

全国教育科学「十一五」规划教育部重点课题
『开发本土文化资源建设美术校本课程的研究』成果形式

建构与演变

美术校本课程的实践研究

朱健朴◎著

上海市
著名商标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

全国教育科学「十一五」规划教育部重点课题
『开发本土文化资源建设美术校本课程的研究』成果形式

G633

344

建构与演变

美术校本课程的实践研究

朱健朴◎著

上海市
著名商标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

建构与演变: 美术校本课程的实践研究 / 朱健朴著.
—上海: 华东师范大学出版社, 2014.12
ISBN 978-7-5675-2871-0

I. ①建… II. ①朱… III. ①美术课—教学研究—中
小学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第285223号

建构与演变

——美术校本课程的实践研究

著 者 朱健朴
责任编辑 王清伟
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 787×1092 16开
印 张 15.5
字 数 211千字
版 次 2015年1月第1版
印 次 2015年1月第1次
书 号 ISBN 978-7-5675-2871-0/G·7799
定 价 60.00元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话021-62865537联系)

序(一)

美术特级教师朱健朴校长将其最新艺术教育研究成果寄给我，嘱我为其即将出版的新著写序，我深感惶恐。但想到可以藉此机会向朱健朴校长及其团队请教艺术教育问题，就欣然答应了。

我想首先向朱健朴校长表达敬意。在举国上下近乎疯狂地追逐语文、数学、英语的考试成绩，因为它们是由国家控制的“高考科目”！而朱校长却三十年如一日地带领其学生们来到社区里、古镇中、小河边，用心去探究和体验，用手中的纸笔描绘着、也创造着心中的世界。孩子们脸上的表情和笔下的作品告诉我们：朱校长及其团队所从事的不只是艺术教育，而且是“真教育”。他们所传达的，是我国“应试教育”严冬中的一抹绿意、一线春光。

我常常想：从20世纪70、80年代流行的口号“学好数理化、走遍天下也不怕”，到后来愈演愈烈的“考什么、教什么”，再到今天让“语数英”一步跃升为“国家高考科目”并占有最高分值，而音乐、舞蹈、戏剧、美术等人文课程则始终处于边缘位置、沦为人人漠视的“副科”，即使偶尔被重视，也无非是期待“高考加分”或参加艺体类升学考试。我国中小学课程体系为什么存在如此严重的课程偏见？难道艺术教育等人文课程在人的发展中没有价值，或者作用微不足道吗？

艺术教育不仅如数学和科学教育那样在人的智力、创造能力和探究能力发展方面发挥重要作用，而且在人文精神的熏陶、涵育、培养方面发挥独有功能。首先，艺术教育具有智力价值。种种研究表明，艺术教育在培养人的知觉敏锐性、问题解决能力、创造能力方面丝毫不亚于其他学科，如数学和科学。心理学家加德纳（Howard Gardner）甚至把与艺术教育直接相关的“音乐智力”、“空间智力”与其他智力如“数理—逻辑智力”并列视之，它们是人的智力结构的有机构成。其次，艺术教育在人的想象力培养

方面具有独特价值。人是一种超越性存在、精神性存在。人置身于世界之中,但并不为世间万物所奴役。所以如此,是因为人能超越万物和物欲,过有精神追求的生活。而人的想象力为人的超越性、精神性奠定基础。艺术教育直接指向于人的想象力发展。再次,艺术教育以发展人文精神为根本目的。崇尚自由,关心、同情与责任,求真、向善和爱美,诸如此类的人文精神或人文情怀是教育的根本目的。艺术教育即是欣赏并创造真善美、追求人的自由的教育,它因而在人文精神的培养方面发挥独特价值。

由此观之,我国艺术教育的边缘化问题不是艺术和艺术教育本身的问题,而是长期以来的意识形态偏见、社会制度偏见和文化偏见所招致的结果。我国教育要摆脱专制教育、走向民主教育,告别“应试教育”、实现素质教育,必须摒弃课程偏见,恢复艺术教育的应有地位。

