

小学美育化教学实验研究丛书

XIAOXUEMEIYUHUAJIAOXUESHIYANYANJIUCONGSHU

小学艺术类课程 美育化教学的理论 与实践

XIAOXUEYISHULEIKECHENGMEIYUHUAJIAOXUEDELILUNYUSHIJIAN

丛书主编 杜 卫 周跃良
本书主编 黄佳平
本书副主编 曹建林

浙江教育出版社

全国教育科学规划国家级课题成果

小学美育化教学实验研究丛书

XIAOXUEMEIYUHUAJIAOXUESHIYANYANJIUCONGSHU

小学艺术类课程 美育化教学的理论 与实践

XIAOXUEYISHULEIKECHENGMEIYUHUAJIAOXUEDELILUNYUSHIJIAN

丛书主编 杜 卫 周跃良

本书主编 黄佳平

本书副主编 曹建林

浙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

小学艺术类课程美育化教学的理论与实践 / 杜卫主编. —杭州:浙江教育出版社, 2006.9
(小学美育化教学实验研究丛书) .
ISBN 7-5338-6668-1

I. 小... II. 杜... III. 美育—教学研究—小学—文集 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 107924 号

责任编辑 陈颖 封面设计 志平
责任校对 汪晖 责任印务 温劲风

小学艺术类课程美育化教学的理论与实践

丛书主编 杜卫 周跃良
本书主编 黄佳平
本书副主编 曹建林

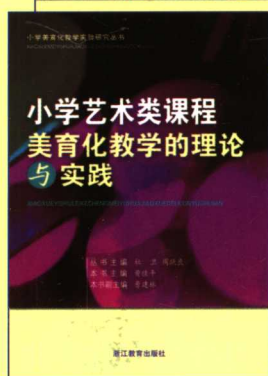
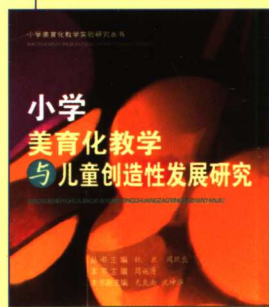
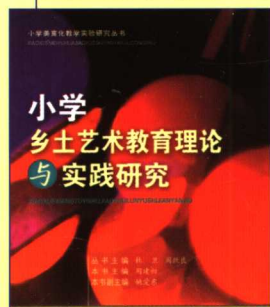
出版发行 浙江教育出版社
(杭州市天目山路 40 号 邮编:310013)
图文制作 杭州兴邦电子印务有限公司
印刷 杭州富春印务有限公司
开本 710×1000 1/16
印张 20
插页 2
字数 270 000
版次 2006 年 9 月第 1 版
印次 2006 年 9 月第 1 次
书号 ISBN 7-5338-6668-1/G·6638
定价 31.00 元
联系电话 0571-85170300 转 80928
e-mail: zjjy@zjcb.com 网址: www.zjeph.com

黄佳平

全国首家以BOT模式运作的民办学校——嘉兴南湖国际实验学校校长兼书记，是浙江省教坛新秀、浙江省优秀辅导员、浙江省首批名校长培养对象，浙江省劳动模范、全国优秀教师。

黄校长在办学之初就积极启动科研兴校战略，学校的科研氛围浓厚，已经编辑出版教师论文及课题成果集三册共计100多万字。他自己以身作则，承担了省级课题1项，市级课题2项，多篇论文获奖或在杂志上发表。他与该校曹建林老师共同撰写的《在现代艺术与民间艺术的结合点上探求儿童创新能力的发展》一文在全国基础教育论文评比中获得一等奖，论文《国有民办学校管理运行机制研究》获省一等奖，论文《在教育产业领域中借鉴、运用BOT模式的实践与思考》获中央教科所论文评比二等奖，并在国家教育行政学院学报上被作为重点文章推荐；他参与的课题《小学美术多元体验教学方式的构建和实施》获省第二届人民政府一等奖，主持的课题《国有民办学校师资队伍队伍建设研究》获省第三届教育科学成果一等奖。

