

烟台开发区第四小学教学创新成果

(2022-2023 学年度)

为建立健全学校艺术教育工作评价制度，改进美育教学，提高学生的审美和人文素养，促进学生的全面健康成长，根据国家教育部制定印发的中小学生艺术素质测评办法，中小学校艺术教育工作的自评办法和中小学校艺术教育发展年度报告办法等三个文件的通知。全体艺体教师认真学习文件精神，积极部署安排。将2022-2023 学年度学校艺术教育工作对照自评项目和自评内容，积极开展自评，现将自评情况汇报如下。

一、艺术课程建设情况

我校现有 32 个班级，总人数为 1421 人，一年级 85 人，二年级 312 人，三年级 342 人，四年级 363 人，五年级 319 名学生。学校艺术教育要让青少年从小就得到高尚健康的文化艺术的营养滋润，在灵魂中植入真善美的基因。学校艺术教育的宗旨是为学生的终身发展和幸福人生奠定基础，因此不仅应该激发学生的兴趣爱好，传授基本的知识技能，培养对艺术感悟、解读和鉴赏的能力，而且应该注重引领学生提升审美品位、构建精神家园。我校根据实际，把艺术教育作为学校的特色，并确定了“以课堂教学为主渠道，以艺术教育活动为载体，以校园艺术文化为依托，突破重点整体推进”的工作思路。本学期，我们第四小学音乐、美术教研组工作的开展，认真贯彻执行上级各级各教育部门部署的工作安排。各项工作卓有成效。教育教学方面，根据音乐、美术新课程标准，以激发学生的艺术爱好，提高学生的审美情趣为

目标，在学校领导的关心、支持和帮助下，全体音乐、美术教师立足岗位，团结协助，尽心尽职，默默奉献，积极贯彻区文体中心和学校的工作精神，发挥音乐课程多元化、人文性的特征，全面提高我校艺术教育教学质量，促进学校艺术特色发展，顺利而圆满完成了教育教学任务。

1. 课程特色教学

学校面向全体学生开设各类与音乐和美术相关的艺术课程。所有艺术课程分学期、分年级开设，其中每周开设音乐 2 节，美术 2 节。

美术学习方面以突出学生的基础知识与基本技能为主，发展学生的审美素养，同时拓展“2+1”项目。一二年级以线条为主，色彩为辅，培养孩子最基本的造型能力；三四年级以静物线描为主培养学生的观察能力，加强造型能力的练习；五年级以人物线描为主，强化学生的造型能力与观察能力。欣赏与评述能力贯穿一至五年级，养成学生的审美素养。

音乐学科继续以柯达依音准教学作为主线，进行一系列旋律训练。为了提升学生心理健康水平同时保障音乐课的效果，音乐组借以抖音为媒介，选取抖音里学生熟悉的音乐，在课堂上带领学生学唱，创编二声部，在学唱的过程中加入奥尔夫律动和乐器，老师提前编好配器及谱例。每部分同学呈现出不同的节奏，不同的音色，从而合成一首属于学生自己的乐器演奏课堂。学生掌握旋律、稳住节奏、学到知识、创编表演乐器，做到了在玩中学，增强了学习兴趣，成为课堂中真正的演奏者。

2. 音乐社团之戏剧

为了使学生形成健康的音乐审美观念、高尚的道德情操、必要的音乐审美能力、发展学生的个性，第四小学还开设了戏剧社团。戏剧集文本、表演、化妆、道具、对白于一身，极具欣赏性、娱乐性、教育性，并能活跃校园文化气氛，激发学生的学习兴趣，让每一个学生都有展示自己的舞台，张扬个性，培养团结协作的精神，把课本知识搬到舞台上，既活跃学习生活，又能掌握所学知识，为全体师生所喜爱。

梦想戏剧社团共有 20 名学生，通过课本剧基础训练，激发学生学习的课本剧表演的兴趣，培养良好的表演习惯。引导学生进一步体验音乐、感受音乐的美感，激发学生通过肢体和语言表现音乐情感的欲望。

