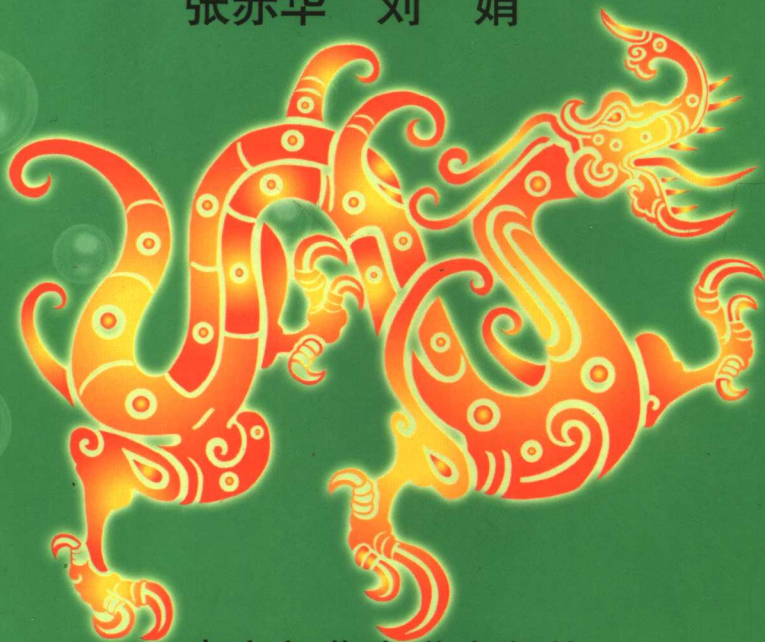

全国教育科学“十五”规划教育部重点课题

走进 民间艺术 世界

幼儿民间艺术教育研究

赵玉兰 蔺江莉 著
张赤华 刘娟

南京师范大学出版社

全国教育科学“十五”规划教育部重点课题

走进 民间艺术 世界

幼儿民间艺术教育研究

赵玉兰 蔺江莉 著
张赤华 刘娟

南京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进民间艺术世界:幼儿民间艺术教育研究 / 赵玉兰等著. —南京:南京师范大学出版社, 2005. 9

ISBN 7-81101-345-2/G · 897

I. 走... II. 赵... III. 艺术教育—教学研究—学前教育
IV. G613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 116819 号

书 名	走进民间艺术世界——幼儿民间艺术教育研究
作 者	赵玉兰 蔺江莉 张赤华 刘 娟
责任编辑	倪晨娟 高朝俊
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E - mail	nspzbb@njnu.edu.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	扬中市印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	10.5
字 数	227 千
版 次	2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷
印 数	1 - 3600 册
书 号	ISBN 7 - 81101 - 345 - 2/G · 897
定 价	16.80 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

《幼儿素质教育中民间艺术教育体系的研究》

课题组主要研究人员

课题主持人

赵玉兰

课题中心组成员(以姓氏笔画排序)

马瞬琴 冯国平 刘娟 李芹 吴利民
张宁华 张赤华 陆群 俞洋 唐茸
章文艳 臧勤 蔺江莉 熊志虹

参加研究人员(以姓氏笔画排序)

刘丽 刘春华 朱志芹 张瑾 周砚军
周晶 孟丽娟 徐文梅 桑培新 顾美娟
郭松萍 曹洁

序

《幼儿素质教育中民间艺术教育体系的研究》是一个具有挑战性的课题。我觉得最大的挑战是对民间艺术教育体系的构建,这对一个幼儿园来说,是一件很不容易的事。我是逐字逐句地阅读这部书稿的,我觉得,梅花山庄幼儿园的老师们积极、努力、务实地迎接了这个挑战,圆满地完成了这个任务。她们对幼儿民间艺术的研究是深入的、系统的,她们在不断的学习和实践中,全面构建了旨在发展幼儿全面素质的民间艺术教育理念、目标、内容、途径、方法及评价的体系,使这个体系与幼儿园整个的教育体系尽可能融合在一起,构成了幼儿全面和谐发展的综合促进力量。

在这个教育体系中,系统梳理了当今主要的艺术教育理论,并充分吸收了其中的精华,结合幼儿园长期的民间艺术教育实践,提升了广大教师所拥有的实践性知识,形成了能有效指导幼儿园教育实践的核心理念。在《幼儿园教育指导纲要(试行)》精神的指导下,结合民间艺术教育特有的价值和幼儿对民间艺术教育的需要和兴趣,形成了民间艺术教育的目标体系,并将这些目标与幼儿园总体目标结合起来,和谐共生。该体系对照目标,结合现实的、可利用的教育资源,形成了幼儿园民间艺术教育的内容体系。这个内容体系反映了幼儿的现实生活,反映了南京优良的民风、民俗,吸纳了我国优秀的民间文化精华,又符合幼儿的年龄特点和学习规律,突出了不同艺术形式的内容在幼儿全面和谐发展中的综合性作用。在教育的途径、方法上,能从本园幼儿的实际出发,注重教育活动的成效,从促进幼儿有效学习的需要出发,借鉴和创造了很多行之有效的教育方法、形式和手段,并从理论上进行了提升和解释。该体系还提供了一个较为全面和实用的民间艺术教育评价体系,这个体系体现了现代幼儿教育的评价观,内化了先进的幼儿教育评价理论,在评价的指标、内容和具体的方式、方法上有一些创新。

