

艺术教育：传承与发展

——访清华大学艺术教育中心常务副主任 赵洪

○ 本刊记者 关悦

记者：艺术教育一直伴随着清华大学的发展，在清华的百年历史中，既培养了很多全面发展的栋梁之才，也涌现出了不少艺术大师。今年是清华艺术教育中心成立20周年，能否请您谈谈重视和加强艺术教育在当代的现实意义？

赵洪：艺术教育在培养学生全面素质、培养创新思维、传承优秀文化及推动文化发展方面发挥着越来越重要的作用。百年来，清华大学一直保持着优良的艺术教育传统，通过开设面向普通学生的艺术选修课程、指导学生艺术团体的艺术实践，培养了大批高素质的全面发展的优秀人才。艺术教育作为学校实施审美教育的重要途径和内容，是素质教育的有机组成部分，有非常重要的育人价值。同时，艺术教育在培养人的高尚情操、良好品德，提高情商方面也发挥着重要作用，同时具有辅德、益智、健体的功能，有利于促进人的全面发展。这些是众所周知的。今天，我想重点谈谈艺术教育的另外两个功能——文化传承和思维方式培养。

艺术教育是传承优秀文化的重要途径。艺术作为一种重要的文化形式，是文化的有机组成部分和重要载体。任何优秀的艺术作品都是人类历史发展、前进的反映，更是经历了人类历史进程的筛选而沉淀和结晶下来的宝贵的文化财富。换句话说，每一个艺术作品，不论是音乐、舞蹈、美术还是书法、建筑等，无一不凝聚

赵洪

清华大学艺术教育中心常务副主任，全国高等教育学会音乐教育专业委员会秘书长，北京市美育研究会常务理事。1983年考入清华大学化学工程系，1991年硕士毕业后留校，历任共青团清华大学委员会文化部部长、化学工程系副系主任、教学评估工作办公室副主任、校长办公室副主任等职。曾获国家级教学成果一等奖、天津市教学成果一等奖、北京市教学成果二等奖、清华大学先进工作者等多项奖励。主要研究方向：教学法、课程理论、美育、艺术教育。

琢磨

一丝不苟

着一个民族、一个国家的文化风貌和精神气质，以及在当时历史条件下的生产生活方式、价值观念、情感意志等。这些艺术作品，往往因为凝聚了社会发展的文化精髓而得以长久流传后世，深入人心，形成一个民族的优秀文化。

艺术教育正是以“美”为核心的文化传承。通过艺术类课程，学生能了解艺术中蕴含的多种形式的美——声音的美、形体的美、线条的美、色彩的美、语言的美等，这些美的形式中又包含了比例、对称、均衡、旋律、节奏、韵律等规律。这些规律的不同组合，形成了优美、壮美、典雅、崇高、悲情和滑稽等审美感受。正是在了解这些“美”的历史、“美”的进化过程、“美”的判断标准的过程中，培养了学生历史的眼光和哲学的态度，使他们更具有文化视野。在这个意义上说，艺术教育并不简单是艺术形式和技能的学习，更重要的是文化意识、精神实质和文化艺术内在规律的继承。艺术教育的最主要的社会功能正是要培养能够传承人类文明的人才。因此，艺术教育是传承优秀文化不可或缺的重要途径。缺失和忽视艺术教育的文化传承功能，一个民族的优秀文化将会断流，世界间的跨文化沟通会出现障碍。

艺术教育是培养创新思维的载体。人的思维

分为理性思维和感性思维。人们一般会认为，科学发明、发现是理性思维的结果，只有学好艰深的数理知识，有高智商，才能产生科学发明和创造。这种观点是不全面的。钱学森在《科学与艺术的关系》这本著作中论述了科学与艺术的关系：“音乐艺术里所包含的诗情画意和对人生的深刻理解，丰富了我对世界的认识，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，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。”他认为，科学上的创新光靠严密的逻辑思维不行，创新的思维往往始于形象思维，从大跨度的联想中得到启迪，然后再用严密的逻辑加以验证。

脑科学研究结果揭示，人的大脑，左半脑是“科学家”大脑，在语言表达、数学运算、推理思维方面起主导作用，而右半脑是“艺术家”大脑，在空间知觉、触觉、音乐、绘画等艺术方面更具优势。人的想象力、感性能力主要来自右半脑。因此，通过系统的感性训练，能平衡脑发育，更有利于创新人才培养。在重视培养创新能力的今天，我们应当更加重视艺术教育。