这里的伞真美,张宇昕,9岁

村里的果子丰收了,杨洁,9岁

龙年大吉,赵锦雯,9岁

美丽的水乡古镇,沈鑫,10岁

辣椒丰收了,赵锦雯,9岁

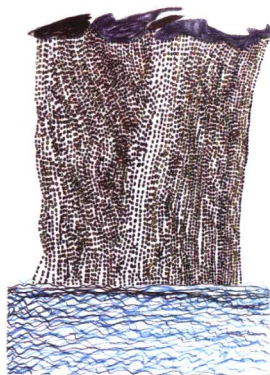
春天的故事,董文清,9岁

我们的时装节,小画迷创新社社员集体创作,2000.6.

晒鱼干,刘宇蔚,9岁

太阳雨,王思思,7岁

我们的百草园,陈曦,6岁

老汉,傅思源,10岁

摘果子,顾亚凡,8岁

丛书导论

20 世纪 90 年代以来,我国的学校美育,特别是小学美育工作出现了前所未有的良好局面。在素质教育观念的引领下,美育逐渐找到了自己在学校教育中的位置,明确了服务于学生全面素质提高的方向,美育的实验研究课题越来越多,研究成果的数量在不断增长,涌现出了一大批美育特色学校,美育课程和学校各类美育活动对于少年儿童的健康成长发挥了积极的作用。

但是,美育的边缘化地位还没有得到根本的转变。理论与实践研究都在就美育论美育,不能从我国目前轰轰烈烈的课程和教学改革形势下看待美育,更看不到、理不清美育与新课改中的学科教育教学的关系。这就必然带来以下这些长期无法解决的问题:

- 对美育特殊的性质和任务认识不够清楚,特别是把美育同德育、智育混淆;
- 一些学校往往离开课程开展美育,忽视了课程特别是艺术类课程这个美育的主渠道;
- 美育理论同当前的美学研究和教育研究存在着一定程度的脱节,致

使美育实践脱离实际,或者偏离当前课程改革的主要方向;

- 对于把美育渗透到教育全过程的途径和方法研究得不够深入,影响了美育的实践效果。

而从当前的教学研究来看,小学课程设计与教学方法过多地关注学科知识的严谨性和科学性,从而导致教学过程人文性的丧失;小学教学普遍存在偏重知识和技能、忽视小学生的情感需求的现象,即使是艺术课程以及其他人文类课程(如语文课程)也是如此,造成学生学习兴趣僵化甚至厌学。

假如把追求人文教育价值、尊重学生情感与需要的现代美育偏于“感性”的观念和方法与当前小学教育教学改革日趋理性化的措施两方面结合起来,这会对小学教学改革产生什么样的影响呢?

基于上述问题,我们组织了浙江师范大学一些研究人员和浙江省内四所有美育实验研究基础的小学,共同设计、承担了全国教育科学规划重点课题《小学美育化教学的理论与实践研究》,着重就如何利用现代美育的观念和方法改造学科教学、如何在新课改形势下实施美育等的观念、途径和方法进行了比较深入的研究,提出了小学美育化教学的思想和方法。所谓美育化教学就是一种以体验为核心、适合小学生心理特点的教学过程的设计和实施方式,这种教学过程具有美育所要求的体验性、个性化和创造性等特征。这项实验研究实际上指向两个直接相关、齐头并进的目标:一方面,通过对课程教学模式的改造,提高学生的学习积极性和创造性,提高课程教学的效果;另一方面,通过小学各课程的美育化教学,在小学的各个学科教学过程中实施美育,实现美育在小学课程中的全面渗透,突破小学美育实施途径和方法的瓶颈,把小学美育真正落到实处,切实增强美育促进儿童全面发展的效果。这两个目标也是本课题研究的基本目标。

