

普通高校美术教育专业
实践能力培养教材

总主编 李力加

徐丹旭 裴张龙 著

美术教学设计与 课件制作

PUTONG
GAOXIAO
MEISHU JIAOYU
ZHUANYE
SHIJIAN NENGLI

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

『浙江师范大学2010年度重点建设教材』资助

普通高校美术教育专业
实践能力培养教材

总主编 李力加

美术教学设计 与课件制作

徐丹旭 裴张龙 著

PUTONG GAOXIAO

MEISHU JIAOYU

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教学设计与课件制作/李力加总主编.——重庆:
西南师范大学出版社,2010.10

普通高校美术教育专业实践能力培养教材

ISBN 978-7-5621-5072-5

I. ①美... II. ①李... III. ①美术—课程设计—高等学校—教材 ②美术—多媒体—计算机辅助教学—高等学校—教材 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 196180 号

普通高校美术教育专业实践能力培养教材

美术教学设计与课件制作

总 主 编:李力加

著 者:徐丹旭 裴张龙

责任编辑:曾 艳 王 煤

封面设计:王 煤

版式设计:梅木子

出版发行:西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编:400715

网址:www.xscbs.com)

印 刷:四川外语学院印刷厂

开 本:787 mm×1092 mm 1/16

印 张:16.5

字 数:445 千字

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月第 1 次

书 号:ISBN 978-7-5621-5072-5

定 价:29.50 元

总序言

2005年3月,教育部颁布《全国普通高校美术学(教师教育)本科专业必修课程指导纲要(试行)》,教育部基教司、师范司、高教司都将这方面的改革发展提到重要位置,“教师教育”逐渐成为美术学(师范)专业未来发展的新方向。基本共识为:如同医生、律师一样,教师是一种职业,有其独特的专业化要求,这种专业化是其他行业从业人员所无法替代的,美术教师专业更是如此。

2009年4月27~29日,教育部体育卫生艺术司在杭州召开“全国普通高校美术学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要(试行)”工作会议,以此加快高等师范院校美术教师教育课程与教学改革步伐。这一改革思路,基于我国基础教育改革的大背景,以培养适应基础学校美术课程教学的、基本合格的美术教师为目标。

2010年2月1日,教育部办公厅颁发《关于开展全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程试点工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,为贯彻落实《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》的要求,进一步深化高等学校美术学(教师教育)本科专业的改革,加强课程建设,提高教学质量,更好地培养适应素质教育需要的美术教育人才,2009年8月,教育部印发了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》),决定自2010年新学年开始执行该《纲要》。经教育部审核,确定了21个省(自治区、直辖市)的48所高校作为试点学校。开展全国普通高校美术学(教师教育)本科专业课程教学试点工作,将为实施《方案》和《纲要》提供鲜活的实践经验,对提高我国普通高校美术学(教师教育)本科专业课程建设水平与教学水平将产生积极的推动作用。

教师教育美术专业课程改革,需要改变原有的以美术学科专业知识为中心,以学科技能为主线的课程结构与设置,改变原先知识面窄、教师职业知识技能缺乏、教育教学方法单一、教育教学活动缺乏创造性的状况,从而构建全新的教师教育美术专业课程指导思想,确立美术课程体系各组成部分在整体结构中的地位、比重,努力沟通教育教学课程、美术学科专业课程、公共课程三者之间的有机联系,使每门具体课程在整个教师教育美术专业课程体系中的功能定位恰当。

面向新的未来,高校美术教师教育专业所培养的美术教师必须具有三个基本素质:

1. 美术教师的教育教学素养。包括,如何把握现今和未来美术教育整体发展方向,如何适应层出不穷的新观念和新流派,如何在课内教学和课外辅导过程中正确对待学生的学习和心理发展,如何与学生进行有效的交流,如何把自己所要教的某种美术学科知识和技能转换成普通学生可以接受的、喜欢的学习形式,如何组织管理学生等。

2. 美术教师的文理知识(文化涵养)基础。作为一个美术教师所应该具备的广博的知识面,宽阔的文化视野,通达的思维方法和处理问题的应变能力,这都是在文化积累的基础上形成的。

3. 美术教师的学科表现能力。自己应该精通的美术学科科目,对个人学科专业知识和技能的基本把握,对相关艺术学科知识和概念的了解与涉猎等。

美术教师这三个基本素质的成长要求,与过去师范教育美术专业学习相比有了一种比较大的变化,即教育教学的素养成为一个基本合格的初任美术教师所应该具备的首要能力和素质,文理知识基础与美术专业的学科知识能力与其整合融为一体。课程体系依据这三个方面的素养与能力进行架构。依据教育部《纲要》,针对普通高等学校美术学(教师教育)专业课程改革的要求,面向未来美术教师的能力发展和基本素养需要,我们需要构建一套能够适应社会发展需要的美术教师教学实践能力培养的实用性教材。

