

早期艺术培养对儿童发展的重要作用

石茜睿 赵璇 任思锦 王延松
(西安音乐学院 陕西西安 710061)

【摘要】尽管越来越多的文献讨论了艺术实践对青少年产生的重要影响,但儿童早期艺术接触对其未来发展的研究尚有不足。在现有的艺术课程中,学者们对不同的教学目标、教学效果等进行了分析研究,发现早期艺术培养对儿童发展的多方面起着重要的促进作用,并且早期接触艺术对学生艺术态度的发展产生了显著的积极影响。早期儿童艺术培养相关研究表明,学校以艺术为基础的相关活动是培养儿童积极艺术取向的有效策略。

【关键词】艺术;早期接触;儿童;发展;作用

儿童早期艺术接触和培养的研究通常侧重于研究艺术与其他积极成果之间的关系。例如,艺术参与与学术技能、神经认知结果和社会情感发展之间的关系。由于艺术在儿童的生活中是不可或缺的,研究人员倾向于关注艺术教育的好处,认为艺术的可获得性和学生对艺术的兴趣是理所当然的。学者们也鼓励大多数孩子从能握蜡笔的年龄就开始艺术创作。许多家长通过更正规的途径,如音乐课、舞蹈课、儿童剧场等有组织的艺术活动,丰富孩子的艺术体验和艺术实践。

1 儿童早期艺术培养途径

早期儿童艺术教育的渐进式方法将艺术表达与儿童的自然发展联系起来。受皮亚杰儿童发展理论的影响,艺术教育家 Victor Lowenfeld 的著作《创造性和心理成长》支持以儿童为中心的艺术教育,阐述了儿童艺术发展的阶段理论。Lowenfeld 和 Brittain 的方法被认为是自由放任的,因为它注重通过“自然展开”行为进行艺术表达。儿童艺术品被视为没有“隐藏意义”的自由表达。正如 Lowenfeld 和 Brittain 所断言的那样,“艺术室应该是违反学校规定的庇护所,在这里,每个年轻人都可以自由地做自己,不受审查地表达自己的感受和情感”。在今天的幼儿艺术教育中,进步的方法仍然很明显。

随着美国著名艺术教育家 Elliot Eisner 发展了以学科为基础的艺术教育 (DBE),艺术教育从以儿童为中心转向以学科为中心。DBE 是从 20 世纪 60 年代围绕艺术教学理论的争论中演变而来的。艺术教育家们不再像过去那样将艺术作为一种创造性的自我表达形式进行教学,而是倡导艺术作为一门学科的理念。

2 早期艺术培养对儿童发展的重要作用

儿童艺术参与包括广泛的活动,如音乐、舞蹈、戏剧和视觉艺术等。现有关于这些活动影响的实证研究主要集中在两个广泛的领域:艺术参与与学术技能和神经认知结果的关系以及艺术参与与社会情感发展的关系。早期艺术培养对儿童发展的重要作用主要表现在以下几个方面。

2.1 有助于提高学习成绩

在学习成绩方面,研究人员发现音乐技能与文化素养之间存在着积极的关系。相关研究发现,学前活动中的艺术丰富与入学准备技能、更高的成绩和词汇的改进有关。然而,对较年幼的儿童通常不采用标准化的测试方法进行评估,而且这种测试在发育阶段通常不合适。因此,对艺术和儿童的研究往往侧重于学业成绩,而不是以考试为基础的学生成绩。一些研究确定了社交技能和参与音乐活动之间的关系。研究表明,参加音乐教育项目的学生表现出更好的社会合作和互动能力。

2.2 有助于心理的健康发展

有研究检验了艺术与情绪调节之间的关系。例如,研究人员观察到,参与多种艺术形式整合的儿童在教师评定的情绪调节方面有所改善。音乐参与研究也发现了更好的情绪调节和改善表达情绪之间的关系。还有一些证据表明:儿童早期的艺术治疗对应对情绪压力的学生和自闭症学生可能特别有效。

实证研究也广泛地记录了儿童时期社会和情感结果的性别、种族和社会经济地位差异。然而,尽管研究人员一直发现艺术参与与社会和情感发展呈正相关,但这些研究并未调查艺术在多大程度上可以减少这些持续的差距。先前的研究也注意到,艺术接触早在三岁时就出现了明显的性别差异,即女孩更可能参与艺术。虽然长期以来的发现表明:性别、种族和社会经济地位与儿童期的艺术培养有着密切的联系,但大多数现有的艺术教育研究并未考察这些潜在的调节效应,这是该领域研究的不足。

2.3 有助于学生社会情感的健康发展

美国 Berrin Akman 等人将某几个学校的 K-2 年级(小学二年级)的学生分为治疗组和对照组去参加博物馆的教育项目。训练有素的博物馆教育者按照建构主义的学习方法进行参观,博物馆教育工作者促进了开放式的、以学生为中心的关于艺术作品的讨论,鼓励学生一起思考,深入了解艺术作品,并寻求自己独特的解释。Berrin Akman 等人的研究表明,幼儿时期的接触是激发学生参与艺术兴趣的重要催化剂,这可能会导致复杂的后续效应。

