

北京市教育委员会专项资助

北京中小学艺术教育 创新实践案例精粹

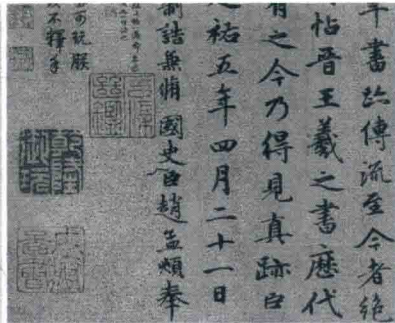
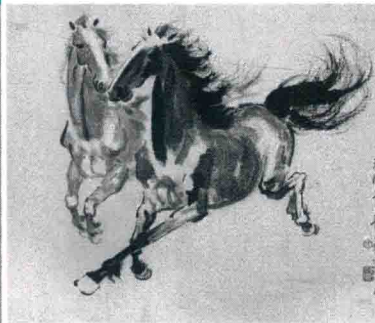
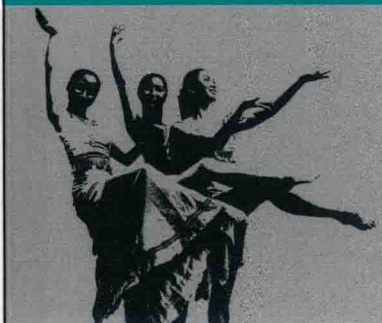
BEIJING ZHONGXIAOXUE YISHU JIAOYU
CHUANGXIN SHIJIAN ANLI JINGCUI

ART

【史红 主编】

北京市学校美育研究中心 主办
首都师范大学青少年美育研究发展中心

EDUCATION

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

北京市教育委员会专项资助

北京中小学艺术教育 创新实践案例精粹

史红◎主编

北京市学校美育研究中心 主办
首都师范大学青少年美育研究发展中心

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

北京中小学艺术教育创新实践案例精粹 / 史红主编. —北京: 首都师范大学出版社, 2018. 5

ISBN 978-7-5656-3713-1

I. ①北… II. ①史… III. ①艺术教育—教学研究—中小学
IV. ①G633.950.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 324122 号

BEIJING ZHONGXIAOXUE YISHU JIAOYU CHUANGXIN SHIJIAN ANLI JINGCUI

北京中小学艺术教育创新实践案例精粹

史红 主编

责任编辑 王慕飞 钱 浩

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 <http://cnupn.cnu.edu.cn>

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2018 年 5 月第 1 版

印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 29

字 数 495 千

定 价 58.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

前言

本书为北京市教委委托专项基金“北京市艺术教育创新实践研究”成果之一。艺术的本质是崇尚美、表现美，艺术教育以培养高尚的灵魂、养成美丽的心灵为最高追求。通过对学生艺术素养的培养，使他们在与美亲近的过程中向真、向善、向美、向上，成为具有艺术精神、健全人格、全面发展的人。艺术的生命在于创造，艺术教育是培养学生创造力的重要途径。激发学生对生命的爱恋、对生活的热情、对美好的向往，去创造美的世界，艺术教育为学生创造力的培养提供绵延不绝的内在驱动。

2016年《中国学生发展核心素养》发布，它以科学性、时代性和民族性为基本原则，以培养“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面。综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养，具体细化为国家认同等十八个基本要点。其中有关于审美情趣、健全人格、国家认同等要求，北京市中小学多年来一直遵循“公平、优质、开放、创新”理念，进行着审美教育特别是艺术教育，培养着学生们的审美情趣、审美情感、审美价值、审美能力以及人格、品质、意志、责任等。许多学校根据自己的定位、特点进行了诸多艺术教育课程与活动的创新与实践，为了总结北京中小学艺术教育改革的成功经验，研究其中的特点、方法、手段，向全国推广北京中小学艺术教育的独特模式，我们精选了一些优秀案例汇编成书。本案例荟萃了北京市中小学艺术教育活动的创新实践45篇，其中小学27篇，中学18篇，分为舞蹈类(舞蹈小品、舞剧)、音乐类(声乐、器乐、音乐剧)、美术类(绘画、书法)、戏剧类(话剧)、戏曲类(京剧)、综合类等六大类别。这些案例都是以艺术为基点，进行艺术教育的多维探索。它们反映出的共有特点主要有：

