

【内部文件，严禁传播】

课程报告

课程主题：有美育，更成志——新课标下清华大学附属
小学美术学科实践

授课专家：聂焱

授课时间：2024年3月29日

目录

CONTENTS

平台介绍	/ 02
专家介绍	/ 04
课程金句	/ 05
课程大纲	/ 06
思维导图	/ 08
精品讲稿	/ 09

版权声明

课程报告属明德云内部学习文件

仅供VIP客户学习，请勿外传

内容仅代表专家观点

不代表明德云学堂立场

平台介绍

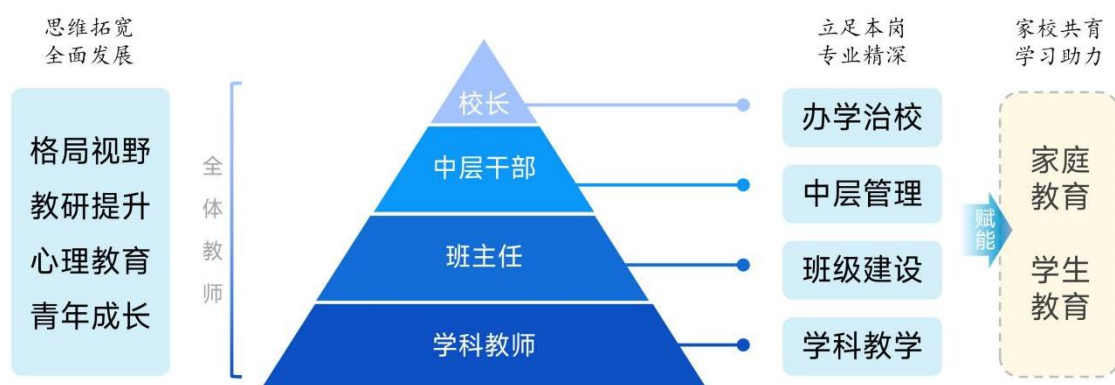
明德云学堂 教师专业成长智库

明德云学堂是明德云旗下专注教师专业发展的在线教育智库，聚焦前沿教育理念，秉承“助力教育数字化转型”的品牌使命，通过系统的培训体系、高端的培训内容、精细的培训服务与在线学习平台有机结合，推出“个性选课，集中学习；线上内容，线下服务”的特色师训学堂，以面向未来的培训理念和方式，致力于打造优质前沿的线上教师培训平台与教师终身学习平台。

• 课程理念

在大数据、云计算、人工智能和“互联网+”等为代表的新一代信息技术与教育教学深度融合的背景下，通过在线智库平台为广大教师提供系统化培养体系、高端化培训内容、精细化培训服务与在线化学习平台，支撑多层次教师发展共同体的形成，引导和促进教师向高素质、专业化和创新型的方向发展。

• 课程架构

双线发展：“专业精深”与“格局视野”双线学习路径，培养复合型教师人才

分层分类：构建分层分类系统化培养体系，加强专业纵深，助力全员持续成长

· 课程内容

明德云学堂抛弃浮躁的碎片式培训和短期式培训，坚持系统性、持续性的课程编排，以“线上直播，名家引领，分层学习，集中研讨”的教学模式，面向各会员校校长、管理干部、班主任及科任教师开设精品课程。

2024-2025 年度线上课程涵盖 103 位专家、200 个主题、350+课程，囊括名家引领能力提升、名校经验一线实践多个维度，全面覆盖学校核心领导、中层管理干部、班主任老师、基层科任教师，帮助教师分学段、分类别全员受训，全面学习，满足教师在提升视野站位、专业能力、综合素养等方面的多元需求。

课程受众	课程模块	课程受众	课程模块
书记校长	治校引领	班主任	班主任工作实践专题
	名校经验	青年教师	师德案例
管理干部	干部能力		专业成长
	名校实践	小学学科教师	小学语、数、外
全体教师	格局视野		小学其他学科
	教学教研引领	初中学科教师	初中语、数、外
	教学教研经验		初中其他学科
	数字化教学主题	高中学科教师	高中语、数、外
	大单元教学主题		高中其他学科
	心理名家引领	家长	家庭教育名家引领
	心理名师实践专题		家庭教育名师实践
班主任	班主任专业引领	学生	学生教育

专家介绍

聂焱

- ◇ 清华大学附属小学美术教师
- ◇ 海淀区学科带头人
- ◇ 北京市优秀教师
- ◇ 教育部全国第六届中小学生艺术展演活动——中小学美育改革创新优秀案例一等奖获得者

明德云

有美育，更成志
——新课标下清华大学附属小学美术学科实践

聂 焱

清华大学附属小学美术教师，海淀区学科带头人，
教育部全国第六届中小学生艺术展演活动
——中小学美育改革创新优秀案例一等奖获得者。

会员年度课程
Annual Membership Course

课程金句

课程金句

把校园当作孩子展示作品的博物馆，给孩子带来更多不一样的美育体验。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

美与丑并非绝对对立，它们在不同时代背景下可以相互转换。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

情境导入是一以贯之的，美术课要确立一个情境，引导学生主动思考。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

上好美术课，需要关注老师的教学内容、教育动力及美术课承载的意义。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

美术课上没有标准答案，我们要允许学生犯错。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

老师设计的板书可以成为学生的间接审美对象，给他们以美的熏陶。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

美术课不是只有绘画作品这一成果，还包含学生思维的提炼总结。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

美育活动可以成为孩子们发现自我、实现创意的良好载体。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程金句

我们鼓励学生进行多样化的创作，把美术试卷变成艺术作品。

——摘自《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》

MINGDEYUN

课程大纲

一、背景导入

(一) 清华附小的百年成志教育

(二) 清华附小的育人特色

- 办学方针与行动纲领
- 得天独厚的美育资源
- 校园环境建设
- 重视历史传承

(三) 艺术课程的理念建构

(四) 美育理念分享

二、《小彩灯》课程设计与美育

(一) “小彩灯”背景引入

- 杜甫与唐朝民间艺术

(二) 解锁“小彩灯”任务

- 第一关：制作“灯身”
- 第二关：装饰“灯身”
- 第三关：制作“提手”
- 第四关：点亮你的“小彩灯”

(三) “小彩灯”与传统文化

三、一节好的美术课应具备的状态

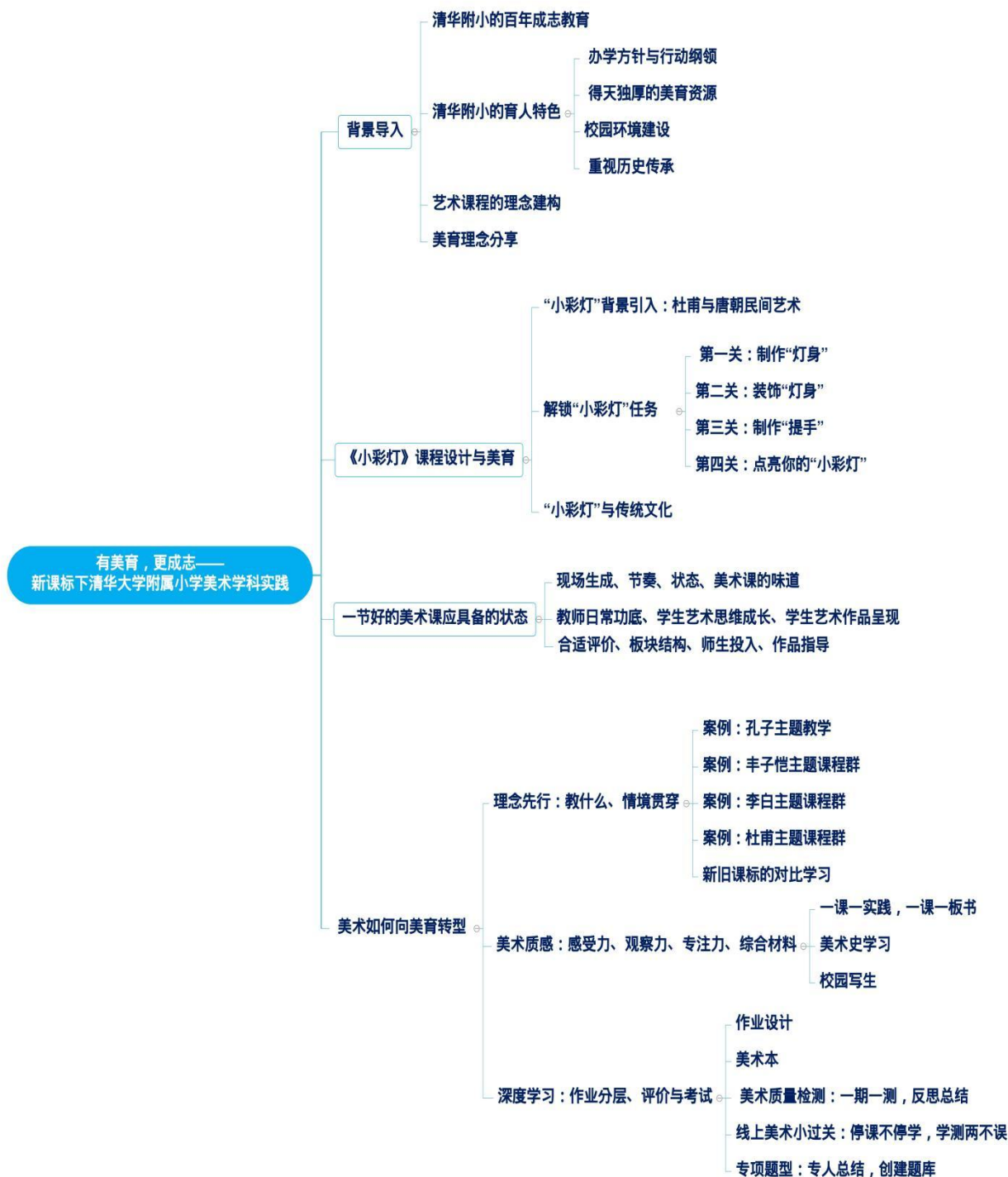
- (一) 现场生成、节奏、状态、美术课的味道
- (二) 教师日常功底、学生艺术思维成长、学生艺术作品呈现
- (三) 合适评价、板块结构、师生投入、作品指导

四、美术如何向美育转型

- (一) 理念先行：教什么、情境贯穿
  - 案例：孔子主题教学
  - 案例：丰子恺主题课程群
  - 案例：李白主题课程群
  - 案例：杜甫主题课程群
  - 新旧课标的对比学习
- (二) 美术质感：感受力、观察力、专注力、综合材料
  - 一课一实践，一课一板书
  - 美术史学习
  - 校园写生
- (三) 深度学习：作业分层、评价与考试
  - 作业设计
  - 美术本
  - 美术质量检测：一期一测，反思总结
  - 线上美术小过关：停课不停学，学测两不误
  - 专项题型：专人总结，创建题库

思维导图

精品讲稿

聂焱：有美育，更成志——

新课标下清华大学附属小学美术学科实践

各位老师好，我是清华大学附属小学的聂焱。很高兴有这样一次难得的机会与大家交流！我汇报的主题是《有美育，更成志——新课标下清华大学附属小学美术学科实践》。美育，大家都很熟悉，因为“五育并举”、“德智体美劳”是非常明确、完善的口号，它们对教育的影响非常深远。近期教育部发布了许多关于美育的文件，大家越来越重视美育，这对美术老师来说，是一件非常好的事情。在做汇报时，我会结合《小彩灯》一课与大家分享经验。

