

略论艺术教育与创新人才培养

魏 鸣, 桂劲松

(浙江大学 宁波理工学院, 浙江 宁波 315100)

摘 要: 艺术教育有其独特的学科性质与育人价值, 在促进创新人才培养方面有着重要意义, 当前艺术教育存在的问题与误区, 使其应有作用难以发挥。要在保障课程开设、师资配备、硬件投入的基础上, 加大艺术社团建设、图书馆功能开发、实践活动开展及校园环境改造等方面的力度, 为促进创新人才培养提供条件。

关键词: 艺术; 教育; 创新

中图分类号: G642.2

文献标识码: A

文章编号: 1008 - 0627 (2008) 04 - 0101 - 05

学校艺术教育是人类传承艺术文明的主要途径, 其根本目的是通过以课程(包括第二课堂以及艺术活动等隐性课程)为中心的教育方式, 来提高学生的审美能力和修养, 培养开拓创新的精神。

在现代知识经济背景下, 具有创造性的知识型劳动力已经成为最核心的生产要素。提高自主创新能力, 建设创新型国家, “使全社会创新智慧竞相迸发、各方面创新人才大量涌现”^[1], 这是国家发展战略的核心, 是提高综合国力的关键。创新人才的培养是一项系统工程, 涉及的方面和环节很多。本文拟从艺术学角度, 阐述艺术教育与创新型人才培养的内在关系, 进而针对目前学校艺术教育中存在的实际问题, 谈谈关于学校艺术教育对促进创新人才培养的几点思考。本文所论艺术教育, 一般指学校艺术教育, 学校艺术教育之外的社会艺术教育非本文论述范围。

一、艺术教育在创新人才培养中的作用

(一) 艺术教育的学科性

艺术教育主要具有以下四种学科性质:

一是人文性。艺术教育的人文性是指包含在艺术课程中的丰富的人类文化景观。人文性意味着“人努力实现自己的才华和德性(当然也包括着道德的德性), 同时也是展现人类各方面的最高优越性和独特性, 在自然界留下自己的痕迹(‘纹路’)”。^[2]艺术教育的人文性与孔子所谓的“游于艺”^[3]相吻合, 它利用艺术的感人形式、丰富内容和深刻意蕴, 表达学生的情感, 体现学生的文化追求。

二是综合性。艺术教育通过综合音乐、美术、戏剧、舞蹈以及影视、书法、篆刻等多种艺术形式和表现手段, 利用显性或隐性课程的形式来全面发展和提升受教育者的审美素养、性情和人格。综合发展学生多方面的艺术能力。

三是创造性。创造是艺术乃至整个社会历史发展的根本动力, 是艺术教育功能的重要体现。艺术课程涉及的各种创意、设计、制作、表达、交流, 为学生提供了创造性解决问题的机会, 赋予学生发挥其艺术潜能的广阔空间。

四是愉悦性。艺术教育能让学生通过视觉、听觉等多种感知觉功能和运用形象思维方式, 在无拘无束地参与表演、评价等多种艺术实践活动中, 体验鉴赏美以及创造美的乐趣, 最终获得身心的和谐发展。新课改背景下的艺术教育, 更加关注学生人格的健全发展, 鼓励学生进行体验性、探究

收稿日期: 2008-01-05

基金项目: 全国教育科学“十一五”规划课题(GLC070039)。

第一作者简介: 魏 鸣(1957 -), 女, 山东潍坊人, 浙江大学宁波理工学院党委副书记。

性和反思性学习,培养学生的整合创新、开拓贯通和跨域转换等多种能力。

(二) 艺术教育的育人价值

艺术教育的学科性质决定了蕴涵其中的育人价值。

一是审美价值。艺术教育注重学生在艺术学习中的审美感受与创造实践,通过多种艺术学科的联系与综合,使学生的艺术经验不断升华,增强对生命意义的认识,激发创造美好生活的愿望。

