

小学教师专业学习丛书

丛书主编◎周小山 严先元

小学音乐 美术 艺术课程与 教学论

Yishu

art

主编◎朱名燕

XIAOXUE YINYUE
MEISHU YISHU
KECHENG
YU JIAOXUE LUN

四川出版集团
四川教育出版社

小学教师专业学习丛书
丛书主编 周小山 严先元

小学音乐、美术、艺术 课程与教学论

主 编 朱名燕

编 者 (以编写章节为序)

朱名燕 彭志修 辜 敏 陈 璃

魏 平 匡 敏 吴尚勇 陈 艺

寇忠泉 吴 蓉 夏加强 郭小平

何国庆

图书在版编目(CIP)数据

小学音乐、美术、艺术课程与教学论/朱名燕主编. —成都: 四川教育出版社, 2006

(小学教师专业学习丛书/周小山, 严先元主编)

ISBN 7-5408-4232-6

I. 小… II. 朱… III. ①音乐课—教学研究—小学②美术课—教学研究—小学③艺术—课程—教学研究—小学
IV. G623.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 025912 号

责任编辑 谢志良
特约编辑 左大成
版式设计 张 涛
封面设计 毕 生 金 波
责任校对 伍登富
责任印制 黄 萍
出版发行 四川出版集团 四川教育出版社
(成都市槐树街2号 邮政编码 610031)

出版人 安庆国
印 刷 成都君区印务有限公司
版 次 2006年6月第1版
印 次 2006年6月第1次印刷
成品规格 146mm × 208mm
印 张 7.25 插页 1
字 数 216 千
印 数 1-2000 册
定 价 12.00 元

本书若出现印装质量问题, 请与本社调换。电话: (028) 86259359

编辑部电话: (028) 86259381 邮购电话: (028) 86259694

写在前面

我国的教育改革正在不断深化和拓展。教师教育已经出现由“封闭自足型”向“开放创新型”、由“数量供给型”向“质量提高型”、由“知识传递型”向“素质建构型”发展的趋势。教师教育的课程必须通过改革去应对这种新的形势。

长期以来,教师教育局限于教育学、心理学和部分实习课程的教学,教学观念滞后,课程体系封闭,课程结构单一,课程知识陈旧,脱离教师经验,教育实践环节薄弱。教师教育课程所显露出的弊端,与全面实施素质教育和基础教育课程改革对教师专业素养的要求越来越不相适应。为此,我们认真学习和研究了教育部师范司的一系列文件和我国教师教育专家的研究成果,在明确教师教育课程应遵循“实践取向”“问题取向”和“终身发展取向”原则的基础上,提出了教师教育教材编写的具体思路:

●促进学生对教育科学理论的真正理解与掌握,强化科学理论同学生经验、教育实践以及最新研究成果之间的联系,尽力使学生在具体的教育情境中建构意义、综合把握和灵活运用。

●通过自主学习与教师指导,发展学生对“人”和教育工作正确的认识能力、从实践经验中学习的能力和自我发展的能力。

●加强以教师专业发展为核心的教师教育课程一体化,使课程既能为师范生的“职业之旅”奠定专业基础,又能帮助教师在终身学习中实现可持续发展。

●在编写形式上,以问题为中心组合学习内容,形成模块,在模块下又分出若干专题。模块与专题的一般表述结构为:从现象和事例中提出问题→以科学理论和实践案例回答问题→对各种探索的理论概括→设定主动性作业或解析案例。

我们的探索是初步的,是在成都教育学院的支持和组织下,整合教育专家、教学研究人员和一线教师的力量进行的一次尝试。目前,我们正努力把教师教育课程改革深入到教学领域,力求建立起具有实践取向的开放性课程结构,注重“必修课程”与“选修课程”“学科课程”与“活动课程”“显在课程”与“潜隐课程”的有机结合。

由于学识的限制,这一套丛书定有不足之处,恳请专家和同行不吝指正。

丛书主编

第一章 认识小学艺术课程

- 一、小学艺术课程的性质 (4)
 - (一) 音乐课程的性质、特点和价值 (4)
 - (二) 美术课程的性质、特点和价值 (7)
 - (三) 综合艺术课程的性质、特点和价值 (12)
- 二、小学艺术课程的理念 (19)
 - (一) 音乐课程的基本理念 (20)
 - (二) 美术课程的基本理念 (25)
 - (三) 综合艺术课程的基本理念 (29)
- 三、小学艺术课程的目标及内容标准 (31)
 - (一) 音乐课程的目标及内容标准 (32)
 - (二) 美术课程的目标及内容标准 (37)
 - (三) 综合艺术课程的目标及内容标准 (41)
- 四、小学艺术课程的改革与发展 (47)
 - (一) 当代世界艺术课程的趋势 (47)
 - (二) 发达国家艺术教育对我们的启示 (50)

