高中美术鉴赏

第三单元 第一课

《追寻美术家的视线》

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。

教学重点：

美术作品对相同题材的不同处理、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。

教学过程：

一、导入播放贝多芬的《月光奏鸣曲》，请一位同学在悠扬的音乐声中朗读课前收集的关于“月”的诗导入新课。

二、讲授新课（出示板书：第一课追寻美术家的视线）

情感的投射（板书）

（一）、请同学们欣赏画家的作品：《月华图》和《星空》并对这两件作品进行比较。(播放课件)

师：同学们屏幕上的两幅作品是中西两位画家所做，他们表现的内心世界有什么不同？

生：……

金农是清代画家，扬州八怪之一，其《月华图》表现了一种孤寂、静谧、清冷的意境，也具有某种自许清高、反抗世俗的意味；凡.高是后印象派画家之一，其《星空》表现了他内心的躁动不安。

1.请学生介绍凡.高的生平以及他的作品《星空》

师总结：重点讲解凡.高是如何表现星空的躁动不安、旋转的笔触和流动的云。

2.把握画面的情感内涵

（1）画面表现的是什么场景？和我们平时感受或记忆中的场景有什么不同？

让学生闭上眼睛想像自己印象最深的一个夜晚的场景，然后尝试口头描绘出来。引导学生思考：夜晚是一种必然的、客观的现象，但是为什么每个人对夜晚的感受不一样？我们经历了千千万万个夜晚，为什么只有这一个特殊的夜晚被记住？特定的情绪怎样影响我们对夜晚的感受？

（2）思考提问：如果让你来画一幅以“夜”或“月夜”为题的作品，你打算怎么画？(播放课件：教师画的以“夜”为题的作品)

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。

3.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：材质：水墨；油画

构图：空虚；饱满

笔触：轻松；急促、运动感

色彩：单纯；丰富

意境：孤寂、冷漠；狂躁不安……

4.为什么会有这种差异？两位艺术家分别处于什么样的生存环境和生活背景之中？他们的视线在哪里？

油画和国画都是传统的画种，我们之间表现语言的差别是历史地形成的。但两位艺术家在传统的基础上创造了自己的语言和意境，使之成为表达自己特殊情感的工具。

在清代画家金农的笔下，月亮中央隐隐约约的像是玉兔在捣药，似乎与中国古老的传说有关。而在凡.高的视线里像面包圈形包裹的星星与月亮的周围是一些旋涡在流动，似乎是大气在运动。

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。

（二）、引导学生分析作品《阿诺芬尼夫妇像》和《高士图》；(播放课件)

1.提问：这两幅以婚姻家庭生活为话题的作品，在不同时代不同社会文化中的艺术家是如何表现的呢？他们的视线在哪里呢？

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.完成“思考与交流”。请学生作答。

师总结：从这些象征含义可以看出扬.凡.爱克和当时人大致的婚姻观念。

以上介绍的这两组作品（《月华图》和《星夜》、《阿诺芬尼夫妇像》和《高士图》)要说明的是不同文化处理相似题材的情况。其中的作品分别来自中国和西方，突出的是文化之间的差异。这种差异有个人的，也有社会的。

三、分组讨论

现在请同学们自己分析一下相同或相似主题的不同表现方式。教师引导学生分析这两组作品的艺术语言、表现形式以及美术家的视线，从构图、人物和色彩上去分析研究。

1.分组：

同一题材的不同表现（板书）

第一组：《小考佩尔圣母》和《圣母子》；教师引导学生分析作品。(播放课件)

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。

提问：在这两幅作品中，拉斐尔和丢勒的着眼点在哪里？

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。

相似题材的不同表现（板书）

第二组：引导学生欣赏《草地上的午餐》和《乡间音乐会》。(播放课件)

乔尔乔内和提香是意大利文艺复兴时期“威尼斯画派”的画家，他们的《乡间音乐会》表现的是一种浪漫、享乐、诗意的情调，也是当时人所向往的“田园生活”。印象派画家马奈吸收了这幅画的某些因素和特点，创作出《草地上的午餐》，却引起轩然大波，受到“有伤风化”的指责。

马奈以女模特取代了乔尔乔内、提香的仙女，体现了艺术家对主题的创造性改变；而以游移不定的视线取代了那种偶然而来的视线，这种克制使得画面的意味显得颇为复杂，更是视觉上的突破。

2.讨论内容：

教学流程（选择有代表性的画家介绍）

作品名称 画家 主题 创作时间 所属国家 艺术表现

《小考佩尔圣母》 拉斐尔 婚姻家庭生活 1505意大利 讲究构图的完美，人物也是高度典型化、理想化的。

《圣母子》 丢勒 婚姻家庭生活 约1505德国 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。

《草地上的午餐》 马奈 聚会 1863法国 引起轩然大波，受到“有伤风化”的指责。

《乡间音乐会》 乔尔乔内、提香 聚会 约1505--1511意大利 表现的是一种浪漫、享乐、诗意的情调，也是当时人所向往的“田园生活”。

3.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。

其实教材提供了四组可供比较的美术作品，每组中的两件作品处理的是大致相同的母题，即夜晚、婚姻和家庭生活、圣母、聚会。

四、拓展与延伸：

1.你对本课教材中哪幅作品的印象最深？为什么？

请同学们把课前搜集的和教材中图片所涉及到的美术家有关的传记材料和创作背景，向全班同学展示。

教师对学生的讲述进行引导和补充、修正。鼓励学生就画面内容和艺术家发表自己独特的见解。

2.欣赏艾舍尔的《手与球面镜》，请学生思考它与日常生活有什么联系？

艾舍尔的《手与球面镜》既具有趣味性，又包含着一定的哲理。例如，它可以使美术跟日常生活联系起来。可以通过镜子，尤其是哈哈镜来引导学生认识到，他们所面对的现实和日常事物，其实可以通过一些特殊的视点和眼光来观看，并获得意想不到的效果。美术作品的创作其实就类似于这样一种机制和过程。

