

▲ 和谐教育丛书 ▲

灵韵流转

The Arts Education in Shijia Primary School

史家小学的艺术教育

范汝梅 陈庆红 张跃东 ◇ 著

中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

和谐教育丛书

灵韵流转

The Arts Education in Shijia Primary School

史家小学的艺术教育

范汝梅 陈庆红 张跃东 ◇ 著

中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

灵韵流转: 史家小学的艺术教育 / 范汝梅, 陈庆红, 张跃东著.
北京: 中国发展出版社, 2012.9

(和谐教育丛书)

ISBN 978-7-80234-832-5

I. 灵… II. ①范… ②李… ③谷… III. 艺术教育-教学研究-小学 IV. G623.702

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 201917 号

书 名: 灵韵流转: 史家小学的艺术教育

著作责任者: 范汝梅 陈庆红 张跃东

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-832-5

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 700×1000mm 1/16

印 张: 15 插页 4 页

字 数: 196 千字

版 次: 2012 年 9 月第 1 版

印 次: 2012 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

咨询电话: (010) 68990535 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

电子邮箱: forkids@sina.cn

网 址: <http://www.developress.com.cn>

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

和谐

丁巳

丛书编委会

顾 问：陶西平 卓 立

主 编：王 欢 洪 伟

副主编：陈凤伟 范汝梅 金 强 南春山

编 委：张 婉 王秀鲜 乔 红 吕闽松 韩巧玲

刘 颖 张欣欣 汪 忱 郭志滨 陈 纲 王继红

Foreword

序言 ①

让和谐教育成为和谐社会的有力支柱

史家小学提出“和谐教育”的理念并进行了教育实践的探索，已经历20个年头了。当我们回顾这20年走过的路程，我们看到在卓立和王欢两位校长的带领下，和谐教育展现出了蓬勃的生命力。

有专家曾生动地解读“和谐”这两个汉字：“和”是“禾”加“口”，就是人人有饭吃——民生；“谐”是“言”加“皆”，就是人人都有发言权——民主。所以，建立和谐社会就是既重视民生，又发扬民主。

建立和谐社会，是为了实现多年来仁人志士所追求的理想，也是顺应发生巨大变化的时代潮流。当今世界，人与自然的矛盾产生了生态危机，人与社会的矛盾产生了人文危机，人与人之间的矛盾产生了道德危机，人与自身的矛盾产生了心理危机，国家与国家的矛盾产生了安全危机，文化与文化之间的矛盾产生了价值观危机。因此，应对复杂格局，理顺社会关系，构建和谐氛围，以促进人类社会的可持续发展，就成为当前社会主义现代化建设面临的理论和实践的重大课题。

和谐教育既是和谐社会的子系统，又是建设和谐社会的基础工程。和谐教育应当体现在为每个人各尽所能、各得其所创造良好的条件，提供公平的机会；体现在为不同社会阶层和利益群体之间的流动拓宽渠道；体现在促进

人类的生产方式、生存方式、生活方式的合理转变；体现在为创造全社会以和谐相处作为价值取向的文化氛围奠定坚实的基础。归根结底，体现在将以人为本的科学发展观及建立和谐社会的理念作为指导思想，使学校教育在和谐中求得发展，在发展中创造和谐。

卓立校长在 20 年前就提出了和谐教育的理念，体现了对当今世界形势的清醒认识，体现了对社会的高度责任感，更体现了对教育功能的准确把握。这就使得史家小学的教育理念站在了时代的前沿。科学发展观的提出为和谐教育的实践提供了科学的指导思想。全面、协调和可持续发展的科学发展观，是推动和谐社会建立的重要理论基础，也是教育改革与发展的重要理论基础。学校教育只有坚持全面、协调和可持续发展，才能促进学校的和谐发展。

史家小学的实践证明，和谐的学校教育应当是重视全体学生全面素质提高的教育，不应当只重视一部分学生发展而忽视另一部分学生的发展，不应当只重视学生考试成绩的提高而忽视学生素质水平的提高，也不应当只重视学生共性的教育而忽视学生个性的教育。和谐的学校教育应当是公平的、民主的教育，通过树立干部与教师以人为本的服务意识，营造干群之间的和谐、教师之间的和谐、师生之间的和谐以及学生之间的和谐，形成学校公平与民主的体制架构与团结合作的文化氛围。和谐的学校教育应当是开放的、社会广泛参与的教育，通过形成家长、社区和社会的广泛参与，使学校教育把为社会的发展服务与为人的发展服务紧密地结合起来，并在取得家长、社区和社会理解的同时，自觉地置身于其监督之下。

