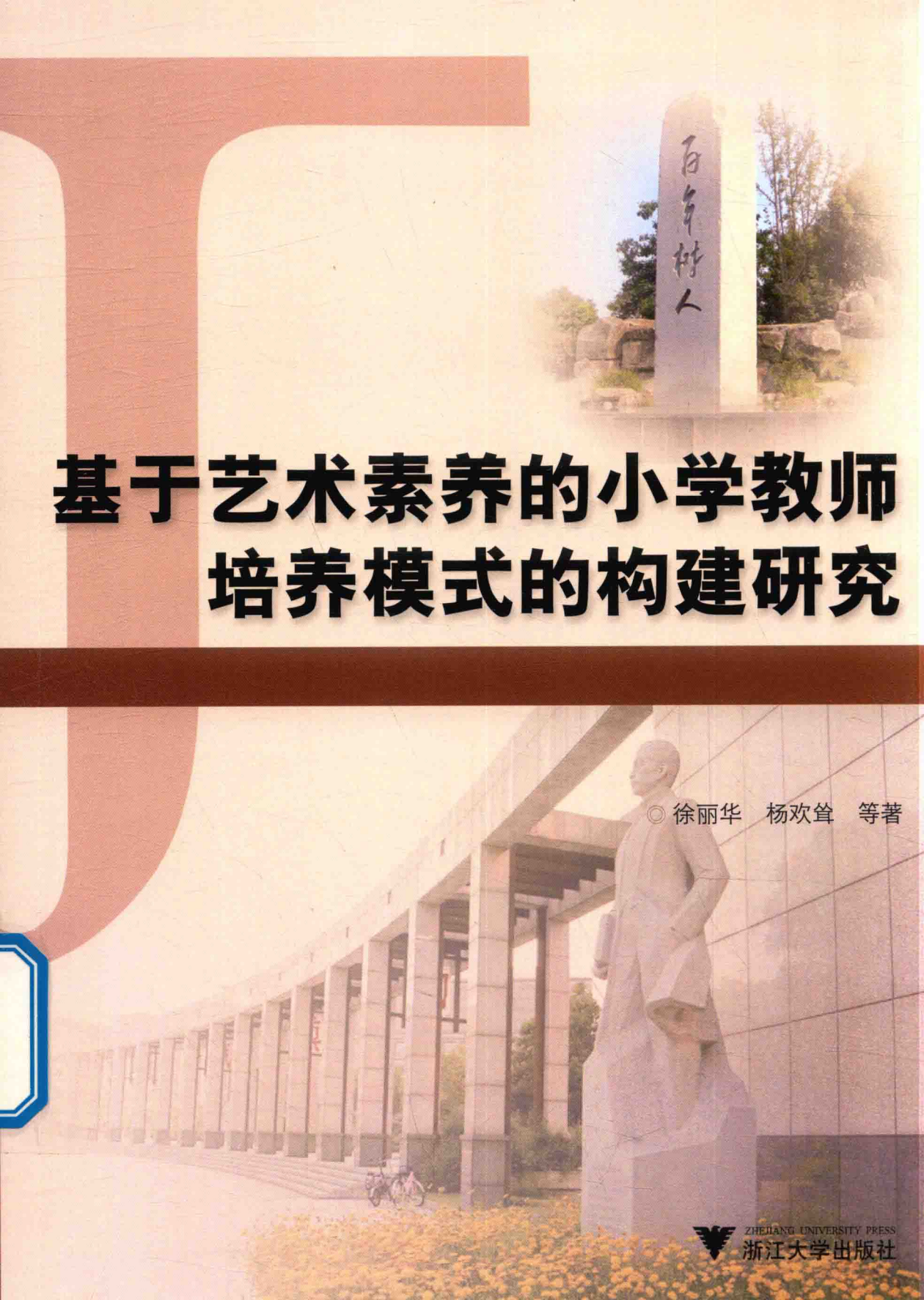

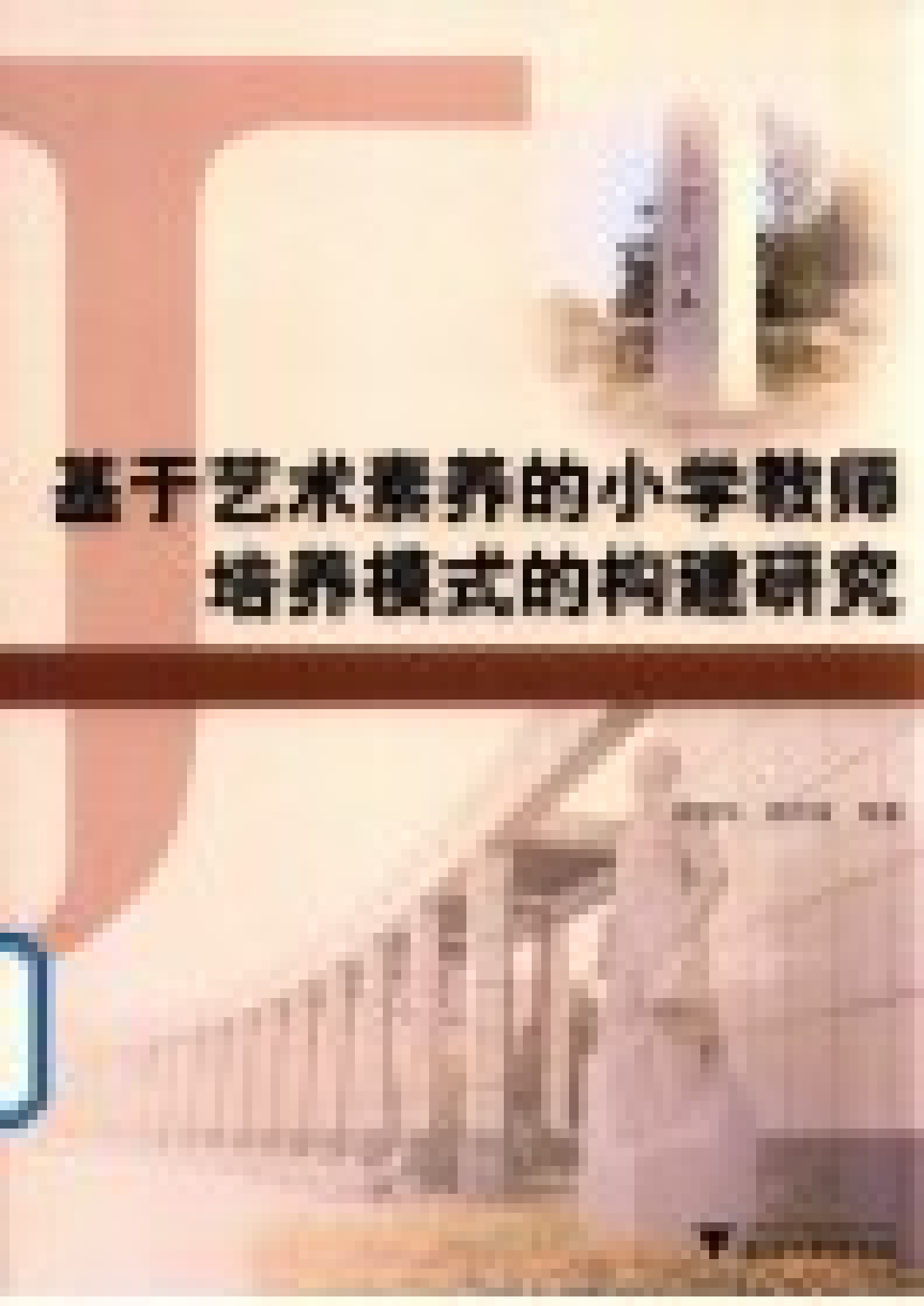
百年树人

基于艺术素养的小学教师 培养模式的构建研究

◎ 徐丽华 杨欢耸 等著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

基于艺术素养的小学教师 培养模式的构建研究

张明华 张明华 张明华

张明华

教育部人文社科重点基地重大项目

《中国初等教育师资培养模式研究》(11JJD880033)资助

基于艺术素养的小学 教师培养模式的构建研究

徐丽华 杨欢耸 等著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于艺术素养的小学教师培养模式的构建研究 / 徐丽华等著. —杭州: 浙江大学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-308-17600-2

I. ①基… II. ①徐… III. ①小学教师—师资培养
IV. ①G625.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 271111 号

基于艺术素养的小学教师培养模式的构建研究

徐丽华 杨欢耸 等著

责任编辑 徐素君

责任校对 杨利军 韦丽娟

封面设计 徐露虹

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州隆盛图文制作有限公司

印刷 浙江省良渚印刷厂

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 13.25

字数 270 千

版印次 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-17600-2

定价 40.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

