第一单元

第一课 什么是美术作品 教学设计

1 教学目标

知识与技能:理解审美观念的内涵和形成过程,初步了解一些形式美的基本规律,大体掌握美术作品的基本涵义。

过程与方法:以引导的方式,促进学生的自主学习能力。

情感态度与价值观:培养学生以审美的眼光去看待美术作品和日常生活的意识。

2 学情分析

学生对美术作品缺乏认识,不知道美术作品为什么美?大部分学生都不会积极地去发现生活中的美。

3 重点难点

重点:美的观念和形式法则是如何产生的? 美术作品的基本内涵是什么?

难点:如何从生活中去发现美?

4 教学过程

活动 1【导入】什么是美术作品?

提问:结合初中时代所学过的美术课,请大家想想,什么是美术作品?

教师引导:美术作品——美术家为了审美目的而创作的作品,是艺术家反映自然与社会现实生活,表达自我思想与情感的载体与具体形象,它包含着美的观念和形式美的法则。

活动 2【讲授】一、以审美为目的的美术作品

美术作品——美术家为了审美目的而创作的作品,是艺术家反映自然与社会现实生活,表达自我思想与情感的载体与具体形象,它包含着美的观念和形式美的法则。

活动 3【讲授】1、作品赏析《父亲》

教师提问:从画面上我们都看到了些什么?(互动,学生回答)

教师解析:非常好,我们可以非常清晰地从画面上看出一名老汉的形象。这个作品是现代油画家罗中立的作品。《父亲》中的这位纯朴的农人也许是作者对父亲及终年耕作土地的默默感恩。画家用浓厚的油彩,精微而细腻的笔触,塑造了一幅感情真挚、纯朴憨厚的父亲画面,即使没有斑斓夺目的华丽色彩,也没有激越荡漾的宏大场景,但作者依然刻画得严谨朴实,细而不腻,丰满润泽。背景运用土地原色呈现出的金黄,来加强画面的空间感,体现了《父亲》外在质

朴美和内在的高尚美。颂歌般的画面色彩十分庄重,生动感人,是对生活中劳动者的崇敬和赞誉。

活动 4【讲授】2、作品赏析《竹院品古》

教师提问:这个画面上,大家在做什么?(互动)

教师解析:是的,很好。仇英擅人物画,尤工仕女,重视对历史题材的刻画和描绘,吸收南宋马和之及元人技法,笔力刚健,特擅临摹,粉图黄纸,落笔乱真。至于发翠豪金,综丹缕素,精丽绝逸,无愧古人,尤善于用粗细不同的笔法表 现不同的对象,或圆转流畅,或顿挫劲利,既长设色,又善白描。人物造型准确,概括力强,形象秀美,线条流畅,直趋宋人室,对后来的尤求、禹之鼎以及清宫仕女画都有很大影响。 在这个画面上有着我们非常不仅有唐代利用区分人物比例,来区分他们身份的手法(唐代遗风),还很典型地采用了我们传统画里采用的屏风、床榻来隔开人物的活动场所。

活动 5【讲授】3、作品赏析年画

教师提问:这个很熟悉是吗?是做什么用的呢?(互动)

教师解析:是的,年画,我们都不陌生。年画是中国古代一种寓意吉祥的形象。在漫长的岁月里,随着年节风俗的演变而衍生形成的一种中国民间特殊的象征性装饰艺术,它的起源可以追溯到人类远古时期的自然崇拜观念和神灵信仰观念。中国早期的年画都与驱凶避邪、祈福迎祥这两个母题有着密切关系,在祈祷丰收、祭祀祖宗、驱妖除怪等年节风俗习俗化的过程中,逐渐出现了与之相适应的年节装饰艺术。

活动 6【活动】思考与交流

回顾我们刚刚看到的作品,这些作品有没有实用性?(互动)是的,他们是以审美为目的而创作的美术作品,他们理所当然是美术作品。但是有一类作品,比如非洲面具,在当地他们是宗教活动中一种器具,但是 20 世纪初开始,它逐渐受到收藏家们的喜爱,甚至在一定程度上影响着欧洲美术的发展,为什么呢?

活动 7【导入】二、以实用性为最初目的，形式美的法则得到凸显

教师解析:(导入下一环节)这些一开始有实用价值的物品,经历了时间的长河,当他们的实用功能逐渐退化,他们的形式美的法则得到凸显,收到人们的喜爱,这类作品也可以成为美术作品。

活动 8【讲授】1、多媒体展示人面鱼纹盆

教师提问:这是什么东西?做什么用的?上面的装饰源自于哪里?(互动)

教师解析:艺术来源于生活,又高于生活。新石器时代的先民们,以捕鱼狩猎为生,因此他们在这个容器上展现了他们生活的一面。新石器时代人面鱼纹彩陶盆是新石器时代陶器珍品,由细

泥红陶制成,敞口卷唇,口沿处绘间断黑彩带,内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。人面呈圆形,头顶有似发髻的尖状物和鱼鳍形装饰。前额右半部涂黑,左半部为黑色半弧形。眼睛细而平直,似闭目状。鼻梁挺直,成倒立的“T”字形。嘴巴左右两侧分置一条变形鱼纹,鱼头与人嘴外廓重合,似乎是口内同时衔着两条大鱼。另外,在人面双耳部位也有相对的两条小鱼分置左右,从而构成形象奇特的人鱼合体。在两个人面之间,有两条大鱼作相互追逐状。整个画面构图自由,极富动感,图案简洁并充满奇幻色彩。 仰韶文化的彩陶图案中有大量的动物形纹饰,如鱼、鹿、蛙等,以鱼纹最为典型。人面鱼纹彩陶盆是公认的彩陶艺术精品。类似内容的彩陶盆在遗址中出土了很多件,多作为儿童瓮棺的棺盖来使用,很像一种特制的葬具。人面由人鱼合体而成,人头装束奇特,像是进行某种宗教活动的化妆形象,具有巫师的身份特征,因此这类图画一般被认为象征着巫师请鱼神附体,为夭折的儿童招魂祈福。也有人认为人面与鱼纹共存构成人鱼合体,寓意鱼已经被充分神化,可能是作为图腾来加以崇拜。

活动 9【讲授】2、多媒体展示漆盒

教师解析:漆器是以木或其它材料造型,经髹漆而成的器物,具有实用功能和欣赏价值。生漆是从漆树割取的天然液汁,用它作涂料,经过几十道工序,其制品有耐潮、耐高温、耐腐蚀等特殊功能,光彩照人。在古代,这样精美的漆器盒子主要用来装点心等,还要根绝对方的身份来考量漆盒上面的图案,可见古人之用心。

活动 10【讲授】多媒体展示印染

教师解析:我国印染业发达,自唐代以来,印染就得到了广泛的应用。在四川自贡地区更是应用在了老百姓生活的方方面面。到了近现代,这种技术被艺术家们所钟爱,于是就有了现在的这种印染挂毯,印染装饰画。

活动 11【讲授】多媒体展示门环

教师解析:铺首,俗称“门环”。准确地讲,铺首只是门环底座,铺首衔环才是一个完整的门环。如同门簪是用来固定大门,门钉是用来固定门板一样,门环是用来开关大门和叩门的,为一种实用物件。 古代统治阶级对民居门环有很明确的等级规定。如今,这个门环已经不再使用,但是它的形式美得到收藏家的喜爱,更是受到广大中国文化爱好者的追捧。

活动 12【导入】导入概念总结

教师提问:刚刚所看到这么多在生活里具有实用性意义的物件,这些东西能不能称为美术作品吗?(互动)是的,当这类物件的实用性逐渐退化,他们美的形式法则得到凸显,他们也就成了美术作品。

活动 13【测试】多媒体展示手套和门票

教师提问:这些能成为美术作品吗?(互动)

教师解析:严格意义上来讲,他们还不算,但是他们的制作,是把美的形式法则,用在具有实用性意义的手套上,所以这是实用与审美的结合。门票,作为一种票据,除了具有实用意义外,还很注重美的应用。所以这两者,都是审美和实用性相结合的物体。

活动 14【活动】课堂拓展：多媒体展示徽派建筑、土窑房屋、非洲土著表演

活动 15【讲授】课堂总结

认识美术,提高审美,可以丰富我们的知识,陶冶我们的情操。现实世界是丰富博大的,马克思认为:我们认识世界有不同的方式,以艺术审美的方式来认识世界是我们认识和掌握世界的一种重要的手段。所以当我们学习了审美,我们就能以开放的心态来接受这多元化的世界和多元化的文化。

第二课 图像与眼睛 教学设计

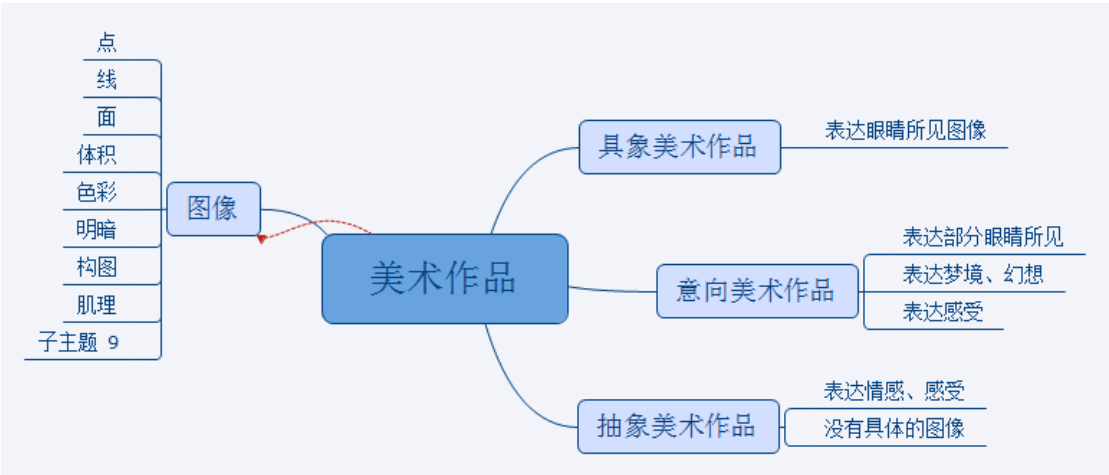
一、教学内容

1、教材：湘版教材美术鉴赏上篇第一单元第二课《图像与眼睛》。

2、重点：突破只能欣赏具象作品的局限，了解美术形象的基本种类。

3、难点: 理解三类美术作品的基本内涵，并初步掌握欣赏的方法。

4、教学内容模式图：

二、教学目标

1、知识目标：理解美术作品包括具象作品、意向作品和抽象作品这三大类。

2、能力目标：理解具象作品、意向作品以及抽象作品的内涵，并初步掌握欣赏方法。

3、情感、态度、价值观目标：拓展学生的审美观念。

三、学情分析

高一年级的学生，正处于青春期，具有可塑性，主动性和独立性的特点，是思想态度成熟的关键阶段；所以在进行学习时对不同知识的呈现模式会有不同的敏感度。

四、学习资源设计

以提高学生的艺术素养为目标，注重培养学生艺术探究能力。教学中所举的例子与现象贴近学生生活，符合学生认知特点，激发并保持学生的学习兴趣。同时让学生注意艺术与生活的联系与渗透，从而培养学生的知识迁移能力。

五、教具与学具

教具：多媒体 PPT 课件

学具：作业纸、笔

六、教学过程的设计

1、 导入图片《阳光》、《贵妇人像》

提问：作品描绘了什么？你是怎么知道的呢？

师：通过我们的眼睛对形象的感知获取的。我们通常把美术作品所展现出来的各种形象称之为“图像”。那么我们看到的图像又是由哪些因素组成的呢？

2、 新授：

1）美术作品形式构成基本要素图。

人们根据图像反映物象的不同特点，把美术作品分成了具象美术、意象美术、抽象美术三种类型。

2）走进具象美术

赏《贵夫人像》。问：这件作品有什么特点？

赏《父亲》。完成表格第一栏。

小结：我们对于具象美术作品，印象是直观、真实的。但它不同于照相机拍摄的照片，而是艺术家根据绘画的主题观察并创作出来的。

归纳共同点。具体，写实的，真实再现客观物象。

过渡：那么，美术除了能够表现我们眼睛所看到的事物，还能表现什么事物？

学生思考并回答。美术作品除了能够表现我们眼睛所见的事物，还能将我们的幻想、梦境乃至我们内心感受表现到作品中。

3）、走进意象美术

赏《狐狸的游戏》、《生日》

问：A、你从作品中观察到了什么？

B、你觉得艺术家要表达什么内容？

C、你觉得你在什么情况下会感受到这些形象？

归纳总结：这类作品体现的是艺术家的想象力和感受，所以不能用欣赏具象美术的方法来欣赏他们。

赏《荷石水禽图》。完成表格第二栏。

总结：A、意象作品不拘泥与客观物象的真实再现，美术家的主观认识和情感的渗透要多一些。B、意象美术的创作手法不同于具象美术。

过渡：美术作品可不可以不表现具体的形象？如果有，请举例说明。得出：在美术作品中还有一类作品没有具体的形象，例如中国的草书就是如此。他们被称为抽象美术作品。

4）、走进抽象美术

观察与分析《红黑黄蓝灰的构成》、《即兴之三》。完成表格。

它能够传达给我们独特的感受，主要和艺术家内在情绪有关系。我们可以从形式角度来理解艺术家的情感和抽象作品的内涵。

抽象美术在生活中的应用。

总结：美术作品的表现内容和表现方法是多方面的，不能用“像不像某种事物”的标准来衡量一切美术作品，即使是具象美术作品也不能等同于照片。针对不同类型的作品要从不角度欣赏他们。

5)、赏析作品，启发思路。

6）、互相评价。

七、附学生作业

班级_____ 姓名_____

作品分类	具象美术			意象美术			抽象美术		
分析并填写 作品名称： 形象： 线条： 色彩： 构图： 明暗： 肌理： 创作手法： 形象的来源	初步观察	理解教材	深入观察	初步观察	理解教材	深入观察	初步观察	理解教材	深入观察
作品特点									
归纳									

第三课 我们怎样运用自己的眼睛 教学设计

1 教学目标

1:知识与技能:通过欣赏美术作品,了解美术欣赏的基本思路,培养从多层面、多角度欣赏美术作品的意识;突破思维定势和惯常的欣赏态度。学会以一种开放的眼光来欣赏美术作品;能够

比较熟练地运用美术欣赏的四种基本方法对作品的形式特征、社会含义、内在精神以及文化内涵进行具体分析和综合体验。

2:过程与方法:学生使用发现与收集、构思与创作、讨论与分析、总结与巩固等学习方法,按感受——分析研究——理解接受——审美获取——主动表现的学习过程,完成主动的学习过程。

3:情感态度与价值观:培养学生的审美意识,学会从多角度多层面鉴赏美术作品。

2 学情分析

在与高中学生的交流中我了解到:现在的学生对经典美术作品的兴趣并不大。究其原因:第一,是对作品的相关内容、背景了解不够;第二,不知如何了解,不会欣赏作品;第三,学生的文化学习压力很重,没有时间对作品做深入了解 ;另外,经典作品所产生的时代和它所表达的精神、内容与现代学生的生活有一定距离,也是造成学生没兴趣的原因之一。

《蒙娜丽莎》是一件人们耳熟能详的作品,对于这件已经被反复讲述的作品,人们的头脑中已经形成了一些习惯性的认识,比如说“蒙娜丽莎非常美”,或者“蒙娜丽莎的微笑很迷人”,这些表述已经成为这件作品的固定标签,把人们对蒙娜丽莎的认识给简单化、概念化了。甚至很多人不是在用眼睛欣赏蒙娜丽莎,而是用“耳朵”和“嘴巴”在欣赏这幅作品——以一种鹦鹉学舌的方法复述对于作品的评价。但这种态度显然不能算是真正的欣赏。事实上,蒙娜丽莎的美是有时代性、典型性的,而并不是永恒性、普遍性的。因此,一方面要鼓励学生丰富对这幅作品的认识,发现以前被忽略的细节,另一方面要鼓励学生提出对这幅作品的个人见解。

3 重点难点

教学重点:如何从多角度去欣赏一幅美术作品

教学难点:四种鉴赏方法的运用

4 教学过程

活动 1【导入】导入新课

在巴黎的罗浮宫里,它被称为第 779 号画作。它是描写一位不知名的意大利女士微笑的画作,它的名字叫做蒙娜丽莎。从它被画下来的那一刻到现在已有五百年。全世界都受它吸引被它神迷,这位神秘女郎究竟是谁?她为什么会成为今日的超级巨星?她的微笑隐藏着什么秘密?

师:映示《蒙娜丽莎》图片。请学生谈对作品的初步印象:

提问 1:这幅作品表现了怎样的一个人物形象?

生:分四人小组讨论,发言

师:提问 2:你看到这件作品之后想到了什么?

生:讨论,发言

师:归纳总结。引导学生看教材 P7 页上的图表。

提问 3:我们的发现和书中图表有何不同?这说明了什么?

生:回答

师:总结。

1、一幅作品所包含的信息是多方面的,而不是单一的。

2、仅仅靠观察外表和浅层次的思考并不能真正理解这幅作品。一副画的美不但是表面的还有很多内在东西需要你去细细品位。

师:怎么品味?离不开我们的眼睛。如何运用自己的眼睛?这就是我们这节课要讨论的话题。

揭示课题:我们怎样运用自己的眼睛

活动 2【讲授】讲授新课一

感悟式鉴赏

1、师:中国画《蛙声十里出山泉》(齐白石)

生:谈初步印象:画面上有什么?静下心来仔细看,你有什么感受?

2、师:这幅画的高妙之处就在于用图像来表现声音,让人仿佛听到蛙声。

结论:“观山则情满于山,观海则意溢于海。”感悟式鉴赏要求从自身经验出发,充满想象力和无限激情去欣赏作品。这种方法比较适合于写意性和表现性的作品。因为此类作品追求的不是客观地记录对象,而是通过主观化的形象处理来表达艺术家的情感。

形式鉴赏

1、师:美术作品的形式包括多方面的因素,如线条、色彩、材料、构图、形体等。

2、师:课件映示莫奈《莲池》。

师:简要介绍:莫奈是印象派的代表人物,《莲池》是他的代表作品。作者用画笔表现出一幅睡莲小桥的美景,给人的眼睛带来一种不同的感受,

生:尝试从色彩,笔法等方面分析该作品。

色彩:斑斓。似乎光线照耀的湖面就在眼前,有强烈的视觉冲击力。笔法:用水平笔法表现出水的宁静,用垂直笔法表现柳枝的摇曳身姿。两种笔法结合使画面动静结合,充满生机。

活动 3【练习】思考与交流

师:《秋的节奏》(波洛克)、《九色鹿》(敦煌壁画)、《红楼梦人物》(张明山)。从形式鉴赏

的角度来描述这三幅作品的,请同学们“对号入座”:

连环展开式构图(九色鹿)

人物结构比例准确、敷色清丽(红楼梦人物)

平涂(九色鹿)

线条与色彩相互重叠与渗(秋的节奏)

活动 4【讲授】讲授新课二

社会学式鉴赏

1、师:《写生珍禽图》(黄荃)

提问:画家画了些什么? 生:鸟,乌龟,知了等

师:他们之间有联系吗? 生:无

师:画家为什么这么画呢?它有什么特殊含义呢? 生:看书理解 ,回答

师:介绍《写生珍禽图》、、

2、师:介绍《夜巡》(伦勃朗)

3、师:如果仅靠观察无法完全理解作品,我们应该怎么办? 生:可以通过查阅相关书籍,网络等方式来了解。

4、师:感悟式鉴赏侧重情感,形式鉴赏离不开观察,而社会学式鉴赏更需要探究,光凭想象是不够的。

比较式鉴赏

1、师:有比较,才有鉴别。用比较的鉴赏方法来鉴赏美术作品往往也会有意想不到的收获。

2、师:欣赏《丽人行》(傅抱石)、《宫女》(林风眠)

生:找寻不同表现手法,并完成填表。

3、用类似的表格比较两幅《竹子》。

4、师:比较式鉴赏要在熟悉作品各种形式与内容的基础上才能更好地完成。并且要根据作品的内容与形式的特点有针对性地加以比较。

活动 5【活动】知识和技能的巩固

师:再次映示《梦娜丽莎》。请学生用四种鉴赏方式对该作品进行重新鉴赏

生:以小组合作的方式完成鉴赏。思考探讨

活动 6【讲授】总结延伸

我们怎样欣赏一幅画,其实就是多动脑,多去想,去问自己,去和画面交流就像和画家本人去交流。大师的绘画之所以是经典就是因为他们的画够你去读一辈子,永远也让你读不完。

真正的欣赏,不光是用眼看,还要用脑去“看”。希望今天的课能给同学们下面的学习带来启示和帮助。

活动 7【作业】课后拓展

1、尝试用四种鉴赏方式对作品《蒙娜丽莎》作综合分析,写一份鉴赏报告。

2、选择一幅自己喜爱的美术作品,尝试用四种鉴赏方式对该作品进行分析研究,写一篇作品赏析。

活动 8【讲授】教学反思

教育学家第斯多惠在教师规则中讲过:“教学的艺术,不在于传授的本领,而在于激励、唤醒。在美术欣赏教学中,多种美术教学方式和手段的合理运用是很重要的。适当设置并提出一些能引发学生思考和探究兴趣的问题亦不可少。激发学生的想象,激活学生的各种感官,这样就可以让学生尽可能地在美术学习活动中获得愉快和积极的体验。

课堂教学中,学生的参与十分重要。教师还要特别注意引导学生积极主动地参与教学过程,勇于提出问题,掌握分析问题和解决问题的方法,注重自主、探究、合作式学习,让他们在学习中学会主动发展。

了解学生,注重发挥学生在教学中的主体地位,是上一节成功课的关键。如何形成“多维互动”的教学氛围,使学生的潜能得到相应的发挥是我在以后的教学中一定要认真思考的。

贴近学生,激活课堂,充分展示视觉艺术语言的魅力。

第二单元

第一课 原始人的创造 教学设计

1 教学目标

(一)知识目标:1、 了解美术在人类发展进程中的重要作用。 2、 了解中国与西方原始艺术的多种形式。 3、 探讨原始艺术与原始人观念之间的联系。

(二)能力目标: 通过对原始美术作品的认识,激发学生对远古美术的愿望及对美术的热爱。

(三)情感目标:通过学习,让学生感受艺术与生活的密切关系,以促进学生多元情感体验和文化体验。

2 学情分析

本活动主要是让学生理解元是美术作品中所体现出的形式特征与审美观念之间的关系。这个活动可以让学生独立完成,也可以以小组的形式讨论完成。学生完成后,将思考的结果写到黑板上,教师再进行归纳总结。教材中的图案大致可以分为如下几类:1 规则的图案装饰。2,符号化的形象。3 夸张的形象。4 较为写实的形象,比如欧洲的岩洞壁画。

3 重点难点

?原始人的审美观念;美术作品对原始人的生存的意义。

4 教学过程

一、导入教学:

播放视频短片《原始社会末期》,(时间 4 分 38 秒)。

教师:通过观看视频,可以初步了解到原始社会人们的生活状况。原始社会的人们在条件极其简陋的情况下,掌握了较复杂的手工技术,创造出了各种形式的美术作品。除了视频中我们看到的陶器之外,原始社会的人们还会制作些什么美术作品呢?下面请同学们自己去阅读课本的 13 至 15 页,进行了解。同时要带着下面的问题去阅读,分小组讨论。(5 分钟)

课件展示出问题:

①原始人希望他们的生活用品美观一些,如何在彩陶上进行装饰?

