

农村高中艺术特色创建的研究

怀柔区红螺寺中学

卢国东 于荣学 刘良田 高小红 王煜辉

一、研究背景

(一) 学校现状分析

1. 学校历史概况。

红螺寺中学，原名怀柔中等师范学校，创办于1949年4月，1999年由中等师范转型为普通高级中学。1988年4月，由红螺寺迁至现址。60多年中简易师范、初级中学、高级中学、中等师范学校交替办学。在怀柔有“怀柔黄埔”“教师的摇篮”“怀柔文化之源”的美誉。

1997年9月，开始招收普通高中生，1999年8月普通高中“红螺寺中学”复校。

2. 复校后面对的困境。

转型为普通高中后，受长期师范办学模式的影响，教师普遍不适应高中教学，新分配、新调入的教师占任课教师总数的79%。学校面积小，设备条件差，每年招收的初中毕业生，文化课基础薄弱，是区内三四流初中毕业生（全区3所高中校，中考录取成绩低于第二名30多分）。学生发展空间受到限制。在现行的教育制度和人事、就业制度情况下，学校不能满足社会、家长日益提高优质教育需求。红螺寺中学面临发展以至生存的挑战。

3. 诊断分析校情寻找发展切入点。

复校后，学校领导对近40年的师范办学进行总结分析，长期的师范办学，使红螺寺中学享有良好的人脉资源。1988年以来，一直开办音、美中专专业班。锻炼出一支经验丰富的艺术教育师资队伍，音美教学设施设备完善，学校积淀了较为丰厚的艺术教育底蕴。

艺术教育特色的现实基础，使学校具备开展农村高中音乐、美术强化班研究的条件。2002年，开设了首届音美强化班。2008年“农村高中艺术特色创建的研究”被批准为北京市教育科学“十一五”2007年规划课题。从此，红螺寺中学开始了由浅入深，由局部到整体的音乐美术特色校建设历程。

（二）理论依据

1. 中国特色社会主义理论。

中国特色社会主义理论是马克思列宁主义和毛泽东思想的精髓，是解放思想，实事求是。邓小平指出：“世界上的问题不可能都用一样的模式解决。”“每个国家的基础不同，历史不同，所处的环境不同，左邻右舍不同，还有其他许多不同。别人的经验可以参考，但不能照搬。”“中国有自己的特点，所以我们只能按中国的实事求是。”中国特色社会主义理论具有普遍的指导意义。带动了教育系统的解放，加快了教育体制改革和学校制度的更新，促进了学校快速发展。

2. 多元智能理论。

加德纳的多元智能理论认为：“人类至少有八项智能，八大智能中，表现出不同的优势，如果教育者能够因材施教，每个学生都能得到很好的发展。”

按照加德纳的观点，学校教育的宗旨应该是开发多种智能并帮助学生发现适合其智能特点的职业和业余爱好，应该让学生在接受学校教育的同时，发现自己至少有一个方面的特长，学生就会热切地追求自身内在的兴趣。

3. 校本管理理论。

20世纪中后叶，以边缘化、分权化、多样化为中心的后现代主义思潮在西方国家兴起并迅速发展。同时，随着社会发展速度的加快，外控式管理的局限性越来越明显。因此，与外控式管理相对应的内控式管理思想——“校本管理”便应运而生。

实施“校本管理”的一个基本假设就是，学校不仅是国家教育方针、政策的实施者，更是一个对国家教育方针、政策个性化的解读，每所学校应该被视为一个存在于独特情境中的法人实体。这就要求学校决策者能够根据学校的实际情况，确定学校的发展策略和办学理念，促进学校个性化、特色化发展。

4. 政策依据。

1993年2月颁布的《中国教育改革和发展纲要》指出：“中小学要由‘应试教育’转向全面提高国民素质的轨道，面向全体学生，全面提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能和身体心理素质，促进学生生动活泼地发展。办出各自的特色。”2010年3月《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》更明确提出：“推进培养模式多样化，满足不同潜质学生发展的需求。探索发现和培养创新人才的途径，鼓励普通高中办出自己的特色。”指出了学校多元发展、特色发展是必然之路。