“普通高校美术教育专业实践能力培养教材”在课程结构的变化与改革、课程内容的变化与改革两个方面进行了整合性尝试与实践性改进,突出在美术教师教学实践能力培养方向形成特色。教材由《美术教学设计与课件制作》、《美术教育研究方法 with 论文写作》、《美术教育实习》构成。

一 教材整体特色

1. 创立中国教师教育之美术教师教学能力发展培养的课程体系。本课程体系的形成,是在现有体制及大背景暂时无法立刻改变的前提下,依靠资源整合的方式,重新架构美术教育学课程,在课时量尚无太大变化的基础上,利用教育研究方式,在教学实施中引导学生能力发展,提供本科学生向准美术教师转化的路径。本课程体系,旨在填补中国高等学校教师教育美术学科教育课程的空白。

2. 教、学、研、训、思一体化——美术教师教学能力的实践与专业引领。本系列教材上升到美术学(教师教育)整体课程体系高度上认识问题,将原先的美术教学论课程与微格教学、教育实习课程整合,教、学、研、训、思一体化构成,在课堂案例分析、思维开启,教学模拟、微格训练基础上,注重教材知识、逻辑的动态性,强化使用教材的实践性,对概念的验证在动态生成中把握。实施教师教育背景下美术教师教学能力的实践与专业引领,为美术教师人才培养模式探索新的实践与新的课程教学方法。

3. 体现独特的编写思想和当代教科书的编写趋势。关注学生原有的生活经验,教材由“起步、体验、成长、拓展”四个学习过程贯穿各章节,达成美术学(教师教育)专业学生知觉体验、思维发展、能力提升的不断进阶。当课程推进唤起学生生活经验时,其主体的知觉体验方式敲开了美术教师之门;而基础的美术教学实践必然促进其主动依据自身知觉反应,对美术教育问题产生多种思考;解决问题的过程需要关联性阅读与课程相关的知识,由此不断激发出学生(美术教师)积极探索的热情。我们以美术教育教学历史实证研究的态度与方式进行教材编写与构成。

二 教材内容构成

《美术教学设计与课件制作》突出培养基础学校美术教学的主要技术,将美术教学设计与课件制作这一现代教育中整合性能力发展作为主要内容,指导本科学生及在职美术教师在操作层面上获得比较实际的方法与策略。整体内容体现操作性、实践性、再创造性,启发读者在教材学习的基础上,逐渐形成自己的教学设计特色与课件制作思路。

《美术教育研究方法 with 论文写作》旨在改变长期以来美术教育研究中缺乏严谨性与科学性的状况,以扎实的科学方法论为基础,提供明确的研究范式,为美术学(教师教育)专业学生建立比较系统的美术教育研究方法 with 案例。同时,作为目前国内美术教师专业成长和美术教育研究中尚未有的、全面实用型研究的专著,也为基础学校美术教师提供了一整套美术教育研究方法 with 操作要求,按照此思路上手,即能够规范地完成美术教育教学研究。

《美术教育实习》为美术学(教师教育)专业本科学生提供较完善的、系统的、入门的规范指导。教材的编写按照基础学校中美术教育实习的程序,一步步展开,引导美术学(教师教育)专业本科学生向准美术教师身份转型提供易于操作的方法。针对美术教育专业本科学生成长发展需要,以美术课堂教学的实践性为切入点,注重实战性的模拟与演练、反思与调节;在规定的教育实习实践过程中,由本科学生向准美术教师基本转型。

整个教材课程体系在教学资源整合化、学习者成为行动研究者、课程内容动态化三方面进行了系统组织,针对现代美术教师的基本素养构成进行指导。

三 教材编写特点

1. 好用。教材是教出来的,美术教师教学能力的把握与形成,不能脱离具体的教学情境来研究与思考。不同的地域文化背景、社会文化条件、经济基础等,都构成了对美术课堂教学方法实施与研究的限制性因素。“范式转型”或“概念重建”后的世界教学领域倡导寻求对教学的多元理解,在实践中“理解”就是把握美术教学的内在特性。因此,在教材编写中,特别注重对实践性理解的运用,例如,《美术教育研究方法 with 论文写作》是一本专业研究性很强的方法论著作。为了使本科学生与美术教师好用,本著作内容全部由实际操作案例对应科学概念,这样,只要按图索骥,就能够基本掌握比较系统的学校美术教育研究方法。

