

《文明家园——重拾锦灰堆》课程教案

授课题目	《文明家园——重拾锦灰堆》		
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	<ol style="list-style-type: none">1. 了解锦灰堆的概念和由来，认识锦灰堆作为中国古代传统艺术珍品展现的独特魅力；2. 通过分析锦灰堆，了解锦灰堆的艺术特点；3. 通过欣赏锦灰堆作品，让学生更深入了解锦灰堆的艺术造诣。	
	能力发展目标	<ol style="list-style-type: none">1. 熟悉锦灰堆的创作步骤，学会用全新的方式绘制出锦灰堆；2. 培养学生运用各种材料、采用不同的方式对锦灰堆作品进行改造。	
	情感态度价值观目标	<ol style="list-style-type: none">1. 通过了解锦灰堆的概念、意义和创作步骤，让学生感受中华艺术文明的辉煌；2. 通过训练学生用全新的方式绘制锦灰堆，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. 欣赏古代锦灰堆艺术家作品，培养学生具有一定的审美能力。	

教学内容分析	<ol style="list-style-type: none">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、不同方式再创锦灰堆。	
学情分析	<ol style="list-style-type: none">1. 大一学生思维活跃，求学兴致高，领悟能力强，灵感较为丰富，善于用独特的视角进行创作；2. 学生对残缺美具备一定的认知能力，能更好地进行教学开展。3. 本次课堂鼓励学生运用综合材料，为此，教师将在授课过程通过发散思维，激发学生灵感。	
重点难点	重点	通过对锦灰堆的认识，理解残缺美的审美价值，并且感受到中国古代艺术文明的精湛，传播中华艺术文明。
	难点	运用不同材料和全新的方式进行锦灰堆创作。
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. 导入：“罗丹曾说：‘生活并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。’残缺美也是一种美。”
2. 观看断臂维纳斯的视频，思考并回答“关于残缺美，你还能想到哪些事物？”
3. 展示有关雕塑、花道、文学的残缺美作品并总结：“残缺美是一种期待的美，它能唤起人某种特殊的感受，缺陷使人感觉到追求进步、追求美的需要，从而具有了积极的意义。”
4. 阐述：“在古代中国文明艺术史中，有一种绘画类别以残缺美的形式呈现，有人称之为‘非书胜于书、非画胜于画’，受到文人雅士的青睐。它就是我们今天要来学习的‘锦灰堆’。”由此引出课堂主题——“文明家园——重拾锦灰堆”。

二. 讲授新课

（一）“锦灰堆”的由来及概念

1. 通过讲故事的方式阐述“锦灰堆”这一名称的由来：“相传元代钱选在一次醉酒后兴起，将当天散落在饭桌上的下酒菜吃剩残物绘制成一幅横卷，并挥笔题款“锦灰堆。”
2. 对锦灰堆概念进行阐述：“锦灰堆艺术源自中国传统艺术，是古代文人雅士书房常见的杂物。锦灰堆是将古旧字画、废旧拓片、废弃画稿等杂物组合起来，用真实的画法将杂物组合在一起。”
3. 展示锦灰堆作品，思考并回答“这种残缺美带来的艺术形式给人什么样的感受？”
4. 总结：“锦灰堆的残缺美给人古朴典雅、耐人寻味的感觉。清朝，锦灰堆开始广泛流通，成为文人雅士互赠的一种情谊之物。”

（二）“锦灰堆”的艺术价值

欣赏锦灰堆作品，对锦灰堆作品的审美价值进行阐述：“锦灰堆作为中国个、传统艺术珍品之一，体现了中华古代艺术的精湛和中华文明宝库的璀璨。如今，锦灰堆由于涉及画种过多，锦灰堆技艺几近失传。作为新时代的青年，

