教学设计02：剪纸设计与制作

教学说明				
授课对象		学前教育专业学生	**学时安排**	2学时
课程类型		理实一体课	**课程性质**	专业必修课
课程分析		【**本节课涉及的知识点**】 剪纸的概念；剪纸的表现技法；剪纸的美学表现；单色剪纸设计与制作。 【**本节课教学任务】** 1.引导学生认识剪纸技法独特的艺术表现魅力，启发学生运用创新思维和单色剪纸技法创作富有个性特色的剪纸作品，提高艺术表现能力。 2.帮助学生理解《3-6岁儿童学习与发展指南》指出的教育建议：“带幼儿观看或共同参与传统民间艺术和地方民俗文化活动，如皮影戏、剪纸和捏面人等”，树立学以致用的学习目标。		
教学目标		1.弘扬传统文化，通过鉴赏大量的优秀的剪纸作品，促进学生理解剪纸的概念、历史起源以及剪纸的传统用途，提升学生的民族自豪感。 2.理解剪纸的表现技法和美学表现，提高学生的观察、分析、理解能力以及审美感知能力，并从中感受劳动人民质朴纯真的人生观，培养学生自然、淳朴、勤俭的人生观。 3.掌握单色剪纸的设计与制作方法，培养学生细致认真的学习态度，提高学生的创新思维及艺术表现能力。 4.了解剪纸的幼儿园教育教学作用，激发学生专业学习热情和职业认同感。 5.通过剪纸艺术的学习，唤起学生对中国传统文化艺术的热爱，增强学生的文化自信与爱国热情。		
教学重点与难点		【教学重点】 理解剪纸的表现技法和美学表现。 【教学难点】 掌握单色剪纸的制作方法，能将其运用于实践创作。		
学情分析		【学生前期经验】 学生普遍对剪纸有基本认知，但对于如何利用剪纸技法进行作品创作缺乏经验，对于好的剪纸作品缺乏分析能力。 【课程学习准备】 1.知识准备：已自主完成超星学习通网络教学平台上本课程预习任务点。 2.学具准备：剪刀、刻刀、纸、铅笔、橡皮、垫板。		
教学方法及策略		本节课主要采用混合式教学、启发式教学、探究式教学及现代化教学手段等多种方法进行教学。具体策略如下： **1.课程导学部分**：通过简要回顾上周课程内容，帮助学生回忆和巩固所学知识；欣赏陕西剪纸艺术，感受非遗文化艺术魅力，激发学生的学习热情。 **2.知识学习部分**：**①重点知识，**以案例分析法、讨论法引导学生理解剪纸艺术的历史起源和传统用途，扩展学生的知识面，提升学生的艺术认知；以讲授法、设问法引导学生理解剪纸的表现技法和美学表现，通过感受剪纸艺术的传统文化魅力，引导学生形成质朴、美好的人生观价值观，培养学生细致认真的学习态度；**②难点知识，**通过单色剪纸和折叠剪纸的分步骤示范，使学生掌握单色剪纸的基本技法，提高学生观察、理解能力；在实践创作中强化学生的知识和技能，提升学生的实践应用能力；最后展示部分学生作品，以榜样力量带动学生学习热情，通过学生自评、师生互评的方式反馈学习效果，消化难点知识。 **3.知识拓展部分：** 赏析剪纸在幼儿园及生活中应用途径，帮助学生理解教育教学作用，激发学生专业学习热情，开阔艺术视野。 **4.知识归纳延展部分：**总结学习内容和重点、难点，帮助学生巩固所学知识；采用网络探究式教学策略，以课后作业、超星学习通网络教学平台、网络答疑互动等方式扩充学生的知识面，提高学生自主学习能力。		
参考资料		乔晓光.空花·剪纸研究与创作[M].济南：山东美术出版社,2010 杨圆.非遗文化在高校美育中的融合路径分析——以漳浦剪纸为例[J].艺术与设计,2020(5)		
教学过程				
教学 **环节**	**内容安排**			
