

面向二十一世纪

当代 艺术教育研究

DANG DAI YI SHU JIAO YU YAN JIU

主编：李新生
曹洞颇

河南美术出版社

当代艺术教育研究

主 编	李新生	曹洞颇
副主编	巩 伟	吴京培
	段 续	李鸣镝
	张海涛	郭凤霞

前 言

当今世界正走向以高科技、信息化、地球村为特征的新时代，中国的社会主义经济和民族的生存与发展都面临着严峻的挑战。东西方各种文化互相渗透、吸纳、抗衡，出现了纷繁复杂的态势。但是，无论是政治的、经济的、还是文化的吸纳竞争与抗衡，都最终体现出人才的吸纳、竞争与抗衡。下一个世纪中华民族能否居于世界民族之林的前列，取决于从现在开始到下一个世纪初这20年，能否迅速提高我们整体民族的文化素质，能否培养出足以与世界抗衡的优秀人才队伍。早在1978年全国科学大会上，邓小平同志曾指出：“四个现代化，关键是科学技术的现代化。”“科学技术人才的培养，基础在教育。”而艺术教育是整个国民普通教育的一个重要组成部分，是个基础，来不得半点的忽视。因此，将艺术教育直接定位于跨世纪人才培养的奠基工程，是进一步深入艺术教育改革的需要。只有这样，才可能从根本上将艺术教育从原来狭小、封闭的空间中解放出来，也只有这样，艺术教育才能真正的被重视，并在整个教育中占据应有的地位。

党的十一届三中全会以来，我国学校艺术教育进入恢复和发展的新阶段，学校的艺术教育工作得到了越来越多的教育行政领导、社会各界的关注和支持，特别是党中央和国务院做出了学校教育应从“应试教育向素质教育转轨”的重大决策，为艺术教育的繁荣与发展奠定了一个有力的基础并指出了明确的方向。

随着中国当代教育的改革与深入，做为素质教育最重要的部分——艺术教育越来越显示出极其重要的地位。因而，探索与研究当代艺术教育的新体制、新方法，是艺术教育工作者们所面临的一个非常迫切的课题。为推动我国当代艺术教育研究的开展，也为加强艺术教育学术研究成果的传播、交流和应用转化，我们精心组织

与编辑了这本《当代艺术教育研究》一书。这本书的出版,不仅是广大撰稿者研究成果的展示,也是我国学校艺术教育的改革与发展的一大收获,必将对于当代艺术教育的探索与研究,起到积极地推动作用。

本书的作者们基本上来自于各级学校艺术教育、科研和管理工作的第一线。他们依据着《中国教育改革和发展纲要》的精神,并结合自身多年从事艺术教学与艺术理论研究的直接体验和经历,联系中国当代各级各类艺术教育的现状与改革的实际情况,把有价值的艺术教育理论创造性地运用于艺术教育的改革实际与教学活动中。这些研究成果不仅具有较高的学术价值,而且还具有一定的可操作性的推广价值。

该书的论文所涉及的有关艺术教育理论、艺术教育与美育、艺术教育与素质教育、艺术专业理论、课程建设、教学方法、教学管理以及中外艺术教育与艺术比较研究等许多具体内容,都是当前艺术教学实践中的焦点问题和迫切需要解决的课题。诸多论文的专门研究,多有自己的一得之见,并提出了一些有价值、有新意、有创意、值得研究和思索的问题。反映出了作者们对于我国当前艺术教育改革与实践的积极参与精神和探索精神。并为中国当代艺术教育的探索与研究注入了相当的活力。当然,这本书的出版,没有广大作者们的支持与努力,没有他们在丰富多采的艺术教学实践中的观察、思考、总结与探索,无疑将等于一种“无米之炊”。在此,也向广大作者们表示深深的敬意与谢意。

