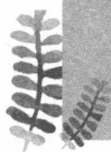


N 美术教师的
个教育智慧

陈芳◎编著

美术教师的 N个教育智慧

陈芳◎编著



图书在版编目(CIP)数据

美术教师的N个教育智慧 / 陈芳编著. —上海: 华东师范大学出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5675-4358-4

I. ①美… II. ①陈… III. ①美术教育 - 教学研究
IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第283777号

美术教师的N个教育智慧

编 著 陈 芳
策划编辑 王 健
项目编辑 陈庆生
特约审读 孙雅文
装帧设计 卢晓红 崔 楚

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 常熟市文化印刷有限公司
开 本 787×1092 16开
印 张 9.5
字 数 105千字
版 次 2015年12月第1版
印 次 2015年12月第1次
书 号 ISBN 978-7-5675-4358-4/G·8820
定 价 25.00元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

序一

今天我们怎样当老师？

互联网让世界扁平化，无限摊开在我们眼前；万能的朋友圈让我们摆脱海量信息的困扰，快捷地获得经筛选过滤后的更有效资讯，可汗学院、慕课、在家上学……西风东渐，已势不可挡！和我们的工作密不可分的中国美术馆视野又正处于蓬勃飞速发展之中；世界的“美术”正以多元的文化样貌和多维度的思维方式艰难深入地改写并续写着艺术史……

教书，这个曾被视为稳定“金饭碗”的职业，正受到时代的挑战。教美术，曾被认为是较没有升学压力、较自由舒服的一件事，现在同样也被这缤纷世界挑战着。我们当中的很多教师早已具备娴熟的授课技巧，早已能够自由驾驭各项竞赛、被考查、被听课、被督导，早已身披小光环，手捧各类获奖证书、各色科研成果、名声在外了……我们怎么办？如何看待这个世界的变化，如何应对接招？如何跨前一步，甚至引领教育的潮流？

这些年，陈芳老师带领她的美术工作室团队，怀着对教育事业的虔诚恭敬，进行着美术教育的科研与修习。他们的课题成果和精彩纷呈的案例分析、不倦地、有情怀地印证了一个被浓缩的恒久答案：教师必须是一个能够以学生为本的终身学习者，一个满怀爱心的人。作为求知若渴的终身学习者，陈芳老师带领工作室的老师

们追随时代脉搏的跳动，面对“优秀传统文化资源在美术教育中的有效利用和传承发展的研究”这一课题，肩负“文化传承”的重任，以谦逊的学习态度，刨根问底的过程，打探世界相类讯息，穷究最适合学生学习的策略；在既往背景下习得知识的能力和既定目标下组织统筹运用当下复合知识的能力，这两大能力相辅相成，建构了一个优秀教师的基础能力。老师们各自在小成果前的大反思和大成果前的深层理性质疑，从材料到意义、设问的多维度、对学生立场的真情关注，使他们不断突破教学瓶颈，寻得新的教学制高点去探索愉悦而有效的美术教学，源自老师们更新过的教学观念和策略，顺势而为，引领导航。老师们的课堂弥漫着“追问”的效应，激发学生内心的自我认知，唤醒学生内心的本我，初尝精神，独立之喜悦，挑战了世俗和社会的负能量，学生也借此建立起正确的人生观。古训“青出于蓝而胜于蓝”讲得就是“不断学习、不断胜出”的普世真理。

老师为什么还要有以学生为本的饱满爱心？陈芳团队所有案例都揭示了一个朴素的真理：爱心不够，不会真正地以学生为本！多年来，我们沉浸在“怎么教、教什么”的庞大讨论和研究中不能自拔，沾沾自喜，主动颠覆：学生需要什么？学生怎样学最好、最有效？原来的秩序垮塌，直接翻转了序列中的主被动方。教师们如何面对教育世界巨大的突变，教师如何面对自己知识的苍白？文化的疲软？如何战胜不退缩与自卑，如何战胜封闭与自大？如何有能力玩转拥挤的课程表？如何支撑住各项周而复始的应试怪圈中的常规惯性压力？如何收回对“差生”的嫌弃之心，如何收回对“大多数学生”这个被虚拟的群体每一个鲜活个性的无视？没有爱，这些问题一个也解决不了。只有爱、对生命的爱、基于尊重人性的爱，才是宇宙间最伟大的驱动力，就像爱因斯坦说：爱是唯一的答案。有了这份爱，老师们才能在各项实践中充满兴趣、拥有智慧；才会亲力亲为关注细节，不辞辛劳，在主动为学生搭建开

