



基础教育新课程
教师教育系列教材

综合艺术课程 与教学探索

杨立梅 主编



高等教育出版社

基础教育新课程教师教育系列教材

综合艺术课程 与教学探索

主 编 杨立梅

副主编 李东风 周 杰



高等教育出版社

内容提要

综合艺术课程是在这次基础教育课程改革中诞生的新课程。本书是根据教育部《全日制义务教育艺术课程标准》的精神,由课程标准的制定者和实验教材的编写者编著。本书阐释了艺术课程的理念、艺术新教材分析、课程实施与评价、课程资源、艺术课教师素养、艺术课程展望等方面的内容。各部分内容的呈现按“问题提出”、“理念阐述”、“策略探讨”、“案例呈现”、“探索反思”等模块展开,注重理论与实践相结合,广泛吸纳了实验区教师的经验和创意,用丰富的、典型的原创案例说明问题,对综合艺术课程与教学进行了有益的探索。本书对深入研究综合性艺术课程具有重要意义,对广大实验区的综合艺术课程教师有现实指导作用。

图书在版编目(CIP)数据

综合艺术课程与教学探索 / 杨立梅主编. —北京:高等教育出版社,2003.7
ISBN 7-04-012344-4

I.综... II.杨... III.艺术—教学研究—中小学
IV.G633.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019143 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×960 1/16
印 张 18
字 数 250 000
插 页 4

版 次 2003 年 7 月第 1 版
印 次 2003 年 7 月第 1 次印刷
定 价 23.50 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

我们周围有些小朋友不幸患有残疾，
让我们奉献自己的爱心，让他们和我们一
起分享快乐。



图 1 “触摸光明”。引导学生体验多种感官的作用和感官的通感与迁移，引导学生关心盲疾儿童，体验他们的感受，奉献自己的爱心。单元主题页上用儿童的两只手构图的“一只眼睛”，传达了主题的寓意，具有很强的艺术感染力

6 课题 1 ● 多彩的裙摆



彝族舞蹈：《江波色》



蒙事长阿《阿细阿》 图四 黄永玉

《阿细阿》是流传在云南少数民族地区的动人故事，这是彝族《阿细阿》的场景之一。



44



彝族火把节



彝族舞蹈：《燃火把，节日的火把》

彝族娃娃真幸福

学唱歌曲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福
彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福
彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福	彝 娃 娃 真 幸 福

彝 娃 娃 真 幸 福



让我们学着用彝族舞蹈的基本舞步表演《阿细阿》。



彝族舞蹈：《阿细阿》

图 2 “多彩的裙摆”(彝族)是“民族大家庭”系列单元中的一个课题。通过学习、欣赏各民族的歌曲、舞蹈、服饰、建筑、乐器、民族工艺、节日、习俗等，感受 and 了解各族人民多彩的生活，培养学生具有尊重多元文化的意识

3 单元 课题3 ● 金蛇狂舞



欣赏民族器乐合奏《金蛇狂舞》。和同学一起说说乐曲表现了什么样的情绪？这段音乐的乐句长短有什么特点？你能尝试着用色彩或图形将它们画出来吗？

金蛇狂舞（节选）



我国民间有很多关于蛇的艺术表现，并有许多有趣的故事，请你和老师、同学、爸爸、妈妈一起说说。



你知道这一组戏剧表演是哪个寓言故事吗？请你们也来参加表演吧。最好能拍出剧照存入艺术档案袋。

图3 “金蛇狂舞”是“十二生肖”系列单元的一个课题，结合民间音乐中“螺蛳结顶”的结构手法，启发学生感受民间音乐中欢腾气氛的形象塑造，“农夫和蛇”寓言故事的戏剧表演，体现了艺术与文化的紧密联系

