上海市香山中学美育课程实施方案

经过多年校本实践和探索创新，我校构建了彰显美育特色的“美育课程体系”，即：两大类美育特色课程群：美术特色课程、美育特色课程。

一、美术特色课程

学校以美术基础课程教学为美育龙头课程，全面奠定美育基础。为此，对国家课程计划《艺术》学科中的美术因素予以校本化调整，从目标、课时、内容、教学、评价等相关要素着眼，分年级、分阶段编制学校美术教学课程纲要，依据美术教学的内容及学生学情的现状，实行流动分层教学，都凸显“做强”的意涵，为学生在拓展课程的分流打下坚实基础。

（一）课程定位

1.在上海市二期课改理念的指导下,根据“国家课程”、“地方课程”、“学校课程”三级课程的精神，据《上海市美术课程标准》提出的具有美术特色中学的“基础型”、“拓展型”和“探究型”课程改革理念，制定了《上海市香山中学美术特色课程方案》。

2.该标准是在上海市二期课改《上海市美术课程标准》基础上对美术特色教育的“拓展”和“探究”，是针对我校美术特色的现状，提出适合我校学生发展的课程。

3.该标准在重视学生视觉文化和审美感悟的同时，加强学生美术特长的专业教育，培养高素质的美术专业人才，突出本校“为高校输送人才”(尤其是美术人材)的办学特色。

（二）课程性质

1．人文性与审美性

美术课程是在文化、艺术背景下开展的人文艺术学习活动，重视学习中外优秀的文化艺术传统，在多元文化中了解美术的特性，并且通过对美术知识技能的掌握来认识它的本质规律，在健康、愉悦的艺术氛围中陶冶情操和进行审美体验，进行健康的情感体验与人格的升华。

2．实践性与创造性

美术课程的设计通过学生眼、脑、手健康协调的发展来达到知、情、意的完美统一，通过美术实践活动对工具、材料进行感知与应用，培养学生解决实际问题的能力。充分运用多种媒介、多种课程进行美术创造活动，促进学生创造潜能的开发，培养创新思维与创造精神。

3．普及性与专业性

美术特色教育重视普及与提高的和谐发展，提供丰富多彩的美术课程，使学生在认知领域及美术专业领域都得到发展。美术特色课程的探究是为了学生的可持续发展，符合社会对美术专业人才的需求，对美术基础课程进行深层次的把握，培养合格的专业人才。

（三）课程理念

1．提升每一个人的艺术素养

美术特色教育区别于特别教育，在重视美术基础课程的同时强调培养每个学生的人文素养与艺术素养，通过艺术教育潜移默化地引导学生树立健康的审美观，有正确价值的人生观。在特色教育面向大多数的同时，培养可持续发展的能力，为学生的将来打下良好的人文素养与艺术素养基础。

2．发掘每一个人的美术潜能

美术课程的设计是为了满足学生潜能的发挥，极大地调动学生对美术学习的兴趣。在拓展型课程与探究型课程中开发学生的艺术潜能，运用多种评价标准来肯定与发现学生的艺术素养，在学生自主选择中使潜能得到发挥。

3．培养每一个人的专业能力

美术特色课程的制定是为了培养每位学生的美术专业能力，在美术特色基础课程中达到一定的专业能力与艺术素养，在普及与提高的关系中注重每位学生的专业基础，培养美术专业能力，使特色教育真正面向大多数。

发展美术

潜能

其他

发展

培养美术专业

能力

大学其他专业

大学

美术专业

其他

发展

校园是发展每个人的艺术素养的空间

高中

初中

（四）课程设计

1．美术特色基础型课程——学生掌握美术基础知识并掌握基础绘画技能（素描、色彩、设计、速写）。培养学生美术专业的能力和健康的美术审美观念与情操。这是促进学生专业美术素养的形成与发展的必修课程。

2．美术特色拓展型课程——发展学生对专业美术的兴趣爱好。开发学生掌握其他美术种类的潜能。为学生进一步发展美术的某些专业奠定基础的课程。拓展型课程由学生自主选择，教师引导进行学习。

3．美术特色研究型课程——在学生自主运用探究性学习方式并在教师引导、参与活动中进行，针对美术某一领域的问题进行更深入地研究、学习、体验，从而获得并应用新的知识、培养发现和解决问题能力的课程。研究型课程有学生自主选择，教师引导进行修习。

（五）课程目标

1．总体目标：在实行二期课改的总体目标下进行美术特色课程的建设，探索和完善美术特色教育，为学生的终身发展打下良好的专业基础，同时为高等院校（美术专业）输送人才，实现本校的办学特色。