在引出附小的美术学科实践之前，我们先谈谈附小百年的成志教育。历史是最深沉的教育。在附小发展的不同时期，每一位校长、老师皆十分重视美育。最开始的成志学校时期，为了清华大学的教职工子弟有书可读，清华大学的老师们组织相关教员开展成志学校的建设。哲学家、校董冯友兰先生提出人生的审美维度，开展学生的书画活动，让学生才情拥有发挥的空间。在冯先生的历史批注上，着重提到了小孩写字要用大笔写，用大纸写大字，锻炼小肌肉群。西南联大时期，教育家、校长黄钰生十分重视学生的天趣。他说过“宁愿要顽皮淘气的孩子，而不愿要无生气的孩子。”这些教育名家对我们有很大的影响。成志复校时期，《阿诗玛》的作者、校长李广田先生组织学生开展了清华园、圆明园、颐和园“三园”实践活动。由于附小独特的地理位置——位于清华园内，得天独厚，学校在周边社区已经开展了相关的艺术及实践活动，这些对后来博物馆课程建设、文创活动等都有深远的影响。现在，特级教师、校长窦桂梅老师提出了“五育并举，全面发展的个性与个性的全面发展”、“儿童站立学校正中央”等观点。

这些足以体现学校对美育的极大重视。

“五育并举”，离不开综合实践活动课程的开展，其本身也具有一定的先后顺序。学校以立德树人为导向，重视体育。体育与美育有着密不可分的关系，它拥有独特的魄力、健康之美。同时，体育不仅存在数据量化，而且其本身兼具合作、集体精神，这些足以让它成为龙头来带动其他“四育”。标题中提到“有美育，更成志”，美育，它是锦上添花、更能激励人——一个完整的人、完整的人格，学生在做自己的过程中，美育功不可没。

请老师们跟着学生的作品一起走入清华附小的校园，感知这所百年老校，体会其育人特色。这些作品都是学生的亲笔绘画、校园写生作品等等。

校门、成志大道、长满书的大树

启程楼、博雅楼、华宇池、春华秋实

学校提出了“大学里的小学、小学里的大学”办学方针。“努力地营造构建一所有角落、有故事、有意思、令人难忘的、温润的小学；一所生态田园式、人文家园式、书香校园式、儿童乐园式的小学”是我们的办学行动纲领。在学校办学行动纲领的影响下，我们的美育就有了着力点。由于有美育的环境、厚重历史的熏陶，学生们在校园里很容易创作出优良的作品。学校拥有得天独厚的美育资源，为学生打造了丰富的美育环境。学校本身大约有二十几座人文景观、中外名家的雕塑。清华大学百年校庆时，学校汇聚了中外 100 座中外知名的雕塑。附小也被称为“清华园的后花园”，清华大学把很多与学生童趣、学生的历史教育、立德树人相关的雕塑迁到了附小的校园内，附小由此形成了一定的美育文化氛围，给学生以美的滋养。

附小的环境建设非常不错,校园内总会有许多有意思的事情发生。举例来说,喜鹊在枝头、很多的社区野猫在校园里穿梭、鸽子飞过、甚至有鸬鹚到池边叼鱼……学校里充满无限趣味。环境建设与历史人文底蕴相得益彰,学校历来十分重视历史传承。

学校艺术课程理念的建构能够折射出学校整体的育人理念。我之后提到的《小彩灯》一课也体现了这一点。成志教育直接地指向人的培养:理想与抱负、意志与品质、实践与行动。我们提出的校本核心素养是审美雅趣,针对于低中高学段而言,终身志向是非常重要的。在“1+X课程”美育中,“1”指的是优质落实的国家基础性课程,对低学段来说是呵护艺术天趣,中学段是培养艺术兴趣,到了高年级是激励艺术志趣。学生要做一件事,不能全凭天赋、兴趣,还需要一系列的课程、活动来帮忙,最终形成一定的志趣。落实国家基础性课程之一——艺术课程是我们的应有之义。“X”是由“1”创生的儿童个性课程,符合学校不同学段学生的相关需求、利益。正因为有“1”和“X”的动态生成,才得以构建出与艺术相关的美育课程。

从课程构建方面来看,我们尤其重视清华的特色。学生从一年级到六年级接受学校的熏陶、每天上的一节节美术课,到底有怎样的意义?如何来熏陶孩子?我认为抓住清华本身的特色很重要,例如在清华园里放置的林徽因和梁思成的雕

塑、清华大学的第一位共产党员施澍的雕像、学校校史馆等。我们紧密地围绕清华大学精神做好相关的课程设计。

校园里的许多雕塑极具美感、不俗气。由于这些雕塑出自中外名家、清华美院，它们会给孩子们带来一些特别的艺术熏陶和艺术体验。我把它们称为具象与抽象的结合。太过于具象，可能有失美育的状态，太抽象也不符合教育的精神。在具象与抽象的结合中，让学生慢慢领悟美育。

具象与抽象的结合

这里展示的是校园内随处可见的一些艺术符号、图文引导，比如毕加索和齐白石等名家的艺术名言、学生亲笔书写的与校史相关的书法作品等。把校园当孩子展示作品的博物馆、展示课程成果的要地，给孩子带来更多不一样的体验。

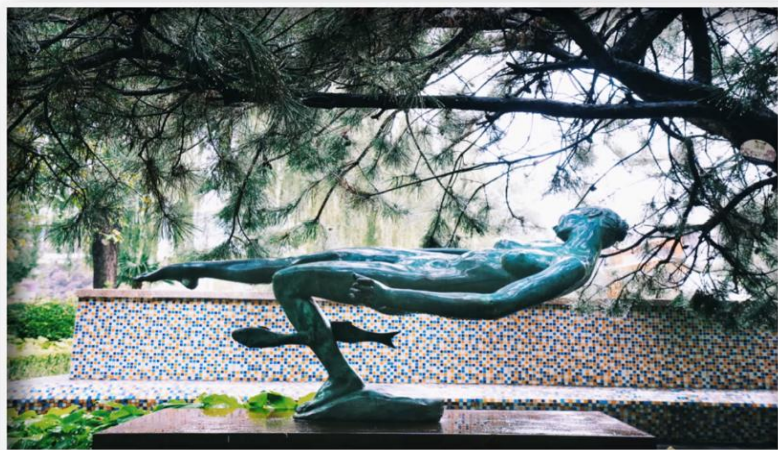
随处可见的图文引导

当然，美育也离不开自然，美术课可以成为学生的开学第一课，我们可以借由美术引导学生关注校园。同时，我们也设计研学手册，让学生在校园中研学，让他们热爱校园、热爱自己的生活。我们以美术为载体的“认识校园课程”就是这么开展的。所谓的跨学科活动或综合学科实践活动要以一个学科作为引领来完成相关的课程目标。因此，我们的“认识校园课程”是以美术为载体，通过学生喜闻乐见的画一画、涂一涂、写一写等活动，让他们在过程中就能收获良好的美育体验。

说了这么多，大家应该对我们的学校有了大致了解，非常欢迎大家来到北京，来到清华附小。接着我会谈到，美育不是一个具体的学科，它是一种理念。由于附小有优良的美育环境和悠久的历史传承，校园内时常会有有趣的事情出现。我想给大家分享其中一个关于美育的故事。

图片中的“水木之下”是一座人体雕塑，被放在华宇池旁。当然，这个雕塑在我看来很美。池里的鱼与人的身体的平衡关系、雕塑本身的张力都很有意思。

一座神秘的人体雕塑……

搬运这样的雕塑也不容易，需要在凌晨使用大的起重车，才能把雕塑放在池边。雕塑落成后，很多学生对其很感兴趣，毕竟它是个女人体，很多学生就会因为好奇去摸雕塑。很多老师觉得这种行为不太优雅，提议把雕塑搬到办公楼后面，

大部分老师都认为这个提议很有道理。我作为一个美术老师,对这种提议是制止,是鼓励,还是在旁都不做呢?这很难抉择。之后这个雕塑就被搬到了办公楼——博雅楼后面。它越发神秘,很多学生在课后还会去摸它。我们老师跟校长沟通后认为这个雕塑的展示应该是正大光明的,人体是最美的,人体雕塑或人体美的学习是美育不可或缺的一部分。后来学校还是把它搬回了原来的位置。现在学生们也对之习以为常,所以美育有时就存在于一个小故事中,引发人的思考、刺激人的神经,发现美育故事也是我们作为美术老师的一种幸福。

在进入具体的课程案例前,我想先给大家分享一些美育理念。我从教将近20年,感触颇多。

首先,责任比爱还重要。这个话不是我说的,但我认为爱很难衡量,而责任不难衡量。“我爱学生、爱学校、爱校园”,爱是一个抽象的词语,它无法衡量。可是责任可以衡量——老师对课程负不負責任、对学校工作负不負責任是可评估的。因此,我认为在操作实践方面应更多强调责任——作为一名人民教师的责任。

第二,在具体的教学情形中,教师还是很重要的。当然,学情分析、小组合作、同伴间的互相学习不可忽视,但老师作为学习的引导者,老师的重要性不言而喻。老师与孩子之间有没有共鸣、老师对这节课有没有兴趣、老师对自己上课内容有没有自信和把握、老师愿不愿意为这节课花费心思等等都体现了老师的重要性。在具体的教学过程中,老师的状态也非常重要:国家的政策、学校的理念都要靠一位位老师在课堂上的具体操作。所以,大家一定不要小看美术老师本身。

第三,很少说儿童画很美。我不是教育专业出身,但我是艺术院校、艺术专业出身。整体而言,我们很少说一幅画很美、有时,美会在一些文章中出现,但是在我这里很少出现美。“你这幅画特别美、特别漂亮”、“儿童画很美”类似这种的话,我基本上没有说过。我一般会说“这幅画很耐看”、“这幅画画得很认真”、“这幅画很有状态”。虽然我们是美术老师,我们要努力研究美术如何转向美育,但是“美”这个词我们要谨慎地提出。比如我们喜欢提“审美”。其

实，“审美”在我们这里有点像审查美、判断美，它更加倾向于一种哲学的思辨。美与丑并非绝对对立，它们在不同时代背景下可以相互转换。因此，在评价儿童画时，可以是具体的、多维的，甚至可以调动其他学科的语言来进行评价。

第四，更多地关注新课标没有变的地方。例如，新课标的四大领域没有变化，“欣赏评述”、“造型表现”、“设计运用”、“综合探索”已经涵盖了美术到美育的全过程。美术之所以没有完全转换成美育，应该说就是我们没有进行更多的、深度的、易以观之的师生教学，我后面会讲到这一点。我们应该更多地关注新课标没有变的地方，它们或许就是我们值得持续研究、一以贯之的地方。

有了这些理念铺垫，或许能帮助大家更好地理清《小彩灯》这节课，从而深入理解《小彩灯》课程设计与美育。《小彩灯》是我参加海淀区的一个比赛的课程。每节课或多或少会留下些遗憾，《小彩灯》这节课的授课对象是一年级刚入学没多久的小学生，我在设计当中有很多的考虑：一是因为刚入学一年级，学生很多事情不太明白；二是美术课看上去很平淡，其实后面支撑课程的所有想法、材料、现场生成等很多事情不能一一顾及到。有时候我们也在想：什么是美育？美育就是努力帮助学生做好自己，或者说，让学生就某一个点进行深入学习。

彩灯兴盛于唐代，正好与当时附小的主题教学“研究杜甫”相契合，恰好杜甫写下了“今夕复何夕，共此灯烛火”的诗句，我便借此引入课程《小彩灯》。因为唐朝的宵禁政策，蜡烛不是一般的人家可以用上的东西，能长久伴着烛火聊天是一件幸福的事情。所以我用诗句营了彩灯的情境，让大家觉得这一盏灯不简单，有前世今生的历史关照，从而引入课程《小彩灯》。借着这一次讲座的机会，跟大家复盘：一个想法、一个课程背后或许就会折射学校的相关做法。

