

浅谈高校(音乐)艺术生综合素质的培养

陈兆凌

(华南师范大学 音乐学院,广东 广州 510631)

【摘要】在当今的高校里,对当代大学生综合素质的培养已日益重视,而对大学生中艺术生这一特殊群体加强综合素质的培养已刻不容缓。本文主要从五个方面介绍了艺术生综合素质的培养要求和方法。经过五个方面的教育及严格训练不仅能锻炼和提高其自身各方面的能力,还能适应社会的各种需求。

【关键词】艺术生;教育工作者;综合素质;培养

【中图分类号】G640 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2011)02-0131-04

随着时代发展的脚步,社会物质生活的迅猛发展必然促使精神文明的快速进步。各类艺术文化已经趋于成熟的产业化,正在被越来越多的大众接受。高校艺术生也呈现逐年递增的态势。他们的出现是社会精神文明进步的象征。同时,作为艺术教育工作者也应及时发现艺术生身上存在的不足之处,根据他们的个性特点,有针对性的进行引导和培养,加强其综合素质的培养,使其朝着正确方向发展,以适应高速发展时代的各种严峻的挑战。

1 艺术生综合素质培养的目的和意义

当今国际间的竞争日趋加剧,实质上是智力资源即人才的竞争。社会经济发展对高等教育的影响,高等教育对社会经济发展的参与和作用,比以往任何时候更为强烈和直接。高等教育在社会经济发展中的特殊地位和作用,使高校素质教育面临新的机遇和挑战。当今科学技术呈现加速发展;学科领域在继续细化的同时,呈现出高度综合的趋势;自然科学和人文社会科学相互渗透,趋向融合。这些均给高校素质教育带来深刻影响。在当今艺术生培养方面,更需要不断创新、综合素质过硬的人才。为培养“厚基础、宽口径、高素质”的社会主义艺术人才,加强艺术生综合素质教育显得越来越重要。

艺术生综合素质的培养目的就是通过结合艺术生所学专业技能不断提高和建设自身修养过程中,实现培养德艺双馨的艺术人才。

2 艺术生综合素质的概念及主要内容

素质就是存在于人性中的一般文化素质与独特的个性品质。而综合素质并非单指个体心理的先天特征,随着社会的发展,素质的内涵和外延得到了丰富和扩展。它是指先天禀赋和后天环境、教育等影响而形成的相对稳定的基本品质结构,是人们心理的与社会的一系列特点的综合。其主要内

容包括:(1)思想道德素质:政治思想、道德观念、法制纪律、目标信念、价值取向。(2)身体素质:体质、体能、体魄以及身体力量运动的诸多特征。(3)科学文化素质:科学、文化、专业。(4)心理素质:认识意志情感机能、品质及其特征。(5)人际关系。综合素质的培养涉及个体和群体全面素质的培养,提高和发展。

3 艺术生综合素质培养的要求和方法

3.1 思想道德素质的培养

这是培养全面素质的桥梁与主要内容。它要求艺术生把坚定的政治信念融汇在成长道路中和专业学习过程中;对艺术生的人生取向、价值观、人生态度和人生发展道路起到积极的影响作用,有效规范他们的行为。在学生掌握道德基本知识前提下,自我践行职业道德的同时正确处理调节爱情、友谊、婚姻等各种关系,做一个品行高尚的人。艺术生普遍对政治表现出冷漠的态度,虽然高校一贯都很强调对学生政治方面的教育,但是很大一部分艺术生忽视相关课程的学习,一直缺乏系统的理论知识,导致自身认识上的模糊。事实上,师范学院的艺术生大多数学生毕业后也将会成为一名艺术教育工作者,本着他们对规范自身教师品行、对学生负责、对社会负责的态度,在艺术生大学生活期间,教育工作者应该加强其思想道德教育,尤其是通过教育与实践相结合的方法培养其良好的职业道德。本科四个年级分别配有一位辅导员,以便及时掌握学生的生活、学习状况以及指导他们解决遇到的各种问题和困难。据了解,学习音乐表演专业的学生大多数人希望将来继续以专业表演为业。虽然在专业技术方面是优秀的,但在思想上对于如何成为一名合格的专业教师的认识还不透彻。为了提高其认识深度、加强其教师职业道德观念。笔者在担任他们辅导员期间,打破音乐表演学生未安