②我们会制作一些具有纪念意义或者对我们有重要意义的物品,那原始人呢?你觉得课本哪些范例可以说明对原始人类具有重要意义的作品?

③原始人在制作生活用品的时候,除了希望它们美观,还希望它们的造型和

功能符合他们的生活要求,举例说明。

④良渚文化墓地出土的大玉琮是否说明了原始人类的某些观念和信仰?⑤你认为中国的“龙”这种图形最早有什么作用?

⑥你认为女性在原始时代的地位重要吗?为什么?

二、新课教学:

教师提问:通过阅读课教材,我们可以知道原始社会的美术作品除了陶器,还包括玉器、雕塑以及岩画。

接下来我们一起来看一下刚才提出的问题,大家能不能不能作出合适的答案。

展示问题,分别让各小组的代表回答问题,教师总结,课件展示答案。①原始人希望他们的生活用品美观一些,如何在彩陶上进行装饰?(彩陶上的装饰纹样,自然界的一些动植物或自然现象,用点、直线、曲线、圆形等最简单的几仃图形加以组合,创造出饱满而富有韵律感的图案)。

②我们会制作一些具有纪念意义或者对我们有重要意义的物品,那原始人呢?你觉得课本哪些范例可以说明对原始人类具有重要意义的作品?(人面鱼纹盆----是否是反映遥远的图腾信仰,玉器----原始图腾符号,彩塑女神像----渴望自身繁衍的祈愿)

③原始人在制作生活用品的时候,除了希望它们美观,还希望它们的造型和功能符合他们的生活要求,举例说明。(尖底瓶、白陶规)

④良渚文化墓地出土的大玉琮是否说明了原始人类的某些观念和信仰?(见课本 14 页:倒梯形的羽冠人纹是夸张变形了的人形图案。它可能是当时紧成熟的图腾形式,即以人形为原型的图腾。)展示玉琮(cóng)是中国古代最早出现的玉器之一,它与玉璧、玉圭(gǖi)、玉璋、玉璜、玉琥被称为六种玉礼器,古代人谓之为“六瑞”。

⑤你认为中国的“龙”这种图形最早有什么作用?(图腾)龙体较粗大,卷曲,呈倒“C”形,长吻微翘起,有圆鼻孔二,双目橄榄形凸起,头顶至颈背有长鬣后披,末端翘起,额及颚下有阴刻棱形网纹。龙躯光素扁圆,背部有一钻孔,可系绳穿挂。此玉龙属红山文化。其造型夸张、奇特,兼具写实与抽象手法,结构虽

简洁,却满盈着生命力,质朴而粗犷,可能是某部族的图腾。

⑥你认为女性在原始时代的地位重要吗?为什么?(种族繁衍,红山文化女神像、孕)

教师:通过以上的分析得知,在中国上古时代,促使先民创造各种形象的主要原因包括:1.巫术。如玉琮、良渚文化墓地的?五器、彩塑女神头像。2.原始图腾。如红山文化的玉龙雕像。3.实用性与装饰性。如彩陶制品及表而装饰。

4.生殖崇拜。如红山文化的孕妇像。

教师:陶器的产生:人类制造陶器始于新石器时代,约有八九千年的历史。它是人类进化过程中具有划时代意义的伟大创造。中国古代的陶器,以彩陶最为著名。这些彩陶或是以造型优美见长,或是以纹饰丰富引人喜爱,或者是造型和纹饰都很优美。

展示彩陶器图片,(引导学生观察彩陶图案装饰纹样)。1、分别展示仰韶文化和马家窑文化的彩陶。仰韶文化特点:仰韶文化的彩绘纹样大多画在最显眼的位置上,质朴明快,绚丽多彩。马家窑文化特点:装饰面积更大,纹样繁密,回旋多变。2、大汶口文化彩陶。

通过彩陶图片的展示,教师总结中国的彩陶的艺术特点:

1、以意写形

2、彩陶图案主要采取动的形态和格式

3、高度概括提炼的标志性图案

4、彩绘纹样与造型的完美结合

5、单纯强烈的艺术风格

然后针对彩陶的特点展示图片,然后让学生进行辨别分类。

学习活动:参考原始彩陶作品装饰纹样,装饰器皿。

学生进行创作,进一步研究彩陶纹饰的形式演变规律。

教师进行活动指导:学生可以通过观察乃至亲自临摹这些纹饰来体会它们之间的关系。临摹时要先定出图案的骨架。可以看出在这个练习中,旋涡纹和鸟纹具有相似的结构,都是曲线和圆形的组合。可以进一步引导学生分析圆形等几何图形在教材中原始美术作品上的使用。

a、学生观察彩陶图案,课件展示一些图例。b、定出图案的骨架。c、学生

创作。

三、对活动以及课程进行总结

①展示学生作品并评价。

②课堂小结:人类的文明是无数代人辛勤积累的结果,而原始美术就是我们现代美术的源头,原始人所创造的丰富多彩的美术作品凝聚了原始人的生存智慧以及他们的辛勤劳动。这些美术作品向我们揭示了原始人的生存秘密。通过这些原始美术作品的欣赏我们应当理解了美术这一艺术形式对于人类生存的重要意义。

四、课外拓展:收集一些西方国家原始美术作品,思考:原始美术起源于劳动,还是起源于巫术?

第二课 礼仪与教化 教学设计

1 教学目标

综合单元教学要求和本课特点,依据新课标中“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”三个维度的要求,我将本课的教学目标确定为:

让学生了解青铜器的美术形态。并能分析出礼仪与教化在这一方面的影响,让学生了解美术作品与礼仪与教化这一社会要求之间的关系。

学生使用发现与收集、构思与创作、讨论与分析、总结与巩固等学习方法,按感受—分析研究—理解接受—审美获取—主动表现的学习过程,完成主动学习过程。

2 学情分析

《礼仪与教化》选自湘版美术教材选修模块美术鉴赏第二单元第二课,该单元主要讲述了美术发展的历程,本课的教学结合一些具体的作品,旨在理解人类进入文明时代之后,国家、阶级

以及相应的道德、法律观念的出现对美术创作所提出的新要求。了解一些美术作品产生的历史背景,并在此基础上理解作品的文化内涵。教材内容主要包括不同时期不同地域的美术作品。学生对美术方面的知识了解的甚少,知识面狭窄,所以我们要认真学习这些知识。

3 重点难点

教学重点:礼仪与教化的含义及在青铜器艺术作品中体现的形式。

教学难点:礼仪与教化在艺术表现形式上的演变。青铜器的种类及功能,以及青铜器所体现的礼仪与教化作用。

4 教学方法

科学合理的教学方法能使教学设计具有可操作性,能达到教学的时效性,有效促进教育学的完美统一。基于此,我准备采用的教学方法是展示法、讲授法、对话法、设问法等。学法上,我的指导思想是把学习的主动权还给学生,倡导自主、合作、探究的学习方式,具体的学法有资料收集法、阅读法、讨论交流法等,激发学生对美术学习的兴趣爱好,同时为以后高中的美术欣赏课做好铺垫。

5 教学过程

1、导入:

提问:在阶级社会初期,什么美术种类最为出名?(青铜器)播放视频,简要介绍青铜器。

2、新授:

出示多种青铜器图片,引起学生注意;学生看图了解其功能,并结合青铜器说明礼仪的概念以、教化的作用,及二者之间的关系。

礼仪:是指人们在社会交往中由于受历史传统、风俗习惯、宗教信仰、时代潮流等因素而形成,既为人们所认同,又为人们所遵守,亦建立和谐关系为目的的各种符合礼的精神要求的行为准则或规范的综合。

教化:礼仪本身具有教化作用。一方面是礼仪的尊重和约束作用,另一方面礼仪的形成、礼仪的完备和凝固会成为社会传统文化的重要组成部分。

青铜器的文字

中国的汉字从创始以来,随着社会的发展和应用的需要形成篆、隶、楷、行、草五大书体,构成书法艺术的字体基础。广义的篆书包括了甲骨文、大篆(籀文)及春秋战国时期通行于六国的文字和小篆。狭义的篆书则是大篆、小篆的统称。

小篆是经过秦始皇统一文字后的新书体,又称为“秦篆”,是中国最早的标准字体。小篆是对大

篆的整理简化而来。字形修长.线条柔顺,具有典雅温文的气度。

商周青铜器铭文的书体,一般采用大篆。虽从甲骨文演变而来,但更具线条意味,古朴雄浑,端庄凝重。它已经是一种很成熟的书法艺术,一贯为研究书法的人们重视。

2、青铜器的纹饰

青铜器的纹饰常饰在器物的腹、圈足或盖上,大致可分为几何形、动物纹、认识活动三类纹饰,在不同的发展阶段中形成了各个时期的风格特征。

过度:青铜器不仅是实用品,更是一种等级的象征。在我国周代,统治者为了“明尊卑,别上下”,规定天子用九鼎,以下自诸侯、卿大夫至士,用鼎数依次减少,形成了严格的列鼎制度,不得超越。由此也可透射出统治者的王权意识,那时争战夺取统治权,称为“问鼎”,取得了天下,则称为“定鼎天下”。

具体赏析司母戊鼎:

司母戊鼎是商王祖庚或祖甲为祭祀母亲戊而作的祭器,是中国商周时期青铜器的代表作。出土于河南安阳,现收藏于中国国家博物馆。是中国国家一级文物。

重:832.84 公斤

高:133 厘米

口长:112 厘米

口宽:79.2 厘米

用途:炊食器

所处时期:商后期(约公元前 14~前 11 世纪)

出土时间:1939 年

是世界迄今出土的最重青铜器,享誉“镇国之宝”。

1、司母戊鼎铭文装饰:耳侧以鱼纹为饰。四只鼎足的纹饰也匠心独具,在三道弦纹之上各施以兽面。

2、鼎身四面在方形素面周围以饕餮作为主要纹饰,四面交接处,则饰以扉棱,扉棱之上为牛首,下为饕餮。

3、司母戊铜鼎的提手文饰同样精美。两只龙虎张开巨口,含着一个人头,后世演变成“二龙戏珠”的吉祥图案。一般鼎文认为,这种艺术表现的是大自然和神的威慑力。现在却有人推测,那个人是主持占卜的贞人,他主动将头伸入龙虎口中,目的是炫耀自己的胆量和法力,使民众臣服于自己的各种命令,完全是可能的:当时的贞人出场时都牵着两头猛兽,在青铜器和甲骨文经常可以看到这样的图案

学生总结:青铜器在阶级社会初期,它具有怎样的功能。(实用功能,酒器与食器。)

当人类社会出现了国家和不同的阶级之后,统治者为了维护社会的稳定,规定了一系列的道德和法律来维护自己的统治。这些要求也必然反映在美术创作中,因为美术作品中所出现的直观的美术形象很适合宣扬这些思想,比文字更容易被人们接受。所以在中国传统中一直有要求美术作品“成教化、助人伦”的观念。

青铜器以其独特的器形、精美的纹饰、典雅的铭文向人们揭示了先秦时期的铸造工艺,文化水平和历史源流,因此被史学家们称为“一部活生生的史书”。中国的古文明悠久而又深远,青铜器则是其缩影与再现。

提问:阶级社会的美术是为谁服务的?(统治阶级)

在人类进入文明时代后,美术作品的功能、形式和观念都发生了较大的变化,这种变化主要与国家以及阶级的出现有着密切的关系,在这个阶段,美术开始为统治者服务,成为权利的象徵或宣扬特定的法律与道德观念的一种形式。

课堂小结:青铜器表达的礼仪与教化作用。

第三课 心灵的慰藉 教学设计

1 教学目标

了解在宗教流行时期,宗教对美术创作的影响;了解一些具有代表性的宗教美术作品。

2 重点难点

在中国宗教美术作品中出现宗教形象本土化现象。

3 教学过程

活动 1【导入】心灵的慰藉

欣赏《千手观音》舞蹈一分钟。

展示:四川峨眉山大足石刻石窟造像“千手观音”像。

师:刚才我们欣赏到的是以音乐和舞蹈形式表现的宗教文化,现在我们所看到的是四川峨眉山的大足石刻——千手千眼观音。这个石雕则是以美术形式来表现宗教文化,千手表示法力无边,千眼表示智慧无穷。

师:人们为什么要创造这样一尊佛像呢?

学生回答:寻找精神寄托,净化心灵等等。

师:那我今天就带领大家一起走进中国佛教美术的世界,寻找心灵的慰藉。

引出本课课题——《心灵的慰藉》。

板书内容:第三课 心灵的慰藉

活动 2【讲授】宗教与美术的关系、佛教概况、佛教传入对美术创作的影响

1.宗教与美术的关系

师:大家知道世界三大宗教是什么?

生:佛教、基督教和伊斯兰教。

师:当我提到这些宗教时同学们脑中闪现过的图像分别是什么?

生:佛像、耶稣、十字架、清真寺等。

师:这些形象大部分是美术作品,这都是宗教宣传的效果。

那么,宗教为什么选择“美术”作为宣传教义的重要方式?

(幻灯片)对比于文字与图像,分析图像相对于文字有什么样的优势?

老师总结并引出下一话题:美术作品自身的特点是其多传达的视觉形象很适合宣扬思想,较为直观、易懂、又比文字生动有趣,所以宗教宣传特别注重用美术的方式。下面让我们走进佛教的世界来看一看。

佛教概况

(1)佛教的主导思想

师:研究佛教美术之前,我们先来了解一下佛教的主导思想:佛教以世间之苦为支点关爱人间,普度众生。宣扬“生死轮回”“因果报应”的思想,把人们的眼光从痛苦的现实转移来世幸福上,倡导世人积德行善。

(2)佛教在中国的发展

提问:佛教最早产生于哪里?

什么时候传入中国?发展概况又是如何呢?

生:佛教产生于公元前 6~5 世纪的古印度,并在两汉之际传人我国,魏晋南北朝时期得以传播与发展,至隋唐时期达到鼎盛,晚唐以后逐步衰落,是中国古代文化第一次大规模地融入外来因素。

展示:佛教发展流程图

自主学习

师:下面请大家浏览书本 P26—28,讨论,回答以下问题:

书中都涉及了哪几个朝代?

佛教美术作品形式有哪些?

生 1:书中涉及的朝代有两汉,魏晋,隋唐,晚唐。

生 2:佛教美术作品都有壁画,雕塑,建筑,绘画,图案等。

师:很好,我们将这些美术作品的形式集中到一起便出现了石窟这种全新的美术作品形式。

那有人知道中国著名的四大石窟分别是哪四个吗?(展示 PPT)

生:莫高窟,云冈石窟,龙门石窟,麦积山石窟。

师:请大家讨论,思考一下为什么选择石窟作为宗教信仰的场地?

生:……

师:石窟是佛教的典型美术样式,因为佛教注重个人的体悟,而石窟最初就是佛教徒供养佛教、打坐静思的地方,后来才逐渐演变为各种其他形制。佛教信徒也把开凿石窟供人们朝拜作为一种“善业”,于是上至帝王,下至一般百姓都以很大的热情来开凿佛龛。

佛教传入对美术创作的影响

师:我们下面一起来一起探讨佛教传入中国以后对与美术创作都产生了哪些影响。

第一方面我们来看到作品载体。在前几课的内容里,我们一起学习了青铜器,画像石,帛画,陶俑,当佛教传入中国以后,我们一起来看看发生了什么变化?雕塑由士兵变成了佛像,寺庙渐渐多了起来,石壁上不再是二十四孝图,而是许许多多的佛本生故事。

在风格样式上,我们下面分为早期,中期,晚期一一欣赏。

(1)前期:欣赏两汉时期佛教壁画,并结合早期的中国绘画,分析早期佛教壁画的特点。

(展示幻灯片,引导学生看书 P26)

师在生回答过后总结:从流传至今的壁画可以看出,它采取了勾勒与晕染相结合的画法,具有一定的立体效果,而且壁画中的人物造型丰满,带有明显的异域特征,反映出佛教初传时期中外文化的交融。(以填空的形式)

(2)中期:魏晋和隋唐时期的佛教壁画和雕塑。

提问学生关于《舍身饲虎》、《割肉贸鸽》、《九色鹿》的故事。

师:请同学们思考一下为什么在魏晋南北朝时期会出现如此多的忍辱牺牲的故事呢?

生:……

补充魏晋南北朝的历史背景。

师:魏晋南北朝时期是一个战乱频繁,现实中充满了悲苦的灾难的时期,生活在这个悲惨世界中的广大人民,一时找不到出路,死后即可进入轮回的佛教对于处于水深火热的人们来说,无疑具有巨大的吸引力。于是便出现了许许多多宣传苦行的佛本生故事。

佛本生故事是指释迦牟尼前生修行时的故事。而这些故事则通过图像的形式来达到传教的目的,意在宣传佛教可以救护一切众生远离痛苦。

(在翻到最后一张幻灯片的时候)

师:有些同学注意到这里的佛像偏瘦,其实是北魏中期以后的人物造型,受南朝文化影响,皆趋于“秀骨清像”了。

在这里大家可以看到,这个时期的佛像造型夸张,偏男像,佛像简洁,没有多余的装饰。

师:而到了隋唐时期,随着石窟修建的日益兴盛,壁画的手法和题材也更加引人入胜。在唐代,出现了一些专门绘制佛像的美术家,他们创造出更符合中国人观赏习惯的样式,比如在画面中你可以更多地感受到哪些柔和而富于表现力的线条,佛像面貌特征也不再是异族人的轮廓。这样的风格被认为是来自于一名叫吴道子的画家。

大家现在看到的是唐代著名画家吴道子画的送子天王图,这里展现的时原画的最后一段,表现净饭王抱子谒神,摩耶夫人及其侍从紧随其后。

他的作品也在敦煌莫高窟里出现。

请一名同学站起来朗读书 P27 的内容。

维摩诘,早期佛教著名居士。意译为净名、无垢称,意思是以洁净、没有染污而著称的人。

比较比它早一些的魏晋时期石窟中的人物画像,你能感觉到哪些不同呢?

