

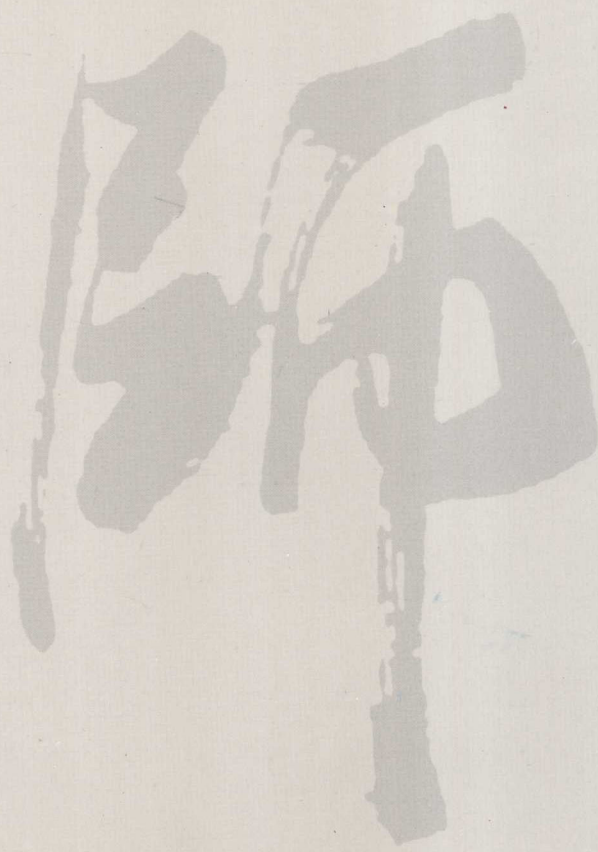

iCourse · 教材

《教师教育课程标准(试行)》教材大系
教师教育国家级精品资源共享课配套教材

小学艺术课程标准 与教材研究

王萍萍 王福阳 著

高等教育出版社

《教师教育课程标准（试行）》教材大系
教师教育国家级精品资源共享课配套教材

G62
1244

小学艺术课程标准 与教材研究

Xiaoxue Yishu Kecheng Biaozhun
yu Jiaocai Yanjiu

王萍萍 王福阳 著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是教师教育国家级精品资源共享课配套教材,适用于本科、专科院校艺术教育类小学艺术(音乐、美术)教师培养,义务教育阶段在职、兼职艺术教师培训。教材分为上、中、下篇:上篇“认识学校综合艺术教育”解决为什么学、为什么教的问题;中篇“艺术课程标准与教材分析”解决学什么、教什么的问题;下篇“艺术课程的教学与艺术教师的专业素养”解决怎么教、谁能教的问题。

全书结合音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等主要艺术门类的特征,从理论与实践层面展开综合性学习,呈现了中国当代基础教育领域艺术教师培养模式传承与创新的成果,为改进学校美育和艺术教学,建设具有中国特色的艺术教育体系拓展了空间。

图书在版编目(CIP)数据

小学艺术课程标准与教材研究 / 王萍萍, 王福阳著

. -- 北京: 高等教育出版社, 2015.10

ISBN 978-7-04-043056-1

I. ①小… II. ①王… ②王… III. ①艺术-课程标准-小学②艺术-教学研究-小学 IV. ①G623.702

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第135206号

策划编辑 肖冬民 责任编辑 肖冬民 封面设计 张申申 版式设计 张 杰 插图绘制 杜晓丹
责任校对 刘丽娴 责任印制 张泽业

出版发行 高等教育出版社 社址 北京市西城区德外大街4号 邮政编码 100120

购书热线 010-58581118 咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn> <http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com> <http://www.landaco.com.cn>

印刷 中国农业出版社印刷厂 开本 787mm×1092mm 1/16 印张 14.75

字数 260千字 版次 2015年10月第1版 印次 2015年10月第1次印刷 定价 30.00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 43056-00

艺术教育：促进艺术能力和人文素养综合发展 (代序)

