

- 1 走向综合艺术教育 - 课程与教材的观点
Para uma Educação Artística Sintética - Ideias sobre Currículo e Materiais Didáticos
Heading towards Synthetic Art Education - Views on Curriculum and Teaching Materials
- 2 参观展览会是终身学习的好课堂
As Salas de Exposições são as melhores salas de aulas para a aprendizagem ao longo da vida
Exhibition Halls are the best classrooms for lifelong learning
- 3 如何让子女培养良好的生活习惯
Como ajudar os nossos filhos a cultivar Bons Hábitos de Vida
How to help our children to cultivate fine living habits
- 4 做温暖的父母
Pais Afectuosos
Be Affectionate Parents

P.1

P.12

P.16

P.19

3/2005

《教育文摘》是一份以中、葡、英编印的教育刊物，目的是让操不同语言的读者更了解澳门的教育情况，资料大都来自本局曾经刊登的文章。为使更多不同类型的读者能选取其中一种语言阅读，广泛摄取教育资讯，欢迎 阁下推荐值得翻译成中、葡或英语的文献。 联络电话：3959118 冯万雄先生 电邮：mhfong@dsej.gov.mo

"Educação e Nós" é uma revista sobre educação publicada em Chinês, Português e Inglês. O seu objectivo é permitir, aos leitores de diferentes línguas, conhecer melhor a situação da educação em Macau. A informação nela contida é extraída de textos anteriormente publicados pelos nossos Serviços. Escolhendo uma das opções linguísticas da revista, diferentes tipos de leitores podem alargar o seu leque de informações sobre educação. Agradecemos a sua recomendação de textos, publicados pelos nossos Serviços, sobre educação que possam ser traduzidos em Chinês, Português ou Inglês. Por favor contacte-nos através do telefone no: 3959118 Sr. Fong Man Hung E-mail: mhfong@dsej.gov.mo

"Educational Digest" is an educational magazine printed in Chinese, Portuguese and English. Its aim is to let readers speaking different languages have a better understanding of the situation in Macau's education. The sources of information are taken from the previously published essays from our Bureau. To enable different types of readers to widen their scope of educational information, the articles of this magazine are translated into different language versions. We welcome, on your recommendation, any worthy educational piece from our Bureau, to be translated into Chinese, Portuguese and English. Please dial : 3959118 Mr. Fong Man Hung E-mail: mhfong@dsej.gov.mo

1 走向综合艺术教育 - 课程与教材的观点

有一个习以为常的观念长期以来支配着我们的学校，以致人们对其已深信不疑。这就是：艺术最好分门别类地教，艺术教育在学校主要以音乐课和美术课来体现。这种分科情结近年在大陆、香港和台湾都受到了一定程度的冲击，在澳门也应引起足够的反思。我们必须问问：分科的艺术教育是否就是最好的呢？良好的艺术教育是否该有什么新的观念作指导呢？

一、对艺术与艺术教育的反思

学校不应该变成谋生的训练营，而是教育下一代如何生活的地方。（依利欧德·艾斯纳，2003）生活与谋生有关，但绝不等于谋生。真正属于人的生活应是指向自由的，人应该诗意地生活在这个世界上，正如二千多年前的古希腊哲人柏拉图所说：“生活应当当作游戏来过”，游戏的精神实为一种自由的精神。

艺术不能被当成一种摆设或玩物，艺术也不只是一种技艺。艺术是诗意的生活所必不可少的，真正的艺术是人走向自由的重要途径，一个缺乏艺术感的生命必定是一个贫乏的生命。（Stuart Richmond，许明辉，1999）所以，艺术教育应关注人的生命质量，引领人的精神自由，而其中最关键的是培育文化人格，营造生活化的、生态式的艺术学习环境。

