

教师继续教育丛书

新课程教学设计

相毅敏 编著

XINKECHENG
JIAOXUE
SHEJI

□ 辽宁师范大学出版社

X / K / C / J / X / S / J

教师继续教育丛书
Jiaoshijixujiaoyucongshu

□ 相毅敏 编著

新课程教学设计

Xinkechengjiaoxuesheji

艺术

辽宁师范大学出版社

《新课程教学设计》书系编委会

主编 孙宏安

编委 (按姓氏笔画为序)

孙宏安 李纪连 张学斌 孟祥和

陈德京 饶可扬 屠广越

图书在版编目(CIP)数据

新课程教学设计. 艺术/相毅敏编著. - 大连: 辽宁师范大学出版社, 2002. 5

ISBN 7-81042-511-0

I. 新… II. 相… III. 课堂教学-课程设计-初中 IV. G632.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 031997 号

辽宁师范大学出版社出版

(大连市黄河路 850 号 邮政编码 116029 电话: 0411-4206854)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁师范大学出版社发行

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 字数: 110 千字 印张: 5

印数: 3250—6249 册

2002 年 5 月第 1 版

2002 年 7 月第 2 次印刷

责任编辑: 张晓芳

责任校对: 时 方

封面设计: 李小曼

版式设计: 吴长全

定价: 7.00 元

序

《国务院关于基础教育改革与发展的决定》指出：“实施素质教育，必须全面贯彻党的教育方针，认真落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，端正教育思想，转变教育观念，面向全体学生，加强学生思想品德教育，重视培养学生的创新精神和实践能力，为学生的全面发展和终身发展奠定基础。”教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》提出，要大力推进基础教育课程改革，调整和改革基础教育的课程体系、结构、内容，构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系。为贯彻落实《国务院关于基础教育改革和发展的决定》及《基础教育课程改革纲要(试行)》精神，促进我省基础教育的改革和发展，我们要紧紧抓住素质教育的关键环节，积极推进基础教育课程改革实验，在国家课程改革实验区(大连市)实验的基础上，2002年把省级课程改革实验区扩展到全省义务教育15%的地区，并于2005年全省中小学完全实施新课程。实现这一目标，身处基础教育课程改革第一线的广大中小学教师，要与时俱进，加深对新课程的理解，认真学习领会《基础教育课程改革纲要(试行)》精神，深入研究和领会这次课程改革的总目标和对教师提出的新要求；要适应教师角色的新变化——教师将由知识的传授者，转化为学习的促进者、学生学习的合作者，由管理者转化为引导者；教师需要掌握一定的新技能——具备课程开发能力，增加对课程的整合能力，提高信息技术与教学有机结合的能力，指导学生开展研究性、探究性学习的能力；教师的教学策略要变化——由重知识传授向重学生发展转变，由重教师向重学生转变，由统一规格教育向差异性教育转变。

为使广大中小学教师正确地回应新课程改革的挑战,理解领会课程改革的要求,教师教育要根据基础教育课程改革的目标和内容,调整培养目标、专业设置、课程结构,改革教学方法;中小学教师继续教育应以基础教育课程改革为核心内容,确保培训工作与新一轮课程改革同步进行。为此辽宁省教育厅组编了《素质教育和基础教育课程改革纲要学习读本》作为中小学教师继续教育之用。同时,中小学教师对课程改革的理解领会,以及观念和能力的全面转变都是在教学实践中实现的,而教学实践的转变主要在于教学设计的转变。在新课程改革中应该怎样进行教学设计,也是中小学教师普遍关注的问题。为满足中学教师在新课程改革中进行教学设计的需要,省教育厅组织力量,编订了这一套名为《新课程教学设计》的中学教师继续教育教材。基本内容是按基础教育课程改革纲要的精神,按各学科课程标准的要求,具体地阐述新课程的教学设计。希望全省中学教师能充分利用这套教材,不断提高自己的教学设计能力,为推进基础教育课程改革,为全面实施素质教育做出自己的贡献。

