

艺术教育对高中生系统思维的促进和强化

窦 静 徐梦利 郝雅琛 王延松
西安音乐学院 陕西西安 710061

摘要: 系统思维是随着现代科学技术的迅猛发展,为了适应人们对复杂事务的认识产生和发展起来的一种崭新的科学思维方法。它是一种以整体的方式思考复杂系统的能力,是思考力的重要标志,并不仅仅是单独的部分。通过艺术教育从整体的、立体的、结构的、动态的系统角度认识问题、解决问题,进而对系统思维进行促进和强化。系统思维是高中生较难掌握的能力之一,可以通过艺术教育的形式,发展和培养他们的系统思维。音乐和绘画可以作为影响和强化系统思维的中介,以提高学生的思辨能力。通过艺术教育既可以促进学生对系统思维的理解,也可以加强高中生的批判性能力和创造性思维能力。

关键词: 艺术教育; 系统思维; 高中生; 促进; 强化

Art education promotes and intensifies the systematic thinking of high school students

Jing Dou, MengLi Xu, Yachen Hao, Yansong Wang
Xi'an Conservatory of Music, Xi'an, Shaanxi, 710061

Abstract: With the rapid development of modern science and technology, system thinking is a new scientific thinking method in order to adapt to people's understanding of complex affairs. It is the ability to think about complex systems in a holistic way, an important sign of thinking, not just individual parts. Through art education, problems can be understood and solved from a holistic, three-dimensional, structural and dynamic system perspective, so as to promote and strengthen system thinking. Systematic thinking is one of the difficult abilities for senior high school students to master. It can be developed and cultivated through art education. Music and painting can be used as mediators to influence and strengthen system thinking, so as to improve students' critical thinking ability. Art education can not only promote students' understanding of system thinking, but also strengthen the critical ability and creative thinking ability of high school students.

Keywords: art education; Systems thinking; High school students; Promote; strengthening

一、艺术教育对系统思维的促进

作为独立个体的学生是千差万别的,塑造过程也需要多样化的供给。艺术教育可以为此做出贡献,提升学生的学习能力,也可以健全高中生人格的塑造与系统思

维的强化,实现他们的全面自由发展。通过系统思维的促进,开发学生的潜能、促进高中生各项能力的提升,让他们从被动成才向主动成长转变,进而促进他们在德智体美劳等诸多方面得以全面、和谐、充分和自由的发

资助项目: 本文系陕西省教师教育改革与教师发展研究项目——高校新入职教师培训研究的阶段成果。

作者简介:

窦静(1998-),女,宁夏银川人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论等方向研究及教学。

徐梦利(1993-),女,陕西榆林人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论方向研究及教学。

郝雅琛(1996-)女,河北张家口人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论等方向研究。

王延松(1970-),男,陕西西安人,西安音乐学院教授,博士,硕士研究生导师,研究方向:音乐教育学、音乐心理学、艺术教育等。

展。艺术作为一种表达形式，能够表现隐性的、具身化的认识。它的主要功能是可以使经验客观化，以便我们能够思考和理解艺术。通过美学形式帮助“无形”的概念变得可见，艺术教育在这其中发挥着重要作用。学生可以通过创作和他们自己的经历相关的艺术品，使其更加记忆犹新。在新时代艺术教育发展背景下，需要构建科学、合理的系统思维，促进高中生整体素质的发展。比如在讲述故事时，如果这个故事很有趣，那么学生就会记住并重述它，此时，不需要对故事进行多余的讲解或解释。艺术也可以如此，当艺术作品被用作最本质的解释时，我们可以直接得到它最本真的意义，不必添加太多理性的解释。一个人可以受到艺术的启发，就像艺术中的音乐学习一样，高中生们在音乐课堂中进行探索学习，借此可以把具有不同想法观点、不同思维、不同类型的学生组成一个大集体，并带来一系列的具有挑战性的问题，同学们可以对此提出新的想法和观点，让这些问题得到解决。艺术教育能够更好地促进学生系统思维的发展，是因为它可以将高中生的身心、想象力和认知知识结合起来。不过这些知识仅仅只是通过讲座或课程作业的完成等传统形式是不够的，需要让学生置身其中，先体验，投入情感，然后进行更深入地了解，通过进一步学习，借以提升他们的整体思考能力。在此方面艺术教育可以提供不同于其它学科的方法，可以让每个学生以他们自己的特定方式与艺术相联系，最终使自己得到独一无二的感悟。因为系统思维是一种将系统作为一个整体来思考的能力，而不是只单独考虑各个部分^[1]。所以借助艺术教育可以引导学生用整体性的视野去观察现象，用综合的、启发式的对话和讨论的方法提升自我，从而达到对他们系统思维的促进。

