

读家报道

编者按:在美育越来越受到重视的今天,如何开展针对儿童的 美的教育,如何让博物馆、美术馆成为中小学生的 第二课堂,一直是教育工作者、家庭和社会共同关注的话题。作为儿童美术教育的研究者、实践者,张琳提倡融艺术欣赏和创作体验相结合的跨学科统整教育,注重儿童创造力和审美能力的培养,强调通过艺术实施完人教育。最新出版的《博物馆中的美术课》(张琳著 少年儿童出版社)一书展示了她多年来的研究、实践和思考,希望带给读者以启迪。

博物馆中的美术课

张琳

2012年,笔者开始推广 流动艺术 博物馆亲子教育 项目,记得当时不少家长对这种学习方式持观望态度,个别博物馆还把我们拒之门外,担心儿童会破坏展品或影响其他观众等。近几年,随着人们对博物馆儿童美育诸多好处的认识,在博物馆开展儿童活动迅速流行起来。每逢假期,各种校外机构、团体等出现在各级各类博物馆内,成为一道亮丽的风景。虽然规模扩大了,但一些问题却依然存在,笔者结合个人教学经验和大家探讨一二。

根据身心发展规律选择展品

博物馆中的儿童教育是一种非正式学习,它是学校教育的延伸或补充。在组织和设计活动时,内容的选择尤为重要。笔者侧重依据儿童身心发展规律,选择和儿童生活经验相关联的内容。

首先,不同年龄段的儿童对展品的喜好、参与时间的长短、操作材料的使用等方面均有差异。霍华德·加德纳(Howard Gardner)曾分析了人从出生到20岁的审美感知发展历程,将其分为5个发展阶段,即0-2岁婴儿的感知、2-7岁符号的认识、7-9岁写实主义的高峰、9-13岁写实主义高峰的衰退和审美感受性的出现、13-20岁审美专长的危机期。由此可见,婴幼儿时期即可进行博物馆参观,7岁之前不建议强调对艺术概念的学习。在展品题材上,笔者建议7岁前儿童优先选择动物、人物肖像等,作品造型直观、简练。比如,考尔德的《火烈鸟》、卡萨特的《洗澡》以及草间弥生的《南瓜》等;对7-9岁的儿童,增加摄影作品的赏析;对9-13岁的儿童,加强艺术探索的比重。

其次,活动内容与儿童生活经验相关联。建构主义之父让·皮亚杰(Jean Piaget)认为,个人构建新知识是在旧的经验基础上发展而来,新知识的学习渗透到已有经验框架中,然后重新构架出和现有经验不同的新知识。显然,以往的经验可以促进和提高儿童的学习效率,博物馆儿童美育亦是如此。例如,笔者在组织参观巴黎奥赛博物馆时,考虑到很多

女生正在学习芭蕾舞,甚至还有一些儿童去大剧院观看过芭蕾舞剧表演。于是,笔者选择了德加的《舞蹈教室》作为活动内容。果不其然,孩子们因非常熟悉该题材和场景,特别有兴致地主动探索作品的内容美、形式美和寓意美,而且创作起来也得心应手。显然,在博物馆开展儿童美育课,展品的选择如果能够考虑儿童已有的生活经验、年龄特点,甚至和学校当前的学习主题相关联,会极大地促进儿童美育的效果,把儿童的热情转化成有效活动,从而使儿童更好地理解 and 热爱现代生活。

用儿童能理解的方式解读展品

博物馆里成千上万的展品承载着自古至今的人物和事件,诉说着世界各地的历史和文化、展示着自然界的各种科学奥秘。面对这些伟大而经典的作品,笔者经常使用一些方法、技巧、道具等去解读它们。

