

皮影——压箱底的精灵

——《正在创造》系列课程简介——

一、课程概述

“皮影”是用灯光照射兽皮、纸板、透明材质等材料做成的人物剪影，生动形象地表现故事内容的一种民间艺术。皮影代表一种文化，一种艺术精神，能够反映出中华民族的真、善、美，宣传行善积德、忠孝礼仪及传统生活文化。这种通过光影展现的表演艺术，充满了独特的魅力，被誉为“电影的鼻祖”“最早的卡通（动画）”。

作为我国民间艺术的代表，皮影正吸引着世界上越来越多的关注目光。2011年，中国皮影入选人类非物质文化遗产代表作名录。

二、课程特点

皮影课程融合了科学、艺术、数学、工程、技术五门学科，系统的整合学科相关知识点，培养学生从整体性、辩证性思考问题的能力。

课程还借助“C-POWER”动力模型，从感知、行动、思维、表达、责任对学生的核心素养进行培养：

感知：通过初步接触皮影的艺术表现形式、皮影戏的历史及发展过程；深入探究皮影戏的表演原理及影人制作方式等科学原理。让学生了解皮影作为非物质文化遗产的现状。

行动：能用正确规范的实验操作对光影产生的原理以及光、物、影之间的关系进行探究；学会影人的制作过程，掌握打孔机、两脚钉等工具的使用方法，并能利用现代化的工具改善影人的制作工艺，提升皮影戏的观赏性。培养学生的动手能力和不同工具、技能的掌握。

