

艺术品与人品 ——艺术院系学生思想政治工作的两大抓手

吉 锋

到 2010 年,上海将成为国际文化交流中心,就必然需要有国际一流的文化艺术,更需要有一流的文化艺术人才。艺术院校——作为培养艺术人才的摇篮,如何造就一代具有优良素质的跨世纪的人才?解决这一课题是时代赋予艺校德育工作者的光荣使命。

如何完成这一光荣的历史使命?笔者认为:关键是抓好艺校学生的艺术品与人品教育。

当代艺校学生,是跨世纪的朝气蓬勃的新一代,既是社会主义精神文明的建设者,又是社会主义精神文明的传播者,是振兴中华的生力军,肩负着伟大而艰巨的历史重任。他们的政治思想、业务水平,道德品质修养状况,直接关系到社会主义现代化建设的成败和国家的前途命运。要把艺校学生培养成国际一流的艺术人

(接上页)

克拉夫基高度重视在范例教学中发挥学生的探索性和主动性,他认为范例教学的核心必须是学习者能积极主动地学习,教师的教学应当看成是学生自己去理解,去发现的一种帮助。他提出两种途径来实现这种帮助:一是“引导学生一步步建立起要掌握的知识的内部逻辑”,二是从“一种准备好的知识出发,去找出内部逻辑和有影响事件产生过程的主要阶段”。当然,无论用什么方式,都要求学生主动提出问题,独立地解决问题。

范例教学虽然在我国还未获得广泛的宣传和推广,但它的教学原则对当前的历史教学改革有重大意义:

(一)它适应人类知识的迅速增长。

随着科技的进步,人类知识急速增长,随着时间的推移,许多身边发生的事件和人物,转眼都成了历史。历史知识正在向纵、横方向不断伸展和丰富。如果仍然采用传统的教学方法,单纯的传授知识,不仅在时间上不允許,学生的精力也不堪负荷。而范例教学通过典型事例的教学让学生认识一般,触类旁通,这无疑是获取越来越丰富的知识的最好捷径。

(二)它适应现代化人才培养的需要。

现在的中小學生是跨世纪的一代,他们不仅将在 20 世纪崭露头角,还将在 21 世纪大显身手。由于知识更新迅速,国际竞争激烈,对他们来说,具备独立的学习能力,正确的观察、判断能力和解决问题的能力,越来越显得重要。

英国教育家皮斯博说:“如果你想要使儿童变成顺从而守教条的人,就会采用注入式的教育方法,而如果你想要让他们能够独立地批判,独立地思考,并且有想象力,你就应当采取能加强这些智慧品质的方法”。

在范例教学的过程中,学生通过对典型事件的深入分析,挖掘内涵,概括本质,并推论分析一般事物的规律,从此认识世界,这是自学能力、观察能力、分析能力、概括能力、推理能力以至实际运用能力等全方位能力的培养。因此,范例教学正是一种“加强智慧品质的方法”,是适应现代化人才的培养要求的。

综上所述,范例教学完全有必要,也有可能在中學历史教学中运用,并将会给我们的历史教学改革带来新的突破。

才,只有按照邓小平的教导,把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

艺术品即艺术工作者在艺术实践中的道德品质。人品则是指个体相对稳定、比较重要的心理特征的总和,是个人生理素质、心理素质与道德素质的结晶。这些心理特征包括气质、性格、智能、兴趣、爱好、倾向性等等。简言之,人品即个人的道德品质。艺术品与人品两者相辅相成,共同制约着艺术工作者的思想行为以及从事艺术工作的价值取向。

以艺术品与人品作为艺校思想政治工作抓手的客观依据是:

1. 特殊职业造成的特殊心理特征要求德育工作者必须注重艺术品与人品的培养

艺校学生都是经过严格挑选的,他们的形象甜美可人,形体优美出众。美、俊、媚、艳的天生丽质使学生滋生了一种无以名状的优越感。加之艺校普遍存在的几多:学生参加演出的机会多,出入重要场合多,国际国内比赛多,领导首长接见多,鲜花掌声赞扬多,广告电视露面多,刊物记者采访多……这一切,又使未成年的艺校学生产生了一种强烈的职业优越感,从而使艺校学生除了具有一般青少年的心理特征外,又有了特殊的心理特征。

这些特殊的心理特征表现为:

