

艺术类院校大学语文教学初探

冀肖力

(浙江艺术职业学院, 浙江 杭州 310053)

【摘要】 本文从人文素质教育的角度论述了大学语文在艺术类院校开设的重要性,并从教学观念、教学内容、教学方法的革新等方面探讨了艺术类院校大学语文教学的改革与探索。

【关键词】 大学语文; 人文素质教育; 教学观念; 艺术类院校

【中图分类号】H1 **【文献标识码】**B **【文章编号】**1673-1883(2005)02-0030-04

一、艺术类院校开设大学语文的重要性

改革开放以来,我国社会经济蓬勃发展,不仅人民生活水平日益提高,文化精神生活也逐渐丰富起来。随着人们的审美意识和审美能力的逐步提升,老百姓对艺术人才综合素质的要求也越来越高。艺术类院校作为培养艺术人才的摇篮,从社会现实状况出发,在重视专业教育的同时,亦注重学生人文素质的培养,并在树人育人的过程中逐步认识到大学语文教学的重要性。

(一) 大学语文的开设是人文素质教育的需要,是高等院校培养全面发展的人的具体措施

人类丰富和厚重的文化沉淀,使语文这门学科承载着传承文明、继往开来的巨大责任。在艺术人才的培养过程中,大学语文作为一门“培育大学生人文精神,营造大学里文化氛围的基础课程”,是向学生传播和弘扬先进文化知识的一扇窗口,是对大学生进行文化素质教育的一个重要手段。法国艺术家罗丹曾经说过:“灵魂啊!情感啊!思想啊!都可以从我们的态度里、相貌里表现之。”可以说,艺术是艺术家生命和人格的外现。作为一门人文学科,大学语文在培养学生健康人格中可以发挥自己的优势,使学生能在艺术和人生的道路上越走越好。前一阶段发生的令人震惊的马加爵事件更多地引起了教育界的深思,培养健全人格、使学生成为全面发展的人是现实对大学教育提出的迫切要求。

(二) 大学语文的开设适应了艺术人才跨越式发展的需求

在各类与专业教育相关的专家研讨会上,许多用人单位相继提出希望艺术类院校培养的人才不仅

要拥有精湛的专业技艺,而且应该具有较高的文化素养和艺术创造能力。无论是对音乐作品的理解,或是美术创作中的作品构思,或是戏剧表演中对人物的理解与定位,或是戏剧剧目的改编和作品创作,不仅需要创作者和表演者具有精湛的专业技艺,而且需要创作者和表演者有较高的文化素养和审美感知能力。比如演唱舒伯特的古典抒情歌曲《致音乐》,表演者必须深入理解作品,对作品的内容和表现手法进行理解与分析,还要对作家的生平、思想、生活艺术创意以及作品的创作背景有尽可能的透彻了解。只有这样,表演者才能更好地领会作品的内涵和精神,更好地传达作曲家的内心世界,在情感上完全投入“角色”,在表演中完美地演绎这首抒情歌曲,将听众带进音乐的殿堂,完成艺术的再创造。难以想象,一个自身无法认识和体会音乐的美好的歌者,能够完美演唱“美妙的音乐,在多少忧愁的时刻,生活给我无情的打击,你却把我心中的热爱唤起,向我展现出光明天地”。更难以想象,一个不能够深切体会生活上贫困潦倒的舒伯特,之所以能置种种无情打击于不顾,潜心从事歌曲创作,正是因为音乐唤起了他对生活的热爱,激发了他的创作灵感的歌者,能够将作品的内涵和精神准确地传达给听众,能够用自己的音乐感动听众,引起听众情感上的共鸣。

在人才培养过程中,我们也意识到艺术教育必须从“纯粹艺术”教育中解脱出来,它的最终目标并不是艺术活动的有形结果,而真正重要的是要唤起艺术表演者、艺术从业人员创造的热忱,开展形式多样、五彩缤纷的艺术活动,帮助人们提高生活质量。而持久的创作热情的保持和创造能力的提高,是和艺术工作者的知识水平、文学修养紧密相连、不可分

收稿日期:2005-03-01

作者简介:冀肖力(1979-),女,助教。主要从事大学语文、中西方文化比较等教学。

割的。因此,通过文化的熏陶,我们培养的学生应该在创造艺术形式和美的感觉的过程中获得美感体验,具有较强的艺术创造和再创造的能力。这既有利于学生积极灵活地在社会中得以生存,又将极大地促进艺术本身的发展和繁荣。

