

名师工程
名师名课系列

新课程·新理念·新教学
丛书编委会主任：马立 宋乃庆

名师如何 炼就名课

美术卷

专家品评美术名师的教学智慧

美术教师的成长，离不开课堂教学的历练。在成长过程中，研究课堂教学是主要任务。有了研究，教学自然就出彩，有了深入的研究，成为名师就水到渠成。

21位中小学美术名师的课堂教学案例集中在一起，以结集出版的方式呈现给全国的美术教师，使其分享名师们对中小学美术教学的理解，思考名师们对美术课教学的研究。李力加教授对课例的研究与思考更是从理论与实践结合的角度为美术教师的能力提升提供了充足的精神源泉和实践方向。

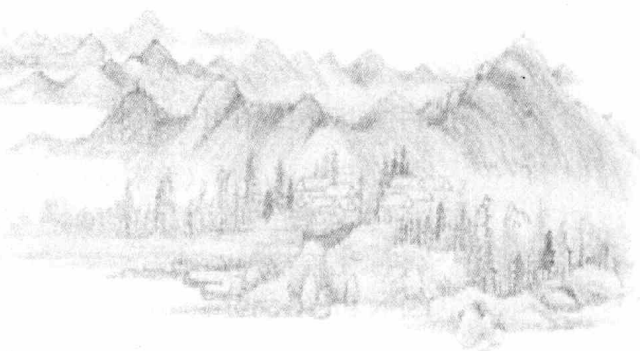
◎李力加 主编

西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

名师工程
名师名课系列

新课程·新理念·新教学
丛书编委会主任：马立 宋乃庆

名师如何 炼就名课

美术卷

◎李力加 主编

 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名师如何炼就名课 (美术卷) / 李力加主编. —重庆:
西南师范大学出版社, 2010.10

(名师工程系列丛书)

ISBN 978-7-5621-5065-7

I. ①名… II. ①李… III. ①美术课—教学研究—小学 IV. ①G623

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 186999 号

名师工程系列丛书

编委会主任: 马 立 宋乃庆

总策划: 周安平

策 划: 李远毅 卢 旭 郑持军 郭德军

名师如何炼就名课 (美术卷)

李力加 主编

责任编辑: 任志林 任占弟

封面设计: 吕 龙

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 市场营销部电话: 023-68868624

http: //www. xscbs. com

经 销: 新华书店

印 刷: 九洲财鑫印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 23.25

字 数: 345 千字

版 次: 2010 年 10 月 第 1 版

印 次: 2010 年 10 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5065-7

定 价: 35.00 元

若有印装质量问题, 请联系出版社调换

版权所有 翻印必究

《名师工程》

系列丛书

学术指导委员会

主 任 顾明远

委 员 陶西平 李吉林 钱梦龙 朱永新 顾泠沅 马 立
朱小蔓 张兰春 宋乃庆 陈时见 魏书生 田正平
张斌贤 靳玉乐 石中英

编 撰 委 员 会

主 任 马 立 宋乃庆

编 委 卞金祥 曹子建 陈 文 邓 涛 窦桂梅 冯增俊
(按姓氏拼音排序) 高万祥 郭元祥 贺 斌 侯一波 胡 涛 黄爱华
蓝耿忠 李韦遴 李淑华 李远毅 李镇西 李力加
李国汉 刘良华 刘海涛 刘世斌 刘扬云 刘正生
林高明 鲁忠义 马艳文 缪水娟 闵乐夫 齐 欣
沈 旒 施建平 石国兴 孙建锋 孙志毅 陶继新
田福安 王斌兴 魏 群 魏永田 吴 勇 肖 川
谢定兰 熊川武 徐 斌 徐 莉 徐 勇 徐学福
徐永新 严永金 杨连山 杨志军 余文森 袁卫星
张爱华 张化万 张瑾琳 张明礼 张文质 张晓明
张晓沛 赵 凯 赵青文 郑忠耀 周安平 周维强
周亚光 朱德全 朱乐平

