
基于人文主义的高中艺术课堂的构建研究结题报告

课题组负责人：巢晓鸣

《基于人文主义的高中艺术课堂的构建研究》课题于 2018 年 4 月开题，经过三年多的研究，课题组紧紧围绕这一研究项目开展活动，共开设了 3 节以上公开研究课。针对研究案例，所有成员积极发表论文，在省级以上刊物发表论文 3 篇以上，形成了一定的研究成果，较为圆满地完成了研究任务，现申请结题。本课题组共有 4 位成员，在这三年中，大家精诚合作，不仅仅收获了一系列的研究成果，也收获了相互的一份默契。精诚合作，现将课题研究的情况以及遇到的一些问题，困惑进行总结汇报。

一、研究基本情况

（一）意义与价值

当前艺术教育中的人文渗透过于薄弱，过分追求专业技能而忽视文化素养。美术与音乐都属于人文学科，它强调人的精神境界和人文修养。尽管人们已经认识到了人文教育、人文精神对艺术教育的重要作用，但人文教育在艺术教育中依然没有本来的地位。美术作品是学生审美理念和情感体验的重要体现。美术是一种独特的精神文化现象和承载人类精神文化的载体。高中美术课程涵盖内容丰富、涉及知识面广，对于学生提高审美素养、增加课外知识储备以及提高鉴赏能力，都有积极的作用。

开展人文教育，可以使学生的审美能力得到丰富和升华，获得正确的感受美、鉴赏美和创造美的能力，培养健康的审美情趣。

因此，在新课标教学理念的指导下，转变教学方式，提高学生的学习效率尤为重要。了解人类文化发展，多元化的文化。

二、概念与界定

核心内容是关于人的培养，人文精神与艺术教育能够实现交汇。艺术教育贯穿在人们的思维言行中，包括理想，价值取向，人格模式，审美趣味。

三、目标与内容

（一）研究目标：

（1）学术界关于人文教育、人文精神的讨论由来已久，无论是人文教育还是人文精神，核心内容是关于人的培养，人是核心中的核心。人文精神与艺术教育能够实现交汇，原因在于人的中心位置，换句话说，各级各类艺术教育不仅需要培养技术，技能的人，而且还需要培养“人文”的人。具备人文精神的人。

人文精神，是指高度重视人和人的价值观的思想态度。它关注人存在的意义、尊严、价

值、道德、文化传统。人与社会，自然之间的和谐。强调学生自己去思考，感受和发现，自己体会人生哲理和文化价值；强调人的自由、尊严和人格。在学习活动中相互尊重，相互接纳，相互关怀。在淡化知识、技能的同时，更加关注学生的生活态度，对人和事物的情感意向和价值取向，以及宽容乐观的个性和健全的人格。让学生通过艺术课堂的整合，不仅仅能从表面上理解绘画作品，欣赏歌剧，舞剧，能从精神，文化，充分发挥美术，音乐的学科核心素养。

普通高中美术，音乐课程是艺术学习领域的必修课程，根本任务是：立德树人，以美育人，培养健康审美观念，陶冶高尚情操，认识文明成果，坚定文化自信，树立正确的文化观。培养创新精神，促进学生全面而有个性地发展，同时，帮助他们适应社会生活，为其接受高等教育，职业发展做准备。引导学生通过观察，体验，思考，研究和评价等具有美术学科特点的学习活动。

（二）研究内容：

艺术课程具有人文性质，是学校进行教美育的主要途径。具有不可替代的作用。主要包含其中三个方面

1) 审美感知：对美术作品进行感知、评价、判断与表达。让学生掌握音乐基础知识和基本技能，提升艺术修养和人文修养。

2) 艺术表现：丰富多样的艺术表现形式，可以是绘画，手工，电脑，歌唱，演奏，综合艺术表演和音乐编创。

3) 文化理解：从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念的习惯，了解美术与文化的关系；理解不同国家、地区、民族和时代的美术作品所体现的文化多样性。让学生认识中国民族音乐文化的博大精深及丰富的精神文化内涵，以平等的文化价值观理解世界音乐的多样性。