二、大学语文教学的改革与探索

(一)更新教学观念

针对艺术类院校学生往往有重视专业轻视文化的学习倾向,大学语文的任课教师应该注意更新自己的教学观念、提高自己的思想认识,并在教学中向学生阐明学习大学语文的重要性和必要性,让学生有意识地提高自己的素养。

记得杨叔子院士在华中科技大学题为《传统文化·文化底蕴·大学教育》的演讲中强调:“大学应该做的事情有三件:第一,教会学生如何做人;第二,教会学生如何思维;第三,教给学生必要的现代科学技术和文化知识,以及应用现代科学技术与文化知识的能力。”换言之,大学生应该有专业所长,但首先应该有正确的思想、健康的人格和高尚的情操,成为一个真正意义上的人。爱因斯坦也曾说过:“只用专业知识教育人是不够的。通过专业教育,他可以成为一种有用的机器,但不能成为和谐发展的人。”因此,从长远目标来看,艺术人才的培养首先应志在“树人”,在提高学生专业素养的同时促使学生成为一个和谐发展的人。而大学语文的教学也应在这培养艺术人才的艰辛过程中承担起一定的职责,而不能陷入狭窄的工具论误区,不能只停留在语言文学知识的传授和听说读写能力的培养上。

我们知道,中华民族文化的精华表现在文学作品中数量最多,也最集中,因此在大学语文的教学中,教师在传授文化知识的同时,应进一步把我国的优秀文化传统和民族精神传授给学生,应该结合不同专业学生的学习兴趣,注重精神层面的启发,从审美情趣、精神意志、道德观念、人生境界等方面入手,以思、辩、行为落脚点,用人类的优秀文学遗产去陶冶学生的性情,教会学生如何“做人”,培养学生健全的人格和高尚的情操,激发学生透彻地思考人生,主动地把握人生。

《大学语文》教材中多为具有“文道合一”、“意境优美”等特点的古今中外文学作品,学生在学习的过程中将得到美的享受、情感上的洗涤和精神上的陶

冶。针对艺术类学生情感充沛、思维活跃的特点,教师在授课的过程中,要讲究教学艺术,使学生“进入”教学,充分调动学生的感知力、想象力和创造力,让学生深深地感受到:上大学语文课,是一种人生乐趣,是精神上的宴飨。学生们穿行于古今中外的学者文人之中,感受到屈原、陆游、岳飞、文天祥的正气,李白的不羁,杜甫的忧国忧民,王国维的治学,鲁迅的正直,陶渊明的潇洒,钱钟书的博学,歌德的伟大……学习的过程就是与名家心灵的交融与碰撞。当学生读到陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”时,将体会到诗人遁仕山野的闲适与乐趣,不禁有回归田园之感,甚而神往之;当学生读着李清照的“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动、许多愁”时,将深深体会到词人愁苦沉重的心情,回想比照“见有人来,袜铲金钗溜,和羞走。倚门回首,却把青梅嗅”的少女情态,内心深处不禁对词人的遭遇产生深切的同情;当学生读着陆游的《示儿》、文天祥的《过零丁洋》和《指南录》时,将从中感受到感人至深、催人向上的浩然正气。这是一种动人心弦的情感教育和爱国主义教育,这种教育完善人、发展人,激发学生的爱国热情,激励学生投身于祖国的文化建设之中。

(二)依据学科、专业特点,科学设置教学内容与课程

大学语文作为一门基础性公共课,内容涉及广泛,涵盖了文、史、哲、科四个主要领域,具有多功能性,而艺术类院校的专业也各具特色,有其特殊性。因此,笔者认为艺术类院校的大学语文教学既要遵循语文教育和素质教育本身的规律,又可以尝试结合学科和专业的特点,科学地定位大学语文的教学内容。课程设置也宜多样化,不宜过于单一,只采用一门课、一本书,可以考虑在选定一定数量的公共教学篇目的基础上采用多门课、多本书的教学形式。多样化的教学形式既有利于学生的学习,也有利于教学。从学生角度来看,固然不同专业的学生有共同的需要学习的地方,但我们无法忽视不同专业的学生有不同的学习需求,学生企望大学语文的开设能同自己所学的专业更好地结合起来,能够形成一定意义上的互动。从教学来看,每位教师在具备综合的专业素质的基础上,皆有所长,往往对某一领域有独到、深入的研究。多样化的教学形式不仅有利于取得良好的教学效果,而且有利于教师发挥所长,搞好学术研究。

