

艺术，点亮梦想

YISHU DIANLIANG MENGXIANG

“艺术育人”学校文化建构的实践研究

张琦 主编

上海三联书店

艺术，点亮梦想

YISHU DIANLIANG MENGXIANG

“艺术育人”学校文化建构的实践研究

张琦 主编

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

艺术,点亮梦想/张琦主编. —上海:上海三联书店,2016.

ISBN 978-7-5426-5594-3

I. ①艺… II. ①张… III. ①艺术教育—教学研究—小学

IV. ①G623.702

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 113151 号

艺术,点亮梦想

——“艺术育人”学校文化续构的实践研究

主 编 张 琦

责任编辑 钱震华

装帧设计 魏 来

出版发行 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号

<http://www.sjpc1932.com>

E-mail:shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 上海昌鑫龙印务有限公司

版 次 2016 年 8 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 1/16

字 数 300 千字

印 张 20

书 号 ISBN 978-7-5426-5594-3/G·1427

定 价 48.00 元

序

读了张琦校长主编的《艺术,点亮梦想》书稿,一种欣喜和钦佩之情油然而生。

—

上海市黄浦区董家渡路第二小学是一所百年老校,有很厚重的文化底蕴。近年来在张琦校长的主持下,学校有了很好的新发展。学校提出了“让学生体验成长的快乐,让教师享受职业的成就,办学生喜欢的学校,为学生终身发展奠定基础”的办学理念,确立了“会做人、会学习、有特长”的培养目标。从2012年开始,张校长领衔研究上海市市级科研项目《“艺术育人”学校文化续构的实践研究》,经过三年的行动研究,取得了丰硕的成果,本书就是研究成果之一。

学校秉承“以艺辅德,以艺促教”的办学传统,开发了“梦工厂”校本艺术课程,编写出版了系列教材,开设了造型艺术、表演艺术、综合艺术、语言艺术等四大类十门课程,丰富多彩,趣味盎然。

学校开拓了艺术教育的时间和空间,创设了丰富的校园文化艺术环境,建立了艺术教育的校外基地,创造了开放有效的课程实施路径,构建了学生“自主四环节学习方式”。学校办学理念的落实,为学生快乐健康成长,提供了坚实的支持系统,取得了很好的实践效果。

学校还组建了学生艺术团,创办了艺术节,开展丰富多彩的艺术活动,为学生搭建展示艺术才能的舞台,学生的兴趣爱好,行为习惯发生了积极的变化,学生的艺术素养有了明显的提升。

学校在开展艺术教育的同时,还在语文、数学、外语等学科进行

课堂教学改革,研究实践教学各环节的教学艺术,充分发挥教学过程中的形象性、情趣性、情感性、审美性,使教学过程充满艺术情趣和快乐体验,产生沁人心灵的效应,取得很好的教学效果。这些探索都是值得赞许和发扬的。

二

我们知道,艺术育人,就是以美育人,而美是与真和善联系在一起的。哲学家黑格尔指出“美与真是一回事。这就是说,美本身必须是真的。”哲学家、教育家亚里士多德指出“美是一种善,其所以引起快感,正是因为它善。”蔡元培先生是最早在中国倡导美育的教育家。他指出“陶冶人的感情是美育的直接目的,而净化人的心灵、培养人的高尚情趣、道德情感、积极进取的人生态度、养成高尚纯洁之人格、给人追求高尚行为之动力,则是美育的根本目的。”董家渡路第二小学“艺术育人”的探索,正是指向这一根本目的。他们以真、善、美感染学生,培养学生的高尚情趣、道德情感和健全人格。这是极具有远见卓识的。

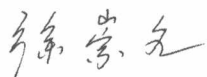
而现在的中小学教育,总体上说,艺术教育薄弱的,在传统观念与“应试教育”理念的影响下,其“副科”、“小学科”的身份难以改变,因此很难得到充分的重视。与西方发达国家比较,我们的国民艺术素养整体水平较低,我们大部分成人不会画,不会欣赏画,不会唱歌、不会跳舞、不会弹琴,艺术欣赏水平不高。当然,这与我国社会经济发展水平有关,但也与我们长久以来,受科学主义的教育思想影响根深蒂固有关。因此,张琦校长她们学校的探索具有更深远的意义,她们的研究成果有重要的推广价值。

