希腊哲学家亚里士多德(公元前 384—前 322)除了重视音乐的教育作用外,还非常看重悲剧对人心灵的“净化作用”,认为悲剧能够借引起怜悯与恐惧来使观众的情感得到陶冶;古罗马诗人贺拉斯(公元前 65—8 年)认为艺术教育“寓教于乐”,能够“劝谕读者”;在古代中国,也把艺术教育看成是完善人格的高尚活动,孔子说过,“兴于诗,立于礼,成于乐”,即认为“诗”、“礼”、“乐”是人“教化”演进的活动过程,是人格完善的最高境界。孔子还把“艺”与“道”、“仁”、“德”等人格最高品质相提并论,提出“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,主张通过涉猎各种艺术或通过艺术上的交流来实现人格之完美。

3. 艺术教育对培养具有创新精神的高素质综合型人才具有独特而不可替代的作用

以信息化和知识经济为显著特征的 21 世纪,国际竞争日趋激烈,这种国与国之间的综合国力的竞争突出地表现为人才的竞争,人的素质的竞争。有专家认为,人类社会发展迄今为止已经经历了三个文明时代:第一个时代是农业文明,主流产业是种植业,竞争热点是土地,教育形态是私塾(传授教学为主);第二个时代是工业文明,主流产业是制造业,竞争的焦点是资源,教育的形态是班级授课制的新学堂,规范学习的教育(追求标准化、规范化、模式化);第三个文明是信息文明,主流产业是服务业,竞争的焦点是人才,教育的形态是民主的教育、多样性的教育,以人为本,促进人的全面发展。我们国家正处在由基本工业化社会向信息化社会跨越式发展的转型时期,在这一时期,社会对全面发展的高素质人才的渴望比以往任何时候都强烈。

党的十七大提出了要优先发展教育,实施素质教育,建设人力资源强国。要实施素质教育,办好人民满意的教育。办好教育要从教育自身和谐开始,即:通过培养高素质人才来构建和谐和谐社会。这种人才应具备宽知识、多种能力、丰富情感和合作、交际、跨域转换的能力。而教育实践和教育心理及大脑科学研究表

明,人的各种智能都直接或间接地与艺术教育有着密切的关系,这些能力的培养都能在艺术教育中找到依据。今天,随着科学技术的发展,社会的信息化、模块化、职业化的程度日益提高,人们的日常生活一定程度上也被程序化了,人的感性一方面受到压抑,而理性的另一面却得到了超前的发展。在这种片面追求理性发展的时代环境里,人很容易变成单向度、机械化、工具化的人,也许在数理逻辑、语言等智力层面得到很大发展,却感觉迟钝,想象力和创造力弱化。而目前正在实施的综合艺术教育则可以显著地弥补人的发展在这方面的缺陷,因为它可以激发和强化人的创造力,培养和发展人的感性直觉和想象力。

很多科学家指出,科学研究中一些新的发现和进展不是靠逻辑推理,而是靠一种被人们称为“灵感”的直觉和想象力。在人类发展的历史长河中,神秘莫测的灵感闪光造就了无数伟大的科学家、思想家和艺术家,他们或提出了揭示宇宙奥秘的思想理论,或发现了推动人类发展的科学论断和重大的科技发明,或创造出光照千古的文学艺术瑰宝……在现代社会生活中,愈来愈多的科学工作者、人文学者、教育工作者、媒体工作者等,不断地从艺术中汲取灵感,将艺术的思维方式渗透到自己的工作 and 研究中。而艺术教育活动中涉及的各种构思、设计、创造、表现、制作以及多视角的连接和转换,为人提供了创造性解决问题的机会,赋予了他们发挥想象力的空间,可以说,内容丰富,形式多样的艺术教育对促进和发展人的创造力、想象力和感性直觉有着得天独厚的优势,对培养高素质、富于创新精神的人才具有不可替代的作用。

