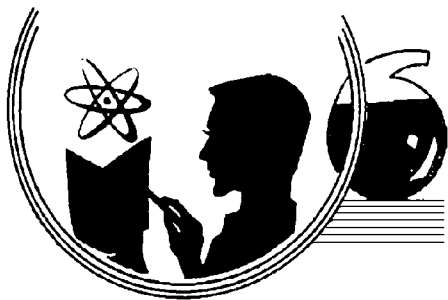

●世界课程改革与教学创新文库(第三辑)

学科课程改革与教学创新

美育与艺术教育的原理及各国学校教学改革

北京师联教育科学研究所 编

学苑音像出版社

责任编辑 冯克诚 王 军

封面设计 师联平面工作室

世界课程改革与教学创新文库

(第三辑)

学科课程改革与教学创新

美育与艺术教育的原理及各国学校教学改革

北京师联教育科学研究所 编

学苑音像出版社出版发行

2004年12月印刷

开本 850×1168 1/32 印张 228 字数 5925千字

ISBN 7-88050-122-3

全38册配碟发行638.40元(册均16.80元 不含碟)

本书如有印刷、装订错误,请与本社联系调换

目 录

普通中学学生的美育 ... [苏]Б·利哈乔夫 E·克维亚特科夫斯基	(1)
艺术与科学的联系..... [美]康妮·兹韦格	(5)
美感论	[苏]伊·阿·凯洛夫(9)
论普通中学学生美育的原则和体系	(11)
社会主义审美教育理论的形成	[苏]К.В.库拉耶夫(15)
苏霍姆林斯基美育思想	(18)
论瓦·阿·苏霍姆林斯基美育及其在全面发展教育中的地位和作用	(25)
瓦·阿·苏霍姆林斯基美育的具体实施	(28)
苏霍姆林斯基的学校美育思想	(33)
苏霍姆林斯基的美育思想	(42)
马卡连柯的美育思想和实践	(51)
马卡连柯在中小学中进行美育的‘集体美学’的几种途径	(56)
赞科夫论美育如何贯彻‘实验教学体系’的教学原则	(64)
怀特海的艺术教育思想	(72)
艺术 我们儿童一本较好的入门书.....	(75)
培养对大自然美的想象	[苏]别契科(81)
如何培养孩子们对故乡的美感.....	[苏]E.П.约娃(86)
国外艺术教育现代化的理论框架	(97)
发达国家小学艺术教育的现代化思路.....	(105)
美国学校中的艺术教育	(110)

当代美国艺术教育	(114)
美国中小学艺术教育的现在和未来	(121)
美国教师培养幼儿艺术创造能力的新策略	(126)
英国幼儿学校中的艺术教育	(132)
联邦德国的美育 [联邦德国]D. 格吕瓦尔德	(135)
德国小学艺术/编织课的教学	(140)
苏联学校美育的作用 [苏]B·里卡契夫	(147)
苏联学校的美育	(156)
苏联中小学的电影艺术教育	(161)

普通中学学生的美育

[苏]Б·利哈乔夫、E·克维亚特科夫斯基

苏维埃教育学是以马克思主义心理学关于教育和训练在儿童个性发展中起主导作用的观点为出发点的。只有有目的地对儿童施以美育影响,把儿童吸引到同生活要求紧密联系的文艺活动中来,才能发展他们的感觉范围并使其深刻理解美的概念,才能把儿童们提高到对真正的艺术、现实的美和美学创作能真正理解的水平。

社会的阶级条件往往使不同阶级和集团的代表人物对美的现象产生对立的观点。社会主义社会的生活条件、社会主义的生活方式产生社会主义的艺术审美力,实行美育意味着增强和完善儿童的社会主义艺术审美力,以帮助他们积极抵制资产阶级的美学观点、概念和审美感。资产阶级宣传家们的思想侵蚀,目的恰恰在于企图把资产阶级的审美感塞给我们的青年,通过资产阶级的艺术作品影响青年的精神世界及其美学思想标准。