第一,多感官游戏互动营。博物馆儿童美育如果能以游戏为媒介,把视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉全方位调动起来,不仅使儿童更加容易理解作品内涵,还常常有新的发现。英国博物馆学教授艾琳·胡珀·格林希尔(Eileen Hooper-Greenhill)指出,当我们在博物馆探索新的信息时,通过阅读可以吸收10%、通过听可以获得20%、通过观察可以掌握30%、通过参与互动讨论可以得到70%,而参与听说做等综合感官互动则可以获得90%。笔者在组织参观德加的《舞蹈教室》时,请儿童观察作品的触摸芭蕾舞裙等面料、听芭蕾舞曲《天鹅湖》、闻舞蹈教室里的味道(汗味、香水味等)和喝点饮料(课间休息喝什么),最后还请孩子们创作一幅以运动为题材的作品。通过 五感互动体验,儿童仿佛融入画中 and 画中人物对话,甚至和艺术家对话,体验艺术家当初创作的心境和情景。

第二,故事大舞台。博物馆中的每一件展品背后都有故事,如果在博物馆儿童美育中加入故事,会使整体活动更加丰富、内容也会得到延伸和拓展。例如,在参观马格利特的影像

孩子们在参观

吕佩尔兹艺术展

展时,结合了安东尼·布朗的绘本《穿越魔镜》,故事中一位小男孩从魔镜中穿过,从而到达一个魔幻世界。那里有提着公文包的隐身男人(似马格利特的《漫游者》),还有一群鹅毛般从天而降的唱诗班孩子(如马格利特的《戈尔达礼》)等,儿童伴随着主人翁展开了一场梦幻之旅,还深入体验了马格利特的超现实主义风格。另外,还可以请儿童针对展品天马行空地编故事,如在参观弗里达的《和猴子一起的自画像》时,发现每个孩子编的故事都不一样,可谓一千个读者就有一千个哈姆雷特。

第三,主题探索营。结合展品,以某一个主题为核心开展跨学科活动,不仅扩大了儿童视野,而且使学科之间有机融合。比如莫奈的《睡莲》,笔者选择同一主题不同国家的艺术品进行比较,包括中国画文人小品《荷花》等,通过对比体会文化的多样性,感受不同国籍、不同时代相同题材艺术品的异同。此外,该活动还延伸到 桥 的主题,讨论著名桥梁(赵州桥、伦敦塔桥等)以及周围生活中的桥,感受技术进步、见证历

史的发展。另外,还组织小学高年级的学生以 博物馆小讲解员 的身份到低年级去做志愿者,描述他们参观博物馆的经历,说说自己最喜爱的 桥。笔者发现,他们不是简单描述、复述作品,而是加入个人的理解和联想,这样不仅增强了他们的自信心、提升了语言表达能力和社会交往能力,还激发了小年龄孩子的参观欲望,友谊的 桥梁 无形中建立。

博物馆儿童美育面对哪些挑战

从去年3月份起至今,笔者以参观、访谈、讲座等方式走访了国内约30座博物馆和十余所中小学、幼儿园,发现几乎所有人都认为博物馆对儿童美育帮助很大,但这座给人们提供多样化信息的宝贵资源库,却很难惠及所有儿童或者说大部分儿童。

其一,爱恨交织的供求关系。一方面博物馆组织的有限活动对于广大儿童来说如杯水车薪。另一方面,一些家长针对博物馆提供的免费儿童活动,积极报名却爽约参与的情况屡见不鲜。此外,既懂儿童教育又是资深艺术工作者的人士不多,许多博物

馆社教工作者身兼数职,因此在人员、时间和精力有限的情况下,博物馆很难满足所有儿童的需求。

其二,若即若离的馆校合作。学校组织参观一直以来被认为是激发新观众的最佳模式,但考虑到儿童安全、交通等诸多问题,不少中小小学多以 社团 形式到博物馆参观,且频率不高,幼儿园以家庭为单位参与居多。相比之下,博物馆社教人员 送教 到学校的次数反而多于学校组织儿童去博物馆的次数。虽然,也有一些博物馆和学校建立长期合作,开发馆校合作课程并取得可喜的成果,但总体来说,更多的馆校合作期待开启。

总之,随着社会、经济繁荣、交通便利和人们对知识的渴望,使得更多学校、家庭乐意走进博物馆。经常去博物馆的孩子,不仅在展品说明牌、阅读、展品局部解读等方面更加积极和深入,而且创作细节也更加丰富、生动且富有想象力。所以,博物馆不单纯是娱乐休闲的地方,更是人们终身学习的场所,每个人都可以在这里学习如何提高和改善自己的生活。