3 单元 课题1 ● 小时候的歌

让我们欣赏画家笔下的儿童生活。



图1 老妇人 毕加索（西班牙）



听赏俄国作曲家穆索尔斯基《图画展览会》中的一段音乐，你听到其中表现了孩子们在游戏中的争吵吗？你能把你音乐中所感受到的画下来吗？

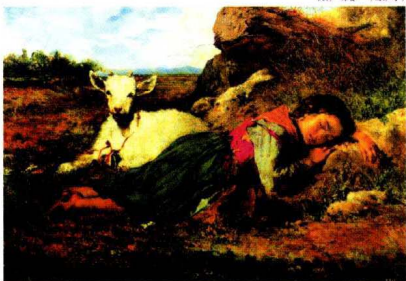
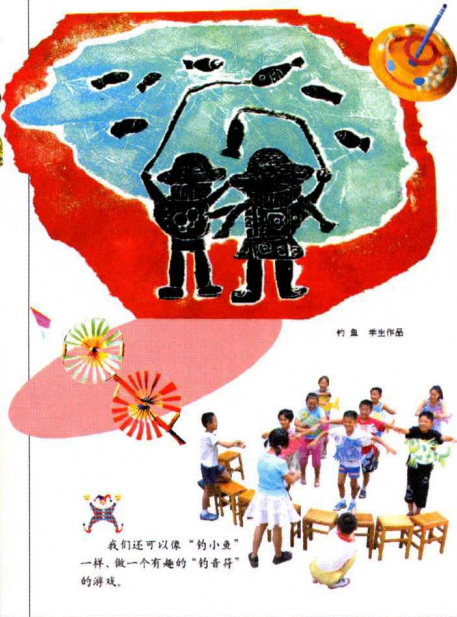


图2 雨、蒸汽和大桥 透纳（英国）



我们还可以像“钓鱼”一样，做一个有趣的“钓鱼”的游戏。

图4 “小时候的歌”通过孩子们对自己过去生活的回忆，体验亲情、友情，并借助游戏活动，将孩子们的艺术学习融入到生活之中



图5 “影子戏”通过对中国传统皮影戏的欣赏学习,了解祖国的传统文化以及不同地域的民俗特色,学生在学、做、演、唱的活动体验“影子”艺术带来的快乐

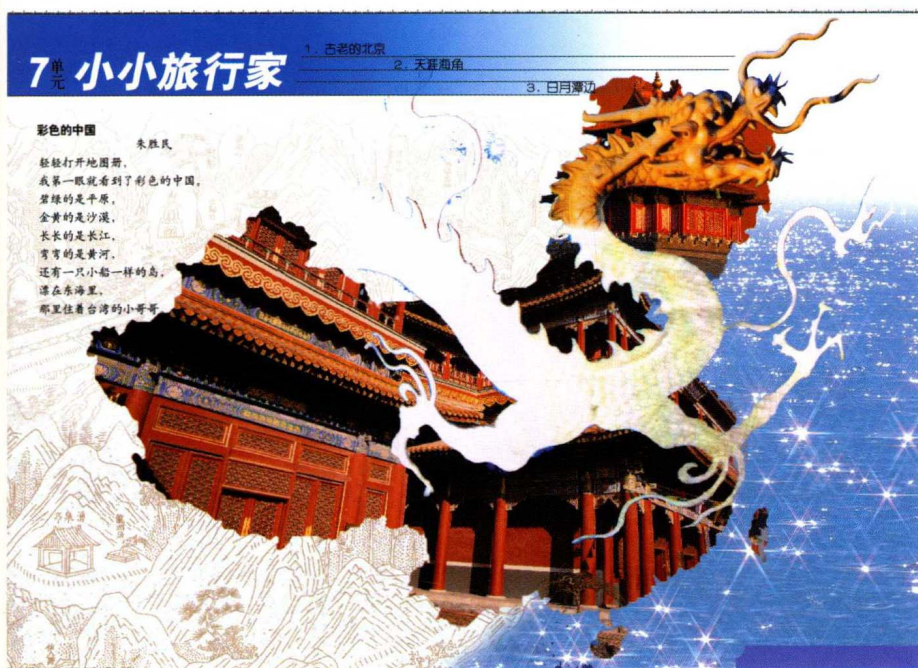


图6 “小小旅行家”,对“爱祖国”这一题材进行了艺术化的演绎。通过北京、海南岛、台湾岛三地历史、地理、风土人情等一系列文化和艺术的展示,使学生对祖国有更多的了解,产生更深厚的情感

[illegible]

课题3 ● 畅游“迪斯尼”

