

学校艺术教育和素质教育的关系

包卫党

庞伟丽

(杭州应用工程技术学院信电系 杭州 310012) (杭州市警校)

摘 要 学校加强素质教育的重要性已被提上日程,作为实施素质教育有效途径的音乐艺术教育,它具备的功能是其它学科所无法取代的。文章论述了音乐艺术教育对德育、美育及智力开发的特殊效应关系。

关键词 音乐艺术教育 德育 美育 智力开发

中图分类号 JO-05

中国教育改革和发展纲要中指出“美育对于培养学生健康和审美观念和审美能力,陶冶高尚的道德情操、培养全面发展的人才具有重要的作用。”艺术教育实施美育的主要途径,其根本目的不在于把人培养成艺术家,而在于陶冶学生情操、开发学生优秀潜质,努力使他们成为具有美好心灵和优秀潜质的“艺术人”。社会建设需要德、智、体美全面发展的人才,显而易见,美育的重要性已被提上日程。作为美育重要组成部分的艺术教育,它贯穿在德、智、体三育的过程中,在促进学生全面发展中具有不可替代的作用,它不仅能提高学生的审美素质,而且对于提高学生的思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和劳动技能素质以及发展良性和非智力素质方面都具有深远的意义。

当今教育已由应试教育向素质教育转轨,那么艺术教育对提高人的整体素质到底会有何种影响呢?笔者着重谈谈音乐艺术与人的素质教育之间的关系。

1 音乐艺术教育是一种美育教育

人的素质教育无疑是包含德、智、美、体的综合教育。作为实施美育主要途径的音乐艺术教育首先是一种美育教育,他不仅仅是一种娱乐、唱唱歌、跳跳舞,好的音乐教育,会使一个人的精神品质提高,使思想开阔,精神品德兴趣得以高度的发展,同时使人的精神境界升华。如:听了“黄河大合唱”常会使人拥起一股革命的热情;听了贝多芬的“命运”会使人激起了一股命运的勇气,等等,音乐艺术教育无疑是一美的催化剂,它贯穿古今,早在两千多年前,大思想家孔丘就提出了“成于乐”的创见,证明了音乐是美感教育最有效的形式。人类文化的发展中不断地更深刻地揭示了音乐艺术是净化心灵的“良药”。有一位哲人曾说过“儿童没有艺术教育的启边和挖潜,就象植物生长没有

腐殖质,人的心灵将走向荒芜。”确实,从音乐美中取得慰励的古今科学家、文学家更是举不胜举。孔子自身非常重视音乐,提倡应用礼、乐、刑、政治国;管仲是第一个写军歌的政治军事家;欧阳修写过一篇“琴说”,说自己怎样以音乐来医治自己的忧郁病,还劝友人也学琴;外国文学家托尔斯泰音乐修养很高;美国总统罗斯福钢琴弹得不错;大哲学家尼采在给朋友的信中说过这样的话“我近来连日患病,经多方医治,均无见效,后听了比才的杰作“卡门”竟痊愈了。我感谢这音乐。有人说:“尼采这种奇特的现象可能是由于艺术这种出神入化的魅力,触发起欣赏者相类似的生活经历,或者激发欣赏者的某种隐忧、沉荷,引起更深刻、更强烈的共鸣所致,这是有道理的。由此可见,音乐艺术教育对于美的潜移默化的影响、其意义和效用是其它任何事物所无法替代的,它用音响的魅力唤起人们的各种感受,并力求通过这些感受唤起人们心中某些思想和观念,使人情绪稳定,内心平静,心情愉快,机体内生理化学变得通畅,产生增力感觉,从而产生唤发的精神和乐观向上的情绪,正如音乐家李斯特所说“音乐是不加任何的外力,直接沁人心脾的最纯的感情火焰,它是从口吸入的空气,它是生命的血管中流通着的血液”^[1],这些足以说明了音乐美育培养的重要性。