因此，史家小学的教育在历届学校领导、教师和全体教育工作者矢志不渝的探索与追求下，展现了首都教育改革的精神风貌，丰富了素质教育的深刻内涵，积累了学校和谐发展的实践经验，体现了“北京精神”的生命活力。这套书就是 20 年来史家小学教育成就的生动写照，我非常高兴看到这套书

的出版，并向史家小学的全体同仁致以崇高的敬意。

中国教育需要千万个像卓立校长和王欢校长这样的教育家，只有学校教育自觉地肩负起为全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处所必须承担的历史责任，让教育更加和谐，才能使教育成为和谐社会的有力支柱。

陶西平

国家总督学顾问、中国教育学会副会长

2012 年 7 月

Foreword

序言 Ⅱ

和谐——教育的永恒追求

在史家小学和谐教育提创 20 年之际，得知学校集纳英才、荟萃思理，拟组织出版《和谐教育丛书》，系统总结和提升和谐教育的理论和实践，我深感喜悦。

史家小学是我国最早倡行和谐教育的学校之一。1992 年，在一次北京教育研讨会上，我提出了“和谐教育”的办学理念。之后，东城区教委为我组织举办了教育思想专题研讨会。从此，和谐教育就在史家小学扎下了根。从 17 岁任教到 65 岁退休，我在近半个世纪里亲历了史家小学的每一个变化。从 1991 年起，我任史家小学校长兼党支部书记，开始系统梳理学校的办学经验，体会到学校的成功之处就在于和谐教育。

在我看来，和谐教育就是以科学理论为指导，以社会发展需求与人的自身发展需求相和谐为宗旨，协调并整体优化各种教育因素，创设和谐的育人氛围，使受教育者在德智体美诸方面得到全面和谐的发展，具体包括“五个和谐”。一是人与人的和谐。史家小学的办学指导思想是“一切为了孩子，一切为了明天”，办学宗旨是“三全、三爱、三服务”，即使学生德智体美全面发展、面向全体学生、对学生全方位负责；爱事业、爱学校、爱学生；为学生服务、为家长服务、为社会服务。贯彻这一办学思想，就能够在学校中

实现人与人的和谐。二是人与知识的和谐。学生是学习的主人，学生的主动“参与”是课堂教学之魂，教师既教书又育人，既要研究教法，又要研究学法。人们的认知规律是“由浅入深、由近及远、由此及彼、由简单到复杂、由特殊到一般”，我们必须遵循这些认知规律，才能实现人与知识的和谐。三是人与自身的和谐。实施和谐教育，就是要使教育符合孩子们的身心发展规律，让他们在融洽的人际关系中生活，心理上没有过分的压力，情绪上没有过度的焦虑，在和谐的氛围中学习。使学生做到：性格是活泼的、开朗的、自信的；与他人的关系是和谐的、关爱的；心态是积极的、进取的，成为享受成长快乐的少年。四是人与社会的和谐。我们必须面向明天培养未来社会所需要的人。在“学知”和“做人”上，应更多地关注“做人”，在“知识”和“能力”上，则应更多地关注“能力”。五是人与自然的和谐。尊重大自然，热爱大自然，服务大自然，享受大自然，实现人与自然的和谐相处。总之，孩子们在学校的生活应该是活泼的、欢快的，史家小学应该不仅是校园，也是乐园，更是家园。

教育不是选择适合教育的学生，而是选择适合学生的教育。“学会认知、学会做事、学会合作、学会生存发展”，这是联合国教科文组织提出的教育的四大支柱。在小学，必须重视学生非智力因素的培养，培养他们具有健康的心理品质和良好的行为习惯，这是培养孩子健全人格的需要。和谐教育致力于精心雕塑孩子的心灵，努力培养学生的实际能力，用心挖掘孩子的潜力，培养全面和谐发展的人才。在和谐、温馨的环境中成长起来的孩子，行为习惯和言谈举止应该是高层次的、有教养的，对社会也是相当有责任感的。史家小学的孩子很大气，很开朗、很阳光，具有很强的学习热情和学习能力。

