

义务教育课程标准实验教材

艺术 教师教学用书

YISHU JIAOSHI JIAOXUE YONGSHU

一年级 上册

教育科学出版社

义务教育课程标准实验教材

艺 术

教师教学用书

一年级 上册

教育科学出版社

· 北 京 ·

主 编 杨立梅
副 主 编 朱则平 程明太
编写人员 王淑杰 叶维佳 李 军 刘金华 张文元
张丽疆 韩 宏 廖应文 宋 明

责任编辑 王 薇 殷梦昆
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

义务教育课程标准实验教材艺术教师教学用书. 一年级. 上册/杨立梅主编. —北京: 教育科学出版社, 2001. 9 (2005. 6 重印)
ISBN 7 - 5041 - 2189 - 4

I. 义... II. 杨... III. 艺术 - 小学 - 教学参考资料 IV. G623. 703

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062509 号

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010 - 64989009
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010 - 64989543
邮 编	100101	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010 - 64891839	电子邮箱	art@esph.com.cn

经 销 各地新华书店
印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 5.75
字 数 112 千
定 价 36.44 元 (含两张光盘)

版 次 2001 年 9 月第 1 版
印 次 2005 年 6 月第 5 次印刷

如有印装质量问题, 请与所购图书销售部联系调换。

致 教 师

(代前言)

尊敬的教师们：

我国基础教育正处在一个深入改革的重要时期，这是我们已切身感受到了的。基础教育中的艺术教育同样面对着深刻的变革，我们应如何认识、理解和参与这一改革；我们应该做些什么；综合性的艺术课程是怎样的课程；这样的课程应由哪位教师来执教，我能胜任这一课程的教学吗，等等，这是教师们都在思考的问题。《艺术课程标准》研制组的成员、《艺术》教材编写组的成员和教师们一样，也是教育改革的探索者和学习者，我们面对着同样的挑战。这里，结合艺术课程的指导思想、教材的编写和教学设计，和教师们展开对话，一起探讨我们共同关心的问题。让我们目标一致、增强信心、共同参与，为教育改革贡献我们的力量。

1. 目前我国基础教育改革的目标和任务是什么

我们应该首先对这次教育改革的目标和任务有一个基本的了解，因为这是需要我们不断深入理解的指导思想。

在经国务院同意下发的《基础教育课程改革纲要（试行）》中明确提出：

“新课程的培养目标应体现时代要求。要使学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统；具有社会主义民主法治意识，遵守国家法律和社会公德；逐步形成正确的世界观、人生观、价值观；具有社会责任感，努力为人民服务；具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识；具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法；具有健壮的体魄和良好的心理素质，养成健康的审美情趣和生活方式，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。”

《纲要》对本次课程改革提出以下的具体目标和任务。

目标之一：

改变课程过于注重知识传授的倾向，强调形成积极主动的学习态度，使获得基础知识与

基本技能的过程成为学会学习和形成价值观的过程。

目标之二：

改变课程过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状，使课程结构具有均衡性、综合性和选择性。

新的课程设置：小学阶段以综合课程为主；初中阶段设置分科和综合相结合的课程，由地方和学校自主选择。

目标之三：

改变课程内容繁、难、偏、旧和注重书本知识的现状，加强课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联系，关注学生的学习兴趣和经验，精选终身学习必备的基础知识和技能。

目标之四：

改变过于强调接受学习、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，培养学生搜集和处理信息的能力、分析和解决问题的能力，以及交流与合作的能力。

目标之五：

改变过分强调评价的甄别与选拔的功能，发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。

目标之六：

改变课程管理过于集中的状况，实行国家、地方、学校三级课程管理，增强课程对地方、学校及学生的适应性。

以上各项目标是在充分研究我国基础教育发展现状和国际基础教育课程改革发展趋势的基础上确立的，具有现实意义和深远意义。

2. 艺术课程与以往课程相比，最大的变化体现在哪里

艺术课程是在教育改革中诞生的新型课程，是在我国已有的音乐、美术分科课程基础上

建构的一门综合性课程。

艺术课程与以往的音乐、美术课程相比，在学科的性质和价值定位、基本理念、课程目标、内容标准、课程实施、教学评价等方面都体现出不同。老师们可以在《艺术课程标准》中看到这些不同的具体体现。例如：

(1) 艺术课程在目标定位上，提出以培养学生的艺术能力和人文素养的整合发展为总目标。在多艺术门类、多学科综合的艺术教育活动中，通过艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学的连接，达到学生艺术能力、审美意识和审美情趣的逐步形成和提高。这里明确提出，艺术课程是一种人文课程。艺术课程要运用艺术感人的形式和丰富的内容，培养学生的情感和精神追求。“艺术能力”包括知识技能，又不仅是知识技能，而是指学生通过学习获得的感知、欣赏、创造、表现、知识、技能、反思、评价、交流等多项能力。这里应该特别注意“整合发展”和各种“连接”与“关系”的提出，它们对培养目标和课程改革方面具有重要意义。以人文精神统领艺术教育，是世界艺术教育发展的趋势，是提高艺术教育的价值，引导教师走出艺术教育的误区，走出技能训练的怪圈，使艺术真正成为对学生情感、态度、价值观的培养、精神的提升和整体素质提高的体现。