读完这部书稿,给我留下的深刻印象是,老师们的理论学习是系统的、深入的,那么多的理论著作的学习是需要动力、毅力的。幼儿教育研究从理论学习起步,在理论学习中找到新的天地,是梅花山庄幼儿园给予我们的重要经验。同时,对理论的吸收、内化和运用是理论产生真正成效的关键所在。在这部书里,我们可以看到很多理论运用的成效,可以看到很多思想和观念的创新,可以看到很多实践经验向科学理论的提升。将民间艺术纳入或融入幼儿园课程,是一个具有重要价值的工作,甚至是一项具有战略性的工作,在世界文化交融的

浪潮中,能否继承优秀的民族、民间文化,是一个具有社会意义的重大问题。梅花山庄幼儿园为此做出了艰辛的努力。这部书稿是目前为止我所看到的有关幼儿民间艺术教育最为系统的论著。

我衷心祝愿梅花山庄幼儿园在课题总结的基础上,更加系统地建构幼儿园总体的课程体系,以民间艺术为切入点,以让幼儿在行动中学习为基本准则,以发展幼儿的素质为宗旨,在更高的水平上将民间艺术、民间文化与整个课程内容整合起来,实现民间文化、民族文化和世界文化的交融,将课程建设推展到一个新的、更高的水平。

2005年9月于南京随园

绪 论

《幼儿民间艺术教育研究》一书是全国教育科学“十五”规划教育部重点课题《幼儿素质教育中民间艺术教育体系的研究》的主要成果,是从理论和实践层面出发,系统论述幼儿民间艺术教育的一本专著。这本书是课题组多年来开展研究、实践的经验总结,是参与研究人员集体智慧的结晶。

一、本书的写作背景

当今社会,国际交往日益频繁,世界上多种文化的碰撞也更加猛烈。这要求人们在接纳、吸收世界多元文化的同时,重视对文化生态的保护,加强本国文化的民族性建设,在保留本民族优秀传统文化特点的基础上繁荣和发展自己的文化。世界各国都将文化生态保护作为教育改革的一项重要内容——在教育中注重以本民族文化塑造人,通过有关教育手段,把本民族文化内化为受教育者身心结构中的稳定因素;通过受教育者的成长与发展,促进本民族文化的不断传承与发扬。

我国新颁发的《基础教育课程改革纲要》中明确提出:新课程的培养目标应体现时代要求,要使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统。我国课程改革以国际化为重点、以本土化为特质,更加注重中华民族文化传统的特色,重视加强本土教材的开发与研究。

中国民间艺术是大众的、生活的、民俗的艺术,是劳动人民为满足自身的精神生活需要而创造并流传的艺术,她反映着劳动人民独特的生活情趣,包含着丰富深刻的社会历史信息,体现了广大民众最基本的审美观念和精神品质。中国民间艺术自古以来就是中华民族文化成就卓异的一部分,是我们古国文明最富有民族内蕴与特征的一大标志。

从幼儿期开始进行民间艺术教育,不仅可以培养幼儿对民间艺术的审美情趣和能力,有助于发展幼儿的艺术兴趣和艺术天赋,有助于幼儿全脑功能开发和创造力的发展,而且有助于幼儿民族意识与情感的激发,有助于幼儿对文化精神的把握和自身完满人格的塑造,对其终身发展都具有强烈的导向性。所以说,民间艺术教育是对幼儿进行的根基性文化教育,是幼儿素质教育中不可或缺的重要内容,是促进幼儿素质全面发展的有效途径之一。

在我国,虽然已有部分民间艺术内容作为幼儿教育的活动内容,但民间艺术教育并没有受到普遍的重视,更没有人对此进行系统深入的研究。2001年9月,在认真分析幼儿特点、民间艺术内涵及国内外研究现状的基础上,我们向全国教育科学研究规划领导小组办公室递交了《幼儿素质教育中民间艺术教育体系的研究》课题研究的申报。2002年2月28日,全国教育科学研究规划领导小组办公室批准立项为全国教育科学“十五”规划重点课题(教育部重点课题)。课题立项之后,幼儿民间艺术教育课题研究工程正式启动。南京市梅花山

