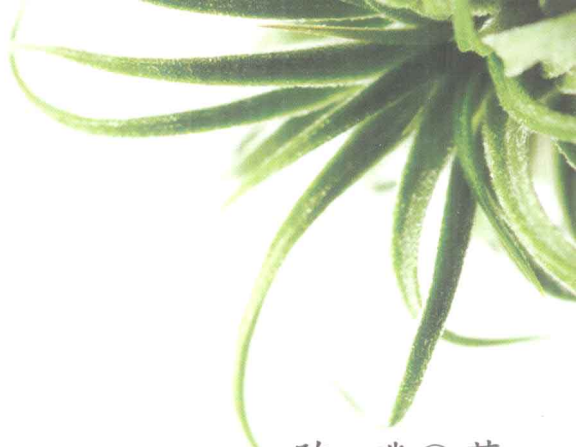

陈 璞◎著

最美，艺术课

——上好艺术课并不难

- 认清艺术课的发展现状
- 合理构建艺术教学环节
- 明确艺术教学实施原则
- 深入挖掘艺术课程资源
- 有效地指导学生的学习

最美，艺术课

——上好艺术课并不难

陈 璞◎著

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

最美, 艺术课: 上好艺术课并不难 / 陈璞著. —北京:
中国轻工业出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5019-8150-2

I. ①最… II. ①陈… III. ①艺术—教学研究—中
小学 IV. ①G633.950.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第066995号

总策划: 石铁

策划编辑: 孔胜楠

责任编辑: 孔胜楠

责任终审: 杜文勇

责任监印: 刘志颖

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 三河市鑫金马印装有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2011年6月第1版第1次印刷

开本: 720×1000 1/16 印张: 15.50

字数: 147千字

印数: 1—5000

书号: ISBN 978-7-5019-8150-2 定价: 28.00元

读者服务部邮购热线电话: 400-698-1619 010-65125990 传真: 010-65288410

发行电话: 010-65128898 传真: 85113293

网址: <http://www.wqedu.com>

电子信箱: wanqianedu@yahoo.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部(邮购)联系调换

110295J5X101ZBW

推荐序一

向青草更深处漫溯

中小学一线教师写书难，艺术教师写书更是难上加难。所以，每当有艺术老师需要我为他们的著作写几句话的时候，我即便还没有看到书稿，都是先爽快地答应下来。这一方面是因为我深知一线教师著书立说太不容易，理当全力支持；另一方面则是因为我没有任何资格和理由辜负老师们对我的信任和期望。基于此，有时候我应作者之邀推荐书稿，或许主要是出于一种情感的认同，而并非是被书稿本身所打动。但是陈璞老师的这本书不一样，可以说，这是一本迄今为止我所读过的出自一线艺术教师之手的最有分量的书。

读了陈璞老师的书稿，我首先读到的是一位奋斗在教学一线的艺术教师对教育事业的执著。据我所知，作为上海市浦东新区的音乐学科带头人，陈璞老师这些年发表了数十篇论文，主持过多项课题和教师培训项目，获得过许多奖项和荣誉，是一个十分优秀的中学艺术骨干教师。我也曾在中小学工作多年，非常清楚越是优秀的教师，各种事务性、专业性任务就越繁重，要想写点东西，就必须善于利用时间，甚至牺牲自己的业余生活。看到陈璞老师的书稿，我不难想象，静夜里，孤灯下，考验他的不仅仅是恒心和执著，还有实践、思辨与才情。

该书的最大特点是作者用自己丰富的艺术课堂实践案例串连起相关理论阐述与教学策略，这是“田野式”研究的优势所在。陈璞老师虽然是一位音乐教育专业背景出身的艺术教师，但从书中可以看出陈老师的教学视野非常开阔，写作功力和文化功底都很扎实。书中用流畅和通俗易懂的文字描述的教学实践案例及理念，力求以文化为课堂的底色，走出了一条洒满芬芳的艺术教学通幽小径。该书既有对艺术课堂“实战”技术的探究，也有对艺术课堂理念导向性的实践与研究，还有对艺术教师自身专业化发展的路径阐述与激励。纵观全书，我认为这是一本具有较高学术研究价值和实践指导价值的艺术教学专著，值得一线艺术教师、艺术教育理论工作者研读与借鉴，也值得即将成为艺术教师的大学生、研究生好好学习。

