

美国大学先修课程

AP

ADVANCED PLACEMENT

与 美术课程
与 美术教学

罗陵君
编著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

AP美术课程与美术教学 / 罗陵君编著. —上海: 上海教育出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5444-7068-1

I. ①A... II. ①罗... III. ①美术课—高中—美国—教学参考资料 IV. ①G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第190046号

责任编辑 严 岷 周 元
封面设计 周 元

AP 美术课程与美术教学

AP Meishu Kecheng yu Meishu Jiaoxue

罗陵君 编著

出 版	上海世纪出版股份有限公司 上 海 教 育 出 版 社 易文网 www.ewen.co
地 址	上海市永福路 123 号
邮 编	200031
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷	上海书刊印刷有限公司
开 本	889×1194 1/16 印张 7.5 插页 8
版 次	2016 年 8 月第 1 版
印 次	2016 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5444-7068-1/G·5819
定 价	95.00 元(特精)

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

目 录

CONTENTS

推荐序

前言

8 / 什么是 AP ?

9 / 作品集与 AP 美术课程

10 / AP 如何评分

11 / AP 美术课程
Studio Art (工作室艺术) 的基本构成与评价

13 / 作品的广度 | Breadth

41 / 作品的深度 | Concentration

3

81 / 作品的品质 | Quality

97 / 作品的评价 | Analysis

101 / 作品赏析 | Art Appreciation

114 / 后记

致谢

AP 与 美术课程 ADVANCED PLACEMENT 美术教学

编著 罗陵君

上海教育出版社

目 录

CONTENTS

推荐序

前言

8 / 什么是 AP ?

9 / 作品集与 AP 美术课程

10 / AP 如何评分

11 / AP 美术课程
Studio Art (工作室艺术) 的基本构成与评价

13 / 作品的广度 | Breadth

41 / 作品的深度 | Concentration

3

81 / 作品的品质 | Quality

97 / 作品的评价 | Analysis

101 / 作品赏析 | Art Appreciation

114 / 后记

致谢

推荐序

RECOMMENDATION

文 / 周元

5

面对日益变化的社会和环境, 美术学科也不断在探求为了学习、理解、传达做出更有意义贡献的改革。美术创作是视觉文化课程的重要组成部分, 但在传统的教学模式下, 学生并不一定都能得到创造性思考能力的提升。为了更好地实现通过美术课程提高学生创造性成果的目标, 我们应探求更多的可能性。

本书适用于所有热爱美术的学生学习, 特别是对于那些打算将来报考国外艺术类学院的高中学生。书中提供了许多范例和教师点评, 这两方面的内容互相穿插, 为读者提供了丰富的信息和生动的学习经验, 从而开启学生的创造力。

作者作为多年从事 AP 美术教学的教师, 所关注的不仅是指导学生如何完善作品的形式和内涵, 更为了改变一个生命的深度、广度, 使其面向可以更好的未来。

本书呈现的不只是一个 AP 美术考试的框架, 更多的是 AP 美术课程所传递出的对美术教育理念的思考。

前言

FOREWORD

6

随着近几年来,上海国际学校的发展壮大,大量新颖的国外教学理念开始涌入,我们开始慢慢接触到诸如美国的 AP 课程与欧洲的 IB 课程等不少国外先进的教学体系。也有越来越多的中国学生走出国门,到海外留学。在请进来与走出去的过程中,我们也往往会碰到许多困惑。作为上海最早接触 AP 美术课程的中国教师之一,作为在美国考察、培训、实践并取得了美国大学理事会认证的 AP 教师,我将主要以介绍 AP 美术课程 Studio Art(工作室艺术)作为切入点,就 AP 美术教学中的一些关键点进行分析与探究。

罗陵君

百色路 989 号
120x90CM
水彩
罗陵君

什么是 AP ?