3 早期儿童艺术培养需要注意的问题

3.1 培养合格的学前教育师资

在幼儿教育中,艺术因其对儿童发展的贡献而受到认可。发展主义支持每个儿童都是艺术家的浪漫观念断言幼儿时代是“一个每个孩子都充满艺术魅力的时代”。早期儿童教育的发展和普及,在很大程度上影响着儿童的一生,其中一个最重要的尝试就是培养合格的学前教育师资。早期儿童教育教师培训计划的目标是培养具有专业知识和技能、乐于自强、善于提问、善于思考、具有创新精神的教师。孩子们可以通过音乐、动作、戏剧和艺术与他人分享他们的情感、思想和愿望。在这一过程中,教师的作用是提供有效的经验,帮助儿童获得所需的信任和解释自己的技能。因此,未来的教师在开始他们的职业生涯之前,应该对艺术教学有足够的信任和一定的技能。教师应该知道他们的教育目标,他们应该相信他们在这个领域的技能,他们应该意识到有效的艺术教学的好处。

3.2 帮助儿童获得积极的艺术体验和经历

儿童对自己的艺术以及其他儿童的艺术作品进行观察和判断,这些行为有可能影响儿童对自己和他人的个人看法。现有的文献审查似乎没有明确解决儿童对于他们自己的艺术以及其他艺术的观点。然而,文献隐含地支持了以下内容:儿童对其学习环境的审美本质敏感;儿童通过艺术体验创造意义;儿童是其自身学习和社会经验的积极参与者和有价值的信息提供者。

3.3 教育戏剧对儿童早期艺术的培养

教师可以通过教育戏剧活动给儿童提供艺术接触及培养的机会。教师是教育戏剧活动的重要组成部分。教师的知识、技能、态度和熟练程度也在很大程度上影响着儿童有机会表达自己的艺术情感和思想。教师是一个为参与者规划自己认为必要的行为,选择适当的戏剧活动,提供工具和材料,并决定如何评价学习过程,鼓励他们表达自己机会的人。教师在教育戏剧活动中所承担的角色十分重要,教师对这一问题的正确认识可以大大提升活动产生的效果。因此,学校管理者要积极提倡和鼓励在职教师对戏剧、艺术和音乐活动的参与。

3.4 学校对儿童早期艺术培养的重要作用

从政策的角度来看,学校在为学生提供培养艺术品位的体验方面发挥着重要的作用。然而,现实却令人担忧。许多学校减少了儿童接触艺术的机会,美国学校为访问文化机构提供便利条件的数量也在下降。鉴于越来越多的证

据表明,儿童早期艺术接触和培养对其以后的发展产生了积极的效果,艺术倡导者和政策制定者应该采取措施扭转这种下降趋势。艺术教育无处不在,要把艺术与各学科教育相结合,把艺术教育与现实生活联系起来,真正培养孩子,要从发现身边的美、自己改变美、自己创造美、锻炼自己的主观能动性开始,建立自己的创造性意识和思维。

4 结语

艺术是感性的、有趣的,艺术教育也应该是丰富多彩的,艺术课程也应该有更加活跃积极的课堂氛围。孩子们的世界和思维是自由而无限的,对幼儿的艺术教育不应该被成人的思维所束缚。不要笼罩孩子的艺术思维,培养孩子自身良好的审美情趣和艺术思维。

对儿童艺术活动的整体研究表明,对于什么是艺术培养、艺术接触以及艺术参与,显然没有一个统一的定义。儿童艺术教育的效果需要对艺术类型、课程目标、接触时间和学生参与方式等方面的干预措施进行细致地考虑。

大量的证据表明,儿童时期早期的艺术培养产生了积极的益处,从学术技能到社会情感的发展都有所影响。在以后的几年里,艺术培养与更好的教育效果、更高的毕业率和以后更好的成绩相关。成年后能否有积极的艺术参与,这其中最重要的预测因素是儿童时期的艺术培养。目前,儿童时期的艺术接触和培养出现了许多问题,这些问题产生的大部分原因是由于学校减少了儿童的艺术教育活动。对于多数依赖学校才能接受艺术培养的学生而言,这种现状令人堪忧。今后的工作将严格审查艺术对儿童的影响以及短期和长期影响,这将是指导这些努力的一个特别宝贵的贡献。

作者简介:石茜睿,硕士研究生,研究方向:艺术教育,艺术学理论;赵璇,硕士研究生,研究方向:艺术教育,艺术学理论;任思锦,硕士研究生,研究方向:艺术学理论,音乐教育;王延松,博士,教授,研究方向:音乐教育学,音乐心理学,艺术教育等。

基金项目:本文系陕西省新文科研究与实践项目“五项全能人才培养模式下的音乐教育专业建设实践”(陕教〔2021〕70号)的研究成果。

【参考文献】

- [1] 艾云艳,刘琳.小学艺术教育教学改革与创新研究[J].宁夏教育,2021(10):71-72.
- [2] 梁春兰.德育语境下的艺术欣赏在小学生审美能力培养中的重要性[J].吉林教育,2021(Z4):98-99.
- [3] 何姿.戏剧教育对大班幼儿亲社会行为的影响研究[D].温州:温州大学,2019.
- [4] Koopman, Maria E. Empathic reactions after reading: The role of genre, personal factors and affective responses[J]. Poetics,2015,50: 62-79.
- [5] Howell P, Heap B S. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice [M]. 2017.