

第一单元 美术与眼睛

第一课 什么是美术作品

一、教学目标：

通过教学~使学生了解审美观念\形式法则的产生和一般规律~以及美术作品的基本含义,培养用审美的眼光去对待美术作品乃至日常生活中各种物品的意识。

二、教学重点与难点：

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?结合实例明确如何鉴赏美术作品(重要意义)。

三、教材分析:教材内容主要包括三个层面:1、审美观念是如何形成的。

2、美术作品的基本含义。3、美术鉴赏的重要意义。

四、设计思路:本课教学主要鼓励学生参与形式美评判的活动中~感受形式美的法则~从形式美的法则入手~提高鉴赏美术作品的能力。

五、课时:一课时

六、新课教学：

影视（温州嫁具）导入 揭题—第一课 什么是美术作品

审美观念是如何形成的，

以《彩陶鲩鱼纹瓶》、书法《永》字、《羊》字加,形式美法则`~让学生初步来认识,形式美法则`。

,美`并不是凭空产生的,源于生活实践;

,美`的观念与形式法则是长期的历史积淀的结果

彩陶鲩鱼纹瓶、永、羊(羊大为美)

美术作品的基本含义什么叫美术

什么叫美术

身边的美术~

提问学生什么是美?什么是美术作品?

美术是以物质材料为媒介~塑造可视的静止的~占据一定平面或立体空间的艺术形象的艺术。亦称,造型艺术',空间艺术',视觉艺术'。它包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑四大门类图片

? 美术的特点:与音乐文学相比较

中国古代手工艺、工艺、六艺:礼、乐、射、御、书、数

?、美术的性质

精神产物 具有独创性 意识形态形式与形式美

美术作品的形式美

意识形态形式与形式美

?

形式与内容关系:内容存在与形式~是内涵~形式是内容物质化体现~是外观。形式应准确而鲜明地表达内容。形式有独立审美意味。

?

形式美是指艺术语言的合规律与合目的组合~也就是符合美的与符合审美需要目的的作品。外部形式结构。

马克思说:,有懂音乐的耳朵~能感受形式美的眼睛。`

A、形式美法则

? 多样与统一

美术作品个别形象~形式要素、语言多样化、丰富作品的艺术形象~但必须高度统一~构成二种有机整体的形式。

例如：太极图、最后的晚餐、米洛斯维纳斯。

1

? 对立与和谐

对立:使一些可比成分特征更加明显 ~ 更加强烈。

和谐:各个部分或因素之间相互协调。

例:黑白,

? 比例与尺度

比例包括数学的秩序 ~ 尺度是标准规范 ~ 包含体现事物的本质特征和美的规律。 ,黄金比例 1:1、618

1:0、618,

例:帕特农神庙、萨平妇女

? 对称与均衡

对称就是指整体的多部分依实际或假想。对称轴或对称点 ~ 两侧形成等形、等量的对立关系 ~ 它具有稳

定和统一的美感。

均衡是从运动规律中升华出来的美的形式法则。

例:边防军

? 节奏与韵律

节奏:原指的天黑夜有秩序出现 ~ 有条理反复 ~ 交替或排列

韵律:动势、气韵、有秩序、近似对比因素、交替重复

例:巴黎圣母院、西斯庭圣母

实战演习

,多幅图片,学生选择评判

美术鉴赏的意义

A、为什么要提高审美能力、学会鉴赏。

*马克思说过,如果愿意欣赏艺术~你必须是一个有艺术修养的人`

? 是不可缺少的现代人文结构

、美是人们长期积累形成的~也是艺术家长期探索形成的规律。中国的四大美女、罗丹雕塑的罗米哀尔、委拉斯开支作品《宫女》的侏儒、等。

从实用物品向美术作品的转换

要求学生说说身边的生活用品。美术作品有的实用退化,审美凸显。(玉文化,木版年画,月份牌年画等) 情趣高尚~ 抵御格调低下~ 提高精神污染免疫力。

讨论和思考:

讲一讲身边事物的美

七、课后反思

美——

在我们生活中无处不在~人们在长期的生产、生活中非常注重营造美的环境~所以我们要学会去认

识这些美好的事物~才能更好地生活,我们要学会鉴赏美术作品~提高审美能力。

2

第二课 图像与眼睛

一、教学目标

通过教学~使学生了解美术作品中形式构成的基本要素(图象)(美术语言等)~以及根据图象的特点而划分的三大类别:具象美术、意象美术、抽象美术;掌握这三种图象类型的特征。理解三种美术作品的内涵并初步掌握欣赏的方法。

二、教学重点与难点

重点:了解美术语言,突破只能欣赏具象美术作品的局限,了解美术形象的基本种类,理解三类美术作品的内涵并初步掌握欣赏的方法。

难点:如何运用逻辑语言讲授艺术语言。根据美术作品的图象特征来划分三种美术形态(具象、意象、抽象美术),从形象入手来理解三种美术形态的特点。

三、教材分析:本课主要内容是图象的三种分类:具象美术、意象美术、抽象美术。

四、设计思路:1、以图象与眼睛的关系,视觉艺术,的理解导入~然后直接分析、讨论图象通过那三种类型反映物象。2、在架上都岌岌可危的今天~是否强调语言特色。其实不懂,美术语言~就难看懂图象的三种分类,具象美术、意象美术、抽象美术,的内涵。所以先以弄懂美术语言为先导~再了解图象的三种分类,教师可以自己现场表演某一分类~增加教学氛围~提高学生的兴趣。

五、课时:一课时

六、新课教学:

1、导入:对比:委拉斯开支,1650,《宫女》 毕加索,1957,《宫女》

因两幅画所用美术语言等不同~所以我们对毕加索的画难以看懂。

揭题 第二课 图象与眼睛

A、美术语言——特殊语言

,人有人言 鸟有鸟语` 海军通信兵,旗语, 哑巴,哑语,

比较:文学、音乐、舞蹈、戏剧

艺术语言的分类

形体、明暗、色彩、空间、材质、肌理。

? 形体:点线面体~表现轮廓结构。

例:《花果册页》、《曼陀林和吉他》

? 明暗:受光部等。表现体积。

例:《侧椅的人体》、

? 色彩:固有色、条件色、表现性色彩、装饰性色彩,
体现色彩表现力,最具感染力,,色彩具有象征性。例:《果熟来篱图》《草垛》

? 空间:实体空间、虚拟空间,创造或再现空间关系。焦点透视、散点透视。

例:《圣亚布拉恩教堂》《寒江独钓图》

? 材质、肌理:材质、质地、表面纹理,体现材质美感、加强表现效果。

例:大理石

小结:几张图片~让学生讨论分析~自主学习~尝试应用。

4、图象通过三种类型反映物象

具象——具体而精确的再现~逼真、写实。提问:印象、特点如何,

毛主席去安源,刘春华,、静坐的莫瓦特歇夫人,安格尔,

意象——直觉想象、幻觉等构成表象、理性、怪诞,提问:手法、特点如何,

八大的作品、夏加尔的作品,教师可以自己现场表演,

抽象——对自然对象省略、舍弃、视觉刺激、趋向音乐性、

3

意蕴的含混性,平面化、视觉冲击力,提问:形式、特点如何,

康定斯基的作品、蒙德里安的作品,建筑、服装 生活用品的应用,中国的书法作品

实战演习:

