

本书主编
骆建钧 俞莉莉

微课实录 丛书

中小学美术卷

微课案例 + 微课视频

多位一线资深教师 + 教研员合力打造

 宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

本书主编
骆建钧
俞莉莉

微课实录 丛书

中小学美术卷

图书在版编目 (CIP) 数据

微课实录丛书. 中小学美术卷 / 骆建钧, 俞莉莉主编. — 宁波 : 宁波出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-5526-3020-6

I. ①微… II. ①骆… ②俞… III. ①美术课—中小学—教学参考资料 IV. ① G633

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 201276 号

微课实录丛书 中小学美术卷

本书主编 骆建钧 俞莉莉
出版发行 宁波出版社
地址邮编 宁波市甬江大道 1 号宁波书城 8 号楼 6 楼 315040
网 址 <http://www.nbcbs.com>
策划编辑 吴 波
责任编辑 俞 琦
责任校对 陈艾利 李 强
装帧设计 金字斋
印 刷 宁波白云印刷有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 20.75
字 数 355 千
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5526-3020-6
定 价 39.80 元

本书若有倒装缺页影响阅读, 请与承印厂联系调换, 联系电话 0574-83875165

丛书编委会

主 任：张力鸣

副主任：何健明 章才根

成 员：张力鸣 何健明 章才根 周均悦 丁耀方 倪国君

审 稿：章才根 丁耀方(义教段部分)

本 书 主 编：骆建钧 俞莉莉

本 书 编 委：骆建钧 俞莉莉 陶育义 何福军 熊雪青 邱积钊

本书编写人员：王 瑜 王诗超 王玲玲 王晓琴 王意红 叶 波

叶坚栋 杜赛红 李荣一 余应勇 陈 科 周 鸿

周朝峰 黄玉聪 曹 锋 韩争妍 戴宏宇等

(按姓氏笔画排序)

总 序

宁波市教育局教研室编写了这套《微课实录丛书》,请我写几句话,我没有推辞,因为这是一件有意义的事,值得肯定和推广。

传统的教学论以教师、学生、教材这三个教学要素以及它们之间的关系为主要研究对象,后来的教学设计以教学目标、教学过程、教学评价这三个教学范畴以及它们之间的关系为重要研究对象。因此,长期以来,直接为课堂教学服务的教学资源 and 教学手段的研究和开发并没有受到一线教师的足够重视。最近几年,现代教育技术在课堂教学和学生自主学习中得到广泛应用、深度融合,不仅深刻影响着教学的发展,影响着教学途径、教学组织形式、教学方式、教学评价的变化,还极大地改变了人们对教学资源和教学手段的现代化的认识。

“微课”是运用信息技术呈现片段教学以及相关背景材料的一类教学形态和资源。由于它具有教学主题突出、问题聚集、时间较短、制作简便的鲜明特点,因而受到越来越多师生的青睐。

宁波市教育局教研室各学科各学段的教研员组织一批优秀教师制作了 1500 余堂微课,丰富了我市基础教育教学资源。在此基础上,为了帮助一线教师具体、详细了解“微课”的种类、特征、内容组成和制作要求,又将视频资源转化为文字资源,编印了本丛书,包括微课实录、教学设计、教学反思、练习测试与教师点评等内容(各学科有所侧重)。各位教研员为此花费了相当多的时间和精力,几易其稿,精益求精。今天终于与大家见

面了。

相信这套源自一线教师,又服务于一线教师的《微课实录丛书》能为广大教师提供切实而有效的帮助。

是为序。

贾力鸣

2017年3月

序

微课程是科技发展和教育创新的产物。在中小学美术教学中,越来越多的教师开始利用微课程进行教学。即运用建构主义方法,将美术课程分解、重构为包括目标、任务、方法、作业、评价等在内的微型化、碎片化、系列化短时课程,载体为一目了然、导思启智的可视化视频,学生通过视频自主学习。由此,学生的学习突破了时空限制,学习方式得以转变。而构建耳目一新的微课程,更是培养了教师的创新能力。