编者的话

当前，以人为本的教育理念正在逐步深化，素质教育以及基础教育课程改革不断推进。在这场深刻又艰苦的教育改革中，涌现了无数甘为人梯、乐于奉献的优秀教师。他们积极探索、更新观念、敢于创新、善于改革，在实践中创造性地发展、总结了很多先进的教育思想、教育理念；创造性地开发了很多新的教学模式、教学内容和教学方法。这些新思想、新模式、新方法在实践中极大地提高了教学质量，是教育改革实践中的新内涵和宝贵财富。这些优秀教师就是我们的名师，这些新内涵就是名师的核心教育力。整理、总结、发展、推广这些教育新内涵，是深化教育改革、完善教育体制、提高教育质量、提升教师水平的一件大事。

教育，是民族振兴的基石；教师，是教育发展的根基。

胡锦涛总书记在全国优秀教师代表座谈会上指出：“教师是人类文明的传承者。推动教育事业又好又快发展，培养高素质人才，教师是关键。没有高水平的教师队伍，就没有高质量的教育。”十七大报告又进一步强调了必须加强教师队伍建设，不断提高教师的素质。当今世界，社会进步一日千里，科技发展日新月异，知识更新的周期越来越短。教师作为“文明的传承者”更要与时俱进，刻苦钻研、奋发进取，尽快提升自身素质和能力，为推动教育事业的健康发展贡献自己的力量。

基于以上，西南师范大学出版社策划、组织出版了大型系列教育丛书——《名师工程》。希望通过总结名师的创新经验、先进理念，宣传名师的核心教育力，为广大教师职业生涯提供精神源泉和实践动力，在教育实践层面切实推动从教者职业素养的提升。通过《名师工程》实现“打造名师的工程”。

丛书在策划、创作过程中力求实现以下特色：

一、理念创新，体现教育的人本精神

教师角色在以人为本的教育理念下发生了重大的变化，教师的素质和能力也面临更高的要求。如何弘扬、培植学生的主体性、增强学生的主体意识、发

展学生的主体能力、塑造学生的主体人格等问题成为教师在目前教育中亟待解决的难题。丛书以教育管理者和教师为主要读者对象,通过教师综合素质的提高而将人本教育的思想落实到教育实践中,真正实现教育培养人、塑造人、发展人的本质要求。

二、全面构建,系统提升教师的教育能力

丛书选题的最大特点就是系统、全面地针对教师教育能力的提升而展开。施教者的能力决定教育的效果,教育改革的落实、教育效果的提高无不体现在教师身上。丛书针对不同教育能力、不同教学要求、不同教育对象,有针对性地设置选题。棘手学生、课堂切入、引导艺术、班主任的教导力、互动艺术、课堂效率、心灵教育等等,这些鲜明的主题从教育的细节出发,从教育实际情况出发,有针对性地解决问题,让教师在阅读中学有所指、读有所获。

三、科学权威,体现教育的时代前沿性

丛书邀请全国各地著名的教育工作者执笔,汇集在教育改革与实践中的先进理念、成果和方法,经过专家认真遴选、评点总结而成,代表了目前教育实践中先进的教育生产力,具有时代前沿性,是广大一线教师学习、借鉴的好素材。

四、注重实践,突出施教的实用价值

丛书采用了通俗的创作方法,把死板的道理鲜活化,把教条的写法改变为以案例为主,分析、评点为辅,把最先进的教育理念和 method 融入有趣的情境中。经典的案例,情境式的叙述,流畅的语言,充满感情的评述,发人深省的剖析,娓娓道来、深入浅出,让教师更充分地领会先进、有效的教育方法。

在诸多教育、出版界同仁的支持与努力下,《名师工程》陆续推出了《名师讲述系列》《教学提升系列》《教学新突破系列》《高中新课程系列》《教师成长系列》《大师讲坛系列》《教育细节系列》《创新语文教学系列》《教育管理力系列》《教师修炼系列》《创新数学教学系列》《教育通识系列》《教育心理系列》《创新课堂系列》《思想者系列》《名师名课系列》等系列,共90余个品种,后续图书也将陆续出版。

丛书在出版创作过程中得到各地、各级教育部门与教育工作者的大力支持与帮助,在此一并表示感谢!

