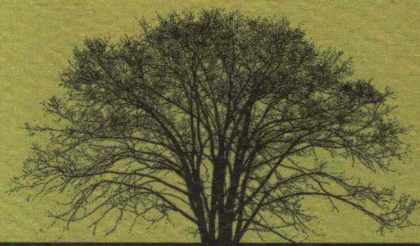

YISHUCHAYIJIAOXUELUNWENANLIJI

艺术差异教学论文案例集

主编 张剑澜 杨权栋

苏州大学出版社
Soochow University Press

艺术差异教学论文案例集

主 编 张剑澜 杨权栋

 苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

艺术差异教学论文案例集 / 张剑澜, 杨权栋主编. — 苏州 :
苏州大学出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5672-1348-7

I. ①艺… II. ①张…②杨… III. ①艺术教育-文集
IV. ①J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 124693 号

书 名 艺术差异教学论文案例集

主 编 张剑澜 杨权栋

责任编辑 倪浩文

装帧设计 周 晨

出版发行 苏州大学出版社 (Soochow University Press)

出 版 人 张建初

社 址 苏州市十梓街1号, 邮编: 215006

印 刷 苏州市越洋印刷有限公司 (电话: 0512-68180788)

网 址 www.sudapress.com

E m a i l Yidoushan@163.com

邮购热线 0512-67480030

销售热线 0512-65225020

开 本 787mm×1092mm 1/16 印 张 21.75

版 次 2015年6月第1版

印 次 2015年6月第1次印刷 字 数 415千字

书 号 ISBN 978-7-5672-1348-7

定 价 85.00元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换, 服务热线: 0512-65225020

主 编

张剑澜 杨权栋

编委会

张剑澜 沈海泯 吴 军 陶文东
朱 勤 杨权栋 杨 榕 周振威
吴 青 张胥奎 周 静 花千玲

立德树人 大爱尚美

张剑澜

马克思说“人按照美的规律来构造”，可以说美及其规律也是能用来引导人塑造自己的。在美育领域，我们可以从三个方面来理解和运用这句话的深刻内涵。一是用美引导人的行为。欣赏自然、了解科学、习得文学、热爱生活这些都是从美育的角度来引导学生形成爱美、尚美的情操，为学生搭建一个形美、纳美的育人环境。二是形式美有净化人的心灵的功能。美与善是难舍难分的，美由形式进入心灵，至善者，至美；至美者，至善。真理和道德都通向美，美也指向真理和道德。三是内涵美和形式美不以逻辑方式存在。朱光潜先生说：“美感的世界纯粹是意向世界，超乎利害关系而独立。”无论是太湖石或灵璧石的奇异美、皇宫大殿的雄伟美、超级模特的匀称美、现代产品的简洁美都是不只用逻辑的眼睛看到的。这一特性使得在审美活动中便于改善人的思维模式，尤为重要，相对逻辑思维而言，直觉思维对创造力的作用更大。我校著名校友、中国工程院院士顾健人教授在给母校的题词中就欣然写道：“科学的最高境界就是艺术的境界。”恐怕顾先生的意思不外乎此吧！

一、德育、智育和美育的关系

智育是使人智慧的教育，传授知识的部分。德育是使人有道德的教育，熏染觉悟的部分。美育是什么？用蔡元培先生的话来说，就是：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”

蔡先生进而阐述了美育和德育、智育的关系：“人生不外乎意志；人与人互相关系，莫大乎行为；故教育之目的，在使人人有适当之行为，即以德育为中心是也。故欲求行为之适当，必有两方面之准备：一方面，计较利害，考察因果，以冷静之头

脑判定之;凡保身卫国之德,属于此类,赖智育之助者也。又一方面,不顾祝福,不计生死,以热烈之感情奔赴之;凡与人同乐、舍己为群之德,属于此类,赖美育之助也。所以美育者,与智育相辅而行,以图德育之完成者也。”