作为基础教育课程改革的一大成果，综合艺术课程因为师资等多方面的原因，可能在实践中推进的步伐有些缓慢甚至艰难，但其艺术学科综合的理念是不容置疑的。正是在这样的背景下，陈璞老师的《最美，艺术课》一书给了我们信心，更为我们树立了实践的榜样。一位善于思考并富有责任感和使命感的艺术教师，应该敢于昂首做自己学科的决策者，向青草更深处漫溯。而当下的艺术教育教学研究领域，仍然极其缺乏“研究型”、“专家型”的一线教师。我们期待着能涌现出更多像陈璞老师一样，既深深扎根在艺术课堂，又能抬头望天的艺术教师，这样，我们的艺术教育之路才会越走越宽广，艺术教育的明天必将更加灿烂辉煌。

华南师范大学博士生导师，教育部艺术教育委员会委员 郭声健

2011年2月

推荐序二

人生有梦，筑梦踏实

我曾问过陈璞：“你认为参加名师基地培养最重要的是得到什么？”他回答：“要找到自己的方向。”我又问：“然后呢？”他则回答：“继续走下去！”

是啊，“找到自己的方向”是教师专业发展的前提；“走下去”是教师专业发展的决定因素。而设立上海市音乐名师基地的意义就在于薪火相传，通过专家导师的引领，同伴的互助，帮助已经有了一定成绩的优秀教师找到发展的方向，激发其发展的愿景，奠定其发展的基础。实践证明基地的培养是有效的，在第一期基地学员中已经涌现出了音乐特级教师席恒、上海市艺术教研员钱熹璠等高端艺术教师。而第二期 14 位学员中也是人才济济：他们或具有鲜明的课堂教学风格和人格魅力；或具有对教材的选择与课程的开发能力；或具有一种或几种艺术特色技能；或具有对学生独到的培养方法与手段……作为唯一的男学员，陈璞也是其中异常出色的一位。“人生有梦”，走进名师基地，他们都是携梦而来，经过基地三年的磨砺，我欣喜地看到他们正走向卓越！这一切，都是基于“筑梦踏实”。

我对陈璞的评价是：想干事，能干事，干成事！我自己是个只喜欢埋头做事的人，所以也喜欢这样的老实人，我常对陈璞说：“老

实人其实是不吃亏的。”在三年的接触中，我感到陈璞是人如其名，纯朴、踏实、直率，我和陆亚芳等基地导师都很欣赏他，特别是张展英老师常说陈璞有许多与她年轻时相似的教学特质。

他的课，激情洋溢，文化气息浓厚，注重培养学生的审美与思辨能力，在艺术教师中是少见的。在艺术课程实施的这几年间，许多一线教师在实施中遇到了诸多困惑，而无法获得有效的方法指导，虽然教育理论界也对艺术课程有很多相关研究，但总的来说，这些论著往往理论色彩过于浓郁，太上位，还缺乏具有指导意义的实践案例，不能充分满足广大艺术教师的实际需求。由此，一些艺术教师也开始了“由下而上”的艺术教学研究，陈璞的《最美，艺术课》正是这样一道基于一线课堂研究的亮丽风景线。在本书中，他以细腻而有见地的笔触，将其艺术教学的实践与反思娓娓道来，为广大艺术教师提供了一份精神上的“饕餮大餐”。

如今，在艺术课程改革波澜壮阔的大背景下，正是艺术教师可以一展身手的时候。我希望有更多像陈璞一样有思想、有实践的优秀教师能够脱颖而出，在所在地区乃至更广的范围内起到引领作用，为艺术教育的华屋大厦“添砖加瓦”。

人生有梦，筑梦踏实。我想，这是陈璞能获得成长与幸福的关键因素吧！

上海市音乐名师基地主持人，特级教师 曹建辉

2011年2月

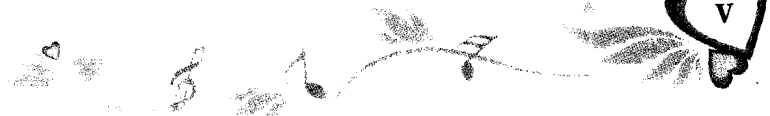
推荐序三

教师，要建立自己的山峰

我较早就认识陈璞了，但了解陈璞，却是因为读了《与优秀教师同行》一书，这本书中记录了 50 位优秀教师撰写的成长故事，其中不乏在全国渐有影响的教师：魏智渊、陈惠芳、屈红霞……在该书中，我意外发现了陈璞老师的一篇自叙文章《一个农村音乐教师的成长之路》，读认识的老师的成长故事，心里备感亲切，细细读之，很为他的努力而感动。