我们殷切地期待着本书能对提高广大艺术教育工作的教学研究能力有所助益,从而共同促进我国各学校艺术教育的改革与发展。

编 者

1997年6月

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

● 艺术教育与美育

艺术教育面临 21 世纪的挑战	曹洞颇(1)
卡拉 OK——提高全民音乐素质的有效途径	巩 伟(8)
实施美育教育 提高学生综合素质	孙 红(12)
高雅音乐的繁荣任重而道远	郝 巍(17)
民族师专应重视民族音乐教育	杨文星(21)
书画教育与学生非智力因素的培养	赵艳红(23)
简论高师音乐教育的社会适应性	王海莲(27)
怎样通过美术教育提高学生智力	谭远影(34)
美育在素质教育中的作用	杨金鸥(39)
加强艺术教育 培养优秀人才	刘爱玲(44)
浅谈音乐教育与幼儿美育	王 莹(48)
论音乐教育人才的培养	王惠敏(52)
加强审美素质教育,促进青少年 良好道德信念的形成	秦 超 姜好敏(56)
音乐教育在素质教育中的作用	刘 捷(59)

中学课外文娱活动与美感教育	刘秀荣(62)
寓思想品德教育于音乐艺术之中	傅智山(66)
职业中专幼师学生素质谈	马梦玲(69)
美育与想象力	朱姪祺(73)
浅谈初中音乐的美育教学	陈玉霞(76)

● 音乐教学研究

《合唱与指挥》课的教学法初探	段 续(80)
心理因素与器乐教学	翟 杰(84)
《交响曲欣赏讲座》教学探讨	冯东华(88)
歌唱的基本素质	周映辰(92)
声乐教学刍议	周 鸿(96)
谈歌唱理论教学的新构想	杨海滨 刘 燕(101)
浅论高等师范院校声乐教学改革	张 琴(104)
论钢琴演奏中“放松”和“音色”的问题	王 群(109)
师范院校声乐教学应突出师范性特点	雷红薇(114)
浅谈声乐教师的教学语言问题	牛 茹(118)
谈节奏与音准的基础训练	王韶云(122)
谈歌唱咬字及其音乐美感	国 华(126)
谈歌唱演员表演心理素质的培养	王 黎(131)
歌唱时“喉头稳定”与音色 优美通畅的相互关系	桂 平 何 霞(136)
对高师声乐教学的两点意见	李国胜(140)
开拓中师声乐教学的新模式	丁爱华(144)
浅谈钢琴教学中的踏板训练	唐 平(148)
钢琴弹奏与读谱 ——关于钢琴训练的一个小问题之探讨	王 敏(156)

试析钢琴演奏中的几种触键方法·····	韩绍杰(161)
手风琴触键训练之我见·····	宋玉红(165)
琴法教学探索·····	李炳喜(169)
练耳听写中的臆想现象·····	赵晓南(174)
谈中师音乐班学生声乐学习基础·····	陈来鹏(179)
表现欲对于歌唱者的重要作用·····	王艳红(185)
艺师声乐教学初探·····	黄 米(189)
中学音乐教学初探·····	刘冬华(193)

● 美术教学研究

论美术教学的基本要求·····	李新生(196)
中国人物画的基础教学要体现出	
意象造型的法则·····	曹洞颇(213)
中外美术史教学中的美术欣赏·····	吴海滨(218)
形式构成教学与设计意识培养·····	吴 晖(223)
“写真”与“表现”在素描教学中	
对学生能力的影响·····	王西军(228)
中师素描教学初探·····	胡晓瑛(234)
浅谈《中国现代美术作品欣赏》教学·····	樊利民(239)
美术课兴趣教学种种·····	乔少锋(245)
浅谈素描基础教学·····	王小萍(250)
怎样引导幼儿学绘画·····	耿 聪(255)

● 艺术理论研究

简析舒伯特歌曲的特征·····	韩 梅(257)
-----------------	----------

中国山水画的“气韵”破译·····	刘芳芳(263)
浅谈音乐创作的想象及情感·····	宋玉红(270)
美声唱法——文艺复兴的结晶·····	桂平(274)
浅谈中国民间美术·····	郑芳(278)
音乐反映物质世界·····	张兰天(282)
浅析凡·高绘画中的情感因素·····	赵腊梅(285)
雕塑与建筑空间之我见·····	张群成(289)
隋唐时期的中国山水画·····	王雨 刘庆庆(293)
中国京剧脸谱艺术·····	马东煜(298)

