

普通高中
艺术课程标准
(2017年版)

中华人民共和国教育部制定

人民教育出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中艺术课程标准 : 2017 年版 / 中华人民共和国教育部制定 . —北京 : 人民教育出版社, 2018.1
ISBN 978-7-107-32095-8

I . ①普… II . ①中… III . ①艺术—课程标准—高中 IV . ①G633.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 007334 号

普通高中艺术课程标准 (2017 年版)

PUTONG GAOZHONG YISHU KECHENG BIAOZHUN

责任编辑 胡宏莉

装帧设计 何安冉 李悦

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 ××× 印刷厂

版 次 2018 年 1 月第 1 版

印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 5.25

字 数 57 千字

定 价 13.40 元

版权所有 · 未经许可不得采用任何方式擅自复制或使
用本产品任何部分 · 违者必究
如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社联系。电话: 400-810-5788

前 言

党的十九大明确提出：“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”

基础教育课程承载着党的教育方针和教育思想，规定了教育目标和教育内容，是国家意志在教育领域的直接体现，在立德树人中发挥着关键作用。

2003年，教育部印发的普通高中课程方案和课程标准实验稿，指导了十余年来普通高中课程改革的实践，坚持了正确的改革方向和先进的教育理念，基本建立起适合我国国情、适应时代发展要求的普通高中课程体系，促进了教育观念的更新，推进了人才培养模式的变革，提升了教师队伍的整体水平，有效推动了考试评价制度的改革，为我国基础教育质量的提高作出了积极贡献。但是，面对经济、科技的迅猛发展和社会生活的深刻变化，面对新时代社会主要矛盾的转化，面对新时代对提高全体国民素质和人才培养质量的新要求，面对我国高中阶段教育基本普及的新形势，普通高中课程方案和课程标准实验稿还有一些不相适应和亟待改进之处。

2013年，教育部启动了普通高中课程修订工作。本次修订深入总结21世纪以来我国普通高中课程改革的宝贵经验，充分借鉴国际课程改革的优秀成果，努力将普通高中课程方案和课程标准修订成既符合我国实际情况，又具有国际视野的纲领性教学文件，构建具有中

普通高中艺术课程标准（2017年版）

国特色的普通高中课程体系。

一、修订工作的指导思想和基本原则

（一）指导思想

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十八大、十九大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，以社会主义核心价值观统领课程改革，着力提升课程思想性、科学性、时代性、系统性、指导性，推动人才培养模式的改革创新，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）基本原则

1. 坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，充分体现马克思主义的指导地位和基本立场，充分反映习近平新时代中国特色社会主义思想，有机融入坚持和发展中国特色社会主义、培育和践行社会主义核心价值观的基本内容和要求，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化，发展社会主义先进文化，加强法治意识、国家安全、民族团结、生态文明和海洋权益等方面的教育，培养良好政治素质、道德品质和健全人格，使学生坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

2. 坚持反映时代要求。反映先进的教育思想和理念，关注信息化环境下的教学改革，关注学生个性化、多样化的学习和发展需求，促进人才培养模式的转变，着力发展学生的核心素养。根据经济社会发展新变化、科学技术进步新成果，及时更新教学内容和话语体系，反映新时代中国特色社会主义理论和建设新成就。

3. 坚持科学论证。遵循教育教学规律和学生身心发展规律，贴近学生的思想、学习、生活实际，充分反映学生的成长需要，促进每

个学生主动地、生动活泼地发展。加强调查研究和测试论证，广泛听取相关领域人员的意见建议，重大问题向权威部门、专业机构、知名专家学者咨询，求真务实，严谨认真，确保课程内容科学，表述规范。

4. 坚持继承发展。对十余年普通高中课程改革实践进行系统梳理，总结提炼并继承已有经验和成功做法，确保课程改革的连续性。同时，发现并切实面对改革过程中存在的问题，有针对性地进行修订完善，在继承中前行，在改革中完善，使课程体系充满活力。

二、修订的主要内容和变化

（一）关于课程方案

1. 进一步明确了普通高中教育的定位。我国普通高中教育是在义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，任务是促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础。普通高中的培养目标是进一步提升学生综合素质，着力发展核心素养，使学生具有理想信念和社会责任感，具有科学文化素养和终身学习能力，具有自主发展能力和沟通合作能力。

2. 进一步优化了课程结构。一是保留原有学习科目，调整外语规划语种，在英语、日语、俄语基础上，增加德语、法语和西班牙语。二是将课程类别调整为必修课程、选择性必修课程和选修课程，在保证共同基础的前提下，为不同发展方向的学生提供有选择的课程。三是进一步明确各类课程的功能定位，与高考综合改革相衔接：必修课程根据学生全面发展需要设置，全修全考；选择性必修课程根据学生个性发展和升学考试需要设置，选修选考；选修课程由学校根据实际情况统筹规划开设，学生自主选择修习，学而不考或学而备考，为学生就业和高校招生录取提供参考。四是合理确定各类课程学分比例，在毕业总学分不变的情况下，对原必修课程学分进行重构，

普通高中艺术课程标准（2017年版）

由必修课程学分、选择性必修课程学分组成，适当增加选修课程学分，既保证基础性，又兼顾选择性。

3. 强化了课程有效实施的制度建设。进一步明确课程实施环节的责任主体和要求，从课程标准、教材、课程规划、教学管理，以及评价、资源建设等方面，对国家、省（自治区、直辖市）、学校分别提出了要求。增设“条件保障”部分，从师资队伍建设、教学设施和经费保障等方面提出具体要求。增设“管理与监督”部分，强化各级教育行政部门和学校课程实施的责任。

（二）关于学科课程标准

1. 凝练了学科核心素养。中国学生发展核心素养是党的教育方针的具体化、细化。为建立核心素养与课程教学的内在联系，充分挖掘各学科课程教学对全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务、发展素质教育的独特育人价值，各学科基于学科本质凝练了本学科的核心素养，明确了学生学习该学科课程后应达成的正确价值观念、必备品格和关键能力，对知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三维目标进行了整合。课程标准还围绕核心素养的落实，精选、重组课程内容，明确内容要求，指导教学设计，提出考试评价和教材编写建议。

2. 更新了教学内容。进一步精选了学科内容，重视以学科大概念为核心，使课程内容结构化，以主题为引领，使课程内容情境化，促进学科核心素养的落实。结合学生年龄特点和学科特征，课程内容落实习近平新时代中国特色社会主义思想，有机融入社会主义核心价值观，中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育内容，努力呈现经济、政治、文化、科技、社会、生态等发展的新成就、新成果，充实丰富培养学生社会责任感、创新精神、实践能力相关内容。

3. 研制了学业质量标准。各学科明确学生完成本学科学习任务后，学科核心素养应该达到的水平，各水平的关键表现构成评价学业

质量的标准。引导教学更加关注育人目的，更加注重培养学生核心素养，更加强调提高学生综合运用知识解决实际问题的能力，帮助教师和学生把握教与学的深度和广度，为阶段性评价、学业水平考试和升学考试命题提供重要依据，促进教、学、考有机衔接，形成育人合力。

4. 增强了指导性。本着为编写教材服务、为教学服务、为考试评价服务的原则，突出课程标准的可操作性，切实加强对教材编写、教学实施、考试评价的指导。课程标准通俗易懂，逻辑更清晰，原则上每个模块或主题由“内容要求”“教学提示”“学业要求”组成，大部分学科增加了教学与评价案例，同时依据学业质量标准细化评价目标，增强了对教学和评价的指导性。

本次修订是深化普通高中课程改革的重要环节，直接关系到育人质量的提升。普通高中课程方案和课程标准必须在教育教学实践中接受检验，不断完善。可以预期，广大教育工作者将在过去十余年改革的基础上，在丰富而生动的教育教学实践中，不断提高课程实施水平，推动普通高中课程改革不断深化，共创普通高中教育的新辉煌，为实现国家教育现代化、建设教育强国作出新贡献。

目 录

一、课程性质与基本理念	1
(一) 课程性质	1
(二) 基本理念	1
二、学科核心素养与课程目标	4
(一) 学科核心素养	4
(二) 课程目标	6
三、课程结构	7
(一) 设计依据	7
(二) 结构	8
(三) 学分与选课	9
四、课程内容	11
(一) 必修课程	11

普通高中艺术课程标准（2017年版）

（二）选择性必修课程 / 19

五、学业质量 32

（一）学业质量内涵 / 32

（二）学业质量水平 / 33

（三）学业质量水平与考试评价的关系 / 37

六、实施建议 39

（一）教学与评价建议 / 39

（二）学业水平考试命题建议 / 43

（三）教材编写建议 / 44

（四）地方和学校实施课程的建议 / 45

附录.....47

附录1 艺术学科核心素养水平划分 / 47

（一）艺术学科核心素养内涵与表现 / 47

（二）艺术学科核心素养水平划分 / 49

附录2 教学与评价案例 / 51

一、课程性质与基本理念

（一）课程性质

艺术是人类运用特定媒介、形式和方法，将思想和情感表现为审美形象的创造性活动。艺术源于生活，是人与人、人与社会、人与自然相互作用的表现，是人类创造的文化结晶。艺术能够引领社会风尚，激励人的精神，陶冶人的情操。

高中艺术课程是培养学生具有较高艺术素养的必修课程，是包含音乐、舞蹈、美术、设计、戏剧、影视与数字媒体等艺术门类的综合性课程。艺术课程弘扬中国艺术精神，学习世界多元文化艺术，培养社会责任感，追求真善美的统一；以美育人，立德树人，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）基本理念

高中艺术课程实施审美教育，培育时代新人，培养学生“坚守中华文化立场，展现中华审美”的文化自觉和自信，为中华优秀传统文化艺术的创新性发展奠定基础。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

1. 培育艺术学科核心素养

培育艺术学科核心素养，实现立德树人根本任务。学生通过艺术学习，掌握相关的艺术语言，理解艺术的形象塑造和情感表达方式，提高艺术感知能力；通过参与各种形式的艺术实践活动，提高表现与创造能力；通过艺术鉴赏，培养健康的审美情趣，提升人文情怀；通过艺术课程的学习，了解、尊重中国和世界艺术的多样性，达到一定深度和广度的文化理解，增强人文底蕴。

2. 强调整体性和关联性

强调整体性和关联性，提高学生的综合艺术能力。整体性是指以整体观念认识艺术，整合艺术信息，感受艺术的魅力；培养学生从单向思维转向整体思维，从单科知识的学习转向综合能力的提高。关联性是指各艺术门类既有自身的个性特点，又有相互之间的共性联系；学生通过探究各艺术门类的相互影响和相互作用，超越简单的形式叠加，并认识艺术的真谛及艺术与其他学科之间的有机联系。

3. 开展情境化教学

开展情境化教学，提高学生解决实际问题的能力。通过创设不同文化、生活和科学的情境，进行艺术教学；学生在实践中感悟艺术，建构知识，积累艺术经验，解决问题。

4. 探索信息技术与艺术教学的深度融合

探索信息技术与艺术教学的深度融合，变革教学方式。了解“互联网+”理念，开展“互联网+艺术教育”实践，面向未来，创造和发展艺术教育新形态。通过信息技术平台，学生的个体差异得到尊重，个性化需求得到满足，奠定终身学习的基础。

5. 运用多样性评价方式

运用多样性评价方式，提高学生的反思评价能力。通过艺术学习档案袋评价、交流对话的过程性评价，书面测试和展示展演的结果性评价等方式，关注学生的学习过程和学习品质，培养学生的批判性思维，使他们形成健康的审美价值判断，使评价成为促进学生艺术成长、可持续发展的动力。

二、学科核心素养与课程目标

（一）学科核心素养

学科核心素养是学科育人价值的集中体现，是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。艺术学科核心素养主要包括四个方面：艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解。四个方面的核心素养之间不是递进关系，而是不同维度的体现，具有紧密的内在联系。

1. 艺术感知

艺术感知是艺术学习与实践活动的基础，是学生对各艺术门类的艺术语言、艺术形象、思想情感的感受和认知。

通过本课程的学习，学生能够了解中国艺术尊重自然、顺应自然、保护自然，以及“天人合一”“气韵生动”等意象特征。了解世界其他民族艺术语言，在生活、文化和科学情境中感受和领会艺术。通过多种感官，感知各艺术门类的个性与共性要素，形成艺术通感，感受艺术形象，引发情感共鸣。

2. 创意表达

创意表达是创造性的艺术表现活动，是学生在各种艺术实践中想象力、表现力、创造力的体现。

通过本课程的学习，激发学生的想象力和创造力，理解中国艺术虚实相生等表现特征，追求形神兼备的意境美，探索传统艺术的创新。借鉴世界其他民族艺术成果，进行有个性的艺术表现，并将创意表达能力运用到其他学科和生活领域。

3. 审美情趣

审美情趣是审美愉悦、高雅气质、人文情怀等艺术涵养的体现，是对真善美的精神追求。

通过本课程的学习，学生能够感受艺术魅力，形成审美兴趣与爱好，品味中国艺术的意蕴；具有欣赏自然、生活和世界其他民族艺术美的情趣；在生活中营造艺术氛围，养成高雅气质，具有人文情怀和健康的审美价值观；自觉抵制低俗、庸俗、媚俗的现象，提高审美鉴别力。

4. 文化理解

文化理解是从不同文化的角度认识艺术，体现在艺术鉴赏、文化认同和艺术精神的领悟等方面。

通过本课程的学习，参与艺术鉴赏等实践活动，学生能够理解艺术精神，弘扬中华文化艺术优秀传统，提升文化认知，增强中华民族文化自觉和自信；促进跨文化交流，尊重世界文明多样性，分享世界各民族艺术，加深国际理解。

（二）课程目标

艺术课程面向全体学生，发展素质教育。以美育人，培育学生的艺术学科核心素养，增强社会责任感，促进学生全面发展，达到立德树人根本任务。

学生在艺术与生活、艺术与文化、艺术与科学相关联的情境中，参与各艺术门类实践活动，获得艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的艺术学科核心素养。

通过对中国民族艺术的学习，学生能够对中国艺术精神有所感悟，增强文化认同和文化自信，能“坚守中华文化立场，传承中华文化基因，展现中华审美风范”；通过对世界艺术的学习，学生能够对世界文化艺术有所理解，敞开胸襟、放眼世界，在交流中吸收其他国家文化艺术优秀成果，为成为具有较高艺术素养的人才奠定基础。

三、课程结构

（一）设计依据

1. 依据国家高中课程改革的指导思想，以立德树人为宗旨，以美育人，培养学生艺术学科核心素养，建构艺术课程。

2. 依据普通高中课程方案中关于课程与学分安排，设置艺术必修课程和选择性必修课程。必修课程是全体学生必须修习的课程，是普通高中学生艺术发展的共同基础；选择性必修课程是学生根据个人需求或升学考试需求选择修习的课程。