周桂良
2002.5.10

目 录

第一章 中学艺术学科课堂教学目标设计	1
第一节 中学艺术学科课堂教学目标的内涵	1
第二节 中学艺术教学目标设计	13
第二章 中学艺术教学环境设计	35
第一节 艺术课程资源与艺术教学环境	35
第二节 美术教学环境设计	39
第三节 音乐教学环境设计	43
第四节 艺术教学环境设计	46
第三章 中学艺术教学策略设计	51
第一节 中学艺术教学策略设计概述	51
第二节 中学美术教学策略设计与案例	58
第三节 中学音乐教学策略设计与案例	64
第四节 中学艺术教学策略设计与案例	76
第四章 中学艺术教学过程设计	85
第一节 中学美术教学过程设计	85
第二节 中学音乐教学过程设计	113

第五章 中学艺术教学评价设计	122
第一节 艺术教学评价的内涵	122
第二节 艺术教学评价的内容和评价原则	129
参考文献	154
后 记	156

第一章

中学艺术学科 课堂教学目标设计

第一节 中学艺术学科课堂教学目标的内涵

一、素质教育与艺术教育

1. 素质教育的内涵和基本特征

要谈素质教育就必须搞清什么是素质。素质的界定大致有两种,一种是特指构成人先天生理和心理的基本成分的品质,主要指感觉器官和神经方面的特点,这部分天生的素质也叫遗传素质。另一种是泛指在遗传素质基础上后天习得的,指在环境影响、教育、培养和个人努力等综合因素的影响下,形成的诸多方面的综合能力和质量水平。

素质教育是从教育目标着眼,培养人的全面提高,使人人都获得自主学习、自主发展的大教育。它符合邓小平关于教育要面向现代化,面向世界,面向未来的“教育三个面向”的精神,更符合党的培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。因此,素质教育应具有以下基本特征:

其一,面向全体的教育。

素质教育以其面向全体的突出特征,明显地区别于“应试教育”。所谓面向全体就是要面向我国每一位公民,就基础教育而言,就是要面向每一位适龄学生。这其中表现出一定的“公正性”与“合理性”,

因为义务教育阶段,人人都有受教育的权利。这种教育虽然是大众的、普及的教育但却并不是搞教育上的平均主义,恰恰相反,素质教育的优势正是在面向全体的基础上,提倡、鼓励个体差异的教育,即把“共同发展”与“差别发展”统一起来,把培养、提高建设者的素质和发展英才的教育统一起来。

其二,全方位发展的教育。

素质教育的目标非常明确,就是按照国家规定培养学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展,并以培养他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义“四有”新人为宗旨。具体地说,这种全方位发展是彻底扭转应试教育环境下的只重智商,忽视德育、体育,尤其是轻视美育的局面,使学生成为有高尚的品质、健康的身心、较好的审美修养的社会主义建设者。是在全方位发展的教育中,最关键的是要把握好德、智、体、美、劳各方面教育之间的关系,以及这几方面与文化素质教育、心理素质教育的相互渗透、彼此融合的关系,以使全体学生全方位地整体地、和谐地发展。

其三,以人为本,提倡合作性学习,培养创造力的教育。

以人为本、提倡合作性学习,重视创造力的培养就是给学生更多的时间、更大的空间,让他们主动地学、合作地学、创造地学,使他们把学到的知识与自身素质结合、内化,形成进一步提高素质的基础。这是素质教育一个重要特征。具体地讲,无论课上、课下,都要有教师与学生的合作、学生与学生的合作,这是取长补短、共同进步的过程,在这个过程中学生学会了学习、学会了做人,团队精神得到了培养,师生平等得到了实现,它促进学生合作、沟通能力的提高,进而达到素质教育的要求。

2. 艺术教育及其性质和特点

艺术教育是什么?在回答这个问题之前,我们必须弄清什么是艺术。艺术是作用于我们感官且能够引起我们感官共鸣的一种“形式”。它不仅仅是歌剧院的一场歌剧,也不仅是美术馆中的作品,更不仅是

