

“艺术同自然一样，都是人类本来意义上的家园……艺术绝对不是常人认为的玩物，而是和谐之源，从中流出的，是涌动不息的生命之泉，只要接触艺术和欣赏艺术，这富有生命活力的甘泉便会滋润干渴的嘴唇，使心田之苗茁壮成长。久而久之，这样的人就有可能成为一个和谐的发展和完美的人。如果一个社会由这样的人组成，整个社会也就成为和谐的社会。……一个社会只有同艺术结婚，才能生出文化之子；如果与艺术离异，只能导致野蛮，这个社会随之会变成文化的沙漠。”

“对艺术的创造、接受和欣赏，是一种高级的文化素质。而获取这种素质的重要捷径，就是艺术教育。”

“当今方兴未艾的综合艺术教育或生态式艺术教育……不仅注重各门艺术之间的对话、交叉和贯通，还注重艺术精神向其他学科的渗透。……实施综合艺术教育，我国是最有优势的。……继承和发扬中华民族优秀艺术教育传统，完善和发展综合艺术教育，造就高素质的人才，正是开发这一套《艺术教育前沿论丛》的宗旨。”

Ecological Art Education Cases and Solutions 生态式艺术教育案例与解析

牛晓牧 主编

南京出版社

Ecological
Art
Education
Cases
and
Solutions

生态式艺术教育案例与解析

牛晓牧 主编

南京出版社

图书在版编目(CIP)数据

生态式艺术教育案例与解析/牛晓牧主编. —南京:南京出版社,2008.3

(艺术教育前沿论丛)

ISBN 978-7-80718-361-7

I. 生... II. 牛... III. 艺术—教育—研究 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 027638 号

丛 书 名: 艺术教育前沿丛书

书 名: 生态式艺术教育案例与解析

主 编: 牛晓牧

出版(发行): 南京出版社

社 址: 南京市成贤街 43 号 3 号楼 邮编: 210018

网 址: <http://www.njpbs.com> <http://www.njpbs.net>

联系电话: 025-83283871(营销) 025-83283883(编务)

电子信箱: webmaster@njpbs.com

责任编辑: 吴新婷

装帧设计: 书衣坊·朱赢椿

印 刷: 南京大众新科技印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 22.75

字 数: 390 千

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80718-361-7

定 价: 48.00 元

南京版图书若有印装质量问题可向本社调换

主编简介

牛晓牧 陕西师范大学教育科学学院副教授。教育部《义务教育艺术课程标准》、《高中艺术课程标准》研制组核心成员，高中艺术教材“舞蹈”分册主编，《中国艺术教育》杂志编辑部主任。出版的专著有《与高中艺术教师的对话》等。

丛书总序

滕守尧

尽

管世界上有不同的民族和人种,尽管人类历史上出现了种种不同的文明和文化,但种种不同中又有相同之处,那就是:不管是哪个民族和哪个人种,不管是哪种文化和哪种文明,都离不开艺术。可以说,艺术和人类共存,艺术与文明共生,不管在何种文明和哪种文化中,艺术都是不可缺少的要素。艺术永远与人类形影相随,艺术是人类生活中不可缺少的部分。

艺术作为人之心灵最活跃、体验最丰富的状态下的创造物,反过来又以其丰富的精神营养滋润着人类的心灵,丰富着人类的经验。从孔子听乐后三个月不知肉味的故事,到南朝画家张僧繇画龙点睛下龙竟然活了并破壁飞腾的传说,我们无不感受到艺术所具有的神奇魅力。从阿尔塔米拉洞穴中展示动物形象的原始壁画,到青海大通孙家寨出土的新石器时代妙趣横生的舞蹈纹彩陶盆,从动人心魄的《命运交响曲》,到表现战争之残酷和人类良知的《格尔尼卡》……我们处处感受到艺术与生命和文化血肉相连的关系。人类历史上出现的林林总总、丰富多彩的艺术,始终表现和反映着人类自身的感受、情感和经验世界,始终忠实地记录着人类智慧所达到的高度和人性所达到的深度,始终积淀和深化着人类对自己的认识和理解。对艺术的感知常常激发人们深刻的哲学思考,使人不由自主地思考与人的生存有关的问题:我们从哪里来,到哪里去?人的本质和价值是什么?生命的意义何在?……例如,观看古希腊雕塑《米洛的维纳斯》,我们不仅为其美色倾倒,还会从她那高贵、尊严、祥和的姿态和眼神中窥见人性的光芒;观看米勒的《拾穗》、《晚

