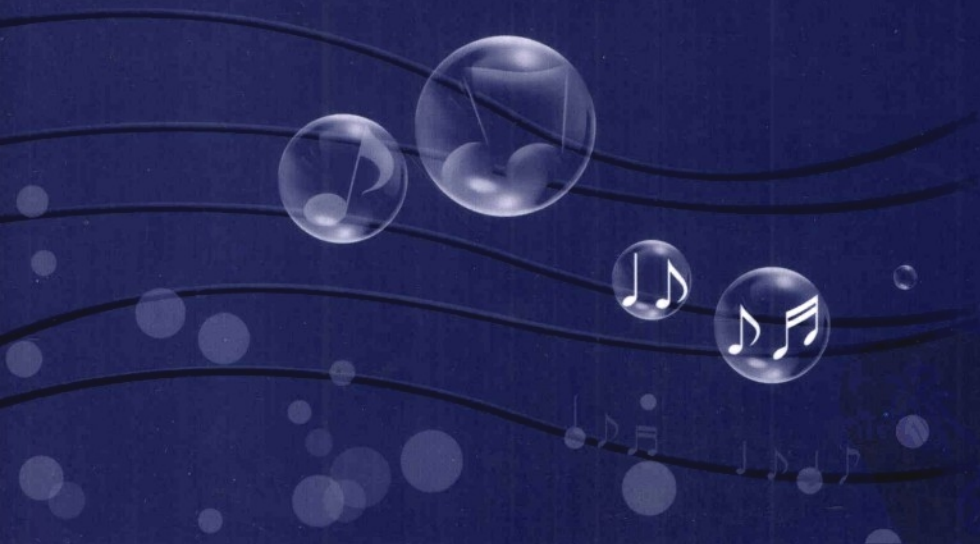

主编◎高雁

中小学校园音乐剧开发的理论与实践

华东师范大学出版社

ISBN 978-7-5617-6500-5

9 787561 765005 >

定价: 11.00 元

www.ecnupress.com.cn

主 编◎高 雁
副主编◎谢晓峰 周 怡

中小学校园音乐剧开发的理论与实践

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小校园音乐剧开发的理论与实践/高雁主编. —上海:华东师范大学出版社, 2008

ISBN 978-7-5617-6500-5

I. 中… II. 高… III. 歌舞剧—教学研究—中小学
IV. G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 177730 号

中小校园音乐剧开发的理论与实践

主 编 高 雁
项目编辑 梁红京
审读编辑 汪祚伟
责任校对 邱红穗
装帧设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 10.5
字 数 186 千字
版 次 2009 年 3 月第 1 版
印 次 2009 年 3 月第 1 次
印 数 3100
书 号 ISBN 978-7-5617-6500-5/G·3789
定 价 11.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前言

在当代社会,艺术不仅作为人类文明的标志之一,更是衡量人类认识自我、改造自我的重要形式。艺术根植于我们的日常生活之中,与人类的发展血脉相连,没有艺术,我们的生活便会失去更多的色彩。艺术也是儿童的思维和心灵健康发展的基础。长期的经验告诉我们,缺乏基本艺术知识和技能的教育决不能称为真正的教育。要使学生尽可能地得到全面和谐的发展,必须使学生不仅受到最好的科学教育,而且应该受到最好的艺术教育。

从教育论的角度看,艺术教育作为教育的一种形式,与其他教育形式相比具有多方面的共性。但作为一种特殊的教育,又有其特殊的社会功能。艺术教育能够起到健全大脑、促进大脑潜能开发的作用;艺术教育对人的想象力的培养,对人的直接感知能力、领悟能力,情感的体验能力、调节能力和传达能力的培养,以及对人的灵感的培养,都是其他教育所不能及的;艺术教育最能培养受教育者的爱美之心和审美情趣。艺术教育在个体实现自我的过程中,还能有效地帮助教育对象建立进取的人生态度,树立远大的人生理想,确立高尚的人生情操,培养真挚的人生情怀。

