

本专著受上海市教师专业发展工程领导小组办公室资助

彭学军 著

高中艺术课中的 体验式教学

GAO ZHONG
YI SHU KE
ZHONG DE
TI YAN SHI
JIAO XUE

本书以“高中艺术课中的体验式教学”为研究重点，以普通高中艺术（美术）课程总目标为核心，是在基础型课程中实现全体学生参与的体验式教学活动，而非兴趣小组的特别艺术实践。

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

高中艺术课中的体验式教学 / 彭学军著. —上海:上海教育出版社,2016.12

ISBN 978-7-5444-7293-7

I. ①高... II. ①彭... III. ①艺术—教学研究—高中
IV. ①G633.950.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第304369号

责任编辑 陈 群

美术编辑 王国樑

装帧设计 王国樑

高中艺术课中的体验式教学

彭学军 著

出 版	上海世纪出版股份有限公司 上 海 教 育 出 版 社 易文网 www.ewen.co
地 址	上海市永福路 123 号
邮 编	200031
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷	常熟华顺印刷有限公司
开 本	700×1000 1/16 印张 23.75 插页 3
版 次	2016 年 12 月第 1 版
印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5444-7293-7/G·6007
定 价	80.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

前言

体验式教学使高中艺术课堂充满活力

高中艺术鉴赏课具有人文学科的特征,能够帮助学生陶冶审美情操,提高生活的品质;传承优秀的艺术文化,形成人文素养;激发创新精神,增强实践能力;调节心理状态,促进身心健康;拓宽发展空间,提高人生规划能力,等等,具有其他学科难以替代的独特作用。

本书以“高中艺术课中的体验式教学”为研究重点,以普通高中艺术(美术)课程总目标为核心,是在基础型课程中实现全体学生参与的体验式教学活动,而非兴趣小组的特别艺术实践。

体验式教学对于强调实践性操作的艺术学科极其必要。然而,长期以来高中艺术课大多以教师演示多媒体课件讲解的方式进行,忽略了学生的实践体验,淡化了艺术学科本体特征,对学生审美能力的提升非常不利。如何打破一讲到底的艺术鉴赏课模式?如何与中小学以实践操作为主的艺术教育接轨?如何利用体验式教学提升学生的审美能力和教师的专业素养?有没有行之有效的教学模式?长期以来,笔者一直在课堂教学实践中进行探索思考,对国内外高中艺术体验式教学现状加以分析,梳理经验,建构出“课内外联动”的体验式教学模式,突破了课堂教学时间,拓展学习空间,体现多样性的体验式学习方式;归纳出有效的体验式教学策略,开发了“课前—课中—课后一体化大循环”的体验流程,将体验式教学与艺术表现相结合、关注艺术课程学习的过程体验;设计了灵活多样的体验式教学方法,如欣赏评议体验法、造型实践体

验法、身临其境体验法、音美交融体验法、信息技术体验法、情境表演体验法、数学审美体验法、历史解读体验法等8种实用可操作的方法。本书提供了以造型创意、审美评议、综合应用为切入点的高中艺术课体验式教学案例配有案例背景、方案设计、学习目标、教学策略、活动建议、体验方法、作业展示、教学反思等栏目,采取纵横交错体验方式,构架一个三维立体的、相互融合的教学模型,为提升高中学生的审美能力和综合素养提供了切实可行的操作方法,为构建高质量的艺术教师队伍提供了有效途径。

希望本书能为高中体验式教学提供一些切实可行的方法,特别希望能对一线高中艺术教师有一定的借鉴和启发,从而立足实际,创造性地使用教材,打造校本化艺术课堂;整合有效资源,开发设计出更多、更好的体验式学习方案,从而为高中生搭建展示的舞台,创设表现的机会,引领高中生自主探究、主动学习。

让学生在高中阶段充分享受艺术,幸福快乐,审美提升!让体验式教学使高中艺术课堂充满活力!

