

北京市海淀区课程改革美术教学辅助用书

感觉 认识 理解

美术校本教材 ④

行为装置艺术教学

编著：黄 静 孟芮然 王德仲 吴 纲
首都师范大学附属台新学校

主编 相泽民 赵方军

XINGWEIZHUANGZHUYISHUJIAOXUE 中国出版集团
中国对外翻译出版公司

美术校本教材 主编：相泽民 赵方军

行为语言

行为装置艺术教学

编著：黄静 孟霄然 王德仲 吴纲
首都师范大学附属育新学校

中国出版集团
中国对外翻译出版公司

图书在版编目(CIP)数据

行为装置艺术教学 / 相泽民, 赵方军主编; 黄静、孟霄然、王德仲、吴纲著.

北京: 中国对外翻译出版公司, 2006.5

美术校本教材

ISBN 7-5001-1581-4

I. 行... II. ①相... ②赵... ③黄... ④孟... ⑤王... ⑥... 吴

III. 视觉形象-实用美术 中学 教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第041349号

出版发行 / 中国对外翻译出版公司

地址 / 北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦六层

电话 / (010) 68359376 68359303 68359101 68357937

邮编 / 100044

传真 / (010) 68357870

电子邮箱 / ctpc@public.bta.net.cn

网址 / <http://www.ctpc.com.cn>

责任编辑 / 徐小美 韩建荣

封面设计 / 赵方军

平面制作 / 李坚

印刷 / 北京建筑工业出版社

规格 / 889×1194毫米 1/16

印张 / 3

版次 / 2006年6月第一版

印次 / 2006年6月第一次

印数 / 1 3000

ISBN 7 5001 1581 4 定价: 209元(共11册)

版权所有 侵权必究
中国对外翻译出版公司

美术校本教材 MEISHUXIAOBENJIAOCAI

顾问：尹少淳 张巨河 祝庆武 陶礼光 宋育哲
总策划：王宣德 朱桦
主编：相泽民 赵方军
副主编：徐春生
编委成员：黄静 孟霄然 王德仲 魏立柱 徐关厅 范宏伟
郭彤 赵晓平 常方 耳金梅 王士乾 王文俐
肖涛 张蕾 王伟 安静 曾旭 宋金华
李露花 胡春秀 相泽民 侯建 温红 吴纲
王志启 牛明明 赵方军 陈永高 王长智 李愷
陶正基 刘晔

审校：赵方军
法律顾问：王瑾
封面设计：赵方军
版式设计：李坚

中国多元智能教育协会指导
北京佰汇德文化交流中心策划

编写说明

本套美术教学辅助用书系根据课程改革的教學理念，配合国家基础教育新课程标准教材的实施，进行课程、教材、教学的进一步研究与开发，充分发挥海淀区美术教学资源优势，结合各校的美术特色、根据教师自身的专业特点而编制的。

教材编写指导思想体现国家基础教育课程改革的基本精神；立足于促进学生创新精神和实践能力的培养，以人为本，充分考虑学生发展的需要，以便于学生自主选择，强化其学习兴趣；在继承中华民族悠久历史和多元文化传统的基础上，充分体现社会的进步与发展，突出现代意识和民族特色。

本教材注重传统性与现代性结合，强调趣味性美术学习，以丰富的活动方式设计教学内容，贴近学生的生活实践，有利于学生学习主体性的发挥和个性的张扬；以激发学生学习兴趣为前提，兼顾其个性发展和知识技能学习两方面的需要，既比较系统地传授基础知识与技能，又顺应学生生理、心理的发展需要，突出情感、学习态度和价值观的培养。

本教材内容深入浅出，创设多种技能和方式，充分发挥学生的创新思维，适于不同年龄段学生的学习。

本教材中的《行为装置艺术教学》、《摄影艺术教学》、《招贴画教学》、《服装教学》、《丝网版画教学》等分册，适于初中以上，具有一定审美和造型能力的学生研习；而《陶艺教学》、《工艺制作教学》、《线描画教学》、《材料装饰艺术教学》、《剪纸艺术教学》、《藏书票教学》等分册，则可由教师根据难易程度在中小学选择使用。

校本课程的开发和实施使教师不仅是课程的实施者，而且成为课程的设计者、教材的编制者。教师得以在教学研究中不断地认识课程、探索和开发课程，以期更具熟练的基本功，扎实的专业知识，精湛的教学技艺，及融会贯通的综合能力。

