

中国大陆地区实施艺术综合课程的状况概述

杨立梅

北京师范大学，教育学院
中央教科所艺术教育研究中心

Abstract: The education reform in mainland China, which started in early 2000, aimed at streamlining the overlapping curriculum and single subject teaching to an integrated curriculum that suits individual schools and allow students to learn to construct knowledge about the arts and the world. Integrated Arts text books (grades 1 to 9) edited by the author for the nation-wide experimental schools were published in 2001. By 2006, about 2.75 million copies for primary and 590 thousand copies for secondary schools were in use. For the teachers, the education reform does not only mean using different sets of new text books, it is, in essence, a change of attitude and culture. Relevant unit has organised training courses and collaboration opportunities for arts teachers, with timetable changes, expert consultation and web discussion to facilitate its implementation. Rigorous research was conducted on curriculum design, teaching approaches and management structure to enhance its success. Changes are found in the learning process, students' behaviour and teachers' attitude, these include a sense of joy and achievement in students with proactive attitude that shows the close relationship between arts and their daily life. The teachers have employed student-centred approach, with emphasis not on knowledge and skills, but imagination and creativity. Students have learned to cooperate with one another and express freely, their artistic potentials are appropriately developed. Besides its strengths, research also reflects some practical problems encountered with the integrated arts education. These include difficulties in its implementation and management, as mainland China is a huge country, it is difficult to train teachers in the remote provinces; the quality of relevant text books and teaching aids; appropriate assessment modes for the integrated arts; the practical implementation of arts education; teachers' professional development and the holistic perspectives of arts education.

Keywords: integrated curriculum, education reform, student-centred approach, culture, assessment

一、实施艺术综合课程改革的背景与目标

为面向 21 世纪的发展，中国政府认为基础教育对于现代化建设具有全局性的意义，作为中国科教兴国的奠基工程，从 2000 年初启动了基础教育课程改革。

这次的课程改革，包括了优化课程结构，调整课程门类，更新课程内容，改进学习方式和评价方式，提出了对学生的知识与技能、过程与方法、情感、态度、价值观的三维培养目标。

其中的一项具体的目标和任务是：

“改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状，九年一贯整体设计课程门类和课时比例，设置综合课程，以适应不同地区和学生发展的需求，使课程结构具有均衡性、综合性和选择性。

新的课程设置为：

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

关于综合课程的价值，我们认识到，当今自然科学、社会科学迅猛发展，但它们在高层领域是高度交叉、互融、综合、渗透的。在认识方法上、判断、价值观上，它们有内在的、共同的内核和重合，比如，科学态度、精神、方法、价值观等。学生在基础教育阶段不是要学会所有的知识，更重要的应该是学会学习，学会综合地看世界，掌握运用方法，具有辨析、判断能力，掌握事物的本质，建立世界观。

长期以来，基础教育中固有的知识本位、学科本位的问题在国内一直没有得到根本的转变，而且影响深远，和时代的发展与社会对人的要求形成很大反差。

学校教育的中心任务是传授知识，学生则是接受、存储前人已经“发现”了的知识。在这种知识观下，学校教育必然是书本中心、教师中心、死记硬背、机械训练。

由于多种原因，国内艺术教育不被重视，课时被挤占、设备条件差，甚至成为可有可无的一门课程。艺术师资的培养过于注重单一技能，艺术的和教育的视野狭窄，教学手段贫乏、单调。致使艺术这门本来应该是最能使学生有兴趣的课程，变成了学生不喜欢上的课。

以往的教学，我们过于注重学科体系和知识技能的训练，忽略了艺术课程中的人文精神，忽视了学生的参与和过程，学生学到的只是一些知识、技能的碎片，这些东西不能使他们感动，更谈不到心灵的震撼和精神的提升。

由于分科性、技能性的内容便于量化和考核，音乐和美术成为了最基本的艺术课程。而原本与音乐处于共生状态的舞蹈被割裂了出去，最具备综合艺术特征的戏剧，在普通教育中得不到实施。形体艺术、言语艺术得不到与听觉、视觉艺术的融合，远离了孩子们的成长，成为了中国学生艺术能力最薄弱的方面。