诗》，我们不仅会感受那沉静、凝重、苍茫的景色和体态姿势，还会从中体会到劳动的伟大、人性的充实与平和；阅读唐诗宋词，我们不仅会随诗词的节奏和韵律一起抑扬顿挫，还会从中阅读一部民族的“诗史”和“心史”；观赏龙飞凤舞的中国书法和虚实相生的中国绘画艺术，我们不仅从中感受到变化莫测的“道”、超拔的气势与飘逸的神韵，还会体悟到中华民族独特的哲学和文化精神。

艺术不仅给人以种种哲学启示，还会给人一种独特的愉悦感和满足感，美学家们一般把这种独特的愉悦称为审美体验。在审美体验中，不仅感情得到激发，还会有一种奇特的发现：组成艺术品的不同的元素之间突然有了联系和联通，这种联系和联通又进一步生发出一种独特的意义或意味，即这一发现不仅使人突然感受到艺术的美，还会使人感到自我的扩大和提升。

有人说，此时此刻，人其实就是在感受生命和生活的本义。人们不禁会进一步追问：生命和生活的本义究竟是什么？

中国古代哲人太史伯的一段话非常恰切地回答了这个问题：“夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之，若以同裨同，尽乃弃矣。故先王以金木水火土杂，以成百物……和乐如一。”（《国语·郑语》）

其意思是说，音乐的本质是“和谐”，而此处的和谐，不是一般人认为的平和或温和，而是通过各种异质要素或性质之间的相互对话，不断生出新的要素和性质。而这样一种不断生成新质的可持续发展过程，就是音乐。因此，音乐即和谐，和谐即生命。在中国古人看来，如果只有相同的要素或性质相遇，就无法产生“对话”，也就没有所谓的音乐与和谐了。相同要素相遇只能产生单调、贫乏、死亡，也就是人们常说的“声一无听，物一无文，味一无果”。至于音乐中的相互对话的不同要素，正如古人所说，不外是清与浊、大与小、短与长、疾与徐、哀与乐、刚与柔、迟与速、高与下、出与人、周与疏、虚与实等。

其实，不同要素的相互对话和相互生成，不仅存在于音乐中，也存在于视觉艺术中。众所周知，在谢赫总结的中国绘画六法中，第一要法是气韵生动，而所谓“气韵”，其实就是生命和情感特有的律动。这种律动呈现于各种相异的笔划或性质之间相互作用而达到的一种可持续的生发过程中。关于这一点，清人沈宗骥说得最清楚：“笔墨相生之道全在于势，势也者往来顺逆而已。而往来顺逆之间即开合之所写也。生发处是开，一面生发即思一面收拾，则处处有结构而无散漫之弊。收拾处是合，一面收拾一面又即思一面生发，则时时留余意而有不尽之神。”

这说明,在中国传统文化中,真正的艺术都在表现一种自然特有的和谐,而这一和谐的重要标志就在于是否出现一种与自然界生态发展规律一致的“可持续发展过程”。从这个意义上说,所谓艺术效法自然,决不单纯是模仿自然的表面形象,而主要是效法自然的和谐以及由这种和谐而导致的生生不息的发展过程。正是从这个意义上说,艺术同自然一样,都是人类本来意义上的家园,无怪乎许多真正进入艺术的人总觉得艺术就是自然,一进入艺术就有一种落叶归根之感。