和谐教育之所以能够引领史家小学 20 年高速发展，并且成为学校鲜明的办学特色，主要在于其教育理念的先进性和教育实践的自觉性。一所学校的先进，首先表现在教育思想的先进上。一个学校实施一种办学模式，必须

把它变为每个教师的指导思想，内化为教师的教育教学行为，使教师能够创造性地执行这一教育理念。我提出经过“服从”“认同”“内化”三个阶段，通过“灌输与渗透”“感染与熏陶”“规范与升华”三种方法推进和谐教育，让和谐教育的办学理念逐渐地浸润到史家小学每一个教师的心灵深处。

史家小学和谐教育的理论和实践，对素质教育的发展起到了显著的标杆作用，具有典型价值和普遍意义。因此，我将尽一切可能继续拓宽和谐教育的精彩天地，继续描绘“把学校办成让家长放心地把孩子和孩子的未来托付给我们的学校”的蓝图愿景。

和谐教育，二十年风华正茂；情系史家，半世纪岁月熔金。今年，恰值我从事教育工作 50 年。路漫漫兮，上下求索。在永恒的教育长河中，我只是撷取了美丽的浪花一朵，而我时刻愿意与所有人分享这朵动人的和谐教育之花。

祝愿和谐教育花繁春盛！祝愿史家小学越办越好！

卓 立

史家小学终身名誉校长

2012 年 8 月

Preface

前言

艺术教育是什么？人们轻易可得到答案：它是一种提高人们对美的感受和理解，培养艺术表现力和创造力的教育。要获取艺术教育的成果，不仅需要掌握艺术的知识，还要通过必要的技术训练掌握一定的技能，更要学会感受和鉴赏艺术。

作为儿童启蒙期的小学艺术教育，应该抓住启蒙期的特点，在孩子的心底播撒一颗健康的艺术种子，让他们对艺术由好奇、喜欢而至热爱。小学艺术教育不是通过六年的精心培养，造就一个个小泽征尔、达·芬奇、王羲之这样的艺术名家。若以这样的标准去培养，只能断送一代又一代孩子对艺术的热爱。所以，史家小学课内外的艺术教育首先是要营造一个学生喜爱的氛围，无论课堂教学还是团队活动，让他们在自己喜欢的氛围中喜欢上艺术学科。

史家小学的艺术教师们并不急于看到，孩子接受艺术教育后显现出高超的艺术技能，教师的第一责任是保护好孩子对艺术学科的好奇和喜爱，期待在多年之后，看到这些接受艺术教育的孩子，迸发出对艺术的挚爱。一个合格的艺术教师万万不可在孩子接受艺术教育的初期，蹂躏了他们对艺术学科的好奇与追求，让他们对学习艺术产生厌恶。

当然，科学的艺术教育评价体系也应力避这样的结果。

虽然不会以绝对专业水平去要求孩子的艺术成果，但要教给孩子们的艺术知识、技能和感受必须是规范的，避免偏门和野路子，否则，孩子将来会与真正的艺术渐行渐远。这也是小学艺术教育极其重要的方面。

众所周知，艺术教育过程是一个模仿、熏染的过程。史家小学的艺术教育更加关注学生在学习中的过程培养，更重视艺术教育中育人、育心的功能。在成人与成才的目的中，更要侧重前者。我们认为优秀的小学艺术教育标准应是：

第一，教师以学生乐于接受的方式传授规范的艺术知识与技能；

第二，学生在愉悦的情绪下主动积极地获取知识与技能；

第三，学生在提高艺术修养的过程中，个人的素质得以提升。

艺术作为满足主观与情感需求的文化现象，具有较强的主观性和个体性，这就使不同的艺术创作和感受主体具有较大的差异性。这决定了艺术教育必然是“关心每个孩子，为每个孩子提供适合的教育”。

为每一个具有发展潜质的孩子进行成长指导，为孩子一生的感受与鉴赏甚至发挥天赋奠基，这是小学艺术教育最为显著的一个特点。

史家小学的艺术教育有着自己的特征。它拥有的那些不同于一般学校的教育理念，促使学校艺术教育总能扬帆在前。这些被践行的理念，对小学艺术教育的开展，有着非同寻常的启示意义。