一、鉴于各学习领域,微课程设计有基点

目前,各中小学正在使用的美术教材,遵循以学生全面发展为本的教育理念,在内容的组织上,偏重趣味性与综合性,以学习活动方式来划分美术学习领域,加强学习活动的综合性探索,划分出“造型·表现”“设计·应用”“欣赏·评述”“综合·探索”四个学习领域。教师如何依据各领域的活动方式、学习目标进行微课程设计,是广大美术教师应该关注和最值得研究的问题。

“欣赏·评述”领域的微课程设计要注重学生的积极参与,引导学生掌握最基本的美术欣赏方法,以学生喜闻乐见的形式观赏、欣赏、鉴赏,寓教于乐。“造型·表现”领域的微课程设计,则强调学生自主体验与个性表现,既要让学生体验造型活动的多样性与乐趣,更要让学生通过造型活动表达情感和思想。“设计·应用”领域的微课程设计要体现学习过程的文化意蕴、科学内涵,学习活动要培养学生的创新意识、实践技能。“综合·探索”领域的微课程设计要体现探究性、综合性,在微课程所营建的美术活动中激发学生的探索欲望和由此而生的愉悦感、成就感。

二、据以多样化内容,微课程模式有差异

本书中所包含的微课程在组成模式上有共性,即都由两个部分组成:微课程实录、微课程视频。实录主要包括以下内容:教学背景、探究活动、过程实录。比如,《千姿百态的水——痕迹》一课,水是生命之源,水在滴滴流动间留下各种痕迹,为制作“水痕迹”的装置艺术提供了丰富的教学背景;观察水流动的形态,发现美感,并尝试使用不同的材料留住水的痕迹,感受水的魅力是一系列的探究活动;而过程实录则详尽记录了微课程实施、评价、总结等环节。

然而,美术教学的内容千变万化,包罗万象,据以不同的内容,微课程呈现模式却存在差异,表现出各自的特点。动画式微课程读懂一件美术作品、一位艺术家、一个画派、一个时期;示范式微课程阐释具象绘画、意象绘画、抽象绘画;上课式、主持式、演示式微课程展现民间工艺、创意手工、特色精品等内容;电脑演示式微课程引导数字剪纸;情景式微课程进行主题性探索。本书采用不同形式的微课程来适应学生的学习,使学生达到最佳的学习状态。

三、基于数字化技术,微课程制作有格调

作为微课程载体的视频,在制作上有一定的技术要求,主要包括课程名称、片头、具体的课程内容、片尾等,以 flv、mp4 为格式;要求图像稳定,声音清晰,音画同步;所有微视频分辨率以不变形、无压缩、清晰可见为准;讲解中使用的 PPT 要美观、简洁,符合学生的欣赏水平。

视频制作有可以遵循的流程。首先要进行素材的搜集与处理,包括文字素材、视频素材、音频素材、图像素材等的搜集与处理。其次进行素材的剪辑,素材的剪辑主要包括音频、视频的剪辑。此外还常用旁白与配音、字幕、画中画效果、片头片尾动画等技巧。这些都基于数字化软件来进行。

本书是中小学美术教师教学智慧的结晶。这些微课程实录设计合理,准确精妙,集结成册推广使用,实现了优质教学资源共享,对于提高教学有效性的作用不言而喻。还可以延伸至课堂外,让那些没有条件走进课堂学习的人进行在线学习和移动学习,得到和在课堂中一样的学习机会。

在科技高度发达的今天,构建微课程进行教学不再是梦。借全面深化课程改革之东风,加强微课程建设、完善微课程体系、改进微课程实施的研究与实践任重道远,吾辈将孜孜求索之。