从实践论的角度看,艺术课程在中小学教育中是活动性、实践性最强的课程之一,因此,中小学艺术教育应该在一定程度上使艺术生活化,让学生“从做中学”、“从乐中学”,使艺术教育在弘扬美学思想、传承民族精神、传播艺术文化、陶冶审美情操、培养创新能力等方面发挥更好更大的作用。

然而,纵观我们的中小学艺术教育,其中比较突出的问题是艺术教育的德育化和艺术教育的智育化。前者把艺术教育完全当做一种德育的媒介和手段,其目的主要是提高学生的思想政治觉悟和道德情操,从而把艺术教育纳入德育教育的轨道;而后者则主要表现为片面强调艺术在促进学生智力发展中所

起的积极作用,把艺术教育看做是智育的附属手段,进而以此作为加强艺术教育的一个主要理由,名正言顺地把艺术教育纳入智育的轨道。

如何才能正确地进行艺术教育呢?也就是说能否找到既能克服上述不足又能真正体现艺术教育价值的有效形式呢?艺术教育的载体又是什么?我们在实践与研究中发现,在中小学进行校园音乐剧教育能满足这样的需求。我们欣喜地看到,通过校园音乐剧的创作与表演,能有效地培养学生的个性、创新精神及合作意识,陶冶情操,发展创造力,并为其他方面的学习提供有利条件,以促进学生的全面和谐发展。中小校园音乐剧教育能给学生提供最好的实践舞台。

我们知道,音乐剧(musical play)从20世纪开始步入舞台艺术领域,现在已经逐步成为舞台演出的主要艺术形式之一。音乐剧是集音乐、舞蹈、戏剧、表演于一身的现代舞台剧。她的特征就是艺术的综合性、现代性、多元型、灵活性。在中国,音乐剧的发展虽然起步较晚,但经过音乐界人士的努力,每年都有进步。值得关注的是,在大学校园里,音乐剧这种综合艺术形式,尤其受大学生的欢迎。《花开的声音》、《为了明天》、《一流大学从澡堂抓起》等原创校园音乐剧在社会上产生了巨大反响就是明证。开发中小校园音乐剧,甚至在课堂教学中进行推广和实施,能给孩子们一片演绎童话和创造快乐的空间。这当然应该引起我们广大教育工作者的重视。

中小校园音乐剧以校园生活为主要题材,以校园为主要演出场所,它植根于校园、成长于校园、贴近校园生活,显得真实自然,为师生所喜闻乐见。中小校园音乐剧极大地促进了校园文化建设,凸现了时代精神,培养了一批校园观众,这正是她得以迅速发展的真正动力。

基于对中小校园音乐剧的认识和实践,我们集中研究了这方面的相关问题,呈现在读者面前的这本《中小校园音乐剧开发的理论与实践》就是我们

的研究结果。

本书对中小校园音乐剧从理论和实践两个层面进行了较为系统而有益的探索。全书共分三章。第一、二章主要从理论上对艺术与人类社会、艺术与教育的关系进行了较为详细的阐述,意在把校园音乐剧放在艺术与艺术教育的大背景下来加以认识,突出其本质属性。同时也试图说明,在大艺术教育观的指导下校园音乐剧教育的开发本身也是一种创新。第三章重在论述作为艺术教育的重要载体和抓手的中小校园音乐剧的价值与作用,尤其是对中小校园音乐剧构成要素的探索,如中小校园音乐剧中的剧本、音乐、舞蹈、舞美以及服装等。这里面有我们的认识与具体做法,也是实践的总结与提升。当然,我们只能择其主要方面进行论述,无法全面穷尽。

我们还选了一些剧本和演出剧照附在后面,这些多出自于中小学师生之手,不免稚嫩,有些甚至还有模仿的痕迹,虽经多次修改仍不够理想,但我们认为,鼓励是主要的,探索、尝试是难能可贵的。它不仅给中小学学生提供了发挥才能的机会,也给素质教育提供了一个实践的平台。