蔡先生的观点是智育和美育都是德育的重要助手,只有两手抓,立德树人的目标才能得以完成或者实现。所以美育的功能绝不是配角,它和智育一起使人大智大慧,它和德育一起使人大彻大悟。这一切都将为我们的社会主义核心价值观服务,为青年人才培养服务。中央在关于深化教育领域综合改革意见中提到“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”,这为美育的全方位发展定了方针、指明了方向,美育的尴尬局面一定会有所突破。

二、德育、智育和美育共同促进教师发展

一所学校要发展,首先是教师的发展。苏霍姆林斯基著有《与青年校长的谈话》一书,开篇便开宗明义地说:“本书涉及的问题,包括对学校教育和教学过程施行领导的下列几个方面:教师集体的创造性劳动和教师的个人创造,课堂上的教育和教学过程,教师的教育学修养……”^①这位伟大的教育家将发展教师、促进教学作为传授给青年校长的治校经验,认为校长最紧要的能力(或者任务)就在于发展教师、促进教学。由于苏州市六中是艺术高中,在发展教师这个普遍性议题中,我们就多了一份发展教师的美育思想这个特殊的任务,即普遍性中的特殊性的问题。

通过研究苏霍姆林斯基的相关论述^①,笔者认为,教师专业发展一切活动的实

^① 苏霍姆林斯基曾经说:“如果你想让教师的劳动给他们带来乐趣,使天天上课不至于成为一种单调乏味的义务,那你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”见《苏霍姆林斯基选集》第四卷。北京:教育科学出版社,2001。

质,就是校长要发挥教师的创造性,有了创造性的发挥就有了乐趣,就会自然减少职业倦怠感。本书仅以苏州六中《特色学校发展中的美育策略研究》研究专题组为例简要阐述基于美育思想的教师科研活动。此项课题由四个子课题组成,分别为:德育、艺术、教学、管理,囊括了艺术、文化各门学科。课题组通过读书法、行动研究法、观察法、个案分析与经验总结等方法,在全校上下广泛开展关于校园美、德育美、学科美、艺术美、管理美等领域的行动研究,力争做到多角度、多层面研究。比如:语文教研组提出以坐落在六中校园内的许乃钊^②故居作为样本,由学生组成研究小组,探索苏州各大古典园林的楹联、诗赋文化,从而认识传统文化的博大精深,激发学生探究学习的兴趣。在课题组各位老师和全校师生的共同努力下,该课题得到很好的响应,教师们多次举办读书沙龙,交流美育心得,也递交了多篇读书报告。

三、苏州六中美育的“格言、格调、格致”

一句格言:历届六中人孜孜以求,把学校的育人目标定位在“厚仁、尚美、博学、笃行”,把学校艺术办学的方针锁定在“以美立校、以美施教、以美育人”,结合立德树人的要求,我们的美育格言定格在“大爱尚美”。

我始终认为学校应该是充满爱的地方,师生之爱、同门之爱、学科之爱、艺术之爱、教育之爱潺潺流淌。学生、教师、学校、社区、家园、国家这些社会元素之间用爱相连,岂不是自尊自重,各美其美?岂不是互勉互助,美人之美?岂不是生生相息,

^② 许乃钊(1799—1878),道光十五年(1835)进士,咸丰三年(1853)任江苏巡抚,兼“江南大营”帮办。

美美与共?岂不是大爱长存,天下大同?

尚,尊崇之意;尚美,追求崇敬美感。尚美必知美,知美必爱美,爱美必作美,人之作美,善之广大。“大爱尚美”乃六中格言,“上善若水”精神追求。

一种格调:法国画家德拉瓦库说得好:“自然只是一部字典而不是一部书。”朱光潜先生说:“人人尽管都有一部字典在手边,可是用这部字典中的字做出诗文,则全凭个人的情趣和才学。”也就是说美是存在风格的,这种风格的形成有赖于我们的审美情趣。在审美活动中我们形成了自己的格调。

