

Dissertation for Master's Degree 2011

School Code: 10269

Enrollment Number: 51082400021

EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

Study on Integration of Innovation-Based Fine Art and other subjects in Middle School

DEPARTMENT: Fine Art School

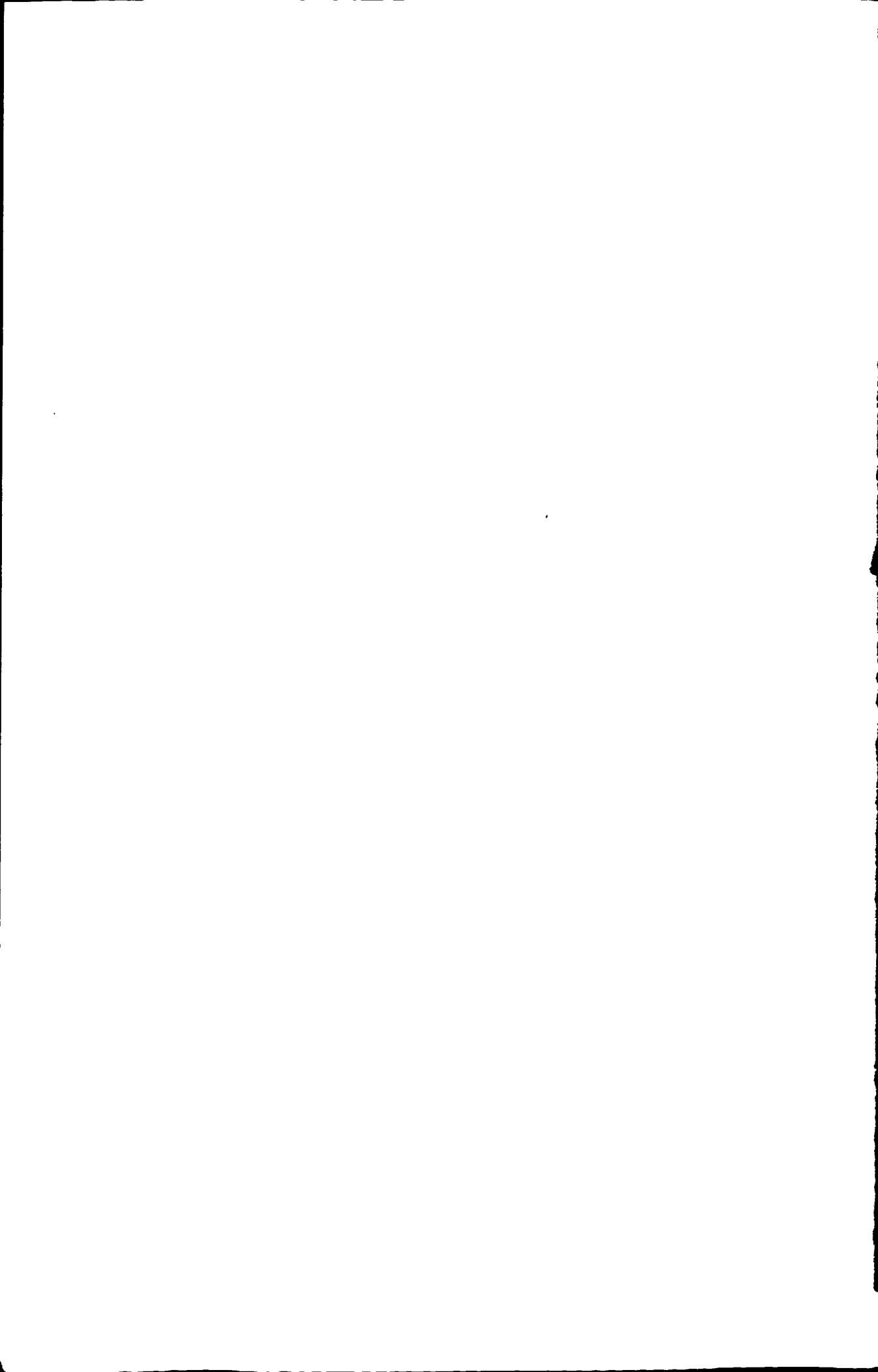
SPECIALITY: The Fine Art

RESEARCH FIELD: Art Education

SUPERVISOR: Prof. Qian Chuxi

GRADUATE STUDENT: Shi Yanhua

April 2011

华东师范大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究》，是在华东师范大学攻读硕士/博士（请勾选）学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：施燕华

日期：2011年6月2日

华东师范大学学位论文著作权使用声明

《以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究》系本人在华东师范大学攻读学位期间在导师指导下完成的硕士/博士（请勾选）学位论文，本论文的研究成果归华东师范大学所有。本人同意华东师范大学根据相关规定保留和使用此学位论文，并向主管部门和相关机构如国家图书馆、中信所和“知网”送交学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、借阅；同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于（请勾选）

1. 经华东师范大学相关部门审查核定的“内部”或“涉密”学位论文*，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

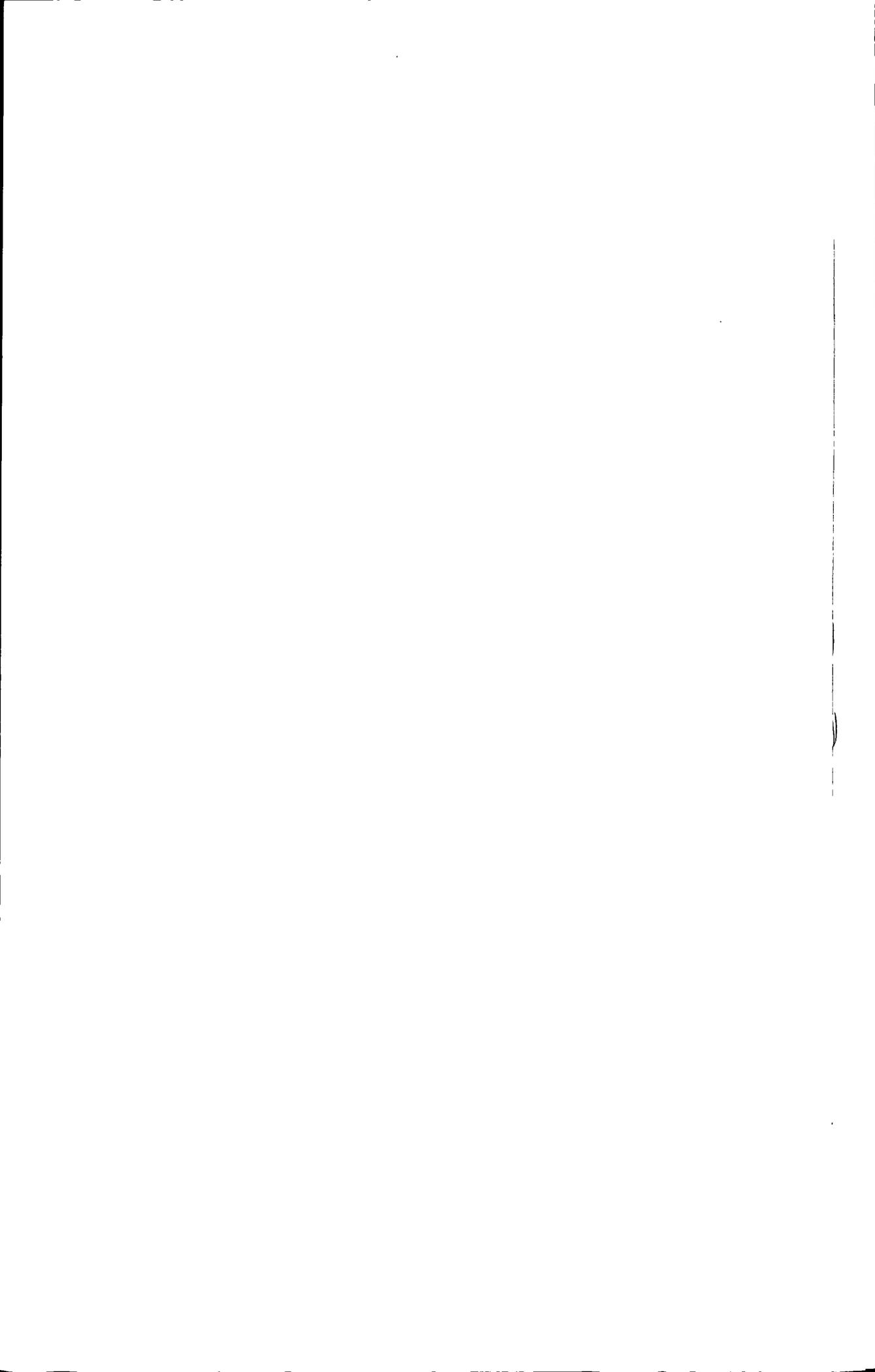
2. 不保密，适用上述授权。

导师签名 钱初熹

本人签名 施燕华

2011年6月2日

* “涉密”学位论文应是已经华东师范大学学位评定委员会办公室或保密委员会审定过的学位论文（需附获批的《华东师范大学研究生申请学位论文“涉密”审批表》方为有效），未经上述部门审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。

施燕华

硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
阮荣春	教授	华师大艺术研究所	主席
孙月树	教授	华师大艺术学院	
汪涤	副教授	华师大艺术学院	
蔡广斌	副教授	上海理工大学	
张家素	特级教师	闵行区教育学院	

摘 要

随着经济的全球化、社会的国际化和科学技术的高速发展，21 世纪已成为以信息为主导，甚至是以概念为主导的时代。我们生活的方方面面无时无刻不在发生着变化，在这瞬息万变的时代里，“创新”一词已以迅雷不及掩耳之势来到了我们身边的每一个角落里，“创新型人才”也被快速地凸显了出来。

本研究主要采用理论与实践相结合的研究方法（文献研究法、调查研究法、案例研究法等），旨在论证“时代需要创新型人才→显露出创新型人才紧缺→通过创新教育培养创新型人才→以创新型人才来推动创新型国家”这一逻辑体系，来探究以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学对于创新型人才培养的重要性、可行性和有效性。

本论文阐述了笔者提出的以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学对于创新型人才培养的重要性、可行性和有效性。同时，对这一领域的研究中，发现其中存在的局限性和不足，尝试提出克服局限性和解决不足问题的建议与对策。对于那些尚未解决的部分，还有待于进一步考察和研究，以便提出更有效的策略。

本论文的实践研究成果主要有以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学案例，希望这一成果能在中学美术课堂教学中进行实施，以推动中学美术教学的改革，并期许这些教学能为创新型人才的培养起到促进作用。

关键词：创新、中学美术、学科、统整教学

Abstract

Along with Economic Globalization、 Society Globalization and Science and technology develop by leaps and bounds, The 21st century has become a technology-dominated even a concept-dominated age. Every aspect of our life is growing every minute. In this era of rapid change, a word called “innovation” has come to us with the suddenness of thunder bolt and innovative talents also have been highlighted quickly.

The research mainly uses the techniques which combine theory and practice such as, literature, investigative and study case methodology, for the purpose of proving a system of logic of “innovative talents needed for this era ->innovative talents shortage appeared->innovative talents Cultivated by innovative education-> innovative country propelled forward by innovative talents”, to explore the Importance、 effectiveness and feasibility for cultivating innovative talents through the Integration of Innovation-Based Fine Art and other subjects in Middle School

This paper describes the writer's Opinion which the Importance ,effectiveness and feasibility for cultivating innovative talents through the Integration of Innovation-Based Fine Art and other subjects in Middle School. When researching in this area, the writer also find the existing limitations and deficiencies, and try to give proposals and countermeasures to overcome the limitations and solve the problems. For those which have not yet solved part, we need to further explore and study in order to make more effective strategy

The present paper's major research results are the teaching cases of the Integration of Innovation-Based Fine Art and other subjects in Middle School. It is hoped that findings can be implemented and promoted in the middle school Fine Arts programs to impel the reform of middle school Fine Arts teaching and expected this teaching could contribute to Cultivate innovative talents

Keywords: Innovation 、 Fine Arts、 subject、 integration education

目 录

摘 要	i
Abstract	ii
序 章	1
一、研究的动机与意义	2
二、研究的目的、内容与方法	4
三、概念界定	5
四、论文架构	8
第一章 本研究的理论基础	9
第一节 美术课程标准解读	10
一、中国美术课程标准解读	10
二、国外美术课程标准解读	12
第二节 国内外相关学科统整的理论研究	16
一、国内相关学科统整的理论研究	16
二、国外相关学科统整的理论研究	21
第三节 国内外中学美术教学现状的研究	24
一、国内中学美术教学现状的研究	24
二、国外中学美术教学现状的研究	28
第四节 中美中学美术教学的比较研究	34
一、中美中学美术教学的概况比较	34
二、中美中学美术教科书中学科统整内容的比较	37
三、中美中学美术教学比较的启示	44
第二章 必要性与可行性	46
第一节 以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学的机遇	47
一、学科统整的机遇	47
第二节 以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学的必要性及可行性	56
一、美术与其他学科统整教学是可行且必要的	56
第三节 以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学的挑战	66
一、学科统整对教育政策的挑战	66

二、美术与其他学科统整教学对学校的挑战.....	66
三、美术与其他学科统整教学对美术教师的新挑战.....	67
第三章 以创新为核心的美术与其他学科相统整的教学设计.....	73
第一节 中学美术与文科相统整的教学设计.....	74
一、中学美术与语文相统整的教学设计.....	74
二、中学美术与文科间多学科统整设计.....	77
第二节 中学美术与理科相统整的教学设计.....	81
一、中学美术与理科相统整的教学设计.....	81
二、中学美术与理科间多学科统整设计.....	84
三、总结.....	88
结 章 展望未来.....	89
第一节 创意产业背景下中学美术教学的新趋势.....	90
一、灯光艺术表演摄影教学案例.....	90
二、复制艺术教学案例.....	92
三、传真艺术教学案例.....	92
四、网络艺术教学案例.....	93
五、动画艺术教学案例.....	94
六、结论.....	95
第二节 开拓研究的新视野.....	97
一、本研究的局限性.....	97
二、进一步研究的设想.....	97
三、结语.....	98
论文附录.....	99
附录一.....	99
附录二.....	101
附录三.....	103
参考文献.....	104
后 记.....	108

序 章

以创新为核心的中学美术与其他学科相整合的教学研究

一、研究的动机与意义

(一) 研究的动机

1. 建设创新型国家的需要与培养创新型人才的需求

21 世纪是经济全球化、社会国际化、科技高速发展的时代。胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告中明确指出,“提高自主创新能力,建设创新型国家。这是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键。”¹在以信息技术为主导的知识经济时代,经济发展的性质改变了,且日益影响着社会生活的各个领域。在建设创新型国家的过程中,人们逐渐认识到为了适应创新型国家发展的需要,培养创新型人才显得尤为重要。

2. 建立创新教育的需要与培养创新型教师的需求

在创新型国家建设的大背景下,教育系统也在不断地改革中。推着素质教育的推进,随着课程改革的深化,创新教育势不可挡。而创新教育是一项专业性很强的复杂的系统工程,要充分依靠教学一线的广大教师。总之,实现创新型国家的目标,呼唤创新型人才,教师教育必须创新。

3. 填补美术学科统整类研究缺失的需要

经查阅众多相关文献资料发现,中学美术教学文献中缺乏以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究及案例。例如,在对中国知网的六大网络数据库的检索中就未能找到以“创新”、“美术”和“统整”共同为检索词的相关文献。针对这一现状,本文就以此为切入点进行研究,力求探明其间的关联及可行性。

4. 美术创新教育教学的需要

针对美术教学面临的现状,本研究经分析和比较国内外中学美术与其他学科相统整的案例,并针对我国美术教学的现实情况,提出符合我国教育现状的,以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的创新教学案例,力求在开发中学美术与其他学科相统整的教学案例方面有所突破,为这一领域中的后续研究提供借鉴。

(二) 研究的意义

¹ 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗[M]. 北京: 人民出版社, 2007 年, 第 22 页.

1. 立足于创新型国家建设的大背景下的研究具有深远的意义

在创新型国家建设的背景下，各大城市都孕育着转型，上海也在全球性竞争日趋激烈的环境下，力求塑造一个“创意城市”的形象。2005年7月，中国教育部副部长吴启迪出席了“2005首届中国创意产业国际论坛”，并对创意产业发表这样的感言：“人类的真正财富是观念、知识和创意，这些来自人类的心灵。随着创意经济的发展，这点越发彰显。因此，要想积极地发展知识经济，我们不仅需要发展科技还需要大力发展创意产业。”在这种背景下，赋有创新精神的人才显得尤为重要，这类人才主要是指富有创造性思维的人。现今社会这样的人才仍然十分稀缺，凸显出培养具有创造性思维人才的重要性，而本研究正是以此为契机，探索以创新为核心的美术统整教学对培养具有创造性思维的人才的必要性与有效性。

2. 中学美术与其他学科相统整的教学研究具有一定的学术性

近年来，各国关于美术教育的理论研究日益丰富。在美术教育实践领域中，也取得了可喜的成绩。我国的美术教育事业在不断行进中，但有针对性地以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究尚不多见，特别是缺乏理论与实践相结合的，探究中学美术与其他学科相统整的研究。从根本上说，教育的性质和任务是受时代和社会发展条件所制约的，现今的美术学科亦是如此。本论文则试图从这一角度出发，进行理论与实践探索，尝试在艺术教育领域内以创新为核心进行中学美术与其他学科相统整的教学研究，使学生获得连贯与生活化的学习经验。

学科统整教学是相对于分科教学的一种理论，是社会进步发展的产物，也是学校适应社会变革的热点。它改变了学校以“传授知识”为终极目标的教学模式，打破了学科逻辑组织的界限，是以学生兴趣、需要和能力为基础，通过某一情境，组织学生参与一系列统整的教学活动。

3. 以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究具有可行性

美术作为视觉化语言，可以结合任何学科、任何课题的研究性学习，成为学科间相统整的教学主体，充分发挥其视觉传达和展示的功能。本论文聚焦于以创新为核心，以美术学科为主体，统整一门或数门其他学科的内容进行教学。以美术为主体统整一门或数门其他学科的统整教学，较之于以其他学科为主体的教学更适合于进行学科间的统整。这是因为，第一，美术学科作为统整教学的主体学科具有可塑性、多变性和协调性；第二，培养创意人才的途径有很多，而美术学

科具有培养创意人才的优势，美术学科本身就富有创造性的特征，是培养创造性思维和创造力的有效途径。第三，其他学科的学习都需要美术学科的参与。

此外，美术学科具有多功能性。它在提高人的感性认识能力，特别是通过发挥视知觉思维以促进人在智力发展上有特殊的功能；在培养人的创造意识、审美创造素质和激发创造灵感上有积极有效的功能；在陶冶人的性情，净化人的心灵，培养高尚的审美道德情操，提高人的精神境界上有着很大的促进作用；美术学科使人获得美化生活的知识和能力，并能形成身心和谐发展的个性及人格。

二、研究的目的、内容与方法

（一）研究的目标、内容与方法

1. 研究目标

在全球化的视野下，站在美术教育发展的前沿，了解国际美术教育的新动向，考察与分析各国中学在美术学科统整领域的最近进展，分析比较各国的优势，并从中获得启示，为我国的美术教育事业添砖加瓦。

《以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究》的具体目标如下：

第一，探明以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的必要性；

第二，提出以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的理论依据；

第三，找出以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学中的问题，分析造成这些问题的原因，寻求解决途径，力求证明其可行性；

第四，论证以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究的可行性和有效性；

第五，提供美术学科与其他学科相统整的教学进一步发展的理论依据与实践方向。

2. 研究内容

（1）基础理论研究

对相关基础理论中的观点进行梳理，并对相关名词进行界定。

（2）国内外文献研究

收集相关的文献资料，了解国内外相关的研究趋势。在此基础上，重点整理、

分析和研究以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的文献资料。

(3) 开发中学美术与其他学科相统整的成功教学案例

在理论研究与现状分析的基础上,从多元美术教学的角度,开发以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的多样性和有效性的教学案例。

3. 研究方法

本研究主要采用文献研究法、调查研究法(问卷调查、访谈记录)、比较研究法和案例研究法,具体如下:

首先,采用文献研究法。围绕本研究课题,通过查阅华东师范大学、上海图书馆和中国知网等书籍资源和网络文献库,汇集国内外相关中学美术与其他学科统整的研究文献,包括书籍、期刊、杂志,以及网络等文献资料,归纳已有的研究成果。获取国际美术教育的最新信息,分析其走向,对我国美术教育的发展提出建议及展望。

其次,针对现今社会大众对创意的密切关注,对上海地区的创意产业园区进行走访调查,包括对8号桥、M50、田子坊、尚街loft等和杭州地区的loft49创意产业园区进行走访,了解创意工作者、商家、消费者、普通人等对创意人才、创新思维等的态度。另外,针对研究内容,对位于上海地区的5所中学(真光中学和北海中学等)的中学生进行问卷调查,并对10名教师进行访谈,了解他们对学科统整的看法,以及在学科统整中遇到的问题。

再次,比较国内外的美术教育的新发展,特别是各国在学科统整教学方面的突出表现,为我国进行美术学科的统一教学提供有意义的借鉴与启示。

最后,选取若干学科统整的案例进行比较和分析,从中归纳出进行学科相统整教学的特点、规律及注意点等,并尝试开发若干以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的中学美术教学案例,期待能够得到实践及反馈。

三、概念界定

(一) 论文相关名词界定

1. 中学

指我国的普通教育阶段的普通中学包括初中与高中部分。

2. 学科²

学科, 亦称“教学科目”。学校课程的组成部分, 教学内容的基本门类。为实现教育目的, 从科学、文学、艺术及其他典型活动领域中, 选取适合一定年龄阶段的受教育者学习的知识、技能和技巧, 按照教学原则, 分门别类组成的体系。中国中小学的教学科目有思想品德、思想政治、语文、数学、外语、历史、地理、社会、自然、物理、化学、生物、体育、音乐、美术、劳动和劳动技术等。

3. 其他学科

本论文中的其他学科主要指除了美术学科以外的学科。对于“其他学科”的范围, 本研究还包括各种新兴艺术门类以及新的媒体科学技术。

4. 统整

统整主要包括综合、融合、整合等一些名词, 本研究定义为“统整”, 指把有内在联系的不同学科合并在一起进行教学。

5. 创新型国家³

创新型国家包括狭义和广义两个含义。狭义的创新型国家主要是指科学技术和经济的创新以及由此产生的积极发展。而广义的创新型国家则是整个社会结构的创新以及由此带来的社会全面进步。

6. 创新型教师⁴

创新型教师指具有创新的素质和行为, 以培养创新人才为己任, 教育成果卓著的教师。

7. 创新型人才⁵

创新型人才是指既能继承前人的知识和成果, 又能超越前人的成果, 能够创造性地分析问题和解决问题, 具有首创精神的人才。

8. 创造性思维⁶

本研究从三个方面比较全面地理解创造性思维的内涵:

创造性思维是重新运用已获得的知识/经验, 提出新途径(方式/方法, 方案

² 教育大辞典编纂委员会编. 教育大辞典[M]. 上海: 上海教育出版社, 1990年6月. 第258页.

³ 北京创造学会、创新型中国网著. 建设创新型国家理论读本[M]. 北京: 民主与建设出版社, 2006年6月. 第2页.

⁴ 周萍. 中学教师创新行为的理论研究与实践[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2008年10月. 第4页.

⁵ 北京创造学会、创新型中国网著. 建设创新型国家理论读本[M]. 北京: 民主与建设出版社, 2006年6月. 第7页.

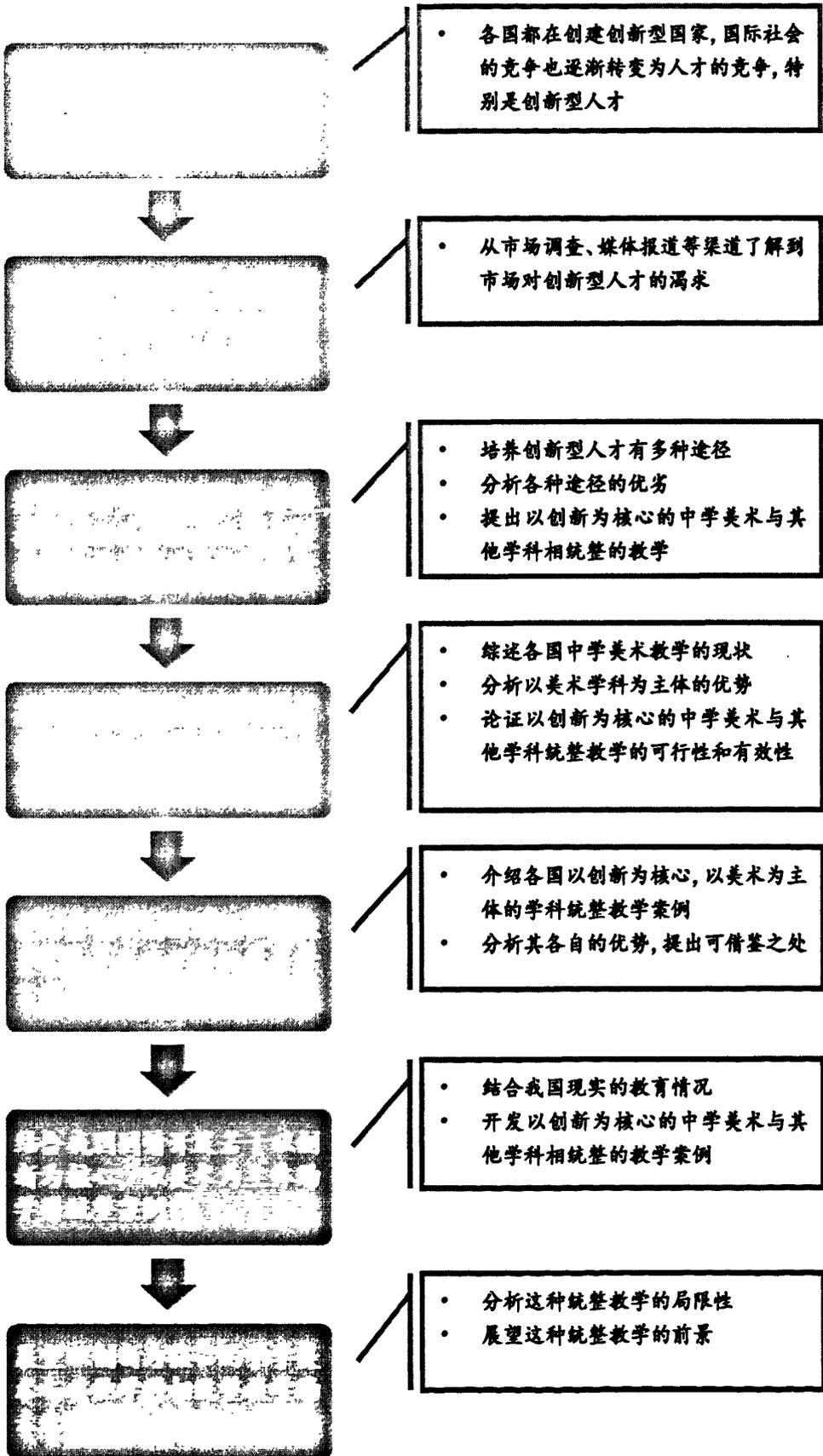
⁶ 许光明编著. 创新思维简明读本[M]. 广州: 广东教育出版社, 2006年6月. 第55、56页.

/程序), 并创造出新思维成果的一种思维方式;

创造性思维是在一般思维的基础上发展起来的, 是人类思维的最高级形式, 是人类思维能力高度发展的体现, 是人类认识世界/改造世界/创造世界的先锋队、突击队;

创造性思维是多样思维形式优化组合的结晶——在创造性思维过程中, 抽象思维/形象思维、逻辑思维/非逻辑思维、发散思维/收敛思维, 相互补充, 各显神通。

四、论文架构

第一章

本研究的理论基础

第一节 美术课程标准解读

一、中国美术课程标准解读

我国在推进素质教育过程中,更多地认识到美术教育在提高与完善人的全面素质方面所具有的独特作用。随着课程改革,《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》和《普通高中美术课程标准(实验)》相继由教育部制订并颁布实施。较之于先前的课程标准,我们发现课程标准也与时俱进地加入了相关美术学科统整方面的内容。

结合本文所要研究的主要内容,集中对这两份课程标准中相关美术学科统整的内容进行梳理和分析。

(一)《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》⁷中相关美术学科统整的梳理

2001年7月,教育部颁布了《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》。提出了一个基础教育课程改革的新突破,即强调要在美术教学中以学生为主体,引导学生积极探索美术与其他学科、与社会生活相结合的方法,进行跨学科学习活动。

在其前言和基本理念部分都阐述了这样一层意思,即要加强学习活动的综合性和探索性,通过综合学习和探究学习,引导学生在具体情境中探究与发现,找到不同知识之间的关联,发展综合实践能力,创造性地解决问题的能力。“以学生学习方式划分学习领域,加强学习活动的综合性和探究性”是其设计思路之一。所谓的学习领域,即“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域。(如图1-1)特别是在“综合·探索”学习领域,它主要是指通过综合性的美术活动,引导学生主动探索、研究、创造以及综合解决问题的美术学习领域。

⁷ 中华人民共和国教育部制订. 全日制义务教育美术课程标准(实验稿)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2001年7月.