庄幼儿园的全体教工积极投入课题研究之中,并为之付出了艰辛的努力。

在本课题研究中,我们将幼儿素质教育中的民间艺术教育作为一个整体来研究,探索民间艺术教育整个体系内部之间及其与外部之间的相互关系、相互作用,从而建立起具有明确教育目的、清晰阶段层次、完整教育结构及整体发展规律的民间艺术教育体系。我们按照逻辑学中由浅及深、由少及多的思维方法,根据幼儿年龄特点建立了具有年龄层次特点的艺术教育体系;按照由多样到统一的思维方法,选择了多样的民间艺术教育内容,运用了多种教育形式及方法,并对教育过程中形成的教育经验进行了归纳与总结。本课题研究主要包括:幼儿民间艺术教育目标体系的研究;幼儿民间艺术教育内容体系的研究;幼儿各年龄段民间艺术教育活动系列的研究;幼儿园民间艺术教育环境的创设与利用研究;幼儿家庭和社会资源的开发和利用研究;幼儿园民间艺术教育活动组织形式的研究;幼儿民间艺术教育评价的研究;等等。

经过几年的实践,我们认为,幼儿民间艺术教育不是守旧的,而是创新的;它不是简单的技能的感知,更注重的是文化的感知和潜移默化。我们已形成了完整的幼儿民间艺术教育的目标、内容、活动、组织实施与评价体系,在《幼儿民间艺术教育研究》一书中作了深入的剖析。

回顾往昔,幼儿民间艺术教育的实践与研究过程是辛苦的,但同时也是充实的、幸福的。在民间艺术教育研究的过程中,我们的孩子、我们的教师、我们的幼儿园及我们的家长都得到了可持续发展:幼儿在民间艺术活动中得到了全面、和谐的发展——幼儿到周围的民间艺术场馆实地参观、观看民间艺人进行生动的艺术表演、参加民族传统节日庆祝活动、参与民间艺术教育实践活动等,极大地丰富了艺术体验,激发了对民间艺术的认同感和归属感,产生了初步的民族意识;幼儿家长在参与民间艺术教育的过程中,进一步认识到民族文化的博大精深及其对幼儿发展的重要价值,他们对民间艺术及民族文化产生了浓厚的兴趣,丰富了民间艺术素养,从而更加积极地、自觉地支持孩子们进行民间艺术活动;教师在民间艺术教育中加速了专业成长——开展课题研究,他们获取了更多的民间艺术理论知识,能更准确地把握民间艺术作品丰富的内涵,提高了对民间艺术的欣赏能力、表现能力,进一步激发起民族情感,全面提升了民族文化素养,进一步更新了教育观念,增强了反思能力、课程研发能力;幼儿园在开展课题研究的过程中,精心创设民间艺术教育环境,充分利用家、园、社区资源开展丰富的民间艺术教育实践,形成了鲜明的民间艺术教育特色,建构起了园本课程,提升了办园品质,发挥了辐射作用,得到了广大家长、幼教同行和社会各界的广泛关注和认可。

二、本书的框架结构与主要内容

本书共分为六章。第一章和第二章由赵玉兰执笔,第三章和第四章由刘娟执笔,第五章由蔺江莉执笔,第六章由张赤华执笔。各章主要内容如下。

(一)第一章——民间艺术与民间艺术教育

本章共分三节,主要阐述民间艺术的内涵和特质、民间艺术的文化功能、幼儿民间艺术

教育的必要性。

第一、二节阐明了民间艺术不仅是艺术的一个门类,而且标志着一个层次,一个最基础的层次,是艺术之“根”;民间艺术是在民间流传的艺术活动,是民间文化的重要组成部分,它植根于劳动和劳动者之中。中国民间艺术历史悠久,种类繁多,包括民间视觉艺术、民间听觉艺术、民间语言艺术及民间综合艺术等;中国民间艺术具有原创性、地域性、群众性、通俗性和综合性等特质;中国民间艺术是中华文化的本原,聚集了中华民族的艺术特征,蕴涵着中华民族的精神,牵系着炎黄子孙对中华民族的情怀。

第三节详细阐述了民间艺术教育的必要性,提出民间艺术教育是民族文化遗产的途径,是幼儿“根基”教育的重要内容,是素质教育的有机组成部分。教育是实现文化传递的重要机制,学校教育要按照社会的需求、时代的要求、教育的需要及规律,选择优秀的、经典的、易激发幼儿学习兴趣的、具有一定挑战性的民间艺术教育内容开展民间艺术教育,将民族之根植入幼儿稚嫩的心田之中。

(二)第二章——幼儿民间艺术教育及其价值

本章共分三节,论述了开展幼儿民间艺术教育的可能性、内涵、特质和对幼儿发展的重要价值。

第一节指出,幼儿民间艺术教育是幼儿生命成长的重要动力。幼儿期的个体主要依赖右脑加工外部信息,其知觉过程表现出整体性和直觉性,记忆具有具体形象性,个体的思维和想像独特,情感、情绪易受外界感染和弥散。中国民间艺术作品或形象夸张、稚拙,或色彩明亮、丰富,或节奏、旋律独特,或语言生动、情节有趣;民间艺术通俗易懂、浅显直观,还可以游戏。从幼儿的视角看民间艺术,民间艺术好看、好听、好玩、好学。民间艺术的这些特点与幼儿生理特点、审美特点、认知学习特点相通,容易激发幼儿参与、感知、体验的愿望,引发幼儿初步接受民间艺术的内容与形式,对民间艺术产生浓厚的兴趣,促进幼儿的生命成长。

