

本书主编 郑宝珍

教育科学出版社
Educational Science Publishing House

中学美术学科教育

社会主义

核心

价值观学科教育丛书

丛书主编 赖 茵

本书主编 郑宝珍

中学美术学科教育

教育科学出版社

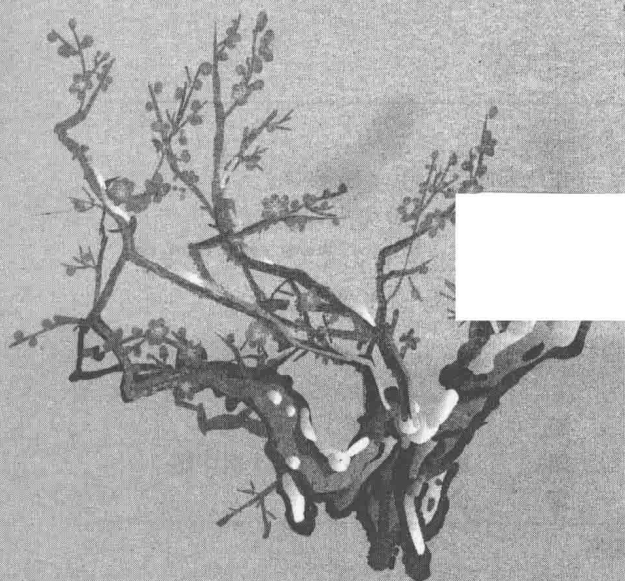
· 北京 ·

社会主义

核心

价值观学科教育丛书

丛书主编 赖茵

出版人 所广一
责任编辑 李红蕾
版式设计 吕娟
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目(CIP)数据

中学美术学科教育/郑宝珍主编. — 北京: 教育
科学出版社, 2016.3

(社会主义核心价值观学科教育丛书/赖菡主编)

ISBN 978-7-5191-0396-5

I. ①中… II. ①郑… III. ①美术课—教学研究—中
学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第064840号

社会主义核心价值观学科教育丛书

中学美术学科教育

ZHONGXUE MEISHU XUEKE JIAOYU

出版发行 教育科学出版社

社址 北京·朝阳区安慧北里安园甲9号
邮编 100101
传真 010-64891796

市场部电话 010-64989009

编辑部电话 010-64989534

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京鼎尖雷射图文设计有限公司

印 刷 永清县晔盛亚胶印有限公司

开 本 184毫米×260毫米 16开

印 张 9.5

字 数 200千

版 次 2016年3月第1版

印 次 2016年3月第1次印刷

定 价 31.00元

如有印装质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

目 录

第一章 学科审美教育——认识美	1
第一节 观念的养成 / 3	
第二节 能力的培养 / 8	
第二章 美术创造教育——创造美	19
第一节 创新思维 / 21	
第二节 创造能力 / 27	
第三章 生活品味教育——生活美	40
第一节 品味生活 / 42	
第二节 美化生活 / 49	
第四章 生态意识教育——生态美	54
第一节 自然之美 / 56	
第二节 人文之美 / 62	
第五章 团队协作教育——协作美	72
第一节 合作意识 / 73	
第二节 协作能力 / 76	

第六章 意志品质教育——个性美	82
-----------------	----

第一节 自觉学习 / 83

第二节 心灵自由 / 91

第七章 家国情怀教育——文化美	99
-----------------	----

第一节 民族之美 / 101

第二节 地域之美 / 113

第八章 国际视野教育——艺术美	127
-----------------	-----

第一节 艺术的哲学思想 / 128

第二节 艺术的多元表现 / 132

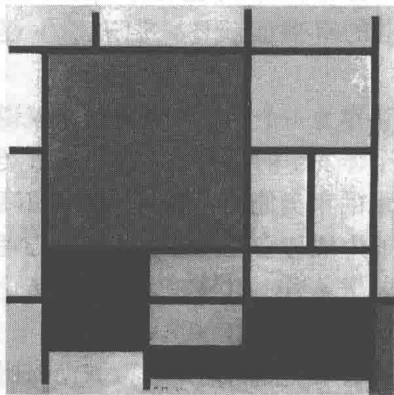
第三节 艺术的人文情怀 / 135

后 记	139
-----	-----

第一章 学科审美教育——认识美

中学美术学科的审美教育着眼于美术本体，既涉及审美的相关规律，也体现教育的相关原则。在基础教育中设置美术课程，其出发点与落脚点均是对学生进行审美教育，在美术课程中锻炼学生的创造能力、提升学生的生活品位、培养学生对家国的感情、拓展学生的视野等，均以对学生进行审美教育为基础。