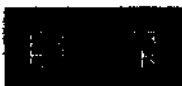

第二章 钻研小学艺术教材

- 一、小学艺术教材的功能与结构 (57)
 - (一) 艺术教材的概念 (57)
 - (二) 小学艺术教科书的价值与功能 (58)
 - (三) 小学艺术教材的内容要素 (68)
 - (四) 小学艺术教材的结构类型 (70)
- 二、小学艺术教材的研读与分析 (72)
- 三、小学艺术课程资源的开发与利用 (77)
 - (一) 整合学校课程资源, 促进学校艺术课程的有效发展
..... (77)
 - (二) 创造性地使用小学艺术教材和小学艺术教材的开发
..... (79)

第三章 走进小学艺术教学

- 一、小学艺术教学过程与教学原则 (89)
 - (一) 小学艺术教学过程 (89)
 - (二) 小学艺术教学原则 (94)

二、小学艺术课程教学设计	(97)
(一) 音乐课堂教学设计	(100)
(二) 美术课堂教学设计	(115)
(三) 综合艺术课程的教学设计	(131)
三、小学艺术教育媒体的运用	(143)
(一) 教学媒体在小学艺术教学中的地位和作用	(143)
(二) 教学媒体在艺术教学中的运用	(144)

第四章 指导小学生艺术学习

一、学生是艺术教学的主体	(151)
(一) 传统与现代艺术课堂的比较	(151)
(二) 让学生成为艺术课堂的主体	(153)
二、小学生艺术学习心理	(154)
(一) 小学生学习心理特点	(155)
(二) 充分尊重学生的学习心理, 促进艺术课堂学习	(156)
三、小学生艺术素养的形成与发展	(160)
(一) 小学生艺术素养的内涵	(160)

(二) 小学生艺术素养形成与发展的途径	(161)
四、小学生艺术学习指导	(162)
(一) 关注学生生活经验	(163)
(二) 激发学生艺术学习兴趣	(165)
(三) 习惯——小学生艺术素养形成与发展的重要因素	(166)
(四) 鼓励学生艺术学习创新	(168)

第五章 改革小学艺术教学评价

一、小学艺术教学评价的含义与功能	(173)
二、小学艺术教学评价的类型与方法	(174)
(一) 小学音乐教学评价的类型与方法	(174)
(二) 小学美术教学评价的类型与方法	(178)
(三) 小学艺术教学评价的类型与方法	(182)
三、小学生的艺术学习评价	(184)
(一) 小学生音乐学习评价	(185)
(二) 小学生美术学习评价	(187)
(三) 小学生艺术学习评价	(191)

目 录

四、小学艺术课堂教学评价	(197)
--------------------	-------

第六章 当好小学艺术教师

一、小学艺术教师的职责	(203)
(一) 艺术教师是学生学习的引导者	(203)
(二) 艺术教师是学生学习的合作者	(205)
(三) 艺术教师是教育教学的研究者	(205)
(四) 艺术教师应是社会艺术活动的积极参与者	(206)
二、小学艺术教师的素养	(207)
(一) 职业道德素质	(207)
(二) 职业技能素质	(208)
三、小学艺术教师的专业发展	(210)
(一) 对教师专业化的认识	(210)
(二) 艺术教师的专业发展内涵	(211)
四、小学艺术教师的教学研究方法	(215)
(一) 艺术教学科研的定位	(216)
(二) 艺术教学科研的一般步骤	(216)
主要参考书目	(219)
后记	(221)