二是情感价值。艺术教育以审美为核心,通过参与多角度、多方面、多渠道艺术审美活动,使学生充分体验蕴涵于艺术作品中至真、至善、至美的丰富情感,并引起强烈的心灵共鸣,为学生终身热爱艺术、热爱生活打下良好的基础。

三是智能价值。艺术教育中生动活泼的欣赏、表现和创造活动,能够激活学生的表现欲望和创作冲动,使其创造性思维得到充分发挥。

四是文化价值。艺术教育能使学生在广泛的文化情境中认识人类社会的丰富性和复杂性,理解人的情感、态度、价值观的差异性,增进对世界文化多样性的宽容和尊重,加深对“中华文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力”与“提高国家文化软实力”深刻内涵的认识与理解,增强建设中华民族共有精神家园的责任感和使命意识。

五是应用价值。艺术教育能够培养学生高尚的生活情趣以及对美的向往与追求。通过课内外多种艺术实践活动,不仅让学生从音符和旋律中读懂音乐,从色彩和线条中读懂美术,更在用审美的眼光读懂自然、读懂社会、读懂人生。

(三) 艺术教育与创新人才培养

由于艺术教育具有上述独特的学科性质与育人价值,决定了它在创新人才培养方面能够发挥重要的作用。

1. 艺术能够激发创新思维。(1) 艺术丰富人的想象力。想象是艺术思维的基本要素,也是对创新型人才的基本要求。艺术想象力能够激发科学发现的灵感。爱因斯坦高度强调想象力的作用,认为“想象力比知识更重要,因为知识是有限度的,而想象力概括着世界的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”^[4](2) 艺术赋予人更敏锐的直觉。直觉是人类超逻辑的创造性活动。毕达哥拉斯曾说过“直觉高于观察”^[5],斯宾诺莎也认为由直觉而来的直观知识是一切真理的源泉。^[6]艺术教育能培养人的艺术观察力、感受力和领悟力,形成敏锐的审美直觉。(3) 艺术培养人的形象思维能力。形象思维是艺术创作和接受的最基本思维方式。它使“认知用以前储存的心象来看待现在的事物”,^[7]从而构成人的认识的原初图式。这种形象思维能力在物理学的发展历史中起到过非常重要的作用。

2. 艺术能够造就创新型人格。艺术领域崇尚标新立异、不拘一格、独抒性灵,最忌平庸。正如齐白石说,学我者生,似我者死。^[8]这种艺术精神在社会生活领域中就体现为一种创新型人格,即永远对未知的神秘充满渴望,永远像艺术家那样希望通过创新的作品来确证自己的独特价值。

3. 艺术沟通审美法则与科学规律。审美法则与科学规律之间存在着惊人的耦合。狄拉克认为,“相信描述自然界基本规律的方程都必定有显著的数学美,这对我们像是一种宗教。奉行这种宗教是很有益处的,可以把它看成是我们许多成功的基础。”^[9]1962年,狄拉克出色运用了形象对称性的方法,创建了他的q数理论。^[10]

艺术与科学有着共同的和谐理念。伽利略认为,作为定量科学的物理学离不开数学,但是任何“数的和谐”还不能完全反映物质世界的和谐与美。^[11]杨振宁也认为:“我考虑了试图用一些词来定义科学中美可能性。显然,这样一些词,如:和谐、优雅、一致、简单、整齐等等都与科学中的美,特别是物理学中的美有关。”^[12]开普勒在其《宇宙和谐论》中,把“和谐”作为一种普遍科学理论的哲学基础。^[13]

鉴于艺术教育对于创新人才培养所具有的独特作用,2007年,钱学森曾意味深长地对温家宝总

理说:处理好科学和艺术的关系,就能够创新,中国人就一定能赛过外国人。^[14]这是一个卓有建树的老科学家对培养创新人才迫切心情的肺腑之言。但是,面临新的形势,由于主观和客观等方面的原因,我们的教育观念、教育体制、教育结构、人才培养模式、教育内容和教育方法相对滞后,影响了青少年的全面发展,不能适应提高国民素质的需要。^[15]尤其是艺术教育在创新人才培养方面的独特作用还没有充分发挥出来。

