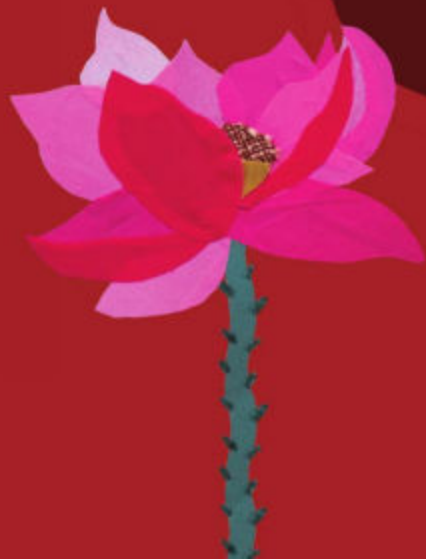

中小学艺术教育探索

● 张广文 主编

中小学教育工作者，有义务，更有责任担负起实施艺术教育的重任，担负起传承与发展中国传统文化和民间艺术的使命。

 大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

中小学艺术教育探索

主 编 张广文
副主编 张金海 周玉竹
张 青 付士治

 大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

© 张广文 2013

图书在版编目(CIP)数据

中小学艺术教育探索 / 张广文主编. —大连:大连出版社,
2013.4

ISBN 978-7-5505-0462-2

I. ①中… II. ①张… III. ①中小学教育—艺术教育—
教学研究 IV. ①G633.952

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第079547号

出版人:刘明辉
策划编辑:金琦
责任编辑:金琦 于凤英
封面设计:边际
责任校对:李玉芝
责任印制:史凌玲

出版发行者:大连出版社
地址:大连市西岗区长白街12号
邮编:116011
电话:(0411)83620490
传真:(0411)83610391
网址:<http://www.dlmpm.com>
E-mail:ms_jinqi@126.com
印刷者:大连图腾彩色印刷有限公司
经销者:各地新华书店

幅面尺寸:170 mm×230 mm
印 张:9.75
插 页:2
字 数:120千字
出版时间:2013年4月第1版
印刷时间:2013年4月第1次印刷
书 号:ISBN 978-7-5505-0462-2
定 价:28.00元

(版权所有 侵权必究)

大连市旅顺口区庆祝新中国成立60周年大型歌舞展演

大连市旅顺口区九三小学学生以面塑为题材创作的舞蹈《年年盛》

大连市第六十二中学学生表演的霸王鞭秧歌

大连市旅顺口区九三小学的书法校本课

旅顺第三高级
中学课本剧表演

大连市第六十二中学师生表演的歌舞《在希望的田野上》

大连市旅顺口区前夹山小学师生在大连市举办的“文化遗产在我身边”活动中做剪纸展示

大连市旅顺口区九三小学学生在进行版画创作

大连市旅顺口区水师营中心小学学生展示自己创作的彩色版画

大连市旅顺口区龙头中心小学学生创作的布贴画《荷花》

大连市旅顺口区前央山小学学生李洪广创作的剪纸作品《嬉》

大连市旅顺口区三涧堡中心小学学生葛秀莲创造的绘画作品《“打”出和平》，这幅画被联合国教科文组织评为佳作

前 言

21世纪是中华民族伟大复兴的世纪。教育是民族复兴的基石。要实现中华民族的伟大复兴，就必须全面贯彻教育方针、全面实施素质教育，培养出能担负起实现中华民族伟大复兴这一重任的、合格的社会主义建设者和接班人。加强中小学校艺术教育，是全面贯彻教育方针、全面实施素质教育的必然要求。

党和国家高度重视学校艺术教育工作。

2002年，教育部颁发的《学校艺术教育工作规程》对学校艺术教育的意义、作用、内容、实施途径以及保障措施都做了明确的规定。该《规程》指出：美育是国家教育方针的有机组成部分，艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容，是素质教育的有机组成部分。艺术教育对于提高学生审美修养、丰富精神世界、发展形象思维、激发创新意识、促进青少年健康成长具有重要的作用。学校艺术教育工作包括：艺术类课程教学，课外、校外艺术教育活动，校园文化艺术环境建设。通过艺术教育，使学生了解我国优秀的民族艺术文化传统和国外的优秀艺术成果，提高文化艺术素养，增强爱国主义精神，培养感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，树立正确的审美观念，抵制不良文化的影响，陶冶情操，发展个性，启迪智慧，激发创新意识和创造能力，促进学生全面发展。