其一，在学校艺术教育的理念方面有正确思想，不是为了艺术教育而搞艺术教育，不是为了给学校锦上添花，而是有三个“注重”，注重艺术与培养全面发展的人相结合，注重艺术与促进学生积极向上的健康身心相结合，注重艺术与提升学生的能力、素养相结合。

其二，在活动目标方面有明确追求，有三个“瞄准”，瞄准学生的艺术潜能，进行挖掘；瞄准学生的个体性主观能动性，进行发挥；瞄准学生的艺术

特长，进行发展。

其三，在活动内容方面有基本原则，有三个“遵循”，遵循体现学校的独特文化精神与内涵原则；遵循弘扬传统文化精髓与艺术精华原则；遵循艺术与其他学科的渗透原则。

其四，在活动实施过程方面有探索、协同精神，有三个“偏重”，偏重于大胆原创，如原创舞剧、戏剧等；偏重于跨界探求，艺术与不同科目的融合实验；偏重于全员参与、配合，老师与学生甚至专家、家长积极合作，共同承担活动实施的责任。

其五，在活动评估与评价方面有合理策略，有三个“反馈”，有学生的反馈，有教师的反馈，有家长的反馈，同时还有理论反思，这些综合的反馈可以较为全面、准确地反映艺术教育活动的质量。

其六，在活动特色方面有鲜明亮点，有三个“打造”，依托学生艺术社团，打造金帆团品牌；依托学校独特资源，打造校本课程；依托艺术经典，打造符合学生特征的少儿版作品。每一学校的活动几乎都别具一格，别开生面。

这些案例涉及的学校，它们都在重塑着学校的课程与教学实践，都是让艺术伴随学生成长，让艺术之光照亮孩子的人生，成就孩子大梦想，用艺术托起明天的太阳；都是以艺术活动带动全校的艺术教育，营造校园文化氛围，探索艺术教育自主发展空间。这些学校的经验、方法打造了一个“北京模式”，它不仅对北京市而且对全国的学校艺术教育改革来说，都具有引领意义、示范意义。“北京模式”的艺术教育让孩子们生命绽放，促进了优秀文化与艺术的传承，使得社会更加和谐有序发展。随着艺术教育改革的深入发展，在广大艺术教育工作者的努力下，“北京模式”会更为成熟、丰富。

史 红

2017年10月

目 录

上篇 小学篇

- 儿童京剧实验 展现国粹精华 北京市第二实验小学/ 3
- 童话京剧《木偶奇遇记》的国粹创新 北京市中关村第一小学/ 8
- 舞剧《少年与海》的创新与突破 北京市海淀区七一小学/ 51
- 让艺术之光照亮孩子的人生 北京市海淀区实验小学/ 71
- 以音乐剧《渔夫与金鱼》提升学生综合艺术素质 北京市汇文第一小学 / 76
- 用画笔点亮生活 北京市朝阳区团结湖小学/ 93
- 让魔术给美术课堂加点“料” 北京市朝阳区芳草地国际学校日坛校区/ 98
- 借助中医理论 探索艺术教育自主发展新视角 北京市朝阳区实验小学南校
/ 102
- 校园小戏剧 成就大梦想 北京市天坛东里小学/ 108
- 弘扬中华优秀传统文化 丰富学生校园艺术生活 北京市成寿寺小学/ 114
- 原创儿童剧《我想对你说》创作阐述及思考 北京市东城区分司厅小学/ 126
- 戏无理不服人 戏无情不动人 北京市黑芝麻胡同小学/ 139
- 绘本：我们的游戏 北京市教育科学研究院丰台区实验小学 / 147
- 听，多声部在歌唱——合唱多声部听力训练 北京市丰台区少年宫/ 161
- 小种子大梦想 北京市丰台区少年宫/ 167
- 艺术伴我成长 悦艺精彩人生 北京市石景山区古城第二小学/ 180
- 童话舞剧《绿野仙踪之神奇翡翠城》的艺术实践 北京小学大兴区翡翠城分校
/ 191
- 蓉帆蓉帆 扬起风帆 北京市史家小学通州分校/ 203
- 魅力皮影艺术 北京市史家小学通州分校/ 215
- 音乐剧《雪孩子》创作与实践 北京市通州区梨园学校/ 237
- 让校歌成为学校最好的名片 北京市通州区中山街小学/ 243