情境导入是一以贯之的，美术课要确立一个情境，引导学生主动思考，给学生带来美好体验。我们不仅仅是为了做一盏小彩灯，而是要在方方面面引发学生对美的探求。在课堂上，我播放了关于唐朝街市上热闹灯会的视频。在此情境之下，我布置了一个任务：如果穿越回唐朝灯会，成为摊主，你会为摊位挂上什么

样子的彩灯呢？在此引入做小彩灯的相关任务。通过引导和材料介绍，让学生了解彩灯的设计，包括植物型、动物型、器物型等外形设计。之后，我们开始发布“小彩灯”任务解锁活动，让学生探索并完成任务。学生做出小彩灯的外形后，我会给他们一些相关道具，让学生有体验游戏、挑战通关的感觉。

第一关：制作”灯身“。学生可以用各种各样的材料，包括压力纸、纸杯、可乐瓶等，还可以用铁丝。在注意安全的同时，我们可以尝试多种方法。我想尽量给一年级学生带来美好的体验：做彩灯的方式可以多种多样。这也是美术的一个重要状态，是美术课一种重要的作业分层。学生有保底：跟着老师的示范完成基本的作业。学生也可以自己创编。因为小彩灯本身并不复杂，只要在灯罩内装备一个科技小灯，就可以亮起来，学生可以实现许多不同的设计。

我们的关键是引导学生装饰出多样的灯身。灯身制作的第一种方法是让彩纸实现“卷”“折”“变形”等形状。如果用硫酸纸，相对来说会更有灯的感觉。学生们对此也比较感兴趣的。灯身制作第二种方法是纸杯的剪、卷、撕、组合。这会给学生带来很多的创意想法、灵感。一开始学生可能做不出来，通过美术的审美熏陶，让学生体会到乐趣并愿意去尝试。为了装饰“灯身”，我给同学们准备了一些闪光图案、不同的彩纸（美术彩纸是一类比较重要的综合材料）。学生通过小组合作，做出小彩灯。在装饰彩灯时，要体现“彩”的创意，在符合教材的相关要求下进行剪、贴、花纹图形拼摆设计、制作彩灯的成型把手等。

当然，中间会有一个问题：老师讲解完了，PPT也展示了，同学们做得怎么样呢？一年级孩子的能力等各方面存在一定的限制，他们刚进入课堂，时间也不多，在制作彩灯时会出现很多问题。老师们有看过《小彩灯》公开课的视频就知道，学生们互动起来很费劲，他们很着急要把彩灯做出来。学生互动方式设计得虽不高明，但整体而言，我考虑到了方方面面，包括彩灯套、圆环状的设计等。我给学生提供的材料比较多，包括打孔器等。我想让学生见识更多东西，所以我

在课上也比较忙碌。至于小彩灯制作折射出的学校相关理念，后面我会分享。第三关是制作“提手”，这对低学段的学生来说具备一定的挑战性，涉及许多细节。

第四关：点亮你的“小彩灯”。过程当中也体现了劳动教育，艺术、科技方面的知识，图中的工具是老师为了给孩子带来多样体验提前准备的。

课上我们还讲到各地的特色花灯，例如浙江仙居花灯、佛山非遗彩灯、四川自贡灯会、北京灯会等。在此分享一个关于彩灯灯会的视频，帮助大家理解课程理念。

视频内容：

展示了华侨城的自贡-中华彩灯大世界内灯会盛况。包含“华夏鎏光：凝聚中华与世界彩灯文化精义”“十大流派：集中展示原汁原味中华非遗花灯”“巴蜀一家亲：领略城市的风物人文”“奇幻侏罗纪：探索光怪陆离的恐龙秘境”“百年辉煌：谱写波澜壮阔的恢弘史篇”五大主题。

美术作为美育的载体，可以承载方方面面，包括立德树人、华夏文明、党史知识等。学校举办各种综合实践活动时，美术不可或缺。在此给大家回顾《小彩灯》的课程设计，希望老师们能给我提出建议。

我们不断追问：一节好的美术课应该具备怎样的状态？ 我们不谈特点，也不

谈标准。因为标准很难说清楚，针对一节好的美术课、一张好的童画、一幅好的作品，标准很难界定。总体而言，学生每天都上美术课，会有一种怎样的体验、感受和状态呢？从一年级到六年级都在上课，在老师的指导下，他们会有什么样的收获呢？这一点值得我们思考。

在我看来，一节公开课，应该注重：它是否给常态课带来灵感、素材。大家注意，我们总说公开课是演戏，窦桂梅校长说过一句经典的话：我们不是演戏，是演心。意思是一节课老师花费了多少心思，是能被旁人看出来的，是能被教研员和评委看出来的。公开课会比常态课更高级、老师的准备更充分。虽然老师不可能把每节常态课都做成公开课，但公开课的意义在于为常态课提供素材和想法。

回顾一节好的美术公开课时，我给大家分享一些我认为的很好的状态。**要有现场生成的感觉。**这节课不是都设计好的，需要有开放的主题和值得挑战的任务，具备现场生成的状态。老师要重视现场生成，如果学生的回答都被预料到了，说明问题问得没有意义、没有挑战性。希望大家在一个开放的主题和一个值得问的主问题下进行现场生成，这也体现了教学相长。把自己抛在一个不确定的课堂中是很重要的、很有价值的一种美术课状态。**老师需要掌握好上课的节奏与状态。**成熟的老师应该对节奏深有体会，一节课上得太赶，老师不从容，这节课的感觉不好，老师自己都会有所感受。**美术课的味道很重要。**我经常思考，如果一个语文老师来上我的课，是不是组织的语言会比我组织的更好？如果是校长来上我这节课的话，他会如何把握？如果是一个特级老师来上我这节课的话，会是一个怎样的状态？因此，我们需要经常感受、琢磨美术课的味道。到底什么是美术课？在一节课上要能看到学生日常的习惯养成、小组合作的状态、工具材料的分配等。

老师的日常功底要好。如果是带别的学校学生或不是自己熟悉的学生，课上仁者见仁，智者见智。但老师日常的教学习惯和说话的状态很重要，需要老师不断练习。**注重学生的艺术思维成长，而不只是画画成果。**学生的思维可以运用到

各个学科，跨越学科的门槛，从学科素养直指学生素养。因此，我们不应该只关注构图是否饱满或制作步骤，更应该关注学生的思维成长。当然，我们也需要根据学情进行调整。**学生艺术作品如何呈现很重要。**

进行合适评价。我们需要合适的评价，包括过程性评价和师生互评等。但重点是，在教案中写的评价很难在课堂上运用。因此，我们需要在真实的课程或课堂情境中，适当地对学生进行评价。**课堂应具备板块结构、师生的共同投入和作品指导。**在常态课中，我们要关注作品指导。大家千万不要只是为了上课而去上课，因为学生的作品确实说明很多问题。我们要拿学生的作品作为上课的素材，要拿老师是如何指导学生完成作品来作为美术课的重要价值。美术课不是一直听老师说、由老师掌控，也要强调学生参与。

美术课对当下的教育形态有一定的救赎作用，因为它给了学生大量的时间进行自由创作。当然，自由是在规则下、在师生共同努力下的一种表达自己所思所想的状态。所以，在《小彩灯》这节课中我设计了关灯环节，可以更好地展示彩灯、也可以给大家带来惊异感。我对同学们说：“同学们，看我这里。唐代的灯会摊位即将开始营业。一起来试一试我们的小彩灯，看看感觉如何？感觉特别好，是不是？让我们为自己的鼓掌。”这也让学生接受了一定的美育熏陶，体现出美术课的味道。

通过《小彩灯》这一节课，让学生动手点缀唐代的灯会，给了学生一个情境，让学生体验。这落实了相关美术课程标准，有一定的美育价值。**在学校的整体学科教学中，美术课如何向美育转型？**我来具体分析以下三点。一是理念先行。大艺术观、新课标下的跨学科融合等理念都非常重要。老师如何教学、用什么方法和策略，这些都需要设计。不可能每天盯着老师上课，看老师哪句话说错、哪句话说对，这很难操作。老师所教授的内容和老师的定位可以在上课伊始听出来。有时，教什么比怎么教更重要。理念表示的是为什么这么教、教的是什么内容。因此，我们应该更多地关注老师所教授的内容，这是理念先行。

第二点是美术质感。无论是综合材料、小组合作、点灯，还是科技、艺术、科学艺术相融，我们都要追求美术的质感和味道。这一点，老师们可以达成共识。

第三点是深度学习。刚才我已经提到了一些思维训练。学生不应该只在美术课上学习，而应该更多地了解这个学科的本质。我们关心的不仅仅是学生学科的核心素养，更多的是做人的核心素养。当然，我们可以通过学科课程来进行素养的熏陶。有个前提，我们的目的不是让学生成为一个画家或艺术家，如果学生能成为画家或艺术家更好，但不是所有人都有天赋、都热爱美术。基础教育中的“保底”就是教师把课程标准落实、落细，把应该教的东西教给孩子。深度学习体现了学生的核心素养，并不仅仅是学科素养。

美术是实现五育并举的一个载体，既然是理念先行，那么教什么呢？我们为什么这么教？可以根据教材、根据学校的主题、根据老师的性情与兴趣、学生的需求问题等来授课。**理念先行：老师不仅要清楚教什么，还要做到情境贯穿。**我们所说的情境应该是一以贯之的，从课前到课后，形成一个闭环式的美育熏陶。

现在，我来分享附小的一些美术学科特点和做法。第一，我们会结合学校的整体主题进行主题教学。学校从2016年开始研究鲁迅，到2017年的苏轼、2018年的朱自清、2019年的孔子、2020年的丰子恺、2021年的李白、2022年的杜甫，2023年的航天人物。《小彩灯》这门课就是在杜甫这一主题年份上的课，这也是我用杜甫串场的原因。

附小每年都会让我们的成志少年亲近一个伟大的灵魂。其中可能有校董，比如朱自清。我们也会开展纪念鲁迅、孔子、苏轼、梁启超等人物诞辰的相关活动。学校老师通过社会的关键事件或者学校特点等综合因素来确定每年主题课程的教学人物。通过美术学科和这些人物的串联，我们发现：伟大人物或多或少与美育息息相关，一个伟大人物的成长离不开美育的熏陶。以鲁迅为例，他是北大的校徽设计者、自己设计书籍封面、引进国外版画。他本身也是一个美术教育家，书法也很不错。可以说，鲁迅是一个非常丰富的人物。再以苏轼为例，他是千古

第一文人，他的《寒食帖》等文章、美术作品等都值得我们学习。此外，孔子的美学理论、《论语》中的美学、“漫画之父”丰子恺的漫画等，值得我们学习。通过调动全学科的教研，对他们本身、他们的作品进行综合分析，我们就可以给学生制定许多有意思的课程。

主题教学是一个课程模式，更是一个育人体系，我们将我们想要表达的事物融入这些人物中。一整年的时间就可以为学生打造一个完整的美育体验闭环。

以孔子为例。2019年是孔子主题教学年，我们开设了孔子主题艺术教学。依据孔子的儒雅气质和国学渊源，我们制作了相应的服饰和绘本，设计了相关文创作品，开创文创课程。此外，我们还设计了孔子美术主题乐学单、孔子文创讲座等。学生可以结合教材中的剪纸和绘本知识、创作美术作品，从言到行，深入理解孔子主题。以“孔子”这个人物作为载体，我们就为学生开设了许多美育活动，让学生在体验中领悟孔子的《论语》、美学理论和中华传统文化。