然而，今天的艺术教育是否关注了人的生命质量呢？是否给学生营造了一个整体的、生态式的学习环境呢？我们经常看到的事实是，艺术课变成了技术课，人们对艺术技巧的关心远远超过了对艺术的理解与体验，艺术学习更依赖于人的生理的改变，而非心灵的跳动和精神的充盈。艺术教育被窄化为音乐和美术的学习，戏剧、舞蹈等其他艺术门类都没有了位置。就是仅剩的音乐和美术，其间也保持严格的界限，似乎是两个毫不相干的世界。学校课程还拒绝学生所喜闻乐见的艺术元素和艺术活动，与学生的生活经验相分离。上述状况的直接结果是：艺术被艺术教育所肢解，学生在某个狭小的艺术门类里各自独立地掌握了某些艺术知识与技巧，却不能真正体验到艺术的精神与内在价值；艺术教育普遍走专门化的道路，枯燥的技巧训练，加上对儿童由生活而得来的艺术经验的漠视，使艺术课越来越失去吸引力。

事实上，艺术从来离不开生活，它产生于生活，其生命力也根植于生活。就像语言的学习必须在自然的语言环境中作为一个整体去学，方才有效一样，艺术的学习也必须联系儿童的生活，以综合的方式进行。在艺术家的培养中，精细的分工也许是必要的，但在基础教育阶段，艺术教育的根本目的不是培养艺术家，而是要提高儿童的艺术素养和生活品位，因而艺术不能用打碎的方法去教，而必须在相互联系的环境中以综合的方式让儿童去学。不论在一个人的童年时期还是在人类历史的早期，说、唱、舞、画等艺术活动都是自然地融为一体的。正如著名音乐教育家奥尔夫（Orff,C.）所说：“从来没有孤立的音乐，而只有与动作、舞蹈、语言同时存在的音乐。”（教育部基础教育司，2002，第17页）综合艺术形式今天也仍然是人类主要的艺术表现形式。不论中国传统的乐舞、戏曲、民族歌舞，还是西方的歌剧、舞剧，都是多种艺术门类的综合。自古以来，我们就说“诗中有画，画中有诗”，我们还知道，“雕塑是凝固的舞蹈”、“建筑是静止的音乐”。综合化的艺术也就是生活化的艺术，综合化是20世纪60年代后艺术教育发展的主流。（滕守尧，2002）总之，我们有理由说，走向综合至少是解决当前许多艺术教育问题的有效途径之一。

二、艺术教育如何走向综合

综合不是几种艺术门类的简单拼凑，而是异质要素间的真正融合，走向综合的艺术教育要求课程内容之间形成一种共生共容的生态关系。

1. 各艺术门类间的综合

综合化的艺术教育首先要求各艺术门类间的综合，特别是音乐、美术与戏剧、舞蹈、文学和媒体艺术等艺术门类的综合。（教育部基础教育司，2002）很长时间以来，学校艺术教育已经习惯了以音乐、美术这两科为主的格局，对舞蹈、戏剧的缺席熟视无睹，严重限制了学生综合艺术能力的形成。众所周知，每一种艺术形式在发展人的感官能力方面都各有贡献。但是，这些感官能力却不能相互代替，而需要综合和协调。舞蹈和戏剧这两种艺术形式的最大特点即在于它们本身就是综合的艺术形式：舞蹈的基本要素是节奏、表情、姿态构图、服装道具等，往往与音乐、美术、戏剧融为一体；戏剧的表现手段由语言、动作、场景、道具等组成，也是一种综合性很强的表演艺术。四种艺术门类的综合将有效促进学生整合性感觉的形成，有助于他们获得更加丰富的审美意象和艺术感悟，这种相互沟通、相互启发、相互支援的艺术学习环境为学生综合艺术能力以及综合性艺术感觉的形成创造了条件。

2. 艺术领域内不同学科的综合

综合化的艺术教育还要求艺术领域内不同学科的综合，即艺术史、艺术哲学、艺术创作和艺术批评的综合。（教育部基础教育司，2002）传统的艺术教育比较重视艺术创作，讲究技能技法的学习，但良好的艺术能力不只是艺术制作和创作的能力，还包括对艺术的反思力、理解力和洞察力。对艺术的反思、理解与洞察需要艺术史、艺术哲学和艺术批评的支援。艺术史的学习不仅可以使学生接触到人类历史上丰富的艺术形式和经典作品，而且可以使学生深入理解艺术发展与人类文明进程和社会发展的关系。艺术哲学可以帮助人们厘清许多艺术观念，提高把握艺术这一文化现象的能力。艺术批评尤其强调对艺术作品的形式意味、价值和意义的评价，把它们引入艺术教育将使形成自己的艺术评判标准，丰富其审美体验，加深其对艺术的理解与感悟。