(2) 艺术课程的设计上，从传统的分科教学转变为多门艺术学科的沟通和融合。艺术课程强调不同艺术门类、不同学科之间的连接与相互渗透，教学可以选择不同的切入点，既可以从一个艺术门类切入，达到与其他艺术门类的综合；也可以从设计上就是多个艺术门类的兼融互通，甚至可以打破学科的界限，围绕艺术课程的内容，同非艺术学科连接，进行更广泛的综合。在围绕人文主题的艺术学习中，使学生能够同时轻松、快乐地获得艺术的基本知识和技能，了解艺术的历史和文化内涵，形成艺术经验和艺术能力，同时培养尊重、关怀、交流、合作、分享等人文素养，促进学生个性的完善与发展。课程设计立足点的变化，将会使艺术课程体现出鲜明的人文性、综合性、创造性和愉悦性。建设综合性课程不仅是量的增加，更是质的变化。走向课程的综合化，是使儿童的学习领域从传统学科的逻辑体系走向符合人的发展的学习领域。特别是在基础教育阶段，各学科应利用自身的特点，共同实现培养人的整体教育目的，而不是以发展学科为目的。综合性课程的建设是突破学科体系的积极改革。

(3) 艺术课程的学习内容上，由偏重艺术知识技能传授的逐段递进，转向强调关注学生艺术整合能力和多种文化素养的培养。提出以音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视等多种艺术门类的综合性学习为实现目标的学习领域。艺术课程以学生的心理发展为前提，强调学生的学习内容和学生的生活经验、情感体验、文化背景、科学认识的紧密联系。艺术课程要改变学习内容单一、高深、繁多的专业化倾向，要为学生提供丰富多彩的内容和信息，拓展他们的艺术视野，通过生动的教学活动，使学习内容变得鲜活充实，易于为学生掌握。

(4) 艺术课程的教学方式上，由偏重教师为主导的知识技能的传授和训练，转向强调教学中的“双主体”互动关系以及学生体验性、探究性、生成性和反思性的学习过程。教师可以根据自身的素质和教学的需要，组织多种形式的综合艺术教学活动。多样化的教学形式，对打破统一固定的教学模式，广泛开发教育、文化资源，调动教师的主动性、创造性，

发展个性化的教学等，提供了无限广阔的空间。教学中，艺术课程强调在轻松、愉悦、民主的氛围中，在师生、生生之间的平等对话和交流中，共同参与教学活动。

(5) 艺术课程的评价上，由过于强调级化考试甄别、比赛获奖选拔的评价方式，转向着眼于提高每个学生艺术能力、尊重学生个性差异与程度差异的评价方式，艺术课程的教学应该让每个学生都有成功感。艺术课程关注对学生艺术学习过程的评价，强调评价主体的多元，注意调动学生之间的相互评价。评价主要采用描述性、富有情感的语言，对学生艺术能力和人文素养等方面的进步做出肯定性评价。艺术课程和教材都采用了“艺术档案夹”，也称“艺术成长记录夹”的评价方式，以记录学生艺术成长的过程。

以上各项内容中，特别是“以艺术能力和人文素养的整合发展”为总目标，促进艺术学科内部的融合以及艺术与其他学科的沟通，通过艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学的连接，实现培养目标等，是艺术课程的最本质的特征。它们必定会对我国基础教育中的艺术教育改革，包括分科艺术教学产生深远影响。

3. 为什么在基础教育阶段要进行综合艺术教育的改革

我国著名音乐教育家、《艺术》教材专家组成员赵宋光先生，曾从人类四大高级感觉器官的发展与建构人类本质的角度，阐述了发展综合艺术教育的意义，可给我们以启发。

赵先生认为：“人才素质的培养，艺术能力的培养，要靠四大器官综合运用所形成的心理结构。听觉器官与视觉器官是接受信息的感觉器官，形体（体态活动）器官与言语器官是输出信息的运动器官，相反而相成。从进化阶梯来衡量，这四大器官是人类进化程度最高的器官。四者在每个人身上都具有建造人类本质、获得高度发展的潜在可能性。完美人格的建造要靠这四种器官作为可控的建筑材料。但这种可能性的实现要靠综合运用。惟有通过教育过程，使四者立体镶嵌、互补整合，方能使人类水平的认知、情感、意志在中枢神经系统部位获得高度发展。

“音乐着重发展听觉器官的能力，美术着重发展视觉器官的能力，舞蹈、体育着重发展全体态活动的的能力，以口语方式活化的文学着重发展言语器官的能力，戏剧以形体与语言器官的综合运用为特色，并以听觉与视觉的综合敏感性发展为前提。

“当前不仅要努力克服听觉（音乐）与视觉（美术）彼此分割的传统习惯，还应注意对一向被忽视的薄弱环节予以特别关怀。

“音乐与美术是近代艺术教育的强项。当前任务是调整手段、知识技能与遗产精品、人文内涵的相互关系，把屏障改造成媒介，把每项知识点与技能点的教学过程改造成体验遗产精品内涵的一条条通道。

