

MEISHU KEGAI XINSHIYE CONGSHU

美

美术课改新视野丛书

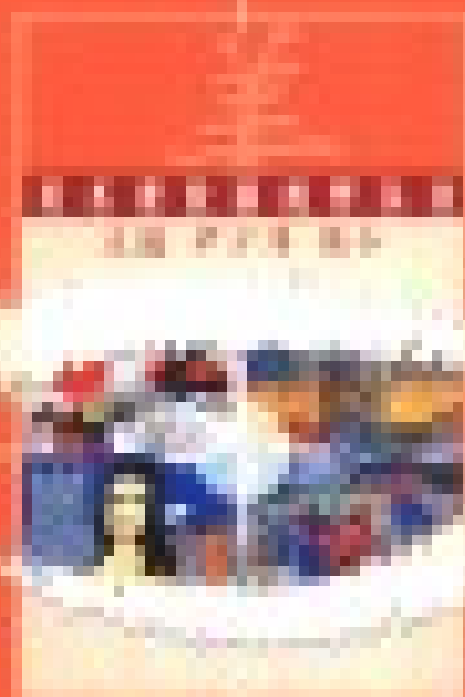
主编 尹少淳 侯令

怎样上好 欣赏·评述课

刘世彬 蔡琳华 著

西南师范大学出版社

怎样上好 欣赏·评述课

李其永 著

中国美术学院美术考级教材

美术课改新视野丛书

主编 尹少淳 侯令

怎样上好 欣赏·评述课

刘世彬 蔡琳华 著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样上好欣赏·评述课/刘世彬 蔡琳华著. —重庆: 西南师范

大学出版社, 2005.10

(美术课改新视野丛书)

ISBN 7-5621-3463-4

I. 怎... II. ①刘... ②蔡... III. ①美术—鉴赏—教学参考资料

②美术批评—教学参考资料 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第123153号

丛书策划: 周安平

美术课改新视野丛书

怎样上好欣赏·评述课 刘世彬 蔡琳华 著

责任编辑: 富治平

整体设计: 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895

传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限责任公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 4

插 页: 6

字 数: 102千字

版 次: 2006年1月 第1版

印 次: 2006年1月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3463-4/G·2177

定 价: 9.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107

序

章 瑞 安

从2000年开始,我国新一轮的基础教育课程改革已进行了近四个年头。此时,西南师范大学出版社出版了《美术课改新视野》这套丛书。这是不是一列晚了点的列车?抑或是过了季的花朵?初始,我也这样想。

但再一想,早有早的道理,迟有迟的好处,“反季节”也有独到的价值。随着课改的深入,人们对改革归于理性,有了深刻的思考。初时的“虚热”渐渐褪去,也可以说是更为成熟了。因此,再出一套有实践、有思考的指导性丛书,那是很有价值的。粗粗一想,有以下几点理由:

一、课程的改革,热情很重要,但光靠热情是不行的。美术教育的改革不是振臂一呼,一蹴而就的。当我们依据新课标、新教材去实施具体的实验时,许多实际问题都“冒”了出来。问题也可以说就是课题。从某种意义上说,改革的过程,就是不断解决问题、进行课题研究、以求突破的过程。经过三年多的改革,现在我们可以认真梳理一下冒出来的问题,作为科研、教研的课题加以理性的思考。如改革所要解决的目标调整、教学体系的改善、新教学模式的创建、教学方法手段的创新等等。如果说上述的问题与课题过于“大”而“泛”,那么诸如“双基”的地位,“综合”的分寸,“研究性学习”的实施等具体问题,也值得探讨,现在倒是非常需要从理论与实践方面深入指导。更深入一层思考,关于改革本身的价值取向,改革的指导思想是否也值得反思,那就要探究探究。构建有中国特色的美术教育教学体系,面临严峻挑战。在民族化与全球化、本土文化与多元文化、传统与现代等课题方面我们必须有所选择。特别是在经济全球化的大背景下,如何体现发扬民族的价值观。在坚持民族教育价值体系的同时,借鉴、吸收国际先进的教育资源方面,也会渗透到具体的课程与教学改革

