

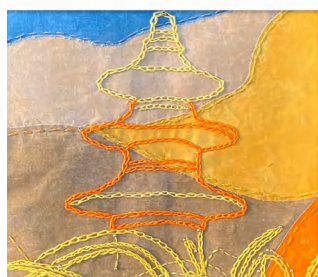
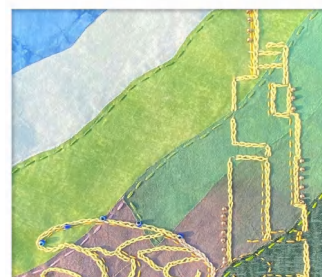
PART 01

校园美育 创新思维

校园美育是美育体系的重要组成部分，它立足于学校教育的制度化环境，聚焦于以美育促进人的全面发展。本部分所收录的12个课程案例，从多个维度体现了“以美培元”的根本任务：美育不仅关乎艺术技能的传授，更关乎价值观的塑造、文化认同的培育和创新思维的启发。这些课程涵盖民间艺术、非遗传承、数字文化赋能、传统色彩、雕塑表达、儿童戏剧、跨学科艺术实践、现成品艺术、视觉传达设计、立体书创作、项目式学习及国画融合动漫等多个方向，强调了审美经验的积累和文化意识的觉醒，展现出美育在校园中的多样化实践路径，由此尝试推动美育从知识导向转向素养导向。这些案例通过创新、灵动的课程设计，带来了融合传统与当代、技术与人文、个体与社群的校园美育新视角，提供了可借鉴的模式与方法。

1 | 激活民间艺术：拼布手工技艺

课程组成员：刘青^①、褚小丽^②、王翔宇^③

① 刘青，南京航空航天大学金城学院讲师，清华大学高级访问学者，陕西科技大学中外联合培养设计学博士。

② 褚小丽，南京航空航天大学金城学院副教授，江苏省学校美育协会会员。研究方向：视觉传达与文化创意设计。

③ 王翔宇，南京航空航天大学金城学院书法系主任，乡村振兴研究院副院长，江苏省美术家协会会员。

厌倦了千篇一律的装饰艺术色彩研究？一场别开生面的变革正席卷而来！

当拼布遇上色彩，布料的色彩、材质、纹理与图案碰撞出奇妙的火花，打破了颜料调配的传统禁锢，为配色训练开辟出一条前所未有的道路。

学生们从在课堂上创作出惊艳的作业，到赛场载誉而归，再到投身工作坊领悟匠心，最后亲手策划高格调的展览。

色彩、教学、创意在这里激情共舞，每一页都藏着意想不到的惊喜。快来一同探寻这场色彩与美育交织的奇妙之旅！

在建设文化强国的时代背景下，美育在国民教育体系中的地位日益凸显。2020年《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》为高校美育工作指明了方向。本课程以民间艺术为切入点，依托民族文化教育，探索以美育人的有效途径，对提升学生的审美素养和人文素养具有重要意义。

1. 教学背景

本课程作为高等教育艺术设计专业的公共艺术选修课，通过对传统民间艺术理论知识的梳理、色彩感知能力的培养以及手工技艺的融合实践，引导学生重新审视民间工艺的当代民族意义。课程以拼布这一传统民间手工艺为载体，深入探讨色彩在装饰艺术中的应用。拼布工艺在传统文化及少数民族文化中都有广泛的应用，如今已发展成为一种工艺美术，广泛应用于装饰艺术设计中。

2. 教学设计

本课程的核心目标在于帮助学生提升色彩感知能力、掌握色彩搭配技巧，并培养其将民间手工艺融入装饰设计的创新意识和实践能力。具体而言，学生将理解色彩在艺术中的重要性及情感表达能力，掌握拼布作品中色彩搭配的基本原则和技巧。

为实现上述目标，课程采用了理论讲授、案例分析和实践操作相结合的教学方法。理论讲授环节将系统讲解色彩理论、色彩心理学以及色彩在装饰艺术中的应用；案例分析环节通过展示优秀的拼布作品，引导学生剖析其色彩运用的特点和设计理念；实践操作环节，学生将按照设定的主题进行拼布作品的设计与制作，亲身体验色彩搭配和拼布工艺的魅力（图 1-1）。

本课程的特色在于创新性地将色彩理论与拼布实践相结合，通过一系列模块化的训练任务（图 1-2、图 1-3），引导学生深入理解色彩在装饰艺术中的作用。不同于传统的颜料调配，课程采用拼布材料进行色彩

图 1-1 色彩主题性训练操作

图 1-2 色彩模块化主题编码

图 1-3 色彩模块化填充

配色练习，强调布料的颜色、图案、材质、纹理等因素对整体效果的影响。

教学实施过程包括导入、理论学习、案例研讨、实操训练和成果展示五个阶段。导入阶段介绍拼布的历史与文化价值，激发学习兴趣；理论学习阶段系统教授色彩基础理论和色彩心理学知识；案例研讨阶段分析经典拼布作品的色彩运用，理解其设计理念。实操训练阶段分为两部分：首先，学生根据六个色彩主题（单色系、类似色、邻近色 / 对比色、互补色、分裂补色 / 三色 / 四色、色彩

空间）分组完成拼布作品（图 1-4 至图 1-6）；其次，学生围绕植物纹样展开分析，提取同一种或者同一类型纹样，以形式美法则进行构图（图 1-7 至图 1-9），例如从敦煌建筑中提取藻井中的植物纹样进行再设计。最终，通过组织作品展示和展览，促进学生之间的交流学习，并进行校园美育文化建设（图 1-10）。

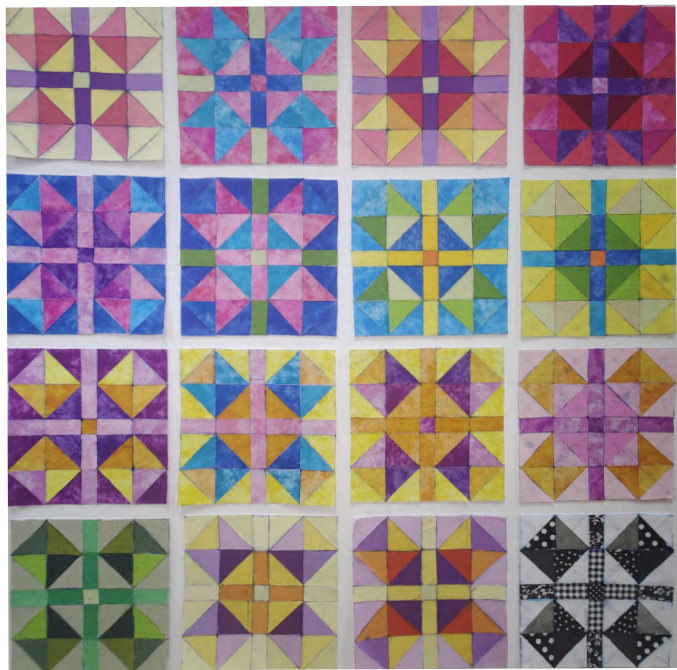

图 1-4 色彩主题训练——几何图形

3. 教学成果展示

实操训练一：色彩语言

图 1-5 色彩主题训练——空间变化

图 1-6 色彩主题训练——图形异构

图 1-7 宝相花拼布工艺再设计

实操训练二：传统植物构图纹样再设计

图 1-8 藻井纹样拼布工艺再设计

图 1-9 莲花纹样拼布工艺再设计

图 1-10 校园美育主题展览“美美与共”

