

构建艺术教师专业背景下的教师综合学习方法

彭越

上海市宝山区罗店中心校

[摘要]日前,为提升中小学学生艺术素养与艺术体验,各大趣味艺术社团开始竞相出现在各个中小学校园中,各个学校的特色艺术课程也如约而至,这就要求教师在自身已建设好的专业背景下开发拓展出更丰富的或是有特色的课程,营造出艺术教师在专业领域的无边界学习,变教师为学生,为更多的艺术教师提供更多的学习机会,打造艺术教师兴趣化学习机制,营造教师项目化学习条件,为艺术教师学习的发展进步提供重要保障。

[关键词]艺术教师;专业背景;教师综合学习方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.894

一、塑造立体的艺术教师综合学习环境

教师专业领域下综合学习环境的建立与学校学科团队的建设密不可分,除了通过教学研讨完成课程建设之外,信息与资源的流通建立独立探究和碰撞新理念的教学价值认知。高校联合培养促进信息共享,艺术老师的综合素养对其要求颇为严格,国内艺术专业的院校培养的教师鲜少,美术专业和音乐专业都较为独立,各个专业之间的融合性趋势日渐增强,但是真正能触及到旁专业的机会尤其少,攻读学位期间也很少能选修或辅修类似课程,导致艺术教师的能力未见明显的提升。

学校除了主学科之外的学科,通常会归纳为综合学科,导致综合学科的教师在教学研讨过程中,很难为自身学科外的学科进行分析,提出有效的改善建议。艺术是相通的,艺术教师的潜在能力是巨大的,因此艺术教师的培训变得尤为重要,钢琴弹奏、朗诵表演、教育戏剧、素描创作等等课程间始终存在的内在联系还未被打通,包括与主学科间的互通关系仍然有所限制。在相关政策实施的进程中,艺术活动的课程和场所被大大增加了,要想塑造立体的艺术教师可以利用每周一次的教师学习时间,进行有针对性的艺术综合课程培训和课程指导,市级课程或是区级课程的艺术教师们也可进行走班制,定期为艺术教师开设培训课程,为艺术教师发展注入更多的活力。

艺术项目培训包括:依照艺术类教师的专业类别和兴趣,选择艺术类项目培训,采用集中面授为主,线上视频为辅助的培训形式,设计安排模块化的课程,1. 艺术教育的发展趋势;2. 艺术课程与学科应用的研究方法与示范教学;3. 艺术课程在劳动教育的运用;4. 艺术课程数字教材研究与开发,以主讲专家老师领衔,通过现场示范课观摩与教研组讨论等多种方式结合开展培训。例如动画艺术的本领对于每位艺术教师或其他任何学科教师的课堂都尤为重要,不论是那个年龄阶段的学生,都不会拒绝动画为其带来的视觉美感,所以艺术教师若不是动画专业毕业的,很难系统的了解动画制作步骤,这就需要艺术教师加强该方面的训练,为课程建设创造良好的趣味动画环境。

二、设计安排模块化的综合艺术学习时间

由于教师工作内容的多样性,除了教学质量的保障之外,更应该合理安排自我学习自我提升的时间,学习时间模块化是指将教师分散的学习时间自由组合,功能在于帮助减少和消除不利因素来占用学习时间的可能性,首先要活跃教师的批判性思维能力,对于学科的专业性应该交由更专业的团队带领提升艺术教师的综合素养。加强艺术教学团队建设,增加艺术教师综合艺术学习时间提升艺术特色教育氛围:

1. 艺术家进校园,每学期请艺术家进校园,催生一定的创作动力,除了面对教师进行培训,也能够与学生面对面,令学生对生活产生思考,培养用文字、音乐、画笔等不同媒材记录生活的创作能力,教师在与艺术家交流的过程中,不断改进专业课程的设计与安排,建构更具有美学意义的课程,融合教师-学生-艺术家三位一体的角色范畴,提升艺术类课程的教学效率和艺术类课程的基础教育。

同一学年聘请一位艺术家,例如该学年邀请了上海中国画院的艺术家来学校分享交流,下一学年就可邀请上海市油画雕塑研究院的艺术家分享交流,包括上海音乐家协会、上海美术家协会的会员老师们,也都是各大校园可邀请的对象。

通过与艺术家的定期交流,研发出全新的艺术课程,进一步整理学校特色课程,进一步与新研发的课程相结合,发展校本课程和融合课程,更新艺术类课程的数据库,并开设教师艺术活动小组、通过装饰学校艺术长廊,使全校师生有更多机会感知艺术的魅力。

2. 艺术教师培养制度,每两学年可以申请一位带教师傅,由于新教师在刚刚迈入教师岗位的第一年,每个区都会安排为期一年的培训,在此基础上学校会为新教师配备带教师傅,每个教育系统区块也会配备一位带教师傅,但一年之后就回归到自我学习的状态,每个学校带教师傅能力参差不齐,基本处在教龄15-30年之间,尽管教学经验丰富,但教育技术手段的操作能力还不能完全适应,很难在教育技术水平上很快提升。提到教育基础水平和演课能力,开设区级公开课是一个能够锻炼以上能力非常可贵的机会,同样并不是艺术教师主动申请就能够通过一个这样公开课的形式,得到