有责任重拾中华古代文明精髓，将古代传统艺术传承下去。”（板书）

（三） “锦灰堆” 的艺术表达方式

1. 欣赏锦灰堆作品，观察并分析锦灰堆中杂物的类别。
2. 对锦灰堆作品中呈现的物件类别进行归纳：“书法、拓片、碑片、瓦当拓片、文人画、扇面信札。”（板书）
3. 阐述：“锦灰堆因为画面中涉及的绘制内容类别多，绘制难度极大，能胜任的艺术家特别少，除了能书能画，还要擅长拓片等，可谓全能画家。”
4. 观察锦灰堆中物件的艺术形式，分析锦灰堆的艺术表现形式。
5. 总结传统锦灰堆的艺术表现形式：（1）材质上采用熟宣和笔墨；（2）处理方式上，杂物必须呈现破、旧、污、火烧、撕裂、烟熏等状态，以显出作品的古色古香之趣；（3）结构分布奇特，有疏有密。物件大小有致。总结时重点对第（2）点和第（3）点进行阐述。（板书）
6. 通过对锦灰堆的了解，结合创新理念，鼓励学生运用新素材、新方式对锦灰堆作品进行绘制。（1）绘画材料：除了传统的宣纸和笔墨，还可选择牛皮纸和水粉；（2）纸张要求：可采用圆形、扇形、纵向或横幅纸张，更显文人气韵；（3）杂物素材：除了传统的古代文人画、古旧书法、碑帖，还可选择字帖、报纸、杂志、碎布、旧照片、日历等物件进行创新；（4）杂物呈现形式：手绘临摹、打印或用现成品进行拼贴；（5）绘制方式：将搜集的杂物进行融合拼贴，并用手绘方式添加细节，创作出全新方式的锦灰堆。（板书）
7. 对创意锦灰堆进行示范，让学生掌握作品的绘制步骤，更好地组织材料，处理画面。
8. 总结创意锦灰堆的绘制步骤：（1）素材选定，并进行做旧处理；（2）拼贴摆放，确定布局设计；（3）手绘添加细节。

（四） 创作训练

1. 欣赏往届学生优秀作品，让学生从中汲取创作灵感。
2. 学生围绕“文明家园——重拾锦灰堆”为主题进行创作。

作品要求：（1）纸张尺寸：不小于8开纸。

(2) 在传统锦灰堆的艺术表现形式上进行创新。

3. 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

根据板书，对课堂所学知识架构重新梳理一遍。

五. 课外延伸

搜集在锦灰堆创作中有突出成就的艺术家，了解其生平及艺术造诣，对锦灰堆进行更深入探索。

文明家园——重拾锦灰堆

锦灰堆

组合的残缺艺术 中华文明宝库 中国传统艺术珍品

艺术表达方式

1、素材：书法、文人画、碑帖

2、表现形式：熟宣和笔墨

破、残、撕、烟熏、火烧
布局疏密有致，大小分布

(示范作品展示)

3、新材料、新方式：牛皮纸、水粉

圆形、扇形、横幅

字帖、报纸、杂志、碎布、旧照片、日历

现成品、手绘临摹、打印

破、残、撕、熏

4、步骤：

素材选定，做旧处理

布局确定

手绘细节

板
书
设
计

<p>教学 评价</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 课堂从“残缺美”的定义和意义引入，通过文学等不同角度欣赏残缺美作品，并通过视频方式让学生深入理解残缺美，由此引入“锦灰堆”的主题，让学生对“锦灰堆”建立初步认识的同时，提升了此次课程的教育意义。2. 课堂通过分析锦灰堆的艺术表现方式，了解其艺术价值，让学生深刻认识到中国古代文明的灿烂，并将古代传统艺术传承下去。3. 通过教师示范，让学生明白如何运用新材料、新方式进行创作，学习古代艺术的同时，也拓宽了学生的创作思路，让学生学会在生活中寻找美的素材，培养学生一双发现美的眼睛。
<p>教学 反思</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 作为几乎失传的中国传统艺术，锦灰堆的学习资料存在搜集难度大的问题，教师应借助已有资料，利用创新理念进行授课。2. 教师应在示范中增加一个独立的素材处理环节，演示多种方式的做旧手法，如：利用墨水画在素材边缘，效仿烧和熏的效果，让学生清楚不同做旧手法的最终呈现方式。