因时间仓促,不妥之处在所难免,敬请批评指正。

愿本书能带给您一些启迪与思考,并恳请您为我们在中小校园音乐剧的开发与实践多提宝贵意见。

高 雁

二〇〇九年二月

于上海浦东兰亭间

目录

前言 / 1

第一章 艺术——人类发展的需要

一、艺术与人类的发展血脉相连 / 1

二、艺术与人类的教育息息相关 / 2

第二章 艺术教育——社会发展的新视角

一、艺术教育的价值 / 9

二、艺术教育现状 / 15

三、艺术教育的新观念 / 26

第三章 校园音乐剧的开发与探索

一、有关校园音乐剧 / 33

二、校园音乐剧中的剧本 / 40

三、校园音乐剧中的音乐 / 43

四、校园音乐剧中的舞蹈 / 50

五、校园音乐剧中的服装 / 59

六、校园音乐剧中的舞美设计 / 63

附：中小学校园音乐剧剧本和基地演出剧照

《友谊的天空》导演剧本 / 69

《屈原颂》导演剧本 / 89

《谁知盘中餐》导演剧本 / 97

《“世博”设计大赛》导演剧本 / 102

《感动》导演剧本 / 108

《呼唤》导演剧本 / 111

《梦回上海》导演剧本 / 117

《志愿者竞赛》导演剧本 / 126

《误会》导演剧本一 / 131

《误会》导演剧本二 / 138

《餐厅》导演剧本 / 145

《诱惑》导演剧本 / 149

后记 / 155

蘇子如
PDG

第一章

艺术——人类发展的需要

无论从人类的本性出发,还是从社会的发展去思考,可以说人人都需要艺术,人人都能成为艺术家——都有能力对自身的艺术需求做出判断,用艺术滋润灵魂,并使其永远散发艺术的芳香。

艺术作为人类文明的标志之一,她的存在与否不仅是衡量社会文化底蕴的重要方面,更是人类认识自我、改造自我的重要途径。一个不懂艺术的人,由于受到自身认识的局限,其艺术需求是难以得到满足和强化的,其审美心理中的艺术结构也不可能具有相对的独立性和稳定性,其艺术需求难以保持长久。人一旦失去了这种本能需求,人的生活便会缺少色彩,人的心灵便会失去应有的平衡,人的精神便无法达到更高的境界。

一、艺术与人类的发展血脉相连

有史以来艺术是人类生活不可分割的组成部分。从游牧民族为祭奠祖先而进行的原始歌舞、猎手在石窟墙壁留下的原始猎物绘画到成人儿童编演的原始英雄史诗,艺术始终描述、界定并深化着人类的经验。全世界各个民族都有一种追求意义永恒的需求——追求空间与时间、经验与事件、身体与灵魂以及智慧与感情之间的联系。一个没有艺术的社会和民族其生存和发展是不可想象的。正如没有空

气便没有呼吸,没有艺术的民族和社会是无法生存的。

艺术是体现人性渊源最深的长河之一,它连接着人类的世代传承。新生代在人生追求中,总会在艺术中寻觅前人留下的问题的答案:人的本质是什么?人类的出路在哪里?同时,艺术往往是时代变迁的动力,它以崭新的视角向旧的观念发起挑战,或者对人们熟悉的观念做出独创的阐述。艺术有其自身的思维方式和思维视角。各艺术学科之间差异之遥远、个性之丰富,足以同生物学与哲学之间的差异相比拟。从另一层意义上看,艺术是社会对其本身的馈赠。它给人们的记忆里留下希望,激发着人们的勇气,丰富着人类生活的各种情感,给人们带来愉悦、欢乐和幸福,又使人们勇于承受悲伤、痛苦和艰难。艺术又是一曲人类社会生活与精神情感的宏大交响乐。它为人们提供发现过程中的“Aha”,促使我们用新的方式看待自己,在更深的层次上把握对事物的领悟,发现并更新着我们的想象。艺术在人类的世代代中一直占据着优先的地位,这正是由于它善于结系人们,使我们更好地体会深远事物的缘故。

