

美

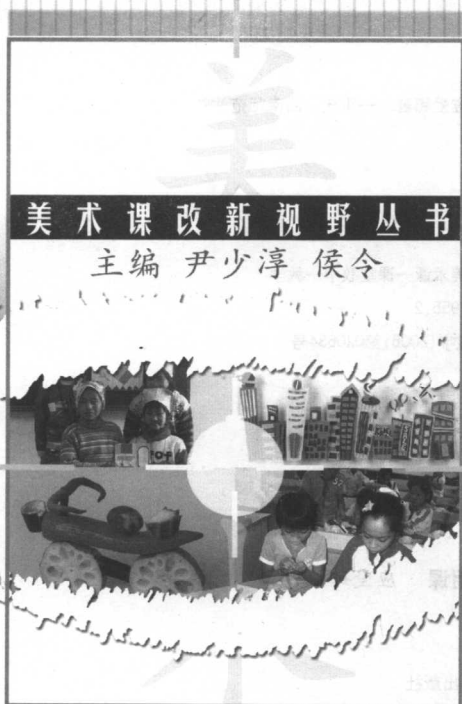
美术课改新视野丛书

主编 尹少淳 侯令

怎样上好 设计·应用课

应爱娜 著

美术课改新视野丛书

主编 尹少淳 侯令

怎样上好 设计·应用课

应爱娜 著

图书在版编目(CIP)数据

怎样上好设计·应用课/应爱娜著. —重庆: 西南师范

大学出版社, 2006.3

(美术课改新视野丛书)

ISBN 7-5621-3564-9

I. 怎... II. 应... III. 美术课—课堂教学—教学

研究—中小学 IV. G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第020634号

丛书策划: 周安平

美术课改新视野丛书

怎样上好设计·应用课 应爱娜 著

责任编辑: 谭 玺

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: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 4

字 数: 102千字

版 次: 2006年5月 第1版

印 次: 2006年5月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3564-9/G·2250

定 价: 9.00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

美

术

课

改

新

视

野

丛

书

本套丛书的特点

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。

美

术

课

改

新

视

野

丛

书

走进文化的美术课程

《美术课程标准》的三个维度

美术教学的评价

怎样上好造型·表现课

怎样上好设计·应用课

怎样上好欣赏·评述课

怎样上好综合·探索课

怎样用好多媒体

怎样开展探究性学习

怎样开发利用美术课程资源

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

从

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。经过几年的改革,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文化价值观。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、关于设计	1
1.1 设计是什么	1
1.2 设计的由来	6
1.3 学习设计史了解主要设计理念与流派	10
二、进行设计·应用教学的意义与价值	15
2.1 聚焦现状	15
2.2 聚焦背景	17
2.3 点击过去	19
三、设计与教学	21
3.1 工艺与设计的联系与区别	21
3.2 传统工艺	24
3.3 现代设计	25
3.4 珠子理论提炼教学单元	34
四、对义务教育阶段美术课程中设计·应用教学的认识与理解	37
4.1 对义务教育阶段美术学科教学内容分布状况的回顾	37
4.2 对设计·应用学习领域的认识与理解	39
五、对义务教育阶段开展设计·应用教学的操作实践与案例	41
5.1 根据新课程的教学理念设计案例	41
5.2 进行设计·应用教学一般不能离开美术教学的基本原则	49
5.3 注意事项	97

六、目前阶段开展设计·应用教学相关因素分析101	
6.1 相关因素与困难.....101	
6.2 管理支撑.....102	
七、设计·应用课的教法与学法建议103	
7.1 教法.....103	
7.2 学法.....103	
八、材料、创意与技术105	
8.1 关于基本的美术素养.....105	
8.2 关于材料.....107	
8.3 关于元素.....108	
8.4 关于组合.....108	
参考文献119	
后记120	

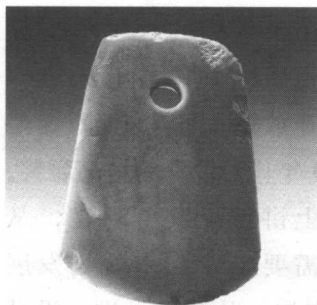
1.1 设计是什么

设计是什么？我们一时很难回答，但我们又无时无刻不能离开设计，设计存在于人们的理念中，存在于人们的物质空间中。有人称邓小平是改革开放的总设计师，这是在20世纪80年代对设计的最高褒奖。设计从政治上讲就是实事求是，从人民群众的需要出发，来规划发展蓝图并组织实施。从艺术上讲，设计归属于文化，体现物质创造的继承、发展、创新。