供网络在线学习的教师教育国家级精品资源共享课建设和配套的教材编写趋于阶段性结束。在这过程中，我反复与一些高校教师和相关专业人士沟通，探讨“这是一门什么课？”“是音乐和美术课的相加吗？”“能培养出这样的老师吗？”等问题。北京师范大学杨立梅教授在课程立项之时就应允为本教材作序，后来，她还是认为应该由我来借这个机会，对国家基础教育改革十多年来，关于艺术课程以及教师培养的老话题再作新述，这样更利于读者对本教材的课程背景有较全面的了解。就此，我就从艺术教师培养中能力与素养整合的五个维度来写这篇序，作为开篇引言。

一、背景：艺术作为美育主体课程

艺术是国家基础教育改革在中小学课程领域，即原音乐、美术学科基础上增设的一门综合性课程。它改变了传统艺术分科的界限，首次在听觉艺术（音乐）、视觉艺术（美术）、形体艺术（舞蹈）、语言艺术（戏剧）、影视艺术（媒体）等多种艺术形式之间建立一种模块式、开放、兼容、整合的课程与教学形式，它的最终目的是在基础教育阶段，培养艺术能力与人文素养综合发展的社会公民。艺术课程贯彻党的德、智、体、美全面发展的教育方针，体现国家基础教育改革的新思路。2001年教育部就在《基础教育课程改革纲要（试行）》文件中明确规定：“整体设置九年一贯的义务教育课程。小学阶段以综合课程为主。小学低年级开设……艺术（或音乐、美术）等课程；初中阶段设置分科与综合相结合的课程，主要包括……艺术（或音乐、美术）以及综合实践活动。积极倡导各地选择综合课程。”中小学艺术教育分科的美术、音乐课程在这次课程改革中并不取消，而是与艺术课程形成并行可选的传统课程。由此可见，一个多元开放、具有中国特色的艺术教育新体系雏形已形成，建立了培养综合性艺术师资新模式、新体系，为师范院校带来了新的生机与活力。

基础教育综合艺术课程改革一开始就遭遇师资问题，跨学科的艺术师资培养课程及教学对于许多高校的美术、音乐专业来说还是新事物，对于许多教师

来说，几十年来的单科教学轻车熟路，要投身于一个自己不熟悉的领域，自己为之献身的专业在“综合”“整合”中逐渐模糊、淡化，甚至被边缘化，是很难接受的事情。这里有误解、不理解和价值、信念调整与重建的问题。其实，在我看来，艺术师资培养必定是依托艺术各门类单科优秀教师来实现的。就专业而言，并不要求我们高校每位教师都精通艺术的各门类学科，不是要美术教师去教舞蹈，音乐教师去上绘画课，而是在机制上把培养对象放在一个完整的、立体的大艺术平台上去感悟和学习；在教学内容上精选本学科最核心、最基础、最可能让培养对象终身享用的非职业艺术家的知识和技能，传授给他们在未来艺术教学中所需的知识和技能、所需的能力和方法。滕守尧教授在他的《艺术与创生》一书中提出了“基于辩证式生态观的综合艺术课程理念”，艺术的各门类学科教师要能在这种理念之下，将组成艺术各要素的部分之间的共通点相互交融、关联，从而构成一种共生共荣的生态式艺术门类链，让部分（单科）在整体中充盈发展，整体（综合）在部分中创生发展。在十余年的艺术师资培养实践过程中，我们是从以下几个维度来认识培养教师和学生的整合能力的。

二、艺术能力与人文素养的整合

课改之初，就有教师提出：“单科教学与综合教学，打个比喻，有四种水果，一种一个地吃，到胃里吸收的营养和先将四种水果综合打磨后一并吃的效果是一样的。”“现在的单科教学也强调综合，教师们注意学科间的渗透就行了。”等等，对这个问题直到现在还依然争论不休。这些问题，从人的生存、生长情况来说似乎也有道理。但作为教育科学，尤其是一门综合艺术课程，情况就复杂多了：当学生初步掌握多门艺术学科知识与技能后，他们自己天生就会进行融会贯通了吗？教师在教授单科知识的同时，是否培养了学生们的艺术通识、通感的知识与技能？艺术教师自身在文化的全面理解力、艺术能力上是否也比较“狭窄”？