- 创新国画微课与传统融合式示范策略 北京市通州区东方小学/ 256
- 研发新课程 创造新生活 北京市通州区台湖镇中心小学/ 267
- 儿童歌舞剧《Tom and Jerry》的探索 北京市通州区于家务乡中心小学/ 275
- 一花一草总生情 寻访郁金香的花语 北京市房山区燕山星城小学/ 284
- 课本剧《丑小鸭》的“演”与“学” 北京市燕山羊耳峪小学/ 294
- 翰墨戏韵 艺美黑小 北京市门头沟区黑山小学/ 299

下篇 中学篇

- 演绎校园生活 让青春无忧 首都师范大学附属云岗中学/ 309
- “经纶小舞台”的百态人生 北京市陈经纶中学/ 319
- 方寸之间 创新无限 北京市第二十一中学/ 328
- 语文实践活动中的审美 北京市第二十二中学/ 334
- 《青鸟》飞翔 北京市第一六六中学/ 346
- 以音乐剧探索素质教育中的学生个性特长发展 北京市第一七一中学/ 356
- 话剧《赵氏孤儿》的艺术实践 北京中加学校/ 368
- 小小茶艺 北京市东直门中学/ 376
- 跨学科的艺术教育与学生核心素养 北京工业大学附属中学双桥分校/ 379
- 话剧《项链》的实验与探索 北京市石景山区实验中学/ 384
- 校园剧《永远的一二·九》的艺术实践 北京市第二中学通州校区/ 392
- 话剧《蒲柳人家》与高中语文课堂的结合 北京市通州区潞河中学/ 400
- 英语、科普与戏剧 北京市通州区北关中学/ 404
- 启航艺术团对沐林矫治所的帮教活动 北京市通州区玉桥中学/ 414
- 推进校本开发课程《合唱》的建设 北京市平谷中学/ 421
- 初中阶段民族传统美术校本课程的实践与探索 北京市平谷区第五中学 / 429
- 农村合唱教学之初体验 北京市平谷区第七中学/ 435
- 《鸿门宴》的探索 北京市大兴区第一中学/ 441

后 记 / 453

上篇 小学篇

儿童京剧实验 展现国粹精华

北京市第二实验小学

摘要：北京市第二实验小学以京剧对学生进行艺术教育，在高年级开设京剧课，使每一位学生都能在课堂中感受到京剧的魅力，实现“人人学唱京剧，人人会唱京剧，人人能够欣赏京剧”，让学生感受传统文化的魅力。同时学校搭建平台，给孩子们提供表演机会，把京剧之美传递给更多的人，让中国传统戏剧瑰宝在舞台上绽放光彩！

