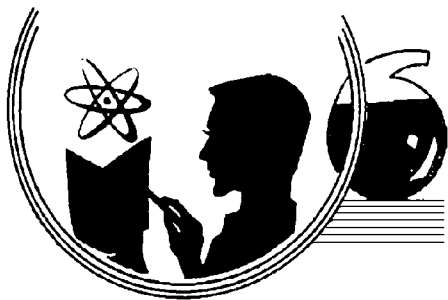

●世界课程改革与教学创新文库(第三辑)

学科课程改革与教学创新

艺术教学原理与各国学校艺术教学改革(下)

北京师联教育科学研究所 编

学苑音像出版社

责任编辑 冯克诚 王 军

封面设计 师联平面工作室

世界课程改革与教学创新文库

(第三辑)

学科课程改革与教学创新

艺术教学原理与各国学校艺术教学改革(下)

北京师联教育科学研究所 编

学苑音像出版社出版发行

2004年12月印刷

开本 850×1168 1/32 印张 228 字数 5925千字

ISBN 7-88050-122-3

全38册配碟发行638.40元(册均16.80元 不含碟)

本书如有印刷、装订错误,请与本社联系调换

目 录

法国小学戏剧优良化教学实践	(1)
德国学校音乐教育教学的理论和方法	(6)
西柏林中学音乐课的教学目的	[西德 勒纳特·凯尔(13)
苏联的音乐教育	[苏]A·拉古金(14)
苏联中小学音乐试验大纲的基本原则和方法 [苏]卡巴列夫斯基(19)
日本几所小学的音乐教育采访记	(25)
日本中小学器乐教学的乐器选用	(28)
朝鲜中小学的音乐教育	(31)
香港音乐教育与音乐活动大观	(33)
儿童美术能力的发展	[美]C·E·怀特纳(Whitner) K·克西(43)
什么是美术教授的责任?	[英]约翰·萨莫森(52)
包浩斯体系与儿童美术课程	(66)
罗森塔尔效应与美术教学	(73)
西泽克的儿童美术教育思想与实践	(76)
幼儿园造型活动教学理论与实践问题	[苏]T.C 科玛罗娃(84)
范例法对幼儿绘画想象的影响	(98)
中外幼儿美术教育	(104)
中外小学美术教育	(109)
1924 年以前的美国学校美术教育	[美]罗伯特·桑德斯(114)
美国美术教材“ DBAE ”课程范例内容特点	(121)

英国弗鲁贝尔式幼儿园美术教学	(128)
法国中小学的美术教育	(131)
日本初中美术教育的指导思想	(137)
日本的书法教室	(143)
中外教育家论艺术教育及美育的差别性及统一性	(145)
建立学校美育体系	
..... Б·Т·利哈乔夫 Е·В·克维亚特科夫斯基	(152)
对学生的美学教育	[苏] А·卡纳芬(А·канафин) (161)

法国小学戏剧优良化教学实践

戏 剧

在一所市区第 260 小学里,戏剧是该校课程表里一个重要组成部分。学校帮助把那些失去视力的和有部分视力的孩子们组成普通的班级。在这所学校里,孩子们被编成婴儿、幼儿、小学低年级和小学高年级等教学小组。教学重点放在主题课上,这门课有详细的教学计划并由那些负责不同年龄的教学小组的老师讲授。

1. 戏剧贯穿于课程的始终

下面描述的活动发生在某个夏季学期期间。虽然重点在于戏剧表演,但表演方法显示了课程的一个方面是如何促进整个课堂教学的顺利进行的,而且其中某些相互联系的课程的特点也得到了描述。

对于儿童,教师事先组织他们学习观察动物的生活习性。孩子们参观了当地一个动物园,在那里,他们的兴趣尤其在于澳大利亚动物上,这与小学低年级关于澳大利亚的课外活动联系起来。

幼儿活动的题目是“故事和诗歌”。这项活动经过周密地设计,用来培养孩子们口头和书面表达语言的能力。一位知名的儿童读物作者和当地教育部门一个剧团应邀参观了这所学校用改编为连续戏剧形式的故事和诗歌培养学生兴趣的活动。