教育事业是全社会共同的事业,本丛书的出版一方面希望能对广大教育工作者有所帮助,共飨先进成果;另一方面也是抛砖引玉,希望更多的教育工作者参与到出版创作中来,百家争鸣、百花齐放,为促进教育事业的发展共同努力!

序言一

源自现象的经验和思想

尹少淳^①

在我的印象中，力加对现象学饶有兴趣，言谈之中也多有流露。众所周知，现象学的鼻祖是德国哲学家胡塞尔，要理解现象学其实并不是一件容易的事情。剔除其哲学的深奥，我们需要选择的现象学的思想精髓包括对人所生活的世界的倚重，鼓励回到事物的本身，倡导一种反思和分析的方法。“直面事物的本源”是现象学的著名观点，而方法则是“加括号”，将一些影响我们直面事物本源的先在观念、逻辑“悬搁”起来，以免在它们的遮蔽之下，难以寻找到“本源”的踪影。

力加认识美术教学本质的方法的确偏重于现象而非一些先在的理论。深入课堂，对他而言是经常性的，通过将自己置身于情境之中受到触动而获得鲜活的感受和思想。他的几本著作好像都非常注重对教学现象的观察、分析，而不是像一般理论家那样做纯粹的理论思辨，不是先确定理论框架和观念，然后在现实中寻找“证据”或“案例”。这种关注现象的做学问的方法，对具有强烈操作性的美术教学而言是再合适不过的了，值得夸赞和推广。

这本《名师如何炼就名课（美术卷）》也延续了力加一贯的学术态度和学术方法。

书中所选择的名师，依我的陋见，应该是属于众望所归、认同度极高的教师。他们在教学一线辛勤经营了十几年乃至数十年，他们所有的思想和经验都是勤劳和智慧的结晶。这些思想和经验不是外加的，而是置身于教学情境中的发现、感悟和思考，而且每位名师的擅长、取向也不尽相

^① 尹少淳，首都师范大学美术学院教授、博士生导师，中国美术家协会少儿艺委会主任，国家《美术课程标准》研制组组长。

同。有的任教于小学，有的供职于中学；有的长于教技法，有的长于教欣赏。但其共同点则是对美术教育的执著、个人的聪慧和不断反思与总结的态度。这些宝贵的思想和经验局限于个人的范围，其价值就难以得到充分的体现，力加将这些名师的思想和经验集结出版，也就完成了“私有制”向“公有制”的转变，功莫大焉！而力加作为一名美术教育学者，以旁观者的身份对这些名师的授课所做的相对客观的点评与分析，则提纲挈领、切中肯綮，赋予了其更强的理论意味，让分享的读者范围更大，同时读者对名师的思想精髓和方法要领也能有更准确的把握。

实践是理论在情境中的一种操作和运行过程，包含目标的设定、重点的安排、程序的设计、方法的选择……而以叙述为主的方式展示实践过程，使其更具形象性、直观性。因此，也最具有模仿的可能性，榜样的力量也就由此产生了。一位大学美术教师说过，一个班级如果没有几位在学习上的佼佼者，那么这个班级的整体学习就只会平平的；如果有几位拔尖的学生，整个班级的学习水平就会得到提升。诚哉斯言！同样道理，我们也需要一些具有示范和带动作用的美术教学精英，只有这样，中国美术教师的整体水平才会得到提升，中国美术教育的整体水平也才会水涨船高，得以提升。

是所望焉！

2010年首日

序言二

致中小学美术教师

对于一位中小学美术教师来说，课堂教学是看家之本领。在美术教学领域有所建树，是每一位美术教师所追求的目标。因此，在日常教学生活中，如何更好地实施自己的美术教学，如何使自己更快乐地教学，是大家都时刻考虑的问题。

一、为什么要研究课堂教学

美术教师的成长，离不开课堂教学的历练。在一个美术教师的成长过程中，研究课堂教学是其主要任务。基础教育美术新课程改革后，各级各类的美术公开课、录像课、展示研究课等比赛、活动，激发了广大中小学美术教师研究课堂教学的热情。近年来，基层美术教师专业化成长的积极态势，为中小学美术教师提供了学习与发展的良好环境，《名师如何炼就名课（美术卷）》的编写与出版，是基于全国中小学美术教师对美术课堂教学研究、对自己专业成长与发展的迫切需要。

