

编者按:以育人、以美化人。美育能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。近日,省教育厅公布第二批浙江省艺术教育实验区实验学校,有的以美术为特色,有的以音乐为特色,各有亮点。本报即日起推出《“浙”里的美育课堂》栏目,以飨读者。

在选修课中播撒美学种子

杭州高新实验学校美术组教师打造新型美术课

□本报记者 朱诗琪
实习记者 殷 可

一叶龙舟载着3枚小粽子在波涛中翻腾;一颗超新星转生成了一个鸭蛋;忙碌的国际机场到处都是转运的货物和来往的旅客……这一幕幕橡皮泥定格动画都出自杭州高新实验学校学生之手,学生们在美术设计课上编剧本、做道具、当导演,创作定格动画。

除了制作定格动画外,该校学生还可以选择体验国画、西画、手工。手绘的水彩明信片、画满山水花鸟的油纸伞、自主设计的帆布包和帆布鞋……小艺术家们形形色色的作品摆满了美术教室和学校里的展示角。或因为兴趣,或因为好奇,该校每名学生都根据实际情况选择了喜爱的美术选修课,在不同的美术教室中体验艺术之美。

“统一”变选修:一场美术课改革

学生在国画课上领略水墨风情;在设计课上创作定格动画;在西画课上体验速写、素描、水彩画;在手工课上做香囊、做纸雕,甚至还能跟着杭州非物质文化遗产风筝制作技艺的立项人学习风筝制作……2019年9月,高新实验学校美术组教师们进行了课程改革,美术组根据教师的专业、特长划定方向,开设国画风雅、西画、立体手工、设计生活4门选修课程,由学生自行选课,目的是让他们能深入探究美术领域。

4门美术选修课以各专业教室为实践基地开展课程,所以4个美术专业教室的设计、装饰也各不相同:装饰西画教室的是临摹所需石膏;国画教室里,纸墨笔砚一应俱全,墙边的装饰柜里摆放着绘着花鸟的团扇等物;参加设计课的学生则人手一台PAD,用于绘

画设计……这些不同的装饰和安排都出自高新实验学校美术教师之手,教师们意图利用这些装置和布置,让学生沉浸式地体悟美学,感受艺术之美。

“选修课让学生能够从不同的课程、不同的教师处体验各家所长,感受前所未有的乐趣和成就感”高新实验学校美术课程负责人王小平表示,美术选修课无论是对教师,还是对学生都有很大益处,“教师能从兴趣爱好中衍生出更多的创新意识,起到教学相长的作用”。实施一年多来,选课秒杀成了一道风景线,课堂的作业质量明显提高,美术课堂成为师生都乐于参与的学习共同体。

除了选课走班,高新实验学校还实行美术轮班制。毕业于中国美术学院油画系的教师王瑞琦表示,学生选课是分方向的,但是初中美术教育不应只有一个方向,所以全校学生除了在课堂上体验各类美术知识外,也会在不同学期实行班级互换,让学生体验其他方向的美术知识。美术组4名教师来自4个不同的美术专业,正好涵盖初中美术课本的知识要求,并且有了专门的美术授课方向后,教师授课内容能比书本上提到的更深入、更丰富,也更能激发学生对美术的兴趣。

课时延长:美术也能连上2节课

伦勃朗、拉斐尔·达·芬奇、弗里达·卡罗……教授西画课的王瑞琦正在给初二学生上人物水彩课,并为学生一一展示艺术家的自画像,“他们把自己的鼻沟纹、额头纹都画出来了,很写实”“毕加索的自画像很抽象、很有个性”。学生们听得认真,王瑞琦也越讲越深入。

“尝试画自画像能近距离感受艺术家,而且通过观察自己,能发现之前

没注意到的特点,也是一种自我认知的改变。”她向记者解释自己将自画像作为西画美术课重点的初衷。十几分钟的理论学习和指导后,就是学生的实践专场。学生先用铅笔起稿勾线,再用水彩上色,在之后的50分钟左右时间里,学生们沉浸在自己的画作中,下课铃响起时也不愿离开座位休息。

“传统的美术课,教师大概讲授15分钟,学生画20分钟,最后收拾一下画具就结束了。”王瑞琦说。如果按照正常课时,40分钟的美术课很难让学生产出完整作品,学生上课体验较差。为了让学生更好地体验美术课,也为了在课内能完成作品,不占用课外时间,美术组教师特向校领导申请了连上2节美术课的请求。没想到,这一在中学里看似不可能实现的要求,竟得到了校领导的高度认可,在与信息技术课协调后,美术课程改为了两节连上,保证了学生的自主选择权和学习时间。

