

从中学到 高等美术学院

南京宁海中学美术教学经典

总主编 / 宫六朝

素描
色彩

花
山

5

46

9000

从中学到 高等美术学院

南京宁海中学美术教学经典

总主编 / 宫六朝

花山文艺出版社

素描
色彩

总 策 划 / 王 静
责任编辑 / 杨怀武
美术编辑 / 杨怀武
总体设计 / 炎 君 怀 武 彦 慧
责任校对 / 李 伟

总主编 / 宫六朝
主 编 / 王 强 谈雅萍
副主编 / 徐 明 陆长根
编 委 / 吴 翦 崔 健
王 浩 李 甲
茅黄洲 丁 旗

图书在版编目 (CIP) 数据

素描·色彩 / 王强, 谈雅萍主编. —石家庄: 花山文艺出版社, 2002

(从中学到高等美术学院·南京宁海中学美术教学经典 / 宫六朝主编)

ISBN 7-80673-299-3

I. 素... II. ①王... ②谈... III. ①素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②色彩—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 103155 号

从中学到高等美术学院 南京宁海中学美术教学经典——素描 色彩

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

网址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswwycbs@heinfo.net

Tel: 0311-5915087

Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/12

印 张: 4

字 数: 126 千字

印 数: 1-7000

版 次: 2003 年 1 月第 1 版

印 次: 2003 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80673-299-3/J·035

定 价: 22.00 元

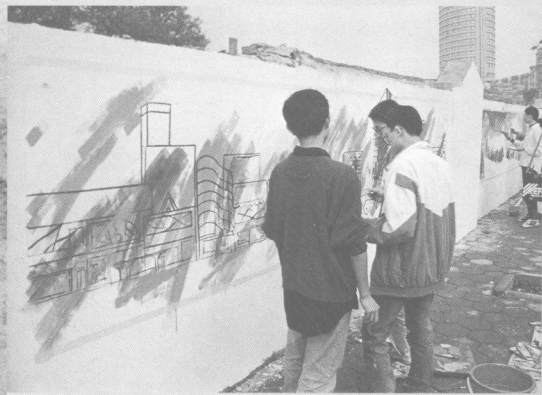
南京宁海中学简介

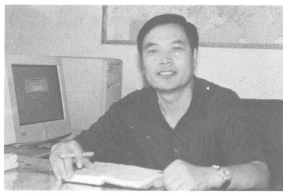
宁海中学始建于1912年，校名先后为江苏省第四师范学校、江苏省南京中学、南京市师范学校、南京市宁海中学。60年代学校是江苏省18所示范中学之一，1997年重新被评为江苏省重点中学，1998年初又被评为国家级示范性高中。

学校在整体发展的基础上，重视特色发展。自1986年创办高中美术班至今16年，得到了省、市、区政府领导和清华美院、南京艺术学院等高校的大力支持和帮助，清华、南艺选派优秀骨干教师来我校授课。通过高等学校与普通中学联合办学等途径，为国家培养一流艺术人才。2001年11月我校成为清华美院生源基地实验学校。

学校位于高校密集的鼓楼区，校园占地77亩，环境优美，有一流的教学设施设备，其中包括现代化体育馆，全塑胶田径运动场，新建的7层学生宿舍楼。

校址：南京市鼓楼区宁海路39号

注重特色 整体发展

王强（校长）

南京市宁海中学是一所省级重点中学、国家示范性普通高中。八十年代中期，学校进行大胆改革，与南京艺术学院联办高中美术班。经过十几年的努力探索和奋斗，学校在整体发展的基础上，注重特色，走出了一条适合自身发展的教育之路：成功地实践了普通中学以艺术教育为龙头，努力拓展学生创新思维，充分发挥学生个性特长，全面推进学校教育的理想模式，为全省乃至全国普通中学提供了可供借鉴的宝贵经验。

一、新型的艺术教育理念

教育要培养和造就适应社会全面发展的人才。在长期的教育实践中，宁海中学的决策者们充分认识到：艺术教育是学校素质教育的重要组成部分，是提高人的整体素质、促进人的全面发展、提升人的文化品位的不可或缺的重要教育途径。学校的艺术教育的主阵地是课堂，学校必须开全、开好艺术必修课、选修课和活动课。艺术教育的开展性、情感性、创造性应该运用和渗透到所有学科的教学。它在学校教育中起着辅德、益体、愉悦精神、陶冶情操、启迪创造的作用，是培养未来社会发展人才的必需途径。具体表现为：

1、艺术教育是一种通过美感进行的教育

艺术教育不只是艺术课程教学担当的任务和职责，学校应鼓励各学科教师挖掘教材中的审美因素，因材施教，注意教学方法的审美性和趣味性，探索教育方式的艺术性，加深学生对美的感受和理解。

2、艺术教育是促进受教育者非智力因素发展的有效手段

国内外的大量教育实践证明，艺术教育的方式更适合培养学生的情感、兴趣、注意力等非智力因素。健康积极的情感等因素不仅是提高学生认知能力和学习水平的催化剂，更是培养学生态度、兴趣、效力、鉴赏能力和价值观念等方面的重要因素。

3、艺术教育是一种富有创造性的教育

艺术教育不仅要使学生学会感受美、鉴别美，更重要的是培养学生创造美的能力。让学生在艺术教育的熏陶中，感受美的心情、美的思维、美的行为、美的人际关系，进而养成美的心灵，以促进人的健康全面发展。

二、健全的管理网络

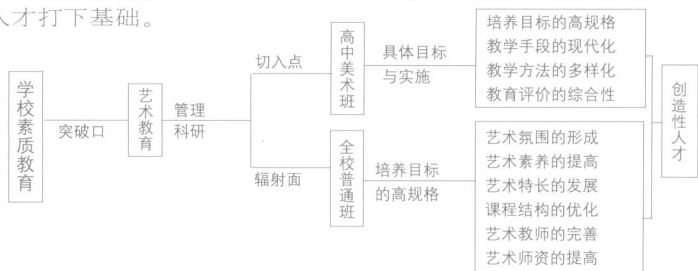
宁海中学抓住教育发展的契机，以高中美术班为切入点，全面推进素质教育。健全的管理网络又使教育手段得以顺利实施，是实现学校教育目标的有力保证。