3. 音乐社团之舞蹈

为了增进学生对舞蹈的兴趣，提高学生对舞蹈的认识，培养舞蹈人才，学校特开设舞蹈校本课程。课程通过舞蹈专业训练使学生认识了解舞蹈、热爱舞蹈。通过基本功练习，发展学生的柔韧性（地面竖叉、横叉、跪下腰等）和协调性（芭蕾手位、勾绷脚、速度反应练习）。通过气息组合练习，使学生学会在不同的节奏中用呼吸带动脊椎松弛自然柔美的进行松弛舞姿的训练。通过组合和剧目练习培养学生舞台表现能力，增进他们的表现欲。对舞蹈表演产生浓厚的兴趣，并善于用肢体语言表现自己最美丽的一面。

舞蹈《绣鞋垫》2023年5月参加校园艺术展演舞蹈专场二等奖

通过舞蹈基本功训练，提高了学生舞蹈的基本能力、体态韵律；通过舞蹈组合训练，提高了学生的协调性合表现力；通过剧目排练，提高了学生的合作能力和舞蹈综合素养。

通过校本舞蹈特长培训，学生们的形体得到良好的锻炼，学生们在舞蹈训练中感受到舞蹈的乐趣，并提高了学生们的审美能力。

4. 音乐社团之合唱

合唱是一门综合性的艺术，为了做到教有所获，学有所得，学校还开设了合唱课程。

通过合唱训练，启发学生学习音乐的兴趣，培养学生的音乐审美能力、表现能力，以及进行思想品德方面的教育。通过有表情的歌唱可使学生真正感受到合唱艺术的魅力，培养学生独立视谱能力，发展他们的音乐听觉和音乐记忆力。

通过一学期的学习训练，极大的提高了学生的音乐修养和鉴赏水平，理解和掌握各种音乐表现手段。

5. 音乐社团之奥尔夫乐器

奥尔夫乐器的演奏方法也是非常独特而有趣的。它要求演奏者要用手和特制的打击棒来演奏，演出时需要注意力、手、眼、

思维的协调，可以锻炼孩子们的协调能力和身体协调能力。而且，奥尔夫乐器也是一种团体演奏乐器，多人组合可以形成各种和谐美丽的乐曲。在演奏过程中，孩子们可以学习到与他人合作、协作的技能，提高交际能力。

在奥尔夫教育中，基础的技巧训练非常重要，包括节奏、音阶练习等。教师通过诸如模仿、模拟、演奏、跳舞等方式，让幼儿充分接触音乐节奏的内涵和外在特性，从而加强幼儿对节奏的感觉，便于孩子在日后乐器弹奏中更好地掌握节奏。玩乐与学习的结合是奥尔夫教育的重要理念。教师应该发挥音乐教育的可玩性，通过实际操作、玩乐、动手创作等方式来培养幼儿的动感，同时培养他们积极探究、思考、创作和发散思维的能力。

6. 美术社团之皮影

在皮影课程的开发与建设中，教师将把学科和艺术融合起来。把其他学科和皮影两者相结合，相互的渗透，打造了有专属特色的皮影社团。在皮影融入了传统的文化，坚持面向全体学生，激

发学生对民间美术的兴趣。课堂教学中使用了语文的剧本，加以配乐、图文和皮影的动手操作相结合等，给皮影表演注入新的生机。学生在了解剧本的同时也利于操作动作，还得给学生讲的机会，表演的舞台，从而在皮影教育让学生感受语言，培养正确的审美观和感受美、鉴赏美、创造美的能力。

7. 美术社团之绘本

微绘本创作课是通过对世界著名绘本的阅读与赏析结合不同的景别和构图创作属于自己的原创绘本。其表现特点是要讲求真实性，通过夸张的设计表达作者的情感和生活经历，激发学生对美的感知能力与创造能力，发展美术实践能力，形成基本的少儿创作意识，绘本中鲜艳的色彩，巧妙的构图，以及生动的形象，都是学生对美的一种表达，其中富含节奏韵律感，幽默诙谐，拟人夸张的语言，都是学生创造性的一种体现，绘本与生活经验密切相关，学生们创作的都是能够引起情感共鸣的故事，在创作中认识图与文的相互关系，为接下来的学习做好铺垫，同时也能树立正确的审美观，增强学生的审美情趣，并有利其在生活中融会