“设计”在《现代汉语词典》1013页中如此解释：“在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样。”在《现代汉英词典》中，笔者查阅了“设计”一词，仅列了英文单词而未作解释。比较《朗文当代高级英语词典》399页，关于设计（Design）的解释是：“图样，艺术的产品、计划、构思、企图、

目的、图案,打图样……”后者更详细地将 Design 分成名词和动词,解释更接近设计的本体含义。

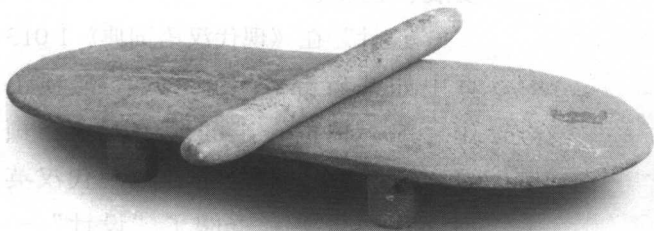
那么设计究竟是什么呢?从目的论看,尹定邦先生在“设计学丛书”总序中如是说:“设计是一个大的概念。如果我们一定要追溯它的起源,我想,当一块石头砸向另一块石头以便打出有某种功能的工具时,设计就在这一瞬自然而然地产生了。”

石铲(新石器时代)

石铲,新石器时代龙山文化(距今约4 000~5 000年),1958年河南省南阳黄山出土。

(图片出处:孙英民主编,《河南博物院:精品与陈列》,第100页,大象出版社,2000年8月版。)

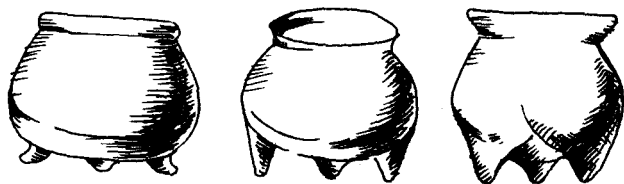

石磨盘、石磨棒(新石器时代)

石磨盘、石磨棒:新石器时代裴李岗文化(距今约7 000~8 000年),1978年河南省新郑裴李岗遗址出土。

(图片出处:孙英民主编,《河南博物院:精品与陈列》,第146页,大象出版社,2000年8月版。)

生产力的发展是人类社会进步的标志，而生产力是人与生产资料和劳动对象三者的组合，人设计制造有“某种功能”的合目的性的工具是其重要的因素。由此我们可以概括出设计的第一个属性——“合目的性”或称为功能性。如河南郑州大河村遗址出土的生活用品陶鼎与陶鬲都是煮食物的炊具，下有三足，可以平稳地放在火膛上，体现了龙山文化时期制造物的功能性。同时从对陶鬲形的逐步改进，如上部收口、下部三足增大并中空，可看出我们祖先的设计与制作是非常重视改进物品的功能性的，同样从陶器皿口子的大小我们也能判断它的用途。

三足陶鬲造型改进图示

四足鬲（商代晚期）

四足鬲，商代晚期1981年陕西省城固县龙头镇出土。

其次,尹定邦先生又说:“我的意思是说,设计其实就是人类把自己的意志加在自然界之上,用以创造人类文明的一种广泛活动。或者用更为简单的话来说,设计是一种文明。”根据我们的理解,设计是将人的理性、意志、情感见诸于行动的产物,而当人的理性与情感创造出物化的产品时我们可以称之为“艺术的产品”,由此我们可以概括出设计的第二个属性——“合艺术性”。

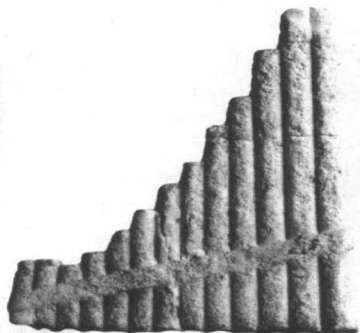
在河南省舞阳贾湖遗址出土的骨笛,长23.1cm,据考古判断,属于新石器时代裴李岗文化,距今约7000~8000年。(图片出处:孙英民主编,《河南博物院:精品与陈列》,第146页,大象出版社,2000年8月版。)

在河南省浙川下寺1号楚墓出土的石排箫长15cm,宽8.9cm,厚0.9cm,据考古判断,属于春秋时期(公元前770年~前476年),距今约2700多年。(图片出处:孙英民主编,《河南博物院:精品与陈列》,第147页,大象出版社,2000年8月版。)

