

普通高中

艺术课程标准

(实验)

中华人民共和国教育部制订

人民教育出版社

普 通 高 中

艺 术 课 程 标 准

(实验)

中华人民共和国教育部制订

人民教育出版社

普通高中
艺术课程标准
(实验)

中华人民共和国教育部制订

*

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

大厂益利印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本: 787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张: 3 字数: 35 000

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数: 00 001~30 000 册

ISBN 7-107-16565-8 定价: 3.60 元
G·9655

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

(联系地址: 北京市方庄小区芳城园三区 13 号楼 邮编: 100078)

目 录

第一部分 前言	(1)
一、课程性质	(1)
二、课程的基本理念	(2)
三、课程思路	(5)
第二部分 课程目标	(7)
第三部分 内容标准	(9)
一、总体说明	(9)
二、模块内容标准	(10)
系列 1: 艺术与生活	(10)
系列 2: 艺术与情感	(17)
系列 3: 艺术与文化	(24)
系列 4: 艺术与科学	(30)
第四部分 实施建议	(38)
一、教学建议	(38)
二、评价建议	(38)
三、教科书编写建议	(40)
四、课程资源的利用与开发建议	(41)

第一部分 前言

艺术是人类文明的重要组成部分。随着信息时代的到来，艺术已经广泛地进入电视、电脑、网络等大众媒体，成为现代人日常生活、精神陶冶和学习不可分割的部分。愈来愈多的人文学者、科学工作者、教育工作者、媒体工作者等各行各业的人们，不断地从艺术中汲取灵感，将艺术的思维方式渗透到自己的工作和研究中。艺术的感觉、想像和创造等能力，已成为促进现代社会进步的重要动力，成为现代社会需要的综合型人才不可缺少的素质。与之相对应，艺术已成为学校教育的重要内容。艺术教育有不同于科学教育与思想教育的特殊作用，它不是单纯的艺术知识传授与艺术技能培养，而是一种提高学生智力和智慧，培养学生审美能力、创造能力、合作意识和个性，帮助学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观的教育。艺术教育是其他任何教育无法替代的。

高中阶段的艺术课程坚持义务教育所确立的艺术教育的综合方向，关注学生人格的健全发展，不断拓展艺术学习的领域和空间，注重学生综合艺术能力和审美水平的整体提高。在学习的内容与方式上，更加突出时代性、多样性和选择性的特点，并进一步增强课程内容与社会发展、科技进步及现实生活的联系。高中艺术课程将充分利用学生的生活经验和丰富的艺术文化资源，采用生动活泼的教学方式，不断促进学生潜能的开发与个性的发展，为学生终身有激情、有创意地投入学习和工作奠定必要的基础。

一、课程性质

高中艺术课程是一门人文性很强的课程。它以浓厚的人文内涵，引导学生深入理解、继承、热爱和弘扬中华民族优秀的文化艺术传

统，形成民族振兴和社会进步作贡献的强烈愿望；它以丰富的课程内容，拓展学生的文化视野，使其认同和尊重世界多元文化，养成一种文明的世界观和人文素养，获得健康的心理品质、生活方式和高尚的审美情趣；它以生动的教学方式，引导学生通过形象、直观的艺术表现方式，表现人的情感、心理活动，展示精神世界的丰富性和发展历程，揭示人性的深度和文化的意蕴。

高中艺术课程是融音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等艺术门类为一体的综合性课程。它既注意强调不同艺术门类之间的链接与综合，又注意保留各学科艺术要素的特点，使学生获得艺术的通感与多样性的艺术能力。坚持高中艺术课程的综合性，有助于全面培养学生的视觉能力、听觉能力、动作协调能力、语言表达能力、认识自我和适应环境的能力，使学生的感知与思维得到整体与协调的发展。

高中艺术课程也是一门激发学生创造潜能的课程。它通过提供最具有审美特征的艺术作品和创设艺术化的学习情境，唤起学生欣赏艺术作品的兴趣，培养丰富、敏锐的感受能力。学生在获得充分感受和体验的基础上尝试艺术创造，进行各种个性化的创意与设计，表达自己的感受和思想，并进而对自己艺术体验的过程及结果，进行反思和评价，在不断的反思中形成丰富的想像力和创新精神，提升感受美、创造美、鉴赏美的能力。