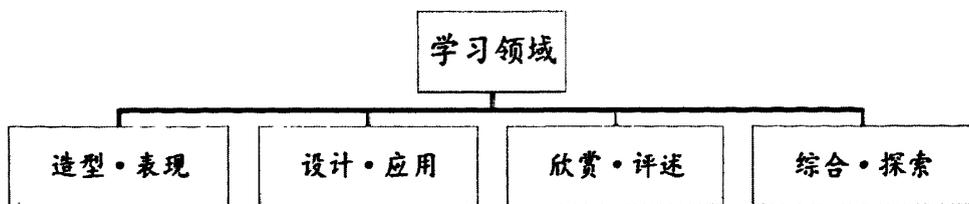

图 1-1

“综合·探索”学习领域分为三个层次：(如图 1-2)

1. 融美术各学习领域(“造型·表现”、“设计·应用”和“欣赏·评述”)为一体;
2. 美术与其他学科相综合;
3. 美术与现实社会相联系。

三个层次之间又有着不同程度的交叉或重叠。

通过“综合·探索”领域的学习活动，学生应达到以下目标：

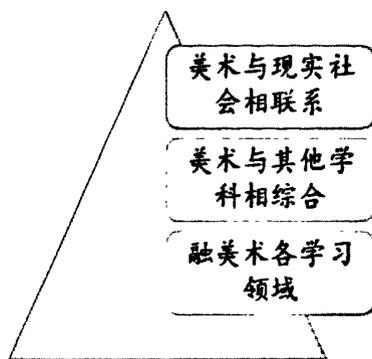

图 1-2

第一，了解美术学科与其他学科的差异与联系，学习灵活运用各学科的知识设计探究性活动的方案，进行探究性、综合性的美术活动，并以各种形式发表。

第二，认识美术与生活的密切关系，发展综合解决问题的能力。

第三，开阔视野，拓展想象的空间，激发探索未知领域的欲望，体验探究的愉悦与成功感。

“综合·探索”学习领域的教学，要求教师寻找美术各门类、美术与其他学科、美术与现实社会之间的连结点，设计出丰富多彩的“综合·探索”领域的课程。在教学过程中，应特别注重以学生为主体的研讨和探索，引导学生积极探索美术与其他学科、与社会生活相结合的方法，进行跨学科学习活动。

在具体的教学实施中，《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》也提出了一些在教学过程、评价环节、课程资源的开发与利用和教材编写方面的建议，提供教师参考。

(二)《普通高中美术课程标准(实验)》^①中相关美术学科统整的梳理

普通高中美术课程是与义务教育阶段的美术课程相衔接的，又有它自身的特点。2003年4月，教育部颁布了《普通高中美术课程标准(实验)》，进一步阐述了相关美术学科统整的教学和学习目标。其基本理念中提到，美术课程要面向

^① 中华人民共和国教育部制订. 普通高中美术课程标准(实验)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2003年4月.

学生的生活和发展,引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术及其与其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力,促进美术和其他学科的学习,并充分利用和开发校内外美术课程资源,增加课程的多样化,为个性发展拓展空间。在内容设置方面,为了满足学生多方面发展的需求,普通高中美术课程设置了以下五个内容系列,即“美术鉴赏”、“绘画·雕塑”、“设计·工艺”、“书法·篆刻”和“现代媒体艺术”。(如图1-3)在每个内容标准系列中均设有学习内容和成就标准,且均涉及到了美术学科与其他学科的关联,如:在“美术鉴赏”中,要求学生从美术与自我、美术与社会、美术与自然等方面认识美术的价值和作用,让学生在文化情境中认识美术。

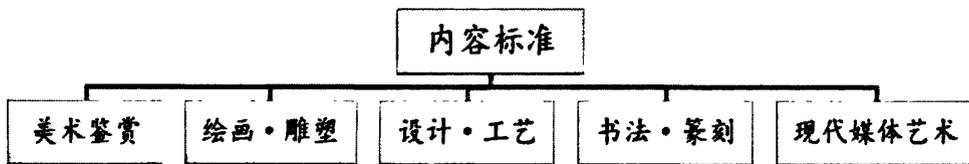

图 1-3

在具体的教学实施中,《普通高中美术课程标准(实验)》也提出了一些在教学过程、评价环节、课程资源的利用与开发和教科书编写方面的建议,提供教师参考。

(三) 中国现行美术课程标准中相关美术学科统整的现状总结

在对《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》和《普通高中美术课程标准(实验)》进行梳理的过程中,发现我国义务教育与普通高中教育阶段的美术课程标准中均提到了相关学科统整的目标与内容,均提到了关于“跨越美术学科的学习”的目标。在美术教学中要引导学生用美术及其与其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力,促进美术与其他学科的交叉学习。

二、国外美术课程标准解读

(一) 美国的《艺术教育国家标准》中相关美术学科统整的梳理

1994年,《2000年目标:美国教育法》(Goals2000: Educate America Act)通过立法程序出台,其目的是为了改善并提高美国的教育质量,以期达到“世界

级水平”。同年，美国艺术教育协会联盟（National Art Education Association，简称 NAEA）制订出了《艺术教育国家标准》（National Standards for Arts Education），并定稿出版。《艺术教育国家标准》是美国学校艺术教育有史以来第一套在联邦政府直接干预下，由四门艺术学科教育的全国性组织研制的课程标准。⁹

《艺术教育国家标准》包括四门艺术学科：音乐、舞蹈、戏剧和视觉艺术。各学科的内容标准均分为三个学段：幼儿园~4 年级、5~8 年级和 9~12 年级。成就标准也按照三个学段制订，在 9~12 年级中列出熟练水平和高级水平两个层次，且包括若干条标准。

《艺术教育国家标准》¹⁰要达到的最重要的目标之一是让艺术学科为其内部价值而教，帮助学生在各学科之间形成各种联系，并指出各门艺术之间、艺术与其他学科之间的联系。这里不应混淆两种概念，其一，是“相关”，指学科之间具体的异同；其二是“综合”，它与“相关”不同，综合不像相关那样把不同的学科并置，进行比较和对照。综合在使用两种或更多学科的资源时，其方法是学科之间的相互强化，并往往表现为多种学科之间的统一。同时，《艺术教育国家标准》指出艺术在沟通和形成各学科之间的各种联系方面具有其他学科无法相比的优势。所以，艺术的教学能够并且应该利用这一优势，注重各门艺术之间以及艺术与其他学科之间的联系。

视觉艺术部分的内容标准有以下六方面：

1. 理解和应用媒体、技法和过程
2. 运用结构和功能的知识
3. 选择和评价一定范围的学科材料、符号和观念
4. 理解视觉艺术与历史和文化的关系
5. 思考和评估自己和他人作品的特点及优缺点
6. 建立视觉艺术与其他学科的联系

在此，将“建立视觉艺术与其他学科的联系”作为六方面内容之一，证明其重要性。

（二）《英国国家课程：美术与设计》中相关美术学科整理的梳理

1995 年 9 月，英国实施有史以来的第一个《英国国家课程：美术》（The National Curriculum for England: Art）。在这一美术课程标准中，学习内容包括美术、工艺和设计三个方面。其学习计划（Program of Study）有三个特点：其一，

⁹ 美国艺术教育联盟编、刘沛译. 艺术教育国家标准[J], 《中国美术教育》, 1998 年第 5 期. 第 31 页.

¹⁰ 美国艺术教育联盟编、刘沛译. 艺术教育国家标准[J], 《中国美术教育》, 1999 年第 1 期. 第 46 页.

根据每一关键阶段提出学习目标；其二，强调发展实践能力、想象能力和创造能力；其三，注重引导学生认识周围环境里美术、工艺和设计的作用。

1999年，英国教育部门对1995年实施的《英国国家课程：美术》进行了修订，更名为《英国国家课程：美术与设计》（The National Curriculum for England: Art and design），并于2000年9月在中小学正式实施。在新的课程标准中，包括了“学习计划”和“成就目标”两大部分。该课程旨在拓展学习领域，并加强这一学科与社会、生活等领域的联系，其主要特征有以下四点¹¹：

1. 重视引导学生探究视觉、触觉的元素，逐步提高对不同材料、创作过程和实践活动的认识和体验。

2. 注重发展学生的想象能力与创造能力。

3. 引导学生掌握并增进创作实践和艺术批评的各种技巧，并认识美术、工艺与设计在学习和生活中的作用。

4. 重视对学习过程和成就的自我评价。

（三）新西兰的《国家艺术课程标准》中相关美术学科统整的梳理

自1995年起至2002年，历时7年时间新西兰的《国家艺术课程标准》¹²终于在全国1~10年级的学生中实行了。它同样包括四个艺术学科：舞蹈、戏剧、音乐和视觉艺术。

在新西兰的《国家艺术课程标准》中，对艺术学科与其他学科之间的关系、艺术学科与培养学生各种能力的关系、艺术学科的态度与价值等都进行了阐述。在“艺术学科与其他学科的关系”中指出，艺术学科与其他学科之间会产生适当的、有意义的联系，学生通过跨学科的活动可促进其他学科学习的提高。尤其在小学和中学的课程中，艺术与其他学科的联系更为密切和频繁。为此，教师在教学单元中可综合一门或多门艺术学科根据谈话、设置主题或学生的探究等方式进行教学。

新西兰国家艺术课程标准中，对艺术与其他学科之间的关系进行了阐述。例如，与语言和语文学科的关系、与数学学

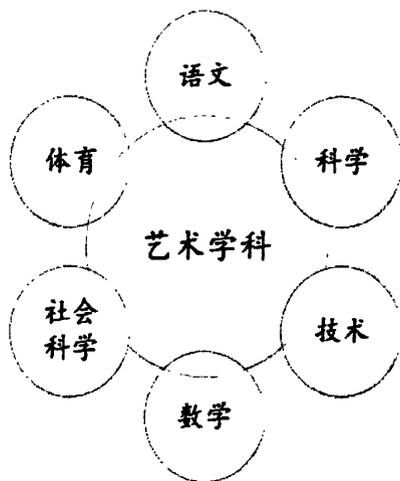

图 1-4

¹¹ 钱初熹. 当代发达国家艺术教育的理论与实践[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2010年11月. 第80页.

¹² 胡知凡. 新西兰的国家艺术课程标准[J]. 《中国美术教育》, 2002年第3期. 第43~44页.

科的关系、与科学的关系、与技术的关系、与社会科学的关系、与健康 and 体育的关系等（如图 1-4）在这些艺术学科与其他学科的关系中，抓住了学科之间存在的关联，强调他们之间的相互统整，使学生在各种学科知识背景中，进行思维、学习、操作和体验等方面的教育，有利于学生创新意识、创造精神和实践能力的培养。

（四）国外现行艺术课程标准中相关美术学科统整的现状总结

近年来，国外许多国家都对其课程标准进行了不同程度的修订。除了上述提到的美国、英国和新西兰外，还有例如 20 世纪 90 年代，俄罗斯（Russian）公布了《普通基础教育国家标准（草案）》、1993 年，澳大利亚教育委员会（Australian Education Council，简称 AEC）制订了全国课程规划、1998 年，日本文部省公布的《高等学校学习指导要领》（高中）。这些课程标准中的美术课程都属于艺术学科课程类型，都注重艺术门类之间的联系。总之，在这些国家中小学美术教育的改革中，均跨越了传统“纯绘画”或“纯艺术”的范畴，为学生提供了更为广阔的学习领域。

第二节 国内外相关学科整合的理论研究

本节中将梳理相关国内外学科整合的理论研究分为期刊杂志类文献和专著书籍类文献。理论文献研究的目的主要是对国内外相关美术学科整合的理论进行梳理,追溯其一路发展至今的脉络,并通过整理和分析,了解我国在以美术为主体的学科整合教学中的现状,找到目前研究中的问题及局限性,力求使本研究能立足于前人的步伐有所超越。

一、国内相关学科整合的理论研究

(一)《中国美术教育》中相关美术学科整合类文献的理论研究

以《中国美术教育》杂志为文献资料,对其中相关美术学科整合类的文献资料进行研究,了解到这30年来在美术学科整合领域中的研究现状及成果,并预测未来对相关美术学科整合类文献研究趋势以及对研究的必要性。

1.《中国美术教育》杂志的概况

《中国美术教育》杂志的前身是《美术教育通讯》,创办于1980年,创刊之初是南京师范学院内部发行阅读的刊物。1984年改名为《美术教育》并在全国发行;1989年正式更名为《中国美术教育》,由教育部(原国家教委)委办。从1980年到2009年30年的光阴中,《中国美术教育》在改革开放的大浪潮中不断洗礼,如今已发展成为国家级美术教育权威期刊、全国美术教育类核心期刊。它如实地反映了我国改革开放以来学校美术教育的发展历程,同时它已成为广大美术教师们相互交流教学成果等信息的平台,为我国学校美术教育事业做出了积极的贡献。

2.相关美术学科整合类文献的概述

我国美术教育学者对美术学科整合研究的关注起步较晚。在《中国美术教育》杂志中,关于美术学科的统整研究直到20世纪90年代末才出现,主要归因于当时美术课程标准制定工作的展开,美术教育理论研究者除了开展对美术学科独自

特点、美术教育与素质教育的关系等方面的课题研究以外,开始致力于美术学科与其他学科相联系等方面的课题研究,这才有了针对美术学科与其他学科间相统整的研究。经不完全统计,在这30年里大约有17篇相关学科统整的研究,且大量集中在2000年至2005年这6年间。

(1) 文章篇数分布情况

以下是相关美术学科统整类文献的统计资料。

1) 相关美术学科统整类文献的篇数统计与分析

年份	1980年~1989年	1990年~1999年	2000年~2009年
篇数	0篇	1篇	16篇
总计	17篇		
备注	2005年第1期中,仲信生的《美术课程资源的整合(续)》是2004年第6期仲信生的《美术课程资源的整合》的续篇,故视为同一篇。		

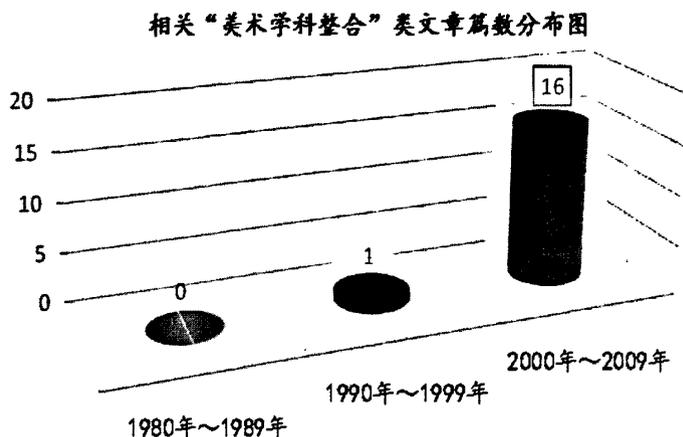

图 1-5

分析: 根据“相关美术学科统整类文献的篇数分布图表”的数据统计结果,我们可以看到从20世纪90年代末开始,《中国美术教育》杂志陆续刊登出相关美术学科统整类的文献,共有17篇,且大量集中在第三个十年间,有16篇。

2) 1999年至2007年间相关美术学科统整类文献的篇数统计与分析

年份	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
篇数									

篇数	1	1	1	2	1	4	6	0	1
总计	17篇								
备注	2005年第1期中,仲信生的《美术课程资源的整合(续)》是2004年第6期仲信生的《美术课程资源的整合》的续篇,故视为同一篇。								

1999年至2007年间相关“美术学科整合”类文章篇数分布图

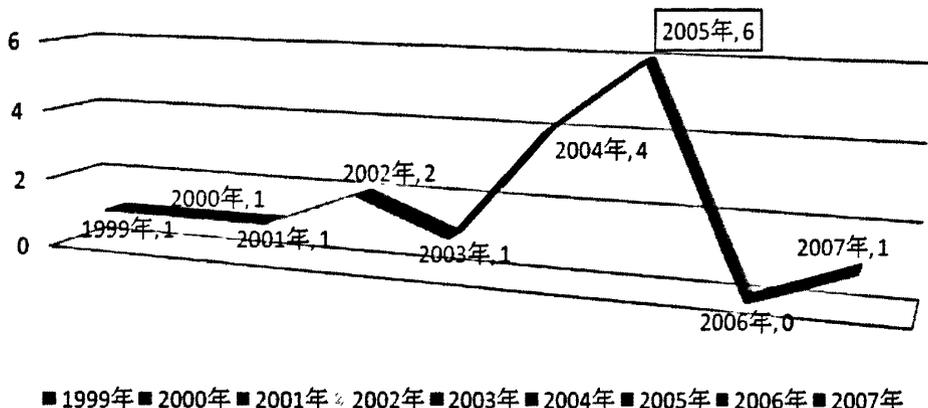

图 1-6

分析:通过对“1999年至2007年间相关美术学科统整类文献的篇数统计图表”的分析,我们可以看到相关美术学科统整类文献在1999年至2007年间的具体分布情况。其中1999年至2003年间,每年至少有一篇论述相关美术学科统整类的文献刊登。到了2004年、2005年情况有所转变,2004年、2005年分别有4篇和6篇文章刊登。出现这样的情况不足为奇,它正符合了我国课程标准推行的进程。在2001年颁布了《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》之前,已有两位学者关注到美术学科统整的研究。而在2003年4月,教育部正式颁布《普通高中美术课程标准(实验)》之后的两年间,相关美术学科统整类文献的篇数明显增多,两年间就有10篇文章。原因就在于在这两个课程标准中,都涉及到了美术学科与其他学科间关系的内容。例如,在《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》的学习领域中提到了要模糊学科门类的界限,特别是在“综合·探索”学习领域中,要引导学生积极探索美术各门类、美术与其他学科、美术与社会生活相结合的方法,进行跨学科学习活动。在《普通高中美术课程标准》的五个系列的研究性学习中,都涉及了与其他学科相联系的内容。

(2) 文献内容分布情况

表 3: 相关美术学科统整类文献的内容分布情况表

美术学科统整课程教学的介绍、认识、开发、实施和建议	6篇
艺术与科学相统整的文章	4篇
国外相关美术学科统整的文章	3篇
美术学科与音乐学科相统整的文章	2篇
中外美术学科统整课程与教学的文章	2篇
总计	17篇

相关“美术学科整合”类文章的内容分布图

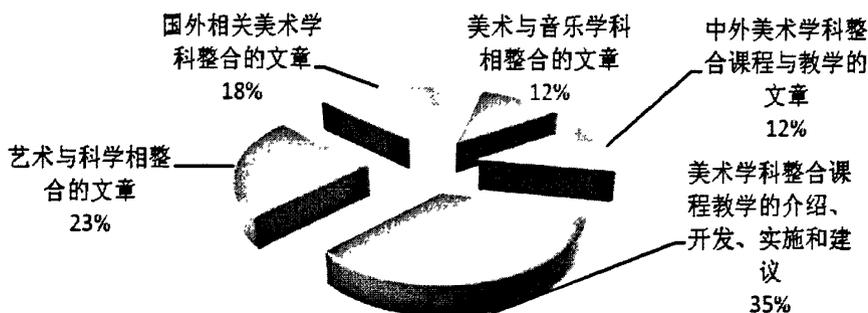

图 1-7

分析：根据“相关美术学科统整类文献的内容分布图表”的统计分析，我们可以看到在相关美术学科统整类文献中，关于美术学科统整的基础理论研究居多；艺术与科学学科的统整研究其次；介绍国外美术教育中这方面研究的近况的文章居第三位；位于最后的是美术与音乐相统整的研究和中外美术学科统整比较介绍类研究。在以美术学科为中心，统整其他学科的研究，仅涉及到了科学与音乐学科，缺乏与其他学科统整的研究和实践，学科统整的范围还十分狭窄。在今后的研究中应广泛涉及与其他学科统整的理论以及教学实践。

3. 结论

1999年，程明太（中国美术学院）首次在《中国美术教育》杂志上发表了《21世纪中小学美术综合课程体系的思考》一文，他提出了面向21世纪的中国美术教育所面临的严峻挑战，提出并设计了面向新世纪发展的“美术综合课程体系”，即以美术教育为主体，综合多学科而形成的一种具有综合性质的美术课程体系。这一大胆设想反映了当时一种主张美术进一步与其他学科相融台的倾向，但在今天这一设想已得到了实践，并且有着多学科进一步统整的趋势。至2010年以后，科技与经济全球化进程将得到进一步发展，创新型国家的创建凸显出了对创新型人才的极大需求，而学科间的统整正是培养这样一类人才所需要的。因此，我们要关注学科统整的教育，进一步推进以美术为核心统整其他学科教学实

践的研究。

从《中国美术教育》杂志的美术学科统整类文献的统计分析中，我们可以看到在中国美术教育 30 年间的理论与实践研究中，美术学科统整研究在后 10 年才有所涉及，且统整范围较狭窄。期望今后的研究可更多地涉及与其他学科相统整的研究，以丰富美术教育的新发展。

（二）国内学者专著中相关美术学科统整类文献的理论研究

19 世纪末在我国已出现了美术学科统整的教学理念，它伴随着社会的发展和素质教育的推进，愈发成熟。美术学科的统整教学致力于学生的全面综合的发展，通过美术教育使各种学科知识贯穿在一起，为学生的成长提供有效途径。

笔者研读了 5 篇国内学者的相关学科统整类的论文，包括王大根（上海师范大学）的《美术教育的跨科学学习》、郭祯祥（台湾师范大学）的《艺术教育的变动与展望》和纪明义的《综合艺术的学与教》等。其中，纪明义在《综合艺术的学与教》一文中探讨了“视觉艺术配合跨科学学习”对提高学生的创造力及学习动机的成效，藉以提高教师的教学效能。研究采用观察研究法，进行课堂录像，再辅以分析课堂观察量表、问卷及访谈的方法做质性分析。最终得出研究结果：透过“视觉艺术配合跨科学学习”能提高学生的创造力及学习动机。王大根也指出美术教育中的跨科学学习不仅在认识论、思维、表达手段上都有助于培养学生的综合能力。而郭祯祥在《艺术教育的变动与展望》一文中，阐述了透过艺术的教育或将艺术融入的全面性课程中，将有助于培养学生认知技巧，包括辨别、分析、反省、判断等能力的培养，并能进一步将该类能力应用在其他领域，整合不同来源的资讯，建构新观念，进行全面性的思考，这些特质正是目前教改的大目标，也是下一代成功的基础。

在对专著的梳理中发现，程明太（中国美术学院）、林桂光（香港教育署）在《艺术综合教学探究：课程研究、课例与评析》一书中列举了四种艺术课程的主要类型，即艺术学科群课程类型、分科课程类型、合科课程类型和其他的课程设计类型，并对各种课程分类进行了表述。张翁伟仪、冯笑娴（香港教育学院）所著的《课堂上的艺术综合学习》一书，论述了进入 21 世纪，香港的课程改革提倡摒弃专科独立教学的模式，所有科目被归纳为八大学习领域。课程发展议会除了提倡艺术教育学习领域内的跨科学学习教学外，更鼓励跨越学习领域的学习，让学生获得更连贯、更生活化的学习经验，并探索在整合的理念下，教学的立体化、网络化、系统化、环境化。滕守饶（中国艺术研究院）在《理解与实践

高中艺术新课程——与高中艺术教师的对话》一书中提出综合艺术教育是一种开放的、不断更新的教育理论和实践。也认为综合艺术教育担负着“黏合剂”的角色，将人与体验直接联系起来，在语言与非语言、逻辑与情感之间架构桥梁，把学生零星的知识碎片整合起来，使学生割裂的心灵重新聚合，并列举了在艺术课程教学实施过程中，经常使用两种教学模式：一科切入、兼及数科；多科综合、兼容整合。

这些学者在关于美术学科与其他学科的统一方面都提出了各自的观点，也都比较有力地展望了教学统一的未来。

二、国外相关学科统一的研究

（一）跨学科主题单元教学¹³

美国教育学家罗伯茨和理查德（Patricia L. Roberts & Richard D. Kellough）提出了跨学科主题单元（Interdisciplinary Thematic Unit，简称 ITU）的教学模式。他们认为，跨学科主题单元教学作为一种教学指导策略是教师职业的新标志。

跨学科主题单元教学是指一种计划和组织教学内容的方式，目的是将分散的学科知识整合在一个方案中。这个方案与学习者的发展需要相匹配，并有助于将学生有意义的学习方式与他们当前和过去的学习经历联系起来。同时提出了课程统一的目的：

- 帮助学习者学习：通过个别化和人性化教学，帮助学生选择适合于他们各自的学习方式。
- 促进学习者学习：当学生共同学习，成为独立的问题解决者时，学习对他们来说就容易了，事情也就不那么难了。
- 动员学习者参与：课程统一能使学生直接地、有目的地、有意义地参与到学习中；它为学生提供了学习自己所需知识的机会；激发学生的学习动机，而不是让他们仅仅学习课程上讲授的特定内容。
- 促进学习者理解：课程统一促使学生理解学习是相互作用的过程。跨学科的知识是极为复杂、相互联系的，学习的过程就像生活一样，是完整而相互联系的。学生不是学习一堆互不关联的零碎知识、科目、问题、不相干的技能

¹³（美）Patricia L. Roberts, Richard D. Kellough 著，李亦非等译，跨学科主题单元教学指南[M]，北京：中国轻工业出版社，2005年3月，序言、第8页。

等；课程是以综合的方式进行的，而不是每天教授互相分离的科目。

作为教师职业的新标志，跨学科主题单元为学生适应 21 世纪的要求提供了有意义的途径。这种要求与全球信息高速公路和计算机快速通道密切相关。

（二）综合学习

日本开放式教育启蒙者加藤幸次（日本上智大学）在《世界课程改革趋势研究》中，根据其提出的“综合学习”，将综合学习分为学科式综合和生活式综合两大类，并在这两级之间，依次区分出五种类型的综合学习模式：学科式综合、合科综合、科际（跨学科）综合、生活式综合和兴趣综合。其中，学科式综合正是本文研究的主要对象，即以一门学科的概念或体系为中心，在单元中加入一门或数门其他学科的部分内容进行综合性教学。在单一学科内设计综合单元，联系其他学科内容实施该学科的教学。

（三）情境中的整合教学法¹⁴

比利时的易克萨维耶·罗日叶(Xavier Roegiers, 比利时法语区教育和工程所)在 2010 年出版了《整合教学法：教学中的能力和学业获得的整合》一书，书中提到整合教学法认为，学校教育应该把发展学生能力作为最终目标，应该让学生能够学会作为公民自主、积极地在社会中生活，它努力把儿童发展和学校这一组织机构联系起来。

在他的理论体系中，提出了这样一个关键点——情境。罗日叶认为，复杂的情境是整合教学法的关键概念，只有当学生在有意义的情境中对已学习过的东西（知识和技能）整合地加以调动的时候，学生们才能真正地掌握能力。在真实的教学过程中，建议教师采用这样的方式进行教学：各科教师可以在一段时间里（可以是一个月）按照自己所了解的最好的教学方法向学生详述各学科的知识。在接下来的一周或两周的时间里，停止让学生获取新的知识和技能，而是整合若干学科，向学生提出一些复杂情境，要求他们调动先前已获得的资源进行探索学习。这就是“整合时期”。之后，教师重新安排一个月的时间让学生再次进行知识学习，然后再安排新的整合模块，直到学年结束。（如图 1-8）

¹⁴（比）易克萨维耶·罗日叶著，汪凌译，整合教学法：教学中的能力和学业获得的整合[M].上海：华东师范大学出版社，2010年2月.第1~4页.