无论从遗址或是古墓可推论华夏民族的祖先在活着或死亡后都需要艺术相伴身边。而且从图片看,骨笛的设计与制作是如此精致与合理,七个音孔大小一致、距离相等。

骨笛(新石器时代)

石排箫(春秋时期)

想象在物质极度匮乏的远古，悠远的笛声于缥缈中传来……那时我们的祖先已经创造出了音乐，设计并制作了乐器，历经几千年的演变笛子和排箫的造型还基本如此，不禁令人顶礼膜拜、感慨良多。

随着对设计广泛而深入的实践与研究，人们对设计的“合艺术性”的观点并非一致，但笔者认为，从中小学艺术教育审美教学的角度出发，应该将“合艺术性”的要求作为设计的一种属性去研究。即设计的产品要能使人产生审美愉悦并合乎人性化。为了达到以上两点，合艺术性的要求必然应符合创新与实践的行为特征，才是有生命力的。那么，为了实现第一属性和第二属性，必须经过人的思考，有步骤有计划地去创作，由此我们可以概括出设计的第三个属性——“合计划性”。即设计要经历预想→计划→草图→图样→修改→样稿→模型等过程，是一系列区别于纯艺术的系统研究行为，同时它的计划性也受制于它的产品服务对象或产品的目的性，并非如纯艺术那样可以天马行空地创作和表现。

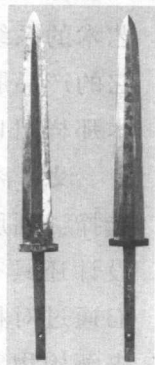
设计离不开材料，它是建立在材料的创新、选择、利用、组合、搭配等创作基础上的。所以设计还具有第四个属性——“合材料性”，即人们通过对材料的关注、选择、研究、分解、组合去解构物象、整合物象，表达他们的观点，解决技术性的问题；在设计活动中发现自己，了解周围，体验成长。至此我们可以说设计是社会文明和发展的产物，是非常好的教育载体。我们每天

睁开眼睛所见到的一切人造物或人化的自然都是设计的结果。

设计深入到我们生活的方方面面。意大利著名设计师埃托·索托萨斯 (Ettore Sottsass) 曾说:“设计对我而言是一种探讨生活的方式,它是一种探讨社会、政治、爱情、食物甚至设计本身的一种方式。”(引自韩巍编著,《孟菲斯设计》,第151页,江苏美术出版社,2001年8月版。)引用王受之先生的概括:“所谓设计,指的是把一种计划、规划、设想、问题解决的方法,通过视觉的方式传达出来的活动过程。其核心内容有三:1. 计划构思的形成;2. 视觉传达方式的落实;3. 计划通过传达之后的具体应用。”(引自王受之著,《世界现代设计史》,第7页,新世纪出版社,2001年版。)设计师们试图通过设计为世界创造更舒适、更温馨、更具文化品味的生活方式。设计的意义与价值就在于此。

1.2 设计的由来

设计的产生与人类的发展如此密不可分,从这个意义上说,以我国考古发掘的古代青铜器、玉器和古代建筑等资料看,可以证明中国早在古代就是一个设计大国,从秦始皇统一六国钱币外圆内方的造型设计所反映的文化内涵,到秦兵器的金属冶炼设计制作工艺,至今都令人叹为观止。

钺 (秦国)

(图片出处: 孟剑明编著,《苏醒的秦代兵团》,第112页。陕西旅游出版社,2003年1月版。)

子午弄鸟尊（春秋晚期）

（图片出处：李建伟、牛瑞红编著，《中国青铜器图录》，第190页，中国商业出版社。）

秦半两（公元前336年）

（图片出处：冯庚武主编，《陕西省历史博物馆》，第152页，陕西旅游出版社，2001年6月版。）

确切地说中国古代的工艺设计，或更为准确的从传统工艺的角度而言，所有精美的工艺品的设计制作基本上是为有权者服务的，被统治阶级所占有。设计者从富有经验的民间工匠中产生，设计与制作一体，以传统手工艺为特征。直至20世纪80年代现代设计才在中国重又被提起。

那么设计在欧洲是怎样的情形呢？17~18

凡尔赛宫（法国）

玛丽·安托瓦内特戏院（凡尔赛宫）

凡尔赛宫（图片出处：《凡尔赛导游大全》，第135页、185页。）