欧洲中世纪的建筑,它的价值和功能具体表现在我们在认识和掌握世界的实践中所起的作用。一句话,艺术既是物质的又是精神的“产品”,它是人们对世界的审美体验用物质或其他载体表达“认识”世界的特殊方式,或是视觉艺术或听觉艺术或视听综合艺术。这种特殊形式反过来又具有丰富、完善、陶冶、提高人们精神生活的作用,是人们精神上掌握世界的一种特殊需要,有着不可替代的功用。艺术的功能在很大程度上决定着艺术教育的特点和功能。那么何为艺术教育?艺术教育就是以艺术的形式为媒介进行的教育活动。具体地说,这种艺术的形式必须表现为一种特殊的“有序组合”,它或是一座建筑物、一尊雕像,或是一首奏鸣曲、一幅画,但无论是哪种形式,都是通过感官体验和理性解读的互动过程来进行教育活动的。因此艺术教育的性质和特点归纳起来大致有如下几点:

其一,情感和理性完美统一的教育。

艺术是物质和精神相结合的形式,在进行艺术教育的过程中,教师和学生本身是通过感官活动参与到物质或是其他的“有序组合”的形式之中的,对精神物品和精神产品有最初的感受,即感性认识,其基础是情感;又由于教师和学生的主观意识和审美观念的原因,最初的感受同时又受到主观意识控制和艺术作品理性内容的呈现,其艺术作品的深刻内涵被揭示出来。由此可见,艺术教育是“形式”为表象、“情”为实质,情感和理性完美统一的教育。

其二,艺术欣赏和艺术实践操作互动的教育。

马克思认为:只有艺术品才能“创造出懂得艺术和具有审美能力的大众”。对艺术品(和艺术形式)仅仅静观不行,还要表述静观的体验和感受,更重要的是参与艺术实践活动,艺术实践活动的过程可以升华对艺术品的感受,加深对艺术品(或艺术形式)的体验。例如对齐白石《蛙声十里出山泉》的欣赏。欣赏作品是一种静观的参与,在这一过程中对“蛙声”、“十里”体验得绝不会透彻,只有“动”起来:临摹此作品(或作品的一部分),或者用“线”表现水时,才能真正悟出该作

品“无声胜有声”、“有限空间表现十里山泉”的意境,才能感受到画面上的“线”是情感的表述,是对查初白诗的“物化”。同时,静观和参与的互动形式还能让学生感受到中国画艺术的笔墨、虚实等语言的真正内涵。这个过程的日积月累,才能创造出懂得艺术和具有审美能力的个体或群体。所以说参与艺术实践活动是艺术教育的主要途径。

其三,教师引导、师生共同处于精神状态相对自由的教育。

教育活动是由教与学双方共同参与的施教过程。教师有引导学生理解其所教授的知识、技能等内容的义务,这是符合教育的一般要求的。而艺术的形式又具有“意象”的特殊性质,所以艺术教育一方面需要教师有目的、规范性地积极引导,一方面又需要在一种轻松愉快的心态下,以艺术作品为媒介,进行自由的情感交流。这是其他教育所不具备的特性。

当然这种引导是单方的,而精神的自由状态是教与学双方共处的。具体地说:(1)教师积极而正确的引导是“按照教育的一般规律和艺术教育的特殊规律”进行的。一方面教师的引导包含了对艺术“教育媒介的价值取向”的引导和“对媒介接受方式”的引导(引自《艺术教育》,贺志朴、姜敏著,人民出版社,2001年5月版,第71页)。例如对杨丽萍的舞蹈作品《雀之灵》的欣赏,需要教师对其舞蹈表述的内容、传达的意境和作品的解读、评判方向有一个正确的把握,这是对学生进行正确引导的前提条件。另一方面为了使學生尽快接受该作品,教师应对舞蹈的创作者、表演者的背景、经历和创作过程作出介绍,以引发学生积极、主动地与在千万里之遥的作者接近,产生心与心的互动,从而走近杨丽萍的思想感情,感受到她爱自然、爱生命的情感,达到与作者、作品表露出的思想、情感合二为一的意境。(2)精神上的相对自由状态是教与学双方共处的,绝不是单一的。具体地说,进行艺术教育的教师是有感情、有思想、有个性的人,他(或他们)在进行艺术教育的准备过程中,对艺术作品已经有了自己的主观见解、解读方式和审美主张。在此前提下,在对学生进行引导和教授的过程中,应该