二、课题研究的目的和意义

（一）研究的目的

学校实施艺术教育，创建音乐美术实验班符合素质教育要求，符合教育改革要求。是学

校在发展中立足自身优势,创设学校艺术教育的条件,营造良好的艺术教育氛围;开展适合农村高中学生的艺术活动,建立适合农村特点的艺术特长生培养模式;开发农村孩子艺术潜能,探索高中艺术教育技能化、专业化道路,提升高中生升学及直接就业的能力,解决区域内劳动力需求等方面展开研究,促进学校整体工作的提升。

(二) 研究的意义

1. 多元办学、多样培养与特色发展是落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的需要。

2. 社会、家长对优质教育质量的期盼。

3. 学校发展、教师发展的需要。

学校的一切工作,最终都是为了促进人的发展,为人的发展服务。教师发展是学生发展的根本,教师的修养高度决定了学生的发展高度。只有教师专业水平的不断提高,才能保证高质量的教育水平。

4. 学生多样化、个性化发展的需要。

普通高中教育是青少年开始显现不同个性和才能的分化期,是青少年兴趣、个性、能力、社会责任感形成的关键期,是青少年面临的人生第一个十字路口,在某种意义上将决定青少年未来的人生。这就要求普通高中教育既要强调共同基础,又要满足学生多样化、个性化发展。

5. 区域经济——影视文化产业发展的需要。

中国(怀柔)影视基地被认定为北京市首批重点文化创意产业集聚区,它将逐步被建设成为集影视创意、拍摄、后期制作、交易发行、影视教育、影视体验、旅游观光、休闲娱乐等功能于一体,立足国内、辐射亚洲、面向国际的新一代专业功能聚合型国家级影视基地。到2010年,完成了影视制片公司总部集聚、动漫制作、影视教育培训、影视旅游等四大功能区的建设,集聚区引进国际级影视企业10余家,国内外中小型影视企业100余家,吸纳劳动力2万~3万人,怀柔将成为名副其实的“中国影都”。因此,提出在高中强化艺术教育,探索艺术人才培养途径,建设学校艺术教育特色有其现实意义。

(三) 研究假设

通过对音乐、美术实验班的建设,初步构建农村高中学校特色发展模式与方法,形成艺术特色课程模式。提升学校自主发展、自身建设的能力,促进学校的内涵发展,学校整体工作的提升。形成艺术办学特色。

三、研究内容与方法

(一) 研究内容

1. 树立“大课程”理念，建设特色校本课程体系。

学校的办学特色是学校文化的表现，学校文化依托学校课程而显现（显性课程与隐性课程）。树立“大课程”理念，努力实践三级管理课程的校本化，即国家课程校本化。

(1) 普通班建立“国家课程+校本课程”的课程模式。

以“国家课程”为基础，满足学生终身发展基本需要；以“校本课程”为拓展，提高学生的科学与人文素养。开设学科竞赛类、科技类、音乐类、美术类、戏曲影视类、体育类、国际交流类、社会文化类8类校本课程。

(2) 艺术实验班建设“国家课程校本化”的课程模式。

充分利用艺术实验班的课程实验政策，文化课程以“国家课程”为基础建设“国家课程校本化”；专业课实行“校本课程”。满足学生终身发展基本需要，提高学生的科学与人文素养。

“国家课程校本化”：指以北京市课程改革实验班的课程实验政策为依据，以“国家课程”为基础，根据艺术生终生发展的需要，设计文化科类的校本课程。

2. 发挥课改政策优势，促进普惠性。

“一改专”：学校享受北京市课程改革实验班的课程实验政策具有很强的优势。减少艺术实验班在怀柔区内招生数量。区内、外建立生源基地。有艺术特长的学生在高一时由普通班转入艺术班。即“一改专”。

“二加特”：学生两年高中选修课程（社团活动）学习后，根据自己的特长和发展方向，在自愿的基础上，可以进一步参加队组活动发展自己爱好特长，为“特长”升学做准备。高三进一步强化体育、美术、音乐等方面的活动。其中，体育方面包括：足球、篮球、田径、艺术体操。美术方面包括：人物素描、色彩头像、剪纸、电脑绘画、摄像编辑等。音乐方面包括：表演、编导、声乐、钢琴、舞蹈、播音与主持等。这些活动既为学生开辟了更多的升学途径，也提高了学生直接就业能力。

