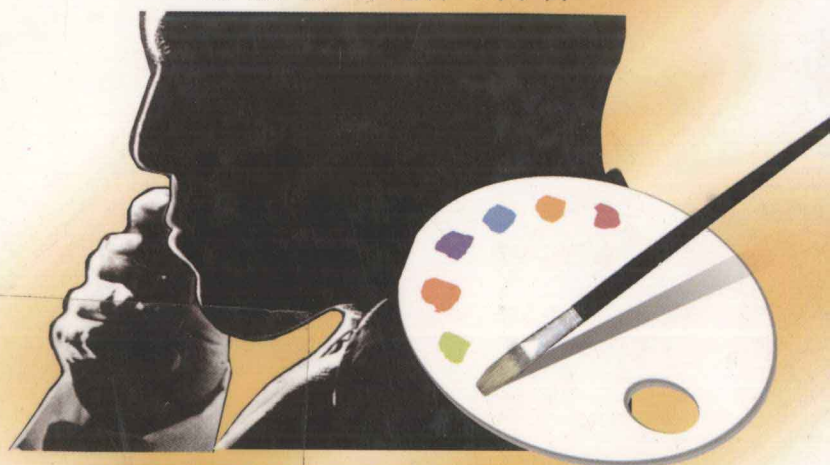

中小学教师继续教育工程丛书

初中美术 课堂教学设计

丛书主编 彭佑松
副主编 李达轩 刘小明

CHUZHONG MEISHU
KETANG JIAOXUE SHEJI

田桂武等 编著

南方出版社

初中美术 课堂教学设计

田桂武 傅 刚
吴劲松 陈惠钧 编著
林 娟 孟凡贵

南方出版社

责任编辑：袁 伟

图书在版编目(CIP)数据

初中美术课堂教学设计/田桂武等编著. - 海口:
南方出版社, 2000.9

(初中课堂教学设计/彭佑松主编)

ISBN7-80660-130-9

I. 初… II. 田… III. 美术课-课堂教学-课程
设计-初中 IV. G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 36884 号

初中美术课堂教学设计

田桂武 傅 刚 等编著

*

南方出版社出版发行

(地址: 海口市海府一横路 19 号华宇大厦 1201 室)

邮编: 570203 电话: (0898)5371546 传真: (0898)5371264

*

新华书店经销 湖南望城湘江印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 6.75 字数: 169 千字

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-10,000 册

ISBN7-80660-130-9/G·92

定价(全 14 册): 210.00 元

本书如有印刷、装订错误, 可向承印厂调换

前 言

站在新世纪的门槛上，我们的视野异常开阔；喜看中华大地，一个教育改革和发展的新热潮正在掀起，一个中国教育史上前所未有的新局面正在开拓。随着整体推进素质教育的力度不断加大，深度不断发展，对教师提出了更高的要求。所以一些行家指出：“未来教育面临的最大挑战不是技术，不是资源，而是教师的素质。”

教师素质是个综合性、全面性的概念，也是个层次性、发展性的概念。因而建设高素质的教师队伍，必须树立整体优化、增强综合素质、不断培养提高的观念，才能适应面向现代化、面向世界、面向未来的素质教育的需要。教师的继续教育、在职学习，比其他职业显得更加重要，更为迫切。

课堂教学是教师大显身手的主阵地，是体现教师综合素质的演示场，也是锻炼提高教师的大学校。作为实施素质教育主渠道的课堂教学，要从过去以传授知识为主的传统模式，转到以引导学生学会学习，培养创新精神和创新能力，促进全面发展为主的新架构上来，让学生在愉悦的享受中获取知识，在生动的启发中增长智慧，在巧妙的引导中发展能力，在和谐的交流中培养个性。这就要求教师不断学习和掌握先进的教育教学理论，树立现代教育教学观念，充分挖掘和利用教学资源，努力探索优化的课堂教学组织形式、现代化的教育教学手段和灵活多样的教学方法，从而有效地不断地提高课堂教学质量。

现代教学论非常注重设计。“凡事预则立，不预则废。”这是

很有道理的。课堂教学是一个复合性的、流程复杂的动态过程，如果没有预期的充分准备、严密构想和精心策划，就会形成随意性，不可能有好的效果，不可能把素质教育的目标落实到每一堂课中去。教学设计既是一门学问，也是一种工艺，是教师的教育教学思想、学识水平、教学艺术、人格魅力等的综合体现。每个教师都要像工艺师设计精致的工艺品、工程师设计美仑美奂的建筑物那样，去精心设计自己的教学。

