

国家级实验教学示范中心
师范生教学能力实训系列教材

A

美术新课程 教学技能训练

陶旭泉 著

MEISHUXINKECHENGJIAOXUEJINENGXUNLIAN

科学出版社

国家级实验教学示范中心·师范生教学能力实训系列教材

美术新课程教学技能训练

陶旭泉 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书对实施美术新课程教学所需要的教学技能,以实训的方式进行训练,较为系统地介绍了小学、初中、高中美术新课程教学所需要的美术学科知识与技能及其训练内容、训练方式、训练要求和训练程序,并提供了训练所需要的基础知识和具体的训练案例。全书分为上下两篇,上篇是小学、初中美术教学技能的训练,包括“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”、“综合·探索”领域的教学技能训练;下篇是高中美术教学技能的训练,包括“美术鉴赏”、“绘画·雕塑”、“设计·工艺”、“书法·篆刻”、“现代媒体艺术”系列的教学技能训练等主要内容。

本书可作为师范类大学师范生教材,也可供相关专业的教师、学生以及广大美术教育爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

美术新课程教学技能训练 / 陶旭泉著. —北京: 科学出版社, 2011.11

国家实验教学示范中心师范生教学能力实训系列教材

ISBN 978-7-03-032603-4

I. ①美… II. ①陶… III. ①美术课-教学研究-师范大学-教材②美术课-教学研究-中小学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 216055 号

责任编辑: 张 展//封面设计: 陈思思

科学出版社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地质制图印刷厂

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012年1月第一版 开本: 787×1092 1/16

2012年1月第一次印刷 印张: 20.25

字数: 350千字

定价: 39.00元

国家级实验教学示范中心·师范生教学能力实训系列教材

编 委 会

主 编：祁晓玲

副主编：郭 英 张 松 陈智勇

编 委：祁晓玲 郭 英 张 松 陈智勇 梁 斌

金秀美 吴 丹 杨 娟 邵 利 罗世敏

陶旭泉 沈 莉 李敏惠 熊天信 王 芳

李 强 张小勇 夏茂林 赵广宇 李 维

王重力 王 曦 郭开全 黄秀琼 程 峰

何 建 董云艳 罗 真 熊大庆 靳宇倡

徐华春 张 皓 刘 海 周升群 周蜀溪

叶 舒

开凿美术教师教育的“灵渠”

长江水系与珠江水系是中国的两大水系，起源不同，流向不同，分别汇入东海和南海，彼此不相干，不搭界。一条人工开凿的河渠却将这两大水系贯通起来，给人们带来福祉，带来方便，这就是开凿于秦代、位于广西兴安的灵渠。

在高等美术教师教育中也有两大“水系”，一条流向“美术”，一条流向“教育”，彼此同样不相干，不搭界。长期以来，不乏有识之士看到这点，但鲜有敢为之人做到这点，终于有一个人既看到又做到了这点。他，就是四川师范大学美术学院的陶旭泉先生。

他所著之《美术新课程教学技能训练》一书，可谓替高等美术教师教育的两大“水系”开凿了一条“灵渠”。

这条“灵渠”波光粼粼，却有两个最耀眼的闪光点。第一，突破了传统高等美术教师教育中以美术门类和画种划分课程的局限，在知识与技能方面与我国基础美术教育课程内容全面接驳。全部内容的选择和分类完全依据义务教育阶段的“四个学习领域”和普通高中阶段的“五个系列”，从而使学生在学习美术知识与技能的时候，思维直接指向了基础美术教育。第二，在美术知识与技能的学习中与不断与“教育”相勾连，引导学生从高等美术教师教育和基础美术教育的角度思考问题，从而带来认知和情感上的转变。在《风筝的设计与制作》一课中，我们甚至看到了“学习风筝的设计与制作对美术师范大学生有什么意义”这一“训练反思”的内容。

这条“灵渠”是经过精心设计的，由“基础知识”、“训练要求”、“训练程序与建议”、“训练案例与分析”、“训练反思与评价”、“训练拓展”和“知识链接”等“河段”构成，由“美术”而一步步地导向“教育”。

愿更多的人参与陶旭泉先生的“灵渠”开凿工程！
是为序。

尹少淳

2011年国庆节于北京

前 言

目前,我国基础美术教育已全面实施新课程,新的课程体系已经形成,新的教学理念已经推广,新的教学方法与学习方式已经广泛使用,基础美术教育已经发生了全面而深刻的变化,美术教育的课程改革正在向全面和纵深方向推进。