2020年，丰子恺主题课程群——一人一书，童心护生。我们会开设《护生画集》整本书艺术导读。谈到丰子恺是如何接触到日本漫画的，整本书的阅读方法（学生需要快速阅读，分享自己印象最深刻的一幅作品），还会讲解丰子恺漫画有趣的地方，引导学生像丰子恺一样发现生活中的点滴乐趣。

2020年——丰子恺主题教学年，我们开始了微课教学。设计微课课型，也就是讲座，把丰子恺和历史事件进行对比、讲讲丰子恺与他的老师、丰子恺给陈少美诗句的配画、画中是否有投影、中国画里面能否运用投影等知识。让学生从了解具体的人物开始，慢慢地进入深度学习，亲近一个伟大的灵魂。丰子恺有很多值得讲述的事情。他喜欢猫，他是漫画之父，他的文学作品《缘缘堂随笔》等。这构建了一个丰富的师生美育体验。老师在教研和备课过程中体现了教学相长。教什么很重要，我们教的是丰子恺、鲁迅等人物。一般的小学可能不会涉及到这些教学课程。我们作为先行者或经验分享者，应该重视教什么——将教材与这些内容结合起来，进行融合与拓展。

2021年，我们开展了分丰子恺主题课程群——文创设计。从2019年——孔子主题教学年开始，我们就非常重视文创设计。这次学生设计的是与丰子恺相关的猫，是与孔子相关的砚台……它们的感觉是不一样的。我们总说：历史是最深沉的教育。在这样一幅作品中可能就会映射出中华悠久的历史文化、美育传统。

给大家播放一个我的学生介绍自己作品的视频。

视频中学生演讲内容如下：

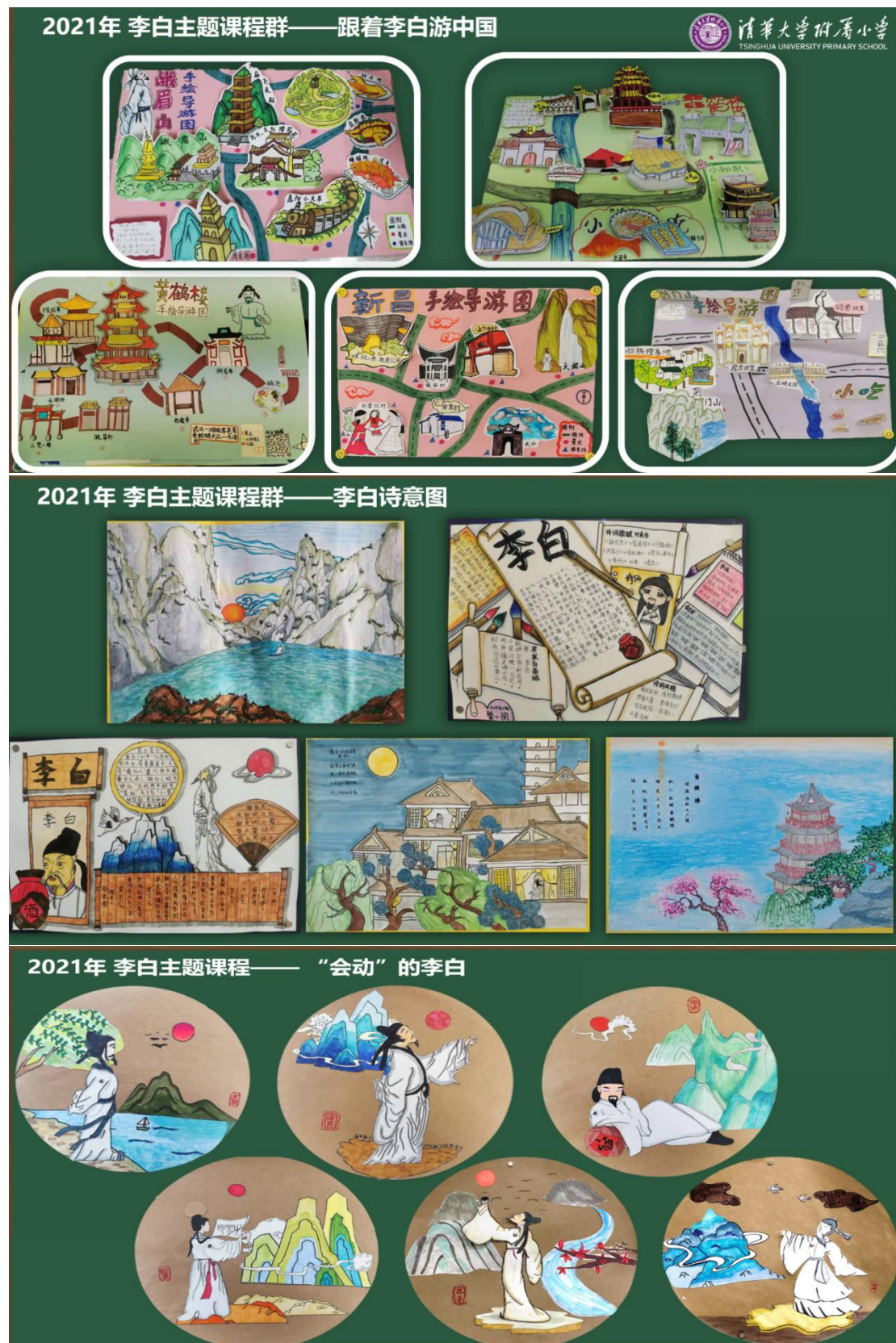
大家好，我是六（2）班的陈妙绮。我来给大家介绍一下我的文创作品。丰子恺爱猫，我也爱猫，我认为丰子恺文创中一定少不了猫。我想起，日常生活离不开书桌，就决定设计一些既好看又实用的桌面摆件。首先我想到了手机架，并配套了猫咪充电器。接着我设计了丰子凯和猫的一组笔架，这组笔架中，丰子凯拿着小鱼干做瑜伽，三只猫咪围着他转。最后我设计了两个镇纸，分别是“丰子凯画猫”和“猫咪偷眼镜后被拽尾巴”的两个造型。丰子凯在一生中画了许多富有童趣的漫画，我认为他一定非常热爱生活并富有爱心，于是我把它塑造成了一个可爱的老爷爷形象，和顽皮的猫咪相映成趣，希望大家也喜欢。

孩子的这个演讲视频是在参加我们在电视台举办的文创设计评选活动。他们自己分享作品的设计理念，这也是锻炼一副好口才的机会。一个主题人物的研究就可以调动学校方方面面的活动。这里还有孩子们设计的文创产品《护食稻草人》，它们都是以丰子恺相关素材、漫画为灵感设计而来。

2021年，我们设计了李白主题课程群——跟着李白游中国。学生结合教材与李白诗词，设计导览图。让学生体验李白在全国各地是怎样创作诗词的。“李白诗意图”活动中，我们研究李白的朋友圈，研究李白诗词与绘画的搭配。低、中、高阶阶段的学生都可以参与这些延展活动。“会‘动’的李白”活动是用绘画呈现的我们对李白的诗意、特点、剑、酒，以及他是否是富二代或四川人等相关

讨论的结果。李白是中国传统文化的符号，可以不断被讨论。在教学过程中，我们可以调用很多美育的资源。

在 2020 年开展的杜甫主题课程群活动中，我们研究的是“画里的杜甫”。即使是一年级学生，也知道这学期要走近杜甫、读杜甫的诗词、了解杜甫的作品等。所以孩子们在《小彩灯》这门课中感受唐代氛围时不会陌生。蒋兆和先生画杜甫时用自己的肖像作画，任伯年画杜甫诗意图时描绘的公孙大娘舞剑，都充满了有趣的对比。通过舞台、戏剧、诗词和美术作品，我们可以更好地了解杜甫的诗意，通过“杜甫小报”活动，让美术与英语、语文相互融合。从美术层面来看，我们有很多可设计的东西，这里还有“杜甫文创”《杜甫招友茶包》这幅作品很有意思，灵感源于杜甫交友较少。《杜甫卫衣》是孩子担心杜甫受冷。孩子们结合自己的生活，通过杜甫这个载体，创作了很多有趣的作品。美育有时确实需要创意，让孩子们关注自己的作品，沉浸在自己的作品当中，努力做好自己，这也是美育的意义之一。

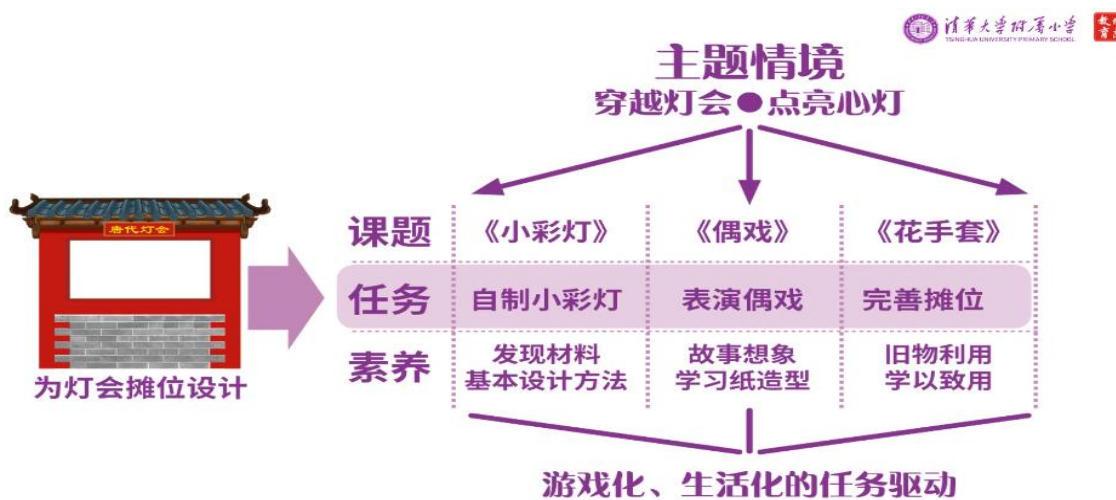

2023 年是致敬航天人的一年。我们就会以航天人为主题，设计美术本的目录页。开学第一天，孩子们玩半天，动手制作宇宙空间艺术作品，让孩子们开学就能进入到主题课程群中。

回到《小彩灯》这节课，你就会明白，原来我用杜甫的诗词作为情境引入并不尴尬，它是与学校的主题课程群相呼应的。我们上的《小彩灯》这门课就与其他学校课程不同，它有历史的厚度，有情境的引入贯通等。

这里就讲到了情境的问题：情境是如何贯穿？它涉及到了课程的设计应用、主题、素养、新课标等内容。从新课标理念到《小彩灯》这节课的设计运用，从方法讲解到游戏挑战，从了解一盏灯的前世今生到设计一盏小彩灯，形成了一个完整的闭环。我们在设计《小彩灯》时，会以这些理念作为指引。当我们问自己每节课这么上下去的意义在哪里时，我们会进行一些小单元的设计。南方的很多教材采用单元设计模式，一个单元解决一个问题。北京的教材在新课标的背景下也会进行单元设计。我们会自编、自创单元。我们把《小彩灯》《偶戏》《花手套》放在一起。偶戏和小彩灯兴盛于唐代，所以在唐代的灯会上，挂上灯后可以进行偶戏的表演，偶戏表演可以用到花手套。整体将戏剧表演、劳动教育、废物利用等融入单元教学。