3. 开办新疆生艺术特色班，促进民族文化交流。

根据新疆内高生的招生政策，新疆人才的需求，内高生个性发展的需要。面向全新疆招生，开办新疆内高生艺术班，进一步促进民族文化交流，促进民族交融。新疆内高生特殊的招生政策，充裕的学习时间（3.5年，周六日寒假暑假），将会带动整体向优质方向发展。

4. 建设具有特色的学校文化

2001年，美国教育管理学家海林杰（P. Hallinger）已作出前瞻性的判断：学校文化领导将是21世纪教育管理研究的一个重要主题。

造就好学校的是文化而非成绩。学校文化是学校生命所在，文化立校是提升学校核心竞

争力的必由之路。

5. 充分挖掘怀柔影视基地资源，促进区域经济发展。

组织学生到怀柔影视基地（中影基地等）调研、参观、实践，为学生提供更多的学习机会，使学校艺术教育更好地为区域发展服务。

创设未升入高等教育学校毕业生的职业教育。

充分利用怀柔影视基地艺术家集中的资源，聘请艺术家到学校指导，鼓励学生走出校门学习。

6. 建设生源基地，带动中小学艺术教育发展，提高生源质量。

建设生源基地，提高生源质量，是提升优质性的重要途径。同时有效带动中小学艺术教育发展。

7. 聘请专家指导，“整体建构”促进整体提升。

（1）在专家指导下，进一步梳理和提炼办学理念，挖掘和诠释教育内涵是“整体建构”的核心。

办学理念是一所学校办学的总体指导思想。在国外一般把办学理念称作“学校哲学”（school philosophy）。如：办学理念：培养未来的大师，培养大师的未来。

（2）在专家指导下，建立红中教育模型。

（3）寻找实践载体和表现形式（上墙、上楼、上路、上脑）。

包括：制度建设、课程建设、活动建设、文化建设、人力资源建设。

（二）研究方法

在广泛查阅艺术教育品牌塑造方面的有关文献，明确研究的理论起点，启发研究思路的基础上，以行动研究为主，制定艺术特色建设工作措施，付诸实践，不断反思和修正，促进实践；探索学校艺术教育特色创建的策略，形成成果。不断总结经验及时总结提炼实践经验，撰写报告，形成成果。

四、特色建设过程

初步探索阶段：2002年9月—2007年9月。

1. 2004年，市教委批准红中开设美术实验班，面向全市招生。

2. 2005年，被首都师范大学美术学院确立为教育实习基地。

3. 2005年，第一届音美实验班，共56人。2005年音美艺术专业考生升入大学本科53人，升本率在90%以上。其中考入中央美院、首都师范大学美术学院、首都师范大学音乐学院、中国传媒大学、四川音乐学院等重点本科的有27人。