2. 做中学。将先进的美术教育学理论、美术教学法与美术学科的基本知识、基本技能有机地结合于一体,在教材的编写中,采用从做中学,以实践为先导,以操作为基础,以案例为模式,以分析为方法,以讨论为手段,以创编为训练,以思考学理论,最终获得一个美术教师所应该具备的基本教学能力。例如,《美术教学设计与课件制作》并不直接灌输美术教学设计的理论和概念,而是在实际演练中,启发学生、美术教师从原有的生活体验和认识出发,联系美术学科教学方法的实际,学习并形成基本的教学设计方法及规范。

3. 再实践性。通过课程内容整合,培育学生较广博的美术学科教学方法与能力,积累学生美术学科教学与理论方向的学识与素养,达到才能与技能的同步发展。例如,对《美术教育实习》中的课程内容的研习需要在一定程度上整合其他两本著作,通过课程内容上整体的融合与有效的安排,在实际教育实习中对教材提供的教学方法、策略、思路进行再实践的验证。教材体现美术学科教学与理论课程融合的特点,克服美术教育人才培养上的不足,保证学科知识、能力结构的合理性,达到美术教师专业发展目标的要求。

本系列教材的编写,基于一个由美术课程专家、大学教师、基础学校优秀美术教师联合组成的实践研究教学团队。主编提出编写的整体框架,团队成员集体讨论,每本著作的作者均由长期在本科教学和基础学校美术教学一线执教,对美术教育教学研究与课堂实践有着丰富经验的教师担纲。整个写作工作是在各自本职教学工作任务极其繁重的情况下全力完成的,为此,整个团队的教师都付出了艰辛的劳动,体现了团队合作。为了保证教材的整体性,主编对每本著作都进行了认真审读、具体文字修改、整体结构调整。

教师教育美术专业课程改革,是一项长期的、艰苦的改革任务。在美术学教师教育课程改革起步比较艰难之际,西南师范大学出版社决定规划出版本系列教材,为推进全国范围内教师教育美术专业课程改革,提供了极具价值的创新与实践范式。

李力加

于浙江师范大学

前言

中国的基础美术教育在一片责难声中彷徨着走进 21 世纪。面对新世纪新课程的改革思路,似乎冥冥中方向已定:以学生的完整人格发展为目标的人文性的美术教育之路。然而,这条路到底怎么走?为什么基层的美术教师在理念上能接受新课程的思想,而在教学过程中还是原地踏步,在基础教学的常态课中放羊的状态并没有太多改观,应试教育的美术教学则走上了工具性的歧路……笔者通过对教学设计理论的研究试图厘清纷繁复杂的教学设计理论迷雾,使其在美术学科教学设计理论与教师之间建立一个沟通的渠道,以便更好地服务广大基层美术教师与即将参加工作的准美术教师们。

本教材并非纯粹的教学设计理论的介绍,也不是罗列各种不同的教学设计案例。因为那样做并不符合美术教师从事教学设计工作的需要。不同的教学设计者对同一教材和学生往往会有不同的教学设计方法,是什么导致这种差异性?关键在于他们对同一事物有着各自不同的理解,教学设计者的文化背景、教学理念不甚相同,其教学设计的方式以及凸显出的教学行为也是不一样的……

长期以来在教学法的课堂中“讲授”成为困扰师范生教学技能培训的主要障碍,导致师范生对教学技能训练的重要性缺乏认识,缺乏热情,缺乏主动性与积极性。

以教学设计为例,目前师范院校大多采用“讲授型”的培养模式:教师讲授教学设计的要点——师范生进入教学观察,其手段有观看教学实录和现场的沉浸式观察——师范生教学设计模拟阶段,尝试进行说课稿及针对教材的教学设计等等——教师点评和评分。这一模式的优点

是能够在较短的时间内通过观察、模拟训练等手段学习优秀教师的教学设计方法,但缺点是在整个学习过程中师范生只是被动的“接受式”学习,主观能动性难以发挥。

我们尝试在书中进行“研究型”教师技能的培养模式,使学习者主动参与和建构美术学科教学设计的方法和要点,因此,设计了以下各个环节:教学观察、感悟体验、设计模拟、研究反思。设置“教学观察”环节的目的在于由于师范生没有教学体验,让他们站在“旁观者”的角度直观地认识“课堂教学”;设置“感悟体验”环节的目的在于让学生充分发挥自身的主观能动性,体会教师在教学设计和课堂教学情境中某些“细节”上的“独到处理”,感悟优秀教师的“预设”与“生成”,并在教师的引导下对观察感悟到的教学设计方法有更深层次的理解,从理论高度提升对教学设计的认识;在“设计模拟”环节中让师范生主动创设教学情境有针对性地模拟教学设计,这样的自我展示更能够暴露出师范生在教学设计上存在的问题,并在“研究反思”环节中提高。不过,需要指出的是,理论与实践中的转化过程有时是非常漫长和困难的,因为教师的执行力往往是教学成败的重要因素。