实验中,也需要我们去判断、选择、创新。如何深入课程与教学改革,给我们广大教师有价值的思考与信息,也是十分需要的。

二、几年的改革实验,从上到下,从指挥机构到第一线教师,都要总结宝贵的经验。总结经验固然需要正确的指导思想和对课程改革的理论把握,但结合第一线的改革经验、效果,尊重改革活生生的实践,作出判断、取舍,以利再深入、再实践,也是势在必然的,毕竟实践是检验真理的标准。因此,如果能请改革第一线的教研人员、优秀教师来把先进有效的经验总结出来,对广大教师及其教学工作给予指导,也是十分有意义的工作。本套丛书正是体现了这一客观要求。从这一方面来看,改革实验几年后问世的指导丛书,真是出得适时。也只有经过几年的实践,方能诞生这样的指导丛书。

看看这套丛书的编著者,就可以一眼看出出版社和策划者的眼光。参加编撰人员为国家美术课程标准的主持人、起草者,地方有水平的教研人员和优秀教师。丛书逻辑结构遵从了专家的理论指导意见和教学研究人员的教学指导意见,使理论与实践、理论指导和实际操作有机结合起来。丛书的前三册,从课程与教学的基本理论(包括观念、价值体系、目标、方式方法及手段、评价等)上进行阐释指导,始终把握课程与教学及其改革的方向;而后七册都提供了实际可操作的经验方面的指导,做到了理论与实践、虚与实的统一。这也是这套丛书的一大特色。

由此看来,由于作者的眼界和时间紧的原因,此套丛书可能会有一定的局限性,有缺憾,甚至难免有失误,但它是一套适时适用的好书,值得我推荐,更值得同志们一读。

2005年9月

目 录

一、欣赏·评述课的价值及主要内涵……1

1. 新课标中的欣赏·评述与过去教学大纲中的欣赏有何不同……1
2. 上好欣赏·评述课,教师要注重哪些方面的知识储备……3

二、寻找课标中(欣赏、评述部分)的关键词……7

1. 对“多角度欣赏”的理解……7
2. 对“教学方式多样化”的认识……11
3. “优秀民间美术”的开发利用……18
4. 课标中的“美术术语”有哪些……20

三、教师在欣赏·评述课中的疑问与经验……32

1. 欣赏·评述课的基本程序是怎样的……32
2. 欣赏·评述活动有哪些策略……38
3. 怎样引导学生欣赏不易理解的名家名作……44
4. 欣赏·评述课怎样与造型表现课结合起来……47
5. 扩展欣赏内容时,选择补充内容应注意什么……48
6. 一节课内容太多讲不完怎么办……50
7. 欣赏·评述课中如何给学生提供恰当的学习方式……51

四、怎样备好一节欣赏·评述课……54

1. 掌握教材知识点,明确重、难点……54
2. 收集相关资料……56
3. 设计合适的教法、学法……57

4. 撰写教案·····	63
五、现代信息技术与欣赏教学·····	65
1. 利用网络资源拓展欣赏课·····	65
2. 教学课件在欣赏·评述教学过程中的优化使用·····	73
六、在欣赏·评述课上，教师如何运用评价促进学生发展·····	78
七、欣赏·评述课纪实（课例）·····	84
纪实1：《民间剪纸艺术》四年级·····	84
纪实2：欣赏评述《走进米罗的世界》·····	88
纪实3：欣赏评述《蒙娜丽莎》·····	94
纪实4：课题《阿尔的吊桥》六年级·····	104
纪实5：欣赏课《昂蒂布的夜渔》四年级·····	109
主要参考文献·····	116

1. 新课标中的欣赏·评述与过去教学大纲中的欣赏有何不同

当前欣赏课越来越受到师生的重视,教师们开始更多地注重专题欣赏及创作课的随堂欣赏教学,新课程标准明确提出欣赏·评述是一个非常重要的学习领域,那么现在的欣赏课与以前的欣赏课有哪些地方不一样呢?