放式的学习平台的过程中，积极提高自己。没有饱满和强烈的爱心，何谈职业情怀。二期课改提出的“以学生为本”的口号，现今已进入到更深层面的认识，世界在变、教育在变，教师们不想被淘汰，只有学习改变自己，真心地爱学生、爱教育本身，爱更好的自己，直到在工作中享受教育的乐趣。

陈芳美术工作室有年轻人的锐气和与世界接轨的态度，脚踏实地，灵活敏感、坚毅智慧，有先锋精神，这是一个科研品质极高的团队。因为参与了陈芳美术工作室一部分的培训项目，今日有感而发。衷心祝贺此书出版！

王小音

2015年10月

上海师范大学美术学院副教授

上海美术教育专业委员会副秘书长

上海民间艺术家协会会员

序二

美术教师的责任与智慧，传承与创新

——对陈芳和她的蚂蚁团队课题研究的述评

位于上海市西北方的嘉定建于南宋嘉定十年，距今近 800 年的历史，是名副其实的江南历史文化名城。历史的年轮积淀了深厚的文化资源；民俗风情的褒扬沉积了丰富的民间艺术。嘉定拥有国家级、市级、区级很多项非物质文化遗产项目。随着教育改革春风的拂煦，这些丰富的地方资源重新被唤醒，并且焕发出了更加灿烂的人文光辉。身为嘉定区实验小学党支部书记的陈芳老师，坚守美术讲台，并带领她的“蚂蚁”团队辛勤劳作，开发和利用这些地方人文资源，并将其与美术课堂教学、美术课外活动、美术教育科研、美术教师成长紧密结合，取得令人瞩目的成绩。课题“优秀传统文化资源在美术教育中的有效利用和传承发展的研究”的结题，就是她们历时两年的成果见证。在这本书里记载着他们勤劳的工作、智慧的策略和研究的成果。我与陈芳老师和她的研究团队两年前就有过多次接触，在他们身上体现着一种身为嘉定人和嘉定美术教师的责任感和事业心，仔细阅读了该书，我再一次地感受到了老师们执着的研究精神和强烈的美术教育使命感。他们的责任与智慧、传承与创新，给我留下深刻的印象。

一、勇于发掘地方文化资源是美术教师的责任

一个有责任心的美术教师除了平时按照教材上好课以外,常常需要站在学生的立场,以开拓的审美视野思考教材以外的更加宽泛的,却又更加贴切的教学内容,那就是地方文化资源的发掘和利用。身处上海的美术教师时时被上海日新月异的变化和追求卓越的城市精神所感召,也会油然而生一种强烈的使命感。陈芳团队的美术老师认为发掘嘉定这座现代古城的文化资源,在美术教育中加以传承和发展是自己的责任和义务。正是这种使命感驱动着老师们克服困难勇于探索,将地方文化资源用现代教育的理念和智慧构建成校本课程,用传统文化和民间艺术激发学生的学习兴趣,丰富学生的艺术生活,调动学生主动学习的潜能,悄然改变着美术教育的现状,“和风潜入夜,润物细无声”地引导学生用审美的眼光,沉浸在欣赏家乡文化美、热爱家乡风情美,传承家乡文化,发展家乡民间美术的令人振奋的氛围之中。

发掘和利用地方文化资源并非易事,更非浮光掠影、心血来潮的想法,而是一项十分细致和耐心、科学和智慧的工程。需要坚定执着,吃苦耐劳的“蚂蚁精神”。陈芳团队在书中所阐述的多个子课题证实了团队成员所付出的艰辛劳动。这些子课题中所呈现的案例并非简单的“资源拿来主义”,而是主动发掘,师生参与,视角多元,内容新颖,形式多样的美术教育活动过程。它们打破了传统的美术教学内容雷同、教学方法单一、作业形式局限、评价标准划一的现象。主流教学内容与地域校本美术课程的结合使美术教育活动更加活泼生动,使学生倍感亲切,乐于接受,积极参与,充分展现了学科的育人功能和价值。