关键词：京剧 素质教育

一、活动背景

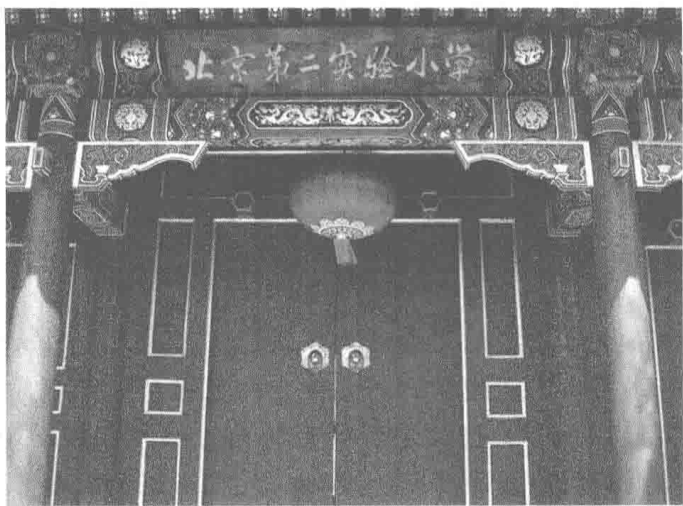
近年来，随着素质教育的不断深入，我们在艺术教学目标的制定、课型的设计、现代技术与艺术课教学的整合等方面取得了一定的成果。京剧团是我校特色艺术类社团之一，经过专业教师的精心培养以及学生的刻苦训练，已经形成了一支具有较高水平的演出团队。近几年京剧团曾多次代表学校参加展演与交流，如：我校京剧团参加了国务院参事与中央文史研究馆馆员新春茶话会，其间表演了《贵妃醉酒》《霸王别姬》等经典剧目。融歌唱、舞蹈、音乐、美术为一体的京剧表演，给参会者带来一场美学盛宴，在弘扬中华优秀传统文化的同时，也充分展现了我校学生的艺术修养。

从近期参加各类京剧展演活动的表现来看，现有校京剧团的团员们已经具备了独自登台表演的能力。经校内商议决定推陈出新，为京剧团的小演员们举办一场属于他们的专场演出，一方面，充分展示我校京剧团艺术教育成果和团员们积极昂扬的精神风貌，另一方面，引导孩子们更加热爱我国的传统艺术，不断将我们的国粹京剧传承下去，促进孩子的全面发展。

二、学校艺术教育理念

北京市第二实验小学一贯注重培养学生的文化艺术修养，尤其是传统文化艺术的传承。

在四、五年级开设京剧课，使每一位学生都能在课堂中感受到京剧的魅力，实现“人人学唱京剧，人人会唱京剧，人人能够欣赏京剧”。京剧不仅是民族的、国家的，也是世界的。学校创造机会，搭建平台，给孩子们提供表演机会，让孩子们在表演中深刻理解京剧魅力的同时，把这份美轮美奂的艺术与更多的人共同分享，让中国传统戏剧瑰宝在舞台上绽放光彩！

三、演出策划方案

演出时间：2015年6月15日 19:00

演出地点：梅兰芳大剧院

演出曲目：《锁五龙》《杨门女将》《天女散花》等经典京剧曲目

参演演员：京剧团李小妹等指导教师，京剧团小演员，四、五年级学生
出席嘉宾：

李崇林(中国戏曲学院教授、中国戏剧家协会会员)

李佩红(国家一级演员、天津京剧院著名程派表演艺术家)

北京市教委领导

北京市实验二小领导及学生家长等

四、演出教学计划

1. 演出团分为 A 团、B 团

(1) A 团共 80 人

女生分为 3 组行当(青衣、花旦、花衫)

男生分为 3 组行当(老生、武生、花脸)