3. 依据当代国际艺术教育综合性发展的趋势，注重各艺术门类之间以及与其他学科之间的关联与整合，设置艺术综合性课程。本课程内容关注艺术与自然和生活的联系，以及中国与世界文化艺术的多样性；注重学生科学探究与创造性思维能力的培养，延续义务教育阶段的课程设计思路，设置“艺术与生活”“艺术与文化”“艺术与科学”必修模块。

4. 依据高中学生个性化发展和参与艺术类高考的需求，设置“美术创意实践”“音乐情境表演”“舞蹈创编与表演”“戏剧创编与表演”“影视与数字媒体艺术实践”选择性必修模块，供学生自主选择。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

（二）结构

课程	模块	选题举例	课时、学分
必修课程	1. 艺术与生活	1-1 艺术之源	18学时 1学分
		1-2 时代映象	
		1-3 四季抒情	
		1-4 民族节庆	
		1-5 用艺术设计生活	
	2. 艺术与文化	2-1 线的韵味	36学时 2学分
		2-2 生命节奏	
		2-3 符号象征	
		2-4 山水情怀	
		2-5 丝绸之路	
		2-6 个性表现	
		2-7 剧场艺术	
		2-8 影视艺术	
		2-9 走进博物馆	
	3. 艺术与科学	3-1 秩序与混沌之美	18学时 1学分
		3-2 艺术与科学的互动	
3-3 多媒体艺术			
3-4 互联网时代			
注：学生须在学习上述必修课程并获得4个学分的基础上，再从以下选择性必修模块中自主选择2个模块作为必修课程，补足必修课程应获得的6个学分。			

续表

课程	模块	选题举例	课时、学分
选择性必修课程	4. 美术创意实践	绘画、雕塑、建筑、设计、工艺、书法篆刻等	18学时 1学分
	5. 音乐情境表演	歌唱、演奏、戏曲唱腔、音乐剧等	18学时 1学分
	6. 舞蹈创编与表演	中外民间舞、古典舞、现代舞、街舞、健身舞的创编与表演等	18学时 1学分
	7. 戏剧创编与表演	戏剧游戏、经典戏剧、戏曲表演、小品创编与表演等	18学时 1学分
	8. 影视与数字媒体艺术实践	数码摄影、微电影创作、计算机音乐制作、数字动漫创作等	18学时 1学分

选择性必修课程主要包括各艺术门类的基础知识和基本技能，学习内容丰富多彩，既可以满足学生的兴趣爱好，为学生的个性化发展和升学奠定基础，又为校本课程和特色资源开发提供了空间。各地学校可根据实际情况拓展校本课程。

（三）学分与选课

按照普通高中课程方案的学分规定，艺术课程须修满必修课程6个学分方可结业。本标准规定：学生应获得必修课程的4个学分，加上选择性必修课程中2个模块学习所获得的2个学分，共计修满6个学分（108学时）。

1. 必修课程中“艺术与生活”模块为18学时，学生学习并通过考核可获得1个学分；“艺术与文化”模块为36学时，学生学习并通过考核可获得2个学分；“艺术与科学”模块为18学时，学生学习并通过考核可获得1个学分。

2. 选择性必修课程中“美术创意实践”“音乐情境表演”“舞蹈

普通高中艺术课程标准（2017年版）

创编与表演”“戏剧创编与表演”“影视与数字媒体艺术实践”模块均为18学时，学生学习并通过考核各获得1个学分。

3. 在一个学期内，学校可安排一门36学时的必修课程，或一门18学时的必修课程和一门18学时的选择性必修课程，达到一学期36学时。学校还可以根据具体情况适当调整每学期必修和选择性必修的课程安排，也可根据学生的兴趣和需要，满足其发展或升学考试的需求。

四、课程内容

（一）必修课程

模块1：艺术与生活

生活是艺术之源，艺术始终伴随着人类的生活实践和社会发展。通过本模块的学习，学生了解中外艺术表现的人类与自然的相处共生和在节庆、风俗中体现的人类社会生活、精神生活；学生能深入认识中国各民族艺术在生活中的表现和价值；感悟艺术在生活中的意义，探索艺术生活化与生活艺术化的途径。

本模块学习可参考“艺术之源”“时代映象”“四季抒情”“民族节庆”“用艺术设计生活”等主题。

【内容要求】

1.1 认识艺术起源于人类的生活、生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活。

1.2 发现、感受日月星辰、山川湖海、春夏秋冬等自然景观的

普通高中艺术课程标准（2017年版）

美，探究人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情。

1.3 了解各民族节日庆典等民俗活动，探究各艺术门类的综合性表现，发现各艺术门类之间的内在联系。

1.4 选择讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，以及中外表现社会生活的艺术经典作品，探究艺术与时代的内在联系。

1.5 观察现实生活中的艺术设计，认识艺术在生活环境、产品创意等方面的应用及其体现的审美价值。

1.6 关注青年群体在发型服饰、旅游摄影、街头表演、场馆观摩等方面的艺术喜好，探究如何在生活中提升个人艺术品味。

【教学提示】

（1）引导学生观察和探索节奏、色彩、力度、结构等艺术要素在现实生活和大自然中的存在，以及这些艺术要素在艺术作品中的意义与作用，从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性。激发学生的艺术学习兴趣，提高他们的艺术感知能力和审美情趣。

（2）通过比较中外民族生活中的艺术活动和艺术作品，探讨其艺术表现的手法、形式、风格、意境等特点，培养学生的分析、理解、评价能力。

例如：以“艺术之源”为主题，组织学生以小组合作的方式搜集资料，探寻古代先民是如何在图腾信仰、劳动生活中创造和发展了艺术；以“民族节庆”为主题，组织学生调查、分析、描述艺术形式在民族的历史、传说、节日、庆典、习俗、服饰、歌舞、仪式等方面的意义和作用。

（3）选择中外不同地区、不同时代的经典艺术作品进行分析、欣赏，引导学生探究艺术风格与时代的关系；了解艺术家如何运用艺术形式表现时代生活、表达人类的精神世界。

例如：以“延安文艺”为主题，表现军民大生产、抗日救亡、革命理想信念，讴歌党和人民的革命时代精神。组织学生进行多样性鉴赏、体验的实践活动，探究经典音乐、建筑、绘画、舞蹈的特点，以及它们之间的联系，概括经典艺术的总体特征与时代的关系，做出各自的评价并与他人交流分享。

(4) 以创设问题情境的方式，组织艺术活动，引导学生在实际生活中积累艺术经验，尝试运用综合艺术形式，编创表现生活的艺术。

例如：组织“做艺术生活的设计师”“生活用品的装饰”等艺术实践，引导学生用艺术形式设计生活用品；组织“日常生活的音乐”“校园艺术长廊”等艺术实践，引导学生设计出美化生活环境的方案；组织“本地区非物质文化遗产展演”“敬老院的艺术性社会公益活动”等艺术实践，引导学生运用朗诵、歌唱、舞蹈、绘画、摄影等艺术形式表现文化与情感。

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

(1) 认识艺术与各民族生活和生产实践的密切联系，发现生活和环境中蕴含的艺术要素；在中外各民族艺术与生活的实际情境中，了解艺术语言，感受艺术表现力。(素养1“艺术感知”)

(2) 选用多种艺术形式表达对生活的感受，交流情感；选用适当的材料有创意地设计、美化自己的生活环境。(素养2“创意表达”)

(3) 用艺术的眼光发现自然景观、生活环境中美的元素，欣赏表现生活的艺术作品，分析艺术作品的品位和意蕴，体现健康、高雅的审美情趣。(素养3“审美情趣”)

(4) 有选择地探寻不同国家、民族、地域生活中艺术的表现特点；理解艺术在民俗活动和节日庆典中的意义和作用，增强文化自信，增进对世界文化的理解。(素养4“文化理解”)

模块2：艺术与文化

艺术是人类文化的精华，以其形象性、审美性特征体现出文化的丰富多彩。通过本模块的学习，在艺术与文化的关联中，学生能感受中华文化艺术的独特魅力，增强文化身份认同和文化自信；尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。理解多元文化，具有立足自身、放眼世界的艺术视野。

本模块学习可参考“线的韵味”“生命节奏”“符号象征”“山水情怀”“丝绸之路”“个性表现”“剧场艺术”“影视艺术”“走进博物馆”等主题。

【内容要求】

2.1 从中国的书法、舞蹈、音乐、绘画、建筑等艺术形式中，感知各艺术门类中“线”的表现和韵味，探究“气韵生动”所体现的艺术关联性。

2.2 选择中外各艺术门类的经典作品和艺术现象，探究其节奏的相通之处，理解节奏律动的艺术风格和文化特征。

2.3 选择中外建筑、绘画、音乐、舞蹈、戏剧的经典作品和艺术现象，探究其符号象征的文化意义。

2.4 选择中国的绘画、音乐、舞蹈、园林、诗词等传统艺术的经典作品，体会“外师造化，中得心源”的意境，探究艺术的文化内涵。

2.5 选择中外各艺术门类中现代艺术流派的代表作品和艺术现象，探究艺术创新与文化思潮的关联。

2.6 选择中外通俗艺术的代表作品，探究其凸显个性的风格特点，及其与大众传播、文化产业的关联。

【教学提示】

(1) 启发学生探究各艺术门类中“线”的运用和文化关联，感悟“线的韵味”，引导学生运用线条进行不同文化特点的创意表达。

例如：体味中国书画中线的造型变化、舞蹈身体“圆曲拧倾”中线的运动、古琴“吟猱绰注”音线的流动、园林建筑“曲径通幽”和飞檐的曲线韵味等，理解中国艺术“气韵生动”的意象特征。

欣赏、比较阿拉伯各艺术门类中线的运用，体会阿拉伯书法、建筑、舞蹈、音乐旋律中线条的装饰性。

(2) 以“生命律动的节奏”作为教学主题，在艺术实践活动中，引导学生加深对艺术节奏表现力的感悟，并进行创意表达。

例如：从中国古代陶器、青铜器的造型与音乐、舞蹈节奏的相通之处，理解其文化含义；从西方艺术中，探究节奏时空特点与文化的关联；从印度音乐、舞蹈、绘画、雕塑的节奏特点，了解印度文化中的时间循环观念；从非洲舞蹈、音乐的节奏，联系木雕造型的节奏，理解非洲艺术的顽强生命律动。

(3) 引导学生探究艺术符号的文化象征意义，学生通过多样性艺术实践，加深对艺术与文化紧密关联的认识。

例如：以中国的徽派民居、苏州园林和西方经典建筑为例，引导学生探究各种建筑艺术的特殊造型及其所具有的文化符号特征。

(4) 通过欣赏表现自然题材的绘画、音乐、舞蹈、园林、诗词等作品，探索同一主题各艺术门类的关联性，感悟中国艺术哲学中崇尚自然的精神；通过比较其他民族文化中表现自然主题的艺术，使学生认识不同文化艺术精神的特点。

(5) 引导学生感受、了解现代艺术和通俗艺术的时尚特点，鼓励学生运用各种新的艺术形式进行个性化的创意表达。引导学生搜集现代艺术和通俗艺术资料，探究其表现形式，自主创编并进行个性化表演。在艺术活动中表现青年的理想信念，放飞青春梦想。

(6) 引导学生搜集现代大众传媒和文化产业的资料，探究艺术与信息时代的关系，并做出反思评价。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

（1）从多种艺术形式的表现中，感受中外民族艺术的独特表现和意蕴，认识艺术与文化的联系。（素养1“艺术感知”）

（2）欣赏和表述中外优秀传统文化艺术的主要特征，选择适当的文化主题，进行艺术的模拟表现、变化表现和创意表现。（素养2“创意表达”）

（3）感受中国不同区域民族文化中的艺术情趣，理解艺术表现人文情怀的方式，提高艺术欣赏品位和人格修养。（素养3“审美情趣”）

（4）了解世界不同艺术形式的文化背景和意义，认识不同民族、不同时代艺术的差异，增强文化自信，形成尊重世界多元文化艺术的价值观。（素养4“文化理解”）

模块3：艺术与科学

艺术与科学密切相关，中国传统艺术崇尚自然，践行“道法自然”的科学观。当今，现代科学技术为艺术发展提供了丰富的创意和表现手段，艺术的发展也为科学技术的进步从想象、和谐、美感等方面提供了创意。通过本模块的学习，学生能够发现艺术与科学之间的联系，欣赏科学所揭示的秩序与混沌之美；能够了解科学技术在艺术表现中的应用，运用多种媒体进行艺术创造。

本模块学习可参考“秩序与混沌之美”“艺术与科学的互动”“多媒体艺术”“互联网时代”等主题。

【内容要求】

3.1 了解中华优秀传统文化中科学观及其实践活动，以及它们对

世界文化的影响与贡献。认识“和”的生态观及阴阳五行等在中国艺术中的运用。

3.2 了解人类如何从自然、生活、科学实践中寻找并概括出和谐美的特征；在艺术与科学的关联中，认识变化与统一的秩序之美。

3.3 了解混沌现象的无序特征，感受无序在艺术与科学中的表现形态。

3.4 了解多媒体艺术的特点，探究数字化技术为艺术创造开拓的新领域和表现形式。

3.5 探究艺术与科学的相互影响，发现科学中的艺术美和艺术中的科学美，激发创造性思维，理解科学技术创造中的人文精神。

3.6 了解中外科学家热爱艺术并从中获得灵感，激发想象力、创造力的事例，领悟感性与理性思维的相互作用，加深对艺术的理解和不懈追求。

【教学提示】

(1) 把握艺术与科学之间的相通之处，比如和谐、秩序或多样统一，混沌、无序或随机性。引导学生搜集艺术中的对称性平衡与非对称性平衡的示例，感受对称性的庄严，非对称性的奇异；搜集、了解科学家与艺术关联的事例，探究艺术与科学发现之间的联系。

例如：搜集、感受达·芬奇在艺术与科学两方面的探索事迹，了解艺术在爱因斯坦、钱学森等科学家发明创造过程中产生的积极作用；了解斯佩里关于裂脑人的研究成果和左右脑分工理论的相关知识等，探究艺术与科学之间的异同，以及艺术创作与科学发现之间的关联。

(2) 设置情境，选择科学原理在艺术中的表现示例，对科学美和艺术美进行比较、分析，探究二者的相通之处，引导学生在体验科学美和艺术美的同时，进一步理解人与自然的关系。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

例如：通过艺术与数学的链接，引导学生感受和探究黄金分割、斐波拉契数列等在艺术作品中的体现，中国古代抽象数字或要素结构在艺术中的反映（如阴阳五行在音乐、建筑、书画、舞蹈、戏曲中的运用），悖论在艺术中的表现（如埃舍尔的画）；通过艺术与物理的链接，引导学生感受和探究不同物理反应产生的混沌现象，并与相关艺术进行比较。

