

让儿童的生命在艺术中浸润

【摘要】

我校坚持走特色办学之路，追求校有特色、教有特点、学有所长，努力创造条件，加强艺术教育，提升学生艺术素养，促进学生全面和谐地发展，健康快乐地生活。在艺术的熏陶下，我们的学生更富有灵气，更富有高雅气质。

【关键词】 艺术素养 以美启真 雅润心田

陶行知先生说过：“艺术的生活即是艺术的教育。”美丽的校园就像一个艺术的乐园，让孩子们漫步在这艺术的花园里，在艺术中浸润，尽情享受生活的乐趣，不仅能提高他们对美的感受力，而且能培养良好的学习兴趣。

我校创办于1915年，是一所具有百年历史的老校。近年来，学校逐步提炼了“以美启真 雅润心田”的核心文化理念。这八个字的灵魂源于昆曲展现的艺术之美，启迪和追寻陶行知教育之真谛，将“雅”的品行真正浸润，渗透到心中，奠定一生幸福的基础。以美启真是以美的语言，美的行为，美的环境，美的昆曲艺术启迪智慧，学到真知，做一个真诚高尚的人。雅润心田是将昆曲之雅浸润到每位师生的心中，从而拥有高雅的品行，让学生做文雅之雅士，让教师做儒雅之雅师，让校园成为和雅之雅园。

一、关注文化表达，为学生艺术素养的塑造提供载体。

一走进校园，映入眼帘的是酷似昆曲人物笑脸的学校LOGO，具有学校独特的文化意蕴和强烈的视觉冲击力。昆曲人物的独特造型，既孕育着学校的核心文化理念“以美启真，雅润心田”，也标志着学校艺术教育、素质教育的兴起与发展，表达了学校塑造“雅真”人的教育主张和教育理想。基座上的“1915”字样是学校创建的年份，基座与主体部分合二为一，形象地喻示了孩子在校园里如幼苗般快乐、茁壮的成长，也彰显了学校教育在时间上的生长性和空间上的伸展性，突显学校办学的活力。图形上部的三个小圆点，既是整体构图不可缺少的部分，也蕴含着学校传承历史，立足当下，着眼未来，办国际视眼与本土文化交融的现代学校。整个标志选取和谐、美观的紫色为主色调，不仅文雅大气，更展现了学校教育以为人本，绿色发展，海纳百川的教育情怀。

校园环境的主色调、导视系统、卡通形象、校服、节旗节歌等设计，我们都是通过家委会等形式，充分尊重家长和孩子们的意见。让孩子学会审美，懂得表达自己的意愿；让家长参与学校管理，提升家校融合度，通过一件校服，一面校旗，一块导向牌……凝聚了家校合力，这种力的构件中有沟通力、信任力、理解力、支持力。校园里，孩子们穿着自己喜欢的校服，升起自己参与设计的校旗节旗，我们看到的都是自信饱满，以及对文化的敬畏。

二、创设精美环境，为学生艺术素养的发展营造氛围。

校园环境对学生起着潜移默化的熏陶作用，是对学生进行教育的一门“隐性课程”。在“以美启真 雅润心田”的核心文化理念下，学校构建了四大园景、九大公共空间和五大走廊文化。四大园景：润雅园、齐贤园、尚美园、启真园；九大公共空间：春晖厅、拾趣斋、兰韵轩、博弈屋、陶音苑、未来阁、手工坊、邮心驿、绿谷地。五大走廊文化：玉山之美、昆曲之韵、雅师雅行、雅韵之堂、雅真之家。

学校的文化布置必须转变为儿童立场的“文化行动”。只有这样，才能让学校的文化贴近师生生活。润雅园，继承历史的文化符号。建国前，在我校搭台演出昆剧引起了轰动。90年代，小昆班演进中南海，又引起了轰动。昆曲已经成为我校文化之血脉，根据这一历史文化元素，在校园中建设了“润雅园”景点，内设“昆声雅韵”戏曲小舞台，昆曲乐器图景介绍，景点的园路酷似昆曲表演中常用的头饰发簪；启真园，沿承办学的成长印记。将学陶师陶的历程真实的展现在校园里，每天四问，雅真集等见证学校的成长历程；尚美园，设置了五辆木轮车，取名是学富五车，里面摆着同学喜爱的图书，供同学们课间自主借阅。博弈屋和启真园中有围棋、象棋的棋桌、棋具；手工坊是师生优秀的手工作品；邮心驿是同学们设计的精美邮戳、邮品……置身期间，校园风景历历在目，仿佛来到艺术世界，褒美扬善，激励奋进，令人感到赏心悦目，是学生人人参与共同营造主体性的艺术化校园。