苏州六中作为省内唯一的艺术高中,在教育教学、管理辅助等各个环节都要彰显尚美尚艺的“格调”。任何学科中均含有美学要素,区分在于美的形式不同,美的直接性不同,有的是显性的,有的是隐性的,任何学科没有理由拒绝美育。即使在校园规划、总务后勤、图书管理、班级面貌等方面也都能体现美的“格调”。苏州六中要在方方面面体现学校的管理格调、教学格调、教育格调。

一生格致:格致是推究事务的精神,尚美的过程就是推究追求美的过程,每门学科的教学都是推究的过程。承载着园林文化教育使命的苏州六中更要在钩沉、传承、发扬中华优秀传统文化美德及苏州传统文化方面且歌且行,构建多样的美育课程。

蔡元培指出:“人人都有感情,而并非都有伟大而高尚的行为……有待于陶养,陶养的工具,为美的对象;陶养的作用,叫作美育。”^[2]他还指出:“凡是学校所有的课程,都没有与美育无关的。”“人格教育”“爱的教育”“感化教育”等教育思想,都是让校园充满美的艺术熏陶的教育。

作为艺术高中,苏州六中有美术、音乐、舞蹈、表演与播音四大专业方向。在现

有师资的基础上,力邀校内外名师大家,开设“苏州园林文化艺术课程”,建设多样的美育课程。现举几例说明:美术类:园林石、园林图案、篆刻、摄影课程;表演类:评弹、昆曲、编导课程;科学类:园林建筑模型设计、园林植物、园林盆景课程。这些课程大多走出校园,引领学生到苏州园林中或苏州的老城区去感受美。通过开设这样的课程,学生可以更好地感受中国传统文化,为其将来的艺术道路打下良好的基础。仅以评弹课为例,学生赴实地感受苏州“光裕书会”评弹艺术,学评话,唱弹词,了解民间故事,传承吴方言。文化是艺术的归宿,尤其是中国传统文化,更是中国艺术家走向世界的底气与尊严,这对于学生是受用一生的养分。

目前学校开设的十一门园林文化选修课程还将扩大外延,使得园林课程成为国家课程的课外有效补充,苏州六中成了苏州园林文化的传播课堂、中华传统文明的传承教室。如“园林测绘与数学”“园林植物与生物”“园林气候与地理”“园林花窗与设计”“园林导游与英语”等,把格物致知的精神带进教室,植入心灵,让师生养成这一求学做人的品质。

参考文献:

- [1] 苏霍姆林斯基. 与青年校长的谈话 [M]. 赵玮等,译,杜殿坤等,校. 北京:教育科学出版社,2001:569.
- [2] 蔡元培. 蔡元培美学文选 [M]. 北京:北京大学出版社,1983.

目 录

立德树人·大爱尚美	张剑澜	1
-----------	-----	---

教学论文

教学策略

基于差异发展的高中生美术教学策略研究	沈海泯	5
在高中课改背景下提高美术考生的综合素养	董 彬	12
谈高雅舞蹈与通俗舞蹈	陶文东	15
浅谈在美术教学中如何培养学生创新意识	赵 玉	22
浅谈如何构建兼顾不同学生需求的美术课堂教学	马萌嘉	24
美术教育中培养学生绘画创作和创新能力的研究	高文静	27
艺术特色高中美术专业课堂实施差异教学的实践与研究	周 静	31
展开自主学习的翅膀 在艺术的天空中翱翔——谈造型基础教学的策略	陈丽芹	36
浅谈音乐欣赏课运用多媒体辅助教学的优点	姚意君	41
浅谈中学舞蹈的差异性教学	杨 静	45
浅析舞蹈教学中的两大形式之间的差异	朱圣婴	50
高中声乐差异教学的探索	张凌云	53

视唱练耳教学中的差异性	祝 庆 57
声乐训练中应注意的一些问题	王一闻 59
高中艺术生数学教学中的困难和对策	孙 静 62
浅谈激发学生学习情感动机的策略	卢惠娟 68

