

中小学教师出国培训在上海并不新鲜,因其耗资甚多,且受工作安排等因素制约,往往只能惠及少数拔尖教师,而集约化成规模的、面向一线教师开阔国际视野、提升教育教学能力的培训一直是教师在职培训的瓶颈。

年终岁末,普陀区传来好消息,该区在今年3月启动的“音乐之声”项目初获成效。普陀区教育学院依托国内外高等学府专业力量,聘请国际著名艺术院校的高端专家,对区内中小学音乐教师和幼儿园教师进行钢琴、声乐、舞蹈培训,尝试不出国门开展国际培训,拓展艺术教师的国际视野与文化视野,打造一流的普陀艺术师资。

多种形式参与培训

为贯彻落实《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》,结合普陀教育综合改革的要求,区教育学院积极探索艺术教师的国际化培训模式。办班之前与上师大、炫晶艺术中心等专业机构的专家进行深入研讨,就培训时间、内容、方式等听取多方意见,强调外教任教、小课指导,精心制定了项目实施方案,培训内容主要有:中外艺术教育比较;声乐、钢琴、舞蹈基本技能学习、技术矫正;音乐课堂教学指导、艺术表达素养等。同时尝试了“理论讲座集中大课、学习操练个性小课、观摩研讨走进课堂、成果汇报师生会演”的培训模式,让学员通过多种形式参与学习。

首期培训班有50名学员,来自35所中小学,其中舞蹈组10名,声乐组20名和钢琴组20名,根据不同的授课内容分别安排在区教育学院、炫晶艺术中心、基层学校、上师大上课,委托炫晶艺术中心组成高端外教团队,由区教育学院培训中心负责组织管理工作,全程跟踪每一次培训,并通过建立学员微信群,制作美篇分享成果等方式加强过程中的信息化管理。

在这一期培训班中,学员们学得刻苦,老师教得认真。教师团队是来自俄罗斯、美国几所著名高等音乐艺术院校的5位外籍专家,他们都在各自的音乐领域有较深的造诣,是知名的音乐教育家、演奏家、功勋演员。

上课时,外教老师几乎都做到了一对一手把手的指导,为了讲明白一个正确的发声,有时会有俄语、英语、中文三种语言交叉进行,学员们有的用英语交流,有的请来了会俄语的同学做翻译,更多的是通过手势眼神和肢体接触来交流理解,回家反复练习,直到达到训练效果。

杨青学员在弹奏古典时期音乐家海顿的钢琴奏鸣曲时,她的指导季拉拉教授严格要求音乐的节奏,偶尔弹得快了零点几秒钟都要叫停重新再来,踏板要求保证放掉及时、声音干净,脚部动作迅速、明晰,教授对古典时期作品的节奏、乐

句感、手指触键等方面的要求非常“苛刻”,学员体会到除了演绎作品还要有对古典时期音乐风格的尊重,才能完美演绎出一首优秀的曲子。

声乐组

孟千山学员的指导老师伊琳娜在指导托斯蒂的《小夜曲》时,对每个意大利语的读音和咬字都讲究,学员本来在演唱中容易弱化句与句之间的整体感觉,但在伊琳娜老师的指正下,演唱水平大大提高。老师们用最精炼的肢体语言向学员展示准确的发声状态和身体的用力方向,这无疑是培训中最精华的、有收获的部分。外教老师们还精心准备了一些针对小学音乐课中的游戏素材,通过轮唱、独唱、合唱等方式把一首好听的儿歌演绎得有趣生动。除此之外,学员们还学到了很多唱歌前的准备活动,非常适合用来指导学生。

舞蹈组

培训花样繁多,种类齐全。有中国民族舞、俄罗斯宫廷舞、西班牙舞、爵士舞、芭蕾舞、HipHop,还有美国现代舞等,不同的舞蹈教师轮番登场,给每节课都带来不一样的感受。比如来自美国的现代舞教师教授方式很独特,她让学员发挥想像,运用意念来控制、灵活运用身体,将一个零散的、单一的舞蹈语汇通过想像来完成,不追求复杂和完