我们的主题：穿越灯会，点亮心灯。以游戏化、生活化的任务驱动课程。

这就要求老师理清这节课、知道要教什么，才能设计好相关的主题情境，让情境贯穿整节课。例如我们的灯会课程会用挑战三个关卡、材料补给等体验活动来驱动课程。

在新课标的对比学习中，我们会体会到大艺术观、核心素养的重要性。在核心素养部分，过去提到的审美判断变成了审美感知。此外，新课标还强调了中华

的优秀传统文化，包括特别重视学业质量，连掌握几个艺术家，掌握几种颜色，新课标中都有所体现。在新旧课标对比学习中，我们应该充分重视课标如何指导具体教学。

2022 版的艺术课程标准提到：艺术是人类精神文明建设的重要组成部分，是运用特定的媒介、语言、形式和技艺等塑造艺术形象，反映自然，社会及人的创造性活动。因此，新课标一是强调艺术，二是更加强调美，它的核心在于弘扬真善美，塑造美好心灵。在整体课程构建中，新课标强调要体现协同育人，重视学科联系，注重艺术关联，加强艺术融合。

以小彩灯为例，我们应该重视学科的联系。我们要挑战综合探索领域的课程，使每节课都有综合探索的趣味，可以动用一些材料，设置一个主问题、主情境，由此串联常态课，甚至可以用一个学期或两、三个单元来解决一个问题。由此可以帮助学生更好地进入深度学习。比如我们设计唐代灯会上的偶戏表演，“唐代灯会”四字也是由我书写的，这里不仅体现了学科之间的相互联系，也体现了老师、学生的基本功夫。这里面还有许多小细节值得人仔细琢磨。突出课程综合，让人觉得这节课不简单，让人恍然大悟，利用灯会的背景和一些基本材料来完成《小彩灯》这节课的设计也能达到立德树人的育人目的。一节好课程的含量十分丰富，我们提倡用意义值来激发老师教育教学的动力。

大艺术观统领下的艺术课程包含音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视。审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解这四大核心素养，老师们都比较熟悉了。我们应该怎样把学科的核心素养转变为人的素养呢？审美感知可以侧重于中西美术对比。艺术表现要重点培养学生的动手能力。学生提笔能画、提笔能写。创意实践就是在运用综合材料时体现艺术思维。文化理解即是在进行中西艺术的对比时理解艺术家。尽管在进行基础教育时，我们要考虑学情等方面的限制，但在艺术中，要突显文化理解。比如教材内出现梵高，我们能否帮助学生系统理解梵高的一生。比如之前我提到的人体雕塑，我们能否帮助学生更好地理解人体雕塑。

我们写教学目标时，会更侧重于核心素养的表达。核心素养导向目标包括审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解。我们应该落实、落细审美感知，注重审美感知的方法。我们在写教学设计时，核心素养导向下的目标维度是更多元、更融合、更统一的。知识与技能，过程与方法，情感、态度价值观并不能完全一一分割，大多时候，完成一个任务，就可以算作达成了核心素养导向下的目标。

前面讲的内容是第一个方面：上好一节美术课，我们需要更多地关注老师的教学内容、教育动力、美术课承载的意义。上美术课时要注重单元目标，清楚上课是为了解决什么问题。当课程没有问题需要解决时，我们应该去想还可不可以有更好的美术课呈现。这也就是老师赛课过程中关注的创新、亮点部分。

第二个方面就是美术的质感。我们经常说到美术创新，其实我不太愿意把美术和创新联系到一起，因为创新可能更适合科学技术方面。我更愿意提起美术课的感受力、观察力、专注力、综合材料。以《小彩灯》这节课为例，由于我们提供了许多综合材料，包括打卡器、三种不同铁丝、不同纸杯，五种以上的彩纸、硫酸纸等，在这种情境之下可以极大地调动学生的积极性。整体而言，我们提供了一个综合、开放的平台来提升学生的感受力、观察力和专注力。

有时候，孩子用一个纸杯做了一个彩灯，他是不是在创新呢？孩子做的灯有特色，你可以认为他是在创新。有时，孩子做的灯可能比较粗糙，没有那么完美，没有达到预期的效果，但对他来说，这就是一次难得的创意过程。著名艺术家毕加索在他的一生当中都不太愿意提到“创新”，他经常提到的是“发现”。创作了那么多作品，他认为自己是在发现而不是创新。让同学们发现这些东西还能这么做、小彩灯原来还可以这样理解、这样设计。我认为这就完成了基本的课程标准与要求。

把美术转换成美育需要注重提升学生的感受力、观察力和专注力。例如，当我关灯时，学生可以感受到彩灯带来的视觉冲击与震撼，这是一次令人惊喜的体验，提升了学生的感受力与观察力。当然，在教学过程中，老师之间也要相互学

习、借鉴经验。学生的专注与否可以体现在他们能否独立完成小组合作任务。因此，将美术转化为美育时，学生感受力、观察力和专注力这三项能力的提升可以算作美术对学生的美育所做的贡献。

老师会质疑：实现感受力、观察力、专注力这三力的提升，语文可以做到，体育也可以。但我们的前提是拥有强烈的艺术感受力。某种程度上，可以把语文理解为艺术。背几百首唐诗固然重要，更重要的是学生真正理解唐诗背后的情感。学生读李白的唐诗，能感受到可贵之处，这就是他们经过艺术熏陶和接受美育感染的结果。美术在这方面得天独厚，有适合引导学生关注这三力的条件和载体。

美术课没有标准答案，我们允许学生犯错。学生通过小组合作做出的小彩灯，可以是奇特、多样的、没有特定目的。“美育”由十八世纪德国诗人、哲学家席勒首次提出。美育可以理解为没有目的，而是让学生去享受过程。由于有科技的一盏灯往灯身里一放，彩灯就能被点亮，就算作学生完成了作业。我们降低了标准，却丰富了学生的制作过程，这就是好的体验。孩子们在美术课上可以做的不一样，没有绝对的标准，我们允许他们犯错。

老师设计与运用的板书要与生活相联系。前面我们提到，主题教学要与学生生活密切相关。杜甫主题教学年时，学校的走廊展示、学生的晨读等都会融入杜甫元素。将杜甫融入学生生活，老师们在以杜甫元素作为课程引入时，学生就不会觉得陌生。学生在《小彩灯》课程中，自然而然走进唐朝灯会，体验民间艺术。我们在课上介绍的四川自贡灯会也是民间艺术的一种。民间与艺术之间有许多值得琢磨之处，民间艺术也符合新课标中对于渗透中华优秀传统文化的要求。如何实现科学与艺术的融合呢？在《小彩灯》课程中，无论一年级学生如何设计纸杯或纸的形状，即使剪烂了也事，只要用胶带或丝贴一贴、卷一卷，加上小电灯，就能点亮属于自己的小彩灯，这就体现了科技与艺术的融合。

常态教学中时常提到一课一实践、一课一板书。一课一实践，是指用 20 分钟左右的时间放手让学生去操作、进行艺术实践。虽说不是严格掐表执行，但这

体现了学生实践的重要性。一课一板书。这是随机选取的我上课时的板书，大家可以从中看到课程的主要内容、课堂结构。有时我会在黑板上画些作品作为对学生的奖励。

板书本身可以作为学生的审美对象。可能老师本人没有那么精致，但通过板书、美术作品，可以给学生带来审美的熏陶，间接成为学生的审美对象。有时我会在黑板上画些作品给学生当奖励，黑板上的板书是经过精心设计和创作的，也是老师的艺术作品之一。

我们希望实现学生一课一得、一课一收获。这里有个悖论，老师画好作品、作出示范，学生会不会照抄？会不会临摹？我认为我们的基础教育有保底措施。在公办教育中，有些学生可能不太愿意画画，或者对美术不感兴趣，这时需要给他们一些帮助，比如一些临摹图册。教育就是给学生提供载体，美育就是给学生提供美的载体。因此，无论儿童是否有艺术天赋，都不能否认老师的努力、方法和理念。老师为什么教、教什么，非常重要。

综合材料的运用体现了美术课的质感。学生上了一学期的美术课。他们的艺术本、课堂表演上会运用到许多综合材料，包括马克笔、丙烯笔、水彩笔、刮蜡纸等。市面上的新材料、小红书等软件上的有趣小视频，我们会作为课堂素材给

学生展示。综合来看，达到美术课应有的质感，综合材料就要丰富，给学生的选择要丰富，增强学生体验感，这是美术课的意义所在。

我还会给学生分享美术历史，开展美术史学习活动。例如上学期讲到的千姿百态的桥。我会讲到日本浮世绘里的桥、中国名画《清明上河图》中的桥等。通过中西名作的对比欣赏，让学生进行审美感知和文化理解。老师教什么？老师教的是美术史上最重要的、最关键的事件，就不怎么会出错误。

校园写生是艺术表现里的一个重要的环节。每个学期我都会坚持带学生到校园里写生。这是提高艺术表现和造型能力的关键步骤。学生画得很好，这些是一、二年级学生的作品。

给学生一个开放的环境，让他们去体会美术课的质感。美术课就应该走到户外，让孩子们踏青写生，这才有美术的味道。当然，美术课也需要打破常规。如何实现真正有效的小组合作？如何真正走到艺术博物馆和室外去研学？这些都值得我们研究。在这里与大家分享一些学生写生的趣事，这也体现了童画的魅力。

这是学生画的一幅画。这幅画不见得有多美，但它很完整。学生画的是我们学校校董——马约翰的雕像，马约翰曾在清华提出“为祖国健康工作 50 年”，他非常重视大学生体育，主张大学生毕业要参考体育成绩、培养大学生健康体魄

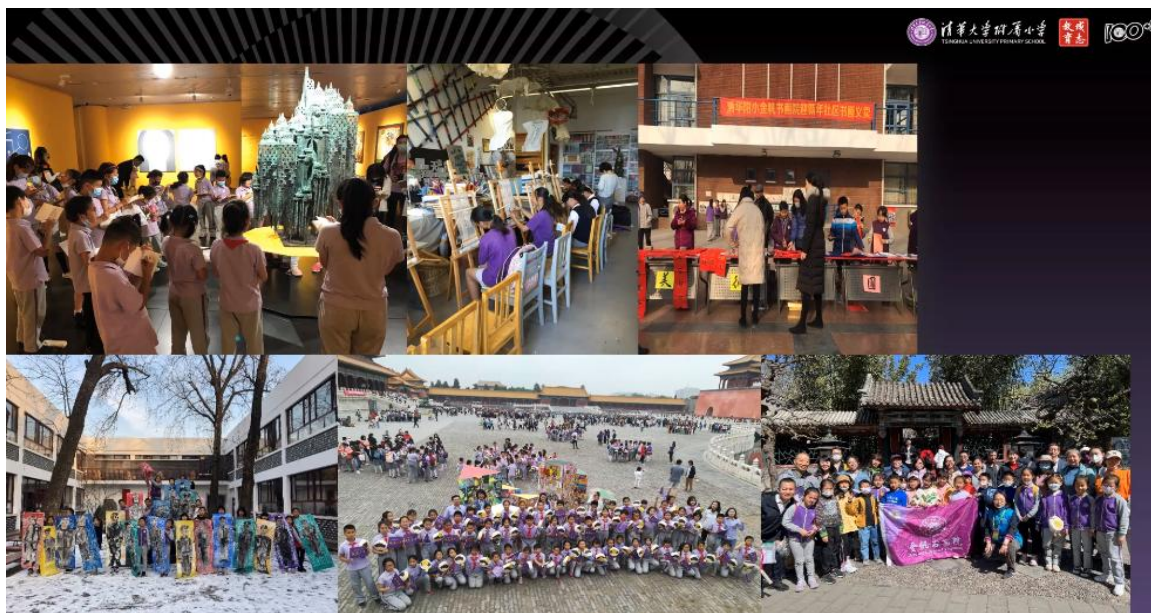
等观点。画出这个雕像，体现了学生对校园的热爱，对校园的责任心。

学生画了许多树。可能这个城市很多地方没那么美，可每一棵树都有美的地方、有自己的独特姿态。这是写实作品，说明学生能做到老师的要求。学生还可以看到什么画什么，从局部开始画，将整体与局部对照着画。画错了不要紧，可以讲错就错，重新画一条合适的线条。美术课一般不提错误，允许学生犯错。老师们会发现，这两幅作品很有意思，不能说美，也不能说符合老师的要求，但这两幅画非常有特点，我很喜欢。他们是按照老师的要求去画的，但他们画的树、人物别具一格、别有一番风味。让老师发现，学生原来是这么去想事物、看待问题。我会用这两幅画引导学生，这样的画面就是很有意思、有感受力的童画作品。两类画学生都可以学习，根据自己的心意调整、设计作品。这也是童画的魅力所在。学生画出有意思、能让老师打开眼界的作品，是我们作为美术老师喜闻乐见的。这些校园写生作品足以体现美术课的质感。