按照自己的理解,对学生进行正确的引导,但这并不等于替代学生的思想和情感体验,因为学生有自己的性格、兴趣、爱好、气质、素养,他们会在积极的引导下,用自己的方式,参与艺术教育活动,这个过程是一个独立的新的体验、新的认知、新的创造的过程。(3)有一点要强调的是,无论是教师还是学生,在艺术教育的过程中,他们精神处于的自由状态是相对的而不是绝对的。其主要原因是受艺术作品主题思想和艺术品位的限制,同时也受艺术家个人思想感情、艺术观点、艺术主张和表现方法等等诸方面因素的影响和制约,另外也受到教师引导方式的制约。但艺术教育离开了引导和相对“自由状态”就容易和思想品德教育、智力教育等相混淆,就不能达到艺术教育特有的效果。

其四,艺术、教育双层功利性的教育。

功利性是教育的本性。各种教育都有其明确的功利性。艺术教育也不例外,它的功利来自于艺术的特点和功能以及教育本身的功利。艺术的功能是多方面的,它包含的社会作用和社会效果绝不是单一的,简单地说,它具有审美认识、审美教育和审美娱乐功能。而教育的功利性就在于:使学生不断地改变着以往的经验,在现有的基础上越做越好。从教育的功利性可以看出明显的超越性,因此艺术教育的功利性在于“不断地改善社会理念、民族精神、科技、道德、制度、风俗、宗教、器物等文化和文明素质,通过陶冶,建构社会群体的素质,使社会和谐有序地自由发展”(引自《艺术教育学》,贺志朴、姜敏著,人民出版社,2001年5月版,第68页)。

其五,潜移默化的教育。

艺术教育有助于道德观的建设,它和思想品德教育在辅翼道德方面,有异曲同工之处。但艺术教育绝非立竿见影的教育,仅是通过欣赏一场舞剧、聆听一段古典音乐是不可能收到强有力的和明显的效果的,这也是艺术的性质所决定的。真正的艺术教育既要遵循教育学的一般原则又要贯彻和把握艺术教育的特殊原则和方法,即创设艺术情境,使受教者耳濡目染,其情感在潜移默化中得到陶冶,知识和技能得

到循序渐进的积累,思想道德情操得到提升,以达到素质全面提高的目的。

3. 艺术教育的功能

从艺术教育的性质和特点来分析,艺术教育有审美和非审美的两大功能。

首先从审美功能来看,艺术教育的实质就是审美,因此艺术教育的主要审美功能是培养审美能力、打造审美境界和陶冶审美情操,形成正确的审美态度和方法,以提高审美能力。

其次是非审美功能。其中有增长知识、积累经验的功能和增强思想道德修养的功能。例如北宋张择端的《清明上河图》,表现的是北宋首都汴京贸易繁荣的景象,解读该作品不仅可以增长自然知识、历史知识和社会知识,还可以感受到北宋时期的繁荣,激发热爱中华民族的思想感情。艺术的非审美功能还表现在艺术教育培养的文化情趣、文化精神促成意志和能力的形成,不仅有助于养成积极的学习和工作态度,还能够调整、休养身心,保持乐观的心态和健康的体魄。另外,从人的精神生活来看,健康的精神生活需要多种外来的不断变换的信息的影响,这正和艺术求新求异的自由品格相吻合。即人的“生命和艺术具有同形同构的特征”(引自《艺术教育学》,贺志朴、姜敏著,人民出版社,2001年5月版,第130页)。