三

张琦校长是我主持的黄浦区第一期教育心理与学习潜能开发名师工作室的学员,她学习认真、有追求,从语文教师、副校长、校长一路走来,坚持读书、实践、研究,坚持学习,不但自己有很好的发展,而且带领教师、带领学校取得很好的成绩,我为她、为她们学校的发展

而高兴,而骄傲。

祝张琦校长、祝董家渡路第二小学百尺竿头,再进一步,取得更好的发展,取得更优异的成绩。

上海市教师学研究会教育心理专业委员会主任、
黄浦区教育学会名誉会长、上海市特级教师

2015年12月

目 录

绪 论	1
第一章 艺术·心灵的向往	
第一节 百年回眸 倾听历史的声音	37
一、追溯百年身影	37
（一）百年老校的经历	37
（二）“在爱中行走”	
——学特蕾莎修女，做一个“有爱，有德”之人	38
二、探寻艺术发展的轨迹	39
“我一生学习工作的地方”	
——访周桂祥老师	39
“艺术特色学校的创建”	
——访丁伟民老书记	41
“民乐梦之队”	
——访周崇洪老师	42
“做好一个管理者，给特色教师一个发展的空间”	
——访戴荣晟前校长	44
“艺术教育的创新之路”	
——访贡莉萍书记	46
第二节 传承创新 续构艺术育人文化	48
一、艺术育人，我们的见解	48
（一）艺术的社会功能	48
（二）艺术的育人功能	49
（三）学校艺术育人的功能	49
（四）校本化的艺术育人	50

二、艺术育人,文化的续构	50
(一) 校本课程文化建设——“梦工厂课程”的诞生	50
(二) 学生艺术文化建设——“艺术育人”的实践	52
(三) 教师艺术文化建设——课程文化的保障	53

第二章 艺术·畅想的舞台

第一节 “艺术育人”文化课程,插上梦想的翅膀	55
课程一 《漫步艺宫》.....	56
课程二 《书画童缘》.....	76
课程三 《五彩创意》.....	86
课程四 《童声飞扬》.....	99
课程五 《民俗情艺》.....	109
第二节 “艺术育人”文化实施,追逐梦想的乐园	117
一、以艺促教——课堂上的艺术教育	117
二、以艺辅德——活动中的艺术浸润	155
(一) 丰富多彩的校园艺术活动	156
(二) 新颖的校外艺术场馆学习	192
三、艺沁人文——教师艺术文化修养熏陶	217
(一) 提升教师文化素养	217
(二) 提升教师艺术素养	221
(三) 师生共建校园艺术空间	223
(四) 教师艺术沙龙体验享受	229

第三章 艺术·梦想的放飞

第一节 我们的世界真精彩	235
学生心声集锦一 我成长,我快乐	235
学生心声集锦二 小小舞台改变了我	245
学生心声集锦三 小眼睛看大课堂	249
第三方视角 精彩在学生的心中	252
第二节 孩子的艺术情缘	254
家长心语集锦一 歌声中的童话	254
家长心语集锦二 绘出美丽世界	258

家长心语集锦三 乐声打开心窗	262
第三方视角 幸运的艺术情缘	272
第三节 让梦想起飞的地方	274
教师心路集锦一 课程放飞梦想	274
教师心路集锦二 艺术润泽童心	282
教师心路集锦三 童心唱响未来	289
第三方视角 永不止步的梦想	294
附录 师生获奖情况汇总	297
参考文献	307
后 记	311

