

EISHU KEGAI XINSHIYE CONGSHU

美

美术课改新视野丛书

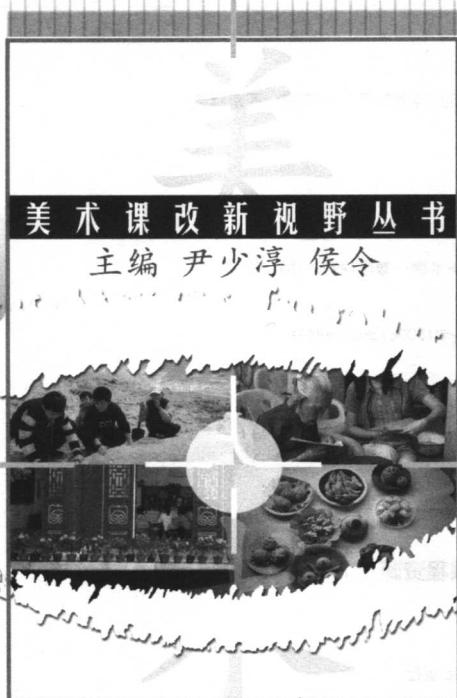
主编 尹少淳 侯令

怎样开发利用 美术课程资源

陈雅玲 著

西南师范大学出版社

怎样开发利用 美术课程资源

陈雅玲 著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样开发利用美术课程资源/陈雅玲著. —重庆:西南师范

大学出版社, 2006.1

(美术课改新视野丛书)

ISBN 7-5621-3539-8

I. 怎... II. 陈... III. 美术课—教学研究—中小学

IV. G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第009584号

丛书策划: 周安平

美术课改新视野丛书

怎样开发利用美术课程资源 陈雅玲 著

责任编辑: 王士臣

整体设计: 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895

传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限责任公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 890mm×1240mm 1/32

印 张: 3

插 页: 4

字 数: 96千字

版 次: 2006年2月 第1版

印 次: 2006年2月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3539-8/G·2238

定 价: 9.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107

序

章瑞安

从2000年开始,我国新一轮的基础教育课程改革已进行了近四个年头。此时,西南师范大学出版社出版了《美术课改新视野》这套丛书。这是不是一列晚了点的列车?抑或是过了季的花朵?初始,我也这样想。

但再一想,早有早的道理,迟有迟的好处,“反季节”也有独到的价值。随着课改的深入,人们对改革归于理性,有了深刻的思考。初时的“虚热”渐渐褪去,也可以说是更为成熟了。因此,再出一套有实践、有思考的指导性丛书,那是很有价值的。粗粗一想,有以下几点理由:

一、课程的改革,热情很重要,但光靠热情是不行的。美术教育的改革不是振臂一呼,一蹴而就的。当我们依据新课标、新教材去实施具体的实验时,许多实际问题都“冒”了出来。问题也可以说就是课题。从某种意义上说,改革的过程,就是不断解决问题、进行课题研究、以求突破的过程。经过三年多的改革,现在我们可以认真梳理一下冒出来的问题,作为科研、教研的课题加以理性的思考。如改革所要解决的目标调整、教学体系的改善、新教学模式的创建、教学方法手段的创新等等。如果说上述的问题与课题过于“大”而“泛”,那么诸如“双基”的地位,“综合”的分寸,“研究性学习”的实施等具体问题,也值得探讨,现在倒是非常需要从理论与实践方面深入指导。更深入一层思考,关于改革本身的价值取向,改革的指导思想是否也值得反思,那就要探究探究。构建有中国特色的美术教育教学体系,面临严峻挑战。在民族化与全球化、本土文化与多元文化、传统与现代等课题方面我们必须有所选择。特别是在经济全球化的大背景下,如何体现发扬民族的文化价值观。在坚持民族教育价值体系的同时,借鉴、吸收国际先进的教育资源方面,也会渗透到具体的课程与教学改革

