**“漆画技法与材料研究”课程思政教学案例**

**教学单位：美术学院 课程名称：《漆画材料与技法》**

**专业名称：美术学 授课教师：林蕴婷 授课对象：二年级**

一、课程信息

（一）课程简介

漆画技法与材料研究是美术学漆画方向的基础，是对基础训练的重要教学手段。该课程教学不仅仅是培养学生对基本材料和技法的掌握能力，而且是一种举一反三的思维活动，所以要求在教学中特别强调培养学生有创新的的能力探索适合画面的新材料和技法。通过本课程的教学，培养学生在掌握绘画造型语言及形式构架的基础上，适时选取可以突出表现画面艺术性的漆画材料与技法，为学生今后的学习奠定良好的基础。课程以理论讲授、实践辅导和示范相结合，辅之以学生自学。

（二）教学目标

（1）学生全面了解漆画的基础材料和基本技法运用。

（2）学生熟练掌握基础漆画技法，并恰当的选用材料表现技法。

（3）学生探索性尝试运用新材料和实验新技法。

（4）学生运用不同漆画材料与技法完成具有强烈夸张、变化等不同特点的装饰性漆画作品。

二、思政素材

（一）适用范围

本素材适用于课程“第四章 现代漆画作品赏析”中的知识点“直观感受、分析漆画作品中使用的技法及材料”

选用教材：中国现代漆画.寇焱.北京大学出版社;2007.

（二）素材内容

所引用的思政素材为“第十四届全国美术作品展览27件漆画进京作品欣赏”中的《展翅》、《中国红》、《天路——国槐绿》、《春风拂面》、《国泰民安》、《乡音笑语》

（1）《展翅》，此作品以C919国产大飞机试航为蓝本，表现我国自主研发的大飞机起飞时令人欢欣鼓舞的磅礴场面，象征中国国力蒸蒸日上之强大。作品在大漆传统红黑白单纯色彩中加以微妙变化，运用镶嵌、变涂及个人创新弹漆线等技法，丰富画面内容，强化视觉冲击力。作品创作意在提振国人爱国热情，讴歌伟大时代。以传统漆艺镶嵌、撒粉、变涂、罩染等技法，以及自己独创的弹线工艺，有机结合融合创新，控制以红白黑三色为主调，使画面充满张力，表现国产大飞机试验起飞的鼓舞场面，彰显现代中国在全球的强大实力。

（2）《中国红》，是为中华人民共和国建国 75 周年而创作的主题性绘画。75的数字为底，画面中心部绘制红山文化的玉龙纹样，即是中国传统文化的代表，又是龙的传人的象征，今年也正逢龙年。画面左上及左下部分起伏的波浪象征着中国人民在中国共产党的坚强领导下不畏艰险，乘风破浪向着新时代民族复兴勇往直前的精神。画面选用红色天然大漆精心绘制，通过大漆的材料属性产生深浅变化，同时也是对中国现代漆画创作的一种新尝试。

（3）《天路——国槐绿》，呈现的是被人们美名为“国槐绿”D2021 次复兴号列车从拉萨首发到林芝站的瞬间。该作品通过经典的舞台剧三角形构图，捕捉了拉林铁路开通这一“中国智造”“中国建造”又一次“爬坡”和“登顶”的历史时刻。画面中，藤蔓象征生命力和团结合作，与晴朗天空和广袤原野共同构成了一个和谐共生的美好景象。青年通过视频通话连接远方亲人，老人满怀期待地准备迎接，孩童好奇张望着即将到站的“绿巨人”，个别家庭虽有遗憾却依旧满怀希望。人物的造型和服饰虽然保留着藏区的传统特色，动态和表情却生动展现了藏民因复兴号列车到站带来的喜悦与期待，象征着藏族同胞从传统走向现代的进程。该作品不仅体现了藏族同胞对现代生活的向往和融入，还深刻反映了雪域高原各族人民生活变迁的华彩篇章，彰显了时代发展的巨大成就和民族团结的力量。