美,只要呈现自由、放松、多样,整节课让学员在无比轻松愉快的氛围中领悟了现代舞的精髓。

走进校园

培训还安排了两次赴学校指导观摩活动,外教欣赏了学生合唱、舞蹈的表演,并当场作了示范指导,强调了呼吸的练习对演唱水平的提高有显著的作用,倡导在合唱前以游戏形式的放松活动,让孩子们在短时间体会到音乐练习中的多感官协同作用,用一定的肢体动作与声音、音乐融合,使身体呈放松状态,不紧张,让声音没有阻碍、顺畅地发出来。此外还提醒孩子们要保持微笑,用愉悦的心情去感受乐曲,那样才更能传达出优美的声音,使学员受益匪浅。

本轮培训内容涉及了音乐教学理念、音乐教育的发展方向、音乐技能技巧,更多的是强化了在国际化视野下,如何实现艺术教育立德树人的目标。艺术教师要能诠释艺术的内涵,解读艺术的精华,音乐教学不仅仅是要教会学生唱两首歌、跳两支舞,更重要的是教会他们什么是美好的事物,如何正确认识美、追求美、感受美、欣赏美、创造美。学员们感触最深的还有外籍教授们的专业素养和敬业精神,除了示范演奏外,外教们一直是站着给学员授课,不管学员表现如何都会用生硬的中文表示赞扬……学员们都表示要将这种职业精神带到今后的工作中去。

借力国际高端专家 打造一流艺术师资

——普陀区启动学科教师规模化国际化培训

音乐之声 教师之声

“音乐之声”是艺术教育质量之声

“音乐之声”——普陀区中小学艺术教师国际化培训项目启动至今,获得了老师们的广泛好评。从教研员的角度,我同样感到收获非常多。一是该项目拓宽了区域教研的思路。尤其是外籍教师进校听课指导的培训活动,外籍教师通过音乐游戏,打破语言障碍,与学生们进行有效而愉悦的互动,激发学生参与音乐学习的热情,老师们对自身艺术教学的思考。相信经过“音乐之声”艺术教师国际化和素养的提高。外籍专家精湛的技艺给老师们留下了深刻印象,外籍老师在培训过程中对于艺术作品的表演方法、情感处理、艺术流派等均

进行了认真严谨细致的指导,这不仅提升了艺术教师的专业技能,同时也充分激发了老师们对艺术学习的热情。三是该项目开拓了我区艺术教师的视野。培训不仅提升了艺术教师的专业技能,更是拓展了艺术教师的国际视野与文化视野,在中外艺术文化观的碰撞与交流中,老师们对艺术作品有了更深的体验和理解,同时也引发了后续的活动开展。然后,大家在Jordi的带领下,围成圆圈练习呼吸,在这一个环节中,老师尤其关注我们要注意锻炼后腰的支撑力,这样才有助于高音区的发力。最后,老师会让我们8位成员挨个上台汇报课后的练习情况,汇报的曲目有独

——区教育学院
中学音乐教研员 杨洁

学到的不仅是技术

这学期“音乐之声”——普陀区艺术教师国际化培训走进了幼儿园,我们学前教育教研室在全区近2000名教师中遴选了在钢琴、声乐和舞蹈中有特长的教师参加了这次培训。

我们的教师非常珍惜这次高水准的培训,在和童的梦幼儿园孙碰老师的聊天中,她多次提到“我学到的不仅是技术”,她告诉我:“培训中外籍教师非常关注我们每一位学员的基础,在各人的基础上进行针对性的指导。和国内学院派、技术流的老师相比,外籍教师的教学和指导更灵活、更生动,课堂上我们感觉不到语言交流上的障碍,真切地感受到艺术是无国界的。专家的指导,让我学到,且提高的不仅是技术,更重要的是学会如何去欣赏音乐、理解音乐从而通过肢体和声音去表现音乐,这些对我今后的音乐教学也是有很大帮助的。”