小学低年级的活动主要强调学习地理知识的重要性。他们利用上学期学习乡土历史知识所取得的经验,目的在于把这些材料加以提炼以适合澳大利亚学校的情况。有计划地拍些照片和制作一些当地情况的录像带作为与澳大利亚两所学校交流资料的一部分内容,

使孩子们对两个国家的生活作些比较。

小学高年级也利用他们在上学期开展活动所取得的经验。他们已经如实地调查了第二次世界大战时的地方。他们访问了当地群众,企图再现当时那个城镇里的气氛和感受。他们现在打算把他们的城镇与一个非常不相同的约克市作一番比较。学生们在三个小组里学习,一个小组着眼于约克市的历史,另一个小组考虑该地区交通设施的发展,第三个小组考虑这座现代化城市本身及其舒适的环境。

戏剧活动有计划地安排到学期的全部教学活动项目里。有时,戏剧课作为课内的一项活动承担了重要内容。平素,它有助于促进诸如口语课、写作和绘画等有意义的活动的开展。有时可以凭借戏剧这种方式把小组所取得的经验条理化,把在进行活动期间学校其他人的意见反映上来,然后再带给他们。有些活动儿童的家长也可以参加。

为了儿童进行故事表演,使用了一只非常大的木偶欧里鸵鸟,这只鸵鸟的颈很长,足以容纳一个教师或儿童的手臂和手。鸵鸟一出场,孩子们就开始往它张开的大嘴里喂羔羊排骨、豌豆、咸鲑鱼等不同种类的食物。他们数着适合故事情节要求的和满足鸵鸟胃口需要的大量食物,装着要取他们已经上了颜色的各种食物,这一切都围绕着故事的叙述,并在演出地点展现在人们的眼前。当放在鸵鸟的嘴里的教师的手偶而捉住正在喂食的一个小孩子的手指时,孩子们明显地表现出敬畏、害怕和高兴的神情。故事结束时,孩子们也有机会扮演欧里鸵鸟,创作并表演他们的新奇的经历。

准备一套轻便的木偶剧器材给孩子们提供自己组装的机会。安装起来的模型可大可小,小的便于他们搬运,大的他们可以走进去。他们在临时表演的情节简单的木偶剧里担任角色,从他们的扮演、演讲和创作活动中学到不少东西。他们在演出时很少注意对观众的影响。中间休息时,道具被一群孩子们搬到别的地方玩耍,在那里他们继续试验他们的设想。一些孩子要他们的木偶从戏院的包厢里面说

话,另外一些从外面回答。他们进行自己的演出活动。他们通过动手、用心听以及及时回答和对他们的演出结果进行评估来学习如何进行卓有成效地协作。

同时,儿童们也在教室里或附近的森林里把他们的故事改编成戏剧形式加以演出。他们都参加了一棵魔树的童话故事的演出。这棵树有一张大脸嵌在树皮里。这棵树正处在被一群筑路工人伐倒的危险中。小组里的一些部分失去视力的儿童或完全失去视力的儿童和别的儿童都抚摸着树干并感觉到了在他们手上爬动着的土鳖。所有这些类似的活动帮助他们体验了森林里丰富多彩的野外生活。他们提出了解决问题的方法,并且付诸于行动:有的扮作筑路工人,有的作为树木的保护者,他们穿着长靴在林沼地里咯吱咯吱地走动。他们决心把树移动。有的扮作树木,试图把它连根拔出。这种户外戏剧活动是和课堂教学联系在一起的。在教室里,学生们利用他们已获得的经验,通过艺术课、故事写作以及昆虫的明细图来扩展他们的故事情节。再配之以有插图的参考书,他们的兴趣最终会从昆虫移到龙和恐龙上去。当地教育部门一个剧组前来参观增加了他们的演出效果。剧组给他们带来了一个巨大的恐龙骨架,孩子们帮助演员用最后一块骨架把恐龙组装起来,这最后一块莫名其妙地丢失了,但又找到了。具备了所有这些经验以后,就可以放手让他们自己去创作一组富有想象力的话剧,它集中体现了关于恐龙、龙、魔树以及森林布景等概念的运用。参加这些活动的结果,孩子们的语言、文字、表达能力和表演技巧都受到很大影响,得到了很大的提高。