二、课程的基本理念

（一）促进学生艺术能力与人文素养的全面发展

高中艺术课程不仅仅满足于传授各种艺术的知识和技艺，还要帮助学生明白“什么是艺术？”（美学）、“什么是好的或不好的艺术？”（艺术批评）、“人类创造了什么样的艺术？”（艺术史）、“未来的艺术将是怎样的？”等重要问题，进而引导学生尝试具有个性特征的艺术鉴赏与创作，在不断地探究和追问中体验艺术所表现的丰富

内涵，理解艺术中蕴涵的人文价值。在获得丰富的审美经验，发展完善艺术能力的同时，养成尊重他人、自尊自律、自我激励的品质与良好的团队合作精神，形成学生不断地追求完美，不断地思考人生的意义和价值，不断地完善人格及终身学习的价值趋向。

（二）坚持综合化的课程方向

高中艺术课程中的综合不是音乐、美术、戏剧、舞蹈的机械叠加，而是各种艺术门类之间、各种教育因素（包括学生、教师、情境、教学内容和教学方式等）之间的相互依存、相互沟通、相互融合，由此营造一个生态式的教育环境。在这种教育环境中，不仅有各种知识和信息间的渗透和综合，还有感觉、意象、情感、观念、信仰等要素间的碰撞、对话。这些异质要素之间相互对话和融合能迸发出智慧的火花。

（三）采用具有时代性、丰富性的课程内容

高中艺术课程在内容的设置上，将改变以往以知识逻辑为本位，远离现实生活与社会实践的倾向。加强课程内容与生活经验、社会发展及科技进步的联系，坚持课程内容的现实感与时代性，并注意从艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学四个方面，发掘和完善艺术课程的内容资源，注重吸收多元文化和不同时代经典作品的价值资源，吸收不同民族传统与民俗背景下各种艺术语言所包含的理论与实践资源，以建构符合素质教育要求、具有丰富多样性的课程内容体系，为每一位学生的充分发展创造条件。

（四）建构灵活、多样、富于探究性的艺术教学模块结构

高中艺术课程以模块的形式呈现教学内容。模块包含着一系列相互联系的教学、探究活动，它具有综合性、开放性与问题性等特点。所谓综合性，是指每一模块中不同门类的艺术相互链接、补充和生成。所谓开放性，是指每一个模块都包含着丰富、多样的学习内容和富于探究性的教学过程；它总是以生动有趣的方式，引导学

生参与其中，在对话式教学中不断发展学生的艺术能力。所谓问题性，是指每一个模块都不是传统的封闭知识系统的再现，而是不断地向学生提出新的问题，让学生在探究性学习与研究中，能够对收集的信息进行适当的判断和处理，提出并解决问题。模块结构中的问题性有助于激发学生的探求欲与想像力，适应学生多样化的发展需求。

（五）倡导艺术赏析与艺术创造相统一的学习方式

艺术赏析与艺术创造相统一，是高中艺术课程推崇的基本学习方式。它既包含了在互动交流中对艺术作品的欣赏、探究和思考，也包括了学生主体创造性的表达、制作和展演。义务教育阶段的综合艺术教育，已初步形成学生的艺术感受及理解能力，高中阶段的艺术教育将在更高层面上（美学的基本观点、艺术批评以及艺术史等）提升和发展学生的艺术感知、艺术创造及艺术表现的能力；使学生学会鉴赏、分析不同类型的艺术作品，并借助艺术语言进行有效地交流与探讨，形成合作、分享、积极进取的个性品质与创新意识。

（六）强调运用多元、互动和发展性的评价方式

高中艺术课程“评价”的鲜明特点是强调教学与评价、终结评价与随机评价、教师评价与学生自我评价的相互融通。评价的目的是帮助学生成为自己作品的评判者，让学生知道自己目前有多大进展和进步，还有哪些地方没有做到和没有做好，还有多大改进的潜力，还可以选择哪些方式和手段去达到更高目标等。本课程采用口头交谈、观看个人艺术成长记录等多元性的评价策略，通过对艺术作品的反思与评价，学生自觉地检查、欣赏、修正自己的作品，在自我反省中克服不足，在主动评判中树立自信。这样的过程会造成学生相当程度的满足，成为学生可持续性发展的新动力。

三、课程思路

(一) 综合性艺术学习模块

为使学生的艺术能力和人文素养得到综合发展,高中艺术课程包含艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学四个系列,分别从音乐、美术、舞蹈、戏剧等不同艺术门类切入,建构相对完整的、综合性的艺术学习模块。

