

Art

艺术是人类永恒的精神家园

艺术是什么？这是个很难回答的问题，正像问“美是什么”一样。但是，如果问：“艺术包括哪些门类？”则是一个比较容易回答的问题。如果将各个艺术门类比喻成同一家族的成员，那么，艺术就是个大家庭。

艺术教育丛谈

奚传绩 著

YI SHU JIAO YU CONG TAN

广东省出版集团

全国优秀出版社 广东教育出版社

艺术教育丛谈

奚传绩 著

YI SHU JIAO YU CONG TAN

广东省出版集团

全国优秀出版社 广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

艺术教育丛谈 / 奚传绩著. —广州: 广东教育出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5406-7089-4

I. 艺… II. 奚… III. 艺术—教育—研究 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 106344 号

责任编辑: 杨向群

封面设计: 陈国梁

责任技编: 吴伟腾

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园 A 区)

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 11.75 印张 250 000 字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-3 000 册

ISBN 978-7-5406-7089-4

定价: 20.00 元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-34120440

引言：反对文化实用主义， 树立正确的艺术教育观

艺术教育是整个教育体系中的重要组成部分。在我国，存在着三种性质的艺术教育。一种是以培养专业人才为主要目标的专业艺术教育；另一种则是专业艺术院校之外各类各级学校、以对学生进行素质教育的艺术教育，通常被称作普通学校（相对于专业艺术院校而言）的艺术教育；还有一种是指通过家庭和社会进行的以提高国民素质为宗旨的社会艺术教育。这三种艺术教育关系密切。专业艺术教育培养专业艺术创作人才和普通学校艺术教育以及社会艺术教育的师资、工作人员。普通学校艺术教育和社会艺术教育除了主要着眼于提高国民素质外，同时为专业艺术院校提供高质量的生源，并培养能欣赏艺术的广大观众，为艺术发展提供最强有力的保证。所以，这三种性质的艺术教育理应密切合作，互相促进，不能偏废。本书所讲的艺术教育，主要是指普通学校的艺术教育和社会艺术教育，有时则侧重社会艺术教育。

我国艺术教育已有近百年的历史。专业艺术教育，一般认为始于1906年南京两江师范学堂开设的“图画手工科”，开始培养美术和音乐师资，至今已发展成相当规模，有各种专业艺术院校和设在不少高等院校中的各种艺术专业。普通学校的艺术教育，尤其是中小学的艺术教育，经过近百年的曲折发展，也已经取得了显著的成绩^①，尤其是1996年6月召开的第三次全国教育工作会议，将“美

育”重新列入国家的教育方针^②，使我国的教育方针从“德、智、体”全面发展，成为“德、智、体、美”全面发展，我国学校艺术教育在整个教育中的地位得到了进一步的明确。

但是，时至今日，还是有相当一部分人对艺术和艺术教育在整个教育中的作用缺乏应有的认识。这主要表现在：九年义务教育即小学和初中的艺术课程，除了边远和贫困地区在实施上存在一定的困难外，其他已实施的地区，或是教学目的不太明确，或是实施不力，有的作为点缀，形同虚设。有些中小學生课外弹琴画画以升学能加分为目的。普通高中的艺术课程，虽然内容比过去丰富了，但由于不是高考考试科目，在强大的高考指挥棒的影响下，这些课程常常被别的课程所挤压，不少教师和学生显得十分无奈。普通高校作为通识教育的艺术课程，课程名目五花八门，随意性很大，大多没有真正进入课程的范畴，有些学生则把它看作是轻松获取学分的捷径。至于社会艺术教育，尽管中共中央、国务院在1993年2月发布的《中国教育改革与发展纲要》的第37条，专门对社会美育工作提出了要求，要求新闻出版、广播电视、文化艺术等部门，要把提供有益于青少年身心发展的、丰富多彩的精神产品作为义不容辞的责任。但实际上这方面所做的工作，很难令人满意。相反的，青少年中存在的对影星、歌星的盲目崇拜，以及一些低俗的审美趣味等不良风气，大多与社会艺术教育没有尽到应有的社会责任有关。

应当说，我国现在的教育方针是非常正确和比较全面的。长期在美国各类大学担任管理、研究与教学的旅美学者程星博士深有体会地说：“重温毛泽东几十年前就说过的7个字——‘德、智、体全面发展’，古今中外关于教育的书念了不少，至今没有见到比这7个字更精练、更全面的表述。”（程星《细谈美国大学（增订本）》，商务印书馆2006年7月版，第26、27页）现在，我们的教育方针又增加了“美育”，应当说更加全面了。但是，有了好的方针并不等于