二、为什么要推出美术名师教学

由书名来看，《名师如何炼就名课（美术卷）》有一个界定——名师，顾名思义，就是著名的中小学美术教师。名师之名，是因为入选本著作的各位美术教师都是当地美术教学领域的名师，也是全国中小学美术教学的名师。他们中间有各省、直辖市的美术特级教师、高级教师，有全国美术公开课、录像课的一等奖获得者，有各省公开课一等奖的获得者，有各省市美术学科带头人，他们之中有的还担任了教研员、校长、学校各级领导。他们之所以有名，是因为在课堂教学中有着自己独到的研究。有了研究，教学自然就出彩；有了深入的研究，成为名师就水到渠成。把21位中小学美术名师的课堂教学案例集中在一起，以结集出版的方式呈现给全国的美术教师，使其分享名师们对中小学美术教学的理解，思考名师们对

美术课堂教学的研究，是本书的基本宗旨。在基础教育新课程改革已进行9年的基础上，审视和学习这些名师的课堂教学及其反思，我们得到的启示会有很多、很多。

三、这本书与大家分享些什么

本书的内容是按照人类认识形成的顺序，结合美术名师教学实践的研究来组织呈现的。

序言为国家《美术课程标准》研制组组长、首都师范大学美术学院博士生导师尹少淳所作。作为国家美术课程研究的领军人，他给美术教师们的美术课堂教学研究以全面的引领。

名师教学是构成这本书的主要内容，由课堂教学实录、教学反思、课堂教学图片及学生作业等内容构成。21位中小学美术教学名师展示了各自不同的课堂教学实录。这本书采用课堂教学实录的呈现方式，是因为这样的呈现方式比教学设计、教学案例文本在阅读中更有现场感。同时，为了体现各位名师自己的研究特点，本书对21个课堂教学实录的呈现方式不进行严格统一的规定与限制，主编仅仅对基本框架、部分格式、文字进行了调整。

研究与思考是本书专门设立的栏目。此栏目是主编对每个教学实录、教学课题进行的专题研究。它不是按照一般评课的程序去点评一节课，因为美术教师阅读课堂教学实录的时候就能够感受到名师教学的基本思路。这一栏目的内容包括每位美术名师课堂教学的理论依据、笔者由此教学产生的联想和引申出的思考，以及这位名师教学背后的故事和这样的教学在美术课程研究中的意义。目的是引导读者从整体的视角来研究美术课堂教学。

《论证：美术课堂教学即研究》一文，启示中小学美术教师能够从宏观上认识和理解美术课堂教学研究的内涵，了解这个领域今天与未来所关注的研究视角以及应该认识到的问题。

四、美术教师们如何读这本书

请每位中小学美术教师把自己看做研究者，以独特的眼光来审视这本

书，把21位美术教学名师的不同课堂教学当做研究对象，不要把自己局限于小学美术教师或者初中、高中美术教师的角色中。当你用研究者的眼光来看这些课堂教学的时候，你就能够从中获取对自己的教学研究的某点启发，能够举一反三，产生更多的教学思路。请各位中小学教师把这本书的所有内容，当做建造自己课堂教学研究大厦的基本材料，并把这些材料当做参照性资源，去建构自己大厦的新骨架。