基于上述认识，本丛书选取了课堂教学设计作为帮助教师提高业务水平和提高教学质量的关键环节和重要措施。对现行初中各学科教材选择了一些重点、难点或有代表性的课题（章节），联系当前教与学的实际，进行了精心的课堂教学设计。每个学科分册首先从总体上对教学设计的指导思想和具体要求作了较系统地阐述；在设计个例中，就使用教学资源、优化教学流程、调控教学环节、选择教学手段、运用教学方法等，站在统揽全局的高度上作了较科学的谋划，对教法和学法作了画龙点睛式的提示，有的还补充了重要参考资料。总之，力求改革传统的备课模式，突出设计思想，追求创意，讲究特色，期望能给广大初中教师起到举一反三、启迪思路、引导创新、促进教学改革、推动进修提高的作用；即使将来课程设置和教材变动了，也仍有一定的借鉴和参考价值。

本丛书各分册的编著者，有高等师范院校的学科教学法专家，也有教学经验丰富的中学优秀教师；有硕果累累的老教授、特级教师，也有脱颖而出的教坛新秀。由于有一支素质优良、不拘一格、优势互补的作者队伍，他们合奏了一曲优美动听的交响乐，期待着同行们去欣赏，去参与，去完善，去再创造。

创新是素质教育的灵魂，是提高教学质量的核心和动力。教师们在借鉴和运用本丛书提供的设计例案时，要立足于在实践中检验，在探索中发展，在创新中提高，不拘泥于现成的模式，不

僵化在某个例案上。在吸取他人的经验和成果时，只要融进了自己的心血，自己的长处，自己的经验，自己的修养，相信是会有成效的。

最近，江泽民同志发表了高瞻远瞩、意义重大的《关于教育问题的谈话》，他指出：“教育是一个系统工程，要不断提高教育质量和教育水平”，“正确引导和帮助青少年学生健康成长，使他们能够德、智、体、美全面发展，是一个关系我国教育发展方向的重大问题。”他精辟地论述了在新的形势下，必须树立正确的教育价值观，树立科学的人才观、素质观和质量观，为实施科教兴国、全面推进素质教育指明了方向，也将大大激励和促进广大教师加强自身建设，争做高素质的、当之无愧的“人类灵魂的工程师”。衷心祝愿老师们在不懈地努力中，在执着地追求中，为肩负起崇高的使命，大踏步走出一条实实在在的提高教育教学质量之路，走出一条扎扎实实的提高职业素质之路，在培养造就充满生机活力的、富有创新精神和创造能力的、全面发展的新世纪人才的伟大事业中，作出新的贡献。

由于是探索，也限于编著者水平，加上时间仓促，牵涉面广，本丛书难免存在不足和不当之处，还可能有错误，谨希读者批评、指正。

彭佑松

2000年3月

概 述

一、美术教育的涵义

美术，其字面的意义为美的技术，从广义上言，它涵盖了一切具有美学意义的艺术，现在基本上指绘画、雕塑、工艺、建筑艺术。所以亦称之为造型艺术，也有人叫作视觉艺术或空间艺术，用以区别于语言艺术、听觉艺术。美术的历史始终伴随着人类的历史，但美术教育的历史，尤其是正规的专门教育则较晚一些，西方在美国费城第一次世博会后，才有专门从事工艺美术教育的法国“包豪斯学院”。中国的正规画院则是在汉代（《鸿都门学》）就开始有记载。

美术教育确实是人类重要的文化教育活动，它适应于人们的延续美术文化、传播知识、表达情感、满足审美需求的愿望而产生，并随着人类的进步和社会的发展而趋成熟。

美术教育虽然历史久远，但这一术语的出现则是 19 世纪的事，最早起源于德国。在不同的国度、不同的时代，对美术教育的理解都不尽相同，就拿目前的情形来说也莫衷一是，是教技术？还是教艺术？还是审美趣味的德行培养？等等。所以对于美术教育的定位就显得尤为重要。一般而言，美术教育可以分为两大类，一类是以美术为主要取向的美术教育，一类是以教育为主要取向的美术教育。