多元美育:美术课不只有绘画

这样的美术课深受学生们的喜爱。初二学生季佳玥在这一节西画课里第一次完成了一幅自己的肖像画,她表示每周一次的美术课调剂了焦躁的学习生活,而老师对美术名家的介绍也让她有了新收获,“我对课上讲的传奇女画家弗里达很感兴趣,她的眉毛和我很像,很亲切,我课后想去了解她,看她的其他画作”。而有素描基础的赵立扬绘画时则充满自信,他说:“我从五年级就开始学习画画了,我觉得现在的美术课跟以前相比更讲究细节。”热爱绘画的他在课后也会拿着自己的速写本向王瑞琦讨教绘画技巧。

□黄欢儿

高考即将来临,当周围都在宣扬“高考独木桥”理论时,又有几人能真正“行到水穷处,坐看云起时”?事实上,我们常看到一些学生因为过于紧张而导致高考发挥失常的现象。作为一名高三班主任,我该如何在高三最后的冲刺阶段,让学生远离焦虑,成为情绪的主人,从而“怒不过夺,喜不过予”,成为决胜高考的千里马?在临近高考的一段时间内,我在学生情绪管理上做好了功课。

绘学号,道出我的高考宣言

相信每个高三班级都有“高考倒计时日历”,但这样的“倒计时”能真正起到正向的激励作用吗?况且倒计时日历至少放了100多天了,很大程度上已经成为一种形式。在我看来,也许让学生主动赋予数字更丰富的内涵,才会让“高考倒计时日历”发挥更可靠的功效。

每个学生都有学号,它不该只是一串简单的序号,而应该成为学生个性的体现,甚至是高考宣言。我在班级里启动了“绘学号倒计时”的活动——每名学生以自己的学号为蓝本,绘制倒计时牌。2019届高三三班共39人,于是我在距离高考39天时启动活动,由学号39号的学生依次往前,将学号与倒计时天数关联,每名学生绘制一幅属于自己学号的倒计时牌。

在学生的画笔下,普通的阿拉伯数字被赋予了前所未有的生命力。有的学生把自己的学号“8”绘制成沙漏,激励自己“时间不在于你拥有多少,而在于你怎样使用”;有的学生把“4”绘成扬帆起航的帆船,充满“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情壮志;有的把“23”组合成一只天鹅,寓意“美好而坚强”;有的为“2”戴上皇冠,表示有“我能行”的美好追求……

整个活动中,学生绘制倒计时板的用心,让本来枯燥乏味又让人“闻风丧胆”的倒计时成了高考前每天的“小确幸”,而冷冰冰的学号也从此有了温度和希冀。

师生共餐,换个环境交流

逢年过节时,总有毕业的学生来我家做客,他们惊讶于我的厨艺,调侃道:“黄老师真是上得了课堂,下得了厨房。”我明显感觉到在“家里”学生更能敞开心扉。那么,如果在高考前把学生请到我家聚餐,会产生怎样的效果呢?我和班干部一起做了细致的分组安排,周末邀请八九名学生到我家做客。欢声笑语中,我们抛却紧张和焦虑,心与心的距离仿佛更近了。学生开心地说:“一次聚餐给了我满满的正能量!”“我们吃的不光是菜,还有情感。”

除此之外,我还在临近高考的最后两个月里辅助开展了一些小活动,比如开展“今天我微笑了吗?”活动,让学生在寝室、教室前后门、课桌上贴上微笑图标,课间播放音乐《你笑起来真好看》,让班上的每一员意识到:当微笑成为你的“专利”时,世界也会向你低头。又比如开展“嗨,我们一起上大学”活动,鼓励学生写心愿卡,与最好的同学约定上大学。学生在这种鼓励下,纷纷写出了心中愿望,斗志昂扬;再如“奔跑吧,12班!”活动,每晚自习第二节课结束,我与学生们相约操场,跑上两到三圈,让学生体会“我们在一起”的力量……

用文字,定格美好时刻

匆匆三年,除了紧张的学习,一定有浓浓的师生情、同学谊……刷试卷固然是高三冲刺的主旋律,但忙里偷闲写文、回忆美好,总让人心情愉悦。在临近高考的最后一个月,我就在班级里实践了“文字定格美丽”的神奇。

我提前秘密制作了视频:将班级学生从进入学校的那刻开始,军训、运动会、模拟小长征等活动的照片和视频剪辑成影像。当学生们看到熟悉的画面,看到镜头中的自己从幼稚青涩走向坚定,都留下了感动的泪水。原来在这看似寻常的三年里,大家悄然间发生了这么多变化,学生们意识到“有她/他的陪伴真好”。在这种情感铺垫下,我鼓励学生用文字记录下高中最美的时刻——或感动,或温馨,或热血沸腾……写写想对自己、对室友或同桌这些一起奋斗的伙伴的心里话。因为触动了他们的心弦,学生们写得特别认真。若干年后,他们翻出自己在高考前写的文字,以及同窗写给自己的文字,日子是不是会因此变得熠熠生辉?