基础美术教育的发展变化,对高师美术教师教育提出了新的要求,传统的课程体系和人才培养方式已经不能适应新课程对师资的需要,尤其是以高师学生教学技能为核心的综合实践能力,难以适应新课程的要求。为了适应基础美术教育的发展,我国各高师院校大力推行人才培养模式、方法和课程的改革,努力提高以新课程教学实践能力为核心的培养质量。

基于基础美术教育课程改革与实施的需要,教育部于2005年3月颁布了《高等学校美术学(教师教育)课程设置方案》,2009年8月又颁布了《高等学校美术学(教师教育)课程设置方案实施指导意见》,2010年初,教育部在全国确定了48所高师院校,进行高师教师教育的试点工作,我国教师教育课程体系与人才培养方式的改革已经逐步展开,特别是以新课程教学技能为核心的综合实践能力培养受到了普遍的重视。加强与中小学的合作,改革师范生教学技能训练的内容和方式,在不断地探索中积累经验,人才培养质量不断提高,成效显著。

此书是四川省哲学社会科学重点研究基地——四川省教师教育研究中心立项课题(编号:TER2010-030)成果。

书中认为面向基础美术教育课程改革对美术师资的需求,高师美术教师教育的主要问题体现在两个方面:

一是高师美术教师教育的课程设置与基础教育美术新课程的内容错位。

长期以来,我国高师美术教师教育专业的课程设置方向不够明确,都过于注重技法,强调技法的专业性,美术教师教育专业与基础美术教育之间,在课程设置、教学内容等方面,缺乏紧密的联系和教师教育的特色,知识面过窄、技能残缺、理念滞后、对美术教师教学实践能力培养不够。特别是近年,随着基础美术教育改革的深入和发展,美术新课程的全面实施,这种矛盾日益凸显。

二是高师美术教师教育的教学方式与基础美术教育所倡导的教学方式错位。

基础教育美术新课程实施以来,后现代的教学观对美术新课程的实施产生了深远影响,学生逐渐由知识的接受者,转变为知识的探索者,逐渐成为了学习的主人;教师的“教”也逐渐从知识的传播者,转变为师生共同学习的组织和管理者,成为探索知识的“首席”和“导演”;学习方式由过去的接受学习逐渐向自主学习、合作学习和探究性学习转变。这一系列教与学的行为和方式的转变,对全面提高课堂教学的效益产生了积极的促进作用。但在我国目前美术教师教育教与学的方式中,仍然以接受性学习为

主，课堂、教材或者教师成为学生获得专业知识的主要来源，这与美术新课程所倡导的教学方式不相一致，容易使美术师范大学生面对新课程的教学产生茫然。

如何将美术学科知识与技能，转化为美术师范大学生进行美术新课程教学所需要的知识和技能，如何使美术师范大学生具有宽泛的美术学科知识和技能，从“大美术观”的视角来学习美术，密切与美术新课程的联系，是目前我国美术教师教育实践与研究面临的重要课题。

我国美术师范生教学技能训练的课程和教材建设，目前还没有大的突破，教学技能的训练大都停留在微格训练或传统的内容、方式上，这些传统的内容、方法已不适应美术新课程对教师教学技能的需要。因此，在新课程的背景下，师范生美术教学技能的训练必须革故鼎新，创生既符合美术师范生技能训练的特点和规律，又适应美术新课程对教师技能需要的、具有鲜明新课程特色的教学技能训练教材。

教材《美术新课程教学技能训练》力求用简短的篇幅和具体的案例，以“训练”的方式，使美术师范大学生掌握新课程背景下的美术教师应知应会的学科专业知识与技能和学科教学知识与技能。

1. 教材建设的目标

本教材的建设目标是：建设一部适应小学、初中、高中美术新课程教学需要的，以教学技能培养为核心的，具有实用性和创新价值的美术师范生教学技能实训教材。

本教材的主旨是进行美术新课程教学所需要的技能训练，包括美术知识、美术技能和教学知识、教学技能的训练；训练什么，如何训练、如何操作是重点，也就是要把美术师范大学生的美术知识、美术技能和教学知识、教学技能，通过训练，成为进行美术新课程教学实践所需要的实用能力；本教材是通过“实训”来使美术师范大学生获得知识和技能，训练内容既是美术新课程教学所需要的核心知识、能力，又要是便于通过实训操作来获得的，不是一般的理论阐述教材。

