

体验新课程

艺 术

国家级实验区长沙开福区新课程实验探索

湖南教育出版社

《体验新课程》丛书编委会

顾 问:

朱俊杰 张学军 张迎龙 李继红 葛建中
周德义 彭世华 郭荣学 石 鸥 朱 翔
曾果伟 黄超文 徐远征 王沛清 彭景坤
陶建华 李 枫

主 任:

戴 源 李 豪

副主任:

周静华 章 俐 王晓文

胡敬先 李正元 李志宏

委 员:

周明虎 杨欣荣 邱孝玉 肖新明 薛平平

王 燕 左跃红 李思纯 盛建武 余炜炜

姜 平 唐锦屏 杜 鹃 罗 炜 喻桂兰

王众思 叶孟秋 曾小梅

丛书主编:

李志宏 王晓文

本册主编:

罗 炜 喻桂兰

实践新课程 创造新经验

(总序一)

朱慕菊

新课程肩负着时代的使命，带着新的教育理念走进了中小学校园，走入了师生的生活，并正在改变着中小学师生的生活方式。广大的课程实施者以前所未有的改革热情和创新精神，认真落实《基础教育课程改革纲要（试行）》的精神，实践新课程，体验新课程，研究新课程，创造新经验。湖南省长沙市开福区是全国38个国家级课程改革实验区之一，已经进行了一年多的新课程实验。从放置于案头的10本研究报告中，我深深感受到开福实验区的领导、专家、教师在新课程实验中付出的辛勤劳动和聪明才智。

新一轮基础教育课程改革是时代发展的必然要求，对建立具有中国特色的基础教育课程体系，提高国民素质，具有重要意义。为提高广大中小学教师及社会各方面人士对新一轮基础教育课程改革重要意义的认识，开福实验区区委、区政府召开了全区课程改革实验动员大会，并深入学生家庭宣传、讲解新课程；同时，组织了大规模扎扎实实的教师通识培训和学科培训，这为走进新课程，体验新课程，创造新经验做了积极的准备。

进行课程改革仅仅有热情是不够的，必须要有比较充分的理论准备，必须要有教育观念的更新。开福实验区通过对《纲要》和课程标准的不断解读，与课程专家和学科专家的持续对话；通过重新认识学校，重新理解课程，重新思考管理的校长

论坛；通过“新理念、新课堂、新评价”的系列教学观摩研讨；通过制订专业发展规划，交流“我与新课程共同成长”的感受等活动，转变观念，理解新课程，并将新课程的理念具体化为有效的教育行为、学校教育制度和学校文化。

实践新课程的过程，不仅仅是一个执行的过程，而是一个需要创造经验，结合地方实际、学生经验不断生成课程的过程。因此，实践新课程，就要求广大教师具有课程意识和设计课程的能力。读到《体验新课程》中一个个充满活力的案例，我深深感到，新课程解放了教师的创造力！

新课程推进的策略是多种多样的。从《体验新课程》中可见，开福区的推进策略是以课题研究推进课程改革。他们建立了九年一贯语文、数学、英语、科学、艺术、体育和初中历史与社会7个学科义务教育课程标准及新教材实验课题组，以及促进学生发展与教师成长的评价研究、校本课程开发、综合实践活动、信息技术在教学中的应用、科学探究性学习等研究课题；他们主动争取省内外课程专家与学科专家的指导，建立专家咨询制度；并根据课题研究的需要，建立区、片、校三级教研网络，推进以校为本的教研等等，一种以实验教师为主体，各方面人员广泛参与的合作、对话、探究的新课程文化开始形成。

随着新课程的不断推进，全国将有更多的地区和中小学进入新课程，希望全国涌现出更多具有特色的实验区，为努力建立具有中国特色的基础教育课程体系做出贡献。

2002年8月

（作者系国家教育部基础教育司副司长）

让我们与新课程共同成长

(总序二)

朱俊杰

新世纪的第一年，我省国家级实验区长沙市开福区新课程实验，拉开了全省抓住关键环节，全面推进素质教育的大幕，标志着我省基础教育改革的深化与发展。一年后的今天，开福区新课程实验的首批成果《体验新课程》丛书即将出版，将向今年启动的省级课程改革实验区，提供他们实践新课程，体验新课程的鲜活经验，促进全省新课程实验的推广，这实在是一件值得庆贺的事情！

