

操晓臻 / 著

发现微光

——小学美术教学体验性元素研究

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

操晓臻 / 著 ■

发现微光

——小学美术教学体验性元素研究

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

发现微光:小学美术教学体验性元素研究 / 操晓臻著.

—上海:上海社会科学院出版社,2017

ISBN 978-7-5520-1943-8

I. ①发… II. ①操… III. ①美术课-教学研究-小学

IV. ①G623.753

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 075072 号

发现微光——小学美术教学体验性元素研究

著 者:操晓臻

责任编辑:李清奇

封面设计:郁心蓝

出版发行:上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮码 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@sass.org.cn

印 刷:上海龙腾印务有限公司

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16 开

印 张:10.25

字 数:242 千字

版 次:2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1943-8/G·649

定价:48.00 元

版权所有 侵权必究

序

探求美术教育本体性美感与智慧

美术教育的目的是基于人的发展,着眼于人本身,同时又超越了育人的领域与范围。目的决定对价值的选择和认定,决定价值的体现。教育的目标就是要塑造出全面发展的社会化的人和独立个体的人。所以美术教育应该在认知、情感、能力三方面施以行为,以人的身心整体发展为出发点和归宿点。

操晓臻老师就是一位致力于美术教育的实践者和探索者,二十余年的美术教学实践,使她在思考与行动中学会了观察,学会了比较研究与实践研究,凭着自己的执着与勤奋,终于有了一份硕果。《发现微光》是作者在大量实验探索后做出的一些归纳与提炼,相信会给更多的教育界同行带来共鸣与启迪,为后来者提供可贵的学习与成长的范例。

操晓臻老师尝试将视觉与听觉元素相结合,不断发现美术的新媒材,在创智活动中凸显审美的育人价值。同时,作者关注在传承民族传统文化中展现美术学科的魅力,并通过在开发校本教材的实践中呈现出教师在课堂教学实践中思考与改进,教师在教学创新中淬炼成长的规律性,为青年教师在专业成长中不断实现自我超越提供了借鉴。

美术教育重视情感体验,重视创意创新,关注审美观念和人生理想等艺术精神的启示和引导,以期唤醒儿童的情趣,激发他们的体验与情感嬗变,催化他们的审美想象,孕育他们的情感理想和人格意识。作为美术教育工作者,我期待有更多的有志者,像操晓臻老师一样,能带着思考去实践,在思与行的探索中能不断地引导学生通过美术的拓展和多种艺术体验的交叉与融合,多方位、多视点地探索和认识美术学习领域的基本要素和造型艺术的形式规律,使学生获得丰富的审美体验和精神愉悦,发展学生的感知与体验、创造与表现、反思与评价的艺术能力。

美术教育可以引变心脑结构,可以重构精神时空,可以提升自我价值,可以促进多元知识的内化,可以催化本体性美感与智慧,更可以提升自我实现的价值效能。《发现微光》一书中呈现的经验是将教学内容、学习活动与学生美术学习的实际需求结合起来,激发学生对美术活动的兴趣和信心,同时也启发我们在教学中要善于创设情境、营造氛围,在遵循美术课程独特的教学规律的同时,着眼于学校实际和每个学生的实际,尊重学习主体,重视对艺术学习规律的研究和学习方式的革新,注重学生艺术学习的感性体验和积累,使美术学习充满情趣和快乐。倘若每一位教师都能根据个人独特的知识背景逐渐从单一专业知识的教学者转化成研究型的教学者。在不断积累和学习多种艺术形式的同时,选择从自己最擅长的领域进入,并且善于学习和了解自己尚不熟悉的领域,就能获得更为丰富和有效的教学能力,从而形成自己富有个性和特色的教学风格。

赵其坤

(现为中国书画学会副主席,上海市美术教育专业委员会主任,国家一级美术师,上海市美术特级教师,上海市特级校长,上海市黄浦区教育学院党总支书记。)