第二节阐述了幼儿民间艺术教育的内涵与特质。幼儿民间艺术教育是幼儿素质教育的重要组成部分,是根据幼儿身体、心理发展的需要,顺应各种教育要素之间相互联系、交互作用的客观规律,以素质教育理念开发符合幼儿特点的具有中国民间艺术特色的教育内容,合理选择教育手段与方法,科学地组织教育过程,培养幼儿全面素质的教育。幼儿民间艺术教育关注儿童的完整培养,具有文化性、生活性、活动性、审美性和开放性的特质。

第三节重点阐述了幼儿民间艺术教育对幼儿发展的价值,认为幼儿民间艺术教育能提高幼儿的身体素质、培育幼儿初步的民族意识、丰富幼儿的审美感受与体验、促进幼儿智慧潜能的开发和良好个性品质的形成。

(三)第三章——幼儿民间艺术教育的目标、内容及活动

本章共分三节,分别阐明了幼儿民间艺术教育的目标体系、内容体系和幼儿民间艺术教育活动的设计步骤。

第一节指出,在幼儿民间艺术教育中应建立具有层次性的目标框架。总目标是各级目标制定的基础,各级目标应体现分类知识的特点和幼儿的年龄差异,且应更富操作性,保证

总目标在活动的实施过程中真正达成。在幼儿民间艺术教育的目标体系中,不仅包含了各分类活动目标,而且制定了小、中、大各年龄段的阶段目标。

第二节介绍了幼儿民间艺术教育的内容体系,主要涉及民间文学、民间音乐、民间美术、民间综合艺术和民俗节日五大部分,适合幼儿感知、体验和表现的各种民间艺术形式以不同的内容为载体,被包含在这五部分教育内容之中。在本节中,还详细列举了小、中、大班的具体民间艺术教育活动安排表,供读者参考。

第三节详细阐述了幼儿民间艺术教育活动的设计步骤。在设计民间艺术教育活动时,首先要对幼儿的经验、兴趣、需求和发展现状进行评估,其次应确定活动的具体内容和目标,并做好资源、信息等物化与非物化材料的收集,接着应设计详细的活动线索,确定具体的组织形式与手段,最后依据活动的关键经验设计活动评价的方法和内容。

(四)第四章——幼儿民间艺术教育的资源

本章共分两节,主要阐述了幼儿民间艺术教育资源的分类、整合及教育资源的开发与利用。

第一节指出,从教育资源的性质分,幼儿民间艺术教育资源可分为物质材料设备资源、人力资源、信息资源。从教育资源的来源分,幼儿民间艺术教育资源可分为幼儿园教育资源、家庭教育资源、社区教育资源。整合幼儿民间艺术教育资源是引导幼儿实际感受中国民间艺术的丰富与优秀的良好途径,在幼儿民间艺术教育中,应充分开发和利用幼儿园、家庭、社区中的一切适宜的人力、物力资源,将其还原到生活中,注重情景,关注过程,帮助幼儿形成广泛关注民间艺术、喜爱并欣赏民间艺术以及积极大胆地表达、表现自己的情感、理解、体验等具有可持续发展的内在价值体系。

第二节分别阐述了幼儿园、家庭、社区中幼儿民间艺术教育资源开发与利用的目标、原则与具体方法。在幼儿园的民间艺术物质环境创设中,应以“让幼儿园环境成为民族意识放大的教科书”为目标,创设民间艺术宣传橱窗、民间故事壁画走廊、民间艺术专用活动室、班级民间艺术环境、民间艺术长廊等,体现艺术教育性、科学童趣性、视觉听觉触觉多感官刺激的综合、教师制作与幼儿参与结合及情景化与生活化结合的特点。在开发家庭中的幼儿民间艺术教育资源时,应把握适宜性、安全性、教育性、兴趣性、互动性等要领,在活动前期做好宣传、沟通,引导家长了解活动目标、积极筹划准备;在活动中,邀请家长参与幼儿民间艺术教育活动过程,与幼儿园合作教育;在活动结束后,恳请家长给予评价,提出更好的活动建议。在开发和利用社区中的幼儿民间艺术教育资源时,应做好前期调查和宣传沟通工作,形成支持幼儿园民间艺术教育工作的良好社区教育氛围;建立社区民间艺术教育资源库,方便师生使用社区民间艺术教育资源;实现幼儿园之间以及幼儿园与社区教育机构之间的民间艺术教育资源共享;开展多样化活动,通过组织幼儿深入社区参观实践或邀请社区中的民间艺人来园等方式充分利用社区资源。