(1)成名成家的愿望迫切

报考艺校,想当演员,就是冲着“角儿”来的,进来就是想“跑龙套”的学生几乎没有。笔者从三所艺术学校176名学生的调查中发现,做演员想成名的占80%。

(2)名利竞争的追求激烈

一进艺校,学生就面临着训练位置的竞争,舞台角色的争夺,国内外比赛名次的角逐……这一些艺术上的明争暗斗、心理较劲、激烈竞争是艺校学生乃至演员获取名利的外化显现,更是他们孜孜不倦的追求。

(3)个性张扬的无拘无束

艺校的学生好表现。腼腆、内在的小孩缺少一种艺术表现力,没有个性的学生在艺术上是难以成功的。然而个性强、好表现的学生,又是不愿受任何约束的。在艺术上要求学生充分发挥个性,塑造出个性鲜明的艺术形象。因而在生活中有的学生也会情不自禁地大喊大叫甚至于大哭大笑。

艺校学生的这种特殊的心理特征如若不及时加以引导、矫治,那么造就一代高素质的跨世纪的艺术人才的历史使命就难以实现。

2. 社会上消极影响的侵蚀要求德育工作者必须注重对学生艺术品与人品的培养。

应该看到近几年来社会上的消极因素已经在文艺界产生了负面影响。在文艺界频频发生诸如“罢演”、“高价出场”等丑闻。从艺校看,尽管艺校学生全部住校,基本属于半封闭式教育,然而校门已抵挡不住社会的消极因素的冲击波,这些影响表现为:求实图利的拜金主义;求名图誉的个人主义;求闲图舒的享乐主义,等等。

二

既然,以艺术品与人品为抓手强化艺校的思想政治工作是德育工作者的义不容辞的职责,那么作为德育工作者如何才能塑造学生良好的艺术品和人品呢?笔者认为:必须做好以下几方面工作。

1. 培养高尚的道德情操是造就良好艺术品人品的基础

道德,是指调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范的总和。它是人类在长期共同生活中逐步积累起来的维护正常生活秩序的经验结晶,是社会文明、人类进步的标志之一。社会主义道德是个人、集体、国家三者利益兼顾而又一致的反映,是个人责任心与社会责任心的统一。道德指导人们如何正确地为人处事、立身,如何做一个有益于社会、有益于民族、有益于人民、有益于他人,同时也有益于自己的人。艺校生的道德情操教育一定要抓住以下几个环节:

(1)自始至终弘扬为艺术献身的精神,教育学生树立正确的人生观。

一个人的人生观一经形成,就会对他的精神、志向和行为起指导和支配作用。青少年学生正处在人生观逐渐形成的时期,因此,培养学生正确的人生观尤为重要。艺术作为人们的“精神食粮”和“生活教科书”,其中

就渗透着人生观和道德,并体现出人品和艺品。一个人的人品取决于他的人生观。一个人接受什么样的道德教育,追求什么样的道德楷模和道德标准,他就会在道德修养中朝什么样的方向一步一步地攀登。

为艺术献身,就是要有坚定的事业心,即把自己从事的艺术事业当作自己生命的一部分,珍惜它、爱护它,在学艺和演艺活动中,自尊自强,不被困难所吓倒;即使在经济大潮的冲击面前,在高雅艺术暂遇不景气时,也决不动摇自己的敬业爱业之心;在事业上遇到挫折时,也决不灰心气馁,踟躇不前。

在艺校,自始至终应弘扬为艺术献身的精神,首先是用老一辈艺术家为艺术献身的事迹去感染学生。

其次,让身边的榜样现身说法,让一届一届的学生学习、模仿、追逐。同辈群的影响力和感召力是老师的说教无可比拟的,往往同辈群中的一句话,要胜过老师的一百句话。凡是国内外获奖凯旋的佼佼者,如谭元元、黄豆豆、梁菲等,都要在全校庆功会上、班会上、小组交流会上介绍夺魁经验、获奖体会。谭元元脚趾流血流脓粘住鞋袜无法脱下还坚持参加比赛,梁菲大脚趾趾甲脱落还咬牙集训,黄豆豆腰痛、膝盖皮破仍能救场夺魁……这些高班学生的赛后演讲、座谈,点点滴滴都撞击着低班学生的心,小同学对这些楷模的崇敬、仰慕,都会产生巨大的力量,为学生们正确人生观的确立起到了不可忽视的作用。