第一章

认识小学艺术课程

美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用，这是其他教育所无法替代的。

——李岚清为《大学美育》所撰序言

甲乙教师的对话

师甲：你知道国家从 2001 年开始的新一轮的基础教育课程改革，体现在我们艺术学科上和以往有什么不同吗？

师乙：这次课程改革颁布了新的课程标准，听说和以往的教学大纲相比有很大的变化。

师甲：哦。你知道在哪些方面有变化吗？

师乙：在课程性质、价值、课程目标方面都有不小的变化，特别是提出了新课程的理念，对我们今后的教学工作会有很大的指导和帮助。

师甲：听说还新增加了一门综合艺术课程，它和音乐、美术课之间究竟有什么区别和联系呢？

师乙：我也在思考这方面的问题，让我们带着问题，走进新课程，一起去学习，好吗？

师甲：好的。

本课学习要点：

- 一、小学艺术课程的性质
- 二、小学艺术课程的理念
- 三、小学艺术课程的目标
- 四、小学艺术课程的内容特点

问题提出

什么是小学艺术教育？什么是小学艺术课程标准？如何认识艺术课程？它们的性质和特点以及价值地位是什么？

人生需要艺术，因为它是人的一种本能需要，因为它能提高人的生存质量。学校教育是培养人的教育，理所当然需要艺术教育，因为“没有美育的教育是不完全的教育”，艺术教育作为审美教育，是培养学生全面和谐发展的重要手段，是培养现代社会需要的高素质综合型人才的有效途径。它通过组织学生参加和开展艺术审美活动，使学生通过艺术审美体验纯洁心灵，陶冶情操，提高审美能力，促进学生的全面和谐发展，最终实现人格的完善。

作为一名艺术教师首先必须全方位了解学校艺术教育的本质和内涵，全面了解艺术课程标准的意义和要求，这是艺术教师职业生涯的必修课。

2000年，我国新一轮基础教育课程改革启动，提出了基础教育必须“为了中华民族的复兴，为了每位学生的发展”的响亮口号。这一轮课程改革不同于新中国成立以来已经进行过的前七次改革，它是一次在课程功能、课程理念、课程架构和课程实施与评价等方面的大变革，其总目标是要构建符合素质教育要求的课程新体系。这次课程改革，教育部分别颁布了《全日制义务教育音乐课程标准（实验稿）》《全日制义务教育美术课程标准（实验稿）》和《全日制义务教育艺术课程标准（实验稿）》，新的课程标准从框架结构、内容、要求和价值取向上，都和以往的教学大纲有着明显的变化，体现了崭新的课程理念，丰富了课程的内涵。新课程标准的颁布和实施，是加强学校艺术教育，完善艺术课程体系，推进学校艺术教育的发展，适应基础教育整体改革和艺术教育自身发展的非常重要的一大举措。

艺术课程标准是艺术教材编写、教学、评估和考试命题的依据，是国家管理和评价艺术课程的基础。它体现了国家对不同阶段的学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求，规定了各门课程的性质、目标、内容框架，并提出教学建议和评价建议，是教师教学、学生学习的直接依据。

我们必须认识小学艺术课程的性质，了解艺术课程的特点、价值，

掌握小学艺术课程的理念，熟知小学艺术课程的目标，投入小学艺术课程的改革和发展，才称得上是一名合格的小学艺术教师。

一、小学艺术课程的性质

性质是指事物所具有的特质，是该事物区别于其他事物的内在依据。所谓课程性质，就是该课程所独有的、区别于其他课程的本质特征，它直接决定所要采取的教学形式和教学方法以及所要达到的教学目的和效果。不同的教育理念，对课程的性质有着不同的认识。只有正确理解和准确把握课程的性质，才能明确课程的方向，从而充分发挥课程所特有的价值和作用。

（一）音乐课程的性质、特点和价值

1. 音乐课程的性质、特点

中小学音乐教育，不是专业意义上的音乐教育，它应该是培养“人”而不是培养专业人才的教育。这正如苏霍姆林斯基所说：“音乐教育并不是音乐家的教育，而首先是人的教育。”音乐对于人们的启迪、激励、唤醒、感染和心灵的净化体现了音乐教育的无穷魅力。因此，“音乐课是人文学科的一个重要领域，是实施美育的主要途径之一，是基础教育阶段的一门必修课”。

音乐课程体现了一种鲜明的人文素养，它包含的是“丰富的人文知识、社会能力和人文精神的统一”。它向人们展示的是多姿多彩的艺术形象，追求的是音乐形式和思想情感的生动性和丰富性，强化的是人们对音乐的感受性、体验性和实践性。学习音乐的过程，实质上是一种审美体验过程，而对音乐的感悟、表现和创造，是人类基本素质和能力的一种反映。

2. 音乐课程的价值

传统的音乐课程以学科知识为中心，以体系化的学科知识和技能的传授为贯穿线，突出和侧重德育和智育方面的价值目标，却忽视了音乐在培养和提高人的全面素质方面所特有而不可替代的诸多功能，更忽视了学生作为一个“社会人”的个体生命多方面的价值。音乐课程改革把“每一个学生的个性都获得充分发展”的价值观视为根本，不把音