国家新一轮基础教育课程改革实验没有现成的模式，需要各地在实践中进行开创性的探索，来自开福区新课程实验的探索——《体验新课程》，凝聚着这个区政府和教育行政部门领导、校长、教师和教研人员的辛劳和智慧；十个分册，长达一百多万字的丰富内容，系统讲述了他们自己创造的新课程实验的工作经验。

一、政府和教育行政部门把课程改革当作当前基础教育工作的头等大事，作为普及九年义务教育，实施素质教育的关键来抓。负责人直接参与组织实验的实施，成立有多方面代表参与的领导小组，形成稳定的工作机制，深入基层，调查研究，解决问题，直接指导实验工作；同时在实验教师队伍建设、经费投入、资源配备上给予政策支持，建立保障体系。

二、区教育行政相关管理部门和教研室转变职能和工作方式，深入城乡中小学，与校长、教师共同切磋，有效地提高学

校的课程建设能力和教学研究水平。

三、加强管理，建立内部评价机制。新一轮基础教育课程改革不是单一的教学大纲和教材的改革，而是全面推进素质教育的系统工程。实验规模大，涉及领域多，如何有效地组织实施？《体验新课程》中的《实验管理》告诉我们，他们在实验前制定了全区课程改革实验的整体方案、新课程设置方案和实验教师培训方案。根据三个方案的要求，再分学年制订详细的实验研究的实施计划。为了能让实施计划在全区中小学落实和执行，他们又根据实验工作的实际进展，每半月一次编制课程改革实验工作要点，印发（或网发）到城乡所有中小学，从而形成了一个有效管理实验的计划执行系统。同时，区课程改革实验评价工作组参照教育部《基础教育课程改革实验区工作评估方案》，制订了学校课程改革实验的评估指标，有计划地组织学校开展自评、互评活动，并接受省课程改革实验领导小组和教育部评估团对实验区工作的评估。计划管理的实施和内部评价机制的形成，保证了这项区域整体改革实验的健康发展。

四、把课程改革的着眼点放在促进学生发展和教师成长上，激发广大教师的改革热情和创造精神。“课程的变革，从某种意义上说，不仅仅是变革教学内容和方法，而且也是变革人。”开福区课程改革实验的主持者和参与者正是以此为着眼点，用一年的辛勤操劳写下了改造他们自身的《体验新课程》的动人篇章。贯穿《体验新课程》各个分册的教育理念，是新课程一以贯之的教育价值观——为了每一个学生的发展。在书中，我读到了孩子们活泼可爱的纯真天性，强烈的求知欲望和想象能力；涌动在《体验新课程》各个分册字里行间的，是广大实验教师的改革热情和创造活力。在书中，我看到了他们把《基础教育课程改革纲要（试行）》和学科课程标准的要义内化

成自己的理念，看到了他们全新的教学设计、精彩的课堂实录和深刻的教学反思，看到了他们新的评价理念、新的评价内容和标准、新的评价策略和工具，看到了他们在综合实践活动、校本课程开发这两个全新领域里的卓有成效的实践问题研究和感人肺腑的故事。《体验新课程》丛书还使我们欣喜地看到，在开福区，学生的个性成长和教师的专业化发展开始成为现实。

面对全省正在铺开的新课程实验的推广工作，我想，各实验区在工作中或多或少地包含着某种特殊性，但新课程的实验，毕竟是在课改大背景下进行的，在改革的方向、宗旨等原则问题上乃至实施途径和方式方法等方面，必然存在某些相似、相通或相同之处。因此，在实验过程中，既要结合本地实际，极大地发挥主观能动性和创造性，同时为避免工作的随意性和盲目性，又要善于结合当地实际，借鉴外地成功的经验。开福区通过一年的实践，取得了可喜的成效。“他山之石，可以攻玉”。开福区课程改革实验的经验，值得各地借鉴和学习。但我们更要在学习和借鉴的基础上，结合自身的实际，创造自己的经验，形成自己的特色，努力提高课程改革实验工作的水平。

让包括开福区在内的全省课程改革实验区的领导和师生与新课程共同成长。

2002年7月

(作者系湖南省教育厅副厅长)

《体验新课程·艺术》序

杨立梅

随着新世纪一起到来的国家基础教育课程改革的大潮是那样的迅急、势不可挡，因为，这是时代的要求。对于在分科教育培养下、长期从事分科教学的艺术学科的老师，能否在各种准备尚不充分、无经验可循的情况下应对艺术课程的重大变革和挑战，是全社会都在关注的焦点之一。