在我看来,朱健朴校长的艺术教育探索至少有四大贡献:第一,他将学生的探究能力、想象力和人文精神的发展在艺术教育中整合起来,为摆脱课程偏见、恢复艺术教育地位做出了贡献;第二,他将艺术与学生的生活有机统一起来,让艺术教育植根于社区生活和学生经验,成功实现艺术与生活的连接,让艺术教育富有生活意义;第三,他将儿童艺术与成人艺术融合起来,尊重儿童艺术的独特价值,将成人艺术转化为儿童艺术,让儿童在艺术生活中实现创造性发展;第四,他将高雅艺术与大众艺术统一起来,让高雅艺术回到大众、来到社区、回归儿童,为实现艺术教育的民主化做出了切实努力。

我真诚期待我国千千万万的教育者像朱健朴校长那样,充满教育智慧和勇气,恢复艺术教育地位,让人文精神成为教育的灵魂。这是我国教育的前景与希望。

是为序。

(杭州师范大学教育科学学院院长、教授、博士生导师,
国际课程研究促进会荣誉主席)

2014年10月29日,写于沪上三乐斋

序(二)

近日,喜闻具有学者风范的上海市香山小学朱健朴校长带领团队又完成了一项教育部重点课题,取得了丰硕的研究成果,可喜可贺。

“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”项目有着深厚的研究基础。早在2006年,朱校长就带领学校教师进行“发掘本土文化资源”、“开发上海地区美术文化资源的案例研究”以及“儿童实验性‘创意水墨’教学探索”等课题研究,亲自撰写了《开发上海地区美术文化资源的案例研究》《美术教师的修养与校本课程开发》《开发美术文化资源的综合实践活动课程的研究》《开发美术新课程资源的方法与策略研究》等研究论文,在图书与杂志上公开发表并获得多项奖项。

“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”项目站在保护文化遗产、传承和弘扬本土文化发展的高度,聚焦于本土文化与美术校本课程相结合的研究领域,以学校美术校本课程为切入口,从理论和实践两方面开展这一课题的研究,致力于开发上海地区文化资源,建设美术校本课程,以达到发展学生的审美能力、创造能力和综合实践能力,引导学生认同本土传统文化、树立正确的文化价值观的目标,因此该课题研究具有较高的学术价值与积极的现实意义。

该课题的研究过程与方法科学合理,主要采用理论研究、调查研究、实践研究和案例研究等研究方法,涉及美术、音乐、表演、语文、历史、社会 and 信息技术等诸多学科领域。

经过历时四年的研究,该课题组提出了对美术校本课程开发具有指导意义的观点,即目前我国学校美术教育在培养学生本土文化素养方面存在着课程、教材和方法不足等问题,通过各地方自主挖掘和开发本土文化资源建设美术校本课程,可以来弥补这一方面的缺憾;培养具有本

土文化素养的学生,可以推动我国物质文化遗产的保护、传承、发扬和创新;我们开发的是一种具有探究性和统整性的学习课程,它能很好地帮助学生形成综合和联系的眼光、整体的思维能力、综合解决问题的能力和创造能力。

这一课题研究所凸显的创新点在于:研发具有上海地区文化特色的美术校本课程,提出以学生的认知规律为依据、结合美术实践活动的基本特点的“五步操作法”(考察记录→梳理研究→感悟体验→展示交流→总结评价),以及具体可行的四项研究策略(探索寻访活动策略、文化情境体验策略、资料采集调查策略、主题统整学习策略),有效开发并实施了美术综合实践活动课程。其成效显著,具体表现在:学生个性得到发展,综合实践能力提升;教师专业不断成长,教育科研能力提高;推动学校特色办学之路;弘扬本土文化,构筑民族精神。

总之,“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”课题组为我们揭示出开发本土文化资源、建设美术校本课程的规律,对我国开发本土文化资源、建设美术校本课程起到示范性的作用,其经验值得推广与借鉴。

最后,衷心祝贺《建构与演变》一书得以顺利出版!殷切祝愿在朱健朴校长的带领下课题研究再创辉煌!

