

Ming Shi Xin Jiao An Qing Chun Qi Jiao Yu Quan Shu

名师新教案·青春期教育全书

Qing Chun Qi Mei Yu He Wen Hua
Yi Shu Jiao Yu

青春期美育和 文化艺术教育上

吉林文史出版社
吉林音像出版社

名师新教案⑪

青春期教育全书

青春期美育和文化艺术教育·上

黄朝椿 福建 主编

吉林文史出版社

吉林音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

名师新教案—青春期教育全书/黄朝椿主编。—长春:吉林文史出版社,2006.2

ISBN 7-80702-112-8

I.名... II.黄... III.青春期教育—教案 IV.G.205

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 080132 号

名师新教案—青春期教育全书

黄朝椿 福建 主编

吉林文史出版社
出版发行
吉林音像出版社

北京潮运印刷厂印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:120
字数:2000 千字 2006 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-80702-112-8/G·205

定价(全 16 卷):428.00 元

目 录

第六篇 青春期美育和文化艺术教育·上

第一章 美育对青少年健康成长的积极作用	(2)
1.1 情感发展的满足	(2)
情感解放	(3)
心理能量转移	(6)
爱情教育	(7)
1.2 丰富个性的培养	(10)
爱美之心	(10)
自我成长	(12)
开放自我	(14)
崇高教育	(17)
1.3 促进智力和道德的发展	(19)
智力的多维结构	(19)
创造力的发展	(20)
“从心所欲不逾矩”	(22)
第二章 当代青少年审美发展的结构分析	(25)
2.1 “审美发展”研究的兴起	(25)

2.2 当代青少年审美发展的结构分析	(28)
理论背景	(28)
审美需要的发展	(29)
审美能力的发展	(32)
审美趣味的发展	(39)
2.3 当代青少年审美发展的内部机制与外部条件	(45)
推动审美发展的基本动力	(45)
促进审美发展的主要途径	(50)
影响审美发展的基本因素	(56)
第三章 中学校园审美文化	(61)
3.1 中学校园审美文化的意义	(61)
校园文化的审美层面	(61)
结构分析	(64)
3.2 建设中学校园审美文化	(66)
建立对话关系	(66)
丰富艺术生活	(67)
美化校园环境	(69)
第四章 闲暇美育与青少年	(71)
4.1 青少年闲暇生活中的美育因素	(71)
4.2 闲暇美育的特点	(72)
从校园文化进入社会文化圈	(72)
从理性规范到感性解放	(73)
从被动接受到主动选择	(75)

目 录

4.3 当代闲暇文化与青少年美育	(76)
第五章 文化多层分析与美育的新问题	(81)
5.1 众说纷纭	(81)
5.2 两种文化的互补与错位	(83)
第六章 青少年文艺的创作与评论	(85)
6.1 “青春期”概念的独立与青少年文艺的崛起	(85)
6.2 当代青少年文艺	(87)
青少年文学——先导与主力	(87)
青少年影视——匮乏和希望	(95)
青少年音乐——无奈的描述	(97)
6.3 对青少年文艺的思考	(100)
面对青少年时的尴尬	(100)
“理解”与“理解”的超越	(103)
探索与调整	(106)
6.4 青少年文艺:呼唤自己的评论	(109)
第七章 青春期文化艺术教育——通俗文学	(111)
7.1 通俗文学简介	(112)
通俗文学的历史根源	(112)
对当代通俗文学的界定	(114)
通俗文学与雅文学的差异	(115)
7.2 通俗文学的类型及特征	(116)
通俗文学的类型	(116)
通俗文学的特征	(117)

7.3 通俗文学的欣赏	(122)
通俗文学的欣赏方法	(122)
几种通俗文学的欣赏	(125)
第八章 青春期文化艺术教育——绘画艺术	(138)
8.1 绘画艺术的特征	(139)
绘画艺术的类别和造型语言	(139)
绘画艺术的主要特征	(143)
8.2 中西绘画的比较	(145)
8.3 绘画欣赏	(148)
中国画的鉴赏	(148)
油画的鉴赏	(151)
木刻的鉴赏	(153)
漫画的鉴赏	(154)
第九章 青春期文化艺术教育——通俗音乐	(158)
9.1 通俗音乐简介	(159)
通俗音乐的概念	(159)
当代中国通俗音乐的发展	(162)
9.2 通俗音乐的特点、类别及表现手法	(167)
通俗音乐的特点	(167)
通俗音乐的类别	(169)
通俗音乐的特殊表现手法	(171)
9.3 通俗音乐教育和通俗音乐欣赏	(174)
通俗音乐教育	(174)