二、当前学校艺术教育存在的问题与误区

根据近年来教育部及各级教育行政部门多次对各级各类学校开展专项督查的情况来看,我国学校艺术教育主要存在着以下三大问题与误区:

(一) 艺术教育工作开展不平衡

区域和城乡学校艺术教育的基础设施、器材配备、条件保障等方面发展不平衡;社会各界对艺术教育在促进人的全面发展方面的重要性认识不足;课程开设、教师配备等与其他学科有一定差距。许多学校自查反映:艺术教学中,提升学生的艺术素养与应付升学考试的矛盾、艺术活动的广泛开展与学生过重课业负担及师资、场地不足的矛盾仍较突出,硬件设施达不到教育部配备标准的现象在大中小学校较为普遍。这些问题与矛盾的存在,造成部分学校初高中毕业班的音乐、美术课被其他所谓的“主科”课程所挤占;部分学校开设的音乐、美术提高班仅围绕个别尖子、特长生的应试培养;大众化普及性艺术活动缺少,使一定数量的学生除读书外无艺术方面的兴趣爱好。

(二) 社会、学校、教师、家长的片面误导

一是注重技能忽略潜能。艺术教育能够引导学生通过艺术形象化方式自由地传达体验和发现,发掘其创造潜能。但在实际教学过程中,由于创新理念的缺失,一些教师只是片面强调艺术技能的传授,而忽略其技能背后的创造潜能,使学生丧失了自由感知、探求、表现、创造的机会,学生的创造潜在模仿与再现中消失殆尽。

二是注重结果忽略过程。艺术教育对学生审美能力与审美修养的提高是一个渐进的过程。但在教学中,由于对艺术教育规律的忽视,一些教师只是片面追求艺术活动的结果而忽略引导学生用感官、心灵进行艺术实践体验的关键过程。结果并未给学生带来创造的愉悦,而是“审美疲劳”。

三是注重“功利”忽略爱好。面对升学压力,部分文化课基础不太扎实的学生,在社会、家庭和学校的片面误导下,盲目转向艺术学科就读,甚至“半途出家”去学艺术的“一技之长”,以博得升学“敲门砖”。这种功利心态,导致本无兴趣爱好及艺术特长的学生,仅习得一知半解的艺术技能,并未获得审美素养的提升。

(三) 高校无统一的艺术课程标准及部编教材

目前,我国大学艺术与中学缺乏衔接,高校至今没有统一的课程标准和教材体系。大学艺术课程基本上是“因校制宜”,根据本校师资结构和教师教学能力,制定全校艺术类选修课和限定性选修课程的教学大纲并采购教材,导致高校成为现阶段大中小学校艺术教育链中最为薄弱的一环。以某高校为例:“在音乐方面,据调查 90%的学生不识简谱和线谱, 70%从未听过交响乐,表现出了对音乐知识的贫乏,导致学生审美情绪低下,审美能力极其有限。”^[16]

以上这些问题与误区的存在,阻碍了艺术教育的可持续发展,不利于学生艺术素养的提高,直接影响到创新人才的培养质量。

三、艺术教育促进创新人才培养的途径

综上所述,我们认为,当前各级各类学校必须从努力建设创新型国家的高度,深刻认识全面贯彻国家教育方针的重要性和紧迫性,在深入实施基础教育课程改革和推进高等学校各学科建设的同时,尤其要重视加强艺术教育科研领域的创新与突破,遵循艺术教育规律,探索艺术教育途径,培养学生创新意识,培育国家创新人才。

在艺术教育促进创新人才培养的途径方面,我们认为可采取如下措施:

1. 开足开齐艺术类课程。九年义务教育阶段城乡学校艺术课程开课率达到 100%; 高中阶段所有学校按规定开设艺术课程; 所有普通高等学校开设艺术类选修和限定性选修课程, 并纳入教学计划, 计入学分,^[17]充分发挥艺术教育的课堂主渠道作用。