一、美育的基本特征是体验、个性和创造

首先,美育是偏于感性的教育,它同偏于理性的教育(如数、理、化就是

偏重理性教育的课程)有重要差异。当前学校美育在认识和实践中的一个明显误区就是把美育的目标主要定在理性方面。例如,把美育的主要任务定在了认识、识别或者辨别美,并且把这种认识美的能力看做是一种逻辑思维能力。这种认识的一个更深层的误区是:学生的发展仅仅是理性的发展、成熟,所以作为促进学生发展的教育就应该以理性能力或者逻辑思维能力的培养为主要任务。这种认识与促进学生全面发展的素质教育观念是不相符的,因为,“全面发展”包含着感性和理性两个方面的协调发展。教育当然有促进学生理性方面发展的重要任务,但只有理性方面的发展是不够的,还应该包括促进学生感性方面发展的重要任务。我们的学生不缺少理性上的认识深度,却没有足够的情感理解力和审美机会。美育的基本任务是促进学生的“审美发展”,而审美发展就是感性方面的发展。应该设法把理性和感性综合起来加以考虑,在学习内容和教学方式上都应该考虑综合问题。事实上,综合化正是目前新课改的一个重要趋势。

其次,美育是以体验为核心的情感教育,它同以认知为核心的知识教育有重要差别。当前学校美育在认识和实践中的另一个误区是:或者一味强调美育的知识教育内容,而忽视了同样重要的方面,即引导学生进入审美的世界去体验美;或者把美育的知识教育与在审美世界中体验美这两个方面截然分开。对于美育而言,当前比较流行的做法是规定学生应该知道多少名著和美学知识,艺术课程考试还是以知识考试为主等等,这种做法是以技能为主,而不是以审美发展为核心。当然,对于学生的审美发展来说,知道一些有关的知识还是需要的,但是,掌握知识不是美育的主要目的,美育的重点是引导学生深入地感受美和艺术作品,自由地表达自己对人生的真切感受。在美育过程中,知识是为体验和表达服务的。不论是艺术教育还是其他的学科教育,教学都应该为体验的产生设计合适的情景和活动,让学生在活动过程中得到情感的抒发和洗礼。

再次,美育是非常强调个性化和创造性的教育,它同注重一致、强调记

忆和模仿的传统教育有重要差别。目前有些学校对美育在发展学生个性方面的作用认识得还很不够,还是比较注重一致。例如,对一首曲子、一幅画、一篇文学作品只能有一种理解,段落的划分、作品主题的理解等都只有一个“标准答案”。其实,对文学艺术作品的理解,从来都是见仁见智的,应当允许和鼓励从自己的个性出发来理解作品。在创作方面,比如画一幅画、唱一首歌、写一篇作文,都应该鼓励学生自由表达,但是目前的学校美育模式化太厉害,学生的个性不可能得到发挥,久而久之,学生的个性得不到充分发展,学生就只会模仿,不会创造了。虽然当前的课改实践也强调个性和创造性,但是我们还没有看到提升学生个性和创造性的有效方法。我们认为,要实现学生个性和创造性的发展首先是他们的活动必须是个性化的,他们的学习需要和兴趣、他们独特的理解和表达,都必须得到充分的尊重。这也是美育思想中的一个基本观念。

最后,有必要谈一下美育与德育之间的密切关系。我国自古以来就重视从情感入手来发展人的道德意识,重视艺术教育的德育功能,这种传统至今还对学校教育产生着深刻的影响。但是,利用艺术来进行德育是一回事,利用艺术来进行美育是另外一回事。美育与一般意义上的德育不同,它有着自己的特殊性质和任务。目前一些中小学在这个问题上所存在的认识和实践误区主要是把美育等同于德育。在一些学校的美育实验研究报告中,我们经常可以看到把学生的道德发展直接等同于审美发展的错误认识。例如,把学生遵守纪律、到公共场所做好事、集体意识增强、同学之间相互帮助、尊敬师长等等都说成是学校美育的成效,这就有些牵强附会了。