4. 教学模型构建与创新点

本课程的创新点在于以拼布为媒介，探讨装饰艺术中色彩语言的生成规律及配色实践。与传统颜料调配不同，拼布的布料颜色、材质、纹理、图案等因素对色彩提取产生重要影响。该方法有助于学生掌握色彩组合关系、空间性和情感性，并通过工艺与情感的链接，实现以美共情。

此外，课程结合 OBE 理念与美育，创建了“四维”教学成果产出模型。第一维度，培养审美共情，产出优秀学生作业，提升专业及协作能力；第二维度，课堂吸收与竞赛实践并重；第三维度，依托学生热情和工作坊项目，创建手工艺实践工作坊，体验匠人精神；第四维度，鼓励学生自主设计、策划展览（如“民艺新传唱”“美美与共”等），培养综合能力。

专家点评

这门课程亮点突出，具有创新性与实践价值。以民间艺术拼布为切入点，将色彩理论与拼布实践深度融合，打破传统颜料调配的局限，让学生在布料色彩、材质等元素的碰撞中领悟色彩运用。教学方法多元，理论与实操相结合，引导学生理解并掌握色彩搭配技巧。创新性构建“四维”教学成果产出模型，将 OBE 理念与美育结合，全方位提升学生审美素养与实践能力。这不仅对高校美育工作很有意义，更为培养适应新质生产力需求的创新型人才探索了有效路径。

2 | 非遗进课堂：“新会葵艺”教学模式

课程组成员：赵琼花^①、梁新明^②、廖晓英^③、莫文伟^④

- ① 赵琼花，新会葵艺市级代表性传承人，工艺美术师，广东省基础教育美术教研基地（江门）核心成员，主编“非遗里的中国故事”系列之《葵仙传奇》，创新葵艺成果丰富，被《人民日报》、文旅中国等媒体报道。
- ② 梁新明，高中德育正高级教师，华南师范大学兼职教授，江门市十大模范校长。
- ③ 廖晓英，高中历史高级教师，新会区优秀教师特等奖，新会区第四批名教师。
- ④ 莫文伟，高中语文高级教师，广东省英特尔未来教育项目优秀培训师，江门市优秀教师。

新会葵艺承载着 1600 多年的历史文化底蕴，于 2009 年入选国家级非物质文化遗产名录，是五邑侨都·江门与世界华人华侨一脉相承的文化名片，被誉为“广东四大传统工艺”之一。以火画扇为代表的葵艺品曾远销 24 个国家，1952 年更被列为国家特种工艺。在传承者手中，新会葵艺蕴含着丰富的内涵，讲述着动人的故事。

缘起于对家乡和传统手工艺的热爱，作为美术教师兼新会葵艺传承人，在这双重身份的转换中，我们深刻体会到现代教育与传统工艺融合的价值。开发“新会葵艺”课程，不仅是技艺的传授，更是一场中华优秀传统文化传承的自觉行动。以下从五个维度分享我的实践与思考。

1. 整合资源，摸清家底：构建课程的科学基础

新会葵艺的历史可追溯至东晋时期，它以蒲葵叶为原料，融合了烙画、编织、贴画等 20 余道手工艺，是岭南地区农耕文明与匠人智慧的生动写照。然而随着时代的变迁，葵制品的实用性功能逐渐衰退，匠人老龄化严重，技艺面临断代。

刚开始打算做这项非遗课程开发的时候，我们进行了一系列的调研。在文旅资源方面，我们通过走访档案馆、文化馆、非遗中心、当地文史专家，收集葵艺的历史文献、影像资料，建立初步的项目资料库。同时，走访新会的葵艺作坊，了解到现存作坊 6 处，每个作坊大概有 3 ~ 5 位工人，年龄在 50 ~ 70 岁，葵制品结构仍停留在功能的实用性上。在教育资源方面，我们通过调查问卷、座谈会等方式，了解到当地中小学、职业院校很多想开发葵艺这门本土课程，但都因没能获取相关资源而落空。

充分了解了新会葵艺“有什么”和“需要什么”，我们深知这项指尖上的非遗艺术正面临着传承危机。探索非遗进校园，融合课程开展保护传承与创新发展新会葵艺，焕发新会葵艺的活力，有着深远意义。

2. 拜师学艺，深挖精髓：筑牢技艺传授的根基

能够成为新会葵艺的市级传承人的秘诀，在于专业的对口性与就地性。这就好比非遗传承的“经线与纬线”，交织出技术厚度与文化深度的传承网络。只有这样，才能深入理解新会葵艺文化内涵，在课程中准确传递葵艺文化的价值，避免非遗教学流于表面形式。

跟着国家级新会葵艺代表性传承人廖惠林学习 10 多年，从新会葵艺的核心技艺烙扇、织扇，到割葵、焙扇等 20 多道工序的整套制扇技艺，再到葵艺创作的积累，以及葵艺文化的展示传播……从核心技艺到周边文创，从技艺内修到外出展示传播，传承的脚印，都走得很踏实，为课程的开发奠定了牢固的基础。

3. 守正创新，活化传播：让非遗与课堂对话

非遗传承最大的挑战是如何让中华优秀传统文化传承给青年一代，非遗进校园无疑成了一条重要路径。为更好地让非遗与课堂对话，在课程体系的构建上，我们尝试了多种打开方式。

1) 美育核心素养与系统性保护非遗语境下的课程目标

新会葵艺课程开发的教学目标是让学生在多样态的课堂中了解新会葵艺的人文历史及制作流程，增强对家乡地域文化的认同感；掌握新会葵艺的核心技艺，结合跨学科知识，探索非遗在科技、时尚等领域的创新表达，提升其美术表现、创意实践等核心素养能力；在项目式学习中培养学生对新会葵艺保护传承与创新发展的责任感。

2) 非遗与课堂对话

为了更好地在课程体系中实现系统性保护新会葵艺这一目标，我们将新会葵艺课程分为印象·葵乡、葵艺技艺、小小传承人、作品赏析等4个主题单元共11个模块内容（图2-1）。课程始终贯穿“见人见物见生活”的非遗保护理念，通过回归真实场景、活态传承、融合生活，让课堂活起来。

①回归真实场景：在印象·葵乡主题单元中，以“见物”——借物传情为主线，创设情境：将学生带到葵林（图2-2），用老艺人的葵艺作品作为引子，以讲故事的形式，讲述“葵”与新会的发展息息相关，

第一章	
· 印象·葵乡	1
· 葵树培育过程	3
· 新会葵娃成长记	5
第二章	
· 葵艺的工序流程	7
· 葵艺烙画	11
· 葵艺编织	15
第三章	
· 葵林摄影师	19
· 烙画笔前裕	23
· 解读葵材料	27
· 小小葵艺传承人	33
第四章	
· 葵艺作品赏析	39

图 2-1 新会葵艺课程汇编

“一把葵扇养活一代又一代新会人”。通过这些故事，创造出蒲葵种植面积最大、葵扇产量最高、葵业从业人员最多、葵类工艺品种类最丰富、葵类加工工艺最精湛和葵艺发展历史最悠久6个“世界之最”，让学生认知葵艺的发展历程，感受葵乡的地理人文，激发学生对家乡人文的探知。

②活态传承：在葵艺技艺主题单元中，以“见人”——匠人传艺为主线，邀请新会葵艺国家级非遗代表性传承人廖惠林老师亲临课堂，把新会葵艺烙画技艺传授给学生（图 2-3）。传承人进课堂这一举措，是鲜活的教科书，是新知探索与课堂实践相结合的打开方式。烙画笔在扇面上烙绘着祥和的图腾和师徒的情谊，传授的不仅是技艺的延续，更是文化根脉的传承。