（3）引导学生探究科学中的混沌理论，分析混沌在艺术与科学中的表现特点，感受其魅力。

例如：通过混沌学研究对象之一的分形实例——雪花、海岸线、菜花头等，引导学生欣赏并分析科学家通过电脑创作的分形图案之美，感受科学与艺术的连通，探究秩序美与混沌美的差异；引导学生欣赏云雾、烟雾、湍流等混沌现象中的朦胧美或随机动态美，探讨混沌的科学道理；引导学生感受、探究艺术作品中的混沌表现，如偶然艺术、热抽象艺术、中国画中的写意泼墨、噪音音乐、现代抽象舞蹈的随机表演等，与自然和科学中的混沌进行比较。

（4）充分调动学生对现代数字化媒介的热情，引导他们利用生活中常用的设备，如照相机、摄像机、手机、电脑等，利用相应的软件或程序，进行艺术创造活动。

例如：引导学生考察利用现代数字化媒介进行的艺术创造，欣赏并分析艺术摄影、音乐电视、网络歌曲、动漫作品等；寻找手机或平板电脑等与艺术制作相关的软件，将其纳入课堂艺术活动中；引导学生自主研究与艺术相关的数字化设备，如制作动漫的设备、计算机音乐制作设备等，掌握基本的艺术制作技术，设置情境，创作新媒介艺术作品，开展相关的艺术活动，如为诗歌配画、配乐等。

（5）在探究艺术与科学的相互关联或相互作用的同时，引导学生深入探究二者的差异，加深对艺术人文精神的认识。

例如：感受电脑自动作画、作曲、演奏、舞蹈等，并与人类的艺术创作相比较，找出二者的差异，深刻认识艺术的文化和审美性质；

引导学生探究“多维空间”在数字表达和艺术表达上的可能性及差异，聆听序列主义音乐，分析乐谱，探究理性设计和实际感知效果之间的距离，认识理性与感性的不同。

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

(1) 了解自然中有序和无序的现象，感受和谐与混沌在艺术与科学中的表现和魅力，认识科学技术对艺术形象塑造的作用。(素养1“艺术感知”)

(2) 发挥想象力，利用多种艺术形式创造具有秩序之美与混沌魅力的艺术作品；探索现代科学开拓的艺术新领域，运用多媒体设备进行艺术创作。(素养2“创意表达”)

(3) 从科学家、艺术家对真善美追求的事例中受到启迪，探究艺术与科学的相互影响和作用，激发学生的学习兴趣 and 创造性思维，培养审美情趣和人文精神。(素养3“审美情趣”)

(4) 了解艺术和科学的发展脉络及其与特定时代的联系，理解科学与艺术的相通和区别，认识它们的功能和价值。(素养4“文化理解”)

(二) 选择性必修课程

..... 模块4：美术创意实践 .....

美术创意实践模块，通过美术实践指导学生运用一定的工具、材料，塑造视觉艺术形象，生动形象地反映社会生活与文化，培养学生的创造性思维和表现能力。启发学生通过视觉与其他多种感官的统觉，形成新的艺术创意，表达丰富的审美情趣和思想。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

本模块包括绘画、雕塑、建筑、设计、工艺、书法篆刻等内容。

【内容要求】

4.1 对美术作品的艺术语言进行分析，并从时代和地域文化背景等方面描述作品的意义和价值。理解美术在表现自然、社会生活等方面的作用和特点，与他人交流自己的艺术感知。

4.2 了解中华优秀传统文化的悠久历史和辉煌成就，认识其独特的体系和特征，理解“诗书画印”交融一体的意境；分析和阐释民族传统美术具有的人文情怀和当代意义，并依据相应的主题进行创意表达。

4.3 认识美术的造型规律，掌握一定的技能，运用点、线、面、形、体、色等要素，通过材料媒介和一定的组织形式进行临摹、写生和创作。在美术实践中，运用个性化的造型手段表现特定的艺术主题或解决日常生活的美化问题，具有高雅的审美情趣。

4.4 比较美术与其他艺术门类的表现特点，探究美术与其他学科在观念、原理、形式、材料、媒介等方面的内在联系，进行综合性艺术创造。

【教学提示】

（1）通过鉴赏与临摹经典美术作品，引导学生理解作品主题与时代的关系、艺术家与作品风格的关系、技法与情感表达的关系，体验不同情感的艺术表现效果。

（2）通过速写、素描和色彩写生训练，引导学生认真观察自然、生活事物的特征，寻找表现美的着眼点，研究线条、明暗、色彩、肌理等基本造型要素在形象表现中的作用。

（3）引导学生学习中国画的章法布局、笔墨技法表现的意境，尝

试书法篆刻与绘画融为一体的表现。在发挥传统中国书画特点的基础上，借鉴现代艺术不拘一格的表现手段，创作出有新意、有个性的作品。

(4) 在创意实践中，引导学生探究美术与其他艺术门类的关联，运用变化与统一、节奏与韵律、对称与均衡、透视与构图等艺术法则，表达思想情感，形成艺术感性与理性的动态平衡。

(5) 围绕一个学习主题，创设实际的生活情境，引导学生对环境或日常生活用品进行美化设计。在实践中学习简单的环境雕塑、建筑模型、装饰方法等。发挥学生个人专长，独立或与同学共同完成学习任务。

(6) 组织学生使用“艺术学习档案袋”，记录自己的学习过程和学习成果。

例如：以公益广告为主题设计单元，制订广告设计流程，搜集相关图文资料，围绕主题进行筛选；运用编辑软件制作平面形式、立体形式和微视频形式的主题广告，在校园展示或在校园局域网发布。单元课程后期，对作品的主题立意、形式美感、传播效果等进行评价交流。

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

(1) 感知美术中点、线、面、形、色、肌理等要素及组织形式在形象塑造、情感表达中的作用。鉴赏美术作品的主题内容、思想内涵和艺术感染力。(素养1“艺术感知”)

(2) 运用适当的材料媒介及艺术形式法则，发挥想象力，关注美术与其他艺术门类及学科要素的关联，进行有个性的美术表现与创作。(素养2“创意表达”)

(3) 从大自然和生活中发现美的要素，选择相应的美术手段装饰生活和环境，表达自己的审美意趣。(素养3“审美情趣”)

普通高中艺术课程标准（2017年版）

（4）理解中国传统美术的文化特征，将其运用于“诗书画印”融为一体的美术创作实践中。联系文化情境，分析与评价有代表性的世界美术风格，理解不同文化对美术创作的影响。（素养4“文化理解”）

模块5：音乐情境表演

音乐情境表演是以情境化活动为主的音乐学习和实践。本模块旨在通过链接戏剧、舞蹈等表演艺术门类，使学生能够创造性地运用音乐的多种表现形式，在合作、交流和表演中，提升音乐情境中的艺术表现能力。

本模块包括歌唱、演奏、戏曲唱腔、音乐剧等内容。

【内容要求】

5.1 设计中外民族生活情境化的音乐表演，学习、运用音乐语言，塑造音乐形象，表达思想情感。

5.2 运用多种艺术形式的音乐表演，营造视听情境，获得通感，发挥想象力，进行角色相互配合的创意表达。

5.3 欣赏、排演中外经典音乐剧目，通过模拟和创意表现形式，表现剧情发展、形象塑造、场景意境等，获得剧情人物的思想情感体验。

5.4 欣赏、学唱和表演本地区有特色的戏曲唱段，感受地方戏曲唱腔的特点，了解中国戏曲文化。

5.5 参与音乐表演、创编活动，学习、传承中华优秀传统文化，学习世界其他民族的音乐文化。

【教学提示】

（1）引导学生关注社会热点问题、校园生活、民俗节庆等，确定

音乐情境表演人文主题的项目任务；引导学生采用歌曲情境表演、音乐剧、歌舞剧的创编等形式，创作和表演健康向上的音乐作品，弘扬民族音乐文化。

例如：学生编演环保主题的音乐剧，表现“如果以牺牲环境换来金山银山，不如保护好自己的绿水青山”的主题思想。在学习过程中，学生围绕主题确定剧中人物角色，创编剧本，可选择地方戏曲或其他民间音乐为素材进行主题音乐设计。

(2) 引导学生进行以音乐为主要表现形式的综合性艺术创意表达，在情境表演中提高歌唱、演奏的音乐表现能力。

例如：引导学生在民歌、经典音乐作品、流行音乐组合等情境表演中，编配与歌曲内容和音乐情绪相应的舞蹈、动作，运用服装、道具、造型等营造氛围，揭示音乐主题。学生在入情入境、情境交融的表演过程中，提升艺术表现能力。

(3) 引导学生运用多种手段进行音乐剧创编与表演，在情境化的集体表演活动中，培养学生的合作能力、自主组织音乐活动的协调能力。

例如：在对歌形式的情境表演中，学生体会到个体与集体、局部与整体的关系，形成全局观念和团队意识；结合创编音乐剧，学生进行任务分配，分组进行剧本、音乐、舞美、服装、编导等创作与设计，最后协同完成项目任务。

(4) 组织学生观摩戏曲表演，了解地方戏曲的特色，学唱地方戏曲的经典唱段，体验戏曲唱腔对角色塑造、表达人物情感的作用。

(5) 音乐情境表演模块的评价方式包括自我评价、相互评价以及艺术学习档案袋评价等多种形式。学生可以积累歌唱、演奏、舞蹈表演的录音、录像、照片以及编剧、作曲、舞台服装设计等作品，存入个人艺术学习档案袋。在学习期间和学习结束时，学生总结经验，评估自己的优缺点，提出改进思路；还可邀请学生家长观看汇报演出，并进行评价。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

（1）参与民族音乐文化的情境表演，运用旋律、节奏、音色、织体、速度、力度等音乐要素，表达思想情感，拓展艺术感知能力。

（素养1“艺术感知”）

（2）参与音乐即兴表演和有设计的创造性表演，发挥想象力，结合多种艺术形式，相互配合进行角色创造。（素养2“创意表达”）

（3）观摩、欣赏中外优秀音乐作品，感悟其中的审美情趣和人文精神，形成自主的审美判断。（素养3“审美情趣”）

（4）了解古今中外生活情境中音乐的多样性和丰富性，解释不同音乐风格与自然、地域、人文环境的关系，学习中外优秀传统文化音乐文化，理解世界多元音乐文化。（素养4“文化理解”）

模块6：舞蹈创编与表演

舞蹈创编与表演是以舞蹈创编与表演活动为主的舞蹈学习和实践。本模块旨在引导学生欣赏、感悟舞蹈艺术所体现的生命律动，学习舞蹈创编与表演的基本方法，表达思想感情。链接音乐、美术、戏剧等艺术门类，在创编、合作交流和表演实践中，提升舞蹈素养。

本模块包括中外民间舞、古典舞、现代舞、街舞、健身舞的创编与表演等内容。

【内容要求】

6.1 赏析舞蹈经典作品，认识舞蹈艺术语言的特点和形式法则，了解舞蹈的不同类型。联系文化情境，理解舞蹈表现的主题、形式与内涵，感悟舞蹈艺术所体现的生命律动，认识舞蹈与其他艺术门类的关联。

6.2 进行游戏化、情境化的舞蹈训练和表演，提高对舞蹈艺术的兴趣，掌握舞蹈的基本技能，增强身体协调感，提升高雅气质，体验舞蹈节奏的生命律动；在与同学集体训练和表演中培养合作意识。

6.3 学习中外舞蹈的动作组合，认识中国民族舞蹈和西方古典芭蕾的表现特点；感悟中国民族舞蹈身心合一、讲究意境的审美特征，理解中国优秀传统舞蹈文化；了解世界其他文化中的舞蹈形式、风格，认识舞蹈艺术的多元性。

6.4 运用中外舞蹈的创编手法，融合现代舞等元素并与音乐、美术、戏剧等不同艺术形式相关联，独立或合作进行创编与表演。

【教学提示】

(1) 在舞蹈赏析的教学中，可采用欣赏、讲解以及边说边做等方法，引导学生感受、体验、理解舞蹈的创作背景、主题、结构及编创特色等，启发学生感悟舞蹈表现的生命活力。

(2) 在具有代表性的舞蹈组合的教学中，引导学生通过模仿学习和角色扮演，体验中外舞蹈的风格特点。

例如：在民间舞蹈的教学中，让学生穿戴特定的民族服饰，持特定道具进行表演，从而使学生体验服饰、道具对动作的影响，掌握舞蹈的风格特点，加深对舞蹈文化的理解。

(3) 通过采风和搜集资料，运用情境即兴表演、项目任务学习等形式实施教学。引导学生从各艺术门类如音乐、美术、戏剧元素中寻找舞蹈创作资源，进行创意表达，体验舞蹈创作过程。

例1，情境即兴表演。首先，学生依据情境即兴表演的要求和方法，依据自然生活景物、教师的语言提示、音乐情绪、美术构图、文学故事等，用舞蹈动作（可配道具）表达以上情境的形象、情感和情绪。其次，把捕捉到的核心动作进行要素变化。最后，形成舞蹈小品。

例2，以民族舞蹈为元素的创编活动。教师指导学生感受、分析相关民族舞蹈的动作、音乐节奏及服装道具的特点，吸纳到舞蹈的创

普通高中艺术课程标准（2017年版）

作和表演中，表现舞蹈主题。

例3，运用标题音乐编创舞蹈。学生依据音乐的主题贯穿、结构形式等，进行舞蹈设计和表演。

例4，以相关人文主题为项目的学习。学生确立创编的人文主题，制订创编计划，搜集相关资料，选择或设计音乐、道具、服装及角色，排练演出，并观摩评价，也可以通过校园艺术节或社区文艺活动展示交流。

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

（1）了解舞蹈要素与形式的表现意义；在生活与社会的情境中，感受舞蹈艺术形象的思想内涵和情感表现，感悟舞蹈艺术所体现的生命律动。（素养1“艺术感知”）

（2）依据人文主题，联系其他艺术门类或相关学科，运用中外舞蹈的典型表现形式和手法，进行舞蹈创作与表演。（素养2“创意表达”）

（3）在学习民间舞蹈的实践活动中，感受中国民族舞蹈追求意境的审美情趣，增强身体的协调感，提升高雅气质。（素养3“审美情趣”）

（4）理解舞蹈表现与自然、地域和人文环境的关系，分析不同舞蹈风格形成的文化背景，认识舞蹈表现的多样性，增进对多元舞蹈文化的理解。（素养4“文化理解”）

模块7：戏剧创编与表演

戏剧创编与表演模块，旨在引导学生认识戏剧源于生活，是人类进行自我认知、扮演角色、探究人性、实施舞台行为的艺术门类，是融台词、动作、表演、音乐、舞台

美术等为一体的综合艺术形式。了解我国的戏曲艺术是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，剧种丰富多彩，表演具有鲜明的地域特色。通过引导学生参与戏剧创编与表演的实践活动，建立行动性形象思维，发展艺术感知和创意表达能力。