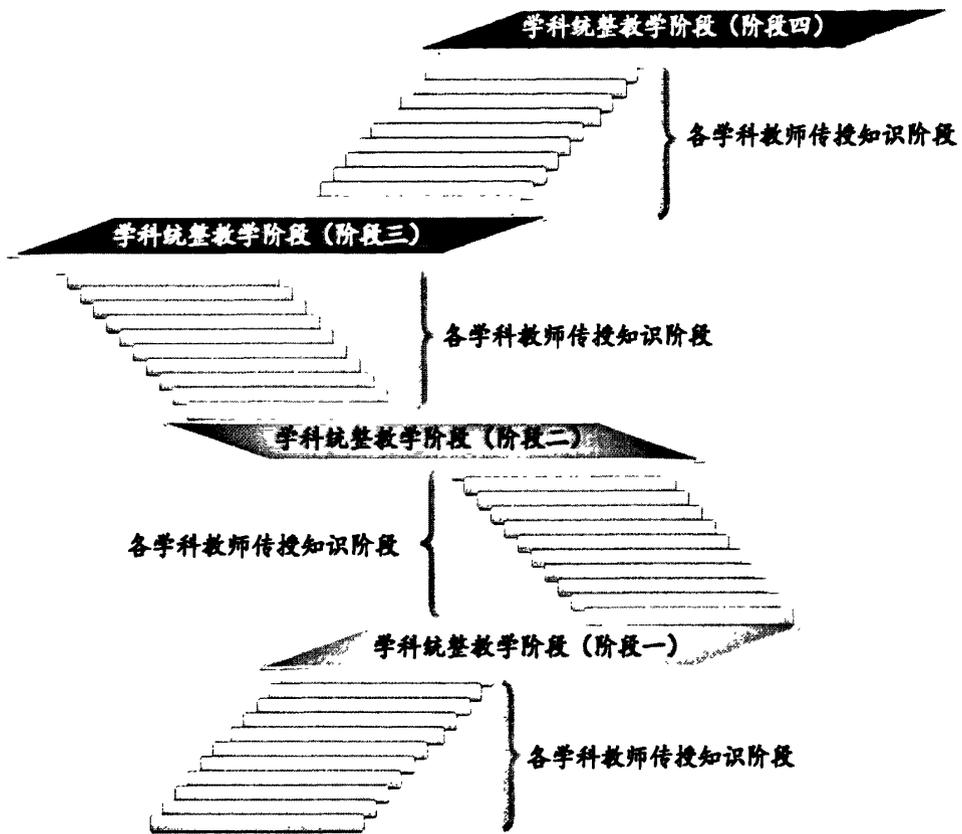

图 1-8

第三节 国内外中学美术教学现状的研究

一、国内中学美术教学现状的研究

(一) 上海基础教育概况

上海是中国四个中央直辖市之一,位于我国大陆海岸线中部的长江口,面积约0.7万平方公里;其人口总量约2千万人(截止2009年)位居全国第三位(仅次于北京和重庆)。¹⁵

上海是一个具有海纳百川的文化特质的城市,作为中国基础教育最发达、最早实施和普及九年制义务教育的地区,它的基础教育也能体现一定的包容精神。上海基础教育的基本学制为“五四三”分段,即小学5年、初中4年、高中3年。在上海市中小学中普遍开展艺术教育和科技教育使中小学生的艺术欣赏能力、艺术表现能力和审美情操以及科技素质不断得到提高。在国家规定的课程标准的指导下,中小学校的教学组织与管理具有一定的灵活性和自主性。学校有一定的课程自主权,学生可以自主选修课程,教师因材施教,积极培养和发展学生的个性特长和兴趣爱好,鼓励学生扩大知识面和提高创新、实践能力。上海的校外教育也较为发达,全市有市、区县、乡镇(街道)各级各类少年宫、青少年科技指导站、青少年活动中心、社区少年之家、儿童乐园等近200个。¹⁶

(二) 香港中学美术教学现状研究

位于中国珠江口的东侧,面朝南海与深圳经济特区相连的中华人民共和国香港特别行政区(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China,简称HK SAR)面积约1104平方公里,人口超过700万人。由于历史因素使得香港成为了将华人的智慧与西方社会制度的优势合二为一的地方,以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系以及完善的法治闻名于世。

香港的教育是其公共开支中最大的项目之一。政府设有学生资助计划,确保学生不会因经济问题而失去受教育的机会。香港的基础教育制度实行十二年免费

¹⁵ 上海[E]. 百度百科 <http://baike.baidu.com/view/1735.htm#7>. 引用日期:2011年02月22日.

¹⁶ 基础教育[E]. 上海教育. http://www.shmec.gov.cn/web/concept/show_article.php?article_id=363. 发布日期:2011-01-27.

教育,为全港适龄的学龄前儿童、小学生和中学生提供三年制的学前教育、六年制的小学教育及三年制的中学教育。¹⁷香港的小学美术学科称为“美劳科;香港的中学美术学科称为“美术与设计科”。¹⁸

2002年6月,香港政府发表了《学会学习——终身学习,全人发展》的教育改革文件。文件中将“课程统整”作为其课程发展的取向,强调“全方位学习概念”,引入“专题学习”教学设计,鼓励“跨学科领域”及“跨学科”的课程编排。¹⁹

(三) 澳门中学美术教学现状研究

中华人民共和国澳门特别行政区²⁰,简称“澳门特区”,是中华人民共和国辖下的特别行政区之一,地处中国东南沿海的珠江三角洲西侧。2009年11月统计的澳门面积为32.8平方公里,截至2008年9月澳门的居住人口约为55万人。

澳门负责基础教育的政府部门是教育暨青年局,教育局负责执行教育政策,发展各类教育,为教育机构的良好运作提供所需条件。在澳门,5~15周岁的未成年人接受免费的义务教育,包括幼儿教育、中小学教育和回归教育,共80所学校;公立学校有11所,私立学校有69所;只提供正规教育的学校有69所,只提供回归教育的学校有3所,同时提供正规和回归教育的学校有8所。为促进艺术创作方面的相互交流,教育局提供展览和演出的空间。青少年展艺馆经常举办展览及演出活动,包括立体视觉艺术、玩具模型、收藏品、摄影、装置、陶瓷、演唱会、音乐演奏会、访谈节目、放映会、戏剧活动等;同时,教育资源中心亦设有展览厅,专供教师、学生及教育团体展示艺术作品。²¹

在澳门的课程大纲中没有任何形式的综合性学习安排,其视觉艺术课程倡导媒介学习,学习内容分为“探索和体验”、“创意思考”、“美术与生活”和“视觉语言”四类,为学生提供不同社会文化情境的探讨,推动全方位学习。²²

(四) 台湾中学美术教学现状研究

亚洲东部、太平洋西北侧的台湾岛²³是中国的第一大岛,它位于祖国东南沿海的大陆架上,面积约为3.6万平方公里,截止至2010年11月人口约为2300

¹⁷ 香港[E]. 百度百科 <http://baike.baidu.com/view/2607.htm>. 引用日期: 2010年11月10日.

¹⁸ 徐建融、钱初熹、胡知凡. 美术教育展望[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2002年2月. 第97、102页.

¹⁹ 程明太、林桂光. 艺术综合教学研究、课例与评价[M]. 上海: 上海教育出版社, 2007年7月. 第3页.

²⁰ 澳门[E]. 百度百科 <http://baike.baidu.com/view/2816.htm>. 引用日期: 2011年1月12日.

²¹ 澳门教育概览[E]. 教育暨青年局

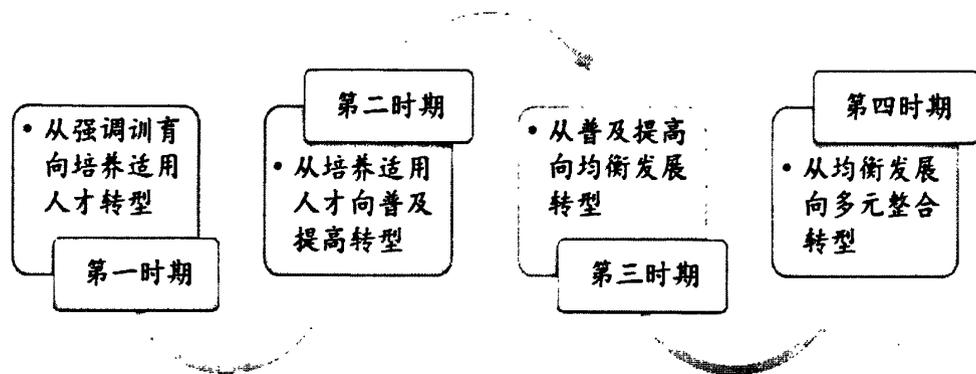
http://www.dsej.gov.mo/~webdsej/www/inter_dsej_page.php?con=grp_about/macedu.html. 引用日期: 2011年2月22日.

²² 程明太、林桂光. 艺术综合教学研究、课例与评价[M]. 上海: 上海教育出版社, 2007年7月. 第4页.

²³ 台湾[E]. <http://zh.wikipedia.org/zh/%E5%8F%B0%E7%81%A3>. 引用日期: 2011年1月12日.

万人。在历史上，台湾先后被西班牙、荷兰、日本占领，抗日战争胜利后，台湾重归中国的版图。

台湾的基础教育实行九年制义务教育，具体学制为国民小学六年制和国民中学三年制的义务教育。台湾小学美术学科称为“美劳科”；中学美术学科称为“美术科”。²⁴从 20 世纪 50 年代至今，随着台湾社会与经济发展的变化，中小学教育也逐步从传统教育向现代教育转型。²⁵（如图 1-9）

台湾中小教育的四大转型

图 1-9

1998 年，在台湾的教育改革中取消了美术、音乐等艺术门类，将艺术课程统整在“艺术与人文”学习领域内，在其他三个学习领域内也都涵盖了“视觉艺术”、“音乐”和“表演艺术”三种艺术形式。²⁶

（五）案例分享

● 《我眼中的艺术瑰宝——中华鼎》²⁷教学案例

时 间：2010 年 9 月 13 日

地 点：上海市真光中学

课程名称：我眼中的艺术瑰宝——中华鼎

课程类型：单课时

授课教师：M 老师

授课年级：初一年级

学科统整结构：（如图 1-10）

课程的知识结构：（如图 1-11）

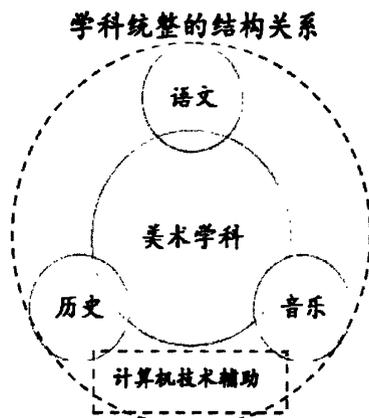

图 1-10

²⁴ 徐建融、钱初熹、胡知凡. 美术教育展望[M]. 上海：华东师范大学出版社，2002 年 2 月. 第 120 页.

²⁵ 黄新宪. 台湾教育的历史转型[M]. 上海：上海人民出版社，2010 年 4 月. 第 87 页.

²⁶ 程明太、林桂光. 艺术综合教学研究、课例与评价[M]. 上海：上海教育出版社，2007 年 7 月. 第 2 页.

²⁷ 案例资料来源于上海市真光中学美术教师的教学案例。

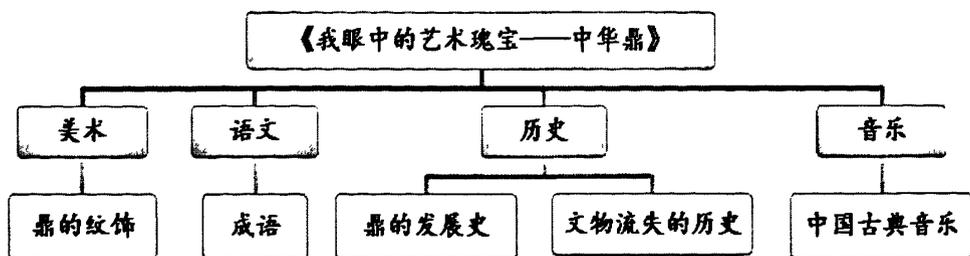
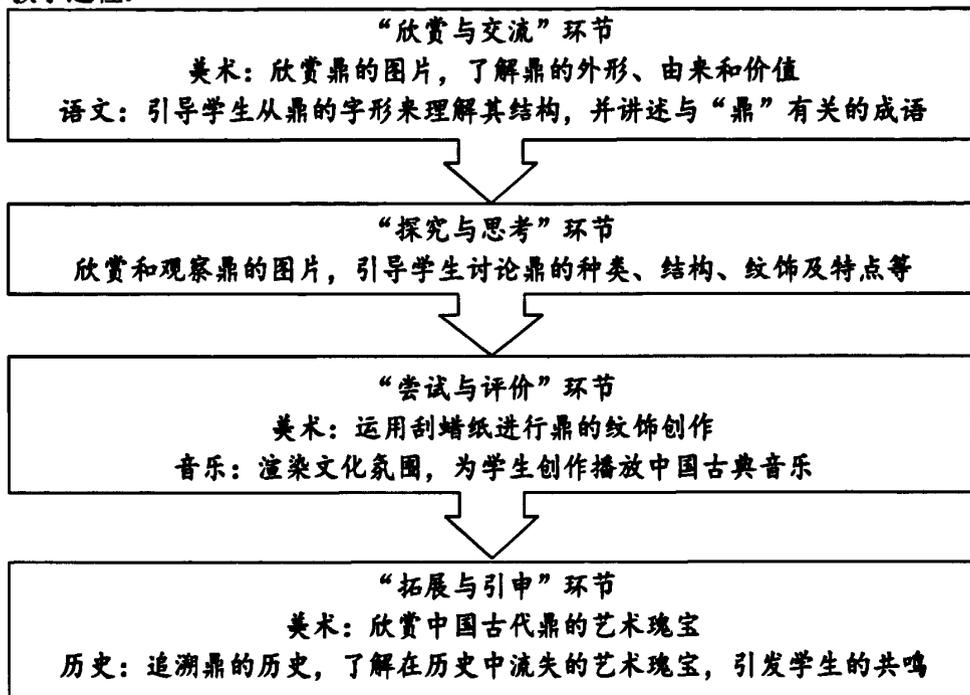

图 1-11

教学过程:

教学分析:

《我眼中的艺术瑰宝——中华鼎》这一课，将切入点细化至吉祥纹样——青铜鼎纹样，着重带领学生从鼎的相关知识以及鼎上纹样的构成和排列来探究鼎文化，意在激起学生对中华艺术瑰宝的关注。

M 老师在授课中两次用到了音乐作为美术欣赏和创作的辅助。美术和音乐这两门艺术领域内的学科统整似乎大部分都停留在这里，没有得到适当的突破。值得高兴的是这位教师在授课的导入环节“欣赏与交流”中涉及到了语文学科的知识；在教学的最后环节“拓展与引申”中，涉及到了历史学科的知识。先是以鼎的外形引出“鼎”这个字形，又在讲解鼎的作用和价值后，举例了“一言九鼎”这个成语，并让学生以“鼎”字为例，进行成语接龙。众多学生都能一下子联系到语文学到知识，如三国鼎立、鼎力相助等。最后，在让学生回顾在历史事件上我国所失去的珍贵国宝（商双羊尊等），寄予学生对我国艺术瑰宝的情感，激

起学生共鸣,将学生的思绪牵引到了历史记忆中。在整堂课的教学中教师十分连贯地将语文、历史、音乐与美术学科统整在一起进行教学,学生也在这样的教学中不断触动自己的思维在各种学科间游走。学科统整教学很好地为教与学服务。

二、国外中学美术教学现状的研究

(一) 美国中学美术教学现状研究

美国(United States of America)是一个由五十个州和一个联邦直辖特区组成的宪政联邦共和制国家,位于北美洲,国土面积超过962万平方公里,位居全球第三,次于俄罗斯和加拿大;其人口总量也超过3亿人(截止2009年)。

在美国,州或地方政府责任该州或该地方的教育管理,而联邦政府教育部可以通过控制教育基金来施加一定程度的影响。州或地方的公立学校向幼儿园阶段至12年级的学生提供义务教育。除了上公立学校,家长也可以选择在家教育孩子,或送他们去教会或私立学校。

美国政府非常重视基础教育的质量,曾启动了多项教育改革计划,例如1990年的《国家教育目标》(The National Education Goals)、1994年的《1994年中小学教育法案》(elementary and secondary education act of 1994)、1999年的《1999年全体儿童教育优异法案》(The Education Excellent for All Children Act 1999)等。1994年,全美艺术教育协会(Consortium of National Arts Education Associations,简称CNAEA)出版了《每一个美国年轻人在艺术学科中应该知道什么,能做什么》²⁸,在这一文件中给出了K-4年级、5-8年级和9-12年级的视觉艺术、舞蹈和戏剧的标准。2000年的《2000年目标:美国教育法案》(Goals 2000: Educate America Act)中增加了艺术、外语等学科进入核心课程的科目里。在《美国2000年教育策略》中提出了四项“教育策略”,其中一项是“创建满足未来21世纪需要的新型美国学校”²⁹。美国的中小学教育主要以引导和开发学生的创造力为主,彰显学生的创新能力,学校培养的毕业生是能在社会的众多领域做出积极贡献的人才。

(二) 英国中学美术教学现状研究

英国,全称大不列颠及北爱尔兰联合王国(The United Kingdom of Great

²⁸ 杨燕燕. 国外课程改革政策及其价值取向[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2010年7月. 第76页.

²⁹ 杨燕燕. 国外课程改革政策及其价值取向[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2010年7月. 第59页.

Britain and Northern Ireland), 是由英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰组成的联合王国, 位于欧洲大陆西北面, 而其本土位于大不列颠群岛。英国国土面积 24.36 万平方公里, 人口约 6000 万 (截止 2008 年)。英国是世界上第一个工业化国家, 是一个具有多元文化和开放思想的社会。³⁰

英国教育一般分为五个阶段 (如图 1-12)。其中, 对年龄在 5~16 岁儿童实行义务教育制度 (如图 1-13), 《1988 年教育改革法案》以法令条文的形式规定了, 从 1989 年起全国所有公立中小学实行统一课程, 包括核心课程和基础课程。核心课程包括: 英语、数学、自然科学 3 门课; 基础课程包括: 现代外语、技术、历史、地理、美术、音乐、体育 7 门课, 共 10 门课。开设这些课程的目的进学生在精神、文化、智力和身体方面的发展; 为学生今后的成人生活预备机会、责任感和经验。³¹公立学校的学生免交学费, 而私立学校则需要收取较高的费用, 学生多为富家子弟, 师资条件与教学设备也比较好。英国是世界上高等教育最发达的国家, 拥有世界最顶尖的高等教育水平, 是现代高等教育体制的发源地。英国拥有世界上最古老的高等学府, 也拥有一大批世界上最顶尖的高等学府, 为英国和世界培养出许多杰出科学家和政治家等。³²

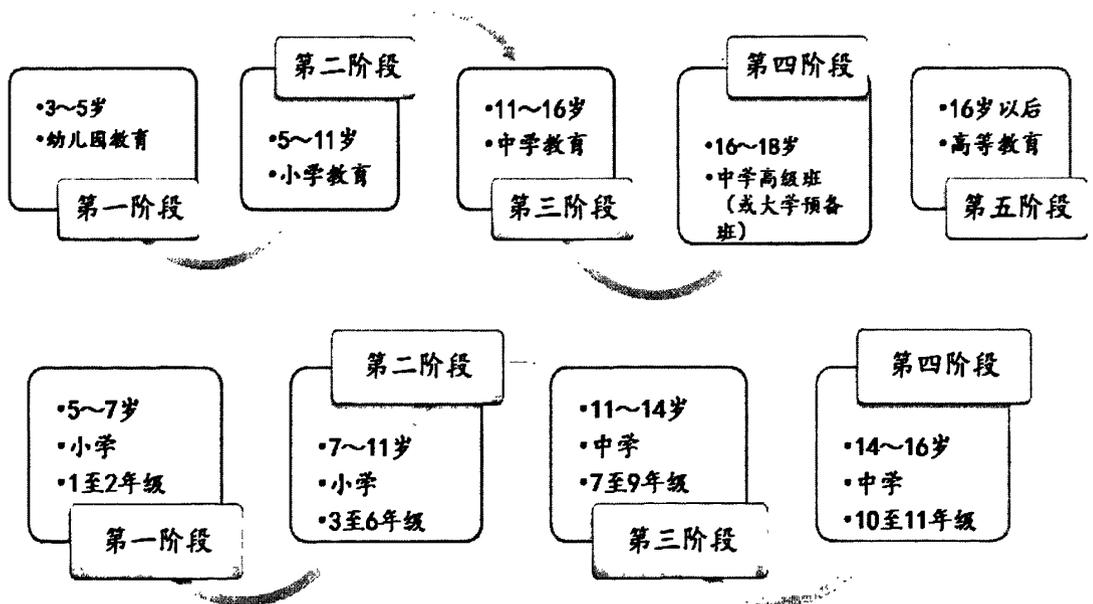

图 1-12、图 1-13

³⁰ 英国[E]. 百度百科 <http://baike.baidu.com/view/3565.htm#>. 引用日期: 2011 年 1 月 12 日.

³¹ 钱初熹. 当代发达国家艺术教育理论与实践[M]. 上海: 华东师范大学, 2010 年 11 月. 第 78~79 页.

³² 英国[E]. 百度百科 <http://baike.baidu.com/view/3565.htm#>. 引用日期: 2011 年 1 月 12 日.

（三）日本中学美术教学现状研究

日本（日本国）是位于亚洲大陆东岸外的太平洋岛国，领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛和 3900 多个小岛组成。国土面积约 37 万平方公里，截止至 2009 年人口约 13000 万人。日本自 20 世纪 60 年代末期起一直是世界公认的第二号资本主义经济强国，实行君主立宪政体，被称为“日出之国”。日本为单一民族国家，国内大城市主要有东京、大阪和神户等。

日本学校教育分为学前教育、初等教育、中等教育、高等教育四个阶段，学制为小学 6 年、初中 3 年、高中 3 年、大学 4 年、其中小学到高中为 12 年义务教育。³³日本的美术教育注重学生的体验和探索，重视通过美术创造活动的过程培养学生创意思维能力和交流能力。

（四）案例分享

● “鸟类嘉年华”教学案例

时 间：2008 年

地 点：英国伦敦（London）的艺术工作坊（Workshop）

课程名称：鸟类嘉年华（Carnival of the Birds）

课程类型：单元课程

授课教师：朱迪和特里尔迪（Judy Cam &

Trilby Lawlor）

授课年级：KS1-2 学段

教学用具：木质人体模型、鸟类结构图、教师示范作品等

学生用具：木板、铁丝、胶水、彩纸、剪刀、画笔等

学科统整结构：（如图 1-14）

学科统整的结构关系

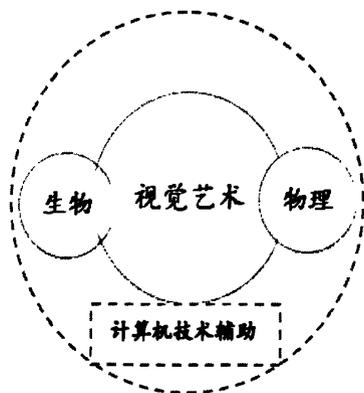

图 1-14

这是一则英国小学阶段（KS1-2）的美术教学课例³⁴。来自伦敦市不同地区三所学校的小学生利用一天的时间，来到由政府出资的艺术工作坊，完成一个与狂欢节有关的主题雕塑创作，题为“鸟类嘉年华”。

清早，三所学校的小学生分别身着红、绿、蓝三种颜色的上衣，胸口还别着胸卡。在他们眼前的是一个非常宽敞而明亮的大教室，里面充满着各种形式的美术作品，中间是一排排大而长的方桌，四周还摆放着书架和存放工具材料的箱子。

³³ 日本[E]. 百度百科 <http://baike.baidu.com/view/3565.htm#>. 引用日期：2011 年 1 月 12 日。

³⁴ 根据所观看的录像资料进行描述与分析。

这种形式的艺术工作坊是为学校、教师和学生提供一个学校无法满足的艺术空间,旨在让学生大胆地尝试各种艺术形式,尽情发挥自己的表现能力。在本堂课中主要是让学生借助人形和鸟形来表现狂欢节中的小鸟,创作一组人和鸟相组合的主题雕塑作品。这一教学活动共分为以下七个环节:(如图1-15)

图 1-15

第一环节: 确定主题, 收集素材

这是基于狂欢节的主题雕塑创作活动,教师以一些历史背景和相关的参考图像展开教学,启发学生回忆曾经历过的狂欢节活动,学生自由发言,描述自己的狂欢节经历和对节日的感受。

点评: 开门见山, 直奔主题

在导入环节中,教师直接切入主题,将学习内容与学生以往的生活体验联系在一起。与学生一起观看各种鸟类的图片图像,分析和研究图像中各种鸟的形象和结构,用人形木偶来分析人体的结构,为学生下一步设计草图做好准备。(如图1-16)

图 1-16
学生根据鸟和人形的结构设计图纸

第二环节: 分组合作, 设计图稿

教师将全体学生分成若干小组,并为每个小组事先准备好简易木头人(关节可以活动)和一些鸟类图片的复印件。提示学生在设计雕塑作品的草图时,要注意观察木头人的动作并参考图片分析鸟类的结构,将两者结合在一起,然后完成设稿。学生十分专注地进行设计,期间教师举已完成的设计图为例,运用赞赏性的语言进行点评,比如,颜色非常艳丽、造型奇特等。

点评: 尊重原创, 鼓励创新

此环节中,教师非常注重学生的原创设计,并不断从旁启发学生的思维。从设计图中,我们可以看到教师和学生对于图稿设计环节的重视程度。这一点是我们需要学习的。

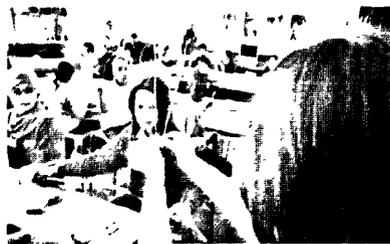

图 1-17
教师进行技法示范

第三环节: 分析材料, 示范技法

教师用一个已完成的雕塑模型来讲解各种材料的特性,并示范了几种必要的技法(例如,铅丝的弯曲技法、胶带的粘贴方法等)。同时,提示学生一些需要注意的安全事项,然后指导学生制作出一个有底座的人形结构。(如图1-17)

点评:点到即止,自由探索

教师的示范在这一环节中是十分重要,而这俩位教师所作的示范可谓是点到即止,只做了基本的技法示范,进一步的还需学生在创作的过程中自己发觉。所以就既做到了示范又通过示范激发了学生的思维。

第四环节:填充人形,丰富外形

在人形结构底座的基础上,学生运用纸、胶带等材料,根据设计图,填充出饱满的人形。教师还询问学生设计的意图,学生清晰地表述了自己的设计意图,并指出是参考何种鸟类进行拓展的。

点评:动手实践、自主探索

这一环节中,首先教师强调要根据自己的设计图来完成作品;其次,教师让学生运用各种材料的组合来填充人形,尝试各种的可能性,这有利于培养学生的探索精神。

图1-18
合作完成雕塑的底座

第五环节:添加翅膀,人鸟组合

教师用已完成的一件雕塑作品来讲解如何将人形转变成鸟形,使之成为一件组合的雕塑作品。在教学过程中,教师始终用启发式的语言来让学生思考如何在人形的基础上添加鸟形,思考鸟的翅膀的结构,并强调雕塑作品体感和质感的表现。

点评:互帮互助,迎难而上

这一环节中,教师将教学重点放在启发学生自主解决在人形转变为鸟形过程中所遇到的困难,其中最突出的困难是如何让雕塑垂直站立,这里牵涉到物理学科的知识,教师通过与学生共同探讨和鼓励不断尝试来解决这一问题。(如图1-18)

第六环节:根据主题,装饰外形

教师为学生提供了各种彩色纸张进行装饰,并要求学生根据各自所设计的不同风格为雕塑进行装饰。在学生完成装饰雕塑任务后,老师要求学生为自己的作

品做最后的完善，然后放置在前面的展示台上，进行下一环节的教学。

点评：装饰作品，点缀人生

这一环节中，学生的雕塑作品已初具规模，只剩下最后的装饰。由于教师提供了相当多的材料，学生发挥得十分尽兴。

第七环节：展示作品，相互评价

学生陆续将作品放置在展示台上，教师和学生围在一起进行评价环节。教师从雕塑的造型、色彩、技法等各方面，对学生作品一一评价。期间还穿插有学生的自评和互评。在整堂课中还涉及教师在各环节中对学生阶段性的作品的评价。

点评：相互评价，共同进步

在评价环节中，这两位教师交替为学生的作品进行点评，并能从造型、色彩、技法等各方面指出学生作品的优点。此举既能鼓励学生的信心又能激发他们进一步创作的欲望。

在对这堂课的观察与分析中，可以看到教师非常注重学生的创意、动手等能力。在教学中涉及的其他学科的知识，教师运用启发式和探讨式的形式进行教学，充分发挥学生的自主探索意识和创意精神。

第四节 中美中学美术教学的比较研究

一、中美中学美术教学的概况比较

(一) 中美两国课程标准的比较

对于国内外课程标准的解读已在前面第一节中作出了陈述,本节选取中国教育部2001年7月颁布的《全日制义务教育美术课程标准》和1994年美国艺术教育协会联盟制订的《艺术教育国家标准》,对其中相关美术学科统整的内容进行比较,得出以下结论:

1. 相同之处

- 认识性的统一

两国课程标准中体现出了在学科统整认识上的一致性。在其课程标准中提倡在艺术(或“视觉艺术”)与其他艺术学科间、美术与其他学科间进行统整教学,发挥美术学科的独特作用。

- 对学科统整教学的目标明确

课程标准中提出要将学生的学习和他们的经验联系起来,培养学生在美术学习中体验生活与自然,以便更好地理解完整的世界,激发创造精神,形成基本的美术素养,陶冶高尚的审美情操,完善人格。

- 分学段对课程加以说明

按照学生的年龄进行划分,分学段对课程内容加以详细的说明,从低学段到高学段,课程标准对学习内容也作了相应的提高。

2. 不同之处

我国的《全日制义务教育美术课程标准》中不涉及艺术的其他门类,将美术分为“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域加以描述。而美国的《艺术教育国家标准》中将美术称为“视觉艺术”,另外还有舞蹈、音乐、戏剧的课程内容。而视觉艺术的标准中分为内容标准和成就标准。

(二) 中美两国教育改革政策的比较

1. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》³⁵概要

³⁵ 中共中央国务院印发中长期教育改革规划纲要. 中国教育网[E]. <http://www.edu.cn>. 发表日期: 2010年7月30日.