生:画中人物已经本土化,不再是眼眶深凹,脸色黝黑,而完全是汉人模样。

师:我们再来看一些隋唐时期的雕塑,特别要注意的是龙门石窟的卢舍那大佛。

卢舍那是报身佛,所谓的报身,也就是指报应身,是佛的修行圆满的表现。历史记载卢舍那大佛是武则天的“报身像”。 武则天自起名“嚣”。(要板书) 嚣,不言而喻,日月当空,普照大地。而卢舍那的译意正好为“光明遍照”。

再对比印度的佛头像,大家可以明显的感觉出来,佛教由印度传入中国,佛的形象也在渐渐发生着变化,越来越像中国人,越来越本土化,。由卢舍那大佛开始,在中国佛教的形象中又逐渐融入了女性的形象。

(3)晚期:中晚唐以后的佛教美术作品

师:这一时期的窟龛中,供养人的造像占据的位置突出。佛教人物的雕塑风格和审美意趣也出现了一些新的特点。就菩萨的造像而言,与盛唐相比较,亲切感、世俗感进一步增强,但那种动人心魄的优雅高贵的气质减弱了。佛教艺术更趋于人性和世俗化。

思考与交流:从四幅不同时期的菩萨造像中找出造型上的变化

菩萨是“菩提萨埵”的简称。

菩提译为“觉”,萨埵译为“有情”,菩萨,便是觉有情,有情是指有情爱与情性的生物。将自己和一切众生一齐从愚痴中解脱出来,而得到彻底的觉悟(自觉觉他),这种人便叫做菩萨。

学生讨论,发言。

做连线练习,根据右侧的佛像造型特点,看看对应与哪一个时期的佛教造像。

活动 3【活动】拓展欣赏

1. 两位藏传佛教僧人做沙画。

2. 现代艺术家曾浩笔下的敦煌世界。

活动 4【作业】总结与作业

作业:试分析道教美术或用线描的方式临摹一张飞天。

总结:佛教传入中国之后,原有的佛教形象发生了很大的变化,中国的艺术家逐步按照中国人的审美标准和信仰的需要将形象本土化。

佛教作为一种宗教信仰,在过去很长的一段时期内是人们解决生命中一切痛苦的唯一法宝、是进行心灵慰藉的唯一精神支柱,正是由于宗教的强大精神作用,也被统治阶级作为统治国家的一个重要手段。

马克思曾经说过:宗教是人类精神的鸦片。处于痛苦和无奈、无助境遇的人们可以从神那里得到安慰,但是不能真正解除痛苦;要获取真正的幸福,就应该摆脱幻想,面对现实,要记住:命运,不藏在掌纹里,而是握在十指中。

第四课 人间生活 教学设计

1 教学目标

1、让学生了解当艺术家们开始关注世俗生活的时候,美术创作发生了新的变化。

2、让学生理解中国隋唐到宋代比较有代表性的人物画作品及所体现的社会观念。

3、让学生能灵活运用多种鉴赏方法。

2 学情分析

本课分两课时完成,第一课时主要讲述从唐代到宋代的较有代表性的人物画作品,并分析了这些作品所体现的社会观念。唐代仕女画的出现反映了唐代生活观念的开放性。而到了五代时期,皇帝已经懂得让画家去窥探大臣的生活,以了解大臣的为人。但是这些绘画都是表现贵族生活的。平民的生活最早被关注是在中国的北宋时期。这个时期由于美术作品的市场化导致了职业画家的出现,他们往往将普通人的生活纳入到绘画表现中。最具代表性的作品就是《清

明上河图》。

3 重点难点

重 点:美术作品是如何表现世俗生活的

难 点 : 体会美术作品所表现的生动的生活

4 教学过程

1 导入

欣赏几组我本人生活照片引入课题学生开始把关注的目光投向自己,开始在意自己的喜怒哀乐,在意自己的内心感受,美术也自然的从表现神转而描绘日常的生活、自己的情感,即描绘人间的生活。这节课我们就来一起学习《人间生活》这一课,看看中国古代的画家是怎样表现他们眼中的现实生活的。

2 讲授新课

1、欣赏唐朝的人物画《捣练图》

(一)以感悟式鉴赏方法评析唐代张萱的《捣练图》

A)画家介绍:张萱,京兆(今陕西西安)人。宫廷画师,擅长画贵族妇女、儿童、贵公子。

B)作品介绍:《捣练图》卷,宋摹本,绢本设色,37 厘米×147 厘米,现藏美国波士顿博物馆。

(二)这幅作品此画描绘宫中妇女制作丝绢的劳动场面。可以分为三个部分,即捣练、织修、熨烫三个场面.

(三)画家十分注重构图的技巧,着重刻画人物的动作姿态,尤其注重细节描写,请同学们注意观察。主要细节有:捣练部分四个妇女的朝向各不相同;左边那位妇女传神的挽袖动态;熨烫部分左侧妇女扯练时微微着力的后仰;中间熨烫妇女专注的神态;几个小孩的穿插,以及扇火小孩因怕热而回头等动作。这些细节的刻画非常真实、生动而富有生活情趣,使互相对称的构图不致呆板。

(四)这幅作品的人物造型及其衣着的设色,勾线工细劲健,着色富丽匀净,特别是“丰颊肥体”的人物造型,代表了唐代仕女画的典型风格。

(五)运用已掌握审美语言知识思考回答:

A.描绘了宫中妇人什么样的生活场景? ----在捣练、织修、熨烫

B.体现了唐朝人什么样的审美观念? ----追求丰腴之美

2.簪花仕女图

(一)画家的介绍:周昉尤其擅长画贵族妇女,容貌端庄,体态丰肥,色彩柔丽,为当时宫廷士大夫

所喜爱。他是中唐时期继吴道子之后而起的重要人物画家。

(二)作品的分析:作品从当时社会的现实生活出发,将现实生活中的贵族妇女,画得雍容华贵,画出一种闲适无聊的生活本质,表现出娇、奢、雅、逸的气息和女性柔软、温腻、动人的姿态,赋予作品鲜明的时代感。作者对人物神态抓得较好,注重挖掘仕女精神上的苦闷和空虚,反映了贵族奢侈生活后面的精神困境。其中,有别于其他五位的那个执扇侍女,表情相当安详,默默中若有所思的神情,与其他五位仕女的神态构成了鲜明的对比,这在反映现实的同时,在一定程度上也预示出唐代后期审美意趣由宏丽转向婉约的变化。

(三)《捣练图》和《簪花仕女图》所描绘的人物形象有什么共同点?

A.体型。

B.服饰。

C.色彩。

D.头饰。

3、欣赏《韩熙载夜宴图》

(1)在我国古代,还有一幅非常经典的表现生活的人物画,这就是五代时期的《韩熙载夜宴图》。大家看课本,请哪位同学做老师的助手,根据你收集的资料向同学们介绍这幅画

(2)重点欣赏听琵琶演奏部分

A.仔细观察、画面中的宾客听的入神吗?

B.找一找哪位是中书侍郎韩熙载?他可是一位有地位的人物噢。

C.坐在床榻上的那个人是韩熙载。

D.你是怎么判断他是韩熙载?(追问)

E.这一位穿红衣服的人很显眼,他是南唐李后主时期状元郎粲,穿着什么颜色的衣服?

E.状元郎去参加宴会时红色状元服还舍不得脱掉呢.

F.观察人物动态仔细。画家这样捕捉新状元郎的动态,反映了状元郎粲怎样的心情?

G.画家为什么表现李嘉明侧身、回头听音乐?

H.画家表现听琵琶演奏,大家都在听,但是每一个人的动态都不同,不同的动态又表现出不同的性格特点,真是太了不起了,没有对生活细致入微的观察能作到吗?

4、欣赏《清明上河图》

(1)刚才我们欣赏的两幅作品都是表现上层社会的生活,北宋时期画家开始关注平民的生活,风俗画出现了。这个时期由于美术作品的市场化导致了职业画家的出现,他们往往将普通人的生活纳入到绘画表现中,最具代表性的作品就是《清明上河图》。那么画家张择端是怎样

表现这种繁荣景象的呢?

(2)播放介绍《清明上河图》动画版,让学生确身感受,教师不停的问学生看到了什么,学生简单的介绍这幅画。

(3)画面中人物的动态描写非常生动,比如挑担的人、卖东西的人、店里的小二、抬轿的人等等,没有对生活的细致入微的观察是不可能表现的这么生动的。

(4)设计《清明上河图》和《韩熙载夜宴图》的图表进行比较鉴赏,有助于学生更好更清晰地理解不同作品的特征,也是让学生回顾本课的知识,同时也为延伸下节课的教学内容。

3 小结与反思

本课作为高中美术新课程教学的尝试课,试图探索适应新课程要求的新方法。为此,紧紧抓住教学目标,教学中始终注重教学情景的创设。充分合理的、有针对性的运用现代教学设施,以激起学生的兴趣、同时加深对知识的理解;注重学生的主动参与,在教学中让学生不但眼观耳听、而且手动;注重联系学生的实际生活,使学生感觉不是美术欣赏的旁观者,而是融入其中,是参与者。,通过学习让学生真正提高的陶冶了情操。

第五课 审美自律 教学设计

1 教学目标

了解审美自律的内涵及含义;审美自律在中国书法和文人画中的体现;了解 19 世纪西方艺术的几个代表流派:新古典主义,浪漫主义,印象派。

2 学情分析

高一学生对审美自律在中国书法和文人画中的体现了解甚少,农村中学的孩子对西方艺术的几个代表流派:新古典主义,浪漫主义,印象派几乎不知道。

3 重点难点

审美自律含义的理解;美术风格发展过程中的继承和创新。

4 教学过程

活动 1【导入】：请同学们阅读 P37 的第一段文字，找出“以前的美术创作风格与现当代美术创作风格”的有何区别?

以前的美术:

美术被依附于一定的实用功能,美术家被赋予不同的任务,他的创造是为了满足不同的现实需要。

现代的美术:

美术家在作品创作中发现自己的乐趣,独立审美和个人风格便成为他们主动追求的目标。

这些“美术风格”的变化即类似于“审美自律”

“审美自律”的含义:

一是指美术家不是为某一阶段、社会团体或者其他从事创作而完全从个人兴趣出发,强调一种个性化的表达。

二是美术的风格发展和演变有着自己的内在规律,不受外界因素的干扰。(但值得指出的是:尽管艺术家想获得创作上的充分自由,他们毕竟不是活在真空中,所以在风格上总是要继承前人的东西,然后再加以发展。即:继承和创新)

活动 2【讲授】“审美自律”现象在“美术创作”中是如何体现的?

(1)、图片展示(《兰亭序》和译文)

《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,是王羲之 51 岁风格成熟时的代表之作。

王羲之(303-361)字逸少,琅邪临沂(山东)人,后移居会稽山阴(今绍兴)。他官累积右军将军,会稽内史,世称王右军,被尊称为“书圣”。

晋穆帝永和九年三月三日,山阴兰亭举行了一次盛大的风雅集会,参加的各流派有东山再起名满天下的司徒谢安,孙绰,以及王羲之和他的儿子等 41 人,这天天气晴朗,名士们坐在蜿蜒的溪水两旁,于是有人将斟满酒的酒杯从上游顺流漂下,停在谁的跟前,谁就饮酒赋诗,共作 37 篇诗,王羲之作序以存念,他以“蚕茧纸、鼠须笔”乘酒性而作。手稿共 28 行,324 个字,前松后紧,间有顺手涂改数处,极为自然随意,到达“心手双畅”的圆融境界,加之酒后微醺,如有神助。

活动 3【活动】观看《兰亭序》的片段完成“思考交流” 1、能否找到每个“之”字的原始位置?

完成“思考交流”

1、能否找到每个“之”字的原始位置?

2、如果把这些字在作品中的位置交换一下,可不可以?如果

换了会不会影响整体效果?

答:不可以换,这篇作品是即兴写下来的,当时的情绪和感受自然而然的流露其中;正因为如此,它是不可重复的,它的创作仅仅是为了把自己当时的感受表现出来,是一种相对纯粹的自我娱乐和情感抒发,没有外在的目的。

活动 4【活动】何为“文人画”?

中国传统绘画中重要的风格流派,自北宋兴起,元、明、清以后成为中国画坛的主流,创作上强

调个性的表现与诗、书、画、印等多种艺术的结合,作者多属于具有较高、较深、较全面的文化修养的文人士大夫,这些人画的画叫作“文人画”。

活动 5【练习】欣赏《早春图》和《潇湘奇观图》，并进行比较?

《早春图》

《潇湘奇观图》

作者及朝代

郭熙(北宋)

米友人(南宋)

绘画的目的

供皇帝政务之余消遣观赏的

有感而作,真切的表达自己的感受,不是为了赚钱和取悦别人

服务对象

皇帝,大臣

自己,普通的人

活动 6【测试】请同学们完成 p38 的“思考交流”

《潇湘奇观图》是第二阶段,是在一个统一的空间延续中集聚山水形象,使连绵不绝的形象由前至后形成一个不间断的序列。

活动 7【讲授】欧洲的艺术——新古典主义、浪漫主义、印象派

请同学们把书打开到 p40 页,欣赏比较安格尔《浴女》与德拉克罗瓦《阿拉伯幻想曲》

(讲解安格尔和德拉克罗瓦)

展示《菏拉斯兄弟的宣誓》(法)达维特和《自由引导人民》(法)德拉克罗瓦(表格比较展示——新古典主义和浪漫主义)

印象派绘画:

请大家回想一下你“记忆”中的“印象派”画家的名字?(先解释什么叫做“印象派”—— 19 世纪 60-70 年代崛起,打破传统,主张走出画室体验自然光线下的千变万化!)

莫奈,马奈,凡高,高更、塞尚等等

(图片展示)

活动 8【作业】作业

写一 400 字的短文分析《日出印象》、《海盗船》之间的内在联系。

第六课 从传统到现代 教学设计

1 教学目标

知识目标:了解东西方文化的碰撞对中国艺术的发展产生的影响;了解中国美术在走向现在化的进程中所经历的主要过程以及中国艺术家突破传统、追求创新的主要思路与观念。

能力目标:提高学生鉴赏美术作品的能力。

素质目标:加深学生对中国现代美术作品的了解,让学生感知作品之美,提高审美情趣。

2 学情分析

普通高一年级学生的美术知识和绘画能力都有限,但有一定的分析问题的能力,学生通过欣赏作品,思考问题,讨论问题来理解课程内容。如果画面的绘画技巧讲的得太深奥,学生会不理解,失去兴趣,所以讲解要符合学生特点。

3 重点难点

重点:在现在社会文化背景下的中国艺术是如何突破传统,走向创新的。

难点:中国美术现代化的方式和原因。

4 教学过程

1.创设情景,导入新课

活跃课堂气氛,吸引学生注意力。讲故事导入新课,简单介绍当时的历史背景。

鉴赏作品,层层递进,突破重、难点。

(一)中国画在现代化过程中的创新与突破。

赏组图一:

1.欣赏现代中国画作品《江山如此多娇》,谈作品与环境的关系。

2.比较作品《江山如此多娇》和《富春山居图》。

3.设问:1).这两幅作品给大家的直观感受是什么?

2)这两幅画的创作出发点有什么不同?

3)构图形式有什么不同?

4)色彩有什么区别?

4.目的:通过这一组图的分析我让学生学习到《江山如此多娇》保留了传统山水画的一些创作技巧,又进行了合理的突破,表现出创造新社会的豪情。并且作品和环境整体紧紧相连。

赏组图二:

1 赏析现代作品《流民图》,介绍作品的背景资料。

2.然后比较作品《流民图》和《韩熙载夜宴图》。

3.设问:1)找出这两幅作品的内容相同点和不同点。

2)这两幅作品在绘画技巧上相同吗?

3)同样是人物中国画,你对他们的感受一样吗

4.目的:《流民图》是一幅水墨画,以现实为创作基础,吸收了西方的明暗处理方法。并且将以前文人画不加以表现的真实的社会生活纳入到绘画表现中。

赏组图三:

1. 赏析现代绘画大师林风眠的作品《鸡冠花与梨》与传统国画作品《花卉草虫图册》、《杂画册》。

根据图片资料和学生一起分析的作品特点,

2.设问:1)《鸡冠花与梨》在构图上有什么特点?

2)《鸡冠花与梨》是否借鉴了中国画的笔墨形式?

3)借鉴了剪纸的什么特点?

4)借鉴了鲁奥作品中的色彩的哪些特点?

目的:林风眠的作品融合了东西方绘画的语言,很成功的完成了对中国画的改革与创新。

赏组图四

1.赏大师徐悲鸿的《骏马图》,介绍创作背景。

2.比较《骏马图》和古代《二马图》。

3.设问:同样是画马,为什么两幅作品给我们的感受不一样?

4.目的:《骏马图》将西方的透视关系运用其中。

知识点归纳:中国画在现代化过程中在绘画主题上、表现形式上、绘画技巧上都有明显的创新与突破。

`作业练习:书本 42 面左下角思考与交流作业。

(二)其他美术作品形式与技法的多样性。

欣赏作品:《父亲》 ——油画

《血衣》 ——素描

《赶火车》——年画

《西游记》——漫画

《收租院》——雕塑,

欣赏年画《赶火车》,比较与清朝《年画》之间的不同之处,分析《赶火车》融入了西方绘画(素描与水彩)的特点,而油画、素描是新思潮后出现的新的绘画形式。

3.升华阶段,学生活动。学生利用课前查资料了解作品的相关知识,课堂上自己总结这些现代美术作品中的“现代”特点,提高分析问题的能力和鉴赏作品的能力。

活动内容:学生按画种分两组(1).国画组。(2).年画组。讨论中国美术“现代化”表现在哪些方面?让学生踊跃回答,鼓励答案多样性,教师做简单总结。

总结:绘画技巧和形式上借鉴西方的写实主义,内容上则更多地反映现实生活(不是传统的花鸟、山水题材)。

4.欣赏中国现代美术作品,体验现代作品之美,加深学生对现代作品的直观印象。

5.课堂小结。

6.拓展知识面,让学生课后上网或到图书馆查阅相关资料,分析《收租院》这组雕塑作品中的“现代”是通过哪些具体细节来表现的。

第七课 新的实验 教学设计

1 教学目标

了解 20 世纪 50 年代以来艺术发展的新动向,特别是艺术家在对艺术的看法、艺术作品的创作方法、材料、技巧等方面的变化。

2 学情分析

高一学生较注重文化课的学习,在美术鉴赏过程中不能全心投入,这需要从他们的角度出发,激发起他们学习美术的兴趣和积极性

3 重点难点

1、现代艺术实验的探索角度与方法;

2、现代艺术实验的价值

4 教学过程

一、导入

播放视频:沙画表演

问:这件作品中用了哪些必不可少的工具?这些工具在传统的美术创作中使用过么?

这件作品与以往我们观念中的美术作品有哪些不同?

学生回答。

教师总结;沙画表演是近年来风靡全球的新型创作形式,它将绘画、音乐结合科技手段,完美的呈现在世人面前。

二、新授

20 世纪以来的艺术通常被称之为实验性艺术,主要是因为科学技术的发展和社会的变革,艺术家厌烦过去的美术程式,开始打破原有艺术的界限,不断为艺术寻求新的发展空间。特别是在第二次世界大战之后,新的创作观念和材料不断被纳入到艺术创作当中,而这些艺术形态虽然打破了传统的艺术形式,但是他们并不是不可理喻的,而是针对一些问题做出的反应或者对艺术观念的拓展。

1、绘画领域:

a、波洛克的“行动绘画”。

有别于传统的架上绘画,是创作方法的变化 他是抽象表现主义的先驱,是 20 世纪最有影响力的艺术家之一,是二战后新美国绘画的象征。艺术家的工作是表现内在世界——换句话说—是表现活力、运动以及其他的内在力量。现代主义艺术家的着眼点是时间和空间,他表现情感,而不是图解社会以其在帆布上很随意地泼溅颜料、洒出流线的技艺而著称。其绘画已经完全替代了创作本身,是一种近似表演艺术的创作形式。这种绘画的画面中没有任何具体形象,也没有什么中心。

整个创作过程完全依赖内心自发的冲动,所以具有偶发性和无理性的特征。

b、安迪沃霍尔的波普艺术。

他是波普艺术的倡导者和领袖,被誉为 20 世纪艺术界最有名的人物之一,也是对波普艺术影响最大的艺术家。

20 世纪 60 年代,他开始以日常物品为作品的表现题材来反映美国的现实生活,他经常直接的将美钞、罐头盒、垃圾及名人照片一起贴在画布上,打破了高雅与通俗的界限

他将流行的、转瞬即逝的、大众化的形象作为艺术模仿的对象,并对这些形象进行大量的复制。比如毛泽东。梦露他的所有作品都用丝网印刷技术制作,形象可以无数次地重复,给画面带来一种特有的呆板效果。他有意地在画中消除个性与感情的色彩,不动声色地把再平凡不过的形象罗列出来。他有一句著名的格言:“我想成为一台机器”,恰与杰克逊·波洛克所宣称的他“想成为自然”形成鲜明对比安迪·沃霍尔画中特有的那种单调、无聊和重复,所传达的是某种冷漠、空虚、疏离的感觉,表现了当代高度发达的商业文明社会中人们内在的感情

c、对古典主义的绘画挪用和修改,

(1)比较委拉斯贵支的《宫娥》和毕加索的《宫娥》中人物形象,你更喜欢哪幅作品,为什么?