本模块包括戏剧游戏、经典戏剧、戏曲表演、小品创编与表演等内容。

【内容要求】

7.1 通过观察、模仿、戏剧游戏等活动，感知戏剧节奏、结构、矛盾冲突、高潮等在戏剧中的体现与作用，掌握戏剧表演的基本方法在表演实践中的运用和处理。

7.2 通过欣赏与表演经典戏剧、戏曲，认识戏剧反映生活、反映社会的作用，理解中国戏曲特有的表现形式和意境创造，引发对人生和社会的思考。

7.3 在戏剧、戏曲实践活动中，依据情境、角色内心动机，运用语言、歌唱、动作创造人物形象，体验人物情感，逐步完成从文字表述思维向直观的、行动呈现的形象思维转变。

7.4 通过戏剧综合性艺术实践，加深对不同艺术门类之间关联的认识。提高交流能力，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考的能力。

【教学提示】

(1) 戏剧教学要体现“在做中学”的理念，突出在实践中体验戏剧艺术，借鉴我国传统文化中戏曲艺术的整体习得方式，使学生初步掌握戏剧艺术特有的发声、台词、形体、表演等基本知识技能以及学习方法，提高观察、想象、反应、判断、表现等能力及团队协作

普通高中艺术课程标准（2017年版）

意识。

（2）教授中国戏曲表演艺术，使学生了解戏曲中“生、旦、净、丑”等行当的角色分类，“唱、念、做、打”的表演形式，时空变换、程式化的组合规律；引导学生领悟传统戏曲虚拟、写意等艺术特色和雅俗共赏的审美意趣。各地学校也可以根据本地区的地方戏曲艺术形式开展教学。

（3）引导学生以戏剧游戏、即兴表演、经典戏剧片段表演、戏剧创编等方式进行戏剧表演实践。

例如：通过创编与表演校园生活小品、成语与神话故事小品、传统美德故事小品、音乐小品、以其他学科相关内容为素材的小品，学生在参与、互动中，发挥想象，表达情感。

（4）引导学生在戏剧创编与表演实践过程中感悟戏剧、戏曲的艺术之美，提升审美能力；引导学生欣赏悲剧、喜剧、正剧、荒诞剧几种不同体裁的戏剧作品，提升戏剧艺术鉴赏力。

（5）根据戏剧活动综合性的特点，在组织学生排演戏剧时，把学生分成若干组，各组有不同的分工，各自发挥特长，分工合作。

例如：可将学生分为编写组、导演组、表演组、服装道具组、舞台美术组、音效组等。

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

（1）感知戏剧的艺术语言、形象塑造和情感表现在戏剧表演中的作用和意义，理解戏剧与其他艺术门类紧密关联的综合性特征。（素养1“艺术感知”）

（2）发挥对角色创造的想象力，参与戏剧实践活动。运用布景、道具、灯光、音效等戏剧表演综合要素，在团队的协作配合中创造舞台形象。（素养2“创意表达”）

（3）理解戏剧与生活的关系，提高对生活的观察力和表现力，丰

富思想情感，体验戏剧之美，表达人文情怀，提升审美品位。（素养3“审美情趣”）

（4）认识中华优秀传统文化艺术，赏析经典戏曲选段，理解其文化内涵；拓展文化视野，了解戏剧艺术的多样性和丰富性。（素养4“文化理解”）

模块8：影视与数字媒体艺术实践

影视与数字媒体艺术实践模块，旨在引导学生认识影视艺术是采用音乐、美术、戏剧等艺术要素，形成视听结合的综合性艺术。认识数字媒体艺术是基于数字技术与网络传输手段，实现音视频综合呈现的多种艺术形式。引导学生进行影视与数字媒体艺术创作实践，体验其强烈的艺术震撼力、感染力，为自由幻想开拓无限广阔的空间。

本模块包括数码摄影、微电影创作、计算机音乐制作、数字动漫创作等内容。

【内容要求】

8.1 了解影视与数字媒体艺术语言，具有良好的媒体视听素养、正确的媒体艺术判断力，识别数字媒体艺术与传统艺术之间的差异和相互作用，以及数字媒体在实践运用中的利弊效应。

8.2 感受音乐的旋律运动、舞蹈的肢体表达、戏剧的情节发展、美术的光影变化等在影视与数字媒体艺术中所产生的综合性艺术魅力；在结构、情节、画面、音效等方面有个人的艺术见解；培养兴趣爱好，提升审美情趣。

8.3 运用影视与数字媒体艺术的基本原理与技能，通过影像的景别运动、声音的轻重缓急等要素，发挥想象力，创作简单的叙事作

普通高中艺术课程标准（2017年版）

品、记录影像作品和音乐作品；运用多种艺术门类的构成要素和表现形式，通过数字化手段创作出丰富的多媒体艺术。

【教学提示】

（1）充分调动学生对数字技术的亲近感，使学生从互联网影像、智能移动设备、多媒体终端表现的视听艺术形态中，获得对艺术的节奏、力度、色彩和结构精细度更敏锐的感知；引导学生了解多媒体艺术的表现特征，认识到运用技术手段的目的是为了更便捷、更丰富地进行艺术表现。

（2）关注多媒体技术运用和原发艺术形式之间的关系，在运用技术的同时加深对艺术内涵的认识。多媒体艺术具有模仿与创新的主要功能，引导学生在模仿原发艺术过程中表现其韵味和风格，在创造新的艺术形态过程中培养想象力、创造力。

例如：模仿国画形式的动画作品《小蝌蚪找妈妈》，真实形象地表现出水墨画的韵味和意境。创新型的电子音乐采用电子合成的声音，表现出奇异的声音变幻与运动，仿佛是来自太空的音乐。

（3）鼓励学生动手实践，掌握多媒体基本知识技能，设置情境或主题，进行摄影摄像、计算机作画和动漫制作、音乐制作、幻影舞台构建等。指导学生为家庭、学校、社会的相关活动设计多媒体艺术作品。

例如：学生构想三分钟访谈节目，设定主要问题—确定采访对象—拍摄采访过程—适当剪辑缩编—制作字幕，完成一个微电影。

【学业要求】

学生学习本模块之后能做到：

（1）认识影视与数字媒体艺术的表现形式，感知影视与数字媒体艺术的综合性、科学性和时代性特征；掌握影视与数字媒体艺术语言，具有良好的媒体视听能力。（素养1“艺术感知”）

(2) 运用影视与数字媒体艺术的基本原理与技能、多种艺术门类的构成要素和表现形式,发挥想象力,进行多媒体艺术创作。(素养2“创意表达”)

(3) 识别影像作品的雅俗意趣,形成健康的审美价值判断;通过鉴赏影视作品,培养兴趣爱好,提升审美情趣。(素养3“审美情趣”)

(4) 感悟优秀影视作品表达的文化精神,理解多元文化艺术对影视与数字媒体艺术的影响和作用。(素养4“文化理解”)

五、学业质量

（一）学业质量内涵

学业质量是学生在完成本学科课程学习后的学业成就表现。学业质量标准是以本学科核心素养及其表现水平为主要维度（见附录1），结合课程内容，对学生学业成就表现的总体刻画。依据不同水平学业成就表现的关键特征，学业质量标准明确将学业质量划分为不同水平，并描述了不同水平学习结果的具体表现。高中学业质量水平是阶段性评价、学业水平考试和高考命题的重要依据。

艺术学科学业质量以模块学习内容和艺术学科核心素养为框架，对核心素养水平进行具体化的阐述，是学生在学完高中艺术课程之后所获得的艺术素养的成就表现，是分水平呈现的、可测评的学习结果。

本学业质量结合学习内容与学习行为，设置一定的情境与任务，分为3级水平。水平1、水平2、水平3之间是递进关系，水平1是学生在本门课程学习后的合格水平，水平2是学生在本门课程学习后的良好水平，水平3是学生在本门课程学习后的优秀水平。达到合格水平可获得本模块的学分。

本学业质量根据必修模块和选择性必修模块的具体内容，考虑到高中学生的实际状况设定，是艺术课程教育质量的重要体现和关键指标，可以指导教学、评价、命题与教材编写。

（二）学业质量水平

1. 艺术感知

（1）必修模块：艺术与生活、艺术与文化、艺术与科学

水平	质量描述
1	能了解艺术的语言特征和形式法则，并举例说明。
2	能感受艺术形象的表现力，引发情感共鸣，并予以描述。
3	能领悟艺术的意蕴，认识不同艺术门类之间的区别与关联，并予以表述。

（2）选择性必修模块：美术创意实践、音乐情境表演、舞蹈创编与表演、戏剧创编与表演、影视与数字媒体艺术实践

水平	质量描述
1	美术创意实践：能了解美术的主要类型及表现形式。 音乐情境表演：能了解音乐要素和形式的表现特点。 舞蹈创编与表演：能了解舞蹈形体动作等表现特点。 戏剧创编与表演：能了解戏剧表演的综合艺术手段。 影视与数字媒体艺术实践：能了解影视与数字媒体艺术的表现形式特点。
2	美术创意实践：能感受和描述美术形象的魅力。 音乐情境表演：能感受和描述不同体裁音乐的表现力。 舞蹈创编与表演：能感受和描述各类舞蹈的表现效果。 戏剧创编与表演：能感受和描述戏剧形象的感染力。 影视与数字媒体艺术实践：能感受和描述影视与数字媒体艺术的表现力。
3	美术创意实践：能领悟和表述美术作品表达的意境。 音乐情境表演：能领悟和表述音乐表现的内心情感。 舞蹈创编与表演：能领悟和表述舞蹈形象的内在精神。 戏剧创编与表演：能领悟和表述戏剧对人性的揭示。 影视与数字媒体艺术实践：能领悟和表述影视与数字媒体艺术的新颖创意。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

2. 创意表达

（1）必修模块：艺术与生活、艺术与文化、艺术与科学

水平	质量描述
1	对原有艺术作品或艺术形式进行模拟再现。
2	能发挥想象力，用不同艺术形式对既定主题进行变化表现。
3	能选择新的主题和形式进行个性化创意表现或将其运用于其他领域。

（2）选择性必修模块：美术创意实践、音乐情境表演、舞蹈创编与表演、戏剧创编与表演、影视与数字媒体艺术实践

水平	质量描述
1	美术创意实践：能选用适当的美术作品，进行临摹再现。 音乐情境表演：能在一定情境中，选择适当的音乐作品进行模仿再现。 舞蹈创编与表演：能选择适当的中外舞蹈作品再现表演。 戏剧创编与表演：能选择适当的戏剧作品，进行排演活动。 影视与数字媒体艺术实践：能掌握基本的拍摄技术，录制实况节目。
2	美术创意实践：能运用多种美术形式，对原有作品进行变化表现。 音乐情境表演：能依据情境选择音乐作品，进行变化表演或即兴表演。 舞蹈创编与表演：能运用舞蹈语汇对原作品进行改编表演。 戏剧创编与表演：能运用灯光、布景、服装、道具等手段，增强戏剧效果，创造舞台形象。 影视与数字媒体艺术实践：能使用数字媒体设备和多种视听手段，制作音像小品。
3	美术创意实践：能选择新的主题进行构思，运用美术结合其他艺术形式，进行创意表现。 音乐情境表演：能依据人文主题，运用音乐结合其他艺术形式，进行创意表现。 舞蹈创编与表演：能综合运用现代舞或民间舞的元素，进行舞蹈创作与表演。

续表

水平	质量描述
3	<p>戏剧创编与表演：能创想主题，将戏剧和其他艺术门类相结合，自编自演。</p> <p>影视与数字媒体艺术实践：能构思故事情节，运用录制、剪辑、配乐等技术，制作音像作品。</p>

3. 审美情趣

(1) 必修模块：艺术与生活、艺术与文化、艺术与科学

水平	质量描述
1	能欣赏中外民族传统和现代艺术，积极参加艺术活动，表现出对艺术的兴趣爱好。
2	能选择适当的艺术作品和形式，营造校园、社区和家庭的艺术环境；在个人装束和行为上体现情趣品位。
3	能评价艺术作品和艺术活动的特点；认识中外艺术的审美特征，表现出正确的审美价值判断。

(2) 选择性必修模块：美术创意实践、音乐情境表演、舞蹈创编与表演、戏剧创编与表演、影视与数字媒体艺术实践

水平	质量描述
1	<p>美术创意实践：能在美术活动中表现出个人的兴趣爱好。</p> <p>音乐情境表演：能在音乐情境表演中，具有恰当的情感表现。</p> <p>舞蹈创编与表演：能在舞蹈表演活动中，表现舞蹈的形体美感。</p> <p>戏剧创编与表演：能表现戏剧中不同人物的性格特征。</p> <p>影视与数字媒体艺术实践：能运用数字媒体、视频艺术手段捕捉和表现自然与生活中的美。</p>
2	<p>美术创意实践：能运用多种美术形式装饰生活和学习环境，表达审美情趣。</p> <p>音乐情境表演：能依据不同地域、民族的音乐情境进行表演，表现特定的审美情趣。</p> <p>舞蹈创编与表演：能在舞蹈表演活动中，表现不同地域和民族舞蹈的审美特征。</p>

续表

水平	质量描述
2	戏剧创编与表演：能理解中外戏剧作品的艺术品位和审美情趣。 影视与数字媒体艺术实践：能在创编的音像小品中，表现出积极向上的审美情趣。
3	美术创意实践：能将美术与其他艺术形式相结合，进行创意表现，体现健康向上的价值取向。 音乐情境表演：能对社会生活中的情境表演做出价值判断，展现人文情怀。 舞蹈创编与表演：能创编与表演舞蹈节目，体现生命活力，展现高雅的审美情趣。 戏剧创编与表演：能参与表演具有民族性、时代性的戏剧作品，塑造人物形象，表达人文情怀。 影视与数字媒体艺术实践：能鉴别影视与数字媒体艺术中的审美趣味，追求高雅的艺术风尚。

4. 文化理解

（1）必修模块：艺术与生活、艺术与文化、艺术与科学

水平	质量描述
1	能从社会、历史、文化情境中鉴赏艺术。
2	能比较和认识不同民族艺术的特点，探索艺术的文化意义，感悟中国艺术的文化意蕴。
3	能认识艺术与文化发展的关系，自觉弘扬中华优秀传统文化的艺术精神，理解世界多元文化艺术。

（2）选择性必修模块：美术创意实践、音乐情境表演、舞蹈创编与表演、戏剧创编与表演、影视与数字媒体艺术实践

水平	质量描述
1	美术创意实践：能感悟中外民族视觉艺术的文化情境。 音乐情境表演：能了解中外民族音乐的文化特点。 舞蹈创编与表演：能在文化背景中，了解不同民族传统舞蹈的主要特点。