3. 营造综合的艺术学习环境

走向综合的艺术教育还需营造综合的艺术学习环境。这首先要重视艺术与整体生活、艺术与个人情感的密切联系。艺术本源于生活，并成就于生活，因而综合化的艺术教育把学生的日常生活和真实生存环境作为艺术学习的最初起点，引导学生从中汲取和扩展艺术想像和艺术创作的素材与灵感，用艺术的眼光观察生活，用艺术的形式表现生活。在此过程中，发觉学生个人情感的课程价值也是综合的艺术教育必须予以重视的。艺术向来就是人类情感的表达和人类的丰富精神生活的展现，很难想像，不投入个人的情感能有真正的艺术学习。综合的艺术教育尤其强调引导学生带著自己的感情去感受艺术，体验人类丰富的情感和思想，既从外在形式上又从内在情感意蕴上整体把握艺术作品。此外，构建综合的艺术学习环境还需重视艺术与历史文化以及艺术与科学技术之间的联系。（教育部基础教育司，2002）艺术是文化的符号性载体，记录和再现了文化的发生、发展过程以及不同文化间的差异。加强艺术教育与整体文化的联系能为艺术理解提供更多的渠道，艺术的学习也必须提升到对文化的认识和对多元文化的尊重，方可进入一定境界。加强艺术与科学的联系，则将促进科学与人文的结合，引发学生更多的经验，促进学生的整体发展。

三、综合艺术教材的特点

由于综合艺术教育思想的独特性，综合艺术教材的编写也有其自己的特点。

1. 以综合的人文主题为线索来组织教材

综合艺术课程不以单纯掌握知识技能为目的，它试图改变艺术教育中以往那种枯燥模仿和机械训练的活动方式，倾向于把艺术知识、技能的学习还原到一种完整的艺术情景之中，因而综合艺术教材的首要特点是以综合的人文主题为线索来组织教材。这些主题是人文化的，如有教材在“心语”这一大的单元中设立了“父与子”、“献给母亲的歌”、“义鸽”、“哭泣的大地”、“四季情丝”、“英雄气概”、“我把祖国当母亲”等主题，它们都具有很强的人文性。（滕守尧，2001）这样的主题还应是综合化的，能引导学生从前文所说的多种综合中去学习艺术。如“风雨长城”这一主题的学习，可调动音乐、美术、文学、舞蹈等多种艺术门类，同时具有很强的文化色彩，能引导学生调动自己的情感，从历史、建筑和自然风光的角度去体验及欣赏作品，展开艺术想像。（滕守尧，2001）类似的还有“兵马俑”、“敦煌异彩”、“黄河畅想”、“长江之歌”、“古希腊之光”、“金字塔的魅力”等。实践证明，人文主题越人文、越接近于真善美的东西，就越能把艺术各科以及艺术与真、善的关系打通，也就越容易建立艺术各科以及艺术与其他各科之间的生态关系。同时，人文主题的设置最好与学生的生活经验、心理特点联系起来，并考虑某一时段学生最关切的人文主题。围绕这样的人文主题的艺术学习，往往是轻松愉快的，能实现人文内容与艺术知识技能的沟通，从而改变以往艺术教育中普遍存在的情感与技艺、人文素养与艺术专门知识之间的分离。

2. “分科切入、数科综合”