是什么原因使我们的艺术教育得不到切切实实的贯彻与落实？笔者认为，关键是长期以来对艺术存在着诸多的误解。

20世纪30年代末，我国著名美术家、文学家、艺术教育家丰子恺（1898—1975），在一次艺术讲演中，一开头就说：“一般浅见的人，向来误解‘艺术’，把它看作消闲物，奢侈品。”为此，他特地

怎样认识上述对艺术的错误理解？著名学者余秋雨在谈到艺术修养时说过这么一段话：“由于大大小小的民族灾难频仍，我们历来焦急地呼唤着军事修养、政治修养、经济修养，很少有呼唤艺术修养的，因为它实在太缺少实利了。”（余秋雨《文明的碎片》，春风文艺出版社1994年5月版，第294页）这段话用以解释新中国成立以前艺术和艺术教育不受重视是很有道理的。新中国成立后，我们对艺术和艺术教育的重视程度，显然比以前有所提高。但是，由于新中国是从长期艰险、残酷的阶级斗争的道路上走过来的，在过去相当长的时期习惯于从阶级斗争的角度来看待文化艺术，重视的是文化艺术领域的斗争与革命，把文化艺术当作阶级斗争的工具与武器，也明显带有功利主义的色彩。改革开放、拨乱反正以来，对艺术和艺术教育的认识有所转变，但是，随着市场经济的实行，急功近利，追求眼前利益的实用主义倾向日益严重，教育领域也不例外。曾读到报纸上来自高校的一则报道：一个英语专业的学生，对老师说：你教什么莎士比亚，你教我一点实用的，比如怎么填支票。这事例虽是个别的，但它活生生地反映出我国社会生活中文化实用主义的泛滥。经常见诸报刊的“文化搭台，经贸唱戏”的口号，也是从实用主义的角度，把文化艺术当作一种点缀，一种工具。我国现在的学校艺术教育从表面上看，它在整个教育中的地位似乎已经确立，但它的地位是很脆弱的。原因在于不少人也是从文化实用主义的角度来看待艺术教育的。例如，为了应付上级的检查，可以临时抓一抓艺术教育。为了要参加艺术比赛和学校的声誉，可以不遗余力地抓只有极少数人参加的艺术社团或艺术活动，而对面向全体学生的艺术教育，则可以听之任之。听说高考考综合测试能力有音乐、美术的内容，就拼命地应付高考。总之，一切按眼前“是否有用”的标准，以急功近利的态度看待学校的艺术教育。这种态度在我国艺术教育中是比较普遍的。这是我国当今社会普遍存在的文化实用主义在艺术教育领域中的反映。

当然，艺术不是没有实用的一面，有一些艺术门类如建筑、设

计艺术就是应用性的，被称为实用艺术。但是，即使这些实用艺术，也不能以实用主义的态度来对待它们。因为，它们除首先满足人们的实际需要外，同时要考虑与实际需要相适应的精神需求，注重它的艺术性。所以，从总体上讲，艺术并不是服务于其他任何目的的手段，而是人的一种精神需求和创造力的体现。从哲学上说，人本质上是文化动物，精神需求与文化创意是人之所以为人的本质所在。所以，艺术教育的根本目的，不是仅仅为了掌握一点艺术的技艺，懂得一点艺术知识，更重要的是以艺术丰富自己的精神生活，全方位地提高人的精神素质，培养创新精神，激发创造力，使人真正地成为人。

因此，反对文化实用主义，树立正确的艺术教育观，是进一步加强我国艺术教育，全面贯彻和落实德、智、体、美全面发展的教育方针的重要任务。也是贯彻《国家“十一五”时期文化发展纲要》中提出的实施“国民艺术教育推进工程”的需要。本着这样的目的，笔者根据一般读者，尤其是中小学教师提高自身素质的需要，针对我国学校艺术教育和社会艺术教育存在的一些现实问题，写了这本艺术教育普及读物，希望全社会都来关心我国的艺术教育事业。只有学校艺术教育与社会艺术教育紧密配合，形成一股合力，我国普通学校的艺术教育和社会艺术教育才能迈上一个新的台阶，对于我国的专业艺术教育也必将产生重要的影响。限于笔者的学术水平，加上这些文章都是在教学、科研之余，断断续续写成的，虽然都是围绕着一个中心，但前后很可能不太一致。又因为是随笔性质，论述时可能不太全面，甚至有不当之处，恳请广大读者批评指正。