自序

蜗牛其貌不扬,却有着自己的原则,即使知道自己爬得很慢,依然一直往前,从未想过要放弃。

在校园尽头的一栋小楼里,有这样一间半开放的教室。设计简约的作品架和折叠移门的软木板上陈列、布置着学生的创意品和画作,大大的一面涂鸦墙留下的是学生们稚嫩却又天马行空的创作笔触。这就是控江二村小学创新体验室——创新画坊。我就是在这间画坊里勤勉耕耘,带领孩子们打造创智课堂的一名普普通通的美术教师。

在控江二村小学工作的整整 24 年,学生们都爱上我的美术课,风趣幽默是我的风格。我的工作信条就是:“让所有的孩子喜欢美术,让有天赋的孩子迷恋美术!”就像一直执着的蜗牛,始终怀揣“要给每一个孩子展现自己美术天赋的机会”的梦想砥砺前行。之所以笑称自己是蜗牛,原因有三:一是自己属牛,可不会游泳;二是特别喜欢蜗牛可爱、柔软却有坚韧、不达目的绝不罢休的精神;三是我更欣赏蜗牛慢行的态度,因为教学、科研都急不得。在常人看来,蜗牛的每一步都是如此缓慢,如此不值一提,但正是它的一步一步地向上爬,终于等待到阳光照向它的脸,找到属于自己的蓝天。

我就像一只蜗牛执着地在校本课程的研发与实践中“爬行”。

作为“蜗牛”，我会用柔软的心、细致的教学感染自己的学生。

服务学生、完善课程、辐射研究……如今的创新画坊还在继续打造创智的火花，知难而进，永不放弃。

缓慢前行的“蜗牛”将依然坚定地朝着既定的目标砥砺前行。

前言

微光，网络中的解释：twilight、shimmer、glimmer、low-light level。相比之下，我比较能够接受“shimmer”的诠释：人类正在进化跳跃的过程，你的能量体正在进化，当你灵性成长，你的灵光会增加灵性微光(shimmer)的新能量。由于新人类将会具有能够以更高的频率振动而绽放光的光体，你、你的下一代、下下一代将带来远超乎目前你能想象的意识转化。

当然，也有对微光的理解就是被自己忽略了的特长。因为人总是忽略自己所拥有的，自己的长处却未留意到，往往没有把握住自己的闪光点，将它无限放大；人总是爱去追求遥不可及的东西，而忘记了自己拥有的优势，其实只要坚持下去，就会获得成功。

在本书里的“微光”特指在课堂内外，教师与学生课堂行为、实践活动以及思维火花共同碰撞出来的创新智慧的微弱星光，或许微不足道，或许稍纵即逝，但谁又能确定地说“它不能点亮这个世界？”只要给它适合的机会，给它充足的氧气，给它足够的空间，谁也说不准，哪天就怦然耀眼地释放出夺目的光芒。

所以做任何一件事首先要了解自己，其次就只剩下坚持努力了。

亲身体验的简称为体验,也叫体会。是用自己的生命来验证事实,感悟生命,留下印象。体验到的东西使得我们感到真实、现实,并在大脑记忆中留下深刻印象,使我们可以随时回想起曾经亲身感受过的生命历程,也因此对未来有所预感。

通过自己的感觉器官对人或物或事情进行了解、感受。

所谓“体验”,简而言之是指通过实践来认识事物。

“体验教育”就是教育对象在实践中认知、明理和发展。这里的“体验”至少应包括两个层面,即行为体验和内心体验。行为体验是一种实践行为,是亲身经历的动态过程,是学生发展的重要途径。内心体验则是在行为体验的基础上所发生的内化、升华的心理过程。两者是相互作用、相互依赖的,对促进少年儿童的发展具有积极作用。体验教育既应注重教育活动的形式与过程,更应注重少年儿童这一实践主体的内心体验。它要求少年儿童用“心”去体验,用“心”去感悟,引导他们在体验中把教育要求内化为品质,外显为行为。