实验区的老师们经过了一年的艰苦奋斗，走过了茫然、困惑、疑虑、探索和反思，创造了艺术教育的一片崭新天地。我们怀着激动和尊敬的心情，在湖南省长沙市开福区教研室主编的《体验新课程·艺术》文集里看到了广大教师们参与改革的激情和他们的创造性的工作。在“新理念”“新课堂”“新评价”“艺术教材实验分析报告”等几个重要方面，展示了长沙市开福区教研室和实验教师们的努力探索。在这本文集里，我们看到了艺术新课程给学生、教师 and 教学带来的全新变化。艺术课程解放了对儿童天性的束缚，使他们能够在与多种艺术形式的接触中，调动全身心的参与，获得美好的情感体验和艺术体验。艺术课程也解放了对教师发挥创造性的束缚，文章中许多生动的课堂设计和教学实录充分体现了教师们的探索和创意。实践艺术课程的教育理念，使课堂教学发生了重大变化，在充满关爱和民主的课堂学习氛围里，学生的学习变得更轻松、更活泼多样，艺术能力的获得更自然、更容易。学生们的想象力和创造性使每堂课都有超出教师的估计，带来意外惊喜

的表现。老师们真正意识到“儿童的创作意向是值得尊重和珍爱的，孩子们的艺术活动是他们内心世界的真实反映”。艺术课堂教学不再只是教教材，被教材左右，正如一位老师说的：“一名优秀的教师不仅能创造性地处理教材，在新课程的实施过程中，他还应是新课程资源的创生者、开发者。”许多教师在体会中都谈到，现在的教学“是一次幸福愉快的教学体验”。“教师从示范者和传授者的角色转化为参与者和探究者。课堂上没有了权威教条的约束，在轻松愉快的氛围中实现了师生关系的和谐，师生共享到艺术课堂的乐趣。”

综合性艺术课程和教材刚刚进入实验阶段，还有许多理论和实践的问题需要解决和研究。长沙市开福区教研室主编的《体验新课程·艺术》文集里就提出了很好很好的意见和建议。我们曾反复说过，新课程的建设需要依靠广大教师的共同参与，我们都应该成为新课程的创造者、学习者和反思者。艺术教材编写组要不断吸纳广大教师的意见和创意，不断丰富和充实艺术教材的内容，提高教材的质量。艺术教材编写组也将为老师们逐渐提供更多的学习和教学资料，帮助老师们提高艺术修养和教学能力。

为使教师对艺术课程和教材体系有一个较全面的认识，这里我们做一个概要介绍，也希望得到老师们的批评建议。

综合性的艺术课程是在这次课程改革中诞生的新课程，无论从课程或教材来说，都属于新生事物，都是在探索和改革的过程之中。对于教材体系的构想，我们认为，应该在九年义务教育阶段，给学生奠定一个相对完整的艺术教育的基础。按照学段发展的基本框架是：

第一学段（1~2 年级）的学习内容紧密结合小学生的生活实际和经验，教材内容突出趣味性、游戏性，注重过程，关

注学生的主体性和参与性。教材力求符合儿童心理发展和艺术学科能力发展的需要，适合小学生的认知规律，激发儿童的兴趣、想象力和创造性。这个阶段不强调严格的知识序进，知识技能采用随机的、跳跃的、积累的方式，服从、渗透于人文主题，在充分体验中使学生开始接触和感知艺术要素，重要的在于培养兴趣。我们的教学在这个阶段要走出以为学生必须掌握了知识技能才能够进行表现的误区。实践证明，在民主、宽松的学习环境中、在多种表现形式供学生选择的情况下，学生的想象力、创造性的表现是惊人的。重要的在于要尊重儿童、相信儿童，让他们有机会充分地开掘、展示他们的潜能。

第二学段（3~6 年级）随着学生艺术体验、经验的积累，需要在不断扩展对各艺术领域的广泛接触、不断丰富他们的情感体验的同时，学习、掌握必备的知识技能（在某种意义上说，技能的掌握更为重要）。不排除在整体是综合的前提下，某个课题或课时侧重于某种艺术技能的训练。这个阶段应该使学生牢牢掌握艺术学科的基本知识和基本技能，并形成一定的能力，为今后的发展奠定基础。任何改革都不是割断历史的，我们需要在教学中吸收借鉴一切我国的、外国的优秀教学经验和方法，促进学生的能力发展。