课程教材的研发可以为教师提供表现与创造的舞台，令人欣慰的是海淀区的中小学美术教师拥有一种不断探索的精神，在教学过程中积累了丰富的课程资源，在肩负着繁重教学工作的同时，认真编写出本套校本教材，为丰富美术教学工作做出了巨大贡献。

本套教材编写过程中，得到了专家的指导及广大教师的帮助与支持。在此，谨向各位专家及广大教师表示衷心感谢。

黄 静

首都师范大学附属育新学校中学美术教师
 毕业于南开大学东方文化艺术系中国画专业
 海淀区高中美术学科兼职教研员
 海淀区艺术教育先进个人、海淀区教改先进个人
 获第四届、第六届全国中小学生美术书法比赛指导一等奖
 2002年获海淀区中小学创新教育研究优秀教学案例一等奖
 2003年获海淀区教师风采大赛美术学科一等奖
 2004年编著出版《艺术品鉴赏收藏史话》

孟霄然

首都师范大学附属育新学校美术教师
 毕业于河北师范大学 曾在河北省沧州市第二中学任教
 海淀区中学美术兼职教研员
 1995年获河北省中小学美术评优课一等奖
 1997年8月，被评为全国优秀中小学美术教师
 论文在“中国首届美术教育学术交流活动”中获优秀论文一等奖
 论文在河北省第三届美术教育论文比赛中荣获一等奖
 海淀区艺术教育先进个人，多次做公开课
 论文在海淀区第八、九届教育科研优秀论文评比中荣获二等奖
 参与多项课题研究，辅导学生在各级各类美术比赛中多次获奖

王德仲

1981年生于北京
 2004年毕业于首都师范大学美术学院
 2004年9月至今任教于北京市中关村外国语学校
 2000年作品《阐释人》参加顺义区“十月金秋”美术作品展
 2001年作品《静物》参加首都师范大学美术学院学生作品展
 2003年作品《青春期》参加首都师范大学美术学院学生作品展
 2004年作品《无题》参加首都师范大学美术学院学生毕业作品展
 2005年作品《学生》参加海淀区美术教师作品展

吴 纲

2004年毕业于东北师范大学美术学院美术学专业
 2004年任教于首都师范大学附属育新学校(中学部美术教师)
 2005年获海淀区中小学艺术节优秀辅导员称号

编者的话

我要特别强调形式感在艺术修养和艺术直觉中的至高地位，缺乏形式感受的所谓艺术修养大多是艺术领域之外的另一种修养。艺术修养在某种意义上也可看成是对艺术形式敏感度的修养。

——余秋雨

编者在目前美术教学中的困惑：

学生们从幼儿园时就开始接触画笔，并开始运用手中的工具在原有的空间里建立一个新的视觉空间。小学、初中、高中，十三四年的美术课后，构图问题仍然是普遍、强烈、顽固的疾症。

学生笔下视觉形象匮乏。四个半圆花瓣、两片椭圆叶子、一根弯曲或较直的枝茎组成的鲜花；光芒四射的太阳、音符、名牌商标、骷髅等成为他们笔下描绘率最高的形象。

对形象本身缺乏感觉、认识、理解。运用形象表现喜悦，大多画出的是笑脸、对勾儿等简单、具体或有明确指向性的视觉符号。

色彩搭配混乱、无意识，仅仅停留在鲜艳、同类色协调的层面上。

作品有想法而无章法。

板报、壁报、橱窗、着装、购买商品等缺乏必要的审美基础。

在中学美术教学中所必须解决的基础问题是什么呢？我们认为大体可以归纳为以下几个关键词：

好看。“好看”不像“美”大而深，也不同于“漂亮”直白、明了但过于简单。“好看”，朴实、含蓄，将形象和观者的默契一语道尽。要让学生知道他们的生活中什么是好看的，什么不好看，如何更好看。

独特。

味道。非常有利于学生对生活细节、形象的关注。需要安静，才会品味。

时代。新的事物容易引起我们的探索欲望，无论对老师还是学生。观念艺术、Flash 作品、实验话剧的舞美、电影大片的画面等等都是我们不可回避的美术问题。传达与接受同样需要天时、地利、人和。

