

新课程标准下的高中美术教学模式和教学方法的研究

北京市八一中学

张尊高 徐关厅 李露花 温红 张蕾 黄静

一、课题的提出

本课题基于新课程的大背景和美术学科的小背景下提出。

（一）改革的大背景

自2007年秋季起北京普通高中学校全面开始进行新课程实验，属于基础教育范畴的普通高中美术课程，面临着新的机遇和挑战。面对新课程，我们的教师应该如何适应新时期的教学方式与方法的变革呢？这应该是全体美术教师所思考的。那么针对高中美术鉴赏，如何在最短的时间内让学生理解作品、感受作品、体会作者传达的意图呢？这要求教师改变传统的教学观念，从知识的传授者转变为信息资源的提供者与设计者、课程的开发者、学生学习的指导者、协作者等多重角色。

（二）学科小背景

在我国现行的高考制度中，美术是被排挤在非艺术类高考科目之外的。所以对于普通高中非艺术类学生而言，即使是有的学生非常喜欢美术，但在高考升学压力和其他种种因素的影响下，学生关心更多的是与他们升学考试中有关的课程，忽视美术鉴赏课的存在意义，对美术普遍不重视。大部分学生只是觉得美术课比较好玩，可以当成他们在繁重课业负担和压力下的一种放松，所以学生大多喜欢美术技能课，对美术理论课不感兴趣。而按照新课程的要求，在普通高中开设的美术鉴赏课是美术9个模块中的必修课程，是加强素质教育的一项重要措施。在这种复杂因素的影响下，如何有效抓好40分钟课堂《美术鉴赏》的教学，让学生个性发展、审美能力、综合能力，得到提高和良性发展？在美术鉴赏课中如何逐步激发学生兴趣，培养学生动脑、动口、动脑、动心、动情的鉴赏习惯？这些问题显得尤为重要，因此科学的、切合实际的、易于操作的且能收到良好效果的课堂教学方法和模式，值得我们探究和研究。

在高中美术鉴赏教学中，怎样才能使学生充分发挥想象力和创造力，培养学生对美术鉴赏课的兴趣？在学生探究时，教师该怎样做才能帮助学生提高探究能力，形成科学态度和获取科学知识？在学生面对众多科目时，教师应该如何引导学生在跨学科的整合教育中学会用综合性解决问题的方式解决错综复杂的学习问题呢？自2007年我担任新课改高一年级美术鉴赏课开始就一直在课堂教学和反思中考虑这些问题，这些都要求我们一线教师在教学模式和教学方法上有创新研究。

二、课题研究的基本内容和方法

（一）研究的主要内容

了解海淀区高中美术鉴赏教学、学生学习的现状，结合新课程的要求，构建一种比较能体现新课程理念的高中美术鉴赏教学模式和教学方法，并进行相关的培训和推广实验。提高美术教师的课堂效率，提升学生的整体素养，培养学生正确的审美观；提升学生的艺术修养和学习能力。

初步设想在海淀区几个重点中学美术教师从高中美术鉴赏模块课入手，根据高中美术鉴赏模块新课程教育理论，要求设计符合各个学校的教学模式和方法，以课题组成员“一人两节课”课堂教研活动为载体，在实验中探索符合新课标标准的高中美术鉴赏教学的模式和方法。

（二）研究方法

本项目的研究主要采用的方法：

1. 教学案例反思法（课堂实录描述）；
2. 行动性研究法（对教师及学生参与课题实验的行为过程进行跟踪、观察、调查、分析。其要旨是反思）；
3. 实验性研究（对于个别带有创新性的，能提出重要见解的小范围的教学研究，则通过建立科学的假设，采用实验研究的方法）；
4. 评价研究等方法（关于教学模式的评价和有关教学效果的分析，则采用评价研究方法）。

课题组成员根据各自学校的资源特点和自己的课堂教学特长，有所侧重地研究某一种教学模式和教学方法。全组成员分工合作，研究思路互为补充。研究成果以阶段性成果、结题报告、教学论文、教学设计案例、教学实录、录像课、教学课件等形式呈现。

三、课题研究的实施过程

(一) 完成课题开题报告论证工作

课题实施后，我们做了大量材料收集和整理工作，走访咨询了有关美术教育专家，我们课题组成员又多次进行了专题学习讨论，确定了课题研究目标和内容。并由我执笔撰写了《课题开题论证报告》，在论证会上，专家一致认为此课题符合现代教育发展和以人为本的发展需要，体现了学校教育发展的趋势，既具有现实意义又有长远意义。在指导专家、区进修学校美术教研员相泽明老师和赵方军老师以及学校教科室的帮助下，此课题在2008年12月顺利完成开题论证工作，并吸引了海淀区的一些高中示范校和一批优秀高中美术教师的加盟和参加。

