南安第一中学、南安市昌财实验中学

南安市南翼实验中学、南安市体育学校

联合承办 2023 年秋季泉州市级教学开放活动

数智赋能教学行知引领课堂

美术家眼中的自己

--自画像中的自我表现

研讨课教学设计

南安市昌财实验中学

2023年12月

课题		美术家眼中的自己				
学科		高中美术		**年级**	高一年	
教材版本		湘教版		**单元章节**	第三单元	
授课教师		林水香		**授课时间**	2023.12.21	
授课地点		昌财实验中学高一年4班教室		**授课班级**	高一年4班	
课型		新授课☑章/单元复习课□专题复习课□ 讲评课□学科实践活动课□其他□				
课程标准	《普通高中新课程美术课程标准》明确普通高中美术课程具有人文学科的特征。湖南美术出版社普通高中新课程标准实验教科书-《美术鉴赏》，其编写的结构和基本思路上非常明确地体现了这样的教育理念:从文化的角度思维，在生活的境域里发现。如何理解这一编写思路和教材的呈现方式，对于一个高中美术教师用好教材，使高中美术课程中这一最重要的模块教学有特色、有深度，是特别重要的。 本教材分为上下篇:上篇是鉴赏方法和美术史基础知识的学习:下篇是与自我、社会、自然相关联的一些主题研究。本课是教材下篇第三单元《灿烂的美术世界》--美术与自我、社会这一章节中的第二课《美术家眼中的自己》，内容主要处理的是美术家的自我认同和社会的关系。专题性质的研究，是对教材前一部分内容的升华。					
学习目标	**教学目标：** 1、了解创作者的自我意识在作品上的表现方式。 2、学会把作品风格与艺术家生活、性格联系起来，养成敏锐的观察能力。 **教学重点：**使学生深刻认识美术家的自我与社会的关系。 **教学难点：**通过对美术家自画像的鉴赏，培养立足人文精神，多元地分析、鉴赏美术作品的能力。					
指向素养	1. 审美判断和文化理解：通过鉴赏自画像，学习创作者的自我意识在作品上的表现方式，培养学生的审美判断和文化理解能力； 2. 图像识读和美术表现：学习把作品风格与艺术家生活、性格联系起来，养成敏锐的观察能力。					
	环节一：（创设情境引入课题）					
教师活动		**学生活动**			**评价方式**
出示：你喜欢照镜子吗…… 你画过自己吗…… 如果你没有观察过自己，也没有画过自己…… 那么，你很遗憾…… 因为 你…就这样错过了 一代女/男神 出示：微信朋友圈图片 教师总结：体会人物情感，走进人物内心 （眼神、表情……） 出示：老师自己的《自画像》 教师总结：我们的眼睛平时都是在关注别人，却往往会忽视自己，偶尔的照照镜子，或许会觉得自己很陌生。换一个角度面对自己，会有很多感触。通过镜子是对自己进行一种审视，这是对于自我的认识。提示学生拿出镜子审视自己。学生的回答可能是“哇，好帅！”、“又长青春豆了！”、“……” 引导：我们这一课也有一面镜子，那就是美术家的自画像。美术家的自画像有如一面镜子，展现了美术家眼中的自己。 透过美术家的自画像，往往能够较真实的把握美术家的审美趣味和人生理想，甚至还能粗略的勾画出美术家的生活情状。 引出课题：美术家眼中的自己 ——自画像中的自我表现		试着描述一下左边的画面？ 从这幅画中，你读到了什么？			诊断式评价
环节二：（引导探究、探索新知）					
教师活动		**学生活动**			**评价方式**
引出美术史上众多美术家的自画像，并做简要描述。 在美术史上，有很多美术家在自己的艺术道路上留下了许多自画像，他们将心目中的自我形象通过特定的表现方式诉诸画面，展示自我。他们的自画像，为我们提供了一个可以与其面对面的机会。 在各个历史时期，美术家其社会地位各有不同，他们眼中的自己包含了对自我的认同，和对自身深处社会的角色的定位。通过其自画像，我们可以看到美术家浓缩的一生，仿如电影的一个个画面，展现了他们艺术生涯的不同阶段最真实的境况。 （一）自我表现之心，自古人皆有之。 教师：只有现代人具有表现意愿吗？ 学生：不是。 出示：1、《拉斯科岩画上的手印》 2、《工匠正在制作狮身人面像》 古埃及前1400 教师总结：这样一些人，我们今天称他们为“艺术家”，但在当时他们真正的身份却是工匠，奴隶；并且他们自己也没有很强的自我意识，因此他们自己也同样承认这两个身份。		思考：这两幅画表现什么内容？ 有没有艺术家留下的迹？ 联系当时的社会状态，艺术家会处于什么样的地位？			诊断式评价 形成性评价
环节三：（根据课堂教与学的程序安排）					
教师活动		**学生活动**			**评价方式**