4. 2006年，学校被评为区艺术教育示范校。

5. 2007年，市教委批准红螺寺中学开设音乐表演实验班，开始招生。

6. 初三毕业生报考红螺寺中学艺术实验班专业加试人数首次达到900人，占全区初三

毕业生总数 1/3。高一美术实验班 2 个，音乐表演实验班 1 个。全校音乐美术实验班 8 个，人数达近 300 多人，占学生总数的 1/5。

7. 2007 年，学校获得“全国学校文化建设金奖”“全国管理创新品牌学校”。

完善提高阶段：2007 年 9 月—2010 年 9 月。

1. 2007 年，开始招收新疆学生，开办内地新疆高中班。

2. 2007 年，北京市高中推行课改后，红螺寺中学在高中毕业会考中享受“科目替代”课改实验政策。

3. 2007 年，美术教师卢国东申报“农村高中艺术特色创建的研究”课题，并被批准为北京市教育科学“十一五”2007 年规划课题。（已结题）

4. 2007 年，高一录取新生分数线首次超过第三名 4 分，跃居第二。

5. 2007 年，建成天光美术教室 6 个，普通美术教室 1 个。

6. 2008 年，红螺寺中学被评为“北京市艺术教育特色校”、批准为“北京市中小学美育研究会团体会员校”。

7. 2008 年高考，艺术生本科双上线率 97%，123 人升入高校艺术类本科。

8. 2009 年，美术教师刘良田申报的课题“农村高中美术新课程选修模块校本课程开发的研究”被批准为北京市教育科学“十一五”2009 年规划课题。

9. 2009 年，卢国东申报的课题“农村普通高中艺术教育特色品牌塑造的研究”被批准为全国教育科学“十一五”规划普通高中研究专项课题。

10. 2009 年，红螺寺中学被中央教科院（原中央教科所）评为全国教育科学规划普通高级中学特色项目学校。

全面提升阶段：2010 年 9 月至今。

2002 年，创建音乐、美术强化班，在北京市教委系列政策的支持下，在教育科学领导专家的指导下，在校课题的引领下，使学校获得发展走出低谷。

2010 年，彭玉华申报的课题“通过绘画活动培养内高生积极心理品质的研究”被批准为京市教育科学“十二五”规划课题。

2011 年经市教委专家组多次评审，红螺寺中学被批准为“北京市国家级开展高中特色发展试验项目校”。学校领导高度重视，更加坚定了做好特色发展的信心。认为这是一个千载难逢的机遇。办学目标、思路更加清晰明确。重新定位学校特色：音乐、美术教育特色。学校实现了跨越式发展。

五、取得的成果

（一）理论成果

1. 课程建设：探索国家课程校本化，特色课程体系化的策略。学校完成了普通班建立“国家课程+校本课程”的课程设计。

完成了艺术实验班专业课程方案、课程标准的设计工作。

完成了13本校本课程教材的编印。艺术实验班专业课部分校本教材正在编纂中。

2. 探索“一改二加”策略。

3. “进步评价”法，多维度立体的个性化评价促进了学生自主发展。

（二）教师队伍

由2005年前没有学科带头人和骨干教师发展为现有市特级教师1人，市学科带头1人，市级骨干教师8人，区级骨干教师15人，区学科带头人9人。

艺术教师队伍，由2005年4名美术教师，3名音乐教师发展为美术教师12名，音乐教师8名。其中硕士研究生毕业2人，高级职称6人，市级骨干教师4人，区级学科带头人4人，区级骨干教师1人。

2011—2012年度，教师获市级以上奖励149项，其中国家级33项。

（三）课程建设

建设特色鲜明的课程体系是建设红中艺术特色的关键。普通班建立“国家课程+校本课程”的课程模式是实现普惠性的途径，艺术实验班建设“国家课程校本化”的课程模式是实现优质性的方法。

1. 初步建构特色校本课程体系。

（1）普通班初步建立“国家课程+校本课程”的课程形式。

以“国家课程”为基础，既要满足学生终身发展基本需要，又要满足学生个性发展的需要，开设了《文艺常识》《电影艺术欣赏》《英语报刊阅读》《热现象与生活》《生活中的物理》《化学与生活》《人与社会》《剪纸艺术》《体育舞蹈》等三十多门课程。编印校本教材13本。

（2）艺术实验班建设“国家课程校本化”的课程形式。

完成了《怀柔红螺寺中学美术模块教学实施策略》《怀柔红螺寺中学艺术实验班管理方案》《怀柔红螺寺中学艺术实验班课程方案》《怀柔红螺寺中学艺术实验班专业课程标准的修订工作，进入了实际运行阶段。并初步制订了艺术实验班文化课学科模块教学课程方案。

2. “一改二加”使学生多样选择多元发展。

“一改专”：在高一升高二学生中有艺术特长的学生由普通班转入艺术班。

“二加特”：2011年9月起进一步尝试高二学生中部分学生通过两年高中选修课程（社团活动）学习后，根据自己的特长和发展方向可进一步强化体育、美术、音乐等方面的学习。2012年高考普通班学生中有8人升入艺术类本科，既为学生开辟了更多的升学途径，也提高了学生直接就业能力。

