美术作品的艺术形象

课题美术作品的艺术语言

教学目地:

1、通过教学让学生认识美术作品中的艺术形象掌握艺术形象的含义和特征。

2、引导学生把握美术形象与现实的联系和区别。

重点:美术形象的塑造和客观现实生活的关系。

难点:艺术典型是艺术形象的本质特征

教法讲授课

教学内容

组织教学复习上节课的内容让同学们回忆美术的概念和特征。其中我们讲过美术也叫造型艺术它是通过一定的形象来传达作者对客观世界的感受和态度的。这个用来传达情感的形象就是我们美术作品中的艺术形象。任何一门艺术都离不开艺术形象来体现作者的思想感情和审美感受、审美理想并通过艺术形象来感染和影响人们对现实世界的认识与审美能力的

讲授新课及其特点

艺术形象是马克思所说的人美“艺术的掌握世界”，也就是进行审美认识和审美创造的那种特殊的方式。美术作品中的艺术形象也是如此。

但是美术作品中的艺术形象与文学形象、音乐形象等又有不同的特点它是一种鮮明、具体、生动的视觉艺术形象美术形象在空间上有着确定的存在方式是完全直观、明晰的，可以直接为欣赏者感受和审美心理所把握的艺术形象。

美术形象的整体与个体性：
美术形象既是指作品中某一个別的艺术形象又是指各个艺术形象所构成的整体艺术形象。探索和创造的，正是由于它那极其丰富多彩的、个性鮮明而又具体生动的个体形象有机地交织成作品的整体艺术形象。

美术形象与现实生活的联系各区别
美术创作的源泉是现实生活美术形象自然也大多数是现实生活的形象的反映。然而美术形象并不等同于世界存在的一切自然物象它是经过艺术家对现实生活进行选择、提炼、概括、改造等艺术加工融入作者对事物的认识和审美评价，艺术家的思想感情按照自己的和时代的审美理想创造的。
关系选择、提炼、概括、改造现实生活艺术形象审美评价、思想感情、时代要求。

课堂小结
在美术作品中美术形象是用来传达信息的最直接的媒体这一媒体产生于现实生活，但又高于生活这就要求我们在欣赏每一件作品的时候首先要把握的就是作品中的艺术形象。这种把握往往可以直接通过视觉直接感知当然在直观感知的前提下我们还应联系作品产生的时代背景，才能更好的理解作品的艺术价值。

走进意象艺术

一、教学目标

【知识与技能】

初步了解和认识什么是意象艺术，如何来辨析意象艺术。

【过程与方法】

通过比较分析，初步掌握什么是意象艺术，通过对意象艺术的艺术形象和艺术语言的分析，以及艺术家的意图方面来辨析意象艺术的主要特征。

【情感态度与价值观】

理解意象艺术的创作构思，提高审美素养，开阔眼界，理解多元化艺术。

二、教学重难点

【重点】

意象艺术的艺术特点。

【难点】

感受意象绘画所表达的艺术家主观的精神世界。

三、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

教师展示一组绘画作品，分别是《布罗格利公主像》《带帽的妇人》，引导学生观察其中的不同。并说一说自己喜欢哪一组，为什么?引出马蒂斯的一句话“夫人，那不是一位女士，那是一幅画”，带着疑问揭示课题。

环节二：欣赏作品，探究意象艺术

(一)感知怪异

多媒体展示一系列意象艺术的作品，引导学生并谈一谈对这些作品的第一印象是什么?

继续追问：这些作品为什么会产生“怪异”的感觉?

学生回答，教师总结：造型与色彩夸张

(二)分析怪异

1.展示蒙克的《呐喊》，引导学生观赏并思考：作品描绘了什么内容?给你以什么感受?

学生回答：一个受到惊吓的人，给人一种神秘不安的感受。

2.继续引导学生欣赏作品并小组讨论：蒙克是如何描绘这种不安的?试从色彩、形象、线条等方面进行分析。

学生交流探讨，教师总结：

①造型—骷髅般神经质的人物;

②色彩—红色与深蓝、墨绿形成鲜明了对比;

③线条—直线与曲线形成对比

3.教师点名蒙克会描绘不安是与他的生活经历分不开的，有哪位同学分享一下蒙克的相关资料?

学生自愿分享，教师总结：蒙克，1863年出生在挪威一个知识分子家庭，然后相继经历了父母与姐姐的死亡以及妹妹的精神分裂，这一系列的打击使蒙克深深的感受到了恐惧与不安。

(三)解释意象艺术

意象艺术到底是什么?怎样理解意象艺术?有什么特点?