高中艺术模块以专题性学习为特征,每一模块都具有鲜明的主题和相对完整的学习内容,并具有较强的趣味性、探究性与灵活多样性等特征。各个艺术模块的内容不是按照知识上的逻辑性与递进关系构成,而是呈现出一种平行、并列的关系。学生只要在四个系列共十六个模块中任选六个模块,获得六个学分,就可以具备高中学生应有的基本艺术素养。因此,学生可根据自身的兴趣、爱好及艺术能力发展的需要,进行自由选择。但是,由于受教学条件和师资的限制,各地可先开设一些相对容易学习的模块,如艺术与生活、艺术与情感两个系列的八个模块。等师资和条件稍完备后,可从艺术与文化、艺术与科学两个系列的八个模块中选择开设。

(二) 描述互动性学习的行为动词

高中艺术课程目标的实现,有赖于一种互动性的学习活动,而这种互动性的学习所包含的行为动词,按艺术活动的特性及阶段性与过程性目标来描述,分别包含三个层次的水平。现作如下说明。

1. 感知、体验性学习目标的水平

感受、了解、认识、识别、初步了解、知道

体验、感悟、领悟、体会、体味

把握、领会、观赏、欣赏、赏析、理解

2. 创造、表现性学习目标的水平

加工、制作、创造、探究、探索、初步掌握

表达、表现、表演、展示、展览、展演

提升、拓展、扩展、选择、设计

3. 反思、评价性学习目标的水平

自审、自评、审视、检查

对话、交流、合作、讨论

评价、评判、评估、思考

(三) 高中艺术课程设计思路示意图：

总目标

各种艺术能力与人文素养的全面发展

目标实现的
四个系列

艺
术
与
生
活

艺
术
与
情
感

艺
术
与
文
化

艺
术
与
科
学

课程涉及的
艺术门类

音乐

美术

舞蹈

戏剧

模块的组
织结构

艺术学习模块

模块说明

内容标准

活动建议

第二部分 课程目标

通过对音乐、美术、舞蹈、戏剧等多种艺术的综合学习，通过艺术与生活、情感、文化、科学的链接，获得艺术感知与体验、创作与表现、反思与评价、交流与合作等能力，在有趣的艺术学习中理解文化的多样性，初步形成正确的世界观、人生观、价值观，培养健康的审美趣味，塑造健全的人格，使艺术能力和人文素养的整合程度得到提升，为终身发展奠定基础。

一、艺术与生活

（一）产生对艺术与生活现象进行细致观察和比较的兴趣，在生活与艺术的联系、比较与互动中，提高艺术能力和修养。

（二）能运用自己喜爱的艺术方式（歌、舞、剧、画等）或手段（线条、色彩、声音或乐器、形体动作等）表现对生活美的感受，获得美化自己周围生活环境的能力，逐步形成积极健康的生活方式。

（三）通过艺术的欣赏、表现和创造，全面而深刻地了解生活，拓展和丰富生活体验，养成对生活进行评价和反思的习惯和能力。

二、艺术与情感

（一）产生将自己体验过的某些强烈情感与文学作品、影视、美术、歌曲中所表现的类似情感联系起来的兴趣和习惯，在艺术情感与个人情感的联系与比较中，培养社会情感（责任感、同情感、正义感、美丑感等）。

（二）熟悉主要艺术门类情感表现的形式和特点，获得将自己的情感体验借助于艺术形式表现出来的能力。

（三）通过艺术学习，丰富自己的情感表现能力和交流能力，提

高审美情趣，达到身心的和谐与愉悦。

三、艺术与文化

（一）通过对中华民族和世界其他民族的音乐、美术、戏剧、舞蹈的比较，感知和体味各地域的风土人情，探索各种艺术产生的历史文化背景，在多元文化的比较中，提高艺术的文化批评能力。

（二）熟悉不同文化中艺术符号的表现形式和含义，尝试用喜爱的符号表达方式，表现自己对文化的领悟和理解。

（三）形成崇尚我国优秀传统艺术的态度，建立接纳多元文化艺术的意识，获得高雅的审美情趣。

四、艺术与科学

（一）在比较传统艺术与现代艺术（如传统雕塑和现代雕塑、传统建筑 and 现代建筑、传统音乐和电子音乐等）异同的过程中，有兴趣调查和了解现代科技（如透视学、解剖学、光学、材料学及电子学、拓扑学等学科）的发展对艺术创作及表现的作用和影响；深入了解艺术想像与科学思维的互补关系，在探究艺术与科学的联系中，拓展艺术视野，提高艺术能力。