(2) B 团为三年级男女生(梯队)共 15 人

2. 团内分团长和团委

(1)团长：从全团团员中选拔优秀的、负责任的同学一名担任。主要负责京剧团的训练和排练，与指导教师密切配合、管理团队。

(2)团委：从各专业队的团员中选拔优秀的、负责任的同学担任。主要工作是协助团长做好训练、排练、演出等工作的考勤，协助老师管理道具、服装，为团员们服务。

3. 训练时间

演出训练、排练均以学校全天课程安排中的空余时间，每周四 15:30—17:30 和每周日 8:30—11:30 时段。

五、演出记录

2015 年 6 月 15 日晚，北京市第二实验小学京剧团首届专场演出在梅兰芳大剧院隆重举行。中国戏曲学院教授、中国戏剧家协会会员李崇林，国家一级演员、天津京剧院著名程派表演艺术家李佩红、北京市教委部分领导以及实验二小的部分师生和家人们莅临现场，观赏了孩子们带来的精彩演出。

整台晚会由著名主持人白燕升和两位王府校区的同学主持。晚会优美动听的唱腔、丰富多彩的造型、栩栩如生的人物形象、跌宕起伏的故事情节，给观众带来了一场美学盛宴，学生们的精湛表演获得一致好评，喝彩声和掌声此起彼伏。

表演之前，全体观众通过舞台上的视频观看了京剧团日常的训练活动。随后在“弘扬民族文化，展现国粹精华”的主题中，演出正式开始。整场演出由传统京剧、现代京剧和小折子戏三个篇章组成。

首先，饰演老生和花脸两个行当的男生演绎了传统京剧《锁五龙》《三家

店》《定军山》和《空城计》。五年级女生给大家带来了传统京剧《杨门女将》《廉锦枫》和《天女散花》。七位杨贵妃和十二位虞姬的盛大阵容展演了梅派经典剧目《贵妃醉酒》和《霸王别姬》。传统经典曲目唱段的排演，能够为中国传统京剧的传承与发展做出一定的贡献。

现代京剧曾经影响了整整一代人，京剧团的孩子们分别表演了现代京剧《沙家浜·智斗》片段，包括老生、花脸和青衣三个行当，其中饰演老生的是一位来自王府校区二年级的女生。四年级女生表演了20世纪60年代的现代剧目《红灯记》《红色娘子军》选段，让全体观众一同重温了经典。

京剧的程派艺术在唱、做、念、舞等方面都有独创性，特别是其低回婉转、柔中有刚，能够充分表现出人物的性格特征。《锁麟囊》是程派的代表剧目，在当晚的小折子戏表演中，实验二小京剧团的青衣小同学们和天津京剧院的三名成人丑角演员共同表演了此段压轴戏，将整台晚会带到了高潮。

最后京剧团的专业教师李小妹和陈肖艳与同学们共同演唱了《戏说脸谱》，而来自王府校区的体育老师王浩则带来了精彩的变脸表演。整场演出在满场的欢呼喝彩中落下了帷幕。

六、演出成果反馈

北京市教委王处长看完演出后，用“不到园林，怎知春色如许”表达了自己对整场演出的高度评价。他还说：“中国传统文化五彩斑斓，孩子们本着对艺术的追求刻苦训练、艺术家们本着对艺术的传承谆谆教诲，才有这样一场精彩的晚会。实验二小在传统文化上不但有奖牌还有舞台，孩子们在舞台上绽放光彩，希望京剧团明天会更好。”

李崇林教授在点评中，提及白居易的《秦中吟》中“天下无正声，悦耳即为娱；人间无正色，悦目即为姝”，并语重心长地说道：“以梅兰芳大师为代表的艺术家们将京剧表演提升到悦耳悦目、正声正色的高度，而实验二小的此次专场演出很好地阐释了新一代对京剧艺术的传承。”

在当今科技时代，我们越发意识到国粹在百姓心中的无限魅力，这激励着新一代京剧艺术的接班人要不断提高自身艺术素养，要认真审视并挖掘，对经典曲目的创新表演形式，特别是要加快对现代京剧曲艺的学习和开发。给孩子们创造更多的表演机会，让孩子们在演绎中更深刻地体会其中的内涵。通过我校京剧教师和热爱京剧的学生们的不断探索，我校京剧团专场的演出只是刚刚起步，我们要让它融入我校的文化，不断传承下去。