这次基础教育改革中诞生的艺术课程是在国内原有的音乐、美术教学基础上建构的综合性课程。综合性艺术课程既要借鉴音乐、美术教学的传统和经验，又将在教育理念、教学形式上进行突破。

它的目标是在多种艺术形式的参与、体验，在艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学的关联中，培养学生艺术能力与人文素养的整合发展。实现艺术教育面向每个学生，真正在人才培养、素质教育中发挥其应有的作用。

艺术课程力图帮助学生在听、看、做、感觉、交流之间建立密切的联系，在声音、造型、形象、文字、姿态等等的想象和创造中，学习表达自己与与他人交流。学生会在多艺术门类的比较中感受、体会和学习不同艺术门类的独特表现，也会在各种艺术的“关联”中获得对各类艺术相通的艺术语言（包括要素和组织形式）的感知和理解，例

如：形象、节奏、色彩、变化、对比、和谐、冷暖、形式、结构、高潮、戏剧性等等。在多种感官的调动、多种艺术形式的关联中，促使学生产生艺术的通感、迁移，建构审美心理和正确的价值观，初步获得整体认识艺术的能力。

二、艺术综合课程的实施状况

1、实验的启动与实验范围

经过 2000 年开始的课程标准研制、教材编写，2001 年 9 月在国家级实验区开始实施新课程。

首批有 22 个国家级实验区参与了艺术课程与教材的实验，包括了 17 个省市自治区，使用由教育科学出版社出版、杨立梅主编的《艺术》教材，约 10 万多名小学生、1 万多名中学生使用这套教材，实践综合课程。

第二年扩展到约 20 个省级实验区。实验教材陆续还有北方妇女儿童出版社出版、滕守尧主编和湖北长江文艺出版社出版、朱则平主编的《艺术》教材。省级实验区使用的教材数量，大致的情况是约 60 多万名学生使用小学教材，约 5 万名学生使用中学教材。

今年是实验进入第六个年头，几年来，由于多种原因，实验区的范围在变动之中，有的地区退出了，有的地区进来了。根据今年教育科学出版社《艺术》教材的暑期用书统计，发行量为小学学生 1-6 年级用书 275 万册，中学学生 7-9 年级用书 59 万册。

2、实验区教师培训与管理

实验开始后虽进行过全国集中的、省市集中的、教研员培训的等等各种形式的课程与教材培训，但是开始阶段仍然经历了许多困难和艰苦历程。我们的具体做法主要是：

- 1) 各类培训都要紧紧把握促进教育观念的转变并贯彻始终。
- 2) 实验区开展了积极的科研、教研和组织管理工作。

实践表明，实验区能否抓紧和落实实验研究和教学管理非常重要。一些实验区在原有区级教研室和学校的二级管理中增加了几个实验学校结合的“中心组”、“分片（社区）组织”，形成三级教研网络。这是综合性课程需要加强各种形式的教师合作而产生的新的教研机制。宁夏灵武县等教研室总结他们的工作时谈到：

“为帮助教师尽快走进新课程，我们把对实验教师的培训工作放在首位，使课程改革贴近普通老师的课堂教学实际，让老师们从内心愿意接纳课改的理念，继而转化为自觉的实践和主动的创造。”

“课程改革的新理念、新教材、新的学习方式的呈现，无不给每位从事艺术教育的工作者带来了巨大的冲击，产生着一种前所未有的震撼，这其中有疑惑、有痛苦、有迷茫，可见，课程改革不仅是一种教材的改革，更是一种文化与观念的变革。”

“我们深知新课程的实施是一个持续的、探索性的过程，是一个不断积累、反思和推广经验的过程。目前，教师们所执教的艺术课虽然不完美，但它却包含着新的教育思想，预示着国家新一轮艺术课程改革的希望。”

3) 开展多种形式的教研活动。

实施综合课程中，教师迫切地感到需要提高自身的艺术修养和教学能力。实验区有的采用音乐、美术两科教师“交叉培训”，互帮互学，以弥补艺术教师知识结构和专业上的不足。并请教师找出课堂教学指导中的问题和难点，共同研究解决办法，以解燃眉之急。同时要使教师意识到专业的技能学习不是最终的学习目标，更重要的是观念的转变和如何适度的课堂教学指导。

