

教师教育艺术专业课程与教学研究

总主编 李力加

YISHU CHENGZHANG

艺术成长

◎ 李力加 著

(上)

 山东教育出版社

教师教育艺术专业课程与教学研究

总主编 李力加

YISHU CHENGZHUANG

艺术成长

(上)

◎ 李力加 著

山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术成长(上)/李力加著. —济南:山东教育出版社,
2007

ISBN 978—7—5328—5700—5

I. 艺... II. 李... III. 艺术理论—师范大学—教材
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 032182 号

艺术成长(上)

李力加 著

主 管: 山东出版集团

出版者: 山东教育出版社

(济南市纬一路 321 号 邮编: 250001)

电 话: (0531) 82092663 传真: (0531) 82092661

网 址: <http://www.sjs.com.cn>

发行者: 山东教育出版社

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂

版 次: 2007 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1—3000

规 格: 787mm × 1092mm 16 开本

印 张: 31 印张

字 数: 423 千字

书 号: ISBN 978—7—5328—5700—5

定 价: 55.00 元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

(电话: 0539—2925659)

教师的人格： 教师专业成长的基础

朱小蔓

教师职业的本质特性就是影响人的心灵,提升人的道德人格境界。在教师教育课程与教学中坚持强调教师的人文素质及其人格,尤其是教师的情感——人文素质和道德智慧是非常重要的。特别是在教师教育职前课程与教学的各个环节中,要凸显教师教育中起平衡作用的“人之生命关系”,重视开发准教师基础的职业认知、情感和态度,关注教师创造热情的激发、审美意识体验、审美能力的生成及教师自身生命成长的价值追求与生活体验的过程。

关于艺术教师的成长

教师教育艺术专业课程与教学研究的旨趣在于,建构具有实践品格的、鲜活的教师教育理论与教学实践。伴随着对教师情感——人文素质研究的深入,一个艺术教师的成长不仅是艺术(美术、音乐)学科技能层面的问题,其核心是观念层面的问题。这涉及艺术教师的教育观、课程观、学生观等各个层面的理解与认识,但最核心的基础,是艺术教师职业的情感——人文素质。只有在日常的教学活动中将其内化到个人化的情感领域或个人化的经验领域中,才能真正成为艺术教师内在的情感——人文素质。

教师作为教育活动之人格化的承担者,以关心下一代福祉为职志,要为下一代的幸福而筹划与奉献。教师所承担的特殊角色及其工作是教育道德性的具体体现。教师职业是一项崇高而神圣的事业,教师是在“传道、授业、解惑”中将蕴涵在优秀文化中的伦理价值

汲取与提升出来,以此来影响启迪新一代的心智,提升他们的道德人格境界。因此,教师对学生的心灵成长具有最为广泛、持久而深刻的影响力。

李力加老师在教师教育艺术专业课程与教学三年的实践研究中,由柏拉图创建的主题“艺术应为教育任何自然而崇高的形式”出发,到对英国著名艺术教育家里德爵士阐扬的观点“艺术应为教育的基础”进行实践性诠释。在准艺术(美术、音乐)教师职前的专业学习与成长阶段,提出“艺术成长——教育的基础”之概念,以亲和艺术(美术、音乐)教育专业本科学生专业发展与人的成长为指向,提出,艺术是触及人的灵魂的。在教师教育的专业成长中,用艺术化的教育方式开启学生的心灵,当学生的生活经验在被课程文化唤起而处于新的经验程度的时候,其本体的生命力得到提高。他认为:当教育教学中的文化学习活动,作为能够为学生提供艺术体验的事与物,能够成为学生心灵本质发生变化的导线时,也就是说,课程与教学能够达到促进学生心灵体验感受深刻的时候,这个情境过程与最终结果,是在体验中完成的。

真正艺术化的教育,是触及人灵魂的感知、唤起思维方式发生变化的过程,是在自身各种感官统整的基础上,作出对问题的思考与判断,而不是停留在某一技术层面上的模拟。这样的教育观点包括了对两个专业的学生在美术、音乐专业技能课程的学习与把握过程中进行思维方式上的引导。