在上海市实验幼儿园的“听课指导”活动中让我真切感受到了这点。活

——区教育学院学前教育教研室
陈瑞廷

动中外籍教师Suzie在一位老师教学活动中“洗衣舞”的基础上,将孩子自己创编的舞蹈动作进行组合,编成了一段孩子易学易会的舞蹈,在热烈动感的音乐伴奏下带领小朋友一起舞蹈。很多老师都叹服:原来舞蹈活动还可以这样进行呀!我们的很多舞蹈活动中,教师更多关注引导幼儿想像和自主创编动作,忽略了幼儿对于音乐、对于舞蹈艺术美的感受、理解和体验。

通过这次培训不仅提高了教师自身的专业水平,更重要的是提高了教师欣赏、感受和表现音乐的能力,也从外籍教师身上学到了生动、形象的教学方法。希望幼儿园教师能有更多的机会接受这类高层次、高水准的培训,不断提高幼儿园艺术教学的质量,让我们的幼儿园充满音乐,让我们的孩子能在音乐伴随下愉悦身心、受益终身。

不一样的学习经历

我们八位主修声乐的老师有缘聚在Jordi老师的团队中,向他学习声乐的演唱方法。在此次培训中,带给我们最大的触动是Jordi老师的敬业精神以及专业能力。每次培训,他都会提早来到培训中心做好一系列课前准备,等待大家的到来。上课时,他首先会带领大家做一些放松的小游戏,让大家身心得到放松,便于后续的活动开展。然后,大家在Jordi的带领下,围成圆圈练习呼吸,在这一个环节中,老师尤其关注我们要注意锻炼后腰的支撑力,这样才有助于高音区的发力。最后,老师会让我们8位成员挨个上台汇报课后的练习情况,汇报的曲目有独

唱,还有重唱,都是一些耳熟能详的歌剧选段。为了让我们更好体会情感,老师专门就每个歌曲的创作背景向我们解释,并播放演唱视频,便于我们更好的把握乐曲的演唱风格及表演特点,更加贴近人物形象。良好的教学态度及超高的专业水准,带给我们每位学员不一样的学习经历,尤其在嘴型的控制及乐曲处理方面,更是让我们对于当今的国际标准有了一个重新认识。非常感谢组织此次培训的相关部门及领导,希望以后还能有机会参加类似的培训。

——中学声乐组学员
宜川附校 徐鸣

培训让我对音乐重燃激情

本学期的有幸参加了“音乐之声”外籍教师培训班,转眼已经快要接近尾声了,在这次培训班中,我不仅收获了丰富的音乐知识,还感受到了大师对音乐的情感,进一步让我对音乐充满了激情和热爱。

在课堂中,老师让我们展示自己的乐曲,表达自己的想法和对音乐的感受,充分展现了外籍教师开放、自由的教学理念和因材施教的良好方法。在演奏过程中出现的一些不足,老师会欣然接受——理解剖析——尝试模仿等几方面进行指导和反复练习,让我们共同体验乐曲的不同情感和美妙画面。在熟悉瓦连金老师的教学方式和表达方法后我们之间形成了默契的教学合作和良好的沟通。导师对学员的

曲目非常了解,用不同的方法提高学员的演奏能力和对音乐的表现能力。在几次学习中,老师采用了各种教学方法,有时让我们想像音乐所表现的画面,有时让我们互相聆听做“老师”,看看别人弹得哪里好哪里需要改进,在此氛围中,学员们不但对自己的乐曲有更深入的了解,同时还进一步感受了不同乐曲的风格和画面,对提升音乐素养有一定的帮助。

相信通过继续学习,我们对音乐的理解能力会有更大的进步。不论是儿童音乐还是大师级作品,我们都能有自己的想法和感受融入音乐当中,在提高自我修养的同时激发孩子们对音乐的兴趣。

——绿地世纪城幼儿园
姚黎

走进艺术家收获专业成长

2016年11月,我有幸参加了“音乐之声”——普陀区第二期艺术教师国际化培训之走进童的梦幼儿园现场,在那里,近距离和俄罗斯、英国的艺术家们一起观摩了我区幼儿园教师精心为童的梦幼儿园孩子们准备的舞蹈活动和音乐游戏,聆听了学员对参加“音乐之声”培训班的收获和成长心得,学到了很多,感触也很多。