实验中，也需要我们去判断、选择、创新。如何深入课程与教学改革，给我们广大教师有价值的思考与信息，也是十分需要的。

二、几年的改革实验，从上到下，从指挥机构到第一线教师，都要总结宝贵的经验。总结经验固然需要正确的指导思想和对课程改革的理论把握，但结合第一线的改革经验、效果，尊重改革活生生的实践，作出判断、取舍，以利再深入、再实践，也是势在必然的，毕竟实践是检验真理的标准。因此，如果能请改革第一线的教研人员、优秀教师来把先进有效的经验总结出来，对广大教师及其教学工作给予指导，也是十分有意义的工作。本套丛书正是体现了这一客观要求。从这一方面来看，改革实验几年后问世的指导丛书，真是出得适时。也只有经过几年的实践，方能诞生这样的指导丛书。

看看这套丛书的编著者，就可以一眼看出出版社和策划者的眼光。参加编撰人员为国家美术课程标准的主持人、起草者，地方有水平的教研人员和优秀教师。丛书逻辑结构遵从了专家的理论指导意见和教学研究人员的教学指导意见，使理论与实践、理论指导和实际操作有机结合起来。丛书的前三册，从课程与教学的基本理论（包括观念、价值体系、目标、方式方法及手段、评价等）上进行阐释指导，始终把握课程与教学及其改革的方向；而后七册都提供了实际可操作的经验方面的指导，做到了理论与实践、虚与实的统一。这也是这套丛书的一大特色。

由此看来，由于作者的眼界和时间紧的原因，此套丛书可能会有一定的局限性，有缺憾，甚至难免有失误，但它是一套适时适用的好书，值得我推荐，更值得同志们一读。

2005年9月

目 录

一、对美术课程资源的重新理解·····1	
(一) 开发美术课程资源的重要意义·····2	
(二) 课程资源的理论认识·····5	
(三) 学校课程资源与校本课程·····8	
二、美术课程资源的开发·····14	
(一) 开发美术课程资源的一般方法·····14	
(二) 利用信息技术开发美术课程资源·····21	
三、本土文化资源与美术课程·····24	
(一) 物质资源与美术课程·····25	
(二) 民间民族文化资源与美术课程·····34	
(三) 多元文化与美术课程·····38	
四、人是最重要的美术课程资源·····40	
(一) 教师是重要的课程资源·····40	
(二) 学生的经验资源·····43	
(三) 教学过程资源·····53	
(四) 家长人群中的课程资源·····57	
(五) 民间艺人资源·····58	
五、美术课程资源的转化和利用·····63	
六、美术课程综合化与美术课程资源·····75	
(一) 综合课程论对美术课程的影响·····75	
(二) 几种不同范式的美术综合课程·····77	
后 记·····85	
参 考 文 献·····87	

任何一项重大改革都是基于其所处的时代背景而产生的，新的课程改革正是社会转型时期教育领域的重要变革。21 世纪是以知识经济和信息技术发展为主导的时代，是学习化的时代，这决定着教育为适应时代的发展要对原本的体制、内容、结构进行根本性的变革和重新建构，因此这一场改革具有复杂性、系统性和综合性的特点。

课程改革与课程资源有着重要的关系，因为课程是以课程资源作支撑的，可以说没有课程资源就没有课程，就如煤的产出是因为有了丰富的煤矿资源。过去由于对课程资源认识不足的原因，主要问题突出地表现在课程资源的开发不足，真正进入课堂的资源异常贫乏，资源利用范围过于狭窄等方面。新的课程观是直接影响课程资源的开发和利用的重要因素，它强调用情节真实的故事呈现问题，营造解决问题的环境，强调课程的生成性和时空的拓展性。课程不再局限于课堂教学，还应该在课堂内外进行延

伸,因此课程资源不再只是教学计划、教科书等书面材料。新的课程观同样促使我们对美术课程资源有新的认识和理解。过去我们的美术教师靠一支粉笔、一本教科书、一张挂图“打天下”。教师的头脑中对“美术课程资源”这一概念认识模糊,虽然教师正在做的许多事情都和课程资源的开发有关,但并不知道教师应该拥有开发和利用课程资源的职责和权利。如今课程实施的效果如何,越来越取决于课程资源的开发和有效地利用的情况,因此就美术课程资源的开发和利用展开研究和讨论显得非常有意义。

