

■ 顾超 著

高中美术校本课程开发

走向人文关怀的

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

■ 顾超 著

高中美术校本课程开发

走向人文关怀的

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

走向人文关怀的高中美术校本课程开发 / 顾超著. —上海 :
上海社会科学院出版社, 2017

ISBN 978-7-5520-1975-9

I. ①走… II. ①顾… III. ①美术课-教学研究-高中
IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 114578 号

走向人文关怀的高中美术校本课程开发

著 者: 顾 超

责任编辑: 李清奇

封面设计: 郁心蓝

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮码 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

印 刷: 上海龙腾印务有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 开

印 张: 8.75

插 页: 2

字 数: 207 千字

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1975-9/G·653

定价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

顾超，中学高级教师，现任教于上海理工大学附属中学，担任校艺术总辅导员兼艺术备课组组长。上海市教师书画篆刻研究委员会委员、上海中华书画协会会员、上海市普教系统优秀青年教师、杨浦区新长征突击手、杨浦区学科带头人、杨浦区优秀艺术总辅导员、杨浦区见习教师规范化培训优秀带教导师。

图 1-1

图 3-3

图 3-14

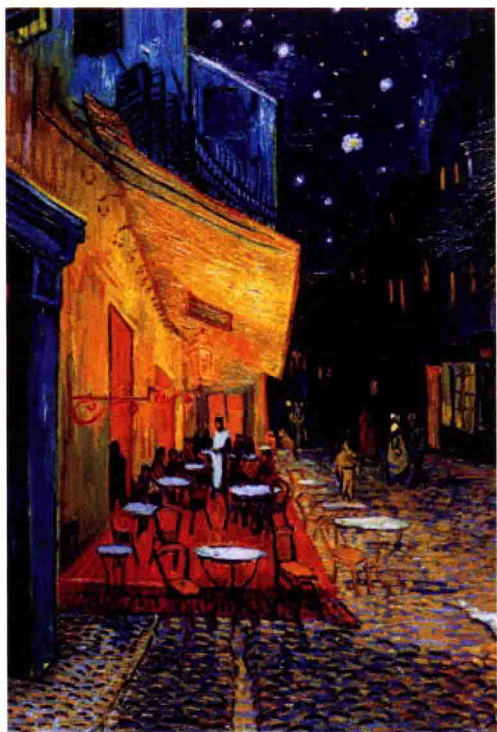

图 3-4

图 3-5

图 3-10

图 4-7

图 4-8

图 4-9

序

做个人文关怀的美术教师

顾超的本科和硕士都就读于上海师范大学,是一位非常善于理论学习,又脚踏实地地从事教学实验,还热衷于美术专业发展的研究型教师。

说她善于理论学习,她在研究生阶段就通读了钟启泉的《现代课程论》、小威廉姆·E.多尔的《后现代课程观》、高文的《建构主义学习的特征》等大量课程与教学的文献,所以,《走向人文关怀的高中美术校本课程开发》一书有着严谨的后现代课程理论、建构主义学习理论、美术教学论等理论框架。她在教学的同时申报立项或完成了《凸显“人文关怀”的高中美术校本课程开发》《高中“文化绘本”教学的实践与探索》《高中美术教学中质性评价的实践与研究》《艺术欣赏多媒体课程资源开发》《高中数字媒体艺术课程的实践与探索》等多项区级、市级课题,发表了十多篇相关的研究论文,有些还获得上海市级或国家级的奖项。

说她认真开展教学实验,她围绕“人文关怀”这一课题,开发了《在爱的名义下——〈美术欣赏〉校本课程,尝试运用后现代课程理论和建构主义学习理论开展教学实验,总结经验,完成了长达5万字的硕士论文《凸显人文关怀的高中美术校本课程开发》;接下来她又开发了《数字油画》《工笔国画基础》等校本课程。可见她就是一位热爱美术教学、以自己的教学为对象并不断深入研究的专业教师。

她在专业上也不断学习和开拓,她擅长油画,多幅油画作品入选“美术大观杯”全国美术教师艺术作品双年展;又积极学习中国书画、软陶、数字艺术等,并成为上海教师书画篆刻研究委员会会员、中华书画协会会员等。她指导学生所创作的各种门类作品在区级、市级甚至国家级比赛中获奖。