记者：清华大学一直没有设置表演艺术类专业，但艺术课程教学和学生艺术团体的艺术活动却能

一直坚持下来，您觉得主要原因是什么？

赵洪：多年来，清华大学面向普通学生的艺术教育之所以能够稳定、坚持，主要得益于我们的教育理念。

一是坚持艺术教育的“两全”理念。清华大学长期高度重视面向普通学生的艺术教育。梅贻琦校长早就强调，清华大学的艺术教育“并非对在艺术上有特殊天分的人的专门技艺教育”，而是重点提高普通学生的素养、陶冶情操、锤炼品质、激发形象思维和创造能力，使学生能在自己的专业领域得到更好的发展；蒋南翔校长时期提出了“文艺代表队”的教育思想，为人才培养指明了方向。他主张学生艺术团要“下里巴人”和“阳春白雪”相结合，处理好普及与提高的关系。王大中校长也重视艺术教育，认为“喜欢艺术的人容易有丰富的联想和激情，会更有创新精神”，他自己就曾经是学生艺术团舞蹈队的队长。新时期以来，清华大学始终坚持面向全体学生、提高全面素质的“两全”教育理念，为促进通识教育与专业教育有机结合奠定了良好基础。为此，学校“十二五”规划将文化传承创新作为重要任务进行部署，进一步完善以艺术教育课程、学生艺术团培养、校园文化活动为一体的艺术教育体系，着力提高全校学生的文化艺术修养，促进学生和谐发展与全面成长。我们始终强调，普通高校的艺术教育，不是少数特长生的培养，不是仅抓几个学生艺术团，而是着眼于普通学生全面发展的素质教育。

二是坚持课程教学与校园文化相结合。艺术教育需要长期的潜移默化的熏陶，既需要正规课程教学，也需要个体参与艺术实践，在艺术实践中感知艺术之美。在多年的教育实践中，清华着力加强艺术教育通识课程建设，不断完善课程体系建设，开设了区别于专业教育的通识类艺术教

育课程体系，以培养学生综合文化素质、艺术素质、艺术技能、创新思维为目标，将科学教育、人文教育和艺术教育相结合。从2002年开始，清华将艺术类课程纳入到全校人文素质核心课程建设中，力求艺术学科门类完整，覆盖面宽，分层次、多类型，逐步建立起理论课与艺术实践课并重、重在发展学生能力的艺术教育课程体系，实现了公共艺术类课程系统化、学科化。目前每学期开课50余门次，课容量达到7000人/学年，教学效果良好。在全校教学评估中，公共艺术类课程连续多年获得全校第一名的优异成绩。

在课程教学之外，校园文化艺术活动丰富多彩，是艺术教育课程的有机补充。“文缘艺粹”系列活动在校园文化建设中发挥着重要作用，邀请校外艺术家来校举办高水平演出，每年吸引了近2万人次的同学参与其中，给同学们带来美的享受和情操的陶冶，成为学生全面素质培养的重要平台。学校支持和鼓励学生发挥个人兴趣和特长，学生自发组织的社团近百个，为广大学生提供了个性发展和艺术创新的平台。教师的引导和学生的参与形成了良性互动，使艺术与艺术实践活动能持续进行。

三是坚持普及与提高相结合。面向普通学生的艺术教育是素质教育的重要组成部分。清华一直坚持普及与提高相结合的教育理念，坚持在普及中提高、在提高中发展、在发展中形成特色。群众文化活动覆盖了本科生、研究生、教职工、离退休人员，深受广大师生欢迎。“一二·九”文化活动月已经开展了20多年。每年新进校研究生和本科生都会参加“一二·九”合唱比赛，成为新生入学的最有效的以艺术形式为载体的爱国教育活动。院系学生节活动丰富多彩，活动内容展现了大学生生活、青春故事、校园爱情，也表现了当代大学生对社会的一种认识与反思。而师生同台表演、同场竞技，也加强了师生沟通。

校园文化活动需要带动者，这些带动者的集中代表是学生艺术团成员。他们在自身践行全面发展的同时，也成为校园文化活动的骨干。清华学生艺术团已有99年历史，曾走出一大批德艺

双馨的清华学子。他们中有洪深、曹禺、黄自、赵元任等艺术家，更多的是奋斗在祖国各条战线的建设者，他们因自己为国家和民族做出的贡献而成为清华人的骄傲。清华学生艺术团以“弘扬民族文化、倡导高雅艺术”为宗旨，以“反映时代精神、表现校园生活”为己任，目前设有交响乐、民乐等12支队伍、近千名学生成员，在全国和北京市等各级艺术汇演、展演、比赛中屡获殊荣。艺术团同学在各个院系、各个班级的文化活动中均发挥着骨干的作用，践行“从同学中来，到同学中去”的原则，播撒艺术的种子，让艺术之花绽放在清华园的每一寸土地上。他们除少部分学生是特长生之外，大部分是正常入学以后参加艺术团的普通学生。这些学生既是校园文化活动的带动者，同时他们自己通过参加艺术团活动也获得了更多的锻炼和成长的机会，参加工作后往往能很快脱颖而出，成为单位的骨干。