（一）开发美术课程资源的重要意义

课程改革将课程资源的开发和利用提到极其重要的地位,这是课程改革实施和发展的重要保障,因为课程资源既是产生课程目标的来源,也是课程目标得以实现的源泉。

要理解美术课程资源开发的意义和开发方向,首先要明确新课程改革的几点重要转变以及美术课程本身的性质与课程资源之间的关系。本次课程改革要改变单一的课程结构,改变过于注重学科本位的情况,使课程趋向于综合化,要创设浸润式的学习文化氛围,涉及不同的学科门类,涉及学校、社会、家庭,这决定了课程资源也要由单一走向综合化;其次要改变课程内容过于注重书本知识的现状,强调学习内容要和学生的生活经验联系起来,这意味着课程资源应该生活化,将丰富的生活资源引入课程;再者要改变学习方式,强调学生的主动参与、实践、探究、体验,

这意味着要提供给学生更多的课程资源才能满足学生探究的需求。为了实现这样的转变，课程改革实行“三级课程管理”制度，为学校 and 教师参与课程资源开发和利用提供制度层面的支持。学校、教师和学生拥有更多的参与课程资源开发和利用的权利，是教师和学生主体地位得到尊重以及教育民主化的体现。本书正是从教师 and 学生的角度谈谈如何识别、开发美术课程资源进而有效利用的。

基础教育美术课程自身的性质和定位同样决定了必须加强课程资源的开发和利用。首先，基础教育阶段的美术教育属于生活美术教育，它不同于专业美术教育，因此面对基础教育阶段的儿童开发和利用生活化、趣味化的美术课程资源显得十分重要；其次，美术课程具有人文性是本次课程改革中美术课程标准着重突出的特点之一，这意味着美术课程除了向学生提供美术知识、技能方面的资源外，还要提供比较广泛的人文背景资源，帮助学生理解美术作品所包含的人文意义和精神；再者，美术课程是艺术课程，它同其他的艺术形式有许多相通的地方，可以通过不同艺术门类之间的综合学习提高艺术修养。美术本身所具有的开放性和包容性同样要求大力开发古今中外、传统与现代的美术课程资源，才能实现美术教育所肩负的传承与创新的使命。

一说到课程资源，许多教师首先想到的是教科书。教科书不管是在过去还是当前都是重要的课程资源，但教科书的开发总是需要一个过程，它的更新速度难免滞后于教育思想和观念的更新。过去人们缺乏自主开发课程资源的意识，教科书被看成最重要的也

是唯一的教学资源,在教学研讨的过程中教师经常要为理解教科书编者的意图争得面红耳赤,教师缺乏自主的空间,总要依赖教科书进行被动式的教学。但是我们也看到一些肯钻研的教师早已经不满足教科书里的那仅有的一点东西,他们感到教科书中存在与自己教学实际不相符合的成分。在公开教学或者录像课评比的活动中,我们经常可以看到教师们想出很多办法改编、创编、拓展教材。尤其在“创新”理念引进教育领域之后,教师们更是各显神通,设计出许多有新意、有特色的好课,教学资源较以前极大地丰富起来,课程内容更加切合教学实际,学生的学习兴趣高涨。但是,课程改革以前教师们的这些做法缺乏应有的理论指导,因此这些积极的教学行为也显得零散、缺乏长远的目标和持久性,仅表现在公开教学中而未能成为教师平常工作中的自觉行为。如今这些以教科书教材为基点进行灵活地改编教材,使它更符合教师和学生的行为已经不是什么新鲜事了。在课程标准中明确提出教师应积极地投入课程资源的开发和利用,教师应该灵活地、创造性地使用教材而不是被动地教教材,有条件的教师和学校还应该根据本校的特色开发校本课程、自编教材。因此,对于新课程来说教科书仍然是重要的课程资源,但绝对不是唯一的。过去教师担心自己所做的各种改编教材的尝试是否可行,现在可以放开手脚,充分地施展自己的聪明才智,教育教学工作也变成一项富有创意的事情,尤其对于艺术教育工作者来说真是迎来了教学生涯中的春天。

