

《装饰画》课程思政教学设计

-----以“楚纹样的再设计”为例

长江艺术工程职业学院艺术系，徐慧芳

课程类型:专业课程

学科门类:艺术学-13

课程及案例简介:《装饰画》是艺术专业的基础课程，开设对象为工艺美术品专业大一学生。主要内容是让学生了解装饰画相关理论和表现技法的基础知识、规律及其制作过程与方法等。主要任务是使学生熟练装饰画的构成语言；掌握装饰画的构图、造型、色彩表现手法；掌握装饰画的多种绘制方法与材料制作工艺；提升学生的艺术素养和文化素养，让学生在是中华民族的优秀传统纹样，在创作上得到启发，创作出更多的优秀当代作品。

“楚纹样的再设计”是本课程的核心内容之一，古代纹样在对物体的装饰性上具有无与伦比的作用，其中战国楚纹样以其奇谲瑰丽的特点传递着楚人的审美认知与体验，其中也蕴含着丰富的思政元素，在弘扬传统美德、培育文化自信、精益求精、勇于创造等方面具有重要意义。本案例是关于“楚纹样的再设计”的课程思政教学设计。

1. 教学与育人目标

1.1 知识传授目标

- 1) 学习掌握楚纹样的装饰纹样特点，了解楚纹样作为装饰图案的长处。
- 2) 学习理解习近平总书记关于新时代中国特色社会主义文艺的论述。

1.2 能力培养目标

- 1) 通过引导学生进行装饰画作品赏析，提高学生的审美感受力。
- 2) 通过楚纹样的绘制，并把其作为装饰元素融入装饰画中，使学生学会传统纹样的元素变形与想象。传统与创新相结合，做出符合当代审美价值的装饰设计。
- 3) 通过翻转课堂、线上学习等方式培养学生的自主学习能力。

1.3 思政育人目标

- 1) 通过对中外装饰纹样的学习，提升学生的文化自信与民族自豪感。
- 2) 通过挖掘楚纹样装饰画中的红色资源，弘扬中华民族文化，坚定大学生的理想信念。
- 3) 通过线上发布学生的优秀装饰画作品，促进正能量的传播。

2. 教学策略与课程思政教学实施过程设计

2.1 教学策略

本节课程采用“问题驱动”与“互动教学”的授课方式，在教学过程中结合了线上教学

与实践环节,通过讲授“楚纹样的再设计”使思政铸魂与艺术教育深度融合,实现思政教育从达情达意到人脑人心。

2.2 课程思政教学实施过程设计

2.2.1 搜集资料,多屏联动(课前)

课前请学生搜集楚纹样中的典型形象,如豹子、鸟人、鹤等,鼓励学生主动挖掘艺术作品中蕴藏优秀传统文化和社会主义先进文化。以投屏的方式呈现学生作业,再由教师进行重点梳理,引出知识点①“楚纹样”的认识。

【设计意图】通过课前准备激发学生的学习兴趣,同时让学生在准备过程中体悟文化自信,培养其自主学习能力。

2.2.2 作品分析,启发引导(课中)

1) 视频播放:《凤凰纹饰》的视频片段,以中国传统纹样的传统故事引入民族文化,通过这种直观的多媒体教学,让学生更加坚定民族信仰、增加文化自信、增强民族自豪感。并请学生思考“视频中的凤鸟形象特点是什么?请分析?”由此引出知识点②A 传统楚纹样的特征——具象性。

2) 图片展示:战国早期凤鸟纹样元素到战国中晚期凤鸟纹样元素的变化,启发学生思考凤鸟形象发生变化的根本原因在于国力的增强,人们审美的进步,由此让学生体悟个人发展与国家发展之间的紧密关系,鼓励学生肩负起时代责任和历史使命,激发学生的强国梦,坚定学生争做时代新人的理想信念。引出知识点②B 传统楚纹样的特征——抽象性。

3) 表格总结:通过整理六种楚纹样的抽象方法,让学生学会从具象到抽象的多样变形方式,了解在设计过程中需要精益求精、勇于创新的精神。讲解知识点③战国楚纹样的抽象变形过程。帮助学生更好地理解抽象变形的艺术手法,把握抽象设计的方法。

【设计意图】整体上遵循纹样设计由具象到抽象的路径以便学生接受。在思政方面,通过视频和系列图像的呈现增强对学生的吸引力和感染力,激发学生的家国情怀与文化自信,提升学生的审美鉴赏力和创作能力。

2.2.3 翻转课堂,讨论学习

1) 翻转课堂:由教师给出代表性的楚纹样(结合视频和图片),让学生根据兴趣分组并自由讨论,通过对艺术作品的赏析使学生充分感受中华文化的博大精深,加深对中华优秀传统文化的了解。

2) 理论总结:知识点④纹样的特点:具象美、抽象美。

【设计意图】以上选取的楚纹样作品皆具有中华民族的美学特色,而采用“翻转课堂”的教学方式则可以有效提升学生学习的主动性和语言表达能力。

2.2.4 分享互动,深入把握(课中)