1. **自我认同与角色定位** 1、出示图片：《丢勒自画像》 教师介绍：丢勒（1471—1528） 北欧文艺复兴中最伟大的画家之一。 他出身于一个中世纪的工匠之家并生活在艺术家地位最为低下的国度，却成为当时欧洲最为独立和骄傲的艺术家。 作为自画像之父，他是欧洲第一位为自己的容貌和身份所吸引的画家。 出示《丢勒29岁时自画像》 《耶稣神像》 解说相似原因，阐释画家画面定位。 自画像在16世纪的欧洲并不普遍，丢勒创作的一系列自画像成为西方美术史上一件非常哥特式的举动。丢勒游历欧洲，在意大利亲身感受了文艺复兴运动，结交了大师拉淮尔，人文主义思想渗入创作，对宗教改革态度鲜明（自画像构图采取基督画像的正面构图）。他塑造德国社会改革的推动者和捍卫真理的保卫者，通过正面理想形象发表自己的政治宣言。 其版画最具影响力，是世界最早创作水彩画的画家之一，德国自1815年始开创“阿尔布列希特.丢勒”节，他的故乡纽伦堡更是有政府为其塑造的第一座画家的公共纪念碑。 播放小视频：《丢勒》 教师总结：个人定位：自比“神的化身”，力图回归正道，坚持画家的尊严。 **二、浓缩的一生——梵高** 1、出示图片《梵高的照片》 2、播放梵高动态图片： 教师总结：少笑容， 充满了忧郁不安呆滞 有些还流露着愤怒与焦躁 3、《梵高第一幅自画像》素描 教师介绍梵高画的第一幅自画像，是一幅素描作品，眉头紧皱，眼神坚定。 4、出示图片1886年三张《梵高自画像》 **梵高带了点文人气和绅士感** **深沉、压抑、郁闷 深褐色** 绘画风格：古典主义情有独钟，伦勃朗的厚涂法和明暗对比。 5、出示图片1887年三张《梵高自画像》 绘画风格改变，开始受到印象画派的影响， **明亮 鲜艳 农民 自然** 6、出示图片1887年两张《梵高自画像》 绘画技法上又有新的变化——点彩法 受到修拉的影响，画风有所变化，采用了点彩法——也是印象派代表技巧之一。 **7、**出示图片1888年《梵高自画像》 1888年送给高更的自画像。因高更的到来梵高异常兴奋，他画了这幅自画像将“自己”送给高更，以此比喻为日本僧侣献给永生之佛。 **8、**出示图片1889年《梵高自画像》 《没有胡子的自画像》是梵高最后的自画像。或许因为画家本打算将这幅作品送给70岁的母亲，画中的梵高刮掉了胡子，衣着干净朴素，看上去年轻、健康、整洁。但无论他怎么画，画中人平静的神情下都有着无法掩饰的绝望。为了不让母亲担心，梵高最后决定留下这幅画，将一幅画着阿尔卧室的作品送给了母亲。这件作品在1998年纽约佳士得拍卖行拍出7150万美元的高价，成为史上最昂贵的自画像。 二、浓缩的一生——弗里达·卡罗 播放：微课 教师总结： 她一生支离破碎 6岁患小儿麻痹，18岁遭遇重大车祸 脊椎、锁骨、肋骨、盆骨断裂 经历33次手术，3次流产，活得生不如死 人生大部分时间都在床上度过。 她因疼痛而执笔， 画作价格位居全球女画家之首。		这两张作品有哪些相似之处？ 学生观察？ 请同学们仔细观赏梵高的自画像有没有共同的特点？ 学生观察并回答问题 从这三幅画中，你读到了什么？给我们带来什么感受？ 这组自画像与前面的自画像那些不同点？ 学生观察并回答问题 **这组自画像与前面的自画像那些不同点？** 学生观察并回答问题 学生观察并回答问题 学生观察并回答问题			诊断式评价 形成性评价
环节四：（猜一猜）					
教师活动		**学生活动**			**评价方式**
出示4幅明星头像		学生观察 并抢答			诊断式评价
环节五：（课堂作业）					
教师活动		**学生活动**			**评价方式**
1、学生根据本堂课所思考好自己自面像的构思，结合三庭五眼，绘画方式等以前学过的知识，为自己作一幅有个性的自画像。 自画像题目可以是《过去的我》，《现在的我〉，《未来的我》或《幻想中的我》等。 作业要求： ①画一幅线描为主的自画像 ②不求形似，只要传神 ③构图饱满，线条流畅 2、每小组推荐出一位画得最好的代表在限示台上展示作品。		根据作业要求画一画			诊断式评价 形成性评价
	环节六：（课堂总结）					
教师活动		**学生活动**			**评价方式**
	自画像是美术家对自身身份的认同，是自我价值、自我意识的体现，美术家笔下的自画像就如文学中的自传体，起到了记录作用，是一生境况的真实反映。					
板书设计	美术家眼中的自己 ——自画像中的自我表现 梵高 文人气 绅士感 深沉、压抑、郁闷 深褐色 明亮 鲜艳 农民 自然 弗里达·卡罗 支离破碎					
课后反思	高中美术---《美术家眼中的自己》教学反思 《美术家眼中的自己-自画像中的自我表现》这节课，进行知识拓展的课程。新课程的核心理念是以学生发展为本，让学生参与是新课程实施的核心。如何实施？应尊重学生，还学生学习的自由,提高学生的学习兴趣；给每位学生以期望和激励，让学生有成功感； 本节课的成功之处： ①发挥学生的主体性，运用多媒体图片等直观演示、启发式教学和相互讨论的方式来促进学生的学习。通过对艺术家自画像的探究学习，学生对自画像艺术有很好的了解，并通过画自画像加深了学习印象和提升了学习能力。 ②课程的安排合理，充分把握学生和老师之间的教学关系。老师在课堂教学中起到了较好的引导作用，学生的学习积极性极大的被调动。 ③课件中的材料选择恰当，能让学生能充分理解艺术家的表现风格和绘画意图。 本节课的不足之处： ①在课堂的教学环节上要适当的改进，如学生自画像活动这部分，老师对学生自画像的点评时间过少。 ②老师部分可以适当加入，如老师怎么来画自画像，让学生更切身感受自画像的绘画方式。 ③缺乏学生的小组交流与合作。					