(二) 课程资源的理论认识

有人说课程改革取得成功的关键是解放学校、教师、学生的主体性,具体地说就是学校有更多的办学自主权,可以开发体现本校办学理念和资源特色的校本课程,从而办出学校特色;教师可以自主选择和开发课程资源;学生可以参与课程的设计和学习资源的选择。当学校、教师、学生拥有开发课程资源的权利后,当务之急的是教师要形成课程资源意识,学会识别课程资源进而开发和有效地利用优质的课程资源,使得学校办学有特色,教师工作有创意,学生形成积极主动的学习态度,个性得到发展。

观念指挥行动,意识决定行为,因此对课程资源的理论认识显得非常重要。有个典型案例讲述美国、日本、中国的教师分别如何教学生画苹果,美国的教师通过让学生触摸、品尝苹果,日本的教师让学生观察真实的苹果,而中国的教师让学生直接照着教师的范图临摹画苹果。在这一案例中中国的教师提供给学生的“苹果”是经过加工概括的图形符号,其中省略了学生对学习对象进行充分感知、体验的过程,同时也阻断了许多丰富多彩的课程资源进入课堂。这个案例足以说明教育观念不同直接影响了课程资源是否充足。过去由于认识落后的原因导致许多课程资源人为地不能进入课堂,现在我们应该提高对课程资源的理论认识。首先要弄清“课程资源”、“教材”、“教科书”三者之间的关系。应该说课程资源是一个十分宽泛的概念,有学者将“课程资源”定义为“课程资源是指供给课程活动并满足课程活动需要的一切。它包括构成课程目标、内容的来源和保障课程活动进行的设备

和材料”。^①从这个定义中可以理解“课程资源”是教材的上位概念，它不仅仅指书面材料，还包括许许多多非文字的东西。而“教材”也不仅仅指“教科书”还包括不同版本的教学用书和其他书面材料，例如中国画教材就有许多种。虽然目前教科书仍然是重要的课程资源，但是相对静止的教科书已经无法承载一个瞬息万变的世界，教师可以选择不同版本的教材进行补充或整合。但是，在选择补充教材的时候教师一定要精心筛选，目前在市面上有各种教辅材料，但有的鱼目混珠，并不都十分理想。另外，教师还可以自行开发课程资源并将其转化为自编教材。理清“课程资源”、“教材”、“教科书”这三者的关系，教师可以明确自己开发课程资源的空间有多大。

对课程资源进行分类有助于我们对资源进行认识、梳理和整合。我们可以根据资源的功能或者资源的分布情况对课程资源进行分类。

“课程资源的功能是对于课程活动而言的，它可以分为两大类即储备功能和支持功能。”^②我国课程专家吴刚平先生则将课程资源按照其功能特点分为素材性资源和条件性资源两大类。“其中素材性资源的特点是作用于课程，并且能够成为课程的素材或来源。比如，知识、技能、经验、活动方式与方法、情感态度和价值观以及培养目标等方面的因素就属于素材性课程资源。条件性资源的特点是作用于课程却并不一定是形成课程本身的直接来源，但它在很大程度上决定着课程的实施范围和水平，像人力、物力、财力、