我们不仅有课程“1”里的课，还会涉及“X”的课。这是由“1”生发的博物馆课程、社区服务课程、清华美院学习课程等系列课程，这些“X”课程可以补充、丰富学科教学。

对于美术教育，我们既要有严谨的常态教学，也要期待更加开放、多样的美育活动。在美育活动中，学生的成长难以估量、难以被量化。我们会去恭王府、故宫和艺术博物馆等地开展相关课程。例如，每学期我们都会进入清华大学艺术博物馆开展艺术熏陶活动、社团在学期末进行社团集训、走进艺术馆研学等。以此为保障，可以很更好地营造美育学习氛围。在这里分享一个短片，请老师们看看我们“X”课的成果。

视频内容：

视频主题：我们一起画椅子。视频展示了清华大学附属小学学生于2021年12月13日在全帆书画院艺术工作坊的作画场景。学生们在桌椅上绘画，充分展示了自己的想象力。视频内含两位学生的解说。解说一：椅子是我们生活中特别常见的用品。我们经常说，同学们不能在桌椅上乱涂乱画。如果有一天，把它变成了我们的画纸呢？很多传统式样的椅子在生活中已经不常见了，如果我们用精心设计的花纹装饰它，让它变成一件艺术品，它会重新受到大家的喜爱吗？所以

我们将传统式样的椅子与传统节日绘画相结合，重新思考生活用品、艺术立体空间与绘画的关系，也通过这种方式表达了我们对传统文化的喜爱。我们的艺术坊之前还通过装饰井盖、绘制壁画，将我们的作品做成帘子与凉亭相结合等多种多样的形式，渗透入校园的方方面面。我很喜欢艺术坊的活动，它们让我们有了很多新思考，也让校园环境和生活变得更加丰富有趣。解说二：在绘制传统节日和节气时，我们采用了一些富有中国传统文化特色的艺术形式来表现。比如春分、秋分。凳子我们借鉴了剪纸的艺术形式。在这两幅春节、元宵节的描绘中，我们采用了许多传统的吉祥纹样进行装饰。让椅子变得装饰性更强的同时，力求达到传统与现代艺术的和谐融合。

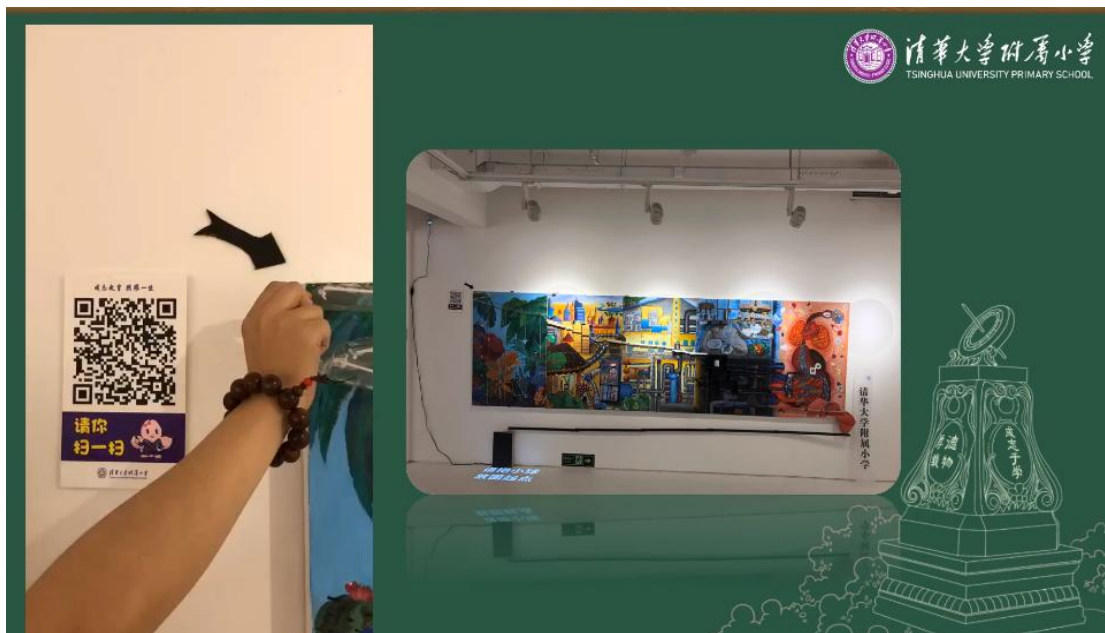
看完视频，大家根据新课标能联想到些什么？在制作椅子的过程中，我们可以思考很多问题。什么是孩子们的核心素养，从学科素养到学生素养，他们是否愿意动手实践，是否愿意乐于进行艺术表现等，这些都是我们需要思考的问题。此外，我们一直在强调美术如何转化为美育，我们的美术课是美育，那么“美”和“育”哪个更重要？没有“美”就很难谈到美育，但如果我们只关注“育”，就会忽略美术的质感和学科特点。老师们会把孩子们的创作组装成圈椅和官帽椅，将中华优秀传统文化渗透到孩子们生活中。生活教育，就是孩子们能坐在这些椅子上。这些椅子会摆在学校，学生可以坐、摸、近距离感受。

美术与生活的联系是要更加紧密，还是需要抽象化的演绎？美术过于强调关注生活，会出现一个问题，就是远离了抽象化的表达。很多好的作品其实跟生活有一定的距离，但是我们又不能否认生活教育对学生的重要性。对于学生来说，生活教育具有引领作用。在艺术活动、美育活动中，我们都强调体验性。新课标非常重视劳动教育。怎么在学生动手操作活动中锻炼他们的艺术思维？这个视频可以给大家带来一些思考、启示。

这个作品也很有意思，充分体现了艺术与科学的融合。一颗象征水的小钢珠，它经过森林、工厂、厕所等地，最后回到人体。作品运用了声、光、电、动画投

影的设计，学生成功做到了用作品说话这一层次。

我们还有“与伟大人物相遇”主题活动。在课堂上，我们提到：致敬历史人物，如我们的校董冯友兰、李广诚、周诒春、黄钰生等。把历史人物放入绘画作品中。“向身边的劳动者致敬”活动，学生们把保安、保洁等劳动者放入绘画作品中。“审美感知，环境美育”活动可以是把画好的椅子摆在校园中。“创意实践，劳动教育”在刚才的视频中也有所体现，学生动手在桌椅上绘画。

新课标提到：基于大艺术观，艺术课程以实践为基础，以学习任务为抓手，有机整合学习内容形成体系。受时间、空间的制约，美术课是以平面作业为主，但是，在课余时间，我们更想提升孩子们的动手能力，进行劳动教育、美育，融入跨学科学习等。要达到这些目的，相对来说，社团会更具可操作性。

我们来谈谈“中华优秀传统文化”。这里有学生画的纹样、不同系列的图案、在故宫展示的《五牛图》的拼贴、故宫纹样的延伸等。因为新课标重视中华优秀传统文化的渗透，所以我们成立了一些科研项目，与清华大学美术学院、博物馆等单位合作，开发了与“燕京八绝”相关的非遗课程。在课程中，我们会转化景泰蓝掐丝等工艺，让学生操作更加方便，而不是真正复刻原本的工艺。因为原本

工艺过于复杂，我们的目的是让学生体验“燕京八绝”相关技艺，收获过程中的快乐。

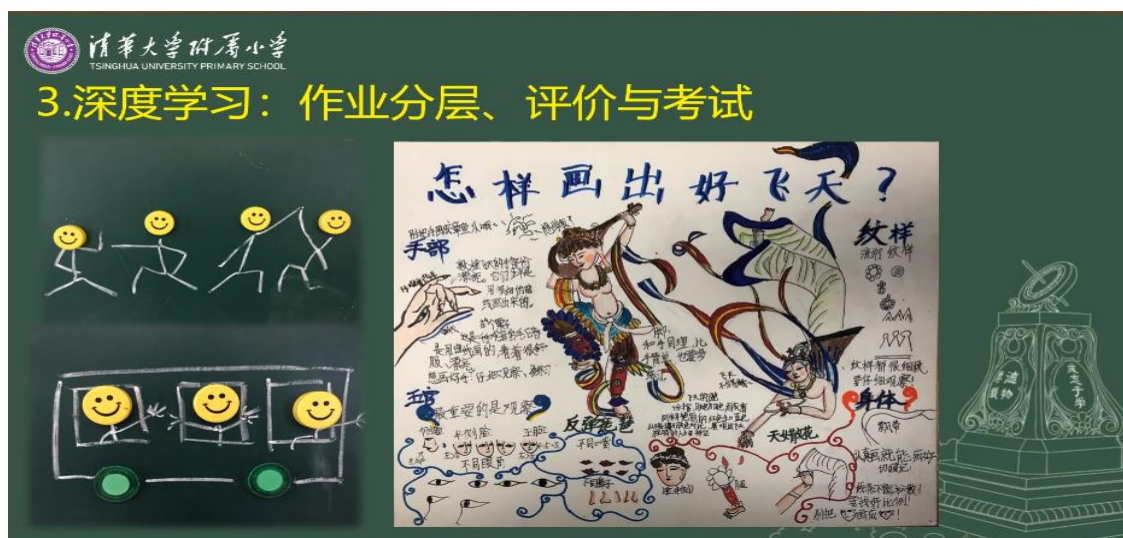
新课标中不变的是四个学习领域：造型表现、设计运用、综合探索、欣赏评述。我认为它基本上涵盖了美术课质感所需的元素。造型表现方面，写生、国画等各种画种的体验。设计运用方面，例如《小彩灯》课程，让学生从低年级开始就可以体验非遗工艺。综合探索方面，包括博物馆设计、人物主题教学。欣赏评述方面，每节课都会设计到欣赏评述。因此，新课表的任务要求其实是有梯度的。可以通过系列课程引导学生深度学习。例如小彩灯制作完成后还会有台灯设计等别的课程来呼应这节课。通过序列化的单元分析和完整学习情境的打造，让学生体验传统工艺、学做传统工艺、传承传统工艺。

每个学段都有重要的学业质量标准，学业质量标准是以核心素养为主要维度，结合课程内容，对学生学业成就具体表现特征的整体刻画。例如，工具材料的使用；完成一到两件富有创意的平面、立体或动态的美术作品；为班级设计两到三件作品。

