

EISHU KEGAI XINSHIYE CONGSHU

美

美术课改新视野丛书

主编 尹少淳 侯令

怎样上好 造型·表现课

朱国华 著

西南师范大学出版社

美术课
改
新
视
野
丛
书

ISBN 7-5621-3540-1

9 787562 135401 >

ISBN 7-5621-3540-1/G·2239

定价:12.00 元

怎
样
上
好
造
型
·
表
现
课

责任编辑 王士臣
整体设计 王正端

MEISHU KEGAI XINSHIYE CONGSH

1786861

美术课改新视野丛书

主编 尹少淳 侯令

怎样上好 造型·表现课

朱国华 著

西南师范大学出版社

1388871

美 术 课 改 新 视 野 丛 书

图书在版编目(CIP)数据

怎样上好造型·表现课/朱国华著. —重庆: 西南师范

大学出版社, 2006.2

(美术课改新视野丛书)

ISBN 7-5621-3540-1

I. 怎... II. 朱... III. 美术课—教学研究—专业

学校 IV. J—4

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第011417号

丛书策划: 周安平

美术课改新视野丛书

怎样上好造型·表现课 朱国华 著

责任编辑: 王士臣

整体设计: 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限责任公司

印 刷: 重庆康豪彩色印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 5

插 页: 16

字 数: 163千字

版 次: 2006年2月 第1版

印 次: 2006年2月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3540-1/G-2239

定 价: 12.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107

西南师范大学出版社

美

术

课

改

新

主 任: 章瑞安
周安平

主 编: 尹少淳
侯 令

视

编 委: 尹少淳
侯 令

野

余琳玲
龙念男
朱国华

丛

书

编

委

会

序

章瑞安

从2000年开始,我国新一轮的基础教育课程改革已进行了近四个年头。此时,西南师范大学出版社出版了《美术课改新视野》这套丛书。这是不是一列晚了点的列车?抑或是过了

季的花朵?初始,我也这样想。

但再一想,早有早的道理,迟有迟的好处,“反季节”也有独到的价值。随着课改的深入,人们对改革归于理性,有了深刻的思考。初时的“虚热”渐渐褪去,也可以说是更为成熟了。因此,再出一套有实践、有思考的指导性丛书,那是很有价值的。粗粗一想,有以下几点理由:

一、课程的改革,热情很重要,但光靠热情是不行的。美术教育的改革不是振臂一呼,一蹴而就的。当我们依据新课标、新教材去实施具体的实验时,许多实际问题都“冒”了出来。问题也可以说就是课题。从某种意义上说,改革的过程,就是不断解决问题、进行课题研究、以求突破的过程。经过三年多的改革,现在我们可以认真梳理一下冒出来的问题,作为科研、教研的课题加以理性的思考。如改革所要解决的目标调整、教学体系的改善、新教学模式的创建、教学方法手段的创新等等。如果说上述的问题与课题过于“大”而“泛”,那么诸如“双基”的地位,“综合”的分寸,“研究性学习”的实施等具体问题,也值得探讨,现在倒是非常需要从理论与实践方面深入指导。更深入一层思考,关于改革本身的价值取向,改革的指导思想是否也值得反思,那就要探究探究。构建有中国特色的美术教育教学体系,面临严峻挑战。在民族化与全球化、本土文化与多元文化、传统与现代等课题方面我们必须有所选择。特别是在经济全球化的大背景下,如何体现发扬民族的价值观。在坚持民族教育价值体系的同时,借鉴、吸收国际先进的教育资源方面,也会渗透到具体的课程与教学改革

实验中,也需要我们去判断、选择、创新。如何深入课程与教学改革,给我们广大教师有价值的思考与信息,也是十分需要的。

二、几年的改革实验,从上到下,从指挥机构到第一线教师,都要总结宝贵的经验。总结经验固然需要正确的指导思想和对课程改革的理论把握,但结合第一线的改革经验、效果,尊重改革活生生的实践,作出判断、取舍,以利再深入、再实践,也是势在必然的,毕竟实践是检验真理的标准。因此,如果能请改革第一线的教研人员、优秀教师来把先进有效的经验总结出来,对广大教师及其教学工作给予指导,也是十分有意义的工作。本套丛书正是体现了这一客观要求。从这一方面来看,改革实验几年后问世的指导丛书,真是出得适时。也只有经过几年的实践,方能诞生这样的指导丛书。