Contents

目录

第一章 研究背景	(1)
第一节 认识基础:艺术素养是小学教师专业素养的重要构成	(2)
第二节 历史积淀:我们的百年艺术教育传统	(7)
第三节 概念界定与研究综述	(11)
第四节 研究问题与研究成果	(22)
第二章 研究的理论基础	(24)
第一节 艺术教育是人性完善的载体	(24)
第二节 艺术教育在小学教师培养中的价值	(26)
第三节 基于艺术素养的小学教师培养思路	(32)
第四节 模式建构	(53)
第三章 师范教育中艺术素养教育的历史发展	(55)
第一节 清朝末期师范教育中的艺术素养教育	(55)
第二节 民国时期师范教育中的艺术素养教育	(56)
第三节 新中国成立之后中国师范教育中的艺术素养教育	(62)
第四章 中西小学教师艺术素养培养的比较研究	(66)
第一节 中西师范艺术教育发展的历程	(66)
第二节 西方师范教育中学生艺术素养培养介绍	(71)
第三节 中西小学教师艺术素养培养的比较与反思	(80)
第五章 行动研究	(87)
第一节 招生改革中艺术素养的关注	(87)
第二节 课程方案中艺术课程的设置	(89)
第三节 实践平台中艺术素养的养成	(92)

第六章 各科教学中的渗透·····	(102)
第一节 文学素养及其在课堂教学中的表现·····	(102)
第二节 数学教学中要重视学生艺术素养的培养·····	(111)
第三节 寓教于美:艺术素养在英语教学中的渗透·····	(124)
第四节 艺术素养在书法课程中的培养·····	(133)
第五节 美术课程中的实施·····	(150)
第六节 艺术素养在音乐课程中的培养·····	(172)
附件:小学教育四年制本科专业培养方案·····	(192)
后 记·····	(205)

第一章 研究背景

“基于艺术素养的小学教师培养模式”的探索和建构这一研究问题的提出,是基于我们对小学教师专业素养结构中艺术素养的现实经验和理性思考,同时也是杭州师范大学师范传统中公共艺术教育的历史积淀,更有我们对当代基础教育改革与发展对小学教师培养提出的新的要求和挑战的深度思考。