图 2-2 印象·葵乡——葵林研学课程

图 2-3 新会葵艺代表性传承人廖惠林老师到校传授葵艺烙画技艺

③融合生活：在小小传承人和作品赏析两个主题单元中，以“见生活”——融合创美为主线，通过丰富多彩的主题活动，如美育展评活动、文博会展等，搭建展示平台。以任务驱动，锤炼学生现场讲解、展示、交流等素养能力，不仅向观众展示了新会葵艺的精湛技艺，同时也培养了学生文化自信、责任担当、创造价值等方面的能力。

4. 生态构建，薪火相传：打造立体的传承体系

要想课程走得更好、更远，不能局限于校园课程，需要建立可持续的立体课堂传承体系。在教育领域，课程可依托葵艺社团、课题研究、美育成果申报、学校品牌特色教学等多元载体生根发芽；在文旅领域，可依托学校的葵艺教学成果，联动传承人、项目保护单位等，申报文旅的非遗保护专项，为新会葵艺搭建多元平台，让校园师生、教育工作者、文旅工作者多方协同，共同打造立体的新会葵艺传承体系，守护文化基因，延续中华文脉（图 2-4）。

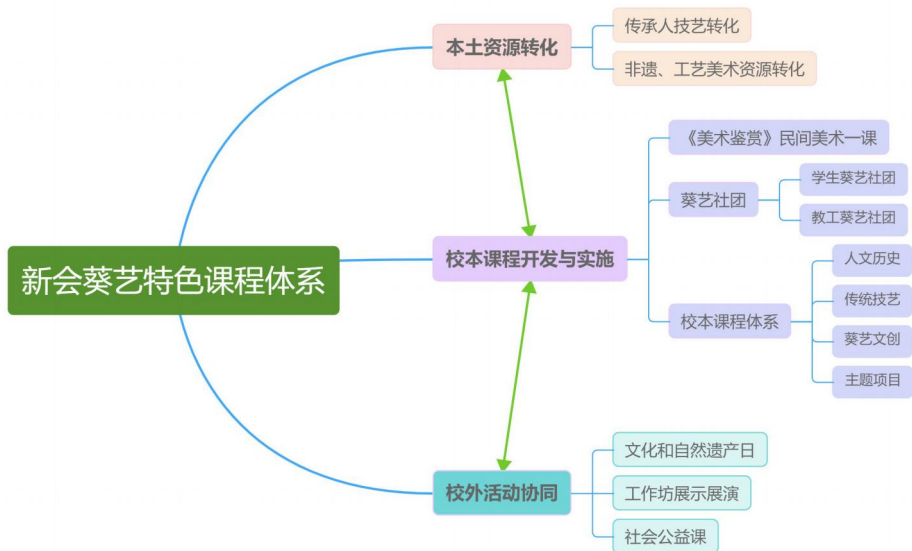

图 2-4 新会葵艺特色课程构建思维导图

5. 多元驱动，数字赋能：新会葵艺成果展现（图 2-5 至图 2-7）

图 2-5 新会葵艺项目式学习课程

图 2-6 新会葵艺课程开发与实践成果展

图 2-7 《葵仙传奇》绘本分享会

6. 教学模型构建与创新点

本课程的创新点在于构建国家级非遗“新会葵艺”的立体传承体系，让非遗与学科、生活等方面融合构建美育课程的系统性。

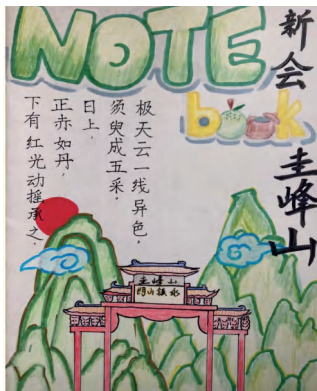
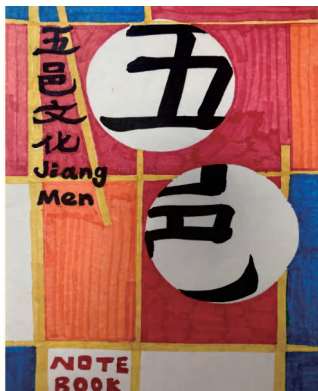
立体传承体系非遗课堂模式的构建：①传承人进课堂，让精湛的非遗技艺能鲜活地在课堂上展现，提升学生的专业能力。②从源头对项目进行保护，开设培育葵树原材料实践课，为课程构建一个立体的生态环境，让学生感受材料之美。③融合生活，让学生积极参与相关展览展演交流活动，更好地进行个人价值塑造，提升综合能力。④协同学校、教育、文旅等多方资源，共同打造立体的新会葵艺传承体系，守护文化基因，延续中华文脉。

专家点评

该课程以新会葵艺为核心，在非遗传承教育上成果斐然。其创新之处包括：整合多方资源，精准把握葵艺现状与需求，为课程奠定了科学基础；拜师学艺，深挖精髓，确保技艺传授准确深入；课程体系构建新颖，以多样化的主题单元贯穿非遗保护理念，实现非遗与课堂的生动对话；构建立体传承体系，融合教育与文旅，实现多方协同。通过多元驱动并数字赋能，全方位展现成果。整体而言，此课程为非遗进校园及传承创新提供了颇具借鉴价值的范例。

3 | 数字赋能：五邑文化美育新视角

课程组成员：伍泳思^①、刘民毅^②、王勇^③

- ① 伍泳思，广东省江门市新会区陈经纶中学美术教师，华南师范大学艺术学硕士。研究方向：美术教育学与理论研究。
- ② 刘民毅，广东省江门市新会区教师发展中心培训部部长，广东省“百千万人才培养工程”省级培养名师，江门市名教师工作室主持人。
- ③ 王勇，广东省江门市新会区梁启超纪念中学美术教师，江门市新会区高中美术兼职教研员，广东省美术家协会会员。

想象一下，人们手中的笔记本不再只是普通的纸张，而是一扇通向五邑文化的窗口——这里有岭南古建筑的雕梁画栋，有传统民俗的绚丽色彩，还有侨乡文化的独特韵味。在数字化时代，同学们不仅可以用画笔和色彩表达创意，还能借助科技的力量，让传统文化焕发新的生机。以五邑文化为灵感，同学们可以设计属于自己的文创笔记本封面。

在本课程中，学生将碉楼的线条融入设计，或用 AI 工具生成独特的图案，甚至利用科技优化配色方案。这是一次传统与现代的碰撞，也是一场艺术与科技的对话。通过充满想象力的创作，同学们点亮文化，用设计讲述故事，开启这段奇妙的美育之旅。

1. 教学背景

在数字化时代，科技与教育的深度融合为美育课程带来了新的发展机遇。五邑文化作为岭南文化的重要分支，承载着丰富的历史底蕴和独特的艺术价值，是美育课程开发的宝贵资源。然而，传统的文化教育方式往往局限于知识灌输，难以激发学生的兴趣与创造力。与此同时，数字技术的快速发展为文化传承与创新提供了全新工具，能够帮助学生更高效地将文化元素转化为现代设计语言。在此背景下，本课程以“文创笔记本封面设计”为切入点，将五邑文化与数字技术相结合，旨在通过“文化+科技+艺术”的跨学科教学模式，培养学生的文化认同感、审美素养和创新能力。课程不仅注重学生对五邑文化的认知与理解，还引导他们运用 AI 工具进行创意实践，探索传统文化在现代设计中的表达方式。通过教学，学生不仅能够提升艺术设计能力，还能在数字技术的支持下，体验科技赋能文化创新的魅力，为未来美育课程的开发与实践提供新思路。