2. 教材研究的主要思路

(1) 研究视角

以基础教育美术新课程教学和当代师范生教学技能训练的先进理念为视角，强调项目研究的实用性、创新性。

(2) 研究方法

本项目的研究以理论研究为指导，应用研究为主体；坚持局部研究与整体研究相结合，突出整体研究；个案研究与综合研究相结合，强化综合研究；定量分析与定性分析相结合，坚持二者并重的原则。

采用文献调查、分析、实验的研究方法。

(3) 研究途径

本项目研究的途径是在理论研究的引导下，进行应用研究与实践研究，并把本项目的研究与教学实践相结合

3. 教材的内容结构

全书分为上下两篇，上篇：小学、初中美术教学技能训练。包括：第一章，“造型·表现”领域的教学技能训练；第二章，“设计·应用”领域的教学技能训练；第三章，

“欣赏·评述”领域的教学技能训练；第四章，“综合·探索”领域的教学技能训练。下篇：高中美术教学技能训练。包括第五章，“美术鉴赏”系列的教学技能训练；第六章，“绘画·雕塑”系列的教学技能训练；第七章，“设计·工艺”系列的教学技能训练；第八章，“书法·篆刻”系列的教学技能训练；第九章，“现代媒体艺术”系列的教学技能训练。全书共九章，以义务教育美术课程标准和高中美术课程标准的内容划分依据来设计框架结构，目的是使训练的“内容体系”与基础美术教育课程的“内容体系”相一致。

各章由若干小节组成，每一小节即是一个训练项目，每一个训练项目由【基础知识】、【训练要求】、【训练程序与建议】、【训练案例与分析】、【训练反思与评价】、【训练拓展】、【知识链接】等模块组成。其中，“基础知识”主要是阐述完成本内容训练所需要的或相关的基本性知识；“训练要求”主要是阐述完成本训练要达到的数量、质量、时间、程度、标准或注意事项；“训练程序与建议”主要阐述完成本训练实际操作的规程、顺序、步骤、方法与指导性的建议；“训练案例与分析”主要阐述完成本训练可以参考的实际例子，它可能是描述式的，也可能是实录式的，或者是一个片段，并对该例子进行了适当的分析、评价，使训练学生通过这个例子，可以形象地了解应该如何来完成本训练以及怎样做为好，怎样做是不好；“训练反思与评价”主要是设计提供了学生完成本训练后，应该反思的一些问题和对训练完成情况提出的一些评价建议，使学生完成本训练后可以自评反思，知道自己做得怎么样；“训练拓展”是为学生提供的进一步后续学习的选题，是对训练的深化和提高；“知识链接”提供了与完成本训练相关的文献资料索引，一般5至10个，相当一个资料库，每项资料包括了参考文献的各个要素，以供学生训练时参阅。

4. 教材的特色

(1) 具有鲜明的美术新课程特色

1) 具有创新的训练理念

本教材以美术新课程教学的先进理念为基础，结合当代高师美术教师教育人才培养经验，特别是教学技能训练的先进经验，构建出了具有一定学科前沿性的美术教学技能训练创新理念。其理论依据是“做中学”。

2) 具有创新的训练内容

本教材的训练内容、训练方式、训练程序以及训练评价等要素将突破原有近似学科教材的框架模式，以具有美术新课程特征和先进的教师教育人才培养观的全新面貌出现。

3) 具有创新的教材体例、结构

本教材以理论与实践结合、知识与技能结合、美术学科知识技能与美术教学知识技能结合的形式呈现，力求形象、直观的阐释原理和方法，示范步骤。教材以“活动”来确定训练环节、划分训练方式，再结合“基础知识”“训练目标”“训练程序与建议”“知识链接”等训练要素的提示，力求教材的可读性和可操作性。

(2) 教材内容立体化、资源化

本教材以理论为指导，注重实际的训练操作，既有知识应用的训练、技法应用的训

练，又有教法学法的训练，既有课堂教学技能的训练，又有学校其他综合美术工作技能的训练，教材内容呈立体化的特征；为了训练的针对性、有效性，本教材为每项训练配备了相关的基础知识、训练建议、训练案例、训练反思、知识链接等辅助内容，并配以相应图片资料作为参考借鉴，具有训练资源的性质。

（3）适应性、实践性、实用性强

本教材以适应美术新课程对教学技能的需要为基点，注重训练美术教学所需要的实际技能，强化师范生训练的实际操作。

（4）教学技能设置全面

既包括义务教育阶段美术教学所需的技能，又包括高中阶段美术教学所需的技能；既包括对知识、理论的把握、应用的技能，又包括对教法、技法的把握与应用的技能；既包括课堂教学本身所需的技能，也包括美术教师学校其他美术工作所需的技能。