我们肯定美育对学生的道德发展是有帮助的,这主要是从以下几个层次上讲的。第一,美育是德育的基础。特别对儿童来说,他们的理智和意志不发达,但感知、想象和情感却比较发达,所以,通过美育来培养他们对美的事物的兴趣、爱的情感和意识、对自然的好奇心等等,这本身就包含着良好道德意识的萌芽。第二,美育作为情感教育,可以促进学生的道德感的发

展。例如对弱小的人和事物的同情、对人的真诚态度等等,这些既是审美活动本身就包含的,也是道德发展的内容。第三,培养较高的生活趣味和审美观念,这与人生观的培养直接有关。许多美学家都讲过,一个生活趣味低下的人是不可能真正高尚的。美育可以培养学生有较高的艺术趣味,使他们远离低级趣味,这本身就有利于他们道德品质的提升。目前,社会上有各种各样的文化产品,那些趣味低下的文化产品对少年儿童的健康成长是不利的。学校美育应该理直气壮地倡导高雅艺术,积极地、循序渐进地引导学生提高自己的审美趣味,在这方面,美育比简单的说教和灌输效果要好得多。

这里有必要对“寓教于乐”这个说法作一个定义。“寓教于乐”可以从两个方面来理解:一种理解是“把抽象的道德说教通过形象生动和活泼愉快的形式灌输给受教育者”,另一种理解是“以审美或者艺术这种愉悦的活动本身来实现对人的教育”。教会在教堂里通过一些画来宣传教义,相关部门通过连环画的形式来宣传计划生育,这些就是按照前者来做的。但是,这么做的主要目的显然不是美育,后一种“寓教于乐”才是合乎美育自身特点和规律的。其实,艺术教育乃至美育,就其特征来说,恰恰是“以乐施教”的。这个“乐”就是对艺术作品的创造性体验过程,而美育的教育功能,包括促进道德发展的功能,恰恰就蕴涵在这个过程之中了。前一种“寓教于乐”主要是德育,后一种“寓教于乐”主要是美育。也就是说,当学生在体验一个情景或者对象时有所触动、有所共鸣、有所感悟,这本身就是美育的重要成效;当学生在情感体验过程中内心的情思有所抒发和表达、与他人有所交流,这就是美育要达到的教学效果。因为在这种情感体验过程中,儿童的感知敏锐了,情感丰富了,体验能力发展了,审美情趣提升了,心情愉悦了。这些就是美育的目的。当前的小学美育应该正确认识美育的这种特殊性质和规律,充分发挥美育在审美育人方面的独特作用。

二、小学美育化教学的理论依据

现代美育观念与当前课程改革的基本价值取向具有相当高的关联性。2001年中华人民共和国教育部颁发了《基础教育课程改革纲要(试行)》,其中对课程改革的目标是这样表述的^①:

改变课程过于注重知识传授的倾向,强调形成积极主动的学习态度,使获得基础知识与基本技能的过程同时成为学会学习和形成正确价值观的过程。

改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状,整体设置九年一贯的课程门类和课时比例,并设置综合课程,以适应不同地区和学生发展的需求,体现课程结构的均衡性、综合性和选择性。

改变课程内容“难、繁、偏、旧”和过于注重书本知识的现状,加强课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联系,关注学生的学习兴趣和经验,精选终身学习必备的基础知识和技能。

改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。

改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能,发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。

改变课程管理过于集中的状况,实行国家、地方、学校三级课程管理,增强课程对地方、学校及学生的适应性。

这些观念在当前的教学改革中实际上并没有得到有效的体现,课程改革与教学改革存在着严重的脱节现象。应该说,新课改的确在许多方面对

^① 《中国教育报》2001年7月27日第2版。

过去的教学思想和方法形成了冲击,但是在实践中我们照样看到课改理念先进、教学实际无法实施的现象,这与目前教学和学习过程过分强调认知化和科学性的趋势是分不开的,实际上这种趋势已经严重损害了教学和学习过程的某些人文特征。可以说,新课改在中小学教学实践中遇到了很大的困难,它在改变了很多不适当的做法的同时,也带来了同样多的问题,需要寻求新的理论基础和实践指导。

