

新课程教师学科培训丛书

丛书主编 周小山 张乃文 严先元

艺术

教学实施指南

舒承智 符 辉 主编

XIN KECHENG JIAOSHI XUEKE PEIXUN CONGSHU

华中师范大学出版社

新课程教师学科培训丛书

●丛书主编 周小山 张乃文 严先元

艺术教学实施指南

主 编	舒承智	符 辉			
编 者	舒承智	符 辉	魏 平		
	彭志修	辜 敏	吴 蓉		
主 审	曹芳贵	陈大伟			

华中师范大学出版社

2003年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

艺术教学实施指南/舒承智,符辉主编. —武汉:华中师范大学出版社,2003.4

(新课程教师学科培训丛书/周小山,张乃文,严先元主编)

ISBN 7-5622-2681-4/G·1370

I. 艺… II. ①舒… ②符… III. 艺术课-教学研究-中小学
IV. G633.950.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 089666 号

艺术教学实施指南

舒承智 符 辉 主编

出版发行:华中师范大学出版社(武汉市珞瑜路 100 号/邮编:430079)

经销:全国新华书店/北京太学教育书刊音像中心

印刷:北京市京东印刷厂

责任编辑:郭 萍 赵 宏

责任校对:罗少琳

封面设计:新视点

督 印:姜勇华

开本:850mm×1168mm 1/32

版次:2003 年 4 月第 1 版

印数:1—5000

印张:5.375 字数:125 千字

印次:2003 年 4 月第 1 次印刷

定价:6.00 元

总 序

我国基础教育课程改革正在健康、有序、全面地推进,新课程一步步地走进了学校,走进了课堂。千千万万富有历史责任感和专业追求精神的学校领导和教师,正以自己的激情、智慧和创造性劳动,描绘着新课程绚丽多彩的“教学景观”。他们与时俱进,成为最具活力的教育创新的实践者;他们不懈地学习与探索,渴望深刻地把握课程与教学的规律,对已有的经验作出适当的理论概括;他们更渴望得到有价值的指导。希望这套丛书能对第一线的教师有所帮助。

课程作为对未来人才培养的“施工蓝图”,作为当今世界教育改革的核心内容,作为扎实推进素质教育的核心问题和关键环节,越来越受到学校与教师的关注。这新一轮课程改革,不同于新中国成立以来已经进行过的前七次课程改革,其总目标是要构建符合素质教育要求的课程新体系,它必然是课程功能、课程理念、课程架构以及课程实施与评价的大变革;更新观念、调整角色、提高整体素质,正成为教师教育最紧迫的任务。就每一位教师而言,新课程总是通过具体学科的教学而走向学生的,怎样将新课程的基

本理念与改革目标融入学校的日常教学工作和学科教学行为,怎样使“课程文件”的种种规范与成果成为“学校文化”和教师的操作指南,这是当前广大教育工作者期求解决的问题。我们这套丛书也正是基于这种考虑而设计的。

在实施新课程的教学改革中,我们首先应当有哪些最基本的认识呢?

一、确立新的课程理念

我国基础教育的课程改革是一次全面而深刻的教育改革,它将涉及三个层面:课程内涵的丰富、课程理念的演进和课程制度的变迁。其中,课程理念的演进是课程变迁的深层动因。我国新一轮基础教育课程改革,在提高课程的适应性、促进课程管理的民主化、重建课程结构、倡导和谐发展的教育、提升学生的主体性、注重学生的经验等方面,对传统的课程模式有了实质性突破。“为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展”,这是本次课程改革所追求的目标。我们认为,新课程的基本理念体现在以下几个方面:

(1)以学生发展为本的课程价值观。学生的发展,既指促进全体学生的发展,也指学生个体全面和谐的发展、终身持续的发展、活泼主动的发展和个性特长的发展;以学生为本,就是要在价值观上一切为了学生,在伦理观上高度尊重学生,在行为观上充分依靠学生。