其实,艺术表现的和谐以及由此导致的可持续发展过程,不仅是自然的规律,也是一种最高的智慧,因而也是文化得以繁荣和发展的关键。能够经常窥见艺术这种可持续发展过程的人,也就是窥见到宇宙中最高级的智慧和获得进入真正的和谐状态之机会的人。由此可见,艺术绝对不是常人认为的玩物,而是和谐之源,从中流出的,是涌动不息的生命之泉。只要接触艺术和欣赏艺术,这富有生命活力的甘泉便会滋润干渴的嘴唇,使心田之苗茁壮成长。久而久之,这样的人就有可能成为一个和谐的和完美的人,而一个完美的人本身就是一件艺术品。如果一个社会由这样的人组成,整个社会也就成为和谐的社会。

艺术如此重要,可惜当今社会中相当多的人并不懂得艺术和不重视艺术。许多所谓艺术家,甘作艺术匠人,一味制造那些毫无创造性的艺术垃圾;许多所谓的艺术明星,把艺术当作自己头顶的光环和炫耀的资本。在他们的心灵深处,艺术不过是一种人自身在社会中地位的标志和虚假包装物。更遗憾的是,很多人过着远离艺术的生活,就好像艺术是一个遥远星球上的事情,与己无关,可有可无,因而也就理所当然地把艺术视为学校教育中的副科,必要时可以被其他课程取代和占用。

古今中外,许多有识之士都表达了这种思想。中国古代大教育家孔子认为,乐是使人超越自身并达到最终成功的东西。中国近代大教育家蔡元培认为,艺术是使一个民族素质得以提高和得到振兴的关键,他不仅力主各级学校开设艺术课程,还提出以美育代宗教的学说。西方学者巴赞(Jacques Barzun)认为,一个社会只有同艺术结婚,才能生出文化之子;如果与艺术离异,只能导致野蛮,这个社会随之会变成文化的沙漠。日本有一幅获国际大奖的音乐演出广告,上面画有几个在战场上疲惫不堪正走向死亡的士兵,其广告词解释说:“没有音乐,人类就会干出像战争这样愚蠢的事情。”

结果,在当今的中国社会,甚至连一些有知识的博士、硕士也不能辨别真假好坏艺术,不能把握和欣赏各种经典艺术。我在北大教过的一个研究生曾作出这样

的反省,平时欣赏一些名画、名曲、名著等,只知道很好,但不知道好在哪里,它们表现的深刻意义,也挖掘不出来。这一反省告诉我们这样一个事实:一个人仅仅具备某种单一的专业知识,还不等于有文化素养。即使侥幸成为某一专业的“精英”,也只能是一种“封闭型精英”,即仅有一技之长,而对社会和人类的感情、对艺术的意味和自然的美、对其他专业和领域一无所知的人。

更遗憾的是,在当今的中国,很多人大谈生态,大谈自然的可持续发展,却忽视了一个社会以及个人(尤其是那些作为精英的个人)的可持续发展。一个社会或一个个人是否达到可持续发展的重要标志,是具有一个海纳百川、时刻准备与异质事物对话的开放心理和心态,而艺术恰恰是造就这种心态的重要途径。

当然,艺术虽然能净化心灵,能使人的精神更加空灵和高尚,但并非所有人都能接受艺术之恩赐。即使是非常美好、非常生动的艺术,也不是对人人有效。对艺术的创造、接受和欣赏,是一种高级的文化素质。而获取这种素质的重要捷径,就是艺术教育。然而,不是所有的艺术教育都具有这种功能。就我国目前情况来看,有使人文化素质和艺术能力越来越强的艺术教育,也有将人培养成艺术呆子和艺术工匠的艺术教育,而后者又在目前这一时期占据绝对优势。这种艺术教育就是那种一味向学生灌输艺术技法的教育。在这种教育中,所谓艺术课,就是灌输唱歌和画画的技巧,而很少指导学生阅读和讨论与艺术作品有关的美学的和历史的资料,更不注意培养他们对艺术作品的欣赏和批评能力。学生在这种课上用不着动脑子,学不到什么知识,更不能提高智慧。既然学艺术已不能获取知识和开发智慧,也就与学校教育的总目标无关,怎能不沦为一门副科呢?