艺术审美力就是发现美好东西的本领和对其做出客观评价的能力。艺术审美力不断得到美学标准的修正,同时,它又不断完善着人的美学思想标准,完善着人关于用最先进的方式组织人的社会生活和个人生活的认识。社会主义的艺术审美力是以对人生、自然现象、道德和社会生活事件的共产主义态度为前提的。儿童美育和艺术美学活动的职能是,发展儿童的形象思维。

在学校的艺术教学中,要协调地解决下列任务:精神美学教育与思想道德教育,训练儿童进行艺术创作的技能和技巧、发挥他们的创造力。一切艺术教学大纲、方法论体系、教学过程的物质保证和师资

培训都必须符合这三位一体的教育任务的要求。

美育今天在培养新人的一系列手段中占有越来越重要的地位。在人的生活中,美的东西总是作为人们活动和相互交往的一种强大精神刺激而出现的。儿童从小就具有对社会生活和个人生活中美好东西的向往,学生们愿意同那些具有美的宝贵品质的成年人和同龄人交往。预防儿童被虚幻的理想和虚假的外表美所引诱,向他们指出什么是人的真正的美,是非常重要的。同样,必须教儿童懂得劳动美,必须在他们面前揭示创造美,因为一切物质财富和精神财富都是通过劳动创造的。只有教会儿童享受劳动美,使他们十分关心社会活动中美的东西,教育者才能有更大的可能用精神因素、道德美的因素去激励他们从事劳动活动。

美育同解决一系列经济问题有着直接或间接的联系。发达社会主义的社会生产是以满足人们日益增长的精神和物质需要为目的的。人们渴望以美的形式满足自己的一切需要,而且这种渴望愈益强烈。随着社会意识、一般文化水平和美学水平的提高,人们对自身、对丰富精神生活、对物质消费的形式和方式、对所使用物品的质量的要求也提高了。这一客观过程使所生产商品的美的本质和它的耐用性一样,成为质量的最重要的组成因素。今天,正是商品质量的这一方面在销售中,进而也在整个经济的发展中,起着巨大的作用。

艺术美学教育在思想政治、劳动和道德教育过程中占有特殊的地位,因为凝结于艺术中的美是社会思潮的向导,是借以实现强大思想影响的渠道。美是社会生活和自然界中各种不同现象的一个重要方面。今天,无论是思想政治教育、还是道德教育,离开美育都是不可想象的。产生于社会关系、而反映在艺术作品中的道德观念、感受和追求,对美学标准的形成产生巨大的影响。由于人们物质福利的不断提高和大众情报手段的迅速发展,广大阶层的居民,包括儿童,每天都有机会同艺术打交道,而艺术的影响尤其强烈。今天,美育是提高思想政治教育、劳动教育和道德教育效果的重要条件之一。

培养学生艺术美的创造能力是美育的首要任务。这符合马克思关于创造才能的发展是“人类全部力量”^①普遍得到发展的主要标志的思想。在发达社会主义社会中,没有美学常识,不确立社会主义的美学标准,缺乏美学修养和艺术修养,没有在工作中达到质量完美的能力,就谈不上个性全面发展。所以,今天美育的普遍性和必要性是儿童个性形成的最重要原则。

如前所述,对待教育问题的综合方法的思想,是现阶段建立美育体系有效的方法论原理和重要的原则。在实现美育体系中,综合方法具有双重意义。第一,美育体系的建立应使各种艺术在影响儿童的过程中经常地互相促进。在艺术教学过程中,实现学科间紧密联系的必要性正是以此为依据的。其中每一种艺术都应该靠本身形象的特点和特殊性来加强另一种艺术的作用。第二,美育无论作为艺术手段,还是作为效力手段,都应成为任何一种教育的有机部分。美的全部活动同生活、社会主义建设实践、学生世界观和道德观形成过程相联系的原则,也是美育体系一个重要的基本理论。苏维埃美育的理论和实践确认,生活是美的来源,生活和艺术的美学现象是形成对现实的审美观点、形成世界观和道德观的有力手段。理解和实现这一原则的特点是:只有当儿童学会深刻理解和体验艺术美的现象,认清它的本质,鲜明生动地感受它并把自己的感受同本身的社会积极性相结合时,艺术和生活的美才能产生强有力的教育作用。

