

“大概念”在初中美术“设计·应用”学习领域的运用

——以《名画扮演秀海报设计》一课为例

赵楠

上海对外经贸大学附属松江花园校区 上海 200000

【摘要】：大概念是近几年的热门学术研究话题，在此之前，一线教师层面很少讨论此问题。大概念教学可以扩充知识量，也可以促进知识的应用。名画扮演秀是本研究者将名画教学在日常课堂中应用较多，通过在美术社团教学中，让学生通过经典名画扮演的形式呈现课堂之中，名画扮演效果成效不错，有利于提升学生的审美核心素养，希望名画扮演有更深度的教学研究，期待这种教学模式能够真正实现以学生为主体的美术课堂，学生成为学习的控制者。对名画进行再次联想创作，包括人物、风景、与本土文化结合等，从而提升学生欣赏名画和生创意表现的能力，最终提高学生审美与创意的能力，明确基于大概念在初中美术“设计·应用”学习领域的运用教学实践作用和意义，提升学生的审美核心素养。

【关键词】：大概念；初中美术；“设计·应用”；学习领域

1 目前教学困惑

中学生造型基础薄弱，具备一定观察、独立思考和分析问题能力，在日常的美术课程中，学习与平面设计相关内容，学生对设计课相对比较感兴趣。综合看来，学生知识与技能储备能够承担海报设计的学习，也为更深层次深度学习提供可能性。海报设计是学生感兴趣的课程，容易让学生产生联想，选择名画扮演秀容易激发学生制作海报的动力，运用剪、拼、贴、画的形式降低海报制作难度，便于学生进行创作。

2 从大概念角度思考分析

2.1 何谓“大概念”

在21世纪后，基础教育阶段中“整合”已经成为美术课程改革的重要核心理念。在2009年国际美术教育专家研讨会中，来自世界各地的艺术家、教育家们讨论选择出了14个交叉学科概念作为整合的美术知识大概念。大概念的教学是在教学中总结教学困惑，确定基本问题，教学课程指向大概念，帮助学生理解美术大概念，最后以在教学结果中体现相应的具体事实、态度实现。美国著名的概念课程研究专家，林恩·埃里克森(H.Lynn Erickson)对如何指导课程设计提出相关知识结构关系，选定原理概念，筛选出下属概念、主题、让学生认识课本里的知识结构图，最终形成完整的理论体系。大概念是学科的总的概括和方向，把握本部分内容中涉及的众多小概念，指引学科本位支撑相应大概念的学科事实，逐级列出美术知识的位次关系，面向学生，让学生学习本学科知识，从而面向生活解决实际问题。

2.2 何谓“设计·应用”学习领域

义务教育美术课程标准(2011年版)提出，“设计·应

用”学习领域是指运用一定的物质材料和手段，围绕一定的目的和用途进行设计与制作，传递与交流信息，改善环境与生活，逐步形成设计意识和实践能力的学习领域。

2.3 分析与思考

海报设计是学生绘画视觉思维的展现应用，大脑从外界获取信息主要是通过视觉，一个完整的视觉思维过程是通过视觉形象来想象并观察，最后用视觉形象的方式来表达和创造。阿恩海姆认为：“视觉形象永远不是对感性材料的机械复制，而是对现实的一种创造性的把握。因此视觉完完全全是一种积极的活动。并且具有高度的选择性。”在海报设计中，学生通过对海报的了解在教师的干预下，认识海报的版式，并选择版式对海报元素进行重组，在此基础上进行头脑风暴，海报进行有创意的添加、替换，从而带来视觉上的感官刺激。其次，教师要从庞大的知识体系中选择合适的内容进行教学。合适的内容是指学生能根据情境，生发具有共鸣的问题，能具体化迁移到现实生活中的高位知识，也就是“大概念”。最后，教师要运用教学策略将这些知识做有深度且有趣的教学呈现，可以按照时间线进行自身纵向的对比，也可以和其他艺术形式进行横向对比。布置多样的任务要求，让不同层次的学生都能各取所需。