当然，这些担忧的核心问题是审美能力、艺术能力与人文素养能不能综合发展。如果我们现在还将艺术能力等同于各艺术门类的专业知识与技能，那就是大问题了。目前，综合艺术师资培养课程以一科为主，同时统摄音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视、书法等艺术门类，而且在学科内容上从过去侧重艺术知识与技法的掌握，拓展到美学、艺术批评、艺术史和现实生活内容的学习，目的在于让学生充分感受到多种艺术的交流、碰撞和互补，从而在各种艺术心理、能力之间建立起丰富的联系，形成互为补充的完整艺术心理结构和综合艺术能力，获得更加丰富的审美经验和艺术感悟。有人担心这是否会弱化艺术知识与技能的学习，或学生只是学到一些零散的、缺乏系统的知识与技能。答案是否定的，从整个艺术学习过程看，学科知识与技能渗透于人文主题之中，两

者在情境中交叉，互为上升，因而它保持自身由浅入深的逻辑体系。所以围绕审美与人文主题的艺术学习不是摒弃知识与技能，而是有设计地使两者交互，实现以美育人，引导学生学习艺术、认识艺术、实践艺术，普及与提高艺术素养的教育功能。

三、各艺术门类之间的整合

通过教学理论创新带动教学体系的整体改革，突破艺术教育各门类之间单学科的局限，进行跨学科交叉整合的人才培养探索，必定是对传统艺术教育体系框架理论和实践的最大挑战。

每一种艺术形式都有自己特殊的语言，艺术各学科门类既有自己的目标，或者叫个性目标；又有共同承担的目标，也称共性目标。多学科目标整合，并非个性目标在对冲中消亡或减弱，而是在叠加和挪移中共同上升，是个性目标在共性目标中升华。因此，越是能在不同形式之间挖掘共性与关联，越有可能使我们穿过某一种艺术形式而走进另一片艺术天地。因而对于艺术的学习，不能将某一单科的知识与技能作为艺术学习的唯一内容，或作为评价艺术学习的单一尺度。学习艺术的重要目的就是要将人类的几种重要感知器官进行开发、发展，使其灵敏，使其和谐，使其高度发展，使人能以艺术的方式去认识社会生活和精神生活。

每种艺术门类都可以借用其他艺术的要素，与共性目标融合，只有在整合中把自己学科的本质特征和个性目标指向共性目标，才能在艺术多门类学科整合中走出现象层面，走向实质层面。只有这样，艺术学习才能渐渐进入完整而内涵丰富的美育境地。

四、艺术与非艺术学科之间的整合

在基础教育阶段，艺术课程逐渐脱离技术本位所主导的教学模式与限制，在教学中更具有整体性、关联性、层次性等重要特征。整合已不仅仅指艺术多门类的集结，而且还指多元、交叉、跨学科的整合，指艺术与非艺术学科的关联和渗透。艺术与其他课程的整合主要有两种形式：一是在艺术教学活动过程中涉及其他学科的知识和方法；二是用艺术的形式表达其他学科的内容，两者互为并用。比如，在中学艺术课《兵马俑》中，我们就可以将丰富的人文知识与多彩的艺术形式进行整合设计，将艺术课《兵马俑》与历史课的相关教学内容进行关联。可以将这一人文主题编排成戏剧、舞蹈；可以用泥塑的形式塑造兵马俑；可以用兵马俑风格的符号设计现代服饰；也可以欣赏以兵马俑为题材的交响乐或音乐作品；还可以探究古代军队布局、我国古陶的烧制工艺等。如此开放、多元地将艺术与文化、历史、军事知识等整合到艺术课堂中，使学生在以艺术为主的、丰富的情境中去全面认识和感受兵马俑的历史进程与发展，十分有利于学科的“触类旁通”以及学生知识网络的建构。

认识这种艺术主动而自觉地与其他学科进行跨越式的渗透、关联和合作的教

学理念和方法,无疑将进一步整体提高我们开展艺术师资培养的主动性,提高学生对艺术课程的理解能力以及知识跨域的转换能力,全面拓展学生作为未来基础教育领域艺术教师的通识、整合能力。即:多能一专、适应面广。

五、课程资源的交互整合

如今,在特定的区域或教育情境中,资源不断变化与创新,如本土的民间艺术、民俗文化;中外网络艺术资源等既是学生熟悉的,又贴近他们的生活,这是艺术师资培养的课程资源。艺术教育应该越来越有意识地利用公共艺术教育资源,如博物馆、美术馆、画廊以及各种音乐、展演媒介等,实施和承担艺术教育活动。公共艺术教育资源之间的有效结合将会进一步深化和丰富传统意义上的艺术教育。提高对艺术教育课程资源的识别、开发和利用的意识与能力,提高能将资源及时地加工、转化和进入课堂的能力,是对高校教师和课程组织者的要求。