有人提出将课堂活动、课外活动和大众情报手段的艺术影响结合起来作为美育体系的原则。但这至少必须注意到两点。第一,艺术学科在教学计划中分得的课时数是有限的,只够用来掌握每个艺术学科最一般的基础知识和获得初步的创作技能。因此,艺术课仅能为儿童的艺术思想和创作的发展指出方向,确定基本的路线。第二,在美育方面,必须认真考虑、组织和分析通过各种渠道汇聚到儿

^① 《马克思恩格斯全集》中文版,第46卷上集,第486页。

童那里去的全部艺术信息。同时,必须向儿童提供创造性活动和显露个人才能的机会。

儿童的艺术发展和普通心理发展统一的原则,对实现个性美的发展和一般发展有重大意义。美育过程的组织,应该永远保证这种发展。正如前面所指出,对儿童进行美的训练和教育要实现儿童心理活动,如想象、形象记忆与逻辑记忆、语言、思维的特殊发展。一方面使儿童在学习艺术过程中养成开动全部智力的习惯,并把这种能力扩展到其他任何活动方面。另一方面,要使儿童有可能把他在各种不同活动领域(智力活动、劳动、体育活动)中所获得的各种能力也应用于艺术美学领域。

艺术与科学的联系

[美] 康妮·兹韦格

阿尔伯特·爱因斯坦与帕波罗·毕加索有何共同之处？路易斯·巴斯德同约翰·塞巴斯蒂安·巴哈呢？尽管人们通常持有这种观点，即科学家与艺术家居于两个性质截然不同的领域。然而，一位洛杉矶生物化学家却声称，这些卓越的思想敏锐的人们很可能有许多共同之处。

三十二岁的罗伯特·鲁特·伯恩斯坦是一位麦克阿瑟奖金获得者。他差不多完成了一项对一百五十篇科学性传略文章的研究工作。他对那些敢于创新的男女科学家们的精神生活作了研究，研究的结果可能会使那些鼓吹要进一步加强对理工科教学的教育家们有所震惊。

“几乎所有伟大的科学家和发明家同时也是艺术家、诗人、音乐家或作家。”R·伯恩斯坦说。他本人就是一位业余画家和细胞学家。“他们的艺术创造力提高了他们的科学想象力。”

“而且，”他说；“我认为从他们的发现和他们的工作方式中，我们可以看出他们具有怎样的创造才能。”

教育家们在洗耳恭听

对于R·伯恩斯坦的观点持反对意见的人来说，这简直近乎异端邪说。这些人仍然相信，只有科学才是惟一通往真理之路，艺术则只能看成一种课外活动。但近些天来，当R·伯恩斯坦发表演说时，教育家们在洗耳恭听。最近，他花了一周时间在麻省理工学院同三位系主任商量有关课程改革的问题。

作为洛杉矶加利福尼亚大学美术系顾问,他正在写一篇文章,论述艺术在科学中所起的作用问题。

一旦得到批准,他将在一九八七年一月教授一门有关创造过程方面的课程。

美术系主任罗伯特·H·格雷的特殊计划助理杰克·莫里森对R·伯恩斯坦的观点表现出很大热情。“教育应该把艺术也作为求知的途径,就好像识字和学习计算是求知一样。这个年轻人关于创造性把两种文化——艺术与科学——统一起来的观点,将在高等教育中引起一场根本的变化。”

如果R·伯恩斯坦的研究获得广泛承认的话,某些科学家可能要重新考虑一下如何做自己的工作,艺术问题也可能再次提出。“科学不是尘灰般干巴巴的事实和一成不变的逻辑,而是对未知事物的原因和形态的洞察力。”R·伯恩斯坦说。