① 范兆雄·课程资源概论·中国社会科学出版社

② 范兆雄·课程资源概论·中国社会科学出版社

时间、场地、媒介、设备、设施和环境,以及对课程的认识情况等因素,就属于条件性课程资源。……现实中的许多课程资源往往包含着课程的素材,也包含着课程的条件,比如图书馆、博物馆、实验室、互联网、人力和环境等资源就是如此。”^①素材性课程资源应该具有储备功能,而条件性课程资源应该具有支持功能。课程资源的另一种分类方法是按照课程资源空间分布的不同,分成校内课程资源和校外课程资源,两者相比,校内资源的利用更加直接和便利,校外课程资源则更加广泛、丰富。从美术课程的角度看可以利用一些闲置着的校内课程资源改善美术教学条件,或者进行跨学科的综合学习,或者联系学生的校园生活体验进行美术学习。校外课程资源更加丰富,但开发和利用的途径、方法也较为复杂。校外课程资源有利于加强学生的生活经验与美术学习的联系,有利于将本土自然、文化等方面资源进行综合利用,有利于加强学校与社会、家庭之间的联系。然而目前有些学校仍然不够重视美术教育,即使是校内的美术教学资源也是相当匮乏,如美术专用教室、图片音像资料等基本设施和器材都难于配备齐全。在这种情况底下教师更应该发挥自己的创新能力,善于利用校内外的各种资源为自己所用。例如,利用校园的建筑、植物、校园电视台、其他学科的器材设备等进行美术教学活动,如图1、图2学生正在用体育器材开展“大家一起来”的造型游戏活动。有的学校校园空间不大,但是他们将围墙全部砌上白瓷砖,开辟成学校特有的绘

① 钟启泉,崔允灏,张华·基础教育课程改革纲要(试行)解读·华东师范大学出版社

画长廊,学校根据不同的季节或结合不同的教育主题开展“墙画”活动,给学生提供一个十分自由、广阔的绘画空间,也给校园增添浓浓的艺术氛围,见图3。有的农村学校由于教学设备比较落后,因此就放弃原有的一些很好的教学内容,改上别的,但是也有些老师能利用地方资源自己改善教学条件,如某农村学校在上单色版画课的时候由于缺少滚筒之类的教学用具,当地的美术教师和学生一起充分利用地方丰富的竹林资源,用竹竿制成滚筒,解决了教学用具问题。有一位美术教师在上《自画像》一课的时候并没有让每个学生自己带镜子,而是把美术课堂搬到有着大面镜子的舞蹈练功房,学生可以整体地观察自己,这样有利于学生学习。有的学校在课程改革过程中根据美术学科的特点,为了让学生有更充分的时间进行探究和体验,对课时作调整,将原本一周两节40分钟的小课调整为一周一节80分钟的大课,合理的时间配置受到学生和教师的一致欢迎。上面这些例子都体现出教师能很好地开发和利用校内外的各种条件性课程资源。值得注意的是,教育教学思想、观念始终是课程资源的核心要素,它处于支配的地位,专家提醒我们在重视条件性课程资源的改善和建设的过程中,不要忽视教育观念的更新,否则再好的教学条件仍然是漂亮的摆设,最终造成课程资源的闲置和浪费。

(三) 学校课程资源与校本课程

对于教师来说,课程资源的开发和利用应首先立足于校本资源。校本资源的开发与利用的典型就是开发校本课程。“校本课程是学校根据自己的传统,为

充分发挥学生的创造性,培养良好的情感,促进学生全面发展,以学校为主开发的课程。”^①有的课程专家将校本课程分为显性课程和隐性课程两类。显性的校本课程是指由学校教师编写、实施和评价的课程。隐性校本课程指的是对国家或地方课程所进行的拓展、延伸、修改。校本课程首先应该充分利用学校物质资源和文化传统,体现学校的办学理念。其中校园文化是学校课程资源的重要组成部分,它包括各种校园文化设施和学校长期积累的文化传统、价值体系。校园文化活动是校园文化的支柱,没有活动就难于建立起丰富多彩的校园文化。而校园文化氛围则是经过长期积淀形成的观念形态的文化,它可能体现在师生的精神面貌和行为习惯上,也可能体现在校园的环境布置上,这一切对学生具有陶冶和教化的作用,即课程的作用。

2003年9月笔者在北京学习期间参观了百年名校北京第二实验小学。北京第二实验小学是许多名人的母校,真可谓桃李满天下,英才辈出。一个承载着近百年办学历史的学校,同时承载着浓厚的人文教育气息。这所学校以极浓郁的校园文化氛围深深地感染着所有的来访者。