“舞蹈长期以来被排斥在普通教育课程之外，从与音乐共生中割裂出去，从与体育共生中割裂出去。恢复舞蹈在中华传统乐教中的教育功能，是重大的理论课题，也是紧迫的实践任务。综合艺术课程中舞蹈内容的建设，尤其是国内各少数民族的传统舞蹈纳入教材，是需要特别予以关注的。

“戏剧在普通教育课程里长期得不到实施，往往被文学阅读所取代，一方面是由于物质条件欠缺，另一方面也由于活化表演所特有的深层教育功能常被忽视。戏剧所特有的角色、冲突、悬念、高潮、解决等环节的立体动态的感染力，是文学无法代替的。回顾我国近代教育史，‘五四’以后黎锦辉建设儿童歌舞剧的努力为什么后继乏人，值得深省。在当今办教育的物质条件有可能逐步改善的历史时刻，亟待从教育观念上猛醒：吸引学生全身心投入的活化表演对领悟深层人文内涵的启动功效之巨大，决不可忽视。在这新理念指导下，人类与民族的丰富戏剧艺术宝库的教育功能将得到更新与扩大，从书面文学形式回归活化表演的本来面目，即体现为多媒体欣赏教材，又进入学生亲自表演的活动现场。

“综合艺术课程如何从文学宝库吸取营养的问题，要从方式与范围两方面同时思考。从方式思考，关键在于使文学的书面形式转化为生动活化的口头表达，这是语文教学不可能顾及的，也标志着与语文课程的分野所在。一旦能完成这一转化，文学内涵不但能融入生活，而且能与其他各艺术门类的人文内涵自由沟通，也能担任诸多艺术门类互相融合的灵活渠道，成为人文统领的信使。有了活化表达这一艺术化运用方式，就可以对文学篇章化整为零，由小放大，自由发挥，取材所面向的文学精品范围就拓宽了，不限于故事体裁，还可能包括抒情诗、叙事诗、史诗、曲艺词章、寓言、对联、典故性成语、散文、演说词、赞颂词、对话录，等等。”

赵先生在这里从提高人的整体素质和培养艺术能力的角度，提出人类感官综合运用形成人的心理结构、本质发展，这一观点具有重要意义。

人类智力的发展源于感官接受外界信息的刺激。只有在感觉发展的基础上，才能发展认知，形成理解。通过多种感官的参与、体验更是学生获得艺术经验的最基本方式和基础。只有在调动多种感官积极参与、体验的过程中，学生才能感受到发现、探索的乐趣及成功的喜悦，才能表现出他们的独创性和个性，他们才能积累经验，他们的想像力、创造能力才能得到发展。

任何艺术门类在本质上都不是单一技能的发展，单一感官的发展不能形成真正的艺术能力。综合性艺术教育，着眼于人的本能和本质的发展，避免各种感官被人为分裂，为学生的全面发展提供重要的基础。

我们还可以从几位国际著名音乐教育家所创建的教育体系中获得启示。瑞士的达尔克罗兹教育体系综合了舞蹈和体态律动；匈牙利柯达伊教育体系在立足于本民族音乐传统的基础上，综合了语言、文学和多种民族传统艺术；德国的奥尔夫教育体系更是综合了语言、舞蹈、律动、戏剧、民族民间器乐等多种形式，构成全新的教育体系。美国美术教育中的“DBAE”也同样是综合的形式。

教育向综合的方向发展是当代教育发展的趋势，是向人的本性的回归。它的最大的意义是带动教育观念的发展。

4. 学校教育中具有进行综合艺术教育的基础吗

我们的学校教育中有进行综合艺术教育的基础吗？这是我们最关心的问题。这里，我们主要根据我国艺术文化传统和当代课程观来谈谈这个问题。

学校艺术教育的一项重要任务是，继承、发扬中华民族的优秀文化传统。百年来，我们的学校艺术教育主要是接受了国外的音乐、美术教学形式，应该说，这些教育形式对我国艺术教育发挥了重要的作用，积累了许多宝贵的经验。但是，反思百年的历程，如何建设立足于我国文化传统上的艺术教育，我们确实感到任重而道远。

我国著名文艺理论家李希凡先生主持的“九五”国家重大科研项目成果《中华艺术通史》，是关于我国综合艺术史的巨著。这部长达几千万字的论著，以大量翔实的资料，全面介绍了我国艺术的悠久历史。其中突出的一点就是，我国的艺术门类长期以来都是混生的、综合的。书画是一体，诗词与音乐不分家，我们的说唱、戏曲，都是综合的形式，这是中国艺术文化的传统。

我国早期的“乐教”，就是“歌、诗、乐、舞”的综合行为。《礼记·乐记》中说：“故歌之为言也，长言之也。说之，故言之；言之不足，故长言之；长言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。”这说明了古代艺术活动中语言、歌唱和舞蹈的自然结合。