二、艺术教育对高中生系统思维的强化

（一）美术课程对高中生系统思维的强化

艺术内部之间是有千丝万缕的联系，进行艺术教育时不用言语作额外的说明，便具有使课程更加丰富多彩和多样化的能力，艺术可以教给我们其他课程所无法获得的不同知识。艺术可以“作为一个可视化者”，不仅仅是通过文字，也可以通过绘画展现每个人的想法。美术课程可以帮助高中生更好地理解系统思维的内在意义，将周围的环境作为整合成一个整体来看待，并借助它们来进行创作。在进行艺术学习后，高中学生可以获取与众不同的知识、创意，发挥他们的分析技能以及创造力，带来令人惊讶、充满惊喜的观点和成果。除了通过强化对系统思维的理解之外，在美术教育过程中

也可以通过美术作品打开学生的思维定势，开发他们新的观念想法，发展其创新能力。通过这种教学方式，培养他们的视觉素养并引发其批判性反思，使高中生逐步建立起整体思维方式。充分发掘艺术的内在力量是强化系统思维的必要过程，在此基础上，可以使高中学生更好地进行艺术学习和艺术创造。通过创设艺术环境，例如参观博物馆，让学生寻找一件艺术品并对其进行描述，是让高中生接触艺术的另一种方式。在学生思维发展水平不太高的情况下，在学习过程中可以让高中生以小组合作的方式进行构思，集各家所长，合力完成一个作品。通过小组讨论可能会影响或改变某些高中生对绘画的粗略看法。高中生对艺术可以有各种各样的阐述，因为更重要的不是仅仅知道绘画的客观理论，而是对其要重新进行“意义创造”的过程。参与这个过程时学生需要注入情感联系，或许可以让他们与美术作品产生共鸣。不过在这其中要注意适度原则，根据学生思维的发展水平，合理设计最近发展区，思维训练难度要适中，不可以对学生提出过高的要求，以免影响学生美术学习的积极性；思维训练难度过小，则达不到美术学习的目的，白白浪费课堂时间。借助艺术教育可以帮助我们看到事物所处的整个系统而不只是看到局部；要注意系统内各因素之间的各种联系，积极运用发散性思维来进行创造性的联想和升华，继而强化高中生的系统思维能力。^[2]

（二）音乐课程对高中生系统思维的强化

在艺术学习过程中，高中生可以通过想象、联想、联系自身的方式来创作自己想要的艺术作品，也可以从中表达自我，从而带来个人成就感，强化其系统思维。艺术创作时需要利用其内心生活的丰富性，让它蓬勃发展，丰富作品内涵，并为我们的更充实的生活做出贡献。在课堂中的音乐创作学习可以有效地强化系统思维，高中生可以与同龄人合作采取行动和交流思考，以提高他们对系统思维的理解。通过音乐课程的学习，可以帮助学生快速进入思考过程，使高中生能够批判性地思考课堂上讨论的问题，并向他们展现可以通过不同的方法对问题进行解决。例如可以观看街头艺术、音乐或舞蹈。高中生可以在小组讨论的背景下研究艺术创作的效果，或其他参与者合作在课堂内外积极进行艺术创作。在对音乐和影像结合所表现出的画面特征中培养高中生的问题意识，是在艺术教育中强化系统思维的有效途径，可以鼓励学生在课堂中用对话、交谈的方法来达成思维模式的拓展和思维方式的训练。俄罗斯哲学家巴赫金曾