教师推荐

林虹 南京市中央路小学教师

《400张图看世界史》
[法] 安娜·乔纳斯/著
[法] 迈克·勒博隆/绘
上海文化出版社

公元前3500年 公元前2500年,当尼罗河流域的无边疆土被统一在一名叫作 法老 的国王统治时,美索不达米亚地区,苏美尔人建起了世界上第一个城邦,之后不久就发明了世界上最古老的文字 楔形文字 ;
公元前2500年 公元前2000年,当埃及人开始修建令人惊叹的胡夫金字塔,当 世界未解之谜 英国巨石阵建成之时,踢 蹴鞠 早已开始在世界东方的古国 中国流行起来;

公元前300年 公元前200年,当一位将军带着大象群翻越阿尔卑斯山向敌人的都城发起进攻,印度出现一位素食的国王 玛雅人开始书写之时,中国的第一位皇帝秦始皇开始修筑万里长城。这位大改革家在这一时期统一了文字、货币和度量衡

这本书仿佛是一条伸向世界的铁路线,弯弯曲曲,一眼望不到尽头。这条 线,串起了我关于世界历史断断续续、零零碎碎、或清晰或模糊的记忆,400幅图片则是沿途最伟大的风景。我忍不住拿一支笔,辨识这熟悉而陌生的风景,一边感叹世界的宏大,一边找寻中国的坐标

人类在非洲诞生了,那我们的祖先呢?公元前8000年前,人们就开始第一次产生播种的想法,这让他们可以收获自己种植的粮食,这是先人最初思想的光芒!十字军东征?正是北宋年间啊,那时咱们中国的毕昇发明了 泥活字印刷术,数百年后,古登堡终于发明了第一台活字印刷机。中国是世界的中国,是这广袤世界伟大文明相当重要的一部分,它被世界影响,又影响着这个世界,这样的发现让我的微微震颤。

一个世界的伟大瞬间都融化在这400幅图画中,一个世界的伟大瞬间都聚拢过来,汇合在这弯弯曲曲、一直伸向远方的 铁路 沿线。走进这本书,你会发现,沿线有伟大的风景。

麦田守望

倾听每一个生命的声响

——读殷健灵《访问童年》

刘頔

对痛苦、孤独,从而破解痛苦、走出孤独的路径和可能性。书中描绘的光明的童年比较少,大多都是或痛苦或阴暗的童年。在每一个童年的生命中,那一点点小小的痛苦,在当时的孩子看来或许都是天大的痛苦。这本书的第一层意义也就在于此,可以让现在的孩子们从中看到世间有各种各样的痛苦存在。不仅如此,还有另外一个关键词 孤独贯穿全书。每一个生命必定是孤独的,那么,是沉浸在孤独里面,还是打开一个走出孤独的可能性的方向?我觉得更重要的价值在后着。书中,作者殷健灵通过她的访问,尤其是 写在这种形式,像心灵牧师一样,给每个人一个可以倾诉的小窗口,帮助人们走出孤独和痛苦。

其次,关注生命、倾听生命、善待生命 的主题让这本书显得厚重而有质感,令人震撼。作者殷健灵以写作姿态是充满善意、宽容的,她认真倾听每一个生命的声响,忠实记录,温暖地对待它、呵护它。这让我想起两个女作家,一个是意大利的作

家法拉奇,她写过《给一个未出生孩子的信》,还有一个是2015年获诺贝尔文学奖的白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇。虽然殷健灵的作品《访问童年》与这两位女作家的作品主题和范围都不太一样,但都是纪实性非虚构的写作,其共同点就是关注生命、倾听生命,最终的落脚点是善待生命。从《访问童年》这部作品中,我从头到尾看到的是作者殷健灵面对每一个生命时的那种善意、宽容以及温暖,而这种对待生命的态度可以化解掉很多痛苦和孤独。这样一种写作姿态非常宝贵。