人类最早的“类”之意识的萌醒,显示于艺术:那些简单的点、划、刻、嵌,标志着人类的始祖开始超越于日常的饱暖之需,而走向人之为人的独特;那尚显粗鄙的贝饰、珠串,记录着人类祖先摆脱纯粹动物性羁绊的欢欣与骄傲。也正是因为这一原因,从远古时代起,艺术便成为人类教育的重要构成,尽管“艺术教育”作为一个概念的出现,比人类的艺术实践和艺术教育实践要晚得多。

在中西方教育史上,艺术教育在希腊“七艺”(语法、逻辑、修辞、数学、几何、天文、音乐)中占有一席之地;在中国教育史上,艺术教育在孔子的“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)之教中,几乎占据半壁江山;在柏拉图的《理想国》里,体育和音乐是所有公民从七岁到十八岁的普通教育中都必须接受的,其价值在于能够陶冶心灵,而且柏拉图把音乐教育作为这一阶段教育的重要内容,他认为人在青少年阶段的重要任务在于形成强健的体魄,这一目的主要通过体育达成,但强健的身体并不能自然而然地使心灵美好,音乐的陶冶则能够形成美好的心灵,美好的心灵能使身体臻于它所能达到的最为完美的程度。在孔子的教育思想中,礼、乐教育与善天然地联系在一起,善是礼、乐的内容,礼、乐是善的表达形式,“善”的内核和“美”的形式相统一,方可称“尽善尽美”,美的情感陶冶是达成“善”的社会伦理理想、造就完美人性的有效途径,“以美导善,善美相济”,“志于道,据于德,依于仁,游于艺”(《论语·述而》)被认为是君子修为之道;“兴于诗、立于礼、成于乐”(《论语·泰伯》)是个体成人之法。

近代艺术创作实践的发展和繁荣为学校艺术教育提供了更为广阔的舞台,学术艺术教育也逐渐分化为培养专门艺术人才的专业艺术教育,和以提升公民素养而进行的公共艺术教育(在高校称公共艺术教育,在基础教育中称为“美育”)。“德、智、体、美、劳”作为基础教育阶段学生生命发展的五个基本方面,共同承担着培养新一代社会公民健康体魄、智慧认知、优美心灵的重要任务。在这一背景之

下,提升以培养新一代社会公民为主要工作职责的基础教育阶段的中小学教师的艺术素养,就显得尤为重要。

第一节 认识基础:艺术素养是小学教师专业素养的重要构成

一、艺术素养是提高小学教师个人素养的重要内容

艺术素养是形成个体丰富的精神生活、健全的健康人格的重要资源。作为在读大学生,小学职前教师正处于人格发展和人生观形成的重要时期,他们在大学学习期间经历的人文艺术教育,对于他们形成健康的审美观念和审美能力、陶冶道德情操、开拓思想视野、活跃思维、培养创新精神、提升人格修养和综合素质等,都有着其他学科不可替代的作用。联系到他们未来的职业价值,可以说他们个人素养的水平,在一定意义上不仅关系到社会的发展,民族与国家的未来,而且关系到年轻一代个体在社会生活的价值和意义,特别是对促进未来小学生的人格成长、情感陶冶、个性开发、创新意识能力的培养、智能的提高等人的全面发展方面都有非常重要的意义。

人的整体素质是制约一个国家生产力发展和影响社会进步的第一要素,艺术素养是个体素养的重要构成。美国哈佛大学著名发展和认知心理学教授加德纳经过多年对心理学、生理学、教育学、艺术教育的研究证明,人类的思维方式和认识世界的方式是多元的,通过大量心理学的实验数据和实例观察分析,他认为人类至少存在八种思维方式:语言智能、数理逻辑及智能、音乐智能、身体运动智能、空间智能、人际关系智能、自我认知智能和环境智能,而所有这些智能都能够通过艺术教育得到发展。当然,加德纳所说的“艺术教育”,不仅仅指掌握艺术的技巧和要领,而是指学生通过艺术这一个人化的学习领域,激活并深入地体验自己和他人的感情世界。从这个意义上说,艺术的学习与欣赏,是激活个体整体认知与思维方式的桥梁和载体。

提高小学职前教师的艺术素养,也是应对当代中国教育现实问题的一个有效策略。尽管我们在基础教育阶段已经非常强调美育的作用和价值,并在不同时期的课程方案中强制性地规定了艺术类课程的课时安排和教学要求,但在多数中小学现实生活中,迫于巨大的升学和考试压力,以及艺术教育师资短缺等原因,普遍存在着轻视艺术教育甚至忽略艺术教育的现象,艺术类科目的教学要么满足于简单技术的传授和练习,要么教学时间留给学生自由活动,要么教学时间被其他所谓“主科”占用,“主科”教师抓紧时间灌输考查考试的知识要点,学生忙于死记硬背、埋首题海,这样做的结果往往是学生书面考试的成绩提上去了,但精神生活的丰富

性、思维活动的灵活性和创新性却降下来了,导致学生在中小学习生活过程中精神生命成长失去活力和生机。

当今高等教育中存在的问题也使提升小学教师艺术素养成为必要。一方面从理论上讲,大学生活摆脱了升学考试的压力,学生的学习有了更多自由选择的机会,大学校园里丰富多彩的活动场所和平台,给学生提供了多元学习、生活、体验、创造的可能,但实际上,由于中小学学习与生活方式的惯性,多年被动灌输式教育的经历已经使他们安于受人指派,他们生活中的激情与活力因长期的压抑已经到了非再激活无以焕发的地步;另一方面,现代高等教育中人文精神的失落也使提升大学生的艺术素养成为当务之急。