十多幅图片学生分组选择回答属于那种类型图象

七、课后反思:

美术作品因美术语言运用的不同而产生的图象给人感觉也不同,美术作品表现的方法也可以不同~不能用

,像不像某种事物'的标准来衡量一切美术作品~即便是具像美术作品也不能等同于照片。针对不同类型的作

品要从不同角度欣赏它们。

备用资料

图象与眼睛，色盲表`、马格里特《错误的镜子》

眼睛——心灵的窗户

，西方的微笑`《蒙娜丽莎》、，东方的微笑`《麦积山菩萨》

古人云：，神在双目 情在口眉`

，仰视心恭~俯视图慈~平视图直~侧视图快。` 2、
美术形象与自然中真实原型是否有区别

照片，长城`与吴冠中的创作，长城`对比

源于生活、高于生活

传神、气势、气韵、意境、天人合一、人生四种境界、

选择、提炼、概括、改造、艺术加工

创造艺术典型

教皇英诺森十世 面包,柯勒惠支,

生活中是否有艺术典型,

创作方法:

? 再现性 偏重于写实

才乌克西斯 巴尔哈西乌斯

特点:文学性内容、典型化靠拢、情感藏于形象背后

《筛谷的妇女》

? 表现性 主观世界的真实性~偏重于感情~不拘泥如实描写

特点:趋于抽象~抛开解剖、比例、结构、空间平面化、突出形式味

蒙克 《呐喊》

4

第三课 我们怎样运用自己的眼睛

一、教学目标:

通过教学~培养学生用审美意识,学会从多角度\多层面鉴赏美术作品。

掌握美术鉴赏的四种基本方法。

二、教学重点与难点:

重点:如何从多角度去鉴赏一幅美术作品。

四种鉴赏方法的运用。

难点:结合实例如何鉴赏美术作品。(重要意义)

三、教材分析:教材内容主要两个层面:1、可以从不同的角度来欣赏美术作品~而不同的欣赏角度所获得的感受和认识是不同的。2、理解并掌握美术鉴赏的四种基本类型:A、感悟式鉴赏,B、形式鉴赏,C、社会学式鉴赏,D、比较式鉴赏。它们之间既有区别又有相互渗透。

四、设计思路:主要解决学生鉴赏美术作品的四种基本方法。最好用视频、画面分割等手段帮助学生理解~也可以利用各种绘画的过程让学生知道美术作品是怎样产生的。帮助学生突破以往简单化、概念化的欣赏习惯,给学生提供一种较为合理、科学的鉴赏途径~养成良好的欣赏习惯。利用学生对,形式美法则'和中国画,诗情画意'结合比较了解的基础上~重点介绍,感悟式鉴赏'与,形式鉴赏'。

五、课时:二课时

六、新课教学

导入,视频,蒙娜丽莎',

,一、从不同的角度欣赏,蒙娜丽莎'

?从形式形象入手

? 内容的理解与体验

? 内蕴的探究和领悟

,二、,四种鉴赏的基本方法

1、感悟式鉴赏 (感悟)现代齐白石的《千里蛙声出山来》

美术作品.的印象

美术作品.展开的联想.

2、形式鉴赏 (观察) 法国莫奈的《莲池》等

美术作品的形象、构图、空间、形体、色彩、明暗、线条、笔墨。

3、社会学式鉴赏 (探究) 荷兰伦勃朗的《夜巡》、南宋陈容的《墨龙》等

美术作品的 画家生平、委托或赞助人、文化背景、社会基本价值观。

4、比较式鉴赏 (比较) ,宋文同的《竹子》与清郑板桥的《竹子》

美术作品的 横向:相同点、不同点。 纵向:相同点、不同点。

个人或分组欣赏 可用,描述—分析—解释、判断`的方式

,春`,意大利波提切利,, 静坐的莫瓦特歌夫人,安格尔,思,罗丹,簪花仕女图
唐,周肪,华严寺菩萨,辽,拾穗,米勒,

课后作业:分发四种不同欣赏美术作品的资料,图片不要太多,。要求学生对其一作品
查找相关资料~用四种方式中取某一种方式,也可几种方式渗透,进行短文描述。准
备在第二教时发言。

第二教时

第二教时分两部分组成:,教师课前应有充分的准备,

1、根据第一节课后作业~要求各组派1-

2位代表上台发言。要求学生有目的地从某一种方式,也可几种方式渗透,对作品进行分析。在活动过程中~要注重,理解观察角度`——,观察`——,分析与研究`这几个环节有机的结合。教师要及时给以纠正、引导~也可以要求其他组的学生给以评判。应有小结。时间1/3左右,

2、采取中央台,鉴宝栏目`的形式~利用学生比较熟悉的作品。如中国画:北宋张择端的《清明上河图》、东晋顾恺之的《洛神赋》,天津人民出版社出版的长卷,等,如西画:毕加索的《格尔尼卡》、凡高的《向日葵》,可以以写真的形式放大成大图片,等。要求每组派1-

2位同学上台近距离观察。然后分组派人上台发言。课件图片要放大其作品某主要部分~便于其他学生对作品的了解,。要鼓励学生从一定的广度和深度来理解作品。

七、课后反思

由于评价的角度、方法、角色的不同~即使对同一件美术作品的评价都会各异。这说明~美术作品的意义和价值是开放的~美术作品本身也是多义的~批评者的不同观点的相冲撞~是对作品的丰富和补足。

但是对美术作品的评价也不是任意的~他必须建立在对作品及其相关知识了解的基础之上。

集体讨论:用两种鉴赏方法来对该作品的意义与价值作出较合理的解释吗,

课后延伸

活动建议一:尝试选择课文中所述的一种鉴赏方式,用150字左右的短文描述<<蒙娜丽莎>>

活动建议二:通过书籍、报刊或上网查找相关资料,用多种鉴赏方式对<<蒙娜丽莎>>撰写一篇300字左右的鉴赏文章。

6

第二单元 辉煌的美术历程

第一课 《原始人的创造》

一、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:

能从原始形态和意识形态上及观念上分析原始人的审美观念。 ,三,情感目标:培养学生审美情操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~渗透热爱祖国悠久历史文化的情感教育。

二、教学重点与难点:

原始人的审美观念,美术作品对原始人的生存的意义。

三、教学准备:

1、 教具:幻灯机、幻灯片~实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

2、 学具:笔记本、笔、、纸

四、教材分析:《原始人的创造》是湘版高中美术鉴赏教材第二单元第一节~本节主要讲述了关于美术起源的知识~其目的是提高学生的美术素养和历史素养~使学生建立基本的知识框架和历史观念~了解美术的演进过程。教材内容主要包括三个方面:1、造型艺术在人类的生活中扮演着重要的角色~甚至在文字出现之前~人们就掌握了用各种材料表现形象、满足生存需要的技能。2、中国原始社会比较有代表性的美术作品~以及这些作品与人们的生活以及观念之间的关系。3、西方比较有代表性的原始美术作品~以及这些作品与原始人的观念之间的关系。