2011年3月3日 乔布斯在iPad 2发布会上说:苹果的产品并不是单靠科技撑起的,它只有通过科技与艺术和人文结合起来,才能感动人心。今天,我们利用现代科技传承传统艺术教育,推动人类文明的进程。媒介作为课程服务的手段主要有两种形式:一是单向的媒介手段,诸如讲课、教材、钢琴等乐器、绘画工具材料、表演道具服装等,这些媒介传输的主要信息是由教师向学生流动而缺乏交互性的;二是双向的媒介手段,诸如讨论、个别辅导、角色扮演、创作辅导、工艺设计和游戏活动等,但这也仅仅体现出教师和学生相互作用的传统学习形式。如果能让各种现代媒体终端无时不在地交互介入,让新媒体音频、视频、图像、课件的设计与制作成为我们教学设计中的习惯,让网络在线资源课程穿行于我们的艺术课程,整合的价值就不仅仅体现于课程目标,更将体现在教育目的的实现上。

六、教育对象的共生整合

相对于课程资源而言,教育对象,即人的整合则具有更大的灵活性和创造空间。单科的专业教师不仅是艺术课程实施的重要主体,而且本身也是综合课程的教育对象之一,在艺术教育对象的整合中应以共生和协同的姿态,实现共性目标。目前,许多艺术教师的专业背景为音乐或美术,这是极为深厚的教育资源,教师专业间的知识可相互交流,每位教师在各自教育岗位上的经验又是一大笔可贵的资源。本校和不同校的艺术教师之间如果进行资源的整合与交流,则可为自己也为学生创生整合更多维的“教学共同体”空间。

“艺术课程的综合化趋势不只是改变音乐、美术等的一种课程组织方式,它在本质上是课程价值观的深层变革,涉及课程思想(流派)、课程政策(行政)、课程组织(结构)、课程实施(包括教师培养、培训及其课程观念的更新)的全方位变

革。”^① 在学科专业不断分化、组合的背景下，协同好教师整合能力的五个维度，切实加强不同学科的交叉整合研究，做到学校管理、科研、教学、服务等方面的资源均衡汇集，由“被动”上升到“自觉”的意识和行为，并勇于挑战积弊与怯懦，就成为建设具有中国特色的艺术教育体系的开端。

赘文之前，实为后篇，不妥错误之处望能交流探讨。权以为序。

王福阳

2015年7月

^① 杨立梅. 综合艺术课程与教学探索[M]. 北京：高等教育出版社，2003：203.

上 篇
认识学校综合艺术教育

模块一	学校艺术教育的使命与定位	3
	一、认识艺术的作用	4
	二、认识学校艺术教育	8
	三、认识艺术教育改革	12
模块二	学校综合艺术教育的探索	21
	一、国外教育家的探索	21
	二、国外艺术课程简介	23
	三、国内教育家的探索	25
	四、我国新课改中的艺术课程	27
模块三	课程综合化与综合艺术课程	33
	一、认识多元发展的课程观	33
	二、分科课程与综合课程	35
	三、综合性的艺术课程	41
	四、艺术教育的理想与现实	44

中 篇
艺术课程标准与教材分析

模块一	认识艺术课程标准	53
	一、改革中创生的艺术课程标准	53
	二、艺术课程性质、基本理念与目标	57

模块二	艺术课程的综合性	63
	一、从心理感知认识艺术课程的综合性	63
	二、从审美视角感悟艺术课程的综合性	80
模块三	艺术课程的教学方法	91
	一、教学方法概述	91
	二、教学模式选择和运用	97
	三、教学策略运用	102
	四、舞蹈·戏剧·影视·摄影教学实践	104
模块四	艺术课程的教学评价	125
	一、艺术课程教学评价方法	125
	二、听、说与评的实践	135
模块五	课程资源的开发与利用	143
	一、课程资源开发与利用建议	143
	二、生活中的艺术课程资源	144
模块六	了解、分析和应用艺术教材	149
	一、了解艺术教材	149
	二、分析艺术教材	154
	三、应用艺术教材	157