(2)科学与人文整合的课程文化观。新课程的构建要消解科技理性与人文关怀的对立,实现学会生存与学会关心的交融,寻求工具价值与精神生活的协调。

(3)回归生活世界的课程生态观。学校的课程不应当被压缩在学科与书本狭小的范围内,它要向自然回归,向生活回归,向社会回归,向人自身回归,实现理性与人性的完美结合,理智、经验与

体验的美妙和谐,知识、价值与情感的高度统一。

(4)创新与发展取向的课程实施观。教师与学生不只是课程的执行者和接受者,他们在课程的实施中应当发挥自主性、能动性和创造性,成为课程的开发者和知识的创新者。

(5)民主化的课程政策观。课程政策的民主化,意味着课程的决策分享和课程由一统化走向多样化,目的是“为了保障和促进课程对不同地区、学校、学生的适应性,实行有指导的适当放权,建立国家、地方和学校的三级管理模式”^①。

二、全面认识课程标准

在新一轮的基础教育课程改革中,我们沿用了多年的教学大纲将逐渐退出历史舞台,而国家课程标准正阔步向我们走来。课程标准作为国家对学生接受一定阶段教育之后的结果所作的具体描述,是国家教育质量在特定教育阶段应达到的具体指标。它具有法定的性质,因此它是教育管理、教材编写、教师教学、学生学习的直接依据。我们必须按照国家课程标准推进教学改革。

(一)课程标准的内涵

课程标准的含义可以从以下几方面去理解^②:

(1)课程标准主要是对学生在经过某一学段之后的学习结果的行为描述,而不是对教学内容的具体规定(如教学大纲或教科书)。

(2)它是国家(或地区)制定的某一学段的共同的、统一的基本要求,而不是最高要求。

① 宋乃庆等编著:《中国基础教育新课程的理念与创新》,北京:中国人事出版社 2002 年版,第 21~31 页。

② 参见钟启泉等主编:《〈基础教育课程改革纲要(试行)〉解读》,上海:华东师范大学出版社 2001 年版,第 172 页。

(3) 学生学习结果行为的描述应该尽可能是可理解的、可达到的、可评估的,而不是模糊不清的、可望不可及的。

(4) 它隐含着教师不是教科书的执行者,而是教学方案(课程)的开发者,即教师是“用教科书教,而不是教教科书”。

(5) 课程标准的范围应该涉及作为一个完整个体的发展的三个领域:认知、情感与动作技能,而不仅仅是知识方面的要求。

(二) 课程标准与教学大纲的比较

从框架结构上看,国家课程标准的总体结构框架与现行教学大纲存在明显的差异。下面呈现的是本次课程改革中,国家课程标准的总体框架与现行教学大纲的对照(各学科课程标准根据各自特定的要求,在具体体例、风格上存在一定的差异)。

课程标准		教学大纲	
前 言	课程性质		
	课程基本理念		
	标准设计思路		
课程目标	知识与技能	教学目的	
	过程与方法		
	情感态度与价值观		
内容标准	内容领域及行为目标	教学内容及要求	
实施建议	教学建议	教学建议	教学中应注意的问题
	评价建议		课时安排
	教材编写建议		
	课程资源开发与利用建议		考核与评价
附 录	术语解释		
	案例		

从内容上看,课程标准与现行教学大纲关注的重心明显不同。

课程标准	教学大纲
以学生全面发展为目标	以教师教学工作为重点
关注基本素质的全面提高	侧重知识技能的获得
是多数学生能达到的“最低标准”	是教学应实现的“预期目标”
学生学习结果与过程的表述	教学内容纲要和教学工作的提示
间接的、指导性的、弹性的“规范”	直接的、统一的、硬性的“控制”

从价值取向上看,从教学大纲到课程标准,其价值取向出现了以下的变化:

- (1)由精英教育走向大众教育。
- (2)由学科知识本位走向学生发展本位。
- (3)由侧重认知层面走向关注整体素质。
- (4)由指导教师教学工作走向指导课程实施与开发。
- (5)由统一的、硬性的规定走向开放的、灵活的管理。

(三)课程标准的特点

这次新颁发的国家课程标准,是落实素质教育要求,把新课程理念贯彻于各学科教学的一次创造性的探索,许多方面都有突破和创新,我们可以从以下几个方面去深入认识它^①。

(1)体现素质教育观念。课程标准力图在“课程目标”、“内容标准”和“实施建议”等方面全面体现“知识与技能、过程与方法以及情感态度与价值观”三位一体的课程功能,从而促进学校教育重心的转移,使素质教育的理念切实体现在日常的教育教学过程中。

(2)突破学科中心。课程标准关注学生的兴趣与经验,精选学生终身学习必备的基础知识和技能,努力改变课程内容难、繁、偏、旧的现状,密切教科书与学生生活以及现代社会、科技发展的联系,打破单纯强调学科自身的系统性、逻辑性的局限,尽可能体现

^① 参见刘兼:《国家课程标准的框架和特点分析》,载《人民教育》2001年第11期。

义务教育阶段各学科课程应首先服务于学生发展的功能。

(3)引导学生改善学习方式。各学科课程标准结合本学科的特点,加强过程性、体验性目标,引导学生主动参与,亲身实践,独立思考,合作探究,从而实现学生学习方式的变革;改变单一的记忆、接受、模仿的被动学习方式,发展学生收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。

(4)加强评价改革指导。体现评价促进学生发展的教育功能,“评价建议”有很强的可操作性。各学科课程标准力图结合本学科的特点提出有效的策略和具体的评价手段,引导学校的日常评价活动更多地指向学生的学习过程,从而促进学生的和谐发展。课程标准建议采取多种方法进行评价。

(5)拓展课程实施空间。课程标准重视对某一学段学生所应达到的基本标准的刻画,同时对实施过程提出了建设性的意见;而对实现目标的手段与过程,特别是知识的前后顺序,不作硬性规定,从而为教材的多样性和教师教学的创造性提供广阔的空间,为体现并满足学生发展的差异性创造良好的环境。

三、深入进行教学改革

课程改革为教学的创新提供了一个坚实的平台和有力的支撑。教学改革作为对课程改革的呼应,必然会有全方位的、实质性的推进。

(一)教学改革的原则要求

中央的几个重要文件对课程与教学改革作了原则性的指示:《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》指出:“智育工作要转变教育观念,改革人才培养模式,积极实行启发式和讨论式教育,激发学生独立思考和创新的意识,切实提

高教学质量。要让学生感受、理解知识产生和发展的过程,培养学生的科学精神和创新思维习惯,重视培养学生收集处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、语言文字表达能力以及团结协作和社会活动的能力。”

《国务院关于基础教育改革与发展的决定》指出:“继续重视基础知识、基本技能的教学并关注情感、态度的培养;充分利用各种课程资源,培养学生收集、处理和利用信息的能力;开展研究性学习,培养学生提出问题、研究问题、解决问题的能力;鼓励合作学习,促进学生之间相互交流、共同发展,促进师生教学相长。”

《基础教育课程改革纲要(试行)》提出:“要改革课程实施过分强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。”

(二)教学改革的操作维度

(1)发挥教学在课程建设中的能动作用,变“教课本”为“用课本教”。教师要从课程实施的“忠实取向”走向“相互适应取向”和“创新取向”;要拓宽课程领域,广集课程资源,注重课程开发。

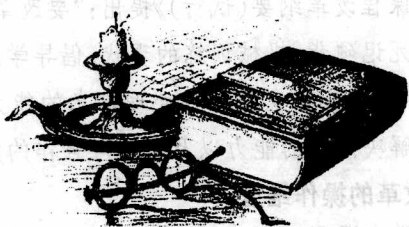
(2)建立教学相长、交往互动的师生关系,变“传话”为“对话”。教师应成为“平等中的首席”,要“蹲下身子与学生对话”,“同学生一起成长”。