说过,对话原则是对所有交流活动的哲学概括,他认为“对话性是具有同等价值的不同意识之间相互作用的特殊形式”,自我是出现在他人意识与自我意识的衔接处。在自由交流时,大家可以畅所欲言,每个人都可以自由交换自己的想法。在没有限制的情况下,学生们将自己对音乐的见解与想法完全展现出来,从而更进一步的深化,并且超越他们最初的想法,这些是用从音乐作品中探讨问题的方法来拓展学生的发散性思维模式。在音乐歌剧欣赏时可以先了解背景知识,运用多种学习方法,借助历史学知识等进行深入探索,借此也可以培养学生的系统思考习惯,训练学生在面对文艺作品和社会现象时打开视野,综合自己的多方面知识背景来系统地研究、分析对象,通过音乐课程的学习达到对学生系统思维强化的效果。^[3]

(三)舞蹈课程对高中生系统思维的强化

舞蹈是经过提炼、组织和美化了的人体动作,是一种肢体动作的艺术。系统协调、规律组织是舞蹈产生的前提,所以进行舞蹈学习可以更好地强化高中生系统思维。在舞蹈课程学习中,高中生需要从整体角度出发,结合所学的相关知识进入学习过程。舞蹈它本身就集百家之长,这也体现系统思想中整体性的原则,把它各方面的优点综合到一起,而且取长补短,做好艺术的自我消化,会使整体的质感和水平大进。前提是需要充分了解高中生的个体性差异以及他们的独立创造性思维等,不断挖掘学生的内在潜力,让他们在知道舞蹈题材后就了解这个题材的内在文化,还有舞蹈的具体结构、具体动作、具体表情,而这些是需要系统协调合作完成的。例如,在舞蹈课程中采用将动作进行拆解的联想方法提高学生学习效率,可以结合舞蹈课程的内容给学生设置一个物体模拟的主题,也可以让学生自由发挥想象,自主设立物品模拟主题。通过开放的主体范围发散学生思

维,进而有效地强化高中生的系统思维能力。在进行舞蹈课程时可以激发他们的情感,并产生新的火花,因为当舞蹈课程在群体中进行时,学生可以从中得到“更深层次的感觉和情感交流体悟”。通过学习过程的良好体验能够直接提升高中生学习的总体质量。不过在舞蹈教育过程中要注重学生的实际应用能力和知识拓展能力,促进高中生在团队协作中解决问题、创新创造等能力,在艺术教育过程中可以帮助他们将积累和运用知识并进,满足学生自己的个性化成长需要。引导高中生以自己所存在的环境和社会生活为考察对象,对其进行系统化认识,借此也可以加强他们的系统思维能力。

三、结语

系统思维能力对学生的未来发展极其重要,系统思维的使用超越了许多学科,以潜移默化的方式来影响着思考方式的变迁。它真正的精髓是:处理现实生活中复杂问题的最优方式是建立一种全局观来观察周围的事物。通过艺术教育作为强化高中生系统思维的方法,是需要教育过程中长期重视并促进系统思维的培养,使其成为一种常规思维模式,这也可以让学生的思维及审美水平同步提高。培养学生基本审美素养,要认识到系统思维的重要性,促进和强化学生的系统化能力,将创新意识、批判思维能力的培养深刻融入到艺术教育中。

参考文献:

- [1]Castelle K M, Jaradat R M. Development of an instrument to assess capacity for systems thinking[J]. Procedia Computer Science, 2016, 95: 80-86.
- [2]杨玉成,王千阁.坚持系统观念 谋划推动新阶段经济社会发展[J].中国井冈山干部学院学报, 2021, 14(01): 24-31.
- [3]吴传毅.高质量发展需要强化科学思维[J].党政论坛, 2022(01): 43-45.