再其次,从文学意义上讲,这本书把 童年 作为独立的意象集中呈现,使童年具有自己的性格和形象,它对于中国当下的现代性建构具有独特的价值和贡献。在书中,我们看到别人的童年,也从别人的童年故事中窥见自己的童年。童年影响、童年记忆在文学叙事的审美化表达中,都以独立的姿态集中呈现,使童年获得了应有的注视和关注。当童年不依附于某一个生命,以一种独立的姿态出

现以后,它才能获得应有的尊重,才有可能对中国人今后的生命、精神、气质等产生影响。从这个角度来说,《访问童年》不仅对于今天中国人的现代性建构具有一定的意义,还应该具有更高的社会学意义。

综观下来,殷健灵这部作品给我们提供了丰富的童年样本,每一个故事读来都让人意犹未尽。这是个开放的体系,从素材的选取上来说,童年样本的选择首先要具有代表性和独特性。当然每一个生命都是独特的,而从作者方面来看,可能基于作者身份和工作的关系,书中童年样本的选择更偏向于东南部,如果有可能的话,西南、西北等更多地区可能还有丰富的样本等着作者去打捞。如果这种基于不同的地域文化、生活习惯之下的童年文本都被打捞并呈现出来,那么解答中国人为什么是今天的样子可能会有一个更好的答案,我们每个人对自己的来路、去向也都会有一个更清晰、更明确的认识。期待着作者能沿着这个写作方向和路数走下去,做得更好。

儿童文学的藏地书写与精神追求

本报记者 却咏梅

朴善良的藏区牧民,生动细腻地再现了藏区原始自然的生命样貌和社会形态,字里行间浸润着作者朴实的情感,以及对人与自然、生命与信仰和传统与现代的深邃思考。

由二十一世纪出版集团举行的《巴颜喀拉山的孩子》出版座谈会上,中国作协副主席高洪波以及李建军、朱自强等专家学者围绕作品的 藏地书写 生态哲思 儿童视角 诗性语言 等方面进行了深入的探讨。与会嘉宾认为,这是一部内容丰富、主题深刻、极具艺术张力的儿童文学作品。尤为可贵的是,它不同于现今众多的生态文学、乡村小说所流露的 都市敌意 和 乡村原教

旨主义 倾向。作者虽然在创作中对传统游牧文明的逝去表达了眷恋和感伤,但却是一种理性的接受,传达了人们对迎接新时代新生活的包容与期望。此外,作品高品质、诗性化的语言艺术,使整部作品洋溢着诗性与童真,极大地提升了作品的审美意蕴。

谈到为什么要创作儿童文学,杨志军坦言,当下社会浮躁,他想借助多样化的表达来书写自身的文学理想,把藏族对于自然与生灵的敬畏、对于爱与善的坚守传达给小读者。同时,他要把传统逐草而居的牧民生活方式原汁原味地记录下来,为即将消逝的游牧文明做可信的留存。他虽非纯粹的儿童文学作家,但是他

期待通过文字凿开一条直通心灵的通道,让孩子们在认知自我、探索世界的过程中,懂得生命的丰厚、多样和辽阔,明白精神的意义和价值。

阅读指导

守候父爱 守护乡村

读《听天使在唱歌》

张梅

巴赫金曾说过:人在历史中成长。这句话指出了个人的成长无法超越社会历史对其施加的或隐或显的影响,而且个人的成长过程也包含着种种社会文化隐喻。成长 作为儿童小说的经典母题,有其丰富的表现方式,但儿童年龄、身体的限制使其成长的社会波及面并不宽广,人在历史中成长 在儿童小说中想要直接呈现是有一定难度的。正是在此意义上,舒辉波的新作《听天使在唱歌》(明天出版社)的价值得以凸显。作者直面社会历史的大变迁,在一个更广阔的文化视野中去表现少年桂子的成长。他的成长不仅仅关乎个人,也携带着丰富的社会文化信息。