本书与你分享的是美术名师和我们的认识与思考。

李力加

2009年岁末

浙江师范大学美术学院基础美术教育研究中心

CONTENTS

目 录

序言一 源自现象的经验和思想 / 1

序言二 致中小学美术教师 / 1

1. 挑战自己——写生书包

——设置合理挑战，提升学生的自主表现能力 / 1

名师课堂——“挑战自己——写生书包”教学实录（六年级） / 1

教学反思——一次特殊的展示课 / 11

研究与思考——什么是课堂上的美术学科知识 / 14

2. 线的情感和韵律

——实现三维目标的综合艺术课 / 19

名师课堂——“线的情感和韵律”教学实录（七年级） / 19

教学反思——怎样上综合艺术课 / 24

研究与思考——这样的公开课，你喜欢吗？！ / 29

3. 水墨佛像

——创造情境，提高学生美术表现能力 / 37

名师课堂——“水墨佛像”教学实录（五年级） / 37

教学反思——如何更好地让学生进行水墨表现 / 47

研究与思考——三维目标下的创作与表达 / 47

4. 表现生活——走进齐白石的国画世界

——创造机会，让学生学会在生活中寻找美 / 53

名师课堂——“表现生活——走进齐白石的国画世界”教学实录
（五年级） / 53

教学反思——感知要素，链接生活，生成意义 / 65

研究与思考——链接与联结 / 69

5. 植物写生

——引领学生仔细观察，提升写生水平 / 75

名师课堂——“植物写生”教学实录（四年级） / 75

教学反思——让孩子学会用自己的眼睛观察 / 85

研究与思考——由表及里，知觉表达 / 88

6. 我喜欢的吉祥物

——在生活中寻找艺术，探究民族文化 / 93

名师课堂——“我喜欢的吉祥物”教学实录（二年级） / 93

教学反思——文化滋养天性，生活启迪智慧 / 100

研究与思考——如何在与文化的对话中体验 / 102

7. 西溪印象

——创设情境，提升学生的意象表现能力 / 107

名师课堂——“西溪印象”教学实录（三年级） / 107

教学反思——一次抽象画教学 / 117

研究与思考——由意向到意象的转化过程 / 121

8. 自主合作探究式的美术鉴赏

——以学生为本，创设课堂情境 / 129

名师课堂——“自主合作探究式的美术鉴赏”教学实录
（三年级） / 129

教学反思——为你感动，为你自豪——我给学生当助教 / 144

研究与思考——回到学生本身的美术学习 / 148

9. 好大一棵树

——改变儿童视知觉方式，落实教学目标 / 153

名师课堂——“好大一棵树”教学实录（一年级） / 153

教学反思——教学设计要有目的性 / 159

研究与思考——如何看，是儿童造型表现的基础 / 161

10. 思想最重要——《杜尚的启示》

——理解大师，唤起学生知觉体验 / 165

名师课堂——“思想最重要——《杜尚的启示》”教学实录
（五年级） / 165

教学反思——如何引领学生欣赏、评述 / 177

研究与思考——唤起知觉体验的美术课堂学习 / 178

11. 敦煌壁画欣赏

——创设情境，让学生拥有现场感 / 185

名师课堂——“敦煌壁画欣赏”教学实录（八年级） / 185

教学反思——如何“磨”课 / 196

研究与思考——以研究的方式教学 / 197

12. 美术可以表现主观情感

——欣赏大师作品，在绘画中表达情感 / 203

名师课堂——“美术可以表现主观情感”教学实录（八年级） / 203

教学反思——让学生的体验更深入 / 210

研究与思考——由命题解释走向思维认识 / 212

13. 多彩的面具

——理解传统文化，提升学生人文素养 / 217

名师课堂——“多彩的面具”教学实录（五年级） / 217

教学反思——“多彩的面具”教学的三个度 / 224

研究与思考——倾情塑造心灵意象 / 227

14. 现代主义美术鉴赏

——让学生在研究性学习中提高美术鉴赏能力 / 231

名师课堂——“现代主义美术鉴赏”教学实录（高一） / 231

教学反思——如何让学生进行研究性学习 / 239

研究与思考——在美术鉴赏课中开展好艺术批评 / 240

15. 有趣的汉字

——提高学生审美品位，促进学生情感生成 / 247