①关于我国普通学校艺术教育的历史及其所取得的成绩，可以参阅下列书籍：杨力、宋尽贤主编：《学校艺术教育史》，海南出版社2002年1月版；章咸、张援编：《中国近现代艺术教育法规汇编》，教育科学出版社1997年版；奚传绩主编：《美术教育词典》中的教学文献部分，人民教育出版社2007年9月版；孙

继南编著：《中国近现代（1840—2000）音乐教育史纪年》，山东教育出版社2004年6月版。

②随着19世纪末20世纪初的西学东渐，西方的艺术教育思想也被介绍到中国来。辛亥革命前，我国的一些思想家、教育家和学者，如王国维（1877—1927）、梁启超（1873—1929）和蔡元培（1868—1940）大力倡导美育和艺术教育。王国维在我国首先使用“美育”一词，并将它与德育、智育、体育相提并论。梁启超明确指出，美育的实质是情感教育，而“情感教育最大的利器，就是艺术”。蔡元培更是不遗余力地提倡美育，并提出了著名的“美育代宗教说”。这些都为以后美育列入国家的教育方针作了必要的理论准备。新中国成立后，1951—1955年教育部的文件和当时国家领导人的讲话中，一再明确指出美育是学校教育的一个有机组成部分，我国的教育方针是德、智、体、美各方面获得全面发展。1958年的“大跃进”运动和“左”的思想泛滥，对教育领域形成了巨大的冲击，美育在教育方针中消失。直到1996年才又重新列入国家的教育方针。

目 录

1

引言：反对文化实用主义，树立正确的艺术教育观\1

上编：艺术是人类永恒的精神家园

——艺术是什么？

1. 艺术是个大家族
——艺术的分类\2
2. 音乐，世界共同的听觉语言
——音乐的门类及其主要特点\6
3. 舞蹈，美妙动人的肢体语言
——舞蹈的门类及其主要特点\11
4. 美术，重要的视觉语言
——美术的门类及其主要特点\17
5. 戏剧与戏曲，历史悠久的综合艺术
——戏剧与戏曲的门类及其主要特点\27
6. 摄影与电影电视，科技与艺术结合的艺术
——摄影与影视的门类及其主要特点\34
7. 曲艺与杂技，群众喜闻乐见的艺术
——曲艺与杂技的门类及其主要特点\39
8. 五花八门的另类艺术
——现代艺术的新动向\43
9. 艺术是一种创造性劳动的成果
——从词义学的角度认识艺术\52

10. 艺术是人类永恒的精神家园
——从人的需要认识艺术 \57

中编：没有艺术的教育是不完全的教育

——艺术和艺术教育的功能

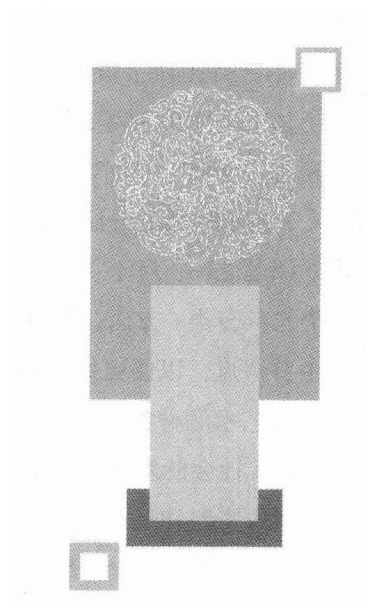
11. 艺术是人类的另一种语言
——艺术的传播与交流功能 \64
12. 从“建筑是石头的史书”谈起
——艺术的认识功能 \68
13. “兴于《诗》，立于礼，成于乐”
——艺术的教育功能（一） \76
14. 艺术帮助人们战胜苦难
——艺术的教育功能（二） \81
15. 审美，离不开艺术
——艺术的审美功能 \86
16. 从音乐能够治病谈起
——艺术对人的身心健康的作用 \93
17. 艺术创造了奇迹
——艺术与人的潜能的开发 \97
18. 练字与“炼”人
——书法艺术对于我们今天的意义 \102
19. 没有艺术的教育是不完全的教育
——艺术教育与全面贯彻教育方针 \108