(五)第五章——幼儿民间艺术教育的组织与实施

本章共分三节,对幼儿民间艺术教育活动多样化的组织形式、典型的教学方法及教育教

学的策略等几方面进行了具体的阐述。

第一节明晰了幼儿民间艺术教育活动的组织形式,它主要分为专门性幼儿民间艺术教育活动和渗透性幼儿民间艺术教育活动。专门性幼儿民间艺术教育活动主要包括:民间艺术教学活动(主题活动、系列活动、单个活动)、民间艺术游戏活动(民间艺术专用活动室和专题区域中的游戏活动、同龄班际的民间艺术游戏活动、混龄班际的民间艺术游戏活动)和节日活动(民族传统节日活动、民间艺术文化节日活动)等。渗透性幼儿民间艺术教育活动是将民间艺术的教育内容渗透在幼儿其他各类活动之中的民间艺术教育活动形式,在教育中应尽可能地将民间艺术教育渗透到幼儿一日活动的各环节中,做到情景化、生活化。

第二节主要介绍了几种典型的适合幼儿民间艺术教育的教学方法。幼儿民间艺术教育的“探究式”教学法把培养幼儿的发展能力、探索能力、研究能力作为主要目标,是以问题解决为中心而组织的教育活动,多运用于民间艺术教育主题活动,其一般步骤为:①设置问题情境,激发探究欲望;②确定中心问题,明确主题活动发展方向;③提出假设和收集信息与资料;④交流、讨论,得出结论,提出新问题。幼儿民间艺术教育“接受式”教学法的目的是帮助幼儿以最有效率和最直接的方式来学习一些民间艺术形式中必须的、最基本的知识和技能等,强调幼儿的“主动接受”,把“接受”学习的过程和幼儿的创造性表现都看作是幼儿理解、接受的过程,它主要运用于以操作为主的民间美术教育活动中,其一般步骤为:呈现资料→验证概念→尝试操作。幼儿民间艺术教育“暗示式”教学法注重为幼儿创设一个良好的民间艺术教育情景和教育环境,使幼儿受到潜移默化的影响,得到积极愉快的体验。其具体表现有:寓民间艺术教育于幼儿一日活动之中、寓民间艺术教育于环境创设及利用之中、寓民间艺术教育于亲子活动之中。

第三节针对幼儿民间艺术教学可能出现的问题提出了相应的教学策略,以便为更好地达成民间艺术教育目标服务。一是激发幼儿对民间艺术的学习兴趣的策略,主要包括:善于发现和呈现(扩展)民间艺术话题中幼儿感兴趣的问题;以多样的导入方式,激起幼儿学习民间艺术的兴趣;以丰富的活动方式,持续调动幼儿学习民间艺术的积极性。二是幼儿民间艺术教育良好心理氛围的创设策略,主要包括:理解、接纳和欣赏每一位幼儿;把握好民间艺术教育的开放性、变通性;在相互交流与反思中,培养幼儿理解、接纳、欣赏等良好的心理品质。三是幼儿自主学习民间艺术的教学策略,例如:灵活地采用集体、小组、区域等活动形式,自主制定规则,互助学习,合作学习,程序性学习等。四是幼儿在民间艺术教育中富有个性发展的策略,提倡“分层指导”的方式,主要包括:将幼儿分层,将活动目标分层,在活动过程中分层指导等。五是建立良好家、园、社区合作关系的策略,对三方合作中家庭、社区、幼儿园各自的工作作了例举,并提出幼儿民间艺术教育应向家庭、社区开放。

(六)第六章——幼儿民间艺术教育的评价

本章共分为三节,对幼儿民间艺术教育评价的基本理念及组织实施进行了较系统的阐释,并结合实践对评价的主要方法进行了具体说明。

第一节重点讨论了幼儿民间艺术教育评价的内涵和基本原则。书中指出,幼儿民间艺

术教育评价是建立在系统收集和分析客观资料的基础上的一种以描述为基础、价值判断为根本的活动,它必须有一定的评价依据和标准。幼儿民间艺术教育评价应坚持多层性、现场性、发展性、多元性的原则,关注评价对象、评价标准的多层性,突出评价的即景性和即时性,关注幼儿、教师、家长、课程以及环境和社会文化等多方面的发展,重视评价的多主体和多方法。幼儿民间艺术教育评价要灵活运用诊断性评价、形成性评价和终结性评价,不仅要重视活动后的教育成效评价,更要注重发挥评价在民间艺术教育活动之前、之中、之后的导向功能。

第二节和第三节重点讨论的是民间艺术教育中幼儿和教师发展评价的目的、核心要领、评价指标、评价方法等。

第二节指出,引导和促进幼儿的发展与完善是幼儿发展评价的目的。幼儿发展评价要在真实的活动中进行,与幼儿的生活、学习、游戏相融合,关注艺术教育自身的价值和幼儿的整体和谐发展。民间艺术教育中的幼儿发展评价指标有四方面的内容:情意经验(民间艺术活动中幼儿对人、对事、对己的倾向性)、知识经验(幼儿关于民间艺术活动的一些浅显而基本的知识经验)、行为经验(幼儿在民间艺术活动中的一些基本的活动方式、方法的经验)和智能经验(幼儿在民间艺术活动中的各种智力和基本能力)。开展幼儿发展评价的常用方法有:观察记录(个案观察记录、幼儿轶事记录、行为检核记录)、幼儿成长档案(专题性幼儿成长档案)、调查访谈(与幼儿的交谈、研究性访谈、问卷调查)、作品分析、情景测试等。在分析与解读幼儿发展信息时,教师应注意以发展的趋势解读幼儿表现的发展意义,用科学的理论分析影响发展的多种因素,用反思的方法探讨促进发展的有效策略,以便使民间艺术教育能更好地服务于幼儿的发展。