五、课时:一课时

六、教学过程:

一、 导入教学:

1、 教师出示三明市万寿岩图片,我们来看一组照片,

三明市万寿岩旧石器文化遗址~位于三元区岩前镇,2000年全国十大考古发现~2001年全国第五批重点文物保护单位~遗址对研究人类活动有重要意义。人工铺石南面是全国首次发现~世界罕见~我们从这组照片可以发现原始人类生存条件极其简陋~且使用工具也极其简单。

2、出示学生收集的图片:,我们再来看一组你们当中的同学收集的有关原始美术作品的图片。 ,涡纹彩陶瓶、人面鱼纹盆、鹰尊、白陶规、拉斯科岩画等, ~ 瑞典的塔努姆岩画 ~ ,大约公元前1800年, ~ ,描绘人类、动物、武器、船只 ~ 其它物品或是一些场景,。这些远古时期的美术作品广泛分布于世界各地 ~ 原始人是如何在极其简陋的条件下掌握复杂的手工技艺,他们又需要这些美术作品来做什么用呢,,课题:原始人的创造,

二、新课教学:

教师提问:你觉得在原始的时代 ~ 即还没有文字的时代 ~ 原始人需要艺术品做什么,

学生思考并回答。比如说:1、装饰一些物品。2、传递或记录信息。教师对学生的认识进行归纳总结。回答的很好。除了你们说的这些用途外 ~ 有没有其他用途,接下来我们一起来阅读教材 ~ 思考问题。让学生带着问题去阅读教材。

1、出示课件 ~ 学习活动一:阅读教材思考问题。

?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、圆形等最简单的几何图形加以组合 ~ 创造出饱满而富有韵律感的图案,。

?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,

?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

7

例说明。 ,尖底瓶、白陶规,

?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。它可能是当时最成熟的图腾形式 ~ 即以人形为原型的图腾。 ,

?你认为中国的,龙`这种图形最早有什么作用,,图腾,

?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

2、播放图片学生分析讨论分析原始美术作品中所体现的形式特征与审美观念之间的关系。

?播放原始彩陶图片,引导学生观察彩陶图案装饰纹样。

?播放图片比较分析将军崖岩画稷神崇拜图和欧洲的岩洞壁画,比较符号化图像和写实性图像,

?播放图片比较原始女性雕像和红山文化女神头像,比较写实性图像和夸张处理的图像,。

?学生分小组讨论完成图表,各小组互相评分,

图像特征

图像范例

功能特征

推测原始人的审美观念

规整的图像

,陶罐,

实用

审美意识在物质上的体现

符号化的图像

玉龙

精神,宗教、象征,

图腾标志

夸张处理的图像

威伦道夫维纳斯

精神,生殖崇拜,

反映先民的思想意识~祈求丰产、丰收

写实性的图像

彩塑女神

精神

同上

3、教师小结:在以上这四类图片中所出现的形象从总体来看都是比较质朴、粗犷的~它们表明原始社会的人们已经知道可以通过一定的形象来表达自己的愿望与一定的观念。原始人的生活状况决定了在他们生活用品和其他物品上出现的形象往往都是他们觉得比较重要的因素~比如神灵,祈求生存、繁衍、生产等等,、图腾,部落或者族群的标志~集合集体的力量,、动植物或者一些自然现象,1、万物有灵,2、与原始人生活密切,、女性,生育能力与部落繁衍有关,。这些因素决定着原始人的生存~所以他们主要就是表现上述形象。从作品上来看~随着人类的发展与进化~原始人已经逐步具备了一定的写实能力和对形象概括和组合的能力~并能在一定程度上能够区别对待装饰和巫术的需要。特别是在器物表面的装饰方面~我们可以明显的发现原始人已经比较熟练的掌握了一定的形式美的法则~比如说运用对称、均衡等法则来创造一些图案。尤其是圆形等几何图形在原始美术作品上的使用。

学习活动三:作品欣赏~教师出示一组图片~并做简单讲解。

学习活动四:参考原始彩陶作品装饰纹样~装饰器皿。

8

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: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

?展示学生作品并评价。

?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、课后反思: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,

9

第二课 礼仪与教化

一、教学目的:

- 1、理解,礼仪与教化'这一社会要求对美术创作的影响。
- 2、了解中国商代到魏晋时期出现的美术现象。

二、教学重点、难点:

- 1、重点 理解美术创作受到,礼仪与教化'这一社会要求的影响。
- 2、难点:中国商代到魏晋时期出现的美术现象。

三、讲课类型:欣赏

四、教学用具:多媒体课件 教材

五、课时:一课时

六、教学过程:

,一,组织教学:师生问好

,二,导入新课:

1、

导入教学:教师展示《秦始皇兵马俑》和古埃及的《金字塔》~先简单的介绍一下这两件作品产生的时代和背景~然后让学生思考并对这两件作品的异同进行比较。

尝试练习,一,思考并对这两件作品的异同进行比较

作品名称 秦始皇兵马俑 古埃及的金字塔

大规模的雕塑群~排列成军大型建筑~像纪念碑一作品形式 队状 样

作品的功能 守卫秦始皇的陵墓 古埃及法老的陵墓

服务的对象 皇帝 法老

共同点 为统治者个人服务

2、

教师总结~点明教学主题:在这两件作品出现的时代~艺术品已经不像在原始社会那样是为了部落集体服务~而是出现了专为统治者个人服务的艺术品。因为当时社会已经进入了文明时代~有了文字~并且出现了国家和不同的社会阶级。当时的社会结构就向埃及的金字塔一样。同时~处于社会下层的人们为处于上层,塔尖,的人服务。

3、 教师提问:当人类有了国家之后~如果这个国家没有秩序会怎样,

4、 学生思考并回答。

5、 教师进一步提问:那么怎样才能维持社会的秩序,

6、 学生可以分小组讨论~并派代表发言。

7、

教师总结。当文字、国家以及阶级差别出现之后~统治者为了维护社会的稳定~就必然会运用一定的道德与法律来约束人民。而美术作品是宣扬这种思想的重要手段。接下来分析中国商朝到魏晋时期社会政治、道德观念对美术创作的影响。

,三,古代青铜器艺术

1、 商朝青铜器艺术的讲解,展示司母戊方鼎,

中国商代青铜器纹饰、器形是权力的象征~用威严、恐怖的形象起到震慑的作用。青铜鼎成为国家政权的象征,并且是上层贵族生活和祭祀活动不可缺少的礼器。司母戊方鼎就是商文王为祭祀他的母亲,戊'而特意制作的。