从字面上理解,我们很容易发现过去的欣赏课如今称为欣赏·评述课。其实仔细想一想,评述不过是欣赏活动中的一部分,而新课标有意地强调了评述是否可以这样理解:欣赏·评述学习实际上包含着两个层面,即以客观的方式进行欣赏,从理性的方式进行美术评论。在这个活动中加强了学生对个人感受的表达训练,我们更关注了学生情感、态度的发展。这也就是与过去欣赏课的最大不同。

如果我们再细细品味欣赏·评述这

四个字，我们还会领会到更多的内涵。“赏”在字典中有这样的解释：“因爱好某种东西而观看，认识到人的才能或作品的价值给予重视。古同‘尚’‘尊重’。”而“爱好”因人不同而不同。薛涛就曾这样写过“花开不同赏，花落不同悲”。这里的“赏”因人的心情而变，而李商隐所吟“更持红烛赏残花”，则以人的兴趣、情调为基础进行欣赏。因此，我们说不同人的欣赏水准是不一样的，它是以人的生活环境、文化品位、个人志趣为依托的。“评”在字典中的解释为：“议论、评论，判出高下。”一个人对一件事或物作出评论更离不开自身的认识水平、文化修养等因素。我们看到，明代唐寅就这样评价一道风景：“画堂基构画能通，碧水涟漪碧藻丛。波弄日光翻上栋，窗含烟景直浮空。帘重菡药花开上，鱼戏栏杆倒影中。试请诗人略品评，不妨换作水晶宫。”此词的前半部分是作者的赏，而“水晶宫”则是作者充满浪漫气息的“评”。这与作者的气质有着割舍不断的关联。下面再来看“述”字。述：讲话，陈说。范仲淹在《岳阳楼记》中写道“衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯；朝晖夕阴，气象万千，此则岳阳楼之大观也，前人之述备矣。然则北通巫峡，南及潇湘，迁客骚人，多汇于此，览物之情，得无异乎？”岳阳楼的景观，已被无数先人写尽，而范仲淹借对景致的陈述来抒发自己忧国忧民的心境。这是作者内心世界的陈述，是借“述”而抒情。综上所述，欣赏·评述学习领域中的欣赏，不仅是指以愉悦的心情观看美术作品，而且还要了解美术作品中的形式美及作品的含义。欣赏不是一个孤立的行为，在欣赏的同时，学生要施以自主

探索,不仅用美术形式语言(色彩、线条、构图、明暗、肌理等)探索作品特点,还要从美术史的角度以及美术与社会、文化的关系等多方面研究作品的意义,再用口头或书面的方式将对作品的感受表达出来与他人交流共享。

应该注意的是,学生的“欣赏·评述”活动,不是专业的美术评论活动,在《美术课程标准》中有一句话这样写道:“应该说明的是,评述并非是一种高不可攀的行为,其方式是多种多样的,并且有不同的程度。每个学生都可以对自然美和美术作品等视觉世界作出自己的评述。”因此,尊重孩子的视角,尊重孩子的观点,是我们新课程下美术欣赏·评述教学中首先要确立的一种观念,一种人文性的观念。让我们静下心来,听一听孩子们的真实想法,或许会给我们带来不小的启迪。实际上,在感受上我们成人比孩子多的是知识、阅历积累,多了几许理性,而孩子们则蕴藏着与生俱来的纯洁、感性,师生的交融、碰撞是对一件美术作品最好的诠释。为什么不让这些优势组合起来,充满我们的欣赏课呢?试着做一做,我们的欣赏活动会更加完善,会获得更大的美术教学效益。

2. 上好欣赏·评述课,教师要注重哪些方面的知识储备

在现在的美术教学中,欣赏·评述越来越受到重视,它不仅仅局限于专题性的欣赏·评述课,还出现在造型·表现、设计·应用、综合·探索课型中。欣

赏的题材内容也是包罗万象,要做好每一课就必须有丰厚的艺术知识做基础。那么,我们美术教师要注重哪些方面的知识积累呢。下面,我们就以一些教材中常见的作品为索引,列出一张美术教师的知识储备清单,大家可以对照各项内容,反思自己的知识结构,针对个人薄弱环节,加以补充学习。