《墨经》上说：“《诗经》是，诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百。”

《礼记》上说：“金石丝竹，乐之器也；诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也；三者本于心，然后乐器从之。”

苏东坡说：“诗不能尽，溢而为书，变而为画。”这里说明诗、书、画的内在联系和所表现的共同意境。

书法，是中国的文化瑰宝，它将诗、书、印为一体，具有鲜明的艺术风格。鲁迅曾说，它不是诗却有诗的韵味，它不是画却有画的美感，它不是舞却有舞的节奏，它不是歌却有歌的旋律。

在我国文化传统中，综合性的艺术形式数不胜数，并形成了我国人民特有的审美心理特征。我国学校艺术教育自然应该以自己的民族文化作为基石，继承、发展我国艺术文化特有的品格，进行综合性的课程建设，将是我国学校艺术教育发展的方向。

从当前的课程改革来看，也为学校开展综合性艺术课程教学提供了基础。课程观的转变，是服从于人的自身发展需要和社会发展需要的。当代客观世界与人自身发展的整体化、综合化的本质特征，引发了当代课程形态发展的综合化趋势。可以说，社会与人自身发展的综合化趋势是当代综合课程发展的内在动力。

面对 21 世纪，人类社会呈现了一体化、信息化、国际化的发展趋势。与此相适应，教育领域在价值观念、培养目标、课程结构、教学方法和管理模式等方面发生了一系列变化，综合课程就是在这一历史背景下不断走向了成熟。

长期以来所形成的学科的细化、知识的分解，是学校课程中普遍存在的问题。德国科学家 M. 普朗克说：“科学乃是统一的整体，将科学分化为若干不同领域，这与其说是事物本身的性质决定的，还不如说是人类认识能力的局限性造成的。”艺术学科也有同样的问题。

实践表明，细化的学科课程容易形成专门化，而肢解了学科之间的统整，过于偏窄的知识技能的目标，也阻碍了学校教育与社会生活的联系。由于分科课程是以系统的方式传递人类文化知识遗产，所以课程设计中往往只注重学科发展逻辑、学术化知识的设计和选择，较少关注与人类生活密切相关的问题，导致学生缺乏现代人类社会生活的基本知识，并形成片面发展，他们难以从分化的视野中建立对自然、社会、世界的全面、本质的认识。因此，学校应该为学生提供综合性的知识和学习方法，使学生树立整体的世界观和方法论。

综合性课程是以学生的生活经验为线索组织课程学习的。这更符合学生的认知规律，促进学生的发展，为他们提供更大的发展余地。

综合性课程不是量的增加，而是质的变化。实现课程综合化，可以使儿童的学习领域从传统学科的逻辑体系变为符合人的发展的学习领域。

无论从文化或是从教育的角度，都应看到综合性教育的基础。艺术教育在人的发展中具有独特的作用，具有不可替代的价值。艺术是人文的，更不应走进知识技能的死胡同，艺术教育应该追求的是对文化品格和精神内涵的感受和理解。

5. 艺术课程还能保证学生获得音乐、美术的知识技能吗

没有音乐、美术的基础知识和基本技能还能算艺术学科吗？

艺术课程还能够保证学生获得基本的知识和技能吗？这是教师面对艺术课程最关心的问题之一。任何学科都有其领域所特有的知识技能和学科能力，艺术课程也不例外。艺术课程明确提出以培养学生的艺术能力和人文素养的整合发展为总目标，但是这里的“艺术能力”与传统意义的知识技能是有区别的。

(1) “艺术能力”拓展了对学科能力的理解及其范围。以往我们是以学科发展的逻辑，按照循序渐进的顺序构建了知识技能的体系，我们的教学是以教材为中心，以学科知识技能为主线，我们的教学往往只关注这些知识技能的传授。九年义务教育完成后，许多学生非但没有能够形成对艺术的情感、态度、价值观，就是我们课堂上费尽力气教授的知识技能，也是所剩无几，更谈不到精神上能够留下永不磨灭的印象。这样的教学，无论是对学生或是对教师都只能是痛苦的经历。

综合性艺术课程突破学科中心的模式，打破学科知识的逻辑体系，教学活动可从学科基础转向更广泛的生活和人的发展的基础。为此，我们应拓展教育内容，淡化学科边缘，降低知识难度。但是，学科能力不是削弱了，而是加强了。艺术课程注重的是，学生艺术能力的整合形成和不断增强。对艺术课程来说，知识技能仍然是艺术能力的一个必要组成部分，但艺术能力不仅仅是知识技能，还包括同样重要的——也许是更为重要的——感知、欣赏、创造、表现、反思、评价、交流等能力，与知识技能共同构成艺术能力更为本质性的体现。应

该说，艺术课程所要求的艺术能力比过去意义的“知识技能”要丰富得多。

(2) 知识技能的获得必须以情感的体验为前提。皮亚杰认为，认识和情感是不可分割的，人们常常把情感和智能看作两种不同的范畴，实际上它们总是相互联系的。没有情感的认知是冰冷的、机械的、纯理性的，是为了某种功利不得不学的死知识。而情感的体验也绝不是无目的的体验，在情感的体验中必定会有学生对自身、对生活、对文化的认识。学生参与生活、表现生活，是体验，也是认知和学习。