2008年，教育部又颁发了《关于进一步加强中小学艺术教育的意见》，针对学校艺术教育的意义、作用、内容、实施途径以及保障措施等方面进一步做了明确的要求。《意见》特别指出：“从我国基础教育发展的整体水平来看，艺术教育仍然是学校教育中的薄弱环节”。要求各地中小学校“切实把艺术教育摆在学校教育应有的位置”，“以全面提高教育教学质量为中心，以农村学校为重点，实现区域内均衡发展”。

为了认真贯彻、落实党和国家有关加强中小学艺术教育的文件精神，2011年，大连市旅顺口区教师进修学校，组织辖区部分高中、初中、中心小学、村级小学以区域的形式参加了教育部“十二五”重点规划立项课题《农村学校艺术教育区域发展战略和推进策略研究》。在课题研究过程中，我们重点研究了“民间艺术的传承与发展”，特别就“部分非物质文化遗产传承，深入挖掘民族传统节日文化内涵”进行了探索。

中华民族传统文化（包括民间艺术），蕴含了中华民族深厚的文化底蕴，体现了中华民族独特的精神内涵和魅力，是中华民族精神和情感的重要载体，而民间艺术则是中华民族文化的血脉，是中华民族文化的根。

作为中小学教育工作者，有义务，更有责任担当起实施艺术教育重任，担负起传承与发展传统文化和民间艺术的使命。

这本书主要汇编了参与研究的相关学校领导和教师的研究报告和专题论文，还编辑了七个已列入国家非物质文化遗产保护项目的中华民族传统节日简介。

编辑出版这本书的初衷，就是为了总结和推广农村中小学开展艺术教育，传承与发展民间艺术的经验，推动区域中小学艺术教育均衡发展；同时还为广大教育工作者提供了有关中华民族传统节日简介，帮助大家深入挖掘民族传统节日文化内涵，为更好地传承与发展民间艺术提供一点参考。

如果我们的初衷能实现，那将是莫大的欣慰。

编者

2012年初冬

目 录

- 实施“四个结合”策略 扎实推进农村中小学艺术教育（张广文）/ 1
- 让戏曲之花开满校园（赵智久）/ 7
- 构建艺术教育课程体系 促进学生多元发展（旅顺第三高级中学）/ 12
- 在文字的琴键上舞蹈（李瑶）/ 18
- 高中语文教学民俗文化教育探索（黄富琳）/ 23
- 挖掘和利用教材文化艺术资源 提高学生艺术素养（吕晶）/ 25
- 融传统节日于历史教学中（徐森）/ 28
- 看春晚 谈创新（隋明显）/ 31
- 让戏剧文化走进高中英语课堂（刘晓薇）/ 35
- 传承民间艺术 打造美育特色学校（大连市第六十二中学）/ 37
- 民族舞蹈与音乐教学结合的探索（王玉娇）/ 43
- 浅谈历史学科教学中的艺术教育（王红宇）/ 46
- 寓艺术教育于语文教学中（张富丽）/ 49
- 挖掘语文传统文化资源 滋养学生民族情怀（陈冲）/ 51
- 实施艺术校本课程 推动学校艺术特色建设
（大连市旅顺口区九三小学）/ 54
- 开发艺术校本课程的探索与思考（张青 刘雪丽）/ 61

- 浅谈小学音乐学科的民歌教学（徐海涛） / 65
- 寓艺术教育于英语教学的“点”“线”“面”中（王东雪） / 68
- 挖掘艺术元素 发挥语文教学的人文功能（丁玉娜） / 71
- 浅谈中国民间美术与现代儿童绘画（张军） / 74
- 让艺术之美孕育和谐校园（大连市旅顺口区水师营中心小学） / 79
- 儿童舞蹈教学方法探究（包华） / 86
- 艺术让语文课堂情景交融（谭华） / 89
- 浅谈数学课堂中的艺术教育（刘葵） / 92
- 选择辅助音乐教学的几点探索（王恒君） / 94
- 立足剪纸艺术 传承民族文化（大连市旅顺口区前夹山小学） / 96
- 透过剪纸的镂空看音乐教学（张帆） / 104
- 让剪纸民间艺术走进综合实践课堂（纪平） / 107
- 调动农村小学生学习音乐积极性的尝试（刘丽云） / 110
- 浅谈如何有效使用小学美术教材（穆永权） / 114
- 开展布贴画活动 打造美术特色教学（付哲） / 116
- 浅谈音乐课中学生的即兴创编（冷延志） / 119
- 在美术教学中培养学生审美素养的几点探索（王丹） / 122