（二）尝试运用新材料、新媒体进行有创意的艺术创作；尝试运用科学的新发现（如新天体观念、纳米技术等）激发自己的艺术想像。

（三）初步养成运用艺术的人文视野反思和评价科学与技术的习惯，在深入思考艺术与科学关系的过程中，增强探索科学奥秘的兴趣，产生想像的热情和冲动。

第三部分 内容标准

一、总体说明

高中艺术课程的内容标准通过若干相对完整和综合性的艺术模块加以呈现，每一模块规定了具体的内容标准，提出了参考性的活动建议，以启发教师更准确地领会标准、把握内容，并因地制宜、富有创造性地进行教学活动。

高中艺术课程的内容标准，按照四个系列的要求，分别从四种艺术门类切入，形成十六个模块，模块所属系列与名称如下：

艺术课程模块

选修系列	选修模块
系列 1：艺术与生活	选修 1—1：生活中的音乐 选修 1—2：身边的设计 选修 1—3：身体表达的艺术 选修 1—4：戏剧创编入门
系列 2：艺术与情感	选修 2—1：音乐的情感表现 选修 2—2：视觉语言表达 选修 2—3：舞蹈即兴表演 选修 2—4：戏剧表演基础
系列 3：艺术与文化	选修 3—1：民族民间音乐 选修 3—2：图形的奥秘 选修 3—3：舞蹈与服饰 选修 3—4：中外戏剧欣赏

续表

选修系列	选修模块
系列 4：艺术与科学	选修 4—1：音乐与科学 选修 4—2：材料与造型艺术 选修 4—3：乐舞与身心健康 选修 4—4：影视特技

二、模块内容标准

系列 1：艺术与生活

选修 1—1：生活中的音乐

模块说明：

本模块将引导学生聆听和收集自然、生活环境中的各种音响，探讨它们的各种原初意义，并对它们加以整理、选择、组合，体验和认识原始音响转变成音乐的过程。学生还将通过对中外经典音乐、流行音乐和其他相应的艺术作品的感受和创作练习，体验和认识音乐是如何表现生活的，并在此基础上考察音乐的起源，探讨音乐与生活的关系。

本模块共需 18 个学时。计为 1 学分。

内容标准：

1. 能运用一定的手段和方式收集、感受和整理自然与生活中的各种音响，并能通过对自然音响的选择和组合，认识自然音响如何转变为音乐作品或成为某种文化符号，初步形成运用自然音响创造和表现生活感受的能力。

2. 能通过对不同音乐作品和其他艺术作品的欣赏，感受音乐作品对不同生活情感的表达方式，初步形成用音乐表达生活情景的能力。

3. 有兴趣探究音乐的起源,了解音乐对人类生活的影响,养成通过音乐方式对生活进行观察、评价、反思的习惯和能力。

活动建议:

1. 师生共同运用录音、录像的方式,分组采集发生在自然与生活中的各种音响,并对采集来的音响进行选择,用音乐的方式加以组织,并赋予标题在课堂上进行展示,分组讨论它们在生活中意义。

2. 分组调查和寻找各种与生活经验关系密切的中外经典音乐作品和其他门类的艺术作品(如声乐、器乐、通俗音乐、电子音乐、绘画、舞蹈、雕塑、影视、文学等),并将搜集的作品分别展示,并作解说,在相互讨论中熟悉音乐对生活的独特表现形式。

3. 教师向学生展示有关反映音乐发展历史的文物、图片、音像资料,组织学生进行相应的音乐、舞蹈的创编活动;了解音乐的各种起源说(如劳动起源说、模仿起源说、游戏起源说等),重点考察劳动生活对音乐发展的作用,理解音乐与生活的关系。

选修 1—2: 身边的设计

模块说明:

本模块引导学生从设计的角度关注生活中的艺术,通过对日常生活中多种艺术门类设计作品的观察、感知和体验,感悟和了解设计在生活中的存在及意义,初步了解设计艺术三大领域(环境设计、工业设计和视觉传达设计)的不同特点、规律和审美特征,能对生活中的设计进行赏析和评价,并尝试运用设计的语言去表达自己对生活的认识和感受。