国运兴衰，系于教育；教育振兴，全民有责。在党和国家工作全局中，必须始终坚持把教育摆在优先发展的位置。

2010年5月5日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并通过了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020年）》，以下简称《教育规划纲要》。它是21世纪我国第一个中长期教育改革和发展规划，是今后一个时期指导全国教育改革和发展的纲领性文件。《教育规划纲要》中提出：优先发展教育，提高教育现代化水平，对满足人民群众接受良好教育需求，实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

《教育规划纲要》对我国各阶段的教育（学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业教育、高等教育、继续教育、民族教育和特殊教育阶段）、体制改革（人才培养体制改革、考试招生制度改革、建设现代学校制度、办学体制改革、管理体制改革和扩大教育开放）和保障措施（加强教师队伍建设、保障经费投入、加

指导思想

- 全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 全面推进教育事业科学发展，立足社会主义初级阶段基本国情，把握教育发展阶段性特征，坚持以人为本，遵循教育规律，面向社会需求，优化结构布局，提高教育现代化水平。

工作方针

- 把教育摆在优先发展的战略地位。
- 把育人为本作为教育工作的根本要求。
- 把改革创新作为教育发展的强大动力。
- 把促进公平作为国家基本教育政策。
- 把提高质量作为教育改革发展的核心任务。

战略目标

- 到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。
- 实现更高水平的普及教育。
- 形成惠及全民的公平教育。
- 提供更加丰富的优质教育。
- 构建体系完备的终身教育。
- 健全充满活力的教育体制。

战略主题

- 坚持德育为先。
- 坚持能力为重。
- 坚持全面发展。

快教育信息化进程、推进依法治教、重大项目和改革试点和加强组织领导)分别作出了明确的细则,加以说明。《教育规划纲要》的第十一章重点介绍了人才培养体制改革的相关内容,包括更新人才培养观念、创新人才培养模式、改革教育质量评价和人才评价制度。(如图1-19)

2. 《美国教育部 2002—2007 年战略计划》

2001 年的“9·11”恐怖事件发生后,让美国政府遭受十分严重的打击,也使得教育比以往任何时候更为重要。在此之前,美国政府提出的《2001—2005 战略规划》(Strategic Plan 2001—2005)也随之终止,并重新发布了《美国教育部 2002—2007 战略计划》(U. S. Department of Education, Strategic 2002—2007)。该战略计划在《2001—2005 战略规划》和 2001 年《不让一个孩子掉队》计划的基础上加以完善,为美国未来五年教育的发展指明了方向。它使得达成这些目标——提高学生的成就、灌输坚定的品格和公民精神、改进教育研究的质量等等,比以往任何时候更为紧迫。以下是战略计划的核心目标和六大战略目标³⁶:(如图1-20)

核心目标

- 建立愈加完备的教育管理体制,提高高等教育和成人教育质量,以及深化教育研究水平。

六大战略目标

- 营造充满成就感的文化氛围。
- 提高学生成绩。
- 保护学校安全,培养学生坚毅的品格。
- 使教育成为重实证领域。
- 提高教育质量和入学率。
- 在教育部内建立优质管理。

图 1-20

3. 总结

无论是我国的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》或是美国的《不让一个孩子掉队法》,它们都是在国家发展过程中对教育重视和不断改革过程中的一页一页的新篇章。

卡尔·马克思(Karl Marx, 1818~1883)在1845年提出来了:“人的思维是否具有客观的真理性,这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即实践是检验真理正确与否的唯一标准”。

³⁶ 吴遵民. 教育政策国际比较[M]. 上海: 上海教育出版社, 2009年12月. 第48页.

因此,出台的每一个政策也需要时间的检验,方知其真正的价值,即使在实践的检验中出现了问题,也没有关系,能在失败中获取经验,加以改进和完善,其中的许多理念和实践方法也是值得学习和借鉴的。

二、中美中学美术教科书中学科统整内容的比较

介于本文研究的美术与其他学科相统整的教学,故将中美两国美术教科书中相关学科统整类的内容进行梳理及比较。

本节选取中国人民美术出版社于2001年出版的《美术》(13~18册)和美国戴维斯出版社(Davis Publications)于2009年出版的《美术探索》(Explorations in Art, 1~3册)进行教科书的比较。主要通过比较两国教科书在“学科整合”领域中的编写内容,并选取相似的教学和学习内容进行深入的比较与分析,探究两国在“学科整合”方面的差异,在此基础上,也可为我国的美术教材编写和使用提供参照。

(一) 中国教科书的概况与分析

1. 编写思路与概况³⁷

中国是一个发展中国家,政府向适龄学生提供九年制义务教育。本套教科书的中学部分于2001年和2002年经全国中小学教材审定委员会初审通过,由常锐伦主编,并于2001年~2003年陆续由人民美术出版社出版,面向九年义务教育阶段七年级到九年级的学生(13~15岁左右)。

义务教育课程标准实验教科书《美术》是一套受国家教育部委托,本着中共中央国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的精神,按照教育部2001年7月颁布的《九年义务教育美术课程国家标准》(以下简称《美术课程标准》)编写的,是面向全国中小学生,进行素质教育的美术课程实验教材。

本教材以促进人格全面发展为出发点,以公民必备的美术知识与技能为基础,注意贴近同学们的学校生活和社会生活,力图做到富有情趣和启发性。同学们应自主、生动、合作、探究、生动活泼地学习,自觉地培养创新精神和美术实践能力,通过学习美术提高生活质量。整套教科书内容设置条理清晰,知识点前后连贯,教学难度递增,结合了本国学生的现实情况来设计教科书的内容。

2. 结构与版式

³⁷ 人民美术出版社编. 美术[M]. 北京: 人民美术出版社, 2001年6月. 封底.

（1）教科书结构

第一，结构清晰。《美术》教科书共有6册（每学年分为上、下两册），每册教科书以单课形式构成（每册13~15课），共62课。课程结构按照《美术课程标准》中的学习内容划分标准（“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域）为依据编写。每课有一个主题，分属不同学习领域，每课中由基础知识、美术作品、照片或示意图等几部分组成。单册共32页，6册教科书共192页。

第二，学习内容设置具有点状特点。单册中学习内容的设置前后关联性不紧密，也不强调先后的学习顺序，可以根据需要独立选取某部分的学习内容。由于一课一个主题，会显得主题较多，有时会产生课与课之间衔接得不够紧密的现象。

第三，每册之间相同学习领域具有关联。如“设计·应用”领域，从13~18册每册都有一个共同的主题，即“色彩搭配”，如：“生活中的色彩搭配”、“居室的色彩搭配”、“公共设施的色彩搭配”和“环境设计的色彩搭配”等教学内容。其他美术知识与技能的学习也体现出由简到繁，随年级递增而难度加大。考虑到学习内容间的联系，后一册内容与前一册对应内容上存在螺旋式上升趋势，也就是说，以前一册为基础，逐渐增加难度和复杂程度。这有助于学生对该领域知识的巩固。

（2）版式设计

教科书为全彩色铜版纸印刷，16开本，尺寸为186×260 mm。教科书用订书机在中间装订。整套教材使用统一的封面。（图1-21）课题“美术”二字醒目居于中间部分，年级及出版社等信息分别位于封面的上下位置，整个封面显得简洁大方。而封底部分的设计也有相似性，在页面中央选用书中已有的艺术作品或传统艺术图案，凸显大气和庄重。在封底最下端印有产品条形码及价格等信息。另外，教科书封底内页中，目录占2/3的比重，出版说明、编写者名单及出版社、版权信息等占1/3的比重。

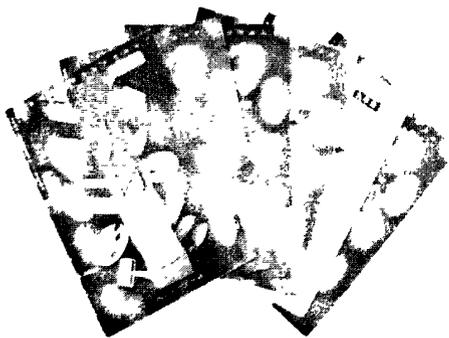

图 1-21

人民美术出版社出版的《美术》教科书

整套教科书中，图例比重远大于文本比重。每页中的图例约占该页面的2/3比重。图片种类也较为丰富，有艺术家作品、学生作品、步骤图、示意图和教学

或活动场景等，艺术家作品均注明作品名称与作者信息。整套教科书印刷精美，大小、形状合理，厚薄适宜，便于学生展开、使用和携带。

（二）美国教科书的概况与分析

1. 编写思路与概况

2009年1月，戴维斯出版社出版了一套供美国中学使用的新的《美术探索》教科书。这套教科书与1994年美国公布的《艺术教育国家标准》中视觉艺术内容标准相一致。

《美术探索》由玛丽琳和艾登（Marilyn G. Stewart & Eldon Katter）共同编写，共3册。在每册书的前言部分均有编者写给学生的一封信，具体如下：

“很高兴你们能把《美术探索》作为这个学期的课本。我们写这本书的目标是为了给你们提供在艺术上的经验，他们将与你们今天的生活有关联，并让你们保持一份对未来的美好理想。希望这本书将启发你们注意身边的艺术。同时，我们也希望艺术可以帮助你们通过各种形式——素描（Drawing）、油画（Painting）、雕塑（Sculpture）、版画（Printmaking）、陶艺（Ceramics）、摄影艺术（Photography）、光动艺术（Fiber arts）、图形设计（Graphic design）等表达思想和感觉。

你们可能想知道为什么我们为每一本书选择了不同的单元标题，每一个单元都集中讲述了一个核心的“主题”，例如，探索自然、资讯和日常生活。这些主题能让世界各地的人们穿越历史。通过历史，我们发现这些主题对我们现在的生活很重要，当你们学习他们的时候，希望你们能发现这些主题，并与过去的人或从没有见过的人进行交流。这些主题为从事艺术的人们提供了一个基础，无论他们生活在何时何地。”³⁸从中凸显出教科书的编写思路，即让学生切身体验和认识美术是每一个人今日与未来生活的一个重要组成部分，通过美术的各种形式可以表达自己的思想和感觉。

每一册教科书都提供中学生各种各样感兴趣的动态工作室活动的内容，其特征包括基于主题的学习（Theme-Based Learning）、基于过程的工作坊（Process-Based Studios）和有意义的艺术应用概念（Meaningful Application of Art Concepts）。³⁹

3. 结构与版式

（1）教科书结构

³⁸ Marilyn G. Stewart & Eldon Katter. Explorations in Art. (New York: Davis Publications, 2009), p. v.

³⁹ 资料编译于戴维斯出版社网站. <http://www.davisart.com/Portal/Commerce/>. 引用日期: 2010年5月.

第一，结构清晰且关联性强。整套中学《美术探索》教科书共有三册，每一册都有一个主题式的标签，即《个人之旅》(A Personal Journey)、《社区链接》(A Community Connection) 和《全球追踪》(A Global Pursuit)，(图 1-22) 呈现出层层递进的关联。每册教科书各自围绕着各自的主题展开个单元的教材编写。每一册共设 9 个单元，每一个单元包括 6 课 (1.1 探索本单元的主题、1.2 技巧与表现手法、1.3 工作坊的艺术探索 (一)、1.4 艺术的历史与传统、1.5 全球化的视野、1.6 工作坊的艺术探索 (二)，每册还附有相关链接、回顾内容与词等模块，三册教科书共计 27 个单元，162 节课。

图 1-22
戴维斯出版社出版的《美术探索》教科书

第二，教学内容呈连续性和放射态势。《美术探索》的教学内容呈现出连续性和放射态势。从三册书的主题而言，从“个人”联系到“社区”，再发展到“全球”，呈现出连续递进的形式；从每册的各单元主题中，可以看到，每一单元都以一个主题形式将各单元教学内容以放射状呈现。

第三，图文并茂，教学资源丰富。每课中由文本、作品、照片或示意图等几部分组成，图文并茂。这家出版社提供了一整套完整的课堂教学资源，包括学生用书、教师用书、艺术词汇卡片、艺术作品卡片、CD 图书馆、幻灯片、创作练习册、评估练习册等 12 种资源。(图 1-23) 整套教科书内容连贯、教学难度递增，是一套全面开放的教学材料。

图 1-23
《个人之旅》的整套教学资源

(2) 版式设计

整套教科书为全彩色铜板纸印刷，印制质量上乘。封面色彩艳丽，选取书中的美术作品为主体。每册书名位于封面的正上方，为白色标题，既醒目又简洁。3 册教科书以纯色为封底，分别是绿、蓝、紫三色。出版社和产品条形码等信息位于封底的下端，封底还印有回顾书中教学内容的文字。

教科书的开本较大，尺寸为 222×284mm。硬质的封面十分牢固、耐用，采用集线装与胶装为一体的装订方式，牢固、安全且耐用。纸质为铜版纸，厚实、柔韧，不易破损。图文搭配恰当，图片种类也较为丰富，有艺术家作品、学生作品、步骤图、示意图和教学或活动场景等。艺术家作品的图例均注明作品名称和作者等信息。

整册教科书共 334 页，比较厚重，这是因为美国中学的美术教科书是保存在教室里的，不需要中学生日常携带。

（三）中美两国中学美术教科书的比较分析

1. 中美两国中学美术教科书中学科统整图例的比较

中国《美术》教科书按照“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域编写。其中“综合·探索”学习领域中涉及到了“跨学科”领域，包括电脑科技、社会学、建筑学、策划活动和日常生活等内容，据统计共计 34 幅；而美国《美术探索》教科书的每一单元中均有相关链接部分涉及到“跨学科”领域，包括社会学研究、艺术语言学、科学、数学、戏剧、音乐、舞蹈、日常生活等方面，共计 108 幅。

中美两国教科书中相关“跨学科”图例的比较情况分布图

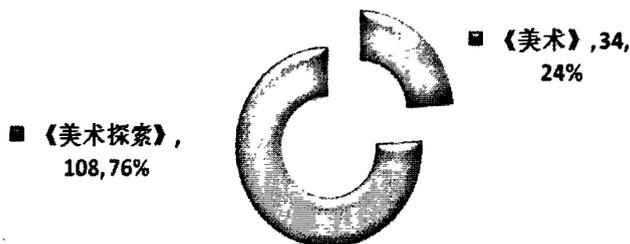

图 1-24

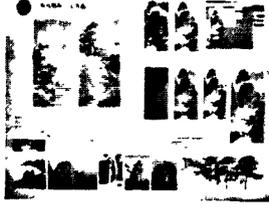
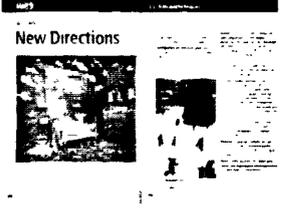
表 4: 中美两国中学美术教科书中学科统整图例的比较

国 籍	中国（六册）	美国（三册）
“跨学科”图例数量	34 幅	108 幅
比 例	23.94%	76.06%

2. 中美两国中学美术教科书中学科统整课例的比较

在中美两国中学美术教科书中分别选取相似两个学科统整的课例进行比较。中国中学《美术》教科书中选取了《用电脑画“山水画”》一课，美国中学《美

术探索》教科书中选取了《艺术与新方向》一课，具体比较内容如下表：

比较项目		中国	美国
出版社		人民美术出版社	戴维斯出版社
年 级		初二年级	初二年级
课题名称		《用电脑画“山水画”》	《艺术与新方向》
页面展示			
内容简介		运用电脑技术 Adobe Photoshop 软件中的特殊画笔工具绘制一幅中国的山水画	通过寻求想象中的未来世界，来探索艺术发展的新动向——电脑艺术、扫描艺术、影像艺术、多媒体艺术、未来艺术等，以及与美术创作的关联
版面页数		2 页	30 页
课例结构		单课结构	单元课结构
链接	学科融合	美术（中国画）与科技	语言艺术、戏剧、设计、科技
	生活联系	绘制的素材来源于日常生活中的风景图片	将学生日常生活中经常接触的事物或场景导入课堂，并结合本课内容引发学生思考
	职业关联	设计师	设计师、戏剧家
作品 图例	本国艺术家作品	2 幅	17 幅
	国外艺术家作品	0 幅	6 幅
	学生作品	0 幅	6 幅
	作品图例注释	图释较简单	图释较详细
教学 图例	图像示意	1 张	13 张
	方法、步骤	7 张	6 张
	场景	6 张	3 张
	艺术家	0 张	4 张
内容	造型要素	线条、色彩、空间	线条、色彩、明暗、肌理、结

要素			构、空间、动作、语言、等
	基础知识	掌握运用电脑技术绘制山水画的技巧	掌握运用电脑、扫描仪等创作艺术作品
	表现形式	运用电脑技术表现不同形式(重彩、水墨、版画等)的电脑山水画效果	数码拼贴、戏剧创作
	媒材使用	电脑器材、应用软件、照片等	纸笔、服装和道具、音响和音效、电脑器材、应用软件、平板电视、照片、杂志和明信片、彩色印刷机等
	场所设置	多媒体教室	多媒体教室、舞台
学习体现	学习建议或指导	有两条学习建议,分别是建议讨论和学生自主选择	有学习目标、自我检测等提示语
	作业难度	较难,既需要学生掌握电脑的一般技术,同时需要能运用 Adobe Photoshop 软件,最后学生还得了解山水画的特点与一般技法	较难,学生需要通过电脑技术进行图片的艺术化拼贴,创作一幅作品;另一作业是戏剧创作
	学习评价	无	针对两件学生作品和一件比利时艺术家的作品进行学习评价,均围绕着描述、分析、解释和评价展开
	延伸学习	无	有对整个单元课程的回顾

表 5

2. 课例比较结论

通过对以上两个中学美术与其他学科相统整的课例比较,我们可以得到以下结论。

第一,两国在学科统整中都用到了计算机技术。在计算机科技飞速发展的今天,它几乎已入侵到了我们生活、学习和工作的方方面面。在这两个课例中也正是运用了这一手段作为美术创作的辅助技术,创作出新的媒体艺术。

第二,两国在学科统整中都联系了学生的日常生活,注重从生活中选材,进

行创作，再回到生活中去。

第三，对中学美术与其他学科相统整的深度不一样。中国的课例中单纯介绍了借助于计算机所创作的作品，前后内容联系不够紧密，介绍过于理论化，也没有选入学生的作品。而美国的课例中除介绍了几种运用计算机相关设备创作的新媒体艺术外，还在“相关链接”部分重点强调了关于与语言艺术、戏剧、设计、科技的关联，并有学生作品呈现。

第四，两国美术教科书中的图例为统整教学的服务程度不一样。中国课例中对所选用的图例无任何说明，文字介绍与图片亦无密切联系。美国课例中所选用的图例则配有能引发学生思考文字，如：如何用“新媒体”进行美术创作以及它与传统绘画的区别等。另外，在美术作品图释上，中国课例的图释只标明了作品的名称、作者、国籍等信息，比较简单。美国课例的图释除了标明了作品的名称、作者、国籍信息外，还标明了创作者的生辰年月、画幅尺寸、创作时间，特别还标注了现藏地等信息，非常详细。

3. 建议

第一，针对借助于计算机技术进行的美术创作，将美术与计算机学科进行统整的教学，应从学生的年龄特点和实际能力出发，淡化学科知识，增强学生动手创作的学习体验，而且，作业难度要呈现一种“梯形”状，做到循序渐进。

第二，针对教科书编写而言，首先是否应加强图例与文字间的联系，对于美术作品的图释是否应进一步完善。其次，对于学科统整类课程，在进行编写时，应突显学科统整的主题。

三、中美中学美术教学比较的启示

创新型人才的培养已经成为了一个全球的趋势，通过对中美两国的教育政策、课程标准、教科书以及教学实践活动等方面进行比较，可以得出以下启示：

两国在建设创新型国家过程中，以教育为抓手，努力培养创新型的人才，这一切都可以从该国的教育政策、课程标准、教科书以及教学实践中都能反映出来。上至教育政策下至课堂教学，两国都以学生为主体，重视学生的需要和兴趣，激发其创造力和想象力，力求培养具有创新精神的全面综合的人才。在教学方面开始重视学科统整的教学，要求将美术与其他学科积极整合，探索出一条有效的道路。

无论是教育政策、课程标准、教科书或是教学实践活动等都不要依靠一个最重要角色的配合，那就是教师。教师是最直接接触学生，实施这一系列方案的人，所以两国都必须加大对美术教师的培训，提高其专业技能和综合素养。通过培训，使广大美术教师进一步更新观念，把握教育政策和课程标准精神实质，完善知识结构，提高实施标准的能力和水平。

第二章

必要性与可行性

第一节 以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学的机遇

一、学科统整的机遇

(一) 创新型国家的建设是学科统整的根本动力

21 世纪是经济全球化、社会国际化、科技高速发展的时代。为了在竞争中赢得主动权,依靠科技创新提升国家的综合国力和核心竞争力,建立国家创新体系,走创新型国家之路,已成为许多国家的共同选择,甚至有人提出了这样一个响亮的口号:“创新是 21 世纪的通行证。”胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告中明确指出,“提高自主创新能力,建设创新型国家。这是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键。”⁴⁰在以信息技术为主导的知识经济时代,经济发展的性质改变了,且日益影响着社会生活的各个领域。

据有关研究统计,截止至 2004 年,我国科技创新能力与其他国家相比处于中等水平,而目前,我国科技创新能力较弱。创新型国家的建设需要以科技创新作为基本战略,大幅度提高科技创新能力,就在这个时候,人们开始正视创新型人才在创新型国家发展中的重要位置。

创新型人才从何而来?我们首先想到的就是教育,以教育为抓手,培养创新型人才显得尤为重要。换句话说,创新型国家建设的大环境,促进了创新教育的推广,也使得学科统整很自然地走到前列,让学科统整的教学为创新型国家的建设服务。

(二) 创意产业的发展是学科统整的促进力量

21 世纪,各国都面临着新一轮产业的变革,如何抓住这一次的机会立足于世界经济的前沿,这是各国正在思考的问题。创意产业(Creative Industry Creative Economy)首先孕育而生,它正慢慢渗透进各国的发展和人们的生活中。它作为一种新的经济形态,不仅影响着各国的国际竞争力,还影响着国民的生活,让人们的生活更美好、更新奇、更舒适!事实上这种创意产业早已被各国熟知,已不是一种陌生的事物,各国都在大力发展创意产业和享受着创意产业带来的不一样

⁴⁰ 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗[M]. 北京:人民出版社, 2007 年. 第 22 页.

的生活。

1. 创意产业的概念

我们普遍接受创意产业来源于英国。1998年，英国出台了《英国创意产业路径文件》(Creative Industries Mapping Document)明确提出“创意产业”这一概念，其定义如下：起源于个体创意、技巧及才能，透过智慧财产权的生成与利用，而有潜力创造财富和就业机会的产业。在这一概念中，创意产业的核心内容是文化和创意，它推崇创新和个人创造力，是强调文化艺术对经济支持与推动的新兴文化理念与经济实践。“讲得通俗一些，我们可以这样理解创意产业：它是创造性产业，通常是指那些从个人的创造力、技能和天份中获取发展动力的企业，以及那些通过对知识产权的开发可创造潜在财富和就业机会的活动。它一般包括广告、建筑艺术、艺术和古董市场、手工艺品、时尚设计、电影与录像、交互式互动软件、音乐、表演艺术、出版业、软件及计算机服务、电视和广播等等。此外，还包括旅游、博物馆和美术馆、遗产和体育等⁴²。它作为一种新型的产业形态，有着与传统产业不同的特点。(如图2-1)

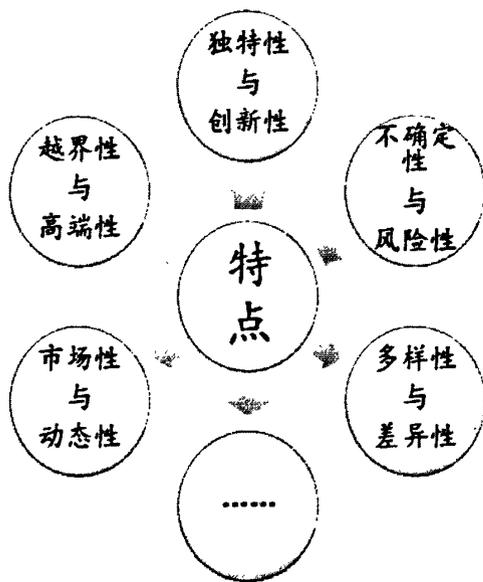

图 2-1

2. 中国创意产业的现状

在这股创意大潮下，中国许多城市都在积极地创办创意产业区。北京、上海和深圳等发达地区最为聚集，但整个创意产业链才刚刚搭起，仍处在探索中。在

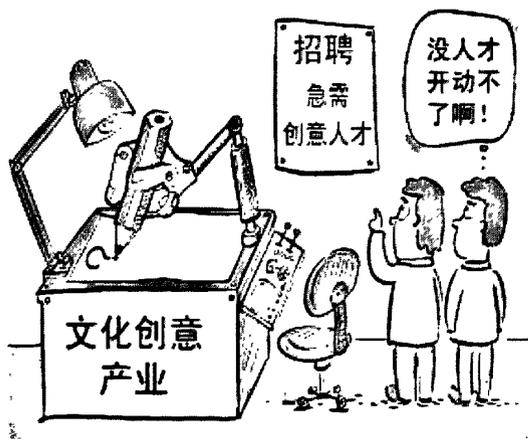

图 2-2

⁴¹ 历无畏. 创意产业导论[M]. 上海: 学林出版社, 2006年6月. 第3~4页.

⁴² 创意产业[E]. 百度百科. <http://baike.baidu.com/view/72807.htm>. 引用日期: 2011年2月3日.

搭建创意产业链这条道路上一直存在着阻碍，其中特别显著的是对于创意产业从业人员缺失的困境。据有关调查数据显示⁴³，日本东京和英国伦敦从事创意产业的从业人员占总就业人数的 15%和 14%；美国纽约则占约 12%。而我国目前创意产业人才不仅在总量上相对偏少，而且在层次和结构上也存在较大的差距，使得我国在创意产业的发展上遭遇了人才瓶颈。（如图 2-2）

创意产业缺乏创意人才，在没有创意思维和创造力的创意产业中，也使得在建设创意产业过程遇到了很多困扰，比如如何挖掘具有我国当地特色的创意产业，如何使得创意产业更好的为人们的生活服务，如何使得创意产业的建设不要停留在表面的形式等诸多问题，都是需要创意产业从业人员为之努力的。

下表为笔者考察我国部分地区的创意产业的现场记录：

表 1：创意产业考察记录	
时间：2009 年 12 月 6 日星期日	地点：上海 尚街 LOFT 8 号桥 田子坊
观察内容	观察者评语
<p>尚街 LOFT 新空间位于上海市徐汇区嘉善路 508 号，是由老厂房改建而成的新时尚地标，其橙色的外观相当的醒目。不知是否是周末的原因，楼内近 90%的设计公司都是关门的，而且楼内开张的店铺也“不足三成”。我们来到一家服装店，在与店员的交流中得知这家店是东华大学开设的，店内的衣服是学生的设计作品。从店员口中还了解到，来这里的参观者或顾客都相当得少，也许是刚起步的关系吧！</p> <p>在尚街 LOFT 1 号楼 2 楼的中庭里倒是热闹非凡，满是打扮得美丽俊朗的小朋友，这里原来是第一届上海少儿模特儿大赛海选现场。</p> <p>说实话，第一站让人有点儿失望，大家决定前往下一站——8 号桥。</p> <p>在午后阳光映射下的彩色马赛克外墙显得格外绚烂，8 号桥就这样横跨在建国中路上。同尚街 LOFT 一样的情况，这里也是什么都“没有”。设计公司大门紧锁，楼道里空空荡荡的。我们有点儿不罢休，最后硬是克服了重重阻碍，让我们登上了那里的楼顶，还留了张合影。</p> <p>一席人说说笑笑大约走过一站车的路程，便来到泰康路艺术街（在 1999 年泰康路定位为工艺美术品特色街）。马路两旁随处可见的是中西混杂的老式弄堂、中式石库门、新式里弄等建筑。当时正在进行道路维修，穿过脚手架就走进了人潮涌动的田子坊。那里面倒是另一番情景，参观游人众多，</p>	<p>从各楼层指示牌上看，该创意园区定位不明确呀！</p> <p>独特的建筑设计外表下，其内涵究竟是什么？富有创意的各大创意设计公司在哪里？</p>

⁴³ 孙福良、张迺英. 中国创意经济比较研究[M]. 上海：学林出版社，2008 年 5 月. 第 148 页.

<p>还有不少外国游人，一家家小商铺里也是挤满了游人。穿梭在一排排由闲置厂房、仓库和旧民宅改建的小商铺、画家工作室、画廊或设计室等建筑中，一下子就到了傍晚，此时的空气中弥漫着各种诱人的味道，在田子坊里还开设西餐馆，吸引了不少中外游人。</p> <p>最后，在田子坊的纷繁中，结束了今天的考察任务。</p>	<p>田子坊已俨然成为了一个人气旺盛的特色小工艺品市场。</p>
<p>时间：2009年12月11日星期五</p>	<p>地点：杭州 LOFT 49</p>
<p>几天后，笔者一人前往位于杭州的 LOFT 49 创意产业园区。坐车来到一处较为偏僻的地方，在马路对面看到了 LOFT 49 创意产业园区的标志，远远望去，虽不醒目，但也倒是能一眼就看见。走近发现原来“LOFT 49 创意产业园区”的标志已经生锈了，往里面望去一副十分衰败的样子。在里面溜了一圈，一无所获，整个创意产业园区远没有媒体上报道的那个样子。</p>	<p>没有辉煌，就已没落了吗？</p>

那么究竟创意产业与创造性思维有何种联系呢？“第一，我们要知道创意产业的出现是知识、文化在经济发展中地位日益增强的结果，创意产业内涵的关键是强调创意和创新；第二，创意和创新都是人们各种思维的迸发，特别是创造性思维的作用。在 20 世纪 90 年代，英国就已将“创造性”概念引入文化政策文件。

在日程生活、学习和工作中，创造总是从已有的事物开始的。好多事物它们就在我们身边，而它们很顽皮藏起来了，创意人才就需要具有一双灵动的眼睛，首先要发现，然后才能通过各种思维，特别是创造性思维进行分析、综合等的加工。罗丹曾说：“我没有发明任何东西，我只是重新发现。”正是这样让他成为了雕塑史上永不磨灭的一页。

3. 创意产业人才

由于创意产业是一个推崇个体创造性的产业，因此创意人才在这个产业中具有相当重要的地位。在发展创意产业的进程中，培养大批具有创意思维的人才尤为重要，他们是创意产业的人力资源。美国乔治梅森大学（George Mason University）公关政策学院教授理查德·佛罗里达（Richard Florida）在《创意阶层的兴起》中认为：一个城市的成功，取决于这个城市拥有的创意者阶层。而且设计师、创作人、艺术家等是创意产业中的核心创意人才。

那么作为一名创意产业人才应当具备的何种素质要求呢？

毋庸置疑，广博的知识和各种思维能力是每个人都必需具备的，这更是创意

“ 历无畏. 创意产业导论[M]. 上海: 学林出版社, 2006年6月. 第3~4页.