附 我国传统节日民间习俗简介 / 125

后记 / 152

实施“四个结合”策略 扎实推进农村中小学艺术教育

■ 张广文

一、对农村中小学艺术教育区域性发展战略的理解

1. 区域性：是指一个特定的地理区域从消极的客观向积极的主观转变，并能够将这个兴起中的区域的跨区域利益联结起来的进程。根据赫特纳（德国地理学家，区域地理学派奠基人）的观点，一个区域的“区域性”程度越高，表明该区域经济相互依存、交流、文化同质性、内聚力、行为能力尤其是解决冲突的能力就越高，而随着“区域性”的日益增强，区域将成为拥有自主权利的行为主体。

2. 区域性发展战略：是一个地区在特定的历史时期内经济、社会、科技及诸要素协调发展的全局性、根本性的谋划；是关于发展目标和实现该目标的方针、政策、途径及步骤的高度概括。它对该地区的发展具有方向性、长远性和总体性的指导作用。

3. 农村中小学艺术教育区域性发展，是指在全国不同区域内农村学校艺术教育的共同发展。

4. 农村中小学落实区域性发展战略，实施艺术教育的意义。

《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）指出：文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化工作在革命、建设、改革各个历史时期都发挥了不可替代的重大作用。我们坚持以经济建设为中心的同时，要自觉把文化大发展大繁荣作为坚持发展是硬道理、发展是党执政兴国第一要务的重要内容，为促进社会和谐提供坚强思想保证、强大精神动力、有力舆论支持、

良好文化条件。没有文化的积极引领，没有人民精神世界的极大丰富，没有全民族精神力量的充分发挥，一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。物质贫乏不是社会主义，精神空虚也不是社会主义。没有社会主义文化繁荣发展，就没有社会主义现代化。要全面认识祖国传统文化，取其精华、去其糟粕，古为今用、推陈出新，坚持保护利用、普及弘扬并重，加强对优秀传统文化思想价值的挖掘和阐发，维护民族文化基本元素，使优秀传统文化成为新时代鼓舞人民前进的精神力量。深入挖掘民族传统节日文化内涵，广泛开展优秀传统文化教育普及活动。发挥国民教育在文化传承创新中的基础性作用，增加优秀传统文化课程内容，加强优秀传统文化教学研究基地建设。《决定》的上述精神，不仅深刻阐述了传承与发展中华优秀传统文化的作用、意义，同时也对学校传承与发展中华优秀传统文化提出了明确要求。

文化概念的内涵非常广泛，概括地说，文化是一种社会现象，是人们长期创造形成的产物；文化又是一种历史现象，是社会历史的积淀物。确切地说，文化是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。文学艺术是文化的重要组成部分，而中国传统民间艺术又是中华民族传统文化的重要组成部分。艺术的定义之一是，通过塑造形象以反映社会生活而比现实更有典型性的一种社会意识形态。而中国的传统艺术则是历代的中国画家、书法家、手工艺者、诗人、建筑师等通过他们对当时中国人、社会和环境的理解所呈现给我们的，反映中国社会历史生活的一幅文化长卷。民间艺术是中国文化之母，是一种大众文化，具有原发性和广泛性的特性。作为中国文化民族性最为传统与纯粹的载体，民间艺术不再是单纯的艺术形式，而成为一个浓缩历史的记忆，反映质朴的民族信仰及情感的意味深长的符号。民间艺术与中国文化同根同源。这个符号使我们对中国的文化、中国大众的生活和艺术有了深度的认识，所以，传承与发展民间艺术也就是在传承与发展中华优秀传统文化。