161-209

下 篇

艺术课程的教学与 艺术教师的专业素养

模块一	艺术课程的教学设计	163
	一、教学设计概述	163

二、教学设计的基本思路	166
三、教学设计的主要内容	169
模块二 艺术课程的教学实施	179
一、备课	179
二、教学媒体应用	182
三、当前教学存在的问题及对策	186
模块三 艺术教育实习概述及评定	189
一、艺术教育实习概述	189
二、艺术教育实习成绩评定	193
三、艺术教育实习基地建设	194
模块四 艺术教师专业素养与职业生涯规划	197
一、艺术教师的专业素养	197
二、艺术教师的职业生涯规划	206
主要参考文献	210
后记	213

学习要点

- 学校艺术教育的使命与定位
- 学校综合艺术教育的探索
- 课程综合化与综合艺术课程

本篇问题导入

本篇要解决为什么学、为什么教的问题。

学生通过学校艺术课程的学习,积极参与艺术活动,可以提升艺术鉴赏和审美能力,陶冶生活情趣,并启发艺术潜能,促进健全人格的发展;习近平总书记讲:“通过文艺作品传递真善美,传递向上向善的价值观;……用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活,用光明驱散黑暗,用美善战胜丑恶,让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。”^① 2015年3月,教育部部长袁贵仁在全国学校艺术教育工作会议上指出:“要构建以艺术教育为主体、大中小学相互衔接、课内课外相互联系、校内校外相互促进的美育课程体系,保证各级各类学校美育课时,探索简便有效、富有特色、符合实际的美育教育方法。”这从宏观上回答了艺术课程为什么学、为什么教的问题。但是,作为一门以审美为核心、以艺术能力与人文素养综合发展为主线的综合艺术课程,它是如何形成与发展的,它与单科课程关系如何等等,一系列具体问题,作为艺术教师的我们必须从学科历史和发展的视角来认识、探索、了解并回答。这也是上篇学习的重点和主要内容。

^① 习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话 [EB/OL]. [2014-10-15]. <http://news.163.com/14/1015/16/A8K2HATT00014JB5.html>.

模块一 学校艺术教育的使命与定位

艺术滋养人类的文明，伴随着社会的进步而发展；

艺术通过教育而承传，伴随着教育的改革而发展。

艺术升华精神世界，改造环境，丰富我们的生活经验，催使我们告别野蛮、愚昧。英国美学家赫伯特·里德说道，通过学校艺术教育活动的开展，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”。在人类社会发展的长河中，对于美的追求往往最先、最集中表现在艺术作品中，艺术又以其特有的方式通过教育传承，在民族振兴中发挥着十分重要的作用。所以，“艺术应为教育之基础”。^①

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。人的素质包括自然素质、社会素质、心理素质三类，又具体分为审美素质、思想素质等八种，其中审美素质广泛深入地影响人的情感、思维、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、音响等不同手段形象地反映社会生活，以音乐、绘画、舞蹈、雕塑、建筑、戏剧、影视、书法等多种艺术门类的深刻内涵和独特形式，培养学生的艺术思维、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，使他们淡化厌学情绪，激发学习积极性，调动非智力因素，发展身心潜能，所以在应试教育向素质教育的转轨中，它不仅有现实意义，而且有促进个体发展和社会精神文明发展的深远意义。

2013年11月党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，在关于深化教育领域综合改革部分特别强调“改进美育教学，提高学生审美和人文素养”。这是我们党对教育方针“德、智、体、美”中“美育”和素质教育的新要求。将它作为我国新时期深化改革的重大问题之一写进党的最高会议的决定中，足可以看出，“建设美丽中国”将在“改进美育教学，提高学生审美和人文素养”的一系列重大探索和实践中获得源源不绝的正能量，在以美的教学方式实现社会主义核心价值观体系的教育过程中，让审美视野下的美丽中国更具文明、高雅、和谐的人文魅力。伟大民族复兴的“中国梦”也将更加具有

^① 赫伯特·里德.通过艺术的教育[M].吕廷和,译.长沙:湖南美术出版社,1994:4-8.

