

指点迷津

体验性、互动性、探索性、艺术性……

教师培训也可以有这些不易有的特性

□本报记者 池沙洲 文/摄

在中国书画史上,有着诗书画印一体的艺术传统。它从宋代米芾将篆刻纳入创作开始,继而受到元代王冕的进一步推动,发展至近代,以安吉吴昌硕为集大成者,金华黄宾虹、宁海潘天寿等均受其影响,众多拥有“诗、书、画、印”四绝的大家形成名扬全国的中国画“浙派”。

作画必赋诗,赋诗必题款,题款必钤印,一副完整的中国画作品必然是诗书画印的高度统一,这已经成为华夏艺术的标准范式,深深烙入了中国人的文化基因。无论是新宅落成后悬于中堂的卷轴,还是拍卖会上天价成交的传奇,无不体现了这种牢不可破的民族审美趣味。

然而,以当今眼光来看,这一创作范式对艺术家提出了近乎严苛的素养要求;再加上现代学校美术教育的垂直领域过于细分,文艺者画好但字如涂鸭,字好但文化不高者比比皆是。

在中小学美育体系中,“一体范式”处于割裂状态:题画诗如苏轼的《惠崇春江晚景》和王冕的《墨梅》等出现在语文教材中;语文学科虽有写字教学(硬笔),但如果学校要开设书法课(软笔),只能另行聘请专业书法教师;美术教师虽能按照教材教一些国画基础,但受限于本人所学专业(如油画、雕塑、景观设计等),对书法、篆刻、诗词等涉猎较浅甚至一窍不通。

要补齐学科核心素养短板,延续中华优秀传统文化传统,当务之急是提升美术教师的学科意识和水平。在学科融合教学发扬优势的时代大背景下,宁波市奉化区教育局教研室于4月14日至16日组织了一场以“诗书画印一体”为主题的美术教师项目化培训暨教研活动。

能学到真本事
还能捡到真宝贝

“就如清代大师邓石如所说的‘书从印入,印从书出’,书法和篆刻可以互相借鉴。”在宁波市奉化区西坞中学的美术教室,宁波市第七中学教师、浙江省特级教师吴相撑一会儿在黑板上板书,一会儿在投影仪上捣鼓,他想给下面坐着的区内同行传递一个明确的概念:篆刻其实并不难,教师只要学过美术就能领略书法,只要懂一点书法就可以理解篆刻。因为艺术是相通的。

为了让美术教师们更明白,吴相撑引入了围棋原理:“我给大家举个例子,下围棋的时候,在这里落一个子,在那里再落一个子,这就叫呼应;在这里有一口气,在那里再留一口气,多几口气,棋才能活。美术作品的空间布局和围棋也是相通的,如果没有留白,篆刻就不是‘平正端庄’,而是成了平板一块。”

生动的讲解加上诙谐的语言,牢

牢地吸引了满满一屋子听众。奉化区小学美术教研员杨州美告诉记者,培训之前他们曾做过调研。数据显示,绝大部分美术教师对于篆刻是零基础,其中85%以上的教师对这次培训表示期待。这种情况在以往的培训中是罕见的。

只用一个下午的时间,吴相撑就从虚实对比、疏密对比,讲到各家的艺术理论,中间还糅合自己的学艺经历和感悟。最后,他竟然让这一群篆刻“小白”,用自己的姓名设计印稿,然后挑选、打磨印石,上印床、握刻刀,为拥有一枚自己亲手刻制的名章而努力。

吴相撑则在人群中巡视指导,甚至亲自上手示范,帮助学员完成作品。

按照清代刘熙载的“不工一求工一不工”学艺路径,初学者原始稚嫩的“不工”,与技艺纯熟之后追求的“不工”,自有异曲同工之妙。“不要怕刻得不好,只要是刻的都对,东倒西歪的才好。”吴相撑这样鼓励教师们。

西坞水乡意韵长
诗印两绝美名扬

除了吴相撑贡献的这堂篆刻课,奉化区莼湖中学教师王幸分享了将生成式AI技术与传统书画结合的技术与体验,西坞中学教师、中国楹联学会少年工作委员会秘书长汪峰为大家上了一堂《我们的诗和远方》,奉化区居敬小学教师、中国书法家协会会员吕科讲解了落款在作品中具有的身份印记、点睛之笔、视觉调节器、诗性表达窗口等多重作用,杭州师范大学美术学院美术学系主任彭德详讲述了宋代花鸟画对后世的影响,讨论了吴昌硕、潘天寿、刘海粟等人之间的师承关系,并以吴昌硕《紫藤图》为例分析了如何处理画面的空间结构……