1942年，在中国抗日战争关键时期，毛泽东发表了《在延安文艺座谈

会上的讲话》（以下简称《讲话》）。距今已有70多年。《讲话》发表以后，涌现出大量优秀文艺作品，为中国革命的胜利发挥了重要的、不可替代的作用。

《讲话》指出，在我们为中国人民解放的斗争中，有各种的战线，就中也可以说有文武两个战线，这就是文化战线和军事战线。我们要战胜敌人，首先要依靠手里拿枪的军队。但是仅仅有这种军队是不够的，我们还要有文化的军队，这是团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队。同样，在实现中华民族伟大复兴的关键时期，同样需要文化的军队，同样需要繁荣和发展社会主义文化，需要传承和发展优秀的中华民族传统文化。

《讲话》指出，文艺是为人民的，是为人民大众的。要做到文艺为人民大众服务，就要做到普及与提高结合；在普及的基础上提高。文艺只有区域性发展才能普及；只有普及才能建设文艺强国、文化强国。同样，艺术教育只有区域性发展才能普及，只有普及才能把全体学生培养成德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、坚持“四个结合”策略，实现区域艺术教育共同发展

学校艺术教育区域性发展，必须采取相应的策略。所谓策略，一般是指：1. 可以实现目标的方案集合；2. 根据形势发展而制定的行动方针和方法；3. 有行动艺术，能注意方式方法。

为实现区域艺术教育共同发展的目标，我们主要采取以下四种策略：

（一）艺术与传承和开发艺术（民间艺术教育）校本课程结合（艺术教育课程化）

课程是指学校学生所应学习的学科总和及其进程与安排。广义的课程是指学校为实现培养目标而选择的教育内容及其进程的总和，它包括学校老师所教授的各门学科和有目的、有计划的教育活动。狭义的课程是指某一门学科。校本课程，即以学校为本位、由学校自己确定的课程，它是与国家课程、地方课程相对应的课程。

学校教育教学活动，主要是通过课程（国家、地方、学校三级课程）

来实施的。艺术教育只有实现课程化，才能普及；只有普及，才能提高。

值得欣喜的是，全国许多省、市、县都采取各种措施，开展民间艺术教育普及活动，开设民间艺术校本课程。大连市旅顺口区前夹山小学把民间剪纸艺术作为传承项目，在全校师生中普及。该校先后被确定为大连市中小学剪纸艺术基地，大连市民间文艺家剪纸艺术活动基地。中央电视台中文国际频道《远方的家——沿海行》摄制组还对该校的剪纸活动进行了专题报道。

大连市旅顺口区九三小学开发了系列美育校本课程，特别是版画校本课程，在全国有较高的知名度。旅顺第三高级中学、大连市旅顺口区水师营中心小学也都开设了艺术教育校本课程。

中小学开发艺术教育校本课程，普及民间艺术，要注意保持中国文化生态的丰富性和多样性，应充分尊重民族文化中智力表现的多样性和不同环境中儿童个体经验的差异性，要创设一个宽松、公平、多元的文化环境，争取让多数儿童都具有表现和发展对中国民族文化艺术认同的智力。

（二）传承民间艺术要与地域民间艺术特色结合（艺术教育地域化）

民间艺术是中华民族优秀文化的精华，富有鲜明民族特色和强烈艺术感染力，民间艺术是一个资源丰富的艺术宝藏。

我国地域广阔，民族众多，地理条件、风俗、民情等各有差异，形成了丰富的民间艺术作品类别和风格，具有实用价值和审美价值统一的特点。不断挖掘、研究和合理利用区域民间艺术资源是传承民间艺术的有效途径。

民间艺术起源于民间，是民间艺术创作者通过对周围生活的观察体验，对人民在劳动过程中心理情感的艺术表达。民间艺术也是对民间文化的精神表达，它代表着当地的地方特色，是普通民众生活中的有机组成部分，是民众自由选择的结果，而不是外部强制的产物。这种在一定背景下的艺术心理定势和创作目的的指导下，围绕着从生活中初步形成的主题意向，运用与此有关的生活素材进行艺术思维，进而在心目中孕育出围绕着求生观念、趋利观念和避害观念的艺术形象。作品侧重欣赏性和追求精神