2. 教学设计

在教学目标上，引导学生了解五邑文化的历史、艺术特色及其在现代设计中的应用，掌握封面设计的基本原理与 AI 工具的操作方法。能够运用五邑文化元素进行创意设计，熟练使用 AI 设计工具优化作品，提升艺术表现力与科技应用能力。同时，激发学生的学习兴趣，增强文化自信与创新意识，培养科技赋能文化传承的责任感。

在教学内容上，学生通过图文、视频、实地考察等形式，学习五邑文化的历史背景、民俗艺术等，了解封面设计的版面布局、色彩、

文字等基础知识。结合案例分析优秀文创设计作品，以小组合作的方式探究 AI 设计工具的功能与操作。教师讲解封面设计的基础知识与 AI 工具的操作方法，演示如何利用 AI 优化设计。学生动手设计封面（图 3-1 至图 3-8），结合五邑文化元素与 AI 工具进行创作。作业完成后，在校园美术展览中展示作品（图 3-9、图 3-10），分享设计理念与创作过程，师生共同从文化表达、创意性、技术应用等维度进行评价。

通过以上教学设计，本课程将五邑文化与数字技术有机结合，为学生提供了一种文化传承与科技创新的深度体验，助力他们在美育学习中实现全面发展。

3. 教学成果展示

图 3-1 开平碉楼主题笔记本之一

图 3-2 梁启超故里主题笔记本

图 3-3 新会鱼灯主题笔记本

图 3-4 开平碉楼主题笔记本之二

图 3-5 五邑名城主题笔记本

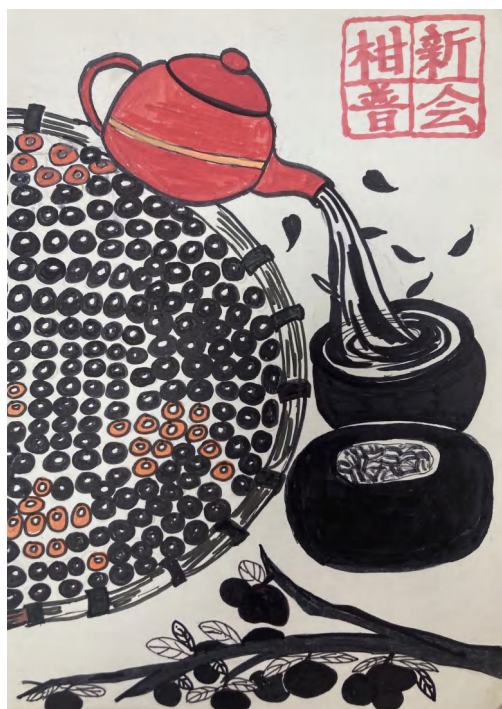

图 3-6 新会柑普茶主题笔记本

图 3-7 福来五邑主题笔记本

图 3-8 五邑非遗主题笔记本创作

图 3-9 校园作品展示交流

图 3-10 校园美育展览

4. 教学模型构建与创新点

本课程基于 ADDIE 教学设计模型，构建了“文化+科技+艺术”三位一体的教学成果产出模型。该模型以“数字+”技术为支撑，以五邑文化为内容，以美育为目标，实现文化传承与创新能力的融合发展。第一，创新文化形式，活化作业价值。学生不仅能够学习五邑文化的深厚底蕴，还能设计出兼具文化内涵与实用价值的作品。第二，数字技术赋能，激发学习热情。在课堂上引入 AI 设计工具，辅助学生优化构图、配色和细节处理，提升设计效率与艺术表现力，同时激发学生的学习兴趣。第三，实现多元评价，提升艺术素养。结合自评、互评和 AI 智能分析，从文化表达、创意性和技术应用等多维度评估学习成果。该模式在“数字+”背景下，结合 21 世纪对人才的全新需求，全方位提升学生在数字化思维、艺术素养等方面的综合能力。

其创新点在于：一是将五邑文化与现代设计相结合，赋予传统文化新的生命力；二是借助 AI 工具降低技术门槛，激发学生的创意潜能；三是构建“文化+科技+艺术”的跨学科教学模式，培养学生的综合素养与创新能力，为“数字+”赋能的美育课程开发提供新思路。

专家点评

这门课程紧扣时代脉搏，以“文创笔记本封面设计”为切口，将五邑文化与数字技术深度融合，打破了传统文化教育的局限。其“文化+科技+艺术”教学成果产出模型，形式新颖。教学中，借助 AI 工具赋能，激发学习主动性，提升设计效率与表现力。同时，通过多元评价体现艺术素养，实现文化传承与创新能力融合发展。整体而言，本课程为“数字+”背景下美育课程开发树立了典范，全方位培养学生的综合素养，具有推广价值。

4 | 云冈石窟：解码千年色彩

课程组成员：赵元亨^①、魏佳欢^②、王建斌^③

① 赵元亨，大同大学讲师，本、硕毕业于四川美术学院。

② 魏佳欢，大同大学讲师，本、硕毕业于四川美术学院，清华大学访问学者。

③ 王建斌，大同大学讲师，大同大学旅游纪念品创意设计研发中心设计部主任。

作为一门地方院校的公共艺术选修课，本课程着眼于美育教学的在地性，以当地文化名片云冈石窟为切入点，将地域文化资源与高校美育相结合。以色彩为视角，多维度解读云冈石窟的传统色彩体系，深挖其背后的文化底蕴。课程包含理论讲解、实地考察、色彩采集与分析、色彩立体临摹、市场前沿调查、创意设计等课堂实施环节，并充分利用数字化采集与3D技术构建多维美育课堂。让学生将理论与实践相结合，传承与创新并存，增强学生对本土文化的认同，增进传承、创新与服务地方的意识。

1. 教学背景

2020年5月，习近平总书记在考察云冈石窟时强调，云冈石窟体现了中华文化的特色和中外文化交流的历史。这是人类文明的瑰宝，要坚持保护第一，在保护的基础上研究利用好。这一指示为云冈石窟的保护传承与研究利用指明了方向，也为高校美育课程融入云冈石窟的色彩文化提供了政策依据与精神指引。

将云冈石窟的色彩文化融入高校美育课程，有助于深入研究与挖掘地域特色鲜明、文化底蕴深厚的传统色彩体系。同时，还能以独特的视觉体验与文化内涵，激发学生对传统色彩的兴趣，提升其审美能力与文化素养，助力培养具有创新思维与文化传承意识的新时代人才。

2. 教学设计

教学目标

- (1) 全面了解云冈石窟的建造历史、艺术风格及在世界文化遗产中的独特地位。
- (2) 让学生掌握云冈石窟色彩的基本构成、常用色调及色彩搭配方式。培养学生从历史、文化、艺术等多视角分析色彩现象的能力。
- (3) 引导学生在色彩研究与创作中，运用创新思维，探索传统色彩与现代审美的融合。
- (4) 增强学生对中华传统色彩文化的认同感，提升文化传承意识。

教学内容

1) 理论讲解

- * 云冈石窟艺术概述：讲述云冈石窟的建造历史和艺术风格演变历程，着重强调其在雕塑、绘画、建筑等多方面的艺术成就。
- * 传统色彩学基础：介绍中国传统色彩体系的基本构成元素，讲解