（5）技能训练的案例与美术新课程教学的实践结合紧密

本书收集、编制了大量的训练案例，并给出必要的点评，有利于学习者训练时作为参考和借鉴。

5. 适用对象

本教材既适合于美术教师教育专业的大学生使用，也适合于美术教师职后培训使用，还可以用于有志于美术教育的非师范类美术专业的大学生和广大社会读者学习使用。

陶旭泉

2011年8月10日于四川师范大学

目 录

上篇 小学、初中美术教学技能训练

第1章 “造型·表现”领域教学技能训练	(3)
1.1 美术基本造型理论与应用训练	(3)
1.1.1 美术作品构成因素分析	(3)
1.1.2 美术造型的形式美法则分析与应用	(7)
1.1.3 美术创作的构图训练	(11)
1.2 国画、油画、版画、雕塑作品临摹训练	(14)
1.2.1 国画临摹训练	(14)
1.2.2 油画临摹训练	(19)
1.2.3 版画临摹训练	(22)
1.2.4 雕塑临摹训练	(26)
第2章 “设计·应用”领域教学技能训练	(33)
2.1 现代艺术设计和传统工艺美术的文献分析	(33)
2.1.1 现代艺术设计的类别调查与分析	(33)
2.1.2 现代艺术设计的特征、意义与价值分析	(37)
2.1.3 当地工艺美术的品种调查与分析	(41)
2.2 常见艺术设计软件介绍与传统工艺的工具材料调查	(45)
2.2.1 几种主要的艺术设计软件介绍	(45)
2.2.2 当地主要工艺美术的工具材料调查	(48)
2.2.3 当地主要工艺美术品种的技法调查	(52)
第3章 “欣赏·评述”领域教学技能训练	(58)
3.1 美术作品欣赏的基本理论研究	(58)
3.1.1 美术作品的社会功能研究	(58)
3.1.2 美术作品的艺术形象研究	(62)
3.1.3 美术作品的艺术特征研究	(66)
3.1.4 美术作品的艺术语言研究	(69)
3.2 美术作品的欣赏与表达训练	(72)
3.2.1 用文字表达对中国画作品的欣赏感受	(72)
3.2.2 用文字表达对油画作品的欣赏感受	(75)
3.2.3 用文字表达对版画作品的欣赏感受	(79)

3.2.4 用文字表达对雕塑作品的欣赏感受	(82)
3.2.5 用文字表达对艺术设计作品的欣赏感受	(85)
3.2.6 用文字表达对工艺美术作品的欣赏感受	(88)
第4章 “综合·探索”领域教学技能训练	(93)
4.1 学校美术活动的策划与实践	(93)
4.1.1 校园美术作品展览的策划与实践训练	(93)
4.1.2 校园美术活动周的策划与实践训练	(98)
4.2 练习用美术来解决生活中的实际问题	(102)
4.2.1 具有个性的人物形象设计训练	(102)
4.2.2 服装搭配训练	(106)

下篇 高中美术教学技能训练

第5章 “美术鉴赏”系列教学技能训练	(113)
5.1 美术作品的鉴赏与交流训练	(113)
5.1.1 美术作品的鉴赏方法研究	(113)
5.1.2 中国画作品的解析与交流	(117)
5.1.3 油画作品的解析与交流	(121)
5.1.4 版画作品的解析与交流	(125)
5.1.5 雕塑作品的解析与交流	(127)
5.1.6 工艺美术品的解析与交流	(130)
5.2 地方美术资源考察与交流	(132)
5.2.1 地方美术课程资源的品种调查与特点分析	(132)
5.2.2 地方美术文化的传承研究	(135)
第6章 “绘画·雕塑”系列教学技能训练	(140)
6.1 多类别绘画技法训练与写生实践	(140)
6.1.1 国画技法训练与写生实践	(140)
6.1.2 油画技法训练与写生实践	(143)
6.1.3 水粉画技法训练与写生实践	(147)
6.1.4 水彩画技法训练与写生实践	(151)
6.2 不同材料的雕塑技法训练与创作实践	(156)
6.2.1 泥塑技法训练与创作实践	(156)
6.2.2 泡沫雕塑技法与创作实践	(159)
6.2.3 软陶雕塑技法与创作实践	(163)
6.2.4 纸雕技法训练与创作实践	(168)
6.3 当代绘画、雕塑创作的新技法与新材料调查与研究	(173)
6.3.1 中国画新技法、新材料的调查与研究	(173)
6.3.2 油画新技法、新材料的调查与研究	(177)
6.3.3 雕塑新技法、新材料的调查与研究	(180)