下编：艺术教育是一项系统工程

——全社会都要重视艺术教育

23. 著名建筑学家梁思成的预言
——建筑艺术应当得到全社会的重视 \131
24. 火爆的艺术专业考试与艺术考级的背后
——对艺术和艺术教育的认识误区 \136
25. 要研究玩的学术和玩的艺术
——休闲与艺术教育 \140
26. 艺术会使你的精神生活更丰富
——人的消费，不能没有艺术的消费 \146
27. 充分发挥民俗文化的作用
——在农村文化建设中推进艺术教育 \150
28. 城市建设应当补上色彩设计课
——城市色彩需要设计 \154
29. 让我们的生存环境更美好
——公共环境需要精心设计 \158

附录：中外思想家、教育家、艺术家和科学家论艺术 \164

艺术是个大家族

——艺术的分类

艺术是什么？这是个很难回答的问题，正像问“美是什么”一样。但是，如果问“艺术包括哪些门类”，则是一个比较容易回答的问题。如果将各个艺术门类比喻成同一家族的成员，那么，艺术就是个大家族。

艺术是个大家族。音乐、舞蹈、美术、戏剧、摄影和电影、电视、曲艺和杂技等，都是这个大家族中的成员。在外国，一般把文学也归入艺术的范围，我国则将文学与艺术并列，如我国最高的文学艺术民间组织就称为“中国文学艺术界联合会”。上述的艺术的种类，只是它的大类，每个大

类中还可以分成许多小类，这在后面再分别介绍。关于艺术种类的分法，是艺术学和美学研究的重要课题之一。对于一般大众来讲，了解艺术的种类及其分类、方法，有助于我们了解各类艺术的主要特点，以便更好地欣赏各种艺术作品。

了解艺术的种类，首先应当知道，艺术的种类，是随着社会的发展逐渐丰富起来的。从现已发现的考古资料和现在世界上残存的一些原始部落的生活状态来看，人类最早的艺术是与生产劳动紧密联系起来的，还没有形成独立的艺术门类。从现在的分类来看，当时所存在的被今天称之为艺术的，可以归纳为两种艺术类型：造型艺术和歌舞艺术。前者如世界著名的距今约一两万

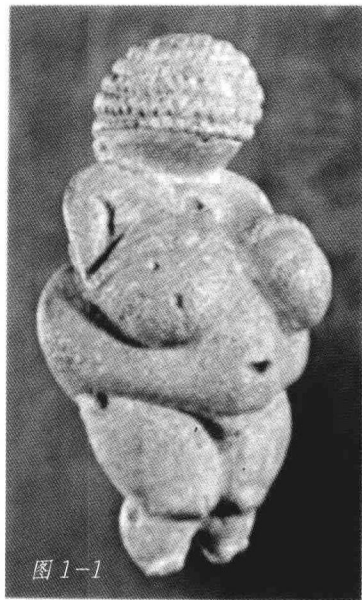
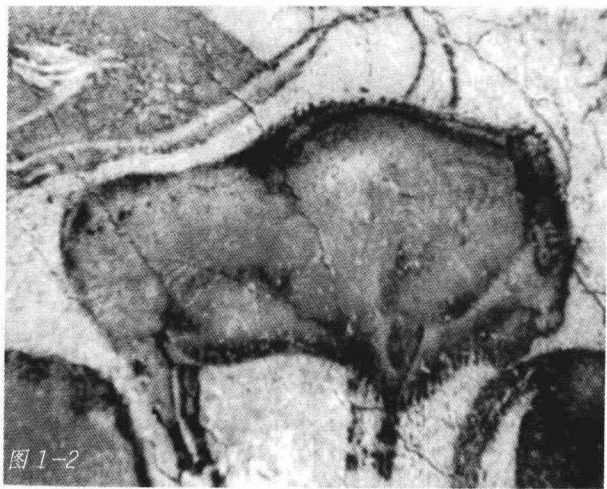
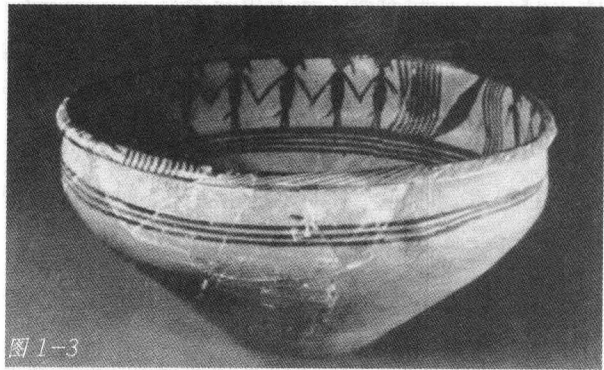