2. 配足配齐艺术专职师资及场馆器材设施。努力建设一支能满足学校艺术教育需要, 又具有实施素质教育能力和水平的一专多能的教师队伍。逐步加大经费投入, 普及现代化的艺术教育技术手段, 使学校艺术教育需要的器材和设施达到教育部规定的标准。

3. 推进艺术精品课程及艺术特色项目学校建设。发掘当地艺术教育资源, 建立各种艺术教学实践基地, 开发有地方特色并与学生生活密切相关、喜闻乐见的生成性、活动型的艺术课程和校本课程。引导艺术教师更新观念, 拓宽思路, 加强对艺术教育教学的理论及行动研究, 开展富有创造性的教学设计, 探索个性化、有创意的教学模式, 推进“选课制、学分制、走班制”的深入实施, 做优做强质量较高、特色鲜明的艺术类项目和艺术精品课程, 努力建设符合素质教育要求的大、中、小学相衔接的学校艺术教育体系。

4. 加强艺术社团建设。学校要认真抓好师生艺术团体建设, 普遍建立各种艺术活动小组, 充分发挥社会文艺团体和艺术家、专业教师及艺术特长学生的指导作用和骨干作用, 通过各类艺术社团组织的艺术专题讲座、师生音乐会、艺术培训班、参观考察、采风写生等多种艺术活动途径, 举办经常性、综合性、多样性的艺术活动, 努力引导每个学生至少参加一项艺术团体活动, 人人掌握一种以上艺术表现手法, 为将来培养“一大批艺术拔尖人才”打下基础。

5. 组织艺术实践活动。组织合理的艺术实践活动应包括以下几个方面:

(1) 精心策划综合性艺术节活动。紧紧抓住普及与提高这两个环节, 根据本地(校)实际, 设计广大学生都能参与的系列艺术实践体验项目。如艺术节节徽、宣传画、海报、吉祥物、节目单的创作设计, 校园歌曲歌词创作及演唱, 校园艺术场馆及环境布局设计展示, 教室课堂寝室艺术环境设计, 师生美术书法摄影篆刻作品展览, 班级儿童画创作比赛, 大型广场歌会展演、艺术教育论文及课题评审等, 努力拓展和丰富学校艺术教育的内容及形式, 为广大师生搭建广阔展示平台, 充分体现让学生享受到艺术的快乐, 让艺术走近每个学生的宗旨。

(2) 努力普及高雅艺术。高雅艺术进校园活动, 旨在引领学生进入高雅艺术的殿堂。近年来, 宁波市举办的“百场音乐会”、“百场经典文艺作品赏析会”及甬剧《典妻》进高校演出, 浙江省举办的数百场高雅艺术进校园专场演出等活动, 在丰富校园文化生活的同时, 提高了师生对高雅艺术的参与热情与鉴赏水平。

(3) 发挥图书馆的艺术教育第二课堂作用。学校图书馆是知识汇聚和传播的中心, 也是师生人流最密集的公共场所, 更是一所学校最具代表性的建筑景观之一。学校图书馆作为课堂教学补充和延续的第二课堂作用不容忽视。置身于设计独特、充满艺术魄力的图书馆环境中学习, 本身就是一种潜移默化的艺术熏陶。增加馆藏的艺术内涵, 能提供艺术阅读和研究的资源保障; 学校图书馆的网络优势能组织多种网上艺术设计创作活动; 其多媒体视听室, 可发挥名曲、名歌、名画、名著系列欣赏活动的独特作用; 学校图书馆的大厅及走廊, 可举办经常性的艺术展览, 让学生在耳濡目染中提高审美鉴赏能力。

