第一届全国技工院校教师职业能力大赛教学设计

文化艺	术类与综合类	作品编码	
工艺美术			
图案	参赛作品题目	中国民间图	案一戏脸谱
2 课时	教学对象	17 级工美初级班	
	图案	图案 参赛作品题目	工艺美术 图案 参赛作品题目 中国民间图

一、 选题价值

(一)"图案"在专业领域的课程定位和价值

"图案"是工艺美术专业的必修课程,课程分为四个部分:中国传统图案、中国民间图案、外国图案和图案创作。"图案"是装饰性和实用性并存的艺术形式,它是设计的基础,也是艺术创作的基础,可以使我们得到一种特殊的创作能力。作为技工院校工艺美术专业的学生,面对市场的竞争,需要具备广博的图案知识和图案修养,同时"图案"作为基础课程的教学也直接关系到学生后续课程的学习,对其未来的职业发展有一定的影响。所以说在工艺美术专业的教学中,强化对学生图案知识的培养意义重大。

(二)"中国民间图案"学习任务的作用和价值

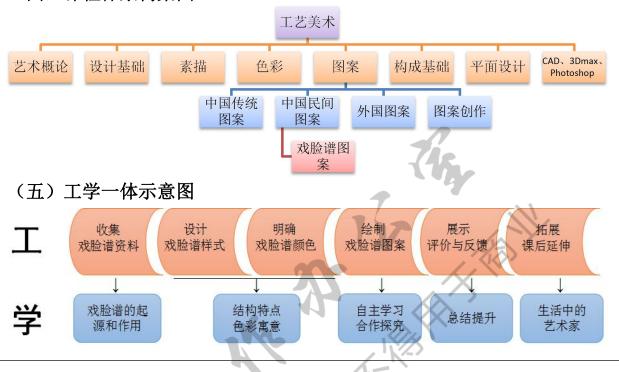
中国民间图案由劳动人民所创作,具有浓厚的民族风味和乡土气息,能展现出一定的社会历史阶段与艺术特色,是中国传统文化艺术中不可或缺的一部分。从民间剪纸到民间印染再到民间戏脸谱的绘制,学生在率真、豪放、朴实、清新风格的熏陶下,借助工艺材料对图案进行抽象表达。感受中国民间传统文化的魅力,激发对中国民间图案艺术的认同感和自豪感。可以说,本次学习任务无疑是一种更高的艺术修养的提升。

(三)"戏脸谱图案"学习任务的典型性

"中国民间图案—戏脸谱"是民间图案学习任务中的一个环节,其中谱式设计和色彩搭配是一项重要任务。但鉴于学生缺乏手绘经验和相关知识,所以学习任务具有一定的挑战性。不同的谱式和色彩搭配呈现出不同的人物性格,所以学习任务又具有多样性和开放性。学生自主学习、合作探究完成一件脸谱的绘制,体现了本次学习任务的的独立性和完整性。通过绘制戏脸谱的学习,

学生们懂得了戏脸谱的图案结构特点和如何区分色彩寓意,在过程中提升了团 队协作和沟通表达的职业素养,体现了本次学习任务的学习价值和教育意义。

(四)课程体系构架图



二、学习目标

(一) 学情分析

授课对象是17级工美专业初级班,学生已经学习过《造型基础》、《素描》、《色彩》等专业课程。他们思维活跃,动手能力强,有一定的绘画基础和自主查阅资料的能力,但是他们对于工艺材料的运用和图案抽象表达的能力还有所欠缺。

(二) 学习目标

综合学生对知识的掌握程度以及专业的要求,确定如下学习目标:

1. 知识目标

- (1) 学生了解戏脸谱的起源和作用。
- (2) 学生能抓住戏脸谱的图案结构特点并区分色彩寓意。(重点)
- (3) 学生能归纳出戏脸谱的基本绘制方法。(重点)

2. 能力目标

(1) 提高学生对戏脸谱的欣赏能力。

- (2) 学生能绘制一个有特色的脸谱。(重点、难点)
- (3) 学生能提高对工艺材料的运用能力、抽象表达能力、色彩搭配能力及 图案绘制能力。
 - (4) 学生能用脸谱作为一种设计元素,装饰和美化生活。(拓展延伸)

3. 素质目标

- (1) 感受中国民间传统文化的魅力,激发对中国民间图案艺术的认同感和自豪感。
 - (2) 培养学生团队协作和沟通表达的职业素养。

三、学习内容

(一) 民间戏脸谱起源和作用

戏脸谱是戏面具发展的产物,也是戏曲的重要组成部分之一,它的产生和 发展与原始巫傩文化是分不开的。戏脸谱最初的作用是为了祭祀和图腾崇拜, 后来在傩仪发展的过程中逐渐加入了娱乐的成分,用来助增所扮演人物的性格 特点、身份地位,实现丰富的艺术表现形式,达到美化舞台的效果。