与之截然不同的是当今方兴未艾的综合艺术教育或生态式艺术教育。这种教育是对以往那种由机械式科学观造就的陈旧教育观的巨大挑战。在它看来,与机械科学观对应的近代教育,仅仅是为了培养一种具有专门知识的专业人和技术人,而不是培养一种综合了高级人文素质和科学素质的智慧人。这种教育从小学起就开始分科,随着从小学到研究生的逐渐升级,分科也越来越细。在分科过细的情况下,各科之间必然各行其是,相互之间无任何联系,很难建立起学科之间的生态关系。一个在分科教育中的学生也许学习了很多门功课,每门功课都得到良好的成绩,但由于其各种专业知识之间很少发生“关系”,无法形成一个动态的整体,因而也就无法得到与这个整体对应的真正的智慧。

按照综合教育观,一个仅仅具有专业知识的人与一个具有智慧的人是不同

日而语。专业知识不能等同于智慧。知识仅仅是获得智慧的一个前提。如果硬是把各种知识塞进学生头脑,每一种知识在头脑中各占一格、互不联系,那么知识塞得越多,心灵中“自我思考”、“自我想象”、“自我判断”的领地就越小。当心灵完全被塞满时,“自我”就被完全排斥了。被知识塞满的头脑只能变得呆傻。而这些越学越傻的人在当代一般被称为“单视野的人”、“生物人”、“文明的野蛮人”、“破碎的人”、“考试人”、“有 IQ 而没有 EQ 的人”。

相反,如果各种知识在人的头脑中建立起一种生态系统,相互之间形成一种紧密的联系,具有碰撞、对话和交融的机会,就有可能产生智慧,人就有可能变成一个智慧的人。在这种生态关系中,不仅有各种知识之间的对话和交融,还有构成自我的各种要素——感觉、意象、观念(包括意识与无意识)、感情、生活态度、信仰、知识之间的碰撞、对话和交融。这些异质要素之间相互碰撞和交融的结果是碰撞出智慧的火花。一句话,智慧决不是纯粹的信息,而是信息与自我深层碰撞对话的结晶。通过这种对话和联系,综合性教育培养的是一种“开放型”的人。这种人就是现代社会要求的“全面发展的人”、“文化人”、“贯通而求洞识的人”、“通达而识整体的人”和经常获得“芝麻开门”式的智慧的人。

就综合艺术教育来说,它具有以下几个最重要的特点:

1. 它是一种促进音乐、舞蹈、戏剧、视觉艺术和其他人类知识之间的相互联系的教育,它所说的综合,不是上述各种艺术的机械相加,而是建立一种使各门艺术互补互生的生态关系。

2. 它是一种将艺术学习必须经历的感知与体验、创造与表现、反思与评价贯通为一体的艺术教育。也就是说,学生的任何创造和表现必须有感知与体验作基础,而感知与体验必须有一个创造和表现的任务作为驱动力。

3. 它是一种将艺术与人的生活、情感、文化、科学认识联通一体的教育。这样的教育能把艺术学习与产生艺术的大环境紧密联系起来,使艺术学习变得更加容易和自然。

可以看出,这种艺术教育已不仅仅是在教学生如何画画和唱歌,还要使学生有机会接触人类迄今为止所产生的种种经典艺术和其他伟大文明成果,而对这些艺术的知觉、理解、欣赏和评论,又能全面而有效地提高学生艺术创造能力和文化素质。这样的艺术教育不仅包括学习艺术创作,还包括学习艺术批评、艺术史、美学等。当然,其他如哲学、人类学、考古学、心理学、社会学等不同学科的知识,也应当