看看这套丛书的编著者,就可以一眼看出出版社和策划者的眼光。参加编撰人员为国家美术课程标准的主持人、起草者,地方有水平的教研人员和优秀教师。丛书逻辑结构遵从了专家的理论指导意见和教学研究人员的教学指导意见,使理论与实践、理论指导和实际操作有机结合起来。丛书的前三册,从课程与教学的基本理论(包括观念、价值体系、目标、方式方法及手段、评价等)上进行阐释指导,始终把握课程与教学及其改革的方向;而后七册都提供了实际可操作的经验方面的指导,做到了理论与实践、虚与实的统一。这也是这套丛书的一大特色。

由此看来,由于作者的眼界和时间紧的原因,此套丛书可能会有一定的局限性,有缺憾,甚至难免有失误,但它是一套适时适用的好书,值得我推荐,更值得同志们一读。

2005年9月

目 录

一、正确理解美术“造型与表现”及其课程	1
1. 关于美术造型与表现	1
2. 关于美术“造型与表现”课程	3
二、引导学生较好地把握主题创作的艺术思路	7
1. 感受生活与艺术	7
2. 帮助学生获得创作活动的艺术思路	12
三、向学生提供美术学习的资料	31
1. 关于美术学习资料的收集	31
2. 美术资料呈现的多元、经典与示范性	35
四、站到美术文化理解的深度与广度上开展学习活动	40
五、实现儿童从原态性美术造型到审美性美术造型的过渡	45
1. 改变单一，感受多元化的表现方式	46
2. 直面经典，从优秀艺术与艺术家的个性风格中吸收与借鉴	47
3. 巧妙引导，使原态性造型趋向提炼与完善	48
4. 寄寓情感，吻合表现思想的主题意念	50
5. 自由灵动，抒写心中感受与创造的意象	51
六、充分强调儿童美术造型与表现的独特性与创造性	56

七、通过正确评价促进儿童造型与表现能力的发展和完善……60

八、儿童非写实性意向造型能力的培养……69

1. 引导学生在直觉感受中获得艺术的联想与感悟……70
2. 组织学生在游戏性的造型活动中体会创作的规律与手段……72
3. 在情境式的形象感悟中去想象造型的生动与美感……73
4. 在材料与手段的运用中去丰富儿童视觉的美感与想象……74

九、指导学生在美术造型与表现的学习中大胆运用材料和工具……78

十、在交流与互动中拓展儿童美术造型与表现的思路和艺术理念……81

十一、激发学生美术造型与表现的创造潜能……89

十二、在活动中深化儿童的艺术体验……92

十三、关注学生造型与表现的情态作用……103

十四、各种造型与表现工具类画种的教学……108

一

正确理解美术

造型与表现

及其课程

1. 关于美术造型与表现

造型具有广泛的含义，在现代汉语词典中，造型指“创造物体形象”或“创造出来的物体的形象”，可指美术作品中的形象因素，如一个人物形象、一个有形的色块、几个形象的组合意味等，就像我们常说的“这件作品的人物造型很好”、“这件工艺品的整体造型很美”、“这个玩具的造型简洁、生动、有趣”等（如图1、图2），但在这里主要是指美术创作的一种方法和手段，指艺术家利用线条、色彩、明暗、结构等构架形象和画意的活动。

美术有时也叫造型艺术，指“占有一定空间、构成有美感的形象、使人通过视觉来欣赏的艺术”，包括绘画、雕塑、建筑等。

表现是指“表示出来；行为作风中表示出来的；故意显示自己”，指的是人的一种自我的行为方式，如表现自己的才能、表现自己的风格、表现自己的穿着气质、表现自己的口才魅力等。表现在美术上是指艺术创作一种动作形式的过程，指艺术家利用已掌握的艺术原则、材料、工具、技法等，借助一定的媒介，在一定的艺术理念指导下的行为活动，并以视觉呈现的方式传达出来。如中国画家运用毛笔、墨汁、颜料等在宣纸上表达自己的心意图像和情感形式，雕塑家用刀、钻、锤等工具在石材上雕刻出自己的最终艺术构想等（如图3）。