(二) 戏脸谱的图案造型特点(重点)

- 1. 左右对称,极优秀的立体图案。
- 2. 重视五官的想象造型。
- 3. 将具象与抽象图案以适形造型的形式融合于一脸。
- 4. 女性都是大花脸的造型特点。
- 5. 塑造鬼神形象采用蛋壳粘贴,助长狰狞感。

(三)色彩寓意(重点)



(四)戏脸谱的绘制方法(重点、难点)

- 1. 画五官:注意位置、比例。在准备好的脸谱底板上定出眉、眼、口、鼻的位置,确定脸谱的谱式和主色彩。
- 2. 装饰纹样:圆点、曲线、动物、植物纹样,例如蝙蝠、蝴蝶、莲花或葵花等。
 - 3. 勾线: 用铅笔勾画脸谱图案,墨色勾边,勾画谱式时注意左右对称。
- 4. 涂色: 着色时先勾边线再涂染,用水不能过多,先从白色入手,再涂彩色,要由浅入深按顺序涂。
 - 5. 要敢想、敢画,大胆创新。

(五) 脸谱与生活(拓展延伸)

- 1. 思考脸谱在生活中的运用。
- 2. 以脸谱为图案元素,设计一件生活作品,成为生活中的艺术家。

四、学习资源

(一) 教材资源

- 1.《图案》工美专业国家规划教材第二版。
- 2. 《基础图案设计》艺术设计基础教学丛书。

(二) 学材资源

- 1.《中国历代图案精品摹本》中国电力出版社。
- 2.《中国传统图案与配色》大连理工大学出版社。
- 3.《色彩构成基础与应用》化学工业出版社。
- 4.《色彩心理学》中国华侨出版社。
- 5. 《三大构成》广西美术出版社。
- 6. 《中国戏曲》北京大学出版社。
- 7. 学生工作页、资料包。

(三) 网络资源

电脑、投影、PPT、UMU 互动学习平台、微信平台、"包青天"戏曲视频、"说唱脸谱"视频、"变脸"视频、戏曲音乐、脸谱图片等。

(四) 工具资源

空白脸谱若干、铅笔、勾线笔、水彩笔、颜料、水桶等。

五、教学实施过程

教学实施流程图

教师活动

学生活动

- 1. 在 UMU 平台上传学习资料包 并发布前置学习任务。2. 引导 学生对戏脸谱的造型规律和 人物性格特征进行思考。
- 3. 在线答疑。
- 1. 戏曲视频导入。
- 2. 发布本课学习任务。
- 1. 引导学生自主学习。
- 2. 演示绘制脸谱的方法。
- 1. 巡回指导,提供方法和建 议。
- 1. 补充评价, 引导学生准确表
- 2. 引入企业评价。

1. 发布课后练习任务。

- 1. 课堂小结,记忆升华。
- 2. 引导学生根据评价结果继 续完善脸谱的绘制。

创设情境,导入新课

前置学习

自主学习,挥洒个性

- 巩固练习,创新实践
 - 展示与评价

拓展延伸

课堂小结

- 1. 在 UMU 平台上领取任务。2. 自主搜集资料, 归纳戏脸谱的 造型规律和人物性格特征。3. 在线向教师提出自己的疑问。
- 1. 观看视频,明确本课学习任
- 2. 参阅资料, 思考戏脸谱的起 源和作用。
- 1. 自主学习, 归纳戏脸谱的图 案结构和色彩寓意。
- 2. 观看教师示范, 总结绘制方 法。
- 1. 组内讨论,拟定脸谱谱式和
- 2. 小组合作探究绘制脸谱。
- 1. 小组作品展示, 陈述设计理
- 2. 学生自评, 小组互评。
- 1. 尝试运用脸谱做图案元素 设计生活作品。
- 1. 谈收获,说唱脸谱。
- 2. 根据评价结果继续完善脸 谱绘制。