✂️ 让我们自己也来做一个有趣的活动卡通画面。



下图是电影的发明原理，它们的每一格看起来都是静止的，那么放跳出来的影像为什么是活动的呢？



图8 “畅游迪斯尼”引导学生欣赏学习优秀的卡通艺术,同时理解卡通动画制作的科学原理



主编介绍

杨立梅,北京师范大学教育系教授,国家基础教育艺术课程标准研制组负责人之一,国家课程标准“新世纪版”小学、初中《艺术》实验教材主编。多年从事幼儿、中小学、大学音乐教育研究、师资培训和外国音乐教育的比较研究。

著有《柯达伊音乐教育思想与实践》、《柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育》、《听力、视唱与音乐基础教程》、《音乐应该属于每个人》、《柯达伊教育体系中民族音乐传统的继承与发展》、《走向未来的音乐教育》、《幼儿音乐教育目标与教学策略》、《从素质教育观点探究国外音乐教育》、《达尔文克罗兹教育思想与教学法概要》等著作。

总序

《基础教育课程改革纲要(试行)》的颁布,标志着我国基础教育进入一个崭新的时代——课程改革时代。《纲要》从课程目标、内容等方面提出了改革的着眼点和最终归宿——“为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展”。这一基本的价值取向预示着我国基础教育课程体系的价值转型。新课程顺应时代发展的需要,决心彻底扭转传统应试教育的弊端,以培养学生健全的个性和完整的人格为己任,努力构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系,明示了课程改革的基本理念。

1. 关注学生作为“整体的人”的发展。人类个体的存在是一个整体性的存在。个体存在的完整性不是多种学科知识杂烩的结果,亦不是条分缕析的理性思维的还原。第一,“整体的人”的发展意味着智力与人格的协调发展。新课程努力改革既有课程过于注重知识传授的倾向,把统整学生的知识学习与精神建构作为具体改革目标之一,力图通过制定国家课程标准的形式代替一直沿用的教学大纲,把“过程与方法”作为与“知识与技能”、“情感态度与价值观”同等重要的目标维度,承认学习过程的价值,注重在过程中把知识融入个体的整体经验,转化为“精神的力量”和“生活的智慧”。第二,“整体的人”的发展意味着个体、自然与社会的和谐发展。新课程从整体主义的观点出发,贯彻自然、社会与自我有机统一的原则,致力于人的自然性、社会性和自主性的和谐健康发展,以培养人格统整的人。例如,新课程的一个亮点——综合实践活动课程,其内容的选择和组织就是围绕学生与自然的关系、学生与他人和社会的关系、学生与自我的关系三条线索进行开展。

2. 回归学生的生活世界。教育是发生在师生之间的真实生活世界中的社会活动,课程是学生的课程,课程教学应该在学生的生活世界中关注教育意义的建构、在现实生活中关注师生之间的对话与理解,追寻富有意义的、充满人性的教育。新课程强调要“加强课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联

系,关注学生的学习兴趣和经验”,这从课程内容的角度确定了课程改革与学生生活的联系,认为课程不再是单一的、理论化的、体系化的书本知识,而是向学生呈现人类群体的生活经验,并把它们纳入到学生的生活世界中加以组织,赋予课程以生活意义和生命价值。新课程还注重学科知识体系的重建,凸现课程综合化的趋势,努力软化学科界限,展开跨学科的对话,强调综合性、加强选择性并确保均衡性。因此,新课程从结构上也倡导了一种回归生活世界的教育,所体现的不是分科的学科知识,而是综合的跨学科的知识 and 学问,注重社会生活、关照学生的经验和个体差异性,保证了每位学生全面、均衡、和谐地发展。

3. 寻求个人理解的知识建构。课程教学必须建构知识与人之间的一种整体的意义关联,使之对个人的成长和发展产生意义。新课程首先确立了新的知识观,积极倡导学生“主动参与、乐于探究、勤于思考”,以培养学生“获取新知识”、“分析和解决问题”的能力,充分表明新课程不再视知识为确定的、独立于认知者的一个目标,而是视其为一种探索的行动或创造的过程。其次,新课程把转变学生的学习方式作为重要的着眼点,要求在所有学科领域的教学中渗透“研究性学习方式”,强调要尊重学生学习方式的独特性和个性化。再次,新课程还力图构建具有个人意义的评价方式,建立发展性课程评价体系,要求“发挥教育的评价功能,促进学生在原有水平上的发展”,将评价视为评价者与被评价者共同建构意义的过程,强调通过学生的主体参与发展自我反思能力,以提升评价的个人发展价值,保障知识生成方式的个性化。