从源头上讲,大学为研究高深学问、成就博雅人才之所。但是,随着世界范围内工业化程度的加深,知识经济成为当代社会发展的主要标志,社会经济发展对知识和技术的依赖越来越强,专业化、职业化在大学教育中日渐成为主导价值观和大多数高校的发展模式;高等教育因过度关注现实经济、政治需求而忽视了学生人文精神的培养和丰富,理性与情感、成人与成才关系疏离,导致学生发展功利化、碎片化。尽管在所有的大学里都开设通识课程,但在专业化的大学教育模式下,专业知识挤压了通识课程的发展空间,导致大学生在大学学习过程中理性发达、情感萎缩,形成普遍的重“知识”轻“人文”、重“成才”轻“成人”的局面,大学教育沦落为学生获取谋生工具的手段,造成大学生“精于科学,荒于人学;精于电脑,荒于人脑;精于网情,荒于人情;精于商品,荒于人品;精于权力,荒于道力”的困境。^① 理性与情感、物质生活与精神生命的对峙,导致大学生身心发展碎片化:理想失落、信仰迷茫、社会责任感缺乏,满足于“生活着”的现实状态,而缺乏对于个体与社会生活的深度思考,缺乏生活的意义感和自由感,这种现象的形成多是由于个体生命场域的狭小、视界萎缩以及文化底蕴单薄而导致的人文素养、自由精神缺失。虽然说这些问题在世界不同地域的大学教育中普遍存在,但在当代中国大学教育中尤其突出,因此,如何重寻大学教育失落的人文情怀和博雅传统,使大学教育真正成为促进“完全发展的人”的教育,是当代中国高等教育必须面对的现实问题。解决问题的路径不只一条,但提升大学生(当然包括小学职前教师)的艺术素养肯定是其中一个极为重要且有效的方法,这一点已经得到了很多人的认同:爱因斯坦把植根于艺术的想象力看作比科学知识更为重要的发展潜能,他认为艺术可以开拓人的无限想象力;科学家李政道则把科学与艺术看作一枚硬币的两面,认为科学与艺术的共同基础是人类的创造力;钱学森先生也认为,扎实的科学知识功底和深厚的文化艺术修养,是造就一个有科学创新能力人的必要基础,艺术素养是开拓科学创新思维的催化剂。

^① 郭齐家:《弘扬中华文化建设中华民族共有精神家园》,《北京科技大学学报》(社科版)2007年第12期。

艺术素养的提升可以促使小学教师成为全面、和谐发展的个体。德国杰出的诗人、哲学家席勒极力主张通过美育来培养理想的人、完美的人、全面和谐发展的人。他认为,艺术不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段,同时也是美化人类自身、塑造完美人格的重要途径。艺术类实践可以使人的情感得到陶冶,心灵得到净化,精神得到升华,胸怀得到拓展。从个体成长的角度看,培养学生健康的审美态度,培养他们以审美的角度看待生活,摆脱纯功利性的生活目的,实现人的全面高层次的审美追求,对加速小学教师培养过程中专业人格和专业角色的营造具有深层和稳定的效果。

对于小学教师个体素养的提升来说,艺术教育是非常重要的一个方面。通过全方面、多层次的艺术教育和艺术实践,培养具有高雅审美情趣、一定艺术实践能力、敏锐审美眼光、厚实专业技能的高素质小学师资,是我们认定的小学教师培养的独特路径。

二、艺术素养是小学教师专业素养的重要构成

小学教师的工作对象是正处于人生态度、价值观、世界观形成关键时期的儿童,从认知发展的角度看,他们尚处于皮亚杰认知发展理论中所说的“前运算时期”,具体形象思维占据主导地位,他们的认识遵从由具体到抽象的一般规律,直观、参与、经验、体验是他们获得知识和形成社会经验的主要方式,这就需要小学教师具有较高水平的艺术素养,以保证他们有能力体察并理解学生丰富而独特的情感体验、有能力具体而恰当地表达自己的情感、有能力在具体复杂的教育教学情境中创造性地捕捉和创造资源,生动活泼地推进教育教学活动,促进学生的主动健康发展。艺术素养是提高小学教师情感表达能力、灵活创造能力、情境洞察能力、行为感知能力的重要驱动力。党的十七大报告强调:没有艺术的民族和社会是不可思议的。正如没有艺术教育是不健全的教育一样,缺乏艺术素养的小学教师也将可能是缺乏专业发展张力和创造动力的教师。

首先,良好的艺术素养有助于小学教师良好师德的养成。艺术是美的情感陶冶,艺术是美的生活体验,艺术是美的思想熏陶,艺术教育是培养良好的道德情感、情操、情怀的重要途径,是美德形成的必由之路。蔡元培先生在《哲学通论》中称美育为情感教育,较为准确地把握住了美育的内在意义。经亨颐先生视艺术教育之美“非术之美,乃为美的人格之陶冶”,把培养师范生“高尚之品性”作为学校教育的最高目标;李叔同则谨守“人格为先”的教育信念,把艺术作为促使学生“陶冶精神,道德润心身”的利器。这些见解充分说明了艺术素养在形成小学教师良好人格、高尚师德方面的重要价值。