教学环节	学生活动	教师活动	教学手段	教学方法
	1. 观看中央戏曲频道。	1. 将戏脸谱的学习内	1. 以 UMU 互	
	2. 观看戏曲净角画脸	容、视频与图片等资料	动学习平台	
	视频。	包上传至 UMU 平台,并	为载体,充分	
	3. 在 UMU 平台下载戏脸	发布任务:(1)观看中	利用学生碎	
	谱相关知识资料包,了	央戏曲频道。(2)了解	片化时间任	
	解戏脸谱的起源和作	戏脸谱的起源和作用。	务驱动学习。	 1. 混合式
前置学习	用并归纳戏脸谱的造	(3) 戏脸谱的造型有		1.166 [] 20
	型规律和人物性格特	什么规律? 如何体现		
	征后上传 UMU 平台,小	人物性格?	TAR	
	组分享讨论。	2. 在线为学生答疑。		
	4. 在线向教师提出疑	7		\1
	问。	717		
		, 4	73	
	1. 观看戏曲视频和各	1. 播放戏曲《包青天》	1. 以视频和	1. 情境引入
	种脸谱图片,辅助对脸	选段。欣赏过后提问:	图片的形式	法。
环节一	谱的初步认知。	人物面部有何特征?	导入新课,便	2. 多媒体演
创设情境,	2. 回答教师提问。	带给你什么感受?	于学生理解,	示。
导入新课	3. 明确任务要求。	2. 欣赏戏脸谱图片。	激发学习兴	3. 讲授法。
(2分钟)	L		趣。	4. 观察理解
(=)4 (1)				法。
	A.	-1/2		5. 分析比较
		1 48 27 20, 110, 124, 44, 47, 125	1 11 17 H 4	法。
	1. 查阅资料,回答戏脸	· · ·	1. 设问思考,	
	谱的起源和作用。	和作用?检测学生自	引导学生自	
	2. 结合教师讲授的"陕	学效果。	主探究。	
	西社火脸谱"图案,总	2. 查看UMU平台上学生	2. 听歌曲,连	1 コI POナ
	结归纳出戏脸谱的造	的讨论结果,做补充和 _{上 144}	一连。从学生	1.引导法。
环节二	型规律。	点拨。	熟悉的戏曲	2.演示法。
自主学习,	3. 听一听,通过听歌	3. 以"陕西社火脸谱"	人物入手,由	3.自主探究
挥洒个性	曲:"蓝脸的窦尔敦、	为例引导学生学习戏	浅入深,循序	法。
(13 分钟)	白脸的曹操、红脸的关	脸谱的造型结构特点。 4 # 51 # 55 # 55 # 55 # 55 # 55 # 55 #	渐进。 a ppr == =	4.资料收集
	公"等熟悉人物的面部	4. 提问: 如何体现脸谱	3. PPT 展示,	法。
	色彩规律,推断出脸谱	的性格特征?	辅助学生分	
	的色彩运用跟人物性	5. 听一听。(听"说唱	析问题、解决	
	格、善恶有关系。	脸谱"的歌曲,从歌词	问题。	
	4. 连一连,明确色彩寓 _章	中了解色彩的寓意)。		
	意。			

	5. 认真观看教师演示 戏脸谱的绘制步骤,总 结归纳戏脸谱的绘制 方法。	6连一连。(以学生熟悉的人物如:包拯、关羽、曹操等人的面部色彩为例,引导学生将人物性格和色彩寓意连线。)7.演示戏脸谱的绘制步骤。8.归纳戏脸谱的绘制方法。	4. 教师示范, 学生观察。 5. 学生纳,教。 6. 姆克通克,教范 强力,教范 强力,教范 强力,教范 强力,教范 在多驱动。	
环节三 巩固练习, 创新实践 (15分钟)	路。 2. 设计脸谱样式,确定脸谱颜色。 3. 根据所学脸谱图案结构特点和色彩寓意,各小组合作探究绘制脸谱。	组。 2. 明确任务要求: 小组合作在15分钟内完成一件有特色的脸谱创作。 3. 巡回观察、指导。 4. 解决学生在实操过程中的问题。	2. 做中学,做中教。 中教。 3. 通过动手 实践,小组合作,教师指导来突破重、难	 巡回指导法。 合作探究法。 动手实践。
环节四 展示评价 (10 分钟)	1. 各组派代表阐述设计理念。 2. 采用信息化的的人类的,是有的人类的,是有的人类的,是是有的人类的,是是是的人类的,是是是是的人类的,是是是是的人类的,是是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是一个人,	程中发现的问题和注		1. 展示汇报。 2. 多元化评 价。