绪 论

呈现在您眼前的是上海市教育科学 2012 年度规划项目《“艺术育人”学校文化续构的实践研究》的研究报告,课题编号为 C1202。

一、研究背景

当代中国进入了全面建设小康社会的关键期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素,经济社会发展的重要支撑。十七届六中全会提出“推动社会主义文化大发展大繁荣”,文化的繁荣和发展需要学校来支撑。作为基础教育的学校教育除了肩负着传承、发展人类文化,使之不断延续并走向繁荣的使命,还承担着向学生传授知识、培养能力、影响人格、丰富文化的重任。同时文化建设对于学校内涵发展以及品位的提升都具有重要的意义。

(一) 研究的实践基础

1. 学校规划与持续发展的思考

黄浦区董家渡路第二小学前身为“仿德”学校,是董家渡天主教堂于 1851 年创办的一所教会学校,1953 年转为公立,更名为董家渡路第二小学。作为一所百年老校,它有着优秀的文化传统和深厚的艺术教育底蕴。学校地处老城厢,随着旧城改造建设,近期两次搬迁,两次拆并,学校内文化存在较大差异,生源情况也发生了较大改变:学校本地学生数日益减少,生源中 90% 已是外来务工人员子女,将来的新上海人。他们初到上海,进入陌生的学校学习,生活上还不适应,心理上缺乏归属感。

近年来,黄浦区教育局提出“办学生喜欢的学校”,针对学校

现状,在客观分析学校所处的办学环境、现有的办学条件和已经形成的办学传统的基础上,我们提出了“让学生体验成长的快乐,让教师享受职业的成就,办学生喜欢的学校,为学生的终身发展奠定基础”的办学理念,确立了“会做人,会学习,有特长”的培养目标。

我国基础教育已处在一个新的发展时期,呼唤着学校文化建设和学校品质提升。基础教育的工作重点需要从规模扩张向内涵提升转变。加强文化建设、提升学校品质是中小学内涵提升的重要抓手和核心内容。同时我们也认为文化对于一所学校来说是最重要的财富;是学校内涵发展的最主要载体;是学校发展的根基所在;是学校最优秀的隐性课程;更是一所学校的灵魂。^① 为了使学生的通过学校教育,感受到校园生活的愉悦,使学生在心理上对学校、社区,乃至上海产生良好的归属感,从而更快、无痕地接受学校文化的熏陶,学会做人、学会学习,具有特长。学校以“艺术育人”学校文化续构为突破口,彰显学校办学特色,引领学校内涵发展,肩负基础教育学校培养合格新上海人的社会责任。

2. 学生全面发展与个性发展的思考

立足于人的发展是一切事物发展的始点。学校教育的最终目标是为了学生的全面发展和个性发展,因此树立“以学生发展为本”、“以教师发展为本”的办学理念尤其重要。学校是师生生活和学习的乐园,也是共同成长的场所。学校文化是一所学校的环境氛围、办学风格、人文精神等的集中反映,融汇了校长的教育理念、教育思想与学校的发展特色,对内给师生以直觉的享受和心灵的浸润,利于良好行为习惯的养成,道德素质的提高,以及校园精神的锤炼;对外形成学校的品牌,引导学生当下的成长和今后的事业拓展,引领教师享受职业成就感和幸福感。因此,学校文化建设更为必要和迫切,这将更好地促进学生良好行为习惯的养成,道德素质的提高,生活方式的改变,审美素养的培育,乃至进步的世界观、价值观的形成,最终促进师生全面和个性发展。

^① 刘福.论学校文化建设对学校发展的作用[J].西北成人教育学报,2011(5):77.

3. 学校办学特色发展与文化建设的思考

我校是黄浦区艺术教育特色学校,秉承“以艺辅德、以艺促教”的办学传统,一直以来坚持普及与提高相结合,形成了民乐、儿童画、合唱等传统项目。而学校文化从内容和形式上看,是德、智、体、美诸育的总和,它的灵魂是以人为本,以师生的成长为本。艺术本身就是人类的文化形态之一,所以艺术教育是丰富学校文化建设的一种创新形式。学生在接受艺术教育,欣赏艺术作品时,心灵会受到高尚、健康思想情感的熏陶与感染,在潜移默化中陶冶性情,净化思想,完善品格,从而促进学生身心和谐、健康发展。随着办学实践和课程改革的不断深化,为满足新时期社会对教育的要求,我们在继承本校传统艺术项目的基础上,结合学校实际,形成艺术教育课程框架,发展和创新艺术教育特色项目,并把艺术教育和学校文化有机整合,这对学校内涵的发展和品位的提升具有相当重要的意义。