其次,艺术素养有助于提升小学教师的专业能力。从专业的角度讲,小学教师不仅应具有与教学科目相关的学科知识、扎实的教育教学理论学习和实践、了解小

学生的学习和发展规律,还需要良好的语言交流和沟通能力、情绪理解和表达能力、发展和解决问题能力、批判性思维能力、知识技能的现实转化能力,这些能力虽然可以通过学习、操练获得,但艺术素养的提升更能使这些能力的获得快速、高效、高质,并且在实践过程中更灵活、更具有接受性。因为,艺术培养的是直接的感觉经验,其目的旨在联系人与经验,架起词语和非词语之间、严密逻辑和情感之间的桥梁,以便使人更完美地理解整体世界。艺术教育在促进人的直觉、推理、想象、技巧及表达交流中,能提升人的整体文化修养,激发学生多种感知和思维,同时有助于学生理解人类的古今经验,学会借鉴、尊重他人,学会用艺术的方式解决问题,因此可以说,艺术教育可以开发学生的潜能,促进学生的个性发展,强化学生的知觉能力和表现能力,进而使其语言交流能力、表现能力、思维能力、解决问题的能力表现出更大的灵活性和创造性。

从技术的角度讲,良好的艺术素养有助于小学教师在专业实践中做得更好:“讲”得好(说话)、“写”得好(书写)、“画”得好(简笔画)、“组织”得好(沟通),在教育教学中做到广征博引、触类旁通,把弹、唱、书、画、舞等艺术手段灵活应用于日常的专业实践之中,造就丰富、灵活、有活力的课堂风格。在教学实践中,很多有较高的综合艺术素养的教师,往往都能够以幽默风趣、富有艺术表现力的方式教学,营造轻松愉快的学习氛围,提高课堂教学效益,赢得同仁、学生好评。

第三,艺术素养有助于提升小学教师的融合创新能力。众所周知,教育教学工作既是一门科学,同时又是一种艺术,它不是按照既定程度的操作过程,而是面对真实、复杂情境的即时判断、抉择、行动、评价和反思过程,这个过程中需要教师的专业智慧,也需要教师具有较强的创造能力。教育教学有一定的规律可循,因此小学教师培养中需要帮助学生形成一定的专业技术、技能,但这些技术和技能是基础性、工具性的,是需要在具体而复杂的现实情境中创造性地使用,从这个意义上说,教学是一种弹性巨大的艺术活动。艺术的灵魂是创造,艺术的形式在于不拘一格;教师的工作富于挑战,长于创新,教师工作的重要价值在于具体情境中的教育智慧,这是一种创造的智慧、实践的智慧,与艺术的精髓不谋而合;艺术教育不仅仅在于可以培养学生的艺术能力,同时还应培养学生的整合创新、开拓贯通和跨越转换的多种能力,具有把音乐、美术、戏剧、舞蹈、书法等融为一体的艺术素养,更有利于教师创新意识、创新精神和创新能力的形成。

实际上,对于小学教师来说,创新具有另外一层内涵,即增加小学教师在专业生活中的韧性(尤其是在入职初期),调节他们对职业的情感和认知,提高他们的职业适应能力,也即是说艺术素养的提升有助于教师合理调节自己在职业生涯中的遭遇挫折、倦怠、困惑、压力时的情感状态,因为艺术可以帮助人充实生活,减轻过重的心理负担,调节紧张的情绪,使他们有可能转换视角看问题;同时,艺术实践可以为情感的表达和创造性冲动提供出口,对人的心理和情绪可以起到长久的滋养

与保健作用,帮助教师与学生、家长、同事高质量的互动,提高自己的职业效能感、职业信念,从而提升他们源自专业生活的幸福度,以强化其专业意志,稳固其专业自信,提高其持续的专业发展能力。

最后,提高艺术素养也是新课程改革对小学教师的要求。基础教育是提高国民素质、完善健康人格的教育,对于小学生来说,他们身心的健康发展、审美能力的培养、认识与思维能力的提高、积极情绪和情感的陶冶等,都需要小学教师的支持和指导,而且这一阶段的教育成果,在一定意义上影响和一定程度上决定着其终身的发展质量,因此小学教师的重要性由此可见一斑。要全面提升小学生的整体素质,首先要提升小学教师自身的整体素质,其中便包含着艺术素质。需要再次强调的是,我们所说的艺术素质或艺术素养,并非指培养小学教师从事艺术教育专业的专业素养,而是渗透在他们日常生活、行为、专业能力中的精神、态度、情感,当然也不排斥技术和技能,这一点将在下文做进一步阐释。

具有综合性和普及性质的艺术素养,是当代大学生应该具备的能力,也是我们高等学校教育中相对缺失的教育,更是新课程改革背景下小学教师非常有必要培养和提升的方面:全国中小学新课程改革开展以来,教育部先后出台了《学校艺术教育工作规程》和《全国学校艺术教育发展规划(2000—2010)》,其中大量的内容面向高校的公共艺术教育,其核心的目的就在于以大学生艺术素养的培养来促进大学生健全人格的培养和创新能力的提升,以此培养素质全面的新时代创新人才。这从一个侧面呈现出政府和社会对艺术功能与价值在人才培养中的认知深化。由于素养教育与新课程改革对小学教师的素养结构提出了新的要求,基础教育新一轮课程改革之后,各级各类小学对既有教育教学新理念,又有较高综合艺术素养和教育教学专业技能的师资的需求越来越旺盛。这样的需求既是对我们已有探索与研究、实践的认可,也是对我们提出了不断更新以适应新形势要求的挑战。