庄严、大气、鲜活的“中国美”。

一、认识艺术的作用

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,伴随并促进人类历史发展的进程。除了满足人们的精神文化需求,丰富和美化人们的生活,还成为人类文化传承的重要载体,记录人类物质文明和精神文明的发展历程。

(一) 艺术促进社会文明进步

一个没有艺术的社会和民族是不可想象的,一个没有艺术的社会和民族也是难以生存的,正如没有空气便没有呼吸一样。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,都蕴含着深刻的文化和丰富的情感,散发出浓厚的时代气息。后人不仅从前人的艺术作品中学习、继承艺术的知识和技能,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。人们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,艺术是人观照自我、认识自我,寻求人生价值的最便捷的手段。

今天,艺术又伴随我们走进一个全新的信息时代,艺术已经伴随着互联网、电视、移动显示终端等大众传播媒介,广泛地渗透到人们日常生活的各个方面,成为现代人生活、学习、工作、娱乐、休闲等不可分割的一部分,艺术已不再是少数人的装饰品,人们自觉或不自觉地接触艺术,在艺术中生存,并按照艺术与美的规律生活。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、动漫游戏、在线学习等等,都在人的日常生活中扮演着很重要的角色。人需要艺术,归根结底是因为艺术能提高人的生存环境和生活的品质。

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因此,艺术的发展程度也是衡量人类文明发展程度和生活质量高低的一个重要尺度。作为人类精神需要和享受的一个主要方面,艺术和审美需要是在物质需要和享受得到基本满足的基础上必然发展起来的,因为一旦生存、温饱问题得到基本解决,人们对自身的生活质量便提出了更高的要求,而提高生活质量的一个重要标准就是审美消费比

^① 房龙.艺术[M].赵茜,赵栩,译.北京:北京出版社,2001:扉页.

重的增加,生活中艺术含量的提高,这是人类的一种高级属性。正如战国时期思想家墨子所说:“食必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求丽;居必常安,然后求乐。”《墨子·佚文》艺术在传承与发展中也在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,同时内化于精神层面的艺术素养,反过来为人们追求更美好的物质生活、创造和谐的精神社会提供了有力支持。

(二) 艺术观照、激发生命价值

“由于给所有的人腾出了时间和创造了手段,个人会在艺术、科学等等方面得到发展。”^①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。^②

我国著名画家、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说明了这个问题。他认为,艺术无专家,它不属于个别的人,艺术需要是人的一种本能需要,只是因为生活的劳碌奔波人们才不得不对它忍痛割爱。他认为:“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’。”^③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,每个人都是一个很特殊的艺术家。

艺术不仅担负着探索人生要义的使命,而且承担着指导人生道路的责任。2005年7月,时任国务院总理温家宝看望了94岁高龄的“人民科学家”钱学森。谈到人才培养时,钱学森说:“我要补充一个教育问题,培养具有创新能力的人才问题。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。”在其他场合,在谈到艺术与科学的关系时,钱学森认为他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

① 马克思恩格斯全集:第46卷[M].北京:人民出版社,1979:218.

② 马克思恩格斯全集:第46卷[M].北京:人民出版社,1979:219.

③ 郭声健.艺术教育[M].北京:教育科学出版社,2001:8-9.

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……”^① 钱学森以其亲身实践和深刻体会,揭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,成就了钱学森的事业,提升了他的生活水平和完善了他的人格。

艺术是人类所特有的一种情感活动,是人类认识世界、把握自我的一种方式,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、影视等不同的艺术形式中找到表达的方式,可谓难以言传,却可“艺”会。因此,我们在艺术活动中,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境界,进而健康幸福地生活。

(三) 艺术审美滋养着人的成长

艺术审美是人的一种没有最直接功利性的感受与体验,艺术审美与活动过程本身是以满足人的成长需要为目标的,是一种与不同艺术形式直接进行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。^②

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”,意思是说艺术是蕴含某种“终极实在”的形式符号。而这种“终极实在”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,让我们仿佛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第二次世界大战期间德国法西斯暴行的深刻揭露和无情批判,以及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。意大利画家米开朗基罗的速写,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,他的人体速写与优雅、

① 陈磊. 科学与艺术是如何联姻的: 重读钱学森: 下[EB/OL]. <http://news.xinhuanet.com/politics/2007-12/11/content-7227709.htm>.

② 李力加. 艺术成长[M]. 济南: 山东教育出版社, 2007: 2.