史家小学重视在全校孩子中普及艺术教育，孩子参与率高达 100%。史家小学认为，艺术教育不是针对少数天赋高、艺术细胞发达的孩子的特别教育，而是面向全校学生的。在这种理念指导下，各年级的孩子都有机会直接参与艺术活动。同时，这种普及不仅仅局限于兴趣小组的形式。史家小学独有的梯队艺术教育模式，使得整个艺术教育有了一个递进的发展过程。虽然艺术是面向每一个人的，机会是均等的，但要达到更高层次的训练水平，还

需要孩子们稳扎稳打、刻苦努力才行。也就是说，这种艺术教育既具有普遍性又具有挑战性。孩子由大众到小众的付出过程，也就是艺术教育效果逐渐显现的过程。

在进行艺术教育之初，史家小学强调感知的文化属性。从最初的带领孩子探索未知，到引导孩子对艺术发生兴趣，进而衍生出一种对学习渴望的过程，就是通过合理有效的艺术教育形式，让孩子能够积极转化自我的过程。在这一过程中，使孩子意识到艺术与人类社会及人类文明的重要联系，从而培养他们的人文情怀、思维能力和创造欲望。

史家小学认为，艺术教育不仅仅局限于艺术作品的创造，以及单纯地关注技能学习和专业表现，而应以更多的方式让学生通过史家小学特有的艺术教育，深刻理解艺术的社会力量，用艺术创造与艺术表现的形式，为师生搭建一个交流提升的平台，让师生和谐相处于艺术的氛围中，共同完成心灵的成长。

史家小学始终认为，和谐是一切艺术的出发点和归属点。小学艺术教学的重心，是启迪一颗颗童蒙的心灵，在掌握艺术这种人类表达和探寻情感的特定方式中，收获生命中的和谐、阳光与美，保证未来生活中对幸福真谛的更加贴近和对自身及整个人类幸福的创造。

史家小学就是这样让艺术的形式成为孩子心灵的节奏，在追求和谐教育的底蕴中，让孩子欣赏美、感受美、评价美、创造美，树立孩子良好的世界观、人生观、价值观，描绘出明天生活的阳光底色。

作者

2012年8月

Contents

目录

第1篇 美的传承：史家小学的艺术教育理念

第1章 面向全体学生的史家艺术教育 / 7

第1节 尊重孩子的兴趣爱好 / 8

第2节 贴近孩子的生活世界 / 11

第3节 播撒健康的艺术种子 / 14

第2章 激发学生潜能的史家艺术教育 / 19

第1节 每个孩子都有天才的潜能 / 20

第2节 善于激发孩子的艺术潜能 / 27

第3章 成人先于成才的素质教育 / 38

第1节 发挥艺术学科育人功能 / 39

第2节 培养孩子细节无小事 / 45

第3节 关注学生一生的发展 / 51

第4节 教师言传身教给学生以感染 / 54

第2篇 多元育人：史家小学的艺术教育实践

第4章 环境育人 / 63

第1节 美丽家园 / 64

第2节 艺术校园 / 67

第5章 课程育人 / 72

第1节 打造精品学科 / 73

第2节 重视教材建设 / 73

第3节 开发校本课程 / 74

第6章 活动育人 / 78

第1节 多彩社团 / 81

第2节 艺术活动 / 88

第3节 艺术表演 / 91

第7章 管理育人 / 94

第1节 多元途径 / 94

第2节 善抓契机 / 96

第3篇 快乐课堂：史家小学的艺术教育课程

第8章 书 法 / 104

第1节 关注实效 / 105

第2节 以赛促学 / 108

第3节 修炼内功 / 109

第4节 激发兴趣 / 111

第9章 管 乐 / 116

第1节 在困境中起步 / 116

第2节 在奋进中收获 / 119

第10章 美 术 / 122

第1节 激发学生对美术的热爱 / 123

第2节 引导学生描绘生活中的美 / 128

第3节 实现教学中的人文关怀 / 139

教学案例10.1 美术课堂《画画古树》 / 129

第11章 劳 技 / 141

第1节 更新教育观念和教学方法 / 141

第2节 强化基础知识和基本技能 / 144

第3节 技术能力与技术思维并重 / 146

第4节 启发学生的创造思维 / 149

第12章 舞 蹈 / 151

第1节 体验美的魅力 / 153

第2节 提升全面素质 / 156

第13章 合 唱 / 162

第1节 锤炼合唱团的性格 / 163

第2节 体验快乐歌唱的美妙 / 166

第3节 营造和谐的艺术氛围 / 168

第4节 追求扬帆破浪的境界 / 171