二、善于开发和利用地方文化资源是美术教师的智慧

开发地方文化资源并运用于美术教育是需要智慧的。陈芳团队运用构建美术课程模块的方法，在广泛的调查研究基础上，以课程理念为支撑、以学生的最近发展区为基础，以学生的体验发展为落脚点，从学生的角度去开发、设计、规划与实施。进行内容的提炼整合，课程形式的设计规划，课堂实践的探索反思，使资源利用与学生的美术学习更加贴近，课程更趋成熟，这就是团队的智慧。

校本课程的教学实效源于学生的主动参与、教学活动形式的新颖和对学习内容的喜爱。书中所介绍的教学活动案例，给人以耳目一新的感觉，如：李毅老师开展南翔老街资源与名人资源的挖掘活动；卢红老师设计符合不同年级的纸艺课程，并结合嘉定老建筑带领学生以《悠悠古韵纸建筑》为主题进行探究；周兰老师结合实地采风、课堂实践，带领学生用剪纸表现嘉定的风情；徐行中学的夏银老师，利用徐行地域优势带领学生开展“徐行草编”小课题研究。青少年活动中心的孙锦屏老师，与学生挖掘本地传统游戏项目或生活体验，进行开发创作，因为有观察、有体验，他们创作的作品生动形象，屡屡获奖。姚红老师在与学生的互动中，开启了“龙年说龙、龙年画龙、龙年做龙”等系列探究活动。陈芳老师带领学生进行“我爱嘉定”的美术小课题的研究，以“我是非遗小传人”任务单，引导学生挖掘身边的资源，参观草编厂、向长辈了解黄草编织的历史、学习草编技艺，“非遗小传人”草编作品登上中华艺术宫艺术殿堂。老师们着眼挖掘本地历史名人故事，着眼环保和创意理念的传递。陈芳老师还在陆俨少艺术院开展“爱上美术馆”活动，为市民开设了魅力扎染课程。在“菊园白领画画派对”活动中，推广扎染艺术，吸引了无数亲子家庭近百人参与。带领学生参与菊园儿童创意集市，自信表现自己对生活的观察和感悟

等等，这些活动突出学生的主体学习，把课堂教学与社会实践相结合，开发、利用、发展本地优秀文化资源，帮助学生积累多元的学习方式、提高他们发现美创造美的能力、让他们感悟做人的道理，以及培养他们的社会责任感。这里的每一项活动同时也凝聚着老师们的传承责任、创新意识、教学智慧和团队精神。

三、构建校本课程的过程是美术教师的成长足迹

课程是学校教育的基础，带有地域文化特征的课程更是学校“接地气”的教育，是学校的办学特色。构建具有地域性文化特征的校本课程是现代教育的需要，不仅有利于学生的发展，同时也为教师的成长搭建了平台。美术教师在发掘地域文化资源的过程中同时也培养了自身的文化感受能力、在解读地域文化的过程中提升了审美判断能力、在利用文化资源进行梳理构建课程的过程中发挥了自己的创造能力，在实施课程并反思教学的过程中提高了自己的研究能力。在整个课题项目的实施过程中更加理解“教化嘉定”的内涵，从而增强了作为嘉定美术教师的社会责任感。在课题研究两年多的时间里，陈芳团队对优秀文化资源的开发和利用已经有多年的实践经验的积累，为课题研究取得显著成果打下了坚实的基础，使团队的成员在美术学科的理论 and 实践上都有了长足的进步，并且得到社会的认可。发掘本土文化资源并利用其构建美术新课程的过程，是一个综合知识技能、梳理文化脉络、整合知识结构的过程，是对美术教师综合能力、创新意识的挑战。陈芳研究团队在此过程中既建立了新的地方美术课程，又使团队成员获得锻炼和成长，这种任务驱动式的培训加研究方式值得我们借鉴。