(二) 组织美术教研组认真学习现代教育理论，更新教育观念，加强本校美术教研组的教科研实力

课题立项后，得到学校领导的高度重视和支持，校长助理刘荣铁老师和教科室老师多次指导相关课题研究方法，帮忙出谋划策。沈军校长专门批示为美术工作室购买了相关的书籍、画册和光盘，以供教师研究参考。通过系统学习，老师的研究和实践能力得到了较大的提高，对研究的具体操作流程，研究方法，做到了心中有数。系统学习也开阔了我们美术教研组教师的视野，增强了教师现代教育理念，使我们对自己和学生的定位更加准确，树立了正确的教育观、学生观和评价观，为课题的开展打下良好的基础。

(三) 对课题组成员进行多种形式的培训，制定了详细的培训方案

自课题实施以来，在海淀美术教研员相泽明和赵方军老师的协助下，我们组织课题组成员多次集中学习、讨论，明确课题研究的具体内容，达成共识的理念，并结合新课程高一美术鉴赏教学中存在的实际问题，有针对性地进行集体培训和个别指导。

(四) 开放高一美术鉴赏课堂，加强课堂教学研究

课堂教学是课题研究的主阵地。本课题研究就是实施在美术教师的课堂上，课题组所有老师的课堂教学都对全组开放，各成员随时都能进入参与研究学校的任何高一美术课堂听课，并记下详细地课堂观察和听课记录，课后交流。我们还开展了课题组教师每学期至少上一节课题研究课的活动，并邀请课题组主要成员和指导专家参与听课和评课，听取各方面的修改意见，进而不断完善总结新课程标准下的高中美术鉴赏课的教学模式和教学方法，并且鼓励每个教师形成自己有特色的并且受学生欢迎的教学模式和方法。

（五）开展的专题讲座以及全套的高一美术鉴赏模块教学设计和课件光盘，对高中美术鉴赏教学有很好的指导作用

在课题研究过程中，为了推广我们的研究成果，我们依托海淀区和北京市的一些教学研讨会开展了一些专题讲座，推广我们的一些阶段性研究成果，并和入会的专家和教师一块讨论研究，不断地完善我们的研究成果。课题组成员联合完成了人教社出版的高一《美术鉴赏》课本的18课的教学设计和教学课件，并且每一课都附有本课的教学资源，这些成果对高一美术鉴赏模块教学有很好的指导和参考作用。

四、研究成果的理论价值与实践价值

（一）成果一：15篇课题研究论文和开展的课题研究成果专题讲座

我们课题组老师撰写出了多篇高质量的实验论文，开展了多次课题研究成果专题讲座。这些论文是各位老师艰辛探索、勇于实践的记录，也是这个课题的重要收获。老师们从实践中总结或验证新理论，从感性认识上升到理性认识。针对课题的基本研究内容和相关内容做了理性的思考和阐述。课题研究成果专题讲座则是我们课题组全体成员在各自的课堂实践中总结出的经验和成果，对新课标下的高中美术鉴赏教学有一定的参考和指导意义。主要涉及以下几个方面。

1. 研究新课程的内涵及教材内容的整合。

“什么是新课程”是我们这个实验的理论起点。此实验课题是在北京市全面推进新课程的大背景下开展起来的。通过研究我们认识到：新课改的课堂教学目标打破了传统美术教学以知识与技能为主的框架，提出了知识与技能、过程与方法、情感与态度、个性心理与创新能力并重的新课标，给美术教育注入了新的理念和活力，这对于一线教师的工作既是一次挑战，也是一次难得的寻求突破的机遇。我们在美术鉴赏教学中，应该大胆创新教法，积极推进教改，力求把学生带到一个充满个性、充满情趣、丰富多彩的艺术殿堂和创新性学习环境中。

2. 研究高中美术鉴赏教学中的情境创设。

新课程高中美术鉴赏要求：“美术教学应注重创设情境教学。”良好的情境能使学生产生浓厚的兴趣，激发学生主动、自觉地参与教学活动。有意识地调控和创设良好的教学情境，努力开拓学生创造性思维的路子，从而培养学生的创新能力。我们认为课堂导入是创设情境教学的关键，掌握高中美术课堂导入的基本技巧，可以激发学生对高中美术鉴赏课的兴趣，提高美术课堂情趣。因此我们课题研究中很注重对美术鉴赏教学课堂导入的研究。温红老师收集整理了课题各成员的效果良好课堂导入写成了《事半功倍的课堂导入》，提出高中美术鉴赏教学的课堂导入可以以趣味式导入、启发式导入、情境式导入等形式进行。

