

《色彩系列——璀璨家园》课程设计

课程名称：色彩系列——璀璨家园

适用专业：基础部一年级

课程性质：必修

学分：2

学时：10

一、 教学指导思想

《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》明确提出，要全面加强和改进学校美育工作。2018年，习近平总书记给中央美术学院老教授回信，就做好美育工作，弘扬中华美育精神提出殷切期望。他指出，“要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长”。通过美育培养学生认识美、体验美、创造美，提高学生的综合素质，提升人文素养，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人是当下中国教育重点。迈入新世纪以来，教育事业迅速发展，城乡免费义务教育全面实现，教育现代化基本完成，大力发展农村学校的美育教育成为当下教育开展的长期工作。《广东省教育厅关于开展美育浸润行动计划的通知》鼓励高校对农村学校提供美育教师和学生力量进行教学扶持。因此，培养一批优秀的具备美育思维的美术教育的高职毕业生，对农村学校美育师资队伍的输出具有一定的推动作用。

此次《色彩系列——璀璨家园》课程力求通过审美教育，增强民族自信，结合新时代，传承和弘扬中华美学精神，展现中华审美风范。一方面，课程的设立能陶冶学生道德情操，促进学生德智体美劳全面发展，培养学生具备“聚精神之旗、立精神支柱、建精神家园”的美育意识；另一方面，课程通过培养美育优秀毕业生，推动乡村文化振兴，积极培育专业人才培养队伍，努力为农村学校输送美育传播者，共同推进美育教育工作的开展。

二、 教学目标

（一） 认知目标

- 1、掌握专业理论知识和专业技法运用；
- 2、结合艺术家作品进行课程教学，让学生建立正确的审美能力，提升个人内在修养。

（二） 能力发展目标

- 1、培养学生对色彩的感受能力、处理能力和表现能力；
- 2、培养学生对绘画材料的综合运用；
- 3、培养学生建立个人艺术语言，拥有创新意识。

（三） 情感态度价值观目标

- 1、结合新时代，弘扬中华民族精神，使学生了解中华文化的博大精深，坚定文化自信；
- 2、培养学生具备传承弘扬中华优秀传统文化的创新意识，使学生具备优秀的道德品质；
- 3、培养学生借助专业眼光在生活中探索美、发现美、体验美，形成正确的审美观和价值观，使学生的综合素质得到全面发展。

三、 内容结构

《色彩系列——璀璨家园》课程设置共 10 学时，以 2 学时为基本单位进行教学。课程围绕“文明家园”、“文化家园”、“精神家园”、“幸福家园”和“艺术家园”的美育方向展开，分别从“重拾锦灰堆”、“灯光下的皮影”、“创意立体书”、“版画绘小康”和“走进敦煌壁画”五个教学主题进行授课与创作。课程设计上按照时间的顺序，从中国古代字画开始追溯、到传统文化艺术的发展、人们对美和艺术的不懈追求、对精神世界的不断进取，最后致力让中华灿烂艺术走向世界，响应“一带一路”倡议，共筑人类命运共同体。课程从不同角度介绍中国美，结合美术理论知识和作品赏析，培养学生对美的认知，课程安排以课堂创作为主，指引学生将美注入到作品中，发扬中华民族文化。

四、 教学安排

本课程总学时 10 节，其中：讲授 5 学时，现场教学 5 学时，具体教学安排如图所示。

序号	课程单元	课堂主题	教学内容	学时分配
1	文明家园	重拾锦灰堆	1. 本课围绕“文明家园——重拾锦灰堆”这一主题展开教学，介绍锦灰堆的概念、意义，并通过欣赏锦灰堆艺术家作品，让学生从中感受中国古代艺术的璀璨，培养正确的审美意识。 2. 通过知识点的讲授让学生了解传统锦灰堆的制作步骤； 3. 课程安排以授课和课堂创作为主，引导学生用不同材料、不同方式再造锦灰堆。	2
2	文化家园	灯光下的皮影	1. 本课围绕“文化家园——灯光下的皮影”这一主题展开教学，介绍皮影的历史和意义，并通过皮影的造型分析和表现形式，让学生体会中国民间的高超艺术； 2. 了解传统皮影的制作步骤，让学生清楚掌握皮影制作方法； 3. 课程安排以授课和课堂创作为主，以小组为单位完成皮影戏作业。	2