总之,不管是对于小学教师个体人格发展和综合素质与能力的形成来说,还是对于他们未来专业工作的需求来说,艺术素养都是未来小学教师应该具备的重要素养,是小学教师培养阶段应该强化和提升的方面。作为专门的小学教师培养机构,我们有责任而且有条件、有能力来帮助未来的小学教师达到这一专业素养要求:责任基于我们对小学教师成个体之人和成专业之人所必须具备的素养的认知;条件有赖于我们不曾中断的百年师范教育传统;能力则源于我们不懈的探索和研究、实践。

第二节 历史积淀:我们的百年艺术教育传统

一、艺术教育:培养完全之人物

杭州师范大学小学教师培养,直承浙江省立第一师范学校^①时期的师范教育传统,尽管在当时的历史条件下浙江省立第一师范学校并非为专门培养小学教师而设,在百年办学期间学校曾经历数次校名更迭、校址变迁,但培养小学教师的传统在学校的办学历史中逐渐形成并一直延续了下来,成为当代杭州师范大学小学教师培养实践的珍贵资源。源于开拓者们对于艺术教育在学生艺术素养和人格品性形成中重要价值的认识和实践。他们对于公共艺术教育的理念和实践,开师范教育人格养成教育的风气之先,时至今日,这一传统仍然在杭州师范大学的办学理念和实践中具有强大的生命力。

从浙江省立师范学校教育实践开始之日起,“成完全之人物”即是其培养人的最终追求,实施艺术教育的目的在于陶冶情操,砥砺德行,培养全面发展的教育人才,而不以培养专门的艺术人才为己任,学校要培养的是普通中小学教师而不是艺术学科教师。在浙江省立第一师范学校的办学史上,只有一届学生(1912—1915)是专门为中学培养图画、手工教师的艺术专业教育,1915年后停招艺术专业学生,成为一所纯粹的中等师范学校。^②但艺术教育始终是其教育教学实践中最为重视的一部分,形成了中国近代师范教育史上独特的人才培养模式,培养了一大批德才兼备、品行卓著、成就超群的在中国近代史上留下不朽业绩的各行业人才,成为中国师范教育史上的发展典范。

成“完全之人物”的教育理想出自王国维,在他看来,“完全之人物”必须智力、情感、意志三方面都得到发展,而情感的发展有赖于美育,因此他倡导以艺术教育培养人的美好情操和优美情感,他说:“夫人之心力,不寄于此则寄于彼;不寄于高尚之嗜好,则卑劣之嗜好所不能免矣。而雕刻、绘画、音乐、文学等,彼等果有解之之能力,则所以慰藉彼者,世固无以过之。何者?吾人对宗教之兴味,存于未来,而对于美术之兴味,存于现在。固宗教之慰藉,理想的,而美术之慰藉,现实的也。”^③为了实现培养“完全之人物”的目标,王国维首次提出教育要做到德、智、体、美四育

^① 严格来说,杭州师范大学的公共艺术教育传统可以追溯到浙江官立两级师范学堂、浙江省立两级师范学堂、浙江省立第一师范学校,但因艺术教育理念的形成和艺术教育实践的兴盛主要集中在浙江省立第一师范学校之后,为了叙述方便,本书不再进行详细区分,而均以“浙江省立第一师范学校”指称。

^② 陈星:《近代浙江学校艺术教育的发轫》,北京:团结出版社,2010年,第15页。

^③ 王国维:《王国维文学美学论著集》,周锡山编校,太原:北岳文艺出版社,1987年,第49页。

并举;之后,担任民国政府第一任教育总长的蔡元培正式将美育与德智体并列而成为国家的教育方针,并继之进一步提出“德、智、体、美、群”五育并举的教育方针。

深受蔡元培影响的经亨颐、李叔同^①在浙江省立师范学校的教育教学实践中,把“五育并举”的教育思想变成了对学生人格陶冶的艺术教育实践。

二、艺术教育实践:“先器识而后文艺”

浙江省立第一师范学校的艺术教育先行者们,都有着高深的艺术修养和艺术表现力,这一点可以从艺术教师诸如李叔同、经亨颐、姜丹书、堵申甫等的后世作品中得到反映,也可以从他们培养出的具有卓越艺术功力的学生诸如吴梦非、丰子恺、潘天寿等人的艺术成就中得到印证。但教师并没有把艺术教育仅作为传授艺术技巧与能力的平台,学生们更多的是在接受艺术熏染与人格陶冶的过程中获得艺术能力。这一艺术教育实践犄角与“人格为先”“先器识而后文艺”的教育理念相契合。