钱初熹

(华东师范大学教授、博导,教育部艺术教育委员会
委员,中国美术家协会美术教育委员会副主任)

2014年10月1日于上海舒溪书斋

序(三)

当我拜读完上海市浦东新区香山小学校长朱健朴带领团队撰写的《建构与演变——美术校本课程的实践研究》书稿后,一种敬佩之感在我心中油然而生。这书稿是朱健朴带领团队花费了整整四年时间完成的,也是朱健朴申报的全国教育科学“十一五”规划课题“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”成果汇集。

1949年,被誉为现代课程理论之父的泰勒(Ralph W. Tyler)发表了被视为经典课程研究范式的《课程与教学的基本原理》。在此书中,泰勒提出:“①要最大限度地利用学校的资源;②加强校外课程(the out-of-school curriculum);③帮助学生与学校以外的环境打交道”,被认为是对课程资源研究的最早论述。在我国,对课程资源的研究和探讨是随着2000年以来新一轮课程改革的推进而展开的。因此,课程资源开发和利用对于我国来说是一个全新的课题。

早在2003年,朱健朴校长就认识到上海地区存有很多的美术文化资源,包括历史建筑、博物馆、美术馆,民族民间艺术及非物质文化遗产,并深深地感到这些资源蕴涵着丰富的优秀传统文化的精神内核,通过开发上海地区美术文化资源进行美术教育,一方面能够提高学生对我国优秀传统文化的认识,树立民族自信心,构筑民族精神;另一方面能够让教师在课程资源的开发过程中,知识结构得到优化,能力得到发展,实现教师的专业成长。2006年起,朱校长就带领他的教师团队开始了一系列的探索和研究。

2010年6月,上海市浦东新区教育局成立了以个人姓名命名的浦东新区第一个美术名师工作室(基地),即朱健朴校长的“朱健朴美术教师培训基地”,基地学员均来自浦东新区中学、小学及幼儿园的优秀美术

骨干教师。同年12月,朱健朴校长申报的“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”课题,被列为教育部“全国教育科学‘十一五’规划课题”。自此,朱健朴带领培训基地的学员,开始了长达四年时间的研究和探索。

“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”课题,是研究以美术为统领的综合实践活动校本课程,它涉及与美术、音乐、语文、自然、历史、表演、摄影等诸多学科的统一,需要教师具有较高的文化素养和统整能力,因此,该课程具有交叉性和统整性的特征。其次,以美术为统领的综合实践活动校本课程,其目的是培养学生对本土文化的认识,进而增强其保护、传承和创新的意识,因此,该课程具有探究性和人文性的特征。由此可见该课题的研究难度。朱健朴校长带领培训基地20余位学员以及课题组的其他成员,不畏困难,先将课题的研究设定在上海市区和浦东新区,以及上海周边一些地区的文化资源范围内。然后,将各种资源归纳为四大类,即社区文化资源、历史建筑资源、民间民俗艺术资源和博物馆资源等。接着,再梳理出与美术学科有关的内容,以及所涉及的其他学科知识。在此基础上,朱健朴校长对每一位课题研究人员都作了具体的指导,从课题研究方案的设计撰写,到选择资源(依据每个研究人员的专业特长及所在学校的校园文化特色)、提炼资源的核心人文与造型要素,再到课程案例实施的方略路径的建构。课题研究人员在朱健朴校长的悉心帮助下,开发出了共计28项美术课程教学案例(作为课题的子课题)并独立主持和开展研究。

通过整整四年的课题研究,朱健朴与培训基地20余位学员及课题组其他成员,克服重重困难,在开发美术综合实践活动校本课程过程中,根据学生的认知规律以及美术教学活动的基本特点,总结出了“五步操作法”,即“考察记录→梳理研究→感悟体验→展示交流→总结评价”的课程资源开发研究方法;以及“四个学习策略”,即“探索寻访活动策略”、“文化情境体验策略”、“资料采集调查策略”、“主题统整学习策略”,这是朱健朴与其研究团队通过多年课题研究的成果,为我国美术教育领域课程资源开发与利用积累了宝贵的经验。