在中学美术中对学生进行审美教育，应遵循规律，使整个教育过程科学、系统、有效。基于这样的考虑，本章从审美观念的养成和审美能力的培养两大方面阐述审美教育的规律和对规律的把握。本章第一节“观念的养成”分别从“对美的认识”和“形式美的观念”两个方面展开讨论，这样的结构安排遵循了人们认识事物的基本规律。在审美教育中让受教育者形成正确的审美观念是首要的任务。而观念的养成不是一蹴而就的，需要一个循序渐进的过程。这个过程的第一步便是要接触、认识审美的对象，对美的事物的认识由感性上升为理性，进而逐步形成审美观念。有了正确的审美观念并不表示已经具有了审美能力，在审美教育中培养学生的审美能力是最主要的任务。本章第二节“能力的培养”分别从“审美态度的培养”“对美的感受能力”和“审美经验的积累”三个方面展开讨论。对美术作品的赏析应该持一种怎样的态度——超功利的审美观照态度；如何将美术作品中的形象与对象本身区别开——锻炼对形式美的感受能力，将作品中的形象看成是由造型、色彩、构图等美术语言组成的形象；如何从整体上理解美术作品——积累审美经验，综合把握美术作品的内容与形式。本节的三方面内容在行文结构上层层递进，选用相应的案例，力求全面把握审美能力培养的规律。

在中国当代教育系统中，美术与思想品德课程分别承担着“美育”与“德育”的功能，而从培养人、塑造健全人格的角度来看，美育与德育有着密切的联系。这一点在古今中外的历史上有大量的例证，谢赫在《古画品录》开篇即写道，“图绘者，莫不明劝戒、¹

著升沉，千载寂寥，披图可鉴”，明确地指出绘画这种最主要的美术门类，其功能是教诲人民、记载历史沉浮兴衰，这种教诲主要是指道德上的引导。西方教堂中留存下来的历代壁画、镶嵌画、雕塑，其主要内容是对圣经的图解，《圣母领报》《耶稣诞生》《最后的晚餐》《耶稣下十字架》等美术作品让那些知识水平较低的民众明白圣经的教义，从而对民众起到教化作用，使民众能够遵照上帝的旨意去为人处世。当代学者赵晓曾写过一段在日本考察的见闻，他写道，有人强调日本人优雅、审美的人生态度，这也是我所欣赏的。我从中感受到的是李白式的唐朝遗风以及来自中国禅宗的潇洒精神。在外务省考察日本的道德教育，最让我震撼的是，教科书的内容之一竟然是“审美”。在日本，每一个孩子都被希望能对美有感动的能力，进而提升整个民族的道德。由此可见，古今中外不同民族的人们都认识到美术的德育功能。

美术的社会教化作用是早就被公认的，不仅是艺术作品的创作人员通过创作过程感受精神洗礼，被物化的美术形象同样能反向作用于观众，优秀的作品能够鼓舞人、激励人、感化人、陶冶人的情操。马克思说，艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美术之人。这就是说按照美的原则创造出来的艺术品，适时地运用它们，会对受众起到美的教化作用，从而陶冶人们的情志和思想，提高人们欣赏的能力。

社会主义核心价值观“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”二十四个字是人类社会文明发展的结晶，每个概念在历史上都曾有过实在的活动并留下一些可贵的文本，文本的载体丰富多样，而美术作品是其中重要的一类。通过对典型美术作品的解读，可以看到人类行为如何体现以上文明结晶。

审美，即审视美术作品中的美，包括美的内容和美的形式。美术作品中体现人类文明之结晶主要是作品的内容，包括作品的题材、主题、意蕴等，解析作品时当然也不能忽略对形式的关注，因为美术作品的内容与形式相辅相成、不可分割。落实到具体的美术作品，大概包括人与环境两大类。人：爱国、敬业、诚信、友善，追求自由、民主，捍卫平等、公正、法治的人是美的；环境：自由、民主、文明、富强、和谐的社群是美的。

在美术学科的审美教育中融入社会主义核心价值观，宜把重点放在解读美术作品的内容上。古今中外美术作品中的人及其行为体现着人的美德，由人（或人造之物）组成的场景（社群）呈现出美好的氛围。教师应引导学生知晓其美之所在，从而帮助学生养成正确的审美观念，在大量的审美实践中，促进学生逐步掌握解析作品内容之美的能力。

当我们把美术的审美教育作为一个问题来讨论时，就说明我们已在事实上承认了这样一个前提，那就是不管是在个体发生的意义上，还是在人类发生的意义上，我们都不具备天生的审美能力，包括对美术的审美能力。当然，这并不是说，我们天生就是一块白板，而不具备任何发展审美能力的生理与心理基础和一般的心理能力。因为实际上，我们都有观看世界的眼睛和一般所说的想象力。但是如何把它们转化为审美的眼睛和审美的想象力则只能依赖审美教育。