在以基础教育新课程改革倡导的教师、学生要与“新课程共同成长”的教学目标达成中,李力加老师在自己日常教学实践里,倾注了大量心血,以教学日记、教育叙事、与学生文本的对话反思等方式,积累了40多万字的反思性文本记录,特别关注那些看起来非常不起眼的教学细节,由教学现象的研究,提出对教师教育艺术专业课程与教学体系进行带有实践性意义的认识,并在课程教学体系的架构中,阐述了理论上的见地。

这一实践证明,今天的时代对教师的发展不断提出新的期待,自主成长型教师是教育全民化、信息化、终身化、学习化的内在呼唤。教育经验表明,凡是优秀的教师无不是自主成长型的教师,自

主成长是教师职业最好的生存方式。

职前教师实现自主成长,需要的是开放、通达的人生境界追求,在大学的学习阶段,基本形成既有广博的专业知识基础,又有相对专精的学科知识的准教师素养。教育是通过师生教学互动方式来促进个体实现社会化目标的实践活动,它决定艺术教育信念的确立及养成教育必居首位。艺术教师作为对公民实施艺术教育的践行者,承担着把学生培养成能传承和创新文化,弘扬和培养民族精神,推动社会进步的人。首先就要在职前的教育活动中,基本确立和具备从事艺术教育教师的特殊角色及其职业特征的心理与素养,要求其人格和行为必须具有榜样示范作用,必须能够对未成年人的成长负有积极影响、正确引导的责任,使之变成个人化的教育哲学的信念、理想和情操。

教师思想的基础是对学习者的关怀。传统师德讲教育之爱,但今天的教师关怀不再是单向的,不是一相情愿,更不是强加的、控制式的,而是平等的、负责任的,是彼此能感受到的。

李力加老师在其教师教育艺术专业课程与教学研究中,在与学生的交流中提出:与学生的对话,是一种人与人平等的、相互的交流与沟通,是一种协商。每个艺术教师都有其学科背景的,愿意不愿意以协商的观念面对每个学生,是衡量一个合格艺术教师的基本标准。当一个教师不明白教育是对话、是协商、是沟通、是交流的时候,就不明白什么是教育。

在今天,尊重学生的人格,尤其对那些由于社会变迁、生活和家庭的原因处于不利地位的未成年人,更需要倍加关爱,给予尊重,因为情感是学生道德发展的基础,自尊是道德的起点。教师要以此影响学习者。教师的人格和学问融为一体的力量,是一种非常神奇的力量。这种力量是两者缺一都将永远不可及的、都将永远不能领悟的神奇力量。

我的观点认为,一个优秀的教师,其感情、道德、理智的关系在具体的教学实践中是可以处理好的。其本质就在于,每一个有良心的教师、有良心的教育研究者所追求、所希望的是,能够在教育教学的实践中把身体的、智力的、情感的、道德的因素统合在一起,真正

实现触及人心灵的教育。教育过程不仅仅是知识的、认知的,感受到什么、体验到什么其实也是重要的,甚至更加重要,只有把教和学过程中的认知和体验相互整合、相互支持的教育才是完整的教育。

迄今为止,在我们的教育实践中常常看到离开教育的教学和离开教学的教育,教育和教学相分离,这样的状况让我们担忧。如果教师们都能够用教育现象学的眼光和研究方法来对待教师教育的话,以触及学生对生命的理解叙事,例如,在李力加老师的著作中,记述了被白血病夺去生命的音乐教育专业女学生徐依的故事,由此的对话与思考成为课程研究的一个点,每个音乐教育专业的学生在以自己的生活经历,这中间包含智力的因素、身体的因素和情感的因素,与徐依同学进行比较中,得到的是一种整体化的、融合在一起、镶嵌在一起的进步。