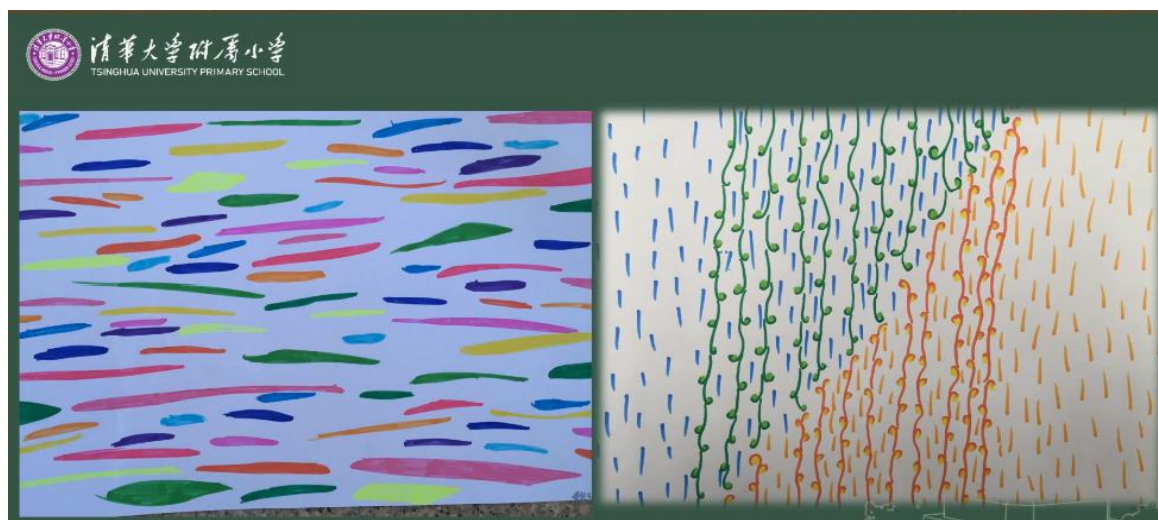
量化有一个优势——可以更好地进行评价。我们要注意：美术需要的是有弹性的评价。所以在评价学生的造型表现和创意实践过程中，”以作品说话“非常重要。作品能不能比较呢？当然可以比较。好的作品与有一定差距的作品放在一起是有明显区别的。我们会关注一些系列作品，例如学校金帆书画院等社团课程中的“一带一路”作品、关于校董的系列作品，冬奥会系列作品、“画中画”作品等。我们把这些画做成“综合材料”，引导学生学习。我们用冰球拼出装饰人物、用透明的卡片拼出“空中之城”、用树桩画风景画、布袋的设计等。当然也有平面画，画聂老师、保安、民工等，这些作品都画得很好、很细致。我们也会设计版画，基于学校主题教学活动，每年都有许多完整作品呈现而出。

我想跟老师们分享的第三点是深度学习。它涉及两个方面：作业分层、评价与考试。我们是否允许学生的作品未完成，是否允许学生的作品出乎意料、超出

控制、超出标准，甚至比原来的标准还要高、还要好。虽然我们期待完整的作品，但完整的作品往往缺乏试验性和探索价值。比如在屏幕上呈现的学生的随意涂抹、用笑脸吸铁石做出的人物。我们能不能给他打一个好的分数呢？我认为可以，因为它包含创意实践。右边这一幅是美术本上的作业。学生能画得完整当然很好，但引导学生的兴趣更为重要。我们要引导学生做小课题研究、关注自己感兴趣的、有价值的课题，可以采用图文并茂或纯文字的形式呈现。我们要允许孩子做出更多的尝试，即使它仅仅只是一个作业或一个平面作品。

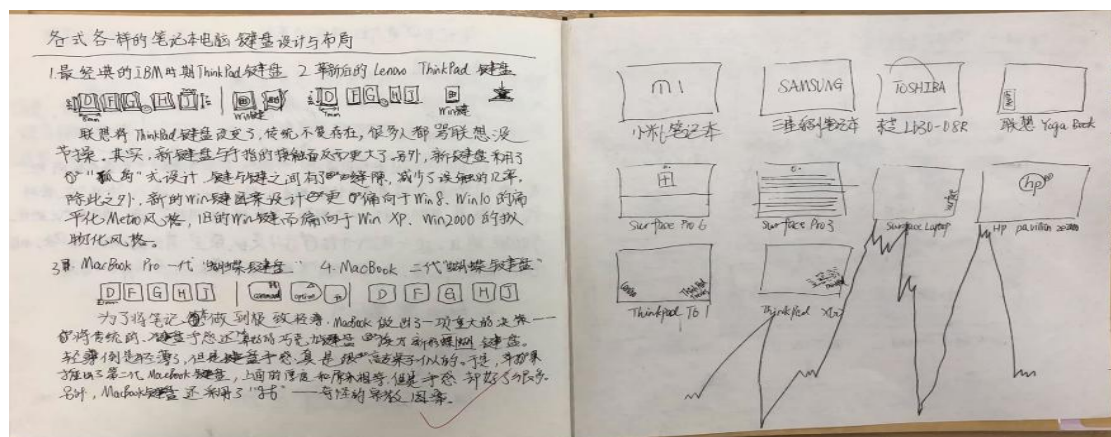
这里涉及到一些老师的想法与观念问题。作为老师，你会允许学生画这样的抽象画吗？在教材中，抽象画涉及的比较少，但抽象在美育中其实是很重要的。抽象涉及到留白、想象、通感。大家可以猜一下这两幅作品的名称。

左边这幅画是我给孩子们提出的一个主题——美。你认为什么是美？有时候学生回答得比我们还好。有一个四年级的学生认为：美是让人看了一眼还想看第二眼的东西。作为一个四五年级学生的认知，我觉得很好。他认为美就是各种比较，长长短短，像鹅卵石一样的五彩小鱼游来游去。他可以用视觉化的东西来解释抽象概念。右边这张画的主题是教育。我问学生，什么是教育？这位同学的答案非常好，他倾向于是两股势力或两种东西的融合。虽然完全不一样，但是在一起也比较和谐。虽然颜色对比很强烈，但是由于小小的曲线导致大面积留白，就会给人一种“春风化雨”的感觉。这两幅画一直被珍藏，也在各种讲座中不断提起。

虽然不是所有学生都能画出这样的抽象作品，但老师需要引导学生了解什么是抽象、冷抽象和热抽象，以及蒙德里安、卡罗、米罗等艺术家的作品。这些后现代主义和达达主义等艺术形式应该被孩子们所了解，这也是老师所要教授的内容。因此，学生了解的东西越丰富，就越有价值。尽管有些艺术家、专家为了解过多可能会干扰学生的创作，但从教育的角度来看，我们应该博采众长，厚积薄发。因此，与大家分享这两部作品。它们不是描绘具体事物，而是描绘抽象概念，具有独特的视觉价值和意义。

这位学生不太喜欢画画，但他喜欢研究电脑，会在美术课上写电脑相关的信息。我试着引导学生谈谈电脑的设计。他同意了，接着就会不断地设计，这些东西超出了我的知识范畴，但他乐于写比不写更好，乐于分享比不分享更好。

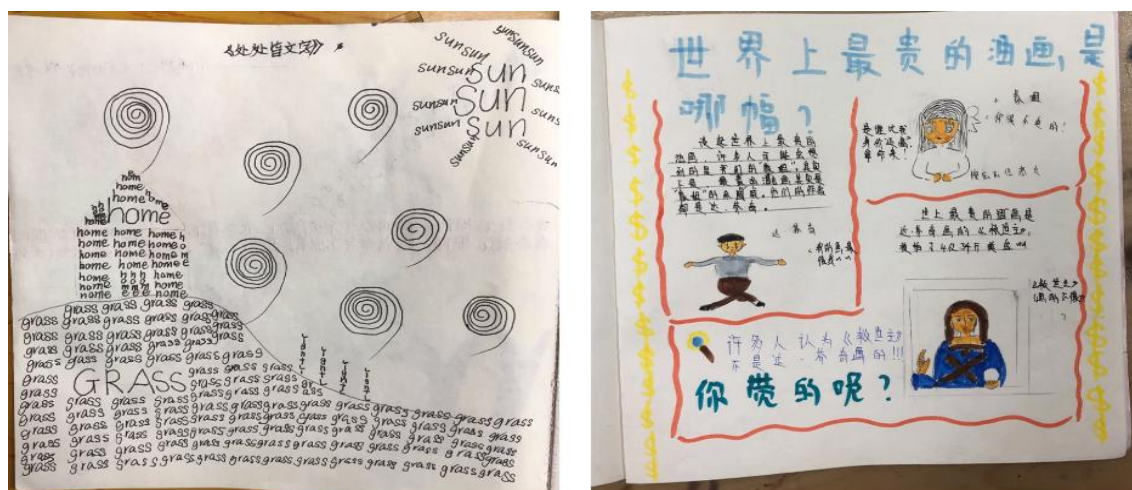

美术课不只有画画，还有思维的提炼。比如这个孩子不擅长画画，但他喜欢写，愿意摘抄一些美术历史，这也可以。图文并茂也好，小课题研究也罢，只要孩子有兴趣去做，就实现了美术课最大的价值。班里大部分女生热衷于动漫卡通的设计，这也非常好。咱们细看这个“怎样画好一个人”小课题研究。这个孩子非常用心。无论是古代人物的发型、表情，还是配饰，设计都非常到位。从这样的自由生发的小课题中，我们能感受到美育课的价值。学生能够在美育课上展现他们的能量，这点非常重要。

我还会给孩子们介绍当代艺术，包括徐冰的“文字语言”等。

有时，学生会问：世界上最贵的油画是哪一幅？在艺术表现上，油画的地位不可忽视，教材中常出现油画，单元教学中也要凸显油画的画法。我们要让学生

提前去感受、试验，不要凭空说油画是什么，至少让学生体验到油画的创作过程，哪怕是放视频或亲自示范。让学生有体验、有体会后，提出一些新的、有价值的课题才会更好。通过小课题的方式，引导学生进行深度学习。

“艺术创作”类别的小课题研究约有300余幅精品，调动了学生主动参与艺术创作的热情。

“名家作品”类别的小课题研究约有150余幅精品，让学生在过程中亲近艺术家并解读名作奥秘。

“生活发现”类别的小课题研究约有240余幅精品，让学生发现生活中的美，感受生活与艺术之间的紧密联系。

小课题研究可以包含生活发现、艺术家研究、名作品研究等。关于生活发现，比如有人研究：为什么标签大多为黄色？为什么本命年要穿红衣服？这些研究都与美术、生活息息相关。通过小课题的研究、引导，帮助学生进行深度学习，让他们养成持续关注一个课题的学习习惯。

我们再来谈谈作业设计。举个例子，当学生去艺术博物馆看过徐悲鸿的画，在画家徐悲鸿的课程中，他们做出的思维导图和艺术小笔记会很好。我们的课程不是要求孩子们必须画出完整的作品，而是展现他们的思维表现及思考过程。

作业设计 博物馆氛围带来的思维导图、笔记、小课题……

思维导图制作

注重学生艺术思维的发展与作品的多样性

这里还有我们去博物馆研学的艺术相关笔记。我们倡导孩子们课后或寒、暑假期间去艺术博物馆学习，可以个人或集体出行，人人本不离手。

通过画面、构图、主次关系设计的引导，可以很大程度地帮助学生。他们在别的学科中制作小报时，也会得心应手。如果学生不喜欢数学，但喜欢美术，我们可以用美术的方式来帮助他复习数学，比如思维导图或绘本。他们会自己画，自己琢磨如何通过绘本来进行数学复习。我们会有一些案例引导，让学生通过美术链接其他学科的学习。在艺术博物馆研学时，我们还会设计研学单。