AP 是 Advanced Placement 的缩写, 中文一般翻译为美国大学先修课程。是指由 The College Board (美国大学理事会) 提供的在高中阶段授课的大学预科课程。通过学习与测试, 让部分特别优秀的高中生有机会提前接触大学课程并获得大学学分。

AP 美术课程的教师需经过 The College Board (美国大学理事会) 专家评审团的评定审核通过后方可进行教学。每位教师都有属于自己的一个教

学执照号码。AP 美术课程的教学内容主要取决于任课教师, 没有统一的教学大纲, 教学内容、教学过程都由 AP 教师自己设计。但教学目标是高度一致的, The College Board (美国大学理事会) 给出了一整套完整的教学评价要求供教师参考制定相对应的课程。

每位学生在读 AP 美术课程之前, 需要提前参加为期一年的 AP 美术预科课程, 通过考试选拔后才能进行正式的 AP 美术课程学习。

作品集与 AP 美术课程

AP 美术课程主要分为两大类: 与艺术史有关的 Art History (西方美术史), 与美术技能、技巧有关的 Studio Art (工作室艺术)。本书主要介绍 Studio Art (工作室艺术) 中有关 Drawing (绘画作品集) 的教程与教学中的体会。

作品集可以解读为以一组作品来展现学生艺术方面的能力。国外美术大学与国内美术大学录取方式不同, 他们并不会举办一个固定、统一的美术高考专业测试, 而是通过递交作品集来判断一个学生是否可以进入更高一级的大学学习。通过作品集, 可以

考察一个学生的艺术基本能力、创作思路, 是决定一个学生是否可以被录取最基本也是最关键的部分。好的作品集不仅能帮助学生进入国外大学, 而且对申请奖学金也有很大的帮助。

Studio Art (工作室艺术) 是通过作品集的方式对学生的综合绘画能力与创作能力进行全方位的评价。在作品集的制作过程中提高了学生的绘画能力和美术创作能力。此外, 课程还向学生传授如何专业地进行艺术评论写作。

AP 如何评分

10

AP 考试于每年 5 月进行, 成绩为 5 分制。在完成课后学生可参加 AP 考试, 一般获得 3 分以上就可以在大学换取学分。

AP 美术课程对学生作品集数量与质量都有一定要求, 在 1 年的课程中, 学生要全情投入地完成三个部分的 24 幅美术作品。全部作品完成后需拍照并上传至 The College Board (美国大学理事会) 官方网站进行评分, 并有一部分作品需实物寄往美国评分。对于高中生来说, AP 考试既可以展示学生的个人能力, 又可以帮助学生节省学费取得学分。AP 评分过程中, 学生的每个部分作品都会由不同的考官评分以确保公平公正, 并取平均分作为最终成绩。

据 2016 年美国大学委员会官网统计, 在全球 19, 048 位考生中, 5 分 (满分) 占 17%, 4 分占 27.2%, 3 分占 38.8%, 2 分占 14.6%, 1 分占 2.4%。

上海中学国际部从 2012 年开始设置 AP 美术课程, 并安排我与 Mr. Casey Mull 授课。到 2016 年为止, 学生的 AP 考试平均分常年在 4.5 分以上。2016 年 16 位考生中有 11 位取得了满分。

本书中的学生作品均为上海中学国际部学生参加 AP 美术考试作品。分数由美国大学委员会授予。

AP 美术课程 Studio Art (工作室艺术) 的基本构成与评价

课程包括——2D Design(平面设计), 3D Design(立体设计)以及 Drawing(绘画作品集)三大版块。
大多数的美术学院和大学将这些课程作为学生学习的最基本课程, 为进一步学习打好基础。

