

让校外教育点燃孩子创造的火花

——杨浦区少年宫创造教育经验总结

上海市杨浦区少年宫 朱茹洁 程巍

培养学生的创新精神和实践能力是素质教育的重点，也是我区作为基础教育创新实验区，不断探索和研究的问题。作为开展素质教育的校外主阵地，杨浦区少年宫多年来一直坚持创新校外教育活动的內容、方法与手段，探索通过校外人文艺术教育活动、主题教育活动来提升学生的创新素养，点燃孩子创造的火花。

一、十年磨一剑——杨浦区青少年民族文化培训活动

2005年以来，杨浦区少年宫承担了上海市青少年民族文化培训的任务。以“弘扬民族文化，振兴民族精神”为宗旨，以社会公益性活动为载体，运用传统的民族文化形式，融入时代的创新精神，拓宽和提升了我区的艺术教育总体渠道和水平，我区的培训活动还曾荣获上海市特殊贡献奖。

（一）整合资源，合力推进培训活动

第一，整合区域内中小学、职业学校、高等院校的师资、课程、文化等资源。以少年宫为中心，将资源辐射到区内各中小学，从少年宫、基地学校、民族文化艺术教育渗透推广校三个层面推进活动有序开展。**第二，充分依托区域内社会和社区资源。**以此为载体，向全区宣传和展示民族文化魅力。**第三，充分运用全国、市、区优质师资。**建立艺术专家资源库，并聘请上海音乐学院、上海舞蹈学院、上海戏剧学院、上海工艺美术博物馆、上海师大艺术系、上海民族乐团等单位的60余位专家作为客座教授定期来我区艺术团指导民族文化培训活动。**第四，将民族文化培训系列活动与市、区有关活动相结合。**与市、区（甚至国家级）艺术教育重大比赛、展演活动以及节假日活动相结合，利用市、区活动资源推进民族文化培训的普及和提高。

（二）引领辐射，拓展培训项目和基地

目前，我区的民族文化培训的项目涵盖了民乐、民歌、民舞、民族诗词、书法、民族绘画、戏曲、戏剧、茶艺、陶艺、工艺等 15 个项目，同步覆盖区域学校的公益性培训点也达到了 82 个，近 20000 人次学生参与了培训，民族文化培训成为本区少年儿童课外、校外教育活动的主旋律，少年宫特色活动的主抓手。

第一，民乐引领，成立民族文化艺术教育研究室，不断向全区中小学校渗透和推广民族文化艺术教育。**第二，基地示范**，提升民族艺术教育实验基地学校民族文化培训质量，向全区辐射、渗透民族文化培训。仅 2014 年，经过审核，就有 37 所学校成为少年宫的基地校。少年宫群文、艺术教育基地校特别重视群文、艺术教育中学生的创新素养、学生的创造力的培养，不少基地校都有有关学生创新素养、创造力培养的课题研究专题研究。

曹建辉老师主持开展民族文化研究室活动

（三）创新拓展，丰富民族文化教育内容

与区创新课程资源库的建设相结合，先后启动了两轮校外艺术课程的实践研究。目前，教材《小巴腊子炫动大舞台——上海本土文化综合艺术》的编写正在进行中，涵盖了舞蹈、合唱、民乐、西乐、戏剧、书法、绘画 7 个项目，涉及上海弄堂文化、建筑文化、饮食文化、音乐文化等多个方面。旨在通过艺术的载体与形式渗透民族文化教育，不断拓展校外教育的内容，创新民族文化教育的途径。通过开展少年才艺梦想秀、民族文化精品汇演、区学生艺术节等各类艺术活动，音乐剧《石库门的回忆》、民乐合奏《三个和尚》等经典作品精彩亮相，课程的实施收到了良好的效果，它既发扬了民族精神文化，又培养了学生的创新精神与创造力。

（四）精益求精，打造民族艺术品牌团队

开展高层次的团队训练活动。在推进品牌团队建设的过程中，在大力培养提升团队指导教师的专业水准的基础上，聘请上海音乐学院、上海舞蹈学院、上海师范大学艺术学院、上海民族乐团等专业院校或团体的专家进行指导，由专家引领艺术团开展高层次的团队训练活动。