续表

水平	质量描述
1	<p>戏剧创编与表演：能感受不同民族经典戏剧艺术的文化特点。</p> <p>影视与数字媒体艺术实践：能从当代文化情境中，认识影视与数字媒体艺术的文化背景。</p>
2	<p>美术创意实践：能分析美术作品的文化特征，通过艺术实践，表现出对美术的文化理解。</p> <p>音乐情境表演：能理解不同地域、不同民族的音乐风格和文化功能。</p> <p>舞蹈创编与表演：能在特定情境中，理解舞蹈表现的文化内涵和意义。</p> <p>戏剧创编与表演：能通过不同文化戏剧的表演实践，理解戏剧的文化内涵。</p> <p>影视与数字媒体艺术实践：能感悟优秀影视作品中表达的时代精神，认识影视与数字媒体艺术的文化意义。</p>
3	<p>美术创意实践：能理解美术的文化精神，提升艺术境界，认同中华文化，理解世界多元文化。</p> <p>音乐情境表演：能表演不同艺术风格的音乐，形成多元文化的音乐价值判断与文化认同。</p> <p>舞蹈创编与表演：能理解多元文化中，舞蹈对人的情感表达、气质形成和人文素养所具有的独特作用。</p> <p>戏剧创编与表演：能通过戏剧形象塑造，认识自我、认识世界，理解其表达的价值观念。</p> <p>影视与数字媒体艺术实践：能运用影视与数字媒体艺术手段，探索新的艺术形式，表现时代的文化精神。</p>

（三）学业质量水平与考试评价的关系

艺术学业质量水平是学业水平考试命题的依据，合理运用学业质量水平分级表，有利于引导学生认真学习艺术课程，提高学生艺术学科核心素养；有利于教师全面了解学生的艺术学习情况，改进教师的

普通高中艺术课程标准（2017年版）

教学和管理；有利于高校选拔符合艺术专业要求的学生，促进高中与高校人才培养的衔接。

学业质量水平1是高中学生学习相应模块应该达到的合格要求，学业质量水平3可以作为普通高等学校选拔艺术人才进行招生命题的依据。学业质量各级水平可作为教学过程中阶段性评价的依据。

六、实施建议

（一）教学与评价建议

1. 教学建议

（1）贯穿艺术学科核心素养进行教学

在课程内容、教学方法和评价方式等方面，始终贯彻培育艺术学科核心素养的宗旨，落实立德树人根本任务。

（2）重视中华优秀传统文化的学习

在艺术教学中，深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神，运用现代技术、表现形式，探索多民族文化艺术的跨域融合，结合时代精神，继承创新。

例如：用传统技法表现现代题材，或用现代媒介与技法表现传统艺术精神。如传统绘画与动画的结合，传统建筑元素融入现代建筑，电子音乐表现传统艺术意境，中国古典舞与现代舞结合表现当代中国人的精神面貌，以及大型文化活动中古今文化艺术的融合与创新等。

（3）围绕同一单元主题进行综合性教学

围绕同一主题，不同艺术门类的教师共同进行教学设计，教学实施中相互关联、积极配合，通过若干课时共同完成主题教学。引导学生学习相关艺术门类的知识技能，并在多种艺术形式中感悟艺术的丰富性和表现力。教学中既要学习各艺术门类的特有专长，也要探索艺

普通高中艺术课程标准（2017年版）

术相通的规律。

例如：以“战争与和平”为题，选择不同艺术形式描写战争、歌颂和平的优秀作品。通过音乐、舞蹈、戏剧和影视等多种艺术形式展开教学活动，产生强大的艺术震撼力，使学生从中感悟到人类的尊严、悲剧与崇高之美。

（4）注重艺术学科与其他学科之间的关联

在艺术学习中，注重艺术学科与人文学科、自然学科的关联，拓展学生跨学科多向思维的能力。

例如：艺术与语文中的“诗情画意”、历史中的“时代映像”、地理中的“环境空间”相关联，建筑艺术与几何学、材料力学相关联，音乐律学与天文学相关联等。

（5）创设解决实际问题的教学情境

可以结合学校、社区、艺术观摩展演等活动，设计具有趣味性、开放性、研究性的情境或任务，引导学生进行主题探究、艺术采风、资料搜集、创意设计、艺术展示等活动，培养学生的艺术实践能力和解决实际问题的能力。

例如：在“艺术与生活”模块的学习内容中，设置情境为：内蒙古地区某校师生应邀到云南西双版纳傣族自治州参加泼水节的节庆活动。蒙古族同学和当地的傣族青年展开了一系列艺术交流活动，他们分别介绍、展示了各自民族的音乐、舞蹈、服饰、特色食品等。在教师的指导下，由学生分别扮演两个民族青年的角色。学生自行查找资料、准备交流内容。在不同民族艺术形式和表现的比较中，引导学生更深入地理解艺术与自然环境、生活条件、风土人情、生产方式等多方面的密切关系。

（6）采取师生互动探究的教学形式

艺术学习是生动活泼的学习，学生不应被动接受教师的灌输，要掌握学习的主动权，在学习中学会学习。教师在教学目标、教学内容、教学方法、教学评价等方面，应精心设计易于学生探究、判断、

交流的艺术学习问题和情境，使学生在艺术学习的实践中提高学习研究能力。

(7) 因地制宜开发教学资源

艺术课程涉及的内容多、范围广，我国各地区、各民族的教学资源和条件不尽相同，各有特点。为使学生艺术学习的内容与学生的生活环境、文化背景、情感体验等紧密联系，艺术教学要结合本地区、本民族和本学校的具体情况，灵活利用当地的艺术资源，结合学校、社区、家庭三个层面，创编、生成有特色的教学活动。

(8) 积极运用现代信息技术教学手段

艺术教学要充分利用信息技术带来的丰富资源和大信息量，利用声像一体、视听结合的特点，把传统教学技术与现代媒体技术结合起来，把现实与想象联结起来，灵活运用现代数字技术表现新的创想，充分利用网络优势进行艺术教学，并相互传播交流。

(9) 加强教师合作备课与教学

各艺术门类教师要共同研究备课与组织教学，互相取长补短，形成新型的艺术教学模式。

2. 评价建议

基于培育学生艺术学科核心素养的教育理念，从以往对知识技能的单一评价转向对艺术学科核心素养、学业成就的全面评价。采用多种评价形式，准确反映学生的学习过程和结果，注重学生解决实际问题的能力。

(1) 评价理念

艺术课程评价是为了激励学生学习，调整改进教学，实现艺术课程立德树人根本任务。评价机制从甄别、选拔转向引导、激励，评价方式从教师对学生的单一评价转向学生自评、互评的多样评价，评价视角从终结性评价转向过程性和发展性评价。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

（2）评价内容

评价内容参照“学业质量水平”，评价学生相应模块的学业成就；参照“艺术学科核心素养水平划分”，评价学生艺术学习总体水平、艺术课程目标达成度。

艺术课程要评价学生是否具有艺术学习的兴趣愿望，是否积极参加艺术活动，是否善于表达自己的意见和创意，是否具有与他人交流的愿望、合作探究的精神等方面。

评价要关注学生的综合性艺术表现，评价学生的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等核心素养在艺术活动中的具体表现。

（3）评价方式

侧重过程性评价。学生综合性艺术能力评价要侧重对学生艺术学习过程的评价，主要评价学生在艺术学习过程中的成长状态和学习效果，评价其参加艺术活动的态度、展示创造的成果以及探讨问题的积极性。

采取多元评价方式。艺术课程评价可以采取多重视角，如教师评价、学生自我评价与相互评价、师生交互评价、家庭评价、社会评价等。

运用艺术学习档案袋评价。艺术学习档案袋是用来记录学生参与艺术活动过程中不同阶段学习成果的资料袋，包括各种媒介的作品、参加各种艺术活动的奖品与过程记录、学习体会、所有相关的过程性多元评价记录等。教师根据学生艺术学习档案袋中不同阶段的记录，比较学生学习前后的表现，评价其成长情况。艺术学习档案袋可选择实体形式或电子形式。

关注实践性评价。基于艺术学科的实践性特点，艺术课程评价要关注学生的艺术表演、创作过程与结果展示等。

（二）学业水平考试命题建议

艺术学业水平考试是在学生完成本门课程学习，修完规定学分后进行的考试，是全面评价学生艺术课程学业质量的综合性考试。

1. 学业水平考试应以本课程标准中的学业质量水平为依据，紧扣艺术学科核心素养进行命题。

2. 按照必修课程和选择性必修课程进行学业水平考试。普通高中艺术课程采用必修课程和选择性必修课程相结合的课程组织形式，以必修课程和选择性必修课程学业质量水平1的要求为学业水平考试合格标准，以学业质量水平3的要求为艺术高考命题标准。

3. 设置情境，重点考查学生在现实问题的具体情境中，对艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解四个方面核心素养的表现水平。

4. 运用不同考查形式和题型进行学业水平考试。分为两种形式：一种是笔试，主要用于艺术必修模块及有关艺术理论知识类的考试，试题设置客观题型与主观题型，客观题型一般不超过试卷总分的50%；另一种是艺术学习档案袋，主要用于选择性必修模块等艺术实践的考试，教师要求学生在提交艺术作品的同时还应提交创作过程的文档，包括画稿、草图和照片等，以及创作中的调查、探索、反思和想法等。

本学业水平也适用于普通高等学校在艺术方面的统一考试，旨在通过合理设计艺术高考命题内容和形式，形成正确导向，为普通高等学校输送具有较高艺术素养的学生。

艺术高考原则上要求考生在通过高中阶段的学业水平考试后，参加普通高等学校艺术方面的考试。主要考查考生基于艺术学科核心素养的艺术理论基础知识、艺术技能（美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视等）和艺术创作等方面的水平和能力。为了全面考查考生的艺术学科核心素养水平，建议将其高中阶段的艺术学习档案袋纳入评价范围。

（三）教材编写建议

高中艺术教材应体现艺术课程的特点，符合高中生艺术素养发展的需要，充分运用多种媒体材料和现代信息技术，落实课程标准阐述的课程性质、基本理念以及艺术学科核心素养的内涵，实现立德树人根本任务。

1. 教材编写原则

（1）教材编写要体现国家意志，体现社会主义核心价值观，以艺术学科核心素养为指导。

（2）教材编写要弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，吸收各国文化艺术成果，体现民族文化自觉和国际视野。

（3）教材编写要充分运用“互联网+”和科学技术发展的成果，开拓艺术学习的空间，增强艺术感染力。

（4）教材编写要联系学生的实际生活，注重情境性和实践活动，要有特色，鼓励独创性、多样性，引导学生终生热爱艺术。

2. 教材内容选择

（1）高中艺术教材要依据“艺术与生活”“艺术与文化”“艺术与科学”必修模块选择课程内容，并依据“美术创意实践”“音乐情境表演”“舞蹈创编与表演”“戏剧创编与表演”“影视与数字媒体艺术实践”选择性必修模块选择课程内容。

（2）教材应精选与艺术学科核心素养“艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解”密切相关的内容，容量和难度要适中。

（3）教材编写要体现不同艺术门类之间相通的艺术原理和形式法则，体现艺术学科与其他学科的关联。

（4）教材内容应选择古今中外有代表性的经典艺术作品。

3. 教材编排形式

(1) 教材编排要体现艺术学科涵盖多艺术门类、综合性教学的特点，采用主题性单元设计。

(2) 教材编排要清晰地传达教学内容的信息，便于教师创设教学情境，能为教师自主选择、增补和调整教学内容预留空间。

(3) 教材编排应该为学生提供质疑与探究的空间，为学生个性化学习提供方法的指导，促进学生形成良好的思维习惯。

(4) 作业应符合艺术课程的特点，具有开放性、趣味性和可操作性。

(5) 教材应做到概念准确、条理清晰、文字规范、图文并茂，版面富于视觉感染力，提高学生的学习兴趣。

4. 教材与信息技术应用

教材呈现应注重媒介形式的多样性，使学生能够方便、快捷和全方位地感受艺术信息。教材要充分利用信息技术，建设丰富的、不断更新的课程资源库，利用“互联网+”的思维方式创造艺术教材编写的新形态。

5. 教学的辅导材料

依据教材编写相应的教师用书和学生课外自主学习材料。教材的编写要为教学辅导材料的建设提供指导和引领，确保教学辅导材料的质量。

(四) 地方和学校实施课程的建议

综合性艺术课程是在课程改革过程中诞生的新课程，体现艺术教育的发展趋势。实施综合性艺术课程应重视以下几个问题：

1. 艺术课程是国家课程，实施综合性课程属于国家的教育政策。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

地方教育主管部门和学校对艺术课程的实施在认识上要形成共识，应勇于承担艺术课程的实验，尊重学生和教师的意愿，给予学生和教师选择艺术课程的权利，并制定鼓励机制，保护学生和教师实施艺术课程的积极性。

2. 艺术课程需要各级教育行政部门的有力领导和支持，自上而下统一管理，应设置艺术课程教研员，开展经常性的艺术课程教研活动，有效落实艺术课程的教学。

3. 目前艺术课程基本由原来的音乐、美术教师承担，不同艺术门类教师之间应加强合作备课。无论艺术教师具有哪一个方面艺术专业背景，都应从艺术整体上把握课程内容，积极与其他艺术教师共同设计具体的教学活动。

4. 由音乐、美术教师承担艺术课程教学的学校要根据实施艺术课程的实际需要，科学研究、安排教学，合理分配音乐、美术教师的课时。

5. 各地要加强对艺术教师的培训，给艺术教师足够的学习机会，使他们不断加深对课程改革理念的理解，提高自身的艺术素养和教育教学能力。培训要形成制度，形成有计划、有层次的体系，并对培训质量有明确要求，做到有效培训。

附录

附录1 艺术学科核心素养水平划分

(一) 艺术学科核心素养内涵与表现

	素养1：艺术感知
内涵	艺术感知是艺术学习与实践活动的基础，是学生对各艺术门类的艺术语言、艺术形象、思想情感的感受和认知。
具体表现	(1) 对艺术语言的感受和认知。艺术语言主要包括艺术要素、形式法则、风格特征等。艺术要素指节奏、力度、色彩、线条等，形式法则体现为结构的对比与统一等，风格特征包含体裁、流派、韵味等。 (2) 对艺术形象的感受和认知。艺术形象是运用艺术语言所创造的形象，有具象、抽象、意象等表现类型。 (3) 对思想情感的感受和认知。思想情感是艺术的内涵，体现政治性、民族性、社会性、时代性的特征。

	素养2：创意表达
内涵	创意表达是创造性的艺术表现活动，是学生在各种艺术实践中想象力、表现力、创造力的体现。
具体表现	(1) 想象力是学生在艺术感知与体验的基础上，通过联想、迁移、幻想等思维活动，构思独特艺术形象的能力。 (2) 表现力是学生积极参与艺术实践，运用一定的艺术手段，表现艺术形象与思想情感的能力。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