知识 **回顾**	点评学生作品，简要回顾上周课程学习内容			
课程 **导入**	【**视频导入**】陕西剪纸 **分析：**剪纸于2009年被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产，剪纸以自身的价值和形式，丰富了人类文化艺术。我国至少有30个民族有剪纸的风俗习惯。这就意味着没有任何一种艺术能像剪纸一样分布广泛，流传之久，也没有任何一种非物质文化遗产能像剪纸一样拥有庞大的民间传承者。 【**课程目录**】 一、认识剪纸 二、剪纸的表现技法（重点） 三、剪纸的美学表现（重点） 四、剪纸设计与制作（难点） 五、知识拓展			
课程 **展开**	1. **认识剪纸** **1、概念** 剪纸是中国民间传统的镂空艺术，又称刻纸，是一种以纸为载体，运用雕、镂、剔、刻、剪的技法呈现形象的手工艺术。 **2、剪纸溯源** 【**案例引入1**】“虎纹金箔”和“太阳凤纹金箔” 【**案例引入2**】历史典故剪桐封弟、青铜器、玉器 **分析：**我国剪刻工艺已有2000多年历史。东汉蔡伦改良造纸术后，“剪纸”的称谓才真正名副其实。我国新疆吐鲁番出土的北朝时期团花图案，是最早的剪纸实物。剪纸艺术还未真正诞生之前，青铜器、玉器、木器上的镂空雕刻表明我国的镂空工艺早在3000多年前就已炉火纯青。 **3、传统用途** 【**案例引入**】窗花、祭祀用品、刺绣、蓝靛染 **分析：**剪纸利用文字谐音寓意吉祥的文化观念，迎合人们求吉纳福的生活愿望，围绕着农耕生存形态传承的活态文化和隐喻象征的文化观念，剪纸展示出强大的实用价值，传递出劳动人民质朴的人生观。 **二、剪纸的表现技法** **1、常用基本纹样** 【**案例引入1**】锯齿纹、水波纹、云纹、月牙纹等 **⇨ 引导学生根据预习知识分析纹样特征** **总结：**民间剪纸是观念符号式的图形叙事，所表达的自然形象是观念性的非自然模拟物。 【**案例引入2**】剪纸作品《花猫》、《女孩》 图片包含 书籍 描述已自动生成 背景图案 描述已自动生成 **设问：**作品中运用了哪些纹样进行装饰？ **2、常见表现技法** 【**案例引入**】单色剪纸、折叠剪纸、阳刻剪纸、阴刻剪纸等 **设问：**这几幅剪纸的区别是什么？ 单色剪纸以色彩单一性著称，其图案色彩鲜亮明快；折叠剪纸的图案相连富有对称美感，阳剪剪纸线线相连，阴剪剪纸线线相断，阴阳刻结合中既有阳刻的特点也有阴刻的特点。 **三、剪纸的美学表现** **1、形态美** 【**案例引入**】剪纸《女孩》 **设问：**造型上有什么特色？ 图片包含 文字 描述已自动生成**分析：**构图造型图案化，描绘的形象去繁就简，不一定要按写实的比例，强化特征，使其简洁、夸张、优美，富有节奏感。 **2、装饰美** **【案例引入】**剪纸《母子》 **讨论：**剪纸的装饰美体现在哪里？ **总结：**以点、线、面组合构成画面，根据结构，在形体大结构划分处添加纹样，如关节转折处等位置添加；大块面的形体可成组添加纹样，这样显得整体，不散碎；纹样面积要有大有小，位置要有疏密节奏，纹样类型要有呼应。以阴阳虚实、对称均衡、疏密、大小、强弱等对比方式创建画面节奏关系。 **3、线条美** 【**案例引入**】剪纸《鱼》 **分析：**俗语“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡须”，体现出剪纸工艺的线条流畅、雕刻精细。 **4、色彩美** 图片包含 鲜花 描述已自动生成卡通人物 低可信度描述已自动生成【**案例引入**】纯色剪纸、染色剪纸、拼贴剪纸 **分析：**纯色剪纸较为常见，色彩鲜艳、饱满。染色剪纸用宣纸多张叠在一起剪刻，再用染料点染，作品色彩鲜艳夺目，层次丰富。拼色剪纸以多张纸分层剪刻再拼合而成，色彩丰富，富有变化，视觉冲击力强。 **四、剪纸设计与制作** **1、工具与材料** 常用工具：尖嘴剪刀、美工剪刀、刻刀、订书机、垫板 纸材：蜡光纸、普通彩纸 **2、折叠剪纸设计与制作** 【**教师示范**】蝴蝶 图片包含 信封, 定居者 描述已自动生成卡通人物 低可信度描述已自动生成图示 描述已自动生成 卡通人物 描述已自动生成 **制作解析：** ①设计构思画出轮廓，注意形的特征、造型要舒展美观，剪刀剪刻出轮廓； ②根据结构，用水滴纹、锯齿纹等画出身体上的主体纹样，用柳叶纹、月牙纹进一步装饰，注意大小疏密、纹样的组成关系； ③刻刀雕刻内部花纹，完成作品。 **3、剪纸设计与制作** 【**教师示范**】《小牧童》剪纸 **卡通人物 中度可信度描述已自动生成** **制作解析：** ①设计构思画出轮廓，注意形的特征、造型要舒展美观，剪刀剪刻出轮廓； ②根据结构，用水滴纹、锯齿纹等画出身体上的主体纹样，用柳叶纹、月牙纹进一步装饰，注意大小疏密、纹样的组成关系； ③刻刀雕刻内部花纹，剪刀剪出外形，完成作品。 **总结：**创作者依据内心感受，对创作形象进行分析、归纳、提炼，以主观意愿运用表现方法进行再创作，表达自我情感。			
课堂 **练习** **师生** **互动**	**【实践练习】** 根据超星学习通网络教学平台内的素材图例，运用所学技法完成一幅剪纸作品，尺寸8开内。 **【师生互评】** 学生相互分享作品，交流创作心得，讲述制作技法，教师巡回指导，参与作品评析。			
知识 **拓展**	**一、剪纸与幼儿园教育教学** 【**案例引入1**】儿童剪纸作品 【**案例引入2**】幼儿园环境布置 **分析：**剪纸可以锻炼幼儿的手、脑协调能力，利用剪纸进行教育教学活动及环境布置，弘扬传统文化之美，培养孩子欣赏美、创造美的能力。《3-6岁儿童发展指南》指出幼儿教师应“带幼儿观看或共同参与传统民间艺术和地方民俗文化活动，如皮影戏、剪纸和捏面人等。” **二、当代剪纸艺术作品** 【**案例引入**】影像、装置等当代剪纸艺术作品 **分析：**当代剪纸是对剪纸语言和形式的新探索，旨在突破传统意义上剪纸的平面手工制作层次，注重创意精神，由平面-立体（装置、雕塑）-空间（景观、环境）-多媒体（网络、动漫）等多维度空间发展，形成“新剪纸文化”概念。			
归纳 **总结** **与** **作业** **布置**	【**小结**】 一名学生展示作品，讲述制作过程。教师简要回顾课程内容，强调重点、难点。剪纸作为世界级“非遗”项目，已成为国家、民族的一种文化符号，值得每一位同学们继承与发扬，期望同学们多思多练，为剪纸注入新的艺术活力。 【**思考**】 收集国内外剪纸图例，思考单色剪纸的创意表现有哪些？ 【**作业**】 1、自学超星学习通网络教学平台内：连续折剪制作技法； 2、两人为一组，以《池塘》为主题，为幼儿园手工活动设计一个剪纸活动案例，并制作出具体的图例。			
板书设计				
剪纸的表现技法： 单色剪纸、折叠剪纸、阳刻剪纸、阴刻剪纸 剪纸的美学表现： 形态、装饰、线条、色彩				