下面将从审美观念的养成、审美能力的培养两方面探讨社会主义核心价值观融入美术学科审美教育的问题。

第一节 观念的养成

在美术的审美教育中,培养接受者的审美观念具有重要意义,这是因为我们的审美感受能力、审美趣味等都与其发生紧密的联系……那么什么是美的观念呢?美的观念就是那些既反映美的事物的种类的本质和规律,又反映经过典型化了的、非常鲜明的美的事物的个体的现象和形式,既有感性认识中的具体形象性,又有理性认识中的高度概括性,既有某类事物的个别性,又有该类事物的普遍性的观念。

在对美的认识基础上产生的美的观念,是人们对美术作品进行审美观照的基础,正是在这一基础上人们形成了审美趣味和偏爱,以及各种审美能力。所以,在进行美术的审美教育中,培养人们正确而又深刻的美的观念应当是首要的任务。

一、对美的认识

什么样的对象是美的?生活中我们或多或少都有一些观看美好物象的经历。比如,自家院子里种植的花卉开放了,我们肯定会多看几眼,甚至邀请朋友共赏,我们会觉得花卉鲜艳的颜色是好看的;久居城市的人偶尔走进山区,多半会感叹山区的环境好,这时,在观看者眼里,连绵不绝、宛若游龙的山峰是好看的,青苔布满枝干、树冠遮蔽骄阳的古树是好看的;翻看家庭相册,看到父母年轻时的婚纱照,我们会说妈妈真美、爸爸真帅,即便父母因为劳作与年岁的缘故而有了皱纹和白发,我们依然会觉得父母是美的。在这些经验中,花的颜色、山的形状、树的质感和造型是好看的,这便是对美好事物的直观认识。而且,随着年龄的增长、阅历的增加,我们不仅会欣赏人物容颜的美丽,而且也能体会人物内在的美。我们对美的认识会经历由原始状态逐步转化为自觉状态的过程。中学阶段正是学生认识水平不断提升的时期,在审美教育中,应该有意识地加强学生对美的认识。

【案例 1-1-1】

“不像”的作品美不美

一、所属章节

《普通高中课程标准实验教科书 美术鉴赏》(人美版)第5课《走进抽象艺术》

二、案例类别

教学片段

三、案例来源

福建省厦门市第二中学 黄亨森

小引:观察几件现代设计产品:时装、磨砂玻璃杯、手机外壳。三件产品有一个共性:印有简约图像,图像由红、黄、蓝、黑的线条呈水平、垂直方向交叉而成。

师:根据你们看到这些现代设计产品时产生的第一印象进行判断:它们好看吗?

生:(多数说好看)

师:哪里好看?

生：（有的说颜色鲜艳，用了很纯的颜色；有的说图案很有现代感）

师：好，那么我们凭借第一印象，称这些产品为优秀的现代设计，大家应该没有太大疑义吧？

生：（赞同）

师：好，那么我们来看一张图片（出示《百老汇的爵士乐》），这个好看吗？

生：还可以，与刚才看到的时装、玻璃杯、手机外壳很像。

师：称这张图片为美术史的经典作品，大家有疑义吗？

生：（有疑义了）这也能成为美术史经典？不就是一些直线吗？这个我也能画得出来。

师：这件作品名为《百老汇的爵士乐》，由荷兰画家蒙德里安创作，并且已经被奉为经典。大家可能会觉得这样的画不过由简单的直线交叉而成，搭配上一些鲜艳的颜色而已，它有那么好吗？其实，这些不同颜色的直线交叉组成的图形并没有那么简单。画家完成了一系列类似的作品，并在美术史上开创了一种绘画风格，叫“冷抽象”。多数同学对这件作品不熟悉，对冷抽象不了解，正好，我们就用陌生的眼光来看看这幅画，把你发现的和体会到的说出来。

生：（认真观察并说出自己观察到的，概括如下）垂直与水平的直线交叉，线条或长或短，线条的排列有疏密变化，少量粗的线条夹杂在由细线条分割出来的方框内；使用了明亮的黄色、鲜艳的红色、两种鲜艳的蓝色，还搭配了少量紫色、绿色、灰色。还有一些地方没有画、留着白色。

师：很好。集体的力量很可贵，大家把这幅画通过视觉能直观捕捉到的东西基本上说出来了。我们猜一猜，这幅画是怎么画出来的？

生：应该用了直尺，要不然线条不会那么直，线条的宽度也要用尺子来测量；颜色是一块一块分别涂上去的。

师：很可惜，我们没能找到蒙德里安作画的视频，同学们的推断也都有一定道理。这幅作品的画法与那些画得很像的作品比起来，似乎没有那么难，但据史料记载，蒙德里安的画在绘制之前，需要花费大量的时间去构思，他可能要画大量的草图，一点一点去推敲每一根线条的粗细、线条与线条之间的排列组合关系、选用哪些颜色、各种颜色占多少分量等。在绘制正稿时，他可能还要根据画面的实际效果去调整个别的线条和颜色，由此来达到他所追求的平衡关系。他的画法看似很简单（平涂），其实完成这样一件作品花费的工夫不逊于那些画得很“像”的作品。

