

论中小学艺术教育内容的选择与把握

文 / 肖晓玛

艺术教育的内容不仅是检验艺术课程目标是否达成的主要指标,也是衡量师生艺术课堂生活意义的重要尺度。中小学艺术教育内容的选择与把握应充分考虑到回归经典艺术、增加文化含量、设计人文主题、捕捉生成性资源等方面。

中小学艺术教育在今天的中国似乎进入到了一个空前繁荣的时期:2000年启动的、现已在全国各中小学浩浩荡荡展开的我国建国以来的第八次基础教育课程改革中,不仅设有专门的美术课、音乐课,还增设一门与美术课、音乐课平行的“艺术课程”;2001年制定了新世纪第一个十年《全国学校艺术教育发展规划(2001-2010年)》,提出了学校艺术教育今后十年的奋

斗目标和行动纲领;2001年《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》与“音乐课程标准(实验稿)”颁布;2003年《普通高中美术课程标准(实验稿)》与“音乐课程标准(实验稿)”颁布;2008年,教育部明确提出在北京、天津、上海、江苏、湖北、广东、黑龙江、浙江、江西、甘肃等10个省市的中小学音乐课程中增加京剧内容并进行试点,在试点的基础上将逐步向

2. 镜像投射

跳水是一项专业体育竞技项目,明星们作为非专业人员训练跳水并参加比赛,在这种情况下,高水平的跳水并不是观众对明星的所有期待,而是明星在面对完全陌生的领域时所展现出来的探索与拼搏精神。这种精神与观众的心理不谋而合,明星成为电视银幕上观众的镜像投射,成为观众的精神与意念的代表。《星跳水立方》中体育明星李小双作为专业体操运动员在跳水方面是非专业的,体操与跳水的跨界让这档体育竞技节目多了一些看点,投射在体操专业运动员身上的期许则变得更多,而这份期许在体育专业技能的保障下得到“完美一跳”的回报,此时明星成为观众“欲望的客体”发挥出“带人”节目的效应。《中国星跳跃》在编排节目时将跳水高度设为节目的悬念与看点,无形中让观众陷入对高度的畏惧感与挑战欲。牛群作为六旬高龄的明星,主动要求登上十米高台,入水后更是短暂晕厥,他的跳水牵动着每位观众的心,他的精神让观众由衷地敬佩。然而牛群一跳也引发了各界对跳水安全性的质疑,后又发生工作人员溺水身亡事件,使得对于安全性问题的媒体报道与网民讨论热火朝天。

五、结语

成也萧何,败也萧何。跳水类明星真人秀因为其独特的明星

效应取得了一定的收视与口碑,但也因此引发了社会、业界与观众对此类节目的怀疑与批判。《星跳水立方》与《中国星跳跃》在节目策划与编排方面各有优劣,两档跳水节目同期开播,竞争日渐白热化。为博得收视率利用明星效应宣传节目,不断挑战观众的道德底线,这是两档节目恶性竞争状态下产生的弊端。《星跳水立方》与《中国星跳跃》第二季开拍在即,明星真人秀节目又成市场宠儿。如何正确认识和利用明星效应,如何掌握明星在节目中发挥效应的“度”,如何发挥明星积极、正面的社会影响力与文化辐射力,成为影视从业人员应当认真思考的问题。

注释:

- [1][3][5][美]杰里米G·巴特勒. 明星学研究的演绎与方法[J]. 朱与墨, 李二仕译. 电影艺术, 2011(01)
 - [2]陈犀禾, 徐文明. 西方当代电影理论思潮系列连载一: 明星研究(上)[J]. 当代电影, 2008(01)
 - [4]转引自: <http://weibo.com/wanglikunblog>. 2013-04-17
- 参考文献:
- [1][英]理查德·戴尔. 明星[M]. 严敏译. 北京: 北京大学出版社, 2010
 - [2]尹鸿, 冉儒学, 陆虹. 娱乐旋风——认识电视真人秀[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2006
 - [3][美]张英进. 中国电影明星研究[J]. [澳]胡敏娜, 西颀译. 电影艺术, 2011(01)
 - [4]陈犀禾, 徐文明. 西方当代电影理论思潮系列连载二: 明星研究(下)[J]. 当代电影, 2008(02)