3 基于“大概念”视角下的初中美术教学实践探究——以《名画扮演秀海报设计》一课为例

3.1 提炼“大概念”

“大概念”决定课程的主题，这一环节是开端也是关键。“大概念”的提炼可以从学科本位出发，选择上位的视觉艺术语言，如色彩、造型、线条、明暗、肌理这类艺术元素。

还可以选择虚实、韵律、对称、平衡、对比这类形式法则。学科类“大概念”偏重构成技巧和表现方法方面的培养，有助于提高学生对美的感知力以及基础造型能力，便于更好地欣赏、创作、评论美术作业。社会类“大概念”则可以从艺术家生平、历史、哲学、自然现象、社会活动等提取学生关注的人生议题，如理想、现实、创意等。或是能够参与其中的人类议题，如环保、生命、未来等。

3.2 学科类“大概念”---海报设计

通过大概念的课程学习，让学生了解版式、理解版式、运用版式对海报进行设计，通过对海报设计的学习，了解海报设计的基本元素包括文字、图案、色彩，表达海报设计的意图，培养学生们的的设计思维，学习海报设计的方法。让学生知道海报设计的基本元素，了解海报设计的版式，选择恰当的构图版式，设计出有创意的主题海报。在观察与交流的过程中，认识海报设计的版式的构图规律；在探究与尝试的过程中，运用添加、替换的制作方法让海报设计有创意；传递校园文化，初步感受海报的形式美感，体验构思过程中的创意乐趣，促进学生审美能力的提高。

3.3 社会类“大概念”----海报设计构思

海报设计简洁、吸睛的优点纵使一大批国内外优秀设计师置身于此，并不断研究创新，探索新的灵感用于自己的设计之中。借用和模仿儿童绘画的思维方式用于海报设计中，无疑是一种新理念、新思路。在海报设计中，学生通过对国外名画《抱银鼠的女子》、《吹短笛的男孩》、《带珍珠耳环的少女》和中国经典名画《父亲》、《京剧经典人物》等，让学生从名画走进生活，教师创设情境，让学生在海报设计中，了解现实生活中美好，优越的和平环境，通过人物画了解父爱如山，感受中华民族的传统艺术，弘扬民族传统文化，将课堂中的知识，创造性的运用到生活中，从而提高学生的艺术核心素养。

3.4 教学重点+教学难点

- (1) 教学重点：海报设计的基本版式。
- (2) 教学难点：海报设计中的思维和创意。

3.5 教学过程

3.5.1 欣赏与交流

欣赏教师名画走秀及海报设计。

教师装扮成名画中的人物进入教室，ppt呈现名画秀扮海报设计。

引出课题：《名画扮演秀海报设计》。

设计意图：通过欣赏教师的表演，帮助学生创设名画情

境，激发学生学习海报设计的兴趣，明确学习任务，揭示课题。

3.5.2 尝试与讨论

探究一：学生通过欣赏海报，初步体验海报的视觉感受，尝试比较不同版式，感受海报设计不同元素的组合关系，尝试借助字母记忆版式，得出海报版式：水平版式（稳定、平静的视觉感受）；斜置版式（对抗、活泼的感觉视觉感受）；曲线版式（动感、延伸的视觉感受）。（如图1、2、3）