在艺术课程中，人文主题与知识技能的关系，是统领与被统领的关系。艺术课程要求把知识技能的学习同艺术能力和人文素养的提高形成有机地结合。其中特别重要的是，知识技能只有在情感的激发下才能够成为智慧。综合性艺术教育到任何时候都不能丢弃艺术的本质、特性，艺术课程应体现出其他学科所不能触及到的方面。艺术是情感的表现，失掉了情感就没有了艺术。在艺术课程的教学中，只有让情感得到充分体验、感受和理解，才能接触到艺术的本质，也才能够让学生领会和掌握必要的知识和技能。

按照以上认识，艺术课程在实际教学中，每个单元主题中都有艺术能力的目标要求。知识技能与人文主题的安排是，人文主题为显线、知识技能为隐线。例如小学低年级阶段的知识技能学习，在以人文主题为主导的前提下，主要采用随机的、跳跃的、点式的、积累的方式进行学习。一些必须坚持不断体验、感受和积累才能形成的艺术能力（如音乐、舞蹈中的节奏感，美术中的色彩、线条、基本形的认识与运用等）采用游戏的形式，贯穿在教学活动中。教师应对学生必须掌握的、最基础的、对他们的终身学习必不可少的知识技能有明确的认识和科学合理的安排，并使它们在艺术与生活、与情感、与文化、与科学的关联中进行学习。

适当降低知识技能学习的难度，将为全体学生的发展提供基础和可能。

6. 艺术课程教材编写的原则是什么

为验证《国家艺术课程标准》并为实验区提供实验教材，《艺术》教材编写组在教育科学出版社的大力支持下，在时间紧、任务重的情况下，编写组成员齐心协力，完成了《艺术》一年级上册和《艺术》七年级上册的“义务教育课程标准实验教科书”的编写，并获得全国中小学教材审查委员会的审查通过。下面就教材的有关问题，和教师们展开讨论并征求意见。

《艺术》教材编写以《国家基础教育课程改革纲要（试行）》为理论基础和指导思想。《艺术》教材按照《国家艺术课程标准》的要求，体现鲜明的人文性和广泛的综合性，重视教学过程，体现教学方法，突出感知、创作与反思贯通一体，培养学生的创新精神和实践能力。新教材打破以知识技能为主线的教材格局，淡化学科界线、体系。教材力求克服繁、难、多、旧的问题，努力在学生的生活经验、学科能力和学生发展之间找到结合点。

这里结合教材的具体编写谈谈主要原则。

(1) 符合学生的身心发展、紧密联系学生生活经验的原则。教材要考虑到学生可接受

性，并联系学生的心理、生理发展的连续性和阶段性。教材内容要贴近学生的生活，与学生的生活经验相联系。例如，小学一年级上册教材充分考虑了儿童从幼儿园到进入小学学习的心理需要。儿童刚刚开始小学生活，对他们影响最大的还不是校园、楼宇、教室和桌椅，而是新环境的人际交往。儿童这时最需要的是人际间的关爱和温暖，只有教师和新朋友间的友爱、温暖，才会使他们有安全感和对新集体的依附感，才会对他的环境、学习任务产生感情和兴趣。因此，小学一年级上册第一单元设计了“你、我、他”的单元主题，而把认识环境、表现学校生活的“我上学了”安排在第二单元，体现了人文精神，也符合学生身心发展的需要。

(2) 开放性原则。学生用书要给学生自由表达思想情感留有空间，引导学生主动学习。教师用书应给教师提供发挥创造性的机会，鼓励教师根据自己当地的艺术资源并结合学生的实际生活，自主地开发课程资源、扩展教学思路。

《艺术》学生用书中有许多内容是引导、提示学生的参与和自由表达。例如，中学教材第一单元中设计了“请同学用自己喜欢的艺术形式装点自己的生活空间”和“用自己喜爱的艺术形式向大家展示自己的艺术才华，与大家交流，分享快乐”教材上呈现的内容并不是要学生们简单模仿，而是启发他们的自由表达、引导他们主动学习。在教学内容和教学时间上，《艺术》教材有弹性，为教师们的创意留有余地。教师们可以根据当地的教育资源和需要，进行相应的补充和发展。这样，就不会再出现全国学生只会唱同一首摇篮曲的现象，应使学生既了解不同地区摇篮曲的风格，而且首先会唱本地区、本民族的摇篮曲。

(3) 多门类、多学科融合的原则。教材要突出综合的理念和学科融合的特点，对音乐、美术、戏剧、舞蹈等艺术门类的内容进行不同形式的交融和组合。在不同艺术门类的综合中，既有某个艺术门类独特风格的展示，也有各艺术门类综合形成的新的艺术风格；即使学生对最基本的知识技能有所了解和把握，又使学生逐渐对各类艺术共通的特质有所认识。例如，中学教材第一册安排了“线的情感”的单元教学，目的是使学生发现和了解线存在于自然和生活中，感知不同艺术门类中线的表现意义，认识线的传情达意作用，并尝试运用线的形式表达自己的思想情感，这是在艺术的通感共性基础上的探索。“艺术与数”的单元则是使学生初步感受和发现艺术中的“美”与科学中的“数”的关联，沟通美与数的联系，从综合的角度关注艺术、关注科学，达到感性和理性的平衡，这是在艺术与科学的关联上的探索。