相同点:它们是具有相似构图形式的绘画作品;

不同点:由于它们采用的绘画语言不同,因而呈现出迥异的风格特征(前者写实具象,后者接近抽象);

在创作方法上,前者是通过写生、整理,然后创作完成;后者是在前者的基础上,采取挪用、修改的手法得来;

在作品内容上,前者真实地再现了宫廷贵族的悠闲生活;后者则以滑稽荒诞的语言颠覆了不可一世的传统贵族形象……

(2)课堂活动]10 分钟

对《蒙娜丽莎》进行改画创作练习。

要求:独立完成作品,可表现各种奇思妙想,或个人的独特感受和认识,反映健康思想。

学生创作展示,教师总结。

2、雕塑领域:

a、改贾科梅蒂改变体量感的雕塑《行走的人》。

改变了过去雕塑的体量感,给人轻盈、收缩的感觉 修剪去空间的脂肪

b、罗伯特·史密森的大地艺术《螺旋形防波堤》。

改变了对空间的占有方式。

3、行为艺术:

a、藏传佛教行为艺术欣赏《生命转瞬——医学菩提沙子坛场》

2001 年 2 月 26 日,二个来自尼泊尔和西藏的和尚,在纽约 Ackland 的 Yager 画廊展示了一个名为“医学菩萨沙子坛场”的作品,来展现亚洲艺术。

4、总结:

艺术本身是个非常复杂的形态体系,由于现代艺术在形式上多样开放性,这加剧了艺术鉴赏与分析研究的难度,造成文艺价值标准的模糊性。面对当代艺术这个复杂的多元局面,人们似乎无所适从,凭着直觉判断美与丑,从而得出好与坏的价值判断,这种囿于原始审美直觉经验常常停留在表象层面。

艺术的标准在现代只有一个,就是在人们的交流中间能够激发多少个人的觉悟,而不是集体去判断。一般的标准当然是流行的结果,但真正的艺术的标准还是我所说的能够激发多少个人觉悟的程度,而每个人激发的方式是不一样的,不可能和别人分享的,它只属于每个人的心灵。

所以对于我们同学应当建立自己的审美观,既要认识到它的创新之处又要保留自己的评价权利。

第三单元 美术与自然、环境

第一课 变幻的自然万象 教学设计

1 教学目标

1.了解中外艺术家表现自然的各种独特手法和观念。

2.了解东西方园林的营造理念以及对园林的表现。

3.了解中西方艺术家对光的理解和表现。

2 学情分析

教师根据学生的实际情况结合“思考与交流”来灵活安排。本课的主要目标都是引导学生以一种开放、探索性的审美态度从美术作品中获取多方面的信息,并且在有效获取这些信息的基础上运用科学的方法对其进行分析,从而加深对美术作品的认识。通过这些活动,使学生突破粗略、简单化的欣赏习惯,或者仅仅能够复述作品的内容而缺乏对形式的理解和个人创见。

3 重点难点

1.中国画家是如何根据自然的形貌发展其独特的绘画形式的。

2.中国传统绘画独特的将景物人格化的表现手法。

3.中国山水画与西方风景画的区别。

4.东西方园林营造理念的差别。

5.西方艺术中对“光”的认识。

4 教学过程

活动 1【导入】一

教师展示南北方不同地域的一些风景照片,指出:我们生活在大自然中,“人与自然”是一个永恒的主题。而艺术家们也在自己的作品中表现了“自然”的主题。

活动 2【讲授】二

教师展示教材中的作品《溪山行旅图》以及《潇湘图》,请同学们分辨哪一幅表现的是北方山水,哪一幅表现的是江南山水。

3.教师提问:为什么会产生这种差别?请同学们思考并且回答。

4.教师总结:中国艺术家们在长期的观察与表现自然的过程中,针对不同地域的自然形貌总结出了不同的表现方法,这些表现方法很好地概括出了各个地域的特征。

5.请同学们阅读并且分析教材的第 90~91 页,看一看中外艺术家们是如何表现自然的。

注意:教师在教学过程中要对学生进行引导,并且提出如下问题。

①中国的画家是如何表现自然的?(北方地区、江南地区、东北地区)

②古代巴比伦的艺术家是如何表现自然的?

③克利特岛上的艺术家是如何表现自然的?

④中国画家在表现自然景色的时候,有什么独特之处?

活动 3【活动】三

学生阅读、思考并且回答。教师进一步提问:你认为为什么中国画家在表现自然的时候,会将景物人格化?教师可以建议学生复习第二单元的第 5 课《审美自律》中关于文人画的论述。

7.学生思考并且回答。

教师总结,主要有两个方面的原因:①由于中国独特的文化背景,使得中国画家对自然有着深厚的感情。②中国画家借助对自然物象的表现来抒发情感。

8.阅读教材第 92 页,请学生简要叙述西方风景画发展的历史,主要是风景画如何一步一步走向独立的。

9.讨论:你最喜欢教材列举的三幅风景画中的哪一幅?为什么?

活动 4【练习】四

展示作品《后赤壁赋图》、《基督下葬》以及《雾中的国会大厦》这三幅作品,请同学们分小组讨论并且比较这三幅作品是如何表现“光”这一主题的

教师建议同学们在比较的同时,阅读并且分析教材第 94 页的内容。

8.教师总结,并且指出,中国传统绘画不太重视光的表现,而西方绘画比较重视光的表现。提问:西方绘画为什么重视光的表现?

9.学生结合教材以及自己的感想来回答。

10.教师总结,指出西方绘画重视光线的变化主要有两个方面的原因:①在西方的宗教信仰中,把对光线的表现给神圣化了。②自西方文艺复兴以来,西方的绘画方法是建立在对自然现象的比较客观的观察与表现上的。

11.在理解教学内容的基础上,完成“活动建议二”

第二课 地域的永恒魅力 教学设计

1 教学目标

知识与技能

使学生理解不同地域的文化、地理环境等因素对绘画流派和建筑风格产生的重要影响。

使学生了解在绘画、建筑等领域由于地域因素而产生的一些流派和教有代表性的作品。

过程与方法

教师采用比较式鉴赏的教学方法来展开教学。

请学生对自己生活地区的建筑以及其他的美术形式进行一个调查,了解或者分析它们与地域文化之间的关系。

情感、态度与价值观

通过问题研究的开展,锻炼学生对不同地域文化与建筑形式之间的审美鉴赏能力。

引导学生参与到教学中来,通过研究和讨论来理解课本内容,培养他们理论联系实际,学以致用的自觉品质。

2 学情分析

学生之间的差异是客观存在的,教师只有全面地了解学生的情况,才可能结合实际,有的放矢。

本次教学设计针对的是高一的学生,他们对各地的风土人情有着强烈的好奇,可利用这点导入教学并授课。

3 重点难点

理解不同地域的文化、地理环境等因素对绘画流派和建筑风格产生的重要影响。

了解在绘画、建筑等领域由于地域因素而产生的一些流派和较有代表性的作品。

4 教学过程

教师提问:在建筑方面会不会存在受地域性因素影响的现象?它会在那些方面体现出来?

学生阅读教材95页中关于中国古代的住宅建筑如何受地域性因素影响的内容,并且进行分类总结。

学生思考并回答

教师总结:北方因为日照时间短,所以住宅需要较多的阳光;南方雨水多,所以注重防雨;福建的圆形土楼主要为客家人修建的,有防御外人侵扰的功能。云南的竹楼,因为那里的竹子多,且需要防潮。

出示北京四合院的图片

教师讲解:四合院是我国古老传统的文化象征。“四”代表东西南北四面,“合”是合在一起,形成一个口字形,这就是四合院的基本特征。北京的四合院,大大小小,星罗棋布,或处于繁华街面,或处于幽静深巷之中;大则占地几亩,小则不过数丈;或独家独户,或树户、十几户合局,形成一个符合人性心理、保持文化传统、邻里关系融恰的居住环境。四合院里的绿化也很讲究,各层院落中,都配置有花草树木、荷花缸、金鱼池和盆景等。

出示客家土楼的图片

教师讲解:客家土楼,其外观既可以与古罗马雄伟的竞技场相媲美,又让人怀疑许多现代体育馆的设计是否受其影响。由于土楼独特的造型,庞大的气势及防潮抗震等优势被誉为世界上独一无二的神话般的居民建筑。客家土楼是以土作墙而建造起来的集体建筑。呈圆形、方形、五角形等,其中以圆形的最引人注目。当地称之为圆楼、圆寨。土楼属集体性建筑,其最大的特点在于造型大,其体积之大,堪称民居之最。普通的圆楼直径大约为 50 米,三、四层楼的高度,共有百余间住房,可住三、四十户人家,可容纳两三百人。而大型原楼直径可达七八十米,高五六层,内有四五百间住房,可住七八百人。这种居住方式体现了客家人聚族而局的民生风情。

出示羌族碉楼的图片

教师讲解:碉楼多建于村寨住房旁,高度在 10-30 米之间,用以御敌和存放粮食柴草。碉楼有四角、六角、八角等形式。有的高达十三四层。建筑材料是石片和黄泥土。石墙内侧与地面垂直,外侧由下而上向内稍倾斜,修建时不绘图、全凭高超的技艺和经验。建筑稳固牢靠,经久不衰。羌族居民用石片砌成的平顶房呈方形,多数为三层,每层高三于米。顶平台的最下面是木版或石板,伸出墙外成屋檐。木版或石板上密覆树丫或竹板,再压盖黄土和鸡粪,有洞槽引水,不漏雨雪,冬暖夏凉。

出示徽州建筑的图片

教师讲解:徽州是“文化之邦”,徽商致富还乡,也争相在家乡建住宅、园林,修祠堂,立牌坊,从而开始形成独特的建筑风格。选址一般按照阴阳五行学说,周密地观察自然和利用自然,以臻天时、地利、人和,达到天人合一。村落一般依山傍水,住宅多面临街巷,浓绿与黑白相映,形成特色的风格。站在高处望村落,只见白墙青瓦,错落有致。在外部造型上,层层跌落的马头墙高出屋脊,有的中间高两头低,微见屋脊坡顶,半掩半映,半藏半露,黑白分明。居民墙头与天空的轮廓,体现了空间的层次和韵律美与天人之间的和谐。

出示系列平陆地窖院的图片

教师讲解:平陆县地处山西最南端,这里地形复杂,沟壑纵横,自古以来人们就用“平陆不平沟三千”来描绘。地窨院一般长宽三、四十米,深约十多米,起建造方法是,先选择一块平坦的地方,从山而下挖一个天井似的深坑,形成露天场院。由地窨院组成的村落,人在百米之外往往不易发现,只有当你临近院子边缘时,才能看清其真面貌。

出示系列黎族船形屋的图片

教师讲解:我国最南方的海南岛上,有一些以船为家的人,只不过他们不是生活在水上,而是生活在陆地上。这就是著名的“船形屋“。这是海南黎族人的传统民居,这种形式恰如一只倒扣在地上的船只,虽然结构及装饰上有许多变化,但总体样式不变。

出示哈尼族蘑菇房的图片

教师讲解:远古时候,哈尼人住在山洞里,山高路远,出门劳作不便。后来他们迁徙时,看见满山的蘑菇,它们不怕风吹不怕雨打,还能让小蚂蚁在下面做窝嬉戏,他们就盖起了蘑菇房。蘑菇房东暖夏凉,由土基墙、竹木架和茅草顶成。屋顶为四个斜坡面。房子分层:低层关牛马放农具;中间用木版铺设;顶层用泥土覆盖,能放火有可堆放物品。

讨论:

学生见过的建筑中,哪些能够体现出地域性因素的影响?可以从教材的其他章节来寻找资料或者讲述自己的各种见闻,比如旅游所见,或电影、电视、报纸上见到的作品。并且最好能够分析一下这些作品具体是受哪些地域因素影响。

请学生阅读教材中关于宗教建筑如何受地域性因素影响的内容,并且进行分类总结。

教师总结:基督教向往天国,所以尽量把教堂建的很高;泰姬陵四周的四个立柱是沿用伊斯兰清真寺的形制;祈年殿是祭天的,用平面布局上可以看到四周的方形和中间的圆形组合,表示“天圆地方“。

这些建筑是一定宗教观念和本土习俗相结合的产物。

出示科隆大教堂的图片

教师讲解:科隆大教堂是德国最大的教堂,也是世界上最高的教堂,又称“圣彼德大教堂“。以轻盈、雅致著称,是中世纪欧洲哥特式建筑的代表作。它与巴黎圣母院和罗马圣彼德大教堂并称为欧洲三大教堂,主体部分就有 135 米高,大门两边的两座尖塔高达 157 米,像两把锋利的宝剑,直插云霄。教堂内部装饰也很讲究。玻璃窗上都用彩色玻璃镶嵌出图画,图画上是圣经故事。在阳光反射下,这些玻璃金光闪烁,绚丽多彩。堂内还有好几幅石刻浮雕,描绘出圣母玛利亚和耶稣的故事。

出示泰姬陵的图片

教师讲解:是印度知名度最高的古迹之一,被誉为“完美建筑”。它由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成,全部用纯白色大理石建筑,用玻璃、玛瑙镶嵌,绚丽夺目。有极高的艺术价值。是伊斯兰教建筑中的代表作。泰姬陵整个陵园是一个长方形,长 576 米,宽 293 米,四周被一道红砂石墙围绕。这座伊斯兰风格的建筑外形端庄宏伟,无懈可击,寝宫门窗及围屏都用白色大理石镂雕成菱形带花边的小格,墙上用翡翠、水晶、玛瑙、红绿宝石镶嵌着色彩艳丽的藤蔓花朵。

出示祈年殿(天坛)图片:

教师讲解:中国古代的祭祀活动最初是在林中空地的土丘上进行的,后来逐渐发展为用土筑坛。北京的天坛是明清两代帝王每岁冬至日祭天的场所,是中国现存最大的古代祭祀性建筑群。中国古代各种坛的建筑形制各有不同,天坛的主体建筑采用圆形,源于“天圆地方”之说。祈年殿的前身是天地合祭的大祀殿。嘉靖十九年在大祀殿原址建成大享殿(即祈年殿),用于祈谷。开始,三重檐分别覆以三种颜色的琉璃飞檐,有不同的含义:上檐青色象征青天,中檐黄色象征土地,下檐绿色象征万物。到乾隆十六年(1751)改为三层均用蓝色,以合专以祭天之意。现在看到的祈年殿是由青色的琉璃圆顶、朱红油漆柱子、色彩绚丽的额枋构成,外观视觉效果富丽堂皇。

第三课 异域的憧憬 教学设计

1 教学目标：

1．了解在传统社会，东西方的人们是如何对自己未曾涉足的地域上的风土人情展开想像与憧憬的。

2．了解这些想像对美术创作产生了怎样的影响。

2 学情分析：

学生对各地风情比较有兴趣。也有去旅游的经历。方便讲学。

3 重点难点：

1．中国古代的人们是如何看待并且表现其他地区的人们的？

2．欧洲传统社会的人们是如何看待东方人的？

3．上述观念对美术创作产生了什么影响？

4 教学过程

活动 1【导入】提问讲述导入

一、导入

教师提问:你看过《星球大战》或者《E.T》吗?你觉得外星人应该是什么样子的?

教师播放《星球大战》或者《E.T》的电影片断

学生思考并且回答。

教师进一步提问:我们为什么会产生这些想像?

学生思考并且回答。

教师指出:由于对未知事物和生命的好奇,人们往往喜欢对这些未知的事物进行幻想,艺术家们就对这些未知的事物进行艺术创作。

占出本课课题——异域的憧憬

活动 2【讲授】知识讲述

1)中原人对异域民族的想像

教师提问:大家在小的时候,有没有幻想过其他地区的人们是什么样子的?

学生回答.....

教师展示美术作品:《三彩骆驼载乐俑》、《五马图》、青花舞乐胡人纹扁壶》、《职贡图》

教师总结,分析指出在历史的不同时期的中国人是如何看待异域文化的,并且分析为什么会产生这种变化。

2)欧洲人对异域的想像

教师展示丢勒的《犀牛》,请同学们观察这只犀牛与真实的犀牛有什么不同?

学生思考并且回答。

教师总结:真犀牛的表皮虽然很厚,但是并没有厚厚的盔甲,这是画家凭借想像描绘出来的形象。同样的想象也表现在西方画家对中国以及其他的东方人的认识中。

活动 3【活动】学生观察

教师请学生阅读教材的第 100 页有关中国古代的人是如何描绘其他地区的人们的内容,并且分小组讨论,将不同时代的人的看法与美术作品填写在作业纸上。

◆注意:在学生阅读的过程中,教师要适当地加以引导。教师可以提出一些问题让学生思考:

①在远古的时代,人们是怎样看待遥远地区的生命的?这些想法能够在什么书籍中反映出来?

②唐代的人们是如何看待其他地区的人们的?反映在什么作品中?

③宋代的人们是如何看待其他地区的人们的?反映在什么作品中?

④清代的人们是如何看待其他地区的人们的?反映在什么作品中?

⑤为什么会产生这些想法?

活动 4【练习】观察讨论

完成教材第 100 页的“思考与交流”。(这是唐代章怀太子墓中的壁画,描绘的是一组外国使节。当时的“外国人”主要是指西域的“胡人”。注意从服饰和体貌特征上比较此图中的人物跟第 100 页上其他各图中人物的异同。)

教师指出,我们在看待事物的时候,往往会按照我们头脑中的一些早已形成的印象来认识他们。不光是中国画家在想像外国人的样子,而欧洲的艺术家也同样在想像他们没有见过的人或者事物。

请学生阅读教材第 101、102 页,并且分小组讨论教材内容,并将它们填写在作业纸上。

◆注意:教师在学生阅读过程中要进行引导,并且提出如下问题让学生思考:

①欧洲画家是根据什么来想像中国人的形象和中国人的生活环境的?

②这些对异域的想像对美术创作有什么影响?

活动 5【作业】课后讨论

完成教材第 101 页的“思考与交流”。

教师总结:对异域的憧憬代表了美术创作中的一个重要方面,即艺术家发挥自己的想象力去创作作品,这对我们来说很重要。比如我们今天在拍摄一些关于外星生物或者古代题材的影片的时候,都要涉及到想像的问题。而我们的美术创作也需要想像力的参与。

完成“活动建议二”,教师适当引导和总结。

第四课 走进博物馆 教学设计

1 教学目标

1、知识与技能:引导学生理解博物馆的功能,尤其是博物馆在保护人类的历史、文化与艺术遗产方面所具有的独特价值,了解参观博物馆的看法,了解中国博物馆事业发展的概况和两岸文化的同源性。

2、过程与方法;通过课前对相关资料的网络查询,了解国内外重要博物馆及藏品概况,课堂上通过典型案例的分析、探讨博物馆的功能和参观方法 课后通过实地参观强化学习动机。

3、情感态度与价值观:帮助学生树立起尊重文物、尊重历史的观念,激发学生的民族自豪感和

对本土文化的认同。

2 学情分析

本课教学安排了两个重点内容。第一个内容主要通过教师讲授和师生讨论来完成,让学生了解文化上同根同源的两岸故宫的特点以及两岸故宫藏品作为一个整体的互补性,使课堂教学由博物馆及美术作品的介绍导向民族文化认同和爱国情感激发。

第二个内容在课堂上让学生理解博物馆的参观方法并建议学生课余参观本地的博物馆。鉴于在目前的课时安排等客观条件下组织集体活动不太现实,因此建议学生在课余时间与同学或家长一起参观博物馆　这种组织形式在活动中缺少教师适当的引导,但也有时间比较充分欣赏,路径可以自己设计等优点,同时也避免了集体活动中容易发生的不确定因素。

3 重点难点

了解美术馆的功能和世界著名的美术馆的特色。 尊重人类文化遗产的角度,认识与评述美术馆的社会价值

4 教学过程

活动 1【导入】导入新课

引用画家陈丹青的一段话　“你怎样认识世界,看世界地图,读历史书,读世界新闻,读参考消息,读杂志上关于世界的报导,不是,你要真正能够感性地、全面地、实实在在地了解世界,应该走进美术馆博物馆。”引出本课主题,走进博物馆。

活动 2【讲授】传授新课

以学生熟悉的几个美术作品向学生提问　这些作品在那儿可以看到它们的原作由此引出博物馆的功能,保存并且展示人类的历史、文化与艺术遗产。 认识到博物馆的功能和价值并且学会利用它,对于我们更好地认识人类的历史、文化与艺术有着重要的帮助。

于是学生会产生这样的疑问　这些博物馆都在哪里呢　这时教师向学生介绍世界十大美术馆博物馆的名称和分　并重点介绍卢浮宫及其“三宝”《萨莫色雷斯的胜利女神》、《米洛斯的阿芙洛蒂忒》和《蒙娜丽莎》。这里可以简略介绍一下玻璃金字塔入口及其设计者贝聿铭先生。这个时候学生会急于想知道中国博物馆事业的发展情况。

资料告诉我们，建国前全国才二三十家博物馆改革开放以来我国新增加了两千多座博物馆。每一个博物馆都有它独特的地方。其中北京故宫和台北故宫以其规模宏大、藏品丰富成为佼佼者。

“一宫文物分飞两岸”引发师生追忆一段历史。

“北京故宫建筑世界第一台北故宫藏品世界第一。”“北京有故宫没文物台北有文物没故宫”等评论引起我们的思考和讨论。

“由于多种原因许多人对北京故宫文物藏品状况不很清楚 有人以为好东西都到了台湾 有的甚至说 “台北有文物没有故宫北京有故宫没有文物”这显然是误解。当然文物自有其本身的艺术价值和历史价值是不可以互相替代的。两岸故宫的收藏本来就是一个整体有着很强的互补性只有从整体上来看待才能全面地认识中华文化的源远流长和丰富多彩。”

文化部副部长、故宫博物院院长郑欣淼的一段话和众多的资料说明两岸故宫各有千秋。由此激发学生的民族感情和对本土文化的认同

活动 3【活动】教学深入

如何使用博物馆国内外都有比教成功的例子

1、世界上一些发达国家博物馆作为第二课堂已得到广泛地运用。老师和学生可以针对某一专题去博物馆面对相关的作品进行学习和交流。

2、有些博物馆甚至允许美术爱好者临摹原作这比起临摹印刷品来更容易学习到名作的精髓。

3、2001 年 3 月 21 日—3 月 30 日 “摩尔在中国——上海美术馆之旅系列活动”在上海美术馆成功举办 这一活动通过“了解摩尔”、”接触摩尔”、”体验摩尔”“感悟摩尔”、“说解摩尔”、“走进摩尔”“认知摩尔”等系列活动使广大师生参与到美术馆教育中来。

参观博物馆尤其是在较短的时间内如何既能参观一些有代表性的作品又不至于走马观花。首先要大致了解这些博物馆的藏品主要属于哪些领域这包括事先的简单了解以及到博物馆之后通过导览资料进一步的了解选择其中最具代表性的作品来进行欣赏,其次是选择合理的路径这个欣赏路径不一定要按照博物馆藏品时间上的顺序来确定,而要选择一条比较合理、省时、高效率的路径来完成欣赏。

活动 4【活动】课堂小结

走进博物馆 走进人类历史、文化的艺术长廊,在短短的四十分钟时间里我们在时空与文明中穿梭、与伟大的艺术大师对话。思考、讨论我们的文化在世界中的定位,在历史上的位置。我们为我们的民族骄傲、为华夏文明骄傲、更为共和国的今天骄傲。为中华民族的复兴,我们满怀激情。

活动 5【作业】教学拓展

1、实地参观涪陵博物馆

2、写一篇观后感

第三单元 美术与自我、社会

第一课 追寻美术家的视线 教学设计

1 教学目标

①理解美术家独特的审美眼光和表达方式;认识文化背景、艺术个性等因素在美术创作中的作用以及对美术家创作的影响。 ②鼓励学生从自己的审美角度出发来看待世界和事物,并用适当的手段把自己对某些特定事物的看法和感受表达出来。 ③了解美术家观看、认识世界的不同方式及其在作品中的反映;学会从形式入手深入领会美术作品的意义;培养自己的审美眼光和探索、创造精神。 ④正确理解和分析美术家是怎样用美术语言来表现情感,展现个人的艺术个性、风格和流派,以及对人生炎凉的态度。

2 学情分析

由于高中阶段学生的社会意识以及生活经验的局限,可能对本课的主题理解得不够深入,所以在教学中手段要尽量多样化,在课前,让学生去查找一些这方面的资料或者故事拿到课堂上与同学分享。

3 重点难点

教学重点: 美术作品对相同或相似题材的不同处理、表现形式,以及这种差异的文化含义。

教学难点: 难点在于图片之间的比较仅仅是手段,最终需要落实到“美术家的视线”这个基点上来。

4 教学过程

活动 1【导入】导入播放诗朗诵《春江花月夜》

刚才我们一起欣赏了张若虚的《春江花月夜》,诗人以富有生活气息的清丽之笔,创造性地再现了江南春夜的景色,寄寓着游子思归的离别相思之苦。那么在画家们的笔下月夜又会是什么样子的呢?