埃舍尔把自己称为一个“图形艺术家”，他专门从事于木版画和平版画。他在工作中经常直接用平面几何和射影几何的结构，这使他的作品深刻地反映了非欧几里德几何学的精髓，下面我们将看到这一点。他也被悖论和“不可能”的图形结构所迷住，并且使用了罗杰.彭罗斯的一个想法发展了许多吸引人的艺术成果。这样,对于学数学的学生，埃舍尔的工作围绕了两个广阔的区域：“空间几何学”和我们或许可以叫做的“空间逻辑学”。（播放课件：埃舍尔的作品）

五、课堂作业

完成“活动建议”，学生分组活动。(播放课件)

1.观赏图片：《地中海》、《斜倚的女人体》，找出艺术家的视线在哪里？并比较二者的不同。写成一篇小短文，在班上交流。

提示：可以从以下几个方面入手：题材；形体；表情、动作或姿势；人物的神情气质。

2.展示作业，采用学生自评、互评、老师点评的方式。

这两件作品的题材都是女人体，但艺术家的“视线”（也就是着眼点，或主观处理方式）却很不相同。马约尔的作品强调人体的丰满和健壮，而且有一种沉思内省的气质，他是借这样一位女性----母亲的形象来象征地中海，因为地中海也是西方文明的摇篮。亨利.摩尔的作品更为抽象，基本上就是一种形体的组合，体块很有力度，此外还有一些原始雕塑的因素。这种比较不一定要得出一致的结论，关键是要了解，相同的题材有完全不同的处理方式。

六、课堂小结

联系前面的内容对本课进行简要总结。

本课主要通过比较的方法来揭示美术作品相同和不同的地方，以此来了解美术家观察和表现世界的不同方式。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。其实，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。虽然我们不是美术家，但通过学习，还是可以理解美术这种人类思想情感交流的媒介。

六、教学后记

通过《追寻美术家的视线》这节课的认真准备，我对新课标的理解加深了，了解了更多教学手段，锻炼了自身素质，自我感觉在课堂教学上有了很大进步。在教学活动中，首先，我主要是用鉴赏的几种方法：感悟式鉴赏、形式鉴赏、社会学鉴赏、比较式鉴赏对课本进行较深入的研究，寻找一些教学资料制作成多媒体课件，这样能够比较直观地加深学生对鉴赏课的理解和感受。同时还注入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、网络环境下的美术课堂教学方面等做了一些尝试。

1、本节课的优点

（1）在设计中体现了综合性和多样性，在美术教学中融入了音乐和文学。导入较成功，音乐和诗歌引起了学生的注意，提高了学生的兴趣。

（2）在课件的制作中对音乐和图片的选择有较强的视觉和听觉冲击力。用教学课件，丰富和扩大了课本的教学知识及内容，采用了高清晰的图片，达到了较满意的效果。

（3）讨论作品时学生的积极性很高，互动好。师生的配合默契、和谐。

（4）美术鉴赏课，既有鉴赏，又有让学生作思考题，可在欣赏中加深了对作品的理解。

（5）在语言讲解上较精练简洁。在教学仪态上较以前少了些随便，多了些亲切的感觉。

（6）这节课比较真实地反映出我对新课程理念的理解。

2、本节课的缺点

（1）如果能用一些影视资料，效果会更好些，更有艺术感染力。

（2）让学生写小短文虽然没有达到预期的效果。但我们是注重过程的，主要是体现学生的情感、态度和价值观。

（3）对学生的评价没有达到全面性，未能关注全体学生，如在展示短文时后排有个学生很积极地想上台展示自己的作业，但是未能关注到。

（4）美术室的空间太小，学生不能按老师设计的座位来坐。本是分四小组围坐的，这样比较适合小组讨论。

（5）对学生评价语言不够丰富。应加强自身综合素质的提高。

总之，在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，使课堂学习在一种民主、平等的氛围中进行，做到了师生、生生互动（动手----操作互动、动情----情感互动、动脑----思维互动），达到了一种师生情感交融、言语共鸣、思维共振的境界。因为新时期的美术教育已不再是一种单纯的技能技巧训练，而是一种文化学习，更注重培养人文素养与美术素养，以学生发展为本，注重培养发展学生审美能力、感知力、想象力、表现力等方面的能力，注重培养创新精神，注重学生的个性发展和全面发展。新课程強调培养学生学习兴趣，强调学生自主探究学习，合作互动学习，強调情感体验，注重学习的过程，注重跨学科学习，通过美术活动提高学生的整体素质，最终使学生学会学习，学会做人，终身受益。