

美国多学科艺术教育模式 对我国艺术教育的启示

阳黔花

(贵州师范大学 历史与政治学院, 贵州 贵阳 550001)

摘要 美国多学科艺术教育模式将艺术创作、艺术史、艺术批评与美学四门学科的内容整合、互补,把创造性活动与艺术评价和审美学习等有机地结合起来,从提高人文素养的角度,分阶段分重点地对学生进行艺术教育,自20世纪80年代以来在美国广为流行。这种模式对我国艺术教育有着诸多启示:之一,借鉴美国多学科艺术教育模式,建立我国大、中、小学相互衔接的完整、系统的学校艺术教育体系;之二,课程设置方面,借鉴美国多学科艺术教育模式,构建起符合我国实际的艺术教育课程体系;之三,努力提高艺术教师的理论修养和教学能力,建设一支高素质的艺术教师队伍。

关键词 多学科艺术教育模式;艺术教育;综合会通原则

中图分类号 G40-059.3

文献标识码 A

文章编号 1007-905X(2009)03-0186-03

一、美国多学科艺术教育模式内容及特点简介

美国多学科艺术教育模式最重要的一个特点就是将艺术教育看成是一门学科,一门在通识教育中不可或缺的人文学科,一门跟学校其他课程一样的可教可学的课程。这门课程是一门涉及艺术创作、艺术史、艺术批评与美学等四个领域的特殊的交叉学科,它不是要求学生对这四门艺术学科进行单独的研究学习,而是将四门学科的内容整合在一起,分阶段分重点地对学生进行艺术教育,从而最好地提高艺术教育的效度。从教学大纲及其主要目的来看,多学科艺术教育不像以往的艺术教育方式那样片面强调艺术创造力的培养,而是把创造性活动与艺术评价和审美学习等有机地结合起来,从提高人文素养的角度,引导青少年更加全面地理解和鉴赏艺术及其文化。

作为一门学科的“多学科艺术教育”,从学习的内容上看,尽管侧重视觉艺术,但并不排除其他艺术形式,譬如音乐、舞蹈、诗歌与电影等。另外,除了采用西方的艺术作品作为教材之外,它也采用来自不同文化背景的艺术作品,譬如非洲的木雕、中国的山水画、日本的浮世绘以及土著民族的岩画等。艺术教育的整个教学过程分为小学、初中与高中三个阶段。早期的小学阶段主要是接触和熟悉大量的艺术作品,了解艺术创作的原理与审美感知活动。中期的初中阶段则专注于比较正规的艺术史学习。后期的高中阶段则是深入研究代表作,通过课堂研讨会的教学形式,培养高中生分析和评价艺术内涵

的个人理解能力。所有这些学习阶段,将有助于确立一种综合的艺术感觉,借此使人认识到艺术内在的价值。从教学方法上看,多学科艺术教育模式采用的是一种融艺术创作、艺术史、艺术批评与美学四门学科为一体的互动互补的综合性会通方法,这正是美国多学科艺术教育模式的最大特色。下面,本文从理论与实践两个层面具体论述这四门学科是如何互动互补、综合会通的。

从理论层面上看,四门学科的互动互补、综合会通可以借用列维的“放射论”(radiation theory)予以说明。列维认为:“从一个物象的动态中心向外放射,就像扔进池塘里的一连串石头激起的水波纹一样;这些波纹在池塘的边缘混为一体,而激起波纹的动力原点依然清晰可见。”^[1]根据这一思路,艺术创作、艺术史、艺术批评与美学各有自己的主导性放射意向。在艺术创作领域,主导性放射意向在于创构独特的艺术作品,给予学生一种感同身受的直接体验,领悟视觉艺术形式及其具体特征。在艺术史领域,主导性放射意向在于从时代、传统与风格的角度来理解和审视艺术作品,反映了人类历史上不同时代的审美情趣与价值观念。在艺术批评领域,主导性放射意向在于提高和完善学生的感知能力及批判性思维能力。至于美学,其主导性放射意向则在于澄清主要的艺术概念与相关思想,源自人类探索艺术合理性和避免提出含糊假设的愿望。这四门学科的主导性放射意向,尽管不具有“一石激起千层浪”的放射效应,却能在一定程度上超越自身的领域,产

收稿日期 2009-02-10

基金项目 贵州省哲学社会科学规划办 2007 年度项目(07SKGHZC07)