(3)加强书本知识同现实生活与实践经验的联系,从“书中学”到“做中学”。教学应注意拓宽通往生活的路径,搭建经验共享的平台,展现获得结论的过程。

(4)注重学生素质的深层建构和整体提高,变“教书”为“铸魂”。教师要善于化知识为智慧,变“行为”为“素养”,积“文化”为“品格”。

学来(5)形成充满生命活力的课堂运行体系,变“教案剧”为“教育诗”。在教学中,要把精心做好教学设计与灵活进行课堂创新统一起来,注重教学组织形式、教学活动程序、教学策略方法的系统变革,尽力做到现代信息技术与教学过程的有机整合。

丛书编委会

目 录

第一章 艺术课程的设置	(1)
第一节 艺术教育的回顾	(1)
一、艺术与人类生活密不可分	(1)
二、艺术教育思想的变迁	(2)
第二节 从分科走向综合	(5)
一、国外艺术教育的改革与发展	(5)
二、国内实施艺术课程教育的基础	(7)
三、艺术课程设置的合理性	(9)
第二章 认识艺术课程标准	(15)
第一节 艺术课程标准基本精神的诠释	(15)
一、艺术课程的性质与特点	(15)
二、课程标准赋予艺术课堂教学的实施方法	(26)
三、课程标准对教师的要求	(26)
四、艺术课程标准的设计思路	(27)
第二节 艺术课程的教学总目标	(27)
一、总目标的内容及特点	(27)
二、实现总目标的途径	(28)

三、艺术课程的分段目标·····	(29)
第三章 艺术课程的教学内容 ·····	(35)
第一节 艺术课程内容的构成·····	(35)
一、艺术门类构成·····	(36)
二、学科内容构成·····	(37)
第二节 怎样组织艺术课程的教学内容·····	(39)
一、围绕人文主题进行艺术学习·····	(39)
二、注意教学单元的内容安排·····	(40)
三、在教学中要以艺术教材为基础·····	(41)
第四章 艺术课程的教学设计 ·····	(42)
第一节 艺术课程教学目标设计·····	(43)
一、艺术与生活目标的设计·····	(44)
二、艺术与情感目标的设计·····	(46)
三、艺术与文化分目标·····	(48)
四、艺术与科学分目标·····	(49)
第二节 艺术课程教学设计的思路与教学模式·····	(51)
一、基于学生经验与体验的设计·····	(51)
二、基于信息加工和思维发展的教学设计·····	(59)
三、以培养学生分析和解决问题的能力为目的的设计 ·····	(67)
四、以培养学生交流与合作能力为目的的设计·····	(72)
五、以促进全体学生发展为目的的设计·····	(77)
六、教师教学水平及教学媒体的设计·····	(80)
第五章 艺术课程的课堂教学 ·····	(83)
第一节 艺术课程课堂教学的基本方法·····	(83)
一、直接指导法·····	(83)

二、启示法	(84)
三、探究法	(87)
四、引以为鉴的教学方法	(90)
第二节 艺术课程的课堂组织形式	(95)
一、师生的直接交流互动	(95)
二、小组学习与个人活动	(96)
三、课堂教学与课外教学	(98)
第三节 艺术课程的教学策略和方法	(99)
一、分科切入	(99)
二、多科综合进行	(106)
第六章 艺术课程的评价	(112)
第一节 艺术课程评价的理念、特点与原则	(112)
一、艺术课程评价的理念	(112)
二、艺术课程评价的特点	(114)
三、艺术课程评价的原则	(118)
第二节 建立促进学生发展的评价体系	(119)
一、明确评价内容和标准	(120)
二、设计评价表	(120)
三、搜集分析数据和证据	(121)
四、制定改进计划	(122)
第三节 艺术课程评价的方法	(123)
一、量化评价与质性评价	(123)
二、随机性评价与终点性评价	(124)
三、艺术档案	(132)
第七章 艺术课程资源的开发与利用	(139)
第一节 艺术课程资源的开发与利用	(140)