2009 年初，我的教育科研名师工作室招生，陈璞报名参加。此时，他还在参加上海市的名师后备人选培训，我有点担心他无法坚持学习，所以事先与他有过一番交流：“你学校的工作也忙，又要参加两个培训项目，会不会太紧张了？”他则说：“时间都是挤出来的，我能安排好工作和培训的！”在而后的学习中，他实现了自己的诺言，每次活动，他都积极参加，每次作业，他都认真完成，为学弟学妹们做出了榜样。看着他的作业，我常常感叹其文笔的流畅，立意的清新，并时常把他的文章传给学员们欣赏、品读。

“人生百年，其实也短，如果浑浑噩噩，没有高远的目标，一个人活着又有何意义？作为教师，教书育人，引领着学生踏上漫漫追求之路，如果自己心中没有一盏明灯，又如何照亮学生的心途？”

他是这样写的，也是这样做的。

我曾在《教师月刊》上发表过一篇文章《“明霞道路”及其意义》，这篇文章被收录于《心与心的约会——孙明霞的生命化课堂》一书，它阐述了我眼中孙明霞老师的成长关键词：读书、学习、实践、内需推动、教育写作等，我还坦言：“明霞道路”是每一个教师都能走、走了必然有成效的路，区别无非是能在这条路上走得多远，而坚持的时间往往与行程成正比。

我试着用孙明霞老师的成长轨迹，观照陈璞的成长，发现了很多值得我们一线教师借鉴的地方：

首先，好教师都爱看书。如今，不看书的教师多矣，这是令我很心急的一件事（所以，我的工作室的首要学习任务就是读书）。而明霞老师与陈璞老师虽然都执教“小学科”，却都是“书虫”，他们看的书多而且广。

其次，好教师都由强大的内需推动自身专业发展。明霞老师的成长不是外力所致，她曾“转战”四方，自费参加各种教育教学活动，结识并求教许多专家。陈璞老师虽然一直在郊区的普通中学任教，但他对于每一次学习机会都极为珍惜。

再有，好教师在教学中都有自己的教学风格或特点。明霞老师关注生命化课堂，而陈璞老师致力于新课程教学改革的探索。在实践的过程中，他们都能够把反思与体会用文字表达出来，并发表于媒体以做交流。

由此我以为，明霞老师、陈璞老师他们走过的成长历程，是具有仿效意义的，特别对那些教育教学条件比较艰苦的教师来说，改变心态、勇于实践和研究、上网学习、撰写教育随笔等，都不是很难的事情。

我一直呼吁教师要勇于建立自己的山峰。站在山峰上，易于俯瞰大地，更易于仰望星空。凡优秀的教师，一定会不断挑战自己的

能力极限；凡优秀的教师，不仅能传承知识，也能创生知识；凡优秀的教师，都会建立自己的山峰，树立人生的标高。陈璞的这本书，给学校艺术课程的进一步研究提供了来自一线教师的某个视角，对于广大艺术教师探索艺术教学也将起到很好的参考作用。

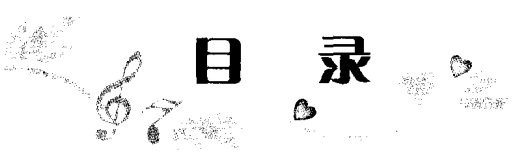
祝贺他，给我们一线教师树立了一个榜样。

期待他，在以后的日子里能做得更精彩！

上海市浦东教育发展研究院科研主任，特级教师 黄建初

2011年2月

目 录

推荐序一 向青草更深处漫溯 / 郭声健	I
推荐序二 人生有梦, 筑梦踏实 / 曹建辉	III
推荐序三 教师, 要建立自己的山峰 / 黄建初	V
导 言 我看艺术课	1
第一章 艺术课堂教学环节的有效构建	11
艺术教学目标的确立与叙写	12
艺术课堂教学的导入艺术	18
艺术课堂教学的问题设计	21
艺术课堂教学的高潮处理	25
艺术课堂教学评价的运用	29
艺术课堂教学的小结方式	32
艺术课堂教学意外的处理	35
一堂好的艺术课的关注点	40
艺术好课“磨”出来	43
第二章 艺术教学实施的原则及教学案例	53
人文性原则	54
教学案例: 能不忆江南	56

综合性原则	60
教学案例：琴棋书画——文人四雅	61
情感性原则	79
教学案例：月之情，乐之魂	80
审美性原则	85
教学案例：黄土歌魂	87
开放性原则	92
教学案例：“艺术之城”维也纳	93
实践性原则	98
教学案例：悠悠思乡情	99
时代性原则	102
教学案例：城市，让生活更美好	104
育德性原则	109
教学案例：碧血丹心《满江红》	111
 第三章 艺术课程教学资源的挖掘及教学案例	117
从“京剧进课堂”到“戏曲进课堂”	119
教学案例：走近戏曲，感受经典	122
流行艺术也是课程资源	127
教学案例：香港早期流行音乐之旅	130
民族元素艺术课程资源的开发	138
教学案例：云南风情	140
“文化型”艺术课程资源的开发	144
教学案例：周杰伦从中国传统文化中走来	147
基于网络的艺术课程资源的运用	154
教学案例：生活与音乐	157