产业人才所必需具备的。在这一思维系统中最重要的是创造性思维，它将综合各种知识，产生新的联想，提出独特的见解。具有创造性思维的人才能在看似完全不相干的事物之间产生联系，并将他们结合起来形成新的创意。你是否发现：在你的职业或工作领域，如果你能够有新点子，你就会处于有利的竞争地位。在你的个人生活中，情况也是如此。创造性思维能够带你走上创新性活动之路。它能丰富你的生活，虽然可能并不总是按你期待的样子。⁴⁵我们总结了创造性思维的几种明显的特征，例如：独特、求异、灵活、敏捷、跳跃、综合和联动等。关于创造性思维，我们可以从以下三个方面更全面地理解其内涵⁴⁶：（如图 2-3）

然而，我国长期以来都贯彻着应试教育，在这样的教育下培养出来的人才，通常具有较强的逻辑思维能力，擅长理科，能自如应对考试，这也是我国教育实践过程中的必经之路。但这种人才与具有创造性思维的人才差异较大，不是创意产业所急需且必备人才，这就凸显出了人才培养目标的问题。从另一方面讲，也正是创意产业的发展推动了我国人才培养的模式转变。

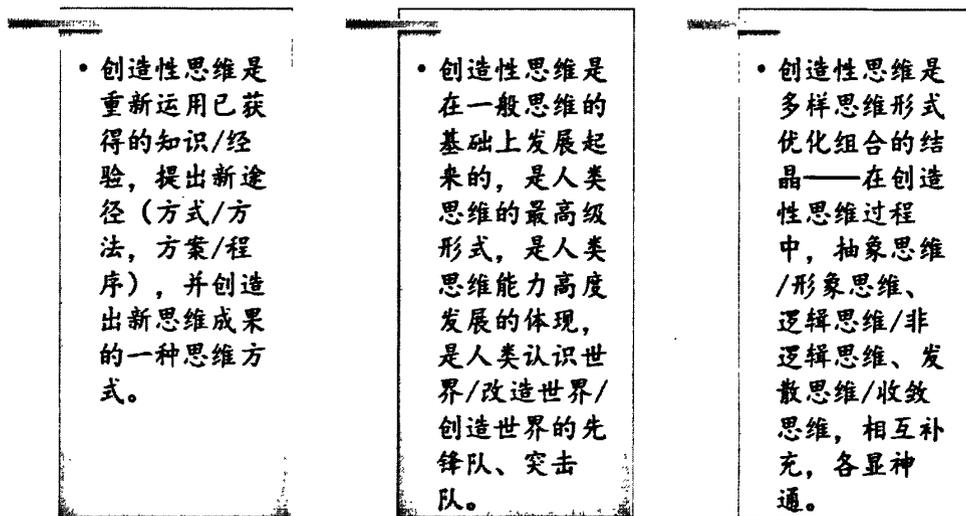

图 2-3

（三）素质教育的推进是学科统整的有力依托

随着经济和社会的变革，我国的教育体制和管理体制也几经变化，推着素质教育的推进，随着课程改革的深化，创新教育势不可挡。素质教育的核心内容是“全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神

⁴⁵（英）约翰·阿代尔（John Adair）著，吴爱明、陈晓明译，创造性思维艺术：激发个人创造力[M]，北京：中国人民大学出版社，2009年7月，第3页。

⁴⁶许光明编著，创新思维简明读本[M]，广州：广东教育出版社，2006年6月，第55、56页。

和实践能力为重点，造就德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”⁴⁷而创新教育是一项专业性很强的复杂的系统工程，要充分依靠教学一线的广大教师。总之，实现创新型国家的目标，呼唤创新型人才，教师教育必须创新。

教育的性质和任务，从根本上说，是受时代和社会发展条件所制约的，在现今时代的美术学科亦是如此，近年来我国的美术教育事业也在不断的前进中。学科统整是相对于分科教学的一种理论，是社会进步发展的产物，也是学校适应社会变革的热点。它改变了学校以“传授知识”为终极目标的教学模式，打破了学科逻辑组织的界限，以学生兴趣、需要和能力为基础，通过组织学生的一系列活动而实施教学的一种课程。

因此，素质教育的推进成为了学科统整的有力依托。作为一名教育研究者或是以后的教育工作者站在教育为本的立场上，本文提出了以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学来培养这样的创意人才。

（四）师生的共同心声是学科统整的有力保障

为了切实了解一线美术教师和学生对学科统整教学的认识，笔者走访了部分中学的美术教师（上海市、广东省）与他们进行了相关中学美术与其他学科相统整教学情况的访谈，了解到一线美术教师对美术学科统整教学的一些态度。同时，对上海市的部分中学生（上海市真光中学、上海市北海中学）进行了问卷调查。以下是根据调查结果统计并结合教师访谈内容撰写的调查报告。

1. 调查基本情况

本次调查研究针对中学美术教师和中学生对美术学科统整的认识展开访谈和问卷的调查。调查研究的对象为美术教师和中学生，调查范围为上海市和广东省。教师访谈对象共计9人；学生问卷共计发放400份，回收396份，回收率为99%的比例。（如图2-4、2-5）

			人数	比例
学生问卷	性别	男	197	49.75%
		女	199	50.25%
	年级	初中年级	396	100%
教师访谈	性别	男	2	22.22%
		女	7	77.78%
	地区	上海	6	66.67%
		广东	3	33.33%

⁴⁷ 素质教育调研组. 共同的关注[M]. 北京：教育科学出版社，2006年。

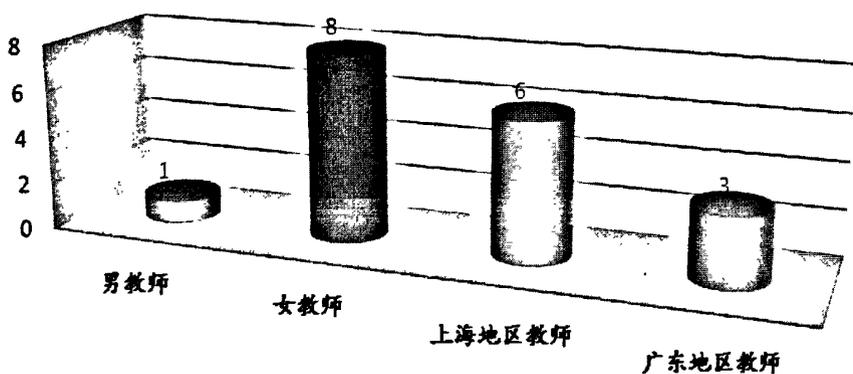

图 2-4

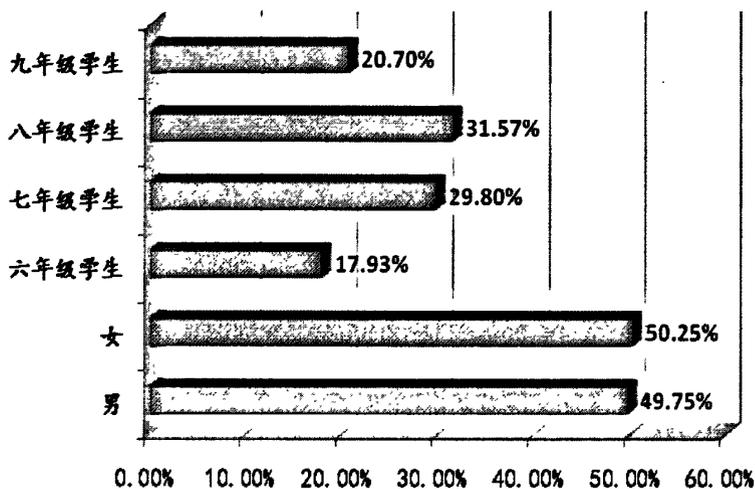

图 2-5

2. 调查工具说明

教师访谈共设计问题 8 题，主要围绕教师在教学中遇到的关于学科统整的问题和对学科统整的展望；学生问卷共设计问卷题目 8 题，包括现阶段所受教育情况、对学科统整的一般认识和对人才的认识。

3. 调查结果

1) 教师访谈

在被访谈的教师中均表示有学科统整的意识，也在美术学科的课堂上运用了学科统整的教学，例如利用数学、地理、音乐、语文和历史等学科知识的内容，来帮助学生更好地掌握美术学科的知识，更全面地理解其他学科的知识，进行融

会贯通的学习。同时,教师们认为学科统整的教学是非常有必要的,它同时改变了教和学的方式,也让学生的思维发生变化,其中M教师指出,在学科统整教学中不能绝对化,还是要保持学科特色,有所专长。“学科知识的融合,使各学科的教学能相辅相成,连成一支”被认为是美术学科统整的优点。教师们对美术学科统整的发展趋势均表示乐观,Z教师认为随着美术的内涵和外延的不断扩大,美术学科与其他学科统整将会在教学中越来越频繁,美术原理可以通过例如数学、化学等学科得到有效解释,以前所未有的力度与其他学科相互渗透、交织在一起;X教师认为在学科统整的大背景下,进行学科统整的实践与探究,是切实可行的和必要的,是21世纪培养跨学科、掌握综合知识的人才的重要手段。其意义重大在于:培养学生的学习和工作的能力与可持续发展的能力,丰富多方面的知识,为终身学习打好基础。

2) 学生问卷

在对近400名学生的问卷调查中发现,学生和教师一样也有学科统整的意识,但是并不强烈,是在教师的引导下意识到的。超过半数的学生认为,一个在社会上的公民,需要具备综合素养和知识技能,觉得要适应社会,就需要对学校课堂上的知识进行融会贯通后运用。占48.99%比例的学生表示在一堂课的学习上运用到了其他学科的知识,说明大部分学生已经在各科教学中尝试了学科统整的学习,但学科统整教学的实施还不够深入;有49.24%比例的学生认为在学校里学习的各门学科之间的知识是有密切联系的,仅有19.44%比例的学生认为没有联系,其余则认为联系不密切,这说明学科统整的结合点还有待于进一步的探讨,应如何将学科间的结合点更有效地为学生的发展服务。

总之,从教师访谈和学生问卷中,我们能清楚地看到学科统整教学的未来,学科统整的发展也需要教师和学生这两组最直接的力量保障。

第二节 以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学的必要性及可行性

从人的成长和发展的一生我们可以看到,传统的课堂教学已经愈发显得难以满足人们的发展需要。在创新型国家建设的大背景下,它的弊端也显得十分明显。它不利于培养学生的实践能力和创新意识,更不符合现在所急需人才的培养方式。只有改变传统的教和学的方式,才能适应我国经济的高速发展和社会的可持续发展,才能适应建设创新型国家的需要。

一、美术与其他学科统整教学是可行且必要的

(一) 相关理论支持

1. 霍华德·加德纳⁴⁸与多元智能理论

1983年,美国哈佛大学(Harvard university)的霍华德·加德纳(Howard Gardner)教授出版《智能的结构》(Frames of Mind)一书,为“智力”赋予了一个新的定义,即“智力是在某种社会或文化环境的价值标准下,个体用以解决自己遇到的真正的难题或生产及创造出有效产品所需要的能力。”⁴⁹到1999年《智能的重构——21世纪的多元智能》(Intelligence Reframed: Multiple Intelligences of 21st Century)一书的出版,加德纳教授更详细地定义了智力,即智力作为一种生理心理的潜能,其信息加工的功能可以在某一文化环境中被激发出来,从而解决问题或创造该文化所珍视的产品。”⁵⁰其“多元智能理论”(the Theory of Multiple Intelligences,简称MI)的提出,告诉我们人类的智能是多元化的,每一个人都拥有包含言语—语言智能、逻辑—数理智能、视觉—空间智能、身体—动觉智能、音乐—节奏智能、人际关系智能、自知—自省智能和自然观察智能在内的八种智能,每个人都拥有不同的智能优势组合。(如图2-6)

⁴⁸ 霍华德·加德纳是世界著名教育心理学家,最为人知的成就是“多元智能理论”,被誉为“多元智能理论”之父。现任美国哈佛大学教育研究生院心理学,教育学教授,波士顿大学医学院精神病学教授。任哈佛大学“零点项目”研究所主持人,专著超过20本,发表论文数百篇。

⁴⁹ Gardner, H., Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, New York: Basic Books, 1993, P. 60

⁵⁰ Gardner, H., Intelligence Reframed: Multiple Intelligences of 21st Century, New York: Basic Books, 1999, P. 33

2007年4月,加德纳出版新书《迈向未来的五种能力》⁶¹(Five Minds For The Future),其中提出为了适应充满变化的未来,人们除了需要本身专业领域的知识和语言能力外,还需要在心智上具备5种“未来的能力”——整合力、创意力、尊重力、学习力、道德力。(如图2-7)

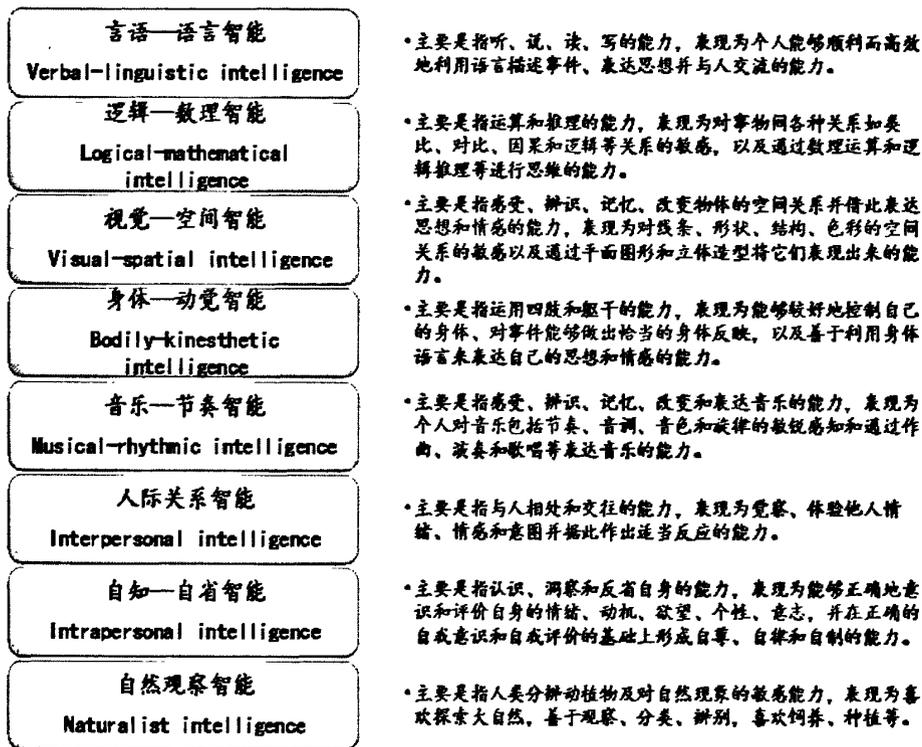

图 2-6

教育的主要目的应该是教会学生如何学习、如何思考、如何在尽可能多的方面展现自己。而建立在多元智能基础上的教育,意味着教学与评价要根据学生的智能优势和弱势而定。教师围绕问题组织教学,允许学生以多种方式进行理解,并且重视每个学生的独特性。教师的专业角色从传统的知识传播者,转变成为协助者、资源提供者、学习促进者、激励者和联系人。教师采取多元化

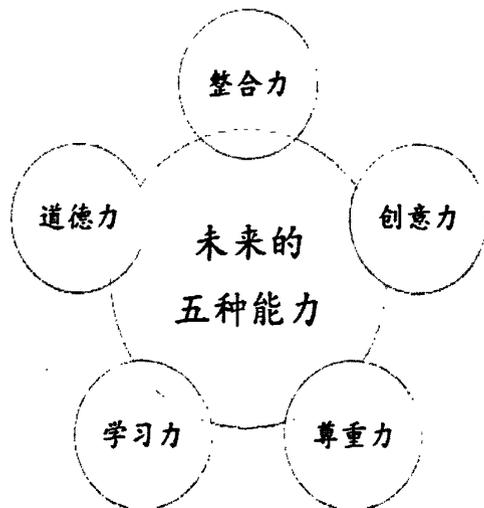

图 2-7

⁶¹ 方兴东.最新历史版本:霍华德·加德纳 [E].<http://wiki.chinalabs.com/index.php?edition-view-151375-4>. 引用日期:2011年3月22日.

的教学方法,要发展学生的优势智能,激发他们的弱势智能,帮助他们把优势智能的特点迁移到其他的学习领域中。

霍华德·加德纳从认知科学(思维的科学)和神经科学(脑的科学)角度,向我们阐述了人的智力的不同类型。按照加德纳的理论,每个人的智能都是这八种相对独立智能以不同方式、不同程度进行的组合,每个人都有自己的智能特点,有自己的学习类型和方法。并且,大多数人都可以在加德纳多元智能论的内涵中,找寻到自己的长处,同时,这一理论还对传统的课程设计发出了新的挑战。而学科统整的教学理念可以根据学生的潜能、兴趣和需要作为出发点,以学生生活的实际为基础,让学生能在学科统整教学的课堂里,展示和发挥自己的长处,并通过合作学习促进学生的优势互补,使每个人都有机会展示自己的长处。

2. 约翰·杜威⁵²和教育即经验⁵³

约翰·杜威(John Dewey,美国哥伦比亚大学)被认为是20世纪美国乃至世界上最具有影响力的教育家,以教育是生活、成长和经历改造的理论为基础,提出了“经验教育”理论。

杜威认为教育即“生活”、“生长”和“经验改造”。教育能传递人类积累的经验,丰富人类经验的内容,增强经验指导生活和适应社会的能力,从而把社会生活维系起来和发展起来。广义地讲,个人在社会生活中与人接触、相互影响、逐步扩大和改进经验,养成道德品质和习得知识技能,就是教育。由于改造经验必须紧密地和生活结为一体,而且改造经验能够促使个人成长,杜威便总结说“教育即生活”、“教育即生长”,教育即为“经验改造”。在教学方法上,他主张“从做中学”,他认为儿童不从活动而由听课和读书所获得的知识是虚渺的。

在杜威的倡导下,美国兴起了以儿童为中心,强调发展个人潜能的进步主义教育思潮,并波及世界各国。

杜威的“教育即经验”理论,对笔者提出的学科统整的教学起到了一定的支持作用。学科统整的教学就是在教学中将各学科的知识有机的整合在一起,使学生的知识结构融会贯通,并在一定的生活情境中完成知识与经验的对接。

3. 建构主义理论⁵⁴

认知心理学派的其中一个分支是建构主义理论,瑞士著名心理学家皮亚杰(J.

⁵² 杜威(1859年~1952年),美国哲学家、社会学家、教育学家、实用主义芝加哥学派和实用主义美学的创始人。

⁵³ 杜威教育思想[E]. <http://baike.baidu.com/view/628543.htm>. 引用日期:2011年3月22日。

⁵⁴ 陈越.建构主义与建构主义学习理论综述[E]. <http://www.being.org.cn/theory/constructivism.htm#>. 三. 引用日期:2011年3月22日。

Piaget, 瑞士日内瓦大学)是其最有影响力的一位代表。

皮亚杰关于建构主义的基本观点是,儿童是在与周围环境相互作用的过程中,逐步建构起关于外部世界的知识,从而使自身认知结构得到发展的。建构主义的教学原则为:

(1) 把所有的学习任务都置于为了能够更有效地适应世界的学习中。

(2) 教学目标应该与学生的学习环境中的目标相符合,教师确定的问题应该使学生感到就是他们本人的问题。

(3) 设计真实的任务。真实的活动是学习环境的重要的特征。就是应该在课堂教学中使用真实的任务和日常的活动或实践整合多重的内容或技能。

(4) 设计能够反映学生在学习结束后就从事有效行动的复杂环境。

(5) 给予学生解决问题的自主权。教师应该刺激学生的思维,激发他们自己解决问题。

(6) 设计支持和激发学生思维的学习环境。

(7) 鼓励学生在社会背景中检测自己的观点。

(8) 支持学生对所学内容与学习过程的反思,发展学生的自我控制的技能,成为独立的学习者。

4. 陈鹤琴⁵⁵与“活教育”理论⁵⁶

现代教育家陈鹤琴为我国的幼儿教育事业做出的贡献是不可磨灭的。1937年10月16日,陈鹤琴在《大公报》上发表了《非常时期的儿童教育》一文,提出战时儿童教育改革的建议,鲜明地反映了时代的要求,贯串了他所追求的教育理想和“活教育”理论精神。

陈鹤琴的“活教育”理论是建立在人的社会性的基础上的,教育的目的、对象和出发点都是人,包含了对人的发展和完善。对于课程改革,他指出平时课程不适用于非常时期,应以战事活动为全部课程的中心;对于教材选用,他认为平时教科书上的教材多不适用,应根据儿童学习心理的兴趣,要根据当前社会的需要,应由教师随时注意选择和编写;对于教学法,他认为以一个非常时期的战事问题做中心,把各科打成一片,混合教学。这样,教材既能适社会的需要,教学时,亦易引起儿童学习的兴趣。

1944年,陈鹤琴还提出了现代中国人应具有五个条件,其中一点是“要

⁵⁵ 陈鹤琴(1892年~1982年),浙江省上虞县人。留学美国哥伦比亚大学,我国著名的儿童心理学家、儿童教育家。

⁵⁶ 王伦信. 陈鹤琴教育思想研究[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1995年1月. 第234页.

有创造的能力”。他认为活教育应极其注意儿童创造能力的培养。因为儿童本性中潜藏着强烈的创造欲望，只要在教学中注意启发诱导，就会培养他们的创造能力。

这一理论很好地反映了教育要随社会变革的需要而变化，无论是教育方针、教材还是课堂教学都应该适时而变。其中关于“学科统整”的理念也早被提及，陈鹤琴还指出我们国民应具备的“创造能力”。这些均与笔者提出的以创新为核心的美术与其他学科相统整的教学的观点相契合。

5. 陶行知⁵⁷与“生活教育”理论

陶行知是一个抱着教育救国信念的伟大教育家，将其一生奉献给了中华民族的教育事业上。他始终坚信“教育是立国的根本”，坚持“教育为改良社会而设，为教育社会人才而设”，不能将学校与生活、学校与社会相间隔，必须将其融为**一体**⁵⁸。陶行知的生活教育理论萌发于20世纪20年代，“生活即教育”、“社会即学校”和“教学做合一”是其的核心命题，这一理论的形成直接催生了将生活与教育整合的独特理论，对我国的教育事业产生了深远的影响。

“生活即教育”的主要含义包括：(1)生活决定教育，有什么样的生活便有与之相应的教育；教育是供给人生需要，满足了生活向前向上的需要的；(2)实际生活是教育的中心，教育要通过生活才能产生力量而成为真正的教育；(3)教育的意义是生活的变化，因此生活教育的内容是随生活的变化而不断发展的；(4)“生活即教育”是终生教育，是与人共始终的教育。⁵⁹

“社会即学校”是与“生活即教育”紧密相联的，主张动用社会各方面的力量，打通学校和社会的联系，创办人民所需要的学校，培养社会所需要的人才。⁶⁰“教学做合一”是陶行知生活教育理论的教学方法论，是对杜威的“从做中学”理论的批判性继承和发展。其演变过程经历了“教授法”、“教学法”、“教学合一”和“教学做合一”的过程而逐步完善。

(二) 时代的呼唤

1. “钱学森之问”的思考

钱学森曾多次向温家宝总理建言：要培养具有创新能力的人才。他还一直感叹：为何我们的学校总是培养不出杰出人才？“在我国教育规模大幅度扩大和教育大发展的同时，为什么我国教育培养了大批优秀人才，却培养不出具有国际领

⁵⁷ 陶行知（1891年～1946年），安徽省歙县人，是生活教育理论的创立者。

⁵⁸ 徐莹晖、王文玲. 陶行知论生活教育[M]. 成都：四川教育出版社，2010年4月. 前言第2页.

⁵⁹ 杨际贤. 中华百年教育家思想[M]. 北京：中国盲文出版社，1999年8月. 第333页.

⁶⁰ 杨际贤. 中华百年教育家思想[M]. 北京：中国盲文出版社，1999年8月. 第334页.

先地位的大师级人物？”这是“钱学森之问”的核心内容。如何造就“一大批拔尖创新人才”，这是我国教育和社会发展的一个非常重要而且迫切的问题。⁶¹

94岁高龄的钱学森指出：“有科学创新能力的人，不但要有科学知识，还要有文化艺术修养。小时候，我父亲让我学理科，同时又送我去学绘画和音乐。艺术上的修养能开拓科学创新思维。现在，我要宣传这个观点。中国之所以还没有完全发展起来，一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学，没有袭击独特的创新的东西，所以老是‘冒’不出杰出人才，这是很大的问题。”⁶²

面对“钱学森之问”，笔者提出了以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学方式，力求以统整各科知识的教学方式将知识与学生的生活串联起来，将美术学科作为其中一味最重要的药剂，调和各学科的知识，更全面地服务于学生的学习。

2. 想象力的缺失和创造力的呼唤

2010年11月24日的《重庆晚报》⁶³上用黑体字赫然写着“全球21个国家调查结果显示中国中小学生想象力倒数第一”的标题，这调查结果引起社会各界的广泛关注。重庆市三届人大常委会在第二十次会议上又一次审议了《重庆市义务教育条例（草案）》，市人大常委会副主任、市总工会主席胡健康建议：“学校在全面实施素质教育时，要注重提高学生的想象能力、动手能力和创造能力”。我国部分地区正在试图通过立法来强化对中小学生的“想象力教育”。

2007年在《文苑》⁶⁴第21期杂志上看到这样一篇文章，里面写道有位美国母亲递上一纸诉状将其3岁女儿就读的幼儿园告上了法庭。原因是这所幼儿园剥夺了她女儿的想象力，因为她女儿在认识字母“O”之前，能把“O”说成是苹果、太阳、足球、鸟蛋等圆形的东西……那场官司最终是家长打赢了。这事件还没有结束，为此美国内华达州修改了《公民教育保护法》，通过立法保护“想象力”。这是早在1968年发生的事情，直到今天已过去整整42年的时间，回首我国教育走过的这些岁月，最后换来的是这样一个结果——我们的孩儿丧失了想象力。爱因斯坦曾说，想象力比知识更重要。而我们的教育让孩子们拥有扎实的基础知识

⁶¹ 教育部新闻办公室，中央教育科学研究所组织编写. 对话教育热点[M]. 北京：教育科学出版社，2010年2月. 第113页.

⁶² 许光明编著. 创新思维简明读本[M]. 广州：广东教育出版社，2006年6月. 第24、25页.

⁶³ 许二多、汤寒锋. 全球21个国家调查结果显示中国中小学生想象力倒数第一[N]. 重庆晚报. 2010年11月24日. 第7版.

⁶⁴ 周云龙. 幼儿的权利[E]. <http://www.qikan.com.cn/Article/weny/weny200721/weny20072185.html>. 引用日期：2010年12月2日.

的同时却严重地丧失了想象力。

如今各国都在建设创新型国家，这一局面下“想象力”和“创造力”被高度重视。然而，长期以来中国的学生被动地接受着各种教育和知识，从上述事例中，也可以发现中外两国对培养学生的不同侧重点，一位普通母亲尚有这样强的意识，如此重视培养孩子的创新意识和能力，更不用说一个国家了。

3. 创新视野下的人才培养

全球众多的发达国家和地区在建设和发展的道路上正发生着这些变化，似乎进入了另一个新纪元——创新时代。在我国近 30 多年来的改革开放的实践也证明了，要强国，就必须走创新之路，只有坚持创新，才能国家兴旺发达的不竭动力。现在每个国家都在积极建设创新型国家，创新可以作为社会的一种实践方式，创新能创造出效率，能创造出速度，也能创造出新的可能。⁶⁶创造性是创新的基本属性，创造性的无穷性的创新的不竭动力。在这创新的大背景下，创造性被高度重视。

我国为了实现中华民族的伟大复兴，近年来多次提出“自主创新”，这是民族振兴、国家富强的号角，更是探索未知领域、实现科学突破的战略部署。“自主创新”是一个多层次、多角度、多领域的创新。但是，“自主创新”的核心因素是创造性思维能力。⁶⁶然而，我国教育在很长的一段时间内都以应试教育为主，这就造成了很大的弊端，它严重阻碍了学生的个性发展，扼杀了创造力。今年来人们已经充分认识到了这一弊端，大力提倡和发展素质教育，推进教育体制等方面的改革，素质教育业正在显现成效。

在深化教育体制改革的过程中，最为关键的是更新教育观念，其中最为核心的应该是改革人才培养体制。2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020 年）》⁶⁷就对我国的人才培养提出了新的指导方针。

首先是更新人才培养的观念。更新人才培养观念的目的是提高人才培养水平，努力造就德智体美全面发展的高素质人才，树立多样化人才观念，鼓励个性发展；其次是创新人才培养的模式。创新教育教学方法，探索多种培养方式，注重知行统一，注重因材施教；再次是改革教育质量的评价制度。根据培养目标和人才理念，建立科学且多样的评价标准，探索促进学生发展的多种评价方式；最后是对改革人才评价的制度。改进人才评价及选用制度，为人才培养创造良

⁶⁶ 胡珍生、刘奎林著. 创造性思维学概论[M]. 北京: 经济管理出版社, 2005 年. 第 1 页.

