

试论艺术教师专业发展的困境与对策

魏银丽

(江苏省常州经开区初级中学 江苏常州 213025)

摘要: 教师教育是基础教育的根本, 艺术教师的专业发展是其中的重要环节之一, 它直接影响到整个教育体系的发展。本文对目前艺术师资队伍建设的现状和存在的问题进行了剖析。在此基础上, 就如何推动艺术教师的专业化发展提出了一些建议, 以期为提高我国艺术教师队伍的综合素质, 提供一些有益的借鉴。

关键词: 艺术; 教师; 困境; 对策; 专业发展

On the Difficulties and Countermeasures of the Professional Development of Art Teachers

Wei Yinli

(Jiangsu Changzhou Economic Development District Junior High School Jiangsu Changzhou 213025)

Abstract: Teacher education is the foundation of basic education, and the professional development of art teachers is one of the important links, which directly affects the development of the whole education system. This paper analyzes the current situation and existing problems of art teacher team construction. On this basis, some suggestions are put forward on how to promote the professional development of art teachers, in order to provide some useful reference for improving the comprehensive quality of art teachers in China.

Key words: art; teacher; dilemma; countermeasures; professional development

教师的专业发展, 是指教师的教育观念、知识结构和教育能力的持续发展。教育具有动态、扩展的特点, 只有不断地通过教育、教学实践, 才能认识和提升教育技能和教学质量。教师的专业发展, 除了受到环境的影响外, 更多地依赖于自身的态度与行为, 特别是艺术教师, 如何搭建起自己的专业成长通道, 如何提升自己的教学改革、创新能力, 如何实现自己的职业价值, 是每位艺术教师面临的重要话题。要发展专业, 必须意识到这是一个自我发展、自我提高的过程, 决定其结果的, 是“内因”大于“外因”, 而不能简单地把它看成是“领导要我提升, 学校要我进步, 形势逼我成长”。思维是行为的向导, 当艺术教师意识到自己要提升、要进步、要成长的时候, 就会关注这个目标, 投入到专业发展的方向上, 也就有了相应的愿景和规划, 这种理念上的转变与确立, 是艺术教师实现教育理想、人生价值的前提和基础。

一、艺术教师专业发展面临的困境

1、教育与教学能力的欠缺

在教师职业发展水平评估中, 教育、教学能力是衡量教师职业发展水平的一个重要指标。教师专业能力主要体现在教学设计能力、教学实践能力、教学科研能力三个层面。在边远地区学校, 师资力量相对薄弱, 学生综合能力相对较低的情况下, 艺术教师要充分考虑到学校、学生的具体情况, 进行灵活的教学设计, 就地取材, 因材施教, 才能达到事半功倍的效果, 甚至可以把各种劣势转化为优势。例如: 贵州省黎平县、广西壮族自治区柳州市地区的部分学校, 音乐教师将当地流传的“侗族大歌”, 进行收集、整理、创编, 在学校开展地方特色艺术课程, 既继承和发扬了非物质文化遗产, 又巧妙地避开了学校配套上的条件不足因素, 甚至围绕此打造的精品课、校园文化等, 走向全国, 名扬海外。造就了学生, 也成就了自己。

教学实践能力主要有: 教案设计、课堂组织、调控、语言表达、专业技能、现代教育技术应用等。艺术教师要具备良好的专业技能基本功、课堂组织和调控能力, 以及现代教育技术的应用能力。此外, 教学科研能力也是必不可少的, 教师要在教学活动中积极探索、总结, 形成具有一定理论和经验价值的文章、专著、课题等。艺术教师的教学能力、专业水平强弱, 还表现在辅导学生参加艺术竞赛的成绩上。

2、缺乏对艺术教师地位的关注

首先, 体现在很多学校对艺术教育的关注度、投入不够。许多学校比较忽略艺术教育重要的育人作用。多年以来, 音、体、美被视为“副科”、“小三门”, 至今仍未普遍改变。艺术科目、艺术类活

动常常为“主课”让路, 艺术教师也常常自嘲: 仿佛不是亲生的; 好像是个摆设。其次, 是没有形成相对完善的、科学的评估体系。尤其是未在与学科的特殊性相适应的体制下, 艺术教师在评价、考核等方面常常落后, 从而使其在教师队伍中处于弱势地位, 制约着其自身的发展。三是在艺术教育领域, 为艺术教师的专业发展投入不足, 活动、竞赛等平台建设不足, 基础资源投入不足。尤其是一些乡村、偏远山区学校, 至今存在着学校无专职艺术教师、专用教室无设施、学生无学具等问题。

3、缺乏发展的动力

艺术教师应当对自己的专业发展、职业晋升有着明确的认识。但是, 在当前阶段, 一些艺术教师对此还不够透彻, 导致他们的专业发展没有足够的动力, “驴拉磨”式的日复一日、年复一年, 有些艺术教师在专业知识完善、更新上无动于衷, 在专业基本功上“吃老本”、“炒冷饭”, 导致自身的职业素质停滞不前, 教学质量得过且过, 误人误己。很多艺术教师没有意识到自身的专业素养、教学水平、理论积累低下, 直接导致了艺术教育、教学的低效。