以美术为主要取向的美术教育的侧重点是传播美术文化，即由美术价值的角度去进行美术教育。这一类教育以训练技能为

主，从事基本技能、基础理论的教育。现代美术教育的内容日益分化，分门别类地对美术文化的局部领域进行更为深入精微的研究，如绘画就分为若干画种，若干画种又分为若干画科，有专门的院校、系科培养专门的人才；此外，美术理论、美术史、美术批评也通过教育向学生进行传播。这种集中时间、精力于某一专门领域的研究和学习，推进了美术文化向更高的水平发展。

以教育为主要取向的美术教育，就是通过美术教育有目的地培养人的道德感、审美趣味、意志、智力和创造性等基本素质和能力，以及进行心理疏导和艺术治疗。这种教育只是以美术为媒介，追求一般教育学意义的功效。任何教育科目都有双重性，既传授本学科的知识和技能，又使受教育者在素质与行为上发生转变，学哲学使人睿智、学数学使人缜密、学历史使人明智，就是这个道理。

美术的学习则能培养人敏锐的观察力、丰富的情感、活跃的想象力和旺盛的创造力。随着教育的进步与发展，充分地挖掘人的潜能，也成为教育本身积极追求的目的。美术教育也充分地体现了这些功能，青铜器纹样就是为了“使民知神奸”，“成教化，助人伦”，“恶以诫世，善以示后”。鲁迅先生说：“美术学可以辅翼道德。美术之目的，是与道德不尽相符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅翼道德以为治。”所以美国教育家罗恩非德说：“在美术教育里，艺术只是一种达到目标的方法，而不是一个目标”。在普通的以教育为主要取向的美术教育里尤为突出。一个具有美术素养的人，肯定比一个没有美术素养的人在理解问题、解决问题方面，其方法更多，其准确性也就更高，因为他们多了一种认识和处理问题的能力。

综上所述，美术与美术教育、美术取向的美术教育与教育取向的美术教育尽管有着密切的关系，但毕竟不是一个完全重合的概念。在美术的功能里，教育是其中之一，美术是以终极姿态作

用于人, 美术教育是以过程和终极姿态一并发生; 美术取向的教育是将美术文化向专业化方向发展, 教育取向的美术教育则是以培养人的素质为目标。初中的美术教育就是以培养学生的审美能力和美术素质为目的的教育取向的美术教育。

二、初中美术教育的基本构架

初中美术课是我国现行的九年义务教育中初中阶段的一门必修课程, 是对学生进行美育的重要途径, 它对于陶冶情操、启迪智慧、促进学生全面发展具有重要作用。

(一) 初中美术教学的任务与目的

初中美术教学的主要任务是通过教学, 向学生传授美术基本知识和基本技能; 提高学生的审美能力、增强爱国主义精神, 陶冶高尚情操, 培养良好的品德、意志, 提高学生的观察能力、注意能力、想象能力、形象思维能力和创造力。

(二) 初中美术教学的主要内容

初中美术教学内容大致可分为三大块: 一是绘画; 二是工艺; 三是欣赏。它们大致的比例为绘画占 45—50%, 工艺占 35—40%, 欣赏占 15%。其具体分配的情况是:

一年级

1. 欣赏中国优秀美术作品。
2. 初步了解美术分类和其基本知识。
3. 学习平行、成角透视知识。用线条表现物体的结构。
4. 学习用线条表现物体的知识和技能, 作简单的写生练习。
5. 初步学习人体结构知识, 进行铅笔人物速写练习。
6. 初步了解中国写意花鸟画的知识, 进行花鸟小品临摹。
7. 学习基础图案, 平面构成及应用设计知识, 并进行练习。

二年级

1. 欣赏外国优秀美术作品。
2. 学习用明暗表现形体的知识，作简单的练习。
3. 学习固有色、条件色的知识和简单的水彩画方法，进行铅笔淡彩、水彩静物或风景写生。
4. 了解常见的构图形式，作构图练习。
5. 初步了解中国山水画的知識，进行山水画小品临摹。
6. 学习色彩构成知识，并作简单练习。
7. 学习立体造型的初步知识，进行制作练习。

三年级

1. 欣赏中国民间美术作品。
2. 欣赏中国优秀书法篆刻作品。
3. 欣赏中国建筑艺术。
4. 欣赏现代环境艺术。
5. 初步学习中国线描方法，进行白描、单线平涂人物画练习。
6. 运用已学过的知识和技能进行简单的绘画创作。
7. 运用已学过的立体造型，进行家具模型、房屋模型等的设计制作。
8. 运用已学过的美术知识、技能，画出或粘贴出自己喜爱的服装式样。
9. 为课文中的文学作品作插图。
10. 运用已学过的美术知识和技能，进行简单的招贴设计。