(四) 教育科研课题及专项项目多层次高

申报成功正在研究的国家级和市级科研课题及项目达到 12 个（其中相关艺术 7 个）。

(五) 多彩的社团活动，丰富了学生自主发展课程

开设合唱团、民乐社、舞蹈社、钢琴社、美术社、书法社、戏剧社、新闻社、民间剪纸等 32 个社团。每个社团结合一项校外资源，有效丰富了学生自主发展课程。2010—2012 年度，学生参加各类竞赛获市级以上奖励 362 项，其中国家级 57 项。

(六) 促进学校艺术体育发展

音乐美术特色与学校体育工作紧密结合。开设了健美操队、武术健美操队、华尔兹舞队等体育健美社团并获得北京市中学生健美操一等奖，北京市武术健美操比赛一等奖。学生表演队多次参加区全运会开幕式表演。艺术班学生刘鑫艺在 2008 年奥运火炬传递中成为怀柔段火炬手。

(七) 生源发生巨大提升

高一学生录取分数由五年前全区最低（全区 3 所高中校中最低，低于第二近 30 分），到今年高于第三近 40 分。

(八) 学生会考、高考成绩连续提升

高考：2010—2012 年本科上线率分别达到 66%、73.3%、71.3%。

毕业率：2010—2012 年，高三毕业率分别达到 88%、92.9%、94.5%。

2012 年高考，本科总上线率 71.3%，超全区平均线 3.5 个百分点；音乐生本科上线率 100%、美术生本科率 92.9%、新疆生本科录取率 97.7%。600 分以上 2 人，最高分 633 分。语文最高分 130 分，全区第一名；数学最高分 138 分，全区第 2 名；英语最高分 122 分，全区第 8 名。

(九) 音美并举，艺术特色鲜明

音乐、美术两个重要艺术门类聚集在一校，且都能深入开展，充分体现了素质教育要求。具有很强的独特性。

(十) 艺术升学率高，低进高出。带动了区域经济文化发展

2002—2012 年已有 8 届毕业生，其中有 669 人升入艺术类高校本科，本科录取率平均在 85% 以上，一些优秀学生考入中央美院、四川音乐学院、中国传媒大学、上海大学等知名高校。涉及艺术教育、服装设计、动漫、化妆、表演、播音主持、工业设计、舞台灯光、编导、编剧、作曲、摄影、摄像等几十个专业。现已有四届毕业生已本科毕业，有的上了研究

生，有的到国外深造，有的考入武警文工团，国家大剧院合唱团，有的被分配到中央电视台、北京电视台、学校、企业工作。其中有 94 人考入了首都师范大学艺术教育专业。涉及广泛的艺术专业有效促进怀柔区域经济、文化艺术的发展。

（十一）民族文化交融促进了民族团结

校级社团中新疆生占有一定比例。2012 年，已招收 7 名新疆内高班艺术特长生在音乐、美术实验班学习。维族姑娘阿丽亚的舞蹈《跳起来》在怀柔区中小学生艺术节上获得一等奖，并在国家大剧院参加北京市第十四届学生艺术节优秀节目展演。校级社团的开设促进了学生对文化多元的认识和理解，促进了民族文化交融，促进了民族团结，进一步满足新疆内高生多样化发展、新疆建设对多样化人才的需求。

（十二）对初中艺术教育起到带动辐射作用

2005 年以来，怀柔区有近 1/3 初三学生参加红螺寺中学音乐美术实验班专业加试。还涉及到其它部分区县考生。如：密云、顺义、昌平、门头沟、延庆、朝阳等区县。在怀柔区建立了 5 个生源基地，密云、昌平、顺义也建有生源校。有效带动了区域内和周边区县中小学学生学习美术、音乐的积极性，艺术队组活动在中小学开展顺利。

（十三）国际交流，师生作品走出国门

在留学生中开设剪纸、国画、书法课程，组织泰国、印尼学生中国艺术夏令营。泰国学生在美术实验班插班学习。美术教师刘良田到澳大利亚、卢国东到美国密歇根州、音乐教师高小红到美国哈佛大学、麻省理工学院等参观学习，授课。学生剪纸作品、工笔作品，教师的写意花鸟作品被作为礼品赠送给新西兰、美国等国际友人。