可以说“造型”是“表现”的一种基本形式，造型的意味需要借助表现的过程才能得以实现。从另一个方面来讲，造型也是表现的一种方式，是艺术活动的一个方面；造型更具有形象性，表现更具有丰富性和自由性，更强调个性化的魅力。因此，“造型与表现是本学习领域的两个维度，造型是指与视觉造型有关的一切活动，表现则是指与造型活动有关的全过程。造型是‘点’，表现是‘线’，造型是表现的基础，表现则是造型的过程。”^①造型与表现在本学习领域中是一体二面。

把造型和表现作为儿童艺术活动的一种能力，关注造型与表现能力的自由性、多样性、独特性、新颖性，关注造型与表现能力和教学的活动、学生的感受和体验、课堂教学结构模块的设定、教学情景和学生情态的作用等之间的效果关系，研究如何通过教学的

① 教育部基础教育司与美术课程标准研制组 美术课程标准解读 北京师范大学出版社 2002

努力而使学生的审美品质和能力得到提高,并最终促进儿童的全面发展。

2. 关于美术“造型与表现”课程

新的课程标准把美术的课业划分为“造型与表现”、“设计与应用”、“欣赏与评述”与“综合与探索”四大学习领域,改变了传统的“绘画”、“工艺”、“欣赏”的三分法,在质性上模糊了绝对的艺术分类,使之更具有相互的渗透性和融合性,我们可以看到在“造型与表现”中既有绘画,也可以有制作的成分,在“设计和应用”中也可以有绘画和工艺的成分,从而更加强调了学生的能力倾向,凸现了学生美术学习方式的重要性。

“造型表现领域指的是教师引导学生运用多种材料和手段,体验造型的乐趣,表达情感和思想的领域。”^①造型与表现课程相对于另外两个学习领域而言,更具有美术活动的基础性,为学生的主题性艺术创作提供服务,对于学生了解和掌握基本的美术知识、艺术规律、创作法则、技法手段等具有更显著的作用。在造型与表现活动中我们可以让学生学习基本的创作方法,如主题的选择、形象的表达、构图的安排、色彩的表达、画面的组织、材料的运用、技法的尝试等,可以让学生学习表现的多种形式和方法,尝试和追求作品的各种艺术效果,抒发各自的艺术情感,并形成艺术创意,借助一定的视觉形式而外化。造型与表现课程的学习内容是儿童十分喜爱的内容,

① 教育部 美术课程标准 北京师范大学出版社 2001

一位幼儿从能动手拿笔的那一天开始,即以课程的方式进行不断的造型与表现活动,这种本能式的造型与表现活动成为他们表达自己情绪和对世界第一认识的主要方式,随着年龄的增大,他们对造型与表现的方法、内容、手段、目标等也不断地得到发展,借造型与表现的方式表达自我、表达对认知世界的主动构想。因此,造型与表现的课程是儿童美术学习的主要课程,并为其他课业课程的学习奠定重要的基础。

“造型表现领域在低年级阶段强调感受、体验和游戏性,把看、画、做、玩融为一体,模糊学科门类的界限。随着年龄的增长和学习的深入,美术学科知识的轮廓将逐渐适度地显现。”^①(如图4)

通过“造型与表现”领域的学习活动,学生应达到以下目标:“1. 认识与理解线条、形状、色彩、空间、质感等基本的造型要素,并能运用对称与均衡、节奏与韵律、对比与和谐、多样与统一等组织原理进行造型活动,激发想像力和创新意识。2. 通过各种美术媒材、技巧和制作过程的探索及实验,发展学生的艺术感知能力和造型表现能力。3. 体验造型活动的乐趣,产生对美术学习的持久的兴趣。”^①

根据学段的不同,造型与表现的目标、内容和活动方式也不尽相同,教师针对不同年龄特征的学生主动寻找与尝试不同的材料,探索各种造型的方法和表现的方式,鼓励学生的在造型与表现过程中的参与意识、探究能力和合作精神,鼓励创新意识,对学生的造型结果作出发展性的科学评价,促进学生健康地发展。