● 中外艺术与艺术教育比较研究

中美音乐教育观念之比较·····	李鸣镝 李新生 郭凤霞(303)
中西方绘画之异同·····	张书兰 巨云和(320)
德彪西的音乐与中国绘画·····	田 园(327)

● 艺术教学管理研究

论新时期高校艺术教师的素质·····	张海涛(333)
浅谈师专美术专业技能训练课 的教学评估·····	吴京培 赵 娟(340)
中师音乐教学评估标准 ——“美”与“灵”·····	曹国强(345)
优化艺术教学管理初探·····	张本先(349)
浅谈中师音乐教师的素质·····	张艳丽(355)
论美术教具在教学过程中的管理·····	鉴智利(359)

●曹洞颇

艺术教育面临 21 世纪的挑战

艺术教育,有两种不同的内涵和职责。一种属于“职业教育”性质的艺术教育,它的职责是为培养艺术家或专业艺术人才所进行的各种理论、技能和实践的教育。各种专业艺术院校正是如此。另一种艺术教育是作为“美育”即“审美教育”的主要手段和中心内容的“非职业性”的人文素质教育。这种教育活动,是以具体可感知的形象表现出来的,它的本质特征是以美感人,以情动人。它主要的不是直接诉诸人的理智,而是直接诉诸人的情感,并由情感再波及理智。整个美育过程始终以情感为中介,由此而使受教育者产生或加强对某一事物的审美评价,提高审美情趣和审美理想,从而使精神境界得到升华、达到教育的目的。这种非专业性艺术教育,除了家庭教育和社会教育之外,主要是普通中小学开设的美术、音乐等课程及普通高校非艺术专业开设的艺术选修课等等。

艺术教育为什么将在 21 世纪走向辉煌,有着内在的历史和社会的原因,现浅析如下:

一、党的十一届三中全会以后,我国经济得到了迅速的增长。随着物质财富的增加,生活水准的提高,人们渴求能够生活在一个

充满美的旋律的环境之中,对精神文化生活的追求越来越迫切,对其质量的要求也越来越高。

在五光十色的现代社会中,到处都有绘画艺术的情影:繁闹街头色彩斑斓的广告,琳琅满目的商业橱窗,装饰一新的各类酒店和宾馆以及奇妙多姿的儿童乐园,更不必说人们各异的漂亮服饰。当我们的目光从社会转入家庭,依然是美术的世界:豪华的室内装修,墙上的壁画、床单和台布的图案、高档家具的造型设计等等,都无不与美术相关。现今,人们在影剧院里可以欣赏歌舞,戏曲与电影,也可以在歌舞厅里翩翩起舞或放声歌唱。在家里可以随时打开电视机或收音机,欣赏各种电视节目或收听各种音乐。可以说,在当今,艺术的触角伸向社会生活的各个角落,无处不在,无处不有。

到了 21 世纪,人们对艺术的要求将更高于现代。从别墅漂亮的外观造型到豪华的室内装修,从服装的时髦款式和精细做工,到美丽花纹和高雅色泽的选定,从商品的外观造型到高档的包装装潢,从大件冰箱到小件纽扣,它们的实用价值与艺术欣赏价值将会结合得更加紧密。歌舞、戏剧和影视,可以坐在家里通过电脑网络随意调出。总之,未来的社会将会构成一个处处充满更高档次艺术氛围的社会。

这就给 21 世纪的艺术教育提出了更高的要求:不仅需要培养出大量的能够为社会生产精神食粮的高水平的画家,工艺美术设计师、艺术评论家、作曲家、歌唱家、器乐演奏家、编剧、导演和演员等等。同时还需要对全民进行审美素质教育,提高他们的鉴别美和欣赏美的能力以及参与艺术活动的能力。

二、在当今的社会,无论是发达的资本主义国家或是发展中国家,都面临着一种危机和隐患,即物质的、技术的、功利的追求在社会生活中占据了压倒一切的统治地位;而精神的生活和精神的追