续表

	素养2：创意表达
具体表现	(3) 创造力是学生运用各种艺术形式和手段，进行创意表达的能力，是想象力和表现力的综合体现。

	素养3：审美情趣
内涵	审美情趣是审美愉悦、高雅气质、人文情怀等艺术涵养的体现，是对真善美的精神追求。
具体表现	(1) 审美愉悦是学生在艺术活动中受到真善美的感染，获得快乐和美感，是“寓教于乐”的具体体现。 (2) 高雅气质是学生在艺术的熏陶中，艺术修养获得提升，外显为高雅的精神面貌和行为举止。 (3) 人文情怀是学生通过感受艺术表现中的生命活力，认识艺术的人文价值，获得珍惜生命的悲悯情怀和广阔胸襟。

	素养4：文化理解
内涵	文化理解是从不同文化的角度认识艺术，体现在艺术鉴赏、文化认同和艺术精神的领悟等方面。
具体表现	(1) 艺术鉴赏是对艺术活动和艺术作品进行文化的、历史的、社会的理解与评价。 (2) 文化认同是在理解不同艺术的差异性和一致性基础上，认同中华民族文化身份，尊重、包容其他民族艺术，形成多元文化的生态观和价值观。 (3) 艺术精神是一种充分体现人的品性、灵气和创造力的自由精神，包含对自然、社会、人生的理解。

（二）艺术学科核心素养水平划分

水平	素养1：艺术感知
1	运用多种感觉方式，了解各艺术门类的主要表现形式，能感受、描述不同艺术作品或艺术活动中的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征。
2	在艺术实践活动中探究与分析节奏、力度、色彩、比例、平衡、形式法则等艺术语言对形象塑造和情感表达的意义和作用。
3	在多元文化情境中，描述、理解不同文化艺术语言的区别与关联，找出它们的共性与个性； 比较具象、抽象、意象等形象塑造在传统与现代艺术中的表现力； 认知不同文化艺术语言、形象塑造在艺术风格和情感表达方面的多样性。

水平	素养2：创意表达
1	有选择性地掌握创意表达的基本知识技能，在艺术活动中运用艺术要素、媒体材料进行设计和操作。
2	从生活中提炼艺术创作的素材，根据不同情境进行艺术构思；选择适当的表现手段，进行新颖独特的创编、设计和实践，表达思想情感和意义。
3	在个性化的艺术创作实践中，培养合作意识和多艺术门类跨域关联的能力，并运用到其他学科和生活领域。

水平	素养3：审美情趣
1	具有追求美的愿望，能探索、发现自身的美和生活中的美；在艺术活动中，通过调动视觉、听觉、动觉等，感知各艺术门类语言的美感和意蕴，获得审美的情感体验。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

续表

水平	素养3：审美情趣
2	在艺术与生活、文化、科学相关联的情境中，感受艺术情趣，接受艺术的熏陶，认识艺术的审美价值，并能够做出相应的阐释。
3	能对中外有代表性的艺术门类和流派，做出自己的审美判断；能将艺术课程中获得的艺术经验，转化为生活中的审美情趣，按照一定的艺术旨趣设计自己的生活，体现高雅气质和人文情怀。

水平	素养4：文化理解
1	主动参与艺术活动，能搜集与艺术语言、艺术作品、艺术观念相关的文化背景资料；能认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术。
2	在体验、讨论艺术作品、艺术活动中，能归纳艺术的形象塑造和情感表达与文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流。
3	在参与艺术活动的体验和探究中，能从不同视角理解中华优秀传统文化艺术的精神及特征；能阐释中外文化艺术精品，并对文化内涵做出初步的辨析和评价。

附录2 教学与评价案例

说明：以下教学与评价案例是教师组织教学的一种思路，不是标准教案，也未规定统一格式。教师可以根据课程标准的要求和当地实际情况设计教学方案。

教学案例1

模块：艺术与生活

课题：远古艺术

“远古艺术”是“艺术与生活”模块的一个教学课题。旨在引导学生认识艺术伴随人类的生活、生产实践产生并发展，是人类通过艺术表达精神追求的一种方式；启发学生感悟天地有大美，人类在与自然共生共存中，产生了多样的创作方式和审美意境；指导学生依据一定的主题，运用远古艺术的元素、形式法则进行艺术创作。

（建议3~4课时）

一、教学目标

1. 学生能通过自己的探索、思考与体验，理解艺术源于人类的生活和生产实践，体现了人类的审美观念和精神追求。
2. 学生能够感知远古艺术的美，能从造型、色彩、动作、节奏、韵律、组合、寓意、创想等方面举例说明。
3. 学生能从远古艺术中受到启迪，运用远古艺术的元素、形式法则创造新的、有个性的艺术。

二、教学重点与难点

1. 教学重点：了解远古艺术是如何产生、发展的，理解远古艺术的美及表达的精神。
2. 教学难点：如何运用远古艺术的元素、形式法则进行艺术创作。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

三、教学活动

第一课时 艺术从哪里来

1. 引导学生进行研究性学习

分析作品，探讨艺术的产生，使学生初步了解艺术来源于生活，理解艺术与生活的关系。

教师提出问题让学生思考：艺术从哪里来？人为什么要从事艺术活动，是天意、神授，还是无目的的游戏？

通过分析原始人的遗物，例如旧石器时代的法国《阿尔塔米拉洞窟壁画》、两千多年前的中国广西《左江花山岩画》等，逐步解答这些问题并得出结论：人类的生活、生产劳动创造了艺术。

2. 侧重研究方向建议（可以结合历史学习进行更广泛的探索）

（1）研究远古艺术遗迹，例如原始岩画、彩陶纹饰等。

（2）研究音乐与生活与自然的关系、劳动节奏与自然音响的关系等。

（3）研究舞蹈、戏剧与生活与自然的关系，巫术、礼仪活动与傩戏的关系等。

第二课时 远古艺术的美

1. 探究远古艺术之美

通过赏析美术、音乐、舞蹈等艺术门类中的远古艺术品如岩画、壁画、彩陶、器皿、乐器、道具、饰物等，探究远古艺术之美。

分析这些远古艺术运用的形式法则和呈现的形式美感，例如造型的写实、夸张，色彩的对比，音乐的节奏、韵律，动作的表现，秩序的排列组合等。

2. 分析远古艺术的社会文化内涵

引导学生分析远古艺术的表现形式传递了怎样的信息？表达了什么样的思想？启发学生从时代文化的角度，分析远古艺术形式美所体现的社会形态、精神追求，形成自己独特的观点。

有条件的学校可组织学生通过互联网搜集资料，研究远古艺术，并通过网络互相交流。

第三、四课时 新的艺术创作

1. 运用远古艺术元素进行创作

指导学生在了解、理解、欣赏远古艺术品之后，用远古艺术元素进行新的艺术创作。根据不同条件，学生可以选择绘画、雕塑、装饰品、音乐片段、舞蹈动作、戏剧小品等不同艺术形式。（学生之间可以相互合作）

2. 让远古艺术焕发新的活力

激发学生的想象力，使自己的创作既运用了远古艺术的元素，又具有时代感，赋予远古艺术新时代的意义。例如，环境装饰既有历史文化的底蕴，又有当代生活的光彩，永葆艺术生命的活力。

四、学生活动的评价（略）

主要运用过程性评价。学生随时写出学习体会、研究报告或展示创作的作品并相互交流。如果条件允许，可以在学校局域网发布。

设计评价表，以学生自评与互评为主，教师点评。

教学案例2

模块：艺术与文化

课题：龙图腾

“龙图腾”是“艺术与文化”模块的一个教学课题。旨在引导学生认识龙的形象特征及其具有的文化象征意义；引导学生理解在民俗活动中，人们通过龙表达的审美情趣；启发学生认识龙在不同艺术形式中的表现特点，指导学生运用适当的艺术形式，以龙为题材，进行艺术表现或创作。

（建议2~3课时）

一、教学目标

1. 学生能认识龙的形象特点及其具有的文化象征意义，解释与龙相关的成语。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

2. 学生能了解龙在各艺术门类中的表现特征，分析以龙为题材的艺术作品或民俗活动，感悟其艺术形象的审美情趣。

3. 学生能运用适当的艺术形式，以龙为题材，进行艺术表现或创作。

二、教学重点与难点

1. 教学重点：认识龙的艺术形象具有的文化象征意义，感悟其艺术形象的审美情趣。

2. 教学难点：运用适当的艺术形式，以龙为题材，进行创造性艺术表现。

三、教学活动

1. 设置情境，交流讨论

春节过后，同学们聚在一起交流在过节期间看到的各种民间歌舞表演，如扭秧歌、跑旱船、舞狮子、耍龙灯等。

舞龙

划龙舟

议题1：今天我们从“龙”说起，说说你所知道的有关龙的传说、故事、词组、成语等。（龙马精神、龙盘虎踞、龙潭虎穴、龙争虎斗、龙腾虎跃、老态龙钟、龙生九子、二龙戏珠、八龙婉婉、龙飞凤舞、描龙绘凤……）

议题2：欣赏了与龙有关的造型后（青铜器、九龙壁、戏曲表演中龙的刺绣装饰、舞龙表演等），谈谈你对龙的造型有何感受，它有哪些特点，它和自然生活中的事物有什么联系，它在不同艺术形式中各有什么特征。

作为中华民族象征的龙的形象，是以蛇为原型，加上各种动物元

素而形成的。它以蛇身为主体，加上兽类的四脚、马的毛、鬣的尾、鹿的角、狗的爪、鱼的鳞和须。它能飞、能跑、能走。不同艺术形式中，其材质、造型、表现形式、象征意义等均不同。

议题3：你能说说你所知道的龙的形象产生的历史渊源吗？（此问题可以在课前布置）

在女娲、伏羲时代，“其神皆人面蛇身”，这里的“人面蛇身”指的是远古氏族的图腾、符号和标志，是远古中华文化的代表。这可能意味着以蛇图腾为主的远古华夏氏族部落不断战胜、融合其他氏族部落，即蛇图腾不断合并其他图腾，逐渐演变为龙图腾。原始社会的巫术、礼仪，亦即远古图腾活动。

从青铜器上的各种夔龙到《周易》中的“飞龙在天”“见龙在田”，再到汉代的马王堆帛画和画像石等，龙的形象延续保持到文明时代。

议题4：龙的形象和它的发展、延伸，具有怎样的审美意味？列举以龙为题材的艺术作品或民俗活动，发表自己的看法。

龙在多种艺术形式中都有体现，表现出动感、威严的精神内涵。之后发展出更多的寓意，如长城、长江蜿蜒如龙，中华民族是龙的传人等。龙的形象延续至今，具有如此强大的生命力量，长久地吸引人们去崇拜、幻想，始终是那样变化莫测，正好可以作为我们远古祖先的艺术代表。

2. 表现创作（根据具体情况选择）

选择一个自然生活中的形象，以你的想象力去发展它，采用你喜爱的艺术形式，使其成为具有独创意义的表演或作品。

美术：画龙、雕塑龙、制作龙等。

音乐：学唱、演唱有关龙的歌曲。

舞蹈：学跳、表演有关龙的舞蹈。

注：不同艺术形式的教学有不同的要求，在此，具体教学过程略。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

四、教学评价

水平	内容	自评	同学评	教师评	总评
1.	能说出与龙相关的成语、故事，能识别不同艺术门类中龙的造型、表现特征。				
2.	能说出龙的艺术形象有什么象征意义，感悟其艺术形象的审美情趣，体会想象力在审美心理形成中的作用和意义。				
3.	能通过龙的艺术形象，认识中华文明、艺术的源远流长；能选择适当的艺术形式进行创造性艺术表现。				

注：把学生创作的作品或学生行为的影视记录存放在艺术学习档案袋。

教学案例3

模块：艺术与科学

课题：秩序之美

“秩序之美”是“艺术与科学”模块中的一个教学课题。旨在引导学生了解、认识艺术与科学都有一定的秩序，欣赏并表现科学与艺术所揭示的秩序美；从艺术与科学的关联中，培养逻辑思维与形象思维的能力，形成艺术学科核心素养。

（建议3~4课时）

一、教学目标

1. 学生能从自然、生活、科学实践中发现、概括出秩序的存在，感悟比例、节奏、和谐、多样统一等产生的秩序美。

2. 学生能从艺术表现（思想、形式）和科学规律方面，从形象

思维和逻辑思维的角度，分析、认识艺术与科学中的秩序美的关联。

3. 学生能运用一定的艺术形式（美术、音乐、舞蹈等），创作艺术作品，进行艺术实践，表现秩序美。

二、教学重点与难点

1. 教学重点：引导学生从自然、生活、科学实践中发现、概括出秩序的存在，分析、认识艺术与科学中的秩序美的关联。

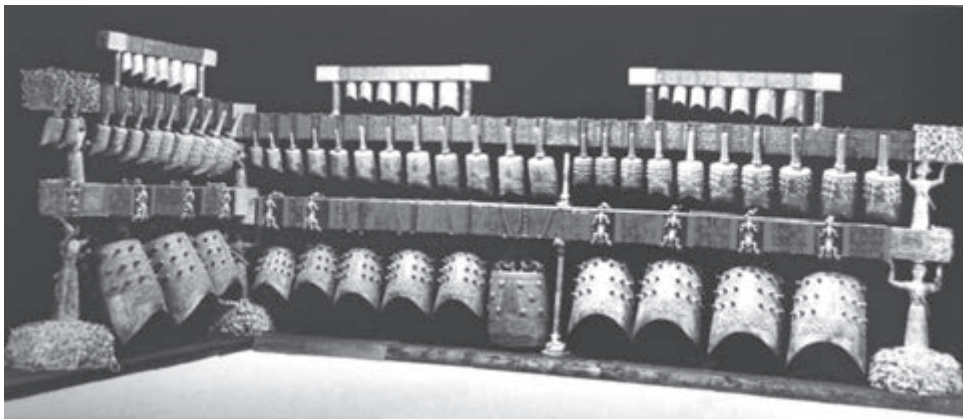
2. 教学难点：运用一定的艺术形式（美术、音乐、舞蹈等），表现秩序美。

三、教学活动

第一课时 认识艺术与科学中的秩序美的关联

设置情境，引导学生从自然、生活、科学实践中发现、概括出秩序的存在，感悟比例、节奏、和谐、多样统一等产生的秩序美。

1. 讨论：为什么说我国古老的乐器编钟是艺术与科学完美结合的典范？

曾侯乙编钟（战国时期）

2. 毕达哥拉斯实验

讲述古希腊著名数学家、哲学家毕达哥拉斯发现各种音调的数学关系的故事：毕达哥拉斯路过一家铁匠铺，发现铁锤击打产生的声音高低，其音程正好等同于铁锤重量的比例。

教师准备一块木板、一根琴弦、一个琴码、几个小鼓槌，指导学

普通高中艺术课程标准（2017年版）

生做实验：把一根琴弦的两端固定在木板上，中间有一个可移动的琴码。如果把琴码放在正中，就得到1:2的数学比例。请学生上来弹奏，这时琴弦会发出八度音程的声音。如果将可移动的琴码放在弦长的五分之三处，就构成了3:2的比例，产生的声音就是一个完美的五度音程。以此类推。