作者简介 阳黔花(1972—),女,贵州沿河人,贵州师范大学历史与政治学院副教授,美学博士,主要从事美学理论研究。

生某种学科跨界现象。正是这种学科越界的放射效应,使得它们把彼此共同关注的艺术问题,在相互交叉与综合的多学科语境中予以审视、探讨、分析和评价,从而使这四门学科在 multidisciplinary 艺术教育实践中走向有机的综合与会通,以互补的形式培养和发展学生理解与欣赏艺术作品的 ability。

那么,在具体的艺术教学实践中,“多学科艺术教育”这一综合性会通方法又是如何应用的呢?本文借用《美国艺术教育新台阶》一书中对北欧画家蒙克的名作《尖叫》的分析,具体论述这一问题。

多学科艺术教育模式强调以分析艺术作品为主。对于一堂欣赏、分析《尖叫》的艺术课,老师可先以“尖叫”为题,鼓励学生利用声音、肢体、素描与绘画等手段,自行构思和表现出“尖叫”时的情景。让学生通过不同的表现或表演方式,来亲身感受人在感到惊吓、恐怖、郁闷、忧伤、激动或兴奋时发出尖叫后,在生理、心理以及思想意识上会体味或触碰到什么样的情绪。可以想象,这些精力充沛、天生好动的青少年们会各展其能、酣畅淋漓地创作出五花八门的“尖叫”行为艺术作品。老师可以从中选出一些作品,组织学生一起分析讨论,鼓励他们畅所欲言,说出自己“尖叫”的原因和感受,回忆自己表现“尖叫”时的心路历程。

在此基础上,可进入第二阶段,即利用图片、幻灯或多媒体电脑屏幕,将蒙克《尖叫》一画的复制品展示给学生。学生面对这一直观的景象,可以进行诸多的猜想与推测,譬如猜想画面人物尖叫的原因与感受,推测尖叫的后果与影响等。教师可以借此鼓励学生进行在场的想象与创造。进而,为了深入地理解这幅画的意义,教师就需要引导学生进入艺术史领域,从画家的个人生活经历、艺术风格的基本特点、艺术表现的主题与手法等方面入手,搜集有关材料,归纳概括出要点,简明扼要地介绍给学生。在了解了这些背景知识后,教师便可引导学生有根有据地结合该画的艺术特点和自己的感悟,再来仔细地审视这幅作品。最后,引导学生进一步思索:1893年创作此画的蒙克到底想要表达什么?或者说,这幅画还有什么别的人生意味?如果从美学或艺术哲学的角度来看,这种尖叫与宇宙人生到底有何关系?人们会从中得到什么样的启迪?另外,真正的艺术作品总是具有谜一般的特征,因此还要引导学生明白:从艺术批评的角度看,艺术作品本身所提供的是开放的话题,今天我们这么认为或这么评价,是根据我们现有的知识和感知能力,明天我们获得了新的材料、新的论据或原有的认识水平得以提高后,我们又会作出不同的评价。

以上便是融艺术创作、艺术史、艺术批评与美学四门学科为一体的多学科艺术教育模式的综合会通教学法在艺术课程中的具体实施过程。

二、美国多学科艺术教育模式给我们的启示

(一) 借鉴美国多学科艺术教育模式,建立我国的大、中、小学相互衔接的完整、系统的学校艺术教育体系

美国多学科艺术教育模式的提出是基于发展心理学的研究成果的。后者认为认识是建构起来的,不是已知的或与生俱来的。而认识的建构过程是一个由若干阶段组成的循序渐进、从易到难的过程,这就决定了艺术教育的课程设置也是一个具有系统性的通盘构想和阶段性的实施策略的教育过程。这

可以说是多学科艺术教育模式最突出的特点。史密斯根据课程设置的循序渐进与综合会通原则,将中小学1至12年级的艺术教学大纲归纳为5个连续的阶段^[2],各阶段要点概述如下。