2008年11月温红老师的关于高中美术鉴赏课程导入的《事半功倍的课堂导入》在全国

美术教学研讨会上作了教学经验发言，得到了与会专家的首肯，可以说通过这次经验发言，也是将我们课题研究的成果向全国高中美术鉴赏模块教学做了一次有意义的推广和宣传。2009年9月应海淀区美术教师的要求，在海淀区教研员赵方军老师的组织下，温红老师再次就关于高中美术鉴赏课程导入的《事半功倍的课堂导入》在海淀区进修学校作专题讲座，将我们的研究成果向海淀区的美术教师做了有益的推广，大家一致认为这些课例对高一的美术鉴赏模块教学有很好的指导作用。

3. 研究高中美术鉴赏教学课堂的有效性。

长期以来，美术鉴赏教学均倾向于一言之谈，教师对艺术作品的介绍是源于艺术理论家的观念，缺乏生动活泼的富于创新的课堂教学艺术，这与新课程标准的理念和要求是相违背的。如何创新教法，融思想性、艺术性、趣味性为一体，开阔学生视野，提高学生艺术素养，培养学生创新精神，我们在教学实践中通过学科整合，激发艺术情趣；转变教学评价方式，推进课程改革实施；鼓励创新思维以及体验式教学等教学方法，促进高中美术鉴赏教学课堂教学的有效性。

4. 突破传统教学模式，建立以自由为原则的教学模式。

长期的美术鉴赏都是沿用传统教学方法，忽略了让学生自主参与的过程。有的教师让鉴赏变成了“讲赏”。学生都只能依赖课本上的资料来学习，主体意识淡泊，造成学生对美术鉴赏课普遍不感兴趣。而以“自由”为基础的教学方式则是由学生自己去投入研究美术作品，虽然说不能全部明白其中的意义，但也培养了他们的学习兴趣，对学生不懂或不全面的知识，老师可以适当引导，即遵循“教师为主导，学生为主体”的教学原则。

带着寻找高中美术鉴赏模块教学的有效模式和教学方法的探索，结合高中美术课程标准、自身教学环境和学生心理特点，2009学年我们课题组决定在首都师范大学附属育新学校进行高中美术鉴赏课学生自主教学的教学实验研究，这也是一种符合新课程标准的合作探究式教学法。由课题组成员黄静老师负责这一项的研究实践。经过近两个学期收集、统计的数据发现，学生自主式教学极大地改善了教学氛围并良好地促进学生的学习意志。学生自主式教学使学生充分进入自主研究学习，极大地吸引学生参与课堂，同时锻炼了表达、组织、收集整理的能力。

（二）成果二：15个美术鉴赏教学设计课例和3篇课堂实录

1. 对费德门提出的美术鉴赏模式及其教学方法的研究、借鉴和提升。

美国美术理论家费德门（Edmund Burke Feldman，1992）提出美术鉴赏的模式在学校美术教学中有着较好的可操作性，在世界上产生了较大的影响。他认为鉴赏的程序是：描述、分析、解释、评价。叙述，首先引导学生浏览作品，并概括地说出画面上直接可见的视觉形象，以引起学生的兴趣和好奇心；分析，是引导学生观察及分析作品的造型特色，如视觉元素与组织原理、材料构成等，这个阶段需要的是深入细致的观察与分析；解释，是依据先前两个程序观察及分析所得事实或线索，阐述个人的理解和情绪感受，这种解释往往会带有个别的主观性；评价，就是经过前三个阶段反复的观察、提问、表达和讨论，学生将上面各步骤的资料归纳，从而综合地判断这件作品的优劣得失。毫无疑问，费德门的这种美术鉴赏方法，

就美术作品和美术事件而言，确实是比较全面的，也是容易操作的。其实质是以兴趣和好奇心为起点的，并通过由浅入深、循序渐进的教学活动，调动着鉴赏者（学生）个人的主观性理解和情绪感受，最后达到能够评判作品优劣得失的目的。但是，在美术新课程的教育教学理念下，我们该如何运用和借鉴这种教学方法呢？我们课题组成员开展了一系列的研究。