排教学实习的惯例,通过各种途径联系中小学或民间音乐艺术团体,让学生在那里进行半学期或一学期教学实习,从教师的仪表仪态、教材的选择、教学内容的安排、针对不同课程设计不同的教学法等方面进行指导。尤其加强了其严谨治学的态度的教育,培养他们形成良好的师德,用自己的言行和品行为学生做表率。深刻领会言传身教的内涵。经过一段时间的实习,多数学生都学会了在教学过程中,细心观察被授课者对知识点的接受能力及技能的掌握能力,做到因材施教。课余时间,主动关爱学习者,用心去了解学习者思想与学习状态的变化,给予及时的引导,并且促进教学双方全面的沟通。俗话说的好,学习艺术的人一定是情感丰富的人,那么一个不仅具备高水平的表演技术而且具有高尚品德、拥有一颗热爱生活热爱学生的心的老师才称得上是优秀的教师。在现今,共产主义远大理想还需要坚持;只有掌握马克思主义的立场、观点和方法,才能正确认识世界、遵循客观规律,不犯或少犯错误,才能明辨是非,识别真伪,在错综复杂的矛盾中做出正确的分析和判断;才能充分发挥聪明才智,创作思想深刻、内容丰富的艺术精品,真正做到以高尚的精神塑造人,以优秀的作品感染人。

3.2 身体素质的培养

在教学过程中,不难发现艺术生多数不爱运动,身体素质较差,经常看通宵电影、玩游戏等等。这样长此以往养成一种不运动的惰性。导致上课常有迟到现象;上课铃已响,匆匆忙忙拿着早点进入课室,并且无视他人的存在,无论上课与否仍然将课室当成食堂,不停地吃着手中的早餐;由于不爱运动,身体的体质下降,时常有学生因生病而耽搁正常的上课。拥有一个强健的体魄是一个社会人立足社会的一个基本素质。它可以制约人的其他素质的发展,特别是在这样一个竞争激烈的社会就更不能忽视这一点。

艺术工作者不仅仅要有一个高智商的创作头脑,还需要一个过硬的体魄。任何一个单位都不愿意聘用一个因病经常请假而耽搁工作的员工。教育工作者随时随地要以身作则,起到积极的带动作用,并给予学生一定的奖励机制。例如笔者在担任辅导员期间,经过与学生干部的商讨,根据课程安排,为他们特制了一套锻炼计划,每周四次带领学生环校区慢跑,另外特邀了一位体育学院教授国标舞的专业老师,每周安排教授他们三次课程:拉丁、恰恰、桑巴等等,而且学期末通过考核给予学分。经过一个学期的学习,参加舞蹈课的学生从开始的

几对发展到后来的十几对,他们还逐渐爱上了这项体育运动,多数人都觉得这样的运动和音乐艺术结合的很完美,大大提高了他们学习的兴趣。甚至根据学生的要求,国标舞课程由计划一学期增加至两个学期。经历了亲生体验,使他们真正地认识到强健的体魄,结实的身體,优美的曲线,突出的力量才是真正的美。

3.3 科学文化素质的培养

文化主要指知识,特别是知识结构;而文化素质是一个人经过长期在各种知识的学习,积累和多方面修养的基础上形成的一种稳定的综合才能。在培养高文化素质的艺术人才过程中,有很多复杂的因素在影响制约着它的发展培养。然而,就现状看,艺术生学习文化课程并不主动积极,他们对自然科学知之甚少,对社会科学涉及的面较窄,对哲学、经济学、政治不感兴趣,导致了自身在知识结构上的欠缺。知识面不够广和深。一个仅仅精通自身专业的艺术生让人不敢想象以后的发展方向将走向何方?将会多么不利于他们的形象思维、逻辑思维、判断能力等有关知识的积累和培养。也不利于自身更深层的发展。

艺术是对生活的高度浓缩与概括,它不仅仅反映生活又体现了艺术创作者的灵魂,而每个人的生活环境,阅历是有限的,要想让作品或表演更生动更富内涵贴近生活,只有不断学习借鉴吸收前辈的佳作的养分,才能使自己永葆激情,常创常新。因此,作为一名艺术生,应该在完成专业课学习后,尽可能多的参加学校举办的各种类型的知识讲座,如文学、法律、哲学、实事讲堂等等。文学修养的提高是培养、锻炼、发展想象力的基础,是丰富情感,体验人生的最佳途径。教育工作者应提供多元化的文化信息供学生选择参与。如:2008年组织学生参观“广东省古村落摄影展走进华师”活动,巡展由华南师大校团委和广东省民间文艺家协会主办,华南师大历史文化学院、教育信息技术学院摄影系及数家高校社团共同承办策划。巡展的大部分图片是由教育信息技术学院摄影系的24位同学用时一个多月,奔赴广东省各地古村落拍摄的。巡展所展出的图片是摄影系师生共同付出辛勤劳动的成果。每一张图片都有可能展示出一种独特的文化魅力。通过参观这次影展唤起了同学们了解岭南文化的浓厚兴趣,也激发起了音乐专业学生了解岭南音乐特色并收集素材进行音乐作品创作的渴望。另外组织学生参加文化素质大讲坛,其中包涵多学科多方面的知识内容。如:“在行走中品味岭南文