说到这里，我们认为解决以上问题的前提和基础，就是带领学生认识形式美，培养他们对于形式美的敏感程度，并能在自己的作品中自觉地运用形式美法则，使之与内容恰当结合。

行为装置艺术 ● 目录

课程设计及教学特点	2
第一单元 以行为探讨形式	5
第一节 点点点点点	6
第二节 镜头里的点	8
第三节 作点	13
第四节 点与线的对话	14
第五节 线与形	16
第六节 行为与形式	20
第七节 镜头里的我	26
第二单元 主题创作综合案例	33
第一节 压力	34
第二节 纪律	37

课程设置及教学特点：

读者翻阅本书时即可发现，我们的大量课题是通过学生的行为及肢体语言完成的。在教学设计上我们注重实验性、操作性、过程性、趣味性、灵活性。

实验性——注重课题资源方式的多元性，将学生行为引入课堂，学生作业以多种媒介形式完成。

操作性——本书是将形式美的理论知识赋予实践方法转化为可操作的具体而真实的作业。

过程性——力求完整体现作品生成、发展、深化的演绎过程，并以这种可感程序反映教学的真实状态。

趣味性——从课题的设置、素材选取到完成过程都注重调动和激发学生的参与激情，使他们在近似游戏的动作过程中完成作业。

灵活性——本书的编写只是将我们的教学过程提供给读者，希望能够抛砖引玉，灵活地运用在自己的教学中。

第一单元 以行为探讨形式

第一节 点点点点点

建议课时：

1课时

教学目的：

发现、归纳“变化统一”的形式美法则。

知识点：

黄金分割线的应用；点的诸多变化如：大小、形态、疏密聚散、方向、不同材质的不同效果等；

对于点的认识（形态的相对性）及感受（方、圆、三角等不同形态的点会传递出不同的感受）。

变化统一的原则。

所需工具：

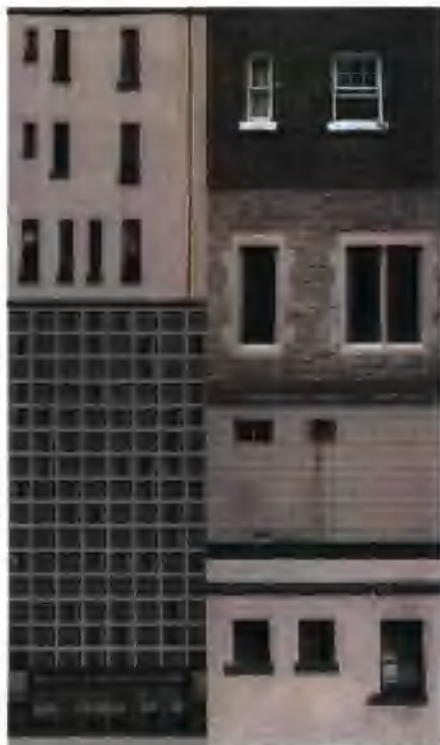
粗细毛笔、墨汁、白色水粉颜料、黑白卡纸、调色盘、涮笔罐、签字笔等。

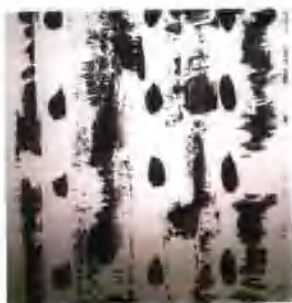
作业1：

朗诵课题《点点点点点》，要求体现变化统一。

作业2：

以点为基本元素进行平面的图形组合。要求使用不同工具、不同表现手法、体现变化统一。

虽然为学生们准备了毛笔，做作业时还是要鼓励他们开发各种工具，表现点的变化。

用笔的方法、墨色的浓淡干湿，都会形成不同的变化效果。

第二节 镜头里的点

课型：

练习课

建议课时：

2课时

教学目的：

1. 发现身边具有强烈形式美感的点；
2. 以自己的行为创造具有形式美感的点。

所需工具：

数码相机、20×20厘米的彩色布块。

作业：

1. 用数码相机拍摄身边具有形式美感的点。
2. 以自己的行为创造具有形式美感的点，并用数码相机拍摄。

作业要求：

1. 按班内座位分组，每组成员根据需要选取不同颜色的方布。
2. 每组中保证有一台数码相机（一定要带USB传输线）。
3. 镜头里的所有内容都是构成形式美感的元素，不能忽略任何不经意的细节。

课时分配：

第一课时：完成作品；

第二课时：欣赏评析。