培训前半段知识和理论的积累都是为下一个目标做准备——创作一幅诗书画印一体的完整作品。

西坞中学党支部书记、校长柳益品介绍,学校所在的西坞古镇有2000年以上的历史,镇内清溪蜿蜒、亭榭错落、老街纵横,充满了江南水乡的诗情画意。因此,学校将中华传统诗词文化纳入学校特色教育体系,不仅在学校的建设中将浙东唐诗之路的景点和代表诗作以山水画卷的形式呈现给学生,还将诗词教学和诗词文化活动融入德育实践课程,如入学典礼和毕业典礼穿汉服祭拜孔子,在清明、端午、

重阳等传统节日组织学生创作诗词楹联,还模拟央视的《中国诗词大会》节目举办全校性的比赛,决出“小诗神”“小诗圣”“小诗仙”,以激发学生学诗的兴趣。

此外,位于学校南方不远的庙后周村,有一处至今仍在烧制砖瓦的古砖窑。多年前学校就近引入这一资源,开发了一门特殊的课程——砖雕。接下来,西坞中学教师吴丹妮的授课,即是以赣美版六年级下册《肖形印》为基础,结合本校的砖雕课程呈现的一节《方寸之间》。

可见,西坞中学能作为本期培训的承办方,与其在“诗书画印”中兼得“诗”与“印”两项教育密不可分。

“大师”虽不能速成
“通才”却并不遥远

接下来是检验培训成果的时刻。“学生”回归教师身份,听课的都是真正的学生。

从汉印(汉代官员的印章)讲到汉画像砖《弋射收获图》,吴丹妮教学生怎样将打印照片中的人物简化,即用对点、线、面的理解提取动态线稿,再用黑、白、灰(排线)的技法处理成新的形式,最后用拓印的方式将作品复制到砖坯上。学生们在学习冲刀法、切刀法的过程中,刻画出现代劳

动者的身影,完成了一幅《最美奋斗者》砖雕作品。

随着培训高潮阶段的到来,最“炸裂”的课出现了——《墨韵荷香》由3位教师同台授课。先是由奉化区萧王庙中学教师郁洁出示了一幅明末清初画家朱耷的《墨荷图》,来讲水墨画的留白与墨色,让没有接触过水墨画的学生按照自己的审美取向自由临摹和改造。

下面接手的是上海师范大学附属宁波实验学校教师朱倩倩,她的任务是指导学生选择适合的诗句、字体和位置,来为刚刚完成的墨荷图题款。

“画上题诗用来强化作品的意境并起到完善构图的作用,落款和盖章用来表明这幅画的所有权。”朱倩倩这段诠释承前启后,引出了阵阵的奉化区锦屏中心小学教师毛岑岑。

名章、闲章、斋馆章、压角章……在明确了印章的功能之后,学生们在她的指导下拿出事先准备好的印章,完成“点铁成金”的最后一道工序。

“美术教师应该成为‘通才’,只有给予自己更多的可能性,才能给予学生更多的可能性。说不准,未来的你会跳出原有的藩篱,实现费孝通先生所说的‘各美其美,美人之美,美美与共,天下大同’的教育理想。”杨州美说。

□上海外国语大学
秀洲外国语学校 沈月锋

每一个学生来到学校一定不会是“白纸”一张,都是带着已有知识经验,这是所有教学的基础。每一位教师都应该充分认识并尊重这一点,但如何把握学生的学习起点并不容易。

教育科研有一种方法叫“前测”,以此来做到精准施教、科学施教。但事实上,一线教师并不能够像专家那样为每一节课实施调查和统计分析,因此,我认为一线教师能够做到的是“课前预估”。

作为一名音乐教师,首先,要预估学生将要学习的内容与他们的社会生活、与姊妹艺术、与其他学科之间的联系,从而推进学生的整体音乐感知。

其次,要预估学生的认知兴趣点,把握其内在倾向性,才能激发其学习动力。不同阶段的学生具有不同的心理特征,总的来说可以从对内容的兴趣、对活动的兴趣两个方面预估。如果学生对内容本身是有兴趣的,那么活动可以相对设计得简单一点;如果对内容兴趣相对较弱,那么就需要用活动(如游戏)来助力。

对教材的掌握和把握是教师的基本功。如学习人音版三年级上册第5课《妈妈的歌》中《唱给妈妈的摇篮曲》一歌时,因为之前在一年级下册第6课《美好的夜》中已经学唱过江西童谣《小宝宝睡着了》,以及在三年级上册第1课《童年》中学唱过上海童谣《摇啊摇》,并且我们也聆听过勃拉姆斯的《摇篮曲(合唱版)》,可以预见学生对摇篮曲风格有一定的欣赏经验,教师可以将这些经验通过回忆和巩固,迁移到新作品的学习中。

再次,要预估学生的困难点,才能更好地为学生提供学习支架。所谓“困难点”,就是学生不太容易理解的内容、不太容易掌握的技能、不太容易表达的心情。预估的准确性取决于我们对课程内容的熟悉程度,以及教学经验的丰富程度。