(4) 适用变通的原则。目前我国多数学校仅有音乐教师和美术教师，这些教师原有的素养有待进一步适应标准的综合性教学要求。教材编写既要体现综合原则，又要适用于目前的教学实际。例如，课题的创意可以多从音乐或美术入手，让这些教师用起来不感觉困难。当教材从舞蹈、戏剧切入或进行多种艺术的综合时，在教法、创意上要给予不同程度的提示或举出范例。

适用变通的原则，不但体现在教材的编写上，同时还体现在教师使用教材的过程中。例如，教师可以把当地不同民族的艺术文化资源引入课堂教学，补充教材的内容；可以根据不同地区学生的理解、接受能力在教学的难度上进行调整；可以根据需要对教材的先后顺序进

行必要的调整，等等。

(5) 教师用书提供教学课例的原则。为帮助教师较好地领会综合艺术教育观念，教师用书中要向教师提供体现综合思想、实际可行、能够引发思考的教学课例，供教师们根据个人的和当地的实际情况自行选用，为教师开发新的教学设计提供参考。

艺术课程的教师用书，不再是传统意义上的对学生教材的知识技能、教学难点的说明和教法提示，而是提供总体课程设计的要点和思路。教材是引导学习、促进学生发展的资源，但是教材不等于课程。由于综合性教学的特点是突破以学科为中心，强调以学生的生活经验和情感体验为学习的内容和基础，提出可以选择不同的切入点进行不同艺术门类之间的连接与交融，重视学生体验性、探究性、生成性和反思性的学习过程等，因此，艺术课程可具有多样化的教学组织形式。教材与课程相比，课程设计是更根本的，教材则是多样的、开放的、可选择的。因此，《艺术》教材的学生用书和教师用书的编写程序是：①首先确定人文主题（结合相关艺术能力培养目标）；②按照人文主题与艺术能力双主题的目标设计课程，编写教学课例（用于教师用书）；③根据课程和教学课例确定学生教材的内容；④在完成学生教材编写的基础上，再进一步修改教师用书中的教学课例设计。在多次反复、互动的过程中完成学生教材和教师用书的编写。

提供教学课例的目的，主要是帮助教师领会综合性艺术教育的观念和了解如何进入教学实践。有了这些教学案例，在改革实验的开始阶段教师们就可以直接用于教学，待老师们不断地积累了经验以后，就可以在原有基础上进行更为丰富和创造的发展。目前一年级上册和七年级上册教师用书的课例，主要是采用了曾参与国家艺术课程标准研制工作的和各地有经验的教师所提供的，并经过编写组成员多次的集体研讨改写。今后的各册教材和教师用书，我们希望能有更多的参与实验教材的教师们和我们一起共同参与创编，这将发挥更多老师的智慧，使我们的教学课例不断充实。

(6) 经典性、精品性原则。教材注重选择，利用古今中外优秀的、具有经典性的文化艺术遗产，使学生了解艺术的重要价值，培养学生健康的、高品格的艺术趣味。

经典性的文化艺术遗产是人类文明发展的精华和骄傲，是人一生一世都学不尽的宝藏。基础教育在儿童成长的最关键时期，就要坚定不移地确立以经典、精品作为他们艺术课程的学习内容。我们的教育要真诚地尊重儿童，但也同时要看到，在他们接受教育的重要时期，并不是他们喜爱的就都是好的，因为他们还缺乏经验，还没有足够的判断力，因此需要为他们提供最有价值的精神营养，才能够形成持续终生的印象和影响他们不断追求艺术的力量。为使学生能够真正获得对艺术的理解，建立价值观和培养健康的审美能力，就需要利用中外一切优秀的、经典性的艺术文化遗产，配合着联系生活、调动情感、理解艺术的历史文化价值、了解艺术的时代发展等方面，通过相关的课程设计，激发学生的兴趣，并最终实现教育的目标。

《艺术》小学教材一年级上册，主要关注幼儿园——小学衔接的内容，以后各册将贯穿中华经典艺术文化内容，以及世界各国各民族优秀艺术文化内容的学习。《艺术》中学教材各册都将安排“走近大师”的单元主题，并提供大版面的优秀作品，利用美术呈现的特点，

以具有艺术冲击力的画面激扬情感，引导学生接近艺术。我们认为，经典性、精品性原则直接关系到我们对学生的感情、态度、价值观的培养。

7. 《艺术》实验教材在形式和内容上具有哪些特点

《艺术》教材包括学生用书、教师用书和配套教学材料，向教师和学生提供必需的学习、教学材料和具有练习性、拓展性的材料。

其中学生用书包括：

- (1) 与单元主题配合的各种学习材料。
- (2) 记录学生个人成长的档案式内容。如：我的简历（姓名、爱好、照片等），我的歌声磁带、我的创作、我的评价、我的作业单、我的学具和日记等。

