

湖南工业大学公共艺术教育可行性分析^①

于兰英

(湖南工业大学 音乐学院,湖南 株洲 412007)

摘要:公共艺术教育,是党的教育方针的重要组成部分,是对青少年进行全面素质教育的重要内容,是人类认识世界、改造世界的重要手段,也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。这种独特的功能和作用,是其他教育所无法替代的。因此,加强大学生的公共艺术教育,对于推动高等教育人才培养模式的改革具有重要意义。

关键词:湖南工业大学;公共艺术教育;可行性

中图分类号:J60-05 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-117X(2010)05-0134-04

Feasibility Analysis of Public Arts Education in Hunan University of Technology

YU Lanying

(Music College, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007, China)

Abstract: The public arts education is an important component of the Party's educational policy, and it is also an important content of the overall quality education to the adolescent. The public arts education is not only an important way to realize and transform the real world, but also an important way to perfect people's character. The unique functions of the public arts education cannot be substituted. Therefore, to strengthen the university students' the public arts education is of great significance for promoting the reform of talent cultivation modes.

Key words: Hunan University of Technology; the public arts education; feasibility

公共艺术教育是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是普通高等学校实施美育的主要途径,公共艺术课程教学是普通高等学校美育工作的中心环节。据此,作为一个以理工科为主的湖南工业大学应积极开设公共艺术课程。本文就开设公共艺术课程的必要性和可行性从以下几点进行分析:

一、关于高校艺术教育的相关文件

早在1987年,国家教委就专门召开了《全国学校艺术教育工作会议》,并先后发布了《在普通高等学校中普及艺术教育的意见》以及《全国学校艺术教育总体规划》等文件,将艺术教育在美育甚至整个高校教育中的重要性提上了日程。1994年6月,

第二次全国教育工作会议上,原国务院副总理李岚清同志提出:大学也应开设艺术欣赏课,教会学生欣赏音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法等等,并掌握一定技巧。1996年7月,国家教委印发《关于加强普通高等学校艺术教育的意见》,要求加强统一规划领导,完善艺术教育管理体制,开设艺术教育课程。1999年颁布《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》明确指出:“高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程。”2002年以教育部部长令形式颁布的《学校艺术教育工作规程》要求:普通高等学校应当开设艺术类必修课或者选修课,艺术课程应当进行考试或者考查,实行学分制的学校应将成绩计入学分。同年教育部下发的《全国学校艺术教育发展规划

^① 收稿日期:2010-07-17

基金项目:湖南工业大学教学教改重点课题“高校音乐教育与大学生综合素质培养研究”(2010B08)

作者简介:于兰英(1968-),女,湖南张家界人,湖南工业大学教授,主要从事艺术教育研究与教学。

(2001—2010)》对此做了更明确具体的规定:“所有普通高等学校均在2005年前普遍开设艺术类选修和限定性选修课程,并逐步纳入教学计划,计入学分。”2006年,教育部颁布了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》。至此,公共艺术教育水平的高低成为衡量高校素质教育的一个重要标准,成为高校提升教育品质、打造教育品牌的重要依据^[1]。

湖南工业大学作为培养湖南省和国家建设人才的重点院校,作为一所工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的多科性大学,完全有可能也有必要在普通高校公共艺术教育方面走在湖南省甚至全国的前列。目前我校公共艺术教育教学还比较薄弱,没有一套统一、科学、完整的普通高校艺术教育的实施方案、课程体系与教学大纲以及评估标准,也没有一套通用的艺术课程教材,在很大程度上制约了我校普通高校艺术教育的普及与发展。因此急需规范课程设置,编写适合我校特点的普通高校艺术课程教材,以利于科学管理与评价,全面推动我校的素质教育工作。

二、公共艺术课程的问卷调查

为了了解高校教师和学生对开设公共艺术课程的意见,我们分别在长沙、株洲、武汉、广州、西安这五个城市选取了十八所大学进行了调查。这些学校分别是中南大学、湖南大学、湖南师范大学、长沙理工大学、湖南工业大学、湖南化工职业技术学院、怀化学院、湖南商学院、衡阳师范学院、南华大学、怀化医药高等专科学校、武汉大学、武汉理工大学、武汉工业大学、广州的暨南大学、广州工业大学、西安石油大学、西安理工大学。总共发放问卷14 000份,收回有效问卷11 200份。