领悟这些未知事物需要有丰富的想象力,怎样学会想象呢?通过艺术。他说:“美术不仅仅是价值的源泉。它们之所以有用,是因为它们使思维手段具体化了,这就有助于我们学会如何观察、了解和管理我们的世界。”

对绝大多数科学家来说,非言语形式的思考,特别是形象思维,比语言更为重要。他说:“最有影响的科学家,总是先设想出一种简单的新现实,然后通过错综复杂的逻辑推理或一系列复杂的实验提供证据来证实它的存在。”

新的现实

R·伯恩斯坦提出,想象新现实的能力,相当于传统认为是非科学的那些技能——游戏、抽象、假想中的事物、做模型以及认知的模式等。

爱因斯坦爱好小提琴,这是众所周知的。“他也许通过多年来做拼图玩具发展了他的形象思维。”R·伯恩斯坦说。精神分析学家卡

尔·章写道,他的所谓艺术就是一种思考问题的方法,思考他作过演说的有关治疗问题的方法。

“许多科学家好像在对绘画、雕刻和建筑等嗜好的探究过程中所学到的知识,同他们在书本中所学习到的一样多。”

R·伯恩斯坦是非盈利的洛杉矶疾病研究所副主席。他在那里探索激素(荷尔蒙)和脑激素的控制系统问题。“我搞艺术,诸如绘画、绘图、临摹等,都是为了这项研究工作而训练自己。”

任何不传授这些思维手段的教育系统都是不够审慎的。他说:“在课程方面我要为艺术大声疾呼,不是作为学术性的艺术史或艺术理论,而是作为一种训练观察能力的方法。我们不仅仅要求学生能去博物馆鉴定一幅梵谷的作品,我们需要的是能使他们用不同的眼光来看待世界的那种艺术。”

为了更充分地培养“心灵的眼睛”,他说,我们可以提供一些思维手段。不然的话,学生们可能被送入一个蒙蔽的盲目世界。

“教育仅仅把重点放在言语表达和数学技巧方面,学生可能提出和解决的问题的类型就会受到限制。”

顾问们仍然不断劝导学习学习数理一类“艰难的”课程;如果学生们想要学习音乐或绘画,就被告知这不会促进他们的专业”,他说,“但是,我的调查研究表明,一个艺术方面的优等生,对他学会如何发明创造是大有好处的。”

R·伯恩斯坦把创造过程看成是连接艺术和科学的桥梁。他问:“科学的想象力与别种形式的创造力之间有什么联系?比方说,为什么有些科学家是综合型的,而另外一些却是专业化的?为什么有些人喜欢形象思维,而另一些人却宁可用言语表达?”

尽管R·伯恩斯坦有关艺术与科学相联系的思想是与普通人的意愿大相径庭的,它也不完全是新的东西。早在一八七八年,一位荷兰诗人,同时也是首次诺贝尔化学奖的获得者J·H·凡特霍夫就研究了二百篇早期传略文章。凡特霍夫发现,“在科学家应该具备的所有

品质中,想象力是最重要的。”

凡特霍夫指出,牛顿也是一位艺术家和诗人。伽利略是诗人和文学批评家,开普勒则是音乐家和艺术家。

当代物理学家摩雷·格尔·麦恩(诗人)、维克多·威斯可夫(钢琴家)和罗伯特·威尔逊(雕刻家)也都趋向于赞同R·伯恩斯坦的观点。他们一致表示,科学和艺术问题的解决有一个相似的过程。

另外一些人,像加利福尼亚大学圣大克鲁斯数学家拉斐·亚伯拉罕指出,音乐对于艰难的理工课程,犹如一位伟大的导师。“音乐锻炼人的头脑,使人了解复杂的事物是如何从简单的规则和模式中产生的,就像在巴哈的一首逃亡曲或一个生理过程中一样。”

对R·伯恩斯坦来说,创造性的关键可能是领悟这一类问题的能力——“山是怎样形成的?”——并能把它转化成另一种形式,例如比拟、模型或图象,使人们在心理上认为比较容易处理。然后又可以反过来把它转化为某种言语或数学的形式。