化”、“逻辑与哲学”、“文学、人生与文学欣赏”、“儒家的历史命运”、“法治社会的人文环境”、“文化素质大讲坛·学科前沿系列讲座:贝多芬第九交响曲与德国民法典”、“综合人才培养实验班学术讲座:金融数学漫谈”等等。参与这些讲坛活动大大丰富了学生的知识面,提高其认识和分析问题的广度和深度,全面加强其文化素质基础和底蕴。

众所周知,音乐、戏曲、舞蹈、戏剧等都属于艺术门类,它们之间有许多共同的,相通的源流。在这个不断创新的时代,如果一名学习音乐的艺术生,将来想成为优秀的音乐人才,那么从现在起就要珍惜宝贵的求学时光,合理安排学习时间,尽可能多的机会去接触、学习、借鉴和吸收姊妹艺术的精华,多参与艺术实践活动,积累更多的音乐素材,为自己创作音乐作品或二度创作所用,最终形成自己对音乐作品独特的理解和诠释。

3.4 心理素质的培养

在这个学习生活各方面都给大家带来不少压力的社会,保持良好的心态和健康的心理是大家所向往的。在心理素质方面,要求一个人应有很强的意志力,同时,对社会、人生、家庭有责任感,对自己充满信心,不从别人的态度和感情的延伸上去认识自己,具备适应和创造环境的能力,及辨识、分析、解决问题的能力等等。

艺术生这一特殊群体特征具有丰富的情感和想象力。就笔者接触的音乐生,从他们的仪表、气质、行为举止明显区别于其他文理科的学生,浑身散发出一种自信的神情,有时甚至是自负的神气;他们具有较为发达的形象思维能力,比较有想象力和创造力,这种能力大大超过自身的逻辑思维能力。艺术生的性格特征中存在着一定的情绪化色彩和比较明显的性格两极化倾向。由于专业的特点,在艺术中强调推陈出新,艺术生更容易标新立异,追求个性,即便在情感上,他们同样存在着极不稳定性,而且这种个性又极易导致他们的情感向两个极端发展。一旦理想和现实发生冲突;独立和依赖出现矛盾等,他们的心理将可能表现的极不稳定,不能自制。

独特的人格魅力,坚强的意志,为艺术奉献的精神。健康的人格是高素质人才必备的素质。人格的力量是无穷的,对艺术生成才立志尤为重要。健康的人格要求艺术生有正确对待外界影响的能力和较强的自我控制力,能保证自身心理平衡,具有良好的心理素质,他们普遍都有独立生活的能力和较强的社会适应能力。不过,他们极易由推崇人

格的独立性走向极端而变得自负,目空一切,自我陶醉,这是艺术生中常见的现象。

教育工作者要怀着一颗珍爱学生的心,做一位有耐心的好听众,静静地听学生倾诉心声,让自己真正走进他们的心,循循善诱的引导他们,帮助他们解开心中的“结”,成为学生的知心朋友,使其拥有一颗健康、积极、向上的心灵。笔者曾经教授过一位专业非常优秀的学生,每天除了有必要上的专业基础课之外,就是利用大量的时间在琴房练习专业,晚间甚至可以练习到深夜。其他文化课对她而言几乎没有意义,日常生活也有专人帮其打理。这个学生曾说过,她就是为自己从事的专业而活,她的生活什么都可以没有,唯独不能没有她爱的专业。听了这番话,使教育工作者深感艺术生能够正确地认识和评价自己是多么重要!他们通常对自己的认识不是很客观、很正确。容易过高或过低地评价自己,这势必造成他们过于自信或者过于自卑的心理。大多数人对自己的优点评价过高,对自己的缺点不足为然。这就需要艺术生能够用与相比较的方式,达到正确的作为认识。学会正视自我,接受自我,并且,在理想中不断的创造新的自我,避免心理失衡。

作为全国“211工程”的综合性大学,拥有重点学科——心理学的建设,同时,拥有全国重点心理学实验中心。在这样优质资源的条件下,即便在音乐专业学生学习时处于矛盾之中而不能自拔或学生有心理矛盾又不能解脱时,都可以主动地向心理老师和专家咨询,倾诉内心的痛苦和矛盾,及时得到专家们的有效帮助。使自己早日乐观起来,以新的精神面貌和心理状态投入到学习和生活中。

3.5 人际交往素质的培养

人际交往是指客观存在着的人与人之间的相互关系,是人们相互交往的实质。之所有说他是客观的,是因为人是社会的人,为了生存、发展,必然要和人交往、和社会交往、和他所处的环境交往。人际交往是人的本性中最基本的需求之一。社会本身与它周围的环境,每时每刻都在发生着某些错综复杂的联系和信息交流,因此,现代人把是否善于与人交往,看成是现代人所必备的重要素质和注意标志之一。教育工作者应该开设人际交往的方法、技巧、注意问题等方面的讲座,同时大力支持和鼓励学生走出学园,走进社会,体验和积累在社会生活环境中处理各种人际关系的方法和经验,引导他们学习成为一名真正有价值的社会人才。