调查结果显示:

当问到:“您认为当代大学生是否有必要接受艺术教育?”,共计有82%的教师回答“很有必要”或者“有必要”。在问到“您认为音乐教育是否真的有助于提高学生的整体素质?”92%的教师认为“有作用”。在对学生的问卷中,当问到:“您认为学校是否有必要加强音乐教育”,79%的学生说“有必要”;“您所在的学校是否开设了音乐类课程?”58%的学生回答“已开设”,23%回答“不知道”,有19%的学生回答“未开设”。另外,在教师问卷中,我们还特意设置了一个这样的问题:“上大学阶段,你所在学校是否开设音乐课程?”,有65%的教师回答“未开

设”,20%的教师说“开设了”,10%的人则回答“虽未开课,但是学校组织了一些艺术活动”,其余的人则说“什么都没有”。

上述调查说明:绝大部分教师和学生认为在普通高校教育中开设艺术课程是非常必要的。

三、湖南工业大学的艺术教育亟待加强

对于偏重于理工科教育的湖南工业大学来说,公共艺术教育的价值和作用何在呢?

“理工科”大学生所学习的内容实际上可以分为“理”和“工”两大类。“理”是指自然界自身的性质、变化、作用的本质、规律的一般原理,“工”是指把这种原理转化为科学技术、产业而使自然界转化为人的利益的操作过程。总的来说,这个过程主要是指人与自然界的关系问题,或者更大范围地说,是人与物交往的过程。而对人与人的社会关系、交往关系却不在理工科大学对学生教育的主要内容之内。而且相当一部分教师也认为理工科专业教学的主要任务就是传授、研究和创造科学技术知识,对于大学的文化使命和人文关怀重视不够,这就造成了“文化沙漠化”、“象牙塔崩塌”、“世纪末心态”、“人文精神衰落”等现象的发生。具体表现在理工科学生无论是在语言文字、文史知识还是在艺术素养方面都存在着极大的缺憾和学习误区。所以,相对文科类的学生来说,他们的人际交往沟通能力较弱,个性、创造性受到压抑,道德水平滞后,缺乏合作精神,人格很难得到健全发展。加强对理工科学生的人文教育已成为一项刻不容缓的工作。^[2]

然而,人文教育有着如下丰富的教育内容:以弘扬爱国主义精神为主要目的的中华悠久历史与民族文化教育;以社会主义为核心的公民教育;以集体主义为准绳的价值观、道德观教育;以马克思主义哲学为主要内容的世界观、方法论教育;以提高文学艺术修养、陶冶高尚情操为主要目的的文学艺术教育等。对于具有较强自主意识的大学生来说,如果用上述全部内容对他们进行全方位的“人文轰炸”,势必会引起学生的反感。因此,对我校学生来说,进行面面俱到的人文教育既是不现实的也是不可取的,找到一个既能引起学生浓厚兴趣同时又能深刻影响他们人文素质全面提高的切入点,将在很大程度上能力保我校人文素质教育的成功开展。我们认为,音乐教育适合成为这一切入点。因为:(1)音乐艺术在人文社会科学乃至整个人类文

化中处于重要的、独特的、不可替代的地位。(2)音乐艺术与现代社会、现代教育、现代人之间存在着前所未有的休戚与共的关系。(3)作为一个硬币的正反面,音乐艺术与科学的互补和融合,将最大限度地促进对方的进步与发展。^[3]