鉴于艺术教育具有辅佐道德进步,营造良好校园文化氛围,提供和谐育人环境的作用,我们确定了以“艺术育人”为内涵,将执着求真、向善、致美这一美育作为师生人格的思想境界和学校发展的核心追求,灌注于学校文化建设中。

(二) 研究的理论基础

1. 马克思主义关于人的全面发展理论

个性自由和全面发展是马克思主义关于人的全面发展理论的灵魂,20世纪末中国开始的“素质教育”改革实质上是马克思主义关于人的全面发展理论的具体实践。“人的自由发展”是人的全面发展的基础和前提,主要是指摆脱了环境与他人的支配而具有意志与行动自由,达到人与人、人与社会、人与自然关系的和谐,人的自由个性充分发挥,即人达到一种自觉、自愿、自主发展状态。马克思主义所追求的人的“全面发展”,既是人的个性、能力和知识的协调发展,也是人的自然素质、社会素质和精神素质的共同提高,同时还是人的政治权利、经济权利和其他社会权利的充分实现。

教育是人的全面发展和个性自由实现的重要途径。学校教育培养德智体美全面发展的人。不仅是贡献于每一个教育对象个体,也

是对整个人类社会全面发展历史进程的巨大推动。所以,教育活动的革新与物质基础的变革、社会制度的变革一样,都是人的全面发展目标实现的重要条件,而将人的全面发展理论作为制定学校教育目标的指导思想是社会历史发展的必然要求。

2. 多元智能理论

1967年,美国在哈佛大学教育研究生院创立《零点项目》,并由美国著名哲学家戈尔曼主持。《零点项目》主要任务是研究在学校中加强艺术教育,开发人脑的形象思维问题。哈佛大学霍华德·加德纳教授在参与此项研究中提出并着重论述了他的多元智能理论,定义智能是人在特定情景中解决问题并有所创造的能力。他认为我们每个人都拥有八种主要智能:语言智能、逻辑—数理智能、空间智能、运动智能、音乐智能、人际交往智能、内省智能、自然观察智能。而诸多种类的智能在个体上的发展水平是各不相同的。^①多元智能理论改变了以往用一把尺子衡量学生的标准,它的教学观和孔子“因材施教”的观点不谋而合,就是要尊重学生的差异,要求我们用赏识和发现的目光去看待每一个学生,挖掘个性特长,促进学生潜能的开发,最终使每个学生都能成为优秀的自己。

3. 学校文化建设理论

英国人类学家泰勒认为文化是一个复杂总体,包含知识、信仰、艺术、伦理、法律、风俗以及个人习得的能力和形成的习惯。^②诸多国外学者都认可,文化是指人类创造出来的、可以通过学习获得并为后人学习和传递下去的一切物质和非物质产品。^③

学校是维系现代社会的重要文化场所,在我们创造并生活于其中的社会世界,学校享有正式、正统的文化地位,被赋予广泛的社会合法性和强大的社会公信力。加上学校教育是在固定的场所和时间内,由专职人员和专门教育机构,对学生的身体、心理、思维和智力发展施加影响,促使他们朝着期望方向变化的活动。这使得学校的文

① 朱晓. 造型艺术与创造能力培养[J]. 发明与创新, 2005(3): 35.

② 郝本发. 文化因素和语言教学[J]. 外语与外语教学, 1989(5): 39.

③ 侯文华. 从文化的正向功能看先进文化的特征[J]. 零陵学院学报, 2004, 25(4): 117.