艺术,深深地根植于我们的日常生活之中。艺术在生活中存在之深、存在之微妙,使人们往往意识不到它的存在。一位办公室管理人员可能从不习画,从不光顾博物馆,但是,在为厅室购置一幅美术作品时,他却会表露出对作品的独到评鉴;一位母亲可能从未参加过声乐训练,但是她会用温存的歌声陪伴婴儿入睡;不懂表演的青少年可以为电视剧的情节所感动;没有上过芭蕾课的夫妻却可以热衷于《天鹅湖》。在我们的生活中,艺术无处不在。她深化着生活,丰富着环境,改造着我们的生活经验。另外,艺术还是一种强大的经济力量。从时装到每种产品的创意和设计,从建筑到表演业,艺术已经成为身价亿万产业。没有艺术,我们就无法生活——我们也决不愿意过着没有艺术的生活。

正因为如此,我们坚信,懂得和实践艺术是我们儿童的思维和心灵健康发展的基础。艺术与“教育”从根本上是密不可分的。经验告诉我们,缺乏基本艺术知识和技能的教育决不能称为真正的教育。

二、艺术与人类的教育息息相关

任何一个民族和国家都希望自己在文明的进程中遥遥领先,在文明的净土上捷足先登。欧洲如此,美洲如此,非洲如此,亚洲仍是如此。如果我们的文明要保持长久的动力和养分,它最终要依赖于我们儿童能力发展的程度。这不仅意味着他们能在这个庞杂的世界中生存下来,更重要的是他们能够过上有意义的、丰富的生活。毋庸置疑,一个有价值的未来,在一定程度上依赖于对生机勃勃的艺术社会的建设。如果维持那种与艺术仅仅是一面之交的水平,是不可能维持人对艺术的兴趣和持续参与的。艺术教育应当肩负

起把一代新人引向艺术的道路,并沿着这条道路走向终身学习的任务。在这个道路上,我们的青少年将会发现他们个人在艺术发展上的方向,并作出他们独特的选择。在这条道路上,他们将会发现人类自身的价值和人类的前景。没有艺术的教育是不完全的教育,因为人需要艺术,教育更需要艺术。

德国教育学家雅斯贝尔斯(1883—1969)说:“教育是人的灵魂的教育,而非理性知识和认识的堆积。”真正的教育,“从不奢望每个人都成为有真知灼见、深谋远虑的思想家”。“教育过程首先是一个精神成长过程,然后才成为科学获知过程的一部分。”^①

正是因为各国教育普遍存在着诸如雅斯贝尔斯所说的问题,即用理性知识和认识的堆积来片面促进学生的理性成长,因而,《学会生存》中写下了这样一句发人深省的话:事实上,今天的教育面临着一件使人着迷的任务,即发现如何在理智训练与感情抒发之间求得和谐平衡。

那么,怎样才能使我们的教育在理智训练与感情抒发之间求得和谐平衡,以使学生尽可能地得到全面和谐发展呢?英国生物学家赫胥黎(1825—1895)给了我们这样一个答案:必须使学生不仅受到最好的科学教育,而且也受到最好的艺术教育。这样的话,他们就可以在自己的生活道路上,挑选所需要的一切其他智慧的果实。^②

(一) 教育需要艺术

教育需要艺术,至少表现在这样两个方面:其一,教育是包括对象的灵魂在内的全面和谐发展的需要;其二,教育活动本身正常进行的需要。

人的全面发展应包含理性与感性或理智与情感协调发展的内容。因为儿童的发展不是单向的,而是多向的,理智成熟是儿童发展的重要方面,但不是唯一的方面。感知、情感、想象等感性方面的成长,是儿童发展的又一个重要方面,只重理性发展而不重感性发展的教育,不能算是全部的教育。

然而,要描述艺术教育的益处不外乎两个方面:一是学生,二是社会。它有益于学生是因为它能够培养完整的人,在培养认知,学会想象,开拓创新,构建理想以及沟通表达和交流的独特形式和过程中,逐渐继承、积累和形成丰厚的人文素养。这种过程不仅需要灵活的大脑,而且要求思维训练有素。艺术教育还有助于学生激发多种感知和思维方式。由于儿童教育在早期重在语言和数学技能的获得,而“正常的”思维方式只能是线性