比如戏曲影视表演专业的学生,在专业上需要大量学习和欣赏中国戏曲,了解并掌握戏曲的起源、发展以及各个阶段的特点,熟悉主要作家的作品与风格,分析剧作中的戏剧冲突和人物性格等。可就目前状况来讲,戏曲表演一直存在着“知其然,而不知其所以然”的问题,要有效地解决这个表演中的核心问题,即解决内外结合、形式与内容有机统一的问题,就必须提高学生鉴赏与分析戏曲作品的的能力。我想,针对该专业学生学习的实际情况,教师在大学语文的教学中应该相应地增加戏曲部分的教学,将基础课学习与专业学习有机地结合起来。这种教学既能激发学生学习大学语文的兴趣,又能满足学生的求知欲望,帮助学生解决专业学习上的困难,也促使教师在该领域进行更细致深入的研究。

另外,设定教学内容的时候,教师应正视艺术类院校学生文化底子相对薄弱的事实和思维灵活的特点,不宜对学生过高估计,讲解的内容过于深奥,也不宜对学生过低估计,重复学生初高中所学知识,或是照本宣科、袭用陈说,毫无个人见解。

(三) 创新教学手段与教学方法

1、充分调动学生的学习积极性,变被动学习为主动学习。我们处在一个信息巨增的时代,知识的世界宛若浩瀚无边的海洋,它深不可测,没有人能通读一切。因此,教师不再是文化知识传播的中介,而应成为学生学习方法的指导者。教师的活动在于“教学生”,而不是“教书”,这既符合教育的目标,又是提高艺术人才文化素养的根本。在为时有限的语文教学中,教师必须充分调动学生的学习主动性和积极性,鼓励学生课前课后走进图书馆借阅书籍、查阅资料,培养学生形成良好的阅读习惯,加强学生欣赏文学作品的独立性,提高学生的艺术感知力和文学鉴赏能力,引领着学生走进文学殿堂,让学生真正热爱文学。比如,在《雷雨》的教学中,教师可以在课前给学生分配角色(分A角和B角),让学生自己研究剧本进行排演,上课时A组和B组分别进行表演(可事先安排,调课至排练厅或小剧场效果更佳),角色表演者讲解自己的心得体会,其他同学根据剧本点评优劣,说明原因,期间教师适当给予提示,最后由教师总结。事实上,这种教学方式引起“好动”的学生的极大兴趣,热情高涨,由于排演的需要,很多学生课前分析剧本,其他同学出谋划策,并到图书馆借阅相关资料作为参考……我想,通过这种教学方式,教学的意义将不仅仅停留在课内的四十五分钟,而从“课内”

真正走向了“课外”,从教师的“教”转化为学生的“学”,从为时较短的大学学习生涯拓展到人的一生。这样的教学,不仅有效地发挥了学生的学习主动性,启发培养学生的独立思考问题和解决问题的能力,而且能够在真正意义上提高文艺表演者和创作者的文化素养。

2、着力激发学生的学习兴趣。国际21世纪教育委员会报告中指出:“教师的巨大力量在于作出榜样。他们要表现出好奇心和思想开放……传授学习的兴趣,尤其是教师的责任。”教授大学语文的教师,自己应对外界事物有着浓厚的兴趣,对知识有着强烈渴望,在教的过程中,情感要十分饱满,注意激发学生的学习兴趣,唤醒学生的学习自觉性,并引领着学生不断地汲取新鲜的养料,徜徉于知识海洋之中。

在学习方面,艺术类院校的学生由于学习内容的特殊性,往往具有某一领域的专业知识背景。在授课过程中,教师应该充分利用学生原有的知识结构引发学生的学习兴趣,激活学生长时记忆中相关的原有知识,促进新知识的有效学习。我国古代就有“以其所知,喻其不知,使其知之”的说法。20世纪60年代,美国认知教育心理学家奥苏伯尔十分强调原有知识在新的学习中的关键作用,他说:“假如让我把全部教育心理学仅仅归结为一条原理的话,那么,我将一言以蔽之:影响学习的唯一最重要的因素,就是学习者已经知道了什么。要探明这一点,并应据此进行教学。”在教学实践中,我们可以了解到音乐系的很多学生在中专阶段学习了有关吟诵的课程,因此在学习古诗词时,教师可以安排一些学生在赏析诗文前根据曲谱吟诵诗歌,还诗入乐,如曹操的《短歌行》、李清照的《一剪梅》、陆游的《钗头凤》等,以此引发学生的学习兴趣,营造良好的学习情境。闻一多先生在讲授诗歌时常常结合绘画的教学方法给当时西南联大的学生留下了深刻的印象。相信这一教学方法的借鉴使用,将更大程度地激发我们美术系学生的学习兴趣,产生良好的教学效果。