教师提问：我们熟悉的乐器里有哪些是通过这个实验发出音调的？学生回答：竖琴、提琴、吉他等。教师总结：竖琴的琴弦虽然粗细长短不同，但都合乎一定的比例，所以能够发出悦耳的和谐音调；吉他和提琴通过指尖按在琴弦上，使琴弦的“长度”比例发生改变而奏出不同的音高；我国的古筝是通过移动琴码来调整音高的。

3. 分析“黄金比例”，并从数与美的关系中能得出结论。

4. 探索、鉴赏科学美

“判天地之美，析万物之理。”科学是对自然界的物质形态、结构性质和运动规律的研究。科学美是反映事物本质规律的美，是事物关系、逻辑的形式美。科学美是在理性探索活动和科学研究成果中具有审美形式。科学美是一种内在的、深刻的、本质的、理性的美。例如，化学研究发现，物质各种元素原子的结构是有规律的，可以排列成周期表，并能解释原子和分子如何构成物质世界。五彩缤纷的世界，全都统一于原子的周期排列，在千变万化中如此和谐，令人惊叹！自然万物的形成、运动、繁衍、消亡都有一定的规律，反映出变化统一的和谐，这就是科学美。

科学美的一个主要特点是和谐：和谐的秩序、和谐的比例、和谐的节奏……和谐是鉴赏科学美的着眼点。鉴赏科学美，需要掌握艺术的语言与审美法则（如对比、重复、比例、均衡、节奏韵律、变化统一等）。

例如：物理学家李政道和艺术家吴冠中为揭示艺术与科学之间的内在关系，促进艺术与科学的和谐发展，提高艺术与科学的创新水平，分别创作了《物之道》和《生之欲》两件雕塑作品。

物之道 李政道

生之欲 吴冠中

李政道先生根据正负电子对撞机粒子对撞揭示物质存在的现象，构想了关于物质结构微观世界的雕塑——《物之道》。他说：“道生物，物生道，道为物之行，物为道之成，天地之艺物之道。”科学揭示出存在的最高境域就是诗意的存在。从宏观世界的天体结构之至大无极到微观世界的细胞、基因、粒子、夸克等形态结构的至小无内，处处存在着无言的大美。

该作品以中国传统造型要素之一的“线”及其在螺旋运动中表现出的生生不息的视觉效果，来表达正负电子对撞机核心普仪螺线管线圈的科学技术特征。

这组螺旋线以中国数理概念中最大极数的“九”组合而成。向内回归的九根线的端点为极心，意味着指向太极；向外延散发散的九根线的端点则伸向无极；“赤橙黄绿青蓝紫黑白”象征大千世界的九彩；形态按太极图形的构成概念组合，一上一下、一前一后，极心一凹一凸，分别作为阳性和阴性的象征。

吴冠中先生根据最新发表的蛋白基因结构所揭示的生命存在图景，构想了关于生命结构微观世界的雕塑——《生之欲》。他说：“似舞蹈、狂草，是蛋白基因的真实构造。科学入微观世界揭示生命之始，艺术被激励，创造春之华丽。美孕育于生之欲，生命无涯，美无涯。”

普通高中艺术课程标准（2017年版）

中国哲学以生命的表现形式再现“道”的节奏。该作品抓住生命主题的“静中之动，动中之静”，采用中国书法艺术中的“狂草”表达生命内在的状态。打破《物之道》中对称、平衡、反复排列的韵律，用线的飞舞、转折、起伏，空间变化、运动节奏的非对称性、不规范结构，表现生命复杂的结构和人性的丰富情感；采用中国民间传统色彩粉绿、桃红、淡黄、银灰作为主色调，并用红、黑线贯穿表现生命之春的明快色彩。

课堂练习：

（1）请你从雕塑《物之道》中感悟、体会物质世界与雕塑艺术表现形式的契合之处，并予以表述。

（2）请你分析雕塑《物之道》，在横线上填写适当内容：

雕塑运用_____表现形式，说明物质世界生生不息。

雕塑运用_____造型结构，说明物质世界阴阳互补。

螺旋线的端点运用了“赤橙黄绿青蓝紫黑白”九种颜色，可以象征_____。

（评价标准：完成三道题且答案合理，优秀；完成两道题且答案合理，良好；完成一道题且答案合理，合格；一道题也未完成，待努力。）

5. 课后拓展

从你学习的各科课程中寻找科学美的内容，并解释其中美的表现原理。

学科	科学美的内容与原理解释 (每找到一处内容加原理解释得10分)	同学评	教师评	平均值
总评				

评价说明：计算同学评、教师评的平均值，21分以上为优秀，11~20分为良好，10分以下为合格。

第二课时 艺术与科学的创意表达活动

艺术与科学打开了从多种视角认知同一事物的大门。

1. 引导、启发学生从生活中寻找、发现美的事物，挖掘美的元素，将逻辑思维与形象思维相结合，进行艺术创意表达活动。

2. 以生命为主题进行创作。生命是美的源泉，美是生命的升华。

例如，在北京中关村有一座表现生命主题的雕塑，教师让学生先感悟它具有什么样的形式美感，表现了生命的什么特征，然后借鉴其艺术形式进行自己的创作。

生命

DNA模型图

3. 围绕艺术与科学确定主题，根据条件选择适当的形式和材料进行美术创意表达。

4. 制作“试管乐器”。学生分成几个小组，每组7~8人，准备一排玻璃试管，在试管中按比例填充不同分量的水，制作一个简单的排箫。做完后，用小鼓槌合作敲击出音乐，并叙述试管乐器的音高与哪些因素有关。

按照同样的原理，还能选用其他材料制作乐器吗？

艺术与科学的创意表达水平评价

	自评	同学评	教师评	总评
能从自然、生活中寻找、发现秩序美的事物，挖掘其中秩序美的元素进行创意表达。				
创意表达的作品（或活动）能体现出逻辑思维与形象思维的结合。				
创意表达的作品（或活动）新颖独特、有美感，有艺术感染力。				

第三课时 通过舞蹈学习、感悟秩序美

通过赏析具有经典调度的舞蹈作品，学生能够发现舞蹈的秩序美；通过参与舞蹈实践，能体验舞蹈秩序的表现作用；能与他人合作，创造性地使用秩序创编舞蹈。

1. 分析舞蹈中秩序的存在及特点

彩陶

锅庄舞场面

舞蹈中秩序美的主要特点：对称、重复、渐强、渐弱、整齐、比例、节奏、几何、近似、发散、变化、统一……

例如：“圆”是舞蹈秩序之一。通过研究与分析，舞蹈史研究学者萨克斯认为：“环舞是群舞最古老的形式，甚至类人猿也跳环舞。”圆周上群体的接触常常呈现在族群沟通、凝聚的舞蹈语境中。如“锅庄舞”，以及世界各地岩画和出土文物中的“连臂而舞”。

2. 欣赏舞蹈队形调度上“有意味的形式”

“深藏着交响关系的蛇形线、平行线、折线、棱角形、圆形、八字形、矩形等，它们以视觉性的形象美为主要表现手段，无论是平面几何还是立体几何，都是人类从世间各种事物中提取出来，经过人为思考而产生的抽象的构图，同时也思考出具象性的构图。更为重要的是，这些纯粹图形中内存着人类的智慧。”

在走进一些具有跳舞传统的民族中，人们会发现舞蹈调度有着非常丰富的应用。这一方面代表了一定的民俗文化，另一方面也展示了舞蹈中的智慧。

3. 创编与体验

请学生根据舞蹈中秩序的形式，选择一种或两种分组创编。注意引导学生不要停留在模仿层面，而是进行自我解读后的创意表达。

评价：请各组互相点评，这样的调度或动作产生的效果有何秩序美感。

4. 课后延展：将课堂上编创的片段延展，形成一个舞蹈作品并进行展示表演。

第四课时 向科学家、艺术家学习

（根据实际情况，此内容可融进其他课时，不单开一节课。）

1. 达·芬奇 由于他在绘画方面的卓越贡献，所以他首先是一名画家，代表着文艺复兴时期绘画艺术的最高成就。同时他还有着众多的头衔——雕塑家、音乐家、文学家、哲学家、数学家、解剖学家、博物学家、天文学家、建筑师、工程师、舞台设计师……

2. 爱因斯坦和普朗克 爱因斯坦和普朗克都喜欢音乐，音乐对这两位科学家有很大影响。他们一个提出了相对论，一个提出了量子论，这“两论”是20世纪物理学的两大支柱。这两位伟人的合作是科学美与艺术美的和谐结合，他们将科学与音乐艺术融为一体。

爱因斯坦说：“伟大的科学家与伟大的音乐家在这一点上是相同的——他们都是伟大的诗人。”1995年，一个跨学科国际学术研讨会

普通高中艺术课程标准（2017年版）

在比利时首都布鲁塞尔举行，主题为“爱因斯坦遭遇马格利特”。世界各地的科学家、艺术家和人文学者在此相聚，共同讨论如何理解不同学科之间的界限，以及如何在不同学科之间进行交流与对话。

3. 李四光和钱学森 地质学家李四光是我国第一首小提琴曲的作曲者。科学家钱学森喜欢画画，擅长吹圆号，还弹得一手好钢琴。

1991年，国务院、中央军委授予钱学森“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和“一级英雄模范奖章”。钱学森说：“我还要向今天在座的领导和同志们介绍，就是蒋英和我的专业相差甚远，她是女高音歌唱家，而且专门唱最深刻的德国古典艺术歌曲，正是她给我介绍了这些音乐艺术。这些艺术里包含的诗情画意和对于人生的深刻理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔思维方法。或者说，正因为我受到了这些艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一点、活一点。”

学生通过了解科学家对艺术的热爱、对生活的激情，感悟艺术之美对想象力与创造力的促进，以及感性思维与理性思维的相互作用。

教学案例4

模块：戏剧创编与表演

课题：中外经典戏剧片段赏析

“中外经典戏剧片段赏析”是“戏剧创编与表演”模块中的一个教学课题，旨在侧重引导学生赏析戏剧作品，根据实际情况安排学生戏剧表演的实践活动。

（建议2~3课时）

一、教学目标

1. 通过对经典剧目的赏析，学生了解戏剧艺术是融台词、动作、表演、音乐、舞台美术等为一体的综合性艺术。能感知节奏、力度、结构、矛盾冲突、高潮起伏等艺术语言、形象塑造和情感表现在戏剧

中的具体体现，体验戏剧之美。

2. 通过对经典剧目的赏析，学生了解戏剧艺术与时代发展、社会生活、人的思想情感的紧密联系。通过对戏剧主题和人物塑造的思考和评判，使学生理解戏剧艺术表达的深刻意义，得到人生启迪，提升艺术鉴赏能力和人文素养。

3. 在中外经典作品的比较中，学生感受不同文化所具有的独特风格和艺术表现特点，加深文化理解。

4. 通过戏剧实践活动，学生激发潜能，发展创造力和想象力，增强集体意识和团队协作能力。

二、教学重点与难点

1. 教学重点：运用戏剧艺术语言赏析中外经典戏剧片段，提高学生的戏剧鉴赏能力。

2. 教学难点：如何理解和表现戏剧中人物语言的潜台词。

三、教学活动

第一课时 《威尼斯商人》选段赏析

（一）教材分析

《威尼斯商人》是莎士比亚的喜剧名剧之一。它的主题是歌颂仁爱、友谊和爱情，同时也反映了资本主义早期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾，批判了高利贷者的贪婪与残酷，也对遭受种族歧视的犹太人给予同情。本课时节选的这一场景，是全剧的高潮，精妙的语言突出了人物鲜明的个性，戏剧冲突尖锐，情节设置扣人心弦。

这场戏描写了威尼斯法庭审判“割一磅肉”契约纠纷案件的经过，以鲍西娅上场为转机分为两部分。前半场是夏洛克的戏，夏洛克在双方交锋中占尽上风。后半场主要是鲍西娅的戏，她欲擒故纵，一步步将夏洛克引入陷阱。最后在夏洛克得意忘形、安东尼奥与巴萨尼奥等人陷入绝望时，剧情突然逆转，鲍西娅提出可以割一磅肉，但“不准流一滴血”，不能相差“一丝一毫”，使夏洛克陷入绝境，落得人财两空、一败涂地的下场。戏剧情节波澜起伏，戏剧冲突紧张激

普通高中艺术课程标准（2017年版）

烈，充分显示了莎士比亚的戏剧才能。

（二）本课教学目标

1. 学生了解故事梗概，把握人物关系；了解戏剧相关知识，感受戏剧语言的表现意义；了解戏剧冲突在戏剧中的形成和作用。

2. 学生能依据剧情发展、角色的内心动机参与表演。运用语言、动作塑造人物形象，体验人物的情感和性格特征。

3. 了解作者的人文主义理想，引发对戏剧艺术深入探索的愿望和对人生与社会的思考。

（三）教学过程

1. 导入

教师向学生介绍本单元的学习内容是戏剧文学。引导学生赏析莎士比亚的代表作之一《威尼斯商人》中的一个场景，领略世界戏剧大师莎士比亚戏剧的艺术魅力。

教师启发学生调动既有知识，简述莎士比亚的生平、主要代表作品。莎士比亚的悲剧作品有《哈姆雷特》《李尔王》《奥塞罗》《罗密欧与朱丽叶》等，喜剧作品有《第十二夜》《无事生非》《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》等。

[设计意图]：教师通过对戏剧家及其作品的介绍，引发学生的学习兴趣和学习热情。

2. 阅读台词

学生通过阅读节选自《威尼斯商人》第四幕第一场的台词，了解戏剧情节，感受戏剧语言生动形象、富有诗意、精炼优美的特点。

[设计意图]：《威尼斯商人》第四幕第一场是全剧的高潮，剧情波澜起伏、扣人心弦。教师引导学生从体验、鉴赏戏剧作品台词入手，体验人物个性化的语言特点，了解戏剧语言的表现魅力。

3. 分组讨论戏剧冲突

教师引导学生讨论“原告和被告的核心矛盾是什么”，厘清戏剧发展脉络和人物关系，认识戏剧矛盾冲突发展到最激烈时，形成戏剧

高潮的过程。经过讨论，学生明白：夏洛克既是资本主义原始积累时期高利贷吸血鬼的典型代表，也是一个在基督教社会里受欺侮的犹太人。人们既鄙夷夏洛克的贪婪、残酷，也同情他所遭受的种族压迫和屈辱。鲍西娅是莎士比亚创造的人文主义妇女的典型形象。在这场戏的矛盾斗争中，她表现得勇敢、沉着、博学，充满了智慧。