化建设能够对社会稳定、秩序平衡、行为规范、道德礼仪等产生巨大的作用。由此可见,教育不仅具有教育功能,还发挥着重要的文化续构功能。^①

郑金洲认为学校文化建设具有自觉性,是有目的、有意识地进行建设;具有集中性,集中于一定年龄、一定场所进行传承;还具有有效性,即有专人引领,有经费支持,可广泛传播优秀文化,整体提升国民素质。

卢元锺认为学校文化是学校全体成员在教育教学和管理实践中逐渐积累和共同创造生成的价值观念、思维模式、行为方式及其活动结果,其以具有特色的学校精神、学校制度和物质形态为表现形式,影响和制约着学校全体成员的思想和行为。

二、研究设计与路径

(一) 研究设计

1. 研究目标

(1) 通过对学校文化“以艺辅德,以艺促教”内涵的研究,总结本校“艺术育人”的经验,揭示其内在的育人意义和精髓,在此基础上创造性地传承并发展“艺术育人”学校文化。

(2) 通过学校艺术文化环境创设、艺术文化课程构建、艺术文化课程实施方式创新、课堂教学改进、艺术文化活动浸润等方面的研究,不断完善“艺术育人”学校文化的实施路径。

(3) 通过“艺术育人”学校文化续构的实践研究,使学生能拥有一项或多项艺术技能,师生有基本的艺术欣赏能力和素养,树立追求真、善、美的进步价值观,使艺术文化成为师生的一种生活方式,形成特色鲜明的“艺术育人”学校文化。

2. 概念界定

(1) 艺术育人:学生通过学校的艺术教育活动的,受到真、善、美的熏陶和感染,思想上受到启迪,实践上找到榜样,认识上得到提高,在潜移默化中,其思想、感情、理想、追求发生深刻的变化,从而正确地

^① 李令永. 学校的文化功能——一种社会学的视角[J]. 教育理论与实践, 2010(4): 22.

理解和认识生活,树立起正确的、积极的、进步的世界观、人生观、价值观,获得不断调整、提升自身适应社会的基本生存与生活的能力,塑造健康的积极的生理、心理和精神基础。

(2) 学校文化:学校文化是学校全体成员在教育教学和管理实践中逐渐积累和共同创造生成的价值观念、思维模式、行为方式及其活动结果的集合,其以具有特色的学校精神、学校制度和学校课程等物质形态为表现形式,影响和制约着学校全体成员的思想和行为。

(3) 文化续构:学校文化的教育功能需要根据国家文化建设、学校发展、学生现状等多方面要求对传统文化、行为规则、社会秩序乃至核心价值观进行一种创造意义上的继承和发展,这就是学校文化的续构。续:延续,传承。构:建构,发展。本课题中的文化续构指的是学校秉承“以艺辅德,以艺促教”的文化传统,坚持普及与提高相结合的艺术教育发展思路,并在原艺术教育项目、载体和活动上有所发展,从艺术文化特色项目建立到校本艺术文化课程架构;从校内艺术文化活动开展到校外艺术专业场馆学习;创设符合时代精神和创新要求的校园艺术文化环境;打造跨越围墙的艺术课程实施方式,拓宽师生的艺术文化学习视野。让学生通过学校艺术文化教育学会做人、学会学习,具有至少一项艺术技能,并获得快乐、幸福的成长感受,使艺术文化成为师生的一种生活方式,真正使“以艺辅德,以艺促教”成为学校文化内涵。

3. 研究内容与方法

(1) 研究内容

- 基于文化续构的“艺术育人”学校文化内涵与价值研究
 - 梳理学校文化传统,了解学校艺术发展历程。
 - 传承与发展“以艺辅德,以艺促教”的学校文化内涵与价值。
- “艺术育人”的学校文化课程建设的研究
 - “梦工厂”课程框架构建研究
 - “梦工厂”课程教材开发研究
- “艺术育人”的学校文化实施路径的研究
 - “艺术育人”的学校艺术环境浸润研究
 - “艺术育人”的学校艺术物质环境浸润研究