彭学军

2016年2月于上海

序 一

一个使高中艺术课“接地气”的教学举措

高中艺术课是学校美育实施的重要课程体现，是人文教育的重要组成部分。艺术课程在提高学生的审美素养，激发学生的艺术潜能和创造能力，乃至提升学生的道德素养、品格行为等方面具有不可忽视的功能。高中学生已经积累了一定的审美经验，也有自己个性化的审美观点和审美追求，高中艺术课的开设无疑会给学生更广阔的审美视野，更高品位的艺术眼光和更丰富的艺术实践体验，从而提高学生的生活品位，在学生成长的历程中留下美好的艺术学习经历。我们曾经对高中开设艺术课程寄予十分美好的希望和愿景，热切地盼望艺术课能给学校教育带来新鲜的、别开生面的艺术教育新景象，但高中艺术课程开设以来情况却不尽如人意。我们曾对上海市部分学校的高中学生做过相关调查：一部分学生尚不明确艺术课到底和音乐课、美术课有什么区别，有的认为艺术课就是老师不停地给学生介绍世界名画、名曲；还有的认为艺术课就是看电影、看视频、听音乐；更有甚者认为艺术课就是一周上美术课，一周上音乐课，或者高一上美术课，高二上音乐课。至于艺术课到底给学生带来什么，却无从回答。高中艺术课的课程定位在实施中较为模糊，艺术课程的育人功能显然未得到充分发挥。艺术课还游离于学生学习生活之外，成为可有可无的课程。如何使高中艺术课“接地气”，成为学校教育不可替代的学科等问题，已经凸显出来。

要使高中艺术课“接地气”，首先要梳理高中艺术课目前存在的问题，这

些问题除了课程教学理念和师资问题外，究其原因在实践中无非是两点，一是学习内容，二是学习方法。目前的学习内容是经典艺术作品，包括音乐、美术、戏剧、舞蹈、电影等，这些已流传几十年甚至上百年的，以各种形式的美沁入人们的心田。得到历史公认的作品无疑应该让一代又一代的学生去感受和传承，尤其在这个鱼目混珠、良莠不齐，高雅与低俗混搅不清的时代，显得更加重要。当然，我们也建议：历史的、经典的还要和现代的、学生周边的、生活化的艺术作品相结合，两者兼而有之。另外，体现时代感的艺术作品和迎合高中生审美乐趣的艺术作品也应当纳入其中。艺术教师应当在现有教材的基础上，根据学校和学生的具体情况灵活运用，并且不断吸收现实生活中的，学生喜闻乐见的资源补充到教材中去。艺术教师可推动艺术学习项目成为与时代共进，与学生审美趣味相符，能显著提升学生生活品质的实在而高雅的内容。

高中艺术课的学习方法是当下课堂教学最为关注的问题，也是评价艺术课能否“接地气”的关键所在。就现状而言，教学内容的高大上和学生学习需求之间有一定的距离；传统的审美理念和学生个性化的审美趣味之间也缺乏很好的融合；教师单一的传授式教学使教学内容成为远离学生学习实际的“浮云”，因此出现了“艺术课成为自修课”“艺术课可有可无”的现状。如何解决这些问题？关键在于教师如何教，学生如何学。成功的艺术课堂教学应当站在学生的立场上，以学生的年龄特点和审美追求、审美兴趣为基础，确定教学目标和教学方法，设计教学活动。不少学校的艺术教师就是这样做的，在学习内容上贴近学生的兴趣，在学习方式上鼓励学生积极参与，模拟作品场景，让学生在“身临其境”中体验作品的艺术价值和精髓，为学生艺术情感的激发和创造意识的培养创造平台。

彭学军老师是上海市洋泾中学高中艺术（美术）教师，上海市双名工程第三期美术名师培养基地学员。多年来，她在高中艺术课堂教学实践中总结出高中艺术课参与式、体验式的教学经验。体验式艺术教学以学生作为学习的主体，根据教学内容创设多种形式的艺术实践活动，力求让学生在参与活动中体验艺术的美，感悟艺术美的规律，激发对艺术美的兴趣和追求，真真切切地培养审美情感。

本书是彭学军老师多年执教高中艺术课的经验总结和研究成果。本书以普通高中艺术(美术)课程总目标为核心,基于作者长期的教学实践和总结反思,针对当前高中艺术课存在的只是以欣赏为主,以讲解为主,缺乏对学生学习过程的关注和激励学生主动参与艺术学习活动等诸多弊病,提出高中艺术课应以体验式教学为主的教学理念,开发了“课前—课中—课后一体化大循环”的体验流程,设计了8种集理论与实践经验为一体的艺术课体验教学方法,将体验式教学与艺术表现相结合,关注学生艺术课程学习的过程体验。此外,本书还列举了不少教学案例并进行剖析,其针对性、可操作性、创新性和实用性对一线高中艺术教师有很好的智慧开发和实践应用的指导意义。