① 雅斯贝尔斯著:《什么是教育》,三联书店1991年版,第3—4页。

② 转引自赵祥麟主编:《外国教育家评传》(2),上海教育出版社1992年版,第242页。

的和序列的,理解的路径只能是从始到终,从因至果。在这种占统治地位的早期教育模式作用下,学生学会的主要是对那些符号体系的信仰。而这些符号又是词语、数字和抽象概念。这样,就把一个在经验中发展成长的人与其实际经验生硬地割裂开来了。而艺术教育则不然。虽然有时艺术行走的也是与上述相似的道路,但在更多的情形下,它们是以另一种位置为起点的。艺术培养的是直接的感觉经验,知识的合理来源在艺术看来是非冥想的闪念和顿悟。艺术的目标,旨在直接联系人与经验,架起词语和非词语之间以及严密逻辑和情感之间的桥梁,以便更完美地理解整体世界。这两种方式都是有力的和必需的,否认其中的任何一种学习都会导致学生的无能。

艺术对教育的贡献还超出其内部的价值。因为每一门艺术学科通过不同的媒体诉诸于不同的感官而实现其表现,所以,每一门艺术学科都以其特殊的方式丰富着学习的环境。艺术教育有助于学生识别、欣赏和参与他们自己的社区中传统的艺术形式。学生在想象、创造和反应的过程中,发展着受教育过程中必需的词语和非词语的能力。同时,艺术对学生在智力上的要求,有助于他们发展解决问题的能力 and 培养分析、综合和评价事物的思维技能。大量研究表明,在充分的艺术教育与学生其他学科成绩及标准化测验之间,存在着稳定的正相关关系。在综合的、目标明确的艺术教育方案中,学生的艺术参与过程有助于发展他们的自尊、自律、合作、动机和自我激励,这些品质正是生活中获得成功所必备的。

如前所说,艺术是社会对其本身的馈赠。社会上每一个人均可无条件地享用它,而对正在成长中的青少年来说更需要吸取艺术精华,滋养成长。因此每一位学生尽管其背景、天赋或出生各有不同,但都有权享受艺术教育及其提供的丰富内容。面向全体学生的艺术教育才是完美的教育。那种将艺术教育仅仅局限于少数“天才”的贵族教育观念,是将艺术教育割裂于面向“普通学生”、“全体学生”的大众教育的藩篱。学生在各种艺术活动中会存在不同兴趣倾向和能力的差异,但是,差异不等于没有资格。因此,在艺术教育中不仅要注意教育对象的全体性,而且还应当从主体素质的不同层面看艺术教育的功能。

(二) 人的主体素质不同层面的发展需要艺术

何为主体素质? 人的主体素质是在一定社会历史条件下,由内外诸种因素交互作用而形成发展起来的比较稳定的基本素质。它包括三个层面:一是生理层面,指在遗传获得性基础上发展起来的人体形态与生理功能上的特征,表现为人本身的自然力,是素质结构总的物质基础;二是心理层面,指认知、情感、意志等心理过程的素质和兴趣能力、气

质、性格等个性的心理素质；三是社会文化层面，指人的思想道德素质、文化科学素质、劳动技能素质。它促进“自然向人生成”，使生理和心理的素质打上社会的烙印。三个层面是相互联系和统一的，即生物性与社会性的统一，社会文化素质与身心素质的统一。

艺术教育作为教育的一种，与其他教育具有多方面的共性。但作为一种特殊的教育，又有其特殊的社会功能。

首先是生理层面，艺术教育能够起到使大脑健全的作用。1981年诺贝尔生理学奖获得者之一的斯佩里对“裂脑人”的实验证明，人类大脑两个半球的功能是高度专门化的：“左半球同抽象思维、象征性关系和对细节的逻辑分析有关，它具有语言的、理念的、分析的、连续的和计算的能力”；“右半球则与知觉和空间有关，它具有音乐、绘图、整体的空间鉴别能力”。^①斯佩里的研究动摇了左半球即科学型脑占优势的传统观念，表明右半球即艺术型脑在人的具体思维活动中，对空间的识别能力即在审视三维图像方面和综合复杂关系方面是优于左半球的。更重要的是“人的大脑两半球存在于共生的相互关系中，活动的能力和动机是相互补充的”^②。人的任何高级行为和创造思维都是全脑活动的结果。艺术教育对于实施人的全脑教育，有十分积极的功能和极其重要的意义。

