

《民间美术之意蕴造型——节日祝福》教学设计

上海市万里城实验学校 孟晶婕

设计思路

1. 教材分析

本课选自上海教育出版社八年级第一学期艺术教材第三单元“表现习俗的民间艺术”第二课“民间美术”。无论哪个版本的国家教材中，都有很多关于民间美术的内容。对民间美术符号的识读，对民间美术表现方式的感受与认识，对民间美术文化的理解与热爱，是美术核心素养的重要组成部分。受地域及民族文化的影响，我国民间美术品类、形式繁多，人们通过民间美术作品借物传情、美化生活，创造出丰富多样的图案纹样及造型特征，不仅反应独特的文化内涵，更是劳动人民审美心理和审美理想的表达。

2. 学情分析

八年级学生已经具备基础的设计能力和造型能力，部分学生具有较好的独立思考与主动学习能力，乐于探索自己身边的与主题相关的事物，动手实践能力较强，勇于创新、喜欢求异。结合学生的特点，本课在六、七年级美术教材《简洁热烈的剪纸》和《质朴的民间玩具》单元的学习内容上做了综合延伸，立足知识基础，在新课中深化并加以实践应用。小组合作探究的形式给予选择主题的灵活性，师生共同探索，分享创意草图，引导学生结合生活节庆进行民间美术作品的设计制作，达到真正的学以致用。

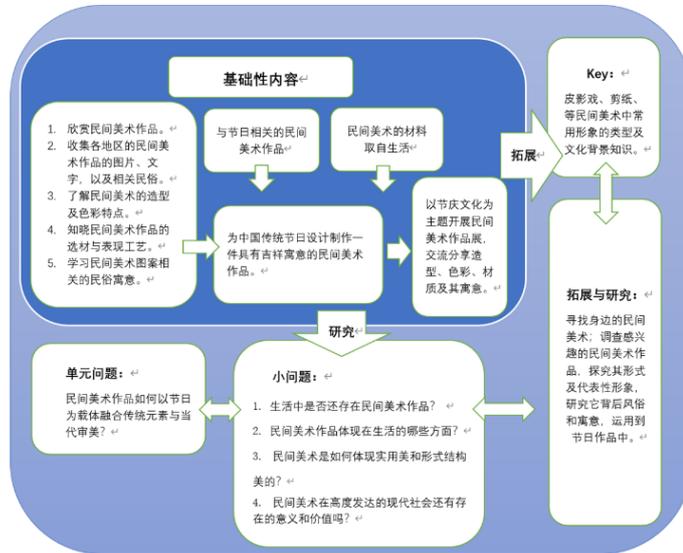
3. 教学策略与方法

本单元教学讲述民间美术的概念、基本特征及分类、民间美术的主要品类及其历史流传与艺术特色，以便于学生学习掌握部分工艺制作方法，培养学生学习民间美术的兴趣和热情，提高他们对中国民间优秀文化艺术的认识、修养和审美能力，从而为其他相关课程的学习提供有益的美学特征。

在具体教学上引导学生从跨学科、多领域的视角探索以节日为载体的民间美术相关作品，积极创设教学情境，合理利用教学资源，注重校园实践活动丰富性、体验性和有效性，能激发学习兴趣，形成艺术理解。设计由浅入深、层层递进、环环铺垫的单元活动和作业，重视问题引导、示范、模仿、比较、讨论等多种方

式的运用，力求达成教学目标。

【单元教学结构】

第三课时《民间美术之意蕴造型——节日祝福》

教学目标:

审美感知：以视频欣赏渲染课堂氛围，创设真实有效的学习情境，赏析各类民间美术作品，感受民间美术作品的魅力。

艺术表现：通过教学微课、作品实践、小组合作探究等方式，掌握民间美术表现技法，有创意地进行综合表现。

创意实践：以合作探究的方法认识、讨论与解决本课学习的问题，在多模式的练习实践中，尝试创作融合传统元素和当代审美的作品。

文化理解：通过本课的学习，理解民间美术与我国传统节日相结合的审美内涵，激发创作内驱力；感悟中华民族的情与美，树立起民族自信，热爱传统文化。

教学重点与难点:

重点：能准确对民间美术品进行深入的欣赏评述；能运用所掌握的民间美术基本工艺完成学习任务；有主题的进行设计，绘制草图，写出创作意图。

难点：能形成正确的审美观、文化观，深入理解优秀作品；能运用所学技法进行作品创作和创意表达。

教具学具准备:

1. 多媒体课件、教学微课、作品资源、学习单、评价表等。
2. 民间美术作品所需各类材料及工具。

教学过程:

一、导入

(一) 学习回顾

1. 情境引入

教师播放视频——民间美术作品赏析与复习:

师:千百年来,中华民族在中国的东方,创造了光辉灿烂的物质文明和精神文明,中国民间美术作为中华文化的瑰宝,在56个民族的文化融合中成长,在历史长河中逐步绘成瑰丽夺目的画卷。这幅画卷的每一个角落都深深烙着具有开拓精神的劳动人民。

提问:我们从种类繁多、形色各异的民间美术品中感受到了什么?