艺术教育从整体上讲应是综合性的，但就具体的学习活动而言，则必须找到一个切入点。综合的艺术教材在许多综合主题的设计中往往是分科切入的，如“风雨长城”这一主题可由音乐切入，首先引导学生演唱、欣赏与长城有关的经典音乐作品，如以不同唱法演唱的《长城谣》、《万里长城永不倒》、《孟姜女》，还有交响乐《长城》、古曲《将军令》等。但与分科的艺术学习不同，综合的艺术教材不局限于某一科，如“风雨长城”这一主题在由音乐切入之后，还可通过各类图片、录影资料领略长城的建筑艺术风采及与其相关的历史和文化背景的关系，或欣赏各种与长城有关的美术作品甚至文学作品，以达到艺术综合的效果。（滕守尧，2001）

3. 淡化对教学的限制，提供丰富的案例和教学资源

传统教材往往以限制和规范教学为主要目的，强调教材的控制职能。（郭晓明，2002）综合的艺术教育由于把艺术学习当成一个不断生成的过程，强调艺术学习的过程性和生成性，因而教材不被认为是一个必须实施的事先构建的“蓝图”，而仅仅是一个可供参考的建议性文本和资料库。这样，教材的主要职能就不是控制教学，而是为教学服务；教材不对教师发号施令，而是尽可能开阔教师的思路，为教学提供多种可能。当然，考虑到现在大多数艺术科的教师都是分科出身，综合艺术的教材会精心设计具有引导性和示范性的案例，并提供尽可能丰富的教学资源。

四、我们能教综合艺术课吗？

现在的问题是，我们的教师能教综合的艺术吗？现有的艺术科教师大多是分科培养的，在澳门，许多教师还不是学艺术出身的。要他们去教艺术，而且是涉及面如此之广的综合艺术，他们能行吗？

毫无疑问，综合的艺术课对教师的确是有挑战的。首先，它要求教师对艺术及艺术教育有新的理解。一个仅仅把艺术当成一种技术并把艺术教育窄化为一种技术训练的教师，是不可能真正理解艺术教育的价值以及综合艺术教育的根本旨趣。而最大的挑战可能还在于教师是否具有宽广的艺术修养和文化修养。懂得多种艺术门类并能使其实现整合的教师，当然是最具潜质的综合艺术课教师；而在哲学、历史、美学等文化领域拥有一定造诣的人，当然最能领会综合艺术教育的精髓。除此之外，综合艺术教育要求艺术教学的方式也得更新。

但是，这并不意味着现有的教师就不能教综合的艺术。在这里，有几个重要观念必须予以澄清：首先，真正的艺术不是“教”出来的，艺术教育的关键是提供一个引领孩子自由探索、表达、体验和反思的有意味的环境，并把学生调动起来。“教”的观念往往被不恰当地等同于“传递”；艺术教育如果是一个“传递”的过程，它就要求教师十全十美、无所不知。但事实上，这是不可能的。因而我们可以肯定地说，永远不会有真正能“教”综合艺术的教师。而在现实中，已有许多从事综合艺术教育的人，这又证明，综合的艺术教育并不要求教师熟悉所有的艺术门类。其次，不同的艺术门类在基本精神上是相通的，且遵循着一些共同的原则，如统一、节奏、比例、平衡、多样、变化等。这表明在某一艺术门类上有一定造诣的人，能凭藉其对艺术的理解实现不同艺术门类间的迁移。相应地，同一综合主题可以由众多的角度切入，如“丰富的表情”这一主题，教师既可以借助《表情歌》由音乐切入，也可以围绕“哭与笑”或“笑脸与哭脸”由戏剧切入，还可以利用东汉陶塑“击鼓说唱俑”由美术切入。

当然，教师要教好综合的艺术，提升自己的艺术修养和文化修养仍然是十分必要的，而且要在教学中逐步掌握和形成一些有效的教学技巧，如如何“借力打力”，将学生推到前台，充分利用学生所蕴涵的艺术资源和艺术能力；如何深入挖掘社区的艺术教育资源，使学校的艺术教育具有开放性，与社区发展和学生的日常生活联系起来；如何加强教师间的合作，充分挖掘音乐与视觉艺术这两种重要的艺术形式之间的直接关联等等。

总之，对于综合的艺术教育而言，我们不能不说：不是我们不能，而是我们未曾去行！

郭晓明
摘自：《教师杂志》第七期 2004年1月