求则被忽视,被冷淡,被挤压、被驱赶。

就现今世界大多数国家而言,高科技的发展,工业化和电子化给人类带来了更大的财富和物质生活的巨大变化。正是由于社会总体的物质文明和消费生活迅速提高,使人们的工作和生活变得更加紧张和不安,个人的精神生活变得空虚而贫乏,孤独而恐惧,忧郁而苦闷以及失落感、无目的感和不可克服感。发达的科技和精细的分工,使得人与劳动、人与社会、人与人的关系越来越疏远、冷漠,能源危机和环境污染也阴云般地笼罩在人们心头。由于这种巨大的情感危机,也就是说,由于物质和精神的失衡而造成人类文明的危机日益显露,出现了一系列的所谓现代病、城市病等等。照这样发展下去,人就有可能成为西方有的思想家所说的“单面人”,成为没有精神生活和情感生活的单纯的技术性的动物和功利性的动物。

面对这种严重的状况,各国的教育家希望通过教育,尤其是艺术教育来改变和医治社会的病态现象。美国人本主义教育心理学家索里·特尔福德曾指出:“人们希望教育尽可能既有助于自我实现和个人安宁、和谐和精神健康,也有助于社会化。重点在于更多地帮助人们有目的地、热情地生活,自我满意和愉快,自我实现与内心和谐,而不是只强调灌输一种欲望,使得人愿意接受为最高价值的某种文化的社会要求。”^①

从上所述,在加强精神文明建设方面,艺术教育起着很重要的作用,它必将引起全社会的高度重视。

现代社会需要的人才,不仅具有现代化的科学知识,而且还必须具有极高的道德修养,同时有着美好的情感,能够以一种审美的态度关心社会、关心人类、关心他人,真正做到“真、善、美”的高度统一,才是一个心理健康,人格健康的现代人,才能真正成为 21 世纪的建设者,肩负起发展国家、振兴民族的重任。

然而,由于众所周知的历史原因,现今我国的教育过于“功利化”,只看重知识的灌输和技能的训练。学生被当作要加工的零件,经过加工,成为大工业生产所需要的标准型的专门人才,从而可以在大工业生产的流水线上获得一个职位。这种教育的本身是忽视了另一半的教育,即忽视了心灵的教化和人格的培养,审美教育受歧视、受排挤,人的同情心、道德感、审美感得不到启迪。特别是在市场经济的负面冲击与一些不恰当的宣传导向下,在部分学生中,淡化了“全心全意为人民服务”的崇高理想。出现了一些诸如对人生价值的失落,对未来的迷惘和困惑,极端的利己主义和拜金主义的人生观,甚至走上犯罪道路等现象。

在今天看来,这种功利化的“应试教育”成了单纯性的发展经济的工具,而不再注重引导青年去寻找人生价值和意义。这种教育是失去了另一半的不完全教育,所产生的弊端也越来越多,后果也越来越严重。

人才,首先有一个文化素质和文化品格的问题,也就是有一个教养的问题。人文教养会深刻地影响到一个社会的治与乱、兴与衰,而且通过塑造一个民族的文化品格和文化精神,对这个民族的发展产生深刻的影响。就科学技术本身发展而言,也日益向世人表明,科学技术如果丧失了人文价值和人文目标,不仅会危及人类的精神生活,而且也会危及科学技术本身的发展,危及经济发展,甚至有可能从根本上危及人类的生存。

针对这些问题,全国各类学校几乎都开设了德育课,希望通过德育使受教育者建立某种道德规范,排除个人欲念和功利。然而这些年来,德育课的效果并不显著。这是因为德育课本身带有强制性的硬性说教和灌输,是一种封闭式的教育,它把情感因素排斥于教育过程之外,使受教育者的思想感情完全处于一种麻木僵化的状态,以至视学习如同苦役,学生不愿意听课,逃课者大有人在,这就是效果不佳的主要原因。

而美育则恰恰相反,是一种“寓教于乐”的情感教育。它是以美的对象为教育内容和手段,从审美的角度帮助人们认识自然和社会。它用鲜明的形象感染人,影响人,引发人的美感,激起人们对现实生活产生美好的欢悦和健康向上的情感。可以使人们在轻松愉快的氛围中,在自然而然的情景中,不知不觉地受到“美”的熏陶。在这种“润物细无声”的陶冶下,逐步形成高尚的情操和健全的人格,回归人的自由本质,成为完整的人。审美教育的这种陶冶性情,净化情感欲念,不是直接诉诸人的理智,而是直接诉诸人的情感,由情感再波及理智。整个美育过程始终以情感活动为中介,由此而使受教育者产生或加强对某一事物的审美评价,提高审美情趣、审美理想,调节感情,洗涤、净化感性生活情感中的个人欲念、功利,从而产生高尚的情感和意念,使精神境界得到升华,达到教育的目的。