教研员老师的指导，能够快速提升。这就说明每位教师的成长仍然需要区级或市级优秀骨干老师们的帮助提携，建议每位艺术教师有机会申请导师双向选择制度，这个制度可以采用网站师训号登录的方式，在教师十四五平台或是上海市教育委员会的微信公众号进行登录，页面登录后填写相关，导师相关研究成果和教学成果公示，供学员选择，导师能够看到已选择自己的学员信息，可根据专业关联选择相关学员，为了保证每位学员都能匹配到导师，也可采用大数据配比信息，对应出符合学员兴趣和专业相通的导师。每位老师应该都知道，当学生时的幸福感，增加与名师面对面的机会，每位艺术教师始终缺乏这样的机会，为了保障每位艺术教师能够有机会在尽可能短的时间内有着高效率的教学成果，这样的导师双向选择制度变得尤为必要。

三、成立教师专业综合学习工作室

近年来，国家大力弘扬我国优秀传统文化，我国的非物质文化遗产已有42个项目被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录，位居世界第一，其中包括传统口头文学以及作为其载体的语言，传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技，传统技艺、医药和历法，传统礼仪、节庆等民俗，传统体育和游艺等等，这些项目与艺术教师息息相关，可以施展的空间和未来能释放出来的能量是巨大的，学校设立专用教室的同时尽可能地为艺术教师搭建艺术工作室，工作室成立的目的是让其变成自由交流的平台，有变成生产优秀作品的“工厂”，有变成学生表达自我放松身心的乌托邦。以下为教室专业综合学习方案预想：

（一）成立艺术学习工作室

将传统文化运用的更深更广，可以培训教师的技能和综合素养，但个人能力有限，艺术学习工作室正是结合了学校综合学科教师的力量，探索建设更多有趣的课程。工作室关于非遗传统文化课程建设则可以聘请非遗文化传承人来校指导艺术教师们的学习，建设非遗项目相关课程，非遗传统文化离不开先民们的智慧，离不开我们的劳动教育，将劳动教育与传统文化结合开发相应的课程，更能够有效提升学生的综合学习素养。

工作室课程安排若以美术为例：其中雕塑系列课程中就包含多种媒材的运用，包括青铜、陶瓷、玻璃、木材、大理石、树脂、泡沫等材料，进行综合学习思考之后，进一步完善学生对于该课实施过程的理解。技艺方面除了手作之外还可以学习运用3D打印技术制作作品。

工作室课程安排若以音乐为例，其中包括打击乐器、管弦乐器，技艺方面除了演奏的部分，还可以带领学生探究乐器的由来和制作过程，了解乐器的珍贵、艺术的珍贵。充分发挥各个区级青少年活动中心的活动区域，许多学生在九

年义务教育阶段甚至未曾去过一次区级或市级青少年活动中心，尽管这和家校沟通或家庭学生的个人选择相关，但学校或校外艺术活动中心也能够多为学生提供活动场地，参与艺术学习方面的训练，提升学生的综合素养。

（二）公共艺术资源采集

公共艺术资源涉及的范围更广更全面，指的是各大知名美术馆、当代艺术博物馆、科技博物馆、自然科学博物馆、天文博物馆等官方认证的艺术场所，发挥上海国际化大都市的地域优势，今年十一月上海进博会首秀交出“41件文物艺术品成交7.6亿元”的靓丽成绩单；西岸艺博会、art021两大艺博会发力奔跑；重磅艺术大展纷至沓来，由上海市文化和旅游局及相关区共同主办的第三届上海国际艺术品交易月正迎来最有趣、最精彩、最高光的时刻。说明上海市的艺术品市场流通能量之大、信息传播之广。在当代社会中，艺术已经不仅仅局限于美术技法上的学习，更多的在于将它运用在生活中、实践中，运用科学的艺术观念在作品中表达，艺术教师将带领学生探索艺术，随之走向综合、走向整体。

促进传统文化的交流学习，生发非物质文化遗产进课堂越来越多的可能性。采集更多的一手公共艺术资源，集合科学与艺术更多的可能性，将其应用在生活上的服装、产品、建筑以及生活的方方面面，符合陶行知先生的生活即教育的教育理念，艺术工作室不仅能够进一步培养教师的创作动力，促进艺术教师的创作能力，同时提高学校的教学科研水平，培养优质的艺术教师。

除了配备艺术教师专业的艺术工作室之外，设立艺术教师的综合学习工作室也尤为重要，上海市艺术教育委员会近年来始终推进美育工作不断向纵深发展，在思想引领、传承发扬中华优秀传统文化、创新美育教学，学校里的综合学习工作室不仅是艺术教师的孵化基地，也能够成为主学科老师学习艺术的好平台。

四、结语

教师的综合艺术学习过程离不开艺术活动，艺术教师的综合学习方法的提出是为培养艺术教师团队的整体综合素养的提升采取的有效举措，能够进一步加强艺术教师对于课堂教学的研究，以校本研究为理念，以科研课题为导向，提升艺术教师课程的教学研究能力，需要艺术教师团队和学校间的共同努力，艺术教育的创新不仅着眼于未来，更从过去和历史中深入学习，站在中国传统文化巨人的肩上拥抱全世界的艺术爱好者。

参考文献：

[1]陈佳.秉持向上的价值观:论基层艺术教师自我提升的内涵与策略[J].《教育文化论坛》.2019年2期