彭学军老师具有较高的艺术学科理论素养和较强的学术研究能力,就如何上好高中艺术课的问题研究,已在《中国美术教育》等学术期刊发表了与本书直接相关的多篇论文,为本书的撰写奠定了很好的理论基础。加上彭老师又有较强的教学能力,在市级、区级开设过多次与本书相关的高中艺术教学公开课,逐步形成体验式教学的系列化实践方法,为本书的编写提供了丰富可信的第一手案例和资料。我们希望本书的出版能给艺术教育同行一些启发,能为改变高中艺术课堂教学的现状,让高中艺术课能“接地气”,真正发挥艺术学科的育人功能做一些实事。

张家素

上海市美术特级教师

上海市美术名师培养基地主持人

教育部国培计划专家

华东师范大学艺术教育研究中心特聘研究员

序 二

体验:让学习者学得更主动、更快乐

去年金秋的一天,上海市浦东新区洋泾中学彭学军老师在“自主体验,享受艺术”主题性教学活动中所执教的一堂《全球最贵 10 幅油画拍卖会》高中艺术课,至今让我记忆犹新。

教室内模拟拍卖的场景设计、竞拍者、拍卖项目表、拍卖师、竞价号牌以及拍卖槌等一应俱全。课程伊始,彭老师播放了一段拍卖会的短片,接着,简要地向学生们介绍了本次模拟拍卖的基本流程与要求,随后将模拟拍卖的“全球最贵的 10 幅名画”一一播放在大屏幕上。学生为竞拍者,4 人一组,共 8 组。学生推荐拍卖师,彭老师提示学生对竞拍作品要从作品的艺术风格、画家的知名度、作品的创作时代背景、文化价值等方面进行综合思考、推理、判断,鼓励学生利用手机搜集名画的相关信息。组长统筹组员的学习任务,分工合作,信息搜集完毕,进行集体讨论,提炼有价值的信息,从而举牌竞拍心仪的名画,阐述竞拍的理由……有时,同一幅名画有几个竞拍者,竞拍的气氛相当激烈……拍卖师就要看谁对竞拍的作品所阐述的理由更充分,对名画的鉴赏分析全面到位,拍品就归谁。这节课给我的总体印象是:体验,让学生学得更加主动、更加快乐!体验,让学生获得精神生命的成长!

体验式教学,体现了“以人为本”的教育思想,注重了学生参与合作意识,通过学生和教师之间、学生与领域专家之间、学生与学生之间等多向的互动交流,探究体验实践完成对知识的学习和认知,实现个体有意义的深刻性学习。

以“探究体验”为核心的体验式教学，很好地解决了高中艺术（美术）课程教学中存在的问题，将课程内容与学生生活紧密联系，采用单元化研究型艺术课程教学设计，摒弃了以教师为中心的讲授式教学，关注课堂教学过程中的“互动性”“参与性”“生成性”，重视引导学生自主进行积极、健康的情感体验，突出了教师主导性和学生主体性的发挥。

体验式教学，是一种“改变学生学习方式”的重要教学方式，它的先进性、实践性和有效性越来越被广大基层教师所认同、运用和分享。上海市第三期美术名师培养基地的彭学军老师就是一位体验式教学的追随者、探索者、践行者。自2010年以来，她以《高中美术探究性体验式教学的实践研究》课题为载体，将此课题研究带入上海市美术基地的培训学习之中，在教育使命的驱动下得到了快速成长。彭老师由一位课程的实施者逐渐发展为课程的开发者，将一个典型的体验式教学案例转化为一个研究课题，再将一个课题撰写成一本关于提高艺术课程教学有效性的专著——《高中艺术课中的体验式教学》。

积跬步至千里。成功需要付出，经验需要总结，基地学员积极的探索、先进的思想与先进的方法更需要推广与分享，这也是上海市美术名师培养基地每位学员的重要任务。

《高中艺术课中的体验式教学》一书的出版，对当下育人文化背景下高中艺术课程教师如何更好地承担起“与时俱进的优秀文化的传递者，丰富多彩的项目设计者，灵活多变的教学组织者，赏识激励的促进者，引领方向的自学启发者”这五种角色必将起到积极的引导作用。