2 音乐艺术教育是一种道德教化教育

“乐也者,施也”(《乐象篇》)“先王之为乐也,认法治也,善则行德矣”(《乐施篇》)说明“乐”说是用来作为治理人民的一种方法,使用得当就能使人民的行为符合德行的要求。《论语·泰伯》上的“子曰,兴于诗,立于礼,成于乐”的观点就认为,一个人的全面修养不能缺少音乐,有了其它方面的修养,再加上音乐的修养,才能视为完全。希腊的哲学家柏拉图曾说过“很难找出一种比长期的经验中所发现的更好的东西,那就是用体育锻炼身体,用音乐陶冶心灵”^[1]。在我国现代历史中,资产阶级改良主义政治家梁启超就曾大力鼓吹音乐对思想启蒙的重大教育作用。他说“盖欲改造国民品质,则诗歌、音乐为精神教育之一要科”。确实,音乐艺术教育起的道德教化功能不仅是一种生命力的唤醒,也是对一个人全身心、全灵魂、全人格的一种唤醒,从而使陷入日常生活麻痹状态中的人产生“冷水浇背,抖然一惊”的人格震惊效应,从而不断地抖掉自己灵魂的灰尘,使今日之我超越昨日之我。亚里士多德曾说过“诗和音乐的功用一是教育,二是净化,三是精神享受。”由此可见,长期坚持音乐艺术教育,可以使人的精神世界更富有,人与人之间的关系更和谐,有助于培养人的理想和个性特点。

3 音乐艺术教育是一种智力开发教育

我国古代哲学家荀子曾说过“乐者,治人之盛也。”它使人“耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁”。可见,古代就有人认识到“乐”能使人耳目聪明的道理,在科学十分发达的现代更充分证明这一论断的正确性。

在现代生理学的研究中认为:大脑皮层的某些区域与运动有密切关系,支配肌体运动在脑中有一定的分布区(共有52个区)一大脑皮层机能定位,实验证明:人类大脑活动在大脑的中央前部(四区和六区)。从运动区的前后分布来看,躯干和肢体近端肌肉的代表区在前部(6区),肢体远端肌肉的代表区在后部(4区),如手指、脚趾等灵活部位,手和五指断所占的区域几乎与整个肢全所占的区域相等,这足以说明手指的灵活程度与大脑运动区的兴奋性有着密切的关系,因此,手指灵活程度的发展,直接影响着大脑四区的发展。另外,大脑皮层对躯体运动的调节是通过锥体束来完成的。3-1-2区5区、7区等都有纤维进入锥体束,也就是说,手的活动通过神经通路到大脑不仅仅落到4区,而且要波及到与语言、记忆思维有关的区域,甚至波及到整个大脑。因此,加强手的活

动,有利于这些区域兴奋性的增强,从而促进大脑思维、记忆能力的增强,使大脑的潜力得到更大开发.音乐艺术教育如教人演奏某种乐器都必须双手手指活动,这对智力的开发无疑是会起积极的促进作用.美国指挥家齐佩尔的结论是“每个孩子都应有基本的音乐教育,因为他是开发人类智力的最好途径.此外,音乐艺术还能培养一个人丰富的想象力和幻想能力.想象力是促进人类时化、知识更新的关键,爱因斯坦曾说过“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉”.而想象力与幻想能力的培养来自于艺术,特别是音乐,因为音乐非常强调创造,不论从事作曲、演唱、演奏、指挥……都必须出新,不出新就没有生命,就没有出路.音乐家常认为作曲是“一度创造”演唱和演奏是“二度创造”,欣赏音乐的听众也各有自己的理解和想象.因为人的经历不同,对作品的理解也就不同,所以有人认为欣赏音乐是“三度创造”,李斯特说:“一般看来,纯交响乐的作者往往把人引入一个理想的境界,并让从发挥自己的幻想”,一句话,听音乐,需要联想和幻想才能把人们带入音乐作品所刻画的特定的情绪里.所以,爱因斯坦明确地告诉我们“我的科学成就很多是从音乐启发而来的”,可以这么认为,是音乐为爱因斯坦的启蒙和发展智力,进而为闯开科学大门开辟了道路.另外,音乐艺术教育还能使人的知识变得丰富,更渊博.因为众多的音乐作品中都包含着天文、地理、戏剧、文学、美术等方面的知识.比如你想听懂《十面埋伏》、《霸王卸甲》就必须熟悉中国古代的楚汉战争始末;你想听懂英国作曲家霍尔斯特斯的《行星组曲》,至少也得知道各行星的一些基本概念……等等,当你听懂这些音乐名著后,你的知识也自然丰富了许多.