(三) 初中美术教育的主要形式

初中的美术教育的课程形式是多种多样的，计有理论课、实践课（术课）、户外写生课、创作设计课等。

理论课主要指中外美术鉴赏（艺术概论、美学知识渗透在其他课中进行）、美术史、透视以及其他基础知识。美术欣赏是美术学习的重要组成部分。它既是美术作品发挥社会作用，使观赏

者获得思想教育的过程，也是观赏者陶冶情性的审美享受过程。它主要完成中外美术史的基本概略，名作鉴赏，通晓各个画种的基本特点。

实践课主要是训练学生的基本技能，提高学生对物象的观察能力、分析、理解能力以及塑造物象的能力。基本技能的训练主要是在素描、色彩、中国画、工艺与设计方面进行一系列的初步训练，掌握其造型的基本规律、技法和其工具材料性能。

户外写生课，主要指风景写生、人物、场景速写，重点在风景写生方面。风景写生主要解决学生的构图能力，远、中、近景的取舍和色彩的空间透视。

创作设计课是指临摹写生以外的绘画、设计、雕塑或其他设计课程。计有国画小品创作、为语文课中文学作品插图、诗意画、三大构成、应用设计、装饰编织、雕塑、玩具以及其他制作和利用乡土教材进行民间工艺品等创作活动。其主要目的是培养学生的形象思维能力和发挥学生的创造力。

三、初中美术教育的基本特点

（一）教育价值的广泛性

美术教育的价值是作用于人的心灵，不像外语、数学那样作为一种工具在人们的生活中起作用。美术教育也只有充分认识到其价值之后，才有可能高投入、高质量地进行。就美术的价值而言是多种多样的，有些是显而易见的，有些是潜移默化的，甚至“功夫在诗外”的。在初中美术教育中至少也体现了以下这些价值：

1. 发展娱乐和兴趣，充实生活。美术具有寓教于乐的作用，美术教育更是这样，因为在美术活动中都带有设计、制作、创造的活动，最起码它具有游戏的作用。

2. 在心理上能进行艺术治疗。欣赏时能牵动到人的心灵,或赏心悦目,或触目惊心,或叹为观止,或喜或乐,或怨或恨;作画时会使你全神贯注,心无旁骛,渐入无人之境而怡然自乐。由此获得心理、生理上的健康。

3. 培养创造力,促进创造思维的发展。猎奇是人的心理特征,创造是人的求知欲望。创作中的得与失都能促进创造思维的发展,并以此为契机,帮助学生形成观念,发展学生的思考能力。

美术教育除了以上通过美术活动获得的环境价值外,更重要的是获得其本质的价值。

1. 美术能培养人的审美感觉。对于什么是真善美,什么是丑与恶的辨别能力,在思想、政治、伦理、道德上都能起到积极的作用。

2. 美术能培养人的感受性和感觉力。

3. 美术有助于学生发现事物的特殊性,诸如:光影、色彩、三维空间等。

4. 美术能帮助人们批评社会,并以隐喻的方式传达某种价值观。

5. 美术能将人们带入梦幻和潜意识境界,从而使心灵最隐秘处的思想和情感得以敞开。

6. 美术能使我们注意经验中琐碎的方面,从中发现新的价值。

7. 美术以极强烈的情感力量,培养人与人的亲善关系。它不仅可以开启了人们难以名状的层面,而且拓展了人的意识。

美术教育中,我们可以归纳出情感、智力、技术和创造四个大的系统价值。在每一次的具体教学活动中,都不同程度地体现了美术所产生的各种价值,如何在教学中最大限度地获取更大的价值是我们研究的目的。在整个初中的教育中,美育的任

务也主要是通过艺术教育来完成的。因此美术教学中应注意审美教育，并在每一堂课中将美育贯穿于始终。

基础理论与欣赏课。欣赏课的教学实际上就是一堂美育课。应重视美术作品的内涵与外延，以及知识上的说明。在欣赏课的教学中，往往有两种倾向，一种是重技术性的，他们对作品的技法、材料津津乐道，对造型构图赞不绝口，但往往在作品的主导、审美感受、思想政治、伦理道德方面有所忽略，忘记了他们教育的对象。另一种是忽略美术的艺术语言特征，大谈神玄之学、巧夺天工之妙，使学生如坠云雾之中。初中生一般术课的基本功较差，对于一些神来之笔还无法接受，完全抛开美术语言而谈也是隔靴搔痒。这样我们在教学中就会发现两个问题，即两个偏差：一是教学任务不明确，二是不注重对象。