（4）《春风拂面》，画面上暖暖的春光洒落，柔柔的春风拂面，骑行者破风前行，踏上征程，这些骑行者包括各行各业的的劳动者，也包括你我他，通过骑行者的努力奋斗、追求卓越的精神来体现我们的国家精神。尽情体验春风的畅快，轻轻吸入那些盛世春花散发出的醉人芬芳。在这春意盎然的社会主义大道上，以追风赏春的骑行方式，载着浪漫的春风，穿过树林，穿过雾霭，穿过山野，穿过花田，穿进春天里，直到很向往的远方。作者通过诗性的现实主义手法，着重漆画的写意性和绘画性表达，致力于对漆画艺术本体语言的研究与探索，意图实现传统工艺与绘画语言的当代转换。

（5）《国泰民安》，以乡村题材为创作主题较为普遍，我描绘了一户普通农家院落的场景，使用大漆和瓦灰等材料塑造出画面的具体形象，以小见大的方式突出普通乡村人们生活发生的巨变。大漆的材料本身不太容易定形，但是在加上了灰质材料后便可以进行随性的塑造，或拙朴、或变形或留白。

（6）《乡音笑语》，取材于春节期间民众观看河南梆子戏的宏大、热烈场面。画家以饱含深情的笔调描绘和表达了中原老百姓对于传统文化——河南梆子戏的喜爱之情。河南梆子戏又被称为河南豫剧，其唱腔风格朴直淳厚、丰富细腻、感染力强，是流传于中原大地的传统剧种，是河南人的乡情之恋、故土之情的浓缩和体现。在表现手法上，漆画创作《乡音笑语》以联画的方式来完成对画面空间的重新组合和处理，采用了宽幕幅、并列式的构图形式，有效地增大了画面的信息量，将看戏民众、舞台、道具、戏曲演员、村落、小商品等元素并列呈现在一个画面上，并将其提炼升华、艺术加工，追求拙中见美、质朴诙谐的语言风格，为观众展示出一幅饱满热烈、喜庆喧阗、和谐安康的画卷，不但彰显了民族传统文化对于加强社会精神文明建设和文化风貌塑造所具有的重要作用和价值，也契合了当前涵养乡风文明、以文化建设赋能乡村振兴的时代精神。

资料来源：

# [1]第十四届全国美术作品展览27件漆画进京作品欣赏[EB/OL].

三、教学设计及反思

（一）教学设计

（1）课程思政教学目标

知识目标：学生能够掌握漆画的基本技法和艺术语言，包括镶嵌、变涂、堆漆等技法，理解漆画在表现社会主题和文化内涵方面的独特性。

能力目标：通过作品分析和技法实践，培养学生的艺术鉴赏能力和创作能力，使学生能够独立完成简单的漆画作品。

情感目标：引导学生感受漆画作品中蕴含的爱国主义情怀、民族团结精神和文化自信，增强学生的社会责任感和使命感。

思政目标：将思政教育融入漆画教学中，帮助学生树立正确的价值观，激发学生对传统文化的热爱和对时代精神的认同，培养学生的文化自信和民族自豪感。

（2）详细教学过程设计

1）课程导入（10分钟）

展示作品：通过展示《展翅》、《中国红》、《天路——国槐绿》、《春风拂面》、《国泰民安》、《乡音笑语》等作品的图片，引导学生观察作品的主题和艺术表现形式。

引导讨论：提问学生对这些作品的初步感受，引导学生思考漆画如何表现社会主题和文化内涵。例如，可以问：“《展翅》这幅作品让你感受到了什么样的情感？它如何通过艺术形式表达出来？”

引入主题：简要介绍漆画的历史和发展，强调漆画在当代艺术中的地位和作用，引出本次课程的主题——漆画与社会主题的表现。

2）知识讲解（30分钟）

漆画技法介绍：详细介绍漆画的基本技法，如镶嵌、变涂、堆漆、撒粉、罩染等。通过图片和视频展示每种技法的具体操作步骤和效果。

作品分析：逐一分析《展翅》、《中国红》、《天路——国槐绿》、《春风拂面》、《国泰民安》、《乡音笑语》等作品的创作背景、技法特点和主题表达。

《展翅》：以C919国产大飞机试航为蓝本，表现我国自主研发的大飞机起飞时令人欢欣鼓舞的磅礴场面。作品运用了镶嵌、变涂及个人创新弹漆线等技法，丰富画面内容，强化视觉冲击力，意在提振国人爱国热情，讴歌伟大时代，彰显现代中国在全球的强大实力。