⁶⁶ 胡珍生、刘奎林著. 创造性思维学概论[M]. 北京: 经济管理出版社, 2005 年. 第 5 页.

⁶⁷ 中共中央国务院印发中长期教育改革规划纲要. 中国教育网[E]. <http://www.edu.cn>. 发布日期: 2010 年 7 月 30 日.

好环境。树立科学人才观，建立以岗位职责为基础，以品德、能力和业绩为导向的科学化、社会化人才评价发现机制。强化人才选拔使用中对实践能力的考查，克服社会用人单纯追求学历的倾向。

（三）美术与其他学科统整教学的目标

教育是社会发展的产物，美术学科亦是如此，美术教育起源于人类为了生存和交流的需要；随后，到了我国奴隶社会时期的西周，出现了具有综合性较强的比较完备的学校教育体系；在关注工业发展和商品竞争的社会里，学校设置美术学科的目的是为经济基础服务的；在工业高度发展的今天，重视美术教育，旨在人的发展。⁶⁸本文提出的美术学科统整教学方式也是旨在培养适应创新型国家需要的创新性的人才。

1. 总目标

本论文研究主要是论证：通过以创新为核心的美术与其他学科相统整的教学可以为培养创新型人才提供有效途径。因此，这种以创新为核心、以美术为主体，统整其他学科教学的目标在于延续学生的想象力、培养学生的创造力、发挥学生的主动性、触动学生的创新性。

2. 分目标

本文的题目为《以创新为核心的中学美术与其他学科相统整的教学研究》，对其分析将其目标细化为以下三点：

1) **以创新为核心**。步入 21 世纪，“创新”已经成为各个领域内的核心概念，在美术教育领域内亦是如此。因此，在本文提出的美术学科与其他学科相统整的教学中也是围绕着“创新”这个核心点的，力求在教学中突出以创新的教学环节来引导和激发学生的创新性，使创新贯穿于教学的始终。

2) **以美术为主体**。2006 年，在葡萄牙里斯本市（Lisbon）的艺术文化中心召开了“联合国教科文组织全球艺术教育大会”，大会的主题是“构建面向 21 世纪的创造力”（Building Creative Capacities for the 21st Century）⁶⁹。因此，本文提出的教学方式是立足在“美术”学科的主体位置上，充分发挥美术学科在教学统整中的独特性，包括可塑性、多变性和协调性，另外，美术学科本身就具有创造性的特征，更是创造性思维和创造力培养的有效途径。

3) **统整其他学科**。美术学科作为统整学科间的主体，将尽力发挥其在视觉传达和展示方面的功能，将其他学科中与之共融的部分发挥至最恰当与充分。

⁶⁸ 常锐伦、唐斌. 美术学科教育学[M]. 北京：人民美术出版社，2007 年 10 月. 第 56~64 页.

⁶⁹ 钱初熹. 以美术教育构建面向 21 世纪的创造力[J]. 艺术百家. 2010 年第 3 期. 第 48 页.

2004年，美国竞争力委员会（Council on Competitiveness）在发表的《创新美国：在挑战和变革的世界中达至繁荣》（Innovation American: Thriving in a world of Challenge and Change）研究报告中明确指出：“创新精神是决定美国在21世纪成功的唯一的最重要因素。”、“每一点创新都包含多学科的知识。它来自不同学科领域的交叉学习。”

3. 以美术为主体的学科统整的意义

本文的研究重点：一是以创新为核心；二是以美术为主体；三是必须统整其他学科。以创新为核心、以美术为主体统整一门或数门其他学科的统一教学，较之于以其他学科为主体的教学更适合于进行学科间的统整。

首先，美术是人类意识物化的可视形式。因此，作为视觉化的语言可以结合任何学科的学习、任何课题的研究性学习，成为学科间相统整的教学中心，充分发挥其视觉传达和展示的功能；其次，美术学科能有效的促进学生思维能力的发展。美术创作的系列活动有助于学生打破已有的常规思维模式，激发他们的各种思维，包括创新思维、发散思维、形象思维、灵感思维和联想思维等；第三，美术教育能开发右脑智力的潜能，促进左右脑均衡发展。丹尼尔·平克（Daniel H. Pink）在《全新思维》⁷⁰（A Whole New Mind）一书中指出：未来将属于那些拥有与众不同的思维的人，

“左脑”统治的逻辑、线性、计算能力为主的“信息时代”（Information Age）即将过去，取而代之的是一个全新的以创意、共情、模式识别、娱乐感和意义追寻等“右脑”能力为主导的“概念时代”（Conceptual Age）。在这个时代里，艺术家、发明家、设计师、讲故事的人、看护人员、咨询师

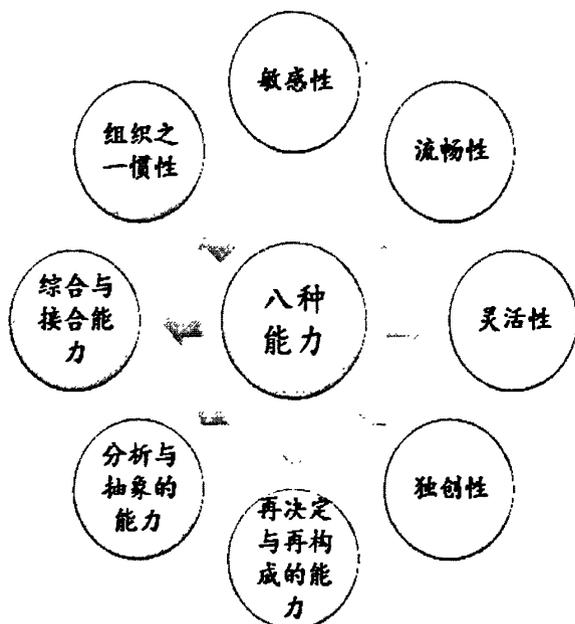

图 2-8

和考虑全局的人将成为主导。而美术创作活动能激发学生的右脑思维，开发学生

⁷⁰ (美) 平克著，林娜译，《全新思维》[M]. 北京：北京师范大学出版社，2006年6月. 扉页.

的创新能力；第四，创意人才培养的途径有很多，而美术贵在创新，创造是美术的生命。美术学科具有培养创意人才的优势，美术学科本身就具有创造性的特征，更是创造性思维和创造力培养的有效途径。美国的吉尔福特（J. P. Guilford）和洛厄福特经研究证明，美术创造活动能培养出八种能力（如图 2-8），且这些能力可以自如地迁移到其他行业中去⁷¹。此外，美术学科具有多功能性，作为统整教学的主体学科具有可塑性、多变性和协调性。

在现代社会上，每一位公民几乎都会经历较长时间的学校基础教育阶段，那是每一位公民成长的必经阶段，更是培养人的创造力发展的关键阶段，而我们长期以来接受的教育似乎更多的倾向于左脑的开发。因此，笔者提出以创新为核心、以美术为主体的学科统整教学正是适用于学校教育的方式，在学校教育期间创设一个具有创新氛围的环境无疑能够提高个体的创造能力。学校需要依据学生的身心发展特点和规律以及社会发展的要求，合理安排学科统整的教学和学习内容，将统整教学的理念深入地贯彻到日常教育教学当中，培养学生综合运用各学科知识进行探究性学习的意识和能力，并引导学生能在某些点上迸发出创新精神，使学生逐渐形成具有创新型的特质。教师应从学生进入学校的那一天起，就积极培养他们的创新思维和意识，积极创设学科统整的学习氛围，让学生在主动探究中将各学科知识统整在一起。⁷²

⁷¹ 常锐伦、唐斌. 美术学科教育学[M]. 北京：人民美术出版社，2007年10月. 第102~104页.

⁷² 教育部新闻办公室，中央教育科学研究所组织编写. 对话教育热点[M]. 北京：教育科学出版社，2010年2月. 第119~124页.

第三节 以创新为核心的中学美术与其他学科相统整教学的挑战

机遇与挑战是并存,创新型国家的建设为美术统整教学提供了一个无限的平台,如何把握住这样的好契机,在这个平台上做出建树,关键在于学校和教师。在这样的统整教学中学生是直接的受惠者,之后他们将投身于社会的各行各业,反过来推动创新型国家的建设,这是一个长久的良性循环过程。

一、学科统整对教育政策的挑战

为了迎接 21 世纪全球化的各种变革,教育领域也作出了相应的调整。任何一项复杂而庞大的教育计划都需要有国家政策的扶持和保障,教育政策是党的教育方针路线的一种具体体现,对教育事业的改革发展起着根本的保证作用。

我国现阶段所进行的创新型国家建设的战略,是政府推动的,含有目标、价值与策略的大型计划。另据联合国科教文组织的一份统计资料显示,在由 50 多个发展中国家的 500 多位教育家列出的 16 项最重要的教育目标中,“发展学生的思维创新能力”高居第二位。⁷³跨入 21 世纪,创新将是整个国家的主旋律,创新能力的培养也有赖于创新教育。

这样的国家大政方针对教育部提出了新的挑战,绘制怎样的教育体系发展蓝图才能为创新型国家的建设添砖加瓦呢?政策本身作为一种理性的思考,标志着实践领域反思意识的提升,怎样体现教育政策的前瞻性和效能性呢?21 世纪我国第一个中长期教育改革和发展规划,也是今后一个时期指导全国教育改革和发展的纲领性文件——《国家中长期教育改革和规划纲要(2010~2020 年)》,已于 2010 年 5 月 5 日,由国务院常务会议审议并通过,针对各学科、各学段的教育也正制定或修改与之对应的教育政策和文件。

⁷³ 李淑文. 创新思维方法论[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2006 年 1 月. 第 355 页.

二、美术与其他学科统整教学对学校的挑战

国家政策的下达，需要各地方各部门认真贯彻实施，才能有效的保障政策的价值和政策受益方的利益。教育政策的主要实施机构是学校，学校无可推卸的承担了这一重任，面对教学统整的教育政策，学校方又将面对怎样的挑战呢？这里从软硬件两方面来考虑。

（一）学校需大力支持，创造良好的硬件设施

在硬件方面，学校首先需要创造良好的校园环境，努力创设特色的校园艺术文化氛围在软件方面。其次，学校需要有整洁而又明亮的教室，教室是最直接的课堂环境，是学习过程的有机组成部分，无论是对教师还是学生都不能不受其影响。最后，学校需要配备各科教学所需的教学设备，俗话说：“巧妇难为无米之炊”，上课时教师不会因为缺少辅助的教学设备而影响教学的质量和效果。

在软件方面，首先提到的便是一校之长。校长作为学校的最高决策人对教育政策要有正确的认识，带领教师高效地贯彻好教育政策，认真地统筹好学校的各项事务。其次是参与一切日常教学活动的教师，笔者将在下面一段中详细论述。

三、美术与其他学科统整教学对美术教师的新挑战

创新型国家需要培养的创新型人才是具有创造性思维的人才，这一类人才是最具探索性、创造性、开拓性、奉献性、协作性、独立性、复合性和全面性的人才。⁷⁴本节沿着“培养创新型人才的紧迫性→培养创新型人才需要创新教育→创新教育的主力是创新型教师”这一逻辑体系，探讨关于在美术学科与其他学科相统整的教学下，一名创新型美术教师所要面临的新挑战，及其面对挑战所需要的要求。“高质量的师资是教育政策得以成功实施的关键。一个教育系统的质量，其水平是由教师的质量和教师所作的工作决定的。”这句话是经济合作与发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development，简称 OECD）秘书长安吉尔·古利亚（Angel Gurría）在发布《营造有效的教与学环境：TALIS 首次调查结果》时所说的。古利亚在此表达了一名教师在教育领域内的重要性，在本文研究的学科间统整的教学中，教师也是关键的要素之一，在教学中起着主导的

⁷⁴ 北京创造学会、创新型中国网著. 建设创新型国家理论读本[M]. 北京：民主与建设出版社，2006年6月. 第53页.

作用。

(一) 美术教师业务文化的基本要求

教师与学生是美术教学过程中的一对相互促进的共同体，此所谓“教学相长也”。那么在教与学的关系中，两者位置的处理是很重要。一般认为美术教师在美术教学过程中起主导的作用，其特殊性体现在学生是在教师的传授和指导下进行学习活动的。但不可忽视的是，学生作为教师教学主体的部分，同样起着重要的作用，教师的主导作用是以学生发展为本，服务于学生学习的。

唐代文学家韩愈在《师说》⁷⁶中写到：“师者，所以传道授（授）业解惑也。”在古人的眼中，教师是用来传授知识、教授学业、解答疑惑的人。那么作为一名传道授业解惑教师，需要具备何种基本的专业素质呢？

首先，从美术教师必备的业务文化素质、必备的能力和基本心理品质三方面定义美术教师的基本业务文化素质。⁷⁶（如图2-9）

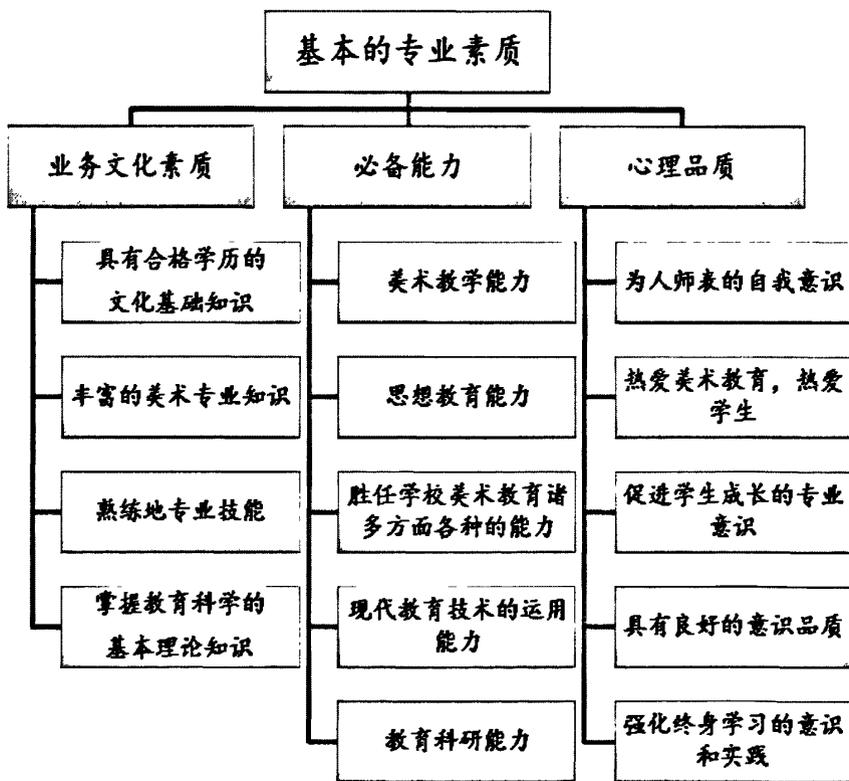

图 2-9

在美国学者斯特朗（James H. Stronge）、塔克（Pamela D. Tucker）和辛德曼（Jennifer L. Hindman）共同编写的《有效教师素质手册》⁷⁷（Handbook for qualities

⁷⁶ 韩愈. 韩昌黎文集·师说[M]. 北京: 中国书店, 1991年. 第185页.

⁷⁶ 常锐伦、唐斌. 美术学科教育学[M]. 北京: 人民美术出版社, 2007年6月. 第201~209页.

⁷⁷ [美] 斯特朗、塔克、辛德曼著、李伟译. 有效教师素质手册[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2007年. 第3

of effective teachers) 一书中, 将语言能力、专业知识、教育类课程、教师资格认证和教学经验作为教师必备的五大条件。(如图 2-10) 同时, 他还提出作为有效教师应具备六点素质: 第一, 必备条件; 第二, 作为人的教师; 第三, 课堂管理与组织; 第四, 组织教学; 第五, 实施教学; 第六, 关注学生的发展和潜力。

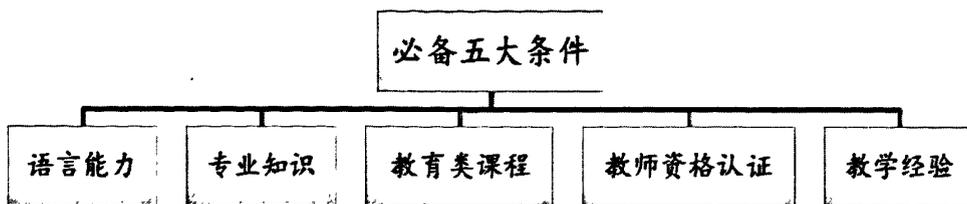

图 2-10

(二) 在美术学科统整的教育理念下, 对美术教师提出的新要求

在传统教育观念支配下形成的一些教育观念、教师观念和教学观念等, 在经历了时代的考验后, 已显露出了他们的缺点。2008 年在华东师范大学举行了全国学科教师教育论坛, 在论坛上叶澜指出我们通常所说的教师在一般意义上主要指学科教师。然而, 目前学科教师面临三大问题, 即职能定位的狭窄化、基础素养的片面化和发展指向的短浅化。我们需要重新思考并构建新的教育观念、教师观念和教学观念等, 研究创新型教师应具备的素养。

此外, 在教学中教师与学生总处于一个不断学习的过程, 因为每个学年都会有新的情况、新的变化, 比如学生换了一届, 课程有所调整, 同事的升迁, 校长的更换等等因素, 作为一名优秀的美术教师必须适应这些变化。事实上无论是教师本人还是学生、学校、社会或是国家, 都希望教师这个职业可以不断学习与发展, 以适应并培养出适合当时社会所需要的人才。而其适应性主要取决于该名教师的个人能力和经验, 那么作为美术学科统整教学下的创新型教师又应该具备怎样的条件呢?

1. 何谓创新型教师

我国创造学会理事江晨清认为创新型教师应具备创造性品格、创造性精神、创造性思维, 能够培养创造性人才的人。⁷⁸

通过文献研究发现, 国内外研究者对创新型教师概念的研究相当丰富。周萍主编的《中学教师创新行为的理论研究与实践》一书中梳理了八条关于创新型教师的概念, 最后得出创新型教师是一个相对的概念。创新型教师是在一定的教师

页。

⁷⁸ 周萍. 中学教师创新行为的理论研究与实践 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2008 年 10 月. 第 1 页.

群体中,通过比较而呈现出来的。创新型教师的成长是一个素质和行为不断更新、演进和丰富的过程,在这个过程中,教师的素质结构得到不断优化,教学行为得到不断发展。⁷⁹这些对创新型教师的定义较为抽象,本节讨论作为一名学科统整下的美术教师所需具备的具体要求。

2. 对创新型美术教师提出的新要求

在《中国教育报》⁸⁰上曾刊登过一则报道,笔者提到创新型教师应具备以下素质:第一,具有高尚的道德修养,包括要有高尚的道德修养、对学生要倾注全心的爱等;第二,拥有丰富的知识结构,重点是能否主动构建自己的知识结构,这是区分“创新型教师”与“教书匠”的重要标尺;第三,更新教育教学观念;第四,具有创新能力。

国外研究者倾向于从教师个体的个性品质以及教师教学行为本身的个性色彩来分析教师的素质结构。例如,佐曼德和考特利(Stanley J. Zehmand & Jeffrey A. Kottly)就从一名人际关系的专家、一名有效的交往者和一名帮助者三方面来论述未来教师的素质⁸¹,这里将“未来”理解为在知识经济体制下的“创新型教师”。(如图 2-11)

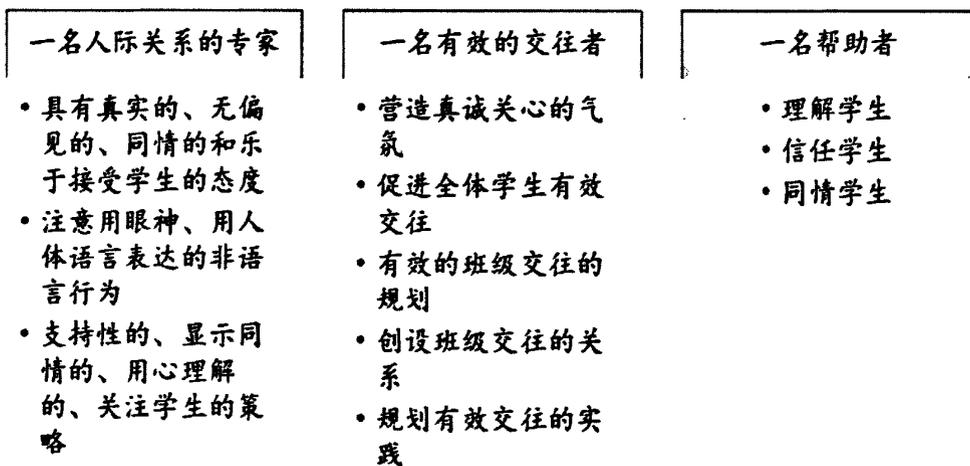

图 2-11

本节从以下五个方面来描述对美术教师的新要求⁸²:

(1) 统整学科间的知识要求美术教师提升“传道”能力

所谓的“传道”是指向学生传授知识,学科间的统整必然导致知识的统整。

⁷⁹ 周萍. 中学教师创新行为的理论与实践[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2008年10月. 第4页.

⁸⁰ 郭根福. 创新型教师什么样[N]. 中国教育报. 2003年2月11日第3版.

⁸¹ Stanley J. Zehmand & Jeffrey A. Kottly. On Being a Teacher. Corwin press INC.

⁸² 参见: 汪青松. “科学人文教育融合与复合型教师能力培养”国际研讨会文集[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2007年10月. 第55~60页.

美术教师要具备何种能力才能传授学科统整的各种知识呢？

首先，梳理一下几种知识的概念。第一，本体性知识，主要是指某一学科任课教师需要掌握的该学科的知识，这是作为一名教师的基础；第二，工具性知识，是指任课教师在教学过程中，为达成教学目标而采用的知识，例如心理学知识、教育科学知识或现代教育技术手段等；第三，经验性知识，主要是指教师在具体的教学实践中能帮助教师更好地完成教学所累积的各种经验。

在美术学科统整的教育理念下，提出需要具有复合性知识。除了要求美术教师具有较为全面的一般文化科学知识和专业知识外，更要求美术教师在扎实的专业知识基础上，借由学科的统整延伸各学科的知识，以完善教师的知识结构，这不仅有利于提高美术教师的综合素质和能力，而且能更好地为美术与其他学科的统一教学服务。

(2) 统整学科间的教学能力要求美术教师的提升“授业”能力

学科统整要求美术教师提升其“传道”能力，同时也要求美术教师提高其“授业”能力，学科统整对美术教师的“传道、授业”有着很大的影响。

在美术学科统整的教育理念下，美术教师的“授业”能力需要得到发展，无论是教学内容、教学方法，还是作业安排等教学环节上，教师都应该给予学生更大的自由探索的学习空间。美国著名教师雷夫·艾斯奎斯（Rafe Esquith，洛杉矶市霍巴特小学）在接受《中国教师报》专访时说，“我的课堂之所以效果不错，是因为我不重要。……课堂应该是孩子们的课堂。因为我的学生自己为自己的进步承担起责任。”

(3) 统整学科的精神要求提升了美术教师“解惑”能力

“不愤不启，不悱不发”，说的就是启发式的教学方法。启发式教学方法的核心是释疑解惑，力求培养学生独立思考和创新思维。以此，在美术学科统整的教育理念下，美术教师要有问题意识，在教学过程中应当将学生放在教学的中心，不断创设各种情境，提出质疑，引导学生的思维，使他们始终保持着主动性和积极性，自主探索，发现并解决问题。教学的艺术不在于传授本领而在于激励、唤醒和鼓舞。

(4) 统整教学的实施要求美术教师发展师生关系

在学科统整的教学理念下，改变了传统教与学的师生关系，进而在教学实施中超越并发展了传统的师生关系，师生间要共同建立一种新型的适应时代发展需要的师生关系。在围绕共同的教学主题下，在完成各自的教与学的任务中，更多

的体现了师生间的伙伴关系、协作关系。在教学过程中教师的个人魅力,包括思想道德、心理状态、个性、能力等各方面的素质会潜移默化地对学生产生影响,而学生最真实的学习意识和学习效果也会在第一时间反馈给教师。

这种从单纯的文化科学知识等信息的交往上升到师生间的心理和情感交流,是发展师生关系和提升教学成效的有效途径。

教师的“传道、授业、解惑”其实是一个有机的整体。在学科统整的教学过程中,当教师与学生的关系发生变化后,会在一个更加和谐和共赢的环境中“教学相长”。

(5) 统整教学的实施要求美术教师发展教师间的关系

统整各学科的教学,势必会涉及到多学科的知识,也势必会需要各学科教师的共同协助。正如任其平在《论教师专业发展的生态化培养模式》⁸³一文中指出教师的专业发展最理想的方式是合作的发展方式(Cooperative Development)。他提出了教学共同体(Teaching Community)是指教师在教育教学活动中,通过彼此的相互作用而形成的一种具有共同目标、共同行为准则的教育群体。因此,要求美术教师要发展与各科教师间的新关系,达成共同协作的精神。

3. 学科统整教学下对美术教师的新挑战

综上所述,美术与其他学科相统整教学的实施向美术教师提出了更新、更高的素质要求。美术教师是美术与其他学科相统整教学取得成功的重要保证,因此如何提高美术教师专业发展的意识和能力,更有效地促进学生全面、和谐的发展,这是统整教学面临的迫切问题。期望美术教师在学科统整的前行中,勇于面对困难,积极挑战困难,为学科统整教育的发展努力。

⁸³ 汪青松.“科学人文教育融合与复合型教师能力培养”国际研讨会[M].合肥:合肥工业大学出版社,2007年10月.第153~154页.

第三章

以创新为核心的 美术与其他学科相统整的教学设计

本章节中将重点介绍以创新为核心,以美术学科为主体的中学美术与其他学科相统整的教学设计。设计资料来源于各种途径,有文献中记载的、网络上搜索的、一线美术教师的、更有笔者设计的教学设计,将这些原始的设计资料结合研究的主题进行了不同程度的完善,使美术学科与其他学科的统一更加契合。为了研究的需要,将教学设计分成三种类型,包括中学美术与文科、中学美术与理科以及艺术学科间统整的教学设计。(如图 3-1)

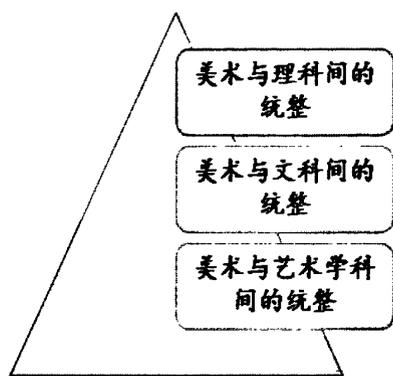

图 3-1

第一节 中学美术与文科相统整的教学设计

一、中学美术与语文相统整的教学设计

(一)《淡妆浓抹总相宜——人物速写与素描》教学设计

1. 教学设计概况

本教学设计是在《淡妆浓抹总相宜——人物描写的简笔和繁笔》^④这一堂语文课的教学基础上,结合学科统整的理念重新进行的教学设计。在新的课堂教学中,美术教师以人物速写和素描的绘画技巧为主要授课内容,期间不间断地穿插语文学科中关于人物描写简笔和繁笔的知识内容,让这两类相似的学科知识点相互转化、相互促进,帮助学生更全面地理解这两种知识。在教学中,计算机技术成为辅助的教学手段,帮助教师和学生的教与学。本教学设计的学科统整结构为:(如图 3-2)

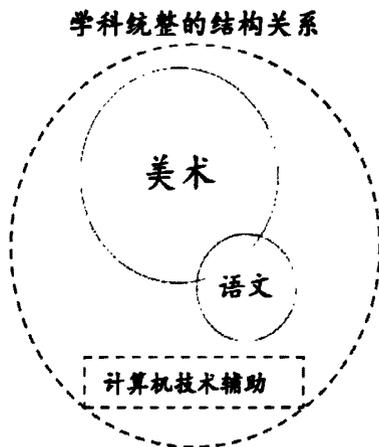

图 3-2

^④ 周萍. 中学教师创新行为的理论研究与实践[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2008年10月. 第253~256页.