2、 春秋战国时期青铜器艺术的讲解,展示莲鹤方壶,

深入研究与思考:青铜器的器形和纹饰为什么会发生变化,进一步研究教材所给定的材料。

尝试练习,二,观察课本P19页~青铜器的器形和纹饰~它们为什么会发生变化,

,四,古代雕塑艺术

秦代、汉代的雕塑艺术的讲解,展示图片,

10

1、

秦代雕塑写实性较强、整体排山倒海~排列有序权力的象征~用威严的形象起到震慑作用。守卫陵墓用写实性的雕塑取代真人陪葬这一古老的习俗~给人一种真实感。如《兵马俑》,

2、 汉代雕塑 循石造像 宣扬保家卫国、效忠皇帝的思想~儒家思想中的忠。

通过对霍去病功绩的表彰来树立榜样~间接的要求人们为统治者服务。利用石头的动态塑造形象。如《立马》,西汉,

尝试练习,三,

展示青龙、白虎、朱雀、玄武的浮雕~学生根据书本的介绍进行辨认。

,五,古代中国画欣赏与讲解

展示魏晋南北朝时期的著名画家顾恺之的画,《女史箴图》、《洛神赋图》,

《女史箴图》是对古代女子道德训诫的图解。《洛神赋图》则表现了曹植与洛神之间若即柔离的爱情。

七、课后反思

当文字、国家以及阶级差别出现之后~统治者为了维护社会的稳定~就必然会运用一定的道德与法律来约束人民。而美术作品是宣扬这种思想的重要手段。在这个阶段~美术开始成为统治者服务~成为权力的象征或宣扬特定的法律与道德观念的一种形式。

11

第二单元 辉煌的美术历程

第三课 心灵的慰藉

一、教学目标

- 1、了解在宗教流行时期～宗教对美术创作的影响。
- 2、了解一些比较有代表性的宗教美术作品。

二、教学重点与难点

- 1、在中国宗教美术作品中出现的宗教形象本土化的现象。

三、教具

教具:幻灯机、幻灯片～实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

四、教材分析:时代或地区 宗教观念 艺术形式 有代表性的作品 独特之处

中国 佛教 石窟 敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟 宗教形象逐步本土化。

古希腊 神话 建筑雕塑 建筑形式、柱式

古罗马 神话 建筑雕塑 建筑形式

欧洲 基督教 建筑绘画 建筑形式、绘画形式

波斯等地 伊斯兰教 图案和形状

五、教学课时:2课时

六、教学过程:

第一节课:

- 1、导入:教师展示敦煌莫高窟的图片以及巴黎圣母院的图片～并且做一定的介绍。

提问:这两座建筑与埃及的

金字塔有什么不同,

- 2、学生思考并回答。

- 3、教师对学生的回答进行归纳总结～并指出

?埃及的金字塔是为死去的人修建的陵墓~而上述两座建筑是为了在世间的人们修建的。

?不过这些建筑不是为了供人们居住~而是为了那些有宗教信仰的人而修建的。

4、导入正题:教师介绍世界中有包括佛教、基督教和伊斯兰教在内的三大宗教。接着向学生介绍一下佛教的简

单情况。

5、学生初步阅读并研究教材:教师要求学生阅读教材的第28、29、30页~然后分小组讨论归纳教材内容~将

内容填写到作业纸上。

注意:教师在这个过程中要引导学生从如下方面进行阅读。

? 佛教是不是诞生于中国,

? 佛教艺术主要集中在中国的什么时代,

? 为什么要创作这些美术形象,

? 最有代表性的佛教艺术形式是什么,

?

美术作品怎样被用来传播佛教,,如:1、修建石窟供教徒瞻仰与活动。2、塑造佛像。

3、绘制壁画表现佛

教故事。 ,

? 仔细观察~佛教美术作品中的形象在中国流传的过程中发生了怎样的变化, ?

当时的一些统治者怎样看待佛教。

6、教师对学生的分析进行归纳与总结。并且组织学生,完成活动建议一`。

第二节课:,课前准备:请同学们从网上或者书中查阅一些关于佛教、基督教、伊斯兰教以及古希腊的神话故事~

注意:教师可以分小组进行~请不同的小组查阅不同的内容~在教学中与同学们分享

。 ,

- 1、复习上节课的内容~请一些同学来讲述一些关于佛教的故事。
 - 2、请一些同学来讲述古希腊的神话。
 - 3、教师总结:佛教的思想与古希腊时期的神话思想有着很大的不同~所以表现这些观念的美术作品也有不同。教师展示古希腊的作品《雅典卫城帕特农神庙》和《雅典娜神像》。不过二者也有共同点~请同学们思考并解答。
 - 4、教师总结:宗教的思想在当时的美术创作中,中国的佛教艺术、古希腊的艺术作品,占主导地位。人们用各种美术形式来表现对神灵的敬仰。在古希腊时期~人们的很多行为都是为了表达对神灵的尊敬。比如今天的,奥林匹克运动会'最初就是献给奥林匹亚山上以宙斯为首的众神的。
 - 5、学生阅读并分析教材:在上述分析的基础上~学生阅读第31页古希腊的材料~并进行分析~分析内容写在作业纸上。
- ?注意:在学生阅读与分析的过程中~提出如下问题:
- ? 这个时期最伟大的艺术作品是否都与神话有关系~为什么会出现这种现象,
 - ? 在制作这些艺术品的时候~希腊人用什么材料来制作它们,,最昂贵的材料,
- 7、教师总结:请同学回答上述问题~教师总结。
 - 8、教师请一些同学起来讲述关于基督教的故事以及伊斯兰教的故事。教师进行引导。
 - 9、在此基础上进一步请同学们阅读教材的第32页~并将内容归纳到作业纸上。
 - 10、教师总结。
 - 11、完成活动建议二。请研究、查阅基督教、佛教等不同宗教观念的小组选择一件作品来进行分析。

13

第四课 人间生活

一、教学目标

- 1、体会并理解美术作品是如何表现世俗生活的,

- 2、了解中国隋唐、五代以及宋代比较有代表性的人物画、风俗画作品,
- 3、了解欧洲文艺复兴以及17、18世纪绘画创作观念的演变,了解有代表性的日本浮世绘作品。

二、教学重点与难点

- 1、美术作品是如何表现世俗生活的。

三、课时:2课时

四、教学过程

课目 高中美术鉴赏 第二单元第4课人间生活 (2个课时)

教学媒体运用教学活动 序 用

教师活动 学生活动

(第一课时)

作品:金

大家回忆前课学习的内容,可能会感觉到,美术作品主要到是在为宗教信仰服务,比如:金字塔、神

字塔、神庙建筑、石窟雕塑造像、敦煌艺术等。但随着历史的发展,宗教因素逐渐减弱,庙建筑、1、导艺术家开始把他们的目光投向现实生活,开始在意自己的喜怒哀乐,在意自己的内心感受,石窟雕入:

美术也自然的从表现宗教性题材转而描绘日常的生活、自己的情感,比较真实地记录各种塑造像、

敦煌艺生活现象即描绘人间的生活。这节课我们就来一起学习《人间生活》这一课。

术等。

2、出

示课人间生活

题

填表(唐朝的故事)

多媒体体色头款式 播放选型 彩 饰 服

取的《黄饰领口 请大家看一个影视片金甲》影特丰华低、 3、创段: 1、剧中讲述花
视片段。 点 腴 丽

设情的是什么朝代的故事,2、剧中妇女的体型是胖还是瘦,她们穿长裙
戴的服饰有何特色,(分小组,讨论完成表格,展示本小组最景

生具代表性成果。)