地域性文化资源的开发和利用是一个永恒的动态性课题，《上海市中小学美术

课程标准》中指出：在教材的内容组合上，要充分重视展现优秀中华民族精神的内容，以及上海地域文化的人文特色内容。随着社会的进步，城市的发展，代表一个地区的传统文化和民间艺术也会不断变化，体现其与时俱进的时代特征。面对传统性、动态性、发展性的地方文化资源，美术教师有责任和义务不断加以关注、解读、发掘和利用，在美术课程内容和教学方法上注入新的理念和智慧。这将成为上海美术教育改革进程中一项常态的研究任务和一道亮丽的风景线。

祝陈芳老师和她的研究团队继续发挥“蚂蚁精神”，团结合作，与时代同步，在开发和利用嘉定的地域文化优秀资源构建美术新课程的征程中取得新的更大成绩。

张家素

2015年9月20日

上海市美术特级教师

上海市美术名师培养基地主持人、导师

教育部国培计划专家组成员

华东师大艺术教育研究中心特邀研究员

上海市闵行区美术家协会副会长

目录

序一 / 1

序二 / 4

优秀传统文化资源在美术教育中的有效利用和传承发展的研究 / 3

田野调查 ING / 35

在与龙的对话中前行 / 45

纸可以创造什么 / 55

当黄草编织遇上蜡染 / 69

美衣秀秀“萌生”记 / 77

孩子们的诗意你能读懂吗 / 87

智慧课堂的几个关注点 / 101

教学突发情况下的教育机智 / 113

从学生成长的视角重新审视我们的美术课堂 / 123

后记 / 136

智慧导语

真教育是心心相印的活动，唯独从心里发出来，才能打动心灵的深处。

——陶行知

当你期望自己成为一名教师，你是否思考过：教师意味着什么？

当你第一次走上讲台，你为接下来可能影响学生一生的一系列的的教学行为做了哪些准备？

每一个孩子都是不同的，每一本教材未必都是完美的，而你可以做些什么？

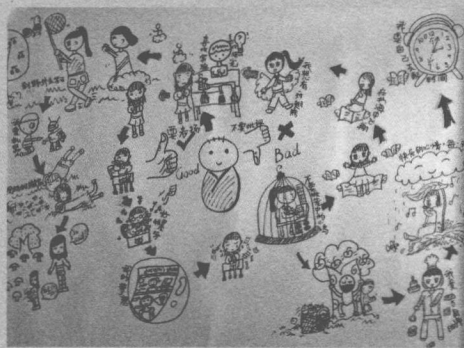


图 1-1

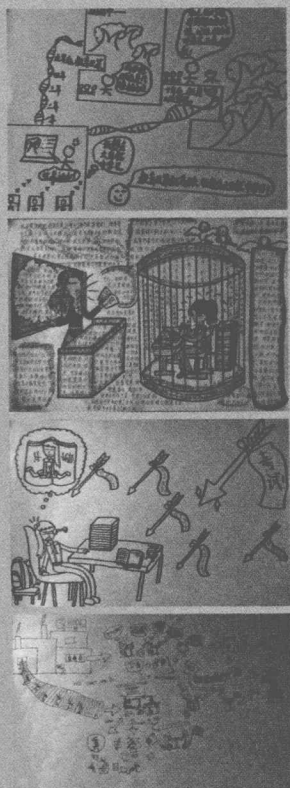


图 1-2

那就蹲下身子，先从孩子的画笔中聆听孩子的心声开始吧……

“我要有自己支配的时间、我需要表扬不喜欢批评、我想到书的海洋中学习、我不想做笼中的小鸟、我要到野外去学习、我想当厨师……”走进孩子们的心里，关心他们的心跳、尊重他们的语言、体恤他们的情绪、呵护他们的纯真，是老师永远需要学习的功课。孩子们的现实、思考、烦恼、梦想……激发了我们去开发美育课程、串联课堂内外、丰富学生体验、提升综合能力的行动研究的初衷，合理利用、开发本地资源，教师的智慧就在于由“学生”而发的课程开发。

(图 1-1，图 1-2)