谁能担负起把人类教化到真、善、美高度统一这一境界的任务?谁能弥补现今“应试教育”所失去的另一半教育?很显然,除了“德育”之外,历史地落在了“美育”的肩上。今天人们已经清醒地看到了以艺术教育为核心的美育的重要性,并已开始重视美育。这是21世纪艺术教育走向辉煌的第二个原因。

三、审美教育,不仅能使人们具有以审美的情感对待社会人生的高尚素养,而且科学家们早已证实审美教育是一个十分重要的开发智力的因素,也是发展生产力的重要手段。因此,重视美育,培养审美能力,成了开发智能、造就新一代科技人才的重要途径。

爱因斯坦指出:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。严格地说,想象是科学研究的实在因素。”^②未来社会所需要的大量科技人才应具有什么样的素质,如何培养,现代思维科学的发展告诉我们,这样的人才不仅应具有极强的逻辑思维能力,而且也应

具有极强的形象思维能力。科技越朝前发展,两种能力的培养越显得重要。因为作为审美能力重要表现的是形象思维能力,是人的智能不可缺少的方面。从这个意义上说,审美力也是人的智力因素之一。众所周知,智能包括知识、能力和识见三个方面,而能力包括动手能力与心智能力,而心智能力又包括逻辑思维与形象思维两种能力。形象思维作为想象力是凭借直观形象的模拟与类推,在科学创造活动中有极其重要的作用。它是一种由原有形象出发,对新的形象的创造,以假设为桥梁,使思维发展到新的境界,不仅可以借此创造生动感人的艺术成果,而且可以借此进行科学创造。

更重要的,审美活动还可以调节人的大脑机能,提高学生学习效率和工作效率。美国诺贝尔奖金获得者现代神经生理学家斯佩理博士,探明了人的大脑两半球的功能分工,即大脑左半球具有逻辑思维功能,主管语言、书写、计算、判断、推理等;右脑具有形象思维功能,主管图形识别、音乐色彩感知、空间想象和接收其它非语言的信息。大脑皮质的活动表现为兴奋与抑制的转换过程。可能大多数人平日在工作、学习和日常生活中,较多地使用左脑,使左脑经常处于超负荷状态,而右脑则经常被冷落,闲置。斯佩理博士据此提出,要开发人的智能潜力,关键在于开发右脑,只有让左右脑平衡发展、使用,才能充分发挥人的智慧、技能的潜力。斯佩理博士这一重大发现,将世界脑科学的研究推向一个新的领域——脑功能开发研究。如何使左右脑平衡发展?实施美育,开展丰富多彩的审美活动,无疑是一种最好的方法。可以断言:利用美育来开发智力,在 21 世纪将会被普遍重视起来。

四、面对物质文明与精神文明失衡给人类带来的心理分裂症,面对自然与社会,人类与生态等方面给人类带来极大的压力与挑战,世界无不引起对这一严峻问题的重视。

联合国教科文组织,于1989年12月在我国召开的面向21世纪教育国际研讨会上提出了《学会关心:21世纪的教育》。这里所谓的“关心”是指正确的面对未来的诸多挑战,关心人类和他人的利益,也就是说要具有高尚的情感,美好的情操。这种以审美的态度关心社会、关心人类、关心他人的高尚素养,正是美育所要达到的目的。

我国现行的教育体制,已经显现出人文素质低下的严重弊端。现实生活中的种种现象已经给我们敲响了警钟。改变现行的这种教育现状,已是势在必行。针对以上情况,国家教委十分重视,专门于1996年7月,在华中理工大学召开了专题研讨会。会上向教育战线发出开展美育的号召。接着国家教委又要求全国各高校都要设立“素质教育”机构,抓好学生人文素质教育与艺术教育的工作。现今,“素质教育”与“艺术教育”已成为热门话题。