活女性的生活观念

观是比较开放的。

念

14

(生?)唐朝国力强盛,经 济繁荣,思想开放;(生?)影片中有上千宫女,包括巩

俐饰演的皇后在内,其着装都比较暴露,高腰束胸,凹 凸有致,体态丰满,据悉“有

被采访的专家均表示,晚唐社会风气开化,女人以丰腴 为美,在着装上确实很开

展示:日放,皇宫中就更是这样。(生

本的和?)中国社会科学院历史研3、在你的印象中唐代的社会状态是怎样的,

服的图究所隋、唐史专家雷闻认

片。 为,影片中宫女的这种打扮并不过分:“从唐朝壁画和唐代墓穴出土的女泥俑中

都可以看到,这个时候的宫女服装领口处确实开得很

低;影片在这方面没有问

题。” (生?)看屏幕上的补充图片“唐装”对日本的和服带来很大的影响。

《捣练图》“熨烫”局部:(生)?仕女是典型的体态丰腴的唐代宫廷美女形象。

(生?)发髻是高耸的云

髻, 确实,不少较真的观众关注影片中的细节并提出质疑:比如影

片中的宫女清一色着装暴露、周杰伦饰演的大将军打斗时穿着(生?)“黛眉”是宽而阔4、讲展示唐黄金打造的盔甲,,这一切是否与唐朝当时的史实相符,这几的广眉,眉间饰有花钿,与授新《捣练位同学通过网络引用专家权威之言,说得在理,证实唐代有这我们现代女性画眉很相似,课图》张萱

样人间生活,很好。那么我们自己能否也来设想一下唐朝的宫有趣。

1)、廷生活是一种怎样的一个人间生活,如果让你用绘画的形式来(生?)身穿透明纱衣,唐代表现宫廷生活,你会怎么表现,哦~这个问题有难度,那么就

都穿着低胸宫廷服,展示着展示《捣的宫让我们来看看唐代的画家是如何描绘体现他们当代宫廷的人间

丰满的胸部。--

体现当时的练图》廷生生活的。请同学们看课本第31页。你觉得张萱的这个《捣练图》

时尚和生活的开放性也与“熨烫”活

特别是“熨烫”片段什么地方最有生活情趣,(前后左右四人

我们现在的女性追求相似,局部。可以互相讨论、补充、)

好奇。

(生?)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;小孩的穿

插,最有生活情趣。

2)、我们欣赏唐朝画家画的宫廷生活画,从视觉的角度了解宫廷仕(学生介绍):绢本,重设色,

15

五代女也有做“女红”的工作和生活的场面;课本中还有一幅非常展示《韩纵 28.7厘米,横 335.5 时期经典的“表现大臣家里生活”的人物画,——

是五代时期南唐熙载夜厘米,藏于北京故宫博物院

失意画院待诏顾闳中画的《韩熙载夜宴图》。请大家看课本第32页宴图》

顾闳中,江南人,五代的官的文字介绍。五代

时期南唐画院待诏。他绘制僚贵的《韩熙载夜宴图》,构图(1)请哪位同学根据你收集的

资料向同学们介绍这幅画。族生严谨精妙,人物造型秀逸生展示《韩活

动,线条遒劲流畅,色彩明熙载夜

丽典雅，在技巧和风格上比《宴图》较完整地体现了五代人物(2)这位同学讲得很完整，请大家一起来鉴赏课本《韩熙载夜宴“听乐”画的风貌。《韩熙载夜宴图》图局部，它表现的是什么内容，局部。采用了我国传统表现连续

(3)我们来感受一下，大家听到了什么样的乐器的声音，播放一故事的手法，随着情节的进

段古典展而分段，以屏风为间隔，(4)这位同学判断准确而且感受能力非常好，还配上诗，很有琵琶音主要人物韩熙载在每段中见解(同学们都鼓掌了)，大家仔细观察、画面宾客在歌舞的乐。

出现。通过听乐、观舞、歇夜生活中他们眼神非常投入很入神是吗?请两位同学上来在屏息、清吹、散宴等情节，叙幕上(单击鼠标右键选中指针选项的圆珠笔)把宾客目光的方 事诗般描述了夜宴的全部向画出来。展示同情景。

(5)很好，连线说明宾客们都很专注入神，虽有两位目光方向学的《韩熙载夜宴图》不同，其正好体现画家对“多样又统一”形式美的把握。找一熙载夜

找哪位是中书侍郎韩熙载,他可是一位很有地位的人物。《韩熙载夜宴图》(生2)听琵琶演奏。

“听乐”(6)你是怎么判断他是韩熙载,局部目

(7)韩熙载是年轻人还是长者,(生3)“一曲琵琶心已醉,光连线。

万般思念更相催,无语凝坐(8)你是怎么判断的,秋夜里”。是古典的琵琶声。

(9)画家表现韩熙载是怎样的动态和心情,他很“入神”吗,展示《韩熙载夜宴图》(两生4):交流、判断、宴图》局

部标注划线

“韩熙(10)你们看,宾客都穿官袍,状元郎粲去参加宴会是否也穿载”位官袍。(生5a)穿红衣服的那个置。

(11)组织学生模仿状元郎粲的动作。看看画家是如何表现状人是韩熙载。元郎的动态的,

(生5b)坐在床榻上的那展示《韩熙载夜宴图》(12)请大家仔细观察人物动态。画家捕捉新状元郎的动态,个人是韩熙载。熙载夜反映了状元郎粲是怎样的心情,我们有这样的情况吗,宴图》局(13)画家为什么表现李嘉明侧身、侧头听音乐,我们有这样部标注的体验吗,(生6)他的帽子比别人高“状元很特别。郎粲”位

置。

(生7)长者。(14)为什么这样画太常博士陈致雍和门生舒雁,与听音乐大

展示《韩

16

熙载夜家有何联想,

宴图》局(15)这位同学是一个音乐感觉很敏锐的人,有很强音乐生活(生8)他长着长胡子,相貌部标“李感受。大家从画面中再找找还有哪些人物在专注地倾听音乐,也像长者。嘉明”的

(16)哦~这很有生活情趣,为什么她只能在屏风后面听,而(生9)韩熙载原北方豪族,位置。不在厅堂上倾听音乐,唐末进士,富有政治才能,

(17)这位同学运用了比较式鉴赏发现人物比例的问题同时反后逃到江南,李后主对北方

人多猜疑,韩熙载为免遭不展示《韩映出当时社会生活现状,非常好。

测,便纵情生色,以放浪颓熙载夜废的生活来表示自己政治宴图》局上无所作为,逃避政治迫部标注害,,所以韩熙载端(盘)坐,“太常神态深沉、抑郁郁闷、矛盾、博士陈

致雍和不安。

门生舒(生10)红色状元袍。雁”位(生11)一只手撑在床塌置。

上,身体重心向倾,坐像不展示《韩好。

熙载夜(生12a)神情很轻松(生宴图》局12b)得意、骄傲

(生12b)部标注忘形,很真实,我们有时受“女子”到赞扬也会这样。的位置。

(生13a)他原来是端正地坐着,,(生13b)因为他

被音乐吸引住了。(生13c)

在平常生活中,因为好奇我

们也会有这样“身不由己”