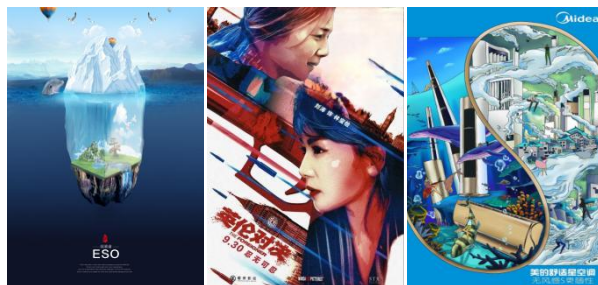

图1 图2 图3

设计意图：学生体验海报设计的视觉感受，归纳版式，发现水平版式（字母I）、斜置版式（字母X）、曲线版式（字母S），形成对版式多样性的初步认识。

3.5.3 分析与探究

探究一：学生通过版式的练习，重新理解画面中描绘对象之间的关系，解读海报构思寓意。

探究二：学生通过比较的方法，去发现海报设计中添加、替换的方法，提升海报设计的创意。

教师带领学生探索。（如图4、5）

图4 图5

设计意图：学生通过海报设计构思，在版式的基础上体验替换、添加的方法，巧妙的进行海报设计创意。

3.5.4 示范与实践

教师示范：教师根据名画扮演进行海报的设计与制作。

学生练习内容：

为名画扮演秀设计一张海报，四人小组合作，完成一张

创意海报设计作品，学生练习要求：版式多样有变化，构思新颖有创意。

设计意图：观看教师示范，明确作业要求，合理分工，根据作业要求巡回指导，帮助学生进行海报设计。

3.5.5 展示与评价

作品展示：展示学生作品，交流制作感受。

评价要求：版式是否多样有变化，构思是否新颖有创意。

(如图 6、7)

图 6

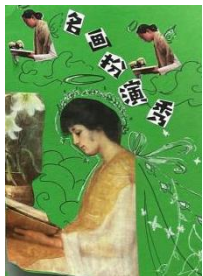

图 7

设计意图：鼓励学生根据海报设计要求自评与互评。深入理解海报设计内涵。

3.5.6 拓展与延伸

欣赏不同版式的海报。(如图 8、9、10)

图 8

图 9

图 10

参考文献:

- [1] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].四川人民出版社,1998.3.
- [2] 张劲.中学美术教案案例(设计)精选[M].南京师范大学出版社,2018.8.
- [3] 钱初熹.美术家教学理论与方法[M].高等教育出版社,2014.8.
- [4] 尹少淳.尹少淳谈美术教育[M].人民美术出版社,2016.11.
- [5] 裴娣娜.教育研究方法导论[M].安徽教育出版社,2010.8.
- [6] 王振宇.教育心理学[M].高等教育出版社,2013.1.
- [7] 钱初熹.中学额秘书课程与教学[M].华东师范大学出版社,2018.8.
- [8] 陈施安.《基于大概念的初中科学教学设计》[D].杭州师范大学,2019.

作者简介：赵楠（1993-），女，汉族，教育学硕士，任职于上海对外经贸大学附属松江花园校区教师，研究方向：美术教育。

设计意图：让学生了解更多的海报版式，培养学生创新意识，拓展海报设计思维。

4 课堂反思

4.1 融入大概念教学，贴近学生生活

在日常教学中，教学设计将大概念作为教学理念，在课堂中确定海报设计的基本问题，美术课程指向大概念，利用大概念的理念，帮助学生理解海报设计的构思创意，在教学中学生通过课后对经典名画进行扮演，根据名画扮演的图片，融入真实的问题情境，让学生发现生活中的真实情感，进一步深入学习，挖掘更深刻的人文内涵，最后完成一张有创意的海报设计。

4.2 围绕创意教学，提高学生思维

《名画扮演秀海报设计》本课源自九年义务教育少儿版七年级第一学期（试用本）中《策划校园文化活动》一课，原教材以校园活动策划为主线，加以平面设计、布展等视觉传达设计为教学内容。本课教学内容与本校学生实际教学结合，教学设计紧扣单元重点，教学内容根据名画扮演秀制作一张海报设计，注重教学内容的理解与运用，让学生建立创意海报设计的意识，进一步拓展学生视觉传达设计的综合实践能力。在查阅了很多资料和反复的琢磨思考后，我重新制作海报设计，同时还大胆的进行尝试练习，让学生从中体验海报设计的视觉感受，找寻对应字母，摆出相对版式，根据海报设计构思，体验添加、替换的方法，巧妙的制作一张海报设计。这样的安排不仅丰富了教学内容，而且会提高学生的学习兴趣，变被动为主动。