活动 2【讲授】二、讲授新课

(一)、作品对比 一起欣赏清代金农的《月华图》和荷兰凡·高的《星空》,了解中外的画家是如何用他们的方式来表现同一题材的,他们的视线在哪里?

1、教师介绍金农的资料 金农(1687—1763)清代书画家,天资聪颖,他在诗、书、画、印以及琴曲、鉴赏、收藏方面都称得上是大家。为扬州八怪之首。 扬州八怪是中国清代中期活动于扬州地区一批风格相近的书画家总称,或称扬州画派。他们追求的就是自然,就是真实、现实,他们就把一些生活化,平民化的都搬到他们的书画作品之中,甚至把社会的阴暗面揭露出来。这种行为使得统治者的利益受损,说他们都是画坛上不入流的“丑八怪”,扬州八怪因此而得名。

2、教师引导学生分析 那么了解了画家的一些背景,我们再来看这幅画。画面里都有哪些内容?画面给你的感觉是什么?金农为什么要这么画,想表达什么感情? 《月华图》全画中只有 ,外缘放射出暖色的 ,画面赋色 ,(简逸纯净\丰富多彩)表现了一种 、(孤寂\喧闹) 、(嘈杂\静谧) (清冷\热烈)的意境,也具有某种自诩清高、反抗世俗的意味 。

3、请说说你所了解的凡.高,他的这幅《星空》描绘了什么样的场景?又是带着什么样的感情去创作的?

4、请学生介绍凡·高的生平以及他的作品《星空》 教师总结:这幅作品展现了一个高度夸张变形与充满强烈震撼力的星空景象,在他的画上, 那些象海浪及火焰一样翻腾起伏的图像,充满忧郁的精神和悲剧性幻觉。

5、感受画面的情感内涵 播放《星空》动画视频,一起感受画面的情感内涵。 不安的笔调 压抑的热情 星空在旋转 星空在怒放

6、教师引导学生进行画面的形式分析 两幅作品在形式语言上各自有什么特点? 相同点:表现夜晚的景象,透露出艺术家的主观情感 不同点:

比较内容

星月夜 月华图

所属国家或朝代 荷兰 清代

材质 油画 水墨

构图 饱满空虚

色彩 丰富 单纯

笔触 运动轻松

主观情感(视线) 狂躁 孤寂

5、小结:面对同样的主题,美术家从自己的角度出发,可以有许多不同的表现方式。这组作品主要强调个人态度和心理感受的不同。

活动 3【活动】活动练习

(二)、相同或相似题材的不同表现(分组讨论)

下面同学们采用刚才分析过的方法,分析下面这三组相同或者相似主题的内容,却用不同表现方式来表达情感的作品 。

1、分组并讨论(分 3 组,要落实组长)

第一组:《阿诺芬尼夫妇像》(扬·凡·爱克)、《高士图》(卫贤); 第二组: 《小考佩尔圣母》(拉斐尔)、《圣母子》 (丢勒) ; 第三组:黄筌《写生珍禽图》 、 朱耷《鹌鹑》

第一组比较内容 《阿诺芬尼夫妇像》(扬·凡·爱克)、《高士图》(卫贤)

比较内容 《阿诺芬尼夫妇像》 《高士图》

主题 婚姻生活 婚姻生活

所属国家或朝代 尼德兰 五代

材质 油画 中国画

构图 阿诺芬尼夫妇是画面主体 人物只是山水环境的一部分

艺术家的视线(个人主观因素) 婚礼的神圣 和谐、隐逸山林

时代文化的差异 基督教的影响 中国儒家文化

第二组比较内容 《小考佩尔圣母》(拉斐尔)、《圣母子》(丢勒)

比较内容 《小考佩尔圣母》《圣母子》

主题 圣母子 圣母子

所属国家 意大利 德国

材质 油画油画

艺术家的视线(个人主观因素) 乡村中的凡间母子雍容华贵、 圣洁端庄 微胖而俊朗

地域环境的差异 意大利文艺复兴理想化、典型化的人物 北欧绘画风格、细节的高度真实

第三组比较内容 黄筌《写生珍禽图》 、 朱耷《鹌鹑》

比较内容 《写生珍禽图》 《鹌鹑》

主题 禽鸟 禽鸟

朝代 五代 清代

材质 中国画 中国画

笔墨技法 十分工细 水墨写意

艺术家的视线(个人主观因素) 真实描绘、重视形似 象征手法, 抒写心意;着墨简淡、运笔奔放

社会地位差异 宫廷画师 明宗室后裔,国破家亡

全班交流:请同学们将小组比较的内容归纳整理,形成口头报告,向全班发表;教师加以适当的讲解。

(三)、学生分析作品

1、《阿诺芬尼夫妇像》和《高士图》;

教师总结:这组作品反映的是文化、社会方面的差异,也即对婚姻的不同看法。从构图上看,阿诺芬尼夫妇是画面的绝对主体,而梁鸿、孟光只是山水环境的一部分;后者在表现婚姻和谐的同时,也反映了一种隐逸山林的理想。 在卫贤的眼里,看到的是和谐,而在扬.凡.爱克眼里,看到的则是神圣。这种差别,从某种程度来说,其实也正是基督教与中国儒家文化的差别。

2、《小考佩尔圣母》和《圣母子》;

教师总结:拉斐尔是意大利文艺复兴时期的重要画家,他的作品讲究构图的完美,人物也是高度典型化、理想化的。圣母形象是他最拿手的题材之一,具有一种雍容华贵、圣洁端庄的美。德国画家丢勒虽然吸收了一些意大利的绘画因素,但主要属于北欧的绘画风格,其主要特点是追求细节的高度真实。丢勒眼中的圣母似乎微胖而俊朗,圣子似乎难逃偷吃禁果的干系;而在拉斐尔的眼中,他们就如附近乡村中的凡间母子,只是头上多了一个光环而已。

3、 黄筌《写生珍禽图》 、 朱耷《鹌鹑》

黄筌,字叔要,五代宫廷画家,是中国工笔画鸟画史上一位开宗立派的画家,对后世影响尝深远,史称黄家富贵,《写生珍禽图》是给儿子练习用的底稿,其工细传神的程度,几乎达到了现代摄影技术的写实效果。 朱耷号八大山人、雪个等。作为明宗室后裔,他一生对明忠心耿耿,以明朝遗民自居,不肯与清合作。他的作品往往以象征手法抒写心意,如画鱼、鸭、鸟等,皆以白眼向天,充满倔强之气。这样的形象,正是朱耷自我心态的写照。艺术特点以形写情,变形取神;着墨简淡,运笔奔放。 教师小结: 美术家面对的是和我们一样的环境和生活,但他们跟我们不一样的地方,正是能够以一种不同于一般人的眼光来看待这个世界,并且用自己的语言和表达手法表现出来。应该说,每个人都具有艺术家的潜质,只是没有得到充分发挥而已!

三、拓展与延伸: 欣赏教师的风景油画作品,讲解创作体会及着眼点。 (播放课件:教师画的风景油画作品)

四、课堂作业 作业布置:假如你是一位美术家,你会怎样从你的视线来表现周围的人、物、景呢? 请各小组的同学用 10 分钟画一幅草图。然后再对作品进行自评、互评,最后老师点评。

五、课堂小结 罗丹说过:“生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛”。 如果你是一个爱美的人,如果你是一个热爱生活的人,那么,请你放宽你的视野,追寻着自己的视线,细观自己周围的世界,用自己独特的方式去表现世界……相信你会发现一个不一样的自我!

六、课后作业 1、完成思考与交流:在《阿诺芬尼夫妇像》中,画家大量地使用了象征手法,你能正确地指出画面中的各个部分象征什么吗? 2、完成教材活动与建议。

七、课后延伸 在校内举办一个学生作品展览。让学生体验成功感。

教学评价:

1、评价内容: A、能否发现作品中构图、色彩、笔触等美感,而恰到好处地巧妙地应用在作品上,使得作品美观且富有创意。 B、能否认识到绘画艺术是人类文明的重要组成部分,对培养自己健康的审美情趣,提升艺术品位是否起到不可忽视的作用。 C、能否理解美术家独特的审美眼光和表达方式。

2、评价方式: A、采用学生自评、互评、教师点评相结合的方式(以学生的自我评价为主,同学互评为辅),在评价中根据基本素质的不同,采取相应的方法。 B、通过学生学习兴趣、学习方法和学习效果客观反映学生的学习能力。 C、根据学生参加艺术活动的表现及作品,客观反映学生的艺术表现能力和审美能力。

板书设计:

追寻美术家的视线

一、情感的投射

二、相同或相似题材的不同表现

第二课 美术家眼中的自己 教学设计

1 教学目标

1、通过对墨西哥艺术家弗瑞达重要的作品赏析,探究艺术家在自画像中是如何表现自我的,提高学生的美术鉴赏能力。

2、通过弗瑞达的自画像和创作经历潜移默化的感染学生,发挥美术学科的美育功能,培养学生坚强的意志。

2 学情分析

高中学生虽然经过小学、初中阶段的学校课堂美术学习积累,具备了一定的审美经验和知识,但由于缺乏系统的鉴赏训练和鉴赏常识的学习,面对纷繁复杂的艺术世界,仍然会出现不知如

何“下眼”的情况,因此,美术鉴赏课不但要通过各种手段调动学生学习的兴趣,还要教师进行有效的引导学习,既要引导学生学会如何感受作品,还要引导学生学会如何分析、理解作品。

3 重点难点

教学重点: 通过设问、对话交流的方式引导学生探究弗瑞达表现自我的方式。

教学难点: 如何使学生在心灵上体味弗瑞达的艺术世界。

4 教学过程

一、 导出课题

问:在你知道的画家中,有哪些画家画过自画像?

设计意图:通过提问的方式调动学生已有的审美知识,自然引出课题,建构新知识。

二、初步感受阶段

1、问:墨西哥画家弗瑞达?卡罗的名字有没有听说过? 师:她生于 1907 年,去世于 1954 年,一生大部分的作品都是以自己为描绘对象。

请同学们先看一看她的照片,并对画家的外貌形象做出初步的描述和判断。 学生谈自己对照片中弗瑞达的印象。

设计意图:通过照片初步认识画家,并做出直觉判断。

2、出示:五张弗瑞达的自画像 问:这五张自画像有什么共同特点? 画家在这些自画像中特别强调了什么? 喜欢她的自画像吗? 中间的一张弗瑞达的额头部分画了一个男人,猜猜看他是谁?弗瑞达把他画在额头,表示对他有着怎样的情感?

教师设计一系列的问题引导学生交流自己的直觉体验、初步感受、及判断。 设计意图: 通过画家的自画像与前面照片的对比,让学生直观的认识到绘画不等同于照片,引导学生体验画家自画像中的自我表现成分,并对弗瑞达的自画像做出感性的直觉体验和判断。

三、引导探究、分析理解阶段

1、《车祸》 观察画面,解读画中的信息,通过作品了解是什么原因使弗瑞达拿起画笔。

2、《着丝绒衣服的自画像》1926 年 欣赏弗瑞达第一次认真绘制的自画像,教师简单介绍她出车祸时的生活和学习环境。

3、《弗瑞达与里维拉》1931 年 问:推测一下画中这个胖大的男人是谁,和弗瑞达是什么关系? 学生猜测。

师:是他的丈夫,再研究画面看看他丈夫是做什么的? 学生通过他手里拿的调色盘和画笔知道

了他的职业。

教师再做适当的补充介绍: 他叫迪亚哥?里维拉,是墨西哥壁画运动三杰之一,是那个时代墨西哥最伟大的画家之一,虽然外表不佳,却是一位青蛙王子——睿智、幽默、活力、一位魅力不凡的不平常的男人。 问:从这幅画中,你看到的是一个怎样的弗瑞达,看起来独立吗?坚强吗?学生通过画面中弗瑞达小鸟依人的姿态,以及一只手搁在丈夫的手上,身体侧向丈夫的身体语言,判断认为这时的弗瑞达并不独立,她对自己的角色定位是伟大画家的妻子。教师再引导学生观察两人身高的差距以及脚的对比,揭露画家的一个秘密——弗瑞达在 6 岁的时候因小儿麻痹症使她的右脚比左脚略细,而在这次车祸中她的右腿骨折,右脚碎裂。因此在画中她雅致的脚显得纤细而羸弱,使自己好像漂 浮在肥胖丈夫身边似的,而她丈夫的巨脚却是坚定地树立在地上。 通过这件作品的分析,学生初步知道了对弗瑞达的生活和创作都有重要影响的人物——她的丈夫里维拉、她残缺身体的一些秘密,这一时期弗瑞达对自己的角色定位,以及艺术家善于用具体的细节来表现自我的方式。

4、《底特律的流产》1932 年 问:告诉我,第一眼看到这幅画觉得画面有怎样的一种气氛? 学生交流:孤寂、无助、压抑、阴郁、血腥??。 问:再仔细观察分析一下画面,看看弗瑞达遭遇了什么?

学生观察画面后,谈自己的判断:画家遭遇了不幸的流产。这种孤寂压抑的气氛是如何传递出来的?

学生根据自己的审美经验来分析画面,教师根据学生的回答做适度的补充。 画家身体与巨大床的对比,使画家显得特别的瘦弱、无助,白色的床单上一滩鲜红的血使得画面刺目而血腥,画家脸上暗沉的色彩似乎有一种死亡的威胁,背景天空的冷灰色使画面显的阴郁而压抑,空旷的地面和地平线上荒凉工业景象则加强了画面的绝望感。 教师再引导学生去探究作品中漂浮在病床四周的六件东西的象征意义:它们通过三条似动脉的红丝带连接在弗瑞达的左手中,象征着她的性别与失败的怀孕;一具如胚胎般大的特大号男性胎儿——是她在流产中失去的孩子,那个她希望能怀满九个月的“小迪亚哥”;在床头右上方漂浮着的一只蜗牛,据弗瑞达称,象征着流产过程的缓慢过程。印第安文化视蜗牛的保护壳为怀孕、妊娠与出生的象征。床脚上方那具橙红色的下半身的解剖模型,正如右下方的骨骼模型一样,显示了流产的原因,也是指受损的背脊与骨盆而言,这使得弗瑞达无法再生育。左下方的一具机器可能代表蒸汽消毒器的一部分,弗瑞达在医院也许看到了这种密封机械而将之比为自己有缺陷的肌肉,这些都是阻碍了她而使她无法在子宫中保住孩子的原因。在床中间下方的紫色蓝花,据弗瑞达称,是由里维拉来医院给她的,对她而言,蓝花是一种情感。 这张敏锐的自画像是在美国画的,当时里

维拉正受邀在美国作壁画。

问:这幅画真实吗?

学生谈自己的判断,教师根据他们的回答做出进一步的分析与解释。

导出《内战的预感》做比较 通过两幅作品的比较可以看出画面中真实的细节描绘,非理性的荒诞的构成似乎是一致的,但比起达利的作品弗瑞达的作品似乎多了一种原始、质朴与女性因素。超现实主义艺术是以弗洛伊德的精神分析学为哲学基础的,以梦境和人的潜意识为灵感的源泉的,尽管在美术史上经常把她的作品划归入超现实主义艺术,但弗瑞达说我从不画梦境,我画的是我自己的现实。这种现实来自于她内心的种种真实体验。 通过对这件作品的重点分析使学生了解了弗瑞达自画像中独特的具有超现实特征的表现方式。

5、《记忆或心脏》1937 年 问:在这件作品中,一根竿子穿过了她的心脏,心脏部位是空的,心在哪里? 是什么刺痛了她的心? 学生回答并猜测原因。 问:扔在画面左下角留着鲜血的心脏为什么画的如此巨大?为什么没有手? 生:象征她痛苦的深度,双手的缺失图解了她的无助与绝望。 引导学生观察解读这件作品的信息,通过画面分析了解她的情感创痛,进一 步理解弗瑞达的表现手法及语言特征。

6、《削短头发的自画像》1940 年、《毁坏的圆柱》1944 年(同时出示) 欣赏电影《弗瑞达》中关于这两件作品的创作片段(2 分 12 秒) 通过电影视频使学生对弗瑞达的生活与艺术,有了更深的感性认识,强化了情感上的共鸣;从课堂节奏上来讲,也是一种调节。 《削短头发的自画像》 1940 年 教师作简单的介绍:弗瑞达感觉她自己被人爱,是因为她女性的属性,现在她决定抛开这种属性,她穿着男装,用剪刀剪掉了她的长发。此时的弗瑞达发誓她将永远不再依靠男人,她要自己养活自己。 通过这件作品使学生了解到弗瑞达自我意识的觉醒。 《毁坏的圆柱》1944 我们对弗瑞达表现自我的方式已经有了一定的了解,请同学们自己来解读这件作品吧! 学生运用新学鉴赏知识来解读弗瑞达的《毁坏的圆柱》,并进一步了解车祸对弗瑞达身体造成的严重伤害。

7、《希望之树,保持坚定》1946 年 通过对《希望之树,保持坚定》的赏析,了解弗瑞达的双重人格,面对磨难的人生态度,体会作品传递出的与残酷命运顽强对抗的积极信息,潜移默化的感染学生。 师:弗瑞达的一生共做过 32 次大小手术,这幅作品是弗瑞达在纽约动过手术之后,用来勉励自己的。在左边,躺着的弗瑞达赤裸的后背上有两个可怕的伤疤,那次车祸有一根折段的金属扶手从她的后背穿过腹部刺入阴道,她后来用一种典型的黑色幽默的方式来描述这次事故, “这次车祸使我失去了童贞”。遭伤害的柔弱身体,与右边有目标地注视着未来的弗瑞达坚强挺直的身体,刚好成对比,在她手持的旗子上用红字写的“希望之树,保持坚定”(来自她

所喜爱的一首歌)之信息,似乎是在给她勇气,她人格上的分裂,她存在的双重性,则反映在被分开成两个部分的图画中——一半是白天,一半是夜晚。她那残废的身体被指定给了太阳,在亚兹特克的神话中,太阳是以牺牲的人血来供奉的,她背上的两道裂开的伤口,正好与背后风景的沟畔相呼应。而另一边,坚强而乐观的弗瑞达却是被指定给月亮,月亮正是代表女性的象征。尽管弗瑞达继续沿着里维拉的轨迹在发光,但是她越来越绽放出自己的光芒。

8、弗瑞达取得的一些成就: 教师介绍:《 “框架”自画像》被卢浮宫收藏,它是罗浮宫美术馆所购藏二十世纪墨西哥艺术家的第一幅作品。里维拉为这项荣誉深感骄傲,而经常吹嘘他妻子在巴黎的胜利 。40 年代,弗瑞达画出了最好的一批画,作为艺术家的声望持续升高。尽管一开始是在美国而不是在墨西哥本土。她在美国现代艺术博物馆、波士顿当代艺术学会和费城艺术馆被列入最有威望的艺术家之中。

1946 年,她得到墨西哥政府的奖金并在年度国家展中获官方奖。她还在一所新型的实验艺术学校授课,以非传统的方式带给学生许多灵感。 1953 年,在墨西哥举行了一次个人画展,上演了自己人生最后华丽的一幕。 学生欣赏电影《弗瑞达》中关于画展的片段,了解弗瑞达获得的成就,认识其自我的实现,感受其不平凡的人生。(1 分 28 秒)

