《美术家眼中的自己》集体备课发言稿

一、教材分析
1、教学基本思路：
A教材主要处理的是美术家的自我认同跟社会环境的关系，也就是说，美术家究竟怎样看待自己的职业？教师可以通过历史的透视和具体美术作品的分析，来理解美术家的自我跟社会角色之间的关系。在某种程度上，美术家的自我和社会之间存在着一定程度的矛盾。社会试图分派给艺术家一个明确的身份：工匠、杂役、职业画师、艺术家；但美术家却往往把自己看做一个完整的“人”，游离于各种身份之间。画家或雕塑家仅仅是一种通常的称谓和职业身份，不能反映某个具体艺术家的个性特点。而美术家更重视的，可能正是自己的人格和个性。在教学过程中，可以把这条中心线索跟对美术作品的分析联系起来，层层深入地体现这条线索，并且贯彻到教材提供的两个“活动建议”当中去。
B、教学材料分析
教材提供的美术作品可以分为三组，反映出美术家表现自己的不同方式：《拉斯科岩画》和《埃及墓室壁画》是通过匿名的手段来表现自我的。这几件作品年代较早，艺术家还没有充分的自我意识，并且社会也没有给予艺术家很高的地位，不允许他们过于明显地突出自己。严格说来，在这些作品创作的时期，还没有我们现在意义上的“艺术家”，原始时期的“艺术家”实际上是巫师，而在古埃及和中国的商周时期，“艺术家”的准确身份是工匠，甚至是奴隶。
第二组作品，是14世纪以来的一些美术家的自画像。教材中的几幅自画像已经涉及到这个问题。我们可以看到，除了阿尔泰米西亚·真蒂莱斯基之外，其他画家的自画像都没有用作画的工具来暗示自己的画家身份。相反，丢勒像基督，普桑像贵族，金农像隐士，而伦勃朗则把自己画成一个真实、朴素、平凡、有血有肉的市民。
真蒂莱斯基的自画像稍微有点特殊，或许因为她是一个女画家。实际上，当时女画家的自画像往往也不把自己画成画家，而是画成淑女。
除此之外，真蒂莱斯基和金农都是用的侧面像，这也具有某种心理暗示的意味。一般而言，在正面像中，美术家可以和观众达成交流，而侧面像则似乎表明画家更愿意自行其是，因而其个性也更加孤僻和鲜明。
第三组作品是处于创作或生活场景中的美术家。在这里，美术家的工作环境也具有一定的含义。委拉斯贵支的画室是在皇宫，侏儒、侍女、小公主和镜子里的国王和王后清晰地表明这个场所的性质。画家本人是“宫廷画师”，负责记录这些人物和事件。而维米尔却是耐心地坐在自己那狭小的画室里描绘一位抱乐器的姑娘。跟《宫娥》相比，这是一个再平凡不过的地方。委拉斯贵支自画像面前那块巨大的画布表明他记录的是重要的事件和宏伟的景象，而维米尔那块小画布则说明他更专注于普通生活的细节。
2、教学目标：了解美术家社会地位的变化以及这种变化同文化、经济、政治因素的关系；了解创作者的自我意识在作品上的表现方式；学会把特定的视觉图式以及风格特点跟艺 术家的生活、生存环境联系起来，以一种历史的观点来看待美术作品。
3、教学重点、难点及确定依据：重点：美术家社会地位的历史变化；自我和社会的关系。本课的难点：引导他们深入理解自我和社会的关系。
4、三维教学目标及确定依据
知识与技能：学生要在学习中了解分析类似的美术现象的方法，学会举一反三。初步掌握基本美术欣赏语言的表达方式和方法，来表达自己的情感和思想。形成美术基本素养。
过程与方法：学生能以个人或集体合作的方式参与欣赏讨论，丰富视觉审美经验，发展美术鉴赏能力。
情感态度与价值观：学生能体验美术活动的乐趣，获得对美术学习的持久兴趣；激发创造精神，陶冶高尚的审美情操，完善人格。
5、课程资源的开发及有机整合
a、教材或课程所需图片的多媒体课件。在制作的课件中，教师可以提供一些有特点的自画像或肖像画作品供学生参考，领会塑造、表现性格的一些方法。将观察的内容一一地加以列举并比较，引导学生将观察与分析科学化、系统化，并运用教材所介绍的知识对比较的结果进行分析。