(4) 积极参与和谐文化建设活动。学校可根据不同时期形势与任务的需求, 发动和组织学生积极参与文化建设与服务社会的活动, 用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志, 共同培育文明风尚。高校尤可结合大学生社会实践活动, 利用校外教育场所及当地的文化艺术资源, 组织多种形式的艺术小分队开展社会主义核心价值体系的主题宣传教育及艺术实践活动, 培育学生的创新意识和创造能力, 在充分发挥学校艺术教育对城乡文化建设的辐射作用及对社会主义精神文明建设的推动作用的同时, 促使学生的知识、能力、素质三方面得到健康发展。

(5) 开展国内外学生艺术交流。改革开放的不断深入使国内外艺术交流已成必然趋势。如, 近

年来宁波市通过与有关部门联合举行的中韩青少年亲善友好演奏会、中日音乐交流会、国际童声合唱节、宁波国际海报双年展、国际大学生设计竞赛等活动,收到了非常显著的成效。与此同时,全市大中小学校也积极拓展交流渠道,组织学生利用寒暑假走出校门国门,学习、借鉴国内外艺术教育的先进理念和经验,扩大学校艺术教育的影响。

6. 营造优美的校园环境。深入挖掘学校文化内涵,整体设计特色鲜明的校园人文景观,科学规划品味独特的园林化、生态化的优美校园,营造健康高雅的学校文化艺术氛围,建设具有浓厚人文底蕴、体现时代精神的校园文化艺术环境,使学校真正成为师生珍惜眷恋的精神家园。

参考文献

- [1] 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[R]. 北京:人民出版社,2007:22.
- [2] 何怀宏. 何谓“人文”[J]. 中国研究生,2002(10):60~61.
- [3] 朱熹. 四书集注[M]. 长沙:岳麓书社,1987:134.
- [4] 许良英,范岱年. 爱因斯坦文集:第一卷[M]. 北京:商务印书馆,1976:248.
- [5] 罗素. 西方哲学史[M]. 何兆武,李约瑟,译. 北京:商务印书馆,1963:97.
- [6] 赵敦华. 西方哲学简史[M]. 北京:北京大学出版社,2001:225.
- [7] 柯尔 K. C. 物理与头脑相遇的地方[M]. 丘宏义,译. 长春:长春出版社,2002:56.
- [8] 娄师白. 我的老师齐白石[J]. 新美域,2006(6):10~31.
- [9] 狄拉克. 回忆激动人心的年代[J]. 科学与哲学,1981(6、7):193.
- [10] 程民治. 沉醉于科学美的物理学大师——狄拉克[J]. 大自然探索,1999(3):89~93.
- [11] 刘佑昌. 现代物理思想渊源:物理思想纵横谈[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,1995:26.
- [12] 杨振宁. 美与物理学[N]. 天津今晚报,2002-08-16(1).
- [13] 姚淑娜. 和谐、统一与完美:物理学家的最高境界[J]. 北京联合大学学报:自然科学版,2006(3):8~13.
- [14] 李斌. 温家宝亲切看望朱光亚、何泽慧、钱学森和季羨林 [EB/OL](2007-08-05)[2008-01-20]http://politics.people.com.cn/GB/8198/6072430.html.
- [15] 中共中央,国务院. 中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定[EB/OL].(1999-06-30)[2008-01-20]http://www.cycnet.com/zuzhi/ywdd/files/014.htm.
- [16] 李莲香. 普通高校艺术教育现状与改革思路探索[J].四川师范大学学报:社会科学版,2008(1):33-36.
- [17] 教育部. 全国学校艺术教育发展规划(2001-2010) [EB/OL].(2007-01-10)[2008-01-20]http://www.zgjsw.org/article/show.asp?id=172.

On Artistic Education and Cultivation of Innovative Talents

WEI Ming, GUI Jin-song

(Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, Ningbo 315100, China)

Abstract: Problems and misunderstandings exist in artistic education with its unique disciplinary nature and great value, thus downplaying its role in talents cultivation. On the basis of curriculum setup, fully-staffed faculty and increased hardware investment, it is vital to create a favorable environment for the cultivation of innovative talents by means of arts education, arts societies, libraries' roles, practical activities and campus environmental improvement.

Key words: arts; education; innovation

(责任编辑 赵蔚)