(2)教育学生时时刻刻抵御金钱的诱惑,见利思义,树立正确的价值观。

学校是教育阵地,为学生制定严格的演出纪律,明文规定在校期间不得私自外出演出。用行政手段阻止社会不法分子用金钱来诱惑艺校年轻学生的卑劣行径。

与此同时,给学生灌输正确的价值观,摆正“义”与“利”的关系。贝多芬曾说过:“使人幸福是德性而非金钱。”包起帆说得好:“个人致富与无私奉献之间,我更看重奉献精神。物质产品可以用作商品交换,但人的精神道德永远不能用作商品交换。”几千年前的孔子也主张“见利思义”。他的重义轻利的价值观对中华民族的人生追求产生了广泛的影响,无数仁人志士怀着修身齐家治国平天下的理想,不惜牺牲自己的一切。孔子强调“义”的导向作用,在市场经济条件下,也是有很强的可操作性的。

在艺术职业的追求中,一定的名和利会给人以一种鼓励,这是对人的价值的一种肯定方式。追逐金钱利益,仅属于人生的一个层次和需要,决非全部。生活中只有那些积极释放自己精神能量的人,才会拥有富有的人生。因此人生的意义,首先在于奉献。

社会日益进步,条件日趋改善,物质享受在一定程度上追求是促进社会发展的一种手段。然而,对于艺校学生来说,更要重视精神生活的追求,对道德理想的追求,对艺术境界的追求、对人品、艺品的追求。否则艺术生命不会长久的。

(3)教育学生每时每刻钻研技艺,刻苦勤奋,拼搏竞争,树立正确的职业观。

艺术春天的“百花齐放”需要“竞”与“争”。艺术上的竞争,是推动社会主义艺术发展和实现社会主义艺术繁荣的有力杠杆。竞争出压力,压力可以产生动力,动力可以转化为活力,活力可以推陈出新。人类的艺术发展史表明:活力在竞争中产生,人才在竞争中涌现,流派在竞争中形成,艺术在竞争中发展。

竞争最能检验一个艺术工作者的人品艺品,体现一个艺术工作者的胸怀、风格和度量。正当的竞争靠的是艺术优势和特长,而不能以损害他人、破坏合作为竞争手段。靠艺术、艺德去进行公开的“台上见”的正当竞争,有德艺双馨的先辈艺术家为后人树立了榜样。

京剧四大名旦在生活中是密友,而艺术上又是竞争对手。他们竞演的“四红线”就是著名的例子。当时,梅兰芳演《红线盗盒》,程砚秋演《红拂女》,尚小云演《红绡记》,荀慧生演《红娘》。“四红”中的《红娘》成就最高,成为传世佳作。对于这种优胜劣汰,四大名旦觉得很正常,他们各自有自己的杰作,也符合艺术发展的规律。可见四大名旦的竞争是积极的,其结果是剧目的繁荣、优秀人才的涌现、艺术的提高和发展,艺术精品的传世。

黄豆豆作为中专毕业班学生,去参加全国舞蹈比赛,与舞蹈学院毕业的大学生和青年演员出演同一个节目,技压群芳,一举夺魁。竞争成功,靠的是每时每刻的勤奋拼搏,靠的是高超的技艺和良好的艺术心理素质。为了演好醉态,他吃饭、走路都在醉熏熏、跌跌撞撞。为了琢磨角色,他一个夏天全都是合衣躺在大鼓上睡觉。无论到哪儿演出,第一件事就是找练功的地方。我们的艺术人才,为了成材,为了成为有名望的艺术家而苦苦奋斗,拼搏进取,勇于竞争,这是繁荣、发展艺术之必然。邓小平曾经指出:“对人民负责的文艺工作者,要始终不渝地面向广大群众,在艺术上精益求精,力戒粗制滥造,认真严肃地考虑自己作品的社会效益,力求把最好的精神食粮献给人民。”坚持“艺术为人民服务,艺术为社会主义服务”的原则,勇于竞争,在竞争中拼搏进取,

使艺校学生在艺术实践的摔打中逐步树立正确的职业观。

2. 传授广博的知识是完善艺校学生艺术品与人品的载体

任何时候知识总闪烁着永恒的价值。做个有知识的人,是时代赋予我们的要求。艺术像科学技术一样,它是人类愚昧的反动。因此,它需要博大的文化根基和科学理论的指导。特别是新型的跨世纪的艺术人才,更需要有丰富的理论知识、文化修养和过硬的专业基本功。个人对文化知识技能的学习与钻研程度,反映出他的人品、艺术品。知识是引导人品走向完善境界的灯塔,渊博的知识是造就理想人品、艺术品的必要条件。