	1. 欣赏以脸谱为设计	1. 教师在自己的白色	1. 以实例和	
	元素的生活作品。	衬衫领口处点缀了脸	图片说明设	
	2. 欣赏后讨论交流。	谱的装饰设计, 启发学	计要点:夸	
环节五	3. 课后拓展,运用脸谱	生将脸谱和生活融合	张、变形、组	
拓展延伸,	作为图案元素,设计一	在一起。	合。	1. 练习法。
作业布置	件生活作品。	2. 布置课下作业, 运用	2. 作业布置,	
(3分钟)		脸谱作为图案元素,设	反馈学生掌	
		计一件生活作品,引导	握情况,供下	
		学生成为生活中的艺	堂课调节。	
		术家。	1	
环节六	1. 谈收获, 说唱脸谱。	1. 课堂小结, 再次加深	1. 教师总结。	
' ' '	2. 听取教师评价总结。	记忆,作为整堂课的记	2. 综合点评。	 1. 归纳总结
课堂小结,	3. 根据评价结果继续	忆升华。	3. 首尾呼应。	1. 归
分享感悟	完善脸谱绘制。	2. 在戏曲声中结束本	1/1	140
(2分钟)		课的学习。	1	

六、学业评价

(一) 学业评价方式

1. 学生自评、小组互评

学生在 UMU 平台上发表对自己的评价和对其他小组的评价,评价内容以学习目标为依据,参照学业评价指标进行综合评价。然后采用信息化手段微信扫描二维码的方式填写评价表,评选出最佳创意小组、最美色彩小组、最强合作小组。这种方式对于结果统计更加清晰直观,且操作简便具有实效性。

2. 过程评价、结果评价、教师补充评价

教学实施共六个环节,学生根据每一环节自己的学习动机、态度、过程和效果进行评价。在学生不断反馈的基础上,教师根据学生情况适时调整教学策略,并肯定学生表现,找出存在问题,补充评价。

3. 企业评价

企业评价是加强校企合作的具体体现,为了强化校企协同育人,教师会在 UMU 平台和微信平台上发布课堂实况和学生作品展示。企业根据学生的课堂综合 表现、作品呈现、职业能力、职业素养等方面进行评价和反馈,明确告知学生 是否达到企业用人标准。学生从评价中客观认识自身不足,结合企业所需,有 针对性的学习职业素养和职业能力,提高学生的就业率和就业质量。

(二) 学业评价指标

- (2) 职业素养。(10%)
- (3) 色彩搭配力。(10%)
- (4) 艺术想象力。(10%)

- (1) 是否达成学习目标。(10%) (6) 自主探究完成任务能力。(10%)
 - (7) 团队合作精神。(10%)
 - (8) 对其他小组的评价。(10%)
 - (9) 职业能力是否满足企业需求。(10%)
- (5) 图案绘制力。(10%) (10) 本节课的综合表现(10%)







七、教学反思

(一) 对学习目标达成度的反思

- 1. 根据学生自评、企业评价显示,学生均能理解戏脸谱的图案结构特点和 色彩寓意,掌握基本绘制方法并在当堂完成一张脸谱的创作,同时在艺术想象 力、色彩搭配力、图案绘制力方面有所进步。
- 2. 在实践环节,各小组合作氛围良好,学生的团队协作能力和沟通表达的 职业素养得到了提升。

所以,本节课基本达成了预期的学习目标。

(二) 对教学内容的反思

本课教学内容符合学生已有的知识经验与认知规律。根据教材内容,立足 学生的学情需求, 从学生熟悉的戏脸谱典型人物入手, 引入相应的图案结构和 色彩寓意,再过渡到绘制方法的学习,教学内容的安排由浅入深,循序渐进。

(三) 对教学方法的反思

1. 本课运用了混合式学习方式。以学生自主探索学习为主,教师引导教学 为辅的方式,加入了情境教学、任务驱动、合作探究、多元评价等学习方式, 使学生的主观能动性得到发挥,强化了学习目标和内容,收到了较好的教学效 果。

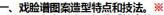
2. 板书设计生动直观,既归纳了重点知识,又做了脸谱绘制的技法示范。自己比较满意,学生也喜欢且印象深刻。

(四) 反思后调控的设想

- 1. 戏脸谱是一种博大精深的民间艺术,在一节课里根本无法讲完,所以准备在第二课时中,将学习内容的深度继续挖掘,以求文化育人有切实的落脚点。
- 2. 本节课学生绘制的戏脸谱还比较粗糙,线条不够流畅,上色不够均匀, 图案不够精细和传神,需要课下多加练习手绘能力,继续优化和完善脸谱的绘制。

板书设计:

中国民间图案—戏脸谱



- (一)是左右对称,极优秀的立体图案。
- (二) 具象与抽象图案以适形造型的形式融于一脸。
- (三)重视五官的想象造型。
- (四)女性大花脸。
- (五)采用蛋壳粘贴。
- 二、戏脸谱的色彩寓意。



小组展示与评价

- (1) (2) (3) (4) (5)
- (6) (7) (8) (9)