名师课堂——“有趣的汉字”教学实录（五年级） / 247

教学反思——巧妙展示，为学生营造艺术殿堂 / 255

研究与思考——唤起思维，激发情感 / 258

16. 戏曲中的人物

——营造氛围，培养学生艺术默契 / 263

名师课堂——“戏曲中的人物”教学实录（六年级） / 263

教学反思——创生教材备好课 / 267

研究与思考——艺术默契与美术接受 / 269

17. 橙色的画

——创造文化情境，让学生热爱生命 / 273

名师课堂——“橙色的画”教学实录（三年级） / 273

教学反思——让学生在广泛的文化情境中学习美术 / 278

研究与思考——如何打造生命的态度 / 281

18. 门神的故事——走进绵竹年画

——引领学生回归生活，感悟文化 / 285

名师课堂——“门神的故事——走进绵竹年画”教学实录
（初二） / 285

教学反思——立足本土文化资源，弘扬中国传统文化 / 294

研究与思考——回到生命本身的美术文化熏陶 / 297

19. 后印象主义与西方现代派美术

——对比分析，提高教学实效 / 301

名师课堂——“后印象主义与西方现代派美术”教学实录
（高二） / 301

教学反思——如何在教学知识点多的情况下提高课堂实效 / 315

研究与思考——详尽分析与转理解 / 316

20. 风雨变奏曲——神奇的大世界

——抓住机遇，让学生感受大自然 / 321

名师课堂——“风雨变奏曲——《神奇的大世界》”教学实录
（一年级） / 321

教学反思——在风雨中享受美 / 326

研究与思考——整体知觉，感受自然 / 328

21. 设计迷宫

——创设游戏情境，让学生快乐学习 / 333

名师课堂——“设计迷宫”教学实录（四年级） / 333

教学反思——美术课堂里的探究学习 / 339

研究与思考——设计生活，快乐成长 / 341

论证：美术课堂教学即研究 / 345

后记 / 351

1

挑战自己——写生书包

——设置合理挑战，提升学生的自主表现能力

>>> 名师课堂

“挑战自己——写生书包”教学实录（六年级）

魏瑞江^①

（一）引言导入

师：同学们好！

生：老师好！

师：同学们，如果我们把这里比做舞台的话，今天，这里将成为我们人生的一个舞台，我们应以最佳的姿态、最佳的表现老师们面前展示我们自己。因此，我把今天这节课的题目定为“挑战自己”。

^① 魏瑞江，天津市美术特级教师，天津市河西区教育中心美术教研员。

（二）提出问题

师：①什么是挑战？②什么又是挑战自己？③挑战需要具备什么样的条件？④挑战将面临什么样的结果？请同学们思考。（师板书课题）

师：好，谁来回答第一个问题，什么是挑战？请你说。

生：挑战有可能会成功也可能会失败。

师：什么又是挑战自己？请你说。

生：挑战自己就是挑战自己以前没有做过的事情。

师：非常好！挑战需要具备什么样的条件呢？

生：具备勇敢！具备一颗自信的心！

师：挑战会遇到什么样的结果？

生：挑战的结果有可能会遭到失败，有可能会获得成功。

师：同学们刚才对于挑战的解释让我非常满意，挑战的结果可能是成功或失败，那么对于今天的挑战大家是否有信心呢？

生：有。（声音很小）

师：这样的声音我不满意，对于今天的挑战大家有没有信心呢？

生：有！（大声）

师：刚才同学们说得特别坚定，特别有自信。那么，为了检验你们是否真的有自信，接下来我们进行一个小测试，看看你们是否具备挑战的勇气。这是我提出来的一个问题：“谁敢挑战我的问题？”这个问题的条件是要求挑战者先起立，我再提问题。以往都是老师先提出问题，然后同学们根据问题选择是否来回答，今天我们换一种方式，谁敢挑战我的问题？

（话音刚落就有同学起立）还真有勇敢的。要知道我的这个问题很难，是经过我思考设计的，目前我所走过的学校中还没有学生能答出来。要知道答不出来会很难为情的，在这么多老师和同学面前答不出来他们会笑话你的，有同学会说：就是你在这么多老师面前逞能吧，看你答不出来了。所以我给大家时间，如果放弃还可以坐下。（师夸大问题难度，但没有学生坐下）我们的同学这么坚定，这是我从来没见过的。现在我把这个问题给后边的老师，我们的老师有没有敢于挑战这个问题的，也可以起立。同学们可以转过身去看一看，（师生全都笑了）我们的老师以微笑回答你