愉悦为主，承载了求吉纳祥，趋利避害的精神需求。

这样的地域民间艺术，不仅具有生活基础，而且更具有群众基础，同时也有利于传承与发展。近年来，不少学校利用和挖掘地域民间艺术资源，进行传承与发展，积累了许多宝贵经验。

大连市旅顺口区双岛中心小学是一所以渔家孩子为生源的学校。这些孩子生在海边，长在海边，父母大都以渔业为生，他们对海，对渔民是非常熟悉的，是非常有感情的。恰巧当地流传很多渔歌，这所学校就把渔歌作为普及传承的民间艺术项目，并同当地文化馆联手整理和挖掘民歌资源。

（三）传承民间艺术要与创办学校艺术文化特色结合（艺术教育特色化）

“没有艺术的教育是不完整的教育”。开展艺术教育，能有效地培养学生的审美情趣和感受，提高学生鉴赏美的能力，帮助学生树立正确的审美观念，使学生热爱生活，品德高尚，好学上进，素质全面。艺术教育作为人们的精神食粮，对强化个性与提高创造力，完善人格，开阔视野，拓宽知识，陶冶情操，修身养性有非常大的益处；对充实人生、美化生活起着潜移默化的作用。尤其是开展民间艺术教育，无论是对学生的发展，还是对学校的发展，都将起到极大的推动作用。近年来，有许多中小学把传承民间艺术与创办学校艺术文化特色结合，收到了很好的效果。

大连市第六十二中学是一所具有近70年办学历史的完全中学。这所学校坐落在具有深厚文化底蕴的水师营地区。水师营地区一直传承着一种传统民间艺术——霸王鞭秧歌舞。20世纪50年代，水师营地区农民参加了全国农民文艺汇演，他们表演的霸王鞭秧歌舞获得一等奖。

在2004年，大连市第六十二中学把“霸王鞭”作为学校普及传承的民间艺术项目。全校学生人手一鞭，每天的大课间活动，都要扭一遍自编的《在希望的田野上》霸王鞭秧歌，并用手中的花棍做一些自编的体育游戏。这一大课间活动，被评为辽宁省特色大课间活动。学校把艺术教育 with 传承民间艺术有机结合，创建了以“和谐、美、生活”为主题的学校文

化，学校被全国美育专业委员会确定为美育实验基地。《大连日报》以整版专题报道了该校艺术文化特色。同样坐落在该地区的大连市旅顺口区水师营中心小学，同样蕴涵着深厚的艺术文化底蕴，2011年被教育部确定为全国艺术教育示范基地。

艺术特色办学是学校长期办学经验的积淀，是办学优势的弘扬和办学个性的彰显。苏霍姆林斯基曾经说过：“办学校办的是一种精神，一种文化。”而艺术文化特色办学正是在探求一种民族精神，培育一种民族文化，它是对学校办学历史的一种系统提炼和优化整合。融进民间艺术的学校艺术文化正是一种民族性精神，一种传统文化。

打造艺术文化特色学校必须将特色项目与当前社会文化主流相结合，与吸收民间艺术相结合，用民族精神提升校园文化内涵，用民间艺术陶冶学生情操。

（四）传承民间艺术要与学科教学结合

教学工作是学校的中心工作。学校的各种教育必须以各学科课堂教学为主阵地，根据课程性质，有机地进行不同学科内容的教育。艺术教育，不仅仅是艺术学科的任务，其他学科同样可以融合艺术教育，同样可以传承民间艺术。

不同学科蕴涵着丰富的艺术教育资源。作为学科教师，一定要根据学科的特点，注意挖掘和利用学科艺术教育资源，寓艺术教育于学科教学中。

例如，现行的小学 and 中学语文教材中，不仅编入了描写民间艺术的文章，还专设了“民间传统文化”单元；高中和初中的政治课教材还设了“传统文化与创新”主题单元；中学历史课教材，也有通过艺术作品反映当时历史的内容；英语教材中也有许多艺术教育元素。

中小学传承发展民间艺术除了学校自身的努力，还需要教育行政部门的重视和社会力量的支持以及民间艺人的帮助。只有形成这样的氛围和环境，传统民间艺术才会在中小学传承与发展。