组织、参与各类交流、展演活动。加强组织学生参与各类出访、交流、展演活动。如组织民乐团、合唱团、舞蹈团、书画团和美国、澳大利亚、奥地利、日本、韩国、俄罗斯、马来西亚等来自世界各地的学生进行艺术交流，民乐团的学生更是代表上海市出访美国、奥地利等国，站在了肯尼迪艺术中心、金色大厅等世界级的音乐舞台之上。在全国中小学生艺术展演、上海市学生音乐节、“上海之春”国际音乐节、“彩虹行动计划”上海市学生书画作品展的舞台上，都能看到团队学生美丽的身影。此外，还充分利用“八一”建军节、“五一”劳动节、重阳节等节日，带领团队孩子们走进部门、社区，为解放军、劳动者、老人送去温暖而精彩的演出。

构建团队持续发展的衔接机制。为了保障艺术团队的持续发展，根据每个项目在区域的具体情况，采取了不同的发展策略。民乐构建了5所幼儿园、7所小学、6所初中、4所高中的一条龙衔接机制，从而使民乐团持续向前发展。合唱团、舞蹈团、书画社等则主要采用项目联盟的方式，凝聚区特色项目学校的优势资源，一方面为团队的后续发展提供保障和支持，另一方面也为艺术特长生的持续发展提供机制保障。

创编形成了一批经典作品。多年来，团队非常注重经典作品的创作与创编，形成了一批原创经典作品：如民乐团的《山娃的心愿》、《浦江彩虹》、《达勃河随想曲》、《沙迪尔传奇》等经典作品；舞蹈团创编的《东游记》、《城市小画家》、《红黄蓝》等；合唱团演绎或创编的《成长的期盼》、《流水恋歌》等作品，其中《成长的期盼》被评为全国优秀原创少儿歌曲。

上海市学生艺术团民乐二团（杨浦区少年宫学生民乐团）在美国肯尼迪音乐中心进行专场演出

二、不一样的精彩——杨浦区中小學生场馆探究活动

2010年，杨浦区少年宫结合“创新拓展日”活动，开展了场馆探究活动课程的研究实践，引导学生一批批、一群群地走出校园，走入了社会的各大场馆。四年来，上万名杨浦区中小學生走进了上海美术电影制片厂、上海邮政博物馆、上海工艺美术馆、印刷博物馆、杨浦滨江带工业遗址的等40个场馆和百年企业开展探究实践活动，孩子们走出校园，感悟到了另一个精彩世界。

（一）分层推进，辐射全区中小學校

区域层面上，少年宫领衔成立了场馆活动中心教研组，吸收29名中小学教师成为教研小组成员，形成研究共同体，管理吸引好一批骨干教师、一批核心基地。命名杨浦区22所中小學校为场馆活动的基地学校，通过“下沉上提”的策略，少年宫项目教师每周一次下沉到基地学校，从场馆活动课程的设计、实施上进行过程跟进，对基地学校老师予以针对性的指导，并对出现的问题及时思考对策。不断提高基地学校教师的活动策划指导水平，提高学校场馆活动的实效性。先后印刷了《杨浦区中小學生场馆探究活动指导手册一、二》，通过区庆“六一”主题活动、艺术节闭幕式等区域平台发放给全区中小學校免费使用，从而极大地提高了场馆探究活动的推广面。许多学校的校长表示：场馆活动指导手册对学校非常具有指导意义，为学校设计开展综合实践活动提供了参考和借鉴。通过区域的推广，越来越多的学生走进了博物馆，仅以印刷博物馆为例，两年来，就接待了来自我区37所学校的3000多名学生前来学习。

（二）“四个一”模式，提升活动实效性

场馆探究活动，并不是简单地带学生去看看、走走、玩玩就行了。少年宫和场馆牵手，在专家的指导下，共同策划适合孩子的活动方案。而是真正以学生为主体，让学生自身体验与自主探究。最终形成了由**一节先导课、一支小讲解员队伍、一项特色体验活动、一张探究卡**的“四个一”的活动特色。

一节先导课。先导课是在学生实地进入场馆学习探究之前进行的。正如孩子所说，先导课让他们在参观时有了目标，有了兴趣点。先导课设计的内容根据学生的年龄不同也有很大差异。比如去参观上海美术电影制片厂前，针对小学生，结合《大闹天宫》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》等经典片段的赏析，通过角色扮演、