经亨颐把人格教育看作是对师范生而言最为重要的教育内容,是培养师范师生和品德的重要载体。他认为师范学校即人格专修学校,要培养的是一个国家的“柱石之材”,因此“教育者须有高尚之品性”,师范生如果不具备高尚的道德品质,便不配为人之表率。如何培养师范生良好的品行和人格?在他看来,艺术教育是人格教育的利器,他说:“图画、国文两种可为代表,最合人格教育之本旨”,“艺术教育仅美育上之问题,已与人格主义之教育较为接近。若以艺术教育作艺术主义之教育解,则艺术与教育之交涉,不视为美育范围内之事,即教育事业之新解释,教育为一艺术,教育家为一艺术家,此所谓美非术之美,乃为美的人格之陶冶。对于从来之教育根本的改善,反对形式耳。凡主知之教育,废除科学主义而为艺术主义,则艺术教育全与人格教育相一致。又可自教育事业之新解释转出美感之新解释。艺术教育之所谓美,非狭义之美,与人格有密切关系者也。”^②在经亨颐看来,“勤、慎、诚、恕”的师范生为人之德,需要通过艺术教育这一途径获得:“人之精神,不但自知力而成,有较深之感情意志作用为根据,以之内省直觉;又有自由活动之萌芽,而含有开辟新生活新价值之创造力”;“教材不可偏重科学,须重艺术;而为情之修养,又当一变宗教教授,而改正意志锻炼之方法”^③;“非先去社会心理上腐烂之秽膜不可。其法为何?莫如提倡美育……倘能稍知美意,即可脱离恶俗之污秽,

① 李叔同为蔡元培在南洋公学任教时期所教的特班生中的高才生,参见蔡元培:《蔡元培自述》,台北:传记文学出版社,1984年,第38页。

② 经亨颐:《最近教育思潮》(在浙江省教育会夏期讲演会上的讲演稿),收张彬编《经亨颐教育论著选》,北京:人民教育出版社,1993年,第110页。

③ 经亨颐:《最近教育思潮》(在浙江省教育会夏期讲演会上的讲演稿),收张彬编《经亨颐教育论著选》,北京:人民教育出版社,1993年,第110页。

一如栽植草木,已除其蔓茳,去其污秽矣。”^①

把艺术教育作为培养学生人格教育的重要途径,是小学教师培养先行者们的共同追求,这一点在一代艺术和艺术教育大师李叔同身上得到了切实的践行,他的行为可以作为当时教师们教育精神追求的一个缩影。

李叔同认为艺术教育要“人格为先”,主张“先器识而后文艺”,即人格修养为先,其次才是艺术技艺,要做一个好的文艺家,必先做一个好人。这种注重人格修炼的艺术观,承先启后,不失为艺术教育界可资汲取的精神营养。行“不言之教”是李叔同人格教育的核心。首先是认真的教学态度。他总能够保证上课之前先在教室里的黑板上清清楚楚地写好这节课所授的内容,然后端坐在讲台上静候学生们的到来。他的这种认真精神,就连最顽皮的学生也不敢散漫。每到上他的课,学生们个个提前入室,从未有人敢迟到,学生也不会在课堂与课后练习上轻慢。其次是严格与严谨的教学品质。他能够用自己对艺术的深刻理解和娴熟技艺折服学生,并以高标准要求学生,但却不会催促和批评,用他的学生丰子恺的话说,那似乎不经意的“回头一望”便足以使人汗颜,他有爱的威严和高尚的人格力量已经成为培养和教育学生的重要资源^②。

与李叔同同道的是浙江省立第一师范学校的一大批师范教育的同仁,他们在艺术教学实践上,敢为人先、朴实求真,注重艺术创造精神的张扬;在教师的生活实践上,身体力行,言恭貌端,“先器识而后文艺”,行不言之教,充分彰显艺术教育在学生人格发展过程中的熏陶价值;在学生的艺术实践上,踏实、广博,发挥艺术实践在学生公共生活品性和艺术创造能力培养中的重要作用。

三、艺术实践:搭建多元参与平台

艺术教育是重实践的教育,艺术实践是学生由外在知识理解向内在精神转化的重要方式。因此,给学生提供充分的机会和条件,使学生能够真正地把自己的感受用艺术的方式表达出来,是艺术教育获得效益的重要基础,也是杭州师范大学教师、教育先哲们给当代小学教师培养留下的经典传统。

在一百多年前的中国,在首开师范教育的学校里,教学条件与现在不可同日而语;即使如此,师范教育的先行者们仍然为学生的艺术实践创造了不可多得的优越条件:从设备条件上看,当时的学校内有特殊设备(开天窗,有画架)的图画教室,有

^① 经亨颐:《全浙教育私议》,《教育周报》1913年第3、5期。

^② 丰子恺在《颜面》一文中写道:“我小时候从李叔同先生学习弹琴,每弹错了一处,李先生回头向我一看。我对于这一看比什么都害怕。当时也不自知其理由,只觉得有一种不可当力,使我难于消受。现在回想起来,方知他这一看的颜面表情中历历表出着对于音乐艺术的尊敬,对于教育使命的严重,和对于我的疏忽的惩戒,实在比较长先生的一番训话更可使我感动。古人有故意误拂琴弦,以求周郎的一顾的;我当时实在怕见李先生的一顾,总是预先练得很熟,然后到他面前去还琴。”

独立专用的音乐教室,有可供学生日常教学与练习的大小五六十架风琴和两架钢琴;从时间条件上看,课内时间有保证,课外自修则预留更多的时间:艺术类课程与语文、数学同等看待,以二比一的比例安排课外自修,而其他学科则仅为四比一;从师资配置上看,拥有专门的教学团队,各门类艺术都有专任教师负责教学,且尽可能聘请当时在相关专业中的佼佼者为师,这在当时轻视艺术教育的情况下尤为可贵;从环境氛围上看,独立设置在花园中的音乐教室,一取其环境优美,二取其远离其他教室,以免歌、乐扰人,如此的环境设置体现出了艺术教育的美且善,美以养情,善以育德,充分体现了美育的渗透性。