3	精神家园	创意立体书	1. 本课围绕“精神家园——创意立体书”这一主题展开教学，“书中自有黄金屋”，书是我们的精神家园，如何把自己看过的一本触动心灵的好书制作成创意立体书，分享给朋友便是我们所要掌握的内容，本课以祖国的美好生活为创作源泉，让学生认识中国美，感受中国美，围绕中国精神文明家园为主题进行创作，以独特的视角确定立体书内容； 2. 通过示范让学生掌握立体书制作步骤； 3. 课程安排以授课和课堂创作为主，运用色彩知识将中国精神文明家园绘制成立体书。	2
4	幸福家园	版画绘小康	1. 本课围绕“幸福家园——版画绘小康”这一主题展开教学，通过阐述小康社会的伟大进程，让学生领悟中华民族精神力量和时代意义； 2. 通过知识点的讲授让学生了解版画和明信片的概念和制作步骤； 3. 课程安排以授课和课堂创作为主，引导学生用麻胶版画的方式将小康生活印在自制明信片上并寄出，让学生运用中国传统艺术将人民小康生活记录下来的同时，也将幸福情感传递出去。	2

5	艺术家园	走进敦煌壁画	1. 本课围绕“艺术家园——走进敦煌壁画”这一主题展开教学，通过介绍敦煌壁画历史及其艺术造诣，让学生认识敦煌壁画在世界艺术宝库中的重要地位，领悟中国传统艺术对世界文明的贡献之大； 2. 通过介绍敦煌壁画的艺术表现形式，指导学生正确使用水溶性彩铅，鼓励学生运用综合材料制作肌理，描绘出壁画效果。 3. 引导学生制作风琴本，效仿壁画的叙事记录功能，将作品以长条横幅的方式呈现。	2
---	------	--------	---	---

五、 课程资源

1. 教材参考《高等艺术院校美术基础系列教材——色彩基础》，孙化一主编，上海人民美术出版社（2008-01），对色彩基本原理展开运用。
2. 课上采用多媒体教学和现场示范教学相结合，通过课件、视频和讨论，激发学生学习兴趣，并在课上进行作品演示，加强学生对知识点的把握。
3. 利用线上平台（如师训宝、云班课、作业帮、微信）进行课堂签到，将教师示范以视频录制的方式上传到资源库中，供学生课后进行回放温习，课后收集学生作业并进行答疑。
4. 利用查阅美术相关书籍和网络平台，鼓励学生课后进行课外延伸学习，拓宽学生知识面，完善知识构架。
5. 举办线上和线下学生优秀美术作品展览，通过公众号和画展的方式对学生的课程进行总结，激发学生课堂积极性。

六、 教学策略及方法

（一） 教学策略

1. 主动参与教学策略：通过引导学生，让学生对美育色彩课堂的教学内容充分掌握，学会对教学内容进行组织，构建具有个人风格的绘画创作；
2. “探究——发现”教学策略：通过引导学生，让学生透过绘画事物现象发现本质，培养学生透过色彩课的小美，发现生活中的大美；
3. 合作学习教学策略：以小组为单位完成绘画创作，促进学生在过程中沟通并分享创作心得，在创作意图上达成一致意见，充分培养学生的合作能力；
4. 联系生活教学策略：通过鼓励学生，让学生在过程中发散思维学习，锻炼学生将课堂所学的审美体验置身到生活中，从而对所学知识点有效掌握。

（二） 教学方法

1. 讲授法：通过传授绘画专业知识、讲述中华民族精神进行美育教学，引导学生掌握知识点的同时，陶冶个人情操，提高综合素质；
2. 演示法：通过在课堂上进行绘画示范，让学生更直观学习专业技法；
3. 自主学习法：引导学生拓展视野，培养学生自主学习能力，鼓励学生在绘画创作中建立个人艺术语言，将情感意图融入到作品中。

七、 课程评价

1. 形成性评价：实行多次评价，突出过程性；
2. 定量和定性相结合的评价：学生的作业成绩不仅关注作品本身，还应注重学生学习的动机和意志品质；
3. 差异性评价：在教学过程中因材施教，并对不同的学生采用不同的评价标准，促进学生充分发挥个人优势。