培根说过:“形体之美要胜于颜色之美,而优雅的行为之美又胜于形体之美。有些老人显得很可爱,因为他们的作风优雅而美。而尽管有的年轻人具有美貌,却由于缺乏优美的修养而不配得到赞美。”良好的修养来自于广博的知识。

对于艺校的学生,除了进行正常的文化知识的传授外,根据现代文明的需要,文化部还规定了一系列的艺术理论课程,如“文艺学常识”、“戏史”、“芭蕾舞史”、“舞蹈概论”、“戏曲概论”、“舞剧欣赏”等。这是首先从课程设置上使学生增知、益智,让艺校学生在理论的指导下,事半功倍地去体验艺术训练和实践的感受,从感性认识上升到理性认识,再用理性认识去指导实践。这是飞速发展的时代对新型艺术人才的要求。

艺术除了具有宣泄情绪的功能,还有更高级的作用,就是升华人们的审美情趣,提高人们的文化修养和生活质量。对高雅艺术的欣赏,需要更多的理性参与,需要更高的文化修养;艺术工作者欣赏艺术,需具备更高的欣赏水平。于是,从小培养艺校学生的艺术欣赏能力就尤为重要。艺校学生的观摩欣赏,有别于同龄学生的娱乐。学校针对这一特点,对学生有观摩“三部曲”的要求。即观前提出问题,观中带着问题,观后讨论问题的有意识、有评价、有提高的欣赏。通过这样的反复训练,使学生成为一个有知识的欣赏者,从而在以后的艺术实践中,会不知不觉地显现出良好的艺术品。通过欣赏高雅艺术,能使学生心灵得到净化、纯化和美化。

在艺校开展如“爱我中华读书知识竞赛”、“革命历史歌曲演唱比赛”、“法在我心中”演讲比赛、“革命诗歌朗诵比赛”……都是增长知识、陶冶情操的好方法。

3. 进行严格的习性训练是铸塑学生良好艺术品人品的保障

艺术人才是要经过长期艰苦的磨炼才能培养、训练、造就出来的。学习艺术的道路是漫长的、曲折的、艰苦的。在这漫长的艺术生涯中,从小培养一种良好的艺术职业习惯,严格遵守艺术职业规律,是艺术成功和艺术发展的根本保障。

艺术职业规律,是艺术工作者必须共同遵守的行为规则。对于学生来讲,严格遵守演出制度、排练纪律,服从统一调配,台风文明正派、严谨,对观众负责,坚守岗位等纪律要求尤为重要。要培养学生自觉遵守艺术职业纪律,不断地将纪律这种外在的强制力转化为自我内在的约束力,养成遵守艺术职业纪律的良好习惯。

良好习惯的养成,根在实践,贵在自觉,重在坚持,难在“慎独”。

一进艺校,就有各种严明的艺术职业纪律,比如舞校就连“吃”也有专业化的严格规定,对于十来岁的独生子,就规定“不许吃零食”,控制饮食在当前物质丰富的情况下,要使娃娃们养成习惯,没有一种献身艺术、为艺术吃苦的精神是很难做到的。每天称体重,根据身高,体重超量的训练加码、饮食减量,经济制裁同时进行。班主任、任课老师、家长形成合力,让学生逐渐形成自觉行为。常言道“成人不自在,自在不成人。要练惊人艺,须下苦功夫。”

又如学习舞蹈专业课,就有一系列的准备工作。梳头、换衣、穿鞋、活动等都有一定的规范要求,而且又要在很短的时间内完成。除了专业老师的严格训练外,文化老师利用作文习作,帮助学生理清思路、明确要求,用准确的文字表达出来,再回到实践中去印证、体会,使学生从小养成快速、准确地做好一系准备活动的的能力,保证专业课的顺利进行。其它演出、排练纪律也要从小抓起。

艺校学生人品、艺术品的铸塑、完善,还有待于我们根据时代的要求、艺术规律的要求进一步去进行探索研究。

人才是民族的精英、国家的瑰宝,是治国兴邦之本。振兴文艺,也要靠人才。文艺人才,尤其是文艺尖子人才,是一种标志,是一个民族和国家、一个时代文艺兴旺的标志。培养社会主义新型的跨世纪的“四有”艺术人才,是关系到社会主义文艺事业发展的百年大计。我们艺术教育工作者任重而道远!