哲学界已经取得共识,“21世纪是体验的时代。”我国学者对“体验”的含义进行了深入系统的探讨,主要形成“图景思维说”“情感说”“特殊活动说”“意义建构说”“活动—过程说”“活动—结果说”“感受—领悟说”等观点。刘惊铎教授把体验定义为“一种图景思维活动”并提出“体验是教育的本体”的理论命题,奠定了体验在中国教育中的基础理论地位和实践意义。“体验教育”是倡导以体验为核心的学习方式的教育派别,它旨在唤醒、开掘与提升学生的潜能,促进学生的自主发展;它着眼于学生的全面成长,促进学生认知、情感、态度与技能等方面的和谐发展;它关注学生的生活世界和独特需要,促进学生有特色的发展;它关注学生终身学习的愿望和能力的形成,促进学生的可持续发展。

什么是体验?

一般来说,体验包含经历、情感和认识三层意思,涵盖活动和结果两个方面。它有时是指活动的过程,有时是指活动的结果;它既可指情感方面的,也可指认识方面的;它不仅可以指主体的亲历,即主体通过亲身经历那认识客体,而且也可以指主客体的心理交融与合一,即主体在观念上暂时把自己当作客体,使自己更具课题的环境、立场、观点去观察事物、思考问题,从中获得关于客体的信息;此外,体验有时也被用以指主题对自身的回顾与反思。

从审美的角度来看体验——人的审美经历的过程是:感觉—想象—情感—理解—

创造。

感觉是对外部世界的观察,是体验的基础。

想象是外部世界充满了生命,充满了情感。

体验则更倾向于对事物的内部观察,包括对自己感受的一些认识,是感觉的进一步深化,它具有一种穿透力、洞察力和内在的视力,它能从日常生活的场景中,发现另一个有意义的世界、另一个新天地,从平凡的事物中发现它的美、它的价值。体验不是所有人与生俱来的,它需要经过美术活动的培养。美术可以帮助学生从身边的世界里,将那些世俗的、功利的、物质的东西分离出去,将一个审美的世界呈现出来……有了体验,面对着审美的对象,我们不仅仅关注对象本身,而是强调对象给予自身的感受,唤起自身的种种情感。体验,在美术活动中表现就更加突出,学生对绘画语言的学习,对美的法则的理解,用简单的讲解代替学生的感受是无济于事的。因为每个人对同一事物会有不同的反应,对美的认识也千差万别。

美术课上的体验,更多地是指教学过程。也就是说,美术教学中,多为学生创设一些教学环节,增加体验的机会。

体验在欣赏、评述中还有特殊的意义——正像沃尔夫·吉伊根指出的:“一个人对艺术作品的体验是批评探索的开始。这种体验绝非被动的,而是包含了一种探求其含义的行为。”每一个学生对艺术作品都有自己的体验,有体验就有探求。

小学美术活动中的体验性元素可以从下三方面进行分类:

人体的功能——触觉、视觉、实践、思维、情感;

认知客观的内容——材料的性能、特征、认知过程、作品塑造;

体验性元素——触觉体验(人体功能)、视觉体验、实践体验、思维体验、情感体验、材料性能(认知客观内容)、特征、认知过程、作品塑造、触摸感觉(体验性学习)、视听情景、活动参与、实践创造、成功体验、挫折体验、评价交流、审美体验等。

体验性学习——触摸感觉、视听情景、活动参与、实践创造、情感体验、成功体验、挫折体验、评价交流、审美体验。

本书对体验性学习的诸多元素的研究与实践进行探讨。

目 录

前篇 小有畜聚

第一章 感知视听觉元素的创新体验	2
一、巧用“小方片”解决构图问题	3
二、魅力脸谱,心灵的画面	5
三、用色彩为你铺筑一条通往艺术大门之路	6
四、挖掘儿童画创作指导中的创新意识	11
第二章 发现新材料性能的认知体验	16
一、从观察真雪到创造“假”雪	17
二、这是一只神奇的瓶子	18
三、创造行为不是凭空而来的	20
四、我们也可以这样留住秋色	25
五、有一种软件叫 SkechUp	27