适度地融合进去。更进一步说,这种综合式艺术教育不仅注重各门艺术之间的对话、交叉和贯通,还注重艺术精神向其他学科的渗透。

这种教育不仅有丰富的生态理念作指导,还有种种行之有效的办法。近年来兴起的生成式教学法就是一例。这种方法依据的前提是对学生自然创造能力的无比尊重,教师须基于学生自己的动作、声音和设计开展启发式教学活动。教师为学生提供的技术支持和帮助,是为了促使学生的创造力得到自然喷发。因此,作为一个艺术教师,决不能一上来就把自认为最基本的技能和知识强加给学生,而是在创造活动进行时自然地将它们诱导和呈现出来。换句话说,教师必须耐心诱发学生对创造的自然需要,而不是急于激励他们追求所谓的艺术结果。过早地引导学生追求某种结果,会改变其生产和创造的性质。因此,尊重学生自然创造力的教师,就像大海航行时摇橹的艄公,而艄公的最大特点就是每遇到风浪时必须观察自然、尊重自然,根据自然情势待机而动。所以这种教学已没有一种固定不变的模式,教师必须根据课堂的发展和学生的心理变化进行灵活的掌握。具体说来,在这种教学中:

1. 教师必须特别重视并引导学生对周围环境作多方面和多角度的直接知觉,以丰富他们的内在意象。在这之后,还要通过各种手段,刺激其感性记忆,唤起他们的感情,诱导他们的动作和行为。为鼓励他们为知觉到的意象和早期经验赋予形式,教师应积极引导他们作联想、想象和符号运作活动。

2. 教师必须鼓励学生与其他学生合作,一起动手做事。也就是说,要鼓励他们把内心创造出来的或唤出的意象用特定的媒介和形式表现出来。可以说,每一艺术领域都以其特殊的方式为学生提供实现或再现其内在意象的手段,使儿童熟悉和实践这些不同手段,是教学的一个重要步骤。

3. 教师要为学生提供观看、倾听或欣赏自己的同桌或其他同学作品的机会。通过鼓励学生对自己体验到的东西的反思或思考,他们就能把握自己的作品或其他人作品中展示出的情感层次。在很多时候,这种反应或反思又会转变成新的刺激,激发出新一轮创造过程,产生新的产品。

当然,以上提及的综合艺术教育理念和办法,还没有达到完美无缺的程度,需要不断改进和提高。它的长足发展,需要学校和社会在观念方面作出彻底转变,真正认识开展综合艺术教育的意义,而这很难在一夜之间完成,需要一个痛苦而长期的认识过程。

必须看到,在当今世界,艺术已成为展示一个国家综合国力和能否立足于世界民族之林的重要砝码。美国人率先制定“国家艺术课程标准”,把艺术定为基础教育的核心学科,并一再促进艺术的综合以及艺术学科同其他学科的连接,就是因为他们感到艺术教育对提高国民素质至为重要。而采取这一措施的直接动因,就是发现美国在空间竞赛中一度被前苏联超过。当他们追究背后的原因时,才发现苏联人因有发达的艺术教育而造就了高素质的人才。美国人深深感到,自己在艺术教育方面已远远落后,必须急起直追。美国人还深刻认识到,未来社会的竞争,如果单纯从经济和技术方面考虑,就必然失败。只有把人的文化素质考虑进去,才能在竞争中立于不败之地。而提高文化素质之最迅速、最有效的途径,就是实施健康而有效的艺术教育。美国艺术教育之所以正一步步从单纯技术型走向人文型,从单科走向综合,与这一考虑不无相关。

按道理说,实施综合艺术教育,我国是最有优势的,因为综合艺术教育在我国先秦的“乐教”中就已经得到全面体现。在先秦之后,这一传统也一直或明或暗地持续着。今天是把它重新发掘并令其长足发展的时候了。