色彩的基本属性，如色相、明度、纯度在传统色彩语境中的独特体现与运用方式。

- * 云冈石窟色彩剖析：深入分析云冈石窟色彩的种类与来源，从空间、时间、文化、历史等多重维度来解读云冈石窟的视觉效果。

2) 考察

- * 实地考察：组织学生前往云冈石窟实地参观，让学生对石窟色彩有直观的感受（图 4-1、图 4-2）。
- * 市场前沿调查：带领学生调研文旅市场，了解云冈石窟色彩在当下文创产品、艺术设计领域的应用案例，分析市场需求、流行趋势和消费者偏好，为后续实践提供依据。

3) 实践操作

- * 色彩采集与分析：用色彩采集软件或色卡，记录下不同时期、不同区域佛像的色彩数据，模块式分析色彩的搭配规律、色调倾向等。（图 4-3）。
- * 立体造型色彩实践：通过立体数据采集和 3D 打印得到立体模型，进行色彩处理，使学生在三维空间中感受传统色彩与立体造型的融合魅力（图 4-4、图 4-5）。
- * 创意设计实践：运用云冈石窟的传统色彩元素进行创意文创产品设计，探索传统色彩在现代装饰语境中的新表达形式。

图 4-1 带领学生实地考察

图 4-2 实地写生与现场记录

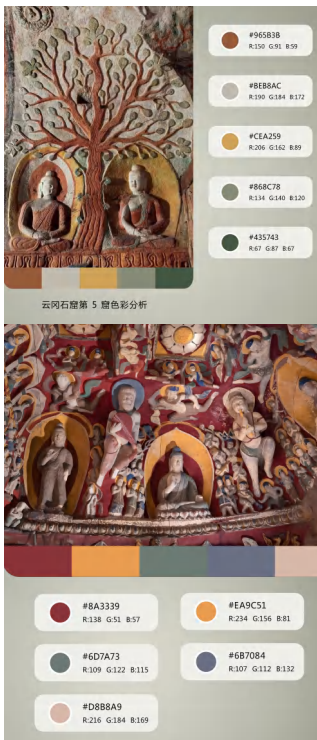

图 4-3 模块式分析色彩的搭配规律

作品展示与评价

1) 课堂展示与汇报

学生以小组为单位，合作完成色彩分析报告和文旅市场调研。通过展示、汇报等形式，充分展示学生的分析与表达能力。同时，进行学生互评交流、教师点评。

2) 结课展览与评价

对着色模型和创意作品组织课题展览，由课外专业教师、任课教师及学生对学生的作品进行多元评价交流。

图 4-4 3D 打印操作现场

图 4-5 3D 打印作品

3. 教学成果展示

在“云冈石窟的色彩密码”美育课程中，传统色彩体系的解读与传承成果丰硕。教学成果通过多种形式展现：绘画作品在石窟色彩的基础上进行创作；雕塑作品以立体姿态诠释色彩魅力；设计作品则将传统色彩融入现代理念及文创作品（图 4-6 至图 4-9）。

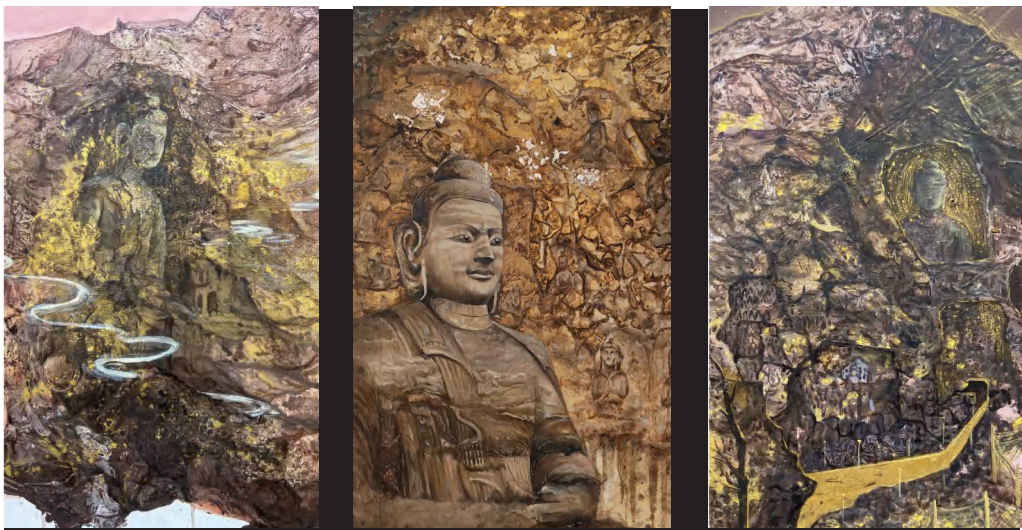

图 4-6 云冈石窟主题绘画作品

4. 教学模型构建与创新点

1) 教学模型构建

本课程构建了集实地考察感知、理论知识深化、市场前沿调查、文化融合创新于一体的多维教学模式。通过实地考察云冈石窟，获取第一手资料，并强化直观感受。课堂上，除了系统讲解色彩基础理论，如色彩构成、色彩心理学等，还结合云冈石窟的历史文化，深入剖析色彩背后宗教、社会、审美等文化内涵。在成果输出前，引导学生调研文旅市场，增强学生的前沿意识。鼓励学生将传统美学资源进行活化创新，转化为具有现代审美价值的作品。

2) 创新点

* 美育在地性：以家乡文化为切入点，激发

图 4-7 云冈石窟主题彩绘浮雕作品

图 4-8 韩艳楠设计作品《一念初见》

图 4-9 高雅荷设计作品
《县影佛光——娑婆云冈》

学生对本土文化的热爱与认同，培养文化传承意识，使美育兼具文化育人功能。

- * 创新服务地方：把云冈石窟地方文化资源深度融入美育，对标当地文旅市场，使美育创新服务地方。该课程创立了“文化解码—创意编码—价值输出”的全链条的新型教学范式。
- * 多元教学形式：突破传统单一美育教学模式，采用实地考察、理论授课、市场调查、实践创作相结合的方式，满足不同学习风格学生的需求，提升学习效果。
- * 技术赋能教学：数字化采集和 3D 打印技术的运用增强了学生的直观体验，激发了他们的学习兴趣和创新思维。

专家点评

本课程以“在地性美育”为核心理念，构建了“文化解码—创意编码—服务地方”的全链条教学模式，具有显著创新性与示范性。其一，深挖地域文化基因，将云冈石窟的色彩体系转化为可感知、可分析的审美教育资源。通过数字化采集与 3D 技术实现传统艺术的立体化传承，破解了文物保护与教学实践的矛盾。其二，贯通“产学研用”闭环。市场调研与文创设计环节推动学生从文化认知转向价值创造，强化美育服务地方发展的实效性。其三，多维教学激活创新思维。理论解析、田野考察、科技实践、创意输出的阶梯式设计，兼顾文化深度与时代需求，为高校在地美育提供了可复用的范式。课程生动诠释了传统文化“活态传承”的新路径，对推动中华优秀传统文化创造性转化具有重要的参考价值。

5 | 心塑可以“不正”：雕塑美育新体验

课程负责人：石富^①

作者：余锦健

^① 石富，西南大学美术学院副教授，重庆市美术家协会雕塑艺委会委员，重庆市青年美协副主席，重庆市雕塑学会副秘书长，湖南弘慧教育发展基金会监事，中国孩子乡村教育艺术发展基金发起人。

人工智能时代，以模仿为基础的传统雕塑艺术正面临挑战。然而，一场关于心灵与雕塑艺术的神交正悄然发生！当传统雕塑逐渐退场时，心灵的表达成为艺术的核心。形态的不规则、情感的流动与思想的自由碰撞出无限可能，打破技术与规则的束缚，为雕塑艺术开辟出一条与众不同的道路。