教师用书包括：

- (1) 引导教师理解艺术课程标准的理念，了解艺术教材的设计思路、教材特点的前言部分。
- (2) 为教师提供单元主题的教学课例设计。启发、引导教师了解综合性艺术课程的设计思路。课例设计提供多种教学选择的可能，以适应教师所具有的不同学科基础，以及不同地区、不同民族的需要，并为教师发挥创造性提供空间。
- (3) 为适应教学需要和拓展教师艺术修养和能力而提供的各门类艺术资料。教学配套材料是指与教学相关的音像、多媒体教学课件等材料。

教材的内容设置和特色，已结合“教材编写原则”作了部分介绍，这里再作进一步说明。

(1) 《艺术》小学教材采用以人文主题统领的“双主题”单元形式组织课程和教学内容。教材和课程设计中，从和学生密切相关的生活中选择单元主题，达到人文素养和艺术能力的培养目标。小学一年级上册包括10个单元：“你、我、他”“我上学了”“奇妙的声音”“好玩的泥土”“我们的动物朋友”“神奇的天空”“一起玩玩具”“红绿灯”“过年了”“过生日”。

小学一年级上册适应幼小衔接的发展阶段，紧密结合小学生的生活实际。教材内容突出趣味性、游戏性，注重过程，关注学生的主体性和参与性。教材力求符合儿童心理发展和艺术学科能力发展的需要，适合小学生的认知规律，激发儿童的兴趣、想像力和创造性。一年级上册教材不强调严格的知识序进，知识技能采用随机的、跳跃的、积累的方式，服从并渗透于人文主题，在充分体验中使学生开始接触和感知艺术要素。

(2) 《艺术》中学教材第一册包括有6个单元：“艺术大世界”“秋天的节日”“线的情感”“艺术与数”“走近大师”“我到民间去采风”。

中学第一册教材内容适应刚刚迈入中学的学生心理和需要，注重对学生情感的激发。教材内容使学生开始接触多种艺术形式，感知、体验艺术与生活、与情感、与文化、与科学的关联，注重突出艺术学习的人文价值。中学教材在每单元的开始设计了格言与诗句，画面注

重情感性、艺术性，关注对学生审美情趣和艺术品味的提高。教材中，通过“单元概述”的形式使学生了解每个单元的学习目的和如何进行学习，每单元后面设置了“艺术小辞典”，提供本单元涉及到的名词、艺术流派、艺术风格、艺术家知识等，这些都为学生提供了自主学习、研究探索的条件和空间。

(3)《艺术》教材小学一年级上册、中学七年级上册，安排有学习制作、运用“艺术档案夹”的教学内容。“艺术档案夹”有广泛的作用：①记录学生的艺术成长过程，体验成功的快乐；②可作为学生自我评价方式之一，促进学生的自我反思，帮助学生成为对自己的艺术学习有思考和评价能力的人；③对教师了解学生的学习情况、教学效果、进行评价和反馈提供重要依据。

(4)教材画面力求体现丰富性与艺术性，努力使现行教材比过去的音乐教材好看，比美术教材丰富。教材力求加强视觉艺术的冲击力，以艺术珍品强化艺术感染，引发学生的兴趣。但是也要看到教材存在的局限性。艺术课程综合了多种艺术门类，但课本只能是视觉呈现形式，教学中的表现性、创造性、生成性等鲜活的内容和过程不容易完全在教材中体现。未来的发展，会有多种可能。正如我们在前面讲过的，教材与课程相比，教材是教学中的重要因素，课程则是一个完整的生态系统。课程设计是更根本的，而教材应该是有多种选择的。但我们认为，在艺术课程的初建阶段，为了便于教师教学，为让学生手里有一本值得保留的艺术课本（偏远地区的儿童也许只能从这里接触到艺术），尽管艺术教材编写的难度很大，还是应该为学生编写课本，为教师编写教学用书。同时，在教师用书和课程设计中鼓励教师树立自主创新意识，丰富教学活动内容，教材使用课本而又不局限于课本。

(5)关于音乐的识谱问题，小学一年级上、下册教材主要依靠听觉学习歌唱，以游戏的形式初步接触音乐符号。然后，采用五线谱、简谱两种读谱形式，简谱为主，五线谱为辅。

中学主要采用简谱进行教学，但在器乐演奏的较简易的部分曲目中同时提供两种乐谱形式。

(6)《艺术》教材的教师用书部分，在“艺术课程教材编写的指导思想和原则”部分已作说明。教师用书的突出特点是摆脱了传统“教参”中惟一正确的答案模式，首先深入发掘教材中所设各单元主题的人文精神内涵，启发教师理解为什么要设置这个单元主题的教学，要达到什么样的目标，通过哪些方法达到教学目标等。例如，小学一年级上册“一起玩玩具”的单元主题概述：