第7章 “设计·工艺”系列教学技能训练	(185)
7.1 主要设计类别常识与基本技法研究	(185)
7.1.1 视觉传达设计常识与基本技法研究	(185)
7.1.2 工业设计常识与基本技法研究	(188)
7.1.3 环境艺术设计常识与基本技法研究	(191)
7.2 工艺美术品的设计与制作	(196)
7.2.1 风筝的设计与制作	(196)
7.2.2 扎染服饰的设计与制作	(202)
7.3 现代艺术设计实践	(209)
7.3.1 校园运动会招贴设计	(209)
7.3.2 家庭客厅装饰设计	(212)
第8章 “书法·篆刻”系列教学技能训练	(219)
8.1 书法、篆刻作品的鉴赏研究	(219)
8.1.1 书法、篆刻的发展简况梳理	(219)
8.1.2 书法、篆刻的鉴赏方法研究	(223)
8.2 几种书体的临摹训练	(226)
8.2.1 楷书临摹训练	(226)
8.2.2 隶书临摹训练	(231)
8.2.3 行书临摹训练	(235)
8.2.4 草书临摹训练	(240)
8.2.5 篆书临摹训练	(243)
第9章 “现代媒体艺术”系列教学技能训练	(249)
9.1 摄影与制作训练	(249)
9.1.1 摄影器材品种、功能与使用调查	(249)
9.1.2 摄影训练	(259)
9.1.3 摄影的后期制作	(266)
9.2 DV拍摄与制作训练	(271)
9.2.1 摄像器材的品种、功能与使用调查	(271)
9.2.2 DV拍摄训练	(275)
9.2.3 DV作品的编辑与加工处理	(280)
9.3 电脑绘画训练	(290)
9.3.1 用 CorelDRAW 软件进行图形绘制训练	(290)
9.3.2 用 Painter 软件进行平面绘画创作训练	(298)
结 语	(310)

上 篇

小学、初中美术教学技能训练

第1章 “造型·表现”领域教学技能训练

【训练目标】

- 使学生了解“造型·表现”学习领域的教学目标。
- 使学生掌握多种美术“造型”、“表现”的方法与技巧；熟悉和运用不同的表现材料，掌握绘画、雕塑、拓印等基本的美术“造型”、“表现”技能。
- 使学生初步掌握“造型·表现”学习领域的多种教学与学习活动方式；初步具备“造型·表现”学习领域的教学技能。

1.1 美术基本造型理论与应用训练

1.1.1 美术作品构成因素分析

【基础知识】

美术作品的构成因素主要包括两个部分：一是作品的内容，二是作品的形式。

1. 美术作品的内容

什么是美术作品的内容呢？内容是构成美术作品艺术形象的客观因素和主观因素的总和。美术作品的内容既包括作品所描绘的客观事物，又包括艺术家对这些事物的认识和评价，是两者的有机统一体。

题材和主题是构成作品内容的基本因素。

(1) 题材是美术作品内容的构成因素之一，是艺术家在审美地认识生活的过程中，按照一定的创作意图，对生活素材进行选择、提炼、加工、改造而在美术作品中具体描绘的现实生活。

(2) 主题是艺术家在美术作品中，对题材及其意义的认识、评价、态度和情感等，属于作品内容的主观因素。主题是作品内容中最重要的因素，通常也被称为中心思想或主题思想。

2. 美术作品的形式

美术作品的形式是指内容的存在方式，即作品内容的组织结构和一定物质材料、艺术语言表现出来的外在形态。美术作品的形式有两个基本的构成因素：即组织结构和艺术语言。

(1) 组织结构 作为美术作品内部形式的组织结构，在美术理论中，也称为“构

图”，“布局”、“经营位置”等，它是以作品的整体结构，即各个部分的相互联系来把握内容的。更具体地说，是题材、形象及其相关的明暗、光线、色彩、线条等在作品中的位置及其相互联系。

(2) 美术语言 “美术语言”的含义可以理解为美术家用一定的手段和物质材料，使艺术内容获得物质外壳，也就是形象外观的形态样式。^① 参见“3.1.4 美术作品的艺术语言研究”。

(3) 形式美 形式美是美的一种表现形态，是美的一种范畴。在美术作品中，它有着特定的含义，主要是指美术语言合规律与合目的性的组合，也就是符合美的规律与符合审美需要的作品外部形式结构，也指由人工按照美的规律创造出来的结构形式。

