

浅析霍尔对儿童艺术教育的启示

——以云南弥渡民歌以及弥渡花灯为例

欧阳跃燕

宁波大学

DOI:10.12238/eces.v6i4.10695

[摘要] 弥渡民歌与弥渡花灯源远流长,唱响四方,幼儿的传递,是幼儿对非遗文化的传承与发扬,促进儿童艺术教育的发展,结合霍尔所提出的关于艺术教育的内容,对目前我国儿童艺术教育存在的问题指出了明路。

[关键词] 霍尔; 儿童艺术教育; 弥渡民歌与弥渡花灯

中图分类号: D432.5 **文献标识码:** A

A brief analysis of Hall's enlightenment on children's art education: A case study of Yunnan Midu folk songs and Midu lanterns

YueyanOuYang

University of NingBo

[Abstract] Midu folk songs and Midu lanterns have a long history, singing in all directions, and the transmission of children is the inheritance and development of children's intangible cultural heritage, and promotes the development of children's art education.

[Key words] Hall; children's art education; Midu folk songs and Midu lanterns

引言

霍尔在音乐儿童教育中曾指出:韵律感和节奏的发展关键期是儿童期。霍尔指出舞蹈的教育价值对儿童来说是巨大的,在对儿童实施舞蹈教育时用正确的方法将会达到事半功倍的效果。在弥渡这片肥沃的土地上孕育了民歌与花灯,将霍尔在艺术教育中提出的方法结合弥渡民歌与花灯,促进幼儿全面发展,各方面能力提升。

1 霍尔儿童艺术教育的内容

1.1 音乐艺术教育

霍尔认为“音乐如若没有感情,其内容就只能服从于形式,也就失去了其本质。”^[1]儿童自己感触到音乐会自然而然的歌唱,应该摒弃强制要求儿童。洋溢着爱国主义情怀以及民族音乐的学校教育具有极强的必要性,儿童积极向上以及充满能量的精神得到不断激发和培养。音乐教育的内容是极其广泛的,不局限于音乐理论知识、歌曲传唱、乐器学习等等。儿童的音乐教育离不开耳濡目染的音乐环境、幼儿教师具备良好的音乐素养、儿童对音乐天生的感知力、系统有效的音乐训练、父母对音乐培养的重视。在这些条件都基本具备的条件下不断挖掘儿童的音乐潜能,促使儿童的意志力得到不断地磨炼。霍尔说,音乐教

育建立在儿童感兴趣的基础上进行培养效果最佳,并不是越早就一定越好。教师以及父母采取正确的方法积极引导和鼓励,儿童在音乐素养上不断提升,相应的,儿童的创造力、价值感、情感性等方面都会有提升。

1.2 舞蹈艺术教育

霍尔认为:“舞蹈是一种自由,是通过肢体运动而表达情感的一种人文主义化。”^[2]协调思想和肢体之间一种独特的桥梁与工具是舞蹈,舞蹈通过变化多样的肢体动作来丰富人们的精神世界以及情感生活、触及内心深处的灵魂。教师们通常把舞蹈用于枯燥乏味的课业以及压力之间的转换器,有些儿童不可避免产生了对舞蹈的消极情绪,幼儿对舞蹈兴趣的萌发是在进入学龄期时,但这种状态是不稳定,不活跃的。教师以及家长等成人若在此时加以关注,儿童表现出对舞蹈的兴趣进行正向积极引导和强烈的不断刺激,儿童会感悟到舞蹈的魅力。医学研究证明,舞蹈对于易躁易暴症状的治疗效果佳,也从侧面烘托,舞蹈有助于儿童预防常见的心理疾病。霍尔曾提出教师以及家长在舞蹈教育方法上,引导儿童找到自我舒适的环境中,用肢体动作去表达自己的情感,追寻自由与热情,勇于突破自我,接受新的舞蹈动作,发展潜力,锻炼意志力,身体肌肉得到锻炼,建立自我效能感。

1.3 绘画和手工艺艺术教育

幼儿时期儿童绘画的表现形式大部分是涂鸦,用涂鸦的形式来完成自己的作品。此时儿童对绘画的理解尚浅,他们绘画主要是对自己所接触过的事物进行记录和重现。成人在此时加入一些正向干预,鼓励他们多创作自己的作品,用自己喜欢的形式,激发幼儿对绘画的兴趣。这样在少年期就会顺利过渡到“艺术幻想”阶段,自己剖析作品所创作的实物、背后所要描述的形象以及表达的情感。霍尔说绘画的关键期以及黄金时期是少年期,他们大胆用各种线条来展现在自己脑海里的事物,用绘画的形式来表达世间万物。教师或者家长不刻意要求儿童模仿,刻板性的复制他人作品。可引导幼儿接触著名的画作,自己感受画,激发对绘画的热情,发展他们的想象力以及创造力。在儿童长大,对绘画有了自己一定理解的基础上,不断提供专业的教育和绘画鉴赏,感受和品味作者当时的思想情感与创造表达。在手工艺训练中提升幼儿儿童的品德和发展智力。锻炼儿童的控制力、灵敏性,激发对事物的兴趣以及增强自我效能感。