第一阶段:感知审美特性(1~3年级)。其教学重点是通过在艺术课程中开设适宜的活动,组织学生参与各种各样的艺术创作活动,及参观艺术博物馆与风景园林等,引导他们关注艺术作品的审美特性以及周围环境的审美特性,并通过亲自动手动脑的创造性实践,使他们形成良好的艺术感知习惯和完成艺术感觉的早期开发工作。第二阶段:提高感知的敏感性(4~6年级)。主要是训练学生掌握一些基础技能,确立认识、鉴赏和判断艺术作品时所需的态度,进而能够专心致志地审视艺术作品的感性特征,能够积极主动地发现艺术作品的独特品性,并学会以超然物外的审美态度来观赏艺术对象。第三阶段:培养艺术历史感(7~9年级)。其目的在于帮助学生了解艺术发展的历史流变与各种流派的基本特征,从而能在反思和比照中更好地体验和评论艺术作品。第四阶段:欣赏代表作品或艺术杰作(10~11年级)。重点培养学生的艺术分析评判能力,提高他们的艺术鉴赏水平。第五阶段:批判分析(12年级)。学生自己阅读和分析艺术评论的经典著作,从美学文献中汲取经验,以艺术作品研讨会的形式各抒己见,相互交流,开展艺术评判活动,从而达到培养和提高审美能力的目的。

总之,以上五个阶段的学习,是一个循序渐进的过程,也是一个动态的发展过程。在理想条件下,有助于培养和提高学生的艺术感知能力、艺术历史感、审美评判能力乃至整体性的人文素养。这对文化艺术的不断创新与可持续发展,对未来国民素质的提高,无疑具有重要的促进作用和现实意义。

我国目前尚未建立起小学、中学、大学相互衔接、完整系统的学校艺术教育体系。仅就中小学的艺术教育来看,主要是根据九年义务教育与普通高中教育的《音乐课程标准》、《美术课程标准》和《艺术课程标准》来实施,事实上是一种单科艺术教学模式和综合性艺术教学模式并行的格局。前者即具体的音乐课程、美术课程,强调的是审美体验、创造性发展、社会交往、文化传承等价值,学科单一、个性强;后者即艺术课程,主要以音乐、美术、戏剧、舞蹈等作为教学的主要内容,强调的是创造美、鉴赏美、情感、职能、文化、应用等价值,内容多、容量大,综合性突出^[3]。这样,客观上是一个国家执行两种不同的艺术课程标准,给教师的教学和教育主管部门的评估、管理带来了诸多困难。为此,借鉴美国的多学科艺术教育模式,建立起我国大、中、小学相互衔接,课堂教学和课外活动相互配合,学校和社会相互融合的具有中国特色的学校艺术教育体系,实属我国当前搞好艺术教育的一个首要问题。

(二) 课程设置方面,借鉴美国多学科艺术教育模式,构建起符合我国实际的艺术教育课程体系

如前所述,美国的多学科艺术教育模式是一门涉及艺术创作、艺术史、艺术批评与美学四个领域的特殊的交叉学科。这门学科不是要求学生四门艺术学科进行单独的研究学习,而是将四门学科的内容整合在一起,分阶段分重点地通过中小学的“音乐”、“舞蹈”、“戏剧”和“视觉艺术”课程的教学

学对学生进行艺术教育。而在大学,由于美国的高等教育管理实行分权自治,各大学在专业课程设置方面具有较大的自主性和灵活性,非专业艺术课程的设置也是五花八门,但大体来讲,主要形成了以艺术史、艺术批评和美学理论方面课程为核心的课程特色^[4]。至于艺术作品欣赏类的课程,则一般并不提倡开设,理由之一是认为艺术欣赏是一种个性化的活动,少有共性并难以言传,理由之二则是因为美国中小学无论城乡,艺术教育普及且发达,大学开设艺术教育课程的目的并不是为了普及、提高学生的艺术欣赏能力,而是重在强调艺术及艺术作品的文化和精神方面的意义和价值,因此向学生提供大量的高质量的和系统的艺术史论、艺术批评、美学理论方面而非艺术欣赏方面的课程势所必然。

反观我国学校艺术课程的设置,中小学的艺术课程由于前述原因,形成了音乐和美术的单科教学模式和主要以音乐、美术、戏剧、舞蹈等作为教学内容的综合性艺术教学模式两种模式并行的局面,造成了中小学艺术教育目标不明、执行不易的混乱状况。而就大学艺术课程的设置来讲,1996年,教育部提出建议首先开好音乐、美术、影视三个艺术门类的鉴赏课程和“大学美育”,强调艺术作品鉴赏类课程的开设。而具体各高校开设的艺术类课程虽然也五花八门,但大体不外乎以下几大类:理论类,比如美学、大学美育;艺术史类(含艺术概论);艺术作品赏析类;DV制作等艺术实践类课程。这些课程之间内容上互有重复、交叉,没能有效地构成一个整体。为此,本文提出了中国学校艺术教育课程设置的初步构想。