高三的最后迎考时光,学生的学习与生活因活动而增色添彩。班里的学生每天都充满着活力和朝气,在其乐融融的班级氛围中,成为情绪的小主人,高三的复习生活也因此变得更高效、更有质量。

(作者系余姚中学班主任)

我的情绪我做主

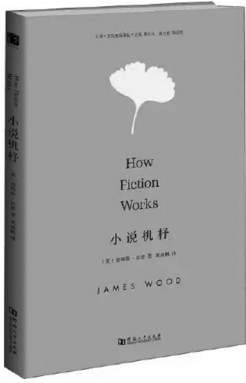
小小剪纸寄深情

湖州市南浔区千金镇素有“剪纸之乡”的美名。为庆祝中国共产党成立100周年,近日千金镇千金小学学生在教师指导下创作出了建党题材的剪纸作品,表达对党的深情热爱。图为活动现场。

(本报通讯员 陆志鹏 摄)

《小说机杼》:会读细节,才是会读小说

本期荐书人:倪江,浙江省语文特级教师,正高级教师,现任杭州外国语学校学术委员会秘书长,浙江省特级教师协会理事。

书 名:《小说机杼》
作 者:[英]詹姆斯·伍德
出版社:河南大学出版社

因为教学缘故,我特别关注小说高考命题。近些年来,小说命题发生了一些重要变化,一些指向文学鉴赏核心素养的题型出炉,“解题套路”不太管用了。

从理论层面理解小说艺术,是语文教学活动的应有之义。小说鉴赏理论读本,首推当是曹文轩的《小说门》,他搭建了一个现代小说鉴赏的系统框架;其次是福斯特的《小说面面观》,“圆形人物”和“扁平人物”的概念就是由此提出的。中国作家如余华的《温暖和百感交集的旅程》、马原的《小说密码》、毕飞宇的《小说课》常常从小说细部入手,细嚼慢咽,这些作家说小说的书,都是富有营养的好书。

这些书之外,戴维·洛奇的《小说的艺术》和詹姆斯·伍德的《小说机杼》尤得我心。

戴维·洛奇自己就是小说家,讲起小说“法宝”来,可谓如数家珍,娓娓道来。我是从这本书才了解到“青少年死侃”(Teenage Skaz)这个概念,它用来指类似《麦田里的守望者》的叙述语言

风格——几分浮夸,几分盛气凌人、不屑一顾,也有着不知天高地厚的“真”。余华《十八岁出门远行》的叙述语言就颇类此。小说语言的特点,或者说作家叙述的腔调,需要引起语文教师的高度关注和“理论自觉”,恰好这些年来高考小说命题常常属意“小说语言”,对沉湎于小说“三要素”的教学观,是一个不小的触动。

但《小说机杼》对小说“细节”“语言”的品读与归纳,才真令人心醉神迷,而我认为会读细节,才是会读小说。詹姆斯·伍德认为从福楼拜始,小说出现了“无关的”“过剩的”细节,颠覆了传统现实主义小说的那种“恰如其分”的细节。《战争与和平》里,皮埃尔目睹了一个人被法国人处决,并且注意到就在死前的一刹那,这个人调整了一下绑在脑后的蒙眼布,因为绑得太紧很不舒服。”作者说:“生活中永远难免有一些过剩,有一些无缘无故,生活给我们的永远比我们所需的更多——更多东西、更多印象、更多记忆、更多习惯、更多言语、更

多幸福、更多不幸。”现代小说去掉了不少传统小说的“奇技淫巧”的部分,而呈现了更多的真实生活碎片,也是更多人类灵魂的细节。

《小说机杼》中对描写火焰的语言的品嚼,堪作“核心素养”题:劳伦斯的句子——“在烟囱里奔腾的一束新焰”;哈代的——“一小撮鲜红的火”;贝娄的——“蓝色火焰颤动着像煤火中有一群鱼”;诺曼·拉什的——“炊火在拉瓦帕斯(一种简单的非洲庭院)之中摇晃(原文为wag,即狗尾巴的那种摇晃)”。你更喜欢哪个句子呢?这些神来之句,对“火焰”这种寻常之物的表达,极富神韵——一束、一小撮、一群鱼儿、狗尾巴摇,活火活现。这是工匠的语言,更是文学的语言,抵达审美深处的语言。