[设计意图]：学生通过研讨分析，认识戏剧冲突的基本特性以及在情节发展中的关键作用，从而提高学生分析、理解问题的能力。

4. 分角色表演精彩片段

学生利用小组合作方式，进行分角色表演，从而体会莎士比亚戏剧丰富、深刻的语言表现力及对人物性格的刻画。感受戏剧冲突，理解歌德所说的：“莎士比亚用生动的语言来使人感动。”

教师引导学生重点表演、赏析三个精彩片段：

(1) “就像站在海滩上，叫那大海的怒涛……发出簌簌的声音。”这是安东尼奥用比喻来说明夏洛克的残忍无法改变。

(2) “慈悲不是出于勉强，它像甘霖一样从天上降下……人间的权力就和上帝的神力没有差别。”鲍西娅的这段台词精辟、深刻、动情地阐述了做人应当慈悲为怀的观点，表达了莎士比亚的人文主义理想。

(3) “博学多才的法官！”“好一个博学多才的法官！”“一个公平正直的法官，一个博学多才的法官！”“一个再世的但尼尔，一个但尼尔。”“好一个但尼尔，一个再世的但尼尔！”葛莱西安诺不断用夏洛克说过的话夸赞鲍西娅，既是对鲍西娅聪明才智的由衷赞叹，也是对夏洛克自食其果的奚落与嘲讽，有很强的喜剧效果。

教师引导学生理解剧中人物语言丰富的潜台词，鼓励学生找出自己觉得精彩的语言，有感情地朗诵，并说说喜欢的理由。

[设计意图]：通过对经典作品片段的表演，学生体验戏剧语言的表现力。学习捕捉人物性格特征，并通过想象塑造人物形象，有助于培育学生的艺术学科核心素养。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

（四）教学反思

本节课，学生通过戏剧赏析，了解戏剧基本知识、戏剧相关文化以及著名剧作和剧作家；学会通过对人物个性化的语言与情节分析来欣赏戏剧。戏剧知识与戏剧实践相结合，有效提升学生的艺术素养。

教师应为学生提供充分的时间和空间，使学生通过表演实践深入体会人物个性，把握人物形象，加强对戏剧主题和人物的思考，从而更加热爱戏剧。

第二课时 《茶馆》选段赏析

（一）教材分析

《茶馆》是我国著名作家、语言大师、人民艺术家老舍先生的代表作。全剧以老北京裕泰茶馆的兴衰变迁为背景，展现了清末戊戌变法失败后—民国初年北洋军阀割据时期—国民党政权覆灭前夕三个历史时期北京社会风貌以及各阶层人物的不同命运。

一个大茶馆就是一个小社会。老舍先生抓住了这个特点，将半个世纪的时间跨度以及五十多个人物形象高度浓缩在茶馆之中，概括了中国社会各阶层、各种势力的尖锐对立和冲突，揭示了半殖民地半封建中国的历史命运。全剧展示出来的是一幅气势庞大的历史画卷，形象地说明了旧中国灭亡和新中国诞生的必然性。

《茶馆》中，裕泰茶馆陈设“古朴—新式—简陋”的变化，昭示了茶馆在各个特定历史时期的时代特征和文化特征。作者选取了被摧残得衰败不堪的裕泰茶馆作为观察窗口，通过对出入茶馆的各种人物的描写，反映社会演变、时代变迁。

《茶馆》的谋篇布局独具匠心。全剧没有贯穿到底的矛盾斗争，是一出以人物带故事的戏剧。

老舍塑造人物形象有其独特的方式，着重刻画时代的、阶级的、职业的气质特点以及地方色彩，对各种社会形象做出艺术概括。通过栩栩如生的浮雕式人物造型，反映不同时期的社会面貌。

《茶馆》中有不少悲剧性的场面，但是全剧的基调却是喜剧的，

而且即使是悲惨的情节，也往往以幽默的笔法表现出来。那些漫画式、剪影式的小人物形象寓悲于喜、啼笑皆非地演绎了重大题材。

本课时选择《茶馆》第一幕作为重点赏析。第一幕描写的是清朝末年戊戌变法失败后，表面看似生意兴隆的裕泰茶馆里，笼罩着一种凄惨、冷酷的气氛：破产农民康六被迫将十五岁的女儿卖给官里的太监庞总管；正直、爱国的常四爷因为说了一句“大清国要完”，就被抓进监狱；一心想办实业的维新资本家秦仲义和卫道的顽固派庞总管唇枪舌剑……第一幕展示了帝国主义侵略势力扩张、宫廷生活的腐败与荒淫、流氓地痞横行霸道、农民生活痛苦不堪、正直的爱国者惨遭镇压等社会现象。

（二）本课教学目标

1. 学生感受和分析第一幕中主要人物的形象塑造、性格特征。
2. 学生品味剧中生动、幽默、富于个性化的语言，感知戏剧语言的表现意义。
3. 学生比较、分析《茶馆》和《威尼斯商人》两部经典戏剧的突出特点和共性表现。

（三）教学过程

1. 导入

教师：“上节课我们学习了西方经典戏剧《威尼斯商人》，了解了什么是戏剧冲突，莎士比亚为我们展示了那个时代人文主义思想家在现实社会中的困境。

今天我们学习中国现代作家老舍先生的话剧《茶馆》，看看在清末戊戌变法失败之际，中国社会又是怎样的一番景象。”

教师结合视频出示老舍肖像及简介，播放戏剧片段，引导学生结合对作家老舍的了解、对清末民初历史的了解以及观摩戏剧的体验感受、阅读剧本的思考和问题等，进入新的学习内容。

[设计意图]：调动高中学生已具有的知识和自主学习的能力，提高学生对艺术作品的感受力，引导学生进入主动、探究性学习。

普通高中艺术课程标准（2017年版）

2. 学生分角色朗读剧本

学生分析人物形象特征，分角色朗读。朗读者要声情并茂，体会人物语言的个性化和戏剧语言的丰富表现力，可有适当的即兴表演动作配合。

[设计意图]：通过朗读剧本的实践活动，引导学生从个性化的语言中感受人物的身份、思想、性格，体验戏剧语言的节奏感、韵律感，了解戏剧语言对形象塑造和情感表达的意义，从而培养学生的艺术审美情趣。

3. 理解、鉴赏作品

教师以提问题的方式，引导学生分析和理解艺术作品。例如：

第一幕以王利发的茶馆为背景，出现了哪些人物？他们进行了什么活动？

主要人物各有何种性格特征？通过哪些情节表现？具有何种深刻的寓意？

曹禺曾评价和称赞说“这第一幕是古今中外剧作中罕见的第一幕”，为什么如此评价？你是如何理解的？你认同以下的评价吗？为什么？

“老舍《茶馆》的叙述动机，来自对一个不公正的社会的强烈憎恨。新旧时代对比既是他结构作品的方法，也是他的历史观。他对于北京社会生活的熟悉，他对普通人的命运的同情，他的温婉和幽默、含泪的笑，使这部作品接续了老舍创作中深厚的人性传统。”

[设计意图]：运用问题方式引导学生对艺术作品进行观察、分析和思索；启发学生感受艺术作品的主题、情节发展、表现手法等特点，使学生更深入地感受戏剧艺术的表现特征和思想情感。

4. 比较、分析《茶馆》和《威尼斯商人》两部经典戏剧作品

在中外经典作品的比较中，引导学生从时代特征、艺术表现形式、文化背景、艺术特色等方面进行分析，感受不同文化所具有的独特风格和艺术表现特点，加深文化理解。

[设计意图]：在比较中，学生可以更深入地了解人类文化遗产

与现代文化共同影响下的世界多元戏剧艺术。

（四）教学反思

在本节课的教学中，教师运用以学生为主体的教学方式，相信学生的能力，合理挖掘学生的潜力。学生通过对艺术作品的实践、感悟、评价等，体味戏剧中的个性语言、人物形象，领悟戏剧作品的内涵，提高语言表达能力和艺术审美情趣。在比较中分析两部经典戏剧作品，有助于拓展学生的思维能力和艺术视野，增进学生对多元文化的理解。

下一步（第三课时），学生在这两个剧目中自主选择，进行戏剧表演的实践体验，逐步完成从文字表述思维向直观的、行动呈现的形象思维的转变，发展创造力和想象力。戏剧艺术的实践活动有助于提高学生的交流能力，增强集体意识和团队协作能力。

教学案例5

模块：艺术与文化

课题：走进博物馆

——利用信息技术改变艺术学习方式的案例

“走进博物馆”是“艺术与文化”模块中的一个教学课题。旨在引导学生走进博物馆进行艺术学习，认识博物馆的文化价值和美育功能。在博物馆的艺术学习中，利用现代信息技术，探究改变艺术学习的方式，追求全新的学习效果。同时也考虑在没有互联网信息技术条件下，也可以开展博物馆的艺术学习。

（建议2~3课时）

一、教学目标

1. 学生能够了解、认识博物馆的作用、价值。能通过博物馆的展品陈列理解艺术与文化的关系，并举例说明。（素养1“艺术感知”、素养4“文化理解”）

普通高中艺术课程标准（2017年版）

2. 学生能从对博物馆的了解中得到启发、获得灵感，运用艺术技能技法进行艺术表现与创作。（素养2“创意表达”、素养3“审美情趣”）

3. 通过利用信息技术，改变学习方式，学生在博物馆的艺术学习中能获得全新的效果，有体会，有表现。（素养1“艺术感知”、素养2“创意表达”、素养3“审美情趣”、素养4“文化理解”）

二、教学重点与难点

1. 教学重点：了解、认识博物馆的作用、价值，能通过博物馆的展品陈列，理解艺术与文化的关系。

2. 教学难点：利用与信息技术的深度融合，对博物馆的艺术学习达到全新的学习效果。

三、教学内容

（一）了解博物馆

师生共同列举中外主要博物馆，从中了解并认识博物馆的作用、价值，能通过博物馆的展品陈列理解艺术与文化的关系，并举例说明。例如：

大英博物馆 世界上第一个现代意义的、对公众开放的大型博物馆，1753年修建。大英博物馆是历史悠久、规模宏大的综合性博物馆，收藏了世界各地的文物珍品八百多万件。其中埃及文物馆代表着古埃及的高度文明，希腊、罗马文物馆和东方文物馆的大量文物反映了古希腊、罗马和古代中国的灿烂文化。

南通博物苑 1905年由我国清末状元、教育家、民族实业家、早期现代化的先驱张謇创办，是中国第一个具有现代意义的公共博物馆，标志着中国博物馆事业的开端。建苑初期，博物苑藏品分天产、历史、美术、教育四部，主要陈列于南馆、北馆等展馆内，而大型文物标本则展示于室外。2005年建新展馆，将传统和现代完美结合在一起，是国家首批一级博物馆，为国家级重点文物保护单位。

教学提示

无论选择哪座博物馆，教师都要引导学生从文化艺术的角度认识

博物馆，感悟馆藏的文化艺术价值。通过了解西方“从教堂到博物馆”的发展历程，学生能够认识现代文明的发展，理解博物馆文化艺术的公共性、精神性等特征。

博物馆是一个国家、一座城市的文化名片。德国历史博物馆副馆长汉斯·马丁博士说过：“一个没有博物馆的城市是一个贫穷的城市。”

“我不在家，就在去博物馆的路上……”鼓励学生去博物馆吧！在那个宁静的空间里，面对一件件展品，你可以那样近距离地感受文明和艺术，用心灵与那些逝去的时光进行无声的对话，并编织美好的现在和未来……

（二）走进博物馆

1. 运用教材、资料“走进”博物馆。
2. 有条件的学校，带领学生走进本地博物馆。
3. 通过互联网信息技术走进虚拟情境博物馆。

例如：不是所有学生都有机会游览祖国乃至世界各地的博物馆。而借助博物馆数字化虚拟现实技术，学生就可以在学校里，足不出户地尽情享受文化艺术的熏陶。

有了虚拟现实技术（VR），“走进”博物馆不再是件难办的事。虚拟的模型、场景和现实环境无缝吻合在一起，“博物馆”就可以直接展现在教室里，学生可以近距离、360度地观看展品，艺术品再也不是放在玻璃橱窗里高高在上的藏品。

信息技术创设的虚拟现实技术应用于教育，营造了自主学习的环境，学生通过自身与信息环境的相互作用来得到知识，提高能力。学生利用虚拟现实技术，不仅仅是看到一个“真实”的博物馆，更能激发他们去学习和探索未知世界的热情。

资料信息

大英博物馆已经开始使用虚拟现实技术了。游客使用虚拟现实头盔，探索“青铜时代”特色网站，查看博物馆藏品的立体扫描图像，在灯光营造的氛围中“穿越”到青铜时代，参与包括祭祀太阳等古人

普通高中艺术课程标准（2017年版）

的各种仪式。

北京故宫博物院就成立了故宫文化资产数字研究所，第一个向公众展示的作品就是介绍故宫的虚拟现实电影《紫禁城·天子的宫殿》。故宫博物院与网络公司合作，建立了虚拟现实数字博物馆。

例如，虚拟现实画作《听琴图》，让参观者可以身临其境，“进入”《听琴图》中观赏，在图中与宋徽宗一同品味瑶琴的精妙，领略国画特有的韵味。参观者还可以通过动态捕捉功能与画中人物进行互动。当参观者的目光接触到书童时，他会欠身施礼，之后随侍书童跟在身后。所有的互动体验都不留痕迹，让参观者真正沉浸在古画氛围中。

很多古代乐器的展示，只能放在橱窗里，观众听不见它们的声音。虚拟现实技术能够帮助还原这些乐器在演奏时的模样和声音，让参观者真正体验到时代音乐之美。

一些博物馆（例如三星堆博物馆、自贡恐龙博物馆、中国园林博物馆等）利用虚拟现实技术，建成了线上虚拟现实博物馆。

（三）艺术创作

指导学生从对博物馆的了解中得到启发、获得灵感，运用适当的艺术技能技法进行艺术表现与创作。根据条件，教师可以选择不同艺术门类进行教学。（略）

（四）教学评价

1. 艺术感知、文化理解方面的评价。学生能够了解、认识博物馆的作用、价值；能通过博物馆的展品陈列理解艺术与文化的关系，并能举例说明。

2. 创意表达、审美情趣方面的评价。学生能从对博物馆的了解中得到启发、获得灵感，运用艺术技能技法进行艺术表现与创作。

3. 艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解全面的评价。通过与信息技术深度融合，改变学习方式，学生对博物馆的艺术学习应达到全新的学习效果，有体会、有表现。