2．阶段目标：预备年级至初三年级，高一年级至高二年级，高三年级三个阶段，分别提出具体的课程目标。

目标 年级	知识与技能	进程与方法	情感态度与价值观
预备年级 至 初三年级	认识并在一定程度上掌握几种常见的美术工具，材料的不同性能，效果，并具备相应的再现手法，知道中外若干最有代表性的美术家及其代表作。	将生活与学习联系起来进行具备一定技巧的造型表现，表达对事物的感受。 知道欣赏和评价美术作品的方法。	愉快、积极地参与以造型基础为表现形式的美术活动，在基础课程活动中与合作中感受造型创作的乐趣，能用欣赏的眼光观察自然物与艺术品。
高一年级 至 高二年级	在一定程度上了解中外美术史，并具备一定的艺术的欣赏能力，在美术基础技能上再现及能够表现主客观艺术形象，具备设计基础能力。	结合已有的生活知识及相关艺术知识进行艺术基本问题的思考，进行造型再现表现、设计、创造，进行专业美术活动。	热情主动地参与造型表现等美术基础活动，培养对民族及世界艺术的情感，形成健康、良好的审美情趣。
高三年级	了解并掌握基础美术概论，具备一定的艺术思辨能力，能够较好的掌握素描、色彩、设计的表现能力，具备一定的专业水准，能够正确的表达自己的审美感受。	在已有艺术知识的基础上注重自主学习能力，注重个性特长发展，进行专业美术基础的训练，在教师的引导下进行更深层次的美术专业学习。	积极主动地参与教学活动，刻苦勤奋的学习美术专业知识和技能，具有正确的有价值的审美观。形成正确的人生观。

二、美育特色课程

（一）基础学科美育学科渗透

从2005年起，我校已经开展探索国家基础课程的美育渗透研究，形成《香山中学基础学科美育渗透课程方案》（高中文科）和《香山中学基础学科美育渗透课程方案》(高中理科)，涵盖了高中9门科目。

（1）“做亮艺体”：根据国家课程中《体育与健身》和《艺术》的基本要求，结合学校美育特色要求，注重对两门学科美育功能的深度发挥，使之体现学校特色高中的文化特征。

（2）“做宽人文”：人文课程群包括语文、外语、思想政治、历史、地理（人文部分）、社会（综合）等学科，涉及语言文学和社会人文两大学习领域。这些学科所包含的美育因素是十分丰富的，在以往日常的教学中往往被掩埋在一般性学科性的知识技能中。学校美育课程特色文化打造中，需要回归学科教育的本真，使这些因素在学科建设中显性化、日常化。为此需要对这些学科的课程标准结合教材做重新解读。

（3）“做实科技”：当今世界的课程在强化跨学科和综合的趋势下，出现了后现代教育思想的新课程，如 STEM（科学、技术、工程、数学的融合）课程，而目前又在此基础融进了艺术（Art），成为 STEAT课程。这反映科技与艺术的有缘和特殊的育人功能。为此也可以通过解读课程标准，将这种功能发掘出来。涉及的学科，可以有数学、物理、化学、生命科学、地理（自然部分）、劳动技术、信息科技等。

（二）美育拓展实践课程

拓展型课程是上海中小学课程结构中的一员，其主要功能是为学生不同发展需要的课程响应。拓展的核心意涵应是横向的，所以即使是学科拓展，也是单元模块层面上的增加，而非是程度的加深。学校美育特色课程建设中，对拓展课程群的基本定位主要也是横向要求。其中重点是建立跨学科联系的拓展，其主轴是“审美教育”。

经过近几年的实践探索，学校在美育特色拓展课程的建设方面，已经积累了一批受学生欢迎、在区域层面有影响力的美育精品课程。

课程名称	任课教师	开设年级
美术写生	叶见鹏	高一高二
摄 影	朱 平	高一
书 法	朱彦炜	高一高二
油 画	吴建清	高二高三
中国花鸟画	宋海军	高一
中国水彩画	陆 瑶	高一
中国山水画	苏 焱	高二
中西方美术史对比	俞 丰	高二
戏 剧	李寅莺	高二
戏 曲	李寅莺	高一
古典诗歌赏析	黄长德	高一高二
诗画同源	黄 彬	高二
国学之美	曹 琼	高二
美从何处寻	曹 琼	高一

（三）第四张美育特色课程表：美育研究实践课程表

1.以创新实验室为载体：学校建立“创意实验区”，以此为载体开发美育课程，关注实践性、探究性、创新性。共设四个工作区域：初中学生艺术创意操作区域、高中学生艺术创意操作区域、学生作品展示区域、高压电窑烧制区域。