中小学阶段,按统一的国家艺术教育标准,以单科或综合性艺术教学模式设置整个中小学阶段相互衔接的、系统的艺术教育课程,摒弃两种模式并行的现行局面。

在大学阶段,第一,建议将现行大学美学课程中的美育部分剥离出来,使美学研究的领域集中在艺术对象、欣赏与解释、批判性评价、艺术创造活动与文化语境等方面,即集中于研究创作、欣赏和批评艺术的种种体验,对艺术进行批判性的反思,从而引导学生对艺术、对人生进行哲理性的追问。同时,将现行大学美育课程中的美学部分剥离出来,使之直接结合各自高校的专业特点,开成“大学生形象塑造及未来职业形象塑造”方面的课程。比如,师范院校可开设“教师审美形象塑造”课程,医药类院校可开设“医务工作者审美形象塑造”课程,军事院校则开设“军人审美形象塑造”类课程等,以便结合专业特点对学生进行审美教育,引导学生形成正确的审美观及塑造良好的职业形象。第二,设置艺术概论及艺术史类课程,使学生获得相关的艺术知识与鉴别能力,从而有助于学生搞清人类艺术实践活动的复杂性,获得历史感,并了解艺术的文化和精神方面的意义和价值。第三,大量开设艺术赏析类课程。这主要是由我国的国情决定的。我国由于东部与西部、城市与乡村在经济、教育的发展上存在极大的不平衡,再加上应试教育的巨大影响,大学生的艺术修养差别极大,整体上讲,艺术修养水平还非常之低,所以给学生开设大量的艺术赏析类课程,一方面非常受学生的欢迎,另一方面也肩负着普

及和提高大学生艺术修养的使命。第四,开设素描、绘画、设计、演奏、DV制作等艺术实践类选修课程。原因在于艺术实践活动有利于学生对艺术史和艺术理论课程的学习及对艺术作品的欣赏和理解,有利于学生艺术修养的提高。所有这些课程的教学都可以采用美国多学科艺术教育模式的融艺术创作、艺术史、艺术批评与美学四个领域内容为一体的互动互补、综合会通的方法予以实施。当然,这就为高素质教师队伍的建设提出了必然要求。

(三)努力提高艺术教师的理论修养和教学能力,建设一支高素质的艺术教师队伍

美国多学科艺术教育模式的实施,离不开一批高素质的艺术教育师资。从史密斯对中小学1至12年级艺术教学大纲的说明,可见艺术教师需具备如下一些基本素质:要明确自己的义务、职责、方向与目标;要热爱艺术;要具有较强的艺术敏感性;要有丰富的知识;要熟悉艺术原理,熟悉艺术作品的审美结构;熟悉运用艺术材料的各种技法;要具有深厚的美学理论知识,可以协助学生理解或解释相关作品的艺术特征;在教学过程中要积极热情地引导学生,采用有效的教学方法等。

对比中国的艺术教育师资,众所周知的一个现象就是:任课教师数量严重不足,并且由于艺术课程在学校教育中受到的重视不够,师资队伍欠稳定且素质普遍偏低。仅就高校艺术教育师资而言,部分来自艺术院校或艺术专业正规科班出身的教师,虽然对专业知识相当精通,但知识面不够宽,美学理论知识不够深厚,不能针对所在院校专业性质讲授艺术知识、分析艺术作品,授课只是对自己所学知识的拓摹,致使艺术课程枯燥乏味,缺乏吸引力,难以实现艺术教育的人文目的。为此,采取各种措施,努力提高艺术教师自身的理论修养和教学能力,实属当前增强艺术课程吸引力、保证艺术教育实效性的重要方面。

总之,我国目前学校的艺术教育状况还很不乐观,中国的艺术教育事业任重道远。我们除了潜心探讨自身存在的问题以求解决之外,如何开阔视野,借鉴国外艺术教育成功经验促进我国的教育工作,还是一个有待科研工作者和教育工作者们悉心钻研的课题。

参考文献:

- [1] Albert William Levi. *The Humanities Today*[M]. Bloomington Indiana University Press, 1970.
- [2] 列维·史密斯. 艺术教育: 批评的必要性[M]. 王柯平译. 成都: 四川人民出版社, 1998.
- [3] 毕武胜. 美国《艺术教育国家标准》及启示[J]. 艺术教育, 2006, (2): 39.
- [4] 邢莉. 美国大学普通艺术教育及课程设置[J]. 广西艺术学院学报, 2005, (4): 69—73.

责任编辑 宋淑芳

(E-mail: hnskssf@163.com)