1) 课堂创作:由学生自己对选中的纹样进行再设计——装饰画绘制,绘制完成后进行互评工作,与古人的画作构思进行比较。引出知识点⑤楚纹样再设计,即使用楚纹样元素绘制

装饰画。2)由楚纹样中“具象到抽象”的“设计思维”延伸设计过程中需要精益求精、勇于创造的精神。

【设计意图】以作品创作的方式激发学生的主动性和积极性,并结合专业特点,培养学生的创作能力与创新能力。

2.2.5 贯通古今,知识迁移(课中)

1)以战国楚文化的漆器作品为例,引出知识点⑥中华民族对自然之美的崇尚以及对艺术精神的追求。以此加深学生对中华美学精神的认知和理解,提升学生的文化认同感和民族自信心。另外通过举例的方式,引导学生体会艰苦奋斗的精神,鼓励学生在实现理想的道路中保持达观的人生态度以及平和的健康心态。

【设计意图】通过楚文化知识和漆器知识串联的方式培养学生的逻辑思维能力,加深学生对中华文化的认同感,增强对工艺美术品专业的认识。

2.2.6 协同线上,立体覆盖(课后)

1)智慧职教线上评价,数据呈现:每节课后请学生根据“课程难易度”“知识掌握度”等要素对本次课堂做出评价,进行线上打分。另外还可以借助数据平台的记录将学生的成长轨迹进行数字化、可视化的呈现,以便教师即时调整教学内容。

2)线上答疑,增强互动:教师定期在线上发布课前预习任务以及相关学习资料并通过建立微信群、智慧职教课堂等方式加强与学生的联系互动,帮助学生进行自主学习,提高其学习效率和学习质量。

3)线上发布,扩散传播:将理论授课与学生实践相互融合,组织学生以传统文化为题材进行艺术创作并将其中的优秀作品通过微信公众号、抖音号等APP进行线上发布,增强学生学习的积极性,发挥学生的创造力。

【设计意图】线上教学贯穿课前、课中和课后3个环节,运用新媒体技术不仅能增强学生学习的主动性和积极性,更能提高学生运用现代信息技术自主解决问题的能力。同时,定期的作品发布活动还有助于艺术实践平台的搭建以及课堂联动的实现,从而实现让学生在参与中体验,在体验中认同,在实践中内化,促进思政内容自然而然地传播。

3. 课程思政教学实施成效与反思

3.1 课程思政教学实施成效

1)价值塑造成效:对楚文化经典漆艺作品和传统纹饰的讲解能够提升学生的文化自信与民族自豪感,增强学生的文化自信和精神认同;其次,通过挖掘纹饰中创新发展等价值观,能够让学生深切感受到创作带来的成就感。最后,本门课程还结合了工艺美术品专业特点鼓励学生创作具有中国特色、中国力量、中国智慧的艺术作品,并以线上+线下的方式打通信息渠道,形成覆盖,让学生在实践中实现自己的青春梦、强国梦。

2)知识传授成效:本案例选取了《装饰画》中“楚文化再设计”一节,进行了课程思政做教学设计。第一,在教学过程中通过大量装饰画作品和音像资料的导入,深入浅出,易于

学生的理解和接受;第二,注重知识的拓展和迁移,勾连古今中外,纵横拓展,能够帮助学生有效掌握知识内容;第三,在教学过程中注意对学生思维方式的培养,尤其是具象到抽象的设计思维。另外,结合了线上教学,增强师生互动,并结合专业特点将理论与实践有机融合,学以致用。

3)能力培养成效:本案例通过对楚纹样和装饰画的赏析,一定程度上提高了学生的审美鉴赏力,通过翻转课堂、讨论学习等教学方式培养了学生的逻辑思维能力和语言表达能力。另外,通过结合线上的教学模式,增强了学生学习的积极性以及自主学习的能力,为今后的学习与创作打下一定基础。

3.2 课程思政教学实施反思

1)价值塑造反思:本案例基本围绕“理论知识-实践能力-传播能力”的三维路径展开。其中课程案例的挑选与讲解是价值培育的重要一环,而目前教材中所选用的多为过去的经典案例,与如今“00后”的认知存在一定差异,因此需要挑选真正具有思想性、艺术性、时代性的作品,贴近当下大学生的心理,实现思政内容与课堂内容的紧密融合。

2)知识传授反思:本案例结合了线上教学与“翻转课堂”的模式,力图构建立体多维的知识价值体系。但基于当前经验不足,在知识点的迁移与内容的深化上还需要多加挖掘,虚心向有经验的教师学习求教,把握好知识的难度阶梯,促进学生进行深入的思考。

3)能力培养反思:专业知识与价值理念的提升离不开实践环节的培养,这是一个系统的、长期的、动态的过程。而当前对于实践平台的搭建、线上账号的管理和运营尚不成熟,需要在今后进一步地落实和细化。

综上所述,艺术课程不仅是传承经典的重要渠道,更是落实“立德树人”、弘扬社会主义核心价值观的有效途径。本案例在课程内容的设计中结合了中国优秀传统文化,积极弘扬社会主义核心价值观,在教学模式上紧跟时代,以线上+线下、“翻转课堂”等方式增强课堂的思想性与趣味性,发挥学生的积极性与主动性,并结合专业特点,鼓励学生运用传统文化进行艺术创作活动,通过自己的作品传承弘扬中华美学精神、发扬文化自信与民族精神,把远大抱负落实到实际行动中,成为中国精神的传承者和弘扬者。