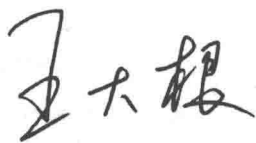
理论修养、教学实验和专业水平是一位优秀美术教师的必备条件,而顾超更有一份“人文关怀”之心,并贯穿于她的校本课程之中。首先她在美术教育中渗透人文关怀,让学生通过参与各类艺术活动得以身心的滋养,形成基本的美术素养。她关心学生的身心健康,塑造学生健康的人格。其次是通过美术教育让学生学会人文关怀,即学会爱护自己,关心他人,关爱自然与社会。其三是美术教育中建构具有人文性的师生关系,营造美术教育的“共享”氛围。《走向人文关怀的高中美术校本课程开发》一书深入探讨了如何开发凸显“人文关怀”的高中美术系列校本课程,针对高中美术教学存在的问题,充分利用各种资源,开发适应本校发展和学生使用的校本教材,构建人文性的师生关系,主动探索个性化的教学形式,把美术校本课程开发推向“人文关怀”的境界。

教师是育人之人,需要一种崇高的信念,才能更加出色和优秀!顾超就认为:“艺术教育是一个生命引领感动另一个生命的过程,走向人文关怀的美术教育就是在美术课程中加强人文教育,帮助学生形成基本的美术素养,塑造健康的人格,建构学生真、善、美的艺术生命

和艺术人生,实现艺术教育‘以美促知、以美启智、以美润心’的功能。”这才是她能成为“人文关怀”的美术教师的根本原因。

有崇高的信念就会有行动,有坚持,就能有更好地成长与发展。2012年她被评为杨浦区骨干教师;2015年被评为杨浦区第四届美术学科带头人。同时不断荣获全国中小学教师录像课评比一等奖、全国艺术教育论文评选二等奖、全国美术教学公开课评选三等奖、首届上海基础教育青年教师爱岗敬业教学技能赛二等奖等各种奖项。

顾超还年轻,相信她一定能沿着“人文关怀”的美术教师之路,继续前行!

A handwritten signature in black ink, reading '王大根' (Wang Dagen).

上海师范大学美术学院教授、
现任上海师范大学天华学院艺术设计学院院长

2016年11月

前言

美术作为人文学科的核心课程之一,凝聚着浓郁的人文精神。“人文性”是21世纪世界各国美术教育改革的主题。就世界范围来说,纵观整个世界教育的发展趋势,我们日渐明显感受到教育越来越倾向于“人文化”,越来越重视人文教育和培养学生的人文素养。早在1996年秋,美国艺术教育协会就启动了国家教育改革五年规划(the Transforming Education Through the Arts Challenge,简称TETAC),即“通过艺术的挑战转变教育”,在这个五年规划中把艺术综合教育作为学校课程的基本核心,其理念是“cultural, ecological, inclusive”,即强调课程的人文性、生态性和包容性。美国等国的教育家提出了将艺术作为一门人文学科,并认为“人文学的贡献就是为人的价值意识提供了一种独特的礼物”。进入21世纪,艺术教育更被视为对学生进行情感培养和人格完善的重要手段。新西兰倡导美术教育培养学生的身体的能力、沟通能力、协调和合作能力、解决问题的能力、自我管理和竞争能力、信息能力、数的能力、工作和学习的能力。2001年教育部颁发的《全日制义务教育美术课程标准》中首次提出了“美术课程具有人文性质”,之后《普通高中美术课程标准》中也提出“普通高中美术课程具有人文学科的特征”“具有人文教育的功能”。而近几年随着国家对艺术教育的日渐重视,美术教育性质被重新认定,教育界已达成了普遍共识,美术学习再也不是单纯的技能学习,它更应成为一种文化的学习,从而体现课程的人文性和育人目标。国内美术教育权威专家如华东师范大学艺术学院钱初熹教授、上海师范大学艺术学院王大根教授等更是通过一系列课题、论文强调美术教育是培养学生美术核心素养、完善学生人格的学科。美术教育以学生发展为本,应该在课程中渗透人文关怀。

国家教育部早在1999年就给校本课程的开发创设了政策条件,试行国家、地方、学校三级课程管理。三级课程的管理制度削减了国家统一的课程内容,鼓励各地学校和教师积极开发具有地方特色的校本课程,使课程内容更加贴近学生的生活,更加多元化、多样化。多