（十四）获得荣誉称号

学校被评为怀柔区教育工作先进单位、怀柔区教育系统 2011—2012 学年度全优奖、北京市艺术教育特色校、北京市教科研先进单位、全国学校文化建设金奖、全国百所特色高中建设校、北京市国家级教育体制改革基础教育项目开展高中特色发展试验项目校、全国特色品牌学校、当代中国特色学校。

2012 年，红螺寺中学成为“首都师范大学附属红螺寺中学”，于 9 月 1 日举行揭牌仪式。

2013 年，《音乐、美术实验班实验成果》获第四届北京市基础教育教学成果奖一等奖。

六、研究结论

通过对音乐、美术实验班建设的研究。证明我们提出的若干策略是有效的。这一举措促进了学生个性化发展，促进教师专业发展，提高了教育教学的质量，提升了生源质量，形成

了鲜明的办学特色，带动了学校总体提升。学校显现了很强独特性、优质性、公认性、普惠性的特征，彰显出很高的美誉度和追随度。证明了我们的假设是成立的。

通过音乐、美术实验班建设研究证明，以音乐、美术教育特色项目为突破口，可以为相对落后农村高中形成自己的特色是可行的，特别是建设课程校本化，特色课程体系化，并形成学校特色的思路是可行的。

七、分析和讨论

红螺寺中学通过音乐、美术教育特色建设，使学校走出由于转型带来的困境，使学校总体工作得到提升。为普通中学注重依托学校已有优势走内涵发展之路提供了成功的案例，有很强的借鉴意义。红螺寺中学在未来学校特色内涵发展中以“全国教育科学规划普通高级中学特色项目学校”“北京市国家级教育体制改革基础教育项目开展高中特色发展试验项目校”为工作抓手，要注意以下几个方面：

（一）如何将学校音乐、美术特色做大、做强、做精，使之品牌化

这与红螺寺中学今后发展的目标定位、学校特色发展价值取向有直接关系。学校发展定位，要考虑目前学校高中升学率的实际、短期需要，也要考虑学校远期发展的需求，以及基础教育为学生奠定一生持续发展的价值取向。红螺寺中学音乐、美术特色教育进一步向品牌化发展。

（二）进一步明确学校特色建设的理念

学校要在特色建设理念基础上，继续努力，逐渐形成红螺寺中学特有的学校文化，并用学校文化统领学校的音乐美术特色教育。

（三）在学校特色建设的操作层面，要进一步多维度思考

要在民族艺术元素，艺术类生源招生上，课程设置、师资建设方面，与艺术类高等院校合作，借鉴、引进高等职业院校的资源。充分挖掘区域文化资源和优势，导师制，艺术活动的交流，多样化评价机制等七个层面加强建设。

（执笔：卢国东）

参考文献

- [1] 余明阳，姜炜. 品牌管理学 [M]. 上海：复旦大学出版社，2006.
- [2] 杨贵仁. 21世纪学校艺术教育全书第一卷. [M]. 北京：兵器出版社，2001.
- [3] 关鸿羽. 现代中小学教育管理理论与实践 [M]. 北京：教育科学出版社，2003年

1 月版

- [4] 陈放. 品牌学 [M]. 北京: 时事出版社, 2002 年 1 月第 1 版.
- [5] 教育部基础教育司编. 新编基础教育文件汇编. 基础教育课程改革纲要 (试行) [C]. 北京: 北方交通大学出版社, 2003 年.
- [6] 中华人民共和国教育部. 普通高中课程方案 (实验) [C]. 人民教育出版社, 2003 年.
- [7] 张连生. 学校形象论 [M]. 北京: 现代知识出版社, 2000 年.
- [8] 肖川等. 办好学校的策略 [M]. 江苏: 南京师范大学出版社, 2005 年.
- [9] 孙孔懿. 学校特色论 (第二版) [M]. 北京: 人民教育出版社, 2007 年.
- [10] 《邓小平文选》第三卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1993 年版第 261、265、229 页.
- [11] 戴维·拉齐尔 (美). 智慧的课程——利用多元智力发掘学生的全部潜力 [M]. 北京: 教育科学出版社.
- [12] 胡惠闵. 校本管理 [M]. 成都: 四川出版集团, 四川教育出版社, 2005—08 出版.