优秀传统文化资源在美术教育中的有效利用和传承发展的研究

背 景

随着终身教育思想的普及以及课程理念的更新，课程已从课堂教学延伸至课外、校外甚至是国外，课程资源开发与利用的范围也越来越被广泛重视。《美国艺术教育国家标准》、日本文部省公布的《小学校学习指导要领·图画工作编》、《中学校学习指导要领·美术编》都明确指出：“美术馆、博物馆、艺术家、文化财产都是学生艺术学习的宽广资源。特别是美国的美术课程标准指出对社区资源的创造性和经常性的利用是确保学生深入学习艺术的重要因素，应营造专为延续、扩展和深化学生能力的环境。”《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中指出：“学校要把减负落实到教育教学的各个环节，给学生留下了解社会、深入思考、动手实践、健身娱乐的时间，并加强优质教育资源开发与应用。”2001年颁布的《全日制义务教育美术课程标准》中指出：“要广泛利用校外的各种课程资源，包括美术馆、图书馆、公共博物馆及私人博物馆、当地文物资源、艺术家工作室和艺术作坊等。学校应与美术馆、博物馆以及社区携手，开展多种形式的美术教育活动。”

尽可能运用自然环境资源(如自然景观、自然材料等)以及校园和社会生活中的资源(如活动、事件和环境等)进行美术教学。”《全国学校艺术教育总体规划》在艺术教育基本要求中明确规定:“各级各类学校,必须重视我国优秀的民族民间艺术的教学,发展有民族特色的情趣高尚的艺术教育。”全国各地的美术教育工作者在合理开发利用当地艺术文化资源补充美术教学课程资源方面做了大量的实践研究。《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010年)》中指出:九年义务教育阶段的艺术课程改革,应强调使学生形成积极主动的学习态度,培养对学习的兴趣,倡导探索性学习,让学生学会学习,为终身学习储备必要的基础知识和基本技能。国内外相关研究理念都给予我们启示,也给我们提供创新研究的思路,地域文化的独特性,学生生活环境、思维方式、学习经验以及教师研究策略的差异性,都给本研究打开了广阔的天地。

一、研究的意义

1. 是传承发展传统文化的需要。挖掘、筛选本地优秀文化资源中适合并有利于学生学习、发展的素材,特别是利用“教化嘉定”的优秀文化资源和城市发展进程中的城市化元素,通过美术课程的重组、创意实施去传承发展传统文化。

2. 是促进学生品行养成的需要。充实现有教材资源,给予学生更多元的选择。丰富学生成长体验,拓展学生美术创意体验。在美术课程的实施过程中,通过课堂教学、社会实践等活动的深入,渗透德育教育、美育教育、环保教育、研究性学习方式、意志品质教育,把爱学习、爱创造、爱生活的理念贯穿于教育教学活动中,达到育

人的目的。

3. 是落实美术课程理念的需要。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中指出,学校要把减负落实到教育教学各个环节,给学生留下了解社会、深入思考、动手实践、健身娱乐的时间,加强优质教育资源开发与应用。《上海中小学美术课程标准》中指出,在教材的内容组合上,要充分重视展现优秀中华民族精神的内容,以及上海地域文化的人文特色内容,注意素材的典型性。要体现美术范畴的文化先进性和多元化,处理好传统与现代、本土与海外的关系,使教材具有丰富的文化内涵,有利于教师从中挖掘教育因素,培育学生具有海纳百川的上海城市精神。在教材的结构编排上,应充分体现以学生发展为本的课程理念,尊重不同的学校和学生的层次和条件差异,在遵循共同的美育功能前提下,允许学校和教师对教材的教学内容有所选择。理解、落实课程理念,本研究是重要抓手。

4. 是美术教师专业成长的需要。针对城市化进程中传统文化流失的现状、部分教师抱怨教材不理想又习惯于依赖教材以及互联网时代学生缺少社会实践、缺乏国际合作等现象,把文化资源变成美术课程的过程,并落实到学生的学习过程,对老师的专业成长具有一定的挑战性。资源的挖掘、调查、筛查、课程的设计、实施的合理性、学生的学业评价等,都是有助教师的专业发展。

二、研究的目的

以研究学生身心发展特点和最近发展区为基础,突出学生的主体学习,把课堂教学与社会实践相结合,开发、利用、发展本地优秀文化资源,帮助学生积累