为了激起学生的学习兴趣 and 求知欲望，在美术鉴赏教学中，我们将自主学习、合作学习、探究学习三种学习方式贯穿于四个欣赏程序中，形成了一种适合于新课程背景下的费德门式的美术鉴赏课四步曲教学，这四部曲教学模式的程序是：简单描述——形式分析——意义解释——价值判断。

3. 在教学实践中研究符合新课程标准的美术鉴赏各种教学方法。

在高中美术鉴赏课中，要尽可能用到多种教学方法，虽然每一个教师因自身专业等因素优点各异，但在实践过程中要不断地去挑战不同的教学方式，通过这种方式不断的积累教学经验，提升自己的教学水平。而每一个学生也因自身原因喜欢关注的教学内容不太一样，各自所储备的知识层面也各有千秋，如果变换多种教学方法，学生可通过不同的方式参与到学习过程中，从而可以激发学生探究知识的积极性。

(1) 讲述法。

讲述法在我们的美术鉴赏课程当中是一种非常传统和最普遍的教学方式，很多老师都是从这个方式开始走进他的教学生涯的。我觉得虽然新课程教学当中强调的教学理念是追求一种以学生为本的教学方式，但是讲述方式如果运用得好的话，在目前的教学中它可以被赋予一些新的特点。我觉得运用这种方式要注意几点：首先讲授法教学不能是平淡的讲述，要充满激情，虽然都是讲述，但你充满激情的讲述和非常平淡的讲述它的效果是完全不同的。再或者是侃侃而谈、娓娓道来，这些都可以形成教师自己的特色；其次就是教师要注意跟学生之间的互动，不能是一言堂式的灌输性教学，而是要让学生参与进来。这样的讲授法教学往往会起到事半功倍的作用。如我在《中国古代人物画》一课中是通过提问的方式来启发学生的，我觉得这也是我们讲述法里面非常能够营造课堂气氛，调动学生学习积极性的一种有效的方式。总之，讲述法就像一杯白开水一样，它非常的朴素，却能够很快地帮助学生去解渴。但讲述法对老师的教学基本功也有一个最直接的考验，就像我们通常所说的如果要教给学生一杯水的话那么老师可能至少要有一桶水或者一缸水，那么你的知识底蕴越丰富，可能在课堂上也就越灵活，越能够触类旁通地去激发学生的学习兴趣。

(2) 比较法。

任何教学，都要将完整统一的知识分解成不同的要素，并在一定的空间和时间框架中向学生加以传授，美术鉴赏教学也不例外。比如东西方绘画艺术的鉴赏教学，具有不同文化意识、美学观念和审美风貌的中西艺术，当作用于欣赏者时，便呈现出不同的审美效应。因此在教学中运用“比较鉴赏法”，使学生既能与东方画家的审美意念共鸣，又能理解西方画家的情感与艺术语汇，以此达到一石二鸟之目的。高中人教版美术新教材在编写时大多是基于比较的方式编写的，如将中西建筑的比较，中西造型观念的比较等。学生学会运用比较的方法，能够在未来的美术鉴赏中加以运用，等于教会了一种鉴赏的方法。

(3) 讨论法。

讨论法也是美术鉴赏最基本的教学方法之一，它是学生进行探究性学习的一个重要方法，我们美术鉴赏教学设计几乎每节课都或多或少用到这种方法。通常，讨论是需要预先准备和组织的，但有时讨论也是非常灵活而自由的，可以是临时的、随机的、不拘形式的。有时老师策略地、不露痕迹地随机开展谈论活动，往往能取得意想不到的效果。在正式的讨论中，开始学生往往会表现得十分拘束，这是正常现象，这时需要老师耐心地启发。老师可以将问题抛给一些平时比较活跃的学生，由他们逐渐带热讨论气氛，让更多的学生参与到讨论中来。安排学生讨论的环节，则需要教师选择具有共性的问题作为主题，这样容易引起更多的学生的兴趣和思考，讨论的题目的难易程度要适度，因为太难的题目学生无法展开谈论，太简单的题目又无法激活学生的思维，容易流于为讨论而讨论的形式中。在讨论前，教师或组织者应该通过适当的语言或图示等形式加以说明，让所有学生都明白讨论的主题、学习的重点和相关要求，一般情况下讨论的时间不宜太长。在发现学生无法继续推进主体向深度发展时，教师可以加以引导，或者干脆停止讨论活动。