所以,在教师的专业发展中,最重要的是,教师能够发现一个生命的希望,发现一个生命的力量。如果一个教师不能发现一个生命的希望,不能用自己的劳动心血来唤起生命的力量,这个教师就不是一个称职的教师。

在教学上,我国广大教师一向勤奋而认真,但今天的教师不仅要关注传授知识的量,更要关心学生在学习过程中的感受,善于将知识、能力、情感、态度、价值观作为一个整体体现到具体的教学过程中,以把学生培养成有学习热情和愿望、坚韧而自立的学习者。

时代的发展,使教师的角色变得更加多元,他不仅是知识的传授者,更是课程的设计者、教育资源的利用者和创造者。他不仅是学生学习的伙伴,是与家长社区的沟通者,更是学生精神成长的守护者,尤为重要的是他要在学生面前带头成为积极的学习者和研究者。正是现代教育生活本身的更新、教师职业角色的多元,使教师职业道德的内涵不断生长、日益丰富,由此而催生和锤炼出我们这个时代的优秀师德品格。

关于教师发展的专业研究

教育实践中蕴涵着丰富的、复杂的、千变万化的问题。问题是

产生理论的根源,没有问题就没有科学研究,所有的科学研究都来源于问题。

但是,天天在课堂上的人,不一定对教育实践有真切的感受,不一定对教育实践有敏感性。有些教师工作了许多年,对教育实践却不一定敏感。他们以为自己具有教育经验,其实他们并没有真正意识到,什么东西是教育实践中最重要的东西,什么东西是最值得自己去认真观察、对待、处理、思考的东西。因为任何现象都存在着两重性,即重要性或不重要性;本质性或浅表性。教师要有甄别事物的两重性之意识和能力。不要认为自己处在现象中,对经验就一定很敏感。许多教师天天都在教育实践中,天天接触学生,一旦进行理论研究,却不一定具有教育实践的敏感性。这是为什么呢?要解答这个问题,首先要从“什么是教育?什么是教师?”这两个根本性的概念切入。

从《艺术成长》(上、下卷)这部著作中,可以看出李力加老师及他们这个团队的研究者对艺术教育课程与教学的敏感。

这部著作的上卷,主要是李力加老师在课程研究时三年当中自己的教学日记、坚持每周听课后的教育叙事分析、与学生学习文本的对话思考为内容展开的教育反思。以教师教育艺术(美术、音乐)专业中最鲜活的教学故事、真实的课堂教学实践记录为研究原点,由此对教师教育艺术专业课程与教学进行思考,既有实践性的问题,又有对课程理论、课程设置、课程教学的分析。

这样的教育研究证明:教师研究就是教师的工作,工作也是研究。这个研究首先是一种态度,这个态度是什么?是教师把自己融入到教育实践活动中,而不是自己在教育之外。我们推崇一种自然主义的态度。最终我们要回归到教师在自己的教育生活中做研究,把学生和老师作为研究的中心。我们主张回到教育生活的世界,日常的教育生活世界,通过老师对日常生活实践以及实践中的体验进行研究,通过这种研究更好地理解学生,也更好地理解自己。

教育学的态度就是教育学把教育工作本身看做研究,把研究看成教育工作,教育学的研究最终是将学生的成长以及教师自己在学生成长的同时自我成长看做自己的研究目的。所以,这个研究就不

能够离开教师的教育生活再去寻找什么题目,研究的课题就在教师的教育生活之中,就在课堂上,就在每一次教学活动中,在每一个和学生的交往中。通过这样一个研究过程,逐步地培育教师发现意义的敏感度,洞察事物的敏感性,也就是洞察力,要培育和锻炼教师反思自己发现和洞察出来的现象的能力。

在这部著作的下卷里,汇集了对美术、音乐教育两个专业学生25篇本科毕业论文的反思性研究,是将研究中心由本科生毕业论文这一角度切入,针对教师教育艺术专业课程与教学的问题展开思考。