目前教育理论界开始关注的后现代思潮实质上是对此的矫正。后现代教育除了全民教育和终身学习的观念等特征以外,特别强调培养学生的个性、创造精神和创新能力,也更加强调人文精神的培养,以及师生之间的交流与合作^①。这些与近年来国内教育界所强调的“主体教育”是相通的。

美育则从另外一个角度阐述了这些方面的重要性和具体实施方法。美育观念和方法与小学生的心理特点有着天然的关系。美育对于小学生积极态度的形成和正确价值观念的养成具有积极作用。对于儿童来说,积极态度的形成在相当程度上有赖于学习和生活中的情感体验,教师把课程的学习转变成一个由学生积极参与的情感体验过程,一个情趣盎然、充满活力的探究过程,就会促进儿童对学习形成积极的态度。由于儿童特殊的心理特征,他们的价值观念的养成有赖于具体而真切的情感体验,小学教育正是要通过儿童对具体事件和具体人物的言行举止的情感评价来培养他们正确的价值观念。

对小学教学活动的美育化改造和课程的美育化设计,可以使小学课程和教学充满情趣和活力,引发儿童在具体情景中的情感体验,从而帮助儿童养成积极的学习、生活态度和价值观念。这就意味着,“美育化教学”并不着重于在教材中找到几个“美”的知识点来教给学生“什么是美”,而是着重于

^① 参见杨宝山,孙福万:《21世纪课程目标:向后现代教育过渡》,《北京师范大学学报(人文社科版)》,2000年第4期,第32—38页。

充分发挥美育的体验性特征来改变教学过程、改造教师的教和学生的学。

事实上,把美育的观念和方法引入小学教学过程,有助于改变当前小学教学过程过于偏重知识教学的严谨性和科学性,增强教学过程中的人文教育内涵。强调教学过程的精确化和科学性必然会抑制学生在课堂上的情感活动,从而影响学生学习的积极性和创造性。而教学活动是师生的双边活动,是人的活动,师生双方都是带着自己的感情和思想进入课堂的,因此教学过程本身必然承载着人们所珍视的人文价值。我们不仅应该从课程内容上获得所谓的知识和技能,还应该让教学过程本身成为促进师生双方共同成长的动力和源泉。《基础教育课程改革纲要(试行)》提出的“初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识”“养成健康的审美情趣和生活方式”等重要目标,不是课程改造本身就能达到的,只有依托教学过程的改造,以能够充分尊重学生的情感和主体地位的新的方式来贯彻和实施新的课程内容,才有可能达到新一轮课程改革的目标。而美育的思想和方法恰好能弥补和改造现有教学过程过于抽象、过分强调精确化等的特征,应该成为当前改造课堂教学过程的一条可以尝试和实践的思路。

美育对于改变课程目标单一化、实现学科整合具有很大作用。审美活动具有渗透性,这决定了美育对于各科教学的渗透性,这正是把美育融入学校教育全过程的依据之一。从促进学生全面发展的角度讲,把美育融入学校教育全过程就是要把学生的感知、情感、想象、直觉等感性方面的发展以及个性和创造性的发展融入教育全过程,克服教育目标仅限于知识、智力、记忆力发展的狭隘性,使课程面向学生的整体人格。应该肯定的是,不同的课程有不同的任务和特点,但不同的课程又都是围绕着育人的总体目标的。比如,我们虽然不能要求数学课像音乐课那样去教,但是,学生在学数学时不仅仅是一个逻辑思维的人,更是一个完整的人。数学课应该在发展学生逻辑思维能力的同时,面向学生的整体人格,调动学生的情感、想象和直觉,这样的数学课不仅是有趣的,而且对于培养学生的数学兴趣和数学能力也

是大有帮助的。所以,把美育融入知识性课程,就是要把情感体验和情感评价融入知识和技能的教学过程,克服只重知识技能、忽视文化传承和价值教育的弊端,在教学过程中使学生的知识技能学习和文化营养摄入、学会知识和学会做人实现统一。