2. 教学设计的新结构 (如图 3-3)

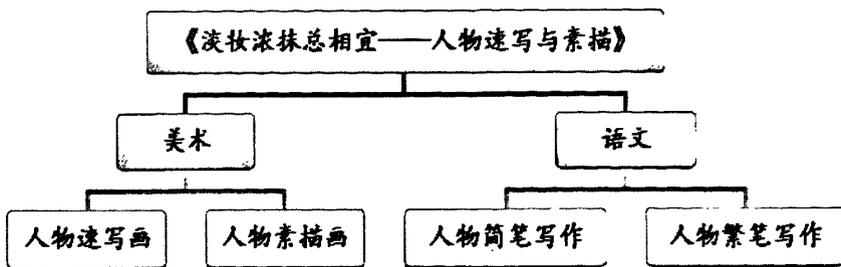
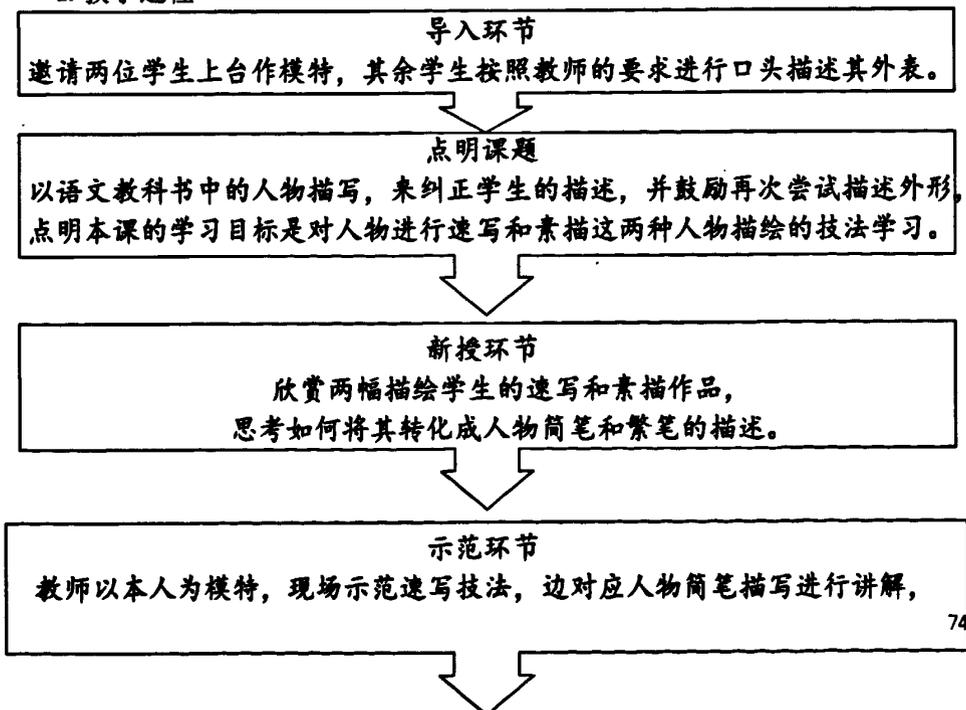

图 3-3

3. 教学设计

课 题	《淡妆浓抹总相宜 ——人物速写与素描》		
统整学科	美术学科为主, 统整语文学科知识, 并以计算机技术为辅助		
授课对象	中学生	课程结构	单元课程
教学目标	美术	<ul style="list-style-type: none"> • 区分素描和速写两种不同的绘画形式 • 了解它们各自的特点 • 掌握描绘人物的绘画技巧 	
	语文	<ul style="list-style-type: none"> • 区分描写人物的简笔和繁笔两种写作方法 • 了解它们各自的特点 • 掌握描写人物的简笔和繁笔的写作技巧 	
教学重点	• 学习人物速写与素描的技法		
教学难点	• 将两个学科知识灵活地转化及运用		

4. 教学过程

之后，请两位学生在黑板上尝试速写技法，其余的学生在画纸上绘画。

评价环节

请学生们运用人物简笔描写来相互评价学生绘画的速写作品
教师在学生评价的基础上，再次适当地引导、纠正。

授课环节

教师出示已画完的素描自画像，请学生对其进行人物繁笔描述
同时，引导学生分析速写与简笔、素描与繁笔的联系和区别。

作业环节

以身边的同学或家人为素材，让学生完成两项长期作业：
人物速写配以该人物的简笔描写；人物素描配以该人物的繁笔描写。

5. 教学的课件设计（部分）

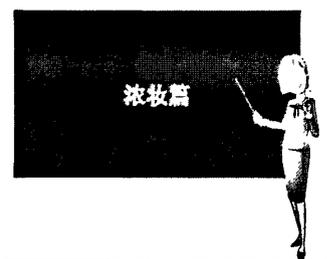
淡妆浓抹总相宜
——人物速写与素描

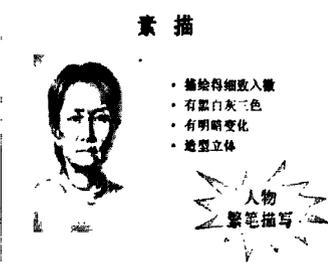
看一看、比一比
以下两幅作品

浓妆篇

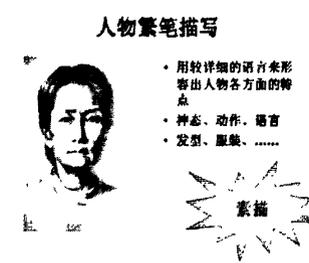
素描

- 描绘得细致入微
- 有黑白灰三色
- 有明显变化
- 造型立体

人物繁笔描写

人物繁笔描写

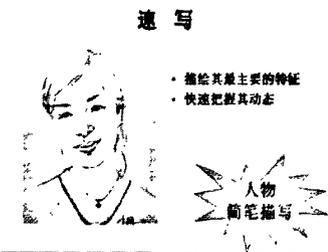
- 用较详细的语言来形容人物各方面的特点
- 神态、动作、语言
- 发型、服装、.....

素描

淡抹篇

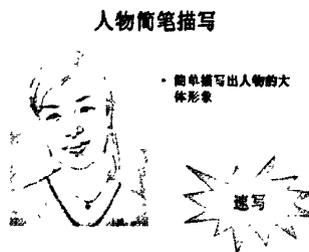
速写

- 描绘其最主要的特征
- 快速把握其动态

人物简笔描写

人物简笔描写

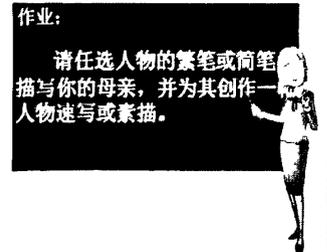

- 简单描写出人物的大体形象

速写

作业：

请任选人物的繁笔或简笔描写你的母亲，并为其创作一
人物速写或素描。

6. 教学分析

《淡妆浓抹总相宜 ——人物速写与素描》的学科统整设计，从文科知识背景出发，寻求其相似知识点背后的本质。在力求找到美术和语文这两门学科知识的契合点中，发现对人物进行描绘或描写方面的相似知识，并将其知识点统整在

一起进行教学，帮助学生产生对此类知识的连贯经验。

在教学中，美术教师主要运用比较的教学方法进行授课。比如教师运用类比的方法让学生理解速写和人物简笔描写的相似点，运用对比的方法让学生感受速写与人物简笔描写和素描与人物繁笔描写的区别。

二、中学美术与文科间多学科统整设计

(一)《新白雪公主与七个小矮人》教学设计

1. 教学设计概况

本设计根据德国著名童话《格林童话》故事中的《白雪公主》进行改编，主要素材为1937年美国迪斯尼公司制作的第一部动画长篇《白雪公主和七个小矮人》(Snow White and the Seven Dwafts)。该片不仅画面精美，配乐也非常优美动听。

在教学中，美术教师以创新为核心，以美术学科为主体，结合音乐、设计、戏剧和语文的学科知识进行统整的创意教学，以期待学生能全面欣赏经典动画。

本教学设计的学科统整结构为：(如图3-4)

学科统整的结构关系

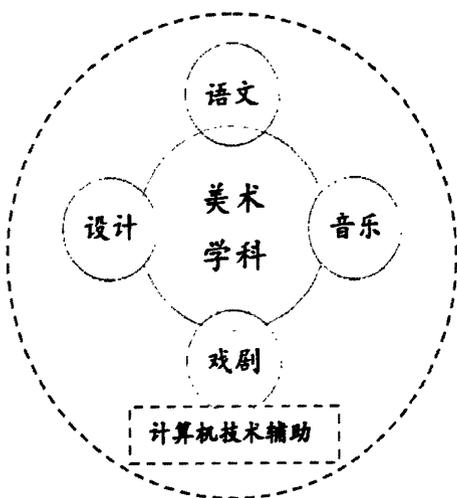

图3-4

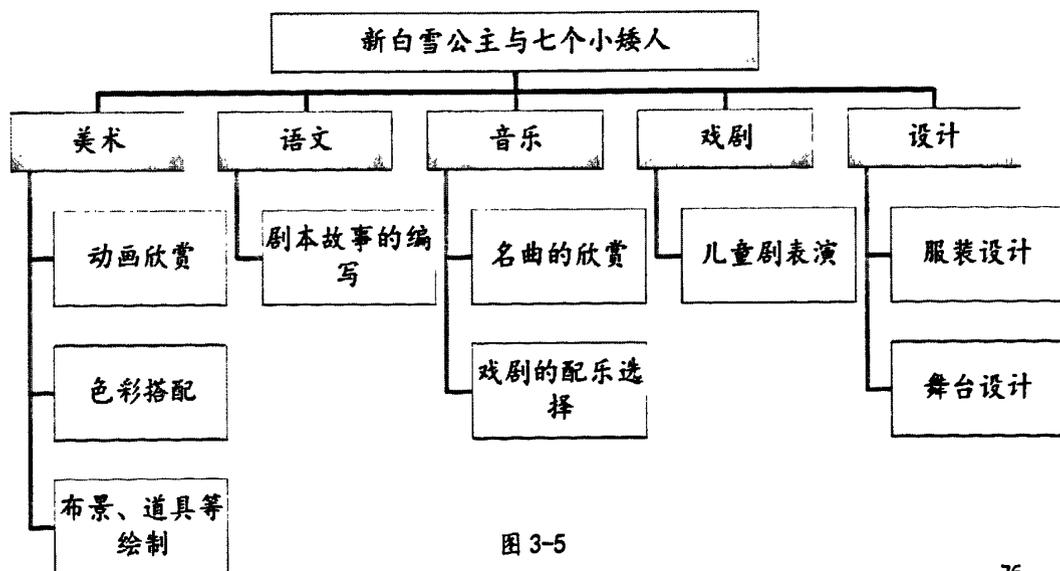

图3-5

2. 教学设计的新结构 (如图 3-5)

3. 教学设计

课 题	《新白雪公主与七个小矮人》		
统整学科	美术学科为主, 统整语文、音乐、戏剧和设计的学科知识, 并借助计算机技术为辅助		
授课对象	中学生	课程结构	主题单元课程
教学目标	美术	<ul style="list-style-type: none"> 了解可以从哪几个方面来欣赏动画作品 在已有的色彩知识基础上, 了解色彩基本搭配方法 在造型表现领域中, 学习舞台道具制作 	
	语文	<ul style="list-style-type: none"> 了解什么是剧本 尝试改编一个童话剧本 	
	音乐	<ul style="list-style-type: none"> 了解可以从哪几个方面来欣赏名曲 学习为剧本选择合适的配乐 	
	戏剧	<ul style="list-style-type: none"> 学习可以通过哪些方面来塑造人物 完成《新白雪公主与七个小矮人》的儿童话剧表演 	
	设计	<ul style="list-style-type: none"> 为儿童话剧设计舞台背景和道具 	
教学重点	<ul style="list-style-type: none"> 儿童剧本的创作 		
教学难点	<ul style="list-style-type: none"> 将多个学科知识灵活地转化及运用 		

4. 教学过程

第一课时: 动画欣赏

本课时主要以迪斯尼动画《白雪公主与七个小矮人》做欣赏教学, 带领学生从画面的构图、色彩、造型等, 以及动画的镜头, 包括特写、近景、远景等的欣赏。让学生对动画产生初步地认识。

第二课时: 色彩搭配

本课时中, 主要学习色彩的搭配, 从服装的色彩搭配、景物的色彩搭配到整个画面的色彩搭配都要统一到一起, 为一部片子的主题服务。

第三课时: 配乐赏析

本课时主要以迪斯尼动画《白雪公主与七个小矮人》中的配乐做欣赏教学, 让学生在名曲中, 领略更深一层的音乐奥秘。从作曲家的背景、创作观念和风格等方面开始了解, 带领学生从音乐的节奏、旋律、调式等方面进行欣赏。让学生对交响乐产生初步地认识。

第四课时：创作剧本

本课时主要以迪斯尼动画《白雪公主与七个小矮人》的剧本为载体，进行再创作。首先，让学生了解什么是剧本，包括形式、要素等；其次，让学生根据自己现在的生活实际，创作一个21世纪版的《新白雪公主与七个小矮人》的儿童表演剧本。

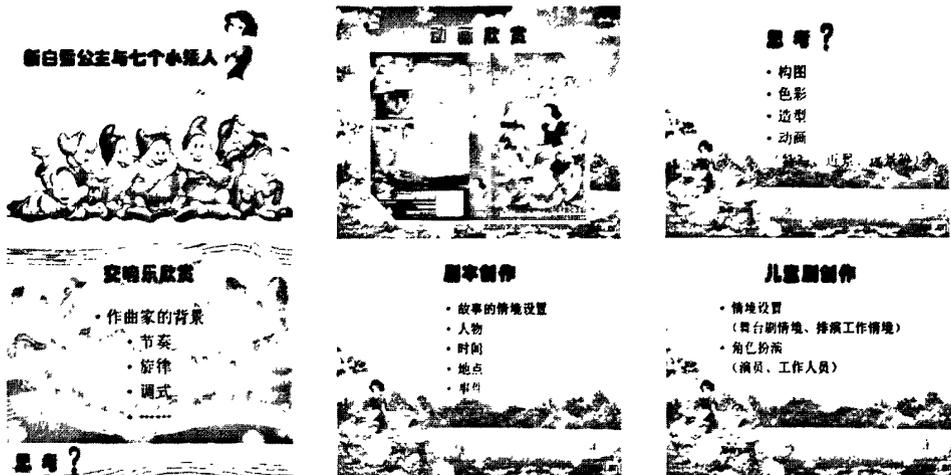
第五、六课时：儿童剧创作

本课时主要以已创作完成的《新白雪公主与七个小矮人》剧本为基础，进行儿童剧表演。首先，让学生欣赏已有的儿童剧表演形式等内容；其次，与学生商议角色的安排等环节，让学生当导演、演员和工作人员，完全置身于虚拟的真实场景中。

第七、八课时：情境设置

本课时中，学生导演和演员们进行排演儿童剧，努力通过角色扮演刻画好自己演绎的人物形象。其他“工作人员”将根据自己的特长，选择自己的“工作”，包括服装、舞美、道具等设计与制作。在这个教学环节中，全体学生将进入一个虚拟的现实情境中，最终共同完成这一统整教学。

5. 教学的课件设计（部分）

6. 教学分析

《新白雪公主与七个小矮人》学科统整教学设计的创新点在于不仅将多学科统整在一起教学，更是让学生在一个大情境中进行角色分工，共同完成一件作品。美术学科占据主体的地位，充分发挥了它的可视化作用。

在教学中，教师设置了一个社会情景，并运用探究性和师生合作的教學方法进行授课。在前期知识积累的基础上，鼓励、支持学生自主探究在情景教学中，找到自己所擅长的角色，无论是儿童剧角色扮演，还是剧场工作人员角色的扮演。在这个教学中主要是培养学生的探究意识和合作意识。

第二节 中学美术与理科相统整的教学设计

一、中学美术与理科相统整的教学设计

(一)《大碗岛星期天的午后》鉴赏教学设计

1. 教学设计概况

本教学设计的灵感来源于一个学生的一句话：“像电视机屏幕上的色点就是三个颜色的”。《大碗岛星期天的午后》鉴赏教学原本作为初中学生的美术鉴赏课出现，但在课堂教学中分析点彩画的色彩要素时，一名学生的一句话让教师在课后深思良久。最终有了这堂以美术鉴赏教学为基础，结合初中物理学科中“光的颜色”的相关知识的教学。在统整教学的理念下，美术教师以法国艺术家修拉的《大碗岛星期天的午后》这幅点彩画为素材进行点彩画的鉴赏教学，当讲述到当时修拉所接受的新理论——光学理论时，穿插物理学科中关于光学的理论，让学生能将物理的知识和美术的相关知识串联在一起进行学习。在教学中，计算机技术作为辅助的教学手段，帮助教师和学生的教与学。本教学设计的学科统整结构为：(如图3-6)

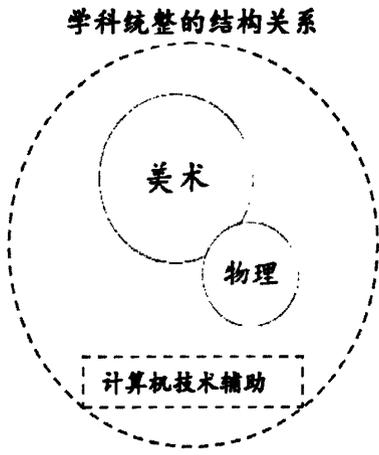

图 3-6

2. 教学设计的结构 (如图3-7)

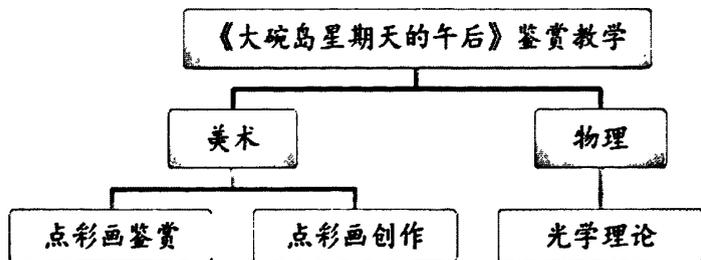

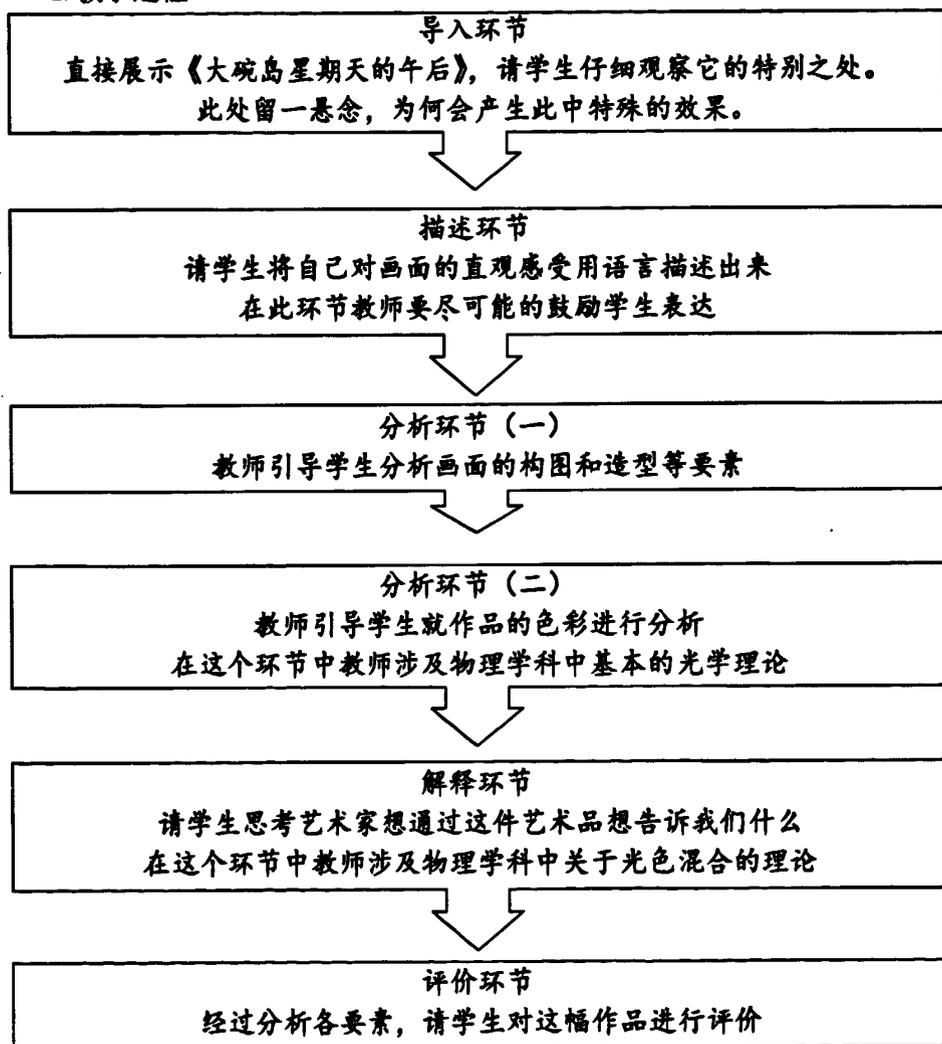
图 3-7

3. 教学设计

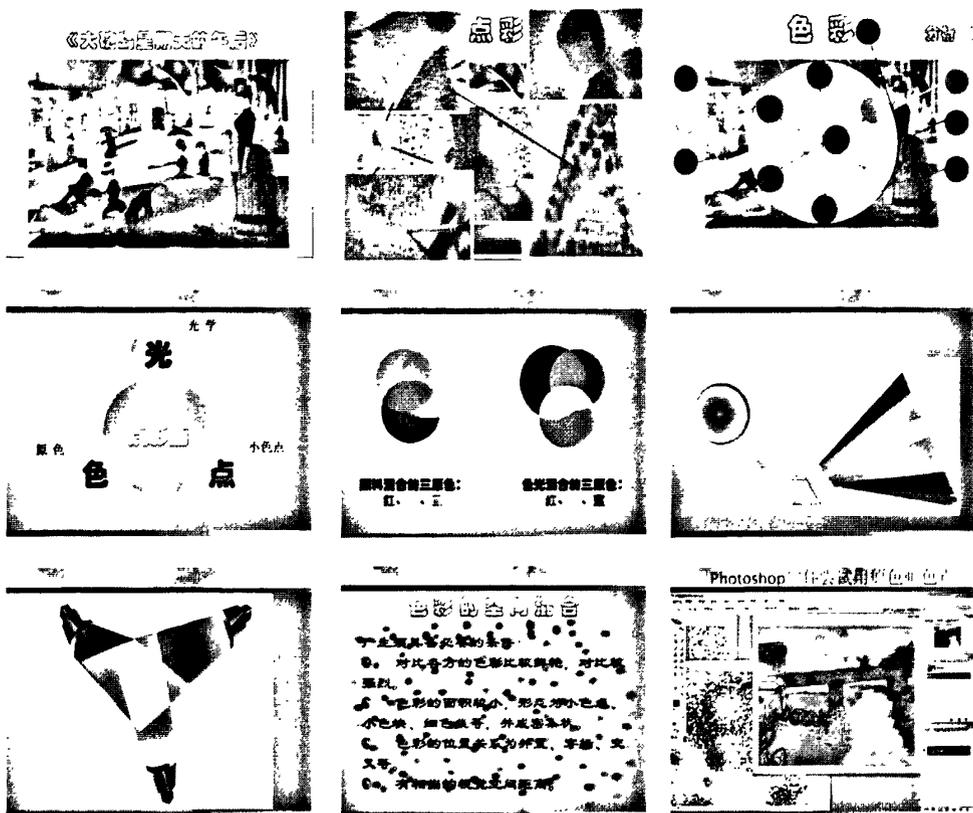
课 题	《大碗岛星期天的午后》鉴赏教学
统整学科	美术学科为主，结合中学物理学科知识，并借助计算机技术。

授课对象	中学生	课程结构	单元课程
教学目标	美术	<ul style="list-style-type: none"> 初步接触点彩画，知道点彩的绘画特点 学习费罗门的鉴赏方法，运用类似于叙述、分析、解释和评价的鉴赏环节来鉴赏艺术作品 	
	物理	<ul style="list-style-type: none"> 回顾物理学科中光学理论 	
教学重点	<ul style="list-style-type: none"> 学习费罗门的鉴赏方法来鉴赏艺术作品 		
教学难点	<ul style="list-style-type: none"> 将两个学科知识的灵活转化及运用 		

4. 教学过程

5. 教学的课件设计（部分）

6. 教学分析

在《大碗岛星期天的午后》鉴赏教学的学科统整设计中，试图将文科与理科的知识统整在一起，但文理科间很难找到相契合的知识点。本设计是将理科的知识辅助文科知识进行教学，让学生更好地理解点彩画中光色混合的效果。

在教学中，美术教师利用物理的知识，步步深入地引导学生理解点彩画的特点，并鼓励学生自主探究其中的联系和奥秘。

二、中学美术与理科间多学科统整设计

(一)《校园生态池塘计划》⁸⁵教学设计

1. 教学设计概况

在校园生态池塘的计划中，教师向学生提出了一个复杂的情境，需要调动先前所学习的知识才能完成。按照学科统整的理论，教师只有在课堂上将各学科知识组织起来进行教学，才能将这些知识调动起来，具有意义。本计划以美术课为

⁸⁵ 参考：中日韩共同编撰环境教育教材编委会编写. 中日韩环境教育创新方法指南[M]. 北京：中国环境科学出版社，2009年3月. 第49页.

主体，结合语文、生物、地理和劳技课的知识共同完成。

该计划主要在美术课和劳技课上完成，当需要涉及到其他学科知识时，先是让学生自己调动相关学科知识，解决实际问题，如不能解决再寻求各学科教师的帮助。而美术教师则全程跟踪，其身份可以是教师、队友、顾问、伙伴等等，在统整教学中主要起到一个关联的作用。这个活动计划的学科统整结构为：（如图 3-8）

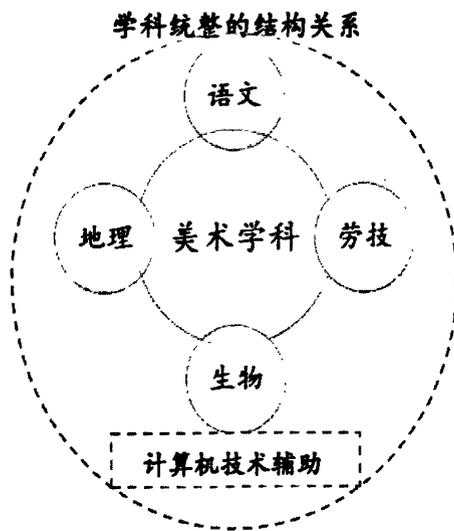

图 3-8

2. 活动计划的结构（如图 3-9）

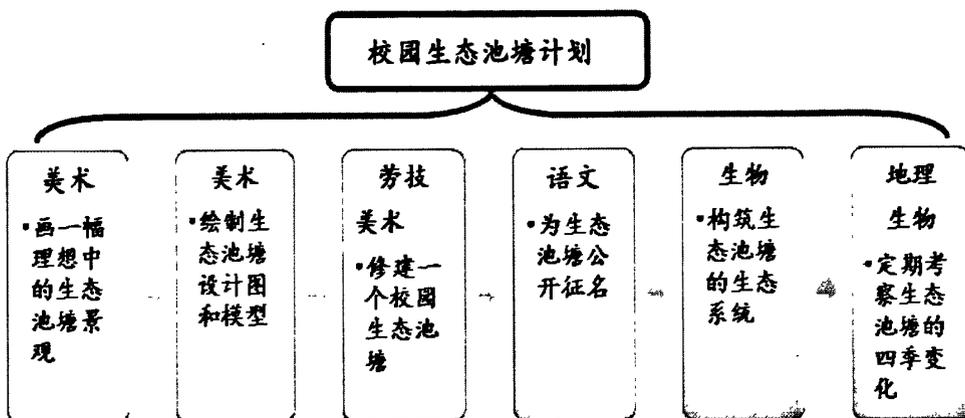

图 3-9

3. 教学设计

课 题	《校园生态池塘计划》		
统整学科	以美术学科为主，统整语文、劳技、生物、地理学科知识，并借助计算机技术为辅助		
授课对象	高中学生	课程结构	主题单元课程
教学目标	美术	<ul style="list-style-type: none"> 创作一幅理想中的校园生态池塘景观 绘制校园生态池塘景观的图纸 	
	语文	<ul style="list-style-type: none"> 为校园生态池塘景观进行证名 	
	劳技	<ul style="list-style-type: none"> 运用废旧材料搭建一个校园生态池塘景观的模型 	
	生物	<ul style="list-style-type: none"> 了解池塘里的生态情况，观察生物的习性，创建一 	

	个生态的校园池塘景观
地理	• 分析四季变化为生态池塘带来的不同变化
教学重点	• 构筑生态池塘的生态系统
教学难点	• 将多学科的知识灵活地转化及运用

4. 活动过程

美术活动：画一幅理想中的生态池塘景观
 作为一堂造型·表现领域的色彩创作课程，激发学生大胆地创作自己心目中的生态池塘，鼓励学生养成打草稿的习惯。

美术活动：绘制生态池塘设计图
 要求学生根据自己创作的生态池塘景观，设计一个真实的生态景观图纸。将学生设计的作品全校展示，甄选最佳的设计图，将其确定为学校的生态池塘设计稿。

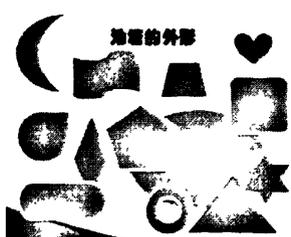
语文活动：征名启示
 在语文课上，教授征名启示的书写格式、要点等知识。分小组分别为校园生态池塘写一份征名启示和本小组的征名。将征名启示张贴于布告栏，请全校学院共同征名，最后投票选出最佳的名称。

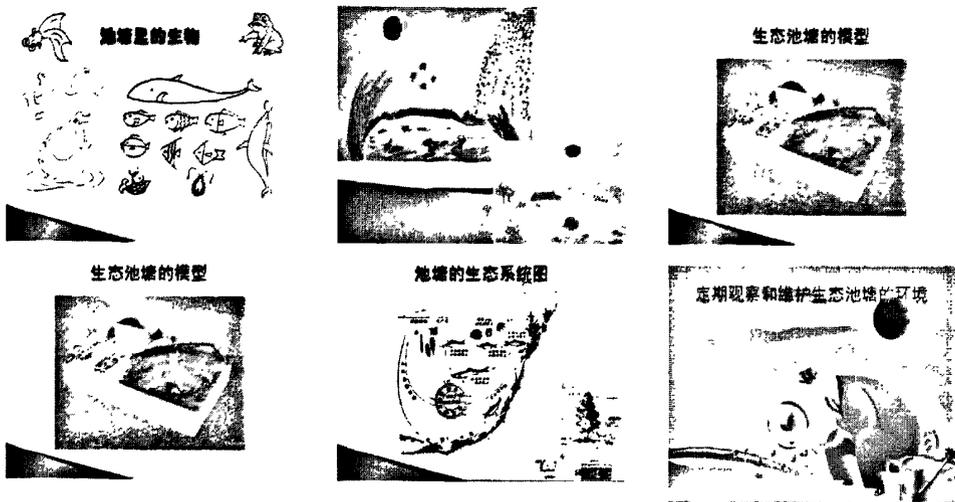
美术与劳技活动：制作生态池塘的模型
 利用前期收集的废旧材料，根据设计图纸，制作一个校园生态池塘的模型。

生物与劳技活动：搭建生态池塘
 在环节中，需要多方力量的支持和帮助，特别是生物教师的协助，才能共同完成生态池塘建设的教学。

地理和生物活动：定期观察和维护生态池塘的环境
 这一教学活动是一项长期的学生活动，教师需要定期组织学生观察和维护生态池塘的可持续。

5. 教学的课件设计（部分）

6. 教学分析

该统整教学包括一系列的教学活动,时间跨度较长,同时也需要多方的支持。在教学中先以美术学科为主体,到最后逐渐过渡到思想教育的熏陶。教师采用循序渐进的方式让学生热爱大自然,享受人与自然的和谐共处,培养学生作为“地球公民”的意识,在活动过程中让学生讨论如何让各种生物共同生存下来,感受到可持续发展的重要性。

这一教学涉及众多学科、时间跨度也比较大,还利用到了学校的资源,所以需要多方力量的协助。因此,该系列教学的顺利实施需要得到学校和各学科教师的支持和帮助。

三、总结

这些以美术为主体的统整教学设计,以学科间知识的契合点,或以某一主题教学活动为契合点,统整在一起。这样的教学活动,对学校、教师和学生都具有一定的挑战。学校的支持和重视是至关重要的;对教师而言需要具有较高的知识和综合素养的要求,才能掌控好教学,有效地实施教学;对学生而言,也需要有相关知识的学习和积累,才能完成这样的学习。

结 章

展望未来

第一节 创意产业背景下中学美术教学的新趋势

随着“现代媒体艺术 (Modern Media Art)”、“数字媒体艺术 (Digital Media Art)”、“多媒体艺术 (Multimedia art)”和“新媒体艺术 (New Media Art)”等艺术形式的出现,美术教育领域也发生了变化。《普通高中美术课程标准(实验)》⁸⁶中指出:“现代媒体艺术是运用影像设备与技术、计算机设备与技术以及互联网络资源表达观点、思想和情感的新兴视觉艺术形式。”它强调了科技这一媒介在教学中的运用。邓小平同志说“科学技术是第一生产力”⁸⁷,在以创新为核心的、以美术为主体的学科统整教学中,科技也是其中最引人注目的“第一生产力”。本节主要介绍美术与科技的相交汇所产生的富有创意的教学以及独特的艺术语言和表现形式。

一、灯光艺术表演摄影教学案例

(一) 艺术家的创作

灯光艺术表演摄影教学案例(Light Art Performance Photography, 简称 LAPP)的创作原理是运用 LED 光源棒、激光、焰火等发光源制造出一些美轮美奂的瞬间,然后用单反数码相机,利用长时间曝光的技术,来处理运动中的光线,最后呈现在我们面前的就是一张张未经电脑处理的、奇妙的光线“喷涂”或“描绘”在照片上,光影素描和光影绘画就是这样诞生的。早在 1949 年,毕加索就已经采用这种艺术形式进行创作了。(如图 4-1)

图 4-1

⁸⁶ 中华人民共和国教育部制订. 普通高中美术课程标准(实验)[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2003 年 4 月.