乐教育局限在“知识”“技能”和“学科”等狭窄的范畴之内，凸现了“以人为本、以学生发展为主体”的当代素质教育思想，对音乐课程的价值重新进行了审视，将其定位为审美体验、创造性发展、社会交往和文化遗产等四个方面，这是从音乐作用于人的身心，以及音乐的社会功能和文化功能等方面作出的价值判断。

(1) 审美体验价值

音乐教育的审美体验价值是将音乐列入中小学课程的一个重要的理由。因为音乐是美的艺术，它对于纯净和美化人的心灵，培养人们的高尚情操具有不可忽视而无可替代的作用。它是人们情感的真实反映，蕴涵着丰富的思想感情和文化、历史内涵。音乐学习的过程实际上就是情感体验的过程，也是欣赏者自己的感情和音乐中表现的感情相互交融、产生共鸣的过程。例如：听贝多芬的《第五（命运）交响曲》时，你能够感受到有一种奋进与搏击的英雄气概，它带给你的是一种心灵的震撼和冲击力。同样，在欣赏《二泉映月》的时候，我们会通过乐曲感受到阿炳的悲怨、感叹和饱含的刚强、抗争与向往。难怪世界著名指挥大师小泽征尔在听了我国著名二胡演奏家闵慧芬演奏的《二泉映月》后，激动地说：“断肠之声不禁叫人凄然泪下，只有跪着听才有资格。”

在音乐学习过程中，我们强调的是在审美体验中获得音乐基本知识与基本技能，在师生共同体验、共同创造、共同表现和共同享受音乐美的过程中，领会音乐要素在音乐表现中的作用，使学生感受到音乐的无穷魅力，从而产生情绪的反映和情感的体验，以达到音乐教育以审美体验为核心的真正目的。

(2) 创造性发展价值

创造能力的培养是时代发展的要求，因为创造是艺术乃至整个社会历史发展的根本动力。创造性是音乐的基本属性，创造在音乐中无处不在，其实音乐的产生过程就是一个创造过程，无论是作曲、表演，还是欣赏，都是一种创造，音乐的这种属性因其强烈而清晰的个性特征而充满魅力。学生的表演或欣赏都必然伴随着创造性的表现和丰富的联想和想象的产生。而音乐的不确定性会使人们对同一首音乐作品产生不同的感受体验，这一特征对于培养学生的创造能力具有比其他学科更大的优势，因此，音乐不谋求标准答案。学生通过音乐创作、音乐表演和音乐

欣赏这些创造性的音乐活动，可以激活表现欲望和创造冲动，而这些音乐实践活动，能为学生提供最自由的想象空间和创造空间，使他们的想象力和创造性思维得到充分发挥，使学生个性化的表现和独特的理解能够得到最大程度的展示，在主动参与中充分展现他们的个性和创造才能。

(3) 社会交往价值

社会交往价值的体现在人的发展中至关重要。与人相处，与人合作，具有良好的人际关系，是现代社会的对人才培养的要求。音乐教学活动需要学生的主动参与、发挥和展示学生个体的才能，它在更多情况下都是群体性的活动。如齐唱、齐奏、合唱、合奏、重唱、重奏以及歌舞表演等，这种相互配合的群体音乐活动，同时也是一种以音乐为纽带进行的人际交流，它不仅需要学生的各种感官的积极参与，而且更需要学生形成一股合力，用集体的智慧和力量来完成。因此，它有助于养成学生共同参与的群体意识和相互尊重的合作精神。在音乐教学活动中，要以音乐为纽带，以各种生动活泼的音乐学习活动为载体，要留给学生“交往”的时间和空间，引导学生在民主平等的氛围之中，进行良好的交往合作。这样不仅能营造平等民主、轻松活泼的课堂氛围，提高课堂教学效益，同时还可以培养学生的合作精神与交往能力，增强学生的自信心，发展他们的个性特长。

(4) 文化传承价值

音乐是人类文化传承的重要载体，体现着本民族最宝贵的文化财富，是人类宝贵的文化遗产和智慧的结晶。不同地区、不同民族的音乐除了极富人类共性的一面，还体现出各个民族音乐文化自身十分鲜明的个性，这正是音乐的魅力所在。另外，音乐也是一种文化现象，通过音乐我们可以感受和了解一种文化。反之，透过文化，我们才可能真正地去体验音乐，整体地去认识音乐。所以，音乐不仅能培养学生基本的音乐素养，使学生的情感得以净化与陶冶，还能使学生在潜移默化中学到许多与音乐相关的人文知识。如：我们可以通过对“戏曲音乐”的欣赏，使学生初步地了解我国戏曲的发展、演变历史，认识戏曲的行当、角色、服饰等等，感受不同的戏曲音乐的风格、韵味和无穷的魅力，从而激发学生探索有关戏曲的文化知识并主动参与各种创造性的实践活动