学生们从触碰内心、感知内心、创作充满情感的作品，到参与集体创作，再到参与思考作品如何展览，最后到制作艺术衍生品并融入社会当中，最终形成了雕塑创作的生态闭环。

心灵、情感、创意在这里自由碰撞，每一件作品都蕴含着人性的独特表达。让我们一同来体验这场心灵与艺术交织的奇妙之旅！

本课程以“心塑可以‘不正’”为核心理念，依托情感教育与艺术实践，探索在人工智能时代，如何通过雕塑艺术挖掘自我内心感受的独特价值。这对提升学生的艺术感知和情感表达能力具有重要意义。

1. 教学背景

当今，传统雕塑技艺逐渐被数字化技术取代，机器可以精准复制形态，却无法替代人类情感的独特表达。本课程源于2024年北京大学暑期学校“艺术的启示”课程中的一个组成部分，后来成为“国培计划”西藏自治区中学美术骨干教师培训班中的雕塑课程。以“心塑可以不正”为核心理念，通过对雕塑艺术理论知识的梳理、情感表达能力的培养以及自由创作实践的融合，引导学生重新审视雕塑艺术的本质与意义。课程深入探讨心灵感知的能力以及将形态、情感与思想在雕塑艺术中的自由表达，强调心灵的独特价值与人性化的艺术表达。

2. 教学设计

本课程的核心目标：提升学生的心灵形态感知能力、情感表达能力以及自由创作的创新能力。具体而言，学生将理解雕塑艺术中形态与情感的关系，掌握自由创作的基本技法，并学会通过作品表达内心情感与思想。通过实践

操作与团队协作，学生将提升个人的雕塑创作能力与艺术审美，培养创新思维。

为实现上述目标，课程采用了理论讲授、案例分析和实践操作相结合的教学方法。理论讲授环节系统讲解雕塑艺术史、形态构成理论以及自由创作的基本原理；案例分析环节通过展示经典的雕塑作品与现代艺术，引导学生剖析其心理形态的设计与情感表达的独特性；实践操作环节，学生按照设定的主题进行自由创作，亲身体验形态塑造与情感表达的艺术魅力（图 5-1）。

本课程的特色：创新性地将传统雕塑技艺与自由创作相结合，通过一系列模块化的训练任务（图 5-2、图 5-3），引导学生深入理解形态与情感在雕塑艺术中的作用。不同于传统的雕塑教学，课程强调失控形态与情感表达的结合，探索心灵与艺术的自由对话。

教学实施过程包括导入、理论学习、案例研讨、实操训练和成果展示五个阶段。

（1）导入阶段：介绍“心塑可以不正”的核心理念，激发学生对自由创作的兴趣。

（2）理论学习阶段：简要介绍雕塑艺术史、形态构成理论及自由创作技法。

（3）案例研讨阶段：分析经典雕塑作品与现代艺术，理解其形态设计与情感表达的独特性。

（4）实操训练阶段：分为三部分，首先是盲塑——内心形态与情感探索，完成自由创作作品（图 5-1 至图 5-6）；其次是“塑他”——内心情感自由表达，以自由形态进行艺术表达，例如从个人经历中提取情感元素进行创作；最后是集体创作——心灵之间的交互和碰撞，并进行艺术衍生品开发（图 5-7）。

（5）成果展示阶段：通过组织作品展览，促进学生之间的交流学习，并进行校园美育文化建设（图 5-8）。

图 5-1 盲塑现场

图 5-2 触摸心灵训练之一 刘晓彤

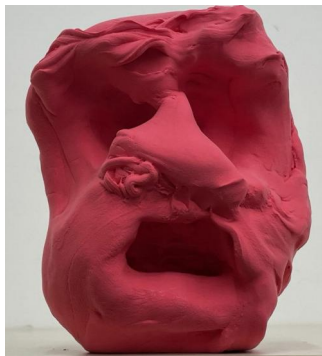

图 5-3 触摸心灵训练之二 杨健龙

3. 教学成果展示

实操训练：“盲塑”——
内心形态与情感探索

图 5-4 触摸心灵训练之三 于之涵

图 5-5 触摸心灵训练之四 胡彦

图 5-6 触摸心灵训练之五 毕钊源

图 5-7 艺术衍生品开发 《“鸟屎”冰箱贴》

图 5-8 校园美育主题展览——“心与形的对话”

4. 教学模型构建与创新点

本课程的创新点在于以“心塑可以不正”为核心理念，探讨心灵雕塑艺术中形态与情感的生成规律及自由表达。区别于传统雕塑教学，自由创作的不规则形态与情感链接为艺术表达提供了更多可能性。该方法可以激发学生对自我内心的探索，帮助学生掌握作品形态与情感的关系，并通过技艺与情感的结合，实现以美共情。

① 培养心灵感知能力：打通触摸内心的通道，提升学生的实践能力。② 培养团队合作意识：通过集体创作，提升学生专业能力与团队协作能力。③ 融入生活：开发艺术衍生品，促进学生将艺术与生活融合的能力。④ 策划高水准艺术展览：如“自由与规则的碰撞”等，培养学生的综合能力。

专家点评

课程以“心塑可以‘不正’”为核心理念，敏锐地回应了人工智能时代对传统雕塑技艺的冲击，将艺术的核心重新锚定于不可替代的人类情感与心灵表达。该课程通过革新性的教学设计——以“盲塑”探索内心情感，借“塑他”实现个体表达，再经“集体创作”促成心灵碰撞——构建了从个体情感到社会融合的“感知—表达—共创—应用”生态闭环。其创新性地融合 OBE 理念构筑“三维一体”产出模型，将美育从单纯技艺训练升维至人格塑造与社会参与层面。这不仅赋予雕塑艺术深刻的人文温度，更通过衍生品开发与展览策划等方式拓展了美育的公共价值，为 AI 时代背景下的艺术教育转型提供了极具前瞻性与推广价值的实践范式。

6 | 乡村儿童活态剧：《阿诗玛——初声》

总策划：马楠^①

课程组成员：

第一期：（2023年6月）

刘劲松、张铮、王洪涛、萧萧、梁达等

第二期：（2023年11月）

高选宸、张芬、梁丽桃、袁洁、范仕芸、臧邓高娃、莫西子诗等

第三期：（2024年4月）

王俊杰、刘鲁明、雷鹏、张钰莹、任丽萍等

^① 马楠，跨平面设计、独立纪录片、儿童戏剧及艺术策划领域的复合型艺术家，致力于多元跨学科儿童美育的融合探索。

1. 教学背景

乡村儿童活态剧《阿诗玛——初声》以国家级非物质文化遗产保护名录——石林彝族口传叙事长诗《阿诗玛》为蓝本，立足乡土，由来自全国各地不同艺术领域的多位艺术家志愿者，与阿诗玛文化流传地的云南省石林彝族自治县长湖镇中心小学孩子们共建共创。通过外来与在地对话，传统与现代融合，相互学习、相互借鉴，以折纸、泥塑、版画、诗歌、音乐等多种艺术形式作为启发和引导路径，让这项非遗焕发新的生机。

2. 教学设计

《阿诗玛——初声》以阿诗玛文化为脉络，取材当地动物、植物、衣衫等自然和生活环境。孩子们写台词，做道具，用自己的眼睛、头脑和身心来体验和发现艺术之美。这不仅让这项传统非遗焕发新的生机，也为新时代的《阿诗玛》续写了新的篇章。