此外,音乐艺术对人的身心健康起着较大的促进作用,音乐既是听觉的艺术,又是运动的艺术.随着音乐的节奏,人们跳跃、舞蹈、音乐与运动是血肉相连,密不可分的,朱光潜先生早就论证过诗歌、音乐、舞蹈同源的问题,得出“最初是一种三位一体的混合艺术”的结论^[2].音乐的旋律、节奏和人机体的律动有共同的内在的联系,它们都是在运动过程中产生的,都有概括表现人的内心情感活动的表现性质.人们听到音乐会感到愉快,不知不觉就会挥手踏脚、随节奏而动.“情动于色而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知于之舞之,足之蹈之也”^[3],说明歌舞在表现情感上是相通的,可以相互补充,相和益彰.儿童和青少年天性好动,把具有“动”的特征的音乐,施教于好动的儿童和青少年,使其身体的动配合着音乐的动.音乐的动又调节身体的动,使动更富于节奏感和旋律感.人的各感官“通感”活动起来,必然会促进人的身心全面发展.

现在,艺术教育区别于其它学科教育的特殊功能或多或少,或深或浅地被更多的人所认识到.放开眼光可以看到,未来的竞争是科技的竞争,科技的竞争首先是人才的竞争,而人才的竞争则是教育和人才素质优劣的结果.那些“智育”学科真正抓得好的学校同时必定是艺术、体育等其它学科“齐步走”且走得好的学校;那些不重视艺术、体育等所谓“副课”的学校一定也是“智育”捉襟见肘的学校,艺术教育是学校教育的标致;艺术素质是人才素质的标致.可以断言——只有艺术教育的振兴,才会有素质教育的真正振兴.

参 考 文 献

- 1 布勒莱.音乐译文.陈斯中译.北京:北京音乐出版社,1959.16,48
- 2 朱光潜.诗论.北京:北京人民音乐出版社,1963.43
- 3 克里纳辽夫.音乐美学问题概论.北京:北京音乐出版社,1959.43~46,106,109~112

The Relationship Between School Art Education & Quality Education

Bao Weidang

Pang Weili

(Hangzhou Institute of Applied Engineering, Hangzhou 310012) (Hangzhou Police College)

Abstract Art Education in school is getting more and more important nowadays. Music and Art Education, as an effective way to realise Quality Education, can never be replaced by any other subjects. This paper discusses the influence of music and Art Education on moral, Aesthetic and Intellectual Education.

Key words music and art education moral education aesthetic education Intellectual education

《中国学术期刊(光盘版)》及其发展状况

《中国学术期刊(光盘版)》,英文简称 CAJ-CD 是我国第一个,也是目前世界上唯一的以电子期刊方式按月连续出版的一个大型集成化学术期刊现刊原版全文数据库。CAJ-CD 采用光盘存储技术,荟萃我国中英文学术期刊精华,熔百科学文文献于一体,与现代信息检索技术完美结合,保持所收录期刊印刷原貌、集检索、咨询、评价等多种功能,并基本上与印刷版期刊同步出版,是一套能够向国内外广大科研、管理工作者和高校师生提供检索咨询服务的大型动态信息资源。

CAJ-CD 从我国正式出版的 8000 余种期刊中遴选收录 3500 种核心期刊和专业特色期刊,其中科技类期刊 2200 种,占科技类期刊总数的 41.5%;社科类 1300 种,占社科类期刊总数的 33.5%。收录社科类期刊经新闻出版署审核批准,收录科技类期刊均经新闻出版署审核备案。

CAJ-CD 年汇集信息量达 40 亿字节、50 多万篇全文文献。依据《中国图书资料分类法》,CAJ-CD 将学科内容相关的期刊文献分为理工(A、B、C)、农业、医药卫生、文史哲(双月刊)、经济政治与法律、教育与社会科学综合八个专辑出版,共设 100 多个学科类目,每一人编期刊在 CAJ-CD 专辑中既保护整刊的完整性和独立性,又以文章单位按学科、分类进行跨专辑组合,体现了学科专业的交叉与渗透。

CAJ-CD 每半年出版一期索引盘,分为科技文献索引(CSTI)与人文社科文献索引(CSHI)。题录摘要网络数据库(TAND)将通过中国教育科研网(CERNET)向 INTERNET 网上用户提供在线服务。

《中国学术期刊(光盘版)》的诞生对我国学术期刊数字化信息资源的建设、学术信息的现代化、国际传播、信息咨询服务的产业化发展产生了更大影响。它必将对促进我国学术信息资源的系统化开发利用,繁荣学术文献出版,推动科学技术进步与国内外科学文化交流和贯彻落实科教兴国战略作出重大的贡献。

摘自《山东矿业学院学报》