四、研究过程与方法

（一）研究历程的概述

1.第一阶段确定启动课题（2018 年 1 月~2018 年 4 月）

- （1）确定成员，成立课题组。
- （2）理论学习，提升自我。
- （3）做好研究资料的归类及整理工作，完成课题中期评估。

3.第二阶段——推进课题（2018 年 4 月~2019 年 6 月）

- （1）开展外出培训、专家指导、理论学习、反思交流等活动。

---

(2) 边研究边调整行动方案。

(3) 结合主题活动与区域游戏，细化研究，形成案例集。

4.第三阶段——结题活动（2019 年 9 月~2021 年 12 月）

(1) 撰写研究报告。

(2) 整理研究的过程性资料，接受结题评估。

五、研究内容的展开

围绕课题研究目标内容，我们先进行了文献查阅，分析了文献内涵，了解了国内外研究动态，明确了我课题组课程目标、内容、实施指导意见及课程评价几方面同步研究，架构了我课题组课程体系分析了人文在艺术课程中的研究。

1.日常课堂构建研究

通过挖掘美术，音乐教材中的文化底蕴，引导学生的审美。艺术教育具有深刻的文化底蕴和人文情感，更加注重培养人的精神境界，体现了人、自然与社会三者和谐发展的理念。现代艺术教育要激发学生学习的主动性，将美术教育和人文教育融合，培养学生综合的美术素质。美术课上，通过让学生多看多欣赏美术作品，加深对绘画基本知识的理解。某某作品，学生感受到人类文明对美术的作用，美术作品承载人类文化主题，以趣导学，以情带技。

艺术课程中人文性的体现，在于教师介绍绘画，雕塑，音乐作品时，作品本身所产生的时代背景，当时的艺术程度，特色。以及一些小故事贯穿于课堂中，课堂会变得生动，气氛也会活跃。作为教师平时要加大人文学问的阅读，丰富自己的人文素养，不断铸就自己的人文精神，让学生感受到老师的人文性，艺术的人文性。

高度重视美艺术作品的鉴赏，挖掘人文内涵。中国画中提倡“以形写神”，“妙在似与不似之间”的感觉。学生在感受艺术作品时是人文素养的进步，西方绘画作品侧重形式与情感的表达。物象简化成符号，抽象地表达艺术作品，更纯粹地表现艺术家的精神世界。

艺术课程是学校发展的一部分，学生通过老师的讲解，获得自己的体会，感知。一方面，理解人文教育的内容，人文教育主要是指对人精神层面的教育，通过教师的引导，使学生能提高境界，塑造品格，实现价值的目的。另一方面，要深刻的挖掘人文教育的本质，人文教育的本质是人性教育，坚持以人为本的教育理念，通过教育的人性化、个性化和人格化，不断的完善自身的人格。同时，教师不仅要通过由外而内的方式培养学生的人文素养，还要通过引导学生自我提升。

2. 开课情况:

执教人	课 名	对象	时间
蒋玥	《艺术美与形式美》	二中高一	2018. 11
金美岑	《文人雅韵---古琴艺术》	三中高一	2019. 6
纪荣平	《黄河大合唱》	三中高一	2019. 11
巢晓鸣	《辉煌的中国古代工艺美术—青铜》	二中高一	2020. 12

3. 发表的与课题相关的论文

姓 名	论文题目	刊物	发表时间
巢晓鸣	《美术与人文学科的综合应用》	好家长	2018. 5
	《形神兼备 兼想妙得》	新一代	2021. 5
蒋玥	《纸艺华服校本课程的开发与实施》	课程与教学	2019. 12

3. 校本课，艺术节的延伸

校本课，艺术节是学生最好展示艺术中人文思维的集中表现。充分利用艺术组各位老师专业特长，开发多种形式的艺术类校本课程。在我校艺术节中，诗朗诵，课本剧，大合唱，主题手绘，学生书法作品展示。构建学生的审美价值和精神世界。各项活动的平台，让学生也能充分展示自我。通过艺术教育，塑造学生健全完美的人格，培养他们良好的心里品质。丰富学生的课余生活。

4. 营造人文环境，使学生在潜移默化中提高人文素养。例如：校园“十八景”。每一处景色都有其典故，校园文化人文环境得到提升，学生的审美活动与道德修养随之也会发生改变。这与之前的课堂活动，校本，艺术节活动都是相辅相成的。在美术课上播放照片，尝试让学生动手画一画，做一做。加深学生的印象很有益处。

六、虽然课题即将结题，但我们的研究永不止步。随着网络信息和现代传媒的不断普及，学生获取信息的方式多样化，多元化。基于艺术课堂教学以及其他选修教学的需要，环境下艺术课堂的教学非常具有时代性和必要性。这对我们来说也提出了更高的要求。我们将不断前行，继续努力。在细节方面，我们还要不断加强和改进。还是要走出去，多学习多交流。