其次,是这个研究集体对教师教育艺术专业课程与教学不同研究方向的论文,体现了老师们对艺术教育专业课程与教学的理论观念与思考。

下卷里对传统的高师艺术专业课程改革有借鉴性意义的文本是,李力加、修海林老师的研究集体已经进行了三年实践的教师教育艺术专业课程与教学体系,被称为“三课”的实践性课程与教学文案。这一课程体系的出台和实践,源自于对基础教育新课程改革的反思性评价研究。作为教育部国家《艺术课程标准》研制组核心成员的李力加、修海林老师,对于制约基础教育新课程改革实验最大的瓶颈——艺术教师教育,有着深切的体会。因此,“三课”课程体系正是建立在基础教育新课程改革后,对艺术教师专业成长与发展的要求之上的。书中所反映出的教师教育艺术专业课程改革实践,对于国内各师范大学和其他高等学校的美术、音乐教育专业本科课程改革,对于落实教育部关于《全国普通高等学校音乐学/美术学(教师教育)本科专业课程指导方案(试行)》都有着再实践的意义。

一个真正走进了教育的研究者,需要的就是这样一种深入课堂教学实践的研究。今天的社会,大家都可以通过电脑去处理所谓的客观知识,但是多姿多彩的教学生活才是教育研究者最值得期待的,是带有个性化色彩的、有原创性意义,又具备普遍性教育推广意义的。

这说明,教师教育研究可以用人类(教师、学生)体验这样一种更加具体的方式去做,比如说描述的方式、解释的方式。这是通过

对学生本体性的心理的唤起,让学生在教育中获得正向积极的情感体验,帮助他们形成对世界的一种完整理解和认识。令人高兴的是,李力加老师的著作《艺术成长》所揭示的教育观念,正在沿着这样的新方向走,试图把教师教育的目标丰富为知识的、情感的、能力的,力图真正使学生通过课程学习,落实情感、态度、价值观,达到新一轮课程改革明确提出的教育目标。

今天的社会,需要更多的优秀人才做教育研究,应该呼吁优秀的人来做教育。因为,教育毕竟是人的事业,要靠教师、靠带头人、靠有影响力的人、靠教育家来做。教育家如果不优秀、没有智慧、没有丰富的情感世界,教育是做不好的。我一直主张教育家应该是一个活活泼泼的人,是一个鲜活的生命。我一直不相信非常沉闷、闭琐、小气的人能够成为一个教育家。只有具备大将风度的人,才能成为一个教育家。一个人有许多优点,但没有胸怀决不可能成为教育家。教育家是愿意使所有的不好的东西,在自己的努力下,变得好一点的人。

(作者为教育部国家教育督学,中央教育科学研究所所长兼党委书记,教授,博士生导师,全国教育科学规划领导小组办公室主任)

序 言

丁 钢

教学是什么？教学是一种教与学双方的相互沟通的过程，也是一种价值分享的过程。如果教师不打算加入在不同差异学生个体中的不同价值分享和理解过程，只是停留在知识传授的范围，那么，在教学过程中，或者说当一个又一个的可教育时刻来临，我们充其量只是一个教学活动的旁观者。

正因为如此，所以李力加所呈现给我们的研究成果，才是值得我们关注的。作为教师同时又是研究者，李力加与他的同事们打破了以往教师的刻板形象，把自己直接置身于教学过程中，在与学生平等的交流与互动中，在与学生共同的思考与对话中参与了每一个可教育的时刻而孕育了教学变革自身。

人类是社会性的，人与人之间需要交流与沟通，这是人类生命存在的一项基本诉求。人们通过交流分享彼此的思想，并构成人类最为基本的沟通途径。我总以为，教育教学是一种生活方式，而且是一种日常生活方式。尤其我们要研究学校教育的话，无论是教师的教学还是学生的学习都是一种生活。所以，我们如果想要了解教育，并且期望发展教育，就必须了解和理解这种以人际沟通为核心的生活方式。