1、培养目标

通过艺术课的教学、艺术教育思想在各学科中的渗透、艺术环境和氛围的熏陶等途径，努力提高学生的审美情趣、审美情操、审美能力和创造美的能力，使学生在全面发展的基础上，个性特长得到充分发展，努力把学生培养成为具有审美素质和创造精神的新型人才。

2、工作思路

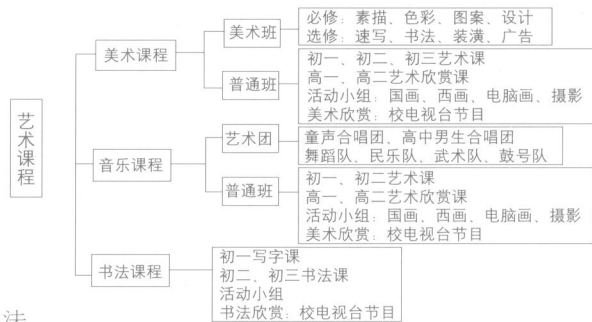
学校有明确的工作思路，以高中美术班为切入点，通过科学的教学手段让艺术教育辐射到全校的普通班，让艺术教育的思想渗透学校教育的各个领域，为培养新型人才打下基础。

三、合理的课程结构与教材教法

1、课程结构

合理的课程结构是开展艺术教育的有力保证，学校在长期的实践中，经过不断探索，反复论证，广泛吸取，制定了符合我校实际的艺术教育课程结构。

2、教材教法

学校根据自身的教学实践特点，精心选择或修订了适合自身特点的教材，教法上更是注重艺术教育的特征，风格自成一统。

艺术教育教材包括学科性材料、选修课教材、活动课教材和高中美术班教材。

学科性教材：以省编教材为主，结合学校发展特色教育的要求，对部分内容进行适当调整。增加选择教材的灵活性，更加注重学生学习的主动性和创造性。如美术教材增加美术欣赏，有意识地培养学生美术欣赏能力；音乐教材适当增加大合唱歌曲和音曲的教材内容；书法教材增加硬笔书法和字帖选择的范围。

选修课和活动课教材：教材制定出教学目标、课时计划、教学内容，编出符合教学层次要求和学校特色的校本教材，并在教学实践中不断调整、不断完善。

高中美术班教材：对实践中的教学大纲、教学计划、系列教案，不断补充和修订，已形成具有合理知识结构、高层次、高效益的自编教材，以满足高层次美术专业人才培养的需要和因材施教的需要。

3、教学方法

学校关注科学的艺术教育和人才观，不仅积极进行课程改革，而且更加注重教学的艺术性，重视教学的形象性、情感性和创造性，改变封闭的教学方法，美育在学科渗透的途径研究成为全校教育的主旋律。学校重视艺术教育条件的创设，让校内专用画室与校外艺术教育基地结合起来；让学校艺苑与校园景点结合起来；让传统艺术教育设施与现代教育手段结合起来，努力拓展学校艺术教育的空间，推动学校素质教育的全面实施。

四、生动的教育活动

学校本着“艺术教育，育人为本”的理念，不仅灵活执行教学大纲，而且科学地根据学校的自身特点和学生的个性特长，有计划、有目的地开展生动有序的教育活动，为发展学生个性、促进学生全面发展搭建了广阔的舞台，同时开辟了学校实施美育教育的有效途径。

1、让学生成为校园美的创造者

学校的黑板报、海报、画廊等都由学生自主策划；学生参与校园景点建设；学校每年举行一次校园文化节，从宣传动员、节目的安排到会场的布置都由学生出谋划策。另外还组织了合唱队、民乐队和书画兴趣小组，有计划地开展活动，并组织他们定期汇报，这些活动积极推动了校园的文化建设，使学生成为校园美的创造者。学校的艺术教育面向全体学生。初一至初三，学校开设书法课；高一和高二开设美术和音乐欣赏课。学生参与学校组织的各类艺术活动，面广量大，各学科不断强调美育的渗透，学校的艺术氛围日臻浓厚。

2、鼓励学生做社会美的传播者

学校有计划地组织学生参与社会实践，不仅设有固定的社会实践基地，每学期组织学生进行两次校外写生。而且还经常组织学生参加社区文化活动和社区公益活动，真正做社会美的传播者。学生们走进社区传播文化、美化环境，也为宣传交通安全、公民道德建设等先进文化绘制百米长卷，在社会上引起强烈反响。

美育教育在积极推动学校各项工作的同时，也为社会的美育教育作出了贡献。学校利用业余时间面向社会举办美术辅导班，起到了很好的美育辐射作用。

3、构建交流的桥梁，拓展信息的渠道

学校注重对外交流，不断吸取国内外先进的教育艺术，与美国、加拿大、澳大利亚、香港特别行政区、台湾等中学界加强联系与合作，及时了解国内外教育信息，共同探讨中学艺术教育的前景，拓宽教育视野，为学校的艺术教育开辟了广阔的发展空间。

学校为学生搭建沟通桥梁，鼓励学生以画为友，经常组织学生作品参加国际间的中学生作品展。我校选往日本、香港、台湾、澳门参展的作品都受到了好评。增加国际间的交往，不仅增进友谊，更是开阔了学生的眼界，增长了见识，增加了信心。

学校定期在寒、暑假举办冬令营和夏令营，聘请知名艺术家来校讲座、授课，宁海校园里经常活跃着清华大学美术学院、南京艺术学院、南京师范大学教授们的身影，他们为促进宁海的教育作出了贡献。

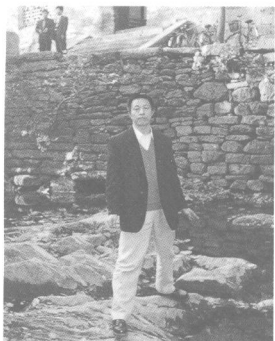
特色教育促进了学校整体工作的发展，整体发展又为特色教育提供了坚实的后盾，使学校的工作得以全面推进。在取得了巨大社会效益后，宁海人审时度势，向着更高的目标奋进：与时俱进，把学校建设成现代化、高质量、有特色、可持续发展、国内一流、国际先进的国家级示范性普通高中；把学生培养成素质全面、有理想、有责任感、能创新的人，不断提升学校办学品位、教师育人品质、学生成人品位，努力把充满生机的教育推向未来。

