

最佳实践：借助艺术作品授课

1. **倾听**：练习用心倾听学生发言的艺术，并留出时间，让学生以两人一组或与全班自由分享他们的想法和好奇心。设置课程架构，例如思考/结对/分享、观察/提问和等待时间等，并留出时间和空间，让学生可以表达自己的声音，让大家听到。规划灵活的参观路线，让学生的好奇心来引导讨论方向。问一下自己，每一站是否在教师讲授与学生发言之间达到了平衡。
2. **讨论时限/流程**：要推进对艺术作品的丰富讨论，您需要留出时间，让学员充分观察、思考和倾听他人的想法，并根据班级需要多次重复此循环过程。这可能是一种挑战，尤其是在限定时间的参观点，但要努力进行更丰富、更深入的讨论。促进深入讨论的一种方法是，缩短讨论的“观察”环节，腾出更多时间在“思考”环节中探讨关于批判性思维、想象力、课程或流程相关的问题。（学生在回答这些问题时继续进行观察。）我们自始至终都必须从观察环节开始，因为它是其他所有环节的基础，但要关注讨论走向，并认识到您提出的问题如何能够影响讨论的大方向。
3. **开放式问题**：开放式问题与封闭式问题相对，不只需要回答“是”或“否”。开放式问题可激励学员更深入地思考他们的回答、收集更多信息、鼓励实话实说，并提供更多表达自己的机会。在授课期间，要限制使用封闭式问题，并尽量在使用此类问题后，紧接着使用开放式问题。

例如：

- 你觉得接下来可能发生什么？
 - 不使用：你是否觉得会发生某件事？
 - 画家可能是如何创作这幅画作的？
 - 不使用：你是否知道画家是如何创作这幅画作的？
 - 请描述你观察到的颜色。
 - 不使用：你能否描述观察到的颜色？
 - 你在这件作品中是否观察到任何线条？你会如何描述它们？（封闭式问题后紧接开放式问题）
4. **引用证据**：经常提供机会，让学生通过引用艺术作品中的证据来支持他们的想法。例如，提问：“你这样说的观察依据是什么？”或者“画家在这幅画中做了什么让你这样想？”

5. **故事和内容**：学生会记住生动讲述的故事。努力搜寻关于艺术家或艺术作品的有趣内容，然后构思一个生动的一分钟故事，在参观站中途和结束时和大家分享。补充内容的其他机会可能包括：在核心问题、课程/词汇内容以及关于艺术作品、艺术家或背景的事实中穿插补充。在讨论期间补充零散内容时，应该做到自然而然和循序渐进。这一过程有利于促进学习，因为这些信息与当时正在讨论的内容相关。在倾听学员的回答时要留意线索，以帮助您了解何时引入内容相关的信息。通过分享少量内容，也许能够回答学生在讨论的“观察”和“思考”环节中遇到的封闭式问题。这样做还有利于启发学生，使得学生“想知道”关于艺术作品背景信息的更深入、更开放的概念。
6. **示范活动和启发思考**：在让学生画速写、做动作或写诗歌之前，花点时间进行示范，说“例如，如果是我做，我可能会...”，然后一边在大家的注视下面速写、做动作或创作诗歌，一边描述您在此过程中的所做和所想。在学生完成了速写、做动作或写作活动后，询问他们此活动如何影响他们对于艺术作品的思考，以及他们是否有新的观察结果。
7. **改述和运用词汇**：当您改述学生的回答时，您的目标是使用不同的词语，在不改变原意的情况下重新表述他们的评论（通常是提炼要点）。原样复述他人的话不是改述，然而，对于简短的回答往往难以改述，有时只能进行一些复述。我们改述的目的，是为了让团队中的所有人都能听到他人所说的内容，让发言的学生知道我们在认真倾听，并有兴趣了解他们的所思所想。可以运用艺术词汇和课程概念加深学生的理解，而且可以指出特定的思维类型（观察、比较、联系、迷惑、质疑、转变观念、延伸、探索、观点采择等）。

例如：

回答：*我看到一个哥哥、一个妹妹、妈妈和爸爸。*

改述：*你注意到一群人，他们可能是一家人。*

回答：*这幅画中有红色、橙色和蓝色。*

改述：*你指出了暖色，例如红色和橙色，还有冷色，例如蓝色。*

回答：*这幅画中的花比那一幅更多。*

改述：*通过比较两幅画作，你观察到画家选择绘画的花卉数量有所不同。*

8. **保持中立和开放的态度**：在讨论期间，您会听到各种各样的回答 — 意外的、有创意的、不相关的、不同寻常的、准确无误的，请务必避免只表扬其中某些想法，而是以相同的接受程度对

待所有回答。保持中立强调的重点是考虑所有可能性。然而，积极赞扬是一种很好的教学手段，没有必要避免，但在整个讨论过程中，您必须对所有的回答一视同仁地表示赞扬。如果您在某人回答后表态说“很好”，应对所有回答做出类似的肯定评价，让所有学员都感到自己的回答受到重视。

9. **假定性用语**：在改述或建立联系时，应使用表示该解读有多种可能性的用语。使用此类词语，例如 *可能是*、*也许是*、*可能或也许*，可以鼓励更多学员回答问题，同时也在无形中让学员思考他人提出的想法与他们的所思所想有何关联。

例如：

- 一种可能的关系是，他们是一家人。
- 你想知道这是否可能发生在晚上，因为有灯光。
- 也许画家没有完成这幅画作。

10. **安排**：下面列出了一些需要谨记的安排

- a. 花一分钟进行观察。— 在每次开始讨论时，首先留出一分钟以上的时间让所有学员观察作品。引导他们通观整幅作品，鼓励他们观察大小细节。这样做不仅对于讨论他们的观察结果很有必要，也给思考速度较慢的学生留出了更多的时间。
- b. 竖起大拇指 — 我们鼓励使用“竖起大拇指”方法，以此吸引更多学员加入到讨论当中。如果对于您提出的问题，其他学生可能也能想到答案（您可以通过其他学生的面部表情判断出来），您可以说“如果你也想到了这个答案，请竖起你的大拇指”。尽管无需对所有问题使用这种方法，但它确实非常有利于让全体学生都参与讨论。
- c. 身体行为 — 在课程期间鼓励动觉参与，提供了另一种体验艺术作品的感觉。让学员在美术馆中运用身体语言时，要明确说明他们应该在彼此之间保持足够的空间，尤其是在他们的身体与艺术作品之间（参见包含表演活动的课程了解表演规则）。如果所处的空间狭小，为了学员、艺术品和其他参观者的安全，请避免挥舞手臂。
- d. 代词 — 在向全体学员授课时，留意何时应使用“我们”而不是“你/你们”。在改述学员的回答时，使用“你”通常是最好的选择（或者更可取的，称呼学员的姓名）。在其他时候，

使用“我们”可以传达一种大家共同努力实现某种成果的讯息。例如，“我们将要细致观察这幅画作。”

- e. 姓名 — 关于姓名的经验法则是，总是尽可能具体地指代。在指代艺术家时，要使用他们的姓名而不是“他”、“她”或“艺术家”。此外，还要避免用“先生”或“女士”指代艺术家，只称呼他们的姓名或姓氏就可以了。称呼学员时，尽可能使用他们的姓名。

改编自华盛顿国家美术馆的 *Art Around the Corner* (身边的艺术) 和 *Stories in Art* (艺术品中的故事)。