4. 创建富有个性的学校文化。对于课程改革来说,不仅仅意味着内容的更新、完善与平衡,更为重要的是意味着理想的“学校文化”的创造。学校文化的变革是课程与教学改革中最深层次的改革,“学校文化”的再生正是课程改革的直接诉求和终极目标。新课程正在致力于建立民主的课程管理文化,“实行国家、地方、学校三级课程管理,增强课程对地方、学校以及学生的适应性”,并提出开发校本课程,主张学校拥有课程自主权、教师是课程开发的主体、具体学校是课程开发的场所,这最能反映学校的具体情境和学生的学习需求,体现学校的特色和发展风貌。“三级课程管理”的理念赋予教师参与课程开发、管理课程的权利,有利于建设合作的教师文化,促使教师积极参与课程开发,展开交流和对话,打破原有独立作业的教学形态,培养教师的团队合作精神,逐渐在参与改革的教师之间形成“伙伴式的团队文化”,实现共同的教师专业成长。学校一旦形成民主的管理文化和合作的教师文化,整个学校就会显示出蓬勃的发展生机,逐渐营造出一种充满学校特色、丰富多彩的环境文化,更好地促进学生的主体发展、培养身心的和谐发展。

新课程秉持全新的课程改革理念,在课程目标、课程功能、课程结构、课程内容、课程实施、课程评价及课程管理等方面都发生了重大变革,较原来的课程有了重大创新和突破。新课程的实施是我国基础教育战线一场深刻的变革,新的理念、新的教材、新的评价,强烈冲击着现有的师范教育体系,对广大教师和教育工作者提出了更高更新的要求。教师自身的理论素养和实践能力是决定课程改革成败的关键。这就需要中小学教师必须迅速走进新课程,理解新课程,确立一种崭新的教育观念,改进原来习以为常的教学方法、教学行为和教学手段,重新认识和确立自己的角色,改变课堂专业生活方式,提升课程意识,提高教师专业化水平。

由高等教育出版社出版发行的《基础教育新课程教师教育系列教材》,以基础教育课程改革的新思想、新理念为指导,贯彻《纲要》关于教师培养和培训的基本精神,旨在促使教师更快地适应新课程理念下的学科教学。这套系列教材由参与基础教育课程改革的专家、教学法专家、各师范大学和省教育学院的教师或教研员以及实验区一线的优秀教师共同参与编写。教材所涉内容既充分反映了课程教学方面的最新进展和研究成果,又贴近一线教师的教学实践,为教师在职培训和师范院校本科生的学习提供了系统的学科教育观念、教学设计的策略以及课程教学的科学性知识。它既可作为教师在职培训的优秀教材,也可作为师范院校本科生乃至学科教学论硕士研究生的主要教学参考书,是广大教师更新教育观念,理解新课程标准,提高教学艺术的重要参考读物。本套系列教材的基本特点在于:

第一,以解读学科课程标准为立足点。这套教材充分体现基础教育课程改革纲要的基本思想,把新的课程标准的各项要求融入其中,紧密结合目前课程改革的经验和教师培训的需求,吸取各学科教学论的最新科研成果,既立足当前需要,又放眼长远发展,力图准确把握学科教育发展的脉搏,分析和介绍各学科教学的内容和特点,勾勒出学科教育教学的整体轮廓。教材所表达的学科教学发展的最新理念将对我国学科教学的转型产生一定的促进作用,而其分析和介绍的学科教学的实践模式亦将对我国新的课程与教学实践产生一定的促进作用。