南京宁海中学美术教学经典

目录

01	谈高中美术班高考的考前教学	(徐 明)
02	速写教学谈	(徐 明)
03	浅谈色彩写生教学	(陆长根)
04	浅谈“形象教学法”在常规美术教学中的作用	(陆长根)
06	美术教学中不得不关注的几个问题	(吴翦)
07	教师素描作品	
13	学生素描作品	
31	教师色彩作品	
35	学生色彩作品	
42	南京宁海中学高中美术班美术课程教学标准	
42	南京宁海中学高中美术班录取情况表	

徐明, 毕业于南京师范大学美术系, 现为学校美术组组长, 高级教师, 鼓楼区学科带头人, 南京市美术家协会会员, 江苏省教育学会会员, 参加首届国家级美术骨干教师培训班。

谈高中美术班高考的考前教学

徐明

在我国, 高等美术院校是通过美术专业考试及其它素质的考核来选拔美术人才的, 因此高中阶段美术班的考前教学, 对学生来说是至关重要的, 对学校而言, 也是即将收获几年来的教育教学成果的重要时段。因而对考前阶段的教学进行谨慎的思考和大胆的创造性实践, 是职责交给我们的一个重要课题。本文就这一话题谈谈我的实践与思考。

一、“考前教学”时间段的界定

这里所说的“考前”是一个具有特定含义的时间段, 不仅仅泛指考试前夕。从教学的角度看, 这一时段具有和其他时段不同的特点、要求、方法和教学效果。主要原因是学生的变化。随着考试日期的临近, 学生在心理上空前的紧张起来, 学习的主动性大大提高, 精神上处于一种临战的亢奋状态。这时对教师来说是一个“契机”, 是一个应该紧紧抓住, 因势利导, 巧妙运用的最后一个契机。

根据我的经验, 当高三第一学期临近结束, 寒假即将开始的时候, 学生们基本上都已意识到了考试的临近, 这时可以观察到他们学习状态上的显著变化, 学生的学习能量迅速增长。随着全国高考时间提前, 这一时段也会相应提前。如2002年的高三学生, 在学期开始时就已出现了明显的变化, 学生中有一种紧张的情绪, 少数基础差的学生甚至表现出了一定的焦虑。

根据学生的“症状”, 具有针对性的“考前教学”时段就开始了。

二、考前教学的特殊意义

考前的学习是学生的最后一搏, 考前的教学也是教师的最后一搏。这一状况有如体育运动大赛在即, 教练员要千方百计地把运动员调整到最佳的竞技状态一般。是“功亏一篑”, 还是“功德圆满”, 考前教学往往具有决定性的因素, 不可有丝毫的马虎和懈怠, 其重要程度对学校、教师、学生、家长而言, 是不言而喻的。因此, 考前教学对美术教师来说, 是值得我们悉心研究和认真对待的。

三、考前教学的准备

进入考前教学时, 教师要完成对学生学习状况的深入了解、全面分析, 并将他们大体归纳到各个层面的目标上去, 以便进行有针对性的教学; 其次还要充分收集、掌握各级各类高等美术院校的考试信息, 使这一阶段的教学高效合理。学校还要配置好现有的教学资源, 扬长补短, 充分调动学校、社会、教师、学生、家长各方面的积极因素, 把教师和教学设施的作用发挥到最大限度。

四、考前教学的要求与特点

根据教学的实践, 考前教学的特点可以归纳为:

1、多目标、分层次教学

考前教学是在素描、色彩等基础课教学基本完成的前提下进行的。因为学生的志向、感悟力和专业基础好坏的不同, 必然会有多方面的要求, 为取得最好的教学

效果, 我校根据学生对报考院校、专业方向的不同取向, 安排了多目标、分层次、高效率的教学, 从教学实践来看, 其效果是非常显著的。在现有的教学资源上进行合理的配置, 满足这一教学要求是可行的。

2、大容量、强化式教学

这一阶段专业教学的课时量大大超过此前的教学课时。对学生的专业能力进行强化训练, 使他们熟练掌握专业技巧, 并针对摹拟试题的要求养成较强的记忆、表现能力, 是这一阶段教学的重要特点之一。在这一教学过程中, 合理地安排教学内容、有计划地不断提出具体而又有高度的教学目标, 并加以细致有效的专业指导, 是至关重要的。正因为大容量、强化式, 才能让学生花的每一分钟都有所收获。

3、以激励学生为目的的教学

这一阶段的教学要注意对学生考前心理的调整。为使各层次的学生通过考前教学都能充满必胜的信心, 有一个良好的应试状态, 在考试时发挥出自己最好的水准, 教师对学生的激励是很有作用的。因而为每一位学生找出并发展其专业上的优势, 给学生以自信的充分理由, 是这一阶段教学的又一特点。

4、以实战演练为主的模拟考试教学

模拟考试在各学科的考前教学中是必不可少的, 而美术专业考前的模拟考试又有其自身的特点。如学生在写生中的技法训练要向卷面的效果转化、模拟考试的作业要从感性的真实向理性的真实转变等等, 总之要使学生适应将所学的专业技能服务于增强卷面视觉冲击力上来, 这样才能取得事半功倍的效果。

头像素描 徐明

速写教学谈

徐 明

速写作为美术基础教学的重要内容之一，是在短时间内，以简练概括的线条把人物或景物的主要形态特征准确的表现出来。速写教学对学生造型能力的提高、敏锐的感觉力的培养有其独特的价值，是素描、色彩等学科教学所无法取代的。速写能力强弱在高考中的重要性是显而易见的。近年来高等美术院校在招生中也加大了速写考试的力度；如清华美院2002年的专业考试总分中速写占25%。