众所周知，脑的基本组成部件是神经元，整个大脑皮层有140亿个神经元，它排列有序，相互之间依靠突触发生机能联系和传递信息，联合组成一个自动化程度极高的信息处理系统。这个系统具有可改变性，教育既可能使之朝有利的方面转变，也可能使之朝失败的方向转变，其关键之一在于信息源。重复、僵化、凝固的信息，会使人脑突触的传递方式简单化、公式化，造成难以改变的心理定势；这类信息的频繁刺激还容易造成大脑的疲劳，甚至抗拒接受外来的新信息。相反，各种新信息刺激会使大脑处于兴奋状态，而改变与旧经验信息相适应的回路构型，从而形成新的思维图式、结构。信息的新奇、异化、繁多，更有益于促进人的思维，提高人的智力。艺术教育的媒介——作品，恰恰是一种新奇求异的信息源，因为艺术的生命就是重创新、忌雷同。

艺术教育不但有利于大脑的生理健康，也有利于大脑潜能的开发。艺术主要作用于右脑，右脑善于解决空间问题，正如欧洲人所说：“音乐教育能改善儿童的空间智力，并且持续时间很长，甚至是终生。”^③不仅如此，右脑还善于对事物的直觉把握和整体把握，善于将情绪、情感渗透于思维，善于综合各种非理性、非逻辑的思维。由此看来，忽略了艺术教育，也就是忽略了对右脑潜能的开发，也不能真正成功地进行左脑的开发，最终只能

① 张浩著：《思维发生学——从动物思维到人的思维》，中国社会科学出版社1994年版。

② 同①。

③ 刘沛：《世纪末的美国音乐教育动态述评》，《中国音乐》，1995年增刊。

造就畸型、片面的个体,从而导致教育的失败。

其次是心理层面,艺术教育作用于人的心理。

其一,是对感知能力的培养。无论何种艺术作品,它总是直接作用于我们的感觉和知觉,并只有通过我们的感知才能把握。正如马克思所说:“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义。”^①而“有音乐感的耳朵”恰恰是音乐艺术而不是别的什么培养出来的。但是艺术教育对受教育者感知能力的培养,远不仅仅限于艺术。它还能帮助受教育者全面地展开和广泛地拓宽自己感性的丰富性。事实上多少受过一点艺术教育的人与未受过艺术教育的人相比,其感知能力是有明显高低之别的,他常常有着别人所不及的敏感性和辨别力。这是其一。

其二,是对想象力的培养。艺术形象在任何情况下都不等于生活原形,它是一种想象的存在和知觉的真实。因此,艺术创作或艺术欣赏,都必须借助于想象。艺术教育对人的培养在想象力方面有着其他教育所不及的功能,它能使人超越时空的限制,将过去与未来、现实与幻想、此岸与彼岸、自我与对象都融为一体。只有在艺术中,震耳的鼓声才是千军万马的气势,潺潺的流水才是恋人的情话,凛冽的寒风才是弃儿的哭泣,绽放的红梅才是烈士的丹心,轻盈的鹤影才是隐者的仙姿;只有在艺术中,历史才会重演,死人才会复活,对象才会变成自我,梦想才会变成现实。总之,艺术为人类的想象力提供了广阔天地,艺术使人类的想象力自由地驰骋。人类的想象力促进了科学的进步,加速了人类从蛮荒时代到现代文明的进程,一个没有想象力的个体在科学艺术领域中是不可能有所作为的,一个没有想象力的民族也是很难屹立于世界民族之林的。