四、音乐于人的巨大价值和作用

历史上,许多伟大的科学家们都对音乐艺术的作用和价值进行了阐述。美国学者伯恩斯坦在完成了一项对150篇科学性传略文章的研究工作之后得出的结论是:“几乎所有伟大的科学家和发明家同时也是艺术家、诗人、音乐家和作家。”爱因斯坦曾经说过:“如果没有我早年的音乐教育,无论哪一方面,我都一事无成。”达尔文则谈到:“假如我能够从头再活一次,我一定要给自己规定这样一个原则:一星期之内一定要抽出一定的时间去读诗和听音乐。只有这样,我现在业已退化的那一部分能力才能在持续不断的使用中保持下来。事实上,失去这种趣味和能力就意味着失去了幸福,而且还能进一步损害理智,甚至可能会因为本性中情感成分的退化而危及道德心。”我国科学家钱学森意味深长地说:“四十四年来蒋英(妻)给我介绍了音乐艺术,正是这些艺术里所包含的诗情画意和对人生的深刻的理解,使得我丰富了对世界的认识,学会了艺术的广阔思维方法。或者说,正因为我受到这些艺术方面的熏陶,所以我才能够避免死心眼,避免机械唯物论,想问题能够更宽一点、活一点。”赫胥黎更是直率地认为,无从领略艺术世界美的科学家,就好比先天的盲人,充其量也只能算是“半个人”^[4]。

1994年12月,李岚清副总理在向北京轻工学院教职员祝贺新年时说:“我最近与香港高校咨询委员会的一些人座谈,其中有一位汇丰银行的总裁,他说,汇丰银行招职工不都是学经济、学金融的,还要招一些学艺术的,因为这些人想象力和创造力特别强。^[1]”从这件事情我们不难看出,在人才辈出且人才市场不断完善的今天,用人单位的择人标准正在发生戏剧性的改变,全能型人才开始受青睐,特别是一些具有艺术特长的大学毕业生,在求职时表现出了比较明显的优势,这一现象应该引起我们的重视与思考。高等学校只有遵循市场经济运行规律,面向人才市场进行办学,才能生存与发展。

五、国外艺术教育的现状

目前,世界上许多国家的高等学校都很重视艺术教育,在美国近两千所高等院校中,几乎都设有艺术系(视觉艺术)和音乐系,一些大学设有艺术学院。纽约哥伦比亚大学就有一所艺术学院,包括音乐系、视觉艺术系、电影系、戏剧系、写作系五个系,以及几个研究所,如艺术与文化研究所、电子音乐中心等。此外,该大学的人文学院中还另外设有艺术史系和音乐史系,均可招收本科生、硕士生、博士生。该校每年开设的艺术课程至少有一百门以上。从五十年代开始到现在,美国几乎所有的理工科大学都开设了艺术选修课,像著名的麻省理工学院就要求其学生至少选修一门艺术课程并取得学分,否则不予毕业。有趣的是,在美国的一些大学里,许多上了年纪的科学家、工程师、医生也纷纷到艺术学院(系)进修,因为他们认为艺术是培养和训练想象力和创造力的最有效的课程,是第三代科学家不可缺少的必修课程。在英国,牛津、剑桥等著名大学都十分重视艺术学科的教育。在法国,包括理工科大学在内的各类大学都开设多门艺术类课程,大学生们学习音乐、绘画雕塑、工艺和摄影、研讨艺术史和美学,他们中的绝大多数人并无传统意义上的艺术天才,也无意以艺术为职业,但他们深信接受艺术教育对任何职业同样是必要和有益的。

六、我国高校艺术教育的可喜成绩

近年来,艺术教育在我国许多理工院校中已经起步,清华大学、华中理工大学、上海交通大学、华南理工大学、广东工业大学等学校的艺术教育工作更是出现了可喜的局面。2008年,我们前往华南理工大学和广东工业大学调研,在调研中得知:华南理工大学共开设有艺术课程25门,其中音乐课程包括《西方音乐作品欣赏》、《中国民族民间音乐欣赏》、《声乐艺术》、《西方古典作品欣赏》、《钢琴基础弹奏》、《通俗唱法》、《管乐演奏》、《歌剧名作欣赏》、《音乐剧欣赏》、《合唱艺术》等,每个学生必须选修1门并获得2个学分方可毕业;广东工业大学设立有专门从事文化艺术教育的通识教育中心,共开设有262门通识教育课程,并设有12个文化艺术工作室,聘有专职艺术教师50余人,拥有的高水平的艺术团在参加广东省艺术展演比赛中技压星海音乐学院,获得了一等奖。此外,他们还拥有一个交响乐团,经常在校内外举办专场音乐会。接待我