另外,大学语文讲授的课文往往出自古今中外文学名家之手,刻画出形形色色的典型形象,反映着人类的共同情感和普遍人性。教师可以抓住文学作品的这一特点,激活学生的内心情感,引发学生的学习兴趣,引起学生的共鸣。比如《春江花月夜》表达了对美的事物的追求和向往,对青春逝去的惆怅和珍惜,以及对离别的哀伤;《塞下曲》《五月天山雪》表

达了诗人李白济世安民的愿望《雪落在中国的土地上》洋溢着诗人艾青满腔炽热的爱国情，《哦，香雪》呈现了女主人公纯朴美丽的心灵世界；古希腊文学这一异域文化则尤如一个美丽活泼的孩子，在学生面前展现出一幅幅动人而又使人惊奇的画面，散发着永久的魅力……。

3、以史带文、以点带面，突出重点，拓展思维。中华五千年光辉灿烂的文明，值得讲解的作家、作品很多，采用“以史带文”的教学方法，可以用“史”串起文明进程中的一颗颗明珠，把各个阶段富有代表性的作家和作品贯穿起来，形成知识体系，使整体教学更富有系统性。比如中国古代文学的教学，可以按“史”分成先秦文学、秦汉文学、魏晋南北朝文学、隋唐五代文学、宋代文学等单元，每个单元的讲述可以以文学史的发展作为基本线索，先勾勒出时代轮廓，使学生对这一时期的文学状况有一个整体了解，然后开始作家、作品的讲授与鉴赏。这样的教学，不仅脉络清晰，而且重点内容突出，拓宽了学生的视野，丰富了学生的文化知识，而且通过学生对历史背景的认识，使他们对作家、作品的理解能够更深刻、更富有内涵。

同时，在教学过程中，教师应该采用“以点带面”的教学方法，选择具有典型性的作家、作品进行讲解和分析。这不仅使教学内容安排得详略得当，而且易于引导学生学会举一反三、触类旁通，真正学会学习。比如讲到“新月诗派”，通过赏析闻一多的作品

《死水》，学生可以了解“新月诗派”典丽、凝重的一派诗风，通过赏析徐志摩的作品学生可以了解该派轻灵飘逸、温柔缠绵的另一种风格，通过两者诗歌的异同比较，学生可以了解“新月诗派”基本的文艺主张。这样，在教学过程中，教师并不需要对所有新月诗人诗作详细地逐一点评，只需以“点”（闻一多、徐志摩的作品）带“面”（新月诗派的文艺主张和艺术风格），不仅课内起到了良好的教学效果，而且还留给学生课外学习的空间。

4、利用现代科学技术，营造生动、活泼的学习氛围。高校的人才培养，教学的手段和方法应该适应信息技术发展的要求。多媒体教学是现代科学技术在教学中的运用，是教育现代化的一个重要标志，它不受时间、空间的限制，充分利用声音、图形、图像的声、光、形、色效果和各种表现手法，具有形象直观的特点，使用时能够增强教学情境，激发学生的学习兴趣，有效地提高教学效果。可以说，电化教学的合理应用，其教学效果要比传统的教学方法更加理想。比如在讲授《春江花月夜》时可以尝试引诗入乐、诗乐结合的教学方法，辅以投影陈谋的绘画和陆洋书法作品《春江花月夜》，在舒缓悠扬的琴声中朗诵“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明”，在音乐和诗文的感染下，学生们乘着想象的翅膀神思飞越，陶醉于自己所勾勒的美丽图景之中，感受美的存在。

注释及参考文献：

- [1] 安萍. 大学语文教学中的探索[J]. 教学研究, 2002年第3期
- [2] 徐中玉. 编写说明[A]. 大学语文[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2001
- [3] 中国大学人文启示录编委会. 中国大学人文启示录(第一卷)[V]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1999
- [4] 联合国教科文组织国际教育发展委员会编著. 学会生存. 世界教育的今天和明天[M]. 北京: 教育科学出版社, 1996
- [5] 邵瑞珍主编. 教育心理学[M]. 上海: 上海教育出版社, 1997

Exploration of College Chinese Teaching in Artistic Colleges

Ji Xiao-li

(Zhejiang Vocational Institute of Art, Hangzhou 310053, China)

Abstract: This paper discusses the significance of opening college Chinese courses in artistic colleges from the view of humanistic quality education, and explores the reform and development of college Chinese teaching in artistic colleges based on the renovation of teaching concept and content and innovation of teaching approaches.

Key words: College Chinese; Humanistic Quality Education; Teaching Concept; Artistic Colleges