师：这件作品名为《百老汇的爵士乐》，标题在提示我们画面的内容，那么大家看到爵士乐了吗？

生：没有。

师：我们来听一段美国的爵士乐（播放爵士乐），闭上眼睛，试着在脑中把蒙德里安的这幅作品与音乐的旋律、节奏联系起来。

师：是不是有那么一点感觉？

生：有一点，但是说不清楚。

师：音乐是抽象的艺术，它没有具体的形象，抽象画艺术家确实从音乐中获取了

色、蓝色、灰色小点的闪烁下，呈现出一种爵士乐的节奏感。我们还能感受到纽约最繁华的百老汇夜晚的嘈杂。密如蜘蛛网的垂直和水平的线条，很容易使人联想到百老汇街都是垂直角相交的道路。蒙德里安把他对纽约百老汇音乐的感受和认识用他自己的语言方式表现出来，创作出了一种视觉音乐。这样分析后，大家是不是能理解作品的内容了？

生：眼睛看、耳朵听，脑中再联想一下，似乎就是这么回事。

师：好了，为了更好地理解这件作品，我们再来补充一些背景知识。

师：蒙德里安始终想象着用最简单的美术语言要素——直线和纯色组成他的画，他想让他的艺术去揭示在主观性的外形不断变化的背后隐藏着的永恒不变的实在。他自己说：“我一步一步地排除着曲线，直到作品最后只由直线和横线构成，形成十字架……直线和横线是两相对立的力量表现；这类对立物的平衡到处存在，控制着一切。”他从大大小小的原色块和矩形直角形状的组合中寻求所谓“表里平衡，个性和集体平衡，自然与精神、物质与意识的平衡”等，他认为这才是反映了宇宙最本质的客观法则。人们称他的这种抽象画为“冷抽象”，也称几何风格派。

案例分析

蒙德里安的作品《百老汇的爵士乐》是美术专业学生耳熟能详的，但对于多数人而言，它是陌生的，这反而使得这堂课的内容可以循序渐进地呈现。在这个案例中，教师提示学生由视觉直观切入，从画面中捕捉视觉信息；继而猜想画面所呈现的这般效果是通过怎样的手段完成的，推测绘画技法并适当介绍蒙德里安的创作过程；紧接着进入对内容的解读，以作品的题目为索引领会画面中看似简单的线条和色彩所呈现出的丰富内涵；最后补充“冷抽象”的背景知识，加深对这幅作品的理解。在这幅作品的赏析过程中，欣赏者处于一种类似于懵懂的状态，由视觉而知觉，对美的对象的认识是由表及里、由浅入深的，这种认识方式符合人们的活动常规，此案例试图让学生掌握一种由浅入深、层层剖析的鉴赏方法，以简便可行的方式认识美。

蒙德里安的作品在美术史上被称为“冷抽象”的代表。他所生活的年代，艺术已然自觉，他所探索并确立的风格，毫无疑问是属于“纯艺术”的范畴，由此似乎可以判断他的艺术与现实生活的关联度很小，对社会价值观的反映大概是缺失的。其实不然，蒙德里安那些在视觉上比较简约、技法上看似简单的作品之所以被奉为美术史上的经典，在于作品看似简单的表象之下包含的深刻内涵，他从大大小小的原色块和矩形直角形状的组合中寻求的表里平衡，个性和集体平衡，自然与精神、物质与意识的平衡，使得他的作品变得不简单。他所追求的平衡关系放在社会生活层面，不就是一种和谐关系吗？在社会生活中个体与自己内心的和谐、个体与集体的和谐、人与自然的和谐、人与公共生活空间的和谐，这些和谐关系与蒙德里安作品中线条与线条的和谐、色彩与色彩的和谐、线条与色彩的和谐何其相似？艺术来源于生活，艺术反作用于生活，蒙德里安的作品有生活的原型（虽然是高度概括的），蒙德里安的作品所传达的理念对于构建和谐社会的愿景不是也有启发作用吗？如果我们所生活的社会中的各种关系像蒙德里安作品中的线条与色彩那般相得益彰，那就和谐了。

二、形成美的观念

在认识美的实践中，学生的直观感知有待于升华为观念，在内心形成一个价值判断的尺度。在教学过程中，通过美术欣赏和美术创作活动，教师将美的本质与表象反复传达给学生，让学生在实践中感知、领会、习得，逐步使学生知道什么是美的、对象的美体现在哪里、美有哪些层面、对象的美有哪些形态。一旦学生形成了美的观念，在这观念的引导下再进行艺术欣赏以及艺术创作，就犹如木工手握规和矩，其行为便可成方圆。