第三节指出,“促进教师的发展、改进幼儿民间艺术教育工作”是教师发展评价的核心目标。教师发展评价的指标包括三方面的内容:民间艺术教育情意(教师对民间艺术的教育态度、合作态度、进取精神等)、民间艺术教育能力(教师实施幼儿民间艺术教育必备的知识素养、课程开发与教育设计能力、支持性环境的创设与利用能力、教育活动的组织与指导能力、教育评价与教育反思能力等)和民间艺术教育研究水平(包括教育研究的规范性及教育研究的绩效性等)。教师发展评价要重视教师的主体性和民间艺术教育案例的价值性。自我评价法(指标式自评、反思性笔记、主题公文包)与他人评价法(测查考核、文件分析、活动评析、面谈对话、观察评定等)是教师发展评价的主要方法。教师发展评价应以经常性的教师自我评价和教师间的互评为主,以检查性的他评为辅,幼儿园可在此基础上,尝试为教师建立民间艺术教育档案袋。教师发展评价还应重视评价结果的分析、反馈与利用,以便更好地促进教师的提高和发展。

本书是以实践为基础进行理论提升的著作,主要读者群为从事一线幼儿教育教学工作的教师、幼教研究人员及其他对幼儿民间艺术教育感兴趣的人。本书对全国各地幼儿民间艺术的开展具有一定的参考和指导意义。但是,受研究时间和研究能力所限,本书对幼儿民间艺术教育资源的开发利用、教育策略的选择运用等阐述得还不够深入。我们期望有

更多的领导、专家和同行为我国的幼儿民间艺术教育提出意见与建议,使幼儿民间艺术教育的实践与研究更加完善。

三、致谢

我们深知,撰写这样一本专著并非我们一线教师所长,但我们还是尝试撰写,希望将我们的成果与大家分享。在本书的撰写过程中,我们得到了南京师范大学虞永平教授的悉心指导;南京师范大学出版社的大力支持保证了本书的如期出版。

在幼儿民间艺术教育实践与研究的过程中,我们得到了南京师范大学虞永平教授、孔起英教授、唐淑教授,东南大学刘道广教授、凌继尧教授,原江苏省教科所、江苏省教科院教育科学规划办公室、幼教特教研究所、南京市教科所、南京市教育局、南京市教研室、白下区政府和白下区教育局领导和专家的关心和指导;得到了南京市第一幼儿园、太平巷幼儿园、游府西街幼儿园、瑞金路幼儿园的支持和帮助;得到了广大一线教师、幼儿家长和社会各界尤其是民间艺人的配合与参与。在此,一并表示衷心的感谢!此外,我们参考了部分书籍,在此对各书的作者表示感谢。

为更加全面地推广课题研究成果,在出版这本专著的同时,我们还编写并出版了指导一线教师开展教学的《幼儿民间艺术教育活动设计》和指导家长、幼儿参与的《幼儿民间艺术活动操作集》,从而形成了幼儿民间艺术教育的系列丛书。

可以说,我们的幼儿民间艺术教育是成功的,是令人振奋的!幼儿教育需要民间艺术,愿更多的幼儿、教师和幼儿园加入到民间艺术教育的队伍中来,愿更多的人担负起继承和发扬民族文化的重任,使我们的民族文化更加灿烂辉煌!

目 录

绪论	(1)
第一章 民间艺术与民间艺术教育	(1)
第一节 民间艺术的内涵和特质	(1)
第二节 民间艺术的文化功能	(4)
第三节 时代呼唤着民间艺术教育	(8)
第二章 幼儿民间艺术教育及其价值	(18)
第一节 幼儿民间艺术教育是幼儿生命成长的重要动力	(18)
第二节 幼儿民间艺术教育的内涵与特质	(23)
第三节 幼儿民间艺术教育对幼儿发展的价值	(28)
第三章 幼儿民间艺术教育的目标、内容及活动	(31)
第一节 幼儿民间艺术教育的目标	(31)
第二节 幼儿民间艺术教育的内容	(39)
第三节 幼儿民间艺术教育的活动	(45)
第四章 幼儿民间艺术教育的资源	(57)
第一节 幼儿民间艺术教育资源分类与整合	(57)
第二节 幼儿民间艺术教育资源开发与利用	(61)
第五章 幼儿民间艺术教育的组织与实施	(73)
第一节 幼儿民间艺术教育活动的组织形式	(73)
第二节 幼儿民间艺术教育的教学方法	(79)
第三节 幼儿民间艺术教育的教学策略	(89)
第六章 幼儿民间艺术教育评价	(102)
第一节 幼儿民间艺术教育评价概述	(102)
第二节 民间艺术教育中的幼儿发展评价	(108)
第三节 民间艺术教育中的教师发展评价	(133)
主要参考文献	(149)