年来,在新的推广模式下,全国各地中学也的确涌现出不少内容丰富、形式多样的美术校本课程,课程开发虽已起步,但部分课程只注重表面形式内容的热闹拼凑,有些教材更是偏重知识技能的教授,缺乏对学生人文素养培养的探究。可见,尽管加强美术学科的人文性已受到学者和教师们的关注与认同,但在实际操作中,鲜有教师从学生的心灵和心理健康角度出发,考虑如何运用美术这一文化学习的有效形式塑造学生的心理健康,这与学校和教师的实际水平密切相关,而更多的教师尽管在课程教学中希望渗透“人文精神”,但由于缺乏对人文美术课程的深入系统理解往往流于形式,或者浅尝辄止。有的老师虽然强调以课堂的人文关怀为目的开展教学,但在教学中依然遵循教师的主导作用,没有关注到课堂人文性师生关系的构建,也没有考虑人文性课堂的生成性和对学生的后续影响及评价反馈,这也暴露了部分教师对人文关怀课程内涵的偏颇理解,还只是基于传统课程观下的单线型理解。有的老师力求挖掘课程内容的人文性价值,尝试从学生、课程、资源等三个维度开展教学,但缺乏对人文性美术校本课程开发的系统研究。因此,在全面推进二期课改、实行素质教育的今天,更须加强对凸显人文关怀的高中美术校本课程开发的实践研究。

21世纪是一个经济、文化飞速发展的时代,人类传统的学习方式早已不能满足信息时代的需求。当前全球化的教育改革均向自由化、多元化的目标迈进。世界教育进入了后现代主义时期。正如图尔明在《回归宇宙论》中所言:“我们必须调整自己……认识到我们不再生活在‘现代’世界。‘现代’世界如今已成为过去的事情……”^①。当我们以后现代的方式看待世界,会发现人类的认知方式、思维方式乃至意识形态等方面都发生了翻天覆地的变化,而这也不可避免地影响到教育领域。在我国目前进行的课程改革中,后现代社会对我们建立新课程观、变革教学方式和学习方式、促进课程改革和发展有着十分重要的借鉴意义,使之成为富有积极意义的探索和创造。

英国教育家怀特海曾说:“在传统的教学中,一个人可以懂得所有关于太阳的知识,理解所有关于空气的知识和地球旋转的知识,唯独看不到日落的光辉^②。”美国课程理论家小威廉姆·E.多尔的后现代主义课程观,充满着创新性、发展性的活力。多尔提出了4R课程,其中他对课程的“关联性(relations)”作了两层含义的解释,一是指教育联系,二是指文化联系。这两层联系赋予课程丰富的模体和网络,课程应与课程之外的文化和世界相联系,这也是课程赖以存在的大背景。现代教育的一个重要缺陷就是在课程设计中忽略人的情感、需要、动机和体验。从知识传授到对人的关怀,这是后现代课程向前迈进的一大步。后现代课程观反对学科中心倾向,主张构建动态的开放式的课程。相比现代课程泰勒模式所强调的课程4要素,后现代课程则更为关注课程活动的不稳定性、非连续性和相对性,以及个体经验相互作用的复杂性。后现代课程搭建了一个开放性的课程框架,无论是培养目标、课程内容还是师生关系都发生了改变,这些变化使课程具有丰富的多样性、疑问性和启发性。

① Toulmin, s. The return to cosmology. Berkeley: University of California Press, 1982: 254.

② 燕良轼. 解读后现代主义教育思想[M]. 广州: 广东教育出版社, 2008: 132.

第一,教育应关注学生个体。

纵观西方的教育史,无论从卢梭的自然人再到杜威的社会人,都是基于对儿童自身发展的认识,提出了富有时代意义的儿童教育思想,在今天看来仍具有一定的前瞻性。21世纪的高中生身处纷繁复杂的后现代社会,世界的多样性和变化性更影响到学生个体的复杂性,他们不仅是自然人,生态人更是社会人,文化人。我们的教育面对的是一个个极具个性的、独一无二的学生个体,他们的存在与整个世界息息相关。我们的课堂不应仅将知识作为唯一的聚焦,而更应重视对人的关怀,美术教育不但要考虑学生作为人的完整价值,而且应把学生放在不断变化的生活世界中,看到学生的生成性、变化性和创造性。每个学生都是独特的、行动着的自我创造者,因此,在重视学生个体生命的特殊性和能动性的同时更应把他们看成是不断发展变化中的个体,尊重学生的情感 and 需求,给予他们选择和判断的权利,这就是说美术教育要更为关注他们的个性需求,从知识传授到对人的关怀,美术教育的华丽转身将真正发挥其作为人文学科的本质功能。