“在智力模式中,转换能力可能是基本的、必不可少的。”R·伯恩斯坦说;“这不仅仅因为一位科学家也是一位艺术家,而且因为他或她在从事科学工作时也是在从事一种艺术工作。”

对于那些在传统的环境中工作的调查研究者来说,由于有长期拨款和预计的成果,这种艺术风格很难获得成功。R·伯恩斯坦说:“我的调查研究进一步证实了这句古老的名言是有道理的,踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。”

亚历山大·弗莱明爵士曾经说过,如果他一直同一大帮人在预订的计划中工作,他就不会发现盘尼西林。然而,由于独立工作,当他偶然碰上意外线索的时候,就能改变他的研究工作的全过程。

“当前文化的派别不是存在于科学家和所有别的人之间,”R·伯恩斯坦说;“它存在于那些发明创造者与非发明创造者之间。创新者和创新过程必须成为研究的焦点。这才是文化变革的生命线。”

(原载《洛杉矶时报》1986.2.7)

美 感 论

[苏]伊·阿·凯洛夫

美学教育是培养充分认识和正确理解对艺术美、社会美、日常生活美和大自然美的能力,培养爱好美和创造性地使周围环境增添美的能力。

通常“美学教育”和“艺术教育”这两个术语是作为同义语来用的。然而,美学教育这个概念是较为广义的,它包含着不仅借助于艺术手段来培养美感和创造美的愿望,而且也借助于大自然和周围环境的现实本身在美学教育方面所提供的和能够提供的一切手段来进行美学教育。

美学教育同一切的其他共产主义教育有着紧密的联系。美学教育首先和智育有联系,它构成智育内容的一部分,并且借助于艺术手段,通过艺术形象来帮助学生认识现实。美的感受,特别是与对艺术作品的领悟有联系的感受,对人的道德面貌有着很大的影响。无论在学生的劳动中,无论在体育课里,都有美学的因素。

美学教育主要是通过形成学生的审美要求和发展艺术才能来促进达到共产主义教育的总目的的。同时,在美学教育过程中,不只是发展学生充分认识周围环境的美和艺术作品美的能力,还在于使学生在教师指导下掌握着各种艺术的表现手法,于是他们就获得绘画、歌唱、朗诵、演戏和舞蹈的知识、技能和技巧。

有人有时错误地认为幼年儿童由于审美的能力还没有得到发展,不能欣赏自然界的美和艺术作品的美。其实,幼年儿童对引起他们注意的一切东西都有很大的兴趣。然而必须以选择适合于儿童的

年龄,使他们易于理解的合乎他们兴趣的材料,来唤起和扶植儿童的这种兴趣。

学前期儿童对一切新鲜而诱人的事物,表现出极大的兴趣。他们会对同一内容的童话故事,听好几遍。不会抛弃曾经被他们喜爱的东西。

美的感受对学龄期儿童,有着深刻的感化作用,并积极地影响着他们的行为和他们对劳动、对待人们、对待事物的态度。

美感能使个性充实,能给人的生活增添朝气和乐观主义的精神,能增强毅力,能促进创造的积极性,能提高工作效率。

美学教育总是深入到人的情感领域的。大自然的风景美,特别是故乡景色美,在美感的发展过程中,具有很大的影响。我国的各种各样的和丰富的自然是为儿童、少年和青年男女生感受更大快感的源泉。

观赏风景画,鉴赏优秀作品和观看电影中美妙的外景镜头,阅读我国著名作家的文学作品中,对大自然描绘的段落,这些都有利于培养学生热爱祖国的深刻的感情。

经过人的意志改造过的自然美,壮观的建筑物、崭新的城市、雄伟的桥梁、美丽的公园、精致的机器等,凡一切被感受、体验、理解为美的东西,都能增进积极参加建设幸福生活的热情。

优秀的文艺作品,它以完美的艺术形象感化人的思想和情感的同时,还帮助学生更为深刻地理解个人与社会生活现象的实质和社会主义现实的美。

(钱颖 译自《苏维埃教育学》)