2 云南弥渡民歌以及弥渡花灯简介

2.1 云南弥渡民歌概况

弥渡自然风光秀丽,文化丰富多彩,这里的人们热爱生活,极具丰富的情感。由此弥渡民歌具有其独特的民族风格和地方特色,也诞生了众多的经典弥渡民歌。如脍炙人口的《小河淌水》是其中最经典的代表之一,除此之外还有《弥渡山歌》、《十大姐》和《放羊调》等。弥渡民歌的结构一般来说是比较精简的,每段的音乐形式大体相同。演唱者需要具备一定的演唱技巧,文化音乐素养,才能更好的突出独具当地的文化特色以及相应的特殊情感。这些民歌从创作伊始,大人小孩之间口耳相传,这里的人们具有民族音乐与生俱来的音乐天赋。歌曲的歌词在内容上相对口语化,其歌曲的节奏感与韵律感与当地人的生活息息相关。充沛的表达了弥渡人民的生活情操以及情感思想。^[3]云南弥渡的歌词透露着真挚的感情,朴实无华,也流露着人们对美好生活的憧憬之情。云南弥渡民歌不断地陶冶着人们的情操,审美心理结构得到完善。

2.2 云南弥渡花灯概况

云南弥渡花灯历史源远流长,最为隆重的花灯传承是正月十五、正月十六,密祉人民敲锣打鼓,换上花灯服,抹着浓妆在街上表演。其中主要有跳灯、折子戏、耍龙舞狮等各式各样的活动。弥渡花灯表演内涵极为丰富,表演的形式主要有大唱和小唱两种。大唱主要有花鼓和折子这两种主要的形式,折子主要构成表演最核心和最重要的部分。小唱中主要包括集体性舞蹈、小歌舞和小调演唱的这几种常见的形式。弥渡花灯的音乐历史悠久,风格比较独特,形式十分多样,个性化突出等特点。弥渡花灯的伴奏乐器也是多种多样的。另外还会加上传统花灯舞蹈的“崂步”,就成就了花灯音乐。这样的音乐主要包含“放羊调”和“赶马调”等等。把弥渡花灯和弥渡山歌进行了深度融合。

2.3 手工制作

弥渡密祉花灯扎灯是一个重要环节,扎灯一共有五道工序,

第一道工序,扎灯材料的选取,主要采用的是竹子,用老竹子相对来说这样的竹子柔韧性好。第二道工序,用竹子破篾,这也是其中最难的一步,需要较强的手艺。第三道工序,扎灯型,就是用篾把花灯的骨架编出来。第四道工序,裱糊,在把花灯的骨架制作完成以后用彩纸裱糊起来。第五道工序,剪纸彩绘,用各种各样颜色的彩纸,剪出各式的形状,常见的结合生肖、花草、山水等,还会用毛笔进行工笔创作。除了扎灯以外,还会制作花灯会中会耍的狮子以及龙。狮子的骨架也是像扎灯一样用竹子编成的,狮子的外套用布制作完成。龙的制作过程与狮子制作过程极其相似,龙的颜色主要有五种,白、黄、黑、金和青色。形状主要有八方体、六方体和四方体几种,颜色主要是白色和绿色组成,上面主要绘有花草以及鸟类。

3 幼儿艺术活动存在的问题

3.1 幼儿教师的艺术素养有待提升

幼儿之间因为家庭背景,生活环境的不同会导致存在着较大的个体差异,认知发展,技能发展,也包括艺术能力在内。由于部分的幼儿园教师在开展艺术活动时采用的教学方式较为落后,忽视幼儿的个体差异性,也没有实施针对性的教学培养。幼儿园教师也没有充分发挥幼儿的主观能动性,积极调动幼儿的潜能,导致最后的效果也是差人强意。在教学过程中,老师为主体,以教师语言表述为主,甚至有老师是一言堂,在教学方法中,教师主要采用示范法。艺术活动的环境也比较单一,教学内容重复枯燥,教学形式单一等等以上因素,忽视了幼儿的艺术特性和独特的创造力。

3.2 教学中缺乏与其他四个领域的融合

《3-6岁儿童学习与发展指南》从健康,语言,艺术,社会,科学五个领域分别对3-6岁的儿童提出学习与发展的目标,教师可根据相应的教育建议实施科学的教育教学。部分教师在实施艺术活动过程中,已经有了初步与其他四个领域融合的认知意识。教师把艺术领域与语言领域融合教学比较多,而对科学领域,健康领域是偏少的。很多教师对艺术教学活动并没有全面的认知,意识不到艺术教学活动与其他四个领域活动没有密切的关联。教师很难组织丰富的艺术活动,也很难实现在艺术教学活动中与其他四大领域相结合,从而获得全面的发展。