贯通地应用，陶冶艺术情操。

8. 美术社团之金丝沙画

景泰蓝沙画，据传是由北京民间老艺人张玉先老先生，从中国一门古老的艺术“景泰蓝”中吸取其精华，经过多年的研究和反复的试验，创造出的工艺品，是近年来兴起的民间手工艺术作品。原料是氧化铝丝（镀铜丝或镀锌镍丝）。因其颜色为金黄色，故称金丝。除金丝外，彩砂也是必需的原料，所以叫景泰蓝工艺沙画。我们了解景泰蓝工艺沙画的历史文化，学习它的制作方法和技术，发展我们的技术思维、技术应用、技术创新等技术素养。更加热爱祖国，热爱劳动，热爱传统文化艺术的思想感情，提高我们的安全意识，质量意识，效率意识和审美意识。

9. 美术社团之衍纸

衍纸也称卷纸，是一门非常古老独特的手工折纸艺术。最早流传于皇室贵族之间，是运用卷曲、弯曲、捏压、拼贴、组合等手法完成制作出栩栩如生、充满设计感、式样复杂的艺术作品。衍纸工艺既有绘画的色彩表达能力，又有雕塑的空间视觉效果，其艺术表现力不弱于其他任何艺术形式。纸艺的魅力就在于其无限的表达能力，而多样的表达手法更凸显出纸艺的包罗万象。课堂中让学生用灵巧的双手挑战传统手工艺术，用一件件美轮美奂的作品展示指尖上的美丽。不仅提高了孩子们造型表现的基本能力和创造能力，更让孩子们真正体验到了传统艺术的魅力。

我校以“阳光下成长”为主题，建设了金丝沙画艺术实践工作坊，立足传统，根植课堂，突出“班班有活动，人人都参与”的活动过程，让学生在课堂上感受到传统艺术的魅力，增强学生的动手实践能力和审美能力，促进学生全面发展。这既符合现代教育所提倡的素质教育，也能够为学生的学习发展提供更多的可能性。沙画艺术美轮美奂，学生以其自由把握和创造形式的审美观照，表现出作品的艺术效果及永恒经典的魅力。

二、艺术师资配备情况

我校目前有 1421 名学生,开设 32 个教学班,有音乐教室 2 个,舞蹈教室 1 个,美术教室 2 个,书法教室 1 个,学校配备音乐专业教师 4 名、美术教师 5 名,我校艺术教师都为研究生及专业本科学历,有牢固专业思想和专业能力,周课时量均为 19 节。学校十分重视艺术教师专业素质的提高,强抓艺术教师的校本教研和校本培训,通过教研组扎扎实实的主题教研活动,提升艺术教师的教学素质和科研意识。

专职音乐教师 4 人

鲁东大学 2 人: 谢蕾 本科 音乐学专业/声乐

山东师范大学 1 人: 刘彦宏 本科 音乐专业/舞蹈

福州大学 1 人: 王雪婷 本科 音乐专业/钢琴

中国海洋大学 1 人: 曲姿璐 本科 音乐专业/音乐表演

专职美术教师 5 人

山东工艺美术学院 1 人: 张馨雅 本科 绘画专业

山东师范大学 1 人: 刘玉杰 研究生 学科教学(美术)

东北师范大学 1 人：于越 研究生 美术学

牡丹江师范学院 1 人：陶喆 本科 美术学

鲁东大学 1 人：牛娜 研究生 美术学

三、艺术教育管理情况

学校不断加强艺术教育管理，大大提高了艺术教育质量。对于艺术课程，教务处严格按照专业课程的管理制度管理，严控教材征订、教学大纲制订、教学计划制订、教学进度表制订等关键环节的工作，保证艺术教育课程有计划、有秩序地开展。艺术教育工作效果与教师个人考核挂钩，充分调动教师工作的积极性。