三、重视国家课程，为学生艺术素养的形成奠定基础。

确保艺术教育课程落实。学校严格执行国家课程计划，开足开齐美术、音乐及其他艺术类兴趣课，合理安排教学进度和内容，拓展学生的学习空间。每周开设音乐课、美术课各2节，艺术兴趣活动1节，教导处统一安排教学内容和进度。艺术课程列入期末考查和毕业考核科目，每学期都有成绩记录。为确保艺术课程落实到位，根据《课堂常规考核条例》，由校长室、教导处对艺术课程执行情况进行定期检查考核，考核结果与教师绩效考核直接挂钩。与此同时，采取召开学生座谈会和开展调查问卷等方式，及时了解艺术课程执行情况和课堂教学情况，发现问题及时采取措施加以整改。

优化艺术教育教学途径。音乐课堂教学以悦耳的乐曲，激情的歌声，丰满的琴声，器乐的演奏、优美的舞姿贯穿教学全过程，学生边学、边唱、边舞，在愉快的气氛中学生感受艺术熏陶。音乐课对学生来说，真是一种乐趣与享受。美术教学构建成范作欣赏，激情引趣；技能传授，自主创新；学生评价，生生交流；再次感受，提高素养。这样的美术课，学生完全沉浸在艺术感受中，接受艺术的熏陶，美化心灵。在实施课程中大胆实践，采用“激情——生趣——感悟——陶冶”的教学模式。以激发情趣为切入点，以增强小学生学艺的自信心为支撑点，启迪学生主动学艺术的积极性，调动他们内在的艺术潜能，在情景中学习，激趣引思，主动获取知识，实现小学生在艺术教学中的主体地位，陶冶情感，培养素养。

实现器乐进课堂显特色。器乐教学对于培养学生的音乐感知能力、创造能力、和音乐

表现能力都起到了重要的作用。我校本着“以美冶德、以艺养性”的艺术教育理念，将“器乐进课堂”定为学校的艺术特色项目，根据各年级学生年龄的差异，确定了不同的器乐种类：低年级巴乌和电子钢琴，中年级巴乌，高年级口琴，各年级学生全员参与。学校领导、音乐教师对此高度重视，共同努力，力求把“器乐进课堂”打造成为我校艺术教育的品牌课程。

“器乐进课堂”不仅为音乐教学增添了新的教学内容，大大地激发了学生的学习兴趣，充分调动学生参与音乐实践的积极性，而且对学生音乐文化素质的全面发展起着积极的作用。

四、研发校本课程，为学生艺术素养的积淀提供可能。

课堂的源头在课程建设，我校追根溯源，在充分了解学生需求的基础上，研发多种艺术类校本课程，为学生提供更丰富的学习经历成为可能，不仅为学生的全面和个性化的发展提供了保障，同时为学校特色的形成和魅力展现提供了平台。通过立足于学校教育资源与文化构建，强调学校重点发展项目和亮点，我们编写了《走进昆曲》、《陶艺》、《手工》、《线描》、《形体》、《围棋》等艺术校本课程，根据年级分层次，在一至六年级开设昆曲课；在低年级开设围棋、形体课；在中年级开展昆歌教学；在高年级开设手工、陶艺课等。面向全体学生，做到“二个 100%”、“三个落实”，即艺术校本课程开课率 100%，参与学生 100%；落实教学计划，落实教学人员、落实教学时间。

通过多样化的校本课程研发与实施，承载我校办学理念，促进学生个性化发展，为学生艺术素养的积淀提供可能。

五、开展校园活动，为学生艺术素养的拓展增添活力。

每年五月、十一月，学校举行为期一个月的校园文化艺术节，开展丰富多彩的活动。有校园课本剧比赛、校园十佳歌手评选、班班唱昆歌比赛、演讲比赛、手抄报比赛、器乐演奏比赛、舞蹈比赛等。参加活动的选手经班级、年级层层选拔产生，既保证了学生人人参与，也保证了艺术节的质量。在艺术节中，每个学生都从中体验到成功的喜悦，孩子们不由自主地喊出“我能行”，盛大的艺术节牵动着学生、家长、老师的心，学校就像一个欢乐的海洋。实践证明，每年定期举办校园文化艺术节，既有利于施展学生的艺术才华，也有利于营造浓郁的文化艺术氛围，更有利于推动校园文化建设。