9、《马克思主义将为病人带来健康》约 1954 年、《弗瑞达工作室》 师:拓宽和赋予弗瑞达的生活以价值的另一种途径则是政治。 通过教师对《马克思主义将为病人带来健康》的介绍使学生了解弗瑞达的作品与其政治信仰之间的关系,以及她是如何走向生命的终点的。 这幅自画像表达了画家的信仰:政治信念可以将她及整个世界自痛苦及受难中解救出来。在她的理念支持下,她可以丢开拐杖, “我第一次不会再哭泣”,她如此解释这幅画作。 然而,无论弗瑞达以怎样惨烈的方式与命运抗争,终点还是临近了。 1954 年 7 月,她最后一次在共产主义游行中公开露面,之后不久便在睡梦中死去,似乎是窒息而死。很多与她亲近的朋友都怀疑她是自杀。她在最后的日记上写着: “我希望死是令人愉快的,而且我希望永不再来。 ”

10、小结

回顾分析过的弗瑞达的作品,引导学生总结其作品的艺术特征: 局部画法写实,注重细节,场景布置具有超现实艺术的特征,运用象征和图解的手法来表达她自己的现实,具有强烈的自我意识,以自己的生活和情感经历为创作基础和主线,并根植于墨西哥传统文化。学生尝试分析总结,并交流。 对弗瑞达作品的语言特征和艺术手法做一个回顾和总结。

设计意图:选择弗瑞达一生中重要的、并且与她的车祸和爱情关系密切的能揭示她传奇一生的作品,通过设问、对话交流,电影视频欣赏等方式引导学生探究弗瑞达表现自我的方式,逐步了解她的语言特征和艺术手法。

四、 鉴赏深化阶段

回到她的肖像 ,当我们再次面对她的自画像时,你有什么新的感悟,能不能把这种感悟写下来,并与同学交流。 学生写感悟,并交流。

设计意图: 通过引导探究,分析理解阶段的学习后,再让学生写下对作品的感悟,学生对作品的判断已经出现了质的飞跃,并对最初的直觉做出了修正和升华。而全班分享对作品理解与感受,则丰富了作品的意义和内涵。

五、拓展阶段

出示一些其他画家的自画像,引导学生作简单的评述与判断。

学生欣赏,寻找自己感兴趣的画家,谈谈感受。 设计意图:把课堂延伸到课外,引导学生课外自学。

第三课 托物寄情 教学设计

1 教学目标

通过本课的学习,使学生了解作品中的隐喻和象征方式,并能够独立通过这些隐晦的图式发掘艺术家表达自我情感的方式,从而学会解读作品中的“言外之意”、“弦外之音”,并形成搜索背景材料的意识,养成结合艺术家的生平进行欣赏的习惯。

2 学情分析

学生对托物寄情的表现形式在文学上的运用了解的会相对比较多,所以可以引导学生从具体美术作品入手,结合诗词由浅入深地理解画面的含义,然后举一反三达到“透过现象看本质”的目的。

3 重点难点

教学重点:美术作品是如何表现艺术家的个人情感的,以及这些隐晦的表达方式与图像的关系。

教学难点:美术作品中渗透出的艺术家个人情感的审美价值。

4 教学过程

活动 1【导入】托物寄情

伴随着舒缓的音乐,一起来凝听一段优美的文字——《青春》席慕蓉。

……通过老师的朗诵,谁能告诉我:作者席慕蓉在这首诗中抒发了怎样的情感?(对青春的不舍和留念)文字中作者形象的把青春比作一本书,借书的不同形态来抒发自己对青春易逝的感叹,以及不舍和怀念之情。我们把这种借助于某一客观事物来抒发情感的表达方式称之为——托物寄情,这也是我们今天这堂课所要了解的课题。

引出课题并板书——《托物寄情》

活动 2【讲授】托物寄情

在美术作品中托物寄情的表现方式又是如何去体现的呢?这里我们将会从:植物人格化、动物人格化和静物人格化三个方面来带大家欣赏。

1、首先来看——静物人格化

最具典型的作品就是中国古代传统绘画中的“四君子”题材。有谁知道被人们形象的称其为“四君子”的是哪四种植物吗?

——梅兰竹菊

分明是植物又为何被誉为“君子”呢?因为人们给它赋予了君子般高尚的品格和道德情操。接下来我们就依次来了解下他们所具有的象征意义:

位于“四君子”之首的梅花。盛开于寒冷的冬季 ,百花凋零的时节。遂有人说:“梅花香自苦寒来”,很好的说明了梅花具有怎样的品格?(不畏严寒,顽强的精神品质)这种品质更是深深地为文学家们所推崇。那在我们的同学的脑海中,还有哪些咏梅的诗句呢?(“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来”、“风雨送春归,飞雪迎春到,已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏,俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑”…)由此可见,国人赏花,不仅赏花的外表,更欣赏花中蕴含的人格寓意和精神力量。

兰花,被誉为“草中之王”。体现了其高贵的特征。明代诗人薛网就曾这样说道:“我爱幽兰异众芳,不将颜色媚春阳。西风寒露深林下,任是无人也自芳”。不难看出,他是深深地被兰花的什么人格魅力所吸引?(高雅、孤傲清高)的品格。

“竹”是我们日常生活中非常常见的植物。校园里总会有那么一片竹林,在清风中发出瑟瑟的声音。我们同学知道“竹子”代表了怎样的君子气节呢?(虚心、节节高升)无论是在山峰上还是在岩石中,他都在默默地生长。说明它不仅具备虚心的气节,同时还有种坚忍不拔的品格。说到这,不免让我想到了一个人——郑板桥。他在《竹石》中写道:咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。竹子那宁折不屈、坚忍不拔的品格在这首诗中得到了淋漓尽致的体现。

菊花。陶渊明先生爱菊,并写下著名的诗句“采菊东篱下,悠然见南山”,赋予了菊花隐士的灵性,体现了菊花淡雅的特点。

既然“梅兰竹菊”都具备了一定的人格魅力,那在美术作品中艺术家们又是如何借助这些具有象征意义的客观事物来抒发自身情感的呢?

(1)一起来欣赏画家王冕的国画作品《墨梅》

?在我们日常生活中,梅花都有哪些颜色?

红色、白色、黄色

?王冕为什么要画“墨梅”?这里的“墨”有哪些含义?

从画面上来看,王冕笔下的梅花是淡淡的“墨”——黑色。(色彩)

从绘画技法上来看,王冕在这幅作品用运用到的是传统绘画的水墨表现技法。因此,取名为“墨梅”,除此之外,还有没有更深层次的内涵呢?

带着这个疑问,我们一起来看画面所表现的内容,除了画“梅花”以外,还有什么?(字——书法作品、印章、诗,我们把创作在绘画作品中的诗句,叫做“题画诗”)而刚刚我们同学所提到的正是中国艺术的最高境界:“诗书画印”四大要素的完美结合。

不妨仔细阅读画中的题画诗,看看在这些文字里有没有透露出一些讯息。

“吾家洗砚池头树,各个花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”。我家洗砚池旁长了一颗梅树。个个花开淡墨痕。这里的“淡”又说明了梅花的什么特点呢?(结合诗句我们再来看绘画,梅花的颜色显得很淡)细致地欣赏画面中花瓣和枝干的用墨手法,我们不难看出枝干部分运用到的是浓墨的表现手法,而在梅花的花瓣处运用到的则是淡墨的表现手法。一个简单的“淡”字不仅道出了梅花的颜色更展现了画家在创作时运用了淡墨的表现技法。和那些色彩艳丽的画梅作品相比较,淡淡的墨梅会显得更加的朴素而又淡雅。有些花瓣的用墨淡到近乎透明,显得分外的娇柔,仿佛被风轻轻一吹便会凋零,但它们却依然顽强地挺立于枝干上。这说明:这种“淡墨”的除了在色彩上显得更加朴素、淡雅之外,更能体现一种什么样的品质?(顽强、不畏严寒的品质)。

“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”字面上看好像是告诉大家:不需要你们记住我颜色有多么好看,只希望在天地间留下我芬芳的清香。这就是为什么王冕梅花呈现淡淡墨色,被称之为墨梅的根本原因。借这样形态的梅花抒发内心一种怎样的情感?孤傲、清高的情感。

喜爱梅花,画梅花的人有很多,它已经演变成了传统绘画中通用的图示符号,那是不是说:每位艺术家笔下的梅花都是相同的呢?(不一样)影响艺术家情感表达的因素是什么呢?

30 多岁时曾经参加过科举,却屡试不中,于是开始了他浪迹天涯的日子。在这段时间里他基本

靠卖画为生。一天,机遇向他伸出了手:元朝礼部尚书非常欣赏王冕的画,提议道:“你干脆来翰林书画院教这些皇家子女、达官贵人们画画好了”。王冕果断的拒绝了礼部尚书的提议。从这里,我们同学可以看出,王冕什么样的性格特点。(孤傲清高,不趋炎附势,淡泊名利的人格魅力)

40 多岁选择回到老家,盖了三间茅草屋,在茅草屋旁种了上千株梅树,过着清贫的日子。他的好友实在看不下去,于是就想为他介绍一份府吏的工作。王冕这样回答道:“我在家有田可耕,有书可读,有梅可赏,我为什么要去给别人当跑腿的呢?”从这里我们不难看出他抒发画家怎样的情感?(对元朝统治的不满,不趋炎附势)从这里我们可以看出:艺术家的个人经历

通过画家的个人经历,可以看出现实中的王冕与他笔下的梅花一样,顽强、孤傲。从题画诗中反映了作者高尚情趣和淡泊名利的胸襟。王冕将画格、诗格、人格有机的融合为一体。以赞美梅花来渲染自己的人格魅力和君子情怀。这就是我们托物寄情的第一大类型——植物人格化。

活动 3【练习】托物寄情

(2)出示郑思肖的《墨兰图》,我们同学根据上面我们对《墨梅图》的欣赏方式,来分析一下《墨兰图》抒发了画家怎样的情感?

欣赏两幅画兰花的作品,能找出它们最明显的区别在哪吗?(郑思肖的作品枝叶画的很挺拔,并且呈现出无根无图的状态)植物一旦没有根茎,它就失去了生命力。

郑思肖为什么要这样画兰花呢?

介绍:画家生活于宋末元初,经历了朝代更迭后的郑思肖所有的作品都是“无根无土”的形态。一天,他的一位好友看到了他所画的作品说:你赶紧给你的兰花添加上根茎吧,不然你让他如何存活呢?画家说到:“连我自己都无处存活了,更何况我笔下的兰花”。

通过这个故事,谁知道画家想作出怎样的情感表达?(对元朝统治的不满,给人一种愤世嫉俗的感觉,抒发了作者满满的爱国之情和亡国之恨)

这些具有明显象征意义的植物除了在绘画形式中有所体现之外,还有哪些艺术表现形式呢?欣赏屏风、扇面、装饰品等多种形式的“四君子”题材艺术品。

既然植物可以寄托人们的情感,那动物可以吗?——动物人格化

活动 4【讲授】托物寄情

2、动物人格化

(1)这里我们欣赏到的是画家朱耷的《安晚帖》

画中都画了什么?(一条游动的小鱼)在如此面积上仅仅只画了一条鱼,给人一种什么样的感

觉?(孤单、寂寞、冷清)鱼生活在什么环境里?(水中)你看到水了吗?(没有)画面中的这条鱼仿佛生活在什么样的环境中?(悬浮在空中)如果要让我们同学为这幅画添加上水的效果,你会选择怎样去创作呢?(给它添加上水草、气泡、画上波浪线等等)画家为什么要这样去画呢?

题画诗:“左右此河水,名之曰曲阿。要求渊注处,料得晚霞多”这首诗中透露出小鱼生活在一条名叫“曲阿湖”的地方。曲阿湖,是一条淡水湖泊,这条湖水的走向有个特点:那就是只能流进,不能流出。也就是说:它是生活在一潭死水之中。现在大家知道为什么画面中的湖面波澜不惊了吗?

画面中还有什么有趣的地方?(鱼“翻白眼”的感觉)画家为什么这样去画?(反映了在死水中存活的小鱼感觉到非常痛苦,令人窒息)

画家是想借画鱼这样的表现形式来表达怎样的情感?

介绍朱耷:画家朱耷是位明末清初的画家,号八大山人。他是明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙。也就是他本身的身份是:皇室子孙,身份高贵。明朝灭亡之后被迫削发为僧。

了解了画家的个人经历,我们同学能理解他为什么要这样画,他想抒发什么样的情感?他以“鱼”自喻,不屑清朝的统治,想要反清复明,却又对此刻的处境感到孤单和无助。就像是生活在一潭死水中的鱼,令人窒息。抒发了自己的爱国之情和亡国之恨。

这件作品中,“鱼”本身并不如“梅兰竹菊”具有特定的象征意义,却因为画家的个人经历给它赋予了特殊的意义,进而能更好的抒发了画家的个人情感。

活动 5【活动】托物寄情

(2)欣赏任仁发《二马图》:分别从马的身体形态、精神面貌以及它的社会背景来分析。

分别画了一肥一瘦两只马匹。这两匹马在画面上有哪些不同:

左边 右边

体型 瘦骨嶙峋,肋骨清晰可见 壮硕 膘肥体壮

动作 低着头迈着沉重的步伐 昂首提胸在草地上悠闲的漫步

毛色 黯淡无光的棕色 油亮的花斑马

感受 吃力、疲惫 轻松、轻快

画家如此写实的去表现两匹马,到底想表达什么?

题画诗:“世之士大夫,廉烂各不同,而肥瘠系焉。能瘠一身而肥一国,不失其为廉;苟肥一己而瘠万民,岂不贻淤滥之耻欤?”

从提拔中,我们才恍然大悟,原来任仁发是借用两匹马来暗喻两种人:

肥马——贪官,他们吸食民脂民膏。故而肥壮;瘦马——廉明勤政的清官,忙于政务而皮毛黯淡

无光、骨瘦如柴。

面对这两种人,画家的态度如何?

以前者为戒,后者为榜样。

明白了任仁发这肥瘦二马的用意之后,再观察思考:为什么二者的缰绳刻画不同?

一匹是没有约束的脱缰之马,失去控制就会无法无天,鱼肉百姓而已。另一匹马是有束缚的马,有了管束才能尽心尽力。这里进一步阐述了自己对于官吏管理的看法,可谓是用心良苦。

画家借这幅画抒发怎样的情感?

整体上是一幅讽刺性批判类的作品。抒发了自己对当时官吏管理制度的不满,认为一个社会缺乏了监督和制约,就会腐败滋生。

活动 6【讲授】托物寄情

3、静物人格化

(1)欣赏梵高的油画《艺术家的卧室》

既然画面表现的内容是卧室,卧室是休息的场所,需要什么样的环境和氛围?(安静、舒适)

那在画面中,梵高是从哪些方面去表现这些的呢?

画面色彩:黄色的床、书桌和椅子;红色的地板;大面积淡蓝色的墙面。蓝色,属于冷色调还是暖色调呢?(冷色调)相比较而言,冷色调给人一种安静、内敛的感觉。

画面内容上看:一张单人床、一张桌子、一面镜子、几幅挂在墙面上的肖像和装饰画;窗外明亮的风景。

画中的物品跟画家是什么关系?(都是生活用品)

画中却有两个细节非常有趣。例如说:放置在一个独立空间的两张椅子,放在一张床上的两个枕头,为什么会这样呢?他是想表达什么?(不喜欢孤单,期待好友高更的到来)

活动 7【练习】托物寄情

(2)菲利普.格斯顿《画家的桌子》

分析:烟蒂、画板、书、纳着鞋钉的鞋底、石膏像、钉子分别代表了什么含义?

小结:虽然画面中所表现的都是生活中最常见的事物,但却融入了画家内心丰富的情感,通过绘画这种更直观的方式呈现在大家的面前。

活动 8【讲授】托物寄情

(三)课堂总结:

本节课,我们通过学习发现,艺术家在创作时会把自己的情绪、情感投入进去,而情感又通过作品达到了新的升华。所以我们要掌握艺术家常用的象征、隐喻手法,并在欣赏时结合作者的

经历、思想去理解作者的情绪和情感,这样我们既提高自己的审美情趣、审美能力的同时,又丰富了自己的情感世界,使我们的生活更加的完善充实。

(四)课后拓展:

艺术的表现形式多种多样。请同学们以“青春”为主题,借用某一客观事物,选择你所喜欢的表现形式,抒发自身对青春的赞美和感叹!

第四课 审美变化中的自我 教学设计

1 教学目标

让学生了解审美趣味和艺术风格随时代和社会条件而变化的历史现象,学会以历史的眼光正确的看待审美风尚的变迁,理解艺术表现存在的多元性和差异性,帮助学生培养包容开放的审美意识和创新的思维方式。

2 学情分析

每个学生对于美都有自己的认识,但是学生的认识只是停留在个人的阶段,通过教学的引导,让学生了解审美眼光和审美趣味是会随着时代的不同而变化的,所以审美的标准不是一成不变的,对于美的认识也是有差异的,对美术作品的评价标准也是不同的,让学生明白这一点,社会审美趣味的变化就不难理解了。

3 重点难点

教学重点: 审美风尚和艺术家审美趣味的变化;美术的多元性。

教学难点: 社会审美风尚变迁的原因及社会审美风尚与艺术家审美情趣之间的关系。

4 教学过程

活动 1【导入】审美变化中的自我

展示图片:唐装、巴洛克服饰、波西米亚服饰、现代职业装、牛仔服、

1、分析讨论这些服装的流行时期及特点。

2、提问:你觉得哪一种更美,如果让你们来穿,你会选择哪一种服装?为什么?

3、提问:从上面几种服装的款式变化和同学们选择的差异,可以看出怎样的现象?

总结;

不同的时代,社会审美风尚不同;不同的人,审美趣味(即“自我”的审美)也不一样。这就是我们今天所要探讨的内容:审美变化中的自我。

活动 2【讲授】分析比较:

分析比较:

1、绘画中的审美变化;五代黄筌《写生珍禽图》、与徐熙《雪竹图》对比鉴赏

提问:这两副作品有何异同点?

相同点:同是五代时期的名家,同属花鸟画,画得工整写实。

不同点:取材的不同,一个是宫廷赏玩的珍禽异兽,一个是汀花野竹、水鸟渊鱼。

风格特点有细微差异,画法不同,一个“勾勒填法”,一个是“落墨”画法。

《写生珍禽图》属“宫廷画”(解释“宫廷画”,也称院体画、职业画、泛指中国封建社会中职业画家所画,多为统治阶层服务。其特点:工整写实,显富贵。)画面的色彩及描绘的内容显富贵,运用了“勾勒填法”(解释并示范)。

《雪竹图》徐熙善画花竹、禽鱼、蔬果、草虫。他经常漫步游览于田野园圃,所见景物多为汀花野竹、水鸟渊鱼、园蔬药苗。每遇景物,必细心观察,故传写物态,皆富有生动的意趣。在画法上他一反唐以来流行的晕淡赋色,另创一种落墨的表现方法,即先以墨写花卉的枝叶蕊萼,然后傅色。

总结;对比两种绘画风格特点,可以看出当时人们对“黄家富贵,徐家野逸”两种画风的各自审美评价与赞赏,和他们的社会价值。

学生活动;进一步分析讨论两种绘画的社会审美价值,以文字形式展示。

2、北宋兴起的“文人画”;

展示作品《枯木竹石图》、《黄甲图》、

学生活动;欣赏文人画作品,思考何为“诗中有画,画中有诗”

提问:比较这两幅作品与前面五代时期的作品有何区别?