朱健朴是一位充满智慧的校长，他深知让教师们从事课题研究，并不是“为课题而课题”，而是通过课题的研究，实现教师的专业成长。为此，在课题研究过程中，朱健朴校长不断地督促教师通过开设教学研究课、撰写教学案例、建立教学评价档案等途径，让每一位教师形成有个性特征的学科教学风格，还要求教师通过自身开发的美术文化资源研究项目，以学科统整的教学方式，形成有校本特色的美术综合实践活动课程。总之，通过课题的研究，促使每一位教师更关注课堂教学，关注每一位学生的成长，这是朱健朴校长带领团队从事课题研究的根本目的。

“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”课题即将结题，我相信，“朱健朴美术教师培训基地”的20余位学员以及团队的其他成员，必定会将参与课题研究所学到的本领在各自学校，乃至上海市基础教育界发挥更大的作用，这也正是朱健朴校长所希望的。

最近，习近平总书记多次发表重要讲话，要求进一步加强中华优秀传统文化教育、努力呵护青少年学生的文化基因。上海市教委正在根据教育部的精神，研究制定《关于完善中华优秀传统文化教育长效机制的实施意见》，将中华优秀传统文化教育覆盖到小学至大学的教育教学全过程、各环节和各学科。因此，朱健朴校长带领团队研究的成果，必定会为弘扬传统文化，落实立德树人，推进深化教育综合改革，发挥出更大的价值与作用。

胡知凡

（上海师范大学教育学院教授）

2014年10月18日

目录

序(一)/1

序(二)/1

序(三)/1

第一章 总论

第一节 开发本土文化资源建设美术校本课程的研究概述 / 3

第二节 本土文化课程资源开发的内容 / 16

第三节 开发美术校本课程资源的方法与策略 / 28

第四节 开发本土文化资源的美术校本课程的评价 / 37

第五节 资源开发与课程构建的若干关系 / 46

第二章 开发社区文化资源建设美术校本课程的实践

第一节 现代社区文化资源开发与美术校本课程的建设 / 59

第二节 老城厢文化资源开发与美术校本课程的建设 / 68

第三节 开发社区文化资源的美术校本课程案例 / 79

案例一 《智慧树》/ 79

案例二 《陆家嘴建筑设计展》/ 83

案例三 《寻蛇记》/ 86

案例四 《天马行空》/ 88

案例五 《百态人生》/ 91

案例六 《“观澜校园”水墨长卷》/ 93

案例七 《“老城厢记忆”网上博物馆》/ 95

第三章 开发历史建筑资源建设美术校本课程的实践

- 第一节 石库门文化资源开发与美术校本课程的建设 / 99
- 第二节 浦东民居文化资源开发与美术校本课程的建设 / 107
- 第三节 开发历史建筑文化资源的美术校本课程案例 / 120
- 案例一 《三探石库门》/ 120
- 案例二 《“石库门里的一天” 校园话剧》/ 123
- 案例三 《上海老建筑》/ 125
- 案例四 《艾氏老宅》/ 128
- 案例五 《名人场馆》/ 130
- 案例六 《古镇博物馆》/ 131

第四章 开发民间民俗艺术资源建设美术校本课程的实践

- 第一节 浦东民间美术资源开发与美术校本课程的建设 / 137
- 第二节 江南童谣资源开发与美术校本课程的建设 / 146
- 第三节 开发民间民俗艺术资源的美术校本课程案例 / 160
- 案例一 《“小小福娃” 校园剧》/ 160
- 案例二 《元宵灯会》/ 162
- 案例三 《“水墨土布” 装置》/ 164
- 案例四 《“灶花” 墙》/ 167
- 案例五 《小小“剑玉” 展览馆》/ 169
- 案例六 《“弄堂童谣” 画廊》/ 170
- 案例七 《“江南童谣” 串烧》/ 173