4、缺乏自我发展的自觉

经过调查, 许多艺术教师的自我更新和自我发展意识不强, 大部分都没有长期的规划, 有些做了规划却没有很好的执行, 成为“纸上谈兵”, 只有“运筹帷幄”, 没有“决胜千里”。究其原因, 目前艺术教师所掌握的知识、技能大多来自于就读期间, 在新课程一轮又一轮的改革中, 许多教师的新知识是以被动的方式获得的, 而对于新课程的新理念、现代教育理念、青少年心理等方面则是缺乏的。艺术教师在综合知识、专业技能、活动创编等方面, 同样需要与时俱进。

5、狭窄的开发途径

艺术教师的专业发展需要有广阔的空间, 要经过多种形式的训练、继续教育, 才能不断提高。但是, 目前我国艺术教师在业余时间内的培训相对不足, 接受专业继续教育的机会较少, 各类评优评先、职评的名额比例分配相对较少, 能担当德育管理(例如班主任)的机会也很少, 因此, 艺术教师的专业发展也就缺少了压力和动力。

二、专业发展提升对策

1、改革训练方法, 拓展人才培养途径

培训是一种重要的专业提升途径, 要想拓展其职业发展的渠道, 就必须通过多种有效的途径、多种方式不断提高艺术教师的职业素质。通常, 培训分为线上、线下两种, 线下培训有“面对面、手把手、身临其境”的优势, 但是受到交通、场地、疫情等限制。近三

年来,线下培训越来越成熟、方便,组织单位可以通过网络有效地安排艺术教师进行相关学习,例如:专业技能展示、教育教学理论学习、优质课观摩、交流研讨等。同时,还可以定期组织名师通过“智慧课堂”示范,大家通过计算机或手机观看、模仿,从而提高艺术教师的综合素质,提高课堂教学水平。

2、要勤于学习,善于学习,善于反省

美国心理学家波斯纳总结出了“成长=经历+反思”的“教师成长”公式。在教学上,艺术课程虽然目前在学校内所有课程中占比重较少,但是学生都很喜欢艺术,非常期待上艺术类课,这对艺术教师来说也是一种优势。如何体现艺术学科特点,保持学生的持久学习兴趣,体现教师独特的魅力,实现自我发展,可以从以下几个方面入手:

①、渗透德育教育

体现五育并举,德育为先,培养学生体验美、鉴赏美的能力。事实上,对于中小學生来说,美到底是什么,他们并没有标准。艺术教师在这一领域具有宽广的空间,要重视并正确地引导学生感知艺术作品中丰富的精神内涵。例如:一次偶然的机,作者听到某校分管校长与德育主任就学生的书包发生了争论,一位说:学校要统一规定样式,统一定制,看起来有规范,还能防止攀比;另一位说:要体现出学生的个性,让学生自行选择款式,“五彩斑斓、百花齐放”才是校园之美。听完之后,我建议他们听听本校美术教师的建议,结果由几位美术教师,手绘出了地理名胜款、文化名人款、致敬英雄款、国学经典款等,款形统一,图案多样,深受学生喜爱、家长好评,成为该校和当地一道独特的风景。这个事例,是美术教师通过设计书包,融合美学、德育的成功案例。学生的素质、气质、品质,是由长期的文化陶冶所累积起来的,艺术教师要充分挖掘作品中爱国、励志、乐观、自信、向上、爱、奉献、珍惜、感恩等等精神品质,使学生在艺术学习中,得到心灵的浸润。

②、对教学行为、教学方法、教学理念的反思

具体来说,在每次教学之后,要及时反省自己是否准确把握了教材、教法,有何优缺点,是否需要修改教学设计,如何更好地促进学生参与课堂主动学习,教学效果是否达到预期等。针对学习困难的学生所表现出来的问题,我们要思考他们的障碍在哪里,怎样帮助他们有所提升、建立良好的学习习惯和信心。艺术学科的特点,就是有技能性,艺术教师要在个人专业技能、学生专业技能方面,做出审视和反思,具体来说就是:其一,艺术教师自身的专业基本功如何?能否胜任教学,能否“征服、感动、吸引”学生,成为他们学习和羡慕的榜样?其二,学生现有的技能水准如何?怎样建立在现有的水准上设计学习活动?如何提优补差,使全体学生获得艺术的体验和提升。

在听课和教研活动之后,要认真思考、分析、总结,取人之长、补己之短。杜威的“反思”理论与歇后语“打破砂锅问到底”的概念更为相近,现代理论家将其理解为“回溯式”,即教师应以先进的教育理念,独立地检讨和审视自身的教育实践,从中发现优点,也从中发现问题,从而调整和改进行为。教学反思的真正意义是教师要勇于自我质疑,勇于超越自我,不断提高。