术课教学。术课教学最容易忽视的就是审美教育，在绘画中教师往往只教学生对点、线、面、体、质材、肌理及空间等方面的理解与应用，而不注意它们整体形象组合中所产生的作用，在构图中不讲构图原理，在静物摆放中不讲质地、高低、前后、错落有致的审美感受，教师在术课教学中这些问题较为普遍，依葫芦画瓢的现象在基础教学中尤为突出。造成这种现象的原因有三：一是把造型能力的培养看成是技术性的教学，须知这样的教学是很难提高的，眼不高，焉能手高？二是操之过急。认为课时有限，恨不得把所有的时间都花在让学生自己练习上，造成放鸭的现象，顾得了这个，顾不了那个。三是只求作业表面效果好，拿得出手。

凡艺术都有一个形象问题，而这形象是艺术的形象。什么是艺术形象呢？它是根据社会生活中的各种形象加以艺术概括创造出来的，具有一定思想感情和审美价值的具体、生动、真实的生活图画。我们训练学生造型能力的过程，就是训练这一形象思维的过程。形象思维的过程就是由自然形象——直感形象——审美

意象——艺术形象的过程。文艺理论家经常用郑板桥画竹作为形象思维的典型例子，即园中之竹——眼中之竹——胸中之竹——手中之竹。所以在术课教学中，应特别加强审美教育，在理论上给予指导的作用。

比喻在风景写生中，面对一红墙绿树的景物，这在构图时应充分考虑色彩的和谐，因为任何一幅作品都讲究一个调子，这就像是音乐作品一样，要么表现喜悦，要么表现哀婉，语言艺术也是一样，“老树、枯藤、昏鸦”的选取是为了揭示断肠人在天涯的主题。那么在这幅风景中，要么以红色为主，要么以绿色为主，这样才能表达作者对此一风景各自的感受。目前，人们对美术教育的认识已趋于综合和整体，主张从更广泛的意义理解美术教育，运用哲学、教育学、心理学、艺术学、社会学对初中生进行审美教育，从而获得更大的社会效果。

综上所述，美术教育价值的广泛性充分地表现在教学中，体现在价值系统与审美教育“崇高人之好尚”中。初中美术教育就是这样一种广泛性的、普遍性的、全方位性的美术教育，它往往只是以美术作为媒体的“功夫在诗外”的美术教育。所以，我们在实施教学过程中，对于这一定位应有充分地认识，无论在理论课、术课、创作、制作课中都应把握住这个目标，使之高质量地进行。

（二）教学手段的技术性

不可否认，美术教育具有一定的技术性，美术课在实施中安排了较大比例进行技术性的训练，这是认识美术教育的另一个特点。技术性，一般靠两个方面来构成。

一是在美术知识和技术的教学方面，通过穿透形象的表面性，从造型元素，如点、线、面、质材、肌理及空间等方面去研究它们各自的特点，以及它们在整体形象组合中所产生的作用。所谓技术性实际上是指美术语言，只有具有一定的语言把握能

力，才能创造出美术作品，我们不难想象，一个没有一般语言能力的人能创造出语言艺术来，一个没有音乐语言能力的人能创造出音乐艺术来。所以美术技术性的提高，也就是美术语言能力的提高，不可只把术课当成一个纯技术性的教学，而忽略了技术性中含有很强的艺术性。中国传统文化中，一般也把“术”称为“匠”，而加以鄙视，说成是形而下的东西，实际上“术”中包含了很深的艺术性，艺术性正是通过“术”才得以物化而体现出来。点有大小、疏密、方圆；线有长短、粗细、流畅、顿挫；面是明暗、强弱、形状、体积；色彩有色相、纯度、明暗、递减、情感。至于笔触，肌理的运用更是体现了作用的思想感情。蒙克正是通过扭曲的造型、旋转的笔触表达了他孤独、悲凉的心境，蒙特里安运用色块表达了他对事物庄严、厚重的感觉，等等，都说明了美术术课的重要性。