- “艺术育人”的学校艺术人文环境浸润研究

- “艺术育人”的学校文化实施路径的研究

- 艺术课程实施的研究:从校内课程实施走向与校外文化场馆、艺术场馆相结合的实施。

- 艺术课程活动方式的研究:从教师为主传授走向学生主动体验、探究,以及社会专业人员的指导。

- 学校艺术活动参与对象的研究:从学生社团活动的对象走向通过课程的渠道全校师生共同参与。

- 学校艺术文化浸润面的研究:从校园内对学生的艺术浸润走向校外家长、社区共同参与,给予学生艺术文化影响。

(2) 研究方法

- 文献研究法:通过搜集、鉴别、整理文献,对我校传统文化进行梳理。并结合学校实际,完成对“艺术育人”学校文化内涵与价值的研究。

- 参与性观察法:通过参与观察对象的艺术教育活动,缩短观察者与对象之间的心理距离,在与观察对象一起活动中获取有价值的材料,达到观察的目的。

- 行动研究法:在真实的学校文化情景中,研究者按一定的操作程序,综合运用多种具体的研究方法及技术,以解决文化建设中的实际问题。

- 经验总结法:研究者根据学校艺术教育活动实践所提供的事例,按照科学研究的程序和一定的研究方法,分析概括“艺术育人”学校文化续构的研究过程,揭示其内在联系和规律,使之上升到教育理论的高度,并对实践经验、教训进行总结、反思。

- 个案研究法:以个别艺术教育教学和活动案例为研究对象,搜集有效、完整的资料,进行全面而深入的研究,揭示个案形成的变化特点和规律以及影响个案发展的因素,并提出相应的对策。

(二) 研究路径

基于艺术与育人、学校与文化、社会与责任等多方面的思考与认识,我们试图通过课题研究的方式,创新性地研究学校文化续构的内涵,探索学校艺术育人的实践,追求学校艺术教育的价值。

1. 研究思路

●通过梳理“以艺辅德,以艺促教”的学校文化内涵与价值研究,总结本校“艺术育人”的经验,融合真善美的追求、当地文化的精髓、本校历史的叙事等文化要素,在此基础上传承并发展性地进行学校“艺术育人”的文化续构。

●通过学校的“艺术育人”:创建校园艺术环境,即艺术物质环境浸润与艺术人文环境浸润;“艺术育人”的学校艺术课程体系建设研究,即“艺术育人”的学校艺术课程框架构建研究、“艺术育人”的学校艺术课程教材开发研究、“艺术育人”的评价研究,探讨学生艺术素养与学生行为习惯和综合素质发展的关系,传承并创建具有生成性的艺术育人的目标与培养机制。

●“艺术育人”的学校文化实施路径的研究。艺术课程实施的研究:从校内课程实施走向与校外文化场馆、艺术场馆相结合的实施;艺术课程活动方式的研究:从教师为主传授走向学生主动体验、探究,以及社会专业人员的指导;学科课堂教学艺术的研究:从追求教学有效性走向在有效教学的基础上追求教学艺术,使教学过程有沁人心灵的美感与乐趣;学校艺术文化浸润面的研究:从校园内对学生的艺术浸润走向校外家长、社区共同参与,给予学生艺术文化影响。

我们在课题研究中特别关注在“艺术育人”文化建设过程中学生的体验、探究、感知、创造等经历,以艺术素养引领学生追求真、善、美的生活价值,保障“以艺辅德、以艺促教”的学校文化续构和课程管理。

2. 研究历程

三年的课题研究,我们脚踏实地,一步一步走过。在课题设计初,我们先回顾梳理学校“艺术育人”的经验,然后厘清界定了学校文化发展的内涵,再从学校顶层设计“艺术育人”学校文化续构的实施框架,开展“艺术育人”学校文化续构的实施路径研究,反思、调整“艺术育人”学校文化续构的实践过程,取得“梦工厂课程”方案、教材、案例、活动方案、评价方案等成果,总结、整理、提升研究成果,撰写研究报告。至此,我们觉得本课题的研究路径与方法清晰、恰当的,研究过程是艰苦的,研究成果是可观的。我们经历着这样的课题研究,