第二,以加强新课程教师教育为出发点。本套教材从教师实用的角度解析新的课程标准,以培养适应新课程和新教材的新型教师为出发点,本着为中小学教师教学服务的原则,极力凸现如何使教师尽快适应新课程理念下的各学科教学。教材不仅展开了充分的教学理论阐述,而且提供了较为直接的可供读者使用的新课程典型案例和资料,具有较强的示范性、实用性和指导性,是一线教

师进行备课、教学等实际工作的有力助手,有利于积极促进教师教学方式与学生学习方式的根本变革。

第三,以实现学科重建为最终归宿。这套系列教材由 70 余册著作组成,涵盖基础教育的所有学科,分别针对小学和初中两个层次,根据学科教学论的内容,如教学策略、学习论、教学与学业评价等,全面阐释和分析了学科教学的一般理念和设计范式,呈现出一种崭新的学科样式。就整套教材来看,它是目前同类图书中最新的、最系统的产品,具有较高的质量和权威性,它的出版大力推动了我国学科教学论的理论研究和实践探索,也有效地推进了学科教学过程的优化。

教师发展是课程开发的中心。希冀广大教师以主人翁的姿态积极投入到实践新课程的浪潮之中,与新课程共同成长;盼望新课程的实施,进一步促进教师专业化水平的提高和教师教育事业的发展。让我们共同期待着中国基础教育课程改革的圆满成功!

钟启泉(教授 博士生导师)

2003 年 1 月于华东师范大学

序

国家艺术课程标准研制组核心成员 修海林 教授

艺术课程每天都在进步！这是我读完这本书从心里发出的由衷感慨。

在艺术课程面前，我始终是个学习者。从参加《艺术课程标准(实验稿)》的研制到介入艺术教材的编写，从参加艺术师资的培训到承担艺术教材的审查工作，我亲眼目睹了艺术课程如何在不断的理论探索 and 教学实践中成熟，如何从一颗种子成长为一株充满着旺盛生命力的大树，并且不断播种，传递着生命的基因……正因为有了这每一天的进步，洋溢着新的艺术教育时代气息、呈现出新的教学风貌的艺术教材，已经融入了全国各地艺术课堂的教学活动中。大江南北、塞外海湾，一批批的艺术课程国家级实验区、省级实验区陆续建立，还有许多自觉实践综合艺术课程的探索者们，将自己的热诚和努力付诸实践。对于我国艺术教育史上从未有过的新的综合性艺术课程，在起步阶段能取得这样的成绩，是完全可以为之自豪的！

这本书中记录的，就是一群致力于艺术课程改革的设计者、创编者、参与者，在艺术课程改革过程中形成的理论思考、在课堂教学中总结出来的实践经验，这是一笔共享的财富。其中记录了他们在思索、探讨中的心得、体会，也渗入了与课程改革联系在一起的生命体验。就是他们，为了今天的艺术课程，奉献了那么多日日夜夜的倾心投入。一次次的课堂实践、一次次的理论研讨；既有激烈的争论，义正辞严；又有相互的启发，笑语满堂；有抱怨然而无悔，有分歧却能沟通；他们是一个特别能合作、战斗的集体，也是一个快乐而有收获的集体，就像艺术课程的精神外现那样！谈出这些感受，是为了记住那些曾付出过艰辛劳动的人们。他们的共同点，是怀着赤诚之心，真正关爱孩子们的成长！

艺术课程理论具有学术创新的意义。艺术课程作为国家基础教育课程改革中创立的、改革力度较大的综合性课程，既体现了新的教育改革理念，也有许多的理论创新。例如涉及到艺术教育的基础理论，《艺术课程标准(实验稿)》中对诸如“艺术能力”、“创造美和鉴赏美”等一些核心概念的重新界定和认识，从哲

学、社会学、心理学、教育学和艺术学角度对综合性艺术课程理论基础所作的阐述,既体现了学科理论意义上的学术创新,又反映了先进的教育理念。从整体上看,《艺术课程标准(实验稿)》在理论表述上的完整准确和逻辑严密,使得其教学理念具有坚实可靠的理论基础。这些新的艺术课程理论,均在本书中得到进一步的阐发。