然而，这不仅仅是一种平等的交流和知识共建，更重要的是在于共享性思维方式的建立而促成的价值共建。我们须把教学看做是一种体验的过程，即从价值与信仰、情感与作用来体验思维的可能，并把这种体验作为一种媒介，生成于教学之中，并在教学中维持、发展。

而且,教育是基于价值和意义的分享而组成的,这些分享的价值和意义则构成了文化。如果我们能够共享所有的意义,意义和价值的分享就能够形成凝聚力,由此产生新型的文化。不过,所有意义和价值的凝聚,首先在于理解而不横加干涉,从而使它们渐而有序。

令人欣喜的是,李力加与他的同事们以教育叙事的方法提供了我们一种极富生命力的实践样式。他们认为,任何教育思想,任何观念形态都要在教学实践中实施与验证,才能生发出更多的思考与联想,也才能在思考与联想的基础上对教学进行调整,对思想进行新的诠释。由此,他们在教师对于学生的态度和相互之间的关系方面,努力追求一种生活化的、自由的、畅谈式的、对话式的相互为师的教学方式。

从书中,无论是教育叙事还是教师情感漫溢的心灵文字,我们似乎可以真切地感受到,在他们的实验中,教学已经成为了一种激动人心和富于试验性的事情。这难道不正是我们所追求的教育的理想境界吗!

基斯洛夫斯基曾说过:“每一个人的生命都值得仔细审视,都有属于自己的秘密与梦想。”我们要想了解教育参与者的精神生活、知识取向与心路历程,就需要知道更多的“事件”,倾听更多的“声音”。

《华尔街日报》的资深撰稿人布隆代尔告诉我们:“我们的注意力总是放在了读者对信息的需求上。于是,我们忽视了一个所有读者最普遍的要求,一个所有要求中最基本的要求:给我讲一个故事,看在老天爷的份上,让它有趣一点。”

对于这本书的读者来说,李力加与他的同事们正是用有趣的方式叙述着他们正在做的事情。

(作者为华东师范大学教育科学学院院长,教授,博士生导师)

>>> 目 录

MULU

教师的人格:教师专业成长的基础	朱小蔓
序言	丁 钢
导言	
§ 1 应该认识清楚的问题	001
§ 2 课程与教学研究的方法	007
§ 3 如何成为合格的艺术教师	009
第 1 章 由问题思考到改革思路	
§ 1 尴尬的现状	013
§ 2 未来社会需要什么样的艺术教师	022
§ 3 艺术教师的专业成长与发展过程	025
§ 4 艺术教师专业成长的课程结构	028
§ 5 艺术教师教学技能的培养与训练	030
§ 6 准艺术教师专业素养培育目标	035
§ 7 教师教育美术专业课程与教学改革研究	038
第 2 章 从关注教师自身教学生活入手	
§ 1 老教育工作者对美术教师的寄语	048
§ 2 基于案例的美术教学法学习	051
§ 3 创新学习与挑战	060
§ 4 教学日记与案例	065
§ 5 一切源自于对“爱”的理解和认识	077
§ 6 对美术课堂教学的多样思考	084
第 3 章 从评价教师教学思考学生的发展	
§ 1 在学生对教学的评价中发现自我	095
§ 2 对教师教育美术专业课程与教学的思考	116

§ 3 一个主题引发的开放性话题	133
第 4 章 两种不同的教学方式	
§ 1 从“先学后教”中获得启发	148
§ 2 在“先教后动”中得到发展	172
§ 3 学生眼中的教师	215
第 5 章 音乐教育教学的叙事(之一)	
§ 1 冲破重重阻力的第一步	234
§ 2 听课的初步感觉和思考	252
§ 3 渐入佳境的课程教学实践	255
第 6 章 音乐教育教学的叙事(之二)	
§ 1 由表及里的思考,由实践进入的理解	282
§ 2 应该怎样进行教育理论课和史论课教学	298
§ 3 什么样的教学才是一节好的艺术课	303
§ 4 在观摩与评价中提高对教学的理解	310
第 7 章 音乐教育教学的叙事(之三)	
§ 1 我们应该怎样思考	331
§ 2 建立课程意识与建构学习	360
§ 3 我的教学思路:永远的变	377
第 8 章 艺术教师的成长	
§ 1 思维方式的变化是成长的基础	398
§ 2 在师生共同的艺术体验中成长	421
§ 3 今天的反思,奠基未来的成长	447