3. 美术作品内容与形式的关系

内容与形式是美术作品中的两个因素。任何美术作品，没有无形式的内容，也没有无内容的形式，二者是相互依存，密不可分的，是一个事物的两个方面。从美术作品传达的角度来看内容与形式的关系，首先，创作者从自然、社会生活中感受到客观事物的存在，然后通过构思、题材的确定、主题的深化，将客观事物连同感情，表现为作品的形式。在表现的过程中，有可能出现反复，如主题、题材的变更或艺术语言的转换，直到最后成为一件美术作品。而形式、内容在这个过程中是互相交替存在，不分先后的，是一种共生的关系，二者缺一不可。从接受的角度来看美术作品内容与形式的关系，欣赏者接受到的是一个整体，它虽然包含作品的内容与形式，但对欣赏者来说，首先接受到的是形式，也就是视觉可感的，然后才会去把握作品的题材与主题。因此，从接受的角度看内容与形式的关系时，形式是先于内容的。

【训练要求】

- (1) 进行美术作品构成要素的文献分析，完成一篇不少于 1000 字的分析报告。
- (2) 认识和了解美术作品构成因素所包含的内容以及它们之间的联系。
- (3) 能结合具体的美术作品，对其题材、主题以及构图、表现媒材、表现形式等进行分析。
- (4) 理解美术作品内容与形式相统一的内涵。

【训练程序与建议】

训练程序

(1) 查阅义务教育美术课程标准中有关美术作品构成因素的内容，结合当地的中小学美术教材，设计一份“美术作品的构成因素”或“美术作品的形式与内容”的文献搜集提纲。

(2) 按照提纲进行相关文献资料的搜集。搜集中要注意对资料进行整理和归纳，重点学习美术作品的内容与形式及其相互之间的关系，并能运用相关的知识来分析中外美术名作。

^① 引自中国教育学会美术教育研究会、人民美术出版社编，高级中学美术课本教学参考书。人民美术出版社，1997.7.

(3) 完成文献资料分析报告的撰写,并将分析报告进行一次班级交流。

训练建议

(1) 可以聘请讲授美术理论的教师,举行一次以美术作品的构成为主题的专题讲座。

(2) 理论性学习要与应用实践相结合,把文献资料的分析成果用以指导美术作品分析的实践。

(3) 训练中,以如何解读美术作品的内容,分析美术作品的形式构成为重点。

(4) 注重分析作品是如何通过形式要素来表现和强调主题的,以及内容与形式是如何结合产生视觉效果的。

【训练案例与分析】

训练案例

训练课题:如何分析美术作品的构成

训练目的:初步掌握分析美术作品构成的基本方法,了解美术作品构成的基本理论知识,提高对美术作品的欣赏能力。

训练重点:分析美术作品构成的基本方法

训练难点:运用内容与形式的理论阐释美术作品

训练时间:4课时

训练过程描述:

(1) 确定文献搜集提纲。在进行美术作品构成因素的文献资料分析前,要根据分析研究的内容和目标,拟定一个文献搜集提纲,确定完成分析研究所需要的文献资料和搜集的方法、途径。使研究工作规范有序地进行。

(2) 进行美术作品构成的文献资料收集。按拟定的工作方案进行资料的搜集,注意搜集的资料要尽量丰富,可以从中国知网、图书馆等正规途径获取权威的文献资料。在此基础上对所搜集的文献资料进行分类、整理。

(3) 对文献资料进行分析,并完成分析报告的撰写。

(4) 分析报告

如何分析美术作品的构成

认识和了解美术作品的构成,通常要经过“描述”、“分析”、“解释”、“评价”等一系列的过程。第一步主要描述作品的主题、引起感觉印象的形式特点;第二步主要是分析作品的组织形式;第三步主要是解释作品所传达的观念与意义;第四步是评价作品在历史发展、形式革新或审美再创造等方面的意义。

描述过程中,从美术作品的主题着手,可以思考下列问题:这幅作品的作者是谁?这件作品是用什么方法制作的?作品中有哪些人物或事件?作品中的人物在做什么事?作品中的事件是在什么时间、什么地点发生的?

从美术作品形式的特点方面着手,可以探讨下列问题:如,这件作品用了哪些构成要素和造型原则?作者是如何运用色彩、线条、质地、形状及空间等元素进行创作的?当你接触这件作品时,什么部分最先引起你的注意?