研学单设计 注重学生的沉浸式学习

通过展示一些具有代表性的研学单来引导学生关注思维生成。比如，他们为什么关注这个展览？为什么关注吴冠中和他谈的江南水乡？为什么关注西方插画师的作品展？站在更高的角度上来看，我们要引导学生做对他们终身有益的事，促进他们艺术思维的形成。让学生的艺术笔记不离身，同时，也要关注学生在画什么。他们画的是不是中华优秀传统文化，是不是名家名作等等。关注学生的沉浸式学习，打造完整的学习情境。

在常态教学中，美术本的重要性不言而喻。美术本的自评互评做的比较到位。我们鼓励学生写作。美术和语文不分家，如果同学养成了学习美术的感受力、观察力和专注力，他们也会喜欢写作，容易在写作中发现细节和值得专注的事情。

因此，学生可以自评互评回顾学习要点，老师也通过板书帮助学生回顾本节课的要点，这就达到良好的闭环。美术本可以实现目录设计。目录可以帮助学生回顾梳理本学期要学习的课题和目标。小学六年会有十二个美术本，每个精心设计的本子会变成美术课留下的美好回忆。目录页上的课题记录、美术设计可以给学生留下美好的美育体验。

美术本上的常态课作品并不唯一，运用到了许多综合材料。这里还体现了老师的设计、学生的思维，通过小课题研究、作业的分层和综合材料的运用，实现了作品的完整性。

美术本上还会有美术笔记，这是我们重视的学习方法之一。每学期大约有两到三节课要学生专门制作思维导图。我们会开展设计运用课程，教师需要写设计说明。总复习涉及到跨学科融合，跨学科的笔记设计。通过些喜闻乐见的方式，我们很好的做到了一课一收获，落实量化标准。让学生自己量化标准、复习美术相关要点，这点我们做的比较完善。学生还可以通过画中画实现笔记的设计。

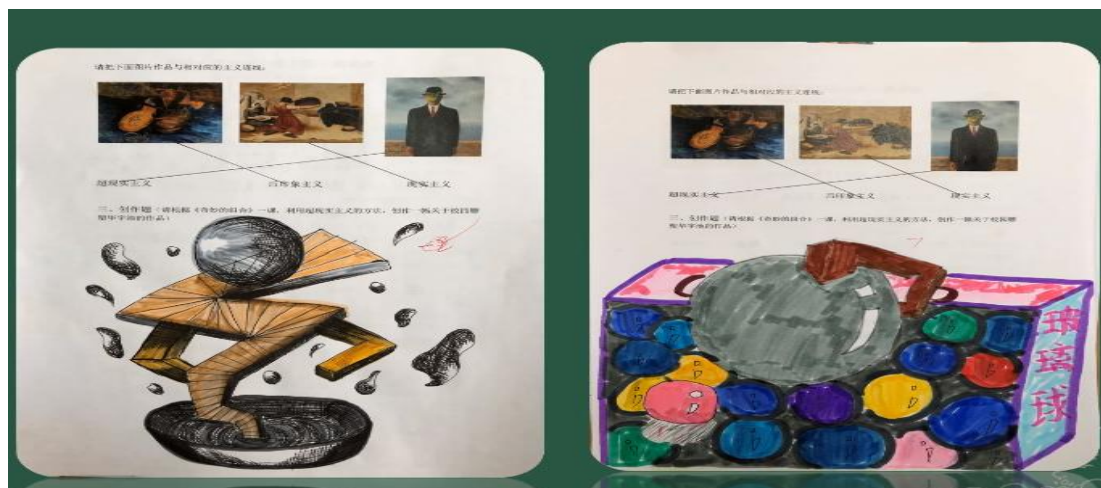
这些方式既可以提升学生的兴趣，锻炼他们的创意性思维，也达到了复习的效果。课程的扎实、教师的责任需要用学生的作品来证明，学生也需要用作品来呈现思维、沉淀想法。

当然，我们也不能忘记美术质量抽测。一至六年级的每个学期，我们都有相关的测验和卷面测评，检验学生的输出。我们不能一味地害怕考试，担心考试。我认为，一方面我们要关注新课标的质量标准，另一方面不要害怕考试，重点是看我们考什么。我们要考对学生终身有益的事情，把试卷当作一个艺术作品来看待。测评是重要的，它是学生自我评价的重要载体。在考试中，艺术实践题和创作题要占据很大比例，我们鼓励学生多创作，把试卷变成一个艺术作品。

要用欣赏的眼光来看待学生出色的质量检测。我们会建立自己的题库，结合海淀区、北京市和国家的政策来搭建题库。疫情期间，我们开展线上美术小过关

活动，停课不停学、学测两不误。我们会建立一个强大的题库，为学生做一些测评。题库在我们看来是很重要的设计，是学生学习的收口工作。学生通过这张卷面反馈本学期学习的相关知识点。我们不评分，但会形成学业档案和评价。为了实现学校整体美育发展，我们相出了许多策略，构建了一些渠道。至于学生的艺术实践作品评价，我们关注的是学生的想象力。

学生可以从形状或色彩出发来发挥自己的想象力。色彩由于受到卷面的限制，试卷上不能使用水彩或丙烯，比较不方便。现在有水彩笔、马克笔或丙烯马克笔，可以更好地表现色彩。我们更关注学生的造型素养，即在形状方面他们能否想出有趣的点子。鼓励学生结合美术素养和生活发现去创造。

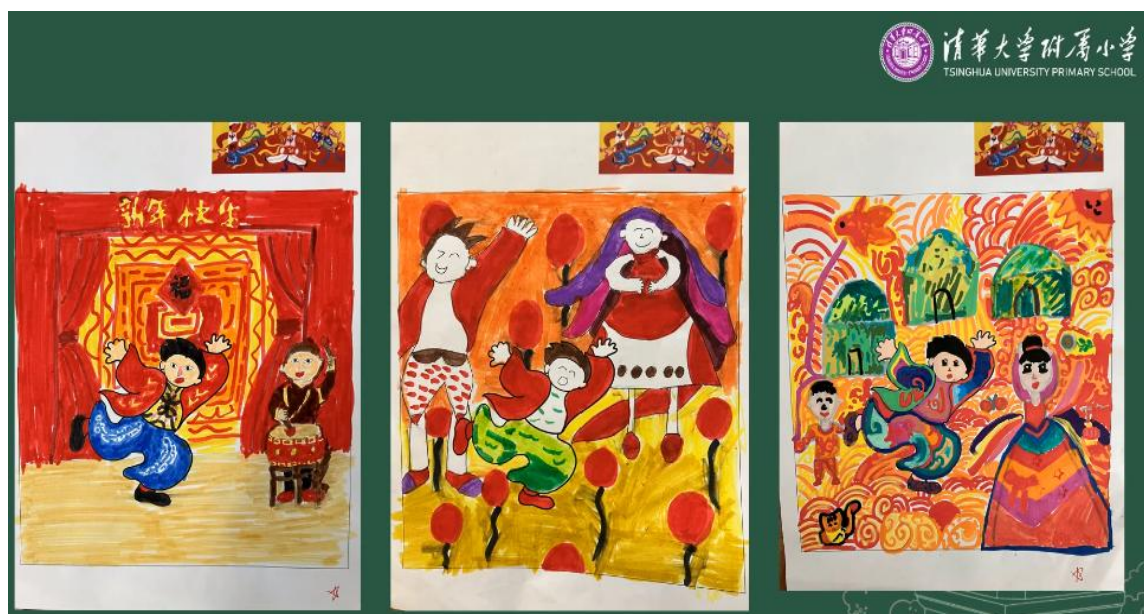

我会引导孩子们完成人物转换的作品。同样是两个人的动作，有了学生的创意和童画的加持就会不同。有的变成抓小偷，有的变成飞行员跳伞，还有的变成跳舞。学生可以颠倒环境和人物，在人物动作不变的前提下，充分发挥想象。

给学生一个开放的平台，他们就能做得出彩，这是童画的魅力所在。在同一标准下，产生不同的作品。这极大地展现了学生的丰富想象力，学生的感受力、专注力得以有不同程度的提升。只要不触及底线，美育有许多可以发挥的空间。这是二年级孩子用 15 分钟左右做出的试卷，充分展现了热闹喜庆的民间场景。

学生们总是能给老师带来教育、教学的动力和灵感。作为老师，看到这些作品也很欣慰。学生通过作品不仅能展现他们的想象，还能反馈老师的教学成果。最好的课堂生成就是学生的作品。用学生的学情和问题来定义我们的主题，会事半功倍，也会很有意义。

从主题教学开始，我们就已经开始美术微课的录制了。用 5 分钟左右的微课来带动学生对艺术家画作的欣赏，以此增长学生的见识，增强学生的审美感知，文化理解能力。通过微课，一些晦涩或有艺术气息的画面都可以第一时间分享给学生。

美术课转向美育，一是做到理念至上，而是体现美术课的质感，三是深度学习，四是形成良好的审美感知。带着学生去写生、画身边的美好。学生的素养不能是割裂、孤立的，素养是综合性的。我们可以通过审美感知实现学生综合性的美育素养。

所以我会拍摄一些照片告诉学生美术课需要走到外面,不仅仅是在室内排排坐着。相对而言,写生是美术课艺术表现、审美感知的重要的载体。

创意实践与生活密切相关。在水果拼盘这节课中,学生们在家用水果自由组合,形成很多有趣的作品。创意无处不在,关键在于我们是否有心。丰子恺曾说过,这个世界不属于有钱人或穷人,而是属于有心人。无论做什么事情,是否有心都非常重要。美育活动可以成为孩子们发现自我、实现创意的良好载体。尽管这些水果拼盘可能并不那么精致,但对于学生们来说,这是一次难得的体验。

我常给学生分享一个哲学故事:海浪翻飞,很多鱼被海浪打到海滩上,一个男孩走来,把一只只鱼扔回海里。海滩上的鱼很多,这件事也很费劲。有人劝他不要把所有鱼都扔回去,因为救不了这么多鱼。但男孩回答,只要救起这只鱼,对它来说就是整个世界。或许我们的美术课、美育活动不会那么尽善尽美,会存在一些遗憾,但由于有了老师的存在和引导,给学生带来启发,对老师来说这就是有意义。比如老师在美术课上告诉学生:允许学生犯错,跟着自己的感觉走,艺术没有对错等。通过语言引导学生,或许会给他很大的启发,救起了一只懂懂

的鱼。

在艺术表现上,我们着重体现创意实践、综合材料质感,也就是我们所谓的美术质感。怎样很好地呈现美术课?或许我们的口才不如语文老师好,体力不如体育老师好,创新精神不如科学老师好。我们美术老师有什么特点呢?我们的基本样态在哪里呢?我认为,通过一节一节的课程,以理念至上,用美术课的质感,用深度学习来进行反馈和回应,我们可以慢慢找到自己的教育特色。

注重提升孩子们的文化理解能力,在线上教学中形成学习闭环。疫情期间,我们在线上教学时,每天都会给孩子们讲解一位艺术家的作品。虽然有些家长或学生可能不会去看,但我们坚持这样做,这是一件有意义的事。我们谈论这件事情时,也会感到自豪。我们坚持每日的艺术播报,通过这种方式来进行艺术和美育的熏陶。美术还会和书法课、语文课结合在一起,学生在课上练习语文课程相

关的生字。同时，我们会开展线上颁奖、抢答问题等有趣的活动来进行评价反馈。

学校会在每学期进行环境展示、每学期实现环境优化。在每学期开学或期末，我们会通过艺术长廊来展示本学期社团、学生的作品、日常教学成绩。老师的教学与学校的环境展示相结合形成了完整的美术教育闭环。我们期望，学生们能够在生活、学习环境中接受美育的熏陶，学有所长。

我的分享就到这里，感谢各位老师的倾听，也期待老师们的指导。

校长内参

一个好校长就是一所好学校

明德云学堂

大咖零距离 尽在明德云