3.3 教师与家长树立目标,偏重幼儿技能发展

实施美育的重要途径之一是艺术教学活动,教师与家长艺术教学活动目标的确立指引着幼儿艺术教育的发展,也深刻的影响着幼儿的审美教育内容和形式。在艺术教学活动中,教师更想要幼儿拿出令自己得意的作品,家长也想要立竿见影的效果。对幼儿的认知活动以及情绪情感的表达与发展实现程度以及关注度较低。幼儿很难在这样极具目的性的艺术教学活动中产生兴趣或持续兴趣,幼儿在这样的情形下完成的一些作品是缺乏生命力的。艺术教育委员会副秘书长郭声健曾强调,每天在给学学生传授音乐知识与技能,但不一定每天都在育人。

4 提升霍尔艺术应用价值的相关策略

4.1 幼儿教师艺术素养提升方法

针对幼儿教师艺术素养的提升有主观层面和客观层面两个层面,从主观层面来说,幼儿教师应主动提升自我艺术素养的思想观念与意识。幼儿教师积极发挥主观能动性,积极参加各种学习与艺术展览,陶冶艺术情操。从客观层面来说,幼儿教师在上岗前积极参与教研活动,结合自身优势以及幼儿特点,改进教学观念与教学方式。结合地方特色,可邀请民族艺术家对教师进行培训,也可以让民族艺术家参与到艺术活动中来,让幼儿更加真实深刻的感受艺术的魅力。活动结束后,幼儿教师可以实地走访民族艺术家,更加深刻的认识与了解民间艺术。在弥渡县密祉镇,有很多艺术家,《小河淌水》整理者尹宜公,还有其他弥渡山歌的传唱人,歌舞花灯的继承人等等。幼儿教师可结合园内资源开展艺术教研与分享活动,进而不断地提升自我的艺术素养。

4.2 加强对幼儿五大领域融合

幼儿教师依据课程目标,实施教学活动的过程中应融合五大领域活动。通过笔者对艺术领域存在的问题研究发现,艺术领域与其他领域的结合是相对较少的,特别是与语言领域的融合。幼儿教师在进行山歌教学时,引导幼儿感知歌词,了解歌词以及内涵后,教师可以引导教师进行分享自己对山歌的了解,引导幼儿多想,多说,多表达。在手工创作活动以及花灯表演活动也可以如此,教师可以引导幼儿认知穿插跳花灯的益处,以及其中的社会交往活动以及社交技能。涉及大量科学和数学知识,教师和幼儿一起查阅、整理、研究以及分享。艺术领域与其他领域的融合对促进幼儿的认知视野有不可或缺的作用,加强了幼儿对艺术的喜爱以及浓厚的兴趣。

4.3 掌握身心发展规律,丰富幼儿艺术体验

霍尔在自己的思想中描述了儿童各阶段的发育特点,同时指出了各阶段学习艺术的内容以及学习方式,对我国艺术教育仍有巨大的借鉴意义。填鸭式的赢在起跑线,对于孩子来说会造成不可逆的伤害。3-4岁,4-5岁,幼儿艺术活动表现的各方面迅

速发展,5-6岁逐渐减慢,也由此看出幼儿艺术发展的关键期是在小班和中班。这时期的儿童相比较语言来说更擅长用艺术的形式来表达自己的内在感受的。屠美如曾指出:幼儿绘画能力的发展是与心理的成熟有密切关系的。儿艺术体验也是幼儿生活课程的组成部分。艺术体验有很多丰富的形式。

4.4 营造浓厚的艺术家庭养育氛围

弥渡民歌以及弥渡花灯的传唱方式保留至今的有每村每户在傍晚大人和小孩欢聚一堂。“十个弥渡人,九个会唱灯,还有一个跟着哼”,家家户户一起拿着扇子穿着花灯服,跳着一曲又一曲。这样浓厚的艺术氛围极其有利于幼儿艺术情操的培养,从小载歌载舞,经典民歌与花灯永流传。有意识的与幼儿一起唱山歌,跳花灯,不断地体会作曲者对家乡的热爱之情。利用身边的资源引导幼儿探究声音、颜色、形状等等。在这些家庭教育活动中,不断地鼓励幼儿,及时的发现幼儿的优点与进步,多赞美幼儿。

5 结语

综上所述,弥渡花灯与弥渡民歌渗透到儿童的一日活动中,在老师与家长的不断引导与合作下,运用霍尔提出的艺术教育,促进其他五大领域的协调与融合,不断丰富艺术体验,获得全面发展。

[参考文献]

[1]Hall,G.Stanley.Education problems[M].New York:D.Appleton and company,1911:96

[2]钱树林.美学角度下的民族声乐艺术的基本特征——以云南民歌《小河淌水》为例[J].文化月刊,2018.45.

[3]屠美如.一岁半至六岁儿童绘画能力发展的研究[J].南京师范大学学报(社会科学版),1987,(2):36-40.

作者简介:

欧阳跃燕(1996-),女,汉族,云南大理人,研究生,研究方向:学前教育。