第二,课程内容的多元化。

后现代主义赋予当代教育全新的理念,使我们的课程观发生了重要的变革。多尔认为,课程不再被视为固定的、先验的“跑道”,而成为奔跑着的过程,“课程是在跑道上跑(Curriculum as currere)”^①,多尔试图从过程——发展、对话、探究、转变的过程的角度而不是从内容或材料(跑道)的角度出发来界定课程,这一观点的提出使课堂更为关注学生的感受而不仅仅只是教师的教授。后现代教育观赋予课程多元性和复杂性的特点,课程内容不再是一成不变的,根据学生的实际情况课程内容可以作出相应的变化和调整,丰富多样的课程内容可以最大限度地满足学生的不同需求。这样的课程特点决定了我们的美术教育应向学生传授与其生活经验实际相关的知识,只有具有基础性和全面性的知识才能唤起学生对美术学习的兴趣,并为他们的终身学习奠定基础。课程内容由静态、封闭的框架体系转向动态、开放的框架体系。它包括两层含义:第一,课程内容应符合不同年龄阶段学生的身心特点。第二,既然知识的形成是主、客观相互作用、建构的过程,那在课程内容的选择上也应尽量以相对开放的方式呈现。教师可以结合不同学生的个性实际,在选取或组织教学内容的时候,采用与学生对话的方式开展,使内容更面向学生,面向生活,让学生得到更为全面的成长和发展。

第三,师生关系的重新建构。

后现代主义教育观主张建立一种师生平等的对话关系,它强调教师与学生之间的平等对话。在对话过程中,教师和学生的身份都不再是一成不变的。当然后现代教育观对这一师生关系的重新建构并不否认或忽略教师的作用,他们认为教师的作用不在于传授真理,而在于激发学生的想象力。教师在课程中不再是领导者,仅仅是作为学习者团体的一个平等

① 小威廉姆·E.多尔.课程愿景[M].王红宇,译.北京:教育科学出版社,2004:47.

的成员——平等者中的首席。基础教育课程改革中教师被赋予八种角色^①：知识的传授者、学习者、学生的引导者、团体的领导者、课程的研发者、教学的组织者、教育的研究者和文化的创造者。美术课堂应积极倡导平等对话的师生关系，教师要成为学习的组织者与促进者，通过积极创设课堂情景，开展师生对话，使教学过程转向自主式、对话式、探究式的活动。教师帮助学生将知识作为探究的起点，利用自己已有的经验与学生对话，发展学生对艺术美的鉴赏力、判断力，帮助学生完成学习知识的意义建构。

后现代主义课程观在培养目标、课程内容、师生关系等方面所提出的观点是针对现代教育中的弊端而提出的。因此它丰富了人们对于教育的认识，为教育的探索和研究提供了新的思路和视角。在新的历史时期，将对人的关注、对人的关怀纳入课程设计是后现代课程观的一次超越。后现代课程观对开发人文关怀美术校本课程的启示主要在于以下三点。

一、课程目标

以“人的发展”为基点是新课程改革的精髓所在，人文关怀强调重视人的因素，承认人的价值和主体地位。人文关怀的美术课程开发也将致力于使每位学生得到发展，关注学生的自然人生和文化人生。我们的教学应致力于培养学生对于知识的理解力和判断力，课程的意义在于教师为学生创设一个与知识相遇的情境，与知识不断对话。教师将帮助学生将已有的知识作为学习探究的起点，通过学习不断创造出新的知识。

二、课程内容

课程内容从单一到多元的发展。丰富、复杂的后现代视角拓宽了我们的视野，也打破了传统的思维定式，课程将不再是一个封闭的系统，我们将不再只是关注就美术史、美术批评、美学及美术创作4大学科领域知识体系的孤立学习，而力求加强课程的综合性，在课程内容的设计中架构“人文关怀”的课程，在重视学生智力发展的同时也关注学生的情感体验和需要。由于学生的生活世界是一个联系日益密切的整体世界，不仅需要全面发展人的身心，同时也要加强和自然、社会、国家民族等各方面的依存沟通，基于此，我们的关怀课程内容将涉及下列主题：对自身及他人的关怀，对自然、社会、国家的关怀等。

^① 燕良弢.解读后现代主义教育思想[M].广州:广东教育出版社,2008:70.