【案例 1-1-2】

“像” 为 美

一、所属章节

《普通高中课程标准实验教科书 美术鉴赏》（人美版）第3课第一部分《具象艺术的特点是什么》

二、案例类别

教材摘录

三、案例来源

福建省厦门市第二中学 黄亨森

具象艺术的突出特点之一是它的视觉真实性或客观性，即按照我们所看到的世界的样子来描绘对象。所以，当我们看到具象美术作品时，第一眼就可以分辨出每一个人物形象的性别、表情、动作和衣饰，各个物品的品种、类属以及地点、环境等特征。例如，宋代画家张择端的《清明上河图》就是一个很好的例子，其中对各色人物的生动描绘已成为人们认识宋代社会、服饰、风俗、技术、建筑、市场等的第一手资料。

虽然具象艺术强调再现性，但它并非只是处处原封不动地描摹我们所看到的客观事物的样子，而是艺术家利用美术的语言，并按照创作需要和美的规律与法则，对现实生活进行抽离、集中、概括和综合的艺术处理，即使照相现实主义也是如此。这就是具象艺术的第二个特点：艺术形象的典型性。艺术形象的典型性表现出瞬间性特征，即艺术家选取的是艺术形象最典型的一瞬间。例如，在西班牙画家委拉斯凯兹的《教皇英诺森十世》这幅肖像画中，作者准确地把握了对象阴险、狡诈、多疑甚至毒辣的性格特征，他双唇紧闭、双眉紧锁、目光斜视、脸色阴沉，好像对谁都不信任。同时他又坚定、独断，要控制一切，使教皇本人都不得不一再惊叹：“太像了，太像了！”

具象艺术的第三个特点就是情节性，又称叙事性。由于具象艺术的客观真实性和典型性特征，在多数具象作品中，我们可以像读小说一样从中“读”出已经发生的故事，静物画、风景画和花鸟画也不例外。有很多具象艺术就是通过这样的故事来表达艺术家的思想和情感的。

【案例 1-1-3】

“有点像”亦美

一、所属章节

《普通高中课程标准实验教科书 美术鉴赏》（人美版）第4课《走进意象艺术》第二部分《如何理解意象艺术》

二、案例类别

教学片段

三、案例来源

福建省厦门市第二中学 石清泉

请同学们讨论：如何理解意象艺术？

多媒体展示委拉斯凯兹的油画《教皇英诺森十世》、培根的油画《被牛肉片包围的肖像》、达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》与马蒂斯夫人像的油画《马蒂斯夫人》。通过具象艺术作品与意象艺术作品的对比，探索意象艺术的特征。

学生回答（略）。

教师引导、归纳：A. “意象”是艺术家的“意中之像”；B. 意象艺术更倾向于心理的真实；C. 意象艺术形象更集中、典型；D. 意象艺术超越了时空的限制。

请同学们讨论：国画作品中的工笔画艺术作品和写意画艺术作品在表现形式上有何不同？

多媒体展示：国画工笔画与写意画。

学生讨论、回答（略）。

教师引导、归纳：意象艺术（写意画）与具象艺术（工笔画）存在着巨大的差异，这种差异表现在它传递出的不是艺术家的“眼”中之“像”，而是艺术家的“意”中之“像”。朱耷把自己比喻为鹤鹑，并非是朱耷的样子长得像鹤鹑，而是借笔下鹤鹑的神韵抒写自己的孤傲冷漠。

教皇英诺森十世（油画）

〔西〕委拉斯凯兹

案例分析

以上两个案例并置具有对比与综合的效果。在教材摘录《具象艺术的特点是什么》中，罗列了具象艺术的三个特点，这部分内容成为后面理解具象艺术的“度量衡”；在教学片段《如何理解意象艺术》中，教师运用对比分析法，让学生通过视觉直观感受西方绘画史上的四件经典作品，感受具象艺术与意象艺术的差异，而后总结意象艺术的特点。最后进一步以中国绘画中的具象艺术和意象艺术之对比作为反馈，以巩固学生对意象艺术的认识。

这组案例对学生形成正确的美的观念具有指引性的作用。什么样的美术作品是美的？美的内涵与表现形式多种多样：那些“画得像”的作品（如《教皇英诺森十世》）呈现具象之美，那些“画得不太像”的作品（如《被牛肉片包围的肖像》）表现意象之美；那些“画得好看”的作品（如《蒙娜丽莎》）展示了内容的美，那些“画得有些怪异”的作品（如《马蒂斯夫人像》）突出了形象的美；有些优秀的美术作品拥有“美的表象”（如《出水芙蓉》等中国院体工笔