教学设计

浅谈高中美术鉴赏课的教学方式	赵 玉 73
浅谈高中静物素描教学	马萌嘉 77
探索多种教学手段 提高美术课堂教学实效	高文静 81
基础素描入门——几何体学习的意义和方法	周 静 85
新课程改革背景下美术高考教学的探索	陈丽芹 91
谈差异教学法在几何静物素描教学中的具体实施	宓恒茹 99
初中美术学习兴趣培养的意义及方法探析	丁 虹 102
美术教学中差异教学法的运用	张 曦 106
浅谈视唱教学	张凌云 111
试论吴晓邦舞蹈教育思想在现代教学中的运用	朱圣婴 114
针对中学生个体差异设计高中声乐差异教学案例	祝 庆 118
中学音乐审美教育的实践与探索	丁弈诚 121
高中艺术特长生化学教学情意策略的设计	吴 冰 125
关于提高学生学习美术的兴趣	朱学旻 130

教学评价

普通高中艺术特色教育的实践与研究	杨 榕	135
高中美术欣赏教学与审美评价	马萌嘉	142
美术高考教学中差异分层教学模式的探讨	张 曦	146
建立良好的“内心听觉形象”——音乐演奏成功的关键	李 莉	151
浅谈娱乐电视节目形态的限制性因素	海 震	157
主动参与,精彩践行,“三会”促发展	花千玲	164
音乐差异教学中分组策略和评价原则	丁弈诚	167
高三艺术班语文教学实践中的思考	王勇霞	170
高中普通类与艺术类学生数学学习差异比较研究	张胥奎	174
艺术班学生化学差异教学的实践和思考	廖芳芳	186
新课程改革背景下的艺术学生与数学学习探究	黄 敏	188
浅谈声乐教学的点滴体会	范红燕	192
音乐审美经验在认知音乐中的价值意义	姚意君	195

艺术广角

汲取吴文化精髓 提升美术教育品位	周振威	201
让孩子用画笔表达自己的真实情感	朱学旻	208
美术基础训练中要注重情感的培养	张 艳	210
关于“90后”艺考学生之培养感悟	张 曦	212
箏的八大流派	李 莉	215
新民乐发展之我见	姚意君	222

在音乐教育中渗透德育效应	花千玲	227
浅谈音乐欣赏教学中的美育教育	丁弈诚	230
浅析戏剧艺术的审美	周巾雯	233
感受音乐语言 领会音乐情感——浅谈音乐欣赏方式	祝 庆	238
让学生鉴赏美术作品时既要会看还要会说	赵 玉	241
中学美术利用多媒体教学的积极作用	高文静	245
阅读让音乐班更美丽——艺术特色高中语文美育教学实践研究	吴 青	248

教学案例

美术

从传统走向现代——印象主义绘画	赵 玉	257
差异教学个案分析——“凯迪拉克”启动了	周 静	261
最亲近的家具——椅子设计与制作	陈丽芹	263
高一人物速写教学案例	丁 虹	270
分层递进教学法在水粉入门教学中的应用	高文静	272
差异美术教学案例——素描头像写生	张 曦	276
绘画中的构图差异教学案例	张 艳	278
激发高中生美术表现潜力的“自画像”教学实践	马萌嘉	280
基础素描差异教学案例	朱学旻	284
一次特殊的素描作业点评	宓恒茹	287

音乐

认同差异 展现自我——高二声乐课差异教学案例	杨 榕 291
视唱练习的差异及对策	张凌云 296
声乐差异教学案例	祝 庆 298
古筝教学《战台风》的案例分析	李 莉 301
声乐曲《我亲爱的》教学案例	丁弈诚 303
高中声乐课中的差异教学	王一闻 306
音乐欣赏课《广陵散》《流水》的差异教学案例	花千玲 309
扬琴教学案例分析——演奏音色的处理	姚意君 313
《赛马》的音乐鉴赏差异教学教案	董 贤 317

表演与播音主持

戏剧表演差异教学案例——《演员的自我修养》	周巾雯 321
大小班互补相得益彰	海 震 324

舞蹈

藏族踢踏舞蹈《拾青稞》的教学案例	杨 静 329
舞蹈《茉莉花》韵律感的差异教学案例	朱圣婴 333

教学论文

教
学
策
略