生:我看到了许多表现生活节庆场景的剪纸作品,感受到人们对传统习俗的喜爱。

生:我感受到人们对大自然的崇拜。像是苗族刺绣喜欢使用自然元素,而且将蝴蝶奉为他们的守护神。

生:我觉得劳动人民非常有创造力,因为民间美术类型非常多。

【设计意图】通过观看视频和提问的形式回顾前二节课学习的内容,渲染艺术学习氛围。我国各地域孕育出的特色民间,绘制质朴而辽阔的民间美术学习地图,体悟“一方水土养育一方人”。

2. 知识深化

教师提问:民间美术产生原因是什么呢?

生:民间美术产生于对生活的需求。(板书)

师:人的需求分为精神需求和物质需求。(板书)

教师出示课件,展示“衣、食、住、行”图片,举例说明。

师：衣食住行都是生活中的实用（物质）需求，但是给它们加以造型、纹饰、色彩就表现了精神文化内涵。

【设计意图】通过探讨民间美术与生活的关联性，深化学习①民间美术产生的原因是什么？②民间美术源于人们的精神需求与物质需求。为学生的创作实践中作品的情感表达与造型美感做铺垫。

过渡：刚才我们说的是生活，而在我们生活中，与民间美术密不可分的是民俗文化。什么是民俗呢？

3. 学习探究

教师在请两位同学回答后，出示民俗的定义。

师：在我国流传较广的民俗有岁时节令、人生礼仪等。

教师出示图片，提问：这是什么节日？你怎么看出来的？

学生讲述图片中节日的民俗元素。

教师小结。

4. 合作探究

教师上节课布置了学习单，与学生一起完成学习任务1、任务2的讨论，并要求学生根据表格栏目在课前开展自主探究，完成表格填写。学习单见图表1：

八年级艺术第一学期第三单元 表现习俗的民间艺术 [学习单]

民间美术之传情意蕴——节日祝福

学习任务1：举例说明你所接触或了解的某一民间美术品类在实际生活中的应用和作用。
学习任务2：简述民间美术与各种文化的关系。
尝试完成下表填写：

民间美术品类	用途	寓意	常见图案	岁时节令

图表 1: 学习单

通过巡视交流，教师了解学生在学习单的填写情况，请个别学生分享学习成果。

过渡：民间美术在这些丰富多彩的节日中产生，是节日的物化与载体，民间美术丰富了节日，以视觉的审美形式蕴藏着深层的文化内涵。今天，我们继续学习运用民间美术含蓄寓意的表现手法与多元造型相结合，来传递节日的祝福。（板书）

【设计意图】学生通过分享交流学习单上自主探究完成的学习任务，探索民间美术与民俗文化的联系，发现民间美术常与岁时节令关联的事实；从传统节日习俗中寻找民间美术的身影，分析其作用，得出民间美术被人们寄予了美好愿望的结论，顺势引出本课主题。

二、新授

1. 民间美术—含蓄寓意的表现手法

师：上节课我们学习了民间美术受深沉的民俗意识和心理影响，其表现手法采用“谐音、类比、模拟”三种方法，别出心裁地传达主题思想。比如：谐音表现法，采用语义双关、谐音假借、寓意深刻的方法。（板书）

教师出示“连年有余”剪纸作品，请学生指出作品中表现手法的运用。

生：在“连年有余”图案中，假借鱼为“余”，“莲”和连年不断的连是谐音。同时莲花还有着吉祥等多重寓意，一语多义，内涵丰富。

【设计意图】知识的复习回顾促进学习内化，使学生加深理解民间美术表现手法凝聚劳动人们智慧的巧与妙，以及其抒情达意时特有的含蓄之美。

2. 民间美术——多元造型的表现方法

教师重点讲解民间美术作品也运用多元的造型。（板书）

（1）情态剪影造型法

教师出示剪纸、皮影作品，让学生进行对比分析两者共通之处。

教师小结：以影像造型方法来表现对象情态特征，具有概括、夸张、鲜明的特点。

(2) 装饰变形法

教师出示瓦当与鱼纹彩陶作品图片。

赏析：瓦当上将一些图与字变形为适合瓦当的形状，半坡出土的因先民鱼纹崇拜而产生的装饰变形纹样。

(3) 几何造型法

教师出示编织作品图片，赏析：几何造型法具有匀齐、节奏的艺术特征。

教师展示用废弃材质编制的花瓶，与学生探讨环保编织的理念。

【设计意图】从学生过往的学习经验中汲取素材，增强艺术作品制作的信心，提升学习积极性。通过赏析和讨论明确民间美术作品的造型特征、美由何来等，为学生在展示环节能够有条理、有逻辑地阐述作品打下基础。