儿童小说触及农村城市化这个重大的社会题材颇具挑战性,作者对如何把农村城市化缝合到一个农村少年的成长中进行了可贵的尝试。首先,小说采用了浪漫与现实相统一的叙述方式,每章开篇都配有一首小诗,诗歌中对亲情的倾诉与每章题目中战争话语的运用构成了互动与悖反。这样两种悖反元素在画面中的斑驳呈现,使小说既能直面现实的复杂,又能淡化现实的残酷。

其次,小说的叙述采用了一主一副两条线索,在浪漫与现实的互动中推进。主线是在爸爸打造的 三秋桂子,十里荷花 的情境中,桂子对爸爸魂牵梦萦的思念;副线是在城市文明日日进逼的形势下,桂子和村民打响了第一场抵制对家园进行过度开发的 保卫战。最后两条线索重合,个人虽然阻挡不了农村城市化的进程,但历史的进程也可以呈现出温情的一面:桂子和他守护的金桂树终于等到了爸爸回家。

小说的主线内容无疑是叙述的重点,父子情深是小说中最动人的部分。爸爸在桂子4岁时离开家,如今桂子快8岁了,当初爸爸为桂子出生特意栽下的桂花树也已经枝繁叶茂,但爸爸还没回来。虽如此,桂子对爸爸的思念没有随着时间的流逝而淡化,反而酝酿发酵,绽放出一首首真切感人的诗篇。

写了好长的信/用脚印在雪上/用手印在雪上/用整个身子印在雪上/爸爸,你看啊/这是想你的,我的嘴巴/这是想你的,我的鼻子/这是想你的,我的眼睛/这是想你的,我的信 写在雪地上/它们和我也都很乖

这一首首诗是桂子对爸爸深情的呼唤,对父爱热切的渴望。小说赋予了桂子的思念惊天地、泣鬼神之力,桂子要抗拒时间的洪荒,要抗拒成长过程中父爱的长期缺席,要抗拒邻里乡亲对爸爸的误解,还要试图抗拒一个无法以个人之力阻止的历史进程。小说在描述了这种不可能性的同时也为我们展示了爱超越一切的神奇性。

桂子对爸爸的爱是刻骨铭心的,父爱也同样是绵长深厚的。爸爸在小说中自始至终没有出现过,却到处弥漫着他的气息。桂子挚爱的枪是爸爸买的,桂子的守护神桂花树是爸爸种下的,门外的 十里荷塘 是爸爸挖下的。父子虽有4年未曾见面,而父子跨越时空的爱的交流却未曾中断。

小说副线的展开同样让我们看到作者构思的巧妙和对素材的灵活运用。作者充分利用男孩子爱玩战争游戏的心里,把保护农村自然生态与农村城市化的冲突,转化成少年半游戏性的家园保卫战。父爱是桂子投入战斗的强大精神动力,爸爸买的玩具枪是桂子的武器,金桂树就是桂子要保护的 家园。因而我们看到小说中8岁的桂子也可以和谐地介入到一场重大的社会变革中,并在历史中实现自己的成长。

桂子的成长包含通常意义上的个人成长,他要学会接受种种残酷的现实:期待爸爸回家的愿望一次次破灭,爸爸留下的金桂树和荷塘将要被清除,没有一把新玩具枪的遗憾等。但这一切并没有导致桂子的戾气,他反而在开发商的儿子生命危急的时刻进行了超越个人恩怨的救助。同时,桂子的成长也蕴含着这个时代主题,他要面对生于斯长于斯的家园正在逐渐消失的现实。这个不再遥远的未来让桂子心生恐惧,但他不论抗拒还是拥抱城市文明,都无从选择,他已经行走在农村城市化进程中。这种成长多少带点悲剧的意味,然而小说最后给了读者一个相对美好的收尾。结合小说题目《听天使在唱歌》的寓意,或许这正是作者对农村城市化进程寄予的美好期望吧。

最后,《听天使在唱歌》也让我们看到儿童小说的成长。作品拓宽了儿童小说的题材,从家庭、校园走向社会,延展了儿童小说的历史纵深感,从单纯的成长母题到时代主题的融入,使儿童的个人成长参与进历史中来,从而呈现出丰厚的思想意蕴。(作者系曲阜师范大学文学院副教授)