（李小妹）

童话京剧《木偶奇遇记》的国粹创新

北京市中关村第一小学

摘要：戏曲教育的本质并非在于培养学生的表演技能，而在于通过艺术与审美的熏陶引导学生人格的完善与素养的全面发展。在这样的艺术教育理念以及我校“做最好的我”的核心价值选择的引领下，我校教师将著名意大利童话《木偶奇遇记》与我国国粹京剧相结合，创编出大型童话京剧《木偶奇遇记》，并聘请专业导演和我校戏剧教师共同指导学生进行排演。在师生的共同努力下，《木偶奇遇记》被打磨成为童话京剧精品，多次演出均获圆满成功。在此过程中，学生加深了对戏曲的理解和认识，提升了表演能力、角色意识、语言表达能力、想象力和创造力，学会了与同学、老师交往合作，发展了自己的社会交往能力、组织能力、领导能力、与人团结合作等能力。此外，学生的自信心和顽强意志在戏曲体验与表演的艺术形式中也得到了充分锻炼，其人格得到全面发展和充盈。

关键词：艺术教育 戏曲课程 童话京剧

一、艺术教育的创新理念、思路和宗旨

学校本着“立足北京，辐射全国，走向世界”的发展总目标；以“育人为本、立足未来、服务社会”为办学宗旨；遵循“尊重差异，开发潜能，一切为了孩子的健康发展”为办学思想；以“自主发展，不断创新，追求卓越，创国内一流、国际知名的品牌学校”为办学目标。用爱心、诚心、细心和耐心换取家长的放心，成为每一位教师工作的座右铭。教育即发现，教育不能改变人生而具有的本质，只能根据人的潜质来促进人的发展。但是，没有一个人能完全认识到自己天分中沉睡的可能性，因此需要教育来唤醒，需要教育来引导，需要教育来成就。

在办一所具有“儿童立场、首都特质、国际视野”的师生互相学习的最好学校的共同愿景感召下，在“做最好的我”的核心价值选择引领下，在“自主发展、主动适应、自我超越”的办学理念的影响下，在艺术教育工作中，我们本

着“为每一名学生创造体验机会”的原则，鼓励人人都有想法，人人都能创造，人人都会成功，以“在艺术教育中发现自己”为目标，遵循儿童成长规律，为每一名学生搭建发现自己、体验成功的舞台，努力提高每一名学生的审美素质 and 艺术修养，激励学生的健全人格，培养会学习、懂生活、能负责、敢担当的学生，为学生实现梦想、终身发展而助力。为此，学校严格贯彻执行教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》的政策方针，制定《中关村第一小学艺术教育三年发展规划》，以规划引领学校艺术教育工作。

我校艺术教育立足于提供可选择的“发现每一个学生”“引导每一个学生”“成就每一个学生”的支持平台，让每个儿童获取“美的态度”，实现美的人生。在此过程中，不仅引导学生学会欣赏艺术之美，还要通过艺术升华成一种懂得生活之美的情怀，以能够在生活中获得感受美、创造美、鉴赏美的能力和健康的审美情趣。因此，我校艺术教育以艺术与审美领域课程改革为引领，从艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化出发，让学生在感知与体验、创造与表现、合作与交流中激发学习热情，挖掘潜能，提升艺术能力与人文素养。

二、创作背景

在戏曲教育中，如何既培养学生热爱祖国传统戏曲文化的意识，同时，引导学生了解中外优秀艺术作品，帮助学生树立国际视野，一直是我们关注且思考的问题。为了实现这一目标，我们从十年前就把国粹京剧——引入到课堂中来，在课堂中进行京剧的普及，并创立京剧社团，在学生的心里悄然埋下了一颗热爱祖国粹的种子。同时，结合学生在语言与人文领域课程中对国内外优秀文艺作品的学习，学校决定将著名意大利童话《木偶奇遇记》改编成为大型童话京剧《木偶奇遇记》（以下简称《木》）。