《中国红》：为中华人民共和国建国75周年而创作的主题性绘画。画面中心部绘制红山文化的玉龙纹样，象征民族精神。画面选用红色天然大漆精心绘制，通过大漆的材料属性产生深浅变化。画面左上及左下部分起伏的波浪象征着中国人民在中国共产党的坚强领导下不畏艰险，乘风破浪向着新时代民族复兴勇往直前的精神。

《天路——国槐绿》：呈现D2021次复兴号列车从拉萨首发到林芝站的瞬间。作品通过经典的舞台剧三角形构图，捕捉了拉林铁路开通的历史时刻，象征藏族同胞从传统走向现代的进程。该作品不仅体现了藏族同胞对现代生活的向往和融入，还深刻反映了雪域高原各族人民生活变迁的华彩篇章，彰显了时代发展的巨大成就和民族团结的力量。

《春风拂面》：通过诗性的现实主义手法，着重漆画的写意性和绘画性表达，画面上暖暖的春光洒落，柔柔的春风拂面，骑行者破风前行，踏上征程，这些骑行者包括各行各业的的劳动者，也包括你我他，通过骑行者的努力奋斗、追求卓越的精神来体现我们的国家精神。在这春意盎然的社会主义大道上，以追风赏春的骑行方式，载着浪漫的春风，穿过树林，穿过雾霭，穿过山野，穿过花田，穿进春天里，直到很向往的远方。

《国泰民安》：以乡村题材为创作主题，描绘了一户普通农家院落的场景，使用大漆和瓦灰等材料塑造出画面的具体形象，以小见大的方式突出普通乡村人们生活发生的巨变。

《乡音笑语》：取材于春节期间民众观看河南梆子戏的宏大、热烈场面，表现中原老百姓对传统文化的喜爱之情。在表现手法上，漆画创作《乡音笑语》以联画的方式来完成对画面空间的重新组合和处理，采用了宽幕幅、并列式的构图形式，有效地增大了画面的信息量，将看戏民众、舞台、道具、戏曲演员、村落、小商品等元素并列呈现在一个画面上，并将其提炼升华、艺术加工，追求拙中见美、质朴诙谐的语言风格，为观众展示出一幅饱满热烈、喜庆喧阗、和谐安康的画卷，不但彰显了民族传统文化对于加强社会精神文明建设和文化风貌塑造所具有的重要作用和价值，也契合了当前涵养乡风文明、以文化建设赋能乡村振兴的时代精神。