在课程教学中引入美育的观念和方法将有助于改变相对沉闷、死板的教学过程,改变学生被动接受的学习状态。审美活动的主体参与特征决定了美育过程是一个学生积极参与的过程,没有学生的参与,审美活动就不可能展开,美育效果就必定是不理想的;学生只有主动投入,才可能在美育过程中有所触动、有所感悟。因此,要把美育的这种主动、自由和创造精神融入小学课程教学的全过程,克服把教育作为一种单向灌输、束缚学生能动性的活动的弊端,实现教学过程的个性化和创造性。这就要求教师要改变教学设计,把课程教学设计成一个在教师引领下的充分体现学生主动参与、自由探索、积极交流的教学民主的过程。

在课程教学中引入美育的观念和方法可以增强课程教学促进儿童创造性发展的功能。培养人的创造性要从儿童时代开始,而培养儿童创造性的最佳途径是美育(艺术教育),所以,许多国家把艺术教育称为“创造性教育”。以自由、创造为本性的审美、艺术活动可以充分保障儿童创造性的表现,并促进其发展。儿童创造性的表现具有审美或泛审美表现的性质,它是个性化的、想象的、造型的、自由的、富于情感色彩的、专注和投入的、注重过程的和愉悦的,这些都具有审美创造的特征。有儿童身心投入的艺术活动又集中体现了创造性的所有主要特征。美国教育心理学家托兰斯曾列举了体现创造能力的特殊行为,它们是:“能在不受刺激的情况下,占用自己的时间;超过指定任务;提出简单的为什么或怎么样之类的问题;提出不同的工作方法;不怕新的尝试;尽管教师正在讲课或提供指导,他仍乐于进行设计或描绘图画;即使他显得与众不同,但仍做一个观察者,不介意结果,而且乐

于对熟悉的事物进行实验,而非熟视无睹。”^①上述这些特征都可以在作为美育过程的儿童艺术活动中体现出来。从事着绘画或其他艺术创造活动的儿童具有普遍的自发投入倾向和乐于进行新尝试的兴趣;他们可以随想象力的自由展开,越出原先关注的事物或范围,并采用各种属于自己的观察、构想与表达方法;由于美育过程鼓励尝试和尊重个性,所以他们不怕失败,敢于标新立异;他们显然更注重过程,而不介意结果;他们喜欢反复地描绘同一事物、唱同一支歌或念同一首儿歌,每一次都是饶有兴趣的,并赋予它们新的意义。由此可见,有创造性的儿童就是儿童艺术家,作为艺术家的儿童便是有创造性的儿童。美育化教学正是适应了儿童的艺术天性,并把保持和发展儿童的创造性作为课程教学的重要目标。

把美育的观念和方法引入小学课程改革还有助于儿童社会性的发展。托尔斯泰把艺术看做是人类生活的条件之一,他说:“艺术是人与人之间相互交际的手段之一。”“如果一个人读了、听了或看了另一个人的作品,不必自己作一番努力,也不必设身处地,就能体验到一种心情,这种心情把他和那另一个人联合在一起,同时也和其他与他同样领会这艺术作品的人们联合在一起……”“艺术的主要吸引力和性能就在于消除个人的离群和孤卑之感,就在于使个人和其他的人融合在一起。”^②艺术的这种社会交流和融合功能主要源于它的体验特性。实际上,人与人之间的交流和理解不仅靠思维,更要靠情感以及体验能力。在小学课程教学过程中强化情感体验,将有助于儿童在体验中认识自己和他人,在交流中敞开自我,并逐渐养成与人交流的能力。特别是在人文类课程中,不仅要使儿童清醒地认识到真善美,而且要使他们真切地感受到真善美,这对他们的人格成长是有意义的。

把美育的观念和方法引入小学课程教学也有助于增强教学过程的趣味

① 转引自洛温菲尔德等:《创造性与心智的成长》,纽约,1975年版,第66页。

② 伍蠡甫主编:《西方文论选》(下册),上海译文出版社1979年版,第432—444页。