本教材的目的是帮助新手型教师,使其成为能胜任日常教学工作的教师。尽管作者极为努力,本书的不足之处依然存在,恳请同行不吝赐教,我们将非常感谢。在编写过程中参考了部分文献,并从叶春龙、高旭斌、王新强等一线老师处获得了大量生动的教学案例,在此对文献作者、编者以及老师们致以深深的谢意。

作者

目 录

起步——教师还是设计师？

1

美术教学设计概述

003

第一节 设计与教学设计

003

—— 什么是设计

003

—— 什么是教学设计

004

第二节 教学设计以什么为前提

004

—— 系统理论

004

—— 传播理论

005

—— 学习理论

005

第三节 从美术教师成为教学设计师

006

第四节 美术教学设计的价值取向

006

—— 遵循系统性原则的价值取向

007

—— 以学生为主体的价值取向

007

—— 尊重个体差异的价值取向

008

—— 紧密联系生活的价值取向

008

—— 构建开放性教学的价值取向

008

—— 体现人文性教学的价值取向

009

第五节 美术教学设计的依据与原则

009

—— 美术教学设计的依据

010

—— 美术教学设计应该遵循的原则

012

第六节 完整的教学设计应包含哪些内容

体验

2

美术教学任务分析

017

第一节 了解我们的学生

017

018

—— 学习者有哪些特征

二 我们需要哪些特征 019

三 了解学生的方法有什么 022

第二节 025
关于教学内容

069	第二节	美术课堂教学问题设计
069	一	陈述问题
071	二	教学设计要求
076	第三节	美术课堂教学演示设计
078	第四节	美术课堂教学过程设计
081	第五节	美术课堂教学结尾设计
084	第六节	美术教案的设计
084	一	美术教学计划方案
086	二	教学计划设计要求

拓展

5 美术教学设计的几个维度

091	第一节	以学科为中心的教学设计
091	第二节	以儿童为中心的教学设计
100	第三节	以问题为中心的教学设计
108	第四节	基于学科整合的教学设计
113	第五节	基于知识建构的教学设计
118	第六节	基于主题单元的教学设计

6 美术教学多媒体课件的视听元素

135	第一节	文字
135	一	文本文字
136	二	图形文字
136	三	课件文字的设计准则
138	第二节	图形图像

一	图形图像的基础知识	138
二	课件中常用的图形图像格式	143
三	图形图像的获取	145
第三节		
动画		150

194	第二节 幻灯片制作
207	第三节 制作动画效果
210	第四节 调试修改

9 ZineMaker 2007 课件制作

213	第一节 ZineMaker 2007 软件简介
213	一 ZineMaker 2007 的安装
214	二 ZineMaker 2007 的窗口布局
216	第二节 ZineMaker 2007 操作入门
216	一 课件的新建与封面设置
223	二 视听元素的添加与编辑
229	三 课件的预览与导出

10 ZineMaker 2007 应用实例

234	第一节 收集素材
235	第二节 课件制作
235	一 封面设置
237	二 目录设置
238	三 引入部分制作
241	四 主体部分制作
249	五 扩展部分制作
249	六 保存和发布课件

起步——教师还是设计师？

今天的美术教师应该具备哪些基本素质？美术教学设计的特点有哪些？现代教学设计理论对美术教师会产生什么样的影响？应用教学设计对教师有何帮助？新手型美术教师应当从哪些方面着手教学设计？一个详尽的教学设计过程包括哪些部分……亲爱的同学，你已经踏上了一条漫长的路！

1

美术教学设计概述

【学习目标】

学完本章后,你应能做到:

- 用自己的话阐释下列概念:设计、教学设计、美术教学设计
- 试结合实践分析美术教学设计的前提条件
- 举例说明美术教学为什么要进行设计
- 举例说明美术教学设计的一般过程和基本环节
- 理解美术教学设计的核心是学生的发展
- 理解美术教学设计区别于传统的美术教学计划和教案

第一节 设计与教学设计

一 什么是设计

“设计”是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。人类通过劳动改造世界,创造文明,创造物质财富和精神财富,而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是对造物活动进行预先的计划。可以把任何造物活动的计划技术和计划过程理解为设计。从根本上说,设计是一种解决问题的方式。