案例：捕捉闪动的灵感

——就《设计服装》一课谈设计中的图像语言

设计中图像语言的把握是设计活动的基础，一方面要求儿童能创造出基本的图像语言，另一方面要求儿童能对图像语言进行符合设计规律的运用，并最终设计出富有创造性的作品来，教学的追求就在于引导孩子们对以上两个方面的领悟进行努力。首先，我让儿童在欣赏自然影像和图片的基础上来努力捕捉服装设计所需的图像语言，找出有意韵的元素和感觉，并进行艺术的提炼和运用。如在对水的柔性和曲折回转的体会与感性把握中，来找到设计的主题和整体的艺术的把握：即整体处理出一种水一样的柔情与委婉，用线或飘软圆润、或激荡澎湃、或悠悠细诉、或汹涌狂吼；在图像的把握上也可提炼出一些如水滴、漩涡、泻瀑、卷浪等语言来进行设计的运用。同样的原理，在观察中，可放任孩子自由地捕捉自己的设计灵感，有的也许能从花朵的艳丽多姿中找到服装繁花似锦、春光灿烂的感觉；有的也许能从贝壳海螺的童年稚趣中找到服装设计的浪漫情怀；有的也许能从虎豹熊狸的斑皮影姿中找到自然与回归；有的也许能从楼台亭阁的传统与现代中找到时尚与反叛……另一种设计语言的创造也可鼓励孩子直接对自然图形加以运用，如一种折线、弧形、三角形、月牙形、五角星，甚至诸如皮管、灯笼、杯碟等形状，让孩子在把握好服装基本概念以及造型结构的基础上，以借代、寓

含、变化等手法,在全身服装的整体效果上以艺术理念的思维形式出现,可以是服装的造型意念,也可以是服装的纹理图案,可以是服装的配饰,也可以是服装的主衣,整个的设计效果体现出一种对所选图形的灵活运用和生动感悟即可。

我想,灵感来自于我们心灵对自然的欣赏,对生活的感悟,来自于对艺术深深的热爱和领悟。在设计艺术中,假如我们善于捕捉灵感,那么,我们的作品就不仅仅只是一种表现,而是才情的飞扬,是对世界的赞歌和未来的梦想。

二

引导学生较好地把握主题创作的艺术思路

1. 感受生活与艺术

美术的“造型与表现”课程注重以造型为基本能力和活动方式，引导学生大胆地表现自我对世界的艺术想象与情感。造型与表现的生动性、丰富性、独特性和创造性皆来自于学生对生活体验的深刻性，以及对感受的整合、构架和自我再生能力，并最终视觉形式体现出艺术的价值和个体生命的品质，从多方面内化为个体发展的动力和潜质。要实现造型表现良好的课程价值和课堂良好的教学效果，必须培养学生良好的感受基础，培养学生对艺术感知的能力，通过充分的感受活动，激活学生已有的表象积累和生活的体验，积蓄起学习的情感，使学生的思维活动充分地从事前的它性或静止介入主题学习的活动中，并积极地活跃起来，闪现出思维的火花和艺术思维的特性。更重要的是以视觉呈现的方式为学生进一步的学习活动提

供比较、分析、欣赏的美术学习材料,包括影像、图片、音乐、文学、表演性肢体动作等,学生在对这些材料的感受中,可以更典型、更准确、更有目的地建立起对学习目标创作的准备作用,为学生艺术创作的素材选择、表象积累、主题确定、创作方法的借鉴等建立一个更直接的“源”,解决学生艺术创作的茫然性、苦涩感,充分地引发学生对学习内容的兴奋性,调动创作的积极性,为各能力阶层、各兴趣特性和个性爱好的学生建立各自的学习欲望和目标倾向,从而促进全体学生的艺术活动向更积极的、更具审美品质的方向顺利发展。

美术教学中的这种感受活动针对不同的感受材料和教学的目标,可以创设各种丰富多彩的感受活动,而这种感受活动对于学生的美术学习来说是重要的,对课堂教学的情感氛围和良好学习环境的建构也是必需的。首先,良好的感受活动是建立在教师对教学目标准确的把握、对学生充分的了解、对教学过程的精心设计之上,体现了教师教学的智慧和驾驭课堂教学的能力。其次,美术课中的感受材料可以来自于对美术作品的分析,来自于对相关图像资料的欣赏与感受,来自于各学科领域:如音乐、舞蹈、文学词句、肢体节律等,教师可以灵活采用静听、观赏、游戏、模仿、讨论等各种形式建立起感受的学习活动。根据教学的需要,感受活动可以贯穿于教学活动的每个环节,如新课教学前的图像感受、创作活动前的作品欣赏、评价活动中的成功体验等,最重要的是创设的感受活动要服务于教学的目标,有利于学生艺术创作活动的更好完成,有利于充分地调动学生参与教学活动