课 题	主要内容	相关知识	个人积累情况
《卡通明星总动员》	认识欣赏卡通形象	动漫艺术(大众文化)	
《绘画中的节日》	民间绘画作品欣赏	中国民间美术(农民画、剪纸、皮影、编织、刺绣、印染)	
《我喜爱的玩具》	玩具造型色彩、功能	工业艺术设计 (现代艺术设计)	
《艺术作品中的动物》	不同形式动物 绘画作品欣赏	中外绘画史, 雕塑艺术史	
《连环画欣赏》	中外连环画	绘画(版画、 连环画、年画、插图)	
《身边的艺术》	工艺、陈设	中外工艺美术史	
《吉祥如意》	工艺品、纹样	民间民俗文化	
《走进颐和园》	园林	中外建筑艺术史	
《中外民居》	民居欣赏		
《故宫》	宫殿建筑		
《展现瞬间之美》	各种形式作品欣赏	摄影艺术	
《画家齐白石》	诗、书、画、印欣赏	书法印章艺术、 中国传统绘画	
《画家达·芬奇》	最后的晚餐 专题欣赏	西方绘画史、 宗教文化	
《富有创意的广告》	现代广告艺术欣赏	广告设计(平面、 立体、电脑、影视)	
《格尔尼卡》	绘画欣赏	西方现代绘画艺术 (近百年来重要艺术 风格流派)	
《汉诺威博览会》	装置艺术欣赏	现代视听展示艺术 数字化艺术	

《螺旋形防波堤》	专题欣赏	大地艺术等现代艺术新思潮	
《世界，你好》	中外自然文化， 非物质文化遗产	中外自然文化， 非物质文化遗产	

从以上列表中，我们可以看出，在欣赏·评述课中，涉及的知识有相当部分是我们在艺术院校进修、学习过的，还有一部分是随着社会、经济、文化发展而流行的大众文化。例如：数字艺术、动漫艺术。这些知识有赖于我们在日常的学习生活中不断积累，做生活中的有心人。只有这样，才能跟上飞速发展的社会，做一个不被淘汰的美术教师。

当然，只有美术知识的积累，只是上好欣赏·评述课的一方面，作为一名合格的美术教师，我们还应对美学进行深入的学习，因为美学主要是分析我们对艺术的认识观点。美学审视着我们思考艺术的方式。当然，这里的美学，并不是向学生教授美学课，在我们的课堂上，要解决的问题是如何抓住恰当的主题，将美学与美术教学结合在一起，其目的是帮助学生提高他们对待艺术作品的理解。教师应该联系课堂中出现的问题，引导学生从哲学角度对教学内容加以思考。但要与学生们的经验、理解力联系起来，不断向学生提出足以让他们阐明观点的问题。例如，一位教师在引导学生欣赏抽象作品时就提出了这样的问题：“你怎样把胡乱的涂画与抽象作品区别开？抽象艺术家需要绘画技艺吗？为什么不同的人喜欢不同的作品？”这样的问题需要学生用自身的理解与同学讨论，学生们将艺术活动从表面的认识深化为对艺术的认识观点。因此，将美学与课堂教学相结合的关键在

于如何把真正的哲学问题与学生的理解和兴趣联系在一起。

以上简单总结了一名美术教师要完成好欣赏·评述教学应该储备的专业知识,要成为一名优秀的美术教师,除专业知识外,还要从文学、自然科学、宗教哲学等方面进行积累。艺术是人文学科,一个教师只有具备丰厚的人文素养才能胜任美术教学工作。因此,多元文化知识的积累,应该是我们美术教师用一生去进行学习的,永无止境。

美术课程标准颁布以来，教师们都进行了深入的学习、研究，在一些教育刊物、书籍中也不乏对课标理解、认识的文章。相信教师也有不少的想法、感触。本章节中，就课标中欣赏·评述部分的内容，寻找了一些关键的词句，结合实际工作进行分析、理解，希望为大家更好地领悟《美术课程标准》精神带来一些便利。

