

美术特色学校高中美术系列教材

王泽旭 吴之越

(中央工艺美术学院附属中学)

法国作家罗曼·罗兰曾说：“艺术是发扬生命的”，俄国诗人白朗宁也说“艺术应当担负起哺育思想的责任”。的确，艺术蕴含着强大的力量，而艺术教育对于一个人的成长有着重要的意义。建国以来，我国积极发展包括美术教育在内的艺术教育。在美术教育发展的历程中，伴随着我国高等美术教育发展的变迁，中学美术教育也随之不断改革创新，与此同时大批美术特色中学不断涌现，中央工艺美院附中便应运而生。

自1983年开办美术专业以来，我校历经30年的探索与改革，已经发展成为一所较为成熟的美术特色学校。特别是2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的颁布和实施，倡导“打破千校一面的局面”，“鼓励普通高中办出特色”，为我校美术特色发展提供了新的机遇。学校从育人目标、课程设置、学校运行机制等方面进行了系统的思考与实践，取得了前所未有的提升，2011年被北京市教委认定为“国家级高中特色发展试验项目学校”。学校不论是在办学理念、硬件设施上，还是在教学水平、生源质量上，都有较强的竞争优势。

作为一所美术专业学校，我校多年来一直坚持深入研究美术发展规律和美术教学规律，注重校本研修及与国内外知名中高等院校的交流与合作，力争站在美术研究最前沿，努力培养具有民族情怀和国际视野的美术特色创新人才。我校拥有一支业务精湛、善于钻研的美术教师队伍，这些教师均毕业于清华美院、中央美院等国内一流院校。

面对建国以来国内没有美术特色学校高中系列教材的现状，我带领我的美术教师团队自北京市高中新课改实施伊始便着手研究与撰写《美术特色高中美术系列教材》，教材共12册，于2007年全部问世。本套教材基础性强、起点高、注重系统性和规律性，重点体现专业知识的内在联系与拓展，力求把握时代气息与未来发展需求，已经成为我校和国内兄弟院校美术专业教学的有力支撑。这套教材获得了北京市基础教育教学优秀成果二等奖，并被认定为国家十二五规划重点教材。

一、填补国内空白的美术教材

我校编写的《美术特色学校高中美术系列教材》按素描、色彩、速写和设计基础分类，其中《素描》包括高一至高三年级，共3册，《色彩》包括高一至高三年级，共3册，《速写》1册，《设计基础》4册，包括《装饰绘画》、《构成艺术》、《字体创意》、《图形创意》，《名校高考试题解析》1册，全套共12册，于2007年8月由高等教育出版社出版，全国出版发行，填补了国内美术特色高中缺少正规教材的空白。

(一) 凸显系列化

随着美术高考热逐渐升温，对美术类考生的专业要求越来越高。市面上发行的专业美术教材更多的侧重于作品集和画册，缺乏系统性和可操作性，无法满足有效指导专业学习的需求。而我校出版的这套教材强化了每本教材之间的联系，知识的积累与能力的培养梯度明显。就“色彩”学科，这套教材推出了三本书，分别适合高中三个年级的教学使用。高一年级的《色彩》教材，从色彩的基本原理入手，通晓色彩基本原理中的概念、概念与概念之间的关系，在色彩实践中学会整体观察、学会用色彩的眼光看世界，通过“阅读色彩”的方式认知色彩，通过“色彩分析”的方式理解色彩，通过“色彩采集”的方式表现色彩，帮助高一学生建立对于色彩的初步认识，学会基本的静物写生、场景写生和风景写生；高二年级的《色彩》教材，更加深入地解读色彩，促使学生对于色彩的色相、明度、纯度、冷暖、明暗变化、调配等有了更加理性的分析能力与较强的控制能力；高三年级的《色彩》教材，则是对于学生色彩表现力的高标准与高要求，学生必须具备表现画面“纵深的效果”的能力，拥有控制画面各种调式的能力，具体深入刻画画面的能力等，并要求熟练地完成“默写”训练。

清华大学美术学院院长李当岐对这套教材做出了很高评价，他说：“《美术特色学校高中美术系列教材》编写得很好，教材由浅入深，由易及难，既有基础知识，又有示范，还有名画赏析……为我国高中美术教育创出了一条值得借鉴的道路，为学生未来的发展打下了坚实的基础”。