《木》是一场幻想的舞台盛会。栩栩如生的人物造型，复杂但井然有序的情节铺排，高雅悦耳的京剧唱腔以及美丽新颖的舞台设计和屏幕特效，将一个细腻逼真的儿童世界呈现在学生面前。它的主题是国粹、经典、童话，并且彰显当代中国少年儿童丰富多彩的世界。从这—个意义上说，童话京剧《木》立足在民族文化传统的承传，放眼于国际艺术教育视野，是中国基础教育与艺术美育的典范。

《木》是意大利作家科洛迪的代表作。小木偶匹诺曹是童话中第一个名气颇大的顽童，这个诞生于1881年的孩子真诚、勇敢，但缺点也不少：经常撒谎，极易被诱惑甚至误入歧途，做尽了荒唐事。改编后的童话京剧《木偶奇遇记》通过小木偶匹诺曹一系列不平凡的奇遇，从逃学、离家出走，被偷卖到木

偶戏班、到种金币受骗等情节描绘了一个典型顽皮男孩的成长历程。但是，最后匹诺曹终于克服了缺点，由一个木头木脑的小木偶变成了一个聪明懂事的小男孩。匹诺曹身上有我们的孩子的影子，一代一代的孩子就像匹诺曹这样长大。可以说，匹诺曹的成长之路，几乎就是所有孩子成长之路的夸张式的投影。而匹诺曹不断从歧途中挣脱出来的过程，实际上象征了人生的一次次蜕变。其实，不仅仅在童年，任一成长阶段的人性当中都有一个匹诺曹存在。于是，我们才需要不断与自己的缺点斗争，以成就最好的我自己。

无论课堂内外，都是学生接受戏曲教育的重要场域。学校为孩子们提供了多元的、可选择的自由成长的支持平台，涉及艺术教育的有：学校的戏曲、戏剧表演俱乐部、志愿者联盟；一、二年级每周的京剧课；三年级的艺术选修课；每月12日校园艺术日；每年6月1日校园艺术节；每年12月25日校园戏剧节，此外，还有葵园戏剧社、金帆京剧团、手工艺社团、漫画社等，这些支持平台都为学生提供了走近戏曲、戏剧艺术的阶梯。

其中，中关村一小的小梅花京剧团是“金帆京剧团”，吸纳了全校300多名学生利用课余时间开展京剧学习。在学校众多的艺术社团中，金帆京剧团参与的学生最多，水平最高，基础最扎实。基于这样一种考虑，我们请小梅花京剧团的学生用京剧来演绎世界童话经典名著《木》。我校从2013年4月开始排练，历时7个月，由129名平均年龄只有9岁的小学生（其中有123名男孩）来表演此剧目。中国京剧艺术嫁接西方经典童话故事，这种全新的尝试丰富了“京剧进校园”的课程内容和教学方式，体现了“京剧进校园”活动近十年的教学实验成果，让更多的孩子们看得懂京剧，近距离地了解了京剧艺术的魅力。

三、策划方案

一所小学制作一台“童话京剧”本身就是亮点，参与创作的知名艺术家是亮点的保证，师生同台彰显学校同心协力的态度。学校先后邀请了首都师范大学、国家京剧院、北京京剧院、北京军区战友文工团京剧团、北京戏曲艺术职业学院、北京现代音乐学校、中国音乐出版社等专业团体教师进入校园指导童话京剧《木》。在学校艺术教师及专家团队的共同努力下，现已形成成熟的策划方案，具体如下：

（一）编剧

童话京剧《木》编剧构思巧妙，它将整个《木》的场景设计成了课堂中的一则故事，不留痕迹地将教育孩子要诚实守信、孝敬父母、勤劳勇敢的道理带