1. 对“多角度欣赏”的理解

◆ 《美术课程标准》在指出学生应达到的三个目标中这样写道：“第一，激发参与‘欣赏·评述’活动的兴趣，学习多角度欣赏和认识自然美和美术作品的材质、形式和内容特征，了解中外美术发展概况。”这里所讲的“多角度”欣赏和认识就十分值得我们思考。我们在欣赏·评述课中应该从哪些角度引导学生欣赏呢？

(1) 可以从美术史的角度引导学生欣赏

美术作品之所以异彩纷呈,张扬个性,很重要的因素之一就是艺术家们在追求着新的艺术表现形式。从原始绘画到中西方的佛教、宗教绘画,从魏晋南北朝的文人画到文艺复兴时期的欧洲美术,艺术家们创造出风格各异的表现形式。中国画中的写意、工笔,西画中的点彩派、表现主义、象征主义、野兽主义、立体主义、未来主义、达达主义、至上主义、构成主义、超现实主义、抽象表现主义、波普艺术等,众多流派轮番登场,勾画着世界艺术这幅博大精深的巨幅作品。

艺术家们都试图用自己独特的艺术语言传达各种信息。例如,张择端的《清明上河图》,它采用中国传统的长卷形式,高24.8厘米,长528.7厘米,这在中国古代绘画长卷中是少见的。该作品所描绘的宏大的生活场面和画家高超的写实技法,使作者在世界绘画史上占有重要的地位。为学生阐述《清明上河图》之所以在艺术史上占有重要地位的原因,就是引导学生从艺术史的角度去欣赏作品。我们在引导孩子欣赏这些作品时,不妨为大家适时地介绍其中的知识,例如不同画派的艺术特色,其造型如何优美奇特,其色彩如何动人、丰富,艺术家是如何从传统中走到自己的天地里。引导学生们去感悟这些艺术语言,尝试着去读懂它们、去欣赏它们。当然,我们并不要求孩子们对每一种形式都喜爱,都赞美,但我们更重要的目的是让孩子们从欣赏艺术作品这一途径中了解世界的脉搏,知道人类一直是生活在不断地追求与探索之中。要引导学生从美术史的角度欣赏作品,

教师就必须对美术史有一定了解,这就需要美术教师在课下花大量时间去读书、去学习相关知识。只有课下胸有成竹,才能课上得心应手。

(2) 可以从历史、文化的角度引导学生欣赏

《美术课程标准》中描述美术课的性质与价值时,首先指出“美术课具有人文性质”。的确,美术课作为人文学科之一,凝聚着浓郁的人文精神。它是文化传承的重要载体,一幅作品包含着一个时代的综合信息,是一本集历史、地理、宗教、哲学、经济、文化传统为一体的百科全书,引导学生从画中认识世界是一件多么有趣的事情啊!例如,欣赏中国画《捣练图》的时候,学生可以通过画面了解到唐朝的服饰、发型、人们的生活活动、人们的审美特点以及唐朝的纺织工艺等诸多信息。还是拿《清明上河图》为例,画家张择端选取了汴京城内的街道为题材,内容涉及汴河两岸、城郊景色。通过该画我们可以直观地了解宋代我国城市社会的生活风貌。它超越了一般风俗画的社会意义,记述了宋代社会文化的诸多信息。从建筑的角度,可以了解到宋代楼阁、房屋、桥梁等资料;从社会生活角度,可以了解到宋代各阶层人民的生活状况、经济活动与社会风貌。通过艺术作品这一媒介,我们还可以从莫奈的《花园里的妇女》中了解到十九世纪法国的社会生活,如妇女们华美的衣裙,在花园中的活动等。从德加的作品中了解芭蕾舞女们的生活,以及她们的喜怒哀乐,了解19世纪法国芭蕾舞艺术等。培养孩子从艺术作品中搜索、整理信息的能力,将使孩子终生受益。