后记

导 言

在全球化视野的文化、经济、生活状态下,社会的发展进程,要求教育要为构筑创新型社会、培养出具有创新性精神的合格公民这一目标服务。

艺术教育,历来被称为最具开发人的创新意识、激发人的潜在创造能力的教育。因此,“没有艺术的教育是残缺的教育”,成为许多发达国家教育的引领性观念。

艺术教师是艺术教育任务的执行者。艺术教师是什么样的人?艺术教师应该具备什么样的素质与能力?这是教师教育艺术专业研究的主题。

§ 1 应该认识清楚的问题

1.1 什么是艺术?什么是艺术教育?

观念决定行为,观念左右社会对问题的认同感。什么是艺术?什么是艺术教育?如何进行艺术教育?艺术教育需要什么样的艺术教师?这一系列的问题与教学实践都由教育观念形态来决定。

谈到艺术、艺术的范畴、艺术的功能、艺术教育对于人全面发展的作用,艺术教师对于艺术教育的实施有许多讨论话题。但大多数人认为,艺术依旧属于一种点缀式的、紧张工作生活后的休闲活动,或是精神世界困惑与烦闷时的精神追求,而能够认识到艺术教育对于人全面发展具有重要作用层面的人,在整个社会中还属于少数。

正是由于对艺术和艺术教育认识的不完全、不客观性,从而导

致人们对于艺术教师的认识与理解处于一种固化状态。例如,把艺术教师看成是某种艺术技艺传授者成为相当普遍的观点,而将一个人能够把握某种艺术表现能力并作为生活里的一技之长,则是大多数人对艺术的片面认识。

艺术活动与审美感受,始终是人类活动内容中重要的组成部分。艺术审美是人的一种没有最直接功利性的感受与体验,艺术审美与活动过程本身是以人的成长性需要为目标的,是一种与不同艺术形式进行直接情感交流的身心需要。

艺术教育给予每个普通人这样的感受与体验的过程,而且是人的一生发展所必不可少的、心灵被不断触动的感知过程。

1.2 由重温“艺术应为教育的基础”而谈

古希腊哲学家柏拉图曾提出“艺术应为教育任何自然而崇高的形式”,并对这个主题进行了清晰而系统的论述。在 50 多年前,英国著名的美术教育家赫伯特·里德再次提出这个主题:艺术应为教育的基础。^①

今天,重温里德的代表著作《通过艺术的教育》,对艺术教育的再认识,使这个问题又一次摆在人们的面前。

多少年来,教育的目的,艺术教育的目的,一直是教育及社会在反复追寻、思考的目标。而人们却没有真正理解这样的—一个结果:每个人通过教育,特别是通过艺术的教育,“一是人应该接受教育以实现本来的他,另一是人应该接受教育以成为非本来的他”^②。本来的他指的是每个人与生俱来的潜能,需要通过艺术的教育使这些潜能得以释放,而不是凝固;非本来的他,指的是每个人与生俱来的潜能和特质,还必须符合成为社会一员时所需要的理想品格,个人的品质要与社会需要的公民品格相适应与融合,成为社会需要的品质。

这就是教育给人带来的释放、改造、重组的双重效益。

2000 年,国家启动了第八次基础教育课程改革,核心目标是:为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展。这本教师教育艺术专业

^{①②} 赫伯特·里德著,吕廷和译:《通过艺术的教育》,湖南美术出版社 1994 年版,第 4 页“译者序”、第 8 页。