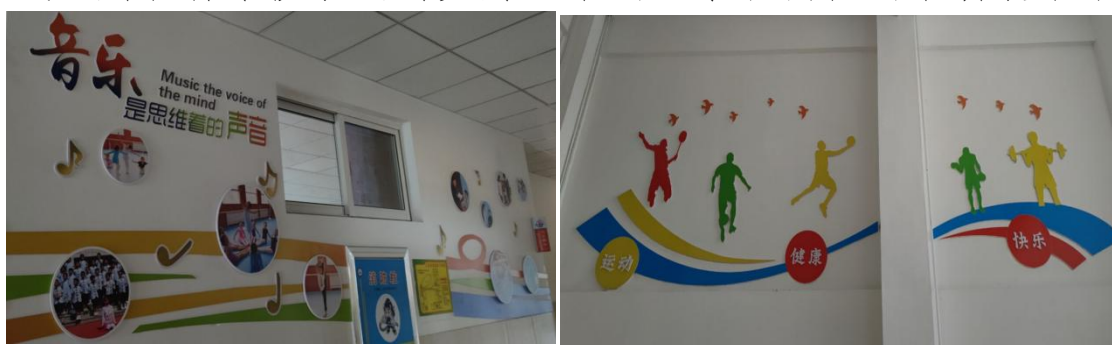
四、课外艺术活动情况

学校注重艺术特色教育，将艺术教育渗透在学校每个角落，积极开展各种形式多样的艺术教育活动，不断完善校兴趣小组的成长，以特色、行动吸引更多的学生参与，加强艺术教育创新活动的力度，注重各类艺术活动的普及开展。在建党一百周年绘画比赛、防溺水绘画比赛、画我心目中的英雄等赛事中积极参与，展露头角。

五、校园文化艺术环境

良好的校园环境能够让学生感受到身心舒畅，并逐步形成好的品格和行为。学校是学生学习和生活最主要的环境，打造一个美的环境，能让学生潜移默化地受到美的熏陶，受到美的教育，提高对美的鉴赏能力。一是做雅校园文化。对学校的每一处环境进行了精心设计，让学生每时每刻受到美的熏陶。二是做活特色走廊。设计了主题鲜明、寓教于乐的走廊文化。“小绘本大世界”

“书画长廊雅人生”“艺术天地提素养”“创新科技启智慧”“体育世界共刚健”等主题长廊。 营造了一个“无人不教育、无处不课堂、无物不育人”的动态开放的教育生态环境，让学生感受走廊的生活空间，沐浴多元的学校文化，享受异彩纷呈的体验。一件件灵动的作品让校园自然美丽、丰富多彩、蕴藏童趣、充满生机，时时处处无声地孕育出学生对自然的热爱，对美的向往、创造和表达。提升了学生整体的审美情趣，自主积极地参与到尝试运用各种手段表达对美好生活的追求和向往的活动展示中。

例如，学校一楼走廊的“小绘本大世界”，孩子们在名家名作的绘本中体验色彩、构图的精美和文字与配图的精巧构思，在一本本同伴自创的绘本前共情一个个童心童趣的小故事，体会创作的快乐，体验用文字和图画带来的美感和愉悦。

二楼与四楼走廊及各楼梯间学生和教师的儿童画、水粉、水墨

画、中国画、金丝沙画、书法、剪纸、陶艺、彩泥等作品生动鲜活，学生们每天课间休息与上下楼，抬头就能观赏到自己或同伴创作的形态各异的艺术作品，各美其美，美美与共，不知不觉中提升了审美素养。

1. 音乐重点推进项目——柯达依合唱教学

（一）在声乐方面，以集体歌唱为主要形式。注重二声部合唱。歌唱是一个人人都能进行的活动，它既切实可行又容易奏效，它给予人的音乐知识是深入内心的。在合唱教学中，练唱多声部，才是唱准音的保证，而决不是按音阶逐步级进的方法可以达到的。多声部的训练只能从两个声部开始。一方面是至少有两个声部才能辨别声音之间的协和程度。另一方面是遵照“从易到难”的原则。演唱方法用“轻声唱法”，一方面是保护声带的需要。另一方面是音乐要达到感人是靠演唱(奏)者的感情，而不是靠音量来达到的。力度的变化也是从比较中达到感情的变化。要有控制地歌唱。

柯达伊认为:小孩子唱歌和说话一样自然,通过这一人人 都能进行的切实可行、容易奏效的活动,使每个孩子的歌唱更趋于完善,可以使音乐更深入人心。

(二)五声音阶:柯达伊发现:幼儿最早、最自然的发音是小三度,对自然大音阶和半音很难唱准;在旋律中跳进比级进更容易唱准,音域不超过一个八度。 柯达伊经过长期的研究后,发现五声音阶具有上述特点。五声音阶的教学顺序是: Sol - -Mi- -La- Do- Re 这五个音后增加低八度的 La、Sol 和高八度的 Do,最后是 Fa、Si 逐步增加变化音。