思维：比较古代、现代皮影的不同点，从中归纳出皮影的特点，以团队形式进行皮影剧创作并进行自我评估，培养学生的分析能力、创造性思维、批判性思

维等创新思维以及学生的探究能力和团队合作能力、。

表达：用艺术创意的手法或多媒体的方式来表现自己的皮影作品，使学生突破传统的口头和书面表达，学会更多多元化的表达方式。

责任：通过熟悉皮影艺术，了解皮影的发展历史，提升对中华优秀传统文化的热爱之情，增强民族自豪感并努力通过自己的方式将中华优秀传统文化继续传承。

让学生通过整个课程，可以在责任感的统领下，以思维训练为核心，综合发展感知、行动、表达三面的能力，全面提升他们的创造力。

三、课程目标

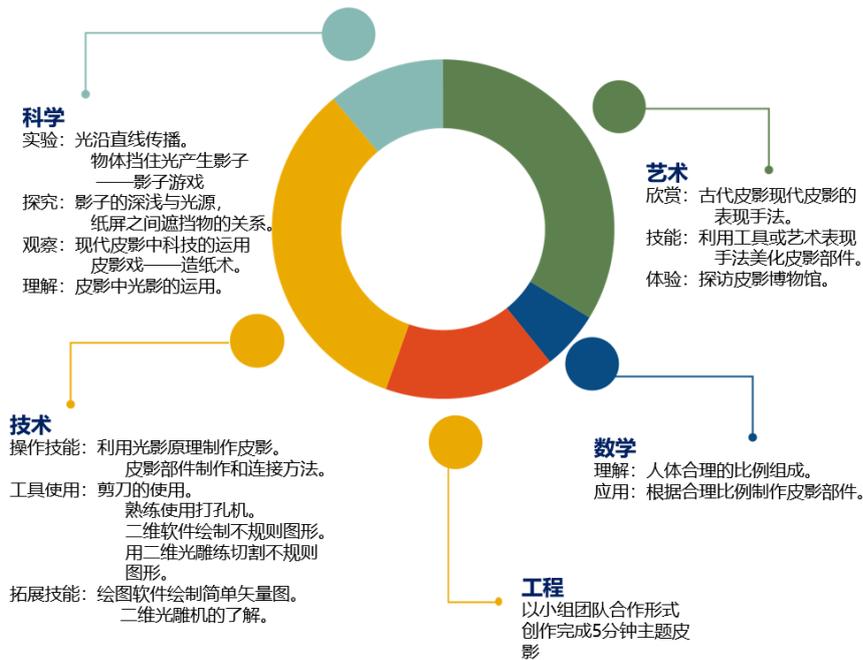
提升核心素养，训练思维能力

四、教学目标

1. 通过本课的学习使学生初步了解中国皮影的艺术表现形式，作为非物质文化遗产的现状。
2. 了解光沿直线传播，物体挡住光可以产生影子的科学原理。
3. 运用打孔机和二脚钉连接关节，使影人活动。
4. 用思维导图表现皮影的制作过程。
5. 团队合作发挥想象力和创造力，编排皮影剧本。
6. 培养学生仔细观察、学习资料收集的能力，提高审美的情趣。

五、课程结构

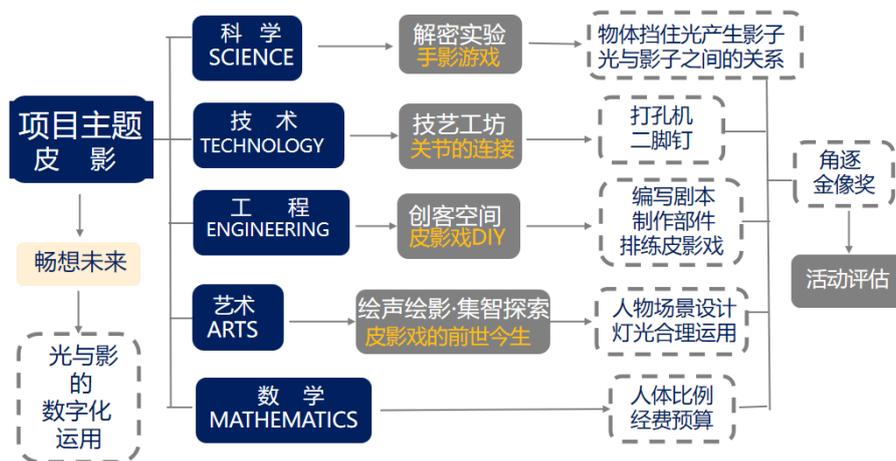
我们的课程分为六大板块：绘声绘影、解密实验、技艺工坊、集智探索、创客空间以及创意无限。

	课程板块	板块概要
皮影	绘声绘影	“绘声绘影”目的在于激发学生的学习兴趣，教师在教学过程中，可以播放一些皮影戏视频，也可以自行搜集有趣的皮影戏照片、影人道具等，让学生在充满兴趣的状态下开启新一课的学习。
	解密实验	“解密实验”的三个活动在目标定位和难度上是不同的，“光的传播”主要解释了光沿直线传播的原理，“手影游戏”让学生在动手操作过程中体验光照下影子的产生这一生活常识，“影子的变化”是在“手影游戏”基础上的深化，重在引导学生的科学探究精神，激发学生通过调整光源的位置、亮度，以及遮挡物的材质，来探索影子的变化。在开展本栏目的教学时，教师应力求营造一种没有压力的游戏式探究情境，这正是 STEAM 比传统教育更有助于激发学习者创造性思维的内在要求。
	技艺工坊	“技艺工坊”包含四个活动，“人体组成部分”让学生了解人体的大致结构；“人体关节”重在介绍影人的主要组成部分，并以人体关节的运动原理作为对照；“让皮影人物动起来”尝试利用各种材料和工具学习制作关节连接和活动杆的链接；“人物造型的设计与制作”则在前三个活动的基础上让学生自己设计、制作影人，并探索使其动起来的不同方法。四个活动的难度逐渐升级，教师可依据学生实际情况开展教学。
	集智探索	从栏目安排的角度看，本栏目安排在绘声绘影、解密实验、技艺工坊之后，创客空间、创意无限之前，起着承上启下的作用。本栏目以皮影博物馆的参观调查为载体，侧重于对学生思维的培育与引导。从 STEAM 角度看，本栏目起源于艺术，注重引导学生思考背后的科学、技术、数学的原理，并且不限于此，历史、人文的内容都可在此体现一二。同时，本栏目为后续的工程设计做好思想准备，可以说是展开个性化设计之前的一次思维练兵。在学生开展实地调查之