近几年，学校又增加了体育节、科技节、阅读节、槐花节等主题月活动；入学礼、成长礼、毕业礼等典礼仪式。艺术节的规模不断扩大，形式新颖，琴棋书画，翰墨飘香，唱跳踢打，为孩子们提供了展示自我的平台。

六、组建艺术团队，为学生艺术素养的提升加码助力。

“小昆班”是学校的品牌艺术团队，创办于 1991 年，聘请省市剧团专业演员担任指导老师，利用双休日和兴趣活动时间进行训练，目前共有小演员近 40 名。在各级领导关心下，

在小昆班全体小演员的共同努力下，小昆班成立二十多年来，演出不断，参赛不止，获得了丰硕的成果。2003年，学校小昆班被江苏省文化厅命名为首批特色团队。

一枝独放不是春，万紫千红春满园。为了能使更多的同学得到艺术的熏陶，满足不同层次学生的需要，学校设立了校级、年级和班级的“三级兴趣活动”。学校层面开设了古筝、笛子、笙、扬琴、中阮、琵琶、大提琴、唢呐、昆曲、合唱、书法、手工、陶艺、鼓号等等十几个艺术类校级兴趣小组，选拔有一技之长的学生参加兴趣小组活动，聘请校内外专家进行指导。年级层面，低年级学生侧重练习巴乌、围棋、形体，中年级侧重学唱昆曲、昆歌，高年级学生侧重练习口琴演奏、陶艺制作、手工DIY，确保每一位学生至少掌握1-2项艺术表演技能。班级层面，以班为单位，教导处根据学生年龄特点，组织开展每学期主题艺术兴趣小组活动，有刮画、书法、幻想画、剪纸、折纸、篆刻、泥工、简笔画等，确保每个学生至少参加一个艺术兴趣小组活动。全校学生在丰富多彩的艺术活动中，充分展示自己的个性特长，提升自己的艺术素养，结出了累累硕果。

七、实施多维评价，为学生艺术素养的培植提供见证。

学校着力构建“品雅、心雅、智雅、艺雅、行雅”五大课程体系，从言谈举止、身心发展、知识学习，能力提升以及艺术修养等多方面努力培养全面发展、一专多能的雅真少年。

“五雅”课程目标更全面，内容更多元，操作更科学，评价更灵动。看，孩子们在艺雅课程中人人掌握五个能：能唱一首昆歌，能奏一种乐器，能做一件手工艺；能演一则课本剧，能画一幅儿童画；在心雅课程中个个秀出五个会：会下一种棋，会打一种球，会做一套操，会跳一种绳，会踢一种毽；在品雅课程中拥有优雅的仪表、有节的谈吐、文明的举止和阳光的面容，在智雅课程中学会认真的书写、积极的思考、敏睿的观察和耐心的倾听，在行雅课程中体验有效的行动、担当的勇气、国际的视野和创新的精神。学校两年对学生进行“五能五会”能力考核。每学期开展“雅真少年”争章活动，“雅真少年行动手册”人手一册，老师、家长、同学共同点赞，品雅章、心雅章、智雅章、艺雅章、行雅章呈现精彩，具有“五雅”特质的雅真少年正在蓬勃成长。

“五雅”课程的大艺术教育体系，催生了至真至雅的校园文化生活，提高了学生文化艺术素养和审美能力，培养了品行，发展了个性，开发了潜力，为学生的幸福一生奠基。

八、开展课题研究，为学生艺术素养的完善引领方向。

我校1991年创办“小昆班”，开始了“昆曲进校园”的实践活动，在探索非物质文化遗产继承方面走在全省中小学的前列。作为省艺术教育特色学校，被省教育厅指定为全国教育科学“十二五”规划教育部的重点课题“非物质文化遗产校园传承研究”唯一实验学校。通过对传承昆曲艺术，开展“特色文化”综合实践活动；普及昆曲艺术，开发“走进昆曲”校本课程；沐浴昆曲艺术，培育“雅真”精神文化；彰显昆曲元素，构建“和雅校园”物化

环境等方面研究。开拓一条全新的传统文化传承之路，把传承昆曲文化和学校人文教育有机结合起来，使学校的人文特色具有丰富的地域文化内涵和厚重的生命力；通过昆曲进校园的实践活动，帮助学生认识、喜爱和传承昆山地区的民族民间音乐及地方戏曲，保护非物质文化遗产；同时，通过学生带动家长、带动社会共同传承昆曲艺术，培养一批昆曲艺术的喜爱者、欣赏者、表演者，为地方传统文化的传承与延续奠定基础。为学生一生的全面均衡发展，较高的艺术素养完善而引领方向，提升学校办学品质。