（二）渗透艺术思维

《美术特色学校高中美术系列教材》渗透了学科思想和艺术思维，注重从深层次解读美术作品，不仅让学生学习绘画技法，更向学生传达艺术作品蕴含的情感和精神，让学生学会以一种艺术的眼光看待作品。书中告诉学生“很多绘画大师都是抱着‘和静物对话’甚至是‘借物抒情’的心态来作画的，比如梵高笔下的向日葵，以富有动感的笔触和强烈的色彩表达出他对于生命的热爱”。

二、以学生为中心的编写原则

美国教育家约翰·杜威著名教育思想之一是“儿童中心论”，他认为教学应该发挥儿童自身的力量，他说“我们希望儿童从他自己心中‘发展’出这个或那个事实或真理。我们叫他自己思维，自己创造”。秉承杜威的教育思想，我校教师在教材编写过程中摒弃传统的“以学科为中心”，遵循“以学生为中心”的原则，即“在教材编写过程中我们以面向全体学生为出发点，以新课程理念为指导思想，要求教师具有‘启发式’教学能力，特别注重培养学生掌握探究性学习方法”。这套教材从切入点、内容的安排、表达方式等诸多方面精心编写，注重激发学生的兴趣。

（一）有“温度”的表达方式

《美术特色学校高中美术系列教材》一改以往教材的说教方式，让语言有了温度，让学生在阅读教材时，仿佛面对一位循循善诱的老师。“颜色盒该有多大——色彩的丰富性”、“赤道、回归线、极圈——控制冷暖”、“像写字一样自如——对画笔的运用”、“羊群里出骆驼——控制明度”等标题新奇、风趣，让学生们对教材油然而生一种亲切感。

（二）新颖的切入点

在选择教学的切入点上，《美术特色学校高中美术系列教材》同样体现了关注学生的发展和心理需求。高一年级的《色彩》教材是色彩教学的开端，在专业领域虽然有千言万语可说，但教材却从学生的立场出发，从学生的困惑入手，引导学生走入色彩艺术的殿堂。教材是这样切入的：“都说‘良好的开端是成功的一半’，那么开始画色彩要做哪些准备呢？先来看看同学们一开始都会提出什么问题。通常有两个问题出现的频率最高，如下：1、什么样的色彩才是好的色彩？2、色彩怎么画才能够画好？”。教材从学生心中最初的疑问开始，吸引着学生的求知欲望，让学生充满渴望的跟着教材去学习美术。当教材不再是板起面孔只顾说教的老夫子，而是和学生交流的朋友，教材的作用真正发挥出来。

（三）贴近生活的内容

在内容的选择上，《美术特色学校高中美术系列教材》注重贴近学生的生活，选择学生感兴趣的内容。高一年级的《素描》教材在“带有创意构图的素描训练”中，就“发动学生根据自己‘小时候玩的玩具和比较有特色的物品（比如灯具、锁具、钟表、眼镜、旧电话、手机、打火机、指南针、各种大小工具等）’进行自由设计。当绘画的内容来源于学生的生活，学习的任务是为了打开学生情感的大门，学生自然有浓厚的兴趣去设计，去创意，随着时间的推移，好的作品自然被创作出来。这套教材还提供知识“小链接”，如“写生中的常见问题解答”，解答学生在美术学习中可能遇到的疑惑。此外，这套教材在提升学生应考能力上也有体现，近几年艺术院校招生专业设计考试侧重考查学生创造性的想象能力、判断能力、表现能力，《图形创意》、《字体创意》、《构成艺术》等书就有助于培养学生的创意思维，《名校高考试题解析》则洞悉近几年艺术高校的命题规律和走向，让学生掌握答题思路与技巧。

（四）个性化的图片及注释

《美术特色学校高中美术系列教材》具有鲜明的个性，选取的图片不仅包括大师作品，更多的是展示和读者年龄相仿的工美附中高中生的优秀画作，让学生跟着同龄人学习画画，这样让学生不会觉得艺术是高不可攀的，能够在一点一滴的进步中提升自己的绘画水平。同时，这套教材编写得颇为精心，几乎每幅作品的照片都有说明。对于美术专业学生来说，能从图中读出多少内容意味着他们可以汲取到多少艺术养分。《美术特色学校高中美术系列教材》通过给图片做注释的方式，让学生