现在的北京第二实验小学分为新旧两个教学部,我们首先参观的是新部,这是一座由旧式王府改建的校园,里面设有十二个一年级教学班。你可以想象,在旧式王府大院里活泼泼的新生代儿童在里面学习的情景,所有的校园建筑都在保留原有风貌的基础上进行外装饰和内装修。外表是雕梁画栋、灰墙和红漆大

① 范兆雄·课程资源概论·中国社会科学出版社

门, 里面是舒适温馨、充满儿童气息的陈设布置。教室石阶前是一排排金黄金黄的万寿菊和各种园林植物, 见图4。类似教室内外的这种强烈对比可以用校园中一组雕塑来概括。这组雕塑名称就叫“对话”, 由中国古代教育家孔子和两名现代学童组成, 见图5。孔子对面的两个现代学童, 一个手拿笔记本电脑, 另一个手指天空。他们仿佛穿越时光隧道进行跨时空的对话, 谈古论今。在北京二实小办学看来, 21世纪的今天, 中国传统文化中的许多精髓是滋养新生代儿童的最好营养。除了这组“对话”雕塑外, 在多功能厅的外墙贴饰着两条长长的大理石浮雕。浮雕的内容均选自古代育人故事。如, “孟母三迁”、“岳母刺字”、“孔融让梨”等, 见图6。这些校园环境布置让学生处在传统文化的浸染中, 潜移默化地接受教育。从校园的布置, 人文情境的创设, 可以很强烈地感受到北京二实小以爱、快乐为主旨的办学理念。一走进校门, 首先看到的是那尊“爱”的雕像——老师和学生额头相抵、心相连, 基座上写着一个大大的“爱”字。在多功能厅的顶棚, 我也看到一个大大的“爱”字。“爱”字不仅昭示着学校、教师关爱学生, 更重要的是教育学生学会关爱他人, 关爱自然, “以爱育爱”。在进校门的右边有一小块空地, 地上摆着各种动物石雕, 悬着饲养笼, 这个活动区叫“亲子园”。班级的布置更是围绕着“爱和快乐”主题。墙上的专栏有“我是一只快乐的小小鸟”、“快乐大本营”、“爱的大家庭”、“HAPPY、HAPPY”。他们用学生的作品来布置教室, 用有趣的卡通造型来装点教室。因为学校秉承着爱的教育理念才可能做到以人为本, 真正以学生发展

为本,才能处处体现出对学生的尊重和爱护。一年级小朋友的卫生间也全部装饰成各种粉色调,十分干净、明亮。每格卫生间里侧都有一个小挂钩,这一个小挂钩足以体现对学生的关怀,方便学生上厕所时搁置携带的东西。尤其让我驻足观看的是每扇门板的内外两侧都有一张巴掌大的警示牌,警示牌上写着各种关于文明卫生的用语,而且极富人性关怀。文字的背景是很美的风景、花草图案,上面写着“用清清的水,换来阵阵清香”,“让每个走近我的人都感到我的洁净”,“来时你轻轻地打开,走时你轻轻地关好”,“你爱干净,我也爱干净”,“用你举手之劳,换我一身洁净”,“你需要我就要爱护我”等一系列标语。学校在这些小小的空间也不忘对学生进行英语渗透,每句警示语都用中英文双语标识。例如在冲洗开关边上贴有“用你的小手轻轻一按就会换来文明与洁净。YES! YES!”将讲文明、讲卫生、爱护公物、外语学习等都融到了一起。警示牌用语口气亲切,要求明确,它的大小、位置安排恰到好处、和谐得体,给人美和舒适的感觉。

之所以费一些笔墨来介绍这样具有浓厚校园文化氛围的学校,是因为校园文化既是隐性的课程,也是进一步开发和利用的潜在课程资源。然而,由于教师和学生对这些资源太熟悉了反而容易熟视无睹从而忽略它们的存在。因此,要开发校本美术课程应首先充分了解自己的学校,才能很好地挖掘相应的课程资源。当然每一所学校所处的环境不同,办学历史不同,所储备的教育资源的丰富程度也不相同,但是都必须沿着学校的发展目标努力去挖掘和积累丰富的学