“音乐之声”进校园活动,让教师们收获了:艺术家与孩子在一起的“无边界”,音乐素养可以如何有效“落地”。在艺术家们与孩子的互动过程中,不断冲击着我们幼儿园教师的音乐教学理念和教学方式。当看到Suzie老师带着孩子们在聆听音乐,边用优美的肢体语言和动作表达“鸡妈妈”和“鸡宝宝”的爱时,我们看到了孩子们爱的情感自然流

露;当看到三位俄罗斯艺术家带着孩子们做游戏,却在游戏中潜移默化学习着“轮唱”时,我们看到了孩子们游戏的快乐和学习的满足。从艺术家身上,带给我们老师的思考是:今后,我该怎样把自身的良好的音乐素养、音乐情感传递给我的孩子?今后我该如何开展音乐活动,教而无痕,让孩子们享受音乐。

“音乐之声”的培训活动,为我区幼儿园教师音乐专业上的提高,更多的是音乐素养的提高。教师们学会了用情感去理解音乐,并不断尝试与创新地运用到自己的教学实践中,培养孩子们的音乐修养,这对教师们来说是最大的收获,学员们期待这样的培训活动。

——区教育学院学前教育教研室
董莉莉

思维能力和创编能力的培养

两个多月的国际化培训课程结束了,作为舞蹈班的一员感觉收获颇丰。本次培训我们认识了高雅、美丽的Noemie老师。虽然是一位外籍老师,但是我们感觉学习舞蹈是非常顺畅的,没有因为语言不同而难以学习。这让我体会到艺术是无国界的。

短短的十次课,我们走进Noemie老师的芭蕾舞课堂,现代舞课堂、爵士舞和现代舞课堂。工作13年,刚生完二胎的我面对这么专业的课堂,着实有点撑不住,但是老师非常耐心,一遍遍地做示范,还鼓励大家慢慢来。Noemie老师每个动作都要重复做5、6遍的示范,让我非常感动,虽然完成难度系数较高的动作很吃力,但是看到老师多次示范,那样

敬业的态度,我也是拼尽全力做到规范与完美。

我认为这次培训不仅是提升专业能力,更是意志力和思维方法的锻炼。在Noemie老师给我们留的课堂小作业中,让我们从改变速度、方位、层次、动作等方面创编一段舞蹈。这就是一种思维能力和创编能力的培养。这也是本次培训我收获最大的地方。

通过这次培训,我还认识了很多学校的小伙伴,大家一起学习、一起进步、一起思考、一起挥汗,短短的十次聚会中,增进了感情,交流了工作。回想短短两个月的学习,真是又精彩又难忘,期待下次精彩的培训。

——中小学舞蹈组学员
宜川附校 武春燕

外籍 导师 介绍

受邀担任
培训导师的各位外籍专家
分别来自俄罗斯、
西班牙、英国、
美国等国家,受篇幅所限,仅介绍其中部分。

尼古拉·彼得洛维奇·沙莫夫博士

声乐
先后毕业于基洛夫艺术学院合唱指挥专业和圣彼得堡音乐学院声乐系。曾赴各国参加各类比赛,并多次获得各种高级奖项,从2008年起任独唱教育家,并于担任圣彼得堡里姆斯基·科萨科夫音乐学院声乐部委员会主席;并担任各种国际音乐大赛的评委。

萨根德科娃·叶莲娜教授

舞蹈
萨拉托夫芭蕾舞学校芭蕾舞表演专业毕业;世界著名的圣彼得堡瓦冈诺娃伊国立芭蕾舞学院(圣彼得堡)芭蕾舞导演、任“芭蕾舞教学”等芭蕾舞学科教授。自2011年起在俄罗斯联邦卡累利阿国立大剧院担任剧团总编导和芭蕾舞教师。

英豪博士

Jordi B. Paradis 声乐与合唱
博士,国际合唱比赛评委、巴塞罗那 Liceo 音乐学院教授。
上海国际联盟合唱团主席、上海巴洛克独唱团艺术总监。