最后，衷心祝愿彭学军老师再接再厉，将艺术课程上得更出色、更艺术，在高中艺术课程体验式教学的探索实践中更上一层楼！

瞿剑宛

上海市浦东教育发展研究院美术教研员

上海市浦东美术家协会副主席

上海师范大学美术学院兼职教授

教育部国培计划专家

上海市第三期美术名师基地主持人

CONTENTS | 目录

前言 体验式教学使高中艺术课堂充满活力	1
第一章 绪论	1
第一节 研究缘起与动机	3
一、高中艺术课程所承担的使命	3
二、艺术鉴赏课程现状	4
三、高中生艺术学习的需求	5
第二节 主要概念的界定	6
一、体验的界定	6
二、体验式教学的界定	7
三、本研究对艺术体验式教学的界定	7
第三节 国内外相关研究述评	10
一、国内外相关教学思想和理论追述	10
二、国内外相关研究现状述评	14
第二章 高中艺术课体验式教学模式和策略探究	19
第一节 构建课内外联动的体验式教学模式	21
一、突破 40 分钟课时局限的体验式学习方式	24
二、拓展空间的体验式学习方式	24
三、体现多样性多元化的体验式学习方式	25
第二节 研究体验式教学策略	26
一、“课前—课中—课后一体化大循环”的体验流程	26
二、体验式教学与艺术表现目的相结合	27
三、关注艺术学习的过程体验	28

第三章 高中艺术课体验式教学方法研究	› 31
第一节 灵活多样的体验式教学方法	› 33
一、欣赏评议体验法	› 33
二、造型实践体验法	› 52
三、身临其境体验法	› 74
四、音美交融体验法	› 98
五、信息技术体验法	› 118
六、情境表演体验法	› 131
七、数学审美体验法	› 142
八、历史解读体验法	› 149
第二节 探索体验式教学主体的多样化	› 155
一、个体自主体验	› 155
二、小组合作体验	› 156
三、班级集体体验	› 157
四、年级参与体验	› 158
五、多学段交叉体验	› 159
六、师生互动体验	› 160
第四章 高中艺术课体验式教学的案例解析	› 163
第一节 以造型创意切入的体验式教学案例解析	› 165
第二节 以审美评议切入的体验式教学案例解析	› 214
第三节 以综合应用切入的体验式教学案例解析	› 254
第五章 高中艺术课体验式教学与教师的专业化发展	› 333
第一节 体验式教学促进艺术教师的专业发展	› 335
一、艺术课体验式教学需要教师做什么	› 336
二、在实践与反思中专业快速发展	› 337
第二节 教师的学科素养决定艺术课的有效性	› 338
一、强调艺术教师学科素养的独特性	› 339
二、关注艺术教师学科素养的综合性	› 341

第三节 体验式教学亟需构建高质量的艺术教师群体	› 342
一、呼唤研究型艺术教师	› 343
二、构建高质量艺术教师群体的有效途径	› 344
主要参考文献	› 360
后记	› 363

第一章

绪论

第一节 研究缘起与动机

第二节 主要概念的界定

第三节 国内外相关研究述评

第一节 研究缘起与动机

上海市中小学课程体系由基础型课程、拓展型课程和研究型课程组成。本书是以普通高中艺术(美术)课程总目标为核心,是在基础型课程中实现全体学生参与的、以艺术鉴赏为选修内容的体验式教学活动,而非兴趣小组的艺术实践学习活动。

一、高中艺术课程所承担的使命

艺术是人类文明的重要组成部分。在 21 世纪,艺术已经成为现代人日常生活、精神陶冶和学习不可分割的部分,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。艺术感受能力、想象能力和创造能力,已成为现代社会需要的综合型人才不可缺少的素质。学校艺术教育实施美育的最主要的途径和内容。艺术教育在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、价值观等方面,是其他任何教育无法替代的。艺术教育对于立德树人具有独特而重要的作用,落实立德树人的根本任务,实现改进美育教学,提高学生审美和人文素养的目标是学校艺术教育承担着重要的使命和责任。^a

高中艺术课程是一门人文性的课程,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;它以丰富的课程内容拓展学生的文化视野,从而使学生获得积极向上的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,表现人的情感及心理活动,提示人性的深度和文化的意蕴。

^a 中华人民共和国教育部. 普通高中艺术课程标准(实验稿)[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2003.