同时较低年级的孩子们也在学习澳大利亚历史,包括调查有关当地家庭生活、审判、流放判决的记录和档案。孩子们写了与澳大利亚人接触的调查报告,并把结果输入计算机,以便进行比较和补充。和澳大利亚学生进行相互通信。当孩子们拆开从澳大利亚寄来的一摞摞信件时,他们的盼望与期待的心情是显而易见的。对事先只知其名字的作者,只是在读完他们的来信,对他们的性格、环境、身分及

其个性才开始有了完整的概念。在进行历史调查期间,学校里的走廊变成了犯人的囚笼,犯人通过铁窗向参观者窥视。当把收集起来的所有资料条理化并被编成一个舞剧献给参加集会的家长和学生的時候,一个雄心勃勃的项目定下来了:同学们将要把他们的学校活动制成他们自己的电视片送到澳大利亚。为了这一目的,一个历史剧上演了,穿着戏装的孩子再现了在当地一个庄园里举行维多利亚盛宴的情景,盛宴在楼上楼下两层楼里举行。同学们在老师的帮助下和一些技师指导下,自己设计、导演、拍摄、剪辑和制作他们自己的录像带。这一活动贯穿于整个学期。

2. 参观剧院

高年级的孩子们的活动是对约克市进行参观,这次参观是事先周密安排好的。在那里他们观看了由正在那里访问的学生团体演出的林肯时代的神秘剧,演出后他们与演员进行了交谈。他们参观了国家剧院在讲演厅里的演出并观看了石匠剧。一返回他们的学校,他们就开始设计并演出他们自己的神秘剧《诺亚时代的大洪水》,把它献给他们的父母和正在上课期间的别的孩子们,同时安排与约克市有关的展览活动。孩子们得到很多练习机会,他们的表演是流畅的、自信的而且有敏锐的观察力。他们自己配乐,制作灯光、调光器和声响录音设备。教学与排戏的关系可由下面的例子说明:一个教师对两个正在调节灯光的学生建议说:“你们认为(戏院)最高楼座附近的光线够不够?”学期结束时,负责约克市演出的老师和领导召开了评估会,他们讨论了孩子们学到了些什么,为改进今后的工作他们自己学到了些什么。

通过戏剧教学所提供的许多益处中,一些观察资料表明,在这个学校所开展的教学实践活动所得到的启示是显而易见的:

1. 孩子们早年的许多活动是建立在并从他们日常所进行的游戏活动中得以展开的。

2. 习惯与期望在与戏剧有关系的学习活动中起很重要的作用。

从幼儿到小学生都可以在电视上或别的地方观看或听到戏剧演出,并且期望创作、表演和开展他们自己的表演活动。这种期望的心情对激励孩子们参加戏剧演出和培养他们的自信与合作观念是至关重要的。

3. 教师们精诚合作共同部署和评估这项活动。他们的活动得到了领导的大力支持,这些支持包括戏剧顾问专家对教学效果和表演技巧提出的意见,以及如何灵活地利用演出时间和场地等大量的书面指导意见。这些意见对没有经验的人是很有用的。

4. 为学生提供切实可行而又富于想象的目的很明确的活动,有效地联系和加强了语言教学的质量和其他学科的教学质量。

5. 在各年级教学小组的日程表里,戏剧课被固定下来,并在全校取得了进展。

德国学校音乐教育教学的理论和方法

德国学校音乐教育自 60 年代中期“音乐作为学科”思想主张的提出,在教学理论和方法上开始了一个新的发展时期。30 多年来,在“音乐作为学科”思想主张指导下,产生了各种不同的教学方法和理论。它们在音乐教学的重点上各有不同;在教学内容和所采用的方法上亦各有自己的特点;但尽管如此,它们彼此之间也还存在着共性。在今天的实际学校音乐教学中,教师们不是只按一种教学设计开展教学,而是借鉴多种音乐教学思想及教学设计,主动去探索和发现音乐教学的“最佳教学方案”。

按教学内容和教学重点的不同,可将几种主要的教学法归结为“听力教学法”、“听力与认知教学法”、“综合美的教育思想”、“乐器教学”以及“唱歌教学”等等。在此,匡惠老师解释关于“音乐作为学科”思想的内涵如下:

一、关于“音乐作为学科”思想的提出

1966 年,在两位德国音乐教育理论的工作者西格勒和阿布拉汉共著的一书《音乐作为学科》中,如同书名所展示的,将其思想明确地提了出来。二者要表达的中心思想是:学校音乐教育不应当从它有什么样的作用,为了某种具体的效用服务来定位,而应当从音乐的质料出发,从音乐学科的自身组织和结构出发,去从事和发展,以便作为一门学科与其他学科相对而立。显然,这种观点的提出是有其针对性的。因为,德国学校音乐教育直至 60 年代总是与“艺术教育”混合在一起,而且其“艺术教育”又专指 50 年代以来德国音乐社会学

家阿道诺的“艺术教育”思想。以阿道诺为代表的“艺术教育”思想在广义上指：艺术教育是与纯理性教育和技术教育相对而言的。狭义上，艺术教育不仅包含音乐教育，而且包含各种门类的艺术的教育。艺术教育不仅要通过课堂教学展开。其中，要借助于指定性的音乐和教学方式从事课堂教学。同时，社会团体活动和生活也是音乐教育的重要组成部分。艺术教育对人的总体培养和教育是负有义务的①。简言之，借助于艺术教育以达到培养和塑造人的目的，去进行广泛的社会宣传和教育，是这种“艺术教育”的中心点。而“音乐作为学科”的主张意在强调：音乐教学应当从对音乐及其自身的规律的认识入手，并通过对音乐规律性的认识，学习和理解音乐。

既然“音乐作为学科”的观点被明确提出，接下来的便是对有关音乐教学的目标及原则，音乐教学内容等一系列问题的重新思考。正如同在我国，有关学校音乐教育的问题并不是孤立地进行的，它们总是与国家的教育政策相互适应的。1970年举行的第八届“联邦学校音乐周会”。在总命题“音乐作为学科”——有关音乐教育的目的和内容之下，学会对音乐教育的前提、音乐能力和音乐能力的培养和发展、课堂教学、音乐的组织与结构以及音乐学科与其他学科的相互关系进行了广泛的讨论。此外，音乐教育及理论工作者正积极呼吁：音乐教育及上述有关音乐教学问题的研究，应当进一步地与心理学、社会学及政治学联系起来，以建立一个扎实的有关音乐教育的文化基础。

关于改善学校音乐教育的一个中心问题即是：如何认识音乐的问题。音乐教育家津特在1968年提出了有关认识“音乐的行为方式”的问题，即将音乐作为客体来深入认识它、研究它，这是改进学校音乐教学的关键和方向。音乐教育工作者威诺斯提出了五种认识音乐作品的方式，并认为这5种学习和与音乐作品建立联系（即理解音乐作品）的途径是同等重要的，它们同时也可以各自独立的进行。这五个途径是：

- 1) 音乐演奏(包含现成作品和即兴创作);
- 2) 再创造(声乐和器乐作品);
- 3) 音乐作品转换(指转调、改编、表演、用语言表达,以绘画表达等等);
- 4) 接收与理解(欣赏自己创作的作品和其他陌生的作品);
- 5) 深化和沉思(思考、交谈、结合音乐理论性知识学习)。

这个思想骨架在 60 年代和 70 年代的中小学音乐教学计划及教科书中曾广泛地得以采用。特别是 70 年代以来,人们主要吸收了其中的听音乐、即兴表演和实验以及音乐的深化(吸收)三个基本内容。这里,我想简单介绍几种自 70 年代以来,有关音乐教学方法的思想观点。

二、几种主要的音乐教育思想和方法

首先值得一提的是音乐理论工作者阿尔特。他的主要思想和方法是:借助于音乐艺术作品,有计划有步骤地去听赏和分析,以达到发展学生自身艺术才能和拓宽艺术知识的目的。他认为,音乐教学应当把注意力放在对每个音乐作品的内在组织和构成的认识和分析上,并去感受由于不同的音乐组织而带来的不同的音响效果,从理性上了解它们为什么如此。在这种基础上再继续听赏。阿尔特认为,音乐教学的主题是以音乐为中心,教会学生与音乐交往,即教会学生认识音乐应当是学校音乐课的主题。同时,他还主张:音乐教学应当同文化学结合在一起,从社会的和文化的联系中去认识音乐,开展教学活动。在阿尔特的音乐教学法中,音乐理论知识的教学也占有重要位置。作为阿尔特思想理论的继续发展,是阿托兹的“在音乐中教学”的观点。阿托兹同样主张:教会学生听赏音乐是音乐课的主要任务。因此,听赏音乐和听力教育成为教学的中心内容。阿托兹的听赏及听力教育也同样是在与音乐理论知识教学的密切联系中并通过大量的具体的课堂音乐实践活动开展的。