在艺术教育实践上,浙江省立第一师范学校(简称“一师”)的艺术传统在以下方面可圈可点:

第一,课内课外相结合。课内教学的质量主要通过教师的艺术素养、对艺术教育的理解水平和严谨的教学方式来实现,课外则主要由自修和练习来提高学生的艺术实践水平,艺术教育课程的课外实践与课堂教学按二比一的比例安排,对自修的成效还要进行高标准的检查和指导,比如音乐课的回琴,美术与手工课的作业和指导等等。课外练习在当时的学校里形成蔚为壮观的景象:“下午四时以后,满校都是琴声,图画教室里不断地有人在那里练习石膏模型木炭画,光景宛如一艺术专科学校。”^①一师之所以能走出那么多非艺术专业但却对艺术、美学有深刻理解和实践能力的人才,与这一传统不无关系。

第二,提供艺术实践平台。学校不但为学生的课外艺术实践提供在当时条件下难得的设备条件,同时还把艺术教育和艺术实践活动推向社会,一方面发挥学校艺术教育对社会的辐射作用,另一方面也为学生的艺术实践提供了广阔平台。

浙江省立第一师范学校时期学生的艺术实践活动平台主要包括以下几个方面:第一,学生作品展览与艺术作品。1913—1920年有记载的大型学生作品展览举办过两次,展出作品以学生的图画、手工作品为主,在社会上引起强烈反响;在举办艺术展览会的同时,学校还开办音乐会,主要由学校师生演奏和演唱经典音乐作品和自己创作的艺术作品,包括钢琴、风琴、独唱、合唱、重唱、外文歌曲等等;并且在之后的数年里,成绩展览会和音乐演奏会成了学校艺术教育的传统,博得了社会的好评,被认为是由学校艺术教育推广到社会艺术教育的一种措施。除此之外,学生还在教师的指导下创作和排练演出话剧。第二,出版文艺刊物,发表学生艺术作品。1917年由学生编印的名为《壬丁》的文艺刊物,即集中反映了该校学生的文艺成绩,其内容包括学生的书法、绘画、篆刻、音乐、文学艺术作品等,折射出该校学生丰富的艺术生活。第三,课外艺术社团活动。艺术教师李叔同在课外指导研究篆

^① 丰子恺:《李叔同先生的教育精神》,初载1957年5月14日《杭州日报》,收《丰子恺文集》(文学卷二),杭州:浙江文艺出版社、浙江教育出版社,1992年,第541页。

刻理论和实践的乐石社、主要从事西洋画学习和交流的课外美术社团桐阴画会等艺术社团,并出版《木版画集》,开中国近代版画艺术之新风。

第三,敢为人先,鼓励创作与创新。第一师范期间,学校师生开创了诸多中国艺术教育史上的第一:^①近代中国第一份美育杂志《白阳》(1913年);首开中国美术教育中人体写生教学的先河(1914年);中国最早的现代版画集《木版画集》;中国音乐史上第一部合唱曲《春游》^②;中国人自行编撰的第一部西洋美术史;中国第一本美术史教科书《美术史》;编辑出版了中国新文学史上第一个诗刊《诗》(1922年);成立了中国最早的新诗社团之一“湖畔诗社”(1922年);举行了浙江最早的美术展览、音乐会(1913年);成立了浙江最早的新文学团体“晨光社”(1921年),等等。敢为人先作为一种精神,直到今天仍然激励着小学教育专业的师生;注重创作与创新,今天仍然是小学教育专业的师生的传统。

第四,强化艺术教育在生活中的渗透。先器识而后文艺,以艺术教育为人格教育的载体,行无言之教,发挥榜样的人格力量等等,都使艺术成为渗透于学生生活中的气息,使艺术素养成为镌刻在学生身上的精、气、神,凝聚成为一代师生的文化气质,培育了丰子恺等一批学生的“艺术的心”:^③“故研究艺术,宜先开拓胸境,培植这‘艺术的心’。心广则眼自明,于是尘俗的世间,在你眼中常见为新鲜的现象;而一切大艺术,在你也能见其‘常新’的不朽性,而无所谓新艺术与旧艺术的分别了。”^③

传统是使一个系统在长期的历史阶段中保持其稳定性和独特性,同时随着时代的变迁和社会生活的变化而融入新的因子,创造而成为当下的存在。艺术教育的思想、观念、实践和成果,是当代杭州师范大学小学教育专业从前辈那里承接的最有价值的传统之一,也是我们必须当代社会条件和小学教育专业发展需求前提下不断更新、不断发展的传统,是我们构建基于艺术素养的小学教师培养模式的最为坚固的基础和依托。

第三节 概念界定与研究综述

一、小学教师的艺术素养

要理解“艺术素养”,首先需要从“艺术教育”说起。通俗地说,艺术教育有广义

^① 丁东澜、戴丽敏、黄岳杰、袁德润:《人文学堂艺术校园》,杭州:浙江大学出版社,2013年,第21页。

^② 《春游》由李叔同创作,在师生中间广为传唱。1993年6月5日,《春游》被中华民族文化促进会评为“20世纪华人音乐经典”。

^③ 丰子恺:《新艺术》,曾载于1932年9月11日《艺术旬刊》第1卷第2期,收入《丰子恺文集》(艺术卷二),杭州:浙江文艺出版社、浙江教育出版社,1990年,第574页。