本模块共需 18 个学时。计为 1 学分。

内容标准:

1. 产生对日常生活中的设计作品(标志、广告、书籍装帧、海报招贴、家用电器、家具、服装、工艺品以及室内设计、建筑设计、城市景观设计等)观察的兴趣,能联系音乐、舞蹈、戏剧、影视等

不同艺术门类中的设计要素，获得对设计艺术的综合体验，初步获得对设计作品的感受力和评价、反思能力。

2. 通过比较和探讨中外不同艺术风格和流派的设计作品及其体现的美学思想，初步了解和领会设计艺术的基本语言和特点，能尝试运用图形、文字等视觉设计的语言来表现自己对生活的感受，从中把握设计的规律和体验创造的乐趣。

3. 学会关注和赏析人类的设计文化，能评价和反思自己身边的设计。有兴趣根据自己对生活的感悟，运用一种或多种设计语言，进行有创意的设计和制作。

活动建议：

1. 开展各种有趣而富于特色的艺术实践活动，组织同学对周边的典型建筑、环境设计等进行观察和分辨，通过调查和探讨，了解本地建筑环境设计的风格流派、审美特征以及所包含的人文意蕴。

2. 引导学生搜集各种标志图案、书籍装帧、广告招贴、产品包装等设计作品，师生共同探讨其审美特征和象征含义，交流各自的审美体验，在归纳出其设计的基本语言和技巧的基础上，亲身尝试运用多种设计语言去表现自己对生活的创意和感受。

3. 通过欣赏设计作品、与专家对话、开设有关设计的专题讲座等活动，了解中外不同的设计风格和美学思想，对不同设计文化进行比较和评价。还可以在讨论、座谈和相互交流活动中，联系自己日常接触的其他艺术门类（音乐、舞蹈、戏剧和影视等），寻找并领会其中的设计元素及作用。

4. 举办小型学生设计作品展览，启发学生进行相互的交流与评价。

选修1—3：身体表达的艺术

模块说明：

本模块通过创设情景，引导学生探索日常生活中身体的各种姿势或动作的含义，研究和尝试用身体的语言表达自己对生活的感受和态度，体验和创作与生活相关的舞蹈，研究舞蹈的结构、元素、

形式、风格与视觉、听觉、运动觉、触觉、情绪、思维以及行为特性的关系。

本模块共需 18 个学时，计为 1 学分。

内容标准：

1. 初步了解舞蹈在不同社会生活情景中的功能，探索社会生活情景的变化对舞蹈样式的影响以及这些变化导致的舞蹈功能的变化，熟悉舞蹈语言、舞蹈交流方式在人际交往中的作用。

2. 能初步感受和理解舞蹈音乐、舞台、背景、画面、服装等与身体表现力之间的关系，在获得通感的基础上了解舞蹈基本语汇的独特性，并尝试用某些舞蹈语汇表达自己在生活经历中的感受。

3. 能分辨在不同生活情景中身体运动状态展示出的力的性质和形式，认识身体运动的潜在动机，以此开发身体的运动潜能，使整个身体变得灵活、协调、充满活力，在人际交往和日常活动中，举止优雅大方，体现出较高的文化素质。

活动建议：

1. 观赏民族生活中的不同舞蹈样式，如邀请舞、顶碗舞、西班牙舞、非洲舞以及各种歌舞剧，了解它们的社会功能，探究这些舞蹈中有利于快捷形成良好的身体姿态的活动因素，研究舞蹈音乐、服装、画面、语言与身体表现力之间的关系，尝试从中发现新的舞蹈语汇，在此基础上创编自己喜爱的校园舞蹈、歌舞剧，设计简便易行的形体训练方案。

2. 将学生对生活中常见的语言艺术、听觉艺术、视觉艺术的感受与舞蹈感受联系起来，在各种感受的融合中调动和增强其舞蹈能力和心智能力，探索舞蹈创作中的构思、舞蹈语言的组织和舞蹈结构的设计规律。

3. 学生搜集生活中各种表达情意的动作，分析生活情景中的哪些因素会引发身体运动样式的突变，探索各种随机性、偶然性、无序性的身体动作有哪些独特的力的轨迹和性质，各种富有表现力的