第三章 浸润两纲教育的情感体验	30
一、我也为特奥出份力	31
二、我是上海的主人翁	32
三、声色绘敦煌	34
四、春意盎然,寻找春天的脚步	37
第四章 寻找创智源头的感悟体验	39
一、人文、技能和创新	39
二、后世博时代,我们该为上海做些什么	41
三、为了不再哭泣的地球	44
四、心中有的不仅是渔人码头	45

中篇 寸积铢累

第五章 成就自我实现的成功体验	52
一、敢于担当的项目组长	52
二、积累是创新的铺路石	57
第六章 敢于直面失败的挫折体验	61
一、失败其实也是一种成功	61
二、毕业设计汇的另类汇报	63

后篇 见微知著

第七章 激发灵感思维的认知体验	68
一、灵感思维及其特点	69
二、灵感思维在绘画创作中的作用	70
三、诱发灵感思维的方法和实施	70
第八章 开发校本教材的实践体验	77
一、研究背景和意义	78
二、概念界定	80
三、国内外发展的现状分析	81

四、研究设计与研究方法	85
五、科幻画教材开发的理论探讨和编写原则	86
六、科幻画教材在教学实践中的运用	115
七、结论与进一步思考	129
第九章 传统文化教育中的情感与审美体验	133
一、结合学科特点,有机渗透传统文化	134
二、遵循认知规律,注重教学以人为本	135
三、增加传统元素,营造美术欣赏氛围	135
四、创设以美为境,提高美术审美能力	136
五、具体措施	137
六、实施成效	138
结语	139
后记	140
参考文献	142

前篇

小有畜聚

“畜聚”，积储、积累的意思。就像“微光”，一点点集聚就会散发出耀眼的光芒。尽管可能这一耀眼光芒要等待很漫长的时间，但请牢牢记住：一切一切都是从小开始。

1992年，满怀踌躇的我离开学习了三年的上海行知艺术师范学校的大门，踏进了杨浦区控江二村小学，成了一名小学美术教师。记得报到的第一天，当时的校长杨文瑛老师就自豪地对我说：“小姑娘，我们控二是个大熔炉，欢迎你的加入，你会在这只熔炉里成熟、成长。”转眼间，二十四年的光景，从一期课改到二期课改，从创造教育到两纲的渗透，新的时代赋予我们“打造知识杨浦、打造创智课堂”的重任，此时的我，算是真正领悟到了“大熔炉”对我的意义。

第一章 感知视听觉元素的创新体验

一期课改提出了“提高素质,发展个性”的育人理念,更多的是从认知、情感、操作三个领域让学生亲身体验,感受到真实、现实,并在大脑记忆中留下深刻印象,使学生可以随时回想起曾经亲身感受过的生命历程,也因此对未来有所预感。

在美术课堂中,源自生活、实践的经验性体验活动比较多。在小学美术课堂教学中,教材内容的选取往往和学生的生活经验密切关联。利用他们身边所熟悉的事物激发学习动机成为教师课堂教学的一项法宝,从而提高学生对美的体验和感知能力。体验的内涵远比经验更为丰富,涵盖了整个学习过程和学习结果两方面,不仅是知识的增长过程,同时也扩展了情感、生理和人格的发展。

体验在不同的学科中有不同的解释。在心理学中主要是着重人们的不同体验对性格的影响,先前的(尤其是儿童时期)的不良体验对成人后的某些行为和心理解释;体验在美学中几乎就等同于是一种强烈的情感,有这种强烈的情感而引发的一种对于自然社会的感情表现。体验在教学中应该是什么样的状态呢?教育中的一切方法目的都是为了教育,教育性是教育学这门学科的本质和目的。所以我们教育工作者在实践中要创造环境条件,丰富学生的经验,关注学生的体验,使学生得到积极的体验,以达到全身心