⁸⁷ 邓小平(1904~1997)伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要领导人之一,中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,邓小平理论的创立者。

建议教学

我们生活中的手电筒或是荧光棒等发光的物品,运用到美术教学中,再配以相机就可以实施这样一种艺术形式的创作了。

L 教师⁸⁸为高中生带来了一堂别开生面的《光动艺术》创作实践课,将学生置于一个光影的奇幻世界中。学生不仅了解了光在艺术中的运用及其表现方法,包括投影、灯光装置、霓虹灯艺术和灯光艺术表演摄影等,还通过体验和创作活动环节让学生亲身感受了“灯光艺术表演摄影”的乐趣。

要完成这样一堂课,必须具备的是一间光线被遮挡住的教室、单反数码相机、手电筒、荧光棒(如图4-2)、蜡烛、有色透明塑料片等。

教师没有过多的赘述理论知识,学生在了解一般概念后就进入了创作阶段。以小组的形式进行创作,每组由组长和组员组成,先制作草图,教师提示注意点,包括抽象的构成形式(点、线、面的关系)、画面中色彩的选择和运用、光源的大小和运动的轨迹以及速度。然后学生进行表演,同时拍摄作品(如图4-3),在视频实时展示学生的创作,并进行自评、学生互评和教师点评。

图4-2 学生准备的荧光棒图

4-3 一个小组的学生在创作作品

图4-4 学生在画设计草图

4-5 在视频上显示学生的作品

与这个教学案例有异曲同工之处的是2010年10月18日在上海市甘泉外国语中学上演的一节课。Z 教师⁸⁹运用同样的原理领带学生走进了光影的世界,去

⁸⁸ 华东师范大学艺术学院06级本科生林昊于2009年10月22日在上海市宜川中学进行教育实习期间的公开课。

⁸⁹ 华东师范大学艺术学院06级本科生张惠博于2010年10月18日在上海市甘泉外国语中学进行教育实习期间的公开课。

探索奇妙的光的艺术。但此教学的创新点不仅在于光动艺术，更在于将人像和光影的结合。(如图4-4、4-5)通过这样的教学活动，学生们不仅学会了一种新的创作方式，还感受到光动艺术的魅力。

二、复制艺术教学案例⁹⁰

(一) 艺术家的创作

复印机难道只是单纯的复制吗？它是没有思想的机器吗？事情不见得如此，复印机也可以派大用场。

艺术家们早已开始运用复制艺术创作艺术作品了，他们使用高端数字艺术微喷(Giclee)打印机，将它作为创作手段的一个补充。当艺术家创作出素描、水彩画或版画等作品后，他们在机器上任意编辑、拼贴作品并复印出来，成了一幅新的作品。

(二) 建议教学

在我国多数学校都有复印机，一些学校还配备有彩色复印机，现在这些设备都是教师使用的，学生几乎不会操作使用。其实用这些普通复印机就可拓宽学生的美术创作，将学生的作品复制，学生就可以以此为基础进行再创作，比如用多种方法上颜色或拼贴而无损原作品。

在教学中，可以将学生早前创作的作品或是不满意的作品进行再创作。首先是将原作复制多份，然后鼓励学生将作品扩大或缩小，可以任意剪切，拼贴出几个不同的版本，创作出多个版本的拼贴画。当学生使用复印机时，他们可以很自然地了解到现代技术为艺术家们带来的便捷，还可以学习以不同的方式来表达他们的想法，而这一切都归功于复印机的帮助。

三、传真艺术教学案例⁹¹

(一) 艺术家的创作

⁹⁰ (美) 艾尔·赫维茨、迈克尔·戴著，郭敏译. 儿童与艺术[M]. 长沙：湖南美术出版社，2008年8月版，第213页。

⁹¹ (美) 艾尔·赫维茨、迈克尔·戴著，郭敏译. 儿童与艺术[M]. 长沙：湖南美术出版社，2008年8月版，第212~213页。

传真机只是单纯的办公用品吗？它能为艺术创作出力吗？

艺术家大卫·霍克尼（David Hockney）通过传真机从加利福尼亚州（State of California）向明尼阿波利斯沃克艺术中心（Walker Art Center）发送了一套完整的壁画。壁画的图像是用计算机制作的，打印出来的每一页都是这幅壁画的一个小片断。而在艺术中心，这些单独的纸张从传真机中打印出来，再被聚合在一起，贴在一面大的墙壁上，创造出一幅壁画作品。

（二）建议教学

利用这一方法，可以让学生尝试用传真机来传递和展示他们的作品。在教学中可以进行这样一些活动：第一，向学生当场演示接收一张传真的情境，并解释传真机是怎样工作的：一张纸上的文字和图像只通过电话给出一个小小的声音信号就可以传送出去，同时被另一台传真机所接收，并在接收方的另一张纸上重建和原文一样的图像；第二，联系一个社区、一所学校、一家公司或另一个国家，让学生创作一幅平面作品，并通过传真机将自己的作品传递给对方。通过此种方式鼓励学生和外面的世界交流，联系友谊。

在该项活动中，如何对他们的成绩进行评价呢？首先是学生需要创作出好的作品；其次由于需要传输，因此要求高质量的作品；第三是作品是否成功地传递或接收对方的作品或答谢信。

四、网络艺术教学案例

（一）艺术家的创作

四大发明似乎已是记忆中的事情了，在数千年后的今天，互联网（International Network，1969年）的出现让世人为之一震。它是继造纸术和印刷术发明以来，人类又一个信息存储与传播的伟大创造，被称为第五次信息革命。网络教育便是在这样的环境下孕育而生的，它以现代教育思想和学习理念为指导，充分发挥网络的各种教育功能和丰富的网络教育资源优势，向教育者和学习者提供一种网络教和学的服务，这种服务体现于用数字化技术传递内容，开展以学习者为中心的非面授教育活动。

在这些网络空间里存储着大量美术作品，开设众多交流的平台等，这些网络资源大可以运用于教学，或辅助于教学。

（二）建议教学

多媒体网络设备已是我国大多数学校中必备的教学设施,学校也为学生开设了计算机课程或是兴趣班,学生可以利用这一多功能的网络空间平台,在其中尽情地艺术世界进行探索。

在教学中,可以利用学校的网站,让学生将自己的创作上传到网络空间中,在那里既可以欣赏其他学生的作品,相互借鉴,也可以对上传作品进行评价,以及了解到其他学生对自己作品的评价,达到相互交流学习的目的。同时,要鼓励学生浏览其他学校的网站,在校与校之间建立起互动交流的平台。而各大博物馆、美术馆、艺术教育机构的网址都可以在本校的网站里有链接,方便学生通过网络这一快速通道进行欣赏。

五、动画艺术教学案例

(一) 艺术家的创作

动画是一种综合艺术门类,是工业社会人类寻求精神解脱的产物,它集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。⁹²

动画艺术可以追溯到 1826 年约瑟夫·高原发明的转盘活动影像镜,甚至更远的时间。随着近现代科技的进步,动画也得到了进一步发展。“迪士尼”是大家都熟知的名字,1928 年,华特·迪士尼(Walt Disney)创作出了第一部有声动画《威利汽船》,1937 年又创作出第一部彩色动画长片《白雪公主和七个小矮人》,他逐渐把动画影片推向了颠峰。日本的动漫事业发展的相当有规模,有许多我们喜爱的动画影片和动画艺术家,例如:手冢治虫创作的《铁臂阿童木》(1962)、藤子·F·不二雄创作的《哆啦 A 梦》(1973)、宫崎骏创作的《风之谷》(1984 年)和青山刚昌创作的《名侦探柯南》(1996)等。⁹³

(二) 建议教学

在动画艺术进入美术课堂的教学中,我们需要一架带有三脚架的数码相机和一台电脑即可。数码相机和电脑都已经成为了人们日常生活中一件寻常的家电,这不会对动画艺术教学产生障碍。

⁹² 动画. 百度百科[E]. <http://baike.baidu.com/view/7262.htm#sub7262>. 引用日期: 2011 年 4 月 14 日.

⁹³ 日本动漫. 百科[E]. <http://baike.baidu.com/view/495014.htm#sub495014>. 引用日期: 2011 年 4 月 14 日.

Z 老师⁹⁴在初中预备年级引入了定格动画艺术教学，利用 4 个课时的时间带领各小组的学生利用数码相机和 Windows Movie Maker 剪辑合成软件制作完成了一段动画短片的创作。第一课时主要是动画欣赏教学，简单的动画知识以及如何制作动画的基本步骤；第二课时指导学生绘制一个“会动的小动物”，这里除了需要基本的绘画工具以外，还需要硬卡纸、连接线等工具；第三课时主要讲解基本的摄影知识和拍摄技巧；第四课时是如何利用 Windows Movie Maker 剪辑合成软件制作完成了一段动画短片。通过这一单元教学让学生了解动画创作的基本原理，学会简单的定格动画，致力于提高学生的绘画技能和创意。才能以及音、形、色的综合表达能力；考察学生在学习过程中，具体哪些能力可获得提高，尤其关注学生创造力的表现；在培养学生创造力方面做深入探索，探究提高学生创造力的教学策略与方法。

在动画教学中学生们表现出了极大的兴趣和热情，不少学生利用周末时间进一步完善作品。我们可以看到这动画艺术教学可以较全面的发展学生在绘画、动手能力、想象力、创造力等方面的能力。（如图 4-6、4-7、4-8、4-9）

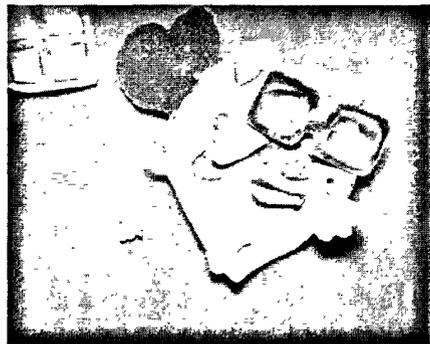
图 4-6 学生正在画分镜稿

4-7 学生正在制作会动的小动物

图 4-8 学生正在拍摄分镜动画

4-9 学生创作的动画作品的截图

⁹⁴ 上海市普陀区桃浦中学美术教师支力群老师提供。

六、结论

我们发现，当艺术遇见了科技，两者就能产生强大的爆发力。当学生运用科技创造艺术时，会带来不一样的创新点。

每届世博会都为人们带来一个艺术与科技相结合盛会，2010 上海世博会亦是如此。虽然世博会已经结束，但世博会为人们生活带来的却不止于此。2010 年 9 月 10 日，上海世博会城市最佳实践区被命名为“上海创新教育实践基地”。⁹⁶那里将成为今后为学生开展素质教育活动和实践创新活动的重要基地。城市最佳实践区是上海世博会的一大创新项目，集中展示了全球具有代表性的未来城市的样板，不仅是科技发展的平台，更是激发智慧潜能的创意空间。此外，上海市教卫党委、市教委还开展了《世博一课》教育教学方案征集活动。这一活动涵盖语文、数学、外语、体育、艺术等 16 个学科门类，既有文化课教学，又有主题班会活动。在收到的 2018 个教学创新案例中评选出了最具代表性和推广性的 11 堂《世博一课》。这些教学创新案例，拓展了新的教学模式，也启迪了教师和学生的思维。

⁹⁶ 钱滢. 城市最佳实践区成为上海创新教育实践基地[E]. <http://xmwb.eastday.com/>. 发表日期2010年9月10日.

第二节 开拓研究的新视野

一、本研究的局限性

笔者经过对相关美术学科统整类文献理论的梳理、美术学科统整教学的实地调查,力求不断完善本研究课题,但始终存在一些不足之处。

首先,本研究由于受到研究时间的局限,无法用真实的事例来论证“以创新为核心,以美术为主体的学科统整教学是培养创新型人才的有效途径”。就本文而言,无法将统整教学从课堂实施开始一路跟踪到学生们成长就业,直到为创新型国家建设出力。

其次,本研究无法全面且深入地了解各国美术学科统整教学的真实现状。本文中举例了中国、日本、美国和英国的一些相关美术学科统整教学的信息和案例,但是还缺乏研究的广度。

最后,本文的采访对象涉及到上海和广东地区,主要以美术教师为主,未能对其他学科的教师进行访谈,这样无论是深度还是广度都不够深入和广泛。

二、进一步研究的设想

本文在第一章中梳理和总结了相关学科统整教学的理论概念,第二章重点论述以创新为核心。以美术为主体的学科统整教学的可行性和必要性,第三章是教学案例开发,最后进行研究展望。虽然,笔者力求使研究具有广度和深度,但仍有不足之处,现针对目前研究中存在的问题,设想下一步的研究。

首先,需要做的是案例跟踪的工作。将本文开发的以创新为核心,以美术为主体的学科统整教学案例实施于课堂教学,并开发更多的教学案例进行教学实验,对本文提出的统整教学是培养创新型人才的有效途径进行进一步论证。

其次,更深入和全面地研究国外相关美术学科统整的情况,包括基础教育阶段、高等教育阶段以及学科统整教育对人的全面发展方面的影响。从国外已有的经验和已取得的成就中提取适合我国国情发展的部分进行融会贯通,以期加快我国学科统整教育的发展。

最后，教师是教学最直接的因素，开展对教师职前和职后培训的研究，探索出一条适合于学科统整教育的师资培养的道路，以加速学科统整教育的进度和提出成效。

三、结语

正所谓“分久必合、合久必分”。学科教育也从最初的大学科教育下，分成了众多子学科，又在时间的推移下，“统整”的教学理念回到了教育界。笔者坚信统整教学力求打破各学科知识间无形的界限，把原本分割的各类学科知识有机的串联起来，在现实的生活中产生新的知识集合，这样的知识集合才是真正有生命的知识。现代社会生活中，人们面对的各种事件，无论是在衣食住行方面，还是在工作学习方面，都需要知识作为后盾。我们追求统整教育的目的是期待它能促进学生的全面发展，用更完善的知识体系适应全球化发展的现代社会，并以期能推动现代社会的发展。

论文附录

附录一

《中国美术教育》中相关美术学科统整类文献的详表				
年份	期号	论文	作者	起止页
1999年	第2期 总114期	21世纪中小学美术综合课程体系的思考	程明太	12~13
2000年	第2期 总120期	高中美术、音乐综合欣赏课的设计	吴嘉	37~39
2001年	第4期 总128期	激活美术课堂的行动研究 走进全面综合的美术教育领地	周性茂	2~6
2002年	第1期 总131期	全球化下的世界美术教育	胡知凡	42~46
2002年	第5期 总135期	跨越学科界限的美术教育	钱初熹	2~7
2003年	第2期 总138期	中小学美术综合课程建构的理论思考	严抒勤	13~16
2004年	第2期 总144期	《“智力美”跨学科美术教育课程开发与实施研究》	周性茂	6~11
2004年	第4期 总146期	音乐在美术教学中应用的探索与实践	徐海华	37~39
		美术教育的新动向	钱初熹	43~46
2004年	第6期 总148期	美术课程资源的整合	仲信生	7~10
2005年	第1期 总149期	美术课程资源的整合(续)	仲信生	11~14
		浅谈对美术教育中“综合”的认识	魏志英	15~16
2005年	第4期 总152期	美术教育的多元整合及与时俱进	祝湘秦	43~44
2005年	第5期 总153期	勿将“综合”泡沫化	王家健	10~11
		科学向美术招手 美术向科学回眸	林翠梅	30~32
		美国综合艺术教育及其课程结构述略	常君睿	44~46
2005年	第6期 总154期	美术教学与现代信息技术整合中的问题及其应对策略	张颖	22~28
2007年	第5期 总165期	统整课程趋势下的美术教育研究	张锦	71~72

4. 你是否觉得在学校里学习的各门学科之间的知识是有联系的？

A、是有联系的

B、联系不密切

C、没有联系

请举例： _____

5. 你是否觉得在社会上是需要对学校课堂上的知识进行融会贯通后，才能运用的？

A、是的

B、不是的

C、联系不密切

请举例： _____

6. 你是否觉得作为一个在社会上的公民，需要具备综合素养和知识技能？

A、是的，需要综合能力

B、不需要综合能力

C、不知道

请举例： _____

附录三

关于中学美术与其他学科相统整情况的教师访谈提纲

访谈时间:

访谈地点:

访谈对象:

访谈者(记者):

尊敬的老师:

您好!

我是华东师范大学艺术学院的研究生。我希望能了解美术教师对中学美术学科与其他学科相统整的看法与实施情况,想对您进行一次简短的访谈,访谈内容只做研究之用,请您畅所欲言,谢谢您!

请您先填写基本信息:

性别	A、男	B、女		
教龄	A、1~3	B、4~6	C、7~10	D、11以上
学历	A、专科	B、本科	C、研究生	D、其他_____
您的学校位于	A、省会	B、地级市	C、县级市或县	D、乡镇
您的学校位于	A、经济发达地区	B、经济中等地区	C、经济欠发达地区	D、经济落后地区
您的学校属于	A、省级重点	B、地(市)级重点	C、县(市)级重点	D、普通中学

(以下为访谈问题)

1. 你是否在教学中运用过其他学科的知识?请举例。
2. 你是否上过以美术学科为核心,融入其他学科的美术课程?请举例。
3. 你在进行学科统整教学中遇到了哪些问题?是如何解决的?
4. 你认为学科统整教学是否有必要?为什么?
5. 你认为美术学科可以和哪些学科进行统整教学?为什么?
6. 你是否有意识在进行学科统整教学的吗?为什么?
7. 你认为学科统整教学的优势和缺点是什么?
8. 你认为学科统整的发展趋势如何?

参考文献

国内参考文献:

1. 李淑文. 创新思维方法论[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2006年1月.
2. 许光明编著. 创新思维简明读本[M]. 广州: 广东教育出版社, 2006年6月.
3. 历无畏. 创意产业导论[M]. 上海: 学林出版社, 2006年6月.
4. 孙福良、张迺英. 中国创意经济比较研究[M]. 上海: 学林出版社, 2008年5月.
5. (美)平克著、林娜译. 全新思维[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006年6月.
6. 罗玲玲. 让创意破壳而出: 激发中学生创造力[M]. 北京: 教育科学出版社, 2008年5月.
7. 胡珍生、刘奎林著. 创造性思维学概论[M]. 北京: 经济管理出版社, 2005年.
8. 周萍. 中学教师创新行为的理论研究与实践[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2008年10月.
9. 北京创造学会、创新型中国网著. 建设创新型国家理论读本[M]. 北京: 民主与建设出版社, 2006年6月.
10. 中华人民共和国教育部制订. 全日制义务教育美术课程标准(实验稿)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2001年7月.
11. 美术课程标准研制组编. 普通高中美术课程标准(实验)解读[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2004年3月.
12. 美国艺术教育联盟编、刘沛译. 艺术教育国家标准[J]. 《中国美术教育》. 1998年第5期.
13. 胡知凡. 新西兰的国家艺术课程标准[J]. 《中国美术教育》. 2002年第3期.
14. 徐建融、钱初熹、胡知凡. 艺术教育展望[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2002年2月.
15. 教育大辞典编纂委员会编. 教育大辞典[M]. 上海: 上海教育出版社, 1990年6月.
16. 程明太、林桂光. 艺术综合教学研究、课例与评价[M]. 上海: 上海教育出版社, 2007年7月.

17. 王福阳. 综合艺术课程与教学论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008年10月.
18. 叶良文、孙立文、徐世德编著. 新课程新整合新探索: 信息技术与研究性课程整合探索[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2005年12月.
19. (美) 艾尔·赫维茨、迈克尔·戴著. 郭敏译. 儿童与艺术[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2008年8月.
20. 傅幼康、徐健. 有效教学——初中美术教学中的问题与对策[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2007年8月.
21. 郭祯祥、伍香平. 综合实践活动课程的理念[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003年8月.
22. 肖成全、吴涛. 综合实践活动课程的理念建构与操作策略[M]. 重庆: 四川大学出版社, 2003年10月.
23. 杨燕燕. 国外课程改革政策及其价值取向[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2010年7月.
24. 钱初熹. 当代发达国家艺术教育理论与实践[M]. 上海: 华东师范大学, 2010年11月.
25. 吴遵民. 教育政策国际比较[M]. 上海: 上海教育出版社, 2009年12月.
26. 人民美术出版社编. 美术[M]. 北京: 人民美术出版社, 2001年6月.
27. 素质教育调研组. 共同的关注[M]. 北京: 教育科学出版社, 2006年.
28. 王伦信. 陈鹤琴教育思想研究[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1995年1月.
29. 徐莹晖、王文玲. 陶行知论生活教育[M]. 成都: 四川教育出版社, 2010年4月.
30. 杨际贤. 中华百年教育家思想[M]. 北京: 中国盲文出版社, 1999年8月.
31. 教育部新闻办公室, 中央教育科学研究所组织编写. 对话教育热点[M]. 北京: 教育科学出版社, 2010年2月.
32. 常锐伦、唐斌. 美术学科教育学[M]. 北京: 人民美术出版社, 2007年10月.
33. 钱初熹. 以美术教育构建面向21世纪的创造力[J]. 艺术百家. 2010年第3期.
34. 韩愈. 韩昌黎文集·师说[M]. 北京: 中国书店, 1991年.
35. 汪青松. “科学人文教育融合与复合型教师能力培养”国际研讨会文集[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2007年10月.
36. 许二多、汤寒锋. 全球21个国家调查结果显示中国中小学生想象力倒数第一[N]. 重庆晚报. 2010年11月24日. 第7版.

37. 郭根福. 创新型教师什么样[N]. 中国教育报. 2003年2月11日. 第3版.

国外参考文献:

1. Marilyn G. Stewart & Eldon Katter . Explorations in Art. (New York: Davis Publications, 2009) .
2. Gardner, H., Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, New York: Basic Books, 1993.
3. Gardner, H., Intelligence Reframed: Multiple Intelligences of 21st Century, New York: Basic Books, 1999.
4. (美) Patricia L. Roberts, Richard D. Kellough 著. 李亦非等译. 跨学科主题单元教学指南[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2005年3月.
5. (比) 易克萨维耶·罗日叶著. 汪凌译, 整合教学法: 教学中的能力和学业获得的整合[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2010年2月.
6. (英) 约翰·阿代尔 (John Adair) 著. 吴爱明、陈晓明译. 创造性思维艺术: 激发个人创造力[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009年7月.
7. (美) 斯特朗、塔克、辛德曼著、李伟译. 有效教师素质手册[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2007年.

网络参考文献:

1. 基础教育[E]. 上海教育.
http://www.shmec.gov.cn/web/concept/show_article.php?article_id=363. 发布日期:2011年01月27日.
2. 澳门教育概览[E]. 教育暨青年局.
http://www.dsej.gov.mo/~webdsej/www/inter_dsej_page.php?con=grp_about/macedu.html. 引用日期: 2011年2月22日.
3. 中共中央国务院印发中长期教育改革规划纲要. 中国教育网 [E]. <http://www.edu.cn>. 发表日期: 2010年7月30日.
4. 方兴东. 最新历史版本: 霍华德·加德纳[E].
<http://wiki.chinalabs.com/index.php?edition-view-151375-4>. 引用日期: 2011年3月22日.
5. 杜威教育思想[E]. <http://baike.baidu.com/view/628543.htm>. 引用日期: 2011年3月22日.

6. 陈越. 建构主义与建构主义学习理论综述[E].
<http://www.being.org.cn/theory/constructivism.htm#>. 三. 引用日期:
2011年3月22日.
7. 周云龙. 幼儿的权利[E].
<http://www.qikan.com.cn/Article/weny/weny200721/weny20072185.html>.
引用日期: 2010年12月2日.
8. 中共中央国务院印发中长期教育改革规划纲要. 中国教育网[E].
<http://www.edu.cn>. 发表日期: 2010年7月30日.

后 记

在师大的校园里一待就是七年，现在是真的要离开了，心里满是不舍！回首当年懵懵懂懂的我，审视现在自信成熟的我，心中感慨万千。

首先，最想感谢的就是我的导师——钱初熹——那是一位睿智的学者、一位严厉的老师、一个慈祥的母亲、一个可爱的朋友。本科时的毕业论文也是钱老师指导的，让我取得了优异的成绩。而本文的研究从选题、研究过程到最后的成形也都得到了钱老师的悉心指导。在此，以我最诚挚的心，对钱老师说声：“谢谢！”感谢她顶着在平日里繁重的教育工作和理论研究的情况下，还不辞辛劳的关心、指导我的毕业论文。钱老师多次询问我的研究进程，为我解答疑问，帮助我开拓研究思路，精心点拨、热忱鼓励。钱老师一丝不苟的作风，严谨求实的态度以及慷慨豪爽的热情都带给我很多感触。

感谢所有教育、关心、帮助过我的老师们、辅导员们、同学们和朋友们，怀念我们一同经历过的日子。感谢我的老师们对我各科学术的教授以丰富我的知识；感谢我们的辅导员老师对我们生活的照顾和关心；感谢我的同窗好友们，特别是我的室友们对我的学习和生活给予的诸多帮助，在此一并致谢。

不能忘却的还有父母，他们默默地无微不至的关怀和支持，谢谢爸爸妈妈！

最后要感谢自己，感谢自己在这七年来的努力和坚持。当华美的叶片落尽，生命的脉络才历历可见。

2011年3月27日

于华东师范大学图书馆