综合性艺术教育的学科基础要选择和艺术的感知、欣赏、表现、创造密切相关的方面，在各种“关联”中形成网络式的结构。在各艺术形式相通的艺术语言上（艺术门类的要素和组织原理），例如和谐、变化、对比、节奏、色彩、冷暖、过程（开始、发展、高潮、结束）、结构、情感等等，引领学生探索、理解和掌握基本技能，发展艺术能力。

艺术课程要求把知识技能的学习、艺术能力和人文素养的提高形成有机的结合。其中特别重要的是要认识到，知识技能

只有在情感的激发下才能够成为智慧。艺术教育在任何时候都不能丢弃艺术的本质，艺术课程应该体现出其他学科所不能够触及到的方面。艺术的本质是情感的表现，失掉了情感就没有了艺术。艺术课程的教学，只有让情感得到充分体验、感受和理解，才能接触到艺术的灵魂，也才能够让学生领会和掌握必要的知识和技能。

第三学段（7~9 年级）应适应中学的学生心理和需要，特别注重对学生情感的激发。教材内容应继续使学生广泛和深入地接触多种艺术形式，感知、体验艺术与生活、与情感、与文化、与科学的关联，注重突出艺术学习的人文价值。教材和学习的内容可选择更为重大的题材，如生命、死亡、战争与和平、人与自然、艺术与人类文明等；可涉及美学范畴的抒情、优美、崇高、英雄、悲剧、喜剧；可初步理解、运用艺术法则，如和谐、比例、对称、对比、整齐一律、多样统一等，并在多种艺术领域的关联中感受艺术的通感和迁移等，培养学生的审美心理和品格，获得整体的艺术认识能力。

尽管综合艺术课程还是刚刚起步，教材建设在不断完善的过程之中，但已充分显示出了综合性艺术教育的旺盛的生命力。各地实验区的教师们普遍感到综合性艺术课程充分调动了学生的创造性、想象力，提高了学生的学习兴趣，使学生对学习充满自信。综合课程的教学形式也使教师的潜能得到开掘，教师的个性得以体现，大部分教师在原有基础上的能力、教学水平较之以前有所提高。教师已从开始对艺术课的浅层次认识，逐渐形成了自己的教学思路。让我们共同在充满挑战和希望的道路上，走向未来。

（作者系新世纪版《艺术》教材主编、北京师范大学教授）

目 录

实践新课程 创造新经验	朱慕菊 1
让我们与新课程共同成长	朱俊杰 3
《体验新课程·艺术》序	杨立梅 6
新理念 与《艺术》第一次亲密接触	1
用艺术点化生命	罗 炜 1
我与《艺术》第一次亲密接触	王 昊 3
我要当一名孩子心中的艺术大师	苏 江 6
三年后的我	马彦先 8
小学《艺术》实验教材分析报告	罗 炜 9
抓生活中的“活教材”	王 涛 18
《艺术》和《语文》“撞车”啦!	王 昊 19
花瓣与小船	屈 卫 20
一次偶然	谢 娟 21
艺术课程实验教学的体会	王建国 21
新课堂 让孩子们轻松步入艺术殿堂	25
挑战传统教育 探索新型艺术课教学	
——新型艺术课程标准中创造性因素的探索	
.....	胡 非 26
小学艺术课堂教学的误区与对策	马彦先 29
《小雨沙沙》教学实录及评析	马彦先、罗 炜 32

《我心中的太阳》教学设计（一）	邱小燕 39
《我心中的太阳》教学设计（二）	黄 晟 42
《新年真快乐》教学设计	夏 轶 45
《走入西藏》教学设计	李 佳 47
《猜猜我是谁》教学设计	刘湘平 49
《春天在哪里》教学设计	邱小燕 51
《伏尔加河的呻吟》教学设计	陈晓兰 58
《东方风情》教学实录及评析	陈 蒂、喻桂兰 62
让孩子们轻松步入艺术殿堂	
——使用新教材，培养学生兴趣、艺术能力	
.....	刘 璞 69
如何营造多类艺术形式的综合学习活动环境	
——《大马路，小汽车》案例描述	马彦先 74
走进象的世界 挖掘爱的内涵	
——《两只小象》案例描述	黄 晟 78
《妈妈的爱》教学设计	罗 翌 80
在游戏性情境中体验艺术	
——《有趣的瓜果》教学设计	黄 晟 82
《狮子大王》教学设计	徐海平 86
《狮子大王》教学实录	苏 江 89
《优美的民间艺术》课堂实录	周 丹 97
《春日抒情》教学设计	伍永来 100
《艺术与奥林匹克》教学设计	罗兴元 102
艺术课堂中的美	浣润姣 105
艺术课中“游戏性”教学活动	成 娟 106
“艺术王国”美事多	黄 煌 107
寻找泥土的愉快体验	陈 晖 109

