

北京教育学院引进课程方案

课程名称: 以艺术手法提高学科课堂教学有效性

申报时间: 2017-01-04

“以艺术手法提高学科课堂教学有效性”培训方案

Arts Alive

课程主题：以艺术手法提高学科课堂教学有效性

培训对象：小学老师、中学老师、培训者、教育管理工作

上课时间：每期五天，上午9:00-12:00，下午1:00-16:00

课时安排：共计40课时（半天为4课时，每期5天）

班级规模：每班不超过40人

培训方式：面授（课堂互动教学，动手动脑实验，脱产）

专 家：加拿大约克大学专家授课

证 书：将颁发加拿大约克大学培训项目证书

项目背景

加拿大是全世界领先的、艺术整合方面的潮流创造者，它一直在展示艺术是如何加强了所有的学科领域，是如何促进了文学和数学成绩的提高。安大略省是少数几个强制要求在1-8年级采用四种艺术形式（音乐、戏剧、舞蹈、视觉艺术）进行学科教学和汇报的省份之一。安大略省的课程旨在提供学科专业知识（如舞蹈元素），并同时提供跨学科整合的机会。

教育系统正处于紧张和快速变化之中。学习者必须具备“基础知识”，但基本的语文和数学技能是不够的。在当今世界，信息量在短短数月内就能够翻倍，人们在职业生涯中会多次改变他们的工作，因此学生需要更为广泛的技能，这一点在加拿大已经得到高度认可。为了在工作场所和不断变化的社会中取得成功，人们必须培养更高层次的技能，包括创造性、问题解决能力、多种沟通能力、自律、宽容和批判性思维等等。

加拿大越来越多的研究机构和几十年的实践证明，艺术教育是一种行之有效的手段，它可以帮助孩子们发展这些关键的高层次的技能。安大略省教育部的一项针对小学、初中和高中老师以及管理人员的调查显示，整合艺术课程能够帮助学生“在一般的课程学习中，通过提高洞察力、知觉、集中注意力、独特的思维风格、问题解决能力、信心和自我价值、动力和内容技能”进行学习（安大略省艺术教育委员会，2015年）。

课程目标

学员将学习如何有效地将艺术整合到所有学科领域和各个年级，以便提高所有学生的概念理解能力，提高他们的沟通、合作、创造性和批判性思维技能。从本质上说，通过将艺术整合到所有的学科领域，学生将获得如何具备竞争力、如何成为成功的二十一世纪公民的技能。

学员会了解到，将艺术整合到所有的学科领域，这是一种教学方法，它包括对自然形成的标准的故意识别方法，该方法和有意义的评估一起被教给学员，将所有学科领域提升到一个全新的水平。这些部分放在一起，构筑了一种基础，我们在此基础之上使用课程期望值，以便教师能够诱发学生的技能发展，帮助他们构建所涉学科的意义。

通过实际的、真实的、动手参与和创造，教师们将摒弃使用那些他们在教室里随时可用的教学策略和想法。

具体而言，

1. 学员将使用创造性过程的各个阶段，以及不同的资料来源和艺术形式，以个人及合作的方式，来设计并形成音乐、戏剧、舞蹈以及视觉艺术等作品，整合进他们的课堂教学；
2. 学员将运用设计的元素和原则来创造艺术作品，用于自我表达，以及和他们的学生一起交流观点和信息，并互相鼓励；
3. 通过对各种形式艺术作品进行检验、解释、评估以及做出有根据的判断，展现对批判性分析过程的理解；
4. 学员将能够带着批判性意识回应各种形式的艺术作品，并且能够通过艺术作品进行自我表达。

课程讲师

Keri Ewart 游老师

游老师在皮尔区教育局工作，同时在约克大学攻读教育学博士学位，研究数字化素养，对在课堂中使用技术、促进和提高K-8学生的语文、数学和批判性思维技能进行分析研究。基于她的研究，游老师在很多国际会议上发表演讲，包括在明尼苏达州和肯塔基州举办的美国中学教育论坛，在亚特兰大举办的1:1技术进步论坛，以及爱尔兰国际教育论坛等。同时，游老师为教师、校长、督导和咨询顾问组织研讨会，探讨如何有效地将技术应用于课堂、学校和学区、促学评估、学习的评估和评估学习，将艺术整合到小学和中学以及跨学科教学中。游老师还担任多所大学的客座讲师，包括约克大学、西蒙弗雷泽大学、加利福尼亚大学、洛杉矶大学、西安大略省大学和多伦多大学。在过去的两年中，游老师在她的课堂里接待了数以千计的来自世界各地的教育工作者，包括北美、澳大利亚、新西兰和欧洲。目前，她还担任布鲁克大学的学科导师。