马蒂斯夫人像（油画）

〔法〕马蒂斯

画），有些优秀的美术作品拥有“美的内涵意蕴”（如八大山人的写意花鸟画）。

这组案例中出现了《教皇英诺森十世》与《被牛肉片包围的肖像》的对比，后者将史上经典画作中高高在上的教皇形象进行解构，可以传达出一个理念：人人生而平等，没有谁天生比他人高贵，教皇与平民都是人，平民的形象可以在艺术作品中表现得诙谐，教皇的形象同样可以在艺术作品中被调侃戏谑。社会主义核心价值观所描述的平等指的是公民在法律面前一律平等，其价值取向是不断实现实质平等。它要求尊重和保障人权，人人依法享有平等参与、平等发展的权利。法律上的平等是人类发展史上契约精神的沉淀，其实

质是天赋人权，不论性别、种族、阶层、职业，人人生而平等，《教皇英诺森十世》与《被牛肉片包围的肖像》的并置非常生动地传达了平等的价值观。

具象艺术的典型性特征已经告诉我们：艺术家在表现对象时并非只是处处原封不动地描摹我们所看到的客观事物的样子，而是按照创作需要和美的规律与法则对现实生活进行艺术处理，在创作中艺术家拥有一定的自由度。在意象艺术名作《马蒂斯夫人》中，艺术家创作的自由度显然更高。艺术家可以不被现实生活的物象所束缚，不必一味被动地模仿现实，颜色不像对象没关系、形状不像对象也没关系，马蒂斯面对诘问“难道我们女人都如你画得那个样子吗”时，回答得很直接：“夫人，那不是女人，那是一幅画。”他的回答解释了艺术创作（尤其是意象艺术）的自由，在创作中原型提供一种参照，而艺术家可以按照自己想要的样子去表现对象，这种艺术上的自由精神对于社会生活也有借鉴作用。

第二节 能力的培养

对美术的审美能力的培养和教育必须以一般的认识能力、想象力、直觉能力为基础，但是这些能力本身并不就是审美能力。从最本质的意义上来说，审美能力不是那种能通过逻辑推理辨别出真假、善恶的能力；也不是那种通过长久的训练，仅凭直觉就能把握股市行情的能力。这意味着，美术的审美教育要培养的是一种特殊的能力，它们包括对美术的审美态度，对美术作品的形式、结构、语言特征、风格样式的感受力，以及对美术具有丰富的审美经验。

一、审美态度的培养

在日常生活中，我们往往只关注身边的物品是什么，有哪些性能可供使用，这是一种实用的态度。而审美的态度，从理论上说就是人们必须对审美对象（一般指美术作品）采取一种超功利的审美观照态度。那么，审美态度是否内在于我们的意识中并必然会形成？美国心理学家加德纳等人通过研究证明，只有到了9岁的儿童才能逐步学会以审美的态度对待艺术作品。而审美态度的培养，教育是关键。无论是社会还是学校，要为受教育者提供接触、欣赏美术作品的机会和条件，相应地，美术课程也要纳入基础教育之中。

【案例 1-2-1】

揭开神秘面纱，以审美之眼看异域美术

一、所属章节

《义务教育教科书 美术 九年级上册》（人教版）第1单元第1课《丰富多彩的亚非拉美术作品》

二、案例类别

教学片段

三、案例来源

福建省厦门市英才学校 连爱芳

四、教学目标

知识与技能:

了解古代亚非拉美术的特点及其文化背景。能运用口头语言的形式对美术作品进行评述。

过程与方法:

通过材料归纳与对比分析,认知古代亚非拉美术作品的特点及其文化背景,掌握美术作品欣赏的方法。

情感、态度与价值观:

通过欣赏,认识到外国美术作品的丰富多彩是世界文化多样性的生动体现,学会尊重多元文化。

五、教学重、难点及措施

重点:

亚非拉各国美术的艺术风格及特点。

难点:

亚非拉各国美术的艺术风格形成的原因。

措施:

收集各国文化背景,从中理解各国美术作品风格形成的原因。

六、教学建议

本课涉及多个国家、地区和不同时代的艺术作品。文化背景不同,艺术特点也有所不同。学生既要掌握不同国家的艺术特点,又要了解其相关的文化背景,知识面广,难度大。如果仅仅是就课本里的图片进行解析,学生难以对亚非拉美术形成一个整体印象。所以这节课的教学,建议在课前从两河流域、古印度、古埃及三个地域的美术及其文化方面,引导学生围绕本课教学重、难点进行分小组探究学习活动,从而加深学生对亚非拉美术及其文化的认识与体会。教师在课前引导学生从几个方面收集材料,这样既给学生一个明确的方向,帮助学生学会收集资料,又有利于教师对课堂教学的把控。教师在课前要准备相关资料,以便在课堂上及时补充。课堂上教师要组织好学生的讲解和互动,做好引导和总结,充分发挥“引导者”和“导演”的作用。