不同点:前面两幅画得工整写实。而这些作品画得简洁、随意,属“文人画”(解释“文人画”,也称诗意画,泛指中国封建社会中文人士大夫所画。其特点:简洁、随意、富有诗意,强调“画中有诗、诗中有画”),它们运用了“写意”的画法。

赏析文人画:墨梅,兰,墨竹等作品,理解文人画的审美价值,画法及当时的社会审美风尚。

3、直抒胸中自我的文人画作品;

欣赏金农、徐渭、吴昌硕作品中以笔墨直抒胸中自我的画风,徐渭的大写意花鸟的出现,更是将直抒自我的写意画推向了艺术的高峰,扬州画派的出现把文人画中的书卷气推向了世俗化,

近代吴昌硕的作品使文人画更俱视觉冲击力和抒情的特质,把以书入画的文人画推到了极致。

学生活动;欣赏评价作品的意象

活动 3【活动】思考

学生活动(一);思考社会审美风尚变迁的原因

由于不同时代,人们的生活环境,社会、政治、文化背景,价值和审美取向等各不一样,所以,在不同时期艺术家们创作的题材、形式和“自我”意识也各不相同,所形成的社会审美风尚也会相应发生变化。(如前面提到的文人画产生的背景就与当时“重武轻文”的政治背景有关;清代吴昌硕的作品有世俗倾向就与当时的社会背景有关)

学生活动(二);思考社会审美风尚与艺术家审美情趣之间的关系(即社会审美标准与艺术创作的关系)

活动 4【活动】总结

总结:

通过对审美变化的了解,可以清楚地看出,社会的审美风尚和艺术家的审美情趣会随着时代和社会的变迁而产生一定的变化。因此,美术作品表现出来的风格、形式和手段是丰富多彩的。我们应该用历史的眼光来看待和传承历代的审美风尚和审美情趣,并以求异、创新的思维方式去改变和创造我们的生活,营造一种格调高雅、健康和谐的社会审美风尚和个人的审美情趣。

第五课 进入历史 教学设计

1 教学目标

1、通过对美术作品所描绘的历史事件的解读,获得更多美的体验;能够从作品细节中推断其所再现的历史故事与典故,了解美术再现历史的方式和特点;进一步思考艺术家如何表现历史,从而达到对艺术品更深入的理解。

2、培养学生的观察能力,提高学生从视觉形象中发现、寻找问题的能力。使学生了解到历史在艺术题材中所占据的重要位置,艺术真实与历史真实之间的关系,并培养学生从历史题材绘画中发现艺术家个性的能力。

2 学情分析

高中学生虽然在初中阶段学过美术欣赏,但对于美术鉴赏这样有着更高的要求,1、是感悟式鉴赏;2、是形式鉴赏;3、是社会学鉴赏;4、是比较式鉴赏。学生对于艺术的语言和艺术的表现还没有专门的了解。也就是说,现学生专门的分析和研究艺术的形式美感的也不多,对于艺术的审美表现也较为薄弱。

3 重点难点

1、教学重点:观察和发现不同的构图形式美感,运用艺术手段和丰富的想像力在艺术创作进行合理的利用。

2、色彩的运用、雕塑的手法在艺术表现中的运用

3、教学难点:如何运用不同的形式美感、巧妙搭配运用,使作品构思立意新颖。

4 教学过程

活动 1【导入】进入历史

课堂准备 1、网页课件。

2、白板或黑板一块。

3、天安门的彩图一张,并把图分成 16 小块,挂在讲台的右边。

4、把 16 张画纸分发给四个小组,每小组 4 张。

小组收集与教学内容相关的各种材料,并做成 PPT 文稿。

让学生参与挑选材料。养成善于发现和思考、动手的好习惯。

活动 2【活动】进入历史

活动:

要点:人民是历史的真正的创造者。

1、材料的收集,内容的多样性等,让学生上台展示 PPT 课件,看哪一组组准备的充分又好。

学生开展小组竞赛。

2、学生上台用自己作好的课件展示,并介绍故宫的一些简况。

3、请有去过故宫参观的学生谈谈对故宫的印象。

让学生在收集整理的过程中,理解绘画的表现成形,激发学习兴趣。

活动 3【讲授】进入历史

一、故宫

1、故宫,既是一座皇家宫殿,也是一座博物馆。它凝聚着近 600 年的宫廷变迁和人世沧桑,积

淀了几千年的文化诉说和生命智慧,以其厚重的内涵,成为中华民族文化、艺术和社会、历史的里程碑。

2 引导学生欣赏“故宫”的建筑作品,让学生对建筑有一个初步认识。并请学生画一幅天安门的图片。

3、引导学生分析作品《故宫》、是怎么巧妙地运用建筑的形式美感来体现皇权的威严和至高无上,有什么象征性。

4、用动画资料介绍古建筑斗拱的构件

5、把一幅《天安门》的图片,分成 16 个方块,并编好号码,让 14 组的 28 位学生来合作完成(因为有两个方块是空的)。用 1 分钟的时间观察,其他的同桌学生一起完成一幅古建筑画。全班的学生都用 5 分钟的时间完成作业。老师巡回观看指导学生绘画。这期间用高清晰度的电子相册播放《故宫》,同时还用了天方听书网的声音一起同步介绍《故宫》。

6、展示学生的作品,老师点评

二、重点介绍《开国大典》,并与《拿破仑加冕》一画比较鉴赏

7、《开国大典》的艺术特色,从构图、色彩、人物的组合排列等。

为什么天安门城楼上的柱子少了一根?

色彩的对比鲜明强烈,具有民族的传统特点,充满节日的气氛。以及《开国大典》的历史遭遇。

7、按课本的顺序引导学生欣赏《步辇图》、《荆轲刺秦王》、《文姬归汉图》、、

1、学生阅读课文、欣赏图例,分析作品的不同美感。每组选 4 名学生合作完成一幅天安门的组画。其他学生自己画一幅古建筑画。

2、学生分小组讨论《故宫》的建筑特色和建筑的巧妙组合和构思。

3、14 组学生 28 人画好自己相应号码内小方块的画,把画贴在黑板右边的图画纸的相应号码上。

4、学生把合作画好的《天安门》,贴好拿出来展示。学生欣赏作品并进行互相评价。

5、学生讨论《开国大典》、《拿破仑加冕》的艺术语言、表现形式、从构图、人物和色彩上去分析研究。

学生一边欣赏图例一边体会“开拓思路,不拘一格的灵活多变的创造手法。

6、学生分组活动(讨论)。

培养学生的观察能力和动手表现能力

让学生对绘画的从感知——认知——创作发展。

以学生为主体,培养学生动手、动脑自主研究,集体协作的学习能力。让学生直观地感受艺术

的表现。

鼓励学生求异创新,培养分析能力,团结协助能力,同时也促进个性发展及动手表现的能力。

创作反思。

一个是视死如归,像泰山一样巍峨,一个是对生命的渴望和追求。三角形的构图,体现了庄重和稳定,《美杜萨之筏》是采用对角线的视线的最长,突出画面求生的欲望和本能,金字塔构图

活动 4【作业】进入历史

在校内举办一个建筑设计作品展览。

让学生体验成功感

第六课 战争与和平 教学设计

1 教学目标

知识与技能目标:

理解社会变革与美术作品之间的相互关系。

过程与方法目标:

1、认识美术作品反映战争与和平的特点和形式 ;

2、准确了解作者的创作意图及作品的精神内涵 ;

3、训练学生的画面分析能力 。

情感与价值目标:

珍惜和平、呼吁和平,反对战争。

2 学情分析

高中生正是人生观与价值观形成的关键时期,但他们生活在和平时期,觉得战争离他们很遥远,对战争没有直观的感受,较少接触有关战争题材的美术作品,缺少与美术鉴赏相关的理论知识。

3 重点难点

认识反映战争的美术作品的特点和形式 ,能准确了解美术作品创作者的意图及美术作品的精神内涵 。使学生深刻体会到社会变革中的战争因素与美术作品的密切关系(社会发展的战

争因素必然对美术创作产生影响,也造就了许多不同的美术类型;反之,美术作品也以自己的方式参与到社会活动和发展之中,在推动人们思想的发展变化等方面也起到了积极的作用。)

4 教学过程

一、导入

以《拯救大兵瑞恩》电影片段导入课题

提问:同学们,看了这段视频之后有何感想?

通过战争的电影片段,刺激学生的感观,引发学生对战争的思考。并引出本课课题——《战争与和平》,让学生浏览教材内容。

二、作品赏析 (共有三个部分的内容)

1、战争与美术

作品一 建筑艺术杰作:《长城》

提问(1)、这件工程浩大的建筑艺术杰作是怎样产生的?

(2)、它展现给我们的仅仅是一段古代建筑吗?

(它是秦军为了抵御匈奴入侵而修建,是战争的产物。经过漫长的岁月,长城已不再是军事意义上的堡垒,而是历史的见证者,是民族智慧和血汗的结晶,是民族的骄傲与象征。)

作品二 雕刻艺术杰作:《秦始皇兵马俑》

思考与交流: 秦始皇为什么要组建这样一支庞大的地下军队?

作品三 绘画艺术作品:《布雷达的投降》

思考与交流:(1)、你觉得国王面对对这件作品会怎么想?

(2)、委拉斯贵这样构思画面有什么特殊的想法?

(“化干戈为玉帛”,画家有意地掩盖了战争的正义性与非正义性,将一场侵略战争处理为和平休战的场面。作品反映出作者对和平的吁求)。

作品四 工艺美术作品:《战国铜壶》

记录了当时的社会生活及战争情况。

归纳:战争在历史上留下不可磨灭的痕迹,战争造就了一些不同类型的美术作品,而这些美术作品又以自己的方式见证战争历史,并帮助人们更全面、更深入、更理性地认识战争。随着社会的变革与历史的发展,有些作品还被赋予了某种特殊的审美价值。

2、 反思战争

(从作品的形式、内容、思想内涵等方面出发,静心欣赏——讨论交流——相互学习——教师

总结)

深刻感受战争带给人类的灾难,体会作品中的战争控诉与反思,以及对和平的热烈呼吁。从反思的角度诠释美术作品对战争甚至人们思想发展所起的作用。

作品 《南京大屠杀》 《原爆图》 《内战的预言》

归纳:战争无论胜利与失败,都会带给广大民众深重的灾难,战争同时也造成艺术家精神上的矛盾冲突,促使一些艺术家反思战争,反思人生和整个人类世界,从而创造出许多真正感人至深的作品。这些作品是对战争的控诉、对战争的反思、对人们的警示,更体现了艺术家对和平的热烈呼吁。这些作品在增强社会凝聚力或推动人们思想的发展变化等方面也起到了积极的作用。甚至会在一定程度上阻止着战争的发生和发展,从而影响着社会的变革和历史的进程。

3、和平的祈祷

(体会艺术家对和平的呼吁)人们不希望战争,人们一直在祈祷和平

作品 《和平鸽》 《和平大钟》 两幅反战招贴画

三、创作实践

尝试以《和平》为题完成一件艺术作品创意,画出草图并说说创作思路。或者临摹毕加索的《和平鸽》

四、课堂总结

本课我们对一些美术作品的赏析,了解到社会变革中的战争因素造就了一些不同类型美术作品,而这些作品也以自己的方式参与到社会活动和发展之中在反应社会生活、增强社会凝聚力或推动人们思想的发展变化等方面也起到了积极的作用。 而且我们还学习了从内容、形式、精神内涵等方面去欣赏融入了艺术家情感的有关战争与和平的美术作品。同时也使我们更深刻地感受到战争带个广大民众的深重灾难,使我们自发的反对战争,呼吁和平。

第七课 时代的脉搏 教学设计

1 教学目标

1.知识与技能:通过欣赏不同时期中外美术作品,让学生深知美术的发展与社会思潮及时尚密不可分。

2. 过程与方法:通过对美术作品的欣赏,体悟其内在的艺术特点,逐步提高鉴赏中外美术作品的能力。

3. 情感态度与价值观:通过对本课的学习,增强学生的民族自豪感,树立民族自信心,树立正确的核心价值观。

2 学情分析

本课着重从美术中探寻社会运动的痕迹与影响。这种影响可能表现在形式上,也可能表现在内容上,但其共同特征是有新的变化出现。引导学生注意到这种变化,促使他们产生兴趣,并主动寻找这种变化的原因。

3 重点难点

引导学生理解美术所反映出的社会运动与社会思潮.

社会变迁对美术风格.形式的影响.探寻美术作品的表现手法中发现其背后的社会因素.

4 教学过程

活动 1【导入】一、导入

三类服装导入——时代的脉搏。

活动 2【讲授】引导发现　得出新知

二、举例讲解:

A、美术与新中国(军装)

师:这套服装你们为什么喜欢?

师:反映了哪一个时期的社会思潮和时尚呢?

师:接下来我们欣赏两幅作品:

首先印入我们眼帘的作品是什么?

生:《大批判》

师提问:它表现了怎样的内容?体现了怎么样的社会思潮?请同学们说说

王广义《大批判》深刻地体现出 20 世纪 90 年代中国文化形态的巨大转变,把工农兵形象跟现代商业广告并置在一起,反映了政治和商业对当代社会的影响。这件作品中运用的工农兵标志在 20 世纪 70 年代是非常严肃的题材,而 20 世纪 90 年代可以随意挪用,正是时代风气变化的体现。借鉴了西方波普艺术的表现手法。

比较:《一辈子第一回》

表现了新中国成立后劳动者翻身做主,参与选举活动,这是前所未有的事情,并力图将西方素

描造型因素引入传统中国画水墨人物之中,对美术形式进行了新的改造,从侧面反映了当时社会的新思潮。

活动 3【活动】作品赏析　深化新知

三.以下几幅作品分别是什么时候的作品?反映了什么样的社会思潮?东晋顾恺之《女史箴图》和周昉《簪花仕女图》(纵向比较)

B、社会思潮嬗变中的中国美术(汉服、唐装)

《女史箴图》“女史”是女官名,后来成为对知识妇女的尊称;“箴”是规劝、劝戒的意思。西晋惠帝司马衷不务正业,国家大权为其皇后贾氏独揽,其人善妒忌,多权诈,荒淫放恣。朝中大臣张华便收集了历史上各代先贤圣女的事迹写成了九段《女史箴》,以为劝诫和警示,被当时奉为“苦口陈箴、庄言警世”的名篇,流传甚广。后来顾恺之就根据文 女史箴图(局部)章的内容分段为画,每段有箴文(除第一段外),各段画面形象地揭示了箴文的含义。

《簪花仕女图》,簪花仕女图是目前全世界范围内唯一认定的唐代仕女画传世孤本,是典型的唐代仕女画标本型作品,能代表唐代现实主义风格的绘画作品。描写贵族妇女春夏之交赏花游园的情景。全图分为四段,分别描写妇女们采花、看花、漫步和戏犬的情形。画中仕女的服饰真实地反映了当时的女性时装文化。画和俑的造型都呈现出同一种审美取向和精神面貌。

唐代服饰图案,改变了以往那种以天赋神授的创作思想,用真实的花、草、鱼、虫进行写生,但传统的龙、凤图案并没有被排斥,这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

是社会风俗的变迁和社会思潮的发展与变化。

2.让学生自己先找出作品中人物的特点,教师再结合社会背景对作品进行讲解,介绍这个时期的时代背景与社会思潮。以上作品其人物表情、神态、服饰间接、直接地反映了当时社会的发达。

活动 4【练习】思考交流

C、社会思潮与西方美术

师提问:在画面中你看到了什么?

生回答

师:此画选取了哪些人物?他们是什么身份(哲学家、科学家、艺术家)?安排在构图中的什么位置?利用了哪些范本(原型)

这幅作品是以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学派为题,以古代七种自由艺术——即语法、

修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文为基础,以表彰人类对智慧和真理的追求。艺术家企图以回忆历史上黄金时代的形式,寄托他对美好未来的向往。它的主题思想,就是崇拜古希腊精神,追求最高的生活理想。

2. 引导学生欣赏,然后提问,我们可从作品中看出什么?学生讨论,教师归纳总结。

教师小结:与中国美术家一样,西方的美术家也及时的将社会思潮通过作品展现出来。《雅典学院》暗示了人文主义思潮在文艺复兴的最终胜利,也暗示了人文主义思想与古代希腊罗马文化的密切联系。

活动 5【作业】拓展思考

D:拓展思考

时代的脉搏,带动身边的物品随之改变。从美术作品中可以看到社会风俗的变迁和社会思潮的发展与变迁。请你关注我们身边的美术,保护我们身边的美术作品,传承与创新祖国优秀文化,弘扬社会主义核心价值观,

第八课 不同的歌声 教学设计

1 教学内容分析

本课教材选用的是湘版高中美术鉴赏下篇第三单元灿烂的美术世界第 8 课《不同的歌声》;教学主要围绕“民族文化与美术”这一主题而展开,通过对这一主题的讲述与思考、体验与探究,使学生认识到不同民族的人民都创造出了优秀的文化与艺术,我们要学会尊重并认识这些文化与艺术。同时结合本地区的文化艺术的探究展示,加强学生对本民族文化的认同感和归属感,才能够为本民族的艺术寻求新的发展道路与发展空间。在此基础上,促使学生们思考如何在当代文化背景之下发展本民族的美术。教材主要包括四个方面的内容:1.美术创作与民族文化之间有着密切的联系。2.俄国的“巡回展览画派”以及产生的社会背景。3.中国民族文化的多样性;藏族美术的代表作:布达拉宫。补充进本土文化---惠安女服饰。4.墨西哥壁画运动及其产生的社会背景

2 教学目标

1)、知识与技能:理解美术与民族文化之间的关系; 了解俄罗斯“巡回展览画派”产生的历史背景以及所反映的时代形象与民族形象; 认识中国民族文化传统与艺术的多样性,了解藏族美术的代表作品; 了解惠安女服饰产生的历史背景、文化内涵以及所体现的民族精神。墨西哥

壁画运动及其产生的社会背景。

2)、过程和方法:通过自主学习、小组合作学习、探究学习等方法,使学生积极参与到课堂活动中来,充分体验学习的乐趣;通过模仿体验、探究成果展示等方式以提高学生对文化艺术相联系的理解。

3)、情感、态度和价值观:让学生体会与理解美术与民族文化之间的重要关系,学会尊重世界多元化的民族文化艺术,形成健康的审美情趣和审美观念;学会挖掘、利用和保护地方的文化资源,增强对民族优秀文化艺术的自豪感。

3 学情分析

新高一年的学生在学习积极因素方面是明显的,整体素质较高,思辨能力强,有很好的学习自觉性,而且高中生的身心发展水平已接近于成熟状态,具有一定的分析问题解决问题的能力,勇于探究,敢于否定;但消极因素也同样存在,由于初中美术的模糊化与平时文化课的学习压力大,导致了绝大部分的学生根本无暇了解美术,所以就针对本课的学习内容教师有意识地引导学生对民族文化与美术作品间的联系进行鉴赏,领会民族文化的性质、特征和美术作品艺术表现手法,了解美术作品的社会历史、文化背景和科学技术发展状况等,来促进学生美术作品鉴赏能力的自动生成与艺术修养的提高、丰富与充实的学生精神世界

4 重点难点

1).重点:民族文化是如何影响美术创作的?

2).难点:美术创作是如何反映民族文化的?

5 教学过程

活动 1【讲授】教学过程设计

(一)体验与感悟

(设计意图:通过“听、观、吟、验”等形式去调动学生的不同感官,去感悟同一主题的不同表现形式。)

1.聆听乐曲《伏尔加船夫曲》;(音乐家)。说说你的听觉感受;

2.观赏作品《伏尔加纤夫》,(画家)。说说你的视觉感受;

3.吟诵诗句《伏尔加河上》(节选)(涅克拉索夫诗人)说说你的心灵感想

……低低的身子像一张弯弓,身上背着长长的纤绳,穿着草鞋,蹬着河岸——这是成群的纤夫在爬行。这呼声粗野得没法儿忍受,清晰得怕人——在寂静中怒吼。听到这悠长的挽歌般的哀呼——心儿啊,又在我胸中颤抖!…

4.模仿作品《伏尔加纤夫》中的人物动作动态,积极体悟人物的内心世界的活动。说说你的肢体感受

5.生:观察、讨论、回答:

(参阅教材《伏尔加纤夫》的介绍,并深入思考下面问题,鼓励不同意见的存在。)

[设问一]为什么有这么多不同的艺术家都在表现同一内容的作品呢? 生:……

师小结:当时的艺术家都有着很深的民族情感,他们以一种民主的态度,关注俄罗斯的发展和人们生活的疾苦。

[设问二]在你们体验后能就当时纤夫们的形象、内心世界所想进行阐述吗?

提示:从他们的年龄、经历、性格、体力以及他们的精神气质上各不相同。生:……

师小结:伏尔加河畔阳光酷烈,沙滩荒芜,一队蓬首垢面、衣衫褴褛的纤夫在拉着货船,步子是那样的沉重,似乎可以听到压抑低沉的《伏尔加船夫曲》的回声。

[设问三]你认为这件作品体现了艺术家什么样的情感与作品的艺术特征?

提示:从作品的艺术特征主题、材料、形象、色彩、技巧、情感等去归纳。生:……

(引导学生运用感悟、形式以及社会学鉴赏法,分别从作品的表现主题、人物形象以及自己对这件作品的感受方面来进行观察分析。)

师小结:点明“民族文化”与“美术”之间有着密切的关系。

6.阅读教材中关于“巡回展览画派”的论述。

[提示]从它的诞生、发展、当时社会环境、艺术品风格、代表画家等方面简要描述。

师小结:“巡回展览画派”扎根于俄罗斯的社会现实和民族文化,表达出了自己的真挚情感,所以才能产生如此动人的效果。世界上,不同民族、不同文化背景下的人们创造出了丰富多彩的美术作品。我们应当理解并且尊重这些美术作品。

7.知识拓展:介绍巡回展览画派代表画家有别洛夫、克拉姆斯科依、萨甫拉索夫、施什金等。

(一) 畅谈与交流

(设计意图:学生通过讨论交流,展现探究与研究性学习的本土资源《惠女服饰》的文化,即体现学习探究的成果,又有利于学生关注自己身边的民族文化、艺术资源,并懂得传承与保护的良好意识。是理解民族文化与美术的重点之一)

1.聆听歌曲《56 个民族》并说一说中国各民族的名称:汉、藏、苗、客、布依、维吾尔、侗、…

2.媒体展示(我国少数民族的部分服饰图片与惠安发女服饰)

3.生:思考他们的生活习俗与汉族的是否相同,他们的美术形态与我们前面所讲的汉族美术形态是否是完全相同的?