游老师多次在AMLE、The Reading Teacher和Learning Forward Ontario等专业杂志上发表文章，现在正在和Routledge Publishers出版社合作撰写两本书，关于将技术整合到语言和数学课程中，以激发二十一世纪的思维和语言/数学技巧。

加入约克大学之前她担任加拿大一个省教育厅的国际项目主任，同时负责督察与省教育厅合作的阿联酋、埃及、科威特和中国离岸学校项目的业务开发和教学质量。她在加拿大公校系统（小学到12 年级）从事教育顾问、学校校长、教师和校监的专业工作经验超过25年。

Brooke Charlebois 夏老师

夏老师在约克大学教授舞蹈资格证书课程，经常在预备教师项目中担任课程嘉宾。她的课堂特色是采用安省教育部和加拿大课程服务部的“通过艺术进行学习”系列课程。

夏老师担任K-8老师10多年了，曾担任安大略省戏剧和舞蹈教育家委员会（CODE）的主席职务。她在安大略省小学美术课程修订版（2009年）中担任领衔作者，为安大略省教育部、安大略省小学教师联合会（ETFO）和安大略戏剧和舞蹈教育家委员会（CODE）提供资源支持材料。

她在约克大学任教舞蹈附加资质课程，经常担任服务前期课程的客座嘉宾。她在课堂上采用加拿大教育和课程服务部的“通过艺术进行学习”系列课程，同时还获得了约克大学的教育学学士和硕士学位。

夏老师经常在全世界旅行，做关于艺术教育的演讲，和老师们就如何在学校中实施艺术课程进行讨论。最近，她出席了在丹麦举行的舞蹈和儿童国际会议，演讲主题是如何将舞蹈用作为教学工具，以支持跨课程的探究学习。

Doug Massey 马老师

马老师从事教育工作已经有34年了。他曾担任过小学、初中、高中的老师以及从事学校管理者的工作。他曾担任若干区教委的顾问，开发并执行了大量的本地和省级原创项目。作为校长，马老师曾接待过很多省级领导和督导，安大略省教育部的代表，以及30名来自中国的教育管理者。他在安省教育学院担任副教授达10年之久，并长期担任约克大学的实习教师的导师。9年来，他还担任Halton夏季剧院项目的撰写者、教师和负责人。

马老师经常出席本地和国际论坛，针对整合课程以及整合艺术教育进行演讲；他为国际出版公司、教育部以及若干区教委撰写课程；他尤其关注儿童的全方位教学，10年前开设了一家公立学校、提供整合二十一世纪学习技能的课程：创造性，批判性思维，沟通和协作。在全校范围内采用整合课程，着重于“跨课程的读写能力”以及“艺术整合”。他精于围绕探究的教学和评估，以及基于项目的学习，最终实现多媒体项目。学生和员工对他的课程的参与度非常高，短期内在各个领域取得了显著进步（省级成绩）。目前他正在主持评估、创造性和协助管理方面的研习班，研究如何使用当前有效实践去开发并执行学校愿景。同时，他还定期为专科院校的CEO和总裁们提供顾问服务，帮助他们实现最佳的教职员工表现。马老师还喜欢演戏、唱歌和户外活动，是加拿大电影、电视和广播艺术家联盟（ACTRA）的成员。

以艺术手法提高学科课堂教学有效性课程表

周一 Monday	通过创造性来构建学习环境 Creating the Context Through Creativity
9:00 – 10:30	研究与当前学习理论 Research and Current Learning Theories
10:30 – 10:45	休息 BREAK
10:45 – 12:00	针对如何将创造性流程植入到各种课程里进行互动讨论 Interactive discussion on ways that the creative process can be embedded into any program
12:00 – 13:00	午餐 LUNCH
13:00 – 14:30	区别艺术的学习与将艺术作为教学工具/方法这两者的差异,以及对评估的影响 Difference between learning <u>in</u> the Arts versus the Arts as a pedagogical tool/method and the implications for assessment
14:30 – 14:45	休息 BREAK
14:45 – 15:45	将技术整合到创新性流程里 Integrating Technology into the Creative Process
15:45 – 16:00	思考和问题, 课终卡, 作业 Reflections & Questions, Exit Cards, Assignment