我校高中美术班学生在入学之始，就开始接受严格科学的速写基础训练，收到了显著的效果。

速写教学大体可分为认识、理解基础和技能、技巧训练两部分。这两部分在教学时段中虽有先后或侧重，但又是不可分割、互为因果，贯穿教学始终的。在认识理解基础教学部分，就要注意学生在技法上的先入为主的问题，使学生一动手即运用良好的速写方法，不使其养成坏习惯，避免走弯路；而在技能技巧训练教学中，又要不断的用认识和理解来指导速写实践。下面就速写教学的两个方面谈谈我的实践和思考。

速写基础知识教学

这一部分教学的目的是使学生在理解对象的基础上去深刻的感受它，使学生在理性的指导下学会观察，并运用恰当的艺术语言去充分表现对象。认识主要包含对速写本身目的、功能、面貌的了解，理解是指对于对象自然规律方面的知识和构成速写的因素的理解和研究。比如速写在培养人的敏锐的观察力和形象记忆力上的优势功能；对象的解剖结构、透视变化、动态规律；线条的产生及相互关系、对线条的取舍和组织等等。

速写基础知识教学可利用的教材包括《艺用人体解剖结构》、《中国传统白描》、《大师速写作品范本》等图文资料，教师对此要做深入的研究，以便深入浅出的讲授知识、为学生设计形式多样的研究方法，引导学生在研究性的速写实践中掌握速写基础知识。

指导学生进行研究性速写实践，有几个可注意的要点：

1、就学生实践的结果（作业）与过程相比，更注重他们的速写实践过程，因为教学的价值在于使学生了解、掌握、运用速写的基础知识。

2、有计划的安排不同的研究重点。例如画手的速写，可分为结构与运动两个重点。结构以手的骨骼、主要肌肉和形体为观察研究对象，要求学生在课前看书，在课堂上以手为对象，画出较为精确的结构示意图，继而默写手的解剖结构。运动以手的各种动作为对象，画出越多的动作越好。我校高二学生曾在一课时内每人画出二十五幅以上的手的速写。

3、以慢写为主，必须要求学生找出有价值的线，在理解结构和运动的基础上感受线的表现力，学习研究对线条的主次、长短、穿插、疏密的处理，要求学生画出较为细致具体的速写作业。

4、杜绝不良的速写方法，不能等到学生形成习惯后再来纠偏，这会给今后的学习带来极大的负面影响。虽说基础知识教学与技能技法教学有阶段之分，但实际上二者是不可分割的。

速写技能技法教学

速写与各门艺术形式一样，掌握它需要进行严格的技能技巧训练，并达到熟能生巧的地步才行。速写技能技巧的训练是速写教学中重要的一面，而且占用的学时更多，要贯穿在高中三年的整个阶段。

技能技巧训练的目的在于使学生能够做到脑、眼、手协调一致，所看到的想到的就能恰当的表现、准确的画出，而且能根据不同的感受画出有特点的速写作业。

技能技巧训练应遵循循序渐进的原则，从简到繁再由繁至简、从快到慢再由慢到快、从单纯的线到变化的线、从规范的表现到有特点（风格）的表现等。

技能技巧训练教学中教师的示范是很重要的一环，教师的示范还须满足不同学生不同阶段的需要，有针对性的进行，这需要教师有深厚的专业能力；让

学生多读大师的作品是又一个重要的方面，学生耳濡目染大师的速写，会更深刻的感受速写艺术的魅力，加深对速写形式的理解和记忆，并可在教师的指导下有意识有选择的学习大师的某些方面；对学生速写作业的评价分析也是必不可少的教学环节，学生只有会鉴别，懂优劣才明白努力的方向。

所谓“曲不离口、拳不离手”，速写技能技巧的训练也同样如此。训练贵在天天进行、长期不懈，这一点需要教师严格要求，作业量要科学合理，不能一暴十寒，也不能三天打鱼两天晒网。

学习速写的过程中易出现的问题。

首先是对速写基础知识的兴趣不足，把握不够而又急于求成；或者是不善于把书本上读懂的知识运用到实践中来。这样就很可能在一段时间内抓不住形体结构和运动规律的关键。

其次，是把握不好快慢节奏，有时过于精细，等同白描，视觉的敏锐和记忆、手上的功夫都得不到锻炼；有时则过于简约，空洞无物，一味求快，三笔两笔就画不下去了。

还有的学生不注意协调脑、眼、手，不善于做到观察——记忆——表现三位一体，画得很被动，看一眼画一笔，更谈不上捕捉形象了。

另外，还有的学生把学习基础知识和训练技法割裂开来，研究形体时不注意用笔用线，只求形象的准确。在线的应用上易出现碎、乱、无变化、无主次等。所有这些都需要我们在教学实践中不断找出更好的解决办法，让学生更快更好的成长。

石膏像速写 徐明

陆长根, 1950年出生, 1972年至今在宁海中学任美术教师。现为: 市美术中心组成员; 市美术教学研究会副会长, 省美术书法专业委员会理事; 中国美术教育学会会员; 中国美术家协会会员。荣誉: 被评为市美术学科教学带头人; 市名教师, 省特级教师。

浅谈色彩写生教学

陆长根

随着全世界科学技术迅猛发展, 知识经济加速的到来, 国际竞争也日趋激烈, 这迫切需要基础教育加快全面推进素质教育的步伐, 努力培养具有创新精神和实践能力, 德、智、体、美全面发展的一代新人, 这是我们教师义不容辞的责任。高中美术班正是顺应了时代对我们的要求而创办的。

我校高中美术班通过多年的实践, 制订出一套较为完整的专业基础教学大纲, 其宗旨就是夯实基础, 发展个性, 促进学生全面和谐的发展, 同时适应高等艺术院校专业考试。

笔者就其中的色彩写生教学工作作一个回顾。

一、抓好常规管理

美术班学生入学后的现状是专业基础薄弱, 水平层次悬殊大。这给色彩教学带来一定的困难, 加上大部分同学在专业学习上缺乏意志力, 目标不够明确。针对这种现状, 我们在色彩写生教学起步时着重抓常规管理, 具体做到对每个学生的画姿、颜料工具的准备, 经常进行严格的检查。在教学组织形式上, 通过水平测试, 教师的教学定人定组。教师的任务是既教画又育人, 与班主任配合对学生进行管理, 教师的教学做到全面到位, 在起始阶段力求使学生上轨道, 养成良好的学习习惯。