尴尬的动态。

(生14)表现他们听音乐

时他们很“入神”情不自禁

地打起节奏(拍子)。

(生15)左上角躲在屏风

后面的女子探着头在倾

听。

(生16)因为她是歌女地

位低下，从画中都能体现

出:所有的女性比例都缩小

了，反映当时社会生活中男

女不平等的事实。

大家通过探讨、合作、交流对这幅画有了比较真实细致的了解——

五代“失意大臣”的社《韩熙小结

会生活，是画家深入生活的观察，使作品在当时满足了南唐后主李煜了解到另一个人的载夜宴

17

私密空间的要求，同时对后人了解当时社会生活和韩熙载提供了宝贵真实的史料。图》

(1)组: 2组: 3组: 放映

4组:5组:(场面气氛“水浒

传”影视热烈有序)

片段。

(2)(大多数同学):刚才我们欣赏的两幅作品都是表现古代上层的社会生活，接下来

作者凭对生活的细致入微 出示我们看看宋朝的美术作品——

《清明上河图》，(学生看课本32

《清明的观察。页)。关注下北宋时期的都城汴梁会是什么样子的都市呢,市民

上河图》是怎么样生活的呢,我们一起来看一个短片来了解一下。

例1:学生模仿画面中的摹本实挑担。

(1)、刚才每位同学都被影视吸引而且入神，请大家来看《清物。

《清明上河图》摹本，要求全班分成5组，以组为单位，同学依次看例2:学生模仿画面中的展示摹本(只看一次)，每组选两个人把了解到的画面内容写在黑板上(两个店主3)、宋《清明上河图》(时间1分钟)一个顾客)代的世上河图》

(2)、黑板上同学们写出的，真多~画家张择端描写北宋京城例3:学生模仿画面中的俗生活 标注:

汴梁各个社会层面生活的人，人物的服饰、发型，室内的家具陈设里的“小二”。“挑担、

建筑形式、交通工具等都是有生活依据的，在某种意义上是买卖。” 例4:,,,,一种形象的历史记录，作者凭什么,我们要注意这些细节，大家

拍摄同能否举些并导演你们生活中的与画面近似的例子吗,同学在品味自己表演的学“即兴“人间生活”，快乐无(3)同学根据“画面”的即兴表演，有“生活情趣”很精彩。表演”。比,,,,借助古代画家的美术作品，大家展示自己对中国古代人间生活了

“即兴解，非常好。

表演”录

像回放，

加深印

象。

可见没有对现实生活的热爱和细致入微的深入观察，古代画家不可能，现代画家也是不可小视 能表现出的这么生动的“生活”画面。

同学分享中国古代画家的美术作品展示的古代的世俗生活画卷时，再请同学，关注一下西“文字” 5、结方的画家在做什么呢,直到17、18世纪西方才出现宗教题材的世俗化，请同学们课后进行展示在结束语 预习，下节，讲外国的“人间生活”，谢谢大家。银屏上。

6、教这一课影视片段丰富，有利于创设情景。适当的影视片段能触动学生的自主探究能力、利于审美能学反力和创新精神的培养;教师提问、引导学生自主学习、收集材料、解决问题，获得知识点，让同学思更有信心;通过合作，培养交际能力又增进同学的友谊。

(第二课时) 教学媒体运教学活动 程序 用

教师活动 学生活动

18

《人间生活(下)》教案

认知欧洲文艺复兴画坛三杰及其代表代表作品并通过学习文艺复兴时代前景下的欧洲艺术特点了解当教学目标

时人的生活状态

教学方法 讲授法 比较法 体验鉴赏法

教学重点 《最后的晚餐》作品分析

教学难点 文艺复兴的人文主义思想在作品中的体现

一、导入:

展示:《椅中圣母》、《面包和鱼的故事》并讲授作品相关内容。

提问:这两幅作品在内容题材、形式、绘画风格上有什么不同,

教 教师总结:(略)

二、讲授:

板书:人间生活-----文艺复兴艺术

1、 文艺复兴运动的历史背景

14---16世纪发生于意大利后发展到整个欧洲是一场资本主义萌芽的革命,学

主张:提倡人性,反对神性;提倡人权,反对神权。强调学习古典,但却不是单纯的复古,而是借复兴之名,行创新之实。美术上倡导人文主义精

神与现实主义创作方法相结合。

2、 欧洲文艺复兴画坛三杰

过 达芬奇 米开朗基罗 拉斐尔

? 达芬奇:1452-----1519年(介绍)

医学、地质学、 代表作:《最后的晚餐》赏析:

机械工程学 a、 社会学鉴赏:

程 创作背景介绍(略)

b、 比较式鉴赏:

三幅不同画家画的《最后的晚餐》比较

科学精神 c、 探究式鉴赏:

睿智聪慧 透视、构图、人物表情刻画

游戏:体验人物表情刻画

题目《作业重做》

? 米开朗基罗:1475-----1564年 (介绍)

代表作:《最后的审判》赏析:(略)

19

? 拉斐尔: 1483-----1520年 (略)

教 代表作:《雅典学院》赏析:(略) 以激情洋溢见长

3、 总结: 写实而带有理想加工

文艺复兴画坛三杰作品特征:

a 、 对称 秀美、典雅、诗一般的风格

学 b、 构图人物分组处理

从侧面反映现代人对生活的一c、 人物神情说话

种状态 **4、 品欣赏:**

a、 《逃亡埃及》

过 b、 《阿尔诺非尼夫妇》

c、 《西式斯廷圣母》

d、 《蒙娜丽莎》

5、 现代人看《蒙娜丽莎》

程 不同人改造的《蒙娜丽莎》赏析

三、思考:本课中的美术作品是怎样表现人的生活状态的与我们学习有何课后思考

意义,

教学后记

20

第五课 审美自律

教学目标

1(了解, 审美自律`的内涵~即美术风格发展的逻辑和艺术家对个人风格和形式美的追求,

2(了解中国书法和文人画的一些主要观念和发展线索,

3(了解新古典主义、浪漫主义和印象派的主要观念和风格。

教学重点与难点

1(美术作品中的纯形式因素,

2(美术风格发展过程中的继承和创新。

教具与学具

教具:幻灯机、幻灯片、实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

学具:笔记本,或者作业纸~教师可以参考前几课的内容~按照比较鉴赏法的思路来设计,、笔。

教学过程

第1课时

1(导入:欣赏王羲之的《兰亭序》。

,教师简单介绍作品的背景和艺术特色。最好能介绍一下这篇文章的具体内容~这样更能体会作品所表达的情感。教材给出的图片比较清楚~如果仔细看~其中的字都能辨认。 ,

2(完成第一个,思考与交流`:教师总结:这是大书法家王羲之在他著名的书法作品《兰亭序》中所写的一些,之`字。不过他可不是刻意写出来的~为什么呢,请同学们阅读教材第37页第二段的内容。

?注意:教师可以提出要求:

?能否找到每个,之`字的原始位路。

?如果把这些字在作品中的位路交换一下~会不会影响全篇的效果,

3(学生思考并回答。

4(教师总结。指出~这篇作品是即兴写下来的~当时的情绪和感受自然而然地流露在其中,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。

