

《文化家园——灯光下的皮影》课程教案

授课题目	《文化家园——灯光下的皮影》		
课时安排	2 学时		
授课班级	基础部一年级	授课类型	新授课
教学目标	认知目标	1. 学习皮影的由来和基本形式，体会皮影这一中华优秀传统文化的技艺精湛之美； 2. 通过分析皮影的艺术特点和制作步骤，掌握皮影的制作方法。	
	能力发展目标	1. 熟悉皮影的制作步骤，学会动手用身边的材料完成皮影； 2. 单人皮影完成后，组织学生进行皮影戏演出，培养学生合作能力，训练学生将音乐、戏剧和美术等艺术相结合。	
	情感态度价值观目标	1. 通过了解皮影艺术的概念、意义和创作步骤，让学生感受中华优秀传统文化之博大； 2. 通过训练学生用全新的方式制作皮影，培养学生领悟中华民族传统文化，将中华艺术文明传承下去。 3. 欣赏各地方皮影作品，培养学生利用本土文化传承民间传统艺术，提高审美能力。	
教学内容分析	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。	
学情分析	1. 皮影戏将美术、戏剧和音乐结合，能激发学生的学习兴趣； 2. 本次创作以小组形式完成，需对皮影戏主题及制作分工进行合理安排。教师应鼓励学生讨论交流，培养学生的合作能力。 3. 部分学生动手能力较弱，无法很好地完成皮影细节制作。为此，教师应加以引导，鼓励学生克服困难，团结协作，争取制作出好作品。	
重点难点	重点	认识并了解皮影戏，熟练掌握皮影戏制作步骤。
	难点	皮影的部件较多，制作步骤繁琐。
教学手段	多媒体教学、示范	
教学方法	讲授法、演示法、自主学习法	
教学过程		
一. 导入课题 1. 回顾复习。对上节课《文明家园——重拾锦灰堆》的学生作品进行点评，展示表扬优秀作品，对存在问题进行讲解指导。 2. 引入新课。展示灯光下的手影的照片，让学生尝试用不同的手势作出不同的动物影子。 3. 阐述：“在中国民间有一种古老的传统艺术，也是采用同样的原理投射呈现，享有‘中国影灯’的称号。”让学生猜这一艺术名称并揭晓答案，由此引入课堂主题：《文化家园——灯光下的皮影》。（板书） 二. 讲授新课 （一）皮影戏的概念、历史、意义 1. 观看皮影戏的视频，阐述皮影戏的概念：“皮影戏是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影，用来表演故事的民间戏剧。表演时，艺人们在白色幕布后面，一边操纵影人，一边用当地流行的曲调讲述故事，有浓厚的乡土气息。”		

2. 通过讲故事的方式阐述皮影戏的历史由来，并简单阐述皮影戏在中国古代不同时期的发展情况并进行总结：“中国皮影艺术距今已有 2000 多年历史，早在十三世纪就已传播到国外，得到极高的赞赏。”
3. 欣赏皮影戏作品，阐述皮影戏艺术意义：“皮影的艺术创意汲取了中国汉代帛画、画像石、画像砖和唐、宋寺院壁画的手法与风格，将古代精神文化集于一体，体现中国古代民间艺术的极高艺术造诣和中国优秀传统文化的博大精深。”（板书）

（二）皮影戏的艺术表现形式及传统制作

1. 观看视频，思考并回答“皮影戏以什么叙事方式来呈现？”
2. 总结：“皮影戏以戏剧的方式出现。经典的皮影戏剧目还有《白蛇传》、《牛郎织女》、《杨家将》、《水浒传》、《刘胡兰》、《林海雪原》等。皮影人物的造型上融入剪纸等元素，采用夸张的手段来塑造形象，不同的人物有不同的表情和表现方式，线条有疏有密。”（板书）
3. 展示皮影戏作品，分析皮影艺术细节，分别从头部、图案处理、用刀设色处理来让学生对皮影形象进一步了解。（板书）
4. 观看传统皮影戏的制作视频，让学生对传统皮影戏的基本制作有一定的了解。

三. 创作训练

1. 简易皮影戏制作。通过教师视频示范，向学生详细讲解简易版皮影艺术的制作。（1）采用 PVC 板代替传统皮影戏的牛皮；（2）确定剧目主题，选择剧目人物，确定皮影形象。（3）画稿。皮影戏的形象可搜索专门画稿（“样谱”）进行绘制，注意皮影的画稿分为 11 个部件；（4）设色。用油性马克笔在 PVC 板上进行颜色填充；（5）组装：用针线、鱼线、扣钉或者二脚钉组装，并装上筷子控制皮影。
2. 欣赏往届学生优秀作品，让学生从中汲取灵感。
3. 学生以小组（5 人）形式完成创作，围绕“文化家园——灯光下的皮影”进行皮影制作。

作品要求：（1）小组需确定一个剧目，分工完成相关人物皮影制作。

(2) 用灯光将皮影投射在墙上，课后完成演出环节，此环节以拍照并录制视频的方式完成。

4. 课堂辅导：因材施教，对学生作画过程中出现的问题进行指导，并对优秀作业进行点评，指出学生作业中存在的不足。

四. 课堂总结

通过板书上的内容，对课堂所学知识架构重新梳理一遍。

五. 课外延伸

1. 皮影戏具有强烈的地方特色。广东陆丰皮影团是潮汕地区民间艺术团体，课后请查阅相关资料，了解本土民间文化，探索“如何更好地传承皮影文化”。
2. 查阅国外皮影的相关资料，了解国外皮影不同的流传方式和表演形式。

板书设计	文化家园——灯光下的皮影 一、皮影戏 人物剪影在灯光下投影表演 中国传统文化 民间戏剧《牛郎织女》、《刘胡兰》…… 二、艺术表现形式及传统步骤 造型夸张 身体部件进行组合 细节把握虚实和疏密 传统步骤 (示范作品展示) 三、创作训练 PVC 板 确定剧目（小组） 画稿（“样谱”） 设色（油性马克笔） 组装（针线、鱼线、扣钉、二脚钉）、筷子
-------------	---

教学评价	1. 课堂通过皮影欣赏和多媒体，训练学生用全新的方式制作皮影，培养学生领悟中华民族传统文化，将中华艺术文明传承下去。 2. 皮影制作出来的戏剧形象生动有趣，学生学习激情高涨。 3. 学生通过了解皮影戏剧目，分工制作皮影形象并最后完成戏剧演出，增加课堂趣味性的同时，也加深了学生对传统戏剧文化的了解。
教学反思	教学中可考虑设置一个表演环节：班级小组将课后演出的照片或视频上传在班级群，由学生投票，选出 1-2 组优秀皮影小剧团，并在下节课上课之前上台表演，并分享自己的制作心得，激发学生对中国传统民间文化的兴趣。