二、知识的传授

经过多年的实践, 我们在色彩基础知识的传授方面的体会是“以实践为先导, 知识的传授有机地融入全教学过程”。那种讲座式的教学虽然很系统, 感觉还是一言堂填鸭式, 学生真正能够有效吸收的部分很少, 在平常的教学中, 开始一般我们作适当讲授, 只讲一至两个一般性问题, 更为主要的是根据每次作业的内容和学生作业中出现的问题归纳出几条, 将色彩基础知识有机融合, 就如同给植物施肥一样见机行事, 特别是在学生进行大量实践之后感觉到困惑时, 教师及时地给予点拨, 实践证明这种方式收效明显。我们还结合评析作业和个别辅导点出一至两个问题。不仅教学生明理, 更重要的是教会学生如何去改进, 怎样改最好。还可以怎样改进等等, 总之, 我们的色彩教学在了解学生情况, 师生互动讨论研究的基础上, 教师适时加以归纳总结, 最后再上升到理论, 将色彩的有关知识进行有效地传授。

三、完善知识结构

在色彩写生教学中, 除了有针对性的讲授色彩写生的基础理论知识之外, 我们认为广泛增加学生的美术素养更为重要。因此在平常的教学中适当穿插世界名画欣赏, 结合观看录像、幻灯片或画册, 向学生系统介绍世界美术的发展历史, 尤其是西方绘画的发展。根据教学内容安排相应的美术馆、博物馆参观, 打破单一的色彩写生技法训练的局面, 把学生置于开放多元的学习环境中, 力求给学生提供更多的获取知识的方式与途径, 使他们获得更多新的信息, 提高艺术素养, 提高对色彩的认识水平, 实践证明, 只有“眼高”, 专业才能有所长进。

四、心中有目标

对于学生中的各种学习状态, 教师出于责任感, 人人都给予学生无微不至的关心, 真正做到热心为学生服务。通过对优秀作业、范画, 特别是教师演示作品的欣赏引导, 让学生确定明确的近期学习目标, 即每位学生可根据自己的现状在专业上确定一个专业方面学习的榜样。榜样的力量是无穷的, 我们的教师都应当是学生的学习榜样。因此, 教师的专业水平给学生的影响和带动力是十分关键的。我们经常采用的方式是: 教师在色彩写生演示之前, 先出示文字提示, 要求学生密切关注教师演示的步骤顺序, 调色和上色的方法, 注意三大过程:

①铺大体色阶段

②具体塑造阶段

③整体调整阶段

演示完毕, 鼓励学生分组讨论, 发表自己的看法, 引导学生思考问题, 养成研究学习的良好习惯。我们要求全体教师不断提高自身的专业技能水平, 开展教学研究, 使自己成为传授知识善于教学的好教师, 应当永远是学生的引导者和学习的榜样, 甚至是学生崇拜的偶像。

五、分析评价

进行色彩写生教学的同时, 对于学生作业的评价也是教学过程中的重要环节。评析作业是为了学生的知其然和知其所以然, 是为了调动学生学习积极性, 也是培养综合分析能力的一个重要途径。我们将这种做法与教学紧密相结合, 并且形式多样。如: 阶段性评析; 完成作业后的小结式评析; 作业过程中的针对性评析。我们常采用同学互评和学生自评, 或鼓励学生评析教师的范画等方法。这种过程性评价的方式最大的优点就是能把学生在学习过程中所出现的所有问题及时反馈给学生, 教师始终处于引导者的位置, 启发学生去思考问题出现的原因, 师生通过交流使问题得以解决, 这种教学方式较好地培养了学生的自主学习能力, 从而优化了整个色彩教学过程。

六、个性的培养

学生在色彩专业的学习过程中, 许多人会自然流露出自身的个性气质, 他们通过对自然物象色彩的充分感受必然会形成一定具有独特面貌的画面形式, 有时甚至显得很有灵气, 某些方面显得特别可贵。而我们教师自身原本已形成的绘画模式特点, 在教学中也自然会影响到每位学生, 这是不自觉的一种强加于学生的定式。这方面的矛盾作为一个教师对此应当有很清醒的认识, 这也是值得大家研究的一个问题。因此我们在教学中一旦发现学生作业中的生动的部分, 首先必须给予肯定, 引导学生将色彩写生的常规标准与自身个性部分相融合, 这样做既保留了个性的部分, 又能使得作业中薄弱的方面有所改进。但愿我们色彩教学所培养的是具有较强的写实能力又有多样风格特点的综合实力很强的学生。

总之, 我们的色彩教学一直提倡: 在学生充分实践的基础上, 立足于学生的研究性学习方式, 着力培养学生的自主学习的能力。我们的体会是:

①通过系列教学活动和学生的学习体验, 充分关注学生的学习过程, 以各种教学手段介入, 深化学习过程, 对于相关知识的学习简约化, 更强调学习过程中深刻充实的探究经历和体验。

②通过系列教学活动增进学生独立思考的能力, 在问题解决的过程中获得对知识的理解与应用, 逐渐确立起学生在学习中的主体地位, 教师始终应处于引导者的位置。

③通过系列教学活动, 培养学生合作与共享的个性品质, 鼓励个性化的学习方式, 并在与他人共同学习分享经验的过程中养成知识共享的个性品质。

随着形势的发展, 高等艺术院校在招生专业考试中逐渐开始注意到选拔基础扎实, 思维灵活, 具有创造能力的人才。这对于我们中学阶段的基础教育提出了更高的要求, 我们过去所遵循的一整套教学模式基本上可以说是五六十年代传统绘画教法的延续。为了适应当前形势, 教师的观念要更新, 在色彩教学方面要不断研究和探讨。我们认为在绘画基础教学中, 首先还是要抓好学生的素描基本训练。素描基本功可以称为“色彩写生的灵魂”, 扎实的素描基础代表了一个人的造型实力。因此我们在抓好色彩写生训练的同时不能忽视素描教学的重要性。就此, 笔者愿意与同行交流, 并能得到指教。