我们将剧命名为《阿诗玛——初声》，“初声”意为“与孩子们一道，找回阿诗玛最初的声音”。这一命名与《阿诗玛》叙事长诗结尾《阿诗玛——回声》（阿诗玛在故事结尾化作了石头与石头之间的回声）遥相呼应，寓意着“找回阿诗玛最初的声音”。我们与孩子们还有很长的路要走。

《阿诗玛——初声》儿童美育剧基于阿诗玛原生文化本体，共分为“玉鸟”（飞翔主题）、“化石”（地质主题）、“植觉”（生物主题）、“祖屋”（建筑主题）、“石间”（时间主题）、“泥衫”（民族服饰主题）、“诗与歌”（诗歌主题）七个章节。2023年，把与孩子们共创的作品搬上舞台后，我们计划把这七个章节，以“年”为时间单位持续推进，逐一深耕。

“找回阿诗玛最初的声音”是我们的创作核心，所以把剧命名为《阿诗玛——初声》。

“玉鸟”是《阿诗玛》叙事长诗文本中，时隐时现的祥瑞，我们用她象征飞翔与梦想。

在石林彝族自治县的田间地头、房前屋后，到处可见黑色的石头，这些石头被称为“化石”。而《阿诗玛》叙事长诗也是以“阿诗玛化作石与石之间的回声”作为结束。在剧中，艺术家与孩子们一起，从文学、地质、生活三个角度来感受与叙述阿诗玛与石头之间的关系。

“植觉”，我们从《阿诗玛》文本中选出七种植物，从植物学与文学的角度去做戏剧化的阐述与表达。

“泥衫”意即彝族撒尼人的沾着泥土的衣衫。在石林彝族自治县的

日常生活中，仅有 70 岁左右的老人们，还在田间地头的日常生活中穿着民族服饰。他们或许会是最后一代在日常生活中穿着民族服饰的人。我们想以戏剧的方式让孩子们切身体会民族传统服饰之美。

“祖屋”意即祖先的房屋。茅草屋主要由“土”与“草”组成，是彝族撒尼人最古老的民居。在剧中，我们组织孩子们做了一次“土”与“草”的对话。

“石间”，意即凝固在石头与石头之间的时间。我在昆明市石林收集了大量几十年前的记录着人们生活的老照片。我们以戏剧的形式与孩子们一道，回忆那些散落在石头与石头之间的时间。

“诗与歌”，《阿诗玛》民间叙事长诗由诗与歌组成，生活中的每一个人都是诗与歌的创作者。在当下，我们用戏剧的方式，尝试与孩子们一道，以民间叙事诗集体无意识创作的形式为《阿诗玛》续写“这个时代的新的诗与歌”。

3. 教学成果展示（图 6-1 至图 6-9）

图 6-1 《阿诗玛——初声》剧照之一

图 6-2 《阿诗玛——初声》剧照之二

图 6-3 《阿诗玛——初声》剧照之三

图 6-4 《阿诗玛——初声》剧照之四

图 6-5 《阿诗玛——初声》剧照之五

图 6-6 《阿诗玛——初声》剧照之六

图 6-7 《阿诗玛——初声》剧照之七

图 6-8 《阿诗玛——初声》剧照之八

图 6-9 《阿诗玛——初声》剧照之九

4. 教学模型构建与创新点

本课程的创新点在于以云南彝族撒尼人民间叙事长诗《阿诗玛》为创作根基，进行多学科融合教学（地质学、鸟类学、植物学、美术、音乐、文学、舞蹈等），并以戏剧作为最终展示平台，使多条美育的河流最终汇入戏剧之海。

专家点评

本课程以经典的彝族民间文学题材“阿诗玛”为文化载体，通过跨学科融合与乡村戏剧共创的方式，成功构建了一个充满情感、活力与温度的开放式美育课堂。围绕“玉鸟”“化石”“植觉”等生动篇章，让学习者在身体参与、创作体验的过程中深入感受民族文化的独特魅力，实现非遗的活态传承。在美育模式层面，通过“在地艺术家+专业教师”的双导师制度，课程有效形成了传统文化与现代艺术的跨时空对话，让学习者在写台词、做道具、演故事的过程中真正成为民族文化的创造者与传承者。课程以年度为周期逐步推进，体现其对民间文化的持续关怀与系统设计，为乡村美育提供了极具启发性的实践范例。

7 | 跨学科艺术实践课：“达利的梦与想象”

课程负责人：张奇峰^①

① 张奇峰，清华大学附属中学广华学校美术教师，高级职称，北京市朝阳区美术学科带头人，博士研究生。

当达利的时钟在超现实梦境中融化时，平凡物品能否被赋予诗意的灵魂？如何培养具有创新思维和审美素养的未来人才？什么是当下基础教育中美术学科的破题关键与创新引擎？本课程以“组合创意思维”为核心，构建了深度学习框架下的立体化艺术教育体系。课程通过“观察分析—平面创作—多维表达”的三段式进阶，带领学生开启从艺术鉴赏到创意实践的奇妙旅程。学生将化身艺术侦探，通过解构分析达利的超现实主义作品，提炼创作密码；变身跨界艺术家，将随机物品转化为线条创意绘画；最终升级为材料魔术师，运用拼贴、立体装置甚至定格动画实现创意升维。

在艺术思维的深度探索中，立体培育文化理解与创新能力，每位学习者都能在跨学科的创意熔炉中，淬炼出独特的艺术表达能力与创新自信。

1. 教学背景

本课程是将人民美术出版社《美术》（北京版）五年级下册教材中四课的内容整合为一个大单元课程，引导学生像艺术家达利一样创作，聚焦于创意思维训练的过程。通过梳理和拆解艺术家作品的元素，感知组合创意的奥妙，并运用该方法进行手绘平面创意表现，进而将创意进行多媒材立体创意表达。最终，不仅实现了创意思维的训练，还达成了对材料的质感和色彩的审美感知。在对组合创意深度学习的过程中，提升了审美感知、美术表现、创意实践的核心素养。

2. 教学设计

本单元目标是在深度学习的理念下，引导学生对组合创意思维进行探究与表达，综合提升学生的审美感知、美术表现、创意实践、文化理解的核心素养。整体采用了“观察分析与梳理—平面视觉表达—多媒材视觉表达”三段式的进阶教学方式。

教学环节重视学生探究思考与学习应用的过程。首先，基于对达利代表作品的观察与分析，学生能够归纳概括出作品之间的共同特征，并结合例子说出超现实主义的创作特征及表达方式。其次，学生在理解分析的过程中绘制出艺术家作品元素的视觉思维导图。随后，通过随机选取生活中的三类不同物品图片，运用组合创意的方法，以线条表现方式细致地描绘出富有创意的画面，并撰写一首现代诗来描述创意。最后，通过搜寻生活中的材料，运用二维拼贴、三维立体创作等方法，将组合创意作品以综合材料的方式呈现。

本课程的特色在于学生能够了解世界美术中重要的艺术家，知道艺术家的创作风格并能够运用其创作手法进行创作；通过语文、英语跨学

科的实践，强化学科间的关联。通过学科内的综合实践提升学生对美术学科的热情，以美育人，了解世界文化的多样性，开阔艺术视野。培养学生的创新意识，提高艺术实践能力和创造能力，增强团队精神。

教学实施过程包括四个阶段：①“超现实主义探秘”，即对艺术家达利作品风格的观察与分析；②“组合创意真奇妙”，像艺术家一样进行组合创意的平面视觉表达；③“创意随心趣表达”，将自己的平面创意想法进行多媒材创作，如拼贴画或立体作品创作；④“艺术沙龙我参与”，作品展示与分享，阐述作品创意并完成评价环节。营造开放、相互交流学习与欣赏的氛围。