作者简介: 高玉焯, 上海大学影视艺术技术学院2011级研究生

实习编辑: 李 魁

全国中小学推广“京剧进入课堂”；《教育部2012年工作要点》第26条明确提出“全面加强艺术教育”等等。在我国大力推进艺术教育及艺术课程如火如荼改革的今天，艺术教学赋予教师和学生更多的特权，教师不再是教材的被动传播者，而是教材的积极开发者与建设者，艺术教育的内容因此也成为需要重新认识的话题。艺术教育的内容不仅是检验艺术课程目标是否达成的主要指标，也是衡量师生艺术课堂生活意义的重要尺度。选择和把握好中小学艺术教育的内容，是新形势下艺术教学的重要课题。在笔者看来，中小学艺术教育内容的选择与把握至少应充分考虑到回归经典艺术、增加文化含量、设计人文主题、捕捉生成性资源等方面。

回归经典艺术。艺术教育的核心内容是艺术，其首要目标是提升学生的艺术水平和审美修养。经典艺术作品是超越时空的，永远是人类的艺术瑰宝，因为经典艺术凝聚了人类文明的精神成果。不同时代的艺术家们将不同的时代精神渗透到绘画、音乐、舞蹈等各种艺术中，反映了不同历史时期人们的审美情趣、内心情感，可以说，经典艺术是经过几十年、几百年甚至上千年时间淘洗后留存下来的艺术珍品，是人类文明中珍贵的、有价值的、有艺术水平的、最灿烂、最辉煌的精神财富，惟有经典艺术才会有“充沛的激情、生动的笔触、优美的旋律、感人的形象，升起更加昂扬的理想风帆，描绘更加美好的生活蓝图，激励更加坚定的奋进信心。”^[1]无疑，艺术教育的内容应尽可能地呈现中外艺术经典作品，让学生尽早接触到各类经典艺术，与各个国家、各种流派的大师对话，从中感受、欣赏、领悟高雅经典艺术的真谛，从而开阔他们的视野，培养他们对美的知觉和选择的敏感性，真正有效提高学生的艺术水平。现行的中小学教材随处都能见到诸多艺术大师们的作品，如：莎士比亚的戏剧、达·芬奇的绘画、米开朗基罗的雕塑、梅兰芳的唱腔及莫扎特、肖邦、德彪西、柴可夫斯基、贝多芬等人的音乐，但是在“流行歌曲当道”、“快男超女”横行的快餐文化时代，在“传统的、过时的=丑的，新奇的、时髦的=美的”一般消费逻辑支配下，很多学生对这些经典艺术或嗤之以鼻或极其厌烦，而对时尚艺术则表现出极度的热情与过分的崇拜，经典艺术甚至有被时尚艺术取代之势。有些艺术教师也单纯地迎合学生，把艺术课简单变成流行艺术的教唱或欣赏。从某种程度上来说，缺少现代激情的经典音乐确实比不上活泼跳跃的旋律、朗朗上口的歌词、娱乐性与宣泄性极强的时尚音乐，然而，从艺术的欣赏价值、美学的角度及艺术素养的提升角度来看，时尚音乐是无法和经典音乐相比的，回归经典艺术作品应是所有艺术教师在艺术课堂上的理智选择。当然，回归经典艺术并不意味着简单拒绝时尚艺术，而是需要艺术教师适当引领时尚艺术，在教学过程中教师善于精选思想性、艺术性皆佳的优秀时尚作品，与经典艺术巧妙地融合在一起，注意寻找时尚艺术与经典艺术的契合点，并有针对性地开展一些讨论，通过讨论教会他们如何去鉴赏时尚艺术的优劣，从而为学生搭建起通向高雅艺术的