浅谈“形象教学法” 在常规美术教学中的作用

陆长根

适应国家艺术教育总体规划的要求,提高中学美术课堂教学质量,是每一位中学美术教师义不容辞的职责。而提高教学质量的关键是课堂,是课堂教学的具体落实。这要求美术教师更应具备高度的责任感和敬业精神。因此,中学美术教师必须深刻认识到:

作为一名美术教师不仅要有精深的美术专业知识和技能,还要具备从事美术教学活动的能力,尤其要具有强烈的事业心和责任感。这是中学美术教师首要的道德素质,也是美术教师素质中极为重要的精神要素。

再者,美术教师必须对教材认真研究、熟练地掌握教材所有的内容。美术教材是体现美术教学大纲的实体,教师应在充分领会教学大纲的精神实质之后,全面系统地、深入地钻研教材,以更好地组织教材,进行系统地教学。

最为重要的是美术教师必须在教学方法上下功夫。一堂好的美术课仅仅依靠教材中的范图和文字内容是远远不够的,教师对教材的处理,实际上是一种更高层次的深化,教师应根据教学内容进一步理解概念,并有意扩大知识的容量,根据不同教学对象采取不同的教学手段。因此,除了应用一般的讲授方法之外,须有针对性的辅助,包括一定量的演示和范图。由于教师在教学过程中绘制示范图有一定的难度,又相当占用时间,于是就往往以现成的范图取代。其实,教师的范图对教学起着不可估量的作用。

美术课本身就是一种具有个性特色的教学活动,它区别于数理化等课程的教学,形象的教学方法更有意义。在整个美术课堂教学中,除了一般的讲授方法之外,用示范图进行“形象化”的教学应占有很大的比重。但由于使用“形象化”的教学方法要花费更多的时间和精力,往往被忽视。教学实践证明:“形象化”的教学方法比抽象教学方法效果好,它更能培养学生的兴趣、情感、意志、观察力、注意力、想像力和记忆力,更有利于提高教学效率。

在长期的教学实践中,我坚持用形象教学法进行教学,收到了很好的效果,现总结如下:

1、具体形象物的写生

历代画家的创作都来源于大自然。学生只有面对具体实物进行认真地观察,才可能具体深入地描绘和理解对象。完整的写生作品实际就是一幅独立的艺术作品。构成实景(静物、人物、风景)的多方面的形式美感,在写生过程中无不潜移默化地给学生以陶冶。

2、临摹范图

初学绘画,往往把写生与临摹相结合作为过渡方法,通过临摹学习优秀作品的表现形式,进一步熟悉表现技巧。但临摹必须适可而止,过多地临摹,则枯燥乏味,影响学生的学习兴趣。

3、作画步骤示意图

此类范围一般出现在基础技法课程中,教师通过作画步骤向学生明确地表示出作业绘制的过程,促使学生养成良好的学习习惯,每幅示意图应用少量文字加以说明。

4、各类表现方法的示意图

这类图主要是向学生展示作业或作业以外的一些具体方法,可以预先画好并放大,也可以当堂操作演示。这样能使学生拓宽视野,明确概念,全面掌握所学的知识、技能,加深对所完成作业的理解,提高作业质量。

5、对比型范图

在教学过程中,预先对学生作业中可能出现的问题做出估计,绘制出一些表现正确的范画,再配以一些学生的错误作业进行对比反衬,教师结合范图进行分析讲解,让学生当场鉴别判断,此种方法收效大,具有很强的说服力。

6、优秀作业的范围

优秀作业的选择,可以是教师的,如是学生的更好。优秀作业为教学中的典型和榜样,在整个教学过程中具有统帅作用,对被选作品的学生和其他学生都具有强烈刺激和启迪的作用,此法容易激发学生的学习兴趣,并能使少数学习兴趣处于抑制状态的学生产生自信心。

7、局部扩大型的演示效果图

这种方法是将某个学生难以看清的局部进行扩大演示,能够突出教学过程中的重点问题,解决好作业中的难点,使学生能够较顺利地完成作业。

8、校级、班级优秀作业展示

这种方法采用室外作业展示,比室内影响更大,给予学生的促进作用不可估量。学生中许多美术爱好者兴趣的产生,大多来自于这类作业展示活动,既调动了学生的学习兴趣,又优化了校园美育环境。

9、欣赏型的图例

这是指国内外优秀名作的欣赏,一般都采用录像、幻灯片,并配以讲解。此种教学方法能够向学生系统全面地展示古今中外的各类优秀作品,对于提高学生的艺术素养和增强审美能力具有极为重要的作用。

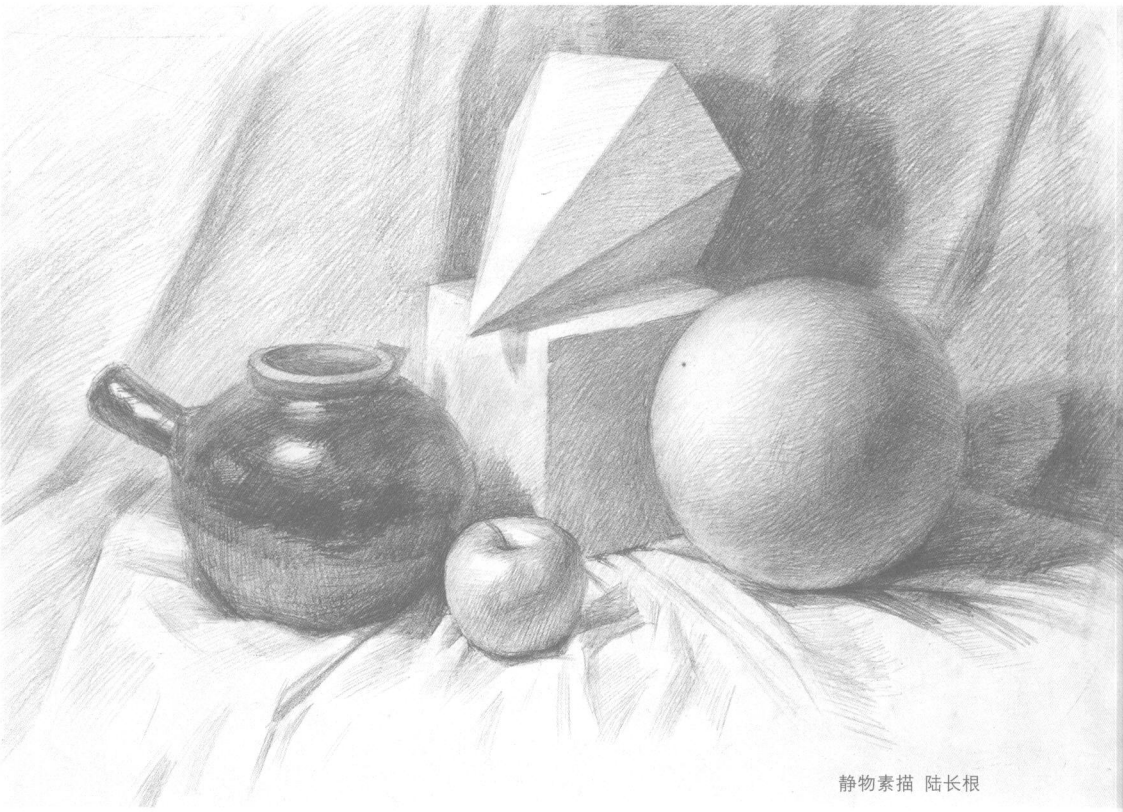
这里还可以包括教师本人的具有一定说服力的优秀作品,让学生通过讲解和欣赏教师的作品,尊敬崇拜自己的美术教师,树立一个良好的教师形象,从而促进常规美术课的教学。