第四章	艺术教学中对学生的 _{学习指导及教学案例}	163
	以教学情境激发学生的 _{学习兴趣}	164
	教学案例：艺术与生活中的酒	166
	给学生一个“学习支架”	171
	教学案例：梁山伯与祝英台	173
	以“任务驱动”培养学生的 _{自主学习} 能力	176
	教学案例：留住瞬间的美	177
	引导学生进行多向思维	181
	教学案例：走近小品	183
	加强对 _{学生研究性学习} 的指导	188
	教学案例：《在那遥远的地方》是民歌吗	189
第五章	做一个幸福 _{的艺术教师}	193
	幸福来自成长	194
	艺术教师专业成长的 _{阶段划分}	197
	规划自己的 _{艺术教学生涯}	202
	解读优秀 _{艺术教师} 的成功密码	208
	艺术教师成长要过好“五关”	218
后 记	做一头“千里牛”	225

我看艺术课

一、艺术教育带给了我们学生什么

美国早期有一位将军曾这样说过：“今天我们骑在马背上征战，是为了我们的子辈能从事科学与技术工作，是为了我们的孙辈能从事艺术工作。”在这里，他道出了艺术的真谛：艺术是人类精神追求的终极目标。

我们的学生在校中的经历仅是人生的初始阶段，之后他们还将面临长长的人生路，那他们该带着怎样的状态走出学校呢？德国提倡的教育口号是：“培养一个完整的人。”在《审美教育书简》中，席勒认为，美或艺术能使分裂的人变成自由、完整的人。我想，一个有着音乐、美术、摄影等艺术爱好，有生活情趣的人，将会是受社会欢迎的那一类人吧。在家庭中，艺术将使业余生活不陷入低俗；在单位里，多才多艺者往往能够如鱼得水。

是的，艺术教育给我们的学生带来的益处将是终身的：成为一个完整而有情趣的人！这也是我想让学生理解的，所以，我给学生上的第一节艺术课就叫《艺术课，也很重要》，我用了一节课的时间与学生“聊天”，除了向学生进行自我介绍外，还把我的艺术教学理

念等让学生知道。下面是我开学第一课的教学片段：

“同学们，你们已经踏在了成年的门槛上，也应该有自己的思考了，不知道大家是否思考过‘幸福’这个命题？”

“没有。”学生回答。

“那大家想一想，怎样的人是幸福的？”

“有理想的人是幸福的。”

“有个好工作的人是幸福的。”

“家庭美满的人才是幸福的。”

……

学生纷纷回答着。

“对于幸福，大家的切入点有许多，其实，‘幸福’用一句诗句就能诠释——人，诗意地栖居于大地之上。这是诗人荷尔德林的诗句。就像写诗的人总是浪漫的一样，你们每一个人心底都有着诗意的追求，这是一种向上的、精神世界的追求，当然，仅有这还不够，只有浪漫情怀的人生终点还不是幸福，幸福还需要栖居于大地这个现实世界，两者的结合才会构成我们的幸福人生。这就像是把艺术课与其他的考试科目相比较，或许考试科目在现阶段看起来很重要，但艺术课则是让你们的精神世界得以充实的捷径，并且艺术课会在你们的人生旅途中跟随你们更久。”

“老师，为什么说艺术课会跟随我们更久呀？”

“那我问你，当你踏入社会后，肯定会碰上各种令你感到喜怒哀乐的事，高兴时，你要抒发快乐；忧郁时，你要排解烦闷。这时候，你是做上10道数学题或物理难题来宣泄你的情绪呢？还是欣赏或唱上一首快乐或忧郁的歌曲来宣泄你的情绪呢？”学生们都笑了。

我也笑了：“还有，经过三年同窗，同学们之间都结下了深厚的友谊，工作后你们中也可能会有不少人还会互相来往，我们国人的习惯，会先吃个饭，然后下一个节目是什么？”

“去唱歌!”

“对喽，假如在 KTV 中，你的朋友、同学都能拿着话筒唱一曲，而不敢唱歌的你却只能躲在角落里，那你是否会很‘逊’呀?”