三、分享探究——学习单

上节课学生已经初步完成了学习单上的学习任务3。请见图表2。

学习任务3：设计与节日相关的民间美术作品，画出草图，从造型材质、色彩三方面进行标注。

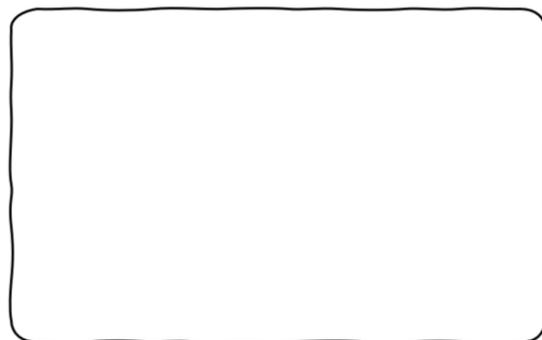
设计灵感：

作品构思：

1. 传情达意

2. 设计要素

民间美术作品草图（标注造型、色彩、材质）：

图表2 学习任务3

1. 教师示范

师：如何将民间美术的含蓄寓意与多元造型相结合来丰富节日、借物传情、美化生活？这是我们今天这节课要分享的主题。老师也设计了一件作品，先来看看老

师是怎么做的。

创设情境：学校即将举办新年灯会，希望同学们一起参加，看看谁做的灯做别致，既有民间美术的意蕴，又有现代时尚的气息。

教师作品示范：“连年有余”剪纸走马灯

「拓展」走马灯的结构与原理（物理知识点：空气对流）

过渡：老师从走马灯中获得灵感。在灯罩的设计上，运用了情态剪影的方法，又融入了现代光影的手法。请同学们观看微课，看看老师使用了哪种含蓄寓意的表现手法。教师学习单及作品请见图表 3。

播放微课：《元宵彩灯设计与制作》。

图表 3 教师学习单（草图绘制）及走马灯作品

【设计意图】展现一件民间美术作品从设计到制作再到展示的完整过程，为学生合作探究提供示范。走马灯的知识拓展，为学生提供创意启发，鼓励学生从跨学科、多领域的视角进行构想设计，培养学生综合探索能力。

2. 学习单交流与分享：

学生以小组为单位，结合多媒体与实物展示，介绍民间美术作品设计构想，内容包含小组成员构成、作品设计构思、作品传达情意、作品设计要素以及草图。学生学习单请见图表 4：

图表 4 学生学习单（草图绘制+设计构思）

【设计意图】在组内学生需合理分配资料收集、草图绘制、多媒体展示等工作，挖掘组员的强项，各司其职。此过程锻炼学生的沟通协调能力，提升表达自信，培养团队合作精神。

3. 课堂实践：

学生根据设计构思与草图开展作品制作，教师巡回指导。

【设计意图】在知识领悟、创新实践、审美功能几方面体验民间美术“取之生活、用之生活”的创作乐趣。

四、展示评价

学生上台展示介绍作品（未完成），说一说遇到的问题与解决方法。单元评价表请见图表 5：

单元评价表		
评价项目	评价内容	自我评价
知识与表达	1.对民间美术有初步的理解和认识，能简述民间美术的特征。	☆☆☆☆☆
	2.能举例说明某一民间美术品类在实际生活中的应用和作用。	☆☆☆☆☆
	3.能简述民间美术与各种文化的关系。	☆☆☆☆☆
掌握与运用	4.能够寻找生活中的多种材质和节日相结合进行民间美术作品创作。	☆☆☆☆☆
	5.作品的呈现能传承民间美术的特点	☆☆☆☆☆
	6.作品结合美化生活理念赋予时代感。	☆☆☆☆☆
理解与交流	7.能说明自己创作的想法，听从组长安排，分工合作。	☆☆☆☆☆
	8.能够创设情景，统筹艺术展示的空间。	☆☆☆☆☆
	9.能欣赏他人作品，并提出改进意见。	☆☆☆☆☆
	10.能够灵活运用课堂所学知识于作品中。	☆☆☆☆☆

图表 5 单元评价表

学生依据单元评价表进行自评。同伴互评，教师点评。

【设计意图】此次展示为本单元的阶段性展示，明确实践方向与目标。学生对照评价表相关项目进行自评，便于发现目前学习中遇到的问题，对作品并加以进一步学习和完善。

五、课堂总结

高尔基说：“艺术的创始人是陶工、铁匠、金匠、男女织工、油漆匠、裁缝、一般地说。就是手艺人。这些人的精巧作品使我们赏心悦目，它们摆满博物馆。”民间美术既是生活的语言也是艺术的语言，更是情感的语言，相信我们在设计、制作的过程中倾注那么多精力和时间，会有更深感受，让我们下一节课继续今天未完成的实践作品。