当然,我们在教学中还应注意:

1、范图的使用,教师应当根据教学内容和学生的实际情况,选择恰当的时机出示与教学内容相应的范图或优秀作业;

2、在美术教材稳定之后,教师应当在进行循环教学的同时,注意收集和绘制与教材配套的各种类型的范图。经过不断修正完善和积累,使自己的教学资料系列化,从而为提高美术教学质量创造一个良好的条件。

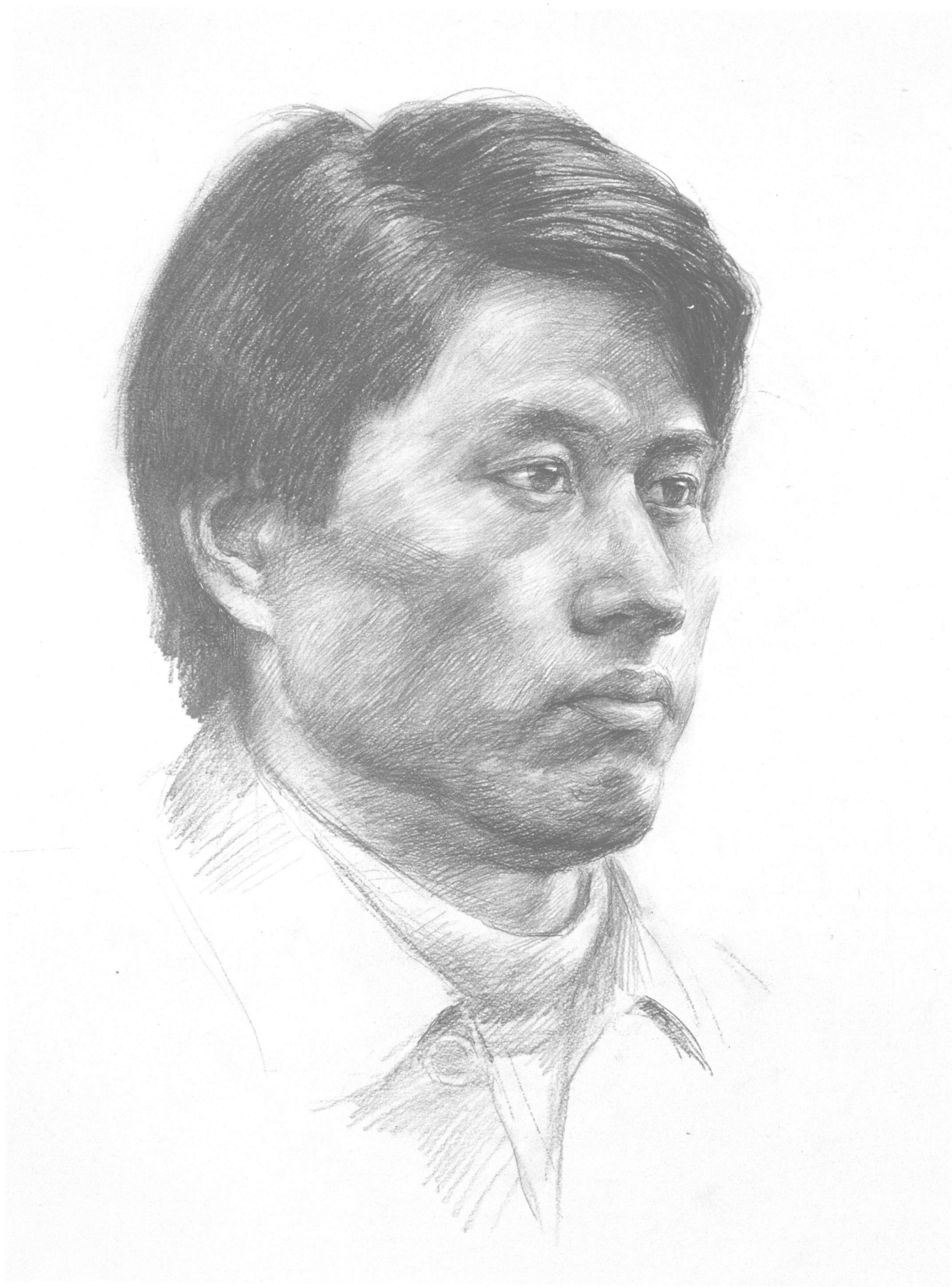
在现代美术的基础教育中,教师应当以主人翁的姿态,在课堂教学中充分发挥自身的潜力,钻研教材,备好课、教好课。在常规的美术课堂教学中,尽可能调动一切教学手段,特别是要善于恰当地运用“形象化”的教学方法。既能调动学生的学习兴趣,又能形成和谐的教学气氛,为学生创造一个美好的教学艺术氛围。