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。它既强调不同艺术门类之间的链接与综合,又保留各学科艺术要素的特点,使学生获得多样性的艺术能力。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。^a

普通高中艺术课程也是艺术学习领域中的必修课程之一。普通高中艺术课程既与义务教育阶段的美术课程相衔接,又具有自己的特点,能够帮助学生陶冶审美情操,提高生活的品质;传承优秀的美术文化,形成人文素养;激发创新精神,增强实践能力;调节心理状态,促进身心健康;拓宽发展空间,提高人生规划能力等,具有其他学科难以替代的独特作用。^b

二、艺术鉴赏课程现状

由于兴趣、爱好和发展需求的不同,高中学生需要发展不同的美术能力。为了满足学生多方面发展的需求,普通高中艺术课程设置了以下五个内容系列,供学生自主选择:分别是“美术鉴赏”“绘画·雕塑”“设计·工艺”“书法·篆刻”“现代媒体艺术”。鉴于“美术鉴赏”对高中学生形成美术鉴赏能力、提高审美素养具有主导性和基础性作用,所以被作为基础型课程中的首选模块。^c

长期以来高中艺术鉴赏课大都以教师演示多媒体课件的方式进行,通常是教师鼠标点点,学生议议,教师往往用一种自己最不擅长的讲解方式授课,这与中小学以实践操作为主的课程严重脱节,学生的手脚被束缚住,经常是半节课后显得疲惫不堪甚至打瞌睡,这种缺少实践体验的教学枯燥无味,不利于学生创新精神和人文素养的培养,淡化了艺术学科本体特征。其实,高中阶段的学生身心快速发展,活动策划的能力大幅提高,较之低年级的学生他们对美的需求也愈发强烈,主动参与的探究欲增强,个性张扬渴望被认可,逐渐形成独立人格和世界观。如果我们在高中阶段能够更多地关注学生的个性发展和审美需求,在艺术鉴赏课中设计符合他们年龄特点的实践体验模式,为学生搭建展示舞台,培养高中生对艺术作品的思辨能力和评价能力,对提升学生的审

a 中华人民共和国教育部. 普通高中美术课程标准(实验稿)[S]. 2003.

b 同上。

c 同上。

美能力将会十分有益。事实证明,学生对艺术实践参与越多,越能获得亲身感悟,对艺术作品的理解也就会更加深刻。

三、高中生艺术学习的需求

上学期,笔者对本校高一年级近 500 位学生作了艺术学习调查,随机抽样了 50 份调查问卷,结果如下(表 1-1):

表 1-1 艺术学习调查表

你喜欢艺术学习吗?			你喜欢什么样的艺术学习呢?			你最喜欢哪种体验式学习呢?		
喜欢	一般	不喜欢	欣赏为主	体验为主	两者兼容	造型创意	欣赏评议	综合应用
30	18	2	10	15	25	20	8	22
60%	36%	4%	20%	30%	50%	40%	16%	44%
造型创意体验法:指的是利用绘画、工艺制作等动手实践的方式进行创意设计。适用范围有中国画、建筑、剪纸、雕塑、服装、设计类课的教学等。								
欣赏评议体验法:指的是用语言或文字的表达式对艺术作品的感想体会,发表各自独特观念,展开评论。适用的范围有中西方绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、民间艺术、摄影作品的鉴赏等。								
综合应用体验法:指的是教师善于利用课内外教学资源,采取纵横交错的有效综合体验方式,优化教学效果。适合的范围有音乐美术问题异构、艺术和其他学科整合、绘画类、雕塑类、建筑类、影视类等各种探究课。								

由调查情况可以得出以下分析:

1. 除了个别学生,大部分学生是喜欢艺术学习的。
2. 学生大都不喜欢纯欣赏的艺术课,更喜欢以体验为主和两者兼容的学习方式。很多学生认为艺术学科就应该多动手实践,要创设体验活动才生动有趣,而且最好是既有欣赏也有体验,因为很多教材里的欣赏内容非常生动,他们渴望接触到多元化的学习方式。
3. 在三种体验式学习方法中,学生最喜欢综合应用体验法,他们希望在艺术课中尝试多种活动方式,获得更多体验。其次是造型创意体验法,可以看出学生喜欢在艺术课中多动手、多实践、多创意,以此增加趣味。对欣赏评议喜欢的学生要少一些,说明很多学生不太愿意当众进行艺术评论活动的学习。

从艺术鉴赏课的现状和学生艺术学习的需求调查结果可以看出,学生对艺