(4) 角色扮演和模拟活动的指导法。

让学生扮演自然和生活中的某些角色，并在一种虚拟的场景中模仿一些活动和行为，称之为角色扮演和模拟活动。作为一种有效的学习方法，角色扮演和模拟活动能够使学生角色发生转变，在一种新的角色体验活动中，增加对一些事实、规则或情感的认识，并以此获得一些相关经验。同时，这种活动本身也能提高学生的学习兴趣与参与度，使学生处于一种兴奋和愉悦的学习状态中。在进行美术鉴赏活动中，要深刻地了解和体验美术作品的内涵，我们往往可以通过装扮成那个时代的人物，模拟他们的活动来加以体验和感受。例如：我在组织学生鉴赏罗丹的雕塑作品《加莱义民》时，就让几位学生上台按画面的构图进行动作组合，模拟作品中人物的表情和姿态，让学生更加深刻地体会到作品的内涵。

(5) 游戏法。

在美术鉴赏教学中，为了深化主题，帮助学生理解、感受艺术作品鲜明的时代、民族、艺术语言等，可以充分调动各种手段，针对美术作品、美术家、美术现象等。利用相关的游戏、环境模拟等方式创设情境，调动学生的欣赏积极性，感染学生的欣赏情绪。游戏活动的合理设置能增加学生的学习乐趣，因为艺术活动本身就具有游戏性。游戏把人带入模拟的情景之中，帮助学生产生深刻的体验，提高学习的兴趣。

其他还有启发、提问、竞赛等教学方法，而且在一节美术鉴赏课中老师往往是多种教学方法并用，才能取得良好的效果。

“学无定师，教无定法”，新课改本身就是探索求实的过程。一个教师如果每次上课都是一成不变的教学方式，学生一定会对你产生审美疲劳，好的教师，应当总是能给学生惊喜，让学生体会学习美术的快乐，其实每一课都没有固定的模式，老师就要不断的实践、反思、总结，才能使自己的课堂教学充满生机。只要我们的鉴赏教学方法与新课标的理念相一致，能唤起学生的美术情感，达到艺术审美与人格培养相统一，艺术素养与创新意识同时得到提高，就是我们一线教师的欣慰。通过两年多的美术鉴赏课堂教学实践，我认识到：美术

鉴赏没有固定的方法，我们应该在教学实践中，运用辩证的思维和事物普遍联系的规律，去探索解决问题的方法，做到“触类旁通”，只有这样才能在美术鉴赏的过程中联系文化情境认识美术作品的意义、形式和风格特征，才能引导学生热爱祖国，理解美术文化，形成一定的人文素养，达到美术课程标准的教育目标。

五、反思与总结

本课题组开展了为期两年半的“新课程标准下高中美术鉴赏教学模式和教学方法研究”。在课题研究中，我们始终遵循学生的认知规律和美术学科的本体规律，通过这两年多的研究和实践，我们真切地感受到了一些进步和变化，如果上升到理论，主要是以下四个方面的：

一是从学生发展的角度看：促进了学生感知觉和形象思维能力的发展，提高了审美能力，让学生在文化情景中认识美术，参与美术文化的传承和交流，弘扬人文精神。

二是从教师专业化成长角度看：促进教师持续关注美术学科的最新成果及发展动态，提高对美术学科的认识；不断提高美术鉴赏教学、美术鉴赏教学评价以及美术鉴赏教学研究的能力；增强开发与利用各校美术课程资源，编制校本美术鉴赏课程的能力。

三是从学校美术课程发展的角度看：提高了学校美术课程的品质，推动学校美术课程不断向前发展，提升了学校办学的理念和品位。

四是从美术学科发展和社会发展的角度看：为培养具有审美感知能力和审美批判能力、能在继承优秀传统文化的基础上创造未来新文化的一代新人打好坚实的基础。

由于时间和水平所限，在研究中课题组比较侧重于课堂教学的实践，而在理论方面的总结提升尚显不足，我们将在未来的教学中不断完善，争取开展更深层次的探索研究。

新课程改革是新的环境下对师生提出的一个共同课题，教师在其中必然是一个主导因素，在当前应试教育并没有真正转变，高考压力依然如故的情况下，美术教师只能付出更多的智慧和精力，充分发挥艺术学科的魅力，提高课堂效益，创新求变，才有可能从学生有限的精力中，真正分得一杯羹，而实现审美教育的目的。我们会更加努力！

参考文献

- [1] 美术课程标准解读（实验）[M]. 江苏教育出版社.
- [2] 尹少淳编著. 美术教育教育学新编 [M]. 高等教育出版社.
- [3] 钱初熹编著. 美术鉴赏及其教学 [M]. 人民美术出版社.