桥梁，有效地引领学生跨入高雅艺术的殿堂。

增加文化含量。任何一种艺术不仅是艺术家个人的精神创造，也是人类进步与价值取向的表现，它反映出一个民族的精神传统、心理建构、思维机制，也反映着一个时代的社会意识形态、社会风尚及历史发展水平。艺术是特定文化的产物，记录和再现的是人类文化的发生和发展过程，艺术离开了文化，就成了无源之水，无本之木。因此，艺术教育绝不是一种单纯的演唱、演奏、素描、折纸、剪纸等技能与技巧的训练，而是一种文化学习。艺术教育一方面要重视艺术语言的学习，如：线条、色彩、构图、线条、空间、明暗等美术语言要素的概念以及夸张、对称、对比、均衡、变形、和谐、统一等形式美的种种规律和法则，节拍、节奏、旋律线、和声、速度、调性、音区、调式、音强、音色、演奏法、唱法等音乐语言的概念。另一方面，要重视本民族艺术风格及世界不同国家、不同时代、不同民族艺术风格的学习，增强对本民族文化的了解和热爱，以及明了世界各地不同时代艺术的文化背景之间的深刻联系，掌握这些艺术的各自特征和独特贡献，增强对世界文化多样性与差异性的认识和尊重，从而有效地理解与把握艺术发展的原理和规律。通过艺术课堂上对艺术语言及民族艺术文化、世界艺术文化的学习，学生便能很快地抓住艺术作品所反映出的艺术家思想的方式、创作意向及艺术家所处时代的情况，加了解艺术家的思想和情感，从而有能力解读不同时代和地区的艺术中蕴涵的各种文化信息。艺术教育教材的每一册、每一课都应适当增加艺术作品主题内容、艺术特征等有关历史背景知识

的介绍及相关的历史年表、历史地图等图片资料,教会学生联系作者的特定文化背景对作品进行分析、讨论和解释。如:想让学生学习云南的“烟盒舞”,如果只是教师单纯地示范这些舞蹈动作,再让学生反复模仿,这样的效果肯定不理想。一旦教师将“烟盒舞”置于它赖以产生的民族文化情境中,让学生先了解云南“烟盒舞”的起源,在什么情况下跳这个舞蹈,跳此舞时着什么样的服装,用什么道具,每个舞蹈动作代表的文化涵义是什么,这个舞蹈应该配什么音乐等等,学生在获得了这方面的知识后再学习这些舞蹈动作,自然更容易掌握这些舞蹈动作的要领。

设计人文主题。中小学艺术教育的目标不是培养小画家、小舞蹈家、小演奏家,而是能享受艺术、用艺术灌溉生活、滋润人生的全面发展的人,换言之,中小学艺术教育是在学生面对艺术作品时,产生欣喜、感动、狂热、激情、情趣及积极参与的欲望,通过艺术课堂的熏染陶醉在美妙绝伦的艺术境界中,从而使孩子的心灵得到美化,精神得到升华。艺术教育是由美导真、由真人善的教育,是让学生在美的不断感受和体验中升华对真和善的崇高追求,其最终目的是从精神上教育人、塑造人。因此,中小学艺术教育不单单是教孩子们唱什么、跳什么、弹什么、画什么,而应关注艺术教育的人文导向,体现“育人性”^[2]。强化艺术教育人文导向的有效途径就是将艺术学习有机地融入人文主题中,这不仅可实现人文内容与艺术知识技能的沟通,而且能改变传统艺术教育中人文素养与艺术知识分离的倾向。人文主题的设置可以从人与自然、人与人、人与社会这三个基本关系中考虑,所选择的内容应与学生的生活经验、年龄特点等密切联系,如:“爱”的主题,低年级的学生可以母爱、父爱、爱动物、爱朋友、爱大自然等为题,高年级可以以爱情为题。每一学期的艺术教育课程,教师都可以设计多个人文主题教学单元,每个单元又设计若干相关的课题,然后把艺术学习的内容由浅入深安排在其中。如:在“母爱”这个主题的艺术学习中,可以先让学生谈谈自己所感受到的母爱,同时,不失时机地播放“母爱”的录像,并在每一个表现“母爱”的镜头前作适当停留,让学生细细品味母亲每一个动作、眼神、表情、神态中所体现的母爱感情,在此基础上引导学生欣赏大师的作品,让学生感受大师作品中所体现母爱之美的同时,探索和学习相应的绘画技巧,如线条轮廓、光线的亮与暗,构图、节奏、色调等,接下来欣赏表现母爱的名歌,让学生感受音乐旋律在表现母爱的不同方式中的变化,最后鼓励学生使用不同的媒介材料和技术创作表现“母爱”的绘画或泥塑或舞蹈等,让母爱的主题在思想上得到提高,在感情上获得升华。