记者：清华大学已经走进了新百年。在新阶段，清华大学艺术教育中心的主要工作是什么？

赵洪：2011年，在清华大学百年校庆之际，学校进行机构调整，把艺术教育中心从人文学院独立出来，成为学校直属的教学单位，由清华大学党

委副书记邓卫兼任中心主任。目前，艺术教育中心每年为全校学生（包括艺术团学生在内）开设了110余门次艺术类课程，涵盖了音乐、舞蹈、戏剧、美术与摄影、艺术美学等，年均选修学生达7000人以上，受到学生的欢迎和好评。同时，艺术教育中心还承担了学生艺术团12支代表队，近千名队员的业务指导工作。在刚刚结束的第四届北京市大学生艺术展演中，军乐队、交响乐队、民乐队、合唱队、舞蹈队、京剧队均获得一等奖，话剧队原创话剧《马兰花开》获得北京市大学生戏剧节最佳剧目奖等四项大奖。多位指导教师获得优秀指导教师荣誉。2000、2010年清华大学艺术教育中心荣获“全国学校艺术教育事业先进单位”称号。艺术教育中心有多位教师分别在中国高等教育学会音乐教育专业委员会、中国高等教育学会美育分会、北京高校音乐教育学会、北京摄影家协会等兼职，参与并组织了大量推动学术交流的活动。

除此之外，艺术教育中心还承担着包括大礼堂、学生文化活动中心（蒙民伟楼）、新清华学堂、蒙民伟音乐厅在内的四座文化设施的运行管理工作，每年组织高水平专业演出、中外大学生文化交流、服务学生艺术团和院系学生生活活动200余场，每年观演学生的数量约10万人次，真正实现了集艺术课程教学、学生艺术实践、高水平审美体验为一体的艺术教育大课堂。

记者：校友在清华的艺术教育发展中起了哪些作用？

赵洪：清华大学艺术教育得到了广大校友的大力支持。从学生文化活动中心（蒙民伟楼）、新清华学堂、蒙民伟音乐厅、龚家麟音乐图书馆等场馆建设，到音像设备、乐器、服装的捐赠，包括海外交流费用的支持，无一不凝聚校友对艺术教育、对学生艺术

赵洪主持“书香之夜”教师节音乐会

团的支持和关爱。2011年，在清华大学百年校庆之际，由清华校友池宇峰、徐航、宋歌、方方几位校友捐资建设的新清华学堂、信兴集团捐资建设的蒙民伟音乐厅陆续建成投入使用。这两个具有综合剧院功能的场馆能接待高水平的专业演出，让师生不出校园就能欣赏到高雅的艺术作品，从中受到文化艺术的熏陶。今年又成立了“校友艺术教育发展基金”，首批捐款800万元已经用于支持艺术教育发展。在此，我也代表历届艺术教育中心教师和艺术团同学们，衷心感谢校友的无私捐赠。我们也力争让这些支持发挥最大作用。

记者：面向未来，您希望清华大学艺术教育有怎样的发展？

赵洪：在过去的百年，清华大学艺术教育在育人方面发挥了重要作用。为了能让艺术教育在培养全面发展的创新型人才方面继续发挥应有的作用，我们力争在以下几个方面进一步推动艺术教育教学质量：

重视艺术教育中的文化传承。一般认为，艺术课程无非是唱歌、跳舞、演戏，说拉弹唱，都是表演技能。实际上，高等教育的对象是18岁以上的成年人，他们有独立思考的能力、有分析和判断能力，这些人也将成为国家建设的骨干，成为未来社会文化的塑造者。展望未来的艺术教育，必须把文化传承与创新放在重要位置，培养有文化素质的新一代知识分子。因此，在艺术类课程教学中，更要重视艺术中的“文化”内涵，使学生在艺术审美实践中树立正确的文化观、价值观、历史观和哲学观，在培养学生审美能力的同时，重视对优秀文化艺术的传承与发展，培养优秀文化的继承和创新者，推动社会进步和发展。

重视学生感性素质的提高。感性素质和理性素质同样重要，尤其是对于创新型人才培养。音乐作为抽象的艺术形式，由于其不确定性、自由性、模糊性的特征，给人理解和演绎音乐提供了

陈吉宁校长与艺术教育中心教职工合影

想象空间。同时，作为抽象的艺术形式，音乐不能具体地表现视觉形象，而更多地是给人体验。而参与表演的实践过程，更是人的情感培养的过程。因此，在课程建设上，在让学生参与艺术实践的同时，重要的不是教授他们表演技能，而是通过技能训练这一载体，提高学生的感性素质和感情素质，让他们有更丰富的内心世界，更敏锐的洞察力。

重视艺术教育过程中对学生做事能力的培养。学生艺术团是一个非常具有代表性的学生艺术团体，作为清华“三支代表队”之一，在培养人才方面发挥了重要作用。我认为，学生正是在参与艺术活动的过程中，培养了团队合作精神、艰苦奋斗精神、严谨认真的态度，从而为他们日后在各自的工作岗位上成为有效的合作者、领导者打下了坚实基础。以艺术实践活动为载体的育人实践是“Learning by doing”的一种实践方式。今年参加完大学生艺术展演，在历经困难取得成功，一位同学在微信中说：“今天明白了一个由实践验证的道理：耐得住寂寞，能够踏实做事，能够坚持信念的人，才能获得荣誉。”

艺术教育是一种审美教育，它的目的是帮助学生建立审美理念，提高审美能力，培养创新思维，同时它又是传承和创新优秀文化的载体和途径。在这个意义上说，艺术教育依然任重道远。