技法与主题结合：强调漆画在表现社会主题和文化内涵方面的独特性，如《展翅》通过国产大飞机的题材表现国家实力，《中国红》通过红山文化的玉龙纹样象征民族精神等。

3）案例分析（30分钟）

分组讨论：将学生分成小组，每组选择一幅作品进行深入分析。要求学生从作品的主题、技法、情感表达等方面进行讨论，并准备分享讨论结果。

小组分享：每组学生分享讨论结果，教师进行点评和总结。鼓励学生提出自己的见解和疑问，促进学生之间的思想交流。

教师总结：总结各组的讨论结果，强调漆画作品中蕴含的社会主题和文化内涵，以及技法在表达主题中的作用。

4）技法实践（60分钟）

技法演示：教师进行简单的漆画技法演示，如堆漆、镶嵌等，让学生直观了解技法的操作步骤和效果。

学生实践：学生尝试用简单的漆画技法创作一幅小型作品，表达对某一社会主题或文化内涵的理解。教师巡视指导，帮助学生解决技法上的问题。

作品展示：学生展示自己的作品，简要说明作品的主题和创作思路。教师和其他学生进行点评，提出改进建议。

5）总结与反思（20分钟）

课程总结：对课程内容进行总结，回顾漆画的技法特点和艺术表现形式，强调漆画在表现社会主题和文化内涵方面的独特性。

学生反思：引导学生反思学习过程中的收获和不足，鼓励学生分享自己的创作体会和感受。

教师反馈：对学生的反思进行反馈，肯定学生的收获，指出需要改进的地方，鼓励学生在今后的学习中继续探索和实践。

6）课后作业（10分钟）

作业布置：选择一幅漆画作品，撰写一篇500字左右的分析报告，重点分析作品的主题、技法和情感表达。

作业要求：要求学生结合课堂所学内容，深入分析作品，提出自己的见解和评价。

（3）“课程思政”教学改革的创新点

1）教学内容创新

主题与技法结合：将漆画艺术与社会主题、文化内涵相结合，设计具有针对性的教学内容，增强课程的教育性和感染力。例如，通过分析《展翅》、《中国红》等作品，引导学生理解漆画如何表现国家实力和民族精神。

文化传承与创新：强调漆画作为传统艺术形式在现代社会中的传承与创新，培养学生的文化自信和创新意识，展示漆画在表现自然与生命主题方面的独特魅力。

2）教学方法创新

多样化教学方法：采用案例分析、小组讨论、技法实践等多种教学方法，提高学生的学习积极性和参与度。例如，通过小组讨论和技法实践，让学生在互动中加深对漆画技法和艺术表现的理解。

互动式教学：通过提问、讨论、点评等方式，促进师生互动和学生之间的交流，增强课堂的活力和感染力。

3）教学评价创新

多元化评价体系：建立多元化的教学评价体系，注重过程性评价和终结性评价相结合，全面评估学生的学习效果。例如，通过课堂表现、小组讨论、技法实践和课后作业等多个方面，综合评价学生的学习成果。

自我评价与互评：鼓励学生进行自我评价和互评，培养学生的自我反思能力和批判性思维。例如，学生在展示作品时，先进行自我评价，然后接受其他学生的点评。

4）教学资源创新

丰富教学资源：利用现代信息技术，开发丰富的教学资源，提升教学的信息化水平。例如，提供漆画技法的视频教程，帮助学生更好地掌握技法。

实地考察与交流：组织学生参观漆画展览或与漆画艺术家交流，拓宽学生的视野，增强学生对漆画艺术的感性认识。

通过以上详细的教学设计，学生不仅能够掌握漆画的基本技法和艺术语言，还能深刻理解漆画作品中蕴含的社会主题和文化内涵，增强文化自信和社会责任感。教学设计注重理论与实践相结合，强调学生的主动参与和互动交流，旨在培养学生的艺术鉴赏能力、创作能力和思政素养。

（二）教学评价及反思

（1）优点或成功之处

教学目标达成度高：学生在知识、能力和情感方面都有较好的收获，课程思政目标得到了有效实现。

教学方法多样化：通过案例分析、小组讨论、技法实践等多种教学方法，激发了学生的学习兴趣，提高了课堂参与度。

教学资源丰富：利用现代信息技术，开发了丰富的教学资源，为学生提供了更多的学习支持。

（2）存在的问题或不足

教学时间把控不够精准：部分环节时间安排不够合理，导致教学进度稍有延迟。

学生个体差异关注不足：在教学过程中，未能充分照顾到学生的个体差异，部分学生的学习效果有待提高。

教学评价体系有待完善：现有的评价体系对学生的综合能力评估不够全面，需要进一步优化。

（3）改进措施

优化教学时间分配：合理安排教学环节的时间，确保教学进度的顺利推进。

加强个性化指导：关注学生的个体差异，为不同层次的学生提供有针对性的指导和帮助。

完善教学评价体系：建立更加全面的评价体系，注重对学生综合能力的评估，促进学生的全面发展。

通过以上教学设计和反思，学生不仅能够掌握漆画的基本技法和艺术语言，还能深刻理解漆画作品中蕴含的社会主题和文化内涵，增强文化自信和社会责任感。