目 录

通俗音乐欣赏	(177)
9.4 外国优秀通俗歌曲欣赏	(185)
《当我们年轻时》	(185)
《马赛曲》	(186)
《国际歌》	(186)
《瑰丽的生活》	(188)
《爱情颂》	(189)
《喀秋莎》	(190)
《海港之夜》	(190)
《红梅花开》	(191)
《莫斯科效外的晚上》	(192)
《缆车》	(193)
《清澈的海》	(193)
《黎明》	(194)
《妈妈》	(195)
《昨天》	(196)
《星条旗》	(197)
《扬基歌》	(198)
《啊,苏珊娜》	(199)
《老黑奴》	(200)
《祝你生日快乐》	(200)
《铃儿响叮当》	(201)
《昨天再来》	(202)

名师新教案·青春期教育全书

《真善美的小世界》·····	(203)
《故乡的路》·····	(203)
《四季歌》·····	(204)
《北国之春》·····	(205)
《落叶》·····	(206)
《梭罗河》·····	(207)
《鸽子》·····	(208)

第六篇 青春期美育和 文化艺术教育·上

·照天性来说,人都是艺术家,他无论在什么地方,总是希望把美带到他的生活去。

——高尔基

·如果不增强审美修养,就不可能与音乐家有共同的语言,也就很难欣赏奏鸣曲的美。至于那些附庸风雅,假充时髦乃至以丑为美的人,就更不懂得审美为何物了。

——贝多芬

·美的东西是在自然中,而它以最多多样的现实形式呈现出来。

——库贝尔

第一章 美育对青少年健康成长的积极作用

·美育通过发展青少年审美能力和为他们提供情感抒发的途径,缓和因青少年情感迅速发展而造成的内心矛盾。

·美育通过不断激励青少年的审美能力的培养,促进他们的需要水平的提高。

·通过美育,可以培养青少年对祖国、对人民、对亲人、对朋友的真诚爱心,爱憎分明的正义感,关心弱者的同情心,从而不仅在理智上,而且在情感上自觉自愿地实践正确的道德原则。

1.1 情感发展的满足

情绪化是当代正处于青春期的青少年的一个基本心理特征,由此而产生了青少年文化的泛审美化色彩。美育,正是通过发展青少年审美能力,提供给他们情感抒发的途径,从而缓和因青少年情感迅速发展而造成的内心矛盾。

情感解放

在《寂寞的六弦琴》中,我们听到了一个情感充溢但又倍受压抑的心灵故事,然而,使心灵重新歌唱的,正是六弦琴。目前,广大青少年在“升学”目标似乎也是唯一的目标的驱使下,在忽视美育的学习和生活环境中,情感压抑十分严重。应该看到,情绪的控制和调节,对于青少年的高效率的学习,对于他们个性的健康成长是十分必要的。但是,对于情感的控制而至压抑,却对青春生命是一种摧残,不仅不利于学习,而且易造成心理变态。我们在调查中发现,当代青少年普遍觉得学习生活“平平淡淡”,甚至“单调乏味”,而且这种情况随年龄增长显得更为严重。当问到“如果有两小时空余时间,你首先想做什么”时,在16项选择中,选择最多的是“听音乐”;其次是“读有趣的杂志”和“读中外文学名著”。选择这三项的中学生占总被试人数的44%(这里还不包括选择“练钢琴”、“练书法”、“看艺术展览”、“看电影”等项的人数)。从这几个调查数字中,我们至少可以发现,当代青少年在繁重、单调的学习生活之余,自发或自觉地要求审美的生活环境,要求情感的流露与渲泄。更值得注意的是,有相当数量的青少年之所以喜欢某一类音乐作品只是为了发泄内心情感,而且高中生发泄情感的要求更为强烈。这就表明随着身心的发展和学习任务的加重,情感表现要求和情感表现受阻的矛盾更为突出,情感压抑现象更为严重。这应该引起各方面的充分重视。

审美是一种生存情感的表现和升华的过程。美育可以使人的情感得以解放和陶冶。对于当代青少年来说,解除心灵的枷锁,使情感得以伸展抒发,是当代青少年的生存状况向美育提出的第一需求和首要任务。因为没有美的表现,就没有情感的升华与陶冶。因此,应该积极创造条件,让青少年有更多的机会投入审美活动,

以促进他们健康、协调地发展。

从青少年自身来说,他们一方面情感发展迅速,另一方面,情感表现能力的发展却相对滞后。因此这一对矛盾的发展是美育要解决的任务,一方面是要为青少年提供各种表现丰富内心生活的途径(如音乐、绘画、写作等活动),另一方面,是要提高他们的表现能力。一般来说,青少年年龄愈大,对艺术的鉴赏要求也愈高,倘若不在初中阶段把他们的艺术技能提高到一定的水平那么就会严重阻碍他们艺术兴趣的发展。我们认为,这种由于美育任务没有完成而造成“眼高手低”的身心错位,对青少年积极投入艺术活动,充分表现内心生活会产生严重阻碍。