4. 素质教育与艺术教育的关系

艺术教育作为教育学的一个分支,尽管有其特殊性质,但它还是和其他教育相互渗透、互相补充的,以达到共同实现素质教育的总目标。

从素质教育的对象来讲,其特征是面向所有适龄青少年,显示出特有的全民性、公众性,而艺术教育具有愉悦的功能,这正符合了青少年活泼好动、爱娱乐的天性。具体地说,艺术教育能使受教者在玩中学、在玩中做、在玩中找到成功的感觉,仅此一点是其他教育形式所难以取代的,这恰好符合素质教育面向全体学生,使每一位学生都获得

学习上的成功的宗旨。

从素质教育的目标来讲,全面性和整体性是素质教育又一主要特征。具体来说,教育目标一方面是由社会发展需要和人的发展需要决定的,另一个方面,国家教育方针明确规定,让学生“在德、智、体、美、劳等几方面全面发展”。显然,素质教育的实质是立足于学生的全面发展的,且重视学生全面和谐的发展,即重视学生的德育、智育、体育、美育、劳动技术等几方面素质的相互联系、影响、渗透和相互促进。同时还要重视这几方面与文化素质教育的相互渗透、影响和促进。不仅如此,素质教育还在立足全面发展、整体素质提高的基础上,允许学生最优化的发展和发展中差异的存在,这也是素质教育的主要特征。而艺术教育的内容不仅与艺术相关,而且还涉及到道德、智力、体质教育、审美教育等等的内容,并且这些内容都在艺术形式中相互联系、渗透,与艺术相互支持,共同形成了使学生全面发展的基础。例如学生在欣赏徐悲鸿的《奔马》时,一定要了解该作品的创作背景、年代和艺术家的艺术主张,才不会局限于艺术家创作该作品仅仅是表现自我陶醉的意境的理解,而是歌颂了抗日战争时期正在觉醒的中华民族。在该过程中,有历史知识,有思想品德教育,还有中国画笔、墨、情趣的欣赏的审美教育,这些内容都是相互渗透、影响、支持和缺一不可的,它们共同构筑了欣赏、解读该作品的基础。这完全符合让学生全面和谐发展,整体素质得到提高的要求。

素质教育要面向全体学生,使学生得到全面发展,而全面发展、健康和谐发展的基础是学会做人做事的方法,学会终身学习的方法,学会走向社会的方法。“这就决定了素质教育的内容应该是基础知识与基本技能,以养成基本行为规范与习惯,形成基本的学习生活工作能力……”(引自《音乐新课程与学科素质培养》,张淑珍主编,中国纺织出版社,2002年1月版,第6页)。而艺术教育的内容恰恰带有“双基”教育的基础性,正是人生存与发展所必须学习和掌握的。例如在观赏中国园林艺术时,不懂得其“意、幻、隐、闭”四大审美特征,就会觉

得中国园林艺术乏味,更感觉不到中国园林的艺术魅力之所在,这就是欠缺一般的基础知识和基本的欣赏方法所造成的。

素质教育空间早已不局限于课堂和校园中,而是随着课程和教育资源的开发利用可以进行随时调整和开放学习空间,这不仅使学生获得了丰富多彩的知识和技能,而且为学生的成长与发展提供了多种途径。艺术教育的空间正是开放的、多维的空间,它可以是静止的,也可以是互动的,即小空间与大空间的融合。例如风景写生课可以拍成照片在教室里画,更可以到户外写生,只要能表现出个人对大自然的感受与理解,在哪里画并不重要。再例如欣赏戏剧艺术,可以集体到剧院中欣赏;也可以以个体的形式在家庭中通过媒体欣赏;更可以有效利用社区资源,观赏社区组织的戏剧演出,个人也可以参与到演出中,以便在欣赏的基础上更好地体味戏剧艺术的魅力所在。这种多维性、开放性的教育空间,不仅符合素质教育要有开放性的课堂和学以致用用的要求,而且为学生能获得可持续发展提供了多种机会和广阔的空间。