综上所述,我们可以看出,由于人类生活水准的提高,对艺术的享受提出了更高的要求,需要重视艺术教育;医治物质文明给人类带来的心理分裂症,也需要重视艺术教育;开发智力,更需要重视艺术教育。又加上我国主管行政部门乃至国际教育机构的高度重视,艺术教育在21世纪必将走向辉煌。

参 考 文 献:

①索里·特尔福德,《教育心理学》,第19页,人民教育出版社1982年版。

②爱因斯坦,《爱因斯坦文集》,第1卷第284页,商务印书馆1976年版。

● 巩 伟

卡拉 OK——提高全民音乐素质的有效途径

音乐——从人类社会实践之中萌芽,就进入了一个不断发展变化的过程,不同时代有不同的音乐。随着时代和社会生活的变迁,科学技术的发展,音乐艺术在内容、形式、风格诸方面都会发生相应的变化。

在远古社会时期,音乐与原始人的劳动行为、生产意识的延续乃至生活欲望的扩大紧密相连,后来还和巫术、宗教等结合在一起,以体现人们对大自然,对人生的体验和看法。所以,音乐一出现就是一种反映人们社会生活及其思想感情的精神活动的形式。

音乐随时代的发展而嬗变,不同时代的音乐有不同之处,但也存在着一些共同的特征和联系。原始的音乐从简单的单音开始,逐步发展到单音旋律,多声部音乐,至我国春秋战国时期,音乐发展到了相当规模。1978年在湖北省随县出土的一套共65枚的铜编钟,每枚钟都能发出相隔三度的两个音(双音钟),而且在跨越五个半八度的钢琴音域,当时的编钟无论从铸造工艺上,从细微的音色变化和钟鼓齐鸣的合奏形式上,达到了相当高的水准,是我国2400多年前的艺术瑰宝。以往的音乐,大多是为封建统治阶级服务,故被称为“雅乐”,当然,音乐并非只由封建统治阶级所独占,世俗音乐也随着时代而迅速发展。

从原始的音乐到古典音乐和现代音乐,体现了音乐发展的过程。所谓现代音乐,通常是指 20 世纪的西方音乐,广义的现代音乐又被人们分为严肃音乐(或称高雅音乐)和通俗音乐(或称流行音乐),在英语中称为 Popularmusic 它本身是大众化的涵义。我们暂且不去讨论关于高雅音乐和流行音乐的划分是否科学和准确,以及对流行音乐的褒贬,单从流行音乐的字面上理解,就能知道,流行音乐首先是流行的,是大众所喜闻乐见的,其艺术特点包括优美的旋律,朴素的歌词,演唱起来亲切自然,并且容易传唱。我们每一个健康的人都有一个天赋的乐器——声带,凭借它,我们可以自唱自娱,既是歌唱者又是鉴赏者。在所有的音乐形式里,声乐活动是最为普遍的活动。我国古代就很重视唱歌,并认为“丝不如竹,竹不如肉”,意思是说任何乐器也比不上歌唱。当时对一些卓越的歌唱家就有“唱遏行云”、“绕梁三日”的称誉。

以往的演唱活动,只是由少数的歌唱演员,通过舞台、电视演出形式进行,在其演唱过程中,要具备相应的外部条件(如乐队伴奏、钢琴伴奏等),由于条件的限制,演唱活动只是少数人的活动。随着社会的发展,科技的发展,特别是“卡拉 OK”的出现,为大众介入演唱活动,提供了广阔的空间。

“卡拉 OK”是由日本某唱片公司的董事麻生川俊雄在 70 年代初开发的。汉语“卡拉 OK”一词是日语中的“Kara”,Kara 是“空”的意思,oke 是日本外来语 okesutora(管弦乐队)的简称。两者结合起来的意思为“歌唱声部空缺的管弦乐队伴奏的录音”。实际上,卡拉 OK 就是指不带乐队的演唱,只有为演唱者伴奏的录音磁带和带伴奏音乐的录像带、激光视盘等,这种在歌曲伴奏音带播出的音响衬托下,手拿话筒在大家面前表演的演唱方式,称为“卡拉 OK”。

在我国 80 年代后期兴起的社会上的“卡拉 OK”热,以它那独特魅力,迅速地走进千家万户,遍及整个中国。面对席卷而来的卡