的热情。我们还可以在学习和感受民歌与古典音乐时，适时、适当地向学生介绍我国的民族民间音乐在世界上的影响和华夏民族音乐传播所产生的强大凝聚力，在学生心中播撒民族民间音乐文化的种子，将会有助于学生了解和热爱祖国的音乐文化，培养学生的爱国主义情怀。同时，我们也可以通过学习世界上其他国家和民族的音乐文化，拓宽学生的审美视野，使学生了解世界各民族音乐文化的丰富性和多样性，增进对不同文化的理解、尊重和热爱。

（二）美术课程的性质、特点和价值

1. 美术课程的性质、特点

长期以来，我国中小学的美术课程受专业美术教育的影响，课程结构以学科为中心，强调学科本位，过于关注美术专业知识和技能，课程目标定位缺乏合理性与针对性，影响了美术教育功能的充分发挥。新课程标准体现了素质教育的精神，把美术课程定位为“美术课程具有人文性质，是学校进行美育的主要途径，是九年义务教育阶段全体学生必修的艺术课程，在实施素质教育的过程中具有不可替代的作用”。

美术不是一种单纯教授艺术知识和技能的技术课程，而是一种意在提高学生艺术能力和综合素质的人文课程，凝聚着浓郁的人文精神。它不是单纯的谋生技艺，而是人类文化的积淀和人类想象力与创造力的结晶。将人文性确定为美术课程的基本性质具有十分重要的意义，这是以往的教学大纲从未提到的，它将改变我们根深蒂固的“美术教育只是技能技巧的学习和训练”的错误观念，帮助学生更好地在美术作品中汲取所蕴涵的丰富的人文精神，并通过美术方法与媒体材料表达自己对人文精神的理解。在认识美术课程的人文性的同时，还应正确认识美术课程的工具性，了解美术在传递、交流思想情感和反映客观世界中所发挥的作用。

美术作为人文课程，它没有直接的功利目的，不是单纯地把艺术作为一种谋生的技能教给学生，使人成为技术的奴隶，而是更强调艺术的“教化”作用。因此，美术课程的人文性质进一步增强了美术教育的人文色彩，从而能更有效地帮助学生形成正确的价值观，陶冶高尚情操和完善人格。

2. 美术课程价值

美术教育在促进人的发展和社会的进步方面，有其独特的价值。新课程标准体现了“以人为本”的素质教育思想，对美术课程的价值作了如下确认：

(1) 陶冶学生情操，提高审美能力

现代社会科学技术的高速发展，需要人的丰富而高尚的情感与之平衡。而情感性是美术最重要的特性之一。美术中的形、色、质是人类情感的载体，是作用于人的感官的直观形象与符号，容易唤起人的情感体验。通过美术教学，将使学生的审美趣味和能力不断提高，情操不断得到陶冶，从而增强对自然、生活的热爱和责任感，形成并增强学生尊重和保护生命、自然环境的态度以及创造美好生活的愿望与能力，树立正确的价值观。

(2) 引导学生参与文化的传承和交流

美术是人类文化最早和最重要的载体，是人类历史中的一种重要的文化行为，是一种分享人类经验的特殊方式，是一种特殊的语言。哲学家黑格尔将美术尊为“各民族最早的老师”，因为人类有文字记载的历史大概只有数千年，而美术却将我们对历史的了解推至数万年，数万年前的原始人通过自己的美术作品能与现代人进行“对话”。美术作为一种语言，除了直观性和持久性外，还具有一种微妙性的特点，它能以一种再造的环境、气氛和当时当地的时空，带给人们妙不可言的感受和体验，这是语言文字所不及的。所以，在人类文明的发展史上，美术是记载和传播文化最好的载体之一，同时也是现代人传递情感和思想、进行文化传播和交流的一种重要工具，它使我们充分享受到了整个人类历史与文化的无数经验和成果。文字出现以后，美术（图画）作为语言的功能似乎有所下降，但因其具有自己的独特性，始终未被取代。尤其是计算机多媒体技术发展的今天，现代社会生活节奏加快，给了美术以更广阔的发展空间，图像作为一种传达与交流的语言，其作用越发突显，人们甚至将我们的时代称为“读图时代”。人们的每一种活动都不自觉地与视觉艺术联系在一起，它也为人们的交流提供了极大的方便。

美术语言跟其他艺术语言一样，是没有国界的世界性的语言，具有