通过上述论述与分析,我们看出艺术具有多元而综合的性能,但这不等于说艺术教育这一种教育形式就可以完成素质教育要完成的所有任务,达到素质教育要达到的目标了,而是说通过艺术教育形式,完全能够使德、智、体、美、劳等教育联手合作、相互融洽,从而达到素质教育的总目标。同时,艺术教育的目标表现在对个体的关爱,注重个体素质的和谐自由发展与群众素质全面提高的关系,更注重群众素质的整体提高与社会稳定、文明与进步的关系。因此艺术教育追求的目标与素质教育的总目标完全一致。这也是艺术教育在教育学领域中所独有的位置。

二、中学艺术教学目标与新课程标准

1. 中学艺术教学目标

既然艺术教育的目标与素质教育的总目标完全吻合,那么作为基础教育的中学艺术教育的目标就是普遍提高中学生的综合素质,提升艺术审美修养,促进德、智、体、美、劳几方面全面、和谐、健康地发展。艺术教学目标是艺术教育目标的逻辑延伸,是教育目标的具体化的特殊目标,它有明确、详细、可操作、可评价的性质。艺术教学目标概括讲是通过艺术教学,使学生能以不同的方式参加各种艺术活动,在此过程中,不断获取艺术知识和技能,使他们形成艺术的感受能力、表现能力、创造能力,并使艺术能力和人文素养相互渗透,以达到使学生健康、和谐、全面发展的目的。

2. 中学艺术课程标准的特点

(1) 中学美术课程标准与现行教学大纲的比较及其突破与特点

教学目标的比较

现行美术大纲的教学目标:

通过美术教学,培养学生对美术的兴趣与爱好;学习美术的基础知识和基本技能;培养学生健康的审美情趣、初步的审美能力和良好的品德情操;提高学生的观察能力、想像能力、形象思维能力和创造能力。

美术课程标准中的教学目标:

学生以个人或集体合作的方式参与各种美术活动,尝试各种工具、材料和制作过程,学习美术欣赏和评述的方法,丰富视觉、触觉和审美经验,体验美术活动的乐趣,获得对美术学习的持久兴趣;了解基本的美术语言的表达方式和方法,用以表述自己的情感和思想,美化环境与生活。在美术学习过程中,激发创造精神,发展美术实践能力,形成基本的美术素养,陶冶高尚的审美情操,完善人格。

突破与特点

①标准从作为学习主体的学生的角度表述目标,突出了以学生为本的教育理念,强调学生自我学习和自我教育,符合素质教育“发展学生主动精神,自主发展,主动发展”的基本理念。

②标准在表述中既注重了知识与技能的学习,还强调了学生在学习过程中要体验学习方法和过程,学会学习,并逐步形成有益于个人和社会的情感、态度和价值观。完全符合素质教育“着眼于学生可持续发展,为学生终身发展服务”的教育思想。

③标准注重学生主动地参与美术活动,体验活动的乐趣,丰富视觉与触觉感受,发展美术实践能力,形成基本的美术素养。这些突破,体现了学以致用教育目的和“给学生提供更多的动手机会,让学生参与更多的社会实践活动”的素质教育的基本精神。

教学内容划分的比较

现行美术大纲虽然在内容框架结构上无明确的划分,但在大纲精神的指导下编写的美术教材,无论是国家教材还是地方教材,都习惯地按照未修改的大纲划分欣赏类、绘画类、工艺类、创作类的内容,这种分类法,不能不说受专业美术教育教学的影响,与基础教育中的美术教学情况相脱离,同时忽视了美术教学的人文性和审美性。

美术课程标准中课程内容的划分
分成四个学习领域:

造型·表现 设计·应用

欣赏·评述 综合·探索

突破与特点

- ①按照学生学习活动方式设立学习领域。
- ②这种划分更突出教师与学生的关系中学生的主体作用。
- ③把教学内容“静态”和“平面”,变成“动态”与“立体”。
- ④增加了“综合·探索”学习领域,这不仅是对内容的扩展,而且是对美术教育目标与观念的突破,对教学方式的突破。
- ⑤强调综合性学习和探究性学习。