有的采用“协作式备课”方式。艺术课程和教材包含有多种艺术形式的丰富内容，需要教师在原有的专业基础上，掌握和调动多领域艺术手段和教学策略。通过音乐、美术教师联手进行“协作式”备课，分析相关教学内容，共同设计每一教学单元，适当安排教学的侧重点，这是应对新课程的重要方法。达到了“学科关联”、“优势互补”、“博采众长”的目的。通过有效的群体协作式备课，教师们参与改革的积极性被调动起来，团队精神明显增强，使教师学会了合作、乐于沟通，在互相启发、资源共享中得到了共同提高。

创设“同课异构”比较式研讨也是共同备课的结果。教师分小组将同一个课题，采用不同的角度、构思进行设计，再进行分析研讨。引导教师不再“唯教材、唯教学参考书”，而是把精力用在课程设计、分析学生的学习特点，学习方法以及学生的真正需要上。

各实验区在教研活动中都注重了以点带面，充分发挥典型个人的引路、示范作用，做好教学典型的培养和交流，带动全区艺术课程改革的有效进行。

教研活动中对课堂的组织形式也进行了改革尝试。一节课的40分钟往往会使艺术教师感到时间的局限，实践活动经常会意犹未尽，学生的发挥、表现不尽兴、不满足。有的实验区将两节艺术课连起来，产生了“大、小课”（即单节课和连节课）的形式，对教学时间进行“活动板块式”的尝试。

4) 重视专业支持和专业引领的作用。

通过组织教材编写专家、各艺术领域教育专家深入实验区，培训、答疑、中期回访，研究实践中的各种问题，定期开展网络在线研讨等形式，坚持专业支持和引领，解决实验区的需要、困难和教学实践中的问题。特别是网络互动形式，对于组织教师队伍、及时沟通研讨起到了重要作用和很好的效果。

3、实验区的学生、教师 and 教学发生的变化

根据反馈的信息，实验区学生、教师 and 教学的变化主要反映在以下方面：

新课程给学生带来的最大变化是使学生感受到学习所带来的愉悦和成就感，学生的学习行为开始由“被动”转向“主动”，学生的学习情感开始由“厌学”转向“乐学”。

长沙开福区中学教研员在分析学生为什么喜欢艺术课的主要原因，写道：“艺术综合课比较音乐，美术单科课程在内容和形式上更丰富多彩，在艺术课中他们接触到了从

未接触过的领域，如：戏剧、舞蹈、建筑等等。平时只知道流行音乐的孩子们，第一次感到了艺术领域是那么宽广，艺术文化是那么灿烂辉煌，而艺术又是那么平平常常地存在于我们的生活之中，与我们的生活紧密相联，没有艺术，我们的生活将无法想象。通过多种艺术门类互相融合的学习，增强了学生对各艺术门类的了解、情感和热爱。”

“艺术课程的实施让学生能够参与学习的全过程。从课前准备——教学过程——评价——反思，学生自始至终以主人的身份参与其中。例如，七年级的《东方风情》单元，教师首先让学生们去收集关于亚洲国家的艺术文化资料，上课时大家拿出来相互展示介绍，然后大家一起进行亚洲音乐舞蹈的学习表演，配合服装设计等，最后师生与生生之间互相进行评价。学生对这种学习方式兴趣浓厚、热情很高。孩子们感到他们不再是学习活动的旁观者，学习活动是那么贴近他们，需要他们每一个人的参与。”

“根据我们的问卷调查，96%的学生都喜欢艺术课。他们认为艺术课能让他们在开开心心的轻松环境中学到很多知识，在兴奋的状态中体验和感受艺术的魅力，并掌握一定的技能。”