第五章 开发博物馆资源建设美术校本课程的实践

第一节 艺术展馆资源开发与美术校本课程的建设 / 177

第二节 博物馆资源开发与美术校本课程的建设 / 191

第三节 开发博物馆资源的美术校本课程案例 / 202

案例一 《“后羿射日”课本剧》/ 202

案例二 《与Val对话》/ 205

案例三 《走近马蒂斯》/ 207

案例四 《地戏面具馆》/ 210

案例五 《中草药绘本馆》/ 214

案例六 《青花瓷馆》/ 217

案例七 《“老上海三百六十行”课本剧》/ 220

案例八 《青铜器报告会》/ 223

后记 / 225

参考文献 / 228

第一章

总论

第一节

开发本土文化资源建设美术校本课程的研究概述

2001年6月8日,教育部颁发的《基础教育课程改革纲要(试行)》中指出:“学校在执行国家课程和地方课程的同时,应视当地社会、经济发展的具体情况,结合本校的传统和优势、学生的兴趣和需要,开发或选用适合本校的课程。”^[1]之所以提出这样的要求是因为在实际的教学中发现课程资源的匮乏和局限性,它与新课程改革的要求是相互矛盾的,而研发校本课程,寻找新的课程资源,进行整合和优化,是解决这一矛盾的最有效方法之一。同时,挖掘、开发和利用社区文化、本土文化以及多元文化资源构建学校教育新课程,现已成为世界上许多国家和地区课程改革的发展趋势,课程资源的开发与利用也是我国课程改革中一个有机的组成部分。因此,2010年8月,上海市浦东新区香山小学朱健朴校长向全国教育科学规划领导小组办公室提交了“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”的课题申报书。2010年12月,这一课题申请获得批准,课题类别为“全国教育科学‘十一五’规划课题”,批准号为GLA102069。

本课题在研究过程中,尤其是党的十八大以来,中央高度重视培育和践行社会主义核心价值观。特别是2014年5月4日,习近平总书记在北京师范大学的讲话中明确提出“一个民族、一个国家的核心价值观必须同这个民族、这个国家的历史文化相契合,……一个民族、一个国家,必须

[1] 钟启泉,崔允灏,张华.基础教育课程改革纲要(试行)解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

要知道自己是谁,是从哪里来的,要到哪里去”等观点^[1],使我们课题组成员更清楚地认识到本课题研究的实际意义。

本课题研究站在传承和弘扬本土文化发展的高度,聚焦于本土文化与美术校本课程相结合的研究领域,以学校美术校本课程为切入口,从理论和实践两个方面开展研究,旨在通过美术校本课程的建设,为我国本土文化的保护、传承、发扬和创新提供有力的途径。其主要目的为从学校所在地区的实际出发,以现行的国家课程、地方课程的校本化开发为突破口,充分地调查和挖掘本土文化资源,对其优秀的、极具特色的本土文化进行整理,充分地与学校美术课程整合,培养学生浓厚的本土文化意识和民族精神,提高学生的综合素质,并努力探索出一条保护、传承、弘扬和创新本土文化的特色办学之路。具体来说,其一是发展学生的探究学习、社会实践活动及审美创造等综合能力,引导学生认同本土传统文化、树立正确的文化价值观、传承和构筑民族精神等人文素质。其二是在实施课题研究的过程中,提升教师在校本课程挖掘、开发、利用和建设等方面的科研能力,并进而促进教师教学的能力。其三是通过“开发本土文化资源建设美术校本课程的研究”的实践,积累资料、总结经验,构建开发本土文化资源;建设美术校本课程的内容、途径和实施策略,并揭示开发本土文化资源,建设美术校本课程的规律。同时,为推进学校素质教育、创建美育特色,有效地实施美术综合实践活动课程的建设奠定基础。

由于本课题研究所建构的美术校本课程是一种统整性和探究性的课程,它跨越了美术、音乐、语文、自然、历史、表演、摄影等诸多学科的学习。因此在研究课程的建构过程中遇到了许多困难,但课题组全体成员坚信这一研究课题的价值,克服重重困难,充分利用各种研究资源,按照研究计划及进度,努力开展本课题的研究与探索,最终取得了一定的研究成果。

[1] 习近平.在北京大学师生座谈会上的讲话[OL].<http://baike.baidu.com/view/13317739.htm>.