生活中,身边的“设计”是一种普遍的人类活动。制造产品、建造房屋、制订远游方案及塑造个人形象等,都离不开设计的参与。尽管不同的设计有不同的方法和要求,但任何设计都是为了达到一定的目标而拟定的预设方案。

二 什么是教学设计

作为一门正式的学科,教学设计(Instructional Design)诞生于美国,经历了半个世纪的发展历史,时至今日,对教学设计的研 究已经形成了一个专门的领域。

对教师来说,为什么要实施教学设计呢?教学是教师教和学生学双向互动的一种有目的、有计划、有组织的活动。设计离不开思考、想象和创意,离不开对根本目标的把握。因此,为了达到教学活动的预期目的,减少教学中的盲目性和随意性,在教学工作实施之前,要根据一定的目标要求,选择正确的内容,制订方法策略,精心进行设计。当然,这并不是说他们必须要伏案工作,将教学设计的过程一五一十地写下来。在许多情况下,熟悉了这一过程,只要在脑子里边过一下“电影”,做一个有心人,也可以说进行着教学的设计。从这个意义来讲,设计与教学是不可分的,甚至可以说它们是相生相依的。教学设计的过程实际上就是为教学活动制定蓝图的过程。传统教学中,也离不开教学设计活动,每位教师在教学实践中会自觉或不自觉地进行各自的“教学设计”。只不过这种设计,由于受教师自身经验、知识水平、教育观念、教学条件、工作环境等制约,仍然脱离不了经验式教学设计的窠臼。

美国心理学家加涅认为：“教学设计是一个系统化规划教学系统的过程。教学系统本身是对资源和程序做出有利于学习的安排。任何组织机构，如果其目的旨在开发人的才能均可以被包括在教学系统中。”^①

在国内，一般认为教学设计是以传播学、学习理论、教学媒体论、系统论等相关学科的观点和方法、依据教学对象的特点和教师的教学观念、经验、风格，分析教学中的问题，确定教学目标、设计解决问题的步骤，合理组合和安排各种教学要素，为优化教学效果而制订实施方案的系统的计划过程。简而言之：“教学设计是指教师为达成一定的教学目标，对教学要素及其活动进行的系统规划、安排与决策。”

教学设计的定义可以从以下几个方面去把握其内涵：

1. 根据信息论原理，教学是一种信息传播的活动，教学过程是一种复杂的信息传播过程。
2. 教学设计是运用系统方法对信息传播过程进行规划，在这个意义上，教学设计是一项现代教学技术。
3. 教学设计主要包括分析教学问题和学习需要，确定解决问题的策略、方法和步骤，选择合适的反馈评价方式等三个方面内容。
4. 教学设计是一个不断完善的过程，因此，教学设计应包括检测、反馈、修正方案后再实施。

以上这些定义从不同的方面指出了教学设计的重要特征，强调了教学设计所包括的范围、特点以及性质。通过对它们的梳理和总结，可以认为：教学设计实质上是对教师课堂教学行为的一种筹划，是对学生达成教学目标、表现出学业进步的条件和情境做出的精心安排。教学设计的根本特征在于如何创设一个有效的教学系统。

实际上，每一位教师对教学设计都会有自己的理解，而且这种理解在教师的教学实践中又是一个不断更新和发展的过程。因此，专门从事教学设计研究的理论工作者需要特别注意，不能简单地从理论的角度去评判教学实施者，如评判一线教师或中小学教研人员对教学的理解是如何地不符合理论。因为教学设计是实践性很强的学科，没有最好的理解，只有更好的理解和更适宜的理解。

第二节 教学设计以什么为前提

系统理论、学习理论、信息传播学和现代教学理论等都是教学设计的理论基础。

一 系统理论

系统理论作为一种科学方法论对教学设计产生举足轻重的影响。任何系统都包括五个要素：人、物、过程、制约因素和可用资源。这五个要素间有三种联系形式：1. 过程的时间顺序；2. 各因素间数据或信息流程；3. 从一个系统中输入或输出的原材料（人或物）。

二 传播理论

信息传播是由信息源、信息内容、信息渠道与信息接受者为主要成分的系统。进行信息传播，必须对信息进行编码，考虑信息的结构与顺序是否符合信息接受者的思维与心理顺序。信息不能“超载”，过于密集的信息直接影响传递效果，增加负担。不同信息的呈现方式不同，有些

^① 参见[美]罗伯特·加涅著. 教学设计原理, 皮连生, 庞维国等译, 华东师范大学出版社, 1999年版