继承和发扬中华民族优秀艺术教育传统,完善和发展综合艺术教育,造就高素质人才,正是开发这一套《艺术教育前沿论丛》的宗旨。为适应综合艺术教育的需要,本丛书将收进美学、艺术学、美育学、文化学、艺术治疗等方面的著作,既有国内作者的著作,也有国外大家的作品。只要内容深刻,针对性强,富有趣味,都可收入。考虑到某些读者的需要,有些著作还可能以图文并茂的方式呈现。

在本书编辑、组织和出版过程中,得到南京出版社的大力支持,在此表示感谢。

2005年7月16日

(作者系南京师范大学教科学院特聘教授,中国社会科学院研究生院博士生导师,中华美学学会常务副会长,本丛书主编之一)

前言

滕守尧

我

国《义务教育艺术课程标准》和《普通高中艺术课程标准》的出台,为基础教育阶段美育的开展提供了的一个宽阔而稳固的平台。

《标准》提倡的艺术课程,是一种在现代生态观指导下的课程。这种课程将音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等多门艺术综合为一体,强调不同门类艺术之间以及艺术与其他学科的联接,强调在重多的联接和综合中,训练学习者的一种多元视角和整体思维能力。这种能力对学生是极其重要的,因为人类生活中的许多必须面对的问题,恰恰是那种没有绝对清晰、正确或唯一答案的问题。对待这些问题,单纯的逻辑思维几乎一筹莫展,而强调和追求整体思维方式和通感能力的生态式艺术教育却具有极大的优势:它可以帮助学生有兴趣探索、理解、接受和表达种种模糊的概念和主观性的含义,使学生更容易面对这个充满相互矛盾的信息和意义的世界。很明显,这样的艺术教育将为学生的知识体系增加新的维度,使学生产生和保持探索的兴趣,学习也将因此而变成一个充满兴奋和快乐的过程。

此外,生态式艺术极其重视的通感能力,既是艺术创造的基础,也是现代科学探究的基础。它是一种能在波罗克的绘画里看到舞蹈的线条和音乐的旋律的能力,是一种在现代舞的舞步中看到无所不在的人体运动所呈现出的雕塑造型、舞蹈节奏和音乐的旋律的能力,是一种在谭盾的音乐里听到那种超越了以往被认为器乐的声音,倾听到器乐和噪音之外的多元声音世界的的能力,是一种透过现代影视科技,看到艺术观念与科学发现的微观世界和宏观世界规律和形象之不谋而合的能

力,是一种类似《果壳中的宇宙》的作者霍金在轮椅上通过畅想和联系完成了他的宇宙的建构和经历人类宇宙探索之梦的能力。更具体而言,一个通过生态式艺术教育而获得整体思维能力和通感的学生,具有以下特征:

1. 能理解整体的人类的经验,无论是过去的还是现在的,无论是本土的还是外来的;

2. 不看重任何现成的和他人赐予的答案,而是亲自探索,在探索中了解探索对象与整体背景的关系,在获得亲自的和完整的体验基础上即时地产生创意,作出创造性的应策;

3. 能自觉地把艺术的整体观察方式和思考方式付诸其他活动,主动研究和实施非语言沟通方式,使艺术在创造和反映文化、在设计和影响日常生活、在与外部世界的意识与行为相互影响和作用方面,起到举足轻重的作用。

4. 能随时将视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉和肌肉运动觉等感觉化为整体的感觉,获得一种智慧的、情感的、创造性的自我表现方式。

生态式艺术课程不仅将成为学生科学幻想的动力机制,同时还将使其情感生活更加丰富;使其道德观念更加自律;使其人性更加完善。因为在这种艺术课中,艺术已不单纯是画和唱的技术,而是一种社会性和情感性很强的活动,它把未来的希望与过去的记忆联系起来,把“现在”加以无限延伸;它激发勇气,使人勇于承受悲伤;它制造幽默、欢乐和快活,不断地丰富人们欢庆的内涵。每当艺术帮助学生从新的角度看待自己时,每当艺术帮助学生获得更深层的洞察或者发觉自己拥有新的想象时,他们会禁不住为自己的这些发现而欢呼。