三、课程实施与评价

后现代课程对于知识的不确定性、建构性、动态性的特点决定了课程的实施也将成为不断生成、变化的过程,学生不再是知识的“被动接受者”,而成为知识意义的主动建构者和创造者。同时,也急需建立一种多元的、开放性的评价机制,课程评价鼓励质性评价,通过档案袋评价方式、苏格拉底研讨评价、表现性评价等方式记录学生参与课程的整个活动过程,强调对学生学习过程而并非结果的评价,尊重学生的个性差异。

(1) 强调学生评价情景化

学生评价与课程、社会、文化背景的关系就是植物与土壤的关系。传统的学生评价是一项孤立的活动,它与课程及教学之间是一个线性发展的过程,从标准的制定,试题的选择,直到分数的评判都是独立存在的。后现代课程观给予学生评价的启示之一就是,它认为课程、教学应当与评价整合起来,贯彻到日常的教学生活中,或者是“嵌入”课程、教学的评价。

(2) 学生评价的开放性

开放性描述了一个既有物质交换又有能量交换的系统。按照普里高津(I. Prigogine)的耗散结构理论,学生的学习应当处于一种开放的状态,不断吸收新的信息,促使学习系统中所有的元素、单元和关系都处于不断重组、建构和“生长”的动态过程中,而且课程结构也呈现一种有机的、进化的过程。学生评价的系统也应当保持这种开放的状态,随时吸收外在的新信息、不断地根据实际情况建构学生评价的标准和方式,保证学生评价能始终处于发展和更新的状态,以此来推动教学过程的生态发展。

(3) 学生评价的非线性结构与自组织性

传统的学生评价是教师从教学到学生评价的过程,由于量化、精确性、客观性等特点的限制,呈线性结构。但是由于学生发展的个性化和教学应当设计具有多元化的目标及丰富多样的表现形式,评价本身也是很好的学习方式,学生能够通过评价巩固旧知识、建构新知识,反思教与学的过程,形成循环结构。

自组织性是指系统能自动地根据外部环境的变化而有目的地、能动地调整自己的结构或参数,使系统更好地适应新环境的组织过程。这是耗散结构理论的重要概念。学生评价的研究倡导反思、批判的思维模式,倡导多视角、多元化的方法论。这种方法给予了学生评价不断自组织、更新完善的可能性,它强调评价者与被评价者之间的对话;淡化鉴定、分等功能,强调促进学生发展的功能^①。

基于后现代课程观下的高中美术教育应重视在课程中渗透关怀的理念,强调人文关怀课程的开发。人文关怀课程将摆脱传统知识技能训练为主的局面,转变狭隘意义的课程体

① 王大根.美术教育的跨科学学习[C].第二届亚太区美术教育会议论文集.香港:香港教育学院,2004.

系,从课程目标、内容到评价实施将更为重视学生个体的可持续发展。在后现代课程观的引领下,我们主张围绕“关怀”的主题来组织课程与教学,使我们的美术教育展现出别样的图景。

那什么是“人文关怀的美术校本课程”呢?在中国传统文化中,“人文”与“天文”相对,“观乎人文,以化成天下”带有规范家庭、社会、国家各种人际等级关系的伦理概念。西方文化中的“人文”,泛指人类社会各种文化现象,其本质是以人为本,其内涵为对人类生存意义和价值的关怀,是以人为关怀对象,以人为中心的思想,比较突出人的个性,尊严、自由、平等、人身价值的实现等,即珍视人的自由和全面发展。人文关怀,就是重视人的因素,承认人的价值和主体地位,既要关注自然人生,同时应更加关注文化人生。人文关怀是对人的生存状况的关心,对人的尊严与生活条件的肯定,对人类的解放与自由的追求。人文关怀就是关注人的生存与发展。关心人、爱护人、尊重人,是社会文明进步的标志,是人类自觉意识提高的反映。