第一章 民间艺术与民间艺术教育

中国民间艺术自古以来就是中华文化成就卓异的一部分,也是我国文明最富有民族内蕴与特征的一大标志。它绵延不断、多彩多姿的历史发展,它琳琅满目、门类繁多的珍品依存,使其以独特的辉煌享誉世界。我们认为,这一宝贵财富理应成为学校(幼儿园)开展素质教育的极好内容,同时,开展民间艺术教育也是学校(幼儿园)教育发挥文化传递功能的有效途径,从而使民间艺术能够世代相传,进而得以发展。作为本书的首章,本章将就民间艺术及其内涵和特质、民间艺术的社会文化功能以及开展民间艺术教育的意义、必要性,从总体上加以阐述。

第一节 民间艺术的内涵和特质

一、艺术与民间艺术

艺术,是人类社会的特有现象,是人们为了满足社会的审美需求,以一定的物质形式和情感为中介,表现社会生活或艺术家思想情感的审美形态。艺术是社会审美意识和精神文化创造的凝结,是人类通过与现实的审美关系全面掌握世界的特殊形式。艺术是人类在漫长的生产活动和社会生活中形成和创造的成果,只有人类才能够欣赏艺术。艺术冠以“民间”这种修饰限制,不只是将其作为艺术的一个门类,而是标志着一个层次,一个最基础的层次。鲁迅说:“民间艺术是生产者的艺术。”意思是说,民间艺术是植根于劳动和劳动者的。民间艺术有其历史发展的范畴,从最早的意义讲,艺术是无所谓民间与否的,艺术的起源、艺术的发展与社会的发展有着内在联系。艺术起源于生活,来自于民间。原始艺术的产生和特征,与原始人类的物质生产方式有着内在联系。原始艺术最初具有审美和功利的双重功能,新石器时期的彩陶就是最典型的例子。随着生产和艺术的发展,社会的发展慢慢衍生,而民间艺术就是原始艺术的延续与继承。

民间艺术,既是指在民间流传的艺术活动,也是指具体的艺术作品和作者。在封建社会时期,民间艺术是相对于宫廷艺术、文人士大夫艺术和宗教艺术而言的;在现代,民间艺术是区别于专业艺术家的艺术。它之所以是个艺术的层次,是因为其作者主要是基层的劳动者,在我国主要是广大农村的农民和部分手工业者,他们的创作带有原发性、业余性和自娱性。从这个意义上讲,民间艺术带有艺术的“基础”和“矿藏”的性质,它具有根性的、母体性的、基础性的特征。在艺术发展的纵横关系上,民间艺术作为“母体”而派生出其他艺术,可以说

它是营养着其他艺术的“乳汁”。宫廷艺术、文人艺术和现代专业艺术家的艺术总是不断从民间艺术吸取营养。宫廷艺术的制造者都是来自民间的工匠,文人艺术在形式技巧上也多受惠于民间艺术。一般来说,它们都是由民间艺术创作中某种技艺渐渐形成,如写意的绘画形式最早在唐代长沙铜官窑、宋代磁州窑的民间瓷器彩绘中出现,而后才在明代文人绘画中被大量运用。由此可见,民间艺术是最原生形态的艺术,是一切艺术的“根”;它是中华民族文化艺术中影响很大的重要组成部分,同时也是世界文化宝库中不可缺少的部分。

二、中国民间艺术的内涵及特质

(一)中国民间艺术的内涵

中国民间艺术属于民族文化范畴,是民间文化的重要组成部分。中国民间艺术是大众的、生活的、民俗的艺术,是劳动人民为满足自身的精神生活需要而创造并流传的艺术,它反映着劳动人民独特的生活情趣,包含着丰富深刻的社会历史信息,体现了广大民众最基本的审美观念和精神品质。从纯粹的民间艺术方面说,民间艺术不含功利性,它是劳动者心绪意识的自然流露;从审美角度说,无功利性是审美的最高境界,民间艺术的纯粹性正在于此。中国民间艺术历史悠久,源远流长,种类繁多,其形态和形式包容了多种艺术门类,包括民间表演艺术、民间造型艺术、民间语言艺术及民间综合艺术等。

(二)中国民间艺术的特质

1. 民间艺术具有原创性

中国民间艺术是劳动人民在生产过程中为满足自身精神需求而创作产生的,是作者为了调节、缓解劳动和生活中的压力以及提高生活质量为自己创作的,而不是为了追求金钱利益,这也是中国民间艺术最突出的特点。如:民间歌曲劳动号子,从内容上看,除有与生产劳动直接联系的事物外,还广泛地包括各种叙事的、诙谐的内容,常常是见景生情的抒发和联想。广泛的生活题材,生动的即兴歌唱,正是为了引起劳动者的兴趣,减轻劳动者的疲劳,从而起到鼓舞劳动情绪和调剂精神的作用。同时那粗犷豪迈、坚定有力的音乐旋律也起到了组织劳动、协调群体动作之功效。民间剪纸被广大的民众在逢年过节时用作门笺、窗花来渲染喜庆气氛,在丧葬祭祀时用来表示哀思。日常生活中的孩子满月,外婆送一双虎头鞋,不是祈求回报,而是高兴生命的延续。自发的赠予等最纯粹地表现为无功利性。更多的民间艺术,往往是满足于自身生活或生产的需要,在功能和形式上达到和谐,并无功利追求。因此,通过形式的表达,可以探究到它所蕴涵着的丰富的情绪及美好的愿望。