B、在课前，请同学们从网上或者书中查阅一些关于肖像刻画（绘画、摄影），然后到课堂上与同学们分享。
二、学法指导
学情分析：高中生已经具有一定的认识能力和判断能力。但由于高中阶段学生的社会意识以及生活经验的局限，可能对本课的主题理解的不够深入，所以教师在教学中手段要尽量多样化，在课前，让学生去查找一些这方面的资料或者故事拿到课堂上与同学分享。
心理调节的方法指导：充分发挥学生的主动性和积极性，鼓励他们查找资料，大胆想像和发表自己的意见并能体会美术作品的美术语言与形式特征 。
知识建构的方法指导：从学生对美术家工作和生活的想像入手，结合具体美术作品的分析，来逐步引导学生理解教材的主要思想和内容。一方面发挥学生的想像力，另一方面通过历史背景的讲解来加深学生对美术家的自我与社会的关系这个问题的认识。适当运用启发式教学和相互讨论的方式来促进学生的思考。

三、教学方法及手段
教学方法的选择及依据：主要采用“比较鉴赏法”，提问法，讨论法、观察法等。适当运用启发式教学和相互讨论的方式来促进学生的思考。
理论依据：〈〈基础教育课程改革纲要〉〉中指出：倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手，培养学生收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。
借助多媒体课件、图片等资料进行教学。
四、教学程序
创设问题情景导入、激发兴趣诱发探究
A、图片欣赏导入
1．图片欣赏： 每个艺术家即使在表现同一个对象时，也会具有自己鲜明的特点，并且还欣赏过金农的作品《月华图》。（出示图片）
2．提问： 请同学们想像一下，画《月华图》的这位艺术家是一个什么样的人？ 学生口头描述对金农的想像。）
B、讲授
1. 思考提问： 现在我们来看艺术家本人对自己的描绘。（出示金农的《自画像》）
看看跟我们想像的有什么不同？艺术家为什么要这样画？（学生讨论）
小结：美术家对自己的看法可能和我们想像的不一样。
2．作品欣赏：《拉斯科岩画上的手印》、《埃及工匠正在制作狮身人面像》。
思考：这几件美术作品表现的是什么内容？有没有艺术家留下的痕迹？怎样留下来的？
进一步思考：这些作品是什么时候留下来的？当时属于什么样的历史时期？艺术家处于什么样的地位？（学生讨论，教师进行适当的讲解。）
3．作品欣赏：三幅《自画像》（丢勒、普桑、真蒂莱斯基）。
这是一组自画像。仔细观察画面，回答下列问题：
a.是正面还是侧面？男画家还是女画家？年轻还是年老？
b.你是否知道这些艺术家的相关背景？他们分别属于什么时期？
c.画面是否暗示出创作者本人是一位画家？通过什么方式来暗示的？如果没有这种暗示，那又是为什么？（结合学生回答的情况，教师进行必要的讲解。）
4．完成第61页的“思考与交流”：伦勃朗的三幅自画像。
这些自画像各自反映出作者什么样的心情？（中年以后的伦勃朗接连遭受不幸，晚年竟然落到靠救济金度日的地步，自画像也表现出一种浓厚的沧桑感。）
C、集体讨论 :对比分析《宫娥》和《画室》。
1．画家所在的环境或场所有什么区别？2．画家自己是以什么方式出现在画面上的？
3．能否看出画家对自己职业的看法？
D、分组讨论: 1．讨论和分析对象：《听琴图》、《西园雅集图》。
2．思考： a．画的是什么样的场景？ b．作者是以什么身份在画画？
（教师讲解：在中国古代，纯粹的画家地位很低，被称为“工匠”；而文人兼画家这一身份却具有很高的地位。）
五、总结
在各个历史时期，美术家的社会地位不同，他们对自己的看法也不尽一致。例如《听琴图》，宋徽宗是一位画家，但又是一位皇帝。这件作品既体现了他对绘画的兴趣，也表明了他至高无上的身份。
活动交流 :课下完成“活动建议一”，教师选出一些作品进行评议、交流。