	前，教师应当让学生去图书馆或上网查阅有关皮影的相关资料，以便储备相关的历史、文化、风俗等相关的信息，为后续的参观学习做好准备。
创客空间	“创客空间”包含两个活动，“制作一部简单的皮影”提供一个皮影作品，供学生观察、模仿、学习和思考；“艺术精灵沙龙”让学生以团队的形式自行设计、创作、表演。前者是后者的铺垫，教师还可以提供其他优秀的作品来引导学生学习与思考。本活动尤其突出“设计”的突出地位。作为工程和技术的核心过程，设计以一种整合和激励人心的方式成为教授 STEAM 内容的有力手段。本栏目的设计类似于国外的 STEM 学生登台秀。研究表明，这种模式能显著提高学生的学术水平和 21 世纪技能（自信、应用技术的能力、生活与职业技能、沟通能力、团队协作能力）。因此，教师在组织此栏目的教学过程中，要做好教学引导者的工作，主动退居幕后，为学生主动创新创设情境。
创意无限	“创意无限”共有两个活动，“皮影与电影”让学生从皮影的原理延伸出去，探索电影与皮影之间的关系，从中感受科技的不断发展。“从皮影、电影引申出去”是对学生参与皮影表演后的另一次大型主题活动：对皮影和电影进行创新。在活动中学生可以自由组队，并尝试分工合作，充分发挥每一位队员的能力；同时通过活动，培养团队合作能力，协调沟通能力，创新思维能力。

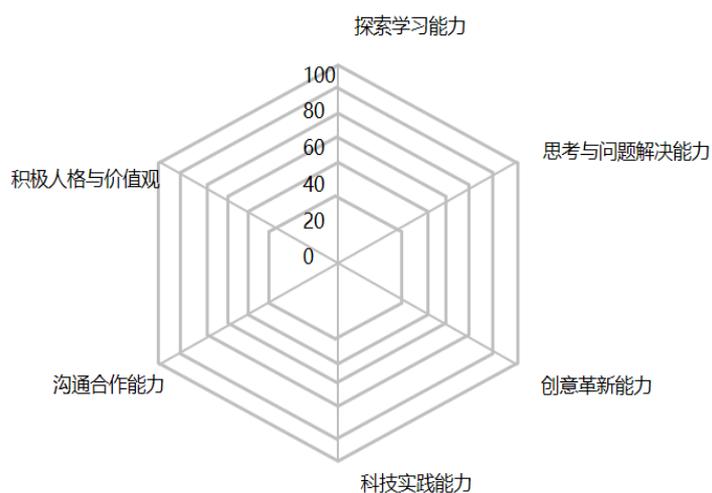
六、课程内容

皮 影	课 时	栏 目 板 块	内 容
	1	绘声绘影	活动 1 观看皮影
	2	解密实验	活动 2 光的传播
	3		活动 3 手影游戏
	4		活动 4 影子的变化
	5	技艺工坊	活动 5 人体组成部分
	6		活动 6 人体关节
	7		活动 7 让皮影人物动起来
	8		活动 8 人物造型的设计与制作
	9	集智探索	活动 9 探访皮影艺术馆
	10—12	创客空间	活动 10 制作一部简单的皮影
	13—14	创客空间	活动 11 艺术精灵沙龙
	15	创意无限	活动 12 皮影与电影
	16		活动 13 从皮影、电影引申出去

七、评估方式

我们将对学生在整个主题课程中的表现进行多维度的评估：探索学习能力、思考与解决问题的能力、创意革新能力、科技实践能力、沟通合作能力以及积极的人格与价值观。

八、课程展望

皮影作为我国民间艺术的代表，蕴涵着劳动人民的智慧结晶。我们希望同学们通过皮影课程的学习，不仅能了解皮影、能在过程中逐渐养成具有积极意义的核心素养，还能让皮影文化得以传承，让中国的传统文化焕发新的光芒。