爱玩，是所有孩子的天性，玩具是他们的亲密伙伴，是他们生活中的重要内容。玩具寄托了孩子们的情感、想像，呼唤着他们的好奇心。在玩玩具中，孩子们学习了生活与交往。小学生与幼儿玩玩具的区别和不同意义在于他们是从参与、表现创造的角度玩玩具，注重在艺术要素、艺术形式方面感受艺术美。本单元通过对玩具的观赏、交流、模仿和表现，使学生学会表达自己的情感和愿望。在制作玩具的过程中，尝试艺术要素的运用，如色彩、形状、质地、造型、节奏等。单元活动以玩具为载体，创设多样的“玩法”，挖掘“一起玩”的内涵，使学生从自我中心走向与他人共处。学生在活动中通过交换着玩玩具，自己动手做

着玩、创造性地玩……体验集体游戏的乐趣，懂得相互欣赏和共同分享。

本单元通过两个课题完成：“我喜欢的玩具”“玩具兵进行曲”。

教师用书中的课例设计，是双主题单元活动的具体实施，提供了“教学过程建议”“评价建议”和“教学思路拓展”。考虑到现有音乐、美术教师的实际状况和综合的教学能力，设计单元内容时既强调多学科，又有所侧重，使教材具有可操作性和发展性，以促进教师在充分发挥现有水平的同时，逐步拓宽自己的艺术能力与研究领域。

8. 教师是验证《国家艺术课程标准》（以下简称《课程标准》）和实验教材的主力军

《课程标准》中对教师的作用给予了充分的肯定，同时提出了在实现改革中诞生的新型课程对教师的要求。参考标准、教材实验的教师们和参考标准研制、教材编写的教师一样，都是为了孩子们的发展和民族的振兴，是革新者、学习者和实践者。

艺术教育改革首先要求更新艺术教育的观念，明确艺术教育在人的全面发展中的重要意义和价值；认识到基础教育中的艺术教育要坚定地面向全体学生，认识到艺术教育不仅要提高学生的艺术能力，更要关注学生的情感陶冶、个性完善和自主发展，促进学生健康、全面地成长。

综合性的艺术教育不但为学生打开通向艺术的多种通道，也为教师的发展提供了广阔的前景。艺术教学将突破单一的模式而具有多样性。艺术门类的多样性，综合手段的多样性，根据自身条件、学生需要、当地资源等，选择的多样性，运用的主动性、探究性、活动性、生成性等形成多样性教学策略，等等，将使教学成为充满生机、乐趣无穷、富有个性的生命过程。

艺术课程是在我国分科课程基础上的发展和回归。发展，是指向符合当代课程观的方向发展；回归，是指真正向弘扬中华文化优秀传统文化的回归。无论是发展或回归，都是在原有基础上的发展，而不是割断历史，对先前的一概否定。长期以来，广大优秀教师积累的宝贵经验是我们今天发展的重要基础。实际上，纵观历年来我们推荐的优秀课程和教学范例，其中的一个重要经验就是综合性地运用多种手段。实践中很多教师已在有意无意地尝试着做了多种艺术形式融合的工作，这是实践的需要。各艺术门类是相通的，教师们对艺术门类的互通、交融并不陌生。当然，我们仍需以反思的精神对待过去，使经验型的东西上升为明确的观念。

希望参与艺术课程及教材实验的教师们，能够尽快从单一的音乐、美术教师转变成为一名综合艺术教师。但在目前阶段，我们认为应由原有的音乐、美术教师共同完成艺术课程教学。在具体教学安排上，由两位教师按照教材和教师用书的内容，进行分工合作。特别在开始阶段，教学可以有所侧重。同时，教师要努力补充所需要的教学知识和能力，实践中也可以充分调动各种教学资源，包括社会文化艺术资源和学生资源，例如，发现学生具有舞蹈、戏剧的表演才能，可开展学生之间的互相学习。教材编写组也将努力为教师提供多媒体材

料，供教学使用。在课案的设计、研究和备课过程中，需要加强教师之间的协作与沟通，使个体备课、个体研究与集体备课、共同研究相结合，并最终使我们成为研究型、创新型的艺术教师。

艺术课程的实践与提高，在运行机制、实验研究、质量认定等多方面离不开各级教育行政领导和艺术教研员的理解、支持和帮助。老师们要主动地做这方面的沟通工作，接受他们的领导、听取他们的意见，共同探讨不断改进教学、提高教学质量的途径和方法。

在艺术课程教学中，我们要切实尊重学生艺术学习的主体地位和艺术潜能。学生中蕴藏着对艺术学习的极大热情和可羡慕的艺术才华，要充分调动和发挥他们的积极性，这也是艺术课程成功的重要条件之一。

我们希望参加实验的教师们和我们一起，认真总结实践的效果，积累自己的经验和体会，共同参与新课程的建设。我们期待着，在今后的各册教材中有更多的教师提供具有个性化、创新意义的教学案例和教学经验。

敬爱的教师们，不知以上的讨论能否解开您的疑惑，我们期待着您的意见和建议！

主 编

2001年7月1日