反思过程主要有:问题的发现、问题的分析、假定的建立、假定的检验。“科瑟根”提出了一种教师的反省模型,包括:采取行动、回顾行动、分析关键问题、创造新的替代方案、开展新的尝试5个步骤。一些国内学者认为,反思的客体不能只限于“问题和失败”,而优秀的、成功的、有效的、美的、善的、自由的体现,也是反思中应当关注的。反思的成果,不仅是在一定程度上形成了更全面、更高层次的理念认知,也必须促进生成更好地行动方案,总结、记录一些经验和方法。

③、跨学科界限的融合教学

美国学者舒梅克(Shoemaker)早在1989年就提出了跨学科教学的定义:教学将跨越学科界限,把课程的各个方面组合在一起,建立有意义的联系,从而使学生在广阔的领域中学习。

2022版新课标的出台意味着什么?教育部教材局局长田慧生提

及新课标相关信息时明确说:新课标将围绕发展学生核心素养,精选和设计课程内容,设置“跨学科主题”学习活动,占本学科总课时的10%,强化学科间的相互关联,增强课程的综合性和实践性。因此,艺术教学的发展要重视、要研究跨学科融合,将不同领域的学科知识、技能以及思维方法整合到教学的实施过程,打破知识教学碎片化、学科课程孤立化的局面,从整体上建构多学科知识间的有机关联,提高学生综合运用多学科知识鉴赏美、表现美的能力,形成基于学生发展需要的、综合的、完整的、开放的艺术学习与表达能力。

查理·芒格是著名的美国投资家,是沃伦·巴菲特的黄金搭档,在《穷查理宝典》一书中,芒格道出了他成功的方法:第一、要跨学科学习;第二、学习重要学科的重要理论;第三、要把重要的思维模型进行跨学科组合,打造多元思维模型。他将历史学、心理学、生理学、数学、工程学、生物学、物理学、化学、统计学、经济学等多学科的重要思维模型进行组合,自创了投资领域的“多元思维模型”,形成了自己敏锐的商业洞察力。他提出要面对复杂问题形成敏锐的判断力,就必须建构自己的“多元思维模型”,必须要跨学科学习。

跨学科学习是指跨出自我的学科界限,与多个学科发生相互交叉、渗透、融合,形成新理论、新理念和新方法,进而提升自己的决策力和创新能力。

应该适时地挖掘教科书以外的材料,使学生感到艺术教师与时俱进、知识渊博,而非一名普通的“教书匠”。例如,笔者在教学《伏尔加纤夫曲》时,在导入环节展示和介绍了油画《伏尔加河上的纤夫》,是由俄国批判现实主义画家伊里亚·叶菲莫维奇·列宾于1870年至1873年间创作,表现了在伏尔加河畔,11位饱经风霜的农奴,他们在炎热的河畔沙滩上艰难的拉着纤绳,反映了俄国纤夫苦难的生活,寄托了画家对下层人民群众悲惨生活的同情,也艺术地体现了作者民主主义革命的思想。进而在歌唱环节中,进一步讲解作品的历史背景:19世纪中叶,俄国实行农奴制,新兴资产阶级强烈要求进行社会改革,民主、人权思潮开始涌动……经过融合美术、历史的相关知识、材料,使本节音乐课更加“津津有味”,学生也能够从跨学科综合教学中,拓展视野,加深理解,自然而然地对作品的鉴赏和歌唱表达也更上一层楼。

4、营造良好的学习环境,建设良好的发展环境

在信息技术飞速发展的今天,学校要努力创造一个更好的教学环境,为艺术教师的专业展示创造广阔的舞台。比如,区域培训中心可以建立一个微信、QQ、钉钉等群组,再邀请各校的艺术老师添加到群里,大家在云上空间进行资源共享、在线直播、作品展示、交流答疑等。此外,教师培训机构要定期组织艺术教师现场观摩、研讨,例如各校举办艺术节,可以邀请兄弟学校艺术教师担任评委;要组织本区域艺术教师轮流开设公开课,促进经验交流;要以年度为单位,定期开展教学案例、论文、优质课、基本功等评比,促进艺术教师专业提升,创造获得资历和荣誉的晋升平台。另外,区域教育主管部门、教培机构,也可以关注并组织艺术教师,观摩社会艺术展、音乐会、民俗节等。帮助艺术教师多途径、多领域的开拓视野、提升技能、增强素养、互相学习,共同提高。

结论:

总之,艺术教师的职业发展是一个终身的、整体的、全面的、个体的、持续的过程,需要教师的自我反思与主动规划,才能让教师的专业发展、职业成长之路更加平坦、宽阔,获得更多的成功,创造更大的价值。

参考文献:

- [1]郭文哥.浅谈教师专业发展的困境及其应对策略[J].浙江工商职业技术学院学报,2021(02):53-55.
- [2]陈静.基于教师校本专业发展的大学文化建设思考[J].重庆科技学院学报:社会科学版,2013(2):202-204.
- [3]王玉秋,张黎娜.对高校设立“教师发展中心”的政策分析[J].教师教育论坛,2014,0(6):34-39.