有关“听力教育”曾是 60 年代末 70 年代以来广泛而激烈争论的题目。威诺斯借鉴了阿尔特等音乐同行的理论观点并结合他个人大量的音乐实践，写出了“听赏音乐指南”的教科书。他第一次将听力教育及听赏音乐做了概述。他再次强调：听力教育及听赏音乐应当是音乐课的中心任务，但一定要与理论教学相结合。他认为，发展学生“结构听赏能力”和“学会听赏音乐”是音乐教师的重要任务。在方法上，他主张：在教师开始将学生引向音乐时，应当从结构的认知出发，逐步地、表面看来是无目的和下意识地、和非系统地将学生同音乐作品的组织和结构连接起来。这种接触不是以文字的说教，而是通过音乐本身——音响，这种连接不是表面性的，而是学生内心心理反应与音乐作品内含的深深接触。

有关“听力认知教育”思想的形成与 70 年代德国文化教育政策及教育理论有关。其代表人物亨提的研究文章《生活和艺术在一起》是这方面研究的成果之一。他指出：人们全部的认识是建立在感觉认知的基础上的。我们的日常生活如果没有感觉认知的参与，要达到完美是不可能的。听力认知教育的目的在于：1) 认识音乐和环境世界；2) 认识自我；3) 通过多方面的感觉认知训练，使人们的敏感变得更加敏锐；4) 在环境世界与人们之间架起互通的桥梁。一句话，“听力认知教育”要求以建立学生对美的认识能力和评判能力为目的，使他们能以批评的眼光去看待与认识音乐作品和环境世界，能独立地去认识社会、认识美的现象并去欣赏艺术。1972 年音乐教育工作者弗里修提出了“通过参与音乐活动，以实现美的认知教育”。他主张通过大量的音乐课实验，即即兴表演、集体演奏等形式，使学生在活动中获得认识。他认为，在音乐实践活动中学生们的每次演奏都是不同的创造，因为每次实践都将是不尽相同的。学生们在亲自参与的音乐实践中自然而然地深化和更新着对音乐作品的认识。听赏音乐在他看来是最基本的音乐活动方式，而参与音乐表演活动将获得更多的可能性。

洛什尔是“综合美的教育”思想的代表人物。他认为,音乐教学的设计只有一种是可行的,这就是:教学内容的各个方面不是相互独立的,而总是相互关联的。他主张,音乐教学应当是从音乐本身的规律性出发,与各个其他学科之间互相交错的、与传统文化一致的并在社会和文化的场景中展开的多主动性和创造性的教学。

除了上述几种音乐教学思想之外,还有“唱歌教学”、“器乐教学”以及“音乐教学中的通俗音乐”等有关内容。“唱歌教学”在德国中小学音乐教学中已有一百多年的历史了。60年代,以唱歌为主的音乐课在德国也还曾占重要位置,当时所唱的歌曲主要是德国民歌,自60年代起,音乐教师对以唱歌为主的音乐教学感到不满,并指出其单一性和局限性,并开展了大量的讨论。60年代中叶起,作为对唱歌课完善的一个步骤加入了少量的外国歌曲及外国民歌,但在方法上还是没有根本性的转变。70年代以来,随着音乐教育理论研究和各种教学思想和见解的不断产生,对唱歌教学的发展也带来了新的契机。在方法上,唱歌课一改教师唱一句,学生唱一句的传统教法,而是在教师引导下,全体学生自觉主动地参与游戏、表演、小组唱和自由讨论的活跃的课堂教学活动,即在音乐中学音乐。在歌曲题材方面也大大地拓宽了,而且更加注重了生活化。歌词涉及了学生生活的各个侧面:校内和校外,日常生活,家庭生活以及学生在不同年龄阶段感兴趣的题目和他们遇到的问题等等。另外,自70年代中叶以来,唱歌教学的位置已被音乐表演、音乐创作等其他活动形式所代替。但即使是唱歌,也不再是单纯的学唱歌,而是在全体学生的参与中的生动有趣的带有表演性和即兴性、创造性的音乐实践活动了。