捕捉生成性资源。在反对权威、反对真理、反对确定性解释,崇尚不确定性、多元性、差异性的后现代主义者看来,认知不是主体对客观世界逻辑的、直观的被动反映过程,而是主体与客体之间的交流和对话,是主体与主体之间的理解和合作,是主体积极主动建构意义的过程;知识不是主体对认识对象的

“镜式”反映,也不是对事物本质属性的“发现”和“揭示”,而是外部客观刺激与主体的独特经验、认识能力、兴趣等相互作用和主动建构的结果。后现代主义知识观为艺术教育提供了一种新的思路和方向:每一个学生都是鲜活的、富有差异性和各自特点的个体,教学过程是复杂性、动态性的过程,每一次教学都是在有着强烈的不可预测性中,不断思考、不断调节、不断完善的生成过程,教师既要重视课前精心预设的教学内容,又要重视教学现场的即时运作,更要关注学生在课堂上的表现及课堂中现实生成和直接生成的教学内容。的确,艺术与其他学科的不同之处就在于它既不是一个纯理论的东西,也不是一个纯技术的东西,不像有些课程那样一听就懂,一懂即会。“艺术语言”不是可以言说的概念性词汇,更多的是需要受教育者积极主动地感受、体验、探索、动脑、动手,亲自获取知识和经验的过程,这样才能逐步体会和领悟到艺术的种种形上之道,才能进一步运用所学到的知识和经验进行艺术创造。而学生对同一首音乐作品会有不同的理解和表现,对同一幅绘画也有不同的解读,教师要尊重学生的独特体验,关注学生的探究天性,鼓励学生大胆表达自己对作品的感受、理解、想象和结论。来自不同学生的不同感悟与理解随时会让其他学生产生与众不同的思考和疑问,让师生碰撞出思维的火花、艺术的灵光;也许学生发现了教师未曾发现的美妙图案,也许学生创造出了教师未曾创造的绘画方法……这是教学过程中不可忽视的教学资源,教师要敏锐地捕捉、搜集、判断、重组从学生那里涌现出来的非预期的、有价值的、有创见的各种信息,有意识地审视与反思自己设计的教学内容,把新信息、新问题、新发现纳入正在进行的教学过程,及时更新、充实、调整、重组原有的教学内容,使课堂上即时生成的鲜活灵动的现实信息转化为教学内容的有效资源,这样能使我们的艺术教学更加生动、更加丰富、更加圆满、更加成功,能让我们的艺术课堂真正焕发出生命活力。

艺术教育的内容是丰富多样的,它涉及的面相当广,在全面推进艺术教育的今天,需要每一位艺术教育工作者在自己的教学实践中与时俱进,把握不同年龄段学生的身心特点和认知规律,不断总结新经验、反思新问题,合理选择与把握好艺术教育的内容,从而让更多的受教育者真正受益于艺术教育。

注释:

[1]海德格尔,荷尔德林.诗的阐释[M].孙周兴译.北京:商务印书馆,2002.35页

[2]晓宁.美育应体现引导性和育人性[N].中国教育报,2012-09-21

[本文为韶关市2012年度哲学社会科学规划课题的阶段性研究成果。]

作者简介:肖晓玛,教育学博士,广东省韶关学院教育学院副教授

编辑:李光远