比如在人音版三年级下册第1课《爱祖国》中有一首歌曲《只怕不抵抗》,由于第三乐段是第一乐段的变化重复,以及第一乐段与第二乐段的结尾节奏相似,学生演唱到第三乐段时经常弄混。如果教师能够预估到会出现这样的情况,就可以调整学习顺序,先让学生学唱第三乐段,然后与第一乐段的视读乐谱对比,学习听辨,从而加深印象。

最后,还可以预估学生的差异点。差异不仅是智力,还有学生的学习风格。虽然我们在班级授课制下受到学生人数的影响,但也要尽量在教学中对学生作出预估:哪些学生不用教、哪些学生需要关心、哪些学生是坐在旁边鼓掌的人……

如在学习小乐器的时候,教师可以设计多层次难度的表现性声部,由学生按自己的学习水平选择内容来学习,也可以让乐器小能手协助指导相对较弱的学生,从而实现音乐课堂上的协同进步。

上海市建平中学校长冯恩洪在一次访谈中曾说到,课堂上学生的心情有的是享受,有的是接受,有的是难受,有的是忍受。为了让更多的学生享受课堂,教师就需要在课前做足功课,预估学生的已知点、兴趣点、困难点和差异点。

因为教师只有读懂了学生,才能为他们提供更多有针对性的学习支持,从而高效达成既定的学习目标;教师只有把握了学生,才能把握课堂,才能让学生从模仿走向习得、从习得走向应用、从应用走向创造、从创造走向生活。

把握学生才能把握课堂

小小笔记

□杭州二中白马湖学校 徐美勤

有一次我在外校参加教研活动,午后到校园各处走走,看到教师们都在各班教室里忙碌;走到教师办公室门口,里面却传出一阵不太和谐的喧哗声。

只见六七个学生东倒西歪地坐在办公室地上谈笑。一问才知道,原来是回家背诵作业没有完成,教师让他们几个利用午休时间到办公室“加工加工”。他们到办公室一看教师都不在,就不自觉地聊嗨了。

类似情景作为教师的我们并不陌生。我在思考,教师办公室除了作为教师们办公的场所,是否能在育人方面发挥出其最大的价值呢?

我在学生时代担任过课代表,算是教师的得力助手,有机会经常出入教师办公室帮忙;而大部分学生极难有此机会,教师办公室对他们而言有着一抹神秘之感。

因此,教师办公室具有“处罚”功能。如学生违反课堂纪律、作业没有完成、打架等,很多教师会在办公室处理。学生听说要去教师办公室就会紧张。

然而,多少年过去了,如今的教师办公室学生可以随意出入,像自家客厅一般,敬畏感荡然无存,“处罚”的功效也就消解了一大半。

不少学生借着“补作业”的名义,离开教室,脱离教师的视线,在教师办公室

聊天、嬉闹,甚至明说自己“免费吹空调”,这种“处罚”是没有一点意义的。甚至有些学生把玩办公桌上的物品,倾听其他教师谈话,“处罚”之后,带着很多谈话资回去,向他人炫耀,提高自己在学生中的吸引力。“处罚”成了奖励,教育的目的与结果岂不是南辕北辙?

教师办公室也具有“谈话”功能。这里要注意几个问题。一是教师的神态可以严肃,但语气一定要轻松。无论学生犯什么错,切忌对学生吼叫,否则学生会认为教师除用大嗓门和摆架子外没有别的本事。

二是谈话当中,教师可以突然停下来。这种突如其来的沉默,常常能够吸

引学生的注意力,如果学生仍不够专注,干脆让他下一节课再来,甚至明天再来。

三是集体事件的处理,建议“逐一谈话,各个击破”。如果一起谈,由于学生觉得“法不责众”,要么一言不发,陷入僵局;要么七嘴八舌,导致混乱。教师可以先让一个学生进办公室,其他人在门外等候,能够看到里面的处理过程,教师趁机多做一些拍肩、侧身倾听的动作。处理完的学生站到另一端,避免学生之间有交流。获取多方信息之后,如有必要,可以召集全体一起谈一次,也可以找关键人物重点谈。

教师办公室还具有“辅导”功能。学生因缺课或基础薄弱,尽责的教师往往会利用空闲时间给这些学生开小灶;也

有学生因家庭原因或社交瓶颈引发情感问题,教师也会把他们带到办公室进行推心置腹的心理辅导。

在发挥教师办公室各种功能的同时,教师要特别注意气氛的营造。一般建议在办公室没有其他人的时候,至少是在不受到其他人活动影响的情况下。如果办公室里有同事在谈笑风生,或者大声训斥学生,气场都不适合你和自己的学生,育人效果将会大打折扣。

其实,教师办公室在学生心目中的定位,是教师通过使用情形一点一滴强化出来的。倘若教师办公室只是用来给我们放个包、喝杯水、批个作业,而舍弃了它的育人价值,那岂不是太浪费、太可惜了?

小议教师办公室的育人功能