5(教师展示作品:郭熙的《早春图》和米友仁的《潇湘奇观图》。请同学们阅读教材第38页~并依据教材中的分析对这两幅作品进行比较。

?注意:教师在学生阅读的过程中要适当加以引导~从作者身份、服务对象、创作目的、绘画形式、创新之处等进行比较。

6(学生思考并回答。

7(教师总结~并点明教学主题,审美自律`。完成第38页的,思考与交流`。

8(学生阅读并研究教材:学生阅读并分析第39页元、明、清时期的美术现象。

?注意:教师在学生阅读过程中要引导学生从几个方面来认识:

?作品的题材与内容。

?表现方式。

?这些因素与艺术家的人品以及内心感受之间的关系。

?对美的认识。

?创作主体意识,即个性化的增强,带来绘画领域中的什么变化。

9(学生分析~教师总结。并且对文人画进行介绍、总结。

10(教师与学生一起赏析一些文人画作品~按照,意象美术`的欣赏方法来进行欣赏。着重理解艺术家为什么创造这些形象~是表白心迹~还是超脱世俗~还是反叛社会等等。

11(课上或建议学生在课下完成,活动建议一`。

第2课时

21

1(复习导入:简单复习前一节课的内容。请一些学生讲述一下活动的完成情况。教师进行总结~特别是要点明个性与共性的问题。指出~从,审美自律`这一趋势出现之后~艺术家们希望摆脱社会中流行的艺术程式~表达自己的感受。

2(教师展示安格尔的作品《浴女》和德拉克洛瓦的作品《阿拉伯幻想曲》~请同学们运用感悟式鉴赏对这两幅作品进行比较。

3(研究教材第40页关于浪漫主义与新古典主义的对立。注意把《贺拉斯兄弟的宣誓》和《自由引导人民》这两件作品跟表格中的文字描述对应起来。学生也可以发表自己的意见。

4(教师进行总结~并做一些必要的补充。

5(教师进一步要求学生分小组完成教材第41页的,思考与交流`。可以把学生对比《浴女》和《阿拉伯幻想曲》的结果跟教材提供的表格进行对比~看对两个流派的特点是否有不同的理解。

6(教师对活动进行总结,请同学们发表不同意见。

7(教师展示印象派画家的作品~请同学们与新古典主义作品进行比较,用形式鉴赏法和比较鉴赏法完成这一活动,。

8(学生研究并分析教材:教师请同学们在比较的基础上分析教材的第41页关于印象派的材料。

?注:教师在学生阅读过程中可以提出问题:

你认为印象派在当时为什么会引起观众的震怒和批评家的指责,

9(学生在阅读的基础上回答上述问题,请有不同意见的同学进行分析,。

10(教师总结:印象派画家由于突破了当时流行的绘画程式与人们的欣赏习惯而导致了这一现象的出现。

11(深入研究:请学生深入研究印象主义画家在哪些方面突破了传统的绘画程式。

12(学生分析并回答~教师总结。

13(完成,活动建议二'。

22

第六课 从传统到现代

教学目标

1(了解东西方文化的碰撞对中国艺术的发展产生的影响,

2(了解中国美术在走向现代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,

3(了解西方现代派的一些代表作品和观念。

教学重点与难点

1(在现代社会文化背景下的中国艺术是如何突破传统~走向创新的,

2(美术,现代化'的方式和原因。

教具与学具

教具:幻灯机、幻灯片、实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

学具:笔记本,或者作业纸,、笔。

教学过程

第1课时

1(导入教学:教师提问:如果让同学们创作一幅关于现代生活的绘画作品~你会表现什么内容。为什么要表现这些内容,

2(学生思考。请一些同学起来回答。

3(教师总结:因为现代生活方式的改变~带来了许多新的事物~而我们的美术创作必然会反映这些新的事物。接着教师点明本节课的主题,从传统到现代'。

4(教师提问:中国美术为什么要走向现代化,你初步设想一下~中国美术的现代化会从哪些方面体现出来,

5(学生分小组讨论、思考并回答。

6(教师对学生的回答进行简单总结~并要求学生阅读教材第42,44页。

7(教师总结:导致中国美术现代化的因素主要有两个~一是中西文化的交融~二是现代社会的变化。中国美术的现代化主要体现在内容、主题、形象、形式、技巧等因素中。

8(教师展示第42,43页的作品~请同学们分小组根据自己的直观印象分析并完成第42页的,思考与交流'。

9(教师在学生完成之后~提问:

?你认为中国画的革新体现在什么地方,

?为什么会出现这些革新,

?你觉得现代中国画与中国元、明、清时期的绘画有什么不同。要求学生阅读教材第42,43页的内容并填写下表,有概括、直观的比较即可,。

10(学生阅读、思考并且以小组为单位完成上述提问。

11(教师总结:指出在现代中国画领域最重要的思想就是,美术革命'~也就是用西方绘画来改良中国画。

12(请同学们认真观察蒋兆和的作品《流民图》~指出在哪些方面吸收了西方的绘画处理手法~在哪些方面保留了传统的绘画技巧。

13(教师总结:吸取西方的绘画观念来改良中国画开阔了中国画家的眼界~使中国绘画在绘画观念和表现技巧方面大大丰富。

14(引导学生仔细领会教材第45,46页关于林风眠《白衣女》的个案分析~布置学生课下完成,活动建议二~要求在下节课之前完成。

15(教师总结:我们所讲的上述作品都是属于对中国传统美术形式的变革~那么除此之外~我们可不可以直接引入外国的美术形式表现中国的社会生活呢,

16(学生思考并回答。

17(教师总结。指出从20世纪以来~有很多艺术家到西方留学~并且将西方传统的绘画形式引入中国。特

23

别是在新中国成立之后以及20世纪80年代之后曾经出现过几次高潮。请学生阅读教材第43,44页~并结合教材中的作品来分析一下。

?注:学生阅读过程中提出如下问题:

?在新中国成立之后~艺术家们是如何表现社会生活的,,文艺为大众服务、现实主义画风、文艺的表现手法多样化。 ,

?20世纪70年代末之后~美术创作出现了哪些变化,

18(学生阅读、分析、回答。

19(教师总结。

20(教师展示年画《阳春白雪》、《赶火车》以及《丰衣足食图》~请同学们结合教师的分析与教材的内容~分别指出这些作品中的现代性因素是如何体现出来的。

21(请同学们分小组讨论~并且回答。

22(教师总结:年画是中国的一种传统的美术门类~它与传统的习俗有关。但是在现代社会中~年画也出现了很多变化。这些变化主要体现在绘画的表现内容、主题、形式和技巧上。

23(对本课内容进行简要的总结。

第2课时

1(复习导入:检查学生,活动建议二'的完成情况~教师有针对性地加以适当的补充和总结。

2(点出本课主题:西方美术的,现代化'。

3(完成第47页的,思考与交流'。对比现实景象和凡·高的绘画~引导学生理解凡·高绘画的特点:形体夸张变形,色彩鲜艳强烈,短促的笔触,主观化的构图处理。

4(展示塞尚的《静物》~请学生凭自己的感觉比较这幅画跟印象派,如教材第41页莫奈的《日出·印象》,的联系和区别~了解塞尚绘画的特点:色彩沉稳,形体被概括成接近抽象的几何形,构图具有构成性特征。

