高中美术鉴赏

第一单元 第二课

《图像与眼睛》

教学目标

1、通过教学，使学生了解美术作品中形式构成的基本要素；

2、使学生理解美术作品的三大类别：具象美术、意象美术、抽象美术；

3、理解具象美术、意象美术、抽象美术这三种图像类型的特征，并初步掌握欣赏的方法。

教学重点与难点

重点：突破只能欣赏具象美术作品的局限，了解美术作品形式的基本种类。

难点：根据美术作品的图像特征来划分三种美术形态(具象、意象、抽象美术)，从形象人手来理解三种美术形态的特点。

教具与学具：

教具：多媒体Powerpoint课件

学具：课本

教学过程设计

（一）导入：

今天的社会，网络信息无处不在影响着人们与社会，大量的图像信息无时无刻地在影响着人们的生活，你想躲避都可能无济于事。下面来考考同学们的眼力。

学生边聆听音乐边观看图片“考考你的眼力”：柱子是圆的还是方的? 狮子在哪里? 你能看到几张脸？提高眼睛的观察力，激发学生对图像的兴趣。

教师解说：

刚才的图片，需要我们有一双敏锐的眼睛。每个人都有一双眼睛，但是，有的人却有一双审美的眼睛，他能够通过这双审美的眼睛产生思维和发现美感，并能够在此作用下使自己的心灵得到启迪。下面进入我们今天的课题：

《图象与眼睛》

观看洞穴壁画，让学生了解早期图像，是人类最早记事的方式，是劳动者传达信息的工具。在许多史前的遗迹中，可以发现早期人类留下的壁画。

图像一直就是人类最简单、最直接的认知方式。因此，眼睛是人最重要的功能器官。

探求新知

（二）美术作品的的分类

设疑：

各种美术作品，形象特征多样性。那么，能不能用“像不像某种事物”这种简单的方法来评价作品？

很多没有受过专业训练的人在欣赏美术作品的时候，往往喜欢用“像不像某种事物”这种简单的方法来评价作品，把作品中的物象与现实世界中的物象一一“对号入座”，似乎不能对号入座的就不是好作品。这种看法有部分的道理，因为它涉及的只是具象美术这种类型。实际上，美术作品中的图像除了可以表现我们眼睛所见的事物之外，还可以表现我们的幻想、梦境乃至我们的内心感受。

欣赏《丢勒的自画像》、《生日》、《光之间五五九号》

感受美术作品的视觉形象，让学生并初步认识三大类的美术作品。

教师解释：

根据作品中的形象特征，我们把它划分为具像作品、意象作品和抽象作品。

一、具象美术

展示《贵夫人像》油画 安格尔

《重屏会棋图》中国画 周文矩

《静物》 油画 塞尚

《刘胡兰就义》 油画 冯发杞

提问：

对于具象美术作品，你的印象是什么？这几幅作品有什么共同点？请同学们回答。

请同学们阅读书本上关于具象美术的内容。

对于具象美术作品，它所表现的形象来自于现实世界，因此观众在观看的时候可以很清楚地了解艺术家要表现的内容，甚至那些没有经过欣赏训练的观众也可以看得懂。书本中列举了东西方的三件绘画作品来帮助学生理解具象美术作品。它们在人物神态、气氛渲染、衣服的质感或空间的暗示上都显得很真实，仿佛我们可以走进画面。在这里艺术家追求的就是“真实”。

二、意象美术

美术作品中的图像除了可以表现我们眼睛所见的事物之外，还可以表现什么？

美术作品中的图像除了可以表现我们眼睛所见的事物之外，还可以表现我们的幻想、梦境乃至我们的内心感受， 即主观情感表现。

初步了解意象作品的特征。

展示作品《城市上空》 夏加尔

《生日》 夏加尔

《呐喊》 　蒙克

《星月夜 凡高

《荷石水禽图》朱耷

《 虾 》 齐白石

《奔马》 徐悲鸿

提问：

你觉得这些作品分别运用了哪些手法？并说出你的理由。

了解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它们。

深入了解意象美术作品

意象美术作品虽然与现实世界有着某种潜在的联系，但是更主要的是艺术家把从现实世界中获得的形象进行了主观化的、情感化的处理。艺术家创作这类作品的时候所运用的方法如夸张、变形、重组，或者突出结构特点、改变客观物象的比例以及打破经验性的时空概念等等。它们的共同特点是，虽然我们可以辨认出画面上的形象，但它们跟实际生活中的形象有一定距离，不太符合日常生活的逻辑。

三、抽象美术作品

美术作品可不可以不表现具体的形象？如果有，请举例说明。引出抽象作品。

抽象美术作品虽没有具体的形象，但是也不难欣赏。

比如，想象一下从飞机上俯瞰城市，看到的景物像不像抽象画？或者从宇宙中看地球，地球只是一个点等等。或者反映心跳的心电图就是一条线。

展示作品 《红黑黄蓝灰的构成》蒙德里安（荷兰）

《尺幅内得波动感》 克利

《1948年,第五号》 波洛克（美国）

《即兴之31》 油画 康定斯基（俄国）

提问：

(1)、对于这类美术作品，你的印象是什么？

(2)、作品让你联想到什么？带给我们什么感受？请思考。

(3)在美术作品中，还有一类作品中没有具体的形象是什么？

展示作品： 古诗四首 （唐） 张旭

齐白石的篆刻作品

书法之所以能够当作抽象美术作品来欣赏，是因为它根本没有可资对照的现实形象，不存在像不像的问题。在欣赏这类作品时，要注意的是纯粹形式方面的因素，如点画的粗细轻重、结体的疏密、线条的快慢节奏等。

教师请同学们将教材中关于抽象美术的内容认真阅读并引导做出归纳。

抽象美术指的是完全不可辨认的图像。这类艺术作品来源于艺术家的主观世界，脱离了客观形象的束缚，而强调艺术家个人情感的表达。抽象艺术的衡量标准不是形象的准确与否，而是要看作品形式所体现出来的平衡、对比、旋律、节奏等因素是否让人感觉舒服。在这方面，有人认为抽象艺术与音乐有相通之处，要靠自己的感受才能领悟

四、知识巩固

选择多幅典型美术作品，由学生选择展开讨论分析，请将作品分为具象作品、意象作品和抽象作品三种类型。

进行分组讨论思考，巩固所学知识

五、课堂小节

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，即便是具像美术作品也等同于照片。美术作品除了可以表现我们眼睛所见得事物，还可以表现我们的幻想，梦境乃至我们的内心感受。而且，对于不同的美术作品，其评判标准、欣赏方法也不尽相同，不能一概而论。