艺术课程的实践是成功的。综合艺术课程的设计、编创和实施,相对于传统分科艺术课程,不仅富于挑战性,同时也有很大的发展空间。我曾经在国家级艺术课程师资培训工作中,现场观摹一节属于“第一课时”的小学艺术课堂教学活动。其中学生不仅在课堂上令人信服地学会了必要的艺术知识技能,并且,当观摹的教师询问学生的感受时,学生们由衷地表达了对艺术课的赞同和喜欢,其中一位已经被充满活力的课堂教学激发出自觉意识的男学生,面对成百位观课的老师,大声地说,“我苏醒了!”这句话震动了在场的许多教师,令我印象深刻。本书中所举的教学案例和对教学活动的生动描述中,同样可以看到许多成功的课例。

艺术教师对于课程改革,蕴藏着不可低估的积极性。在我接触到的对《艺术课程标准(实验稿)》的反馈意见中,绝大多数的教师和教研员,是支持艺术课程改革的,并且对过去艺术课教学中存在的问题,认识上也是很清楚的。即使是最持怀疑和否定态度的意见中,也仍然承认和肯定综合性艺术课程代表了艺术教育改革的方向。在我参加过的艺术和音乐课程改革师资培训中,我发现许多事业心强、勇于创新、课堂教学组织能力较强、综合艺术素质较好以及社会阅历较丰富、文化修养较好的教师,对综合性艺术课的态度都是相当积极的,他们是愿意投入到新课程改革中去的。当然,也有一些单科艺术教师,由于过去专业的学习主要局限于“专业中的专业”,或者对艺术教育改革的核心理念不了解,不要说是面对综合性艺术课程,即使是面对音乐、美术分科课程的改革,也经常表现出迷惘、困惑甚至反对。因此,面对过去师范艺术教育中存在的问题及其“恶果”,无论是综合性艺术课程还是分科艺术(音乐、美术)课程的改革,所面临的问题,其实在根源上是一样的。同样,各种新型艺术课程改革的目标和方向,也是一致的,都是同在一个蓝天下的改革。我以为,建国以来、特别是改革开放以来以及在这次基础教育艺术课程改革中,活跃在学校艺术教育第一线的教师,都创造了许多行之有效、可资借鉴的教学经验,在新型艺术课程理念的统整下,这些好的教学经验,都是可以发挥作用的。在新课程“综合创新”理念的导引下,可以“和而不同”,相互取长补短,最终是相互靠拢,殊途同归。

就像任何一次教育改革都会面临包括教育主管部门的政策和协调、学校和

社会的文化教育环境、教师和家长的观念、改革者本身的经验和实施策略等方面的考验那样,艺术课程改革所面临的问题,除了这些,还包括艺术教育师资培养因价值取向的偏差而形成的“瓶颈”效应、艺术教育学科基础理论建设的薄弱以及学校艺术教育领域长期存在的以考级比赛、求奖趋利为目的等问题。因此,综合艺术课程的改革与实践,不仅要在编创教材和教学实践中克服这些问题带来的负面影响,同时还应当在课程的发展中,通过各方面的协调,共同努力解决这些问题。

在这里,综合性艺术课程改革的先行者们,为第一线的教师提供了这本贴近教学、易懂易学、语言平实、从问题引入并展开、更接近于对话和讨论的读本,这本身就体现了艺术课程学习中注重交流、相互启发、提高认识的理念。艺术课程理论和经验的学习,本身就是开放的、甚至是不断生成、再创的。一位艺术课的教师,如果从艺术教材以及这本书中学到了什么,或者结合自己的教学实践,举一反三,产生了自己的教学经验,那么,可以说,这位教师,就已经是综合艺术课程教学探索的实践者,他的经验,就已经成为众多艺术课程教学经验的组成部分。随着艺术课程改革的不断深化,我们尤其需要不断将这些行之有效的教学经验加以总结、给以推广。就像本书“前言”中所说的,“我们需要探索能够关注到每个人发展的艺术教育,我们需要探索真正具有改革意义的艺术教育,我们需要探索建立在我国文化艺术基础上、具有中国特色的新型艺术教育”。在这样一种探索的过程中,每一位教师,将在艺术教育改革的过程中重塑人生、再创新业。这也是本书以“教学探索”命名的真正意义所在。

2003年1月16日写于北京朝阳门外吉祥里寓所