目 录

总 序..... 001

序..... 003

第一章 欣赏与评述

——动画式微课程实录

第一节 美术鉴赏方式 ——《格尔

尼卡》微课实录 戴宏宇 009

第二节 读懂一件美术作品方法 ——

《清明上河图》微课实录 戴宏宇 018

第三节 读懂一个艺术家方法 ——

《徐悲鸿与奔马》微课实录 ... 王意红 028

第四节 读懂一个画派方法 ——

个性的群体《扬州八怪》微课实录

..... 周朝峰 034

第五节 读懂一个时期方法 ——

《宋代艺术》微课实录 王意红 042

第二章 绘画与表现

——示范式微课程实录

第一节 具象绘画

动物身上的斑点..... 王晓琴 056

植物写生..... 杜赛红 062

可爱的猫咪..... 朱若兰 067

第二节 水墨意象游戏与花鸟

彩墨游戏..... 陈姮霓 072

向齐白石学画蔬果 章 雁 077

水墨画鱼..... 冯 蕾 085

第三节 水墨意象人物与山水

水墨人物 —— 头像 叶坚栋 090

戏曲人物 曹 锋 096

泼墨山水..... 曹 锋 102

第四节 抽象绘画

创造美的纹理 —— 写意山水

..... 王诗超 107

画家笔下的色彩——抽象画

..... 叶 波 113

第三章 设计与应用

—— 电脑演示式微课程实录

第一节 数字剪纸基础创意... 王 瑜 122

第二节 数字剪纸 LOGO 王 瑜 126

第三节 数字剪纸招贴 王 瑜 129

第四节 数字剪纸广告 王 瑜 131

第五节 数字剪纸动画 王 瑜 134

第四章 主题性探索

—— 情景式微课程实录

第一节 千姿百态的水——痕迹

..... 李荣一 142

第二节 千姿百态的水——灵动

..... 李荣一 147

第三节 千姿百态的水——纹理

..... 李荣一 152

第四节 千姿百态的水——秩序

..... 李荣一 157

第五节 千姿百态的水——姿态

..... 李荣一 162

第六节 南塘老街——探究

..... 王玲玲 167

第七节 南塘老街——线描

..... 王玲玲 173

第八节 南塘老街——纸工

..... 王玲玲 178

第九节 南塘老街——面人

..... 王玲玲 184

第十节 南塘老街——国画

..... 王玲玲 187

第五章 民间工艺

—— 上课式微课程实录

第一节 做香囊..... 陈 科 197

第二节 美丽的丝巾..... 陈 科 203

第三节 五角星图案..... 陈 科 209

第四节 剪“囍”字 陈 科 214

第五节 十二生肖..... 陈 科 219

第六节 亲子手工扎染 陈 科 225

第六章 创意手工

—— 主持式微课程实录

第一节 百变纸杯——一形多变

..... 余应勇 236

第二节 百变纸包——技法之变

..... 余应勇 240

第三节 百变纸帽——形体互变

..... 余应勇 243

第四节 百变头饰 —— 造型之变

..... 余应勇 246

第五节 百变实例 —— 组合之变

..... 余应勇 249

第七章 特色精品

—— 演示式微课程实录

第一节 沙画 —— 工具材料

..... 周 鸿 258

第二节 沙画 —— 基本技法

..... 周 鸿 262

第三节 沙画 —— 水墨植物(树叶、

荷叶)..... 周 鸿 267

第四节 沙画 —— 画面叠加

..... 周 鸿 270

第五节 沙画 —— 画面转换

..... 周 鸿 273

第八章 手作之美

—— 情景教学式微课程实录

第一节 寻找春天 —— 树枝画制作

..... 韩争妍 282

第二节 寻找春天 —— 树叶画制作

..... 韩争妍 286

第九章 微课制作技巧

—— 软件应用

第一节 微课素材的搜集与处理

..... 黄玉聪 295

第二节 剪辑的技巧..... 黄玉聪 298

第三节 常见问题与应对技巧

..... 黄玉聪 311

第一章

欣赏与评述

——动画式微课程实录

一、本章内容范围、特点、意义和建构的说明

本学习领域的教学应注重学生的积极参与,努力激发学生的主体意识,以多样的教学方式,引导学生掌握最基本的美术欣赏方法,学会通过多种渠道收集相关信息,不断提高学生的欣赏和评述能力;要引导学生关注美术与社会的关系,在文化情境中理解美术作品,涵养人文精神。教师要充分利用地方的文化资源,引导学生了解美术作品与当地地理、历史、经济、民俗的联系,使欣赏与评述活动更贴近学生的生活。^[1]