美国学者比斯莱认为可以把文化产品分成基本的两大类,一类是艺术品,一类是技术产品。技术产品帮助我们更好地生活在这个世界上,帮助我们克服这个无情的甚至敌意的社会给我们造成的种种困难和障碍。但是,艺术却满足了我们另一种更基本的需要:使我们感到这个世界就是我们生活的家园。也就是说,艺术不仅使得这个世界可以居住,而且使它显得更加可爱和友好。当代的工业设计正不断向艺术设计靠拢,产品的制作正努力向艺术创作贴近,艺术以其独特的方式为人类幸福作出自己的贡献。今天,在应试教育以及学生偏科学习状况并未彻底扭转的情况下,重视、加强艺术教育,让学生亲近艺术,让校园里多些欢歌笑语、琴棋书画,对于提高学生的审美体验能力、发展多元智能、健全人格,有着不可估量的作用。

四、新中国学校艺术教育的变革

中国的艺术承传活动历史悠久,源远流长。不论远古时期的为了生存,奴隶封建社会为了“教化”、“祁乐”或“作乐”的目的,艺术的传承活动为推进中华文

明的繁荣进步产生了极大作用,留下了丰富的精神和物质财富。我国古代艺术教育在宫廷是由在野的文人士大夫以师傅带徒弟的方式进行的,在民间上大都以家族或传授进行,传授方式主要以临(临本)和摹(模仿)或口传的方式进行。

近现代以来,艺术传承活动进入了“学堂”、“学校”,在建立完成了“章程”、“课程”、“学科”体系之后,艺术教育才真正走上自己的使命之路。自古迄今,中国的艺术教育之路,在历史的发展变迁中与时俱进,在维护和弘扬民族传统和吸纳借鉴西方艺术教育经验的道路上,努力探索适合我国国情的艺术教育体系,产生了许多杰出的艺术大师和艺术教育家,为今天的艺术教育打下了厚实的根基。

作为一名立志从事艺术教育的教师,我们必须悉心研修,理清历史脉络,在研究中国艺术教育发展历程的同时,还要熟悉国外艺术教育的进程,为在今后专业化成长的路上打牢基础。本节重点从1949年新中国艺术教育发展变革中的重要节点加以阐述。

(一) 新中国艺术教育的起步

1949年12月,教育部召开新中国第一次全国教育工作会议,会议提出,建设新教育要以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育某些有用的经验,借鉴苏联教育建设的先进经验。可以说,学校艺术教育工作就是在这一具体方针政策的指导之下起步的。

1951年3月,教育部召开第一次全国中等教育会议,提出:“普通中学的宗旨和培养目标是使青年一代在智育、德育、体育、美育各方面获得全面发展,成为新民主主义社会自觉的积极的成员。”1952年3月,教育部颁发的《小学暂行规程(草案)》和《中学暂行规程(草案)》中,都规定对学生“实施智育、德育、体育、美育全面发展的教育”。其中,小学美育的主要目标是“使儿童具有爱美的观念和欣赏艺术的初步能力”,中学美育的主要目标是“陶冶学生的审美观念,并启发其艺术的创造能力”。此外,同时颁发的《幼儿园暂行规程(草案)》提出了“培养幼儿爱美的观念和兴趣,增进其想象力和创造力”的美育目标。在同年7月颁发的《师范学校暂行规程(草案)》中也规定:“师范学校应特别重视体育、卫生、音乐以及其他文娱活动,以培养学生健康的身体,活泼奋发的精神,爱运动、讲卫生等习惯及艺术的兴趣和技能。”1955年5月,国务院召开的全国文化教育工作会议重申,提高中小学教育的质量,必须贯彻全面发展的方针。从上述有关教育文件和会议中可以看到,自新中国成立至1956年,由于美育被明确列为学校教育的一个重要组成部分,起步工作还是比较顺利的,无论是艺术课程的开设还是课外校外艺术活动的开展都有条不紊地进行着,艺术教育在学校教育中拥有了一席之地。但艺术教育的这种良好开局