3. 教学成果展示

模块一：超现实主义探秘——艺术家作品创意分析（图 7-1）

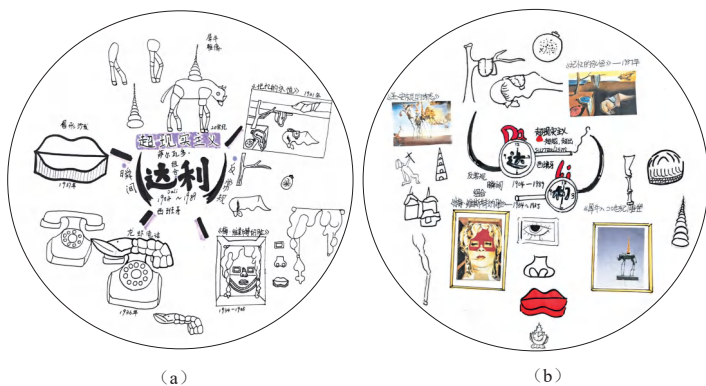

图 7-1 视觉思维导图

模块二：组合创意真奇妙——像艺术家达利一样创作·平面（图 7-2）

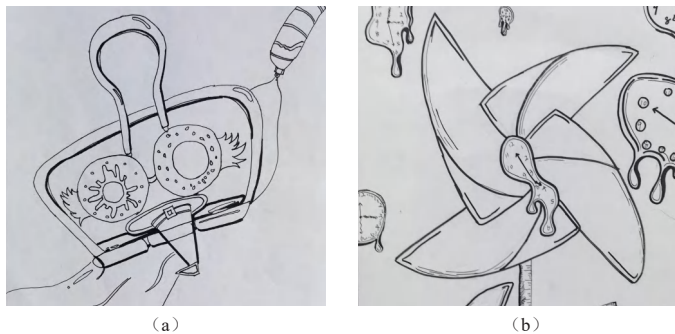
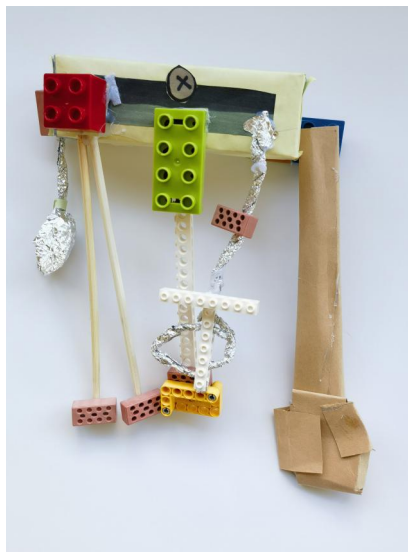

图 7-2 线条表现组合创意

模块三：创意随心趣表达——像艺术家达利一样创作·多种媒材（图 7-3、图 7-4）

(a)

(b)

(c)

(d)

图 7-3 学生材料创意表达

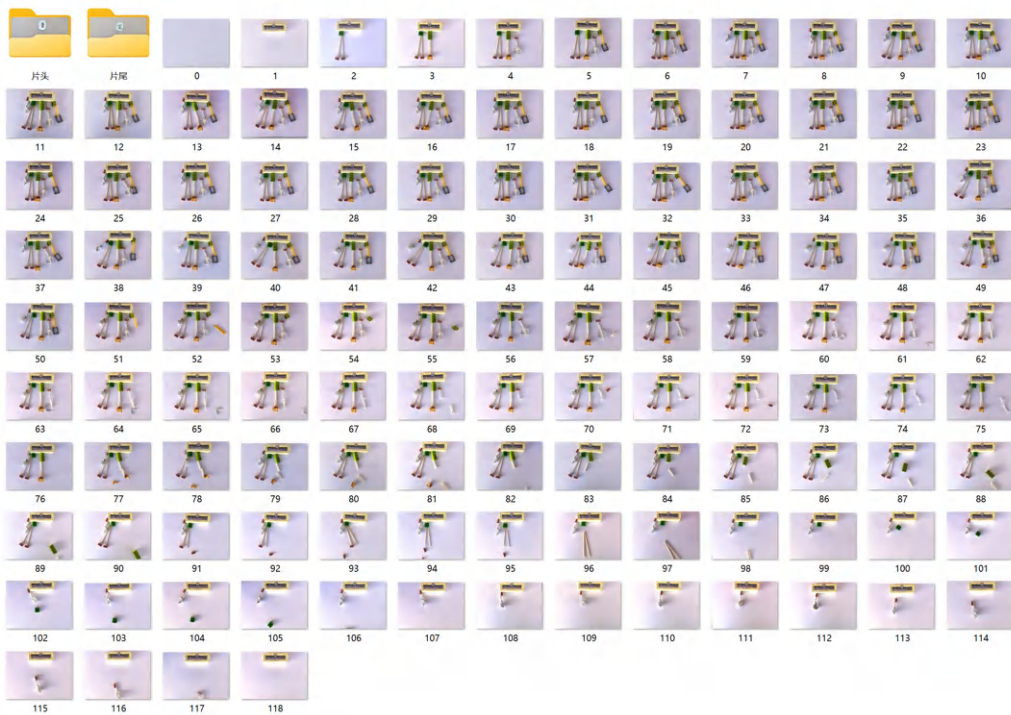

图 7-4 定格动画拍摄制作过程

模块四：艺术沙龙我参与——向艺术家达利致敬（图 7-5 至图 7-8）

图 7-5 学生与自己的作品合影之一

图 7-6 学生与自己的作品合影之二

4. 教学模型构建与创新点

本课程的创新点在于学生主动探究组合创意，先从艺术家作品中观察发现并分析、归纳总结，再运用生活中的物品形象 and 材料进行创意。课程注重学生理解、反思的过程，促进学生思考与理解核心概念，学会掌握和运用组合创意的方法，从而激活创意思维并促进其发展。在整个单元学习中，以美术学科为主体，将教学内容结构化，并通过跨学科理解，如查找物品的英文单词，以中文现代诗的方式传达创意等，促进学生构建深度思维。作品创作从二维平面到三维立体，并将影视定格动画作为拓展，实现二维、三维、动态的全方位表达。最终，实现培养学生艺术核心素养的目标。

整个教学过程基于深度学习理念，使学生掌握美术学科组合创意的知识和方法，体会创意思维的过程，建构知识结构，能够综合运用知识和方法创造性地解决主题展览作品丰富性、连贯性的问题。培养具有独立思考能力，善于合作且具有创新精神和实践能力的人才。使学生将创新思维迁移运用到未来的学习、生活中，成为美好未来的创造者。

图 7-7 学生展示与评价之一

专家点评

本课程以“组合创意思维”为引擎，构建了“解构—重组—升维”的深度学习闭环，为美术学科创新提供三重范式突破：其一，激活跨学科创造力，通过达利作品密码破译、英文词汇联想、现代诗与多媒材创作的立体实践，实现艺术与文学、语言的思维共振；其二，重构审美素养培育路径，“二维线绘→三维装置→动态影像”的创作进阶，使材料质感体验、空间思维与数字表达有机融合，精准对标新课标核心素养要求；其三，开创“艺术家思维”教学模式，以“艺术侦探—跨界创作者—材料魔术师”的角色转化引导学生完整经历创意生发流程，将超现实主义精神转化为可操作的创造力培养方案。课程直击传统美术教育“重技法轻思维”的痛点，为AI时代基础美育如何锻造不可替代的创新心智提供了一种解决思路。

图 7-8 学生展示与评价之二