5(学生观察毕加索的《亚威农少女》~阅读教材中的相关内容~并比较这件作品与塞尚《静物》的联系。注:《亚威农少女》中的块面分割实际上受到塞尚的启发。)

6(学生分组分析图片和进行讨论:

第一组:《呐喊》,

第二组:《舞蹈》,

第三组:《构成》和《灰色的树》,

第四组:《L.H.O.O.Q》,

第五组:《永恒的记忆》。

阅读教材中的相关材料~回答下列问题:

?作品属于哪个流派,

?表现的是什么内容,

?表现方式上有什么特点,

?你看了这画有什么感觉,

?它跟传统绘画有什么区别,

各小组派代表向全班同学发布讨论结果~教师加以评点。注:评点《呐喊》时可以联系城市环境和工业社会的孤独感这个主题。

7(完成第48页的“思考与交流”。(注:这件作品叫《空间的连续的独特形体》,实际上是表现一个人跑动

的样子,未来派试图用静止的媒介表现运动,所以人被塑造成了一堆充满运动感的抽象块面。)

24

第七课 新的实验

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。

教学重点与难点:

- 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。

教具与学具:

投影仪、多媒体播放

教学设计:

一、 导入

1、 心理测试:罗夏克墨渍实验

请同学们看这个图形~第一印象觉得象什么,,在备选答案中请学生选择

罗夏克墨渍实验是心理学上著名的性格测试实验~用墨水滴在纸上~中心对折~让被测者观察所产生的左

右对成的图形~以此来测试被测者的性格。

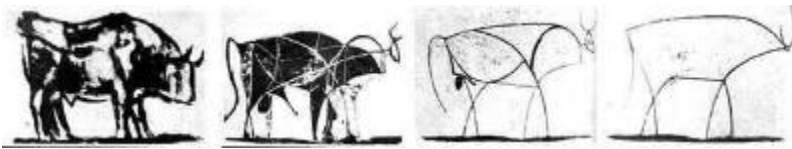
2、出示《蒙娜丽莎》~学生准确的说出其名称

对比:

为什么对于墨渍的图每个人都有不同的感受~而对于《蒙娜丽莎》所有人却能异口同声的有同样的认识呢,

,抽象与具象给人的感受,

抽象、具象?抽象与具象之间是否毫无联系呢,,不是,来看看具象与抽象之间有怎样的关系。

3、出示毕

加索《公牛

的变体

画》~展示

艺术家怎样从具象逐步抽象出物体的最简练外形

A、公牛的体量感及质感的表现?

B、分析内在的组织结构~质感的表现已经退居其次?

C、彻底放弃对皮毛的质感的外在表现~以简练的形式直接表现对象的结构特点?

D、精简内部结构,夸张整体的外型特征~在可以识别的限度内~将细节减至最少

艺术家这样对形象的探索过程可以说是一种新的尝试?引出课题——《新的试验》

二、授课

1、新的形体理解:

对比:Velazquez的《宫娥》与Picasso的变体画《宫娥》

[思考]?艺术是否只能比较客观记录物象,

观察Velazquez的《宫娥》中画家的形象~注意画家是怎样作画的,

手持画笔与调色板~根据对象来客观描绘~这是传统的艺术创作方法

25

[思考]?艺术的创作方法可否有所变化,

2、新的创作方法:

欣赏:Ferce Cako的《SICAF Soule 2003》

[思考]

如果早200年我们会不会看见这样的一件作品,为什么,

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,

,这是一件新媒体艺术作品~它采用了新的载体形式。艺术作品的传统载体多是纸张、画布等物质实体~而该作品采用了光束这种新的载体形式~通过实物投影仪和光转换投影仪设备的表现力将RGB状态下光的艺术显示展现在观众面前~配上音乐后~形成独特的艺术作品形式。当然我们看到的不是,原作~而只是原作过程的数字化记录。,

3、新的创作主题:

[思考]

是否可以将照相机、印刷等现代技术能否作为艺术品的创作手段,为什么,

,可以~独特手段的复制能够更好的体现作者想要表达的思想。,

在我们的现代生活中充满了各种大众文化~比如明星、广告、速食等题材~这些可不可以作为艺术创作的内容,你是怎样认为的,

,可以~艺术来源于生活~体现现代的大众文化也是艺术的手段。,

欣赏:沃霍尔的波普艺术《玛丽莲、梦露》

,丝网印刷绘画实际上是绘画、摄影和印刷三种媒介的综合。沃霍尔的玛丽莲、梦露系列是用这种方法创作的。丝网印刷法的使用可以使同一幅作品被成百次地加以复制。同时~它也使沃霍尔可以随心所欲地选取现成的表现题材进行创作。不过~对于沃霍尔来说~这种方法的最为引人之处仍然在于~其不带个人风格的机器复制特征显示着~作品中的形象是未经艺术家心理的任何作用而直接呈现在画面上的。,

4、新的创作理念:

欣赏:藏传佛教行为艺术《生命转瞬——医学菩提沙子坛场》

,整个作品是为了展现生命的短暂易逝~而最后的结果也证明了这一点。从艺术的角度看~整幅图画结构严谨~色彩丰富~借助沙粒这种富有层次感和厚重感的媒介~将宗教的意义表现得十分到位。无论是端坐正中的佛~还是围绕在佛周围的神态各异的生灵~还是围绕在世界周围那一圈缥缈的气~都恰到好处的拥

26

有了各自的神采~又和谐的构成了圆满的世界。更令人叹服的是~这种独特的创作手法限制了太大的改动

的可能~因此整个图画是一气呵成~就像僧侣们将自己脑中的烂熟的世界观默写出来一般。而从行为的角

度看~僧侣本身的创作过程也契合了图画的意图。漫长的创作~成功后短暂的喜悦~然后是毫不犹豫的毁

灭。似乎在告诫我们做事的道理~漫长的付出和坚持~短暂的收获~失去的痛苦。,

5、学生实验性作品评讲(省略)

三、总结

在这个多元的时代里~艺术是一个不断扩张的概念~它与生活的界限正在不断的模糊。对于这些作品~我

们既要认识到它们的创新之处~同时也要保留我们评价的权利。

如何赏析实验性艺术,(番外)

有关专家建议~要以全新的角度来看。

一、实验性艺术不同于传统的绘画、雕塑等。它往往不拘一格地将多种材料和技术手段综合起来~进行艺术构思。

二、实验性艺术未必是成品~它有可能是一种观念的表达~它或许会给应用领域影响。

三、作品不仅仅从审美的角度去理解~有的作品更是涉及到人类社会的各个领域进行敏锐的思考~提出问题。

四、有的作品是互动的~必须观众参与~方能体会其中三昧。当然~正因为是实验性艺术~所以作品也未必尽善尽美~但其意义正是在于激发人们以自己的方式进行观察、思考和表达。

27

美术家眼中的自己

——自画像中的自我表现

一(教学目标

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745042122312011132>