学生听了我的一番“忽悠”，全是一副恍然大悟的样子，于是我趁热打铁，给学生抛出了我的观点：“所以，请大家记住，我们的艺术课也很重要!”……

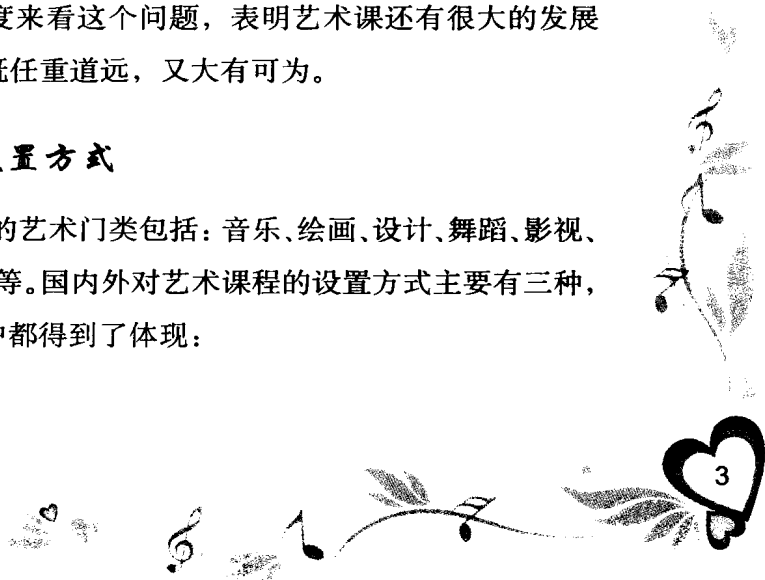
二、艺术课程实施的背景

艺术课程是在我国基础教育课程改革的大背景下出现的新型课程。2001 年，教育部颁布了《基础教育课程改革纲要（试行）》，针对传统课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状，《纲要》把“课程综合化”作为改革的目标之一。同年，首批有 22 个国家级实验区参与了艺术课程与教材的实验。至 2003 年以后，全国各省、市、区大部分都有艺术课程实验区。如上海，2004 年 8 月 21 日，《上海市普通中小学课程方案》正式通过，这标志着上海“二期课改”进入了全面推进阶段，之后相继制定了《学习领域指导纲要》和《学科课程标准》，通过对自然科学、社会科学、艺术三个学习领域进行“合分一体”的整体设计，增设了艺术、科学、社会等课程。

从现阶段的实施情况来看，一方面，艺术课的学科地位尚处于弱势，但从另一个角度来看这个问题，表明艺术课还有很大的发展空间，我们艺术教师既任重道远，又大有可为。

三、艺术课程的设置方式

《艺术》课程涉及的艺术门类包括：音乐、绘画、设计、舞蹈、影视、雕塑、书法、建筑、摄影等。国内外对艺术课程的设置方式主要有三种，这在上海的课程设置中都得到了体现：

1. 分科

就是制定融各门艺术学科为一体的艺术教育目标，但在实施教学时，每一门艺术学科仍然相对独立。如上海市从一年级到七年级就采用了《音乐》和《美术》的分科课程。

2. 小综合

以美术或音乐学科的概念或体系为中心，在其中加入一门或数门其他学科的内容进行综合性教学。就像上海的八年级、九年级《艺术》课程的内容与要求：要在《音乐》、《美术》课程基础上，向其他门类艺术拓展。

3. 大综合

设置艺术学习领域，综合数门艺术学科的内容进行教学。就像上海高中阶段的《艺术》课程，在多门艺术课程综合的基础上，加入了科学、社会、人文等课程领域的内容要求。

当然，在实际教学过程中，具体一节“小综合”与“大综合”的艺术课界限并不是那么泾渭分明的，这个综合的大小之分，主要体现在整体的教材设计与课程框架上。

而从国外来看，美国的艺术教师均可以按国家、州、市的《教学大纲》或《标准》编写艺术教材。1994年，全美艺术教育协会联盟编写了《艺术教育国家标准》，其中规定艺术教育包括音乐、舞蹈、戏剧和视觉艺术四大门类。在美国，单一型教材使用非常广泛，即整本书全为单一教学内容的教材，如音乐欣赏教材、歌唱教材、器乐演奏教材等，所以从这个角度来看，美国采用的基本是类似国内专业音乐教育院系教学的课程设置方式。欧洲国家，如法国，初中阶段的艺术教育是《音乐》与《美术》；高中阶段的艺术教育内容则是《应用艺术》、《造型艺术》、《电影与视听》、《舞蹈》、《艺术史》、《音乐》、《戏剧》，与上海基本相似。其实，在发达国家的艺术课程设置中，已经可以看出艺术课程的综合化以及与其他学科交叉的趋势。日本