首先,艺术生个性强烈,有着较为独立的生活

方式,在与人相处方面,团结协作就显得尤为重要了。音乐艺术是一门表演艺术,表演形式多种多样,有句话说得好“台上一分钟,台下十年功”,一台丰富且具有高水平的音乐会,不仅仅能体现每一位表演者专业功底,更重要的是要呈现出每一个音乐组合或音乐团体对音乐作品的理解共识及默契配合。表演中的众多环节都已经从一个人的展现向一个群体协同展现转变。随着各方面的协作越来越强,艺术生更要学会尊重人、容忍人、接受人,养成谦虚、正直、诚实、宽容,善于相互学习,相互配合、协作共事的良好品质。所以,为了提供给更多的学生更多的锻炼机会,开学伊始,管理音乐实践的老师给学生开辟了一系列的表演平台。如:星期音乐会、专业专场音乐会等等。

其次,艺术本身是民族的,由于它自身外延的扩大,所辐射的边缘也越来越多。不论是我国民族音乐还是世界民族音乐,每一个艺术生都务必要有积极对外的心态和意识。艺术的最基本特征是创新,作为艺术人才,更应该有一种平静容纳百川的心态,善于吸收别人、别的民族的艺术形式和方式。这样才能达到艺术的良性循环,使得艺术真正为人民所用。譬如学生不定期会收集音乐素材而进行采风活动,尤其是作曲专业的学生,无疑这将会与当地的民众进行深入的交流,那么人际交往处理的好坏,对他们采风活动最终的收获起至关重要的作用。又例如对于大四的艺术生来讲,能否处理好人际交往,如何在短时间内适应新的环境,尽快正常发挥自身的才能,实现理想具有重要意义。例如:在举行2010年广州亚运会前期,鼓励大家报名参加广州亚运志愿者,结果很多学生踊跃的参加,

并且牺牲休息时间,按时参加自愿者辛苦的培训,在举行广州亚运会进行期间他们总是带着和蔼的微笑,耐心的为来自世界各地的朋友服务,为大众服务,辛苦的维持比赛场内的好秩序。另外还从学习音乐专业的志愿者中挑选一批表演专业的优秀学生参加亚运会开幕式及闭幕式的演出。他们牺牲大量课余时间反复排练,不畏风吹雨打日晒,准时参加每次长达数小时的彩排演练。没有一位学生因为辛苦而中途放弃。他们要让世界看到高速奔跑的中国,蓬勃发展的广州、他们用音乐诠释“激情盛会,和谐亚洲”的理念、用舞姿展示华南师大的风采。他们在工作中与来自不同学校的志愿者们和睦相处,共同分担困难分享快乐,广州亚运会即将结束之际,参加志愿者的同学们如同兄弟姐妹含泪拥抱,依依不舍。虽然只经历了短暂的20多天共同生活、工作的日子,他们却真正的学会了相互理解、相互关爱、为人友善诚实、宽容大方、自尊自爱,学生们在无形中学习并建立了良好的人际关系环境,为将来踏入社会积累了宝贵的经验同时打下了良好的基础。

4 结语

在当今这个竞争激烈的社会,各高校的艺术学院在着力培养精尖型艺术人才的同时,还在不断提高和加强对这群特殊的大学生进行全面而符合现实国情的综合素质的培养,这将对高校艺术教育工作者的一场严峻的考验。另一方面,作为艺术生灵魂的引导者和建设者,有义务和责任将他们培养成专业拔尖的高素质艺术人才。因此,高校(音乐)艺术生综合素质的培养是一项值得教育者和(音乐)艺术生一同探讨和研究的新课题。

注释及参考文献:

- [1] 邓道祥. 艺术·修养·人才[M]. 湖北: 长江文艺出版社, 1997.
- [2] 王宏建. 艺术概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2001.
- [3] 贺质朴. 艺术教育学[M]. 北京: 人民出版社, 2001.

Preliminary Study of the Comprehensive Quality Training of the Art Students in Colleges and Universities

CHEN Zhao-ling

(Music School of South China Normal University, Guangzhou, Guangdong 510631)

Abstract: modern colleges and universities have paid much attention to the comprehensive quality training of students, especially for the special group of art students; there is no time to delay. This paper introduces the training needs and methods mainly through five aspects. Through these five strict education and training, both the comprehensive qualities and the ability to adapt to the society can be sharply improved.

Key words: Art students; Educationists; Comprehensive quality; Training