的发展。“体验”与“经验”既有联系又有区别:经验包括体验,体验是主体亲身经历的体验。体验高于经验,以经验为基础。直接经验是产生体验的条件,直接经验并不等于体验。经验是指向知识层面,体验指向情感的层面,体验和体验都是个人作为主体与外在环境的交往,但体验偏重于主体亲历性、情感意义的生成性以及体验的过程性,这也是体验的个性所在。^①

美国学者大卫·库伯认为学习是体验的转换并创造知识的过程^②。由此得出这样一个结果:体验学习旨在强调在课堂和“真实世界”之间建立起重要的联系。

一、巧用“小方片”解决构图问题

1. “先有鸡? 还是先有蛋?”

《打开玩具橱》是一期课改中一年级第二学期的教学内容。玩具和玩具橱是本课作业环节的重要体现。到底要解决哪个问题? 玩具橱的分割? 玩具的重点刻画?

其实玩具的造型、玩具橱的画法都算不上是本节课的新授内容。在解读教材的过程中,我不断调整教学思路,最终尝试把教学目标落位在“如何将玩具收进玩具橱内?”根据教师提供的几张纸片的形状,通过引导学生们在教师的引导下在玩具橱内画上不同的玩具,使得问题得到了解决。玩具是陪伴低年级学生日常生活时间最多的熟悉事物,“整理玩具”也自然成了家长要求孩子经常做的家务劳动。那么,玩具如何摆放更为合理就是学生劳动体验的一种心得。能够懂得根据玩具的大小、种类、形状摆放的孩子一定是在经历这种实践活动中开动了脑筋或是得到过经验的提示。把这样的经历引入美术课堂之中,让学生将生活中的经验运用到美术作业的绘制更贴近学生的认知能力。回归生活,在经验中寻求突破。通过形象记忆把玩具画下来是本课重点,运用画与做的作业形式培养学生的动手能力;通过观察,记忆作画的方法提高学生形象记忆能力和绘

① 李文青.体验学习在小学综合实践活动课程中的调查研究[D].西安:陕西师范大学,2010.

② (美)D·A库伯.体验学习——让体验成为学习与发展的源泉[M].王灿明,朱水萍,译.上海:华东师范大学出版社,2008.12.

画表现能力;让学生从小养成自己动手收拾玩具的良好行为习惯。

2. 如何巧用“小方片”

正方形,扁长方,高长方,一张张形状各异的小方片摆放在学生面前。

【课堂回放】

(1) 提问:今天,我们带来了自己的玩具,这些玩具你们都喜欢吗? 想不想把它画下来?

(2) 指导语:这个玩具是老师最喜欢的,你们喜欢吗? 想不想画下来? 大家一起回忆一下观察玩具的方法。

观察方法,画玩具,通过观察让学生凭记忆作画。

①从大→小;从外→里。(板书)

②先看基本形状,再看每个部分,牢牢记在脑子里。

③选择一张形状相似的纸片。

(3) 刚才复习了观察玩具的方法,现在老师要考考大家,看看同学们能不能通过仔细观察,记住它的外形特征,再把它画下来。

(4) 让学生观察半分钟,然后凭记忆在第一张纸上作画,教师巡视。

(5) 第二次观察玩具。教师巡视情况小结:老师发现有些同学还……(小结学生作画情况)现在我们再来观察,这次要仔细看玩具的每个部分和颜色,画得更好些。

(6) 让学生观察 15 秒钟,继续作画,教师巡视。

(7) 第三次观察玩具。

教师巡视情况小结:老师看到许多小朋友越来越认真了,比第一次看得仔细,画得好多了。这回,我们来比一比谁画得又快又好。

(8) 让学生观察 10 秒钟,最后一次作画,把玩具画完整。

(9) 刚才,大家一起画了老师喜欢的玩具,老师很高兴,因为差不多每个小朋友画得都很不错,这说明小朋友真聪明,观察玩具很仔细,画得又快又认真。