在目前中小学艺术教育师资和设备比较缺乏的条件下,可以充分利用写作这一省师省资的方式来疏导学生内心的郁闷。我国古代一直有诗文写作可以抒写情意、解除压抑的说法,这是符合科学道理的。写作过程包括感受、构思和表达几个方面,在这个过程中,青少年可以对混乱复杂的内心情感进行重新体验、认识、构造和评价,使之得到表现和升华。从下面的一篇作文中,我们可以清楚地发现作文的这种疏导功能。

独自外出

不知从哪一天起,我再也不愿意独自外出,只因为那时的心绪,会无故地沉落,沉落到最底层……

快步走进百货商店,逐个柜台端详。可惜我心中想到的却是残忍、无情的话:那纸花虽不会如同鲜花般很快凋谢、可也总是碎成片片;吉它总是不知原因的断了弦;圆珠笔、橡皮……都是同等货色。

我沮丧地走出百货店,马路上,所见到的每一张脸,怎么都在笑呢?成双成对,挽胳膊、搂腰、头碰头、脑撞脑的,亲密劲十足。我羡慕,我妒忌,他们都已拥有自己所需要的、自己所想要的。瞅一眼我的身旁,只有空气与我伍,可它也伴着任何一个人……风

啊,你好狠心,怎只割我的脸?别人的发梢都未摆动哇!难道我仅存的一点点温暖你也不肯给我留下吗?

走吧,走吧,走吧:猛一醒,去哪?市场楼。上去上去。深吸一口气然后从鼻孔喷出,碰碰运气,能找到一点点美也好。一排文具,让我记起我是一个学生,看见这些东西就头痛。索性沿柜台无思索地移动。一把锁的旁边为何有三把钥匙?我的锁没配第二把钥匙,所以也没有人拿着钥匙对我走来。也许,也许……眼一亮,那人造的玻璃钥匙环儿很好看,淡黄的颜色,柔和得很呢。我兜里也有一个,手触到琥珀的平面,那细腻的平滑,让我一阵冲动,继而却是苦笑,它已如此平滑,但仍有人不厌其烦地摸它。我的心,哪敢和它比,谁又肯抚慰呢?“你就像那冬天里的一把火……”店内忽然响起费翔的歌声,好像是售货员打开了录音机。心中一阵绞痛。冬意已很浓,为何不见熊熊火焰温暖我心?我想回家了,家里有炉子,让那份不值钱的温暖再多添几分。我疏忽了一点,阿里家也有炉子,他只需要过几分钟,两份温暖就都有了。可我呢?要熬的不只是几分钟、几小时、几天、几个月吧?

右面忽然来了一辆自行车,七拐八拐。我却冷静得很,只“哟”一声就躲过去了。晓得刚才才是本能,现在倒极想让自行车压过我的身躯,半死不活,进了医院,那时准有人来看我,我可就成了被别人羡慕的人了。可,我又躲过去了……

明天,我再也不独自外出,因为,不愿意我的心绪沉落,沉落到最底层……

我们看到,这位作者是从回忆进入对孤独感的再体验的,随着作文的展开,孤独的痛苦得到了比较充分的抒发,而且作者对于孤独体验形成了较为清醒的认识和评价。结尾一段,作者已从孤独体验中摆脱出来,以超越孤独,超越自我的姿态告别过去,面对未来。在这里,写作的过程也就是自我内心剖析的过程,在痛快的情感渲泄中,作者的心灵向成熟进了一步。由此可见,写作对于青少

年的情感的渲泄与发展具有不可估量的作用。有关教师可以经常让中学生写自己的内心感受,引导他们反观自己内心深处,使写作融入他们的情感生活和心理成长过程中,语文教师对学生表现独特内心生活的作文要热情鼓励,不仅在语言文字和文章结构上予以指导,而且更应在内心生活方面予以关心和指导,真正做到教书育人。

心理能量转移

针对当代青少年性生理与性心理发育成熟速度有所加快,年龄有所提前的现实,加强性知识和性道德教育是十分必要的。另一方面性心理的发展会产生大量的心理能量,它不可能得到直接在两性交往中得到充分渲泄,但又不可能在压抑下消失。于是,性心理能量在当代青少年内心深处积累起来,如果得不到健康和正当的转移,就会造成性压抑,从而影响他们的身心健康。