学生总结回答，教师总结：意象艺术是对客观世界的主观表达。

环节三：交流探讨，辨析意象艺术

1.讨论问题：意象艺术的“怪异”与艺术家的观念是怎样的关系?你能举例说明吗?

意象艺术的怪异源自于艺术家对客观世界的主观表现，美术作品不仅可以再现客观世界，而且可以表现艺术家的个人情感、观念和意识。

举例：《星月夜》表现的是一个被高度夸张变形并充满强烈震撼力的星空景象，运用的平直、粗短的线条，表现出一种宁静;而上面的这些则是运用了一种弯曲的线条，这样形成了强烈的对比，表现了梵高当时意象的一种特点，体现出了抑制的强烈感情。

2.展示一系列的意象艺术作品与具象艺术作品，并且设置辩论活动：你是否认为意象艺术比具象艺术更有表现力?为什么?

环节四：小结作业，拓展提高

1.总结回顾意象艺术的特点。

2.课后作业：观察自己身边的艺术形象，说说哪些是属于意象的造型。

静物构图

1、教材分析：

这一课包括客观物象在平面上呈现的形体、特征及我们怎样梳理客观物象给我们的印象我从中选取怎样梳理客观物象给我们的印象这一节加以扩展静物该怎样构图，作为本节课的内容。本课从首先请同学们把自己最喜欢的照片或图片进行描绘，然后通过活动让同学们给与意见结合教师所说的理论知识进行修改再创造。来用学生上台手绘、师生交流的形式教学，既加强了课堂的交互能力，又调动了学生探讨学习的积极性，还可以对他们进行艺术再创作。

2、教学目标

美术绘画课教学的目的是通过美术绘画基础知识的传授使学生学会运用绘画的理论进而培养学生动手绘画创作的能力。根据高中学生心理、智力发展水平以及当前美术教学的实际情况我确定本节课的教学目标。

1）知识目标

掌握有关静物构图的基础知识

2）能力目标

A．提高学生的观察静物取舍的能力
B．培养学生对静物素描动手绘画能力
3）发展目标
A．培养学生的创造性思维
B．培养学生自主学习的能力
C．培养学生开拓新思维的能力
4）情感目标
A．培养学生认真学习的态度和探索新知识的兴趣
B培养学生以审美之心来感受生活，创造生活
3、教学重点和难点
教学重点
（1）静物构图的基本形式
（）静物构图的基本原则
教学难点静物构图的基本形式如何取景
4、教师准备
静物作品片、知识
5、学生准备
简单的静物：本子，书籍笔橡皮擦文具盒等一些学习用品
说教法学法本课的教学过程主要强调师生的互动在整个教学过程中教师只是作为学生主动建构知识的帮助者、促进者而不是知识的传授者、灌输者。因此本节课的基本设计思路就是教学过程中学生的自主
探究知识能力的培养，让学生保持高度的探索欲、尝试欲并通过与实际生活的联系，更多地体验一种成就感，进一步激发他们强烈的创造欲望绘画欲望。本课的基本教学程序如下图生体会生活总结体会讨论探究知识扩展再创生活。
在本节课的教学中设计了两个活动让学生通过活动来自主建构自己的知识体系。首先是回忆自己生活里的美丽图片自己是怎么把这些情景拍摄下来的自己有过什么样的想法没有也可请学生上台来大概绘画一下自己有过的好的设想或作品，并阐述一下自己的构思之后师生一起进行点评说出优点和存在的一些问题并请同学提出一些修改的意见之后教师结合构图的基本知识点进行讲解构图的要素进而讲到生活中随处可见的静物并讲解静物构的基本形式和基本原则结合我所画的静物构图进行分析和阐述。然后要同学们结合静物构图理论，自己用眼前书桌上的东西摆设一组静物并进行取描绘，之后再请同学上台绘一次并说明自己的想法怎样和静物构图理论知识结合我们给与一定的意见进行完善并最后总结。在教学中教师应分强化自己的角色意识始终以学生的朋友身份出现让学生时刻感受到与教师处于平等的地位相互交流。在设计活动时要注意活动的趣味性，以活跃课堂的气。

小结

本节课以活动驱动为主线以学生的自主探究学习为中心充分调动了学生学习的积极性学生勤于动手、敢于创新课堂气氛活跃从教学效果看知识目标完全达到，能力、发展和情感目标基本实现。