(结合同学们课外研究性学习课题——惠女服饰的成果,分小组归纳小结并作重点发言)

[提示]从他们的起源、发展、生活习俗、艺术品风格等方面简要描述。生:……

师小结:指出中国地大物博,民族众多。这些民族有着独特的习俗以及美术形态,我们要理解并且尊重这些美术形态,同时要关注我们身边的艺术文化遗产的传承与保护。

4.观看《西藏风情》电影片断和展示收集到的一些关于藏族生活中的图片;(投影仪)

[提示]可结合教材中关于藏族美术的论述和自己探究到的一些关于藏族文化与美术作品的知识来讲述藏族美术作品。生:……(允许其他同学也发表不同的见解)

(二) 比较与思考

(设计意图:利用比较式鉴赏方法有助于学生更好更清晰地理解不同作品的特征,也是要让学生进一步的理解美术作品是如何反映民族文化,同时对我国美术发展的方向能更深入的思考)

1. 请同学们按表格的内容比较俄罗斯巡回展览画派与墨西哥壁画运动,并思考他们为什么会取得举世瞩目的成就!

师小结:指出墨西哥壁画运动成功的原因在于,扎根民族文化,关心民众疾苦,在表现形式上有着鲜明的民族特点。

2. 师问:了解了上述流派的特点之后,你觉得中国的美术要发展应当选择什么样的途径? 学生思考,并且完成教材 P81“活动建议”。

(四)课堂总结:本课教学主要围绕“民族文化与美术”这一主题而展开,通过对这一主题的讲述与思考、体验与探究等多种形式,让同学认识到不同民族的人民都创造出了优秀的文化与艺术,着重理解了民族文化是如何影响美术创作的与美术创作是如何反映民族文化的这要点,同时结合本地区的文化艺术的探究展示,加强学生对本民族文化的认同感和归属感,并能够为本民族的艺术寻求新的发展道路与发展空间。

活动 2【作业】教学反思

通过这节的《不同的歌声》的教学活动,我运用了体验感悟式鉴赏、形式鉴赏、探究社会学鉴赏、比较式鉴赏对本课进行较深入的研究,寻找比较直观的加深了学生对民族文化与美术的理解和感受。同时运用了一些新课程的理念,关注和体现了学生的情感、态度和价值观。在自主学习、合作学习、探究性学习和师生互动的美术课堂教学方面等做了一些的尝试。本课教学设计特色与优点主要体现在以下几方面:

一、与影视、戏剧表演的整合提高课堂的生动趣味性,将传统的静态教学转向动态的、灵活的教学方式,大大地改变了学生被动的听课局面,也使学生的个性能力得到张扬和发挥,达到

良好的效果。

二、与学生探究或研究性学习的地方课程资源《惠女服饰》的整合,即体现学习探究的成果,又有利于学生关注自己身边的民族文化、艺术资源,并懂得传承与保护。

三、课堂学习中教师的角色转换比较到位,教师充当了一名组织、引导者、交流的伙伴,让学生以学术演讲者的角色为其探究到的成果加于阐述、表达,其他同学可以就他的论述中提出不同的观点要求他回答,教师也参与提问。师生互动得到充分的体现,学生对自己的探究成果有了更进一步的认识,也有了新的探索方向和思路。这环节使学生充满自豪感和成就感。

整堂课的教学设计中有动有静,有思考的布白,有演练的空间,有交流互动的平台,有探究成果的展现,能够充分体现高中新课程的理念精神,同时注重与学生学业能力水平相适合的教学要求,也充分展现多媒体教学在高中美术鉴赏课中的重要性与必要性。

第九课 各异的风土人情 教学设计

【教材分析】

本课教材内容主要包括以下四个方面：

1.民间美术与人们的生活之间有密切的关系。

2.民间美术的主要分类

3.民间美术所具有的审美价值与社会价值

4.民间美术独特的形式语言与表现手法以及其中的寓意

本课围绕了解民间美术这一主题展开，主要是让学生认识、了解和学习中国民间美术,及其内涵以和一些相关的知识。教材先分析了民间美术的内涵以及一些相关的知识，然后就民间美术的种类及与生活的关系列举了一系列图片，让学生对此有直观的认识。在此基础上对民间美术作为文化遗产的价值及可持续发展的现实意义做了进一步说明，分析了美术独特的形式语言以及它们的内涵，最后延伸到民间美术的现状和民间美术的保护继承发扬等关系。

【学习情况分析】

高中生具有较好的思维与辨析能力，在欣赏的同时可以渗透鉴赏，并引导学生思考。但我国当代社会的“泛娱乐化”现象很大程度地减淡了学生的学习热情，有

些学生对于知识、文化的学习比较冷漠， 因而，本课的内容不宜讲授得过于理论化，而应当多结合学生的生活实际和生活经验，关键不是急于使学生仅通过一节课获得多少美术知识和技能，而是培养学生对美术的兴趣。在教学过程中要“寓教于乐”。

【教学基本思路】

针对高中生的特点，在教学设计中，教师在立足于教材的基础上，要注重提升学生的自主性、独立性、能动性和创造性。尝试把“搜集资料→阅读欣赏→讨论探索→评价延伸”的研究型学习方式进入课堂教学，让学生自主参予到教学中去。在教学过程中要注重创设学习氛围、完善评价体系及教材的拓展与延伸。

【教学目标】

1、知识目标

（1）.理解民间美术与人们生活之间的密切关系。

（2）.了解民间美术的主要类别。

（3）.认识民间美术所具有的美术鉴赏与社会价值。

（4）.了解民间美术独特的形式语言与表现手法以及其中的寓意。

2、能力目标

了解民间美术的意义和价值，学会欣赏民间美术，把民间美术运用到现代生活中来。

3、情感目标

培养学生对民间美术的兴趣，使得他们对其关注和喜爱，从而能够自觉的保护这一传统。

【教学重难点】

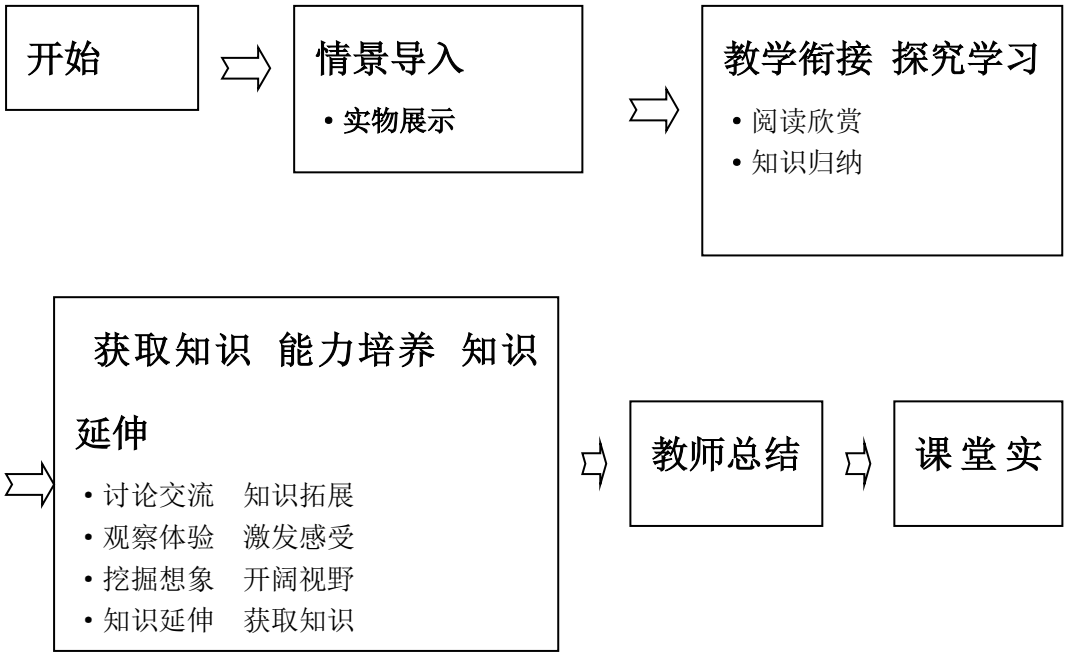
了解民间美术在人类活动中所具有的社会价值和审美价值，以及民间美术的深厚的寓意。

【教学准备】

1、教具：多媒体课件、民间美术作品实物、图片

2、学具：剪刀、红纸

【教学流程】

【教学过程】

一、教学准备：

1、搜集民间美术物件及相关知识。

2、学生分成五组，自由组合。

3、教师着蜡染的服装

4、教学课件。

一、导入 引出课题（3 分钟）

实物展示（红双喜剪纸）。

教师提问：这个是我们见的剪纸，它用在什么场合？ 在我们家乡大家还能看到什么民间美术作品？

学生思考并回答。提示：结合我们家乡的传统风俗活动进行理解。

（设计意图：引起学生兴趣，引导学生思考，集中他们的注意力。）

教师总结学生的答案并作总结：

在我国的传统节日中，都会伴有民间美术作品的出现，如：

春 节：（春联、饺子等）；

元宵节：（花灯、汤圆等）；

中秋节：（月饼等）；

……

人们在节日里，举行一些风俗活动，供奉神灵，祈求神灵保佑、生活幸福美满。每个地区都有自己独特的民俗民风。

引入课题：今天，我们共同学习：《各异的风土人情——中国民间美术》。（板书）

（设计意图：拓展学生对民间美术的认识，激发学生兴趣，引入课题）

二、什么是民间美术 （4 分钟）

教师总结：刚刚说了那么多，大家总结一下什么是民间美术。用多媒体显示：什么是民间美术。

学生进行讨论

教师总结：民间美术是人民群众创作的、用以美化环境、丰富民间风俗活动和在日常生活中应用及流行的美术。

（设计意图：使学生对民间美术的概念有所了解。）

三、民间美术植根于人民生活中:（从民间美术的种类引导学生了解民间美术如何贯穿于人民的生活和精神世界）（10 分钟）

民间美术种类

（1）、提问：大家对民间美术的种类或用途了解多少？要求学生从自己身边熟悉的说起。

（2）、运用多媒体图片展示民间美术种类并让学生欣赏、辨认、归类并说明他们的用途。

（设计意图：让学生根据自己对民间美术的认识找出民间美术的种类。）

教师 师总结：美术作品的类别主要有绘画、雕塑、玩具、刺绣、染织、家具、服饰、戏具、剪纸、纸扎、编织、食品等。

通过对种类繁多的确认，说明民间美术贯穿于劳动人民的思想感情和审美趣味，显示出他们的聪明智慧和艺术才能。民间美术遍及人民生活的各个领域，由于不同的风土人情，使得民间美术的表现形式及承载的精神内涵呈现多种面貌。民间美术凝聚着人民群众的艺术魅力，有专业美术不可代替的审美价值。

（设计意图：通过对民间美术种类的认识，让学生了解民间美术的价值及与人民生活的关系）

四、民间美术独特的艺术语言（12 分钟）

多媒体展示图片《喜上眉梢》引导学生通过分析作品的表现题材、构图形式、表达的思想内容来理解作品所传达出来的寓意。教师加以总结。

（这里是为了让学生理解民间美术并不是简单、粗浅的东西，而是很有精神内涵的表意的艺术

（设计意图：引出“民间美术的独特艺术语言”）

教师总结：中国各民族虽在地理条件、风俗、感情与气质等方面互有差异，是民间美术形成了丰富的品类和多彩的风格，但是，长期以来，各民族之间频繁的文化、经济交流，互通有无，使得民间美术在题材的表现和图形中蕴涵的寓意等方面具有许多共通性。如运用人物、走兽、花鸟、器物等形象和一些吉祥文字，以民间谚语、吉祥及神话故事为题材，通过借喻、比拟、双关、象征及谐音等表现手法，构成“一句吉语——图案”的美术形式，富有独特的格调和强烈的民族色彩。

1、作品欣赏：

《剪纸·老鼠娶亲》：老鼠在中国民间有多子的吉祥含义。

《镜屏花·封猴多寿》：“峰”同“封”同音，“猴”同“侯”同音。

《团花·三鱼争头》：采用共同形的手法，“鱼”同“余”同音，“争头”寓意“争先”的积极含义

《肚兜·民间五毒》：心灵手巧的人把蟾蜍、蝎子、壁虎、蜈蚣和蛇这五种最毒的动物绣在小孩的兜肚上，希望以毒攻毒，保佑小孩健康成长。

……

教师引导学生通过分析作品的表现题材、构图形式、表达的思想内容来理解作品所传达出来的寓意。分析民间美术独特的艺术语言，教师加以补充总结。

（设计意图：通过作品欣赏来说明民间美术作品具有寓意从而给作品注入了生命力，并说明民间美术作品是用谐音、象征、比拟、借喻等手法把寓意给表达出来）

2、知识延伸：

提问：民间美术所要表达的是哪些祝福的意愿？

(引导学生理解人民群众要表达的是如：平安、富贵、吉祥如意、多子多福……祝愿。人民群众是用什么物体或色彩来表达象征意义的？引导认识如：石榴象征多子、桃子象征多寿、牡丹象征富贵、脸谱中色彩的寓意……)

（设计意图：通过创设问题、分析问题、解决问题使学生明白民间美术原来是用有象征意义的东西来表达“吉祥美好”的语言）

五、民间美术影响着我们的生活（4 分钟）

教师：我们都知道民间美术是人民群众在生产和生活中创造出来的，它根植于生活，同时也在影响着我们的生活。那么又是怎么影响的呢？

多媒体播放视频《舞龙迎新春》，播放图片民间手工鞋，鞋垫等作品。

（设计意图：通过直观的视频图片使学生认识的民间美术不是过时的东西，而是有深厚的文化内涵，运用到现代的生活中同样具有很强的艺术魅力。）

六、评价民间美术 民间美术的传承与创新（5 分钟）

学生分析讨论：中国民间美术的现状

教师总结：通过对民间美术的理解肯定了它的社会价值和审美价值，民间美术是中华民族几千年来历代传承与创造的宝贵财富，蕴涵了中华名族最深层的文化。我们既要自觉保护它，更应结合现代社会的需求有选择地将其继承、发扬光大。

七、课堂实践（6 分钟）

（本环节主要为了使学生感受制作民间美术的乐趣，进一步培养学生热爱传统民族文化的感情）

1、教师布置课堂作业：剪纸实践剪“双喜”，“窗花”用多媒体展示剪纸的制作过程。

2、学生制作，教师巡回指导（在制作的过程中放音乐来渲染气氛）

八、课堂总结（1 分钟）

民间美术是中华民族几千年来历代传承与创造的宝贵财富，蕴涵了中华名族最深层的文化。我们既要自觉保护它，更应结合现代社会的需求有选择地将其继承、

发扬光大。

教学后记：

将民间美术作为现代美术教育的组成部分，将有利于拓展学生的视野和提高审美修养，培养学生正确的、民族的创作设计观念。本课我先以本土的风俗活动为切入点，以展示和师生互动为主，并充分利用多媒体教学使学生了解民间美术并深入分析民间美术作品的艺术语言，列举并分析了一些有代表性的实例。最后延伸到对民间美术的继承和发扬，并让学生亲自动手实践从而达到了教学的效果。

第十课 通俗的浪潮 教学设计

1 教学目标

知识与能力:本课以月份牌年画表现的波普化特征为具体探讨对象,探究传统文化和西方文化相碰撞时,对中国传统艺术文化的影响。

情感态度与价值观:引导学生以独特的视角来欣赏日常生活中波普化的艺术特征,感受传统与现代文化相结合的魅力。

2 学情分析

随着经济与科技的发展,在高雅与通俗的交融中,一些贴近民众,为民众喜闻乐见的美术形式得到蓬勃发展,教材中列举了年画、剪纸、插图、版画、油画、招贴画、壁画等艺术形式供学生鉴赏,但由于艺术表现形式太多,学生很难深刻体会大众文化的变迁。因此,我从诸多艺术表现形式当中挑选出月份牌年画,以小见大的形式为学生讲解传统艺术与现代艺术形式的碰撞与变化。

3 重点难点

从月份牌和波普两种艺术中,试图找到中西文化、传统与现代文化的传承与超越。

4 教学过程

活动 1【导入】组织教学：按常规进行。

师:讲课前我们先欣赏一段视频!(播放《新贵妃醉酒》)

教师提问:视频里都有哪些元素是你们所熟悉的?当传统与流行文化相结合时,会有怎样的效果呢?

学生回答:如京剧、流行乐等,同学们发表各自的意见。

教师归纳:(引入课题)当我们对一些所谓时尚与流行的文化产生审美疲劳之时,传统特色文化的注入,犹如画龙点睛般使流行文化再次鲜活起来,令人回味无穷。今天我们一起来看看传统与流行文化在美术领域碰撞出的火花————通俗的浪潮。

活动 2【讲授】讲授新课

(一)波普化的月份牌

多媒体课件,出示月份牌图片

1、师提问:同学们欣赏完这组作品后,在视觉上有怎样的感受呢?

请学生积极思考并回答

教师小结:月份牌画中人物比例有所夸张,类似今天时装画的某些表现技。画家经过艺术想象的加工,运用独特的表现技法,塑造出审美中理想的身材容貌与衣着效果。由于综合了多种美的因素,月份牌的画面达到了一种至善至美的境界。月份牌中的美女,可谓代表了当时社会审美的整体趋向与追求,成为社会的理想形象。

2、教师提问:同学们能通过这组作品的内容、表现形式来猜出月份牌的作用吗?

教师引导学生回答:在这两组图片里,人物的手中有何物品呢?

学生回答:宣传广告等。

教师小结:月份牌年画是 19 世纪末 20 世纪初产生于上海,风行全国乡镇的一种商业绘画,因画面附有年月表而得名。很多老上海都把月份牌年画称为“香烟牌子”,因为很多月份牌上都带有商品的宣传,香烟和香水的广告居多,还有一些日用百货。月份牌年画的题材并不广泛,主要有仕女、儿童、历史故事、戏曲人物。其中以时装和古装的美女居多,但是基本没有男士的位置。

教师提问:月份牌的表现形式会产生怎样的效果呢?

典型的月份牌年画的表现形式是一种基于西洋擦笔素描和水彩的混合画法。西方绘画理论传人中国之后,中国画家接受到西方绘画中表示明暗、色彩、立体的挑战。画家在确定人物轮廓后,用毛笔蘸上炭精粉擦出淡淡的体积感,然后罩上透明的水彩色。这样的效果可以使画面细腻、形象逼真、具有立体感。其画法迅速取代了勾线设色的旧画法,成为了月份牌年画的技法主流,深受读者的欢迎。

3、讲解月份牌所处的时代背景

20 世纪 20-30 年代的上海社会是一个转型期的社会,在这个时期,社会分化为不同的阶层与群体,分裂成各个不同的利益集团。当社会从传统向现代化转型时,政治、思想、经济、文化等

方面与海外的交流和碰撞,形成一种社会上的“波普化”。也就是这样新旧并存的社会提供了月份牌“波普化”的发展。形成了中西结合,以西为本;传统与现代结合,以现代为本;实用与审美结合,以审美为主的艺术特色,并运用创造性的画面构成,以一种低姿态的传播形式入世,最终成为一种传媒主流。

活动 3【讲授】讲授新课

(二)波普艺术的诞生

课中多次出现了“波普化”一词,“波普化”在此诠释的是一种艺术特征,一种反传统的,嬉皮幽默的,流行与时尚的代名词。本课用它来精确的概括美女月份牌这种艺术的形式特征。其实,“波普”一词的出现比月份牌晚了将近半个世纪。但是,两者出现的原因和特征却极其的相似。

波普艺术最早出现于英国,后来传入美国。“波普”追求新颖、追求古怪、追求新奇。波普艺术家遵从“艺术应反映日常生活,日常生活应表现在艺术之中”的创作观念,以一种乐观的生活态度对待消费时代与信息时代的文化,并通过现实的形象拉近了艺术与公众的距离。

通俗文化给艺术家带来了怎样的创作灵感呢?我们一起来欣赏图片。

1、王广义的“大批判”系列

教师提问:画面中有你们熟悉的大众元素吗?当传统与流行元素相结合时,有怎样的效果呢?

学生回答:各自商品标志等,当传统与流行元素相结合时,画面的视觉冲击力很强。

教师小结:面对“文革”大批判文化向新消费主义文化的转变,艺术家所作出的阐释,充满了智慧、幽默和强烈的视觉吸引力。他对波普艺术图像风格的个性化阐释形成了一种独特的中国风格和符号。

注解(补充):红卫兵是中国文化大革命时期的特殊人群,大部分由年轻的学生组成。红卫兵并不是真正的国家军队,而是一种特殊的群团组织,是文化大革命中冲击原政权、全面否定传统文化和思想的一种力量,在一定程度上造成了全国范围内的打砸抢混乱局面。

2、波普化的“蒙娜丽莎的微笑”

教师提问:这些作品带给你怎样的感受?

3、欣赏这件美术作品《赤色的威胁》,谈谈作品中参考了那些大众文化的元素?

这件作品由迪斯尼世界里的唐老鸭置换地震仪中的蟾蜍后构成。这种偶遇般的组合,以唐突的话语去表述冲突和尴尬的文化处境。

活动 4【活动】学生活动

四、学生活动

古老的经典被咀嚼成新潮流的时尚,我们的心灵也在复古的风情中回到了从容和平静。现在

请同学们用最简单的赋有传统文化与酷文化(新潮流)相结合的艺术方式,创作一幅小插图。

1、教师展示

2、学生动手绘制插图

3、展示学生作品

活动 5【活动】课堂总结

五、结束语

艺术的生命力,在于跟着时代前进,代表人民的心声。今天我们以传统与现代相结合的波普化艺术形式欣赏了通俗的潮流。每件作品都传达出时代精神,不是异想天开的胡乱构思,也不是舍弃传统的盲目创新,而是画家用自己的心灵、智慧、学识、功力、修养构建起来的精神家园。