静物素描 陆长根

人物速写 陆长根

头像素描 陆长根

吴翦, 1970年生于江苏大丰县, 1994年毕业于南京艺术学院美术系。现任教于南京宁海中学。

美术教学中不得不关注的几个问题

吴翦

高中美术专业教学是在一个特定的背景下展开的, 它的教育对象是一群带有些稚气又具有一定自制力的学子。在教学过程中, 对以下问题的关注就显得很有必要。

一、从单纯走向较为复杂的成熟思维的训练

在素描教学中, 有些学生喜欢抬起胳膊, 竖起铅笔作尺子, 比来比去, 解决这样的问题, 首先要告诉他这样的方法已不适合现在的学习。对形体的把握可以通过多种途径来进行比较。可以围绕物体的结构规律, 物象结构在透视中的变化, 平行与垂直关系的比较, 形体特征的分析, 以某几个点连成的图形与自己作业的比较。当然用线段距离去把握仍然是最主要的手段之一。鼓励学生用观察与分析为依据, 即使画出的形体出现错误, 通过比较、分析、改正, 也能为正确去理解把握提供桥梁作用。这种思维能力的训练在高年级尤为重要, 当问题出现在作业中时, 教师应帮助他们仔细分析, 在观察、理解、知识、表现等方面具体指导, 启发学生思维, 从而进行画面的调整和深入刻画。

二、自我反省机制的培养

教学中发现许多同学学习的态度很认真, 但进步平平, 习惯上可能觉得他们“不够灵气”。事实上深究一下, 除去一些客观的原因外, 自我反省能力的缺乏是最重要的原因。这种能力是以分析和理解的提高为基础, 应有意识地加以培养。进校前学生所受美术训练的途径各异, 教法也各异, 特别是一些“学徒式”的教育, 让学生在练习时总在习惯性地以某种作业效果来衡量, 而选择的习惯性让学生忽略了思考。理想的学生状态是积极发现新的知识点, 新的问题, 在对问题的解决与调整中得到进步。学生反省能力的形成, 对自我判断、自我分析、自我矫正、自我要求所激发起的潜力会是巨大的。

三、阶段性学习目的明确

课程中明确的目的性有利于把作业的要求与作业中的问题提示出来, 这种“先拆开后整合”的方法在基础练习中很有作用。分析一张习作时, 造成画面的问题往往涉及到多方面, 针对问题的解决, 要强调知识点的先后、逻辑关系。教学同样如此。刚进校的学生在几何体、静物素描练习时, 首先应花相当的课时着重解决透视, 然后再引导学生练习形体在透视中的把握。形体一直是存在的, 透视当然也不可能脱离不开。但教授过程相对的侧重调整, 使学生的学习思维比较明晰, 这阶段练习的好与坏, 甚至对高三年级的头像, 半身像都会产生影响。最初的色彩练习中, 多数学生的素描观念比较重, 在讲授色彩知识的同时, 习作中可鼓励学生放纵地感受, 去表现静物最丰富的色彩变化, 目的是先放开习惯定式, 敢于去观察, 去表达。一段时间后再着重色彩知识和写生应用, 再过渡到把握色调, 表现体积、质感、空间感的练习。

四、综合能力 的提高是适应形势的要求

高校的选材标准不断提高, 那种即使具有艺术素质的初学者肯定难以进入较好的高等艺术殿堂。因此中学专业教学是承受着很大的压力的。面对着不同要求的不同高校, 灵活多变的应试内容, 加强美术知识和绘画能力的综合训练要给予重视。知识面宽了, 眼界才能广, 以后的创作才能具有灵活性。绘画技巧的全面掌握与合理应用, 将会从专业应试的被动、被选择中转变为有把握的调整过程。当然这种所谓的“综合性”也是素质教育的要求。

风景速写三幅 崔健

教师素描作品

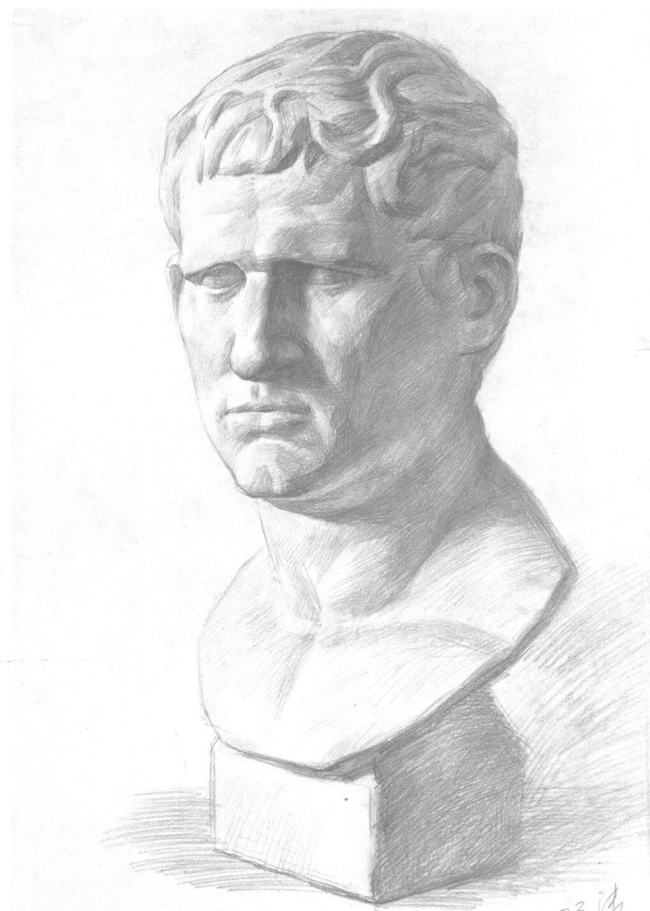
静物素描 李甲

室内素描 徐明

石膏像素描 王浩

2002.4.23 陆长根

石膏像素描 陆长根

石膏像素描 李甲

石膏像素描 李甲

人物速写 单德林

人物速写 单德林

人物速写 单德林

人物速写 单德林

人物速写 徐明

风景速写 王浩

头像素描 陆长根

头像素描 陆长根