周二 Tuesday	通过音乐整合来掌握关键概念 Mastering Key Concepts Through Music Integration
9:00 – 10:30	通过音乐探究以及进行基于脑的学习 Inquiry and brain-based learning through music- inquiry based activities based on real-life examples
10:30 – 10:45	休息 BREAK
10:45 – 12:00	将音乐整合到语文、数学、社会学科和科学学科中，以促进批判性和创造性思维流程 Integrating music into literacy, numeracy, social studies and the sciences to promote critical and creative thinking processes
12:00 – 13:00	午餐 LUNCH
13:00 – 14:30	音乐整合和掌握概念 Music integration and concept attainment in the primary and junior grades
14:30 – 14:45	休息 BREAK
14:45 – 15:45	通过音乐整合，提高语文和数学成绩 Increasing literacy and numeracy scores through music integration/Culminating Task Work Period
15:45 – 16:00	思考和问题，课终卡，作业 Reflections & Questions, Exit Cards, Assignment

周三 Wednesday	包含戏剧的探究 Dramatic Inquiry Inclusion
9:00 – 10:30	协作学习– 通过戏剧整合，构建协作学习的环境 Cooperative Learning – building a cooperative learning environment through drama integration
10:30 – 10:45	休息 BREAK
10:45 – 12:00	通过戏剧情景，讲授问题解决技巧 Problem Solving skills taught through drama- scenarios 通过强大的戏剧教学法，将课程内容连接起来 Connecting the curriculum content through powerful drama pedagogy
12:00 – 13:00	午餐 LUNCH
13:00 – 14:30	使用戏剧和角色扮演来探索心理健康问题，构建同感能力 Using drama and role-play to explore mental health issues and building empathy 基于戏剧的百宝箱方法，适用于各种课堂环境和各个年龄阶段 Treasure Chest Toolbox of drama-based methods
14:30 – 14:45	休息 BREAK
14:45 – 15:45	戏剧探究发现部分/最终任务工作周期 Dramatic inquiry discovery piece/ Culminating Task Work Period
15:45 – 16:00	思考和问题，课终卡，作业 Reflections & Questions, Exit Cards, Assignment

周四 Thursday	舞蹈，舞蹈，旋转 Dance, Dance, Revolution
9:00 – 10:30	通过舞蹈讲解多元智能 Addressing Multiple intelligences through dance
10:30 – 10:45	休息 BREAK
10:45 – 12:00	通过对社会正义问题进行检测，开发多种舞蹈形式，激发二十一世纪语文和数学的四项技能（批判性思维、创造性、沟通和协作，简称 4C 技能） Exploration of various dance forms through the examination of social justice issues to stimulate the four C's of 21 st century literacy and numeracy skills (Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collaboration)
12:00 – 13:00	午餐 LUNCH
13:00 – 14:30	将舞蹈整合到学术性学科中，用作开发和群体/自我表达的工具 Dance integrated into academic subjects, as a tool for exploration and group/self expression 基于项目的学习和整合技术 Project-based learning and integrated technology
14:30 – 14:45	休息 BREAK
14:45 – 15:45	通过舞蹈对学术性学科进行评估（促学评估，学习的评估，评估学习） Assessing academic subjects through dance (for, of, as learning) 舞蹈任务/最终任务工作周期 Dance task/Culminating Task Work Period
15:45 – 16:00	思考和问题，课终卡，作业 Reflections & Questions, Exit Cards, Assignment

周五 Friday	通过视觉艺术来实现可视化 Visualization Through Visual Arts
9:00 – 10:30	通过视觉艺术，对学术内容进行以学生为中心的、实际动手学习 Student-centered, hands-on learning of academic content through visual Art 通过视觉艺术，构建和使用批判性思维技巧 Using the Visual Arts to build and utilize critical thinking skills
10:30 – 10:45	休息 BREAK
10:45 – 12:00	通过视觉艺术，进行各个学科的教学（创造性的、基于中心化的任务，展示如何将视觉艺术整合到教学中，向学生提供数学、语言、科学、社会研究、物理教育和技术的教学服务） Teaching all the subjects through visual arts (innovative centered-based tasks showcasing the integration of visual arts to teach math, language, science, social studies, physical education, and technology for students Kindergarten- Grade 6).
12:00 – 13:00	午餐 LUNCH
13:00 – 14:30	对课程设计以及对学习的执行—影响情况进行最终综述 Final wrap-up with lesson design and implementation- impact on learning 视觉艺术最终任务工作周期 Visual Arts Culminating Task Work Period
14:30 – 14:45	休息 BREAK
14:45 – 15:45	创造性展示 Creativity Showcase
15:45 – 16:00	思考和问题，课终卡，作业 Reflections & Questions, Exit Cards, Assignment