(一)构建三维目标体系

1. 知识 —— 感受自然美,了解美术作品的题材、主题、形式、风格与流派,知道重要的美术家和美术作品,美术与生活、历史、文化的关系,初步形成审美判断能力。

2. 能力 —— 学会从多角度认识与欣赏美术作品,逐步提高视觉感受、理解与评述能力,初步掌握美术欣赏的基本方法,能够在文化情境中认识美术。

3. 情感 —— 提高对自然美、美术作品和美术现象的兴趣,形成健康的审美情趣,崇尚文明,珍视优秀的民族、民间美术与文化遗产,增强民族自豪感,养成尊重世界多元文化的态度。

通过这些目标,我们可以看出目标是按知识、能力、情感三方面制定的。本章我们通过引导学生对一件作品、一个艺术家、一个画派和一个时期的研读,发现美术学科与社会科学、人文科学、自然科学之间直接和暗含的关系,审美和文化之间的关系,美术作品和艺术家之间的联系,以及如何多角度欣赏美术作品等内容;从观赏、欣赏到鉴赏,活动层次逐步递进,以孩子们喜闻乐见的动画形式来辅助课堂教学,从而帮助教师更好地寓教于乐,以美育美,以美育人。

[1] 教育部:《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》,北京师范大学出版社,2011年版。

(二)形成四个研究层次

所有审美活动都建立在审美经验、审美态度和审美体验的基础之上,没有这些阶段,就不会有审美判断能力的形成。因此,鉴赏活动不仅仅停留在感性层面的“好看”,更要有比较、思考等理性层面的“判断”。

1. 点——读懂一件美术作品。通过对作品内容的描述,了解作品表达了什么主题和情节;通过对艺术表现形式的分析,了解艺术家创作的过程和方法;通过对时代背景的解析,了解艺术家创作思想和初衷,与画家对话,与时代共舞,透过作品进一步深刻体会艺术家的内心世界。

2. 线——读懂一个艺术家。艺术“源于生活,高于生活”。对美术家的关注,除了要“知道重要的美术家和美术作品”,还应认知“作者的思想、情感和创造性的劳动”,并通过对艺术家生平、经历和艺术特色等方面的研究,看到艺术与生活、历史的关系。

3. 面——读懂一个画派。如果说有哪一种方式能够让人最诗意地读懂一个地方或时期,那么非这个地方或时期的画派莫属。无论是西方的巴比松、印象派,还是中国的扬州八怪、海上画派,都可以唤起对那个时代的记忆。

如果说文字是时间的记录者,那么绘画(抑或是美术)便是历史的见证者。方寸之间,或浓墨重彩或轻描淡写,水墨丹青里凝固的,是画家对所处时代和地域的深刻感悟。画派不同于传统的学术符号,它是一个兼容各种艺术形式,深刻展现当时、当地人文风貌的艺术统称。

4. 体——读懂一个时期。新课标指出,“要在文化情境中来认识和理解美术”。“情境”,即指影响一个时期美术的政治、经济、历史、文化等背景。美术作品中所反映的各种思想、观念,都与艺术家们所受到的特定的政治、经济、历史、文化等背景的影响有关。无论是史前轻松欢快的彩陶艺术,还是崇尚人文主义的文艺复兴,只要我们了解了美术“形式”和“内容”这两条发展变化的基本进程,就很容易区分出不同时期艺术的特征了。

在小学美术教材中,“欣赏·评述”领域的课程内容主要集中在中国传世名作范围之内,但不论是中国的还是外国的,民族的还是世界的,我们希望学生对自然美和美术作品的欣赏、理解,最终要达到“初步形成审美判断能力”的目的。