基础教育课程改革的目标和任务中提到，应使获得基础知识与基本技能的过程成为学生学会学习和形成正确价值观的过程，引导学生用探究发现的方式去进行学习。

在艺术课程中，实验区教师常常设定问题情境，或提出研究主题，让学生利用已有的学习经验，自主地查阅资料，在课堂上交流自己的发现和认识，增强体验，并在这个基础上进行创造性的艺术活动。这种学习方式，不仅激发了学生的主动探索精神，培养了他们独立思考与创造性解决问题的能力，而且为他们个性的发展创设了宽松的环境和氛围。实践表明，我们的教学要走出以为学生必须掌握了知识技能才能够进行艺术表现的误区。在民主、宽松的学习环境中、在多种艺术表现形式供学生选择的情况下，学生的想象力、创造性是惊人的。重要的在于要尊重儿童、相信儿童，让他们有机会充分地开掘、展示他们的能力。

艺术课程给教与学带来了很大变化。很多艺术教师成了学生们最喜欢的老师，艺术课也成为了最受学生欢迎的课，许多老师反映，如果因故缺了课，学生们会追着要求补课，这是前所未有的。学生在新课程里体验到了快乐，学会了合作与表达，他们的艺术潜能得到了发挥，艺术素质得到了提升。

艺术课程重视学生的参与和体验，主张开展游戏性的艺术活动。为了增进趣味性，教师通过有组织或随机的游戏活动，提高学生学习的兴趣，使学生在游戏中体验艺术和情感。宁夏灵武教研室的总结说：“我市乡镇中学的艺术教师们创造的‘综艺快车’、‘红黄蓝擂台赛’、‘课前五分钟’等游戏活动深受学生喜欢，激发了他们的学习兴趣。在满足了学生的表现欲望的同时，他们的创造能力也得以提高。游戏性的艺术活动不仅使学生轻松愉快，更能使学生淳朴、率直的本性得到自然的流露，能够潜移默化地使学生养成开朗活泼的性格，养成以乐观向上的态度对待生活和学习，使他们的生活变得更充实、更有活力。”

宁夏灵武的惠世伟老师说：“艺术课堂教学是学生和教师的生命活动，是生命价值

的体现。新教材重视对学生的情操品格、兴趣、情感、价值观的培养，以活泼的方式使多种艺术形式相结合，使艺术学习变得更自然、更容易、更有新意、更多样，可以寓教于乐。”

在艺术教学过程中，实验区广大教师就如何开发教学资源，如何贴近学生生活、适合学生生理和心理的需要，如何体现人文主题、激发学生的学习兴趣、增强艺术课堂教学的实效性等问题进行探索、实践，作了大量的工作。

青岛实验区的总结中说：“新课程似一股清新的风吹进了课堂，使沉闷的课堂充满了活力。教师的教学行为和学生的学习方式有了明显的变化，课堂开始出现师生互动、平等参与的生动局面。”

长沙开福区的总结中说：“教师能够走下讲台、走到学生中间，拉近了与学生的距离。教师敢于放手，不再像以前那样包办代替，凡是学生自己能做的，教师都给予充分的时间和空间。在这种课堂氛围下，许多教师反映，他们‘经常有惊喜’，‘经常会发现学生的闪光点’，‘经常被难住’，‘一种久违的、渴望已久的东西回到了我们中间，教学成为一件快乐的事情，教师工作变得幸福了。’”他们脸上写着的不再是因“重复”和“执行”导致的“生硬”和“了无生趣”，而是因创造性劳动而变得富有朝气，充满激情。有的教师由衷地发表感慨：“上艺术课真的是一次愉快的幸福体验！”有的老师对自己的个人发展充满信心，相信自己能在新课程中成为一名学习型、合作型、反思型、创新型教师。有的老师立志要成为“孩子心中的艺术大师”，有的老师在札记中写道：“上课不是传授知识，而是一起分享理解，上课不是无谓的牺牲和时光的耗费，而是生命的活动、专业成长和自我实现的过程”

综合性的艺术教育不但为学生打开了通向艺术的多种通道，也为教师的发展提供了广阔的空间。艺术教学突破了单一的模式，走向无法计数的多样性。例如，教学形式的多样性；根据自身条件、学生需要、当地资源等选择的多样性；运用主动性、探究性、活动性、生成性等教学策略的多样性等，使教学一改应付的、虚假的、痛苦的局面，而成为充满生机、富有个性和创造性的师生共同的生命过程。教师们不再拒绝一个问题的多种思路，也不再拒绝超乎常规的奇思妙想。综合性的教学活动使学生对学习产生了浓厚的兴趣与期待，也给老师们教学实践带来了无限宽广的创造空间。教师们开始由以往的单兵作战向紧密合作过渡，由单向型向复合型教师过渡，由画地为牢向资源共享过渡，由囿于教材向开发课程过渡。