在唱歌为教学主要内容的年代,器乐教学处于次要位置。50年代器乐教学主要是对小提琴和钢琴展示性的介绍,学生如要在乐队中进行演奏只能走拜私人教师的道路。换句话说,教会学生演奏一种乐器不是学校音乐课的任务;另外,让学生在短时间学会弹钢琴或

拉小提琴也是难以设想的。奥尔夫乐器的推广为改善和活跃学校音乐教育提供了可能。通过奥尔夫乐器的认识和学习,不仅解决了学生的识谱问题,而且还让每个学生都有机会参与音乐实践、学会乐器演奏的简单技法。并通过音乐演奏活动培养学生的合作意识和艺术表演能力。70年代以来,校外音乐演奏活动更受到了学生们的喜爱,这对学校音乐教育无疑是一大鼓舞。音乐教师们进而尝试如何进一步将课内外学生音乐生活结合起来。比如,课内对学生有针对性辅导,为学生校外演奏做准备等等。可以说,今天的器乐教学在德国中小学音乐教育中更是丰富多彩,教学方式更加灵活多样,乐器种类不胜枚举。其中最为普及的乐器是竖笛、木琴及各种打击乐器。

关于“通俗音乐进入课堂”也是60年代以来在德国学校音乐教育中讨论最多的一个题目。通俗音乐在60年代时也是被看做是对学生培养和成长有害的。因为艺术教育的目的和功能是净化人们的心灵世界,使世界变得更美好。因此在当时,认为通俗音乐是不能进入课堂的。但正如在我国,在学生们生活的周围处处被形形色色的通俗音乐所包围着。这种状况显然与学校音乐教育的方针和要求是有抵触的。如何解决这种不协调的状况呢?60年代以来,一些音乐教师尝试借助于爵士音乐的形式引导学生,而最终将学生引向真正的音乐。音乐理论工作者劳赫从音乐社会学、心理学和文化的角度出发对该问题进行了研究,并指出只是回避或者拒绝通俗音乐是不够的,音乐教育工作者应当采用积极措施,将通俗音乐的有害影响打退或减少。应当选择一些质量好的通俗音乐供学生和群众娱乐之用。理论工作者莱布舍指出,中小学音乐教育应当加入通俗音乐的内容,这不仅是因为通俗音乐的娱乐特点,而是因为它是我们生活的一部分。问题的关键在于:究竟哪些通俗音乐应当或可以介绍给学生,以及教师应当如何介绍和怎样教学的问题。至今,有关通俗音乐教学的问题:如以什么样的立场和观点对其进行介绍?评判通俗音乐的尺度和理论依据是什么?等等许多问题均待解决。

总之,德国学校音乐教育自 80 年代以来有了很大改观。在音乐教育理论的研究方面主要表现为:在研究和开掘音乐作品的内在规律性的同时,更加强了音乐与其他学科之间联系的研究,并通过这种研究反过来加深对于音乐学科规律性的认识,促进音乐教育的发展。鉴于篇幅,在此难以展开叙述。但通过前面的简单介绍,我想至少有两点对我国的学校音乐教育理论的研究和建设是有借鉴意义的。第一是音乐教育中的文化观点。其中包含三个层次:1)将学校音乐教学作为愉快的学科来认识和对待,去研究音乐的规律性,并利用这种规律性去认识和揭示音乐,去开展音乐教学活动。2)将音乐作为文化的一个组成部分来看待。在理论研究中,一方面要研究音乐与其他学科间的不同性,同时还应揭示他们之间的关联性。特别是在人文科学领域内,还应找出他们之间内在的交错性。3)在前两层的基础上,围绕着音乐这个中心点去从事具体的研究。音乐本是文化中的音乐,它在文化中产生,也应当在文化中得到认识。同时,对音乐的认识应当是多方位的。第二点是音乐教育研究的多样性。通过前面的简介,人们不难发现,各种思想认识均有其侧重点,如在教学内容上,教学活动的方式上等等。当然,共同点也是显而易见的,这就是:提倡学生积极参与音乐实践、在实践中学习音乐和认识音乐的教学方法。