我们也希望通过一个个课例的抛砖引玉,引发大家对“欣赏·评述”学习领域微课

程的研究与探讨,进而达到尽精微、致广大的目的。

(三)学会四种鉴赏方法

美术鉴赏是一种创造性的精神活动。马克思说过:“如果愿意欣赏艺术,你必须是一个有艺术修养的人。”只有正确掌握了欣赏的方法,才能通过欣赏美术作品,认识美术作品的内容、时代背景、主题思想以及它表现出来的形象美、形式美、色彩美、构成美等一系列的美。这是一种不可缺少的现代人文结构,是人们长期积累形成的艺术修养,也是艺术家长期探索形成的规律。

美术鉴赏有四种基本类型:即感悟式鉴赏、形式鉴赏、社会学式鉴赏和比较式鉴赏。美术鉴赏是运用自己的视觉感知、过去已经有的生活经验和文化知识对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,并理解美术作品与美术现象的活动。

人们对美术作品的感知和共鸣是建立在对等的情感经验的基础之上的。美术鉴赏的对象是美术作品;美术鉴赏的过程是从感受、归类、分析、判断到体验、想象、评价;美术鉴赏的目的是获得审美的享受,并理解美术作品和美术现象。在美术鉴赏中,“鉴”是手段、是基础,“赏”是目的,“鉴”是为“赏”服务的。

二、动画式微课程拍摄特点和意义说明

(一)拍摄特点

1. 动与静结合

一般的美术作品都是以静态的方式呈现的,所以老师们多借助生动形象的语言文字来描述和解释,可是语言文字的理解与内化往往和学生的文化年龄及生活经验息息相关。老师的单向说明若索然无味,艺术的对话与共鸣就无从发生,抑或扭曲而支离破碎。当一件美术作品的内涵和感染力已远远超出语言文字的表达范畴的时候,你会发现语言文字是那么苍白无力。

为了使“欣赏·评述”类的微课程更加生动有趣,本章的视频中大量使用了视频、动画、图片、音乐、故事等生动化素材,有效刺激学生的右脑,让学习视觉化;课程中去除了简单的说教,借鉴了电影中的蒙太奇手法,集悬疑、反转、探究等元素为一体,让课程趣味

十足,富有视觉黏性。

2. 多角度拍摄

通过对美术作品的欣赏与评述,我们从多角度启发学生的思维。每一个角度可以说都会让学生开启一种新的思路,学会一种新的方法。

教师在欣赏课上,可以从社会学、女性主义、形式主义、哲学层面、家庭观念、个人价值追求等方面找寻适合学生年龄特点的方法加以介绍,开阔学生的眼界。

(1)从美术语言的角度——侧重于观察和分析作品的色彩、线条、构图、明暗、肌理等,分析它们是怎样表达作者的思想 and 情感的,又是怎样围绕着主题进行组织的。

(2)从艺术家的角度——力求使学生对作者的生平有一个较为全面的了解,在此基础上对作品进行分析,使学生了解作者为什么创作该作品,作品表达了作者什么样的思想和情感,作品在作者的创作生涯中占有什么样的地位。

(3)从历史研究的角度——不是把分析的重点放在艺术语言的分析上,而是借助作品来介绍某一历史背景或事件。

(4)从美术史的角度——从某一个画派、某一运动出发,看它们的演变、兴衰。介绍美术作品时,着眼于某幅作品在画派或运动中的地位、在美术史上的贡献。

3. 多类型组合

第一种类型:PPT式录屏微课程。此课程比较简单,PPT由文字、音乐、图片构成,设计PPT自动播放功能,然后基于录屏技术转换成视频,时间在5分钟左右。

第二种类型:讲课式录像微课程。教师根据微课程要求,按照模块化进行授课并拍摄,经过后期剪辑转换,形成微课程,时间为5—10分钟。

第三种类型:情景剧式微课程。此课程借鉴电影拍摄模式,组成微课研发团队,对课程内容进行情景剧设计策划,撰写脚本,选择导演、演员、场地进行拍摄,经过后期视频剪辑制作,最终形成微课程。时间为5—10分钟。

第四种类型:综合立体式微课程。通过图像、文字的录屏,配以外挂模式的音频,穿插视频资料、课堂录像的渲染和示范,动静结合、演练结合、说教结合,充分调动学生所有感官全方位参与到欣赏和体验活动中来,加深学生对作品的理解。