一项特色体验活动。场馆的资源很多并不是针对儿童的，为此需要不断深入开发场馆不同层次和项目范畴的活动资源，增强场馆内容的情景化和互动性，设计丰富多彩的学生体验活动，挖掘场馆资源的德育和智育资源。在“六一”庆祝活动中，孩子们来到了印刷博物馆。在雕版印刷体验区，当孩子用自己带来的材料，通过小组合作的方式，印出了一幅幅“版画”时，都兴奋雀跃。而在院士风采馆，来自大学和高中的“故事哥哥”走进场馆，给孩子们讲述院士的故事；多媒体展示和触摸屏让孩子们真切地感受到院士的成就和风范；孩子们在“知识心愿树”上写上自己的心愿，在心中埋下热爱科学、勤于钻研的种子。在“大小院士面对面”的活动中，尹文英、闻玉梅等多位院士也前来为孩子们作讲座。在这些体验活动中，孩子们收获成长。

（三）聚焦区域特色，探索城市文化变迁

“百年工业、百年大学、百年市政”作为我区的特色文化，2013年年底，在深化场馆活动的过程中，我们以杨浦区滨江带工业遗存着手，以杨浦近代工业的发展历史为切入口，聚焦开展了“探索杨浦百年工业的发展文明”场馆系列活动，目前已经确立了6大行业——纺织工业、食品加工业、自来水工业、电力行业、轻工制造业、印刷业六个行业，上海纺织博物馆、上海国际时尚中心、杨树浦发电厂、杨树浦水厂、东区水质净化厂、上海制皂有限公司、上海白象天鹅有限公司、上海回力鞋业有限公司、上海梅林食品有限公司、印刷博物馆10个百年企业和场馆作为探究课程的内容。希望在培养学生探究能力、创新能力、实践能力的基础上，也能通过场馆探究活动让学生走近、了解家乡的历史变迁与城市文化，从而更好地激发他们民族自豪感，培育他们的民族精神。

三、创新工作机制，创建优化三级管理网络

在推进区域艺术人文教育、德育的过程中，在区教育局的支持下，创建优化了研究室、基地校、推广校的三级校外教育工作管理机构网络，由点及面，点面

结合，既有普及与推广，又有提高与优化，不断提升艺术人文教育的质量。

创建优化区艺术群文教育各专业研究室 少年宫领衔创建了十个区级艺术群文教育专业研究室：(1)民乐教育研究室；(2)管乐教育研究室；(3)合唱教育研究室；(4)舞蹈教育研究室；(5)书画教育研究室；(6)戏剧教育研究室；(7)影视教育研究室；(8)集邮教育研究室；(9)红读教育研究室；(10)场馆教育研究室。每个研究室的组长或副组长都由少年宫老师担任，由专家担当专业指导，凝聚了区域群文、艺术教育的骨干力量，为教师思考、探索、解决专业问题提供了较高平台和智力支持。研究室通过开展专题研讨、专题讲座、实践活动、课题研究等各类活动为教师发展提供专业培训与指导，特别研究该专业教育中如何培养学生的创新素养，如何培养学生的创造力。这样，通过各专业研究室的工作，进一步提升了教师的艺术群文教育专业水平，推进了我区校外教育的开展，推进了校外教育中创造教育的发展。

创建优化少年宫群文、艺术教育基地校 少年宫创建了“下沉上提，孵化基地”的校外教育工作机制。区域中小学通过申报成为“杨浦区少年宫群文、艺术专业基地校”。少年宫教师主动对接实验基地学校，服务、指导学校艺术教育特色发展。提出了“一周一辅导、一月一反馈、一学期一汇报、一学期一考评”的四个“一”的工作标准，加强对教师下沉基地的过程管理和效果考核。在该机制的推动下，我区的民族文化培训活动项目不断拓展，覆盖面不断扩大。第十期青少年民族文化培训活动，培训项目涵盖民乐、民歌、民舞、民族诗词、书法、民族绘画、戏剧、茶艺、工艺等，一共达到 15 项。以“杨浦区民族文化教育基地校”为核心，活动辐射渗透全区百余所学校，直接受益学生达到了 12000 余人次。少年宫群文、艺术教育基地校特别重视群文、艺术教育中学生的创新素养、学生的创造力的培养，不少基地校都有有关学生创新素养、创造力培养的课题研究与专题研究。