七、教学过程

(一) 世界文明的起源——两河流域

学生介绍两河流域的美术作品。

垂死的狮子(浮雕)

师：刚刚在汇报中有一张亚述皇宫浮雕《垂死的狮子》，其名字更准确些应是《垂死的母狮》，课本中也有一张《垂死的狮子》，它们都属于亚述皇宫《国王猎狮图》组雕。亚述国王为什么要在皇宫墙上雕刻这么多表现其狩猎的浮雕？

师补充：雄狮既是亚述人生存的敌人也是他们所尊崇的对象，这些浮雕不仅反映了亚述人凶悍好战的性格，同时也为了歌颂国王的丰功伟绩。

教师依据学生汇报提炼关键词，补充课本范图要点知识，引导学生透过作品的造型思考其文化内涵。

（二）宗教精神的表现——印度美术

学生介绍印度的美术作品。

师：（出示《持莲花菩萨图》）你觉得菩萨的形象应该是怎样的？如何塑造菩萨慈悲为怀的形象？

师补充：艺术家还通过菩萨那高大的身材、超常的比例与周围的各种形象进行区别，以象征超凡的精神。

师：（出示《哈达佛陀头像》）印度是个多宗教信仰的国家。宗教的发展成为印度美术创作的题材与源泉。佛教造型中呈现出的宁静、悲悯、祥和等特征，都是佛教教义及哲学思想的体现。佛教注重沉思内省，佛教美术便强调宁静平衡，以古典主义的静穆和谐为最高境界。（适时总结印度美术作品深刻的文化价值，解决本课重、难点之一，更清楚明确地区别亚非拉不同区域、不同文化背景下产生的不同美术特征）

持莲花菩萨图（壁画）

（三）仰望佛祖寂寞千年的微笑——吴哥窟（略）

（四）尼罗河畔的艺术——埃及美术

学生介绍埃及的美术作品。

师：埃及法老将墓室设计成金字塔。除了刚刚同学们提到的，它还有其他象征意义吗？

师补充：金字塔是埃及社会结构的体现，象征法老至高无上的权力及坚不可摧的形象。

师：是什么样的力量，让埃及举全国之力来建造如此庞大的建筑物？（从精神内涵上引导学生更深入地思考，并适时地总结埃及文化及美术特征，强化知识要点，有利于学生巩固知识）

（五）神秘消失的文明——玛雅美术

学生介绍玛雅文明时期的美术作品。

师：刚刚同学们介绍的玛雅金字塔图片，我们从美术的角度观察其造型有何特征。

师补充：玛雅金字塔装饰华丽，抽象化的图案与中国商代青铜器上的饕餮纹有相似之处，它是玛雅先进数学、历法和独特信仰的体现。（适时总结美术作品是人类物质文明与精神文明的共同产物，达成本课的情感目标）

小结：在这趟艺术之旅中，我们领略了异域的风土人情及其背景下产生的不同的美术作品。地域不同，文化背景不同，产生的美术作品风格也不尽相同。

案例分析

亚非拉美术作品在其产生的那个时代，其本质上是宗教、信仰、类宗教的媒介。当今的美术研究将它们当作美术作品，那么我们在赏析时应以怎样的态度观照呢？这个案例是一个很好的范例：以审美的态度对待这些曾经的宗教、信仰、类宗教媒介。在案例中，教师与学生一道关注这些作品的造型、色彩、构图。比如：对埃及金字塔的研究，对《持莲花菩萨图》中刻画形象的线条以及形象超常比例的分析，对玛雅金字塔装饰华丽、抽象化的图案的关注等。在授课过程中，师生都有一个共识，课堂上呈现出的这些范例是雕刻艺术、建筑艺术、绘画艺术，这正是源于以审美的态度来观照作品。

这个案例出现在初三下学期的教材中是很合适的。对于初三学生而言，美术鉴赏经验并不空白。在以往的鉴赏实践中，他们或多或少地形成了美术欣赏的态度。虽然学生或许并不知这是怎样一种态度，但这个案例可以帮助学生巩固这种对作品采用超功利的审美观照态度。《垂死的狮子》《持莲花菩萨图》《哈达佛陀头像》、埃及金字塔、玛雅金字塔已经完全或部分失去它们当初的用途，在当代艺术研究中被视为美术经典来欣赏。在美术课堂上，教师与学生一道以审美的态度观察这些遗迹在造型、线条、色彩、构图等方面的美感，并逐步分析、总结其艺术风格及特点。