一、贫困地区和薄弱学校艺术课程资源的开发与利用	(140)
二、怎样筛选艺术课程资源	(142)
三、开发和利用艺术课程资源的途径	(143)
第二节 应注意的几个问题	(147)
一、教材不是惟一的课程资源	(147)
二、教师是最重要的艺术课程资源	(149)
三、课程资源的建设必须纳入课程改革计划	(150)
主要参考文献	(153)

第一章 艺术课程的设置

第一节 艺术教育的回顾

一、艺术与人类生活密不可分

对于艺术,古今中外有许多学者从不同的立场、不同的角度道出了自己独特的见解:“艺术是生活”、“艺术即经验”、“艺术是一种传达”、“艺术是有意味的形式”、“艺术是人类情感概念的体现”、“艺术是多种异质要素对话后形成的一种奇妙的生命体”等等。尽管大家对艺术有着不同的界定与阐述,但都涵盖了这样一个观点:艺术与人类生活密不可分。

艺术是一种生命的表达形式。从旧石器时代的岩画、原始歌舞到后人编写的原始英雄史诗;从《米洛的维纳斯》雕塑到《命运》交响曲;从《高山流水》到《梁祝》协奏曲……每一部作品都展露出智者的灵魂、跳动着生命的脉搏、流淌着鲜活的情感……人们总会在前人留下的艺术品中去寻觅、去思考:我们从哪里来?我们到哪里去?人的本质是什么?生命的价值何在?……

艺术是一种对待生活的态度。当我们悲伤时,艺术给我们欢乐;当我们消沉时,艺术给我们力量。艺术总是使我们的生活变得

丰富多彩,愉快而美丽。

艺术还是一种看待事物的眼光。它总是用独特的眼光、从崭新的角度表达对世界的独特见解,因而往往转变为人类文明变迁的动力,成为人类文明的晴雨表和里程碑。

艺术的诸多特殊的功能作用,都与我们的日常生活紧密相连:一曲母亲催眠的摇篮曲、一幅悬挂于居室或办公室的画、一部电影、一部电视剧、一出戏乃至一个舞蹈……艺术于我们的生活中无处不在。它丰富着我们的生活,滋养着我们的的心灵,升华着我们的情感,给我们优美、崇高、悲痛、喜悦……

艺术教育对完整的人的培养起着重要的作用,所以在中小学阶段进行艺术教育是非常必要的。

二、艺术教育思想的变迁

一部人类文明的进步史,就是一部艺术教育的发展史。

远在上古时期,原始人刀耕火种,以采集狩猎为生,人们打制石器、雕琢、钻孔;到新石器时代,开始编织、纺织、玉雕、牙雕、髹漆等工艺,尤其是陶器的制作与美化,表现了人类的审美智慧;青海大通县上孙家寨出土的新石器时代绘有连臂踏歌起舞图形的彩盆,进一步证明艺术教育进入萌芽状态。

西周,周公倡导“制礼作乐”,提倡道德伦理教育与乐舞艺术教育并举,行为规范教育与审美情感教育并融。“以五礼防万民之伪,而教之中;以六乐防万世之情,而教之和。”周公,成为历史上倡导乐教的第一人,他将艺术教育贯穿于人才的培养之中,从而达到“以乐教和”的目的。

孔子是春秋战国时期著名的思想家、教育家,六艺“礼、乐、射、御、书、数”是其主要教学科目;“志于道,据于德,依于仁,游于艺,兴于诗,立于礼,成于乐”是其主要教学内容。孔子把“礼、乐”摆在