艺术课程的实施唤起了教师对各种艺术门类知识的渴求，迫切感到需要学习，充实自己。教师们开始走进了过去自己了解很少的其他艺术领域，课程改革给教师带来的不仅是教育思想和教学方式的转变以及不断学习的压力和动力，更重要的是，激发了教师对实现自身的创造价值和人生价值的探索 and 追求。

4、新课程实施需要研究和解决的主要问题

1) 大陆地区的范围大、各方面的差异大，是我们组织、管理上的极大困难。艺术综合课程的落实是必须和一线任教教师面对面交流研讨才能解决的问题。凡是有过这样接触的地方，课程就实行的有成效，凡是没有深入培训的地方，就会自生自灭，甚至把一

本教材拆成两部分，教师分头使用去了。

2) 加强在职教师有组织的培训提高，改变旧有的教学观念产生的惯性，切实提高教师的专业素养和教学能力。克服实践中为形式而形式、为综合而“综合”的问题。教学中应该是使人文精神自然贯穿，艺术能力扎实落实。每节课都要追问学生在哪些能力上有所提高，他们在精神上得到了什么，要真正使学生体验到、感受到、学习到、感悟到，而不是仅仅追求表面的热闹。只要能够争取多方力量的理解和支持，同时从教师自身找原因和对策，师资问题不是阻碍实施艺术课程的根本问题。重要在于要加大教师的培训力度，并且不能将各艺术领域的技能掌握看作是唯一目标，重在如何适度地指导课堂教学。

对师资力量缺乏、薄弱的少数民族地区、西部地区、偏远地区、农村中小学等，应加大政府投入，但这又是短期难以解决的问题。

3) 艺术综合课程教材的编写是在没有可资借鉴的情况下编就的，需要经过实践的检验和认真改进，提高教材质量，为教师提供教学思路和丰富的教学资源。目前教材提供的资料有限，由于时间精力及条件的限制，教师往往难于完成收集整理相关资料的工作，因此需要加大教材容量和现代化教育技术的应用。

4) 大陆地区广大中小城市班额过大，每班五、六十个学生是普遍的现象。这与艺术教学所需要的小班化方式极不适应，很大程度影响了教学效果。

许多地区艺术教学设备严重缺乏，缺少相应的配套设施，如专用艺术教室，电教设备等，教学用具、学具滞后，农村中小学尤为突出。

5) 应研究、建立合理的教学评价体系，考虑设计简便易行、操作性强的评价工具。应在充分考虑教师工作量的前提下，设计如何评价和激励学生的健康发展，评价和激励教师对教学保持长久的兴趣和热情。

6) 加强对于基础教育中艺术教育实践的理论研究和师资培养的教育改革。目前这两个方面都非常薄弱。艺术综合课程的实施，需要建立在整体艺术教育改革的基础之上，目前我们的情况是脱节的。可喜的是，已有部分师范院校开始进行复合型艺术教师培养的改革，例如扬州大学、华东师范大学已经培养出深受欢迎的艺术教师。福建儿童发展职业学院艺术教育专业的学生还没有毕业，但是以音乐专长考入的学生已经可以开画展；以美术专长考入的学生可以开音乐会。他们的教育实习充满生机和创意，深受学生和其他老师的欢迎。而这样培养的教师，才是真正体现了艺术教育的专业化。

7) 我们提出以“大艺术教育观”的视野，回归艺术教育的人文本质。以“艺术”作为学校艺术教育的学科定位，区别于以艺术门类作为基础教育的学科分类，而使“艺术”成为一个整体的学科概念，使艺术教育中被分割的领域握成一个“拳头”，才能正确而有力地实现它的使命。需要各方面的力量来深入研究和论证作为整体艺术学科的理论基础、学科价值、学科要素、学科能力以及课程形式等各个方面。探索建构艺术学科的既有方向、又有弹性的学习与发展新秩序。