二是美术术课的构成也体现在美术欣赏课中，在欣赏课中我们当然的要分析作品本身的技法构成所造成的感受，使思维具有发散性，尽可能从作品中获得更多的信息和发现，研究作品中的技法运用，是深入体验作品的精神内涵很重要的方面，也是解开作品实质的一把钥匙，术课的训练当然也包含了欣赏课的教学。要体验作品，认识作品的编码系统，不了解其代码，对于解读作品，只是一句空话。试想一个没有中国文化底蕴的人，要想解读书法、中国画是不可能的；同样一个没有色彩体认的人，要想解读西画也是不可理解的，至少说也是不深刻的。

（三）内容处理的宽容性

美术的教学具有它的宽容性，除了一般性的教学规律，教师一般可以根据教材内容，结合实际情况可以进行增减，顺序上可以提前与延后，教学大纲上明确地说明可以补充 10—20% 的乡土教材，因人因地制宜，例如某地区编织工艺发达，可以多教一些编织技艺，蜡染具有特色可以多教一些图案和蜡染技术。在全

球文化交流日益频繁的今天，延续和弘扬优秀民族文化就显得格外重要。美术教育的宽容性还体现在技法的方法上。“画无定法”对于作画方法上不可能要求一律，只要学生能较正确地反映对事物认识和理解就行。有些学生善于用线或面来塑造形体，有些学生善于用色或构图来表达感受，这些都应予以肯定，不可偏颇。因为教学大纲中明确规定了注意适合学生心理、生理特点，注意循序渐进和趣味性，趣味性就是要引发学生的兴趣，在接受美术教育中，每一个学生均有不同的理解和认识，有些学生习惯于用线表达，有些善于用面来体现，有的对形很敏锐，有些对色彩有偏爱。教学上的宽容性，有利于学生发散性，求异性思维的培养，这样才能真正收到很好地教学效果，其教学价值也就越高。

（四）培养目标的创造性

创造性的培养是一切教育的目的，在美术教育中就更为突出，所以在艺术教育中教的往往不是“是什么”，而是“为什么”。齐白石曾经说过一句话：“学我者生，似我者死”。苏东坡这话讲得更明确，直截了当：“作诗必此诗，定知非诗人。”初中的美术教育除了其经验性之外，还是要归结到情意性和差异性上来，以期培养学生表达美的才能，具有一定的创造能力。在术课中除了感、知觉的训练，知识的获取外，就是智力的促益，思维的扩展。所以美术的教育实质上也是一种智力教育，一种认知活动。重视在经验层面上训练学生的感知能力、训练学生在现象世界中发现异同现象的能力，并依此现象世界分类，从而上升到一般化的概括，通过美术教育训练学生的观察能力和空间思维能力，以助益于一般智力的发展。与此同时也提高了学生的创造才能。在美术教学中应注意讲与练的结合，讲是为了引导，练是为了消化吸收，但讲又不能讲得过“死”，否则，不能培养学生的主观能动性，不利于创造思维的发展。

美术的创造力，通常具有这样几种特征：

一种是再现性，再现性并不等于照抄现实，它具有选择性、典型性，它对事物仍具有一定的夸张处理，以达到超现实之外，又在情理之中。

另一种是表现性，在中国画中具有突出的体现，诸如散点透视的运用，就无限地拓宽了人们的视野。

再一种是意念性，它们借助于视觉中的错觉，相关事物的联系等等因素，让人们获得一种“想当然”的感觉，例如同样画一个圆圈，下面画的是桂树，侧是指月亮，画在浅绛山水中是表示的太阳，同样一块红色，有可能表现热烈与歌颂，又有可能表现为残酷与批判。

具体地说：学生往往是通过辅助工具获得新的形象，或改变事物正常的逻辑的关系，或改变正常的比例，或改变功能，或是形象重组，或改变视点等，无一不用其极。这就是我们所需要培养的人的创造力。创造力并不能等于制作力，创造力不能因为画了一幅画，做了一件塑造或工艺品就能说明问题，因为，这些可以通过摹写、照抄等途径来完成。而创造力体现在：流畅性，对一特定的问题产生丰富观点的能力；变通性，对于某一特定空间须摆脱固定的心向作用，而表现新的思考方向的能力；独特性，指对于某一特定问题产生与众不同的观点的能力。初中的美术教学因此更注意培养学生的猎奇、兴趣、热衷等心理特征上，加强自我意识和独立思考问题和分析批评等能力上，使他们初步具有开拓进取的精神。

四、初中美术教育的基本原则

（一）提高素质

创造力虽说是美术教育的目的，但不是唯一，由美术教育而产生的价值是无法估量的，这在前面已经粗略地谈过，这里不再