学会读图。在教材中，有的图片注释是对画面的赏析，如“与上一幅不同，这幅画的作者把更多的精力放在了推敲颜色上，各物体的色彩微妙丰富，画面光感强烈，空间塑造具有可信度，是一幅好画”，有的则进行学法的点拨，如“留心观察生活中的每一个角落，培养属于自己的独特感受，对每一张画面做出分析，能使你前行的方向更加明确”。这些图片和注释让这本书变得更加丰厚。

三、不断创新，遵循美术教育发展规律

“唯道是从”是我校的核心办学理念，《美术特色学校高中美术系列教材》同样秉承这种思想，遵循美术教育的发展规律，培养学生的创新能力，激发学生的创意思维，顺应了当代美术发展的新方向。

（一）注重造型基础

《美术特色学校高中美术系列教材》注重美术思维训练和造型基础训练，通过《素描》、《色彩》等教材，培养学生开阔的美术思维和精准的造型能力。

素描被视为造型艺术的基础，是初学者踏入艺术之门的必经之路。在本套教材中，高一年级的《素描》教材从素描概述、石膏几何形体、静物等方面，高二年级的《素描》教材从石膏头像与静物组合、人物头像等方面，由浅入深、循序渐进的讲解。而高三年级的《素描》教材更力求培养学生生动、深刻的写实能力，从静物结构素描过度到静物全因素素描，从头部素描扩展到了半身素描，培养学生“尽精微致广大”的素描能力。在《色彩》教材中，“冷暖交界——明暗转折与冷暖的关系”，“鲜明的隐形——颜色的区域化”，“画出余光——建立色彩关系”等内容，生动地阐释了如何运用色彩的变化表现空间感，提升学生运用色彩造型的能力。

（二）解读专业技法

同一片风景运用不同的构图与绘画技法表现，可以形成风格迥异的作品。《美术特色学校高中美术系列教材》为学生解读了多种专业技法。

《素描》教材让学生从笔触的运用，排线的走向，透视关系、构图方法等方面，全面学习素描绘画的技法，引导学生生动地表现黑白灰的单色世界。《装饰绘画》则介绍如何在构图中运用“统一与变化”、“对称与平衡”、“静感与动感”等，进行装饰绘画创作。本套教材在解读专业技法时，将东西方艺术的不同绘画传统和技法融会贯通。在《色彩》教材中，不仅传承了中国传统的写意画法，也介绍了西方的写实画法，如色彩静物的厚画法、薄画法、干湿画法等。

（三）培养创意思维

随着文化创意产业的发展，具有创新能力的人才可谓炙手可热。因此注重培养学生的创意思维成为这套教材的重点和亮点。

在系列教材中，《构成艺术》、《图形创意》、《字体创意》等教材着重培养学生的创意思维。创意并非是凭空想象，在头脑中抓住创意灵感，更像是在一个城市中抓拍风景，首先要有一份地图来了解这个城市，而前人总结的创意理论就是这份地图，比如《构成艺术》教材就从“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”三方面介绍了绘画构图的各种概念和原理。同时，创意还需要合理的方式与技巧，比如《图形创意》中的“同构重生”、“正负相连”、“影子异变”，《字体创意》中的“从形状入手”、“从意境入手”等等。有了理论作基础，有了方法做引导，这套教材还穿插了大量妙趣横生、天马行空的创意作品，让学生阅读欣赏。

《美术特色学校高中美术系列教材》一经出版，已销售 23 余万册，在社会上引起较大反响。工美附中的学生使用这套教材后打下扎实的美术基础，形成开放式的创意思维，受到美国排名第一的艺术高校——罗德岛设计学院的高度好评。2012 年高考中，工美附中 39 名学生取得清华美院专业合格证，2013 年高考中，工美附中 37 名学生取得清华美院专业合格证，居全国同类美术特色中学第一。突出的办学成绩、艺术高校的认可，见证了《美术特色学校高中美术系列教材》的独特价值与意义。