因此,在新的艺术课程中,艺术已不仅仅是欢乐的源泉,它还为学生们的精神生活和物质生活增添风采,为他们的思考和情感感受增加深度,为他们的生活历程增加长度和曲折度,为其人性的发展增加厚度和圆满度。这种教育不仅使学生情感和道德意识获得自律性发展的动力和保证,还可以医治他们因受现代文明垃圾的感染而产生的心理障碍和疾病。

当然,学生整体思维能力的获得和情感的丰富反过来又会促进真正的艺术能力的生成。在这种新型课程中,学生可以在不同的时间、在不同的艺术中学习,而且有很多方法和途径帮助学生获得各种艺术能力。所谓艺术能力,就是能够使用一系列的知识和技能,包括创作、表演、制造、历史、文化、感知、分析、批评、美学、技术和欣赏。“有能力”就是能够使用这些要素以及理解它们之间的相互关系。这其

中隐含的还有将内容、视角和与各种因素相关联的技能等等组合起来,获得特定的艺术和分析目标。学生从基础开始向综合能力努力,从较低水准起始逐渐向更深和更活的学习内容发展,学生的艺术体验将在有趣的学习生活和成功中成熟。具体说来,学生进入生态式艺术学习后,至少能够做到下列各项:

- a 能够初步运用舞蹈、音乐、戏剧和视觉艺术等形式进行初步的表现和交流;
- b 熟悉各种文化和历史时期的一些主要艺术代表作品,初步了解各艺术门类的历史发展轨迹,以及他们在不同文化范围内的历史发展轨迹。
- c 能够从艺术的形式、结构、历史和文化的视角,以及从这几项相互联系的综合的视角,来对艺术作品进行基本的分析和呈现。
- d 能够将各种艺术知识和技能关联起来。与此同时,学生还将获得他们自己的切身认识、信仰和价值观,以作出他们个人的艺术判断。

当然,在生态式艺术课程追求的所有的艺术能力中,最值得一提的还是“创生”能力。这种能力可以通过艺术课灵活多样的方法和视角获得。例如,在阅读“长城外,古道边,芳草碧连天”的诗句时,人们通常会感到一种忧伤美。但是,当学生换一个角度,通过探索、试验、创造等活动赋予它一种庄严、雄浑的曲调,并以合唱的形式唱出来时,歌词便会使我们体验到一种壮美;而当我们用流行音乐的曲调唱它时,又会体验到一种轻松、超脱的美。由于艺术提供许许多多这类扎根于亲身感受的和无可替代的生成性体验,最容易把那些几乎无法描述但又实实在在经验到的东西真实地呈现出来,从而使学生的内心世界逐渐充实和丰富起来。他们会渐渐感到,没有艺术的生活是单调的生活,没有艺术体验的体验是贫瘠的体验。

生态式艺术教育认为,我们一度奉行的传统教材观,已经不适应学生全面发展的要求。按照传统观点,“教学”即“教书”,“书”则是不容任何置疑的“金科玉律”,教师是书本的宣讲者,所以在学生心目中是全知全能者。学生在教师面前只能唯唯诺诺,唯命是听,对教材的每一字、每一句,都奉若经典,动则背诵照抄……很明显,这不是一种对话关系,而是一方为主,一方为次的主客关系。学生习惯于做学习的“客人”,其主观能动作用、探索和创新精神难以发挥。为克服以上弊病,我们主张,新的教材应一方面吸收西方先进理念,一方面挖掘我国传统文化中精华的东西。其实,中国古代的教材观与当今的教材观十分不同。以孔子为例,这个中国的大教育家教学时用的多是活的“教材”,而后来的《论语》不过是其弟子根据当时的记忆收集的孔子教学言论。孔子教学时往往带学生四处游历,一边走路一边教,一