论普通中学学生美育的原则和体系

苏联学者们在深入研究马克思列宁主义美学方面作出了巨大的贡献。我们应当指出 A·C·马卡连柯、И·А·凯洛夫、Н·К·冈察洛夫等人在美育方面的一些著作,现在已经形成了可以作为依据的一些基本概念,揭示了学龄青年美育方面教学工作的实质。现在我们就从美育领域内所揭示的社会教育方面最重要的一些概念的定义来着手分析。

艺术教育是学生掌握知识、技能和熟练技巧的总和,是在艺术和艺术创作(包括工业艺术创作)领域内形成世界观的过程。学生的艺术教育的目的明确地形成儿童的感觉力、理解力和评价能力的过程,使他们热爱艺术,并且从中得到充分的快感。艺术教育是和激励儿童从事艺术创作活动(业余艺术活动)和创造美的财富(尽可能包括艺术财富)分不开的。普通中学的美育是目的明确地、创造性地形成儿童积极的个性的过程,使这些儿童能从他们所领会的共产主义理想的立场出发,来理解并且认清美好的、完善的、和谐的以及其他美的现象的真正价值,能够“按照美的规律”进行生活和创造。普通中学美育的体系是对儿童进行艺术美的教学、发展和教育的过程,这是一个灵活的、有明确目的的、不断提高的过程,它在组织时要考虑到学生的年龄特点,这种过程是以马克思列宁主义各种方法论的原则以及从思想政治上和心理学、教育学上充分加以阐明的纲要性教学文献作为根据的,美育体系的实施过程是和思想政治教育、道德教育和劳动教育不可分割地联系着的。在儿童的日常生活和活动中,则是和遵循统一的心理学、教育学和教学法诸原则不可分割地联系

着的。现在我们来说明几个概念,这些概念反映儿童个性对现实和艺术美的态度在心理和教育上的形成过程。

美的意识是思想、理论、观点、艺术判断力和审美力的标准的总和,它是在同社会现实、自然、艺术直接交往过程中形成起来的,并在系统的艺术教育和美育中逐步完善起来的;儿童凭借这一切就能可靠地确定他们周围的生活对象、现象和艺术的美的价值。美的意识对儿童认识、理解和评价周围现实、对他们的情绪体验起着决定性的作用。美的理想是儿童在自然、社会、人类和艺术方面关于美的优良品质的观念,这种观念受社会的制约,它在形成时具有年龄的特征。美的情感是由儿童对美的对象(艺术作品、社会现象、人、自然)作出评价的态度引起的一种主观的情绪体验。美感表现为精神上高度的喜悦或厌恶,这种高度的喜悦或厌恶总是随着儿童认识和评价该对象的内容和形式的结合而同时产生的。美的认识是儿童在现实和艺术诸现象中分辨因美的体验而引起的过程、特征和品质的能力。美的态度是儿童对现实和艺术的思想情绪的态度。美的判断(美的评价)是从形成美的理想和艺术审美力的立场,来考虑学生的年龄,并在容易被学生所了解的一些概念中,对社会生活现象、自然界和艺术作出令人信服的、有充分根据的思想情绪评价。美的审美力是儿童根据美的各种品质的观点,对客体、现象和情境作出评价的能力。美的理想是审美力表现中的重要的重要组成部分。美的需要是学生在同美育上有重要价值的对象和现象的接触中,通过系统美育的教学和教育形成并逐步发展起来的一种能引起相应体验的需要。

美育的主要任务是发展学生艺术美的各种创造能力。在发达的社会主义国家,要是不懂得美育方面的知识,不懂得社会主义美的理想、美的发展和艺术修养,要是在工作中不会把质量提高到美的高度,那么也就谈不上个性的全面发展。这就是为什么说,在今天美育的普遍性和必要性乃是儿童个性形成的一个重要原则。

美育体系的一个突出的原则,是通过大量的信息手段,把课内外