校本课程是一个外来词,最先出现在英美等国,至今已有30多年的历史了。一般而言,校本课程是指在国家课程和地方课程的基础上,以学校为基地,以学生发展为目的,以校长为领导,教师做主力,课程专家做指导,家长、社区人士共同参与开发,经过开放的、民主的、科学的决策而自主规划、设计、开发、实施、管理的一类课程^①。在2002年颁布的《学校课程管理指南》^②中将校本课程定义为以学校为基地进行开发的课程,教师开发课程的模式是实践——评估——开发,教师在实践中,对自己所面对的情况进行分析,对学生的需要作出评估,确定目标,选择与组织内容,决定实施与评价的方式。

本著作中所指的校本课程是既能体现学校办学宗旨,又兼顾学生个性需求,同时也结合了学校实际资源优势的课程体系。校本课程作为国家三级课程管理体系的重要组成,与国家课程、地方课程紧密结合,是学校课程计划的重要组成部分,具有多样性和可选择性的特点。学校本位课程的开发过程就是课程行动研究的过程,包含两层含义:一是指课程方案从最初的设计到实施阶段再至评价结果的三阶段统一过程,是一个不断发展、丰富、完善的动态研究过程;二是指根据已有的课程方案设计实施具有可操作性且针对性较强的课程计划,让各项课程活动更能满足学校及学生的发展需求。

笔者认为凸显人文关怀的美术校本课程开发应包含以下几点:一是在美术教育中渗透人文关怀,让学生通过参与各类艺术活动得以身心的滋养,形成基本的美术素养,关心学生的身心健康,塑造学生健康的人格;二是通过美术教育让学生学会人文关怀,即学会爱护自己,关心他人,关爱自然与社会;三是美术教育中人文性师生关系的建构,营造美术教育的“共享”氛围。本书将着重探讨如何开发凸显人文关怀的高中美术校本课程,针对目前高中美术教学中存在的问题,充分利用各种教育资源,激发教师的教育思考,关心学校的课程改

① 徐玉珍.校本课程开发的理论与案例[M].北京:人民教育出版社,2007:4.

② 中华人民共和国教育部制订.学校课程管理指南.2002.

革、关注课堂教学成效,构建人文性的师生关系,主动探索个性化的教学形式,建立适应本校发展和学生使用的校本教材。

笔者提出的走向人文关怀的美术校本课程,将进一步加强课程内容与学生生活的联系,将艺术与人文、与学生情感需求、与文化生活有机融合,关注美术课程中的人文性特点对学生的影响,使艺术学习成为学生理解他人和自己,关爱自然与社会的有效载体,同时帮助学生形成积极健康的心理状态,塑造学生更健康的人格,引导与提升学生积极的价值观。本著作根据目前市级层面高中美术欣赏教学中存在的问题,针对普遍的“重美术知识技能,轻视美术人文内涵”的教学现状,提出自己的改革思路,运用建构主义的教学模式,结合课程开发的实施策略及质性评价方式在校本课程设计的三个方面凸显人文关怀:教学内容凸显人文关怀、课程开发注重人文关怀、教学活动体现人文关怀,并基于此开展针对性的教学实验,使美术学习真正成为帮助学生形成基本美术素养的有效形式,通过美术教育关心学生的身心健康,帮助塑造学生健康的人格,让学生在感受人文关怀的同时更学会人文关怀。

目 录

第一章 人文关怀美术校本课程的提出及教材编写	1
一、对现有美术课程与教学问题的分析	1
(一) 调查问卷的设计	1
(二) 调查结果的分析(完全数据统计见附录)	2
1. 对美术教学中存在问题的分析	2
2. 对美术校本课程中存在问题的分析	3
(三) 对师生问卷调查结果的小结	3
1. 学校美术教育功能单一	3
2. 美术欣赏教学效果不佳	4
二、人文关怀美术校本课程开发的思路	4
(一) 人文关怀美术校本课程开发的三个关注点	4
1. 课程开发注重人文关怀	4
2. 教学内容凸显人文关怀	5
3. 教学活动体现人文关怀	5
(二) 美术教师进行课程开发及教学的改进点	6
1. 转变教学观念	6
2. 提升人文素养	6
3. 加强过程设计	6
三、人文关怀美术校本课程教材编写	7
(一) 人文关怀美术课程教材的编写理念	7
1. 课程教材的内涵	8