当然，赏析美术作品仅停留在表层的视觉形象上是不够的。为此，在本案例中教师还引导学生探索了亚非拉各国美术的艺术风格形成之原因。毕竟作为曾经的宗教、信仰、类宗教的媒介，在分析这些作品时，将它们放在本属于它们的文化场中，方能对其有正确、全面的认识。解读亚非拉美术的文化内涵，恰好与社会主义核心价值观具有某些契合点。比如，亚述皇宫浮雕《垂死的狮子》，这一作品产生在较久远的年代，今人观看这样的作品时会赞叹当时的雕刻者对动物形态认真细致的观察与精妙的表现，这种观察与表现的能力在蒙昧地区是不可想象的，只有一个地域的文明发展到一定程度才可能产生。社会主义核心价值观所指的文明是社会进步的重要标志，也是社会主义现代化国家的重要特征，它是社会主义现代化国家文化建设的应有状态。人类社会的文明不断发展、沉淀，与古中国同为四大文明起源地的古巴比伦（亚述）地区，其文明程度从《垂死的狮子》中可见一斑，也反映了当时该地域的社会进步。

作品《持莲花菩萨图》反映了人类精神世界的状况。人类寻求信仰、创造出神像，并将一些愿望寄托在神灵上面，其实质是人类试图满足自身精神世界的和谐，信佛的人将精神寄托在佛与菩萨上，佛像的宁静、悲悯、祥和之像使人内心平和。玛雅金字塔上抽象化的图案中，不乏一些面目狰狞令人畏惧的形象，反映了玛雅人对自然的认识。玛雅人供奉、祭祀那些令他们畏惧的自然之神，期待神灵减免灾害、保佑风调雨顺，从中可以看出玛雅人期待人与自然和谐共处的美好愿景。社会主义核心价值观所指的和谐集中体现为学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，这是社会发展过程中人类各种美好愿景的综合，追根溯源，我们可以从各个古文明的遗迹中找到佐证。

【案例 1-2-2】

一幅画写就一个人

一、所属章节

《普通高中课程标准实验教科书 美术鉴赏》(人美版)第9课《中国古代绘画撷英》——徐渭《墨葡萄》赏析

二、案例类别

作品赏析

三、案例来源

福建省厦门市第二中学 黄亨森

墨葡萄图(中国画)

〔明〕徐渭

在讲课之前告诉学生：美术作品欣赏可以有不同的方法、切入的角度也很多。对于有着深厚文化底蕴的传统中国画，赏析时可以由表及里、由浅入深，例如，采用如下的角度赏析“诗书画印”完美结合的中国画。

直接观赏：画面中葡萄隐现于如点点泪痕般的黑叶中，葡萄及藤叶纷披低垂，可见作者用笔恣纵，随意挥洒，不拘形似。徐渭以狂草般的笔法纵情挥洒，泼墨淋漓，画中呈现了“似与不似之间”的形象。

诗文解读：“半身落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲置野藤中。”此诗比较浅显易懂，徐渭自比“画里明珠”，他一生怀才不遇，临到晚年，哀叹自己命运的坎坷。

作者简介：徐渭(1521—1593)，字文长，号天池，晚号青藤，浙江山阴(今绍兴)人。他出生于低级官吏家庭，自幼聪颖，多才多艺，但屡遭不幸，一生坎坷：庶出、幼孤、入赘、八次科举落第、痛恨严嵩而被严嵩党羽所用、多年牢狱生涯、数番自杀未遂、晚景潦倒凄凉，可谓怀绝世之资而不遇，有济世才华而无以施展。因此，他对社会的种种不平怀有切肤之痛，形成了狂傲不羁的个性。同时，他修养广博，诗文书画无所不能，尤擅狂草，精通民间戏曲，并深受以个性解放为实质的新思潮影响。

意蕴分析：此画将普通的物象赋予强烈的主观情感，直抒愤世嫉俗、激荡难平之情，给作品以震撼人心的艺术感染力，使其具有磅礴的气势和豪放的格调。

案例分析

一个没有接受过审美教育的人在面对中国水墨画的时候，往往会产生一种直观的感受：这幅画画的是什​​么呀？黑乎乎的一片，一点都不好看。在“文化大革命”中人们将中国水墨画斥为“黑画”即是典型例证。而一部分接受过审美教育的人在面对中国水墨画时也未必能欣赏。比如，面对本案例中徐渭的代表作《墨葡萄》，观看者也许会产生疑问：这画为什么是经典？它有什么特别出众之处？别说这些葡萄不能吃了，就是用眼睛看也不觉得有多好看！首先它画得并不逼真，不像真实的葡萄那样颜色鲜艳、颗粒饱满；其次它画得没有生机，葡萄和藤叶长得歪斜、凋零。在这个案例中，教师引导学生以审美的态度，进入中国水墨花鸟画赏析的正确路径：首先，在技法层面，画中题款与葡萄、藤叶的倾斜之姿呼应，形成一种险峻的构图，恣意挥洒的墨迹与草书完美契合，呈现着豪放的形