创建优化少年宫群文、艺术教育专业渗透推广校 本区除基地校外的各中小学校都为少年宫的群文、艺术教育渗透推广校。它主要应用推广研究室、实验基地的相关课题研究成果，开展学校的德育、艺术教育的课堂教学活动与课外兴趣小组活动，组织学生参加区学生艺术节、“六一”主题集会、嘉年华活动等各类艺术实践活动等，以我区一年一度的学生艺术节为例，已经连续多年保持中小学校参与率 100%，每年仅区级比赛都有近万名学生参与其中。

四、重视开展教育科研，探究校外教育基本规律

教育有其自身的规律与方法，只有主动去研究这些规律，很好地尊重、掌握、运用这些规律才能让校外教育为孩子的发展更好地服务。

深化研究中小幼学校民族文化艺术教育 在开展艺术教育的过程中，少年宫始终将民族文化艺术作为中小学生艺术教育的重要内容，并带领整个团队教师开展了《中小幼学生民族文化艺术教育的研究与实践》的课题研究，该课题也先后申报成为区级重点课题、市艺术教育重点课题。经历为期五年的实践研究，形成了全区民乐、合唱等 10 个子课题的研究成果，38 篇研究论文与实验校研究报告，25 篇活动案例教案与发展个案，还有 365 项课题组人员创作的民族文化艺术经典作品。研究成果《为孩子终身发展打下亮丽的底色》一书先后荣获上海市第四届学校教育科研成果一等奖，杨浦区第十一届教育科研成果一等奖，并被推荐参加上海市第十一届教育科研成果评选。通过课题的研究，我们发现：热爱民族文化艺术的学生多了，学生的民族观念、民族自信与民族精神有所增强；学生的审美水平提高了，审美境界层次提高了；学生的创新精神与创造力得到培养……对于青少年儿童来说，民族文化艺术教育必然会为他们的发展打下亮丽的底色，使其受益终身。

深化研究校外艺术、群文各学科教育 我宫将“写字台能力”即教育科研能力作为教师能力构成的重要内容，广泛组织开展工作研究、专题研究、课题研究等不同层次、不同类型的研究活动，并先后形成了民乐“六融合”教学法、儿童画创造教学法、书法“四维”拓展教学法、场馆主题教育活动的“四个一”模式等较有成效的研究成果。以民乐“六融合”教学法为例，它是特级教师曹建辉老师在从事多年的民乐教育教学的过程中，总结提炼出的将情感体验与基本技能互相融合、学会学习与教会学习互相融合、个性特长与团队合作互相融合、意志品质与人格培育互相融合、艺术实践与学科学习互相融合、传承民乐与创新民乐互相融合的策略与方法。

五、打造两个基地，推动学生创新素养提升

近年来，我们在创造教育方面取得了一些成效，但是还有更长的路有待我们去走，在巩固已有成效和优化已有经验的基础上，接下来，我们将整体融入我区第二轮的基础教育创新试验区的建设工作，从以下 2 个方面重点突破，推动少年宫创造教育的开展。

规划建设“华韵艺趣坊”学生校外艺术人文素养培育实践基地。艺术教育和艺术活动是个性鲜明、极富创造性的，对人的创新素养的形成起着极其重要的作用。为此，我们计划，利用少年宫新宫硬件设施的有利条件，与青少年民族文化培训活动的进一步深化相结合，建设以国画、书法、陶艺、纸艺、茶艺、艺术人文书吧为主要载体的国粹艺术体验中心，不断地拓展学生的人文学习空间和路径，通过开展实践体验、精品鉴赏、名师讲坛等丰富多彩的活动，打造形成融体验、鉴赏、引领示范功能为一体的实践基地，为广大青少年儿童提供一个做、看、听、赏、讲全方位的艺术人文环境，体验传承民族优秀传统文化传统，品味中华民族文化精髓，提升学生人文综合素养，提升学生创新精神与创造力。

规划建设“寻根筑梦 文化传承”上海市中小学生场馆探究活动实践基地。在总结四年多带学生走出去看场馆、看企业的活动基础上，采用“走进来”的策略，将一些好的体验项目、便于实践操作的项目、孩子们喜欢的活动搬到少年宫来，强化少年宫阵地功能的建设，通过建设“寻根筑梦 文化传承”上海市中小学生场馆探究活动实践基地，让更多的孩子走进少年宫就可以进行公益性的场馆探究、体验活动，从而更好地发挥少年宫新宫的功能效用，使更多的少年儿童受益，使更多的少年儿童创新精神与创造力得到培养。