们的通识教育中心的刘主任表示,广东工业大学始终坚持“通识教育+专业教育=高素质人才”的理念,以“完整人格、高尚情操、坚强意志”为培养目标,以“艺术工作室”为平台,来提高学生的人文素养。而在艺术教育中,广东工业大学对音乐课程格外重视,开设的音乐课程包括《音乐鉴赏》、《声乐》(包括各种唱法)、《乐理》、《合唱艺术》、《器乐》(包括民族乐器和西洋乐器)、《管乐人生》、《中外民族民间舞蹈》、《舞蹈艺术与形体训练》、《戏剧》、《戏曲》、《中外音乐史》、《感悟音乐人生》、《音乐剧表演基础》等,学生必须修满9门通识课程,获得14个学分方可毕业。据刘主任介绍,他们的艺术教育取得了很大的成功,他们的学生大多数都是学理工科的,在入校时对艺术可以说是一无所知,可在离校时却能熟练地掌握多门艺术的技能,对各种艺术文化都有一个了解。而这些对于学生的性格养成、心理健全、人格完整、处事态度以及思维方式都有极大的帮助,能帮助他们更好、更快地适应社会的需要^[5]。

七、湖南工业大学公共音乐课程实施方案

我校现有94个学科专业,在校学生3万多人,拥有专职音乐教师30余人,并建有专门的音乐楼,配备有相关的音乐器材、教学工具。完全有条件、有能力承担公共音乐教育任务。

依据《学校艺术教育工作规程》(教育部令第13号)的要求,在总结普通高等学校公共音乐课程建设和教育教学改革经验的基础上,我们制定了如下方案:

(一)课程性质

公共音乐课程是为培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程,对于提高审美素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有不可替代的作用。

公共音乐课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是高等学校实施美育的主要途径。公共音乐课程教学是高等学校艺术教育工作的中心环节。

(二)课程目标

在普通高等学校公共艺术课程的学习实践中,通过鉴赏音乐作品、学习音乐理论、参加音乐活动

等,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

(三)课程设置

公共音乐课程应纳入各专业本科的教学计划之中。每个学生在校学习期间,至少要在音乐限定性选修课程中选修1门并取得2个学分方可毕业。艺术限定性选修课程包括《音乐鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《声乐艺术》、《中外音乐史》、《合唱艺术》等。

另开设各种具有特色的艺术任意性选修课程或系列专题讲座,以满足学生的不同兴趣和需求。任意性选修课程纳入学分管理^[5]。

(四)保障

为保证艺术选修课程的开设和教学质量,我校应设立专门的公共艺术课程管理部门和教学机构,加强公共艺术教育师资队伍建设。

1. 担任公共艺术课程教学的教师人数,应占在校学生总数的0.15% - 0.2%。

2. 按照《学校艺术教育工作规程》的要求,配备公共艺术课程教学所需的专用教室和器材。

在我校实行公共音乐教育是一项全新的、探索性的工作,我们力争将学生培养成为跨学科、跨领域的全面发展的、具有完整人格的人。

参考文献:

- [1] 全国普通高等学校公共艺术课程指导方案. 中华人民共和国教育部[EB/OL][2007-8-6] <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/index.htm>.
- [2] 于兰英. 理工科院校公共艺术教育必要性探究[J]. 湖南社会科学, 2009(4).
- [3] 艺术教育让理工科学生走出尴尬[EB/OL]. [2007-8-6] 郭声健艺术教育网: <http://www.sj-yj.net>.
- [4] 刘晓峰. 关于理工科院校艺术教育的五点思考[J]. 教育艺术, 2000(4).
- [5] 孟抗美. 关于高校艺术教育课程设置的思考[J]. 保定师专学报, 2003(1).

责任编辑:李珂