图 1-1

年前的《维林多夫的裸女》(图1-1)和西班牙阿尔塔米拉洞穴的岩画(图1-2),后者既可以从现存的非洲地区一些原始部族的歌舞中看出来,也可以从现已发现的中外原始时代的岩画和陶器上的装饰纹样(图1-3)中反映出来。

随着社会的发展和真正意义上的、独立的艺术的产生,艺术门类逐渐多样化,例如从原始歌舞中分离出来的歌词,逐渐演变成文学;音乐和舞蹈也从歌舞中分离

出来;雕塑、绘画和工艺美术,从最初的造型艺术中分离出来;最初只是为了遮风避雨的原始洞穴和后来的半地穴室房屋逐渐演变成建筑艺术。后来,文学与音乐、舞蹈以及其他一些技艺表演,发展成了戏剧。到了近现代,随着科学技术的不断发展,19世纪中叶发明了摄影术;19世纪末,又产生了电影;以后又产生了电视;电视的手法与音乐歌舞相结合,又产生了音乐电视(MTV);卡通与漫画相结合产生了当前流行的“动漫艺术”(也称“卡通漫画”)。总之,艺术种类变得越来越丰富多彩,以致给艺术的分类带来了难题。

在艺术学和美学中,不少艺术理论家和美学家都曾经从多方面探讨过艺术的分类。由于分类的原则和角度不同,出现过多种分类法,常见的有

以下四种：

第一种是按艺术的功能来分，一般将艺术分成观赏性艺术（或称“纯艺术”）和实用性艺术两大类。观赏性艺术是指这类艺术主要是供人们观赏或者说是审美的需要之用，如音乐、舞蹈、美术中的绘画和雕塑、戏剧、电影、电视、曲艺、杂技等。实用性艺术是指这类艺术主要满足人类生活各种实用的需要，如建筑艺术、园林艺术、设计艺术、书法、摄影等。当然，这样的分法是相对的，观赏性艺术实际上也不同程度地包含着一定的实用功能，如绘画和雕塑也具有装饰和美化环境的实用功能，只是这种实用功能还是为了满足观赏的审美需要；同样的，作为实用艺术的主要代表建筑和设计艺术，在首先满足人们生活的实际需要的同时，也具有不同程度的观赏性。所以，人们将各种艺术分成观赏性艺术和实用性艺术，只是就它们的主要社会功能来分的，说明它们在观赏性和实用性两个方面各有侧重。

第二种艺术分类的方法，是按艺术形态存在的方式为标准，把艺术分成空间艺术、时间艺术和时空艺术三类。空间艺术主要是指包括建筑艺术在内的美术，时间艺术主要是指音乐，时空艺术则是指戏剧、电影、电视、舞蹈、曲艺、杂技等。

第三种艺术分类的方法，是以人们感知艺术形态的方式为标准，将艺术分成视觉艺术、听觉艺术和视听艺术三类。视觉艺术主要是指美术、舞蹈、摄影、杂技，听觉艺术主要是指音乐，视听艺术主要是指戏剧、电影、电视。

第四种艺术分类的方法，是以创造艺术形态的主要方式为标准，将艺术分为造型艺术、表演艺术和综合艺术三类。造型艺术主要是指美术、摄影；表演艺术主要是指音乐、舞蹈；综合艺术主要是指戏剧、电影、电视、曲艺、杂技，因为它综合了多种艺术，包括文学等，而且这种综合并非简单的相加，而是一种有机的整合。

以上四种艺术分类法，都有它一定的合理性和科学性，但无论哪一种分法，如同前面分析观赏性艺术和实用性艺术时所指出的，只是相对而言的，不能把它们绝对化。例如，一般将舞蹈列为表演艺术，实际上舞蹈的表演很大程度上要依靠造型的手段，所以，有学者将舞蹈称之为活动的雕塑。尤其是现在由于艺术观念的变化，以及现代高科技迅速发展，特别是西方

小结：有句形容看杂耍的俗话讲：“会看的看门道，不会看的看热闹。”了解和欣赏艺术，也需要了解和掌握艺术的门道。了解艺术的种类，则是了解和掌握艺术门道的第一步。