榜样的力量无穷大	李菁莎	110
谈一次上艺术课的感受	苏 凤	111
让学生开心地展示自己	张 炼	113
在艺术课中体验亲情	符艳君	114
谈艺术课堂中的师生关系	黄 晟	116
老师,今天你真美	周 静	119
聘请小老师	李菁莎	120
和学生一起“过年”	赵 萍	121
从一名美术老师到一名艺术教师的心路历程	马彦先	122
从音乐教师到艺术教师	彭 葳	125
音、美老师分工合作	黄春燕	127
决定包班	李菁莎	129
新评价 艺术档案夹		130
新课程理念下艺术课评价方式探讨	罗 炜	130
“艺术评价卡”初探	周 静	139
艺术档案夹	李菁莎	142
评价与激励	蒋孟英	143
艺术测评真好玩		
——一个学生对艺术测评的感受	李菁莎	145
《图画里的声音》精彩片断	张芳兰	146
我是这样进行艺术教学评价的	余 曼	148
艺术课堂教学评价方案	罗 炜	150
后记	编 者	155

新理念

与《艺术》第一次亲密接触

艺术是人类的重要组成部分，是一个人的生命成长和生存状态中不可缺少的部分。综合艺术更是客观世界与人自身发展的总体化、综合化特征要求密切联系的外在形式与内在动力。艺术的感受，想象、创造等能力能使一个人的生命变得富有意义与充满激情。

艺术新课程的实施能从根本上转变教师的教学观念，促进教师的专业发展，能使教师从课程的角度理解和处理艺术教材。

“艺术课程不是各门类艺术学科知识技能数量的相加，而是综合发展学生多方面的艺术能力；艺术课程也不仅仅是培养学生的艺术能力，同时还培养学生的整合创新，开拓贯通和跨越转换的能力，促进人的全面发展。”

让我们一起走进新课程，并与新课程同成长！

用艺术点化生命

当我们凝望天空的一抹晚霞，当我们聆听山泉叮咚流水的声音，当我们惊叹绿色的草原一望无际，白云在飘，羊儿在跑，牧羊女婉转而歌，当我们感慨雄伟的泰山风光无限，她便翩翩而来，让我们真切地感受到她的美，这便是我们心灵的伙

伴——艺术。

还记得儿时母亲轻柔哼唱的摇篮曲吗？这是艺术；还记得家乡的小河淌水的声音、大姑小姨们洗衣、淘米的节奏吗？这是艺术；还记得晚霞辉映万顷碧波，收网归家的渔夫放声高歌吗？这是艺术；还记得雨过天晴，山色如洗，溪水淙淙，微风拂柳吗？这是艺术；还记得孩童时代和邻家孩子一起把自己装扮成解放军或爸妈玩“打仗”“过家家”游戏或是在墙上画仙女和妖怪吗？这也是艺术。

艺术真是无处不在无时不在啊，我们每一个人的生命成长过程都是用一颗一颗的艺术珠子串联起来的。当我们体验这一切时，艺术便在你、在我的心里悄然而生了。

怀着一份美好的情感和希冀，去年8月份，我们选择了艺术新课程，和全区101名艺术教师、71所中小学近5000名实验年级学生一道，共同沐浴着新课程的阳光，共同享受着艺术的魅力。

说实话，刚开始接触艺术课程，我们也感到惘然，感到困惑。当我们的孩子在艺术课堂上一会儿唱、一会儿跳、一会儿画、一会儿演的时候，当孩子们尽情游戏、大胆表现的时候，当他们一节课下来歌词记不住、颜料涂满身的时候，有人发出疑问：艺术课怎么像“大杂烩”？艺术课堂怎么这么“乱”？艺术课学生学到了什么？

“难道这就是艺术新课程吗？难道这就是孩子们的‘艺术殿堂’吗？”我们不断进行反思。确实，我们的艺术课堂是存在这样那样的问题，我们的老师也曾产生过困惑、迷惘甚至动摇之心：艺术新课程里我们的老师做什么？我们的学生怎么了？我们的评价别人信服吗？经过一番思索和对照，我们豁然开朗：艺术新课程的定位是：“艺术能力和人文素养的整