(三)采用首调唱名法、柯尔文手势及节奏时值读法。首调唱名法调性感强,而幼儿歌曲、民间音乐和大量主流音乐都是有调性的,适用首调唱名法。当学生掌握了首调唱名法后,就开始首调与固定调的交替使用,直至掌握固定唱名法,这样就解决了无调性音乐的困难。首调唱名法注重音级之间的相对关系,调式音级倾向明确,调式感觉自然、大、小调体系,归结为大调 do 和小调 la 两种形式,对于五声音阶调式和欧洲自然调式、教会调式也容易分析清楚,对于启蒙,普及音乐教育有着非常实际的意义。柯尔文手势是英国首调唱名法推行者约翰柯尔文创用的一套手势。手势主要帮助儿童对于音高的掌握,用不同的姿势通过在空间中的不同高低位置、显示音阶中各音的高低关系,以此来帮助固定音高、提高能力。

2. 美术重点推进项目——速写、创意线描

为了丰富学生的课余生活,增强学生的专业技能,在全年级开展速写与创意线描,黑白装饰的创意添加,一至五年级通过由简到繁的静物组合写生,掌握构图规律,做到画面对象大小比例

安排得当，视点高低适宜。用学过的点线面的相关知识丰富画面，突出趣味性。另一方面，在每次的美术课堂中，拿出 15--20 分钟让孩子对照照片画一组线描，低年级注重线条的练习，中高年级既注重线条的练习也注重造型能力与构图的练习。

七、自评公示制度

将艺术教育纳入学校办学水平综合评价体系，以艺术课程开课率、课外艺术活动的学生参与度、艺术教师队伍建设、学生艺术素质为重点开展自评，自评结果应通过学校网站向社会公示。

八、艺术素养测评

我校将艺术素养测评工作纳入学校全局工作安排，结合教育教学工作的过程性评价和终结性评价等相关工作阶段、环节有机进行。主要测试音乐、美术学科课程标准规定的基础知识、基本技能和艺术欣赏及艺术表现能力，测评结果按省艺术平台下发的指标体系呈现。

1. 学习性测评。主要按照教育部“基础指标”要求，对在校内应参加的音乐、美术等艺术课程学习的出勤率、参与度和学习任务完成情况以及参加学校组织的艺术兴趣小组、艺术社团和各类艺术活动的表现进行过程性评价。

2. 学科性测评。主要通过学期、学年学科性考试考查考核，了解学生理解和掌握音乐、美术等艺术课程标准要求的基础知识以及掌握和运用基本技能的情况，了解通过艺术课程标准要求的基础知识的学习后相关的艺术欣赏和表现能力的发展水平。

3. 发展性测评。主要通过学生自主参加校外艺术学习、参与

艺术实践的情况（主要指参与社区、乡村文化艺术活动，学习优秀的民族民间艺术，欣赏高雅的文艺演出和展览等）和在学校现场测评（包括校级艺术活动）中展现的某一艺术项目的特长（包括声乐、器乐、舞蹈、绘画、书法等）以及参加区县及以上教育行政部门组织开展的各类学生艺术比赛（展演）活动获奖情况，了解学生的艺术特长和优势。

学生个体测评结果记入学生成长档案，作为综合评价学生发展状况的内容之一并摄影存档。

九、问题与建议

1. 艺术教师外出培训机会较少，专业性还需进一步提高，今后学校要加大培训经费投入，真正提高艺术教师的专业性和科研意识。

2. 师资力量缺乏，对特长孩子的辅导力量不足，同时对于技能低下的同学采取进步的措施和方法不足。

针对以上不足我校会力争上下统一思想，提高对学校艺术化教育工作的认识，从点滴小事做起，在完成上级相关规定任务之外，进行创造性开展自选类艺术化工作。力争学校艺术化教育工作全面提升，让每一个孩子都能参与到艺术实践活动中去。

烟台开发区第四小学

2023年7月6日