2. 民间艺术具有地域性

我国疆域辽阔,东西南北的地理、气候、环境、物产差异极大,其文化形态的发展随之千差万别,风俗、习惯、信仰也各有不同,具有区域特征。而与之相适应的民间艺术也各具特点,这就使得我国的民间艺术形成了众多的民间文化圈,丰富多彩,千姿百态。

民间剪纸在我国各地都有,但内容与风格却各具地方特色。北方地区的剪纸都用作窗

花,被粘贴在农家屋舍窗格的白纸之上;它线条粗犷,造型夸张,具有北方民众豪放的审美风格。南方地区的剪纸多用于礼品装饰,或作为刺绣底样;它纤细轻巧,优雅精致,宛如江南风物的秀美。地处黄河中游和黄土高原的陕西关中、陕北地区,其剪纸风格古朴、浑厚、刚健、豪放,与秦汉时代“深沉雄大”的艺术风格一脉相承;关中平原地区的剪纸,则在简练中见精巧,豪放中见秀丽,透出唐代艺术的妩媚趣味。民间剪纸从题材内容上也显现出浓郁的地方色彩。北京的传统剪纸多为风俗题材,主要表现岁时节令、婚丧嫁娶以及人生礼仪;而河北蔚县的剪纸则以戏曲人物和走兽、花鸟为题材。

民间戏曲也各具地方风格。如江苏的昆剧流行于江苏昆山一带,它的剧目丰富,曲调清新婉转,表演优美动人。乐队以笛子主奏,兼用管、箫、笙、琵琶等乐器。它的音乐曲牌、舞蹈表演对其他剧种影响很大。昆曲有南昆、北昆之分,流行于北方地区者称为北昆,流行于江浙一带者称为南昆。安徽的黄梅戏是安徽省的地方剧种,旧称黄梅调或采茶戏。黄梅戏流行于安徽、江西、湖北部分地区,它是在黄梅采茶调为主的民间歌舞基础上发展而成的。黄梅戏的唱腔保留了民歌本色,委婉动人;表演保持了载歌载舞的特点,生活气息浓厚。东北的二人转以及河南的豫剧(又称“河南梆子”、“河南高调”,是河南省主要剧种之一)流行地区甚广。豫剧一向以唱功见长,唱腔流畅,节奏鲜明,极具口语化,一般吐字清晰,行腔酣畅,易为听众听清,表演风格朴实,乡土气息浓厚,深受观众欢迎。而吕剧则是山东省最主要的地方戏曲剧种之一,它以淳朴生动的语言、优美悦耳的唱腔、丰富多彩的音乐语汇深得广大人民群众喜爱。

3. 民间艺术具有群众性

群众性特点是民间艺术区别于专门艺术的重要特点。民间艺术的传承基本上是口手相授。经过代代相传,集中了无数劳动者的集体智慧,经过无数次增改和传承,形成了凝炼的民族艺术。民间艺术是根据劳动者集体的社会需求而产生的,它具有劳动者共同的生活基础,融入了劳动者集体的智慧与才能。民间艺术作品既反映了劳动者共同的理想和追求,又反映了他们共同的审美标准和审美情趣。民间艺术从创作到流传,始终与群体有着密不可分的关系,它的作者队伍庞大,业余作者更是无法用数字来统计。广大农村擅长绣花、剪纸、彩扎者比比皆是;在少数民族中能歌善舞者更多,舞龙灯、打腰鼓、赛歌等已成为群众性的节庆娱乐活动;“家家都会点染,户户全善丹青”就是赞美久负盛名的杨柳青年画的绘画之村。

4. 民间艺术具有通俗性

我国的民间艺术淳朴健康,具有淳厚美、朴素美,带有泥土芳香的魅力,它所遵循的重要的美学原则是简洁、精练、质朴,以最简单、明畅、质朴的语汇、技法表述作者的所见、所闻、所思、所感。民间艺术的题材直接来源于劳动生活,表现的人物正是劳动群众自己——艺术的模仿,是对自己劳动生活的回味,以及对生活的憧憬。民间艺术的这些特点使得广大劳动群众一闻即知,一听就懂,无需久久揣摩其词义,更无需动笔诠释,符合劳动群众的审美阅读习惯。如民间剪纸,工具材料简便易得,是一种纸和刀结合而产生的艺术门类,作者多为乡村妇女和民间艺人,其创作、审美、应用与他(她)们生活的土壤不可分离。他(她)们全凭纯朴