创新实验室建设是特色高中建设的重要组成部分，而创新实验室的课程建设又是创新实验室建设的重要任务。目前，学校已经建立了“创意实验室”，以此为载体，开发课程，推进美育教育。学校注重创意实验室的课程化建设，提倡在学校创意实验室开展的教学活动，都基于相应的课程，并以“创新实践探究”来定位。学生在创意实验室中所进行的学习活动，首先是要体现实践性，即使最终有知识概念的生成，但也一定是在实践的基础之上——“做中学”，经验主义课程的创立者杜威的观念。其次是要有一定的探究性，要在这里发现问题或生成问题，主张在问题解决的过程中获得探究的方法与兴趣——“研中学”，这是一种“深度学习”的主旨思想。第三还要具有创新性，因为是艺术学习领域的体验，而“艺术的生命在于创新”（著名教育家吕型伟谈教育有三句名言“教育是事业，其意义在于奉献；教育是科学，其价值在于求真；教育是艺术，其生命在于创新”）——“创中学”。创意实验室课程上述三大要义特征，是学校对特色高中创新实验室建设的校本理解与实践。实践、探究、创新是新时代对学习者和教育者提出的转型要求，也是后现代对公民的素养要求，需要在所有学校课程中落实。但囿于应试的意识惯性，一般在常态课程中落实还有难度，而在这种创意实验室课程中落实是值得探索的。在具有科目开发与实施中，对实践、探究、创新要求的落实可以有所选择，也可以有不同组合。

类别	课程名称	课程内容简介
创 意 实 验 室	瓷板画	•学生在瓷板上作画，通过烘烤设备完成作品的定型。瓷板画集绘画与传统的烘瓷工艺于一身，培养学生的画画表现力。鼓励学生去追求绘画艺术和陶瓷工艺的完美结合，开发了学生的潜能，提高他们的创新能力。
浮雕	•浮雕是表达审美意志、优化校园环境的重要手段。学生通过浮雕的作品制作，了解到通过凹凸起伏的方法，将壁画转化为空间性和立体性的模型，会产生强烈的视觉效果。不断提高学生的绘画水平，初步了解浮雕艺术的创作要素。
创意面具 （脸谱艺术）	•此项课程在纸质面具模型上创作脸谱等作品，可以提高学生的设计能力和审美能力，激发学生创作潜能的发挥，增强学生的自信力。
雕塑	•通过学生对雕塑作品制作，培养学生的三位观察方法，从而理解正确的绘画步骤，并且寻找雕塑制作中与学校高中素描课程之间的共性，不断提高学生的素描水平。
新媒体艺术课程 （美育融合课程）	•以现代数字技术为纽带，融合信息科技、美术、音乐三门学科的“艺术融合课程”，借助上海音乐学院、上海电教馆，作为技术力量支撑和师资培训基地，深化和细化香山的美育教育。

2.学生美育社团课程化：学校尝试个性化美育社团课程化，社团课程以兴趣为出发点，以个性化培养为方向，以学生艺术创新能力和创造精神培养为核心，逐步形成创新艺术人才培养新模式。

社团课程开发的宗旨：以兴趣为出发点，以个性化培养为方向，以学生艺术创新能力和创造精神培养为核心，形成完善的创新性艺术人才培养新模式。鼓励学生突破常规，标新立异，充分保护学生的创新积极性，调动学生的学习主动性，激发学生的创新热情和动力，全面提升学生的创新素质和创新能力，增强学生的综合人文素质和丰富的想象力，改变从书本到书本的学习方式，形成明确的文化意识和文化自觉，引导学生“由技入道”地进入艺术创新的更高层次，为培养出富有创造思维、富有艺术想象力的人才打下了良好基础。

教师参与其中指导。下表所列即学校目前的师生社团及其课程化的学习活动特点。

美育 社团 课程	课程名称	课程内容简介
红叶传媒	通过录音、摄像、编辑等现代多媒体手段对学校重大活动进行及时采访和报道。
青团漫画社	通过活动了解漫画的艺术表现形式，提高欣赏能力和绘画技巧、致力于为广大的卡通漫画爱好者创设一个共同学习、交流、展示漫画绘画技巧的平台。
书画工艺社	开设各种形式多样的活动课堂，为师生提供成长的舞台，提高艺术修养。
莺韵合唱朗诵社团	以弘扬传承民族文化、培养兴趣、发展学生个性、陶冶情操为宗旨，发扬社团活动中“教书育人”的功能。
九州Cosplay社团	涉及表演、摄影、电脑制作等多个领域，让学生充分发挥自己的特长。
香山广播社	提升学生沟通、组织、表达、处事等各种能力，学会如何去认真努力的做好每一件事。
晓津文学社	取意“早晨的渡口”，期望学生在老师的引领下从香山这个人生的“晓津”出发，扬起文学的风帆，追寻生活和生命的多彩。
经典诵读和诗词创造	已出版师生作品集《大美有言》等。
戏曲课程	传承中华传统文化，在学校艺术节上汇报演出。
	木版画制作社	社团学员通过对木版画的爱好为触发点，依托香山中学绘画艺术这一校园文化，开展木版画欣赏、木版画制作技巧、拓印手法、作品交流、作品比赛等活动。
	综合材料画社	综合材料绘画用于现代绘画中非传统绘画作品，社团学员结合绘画技术和装置技术进行静态绘画。作为现代绘画的一种新形式，综合材料画充分运用材料和材质来表达艺术思想。