性压抑是性欲得不到直接满足而又无法消除的结果。一般来说,青少年男性的性压抑状况比女性严重一些。因为,虽然女性性发育比男性早,但性欲的旺盛期却比男性晚得多,一般在30岁左右,而且性心理能量的强度也比男性低。男性在18岁前后,就进入性欲旺盛期,也就是说,男性的性发育速度比较快,而且男性受性刺激的渠道比女性多,性反应比女性迅速和强烈得多。因此,青少年男性往往产生较为强烈的性幻想和性冲动,而女性则会产生比较温和而持久的性憧憬。应该说,青少年产生一定的性要求是正常的生理和心理现象,问题在于一方面这种要求不可能直接满足,另一方面却又在不断增强,从而造成心理不平衡。于是,不少青少年就用各种方式来转换性心理能量。例如在厕所、课桌或墙上涂划或书写以性为内容的图画或文字;晚间熄灯后在宿舍里谈论异性、手淫等等。这些方式往往被视为是不道德的行为,然而,

第六篇 青春期美育和文化艺术教育

其中含有非道德的性压抑问题。我们认为,道德的过分要求会造成深层心理的压抑和变态,从而使青少年做出不道德行为。人类在感性方面的过失,往往是理性的过分强制造成的。因此,对当代青少年的性心理发展,一方面要用道德来加以规范,另一方面要采取有效措施,引导性心理能量的正当转换,以解除性压抑带来的不良后果。

心理能量转移的正常途径有很多,如学习、文体活动、社会交往等等,其中,审美活动是十分重要和有效的途径。我们并不同意弗洛伊德关于“文艺是性欲的升华”这一片面结论,但同时也应当承认,审美(包括艺术)活动与人的深层心理有紧切联系,个性化的充满情绪体验和幻想成分的审美活动,对于青少年心理能量的转移是十分有效的。首先,优秀文艺作品中的爱情描写,可以为青少年提供一个健康的关于美好家园的想象世界,他们对异性的兴趣和爱恋可以在这个想象世界中得到替代性满足。目前中学女生普遍爱读言情小说,爱看言情影片或电视剧,也表明了这些文艺作品可以满足她们爱和被爱的心理欲求。其次,优秀文艺作品具有很大吸引力,可以把青少年的注意力转移到审美方面来,并且在一些惊险、新奇的欣赏过程中,达到心理能量释放的目的。再则,优秀文艺作品大都是以情动人,至情至真,在欣赏过程中,青少年的内心情感得到了抒发,也带走了一部分性心理能量,从而使内心得到平衡。当然,青少年的审美辨别力不高,对生活抱有好奇心,再加上目前社会上低级、黄色的文艺作品还在流传,所以在引导性心理能量转移的同时要注意引导青少年自觉抵制不健康文艺作品的腐蚀。

爱情教育

优秀艺术作品和自然美景,可以陶冶青少年的情操,利用它们

来对青少年进行美育,不仅可以使他们的部分心理能量得到释放,还可以使他们的性心理得到升华。我们在一本中学生优秀作文选集中读到了一篇高中学生写的作文,前半段写雪景之美,后半段却转向内心,写到了“爱”:

我陶醉在极美的素色中,眼前是纯洁的雪,头顶是湛蓝辽远的天,这世界似乎只有我一个人。迎面走来的小佳,她背着个大书包正要去办公楼学习。相对而过,只笑了笑。这笑有多假!小时候我们曾是多好的朋友!儿时的纯真哪去了?长大了,长大了就都这样吗?我说不我心里是什么滋味,羡慕?嫉妒?或许我的逍遥还正是她所羡慕、所嫉妒的。

看着小佳远去的背影,我的心茫然了。我像失去了什么……

我随手拾起一根枝条,在洁白的到处都是雪的地上写下了一个又一个“Love”“Lovestory”“爱”……我跪在了地上,双手捧起了大自然赐予的甘露——雪,虔诚地品尝着。

哦,雪中的我,俨然是个哲人;在雪中,我深深体会到了“天地与我为一,万物与我并生”的道理;在雪中,我的身躯似在悄悄融化,我的心却似在皑皑白雪中升腾了。

从这段文字中,我们可以清晰地感受到一颗失落了的初恋之心是怎样在大自然的怀抱中升华的。而且,写作的过程本身更是一次情感的升华、心灵的深化,由此可见,对青少年进行美育,同时也是在进行爱的教育。

我们前面已经谈到过,当代青少年虽然普遍把学习放在首位,但也有相当数量的人,有条件地肯定:中学生谈恋爱是可以的。事实上,目前中学生当中谈恋爱现象已有一定的普遍性,有些地方还有扩大的发展趋势。我们的问卷中有一题是问“你最向往哪一种爱?”结果初二学生的选择结果是“异性之爱”,排在第四位,而高二学生的选择结果排在第三位,表明随年龄的增长,青少年对爱情的憧憬有所增强。