路看到的田园、庄稼、农民的劳作、山川、风俗人情等,都成为孔子教学的起点和素材。孔子所说的兴、观、群、怨中的“兴”,就是借助一种事物,激起内心世界的波澜,经过即兴的谈论和对话,达到更深层的认识。遗憾的是,这一传统似乎已被遗忘。现代人编写的许多艺术教材,不过是教学生按照某种不变的规范学习艺术的技能技法,而不是用“兴”的方式启迪学生生发出智慧,使其具有自我发现和自我创新的精神。

新的艺术教材应充分发挥孔子游历性和即兴对话的教育理念,把教材变成师生在其中进行艺术游历和探索的长廊。沿着这一“艺术探索走廊”前进,师生会经历对某种艺术的“感知与体验”、“创造与表现”、“反思与评价”、“拓展与延伸”等过程。但这一“走廊”并不是封闭的,它还有必须有很多“活动扩展窗口”;让学生不时停下来观看“窗”外的风景,与“走廊”内看到的東西联系和比较,以便引导他们跳出固有的步骤,作适合自己的探索和研究。更重要的是,学生在其中游历的每一阶段(特别是“感知与体验”)都不是平铺直叙的,而是像音乐那样,分成若干小节,各节之间不仅联系紧密,而且具有节奏感,充满起伏和变奏。每一小节又涉及多种要素,如“启示语”、“图像”、“知识导引”、“创造性体验”、“活动扩展”等。多种要素之间形成互补互生的生态关系,化成一种“创造性体验”。所谓创造性体验,就不是那种被动的、静态的体验,而是一种主动的、探索的、在实际操作过程中获得的体验。这种创造性体验才是支持学生进行真正的创造和表现的基础,也是活的知识。

用现代哲学的话语,这样的教材已经变成一种能与学生对话、与学生的视野交融的“文本”。“文本”性的教材是一种可以由学生解释、发展、发挥的东西,通过这样的教材,学生不断得到升华和自我超越。

本案例集中搜集的各种文案,就是这样一种文本。

艺术教育前沿论丛

《知识经济时代的美学与设计》

滕守尧 聂振斌 等著

《儒学与艺术教育》

聂振斌 著

《文化的边缘》(修订本)

滕守尧 著

《艺术社会学描述》(修订本)

滕守尧 著

《艺术问题》

[美] 苏珊·朗格 (Susanne K. Langer) 著 滕守尧 译

《艺术治疗手册》

[英] 卡洛琳·凯斯 (Caroline Case) 苔萨·达利 (Tessa Daley) 著

黄水婴 译

《公司化社会与审美文化》

滕守尧 著

《美之旅》

王柯平 著

《艺术终结之后》

刘悦笛 著

《美育的游戏》

王柯平等 著

《环境美学的谱系》

杨平 著

《生活美学与艺术经验》

刘悦笛 著

《回归生态的艺术教育》

滕守尧 著

《生态式艺术教育案例与解析》

牛晓牧 主编

目 录

前 言 001

第一部分 理解生态式艺术教育 001

对话一 为什么要开设艺术课程? 001

对话二 如何达到艺术能力和人文素养的整合发展? 012

对话三 艺术课程实施的难点 049

对话四 综合艺术课程的创新之处 078

第二部分 理解“生态式艺术教育”——互动式教学案例 108

案例一 当今社会需要何种素养的人? 108

案例二 生态式艺术教育具有悠久的历史传统 113

案例三 生态式艺术教育在当今社会的形成与发展 117

案例四 如何从现代和后现代艺术中汲取艺术教育的活力 122

第三部分 艺术课程的情景化教学与合作探究 134

案例一 如何进行情景化教学? 134

案例二 如何在合作中进行教学与探究——教学过程的反思 137

案例三 通过艺术课程进行的课程联盟活动 140

第四部分 感受生态式艺术教育——充满游戏与快乐的艺术课堂 165

教学案例 欢乐的日子 165

关于艺术课堂与游戏关系的讨论 166

第五部分 走向多元文化的生态式艺术教育 196

案例 寻觅伊甸园,回归人之初 196