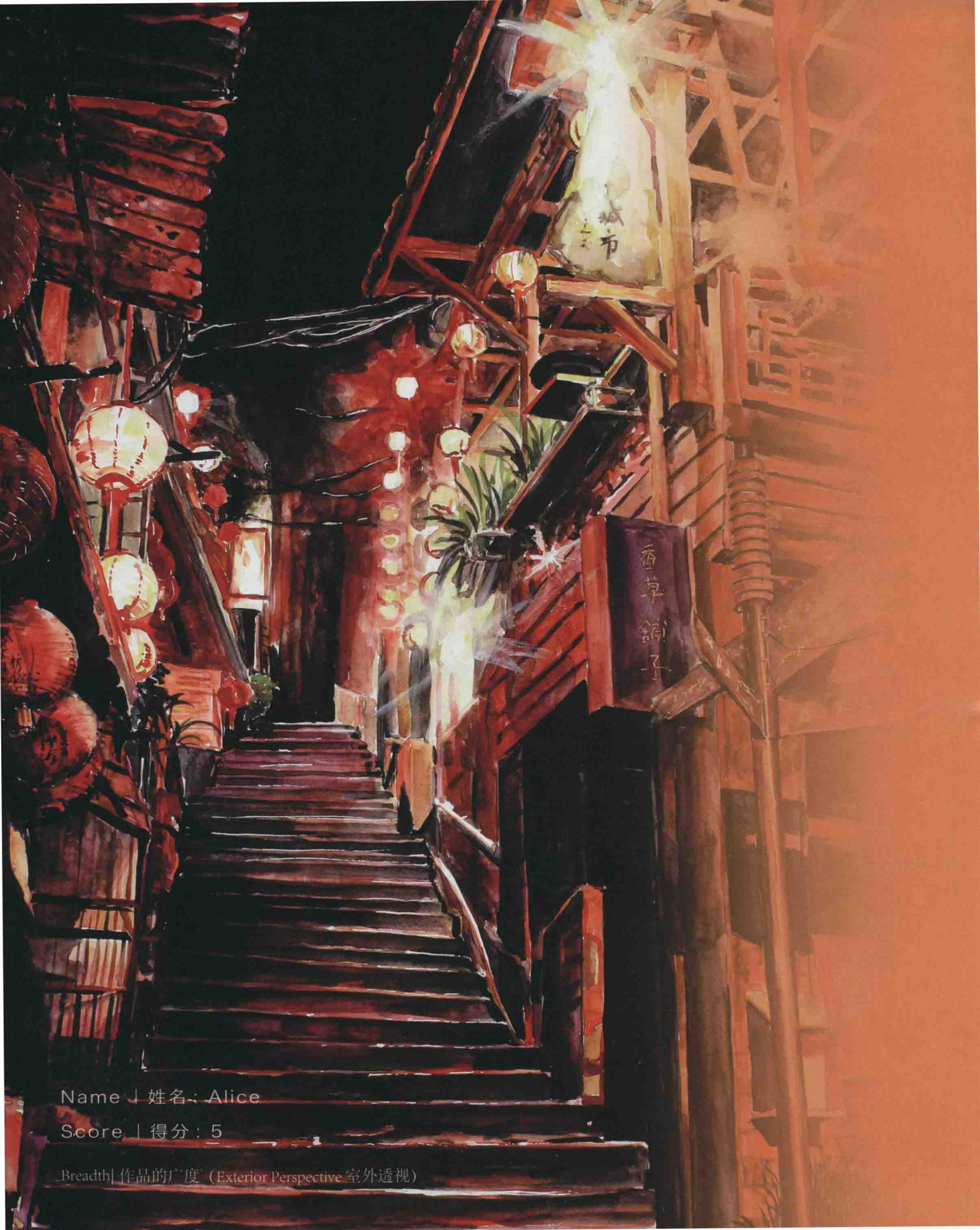
11

Drawing(绘画作品集)是用来展现学生绘画方面能力的一组作品, 用不同的绘画形式如素描、水彩、版画、油画来让学生对光影、线条、造型、构图、质感、透视等一系列绘画最基本的原理基础有所了解, 并通过练习来提高。

每个学生的作品集都包含三个方面的评估标准: Breadth(作品的广度)、Concentration(作品的深度)和 Quality(作品的品质)。每个方面分别对应着不同的艺术能力。

The College Board(美国大学理事会)制定了详细的考试说明与评分标准供教师与学生下载。AP 官方网站上也有详细的历年样题分析。

接下来我们用一组学生的 AP 绘画作品来详细介绍这三个部分。

Name | 姓名: Alice

Score | 得分: 5

Breadth | 作品的广度 (Exterior Perspective 室外透视)

Breadth

作品的广度

13

所谓 Breadth (作品的广度), 为学生提供了展示其综合性绘画技能的机会, 解决绘画问题能力和绘画思路, 要求学生掌握一定的美术技巧。Breadth 由 12 幅作品组成, 没有规定具体的绘画内容, 作品由教师根据上述要求来进行安排。通过速写、素描、色彩等不同的绘画形式从静物、风景、肖像、人体等方面进行训练。具体的要求如: 线条运用的程度 (线条轻重缓急的变化, 轮廓线、辅助线的合理使用)、肌理质感的表现 (不同物体的表面的肌理质感的表现)、对形状的概括 (各种不同形状的组合所产生的新的形状)、色彩的组合能力 (单色、对比色的运用及各种不同的色彩的组合)、对空间透视 (单点透视、成角透视、三点透视) 的认识等。Breadth 部分鼓励学生勇于尝试, 表现多元化的想法和技巧。