其三,是对直接感知能力的培养。艺术活动中的审美感知和审美经验主要是靠直觉来获得。我们一接触到艺术作品,总会不假思索地立即作出判断,表示出喜欢或反感,有兴趣或索然无味,这就是直觉的作用。我们之所以有这样的直觉能力,主要是文化传播与艺术教育潜移默化的结果。一个没有感觉和知觉的婴儿面对公认的艺术作品是不可能产生审美感应的,一个从未接触过现代文明的土著人看到电影的某些特写镜头会吓得大喊大叫。因此,艺术教育能够培养人的审美直觉能力,这种直觉能力通过心理迁移可以转化为对其他事物的直觉判断能力,不仅限于对艺术的审美能力。

其四,是对领悟能力的培养。艺术作品所传达的,往往是用概念语言所无法表达、用逻辑推理所无法把握的精神内容,在艺术鉴赏中有直觉的一目了然,也有苦思不得其解而偶然生发的顿悟,这种顿悟的感受体验就是艺术作品潜移默化影响的结果,由此可见,

① 张前、王次昭著:《音乐美学基础》,人民音乐出版社1992年版,第137页。

艺术教育有助于人的领悟能力的培养。

其五,是对人的灵感的培养。灵感一词历来与艺术有不解之缘,它是人们创造活动中的一种心理状态,也是在科学研究和艺术构思中长期辛勤劳作而在某一瞬间获得的果实。有的人辛劳一生却从未有灵感到来之时,事业上庸庸碌碌;而有的人不断开拓,灵感纷至沓来,事业上硕果累累。很重要的原因,就在于他们所受教育的不同,机械、刻板、僵死的教育会压抑、扼杀人的灵感,而艺术教育则能激活人的灵感。英国教育家怀特对此颇有见地,他指出:“知识的价值不在于继承,而在于发展和创新。不仅知识的价值在于此,思想的活力,乃至整个生命的意义也在于此。”因此,我们不但应该提倡用“智慧统率知识”,而且也应该高度重视能培养青少年灵感的艺术教育。

其六,艺术教育在心理层面对人的素质培养也是一个很重要的方面,这就是对情感的体验能力、调节能力和传达能力的培养。

在人类的精神文明活动中,如果说科学主要是和认识相联系,伦理、政治主要是和意志相联系,那么,艺术就更多的是和情感相联系,正如梁启超所说“情感教育的最大利器,就是艺术”。

在情感培养中,首先是对情感体验的培养。没有情感体验就不可能获得某种情感,如果不能体验奥赛罗的热烈与猜忌,林黛玉的压抑,安娜·卡列尼娜的凄楚,就不可能欣赏莎翁的名作,不能理解曹雪芹的苦心 and 托尔斯泰的追求。这种体验能力对于艺术来说是不可缺少的。当一个受教育者真正接受了艺术教育,即真正接受了艺术作品的影响,它也就必然会获得这种能力。其次是对人的情感调节能力的培养。人的情感有积极向上的,也有悲观消极的。如果不能正确地调整,就有可能产生不利因素。而艺术恰恰具有这样的调节功能。远在边关的战士唱一支家乡的小曲可以寄托对亲人的思念,天各一方的恋人诵吟一首《孔雀东南飞》可以把思念的情感升华为一种艺术的体验,把个体的独特体验上升为社会性情感的普遍传达。心理医疗的实践证明,艺术对于治疗某些疾病有着特殊的疗效,其实也就是通过艺术欣赏使患者获得一种心理和情感的调节。

艺术教育能够培养人的情感传达能力。情感传达源于人的社会性,当个体体验带有某种情感时,只有通过社会传达,才能使个体痛苦的情感得到缓解,使他的欢乐成为真正的欢乐。艺术作品便属于这类社会传达的媒介。艺术教育通过作品与受教育者交流,便能培养受教育者的情感传达能力,并进而促进他们和社会交往的能力。

最后是社会文化层面,艺术教育对受教育者道德行为的完善和人格的健全作用历来为教育家所重视。古希腊哲学家柏拉图认为:节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵深处,如果教育的方式适合,他们就会以美来浸润人的心灵,受过良好音乐教育的人可以很