

豫剧传情——河洛文化融入大单元美术课程的探索

李梦洁

洛阳师范学院, 河南 洛阳 471934

摘要: 在新教育改革和发展的背景下, 地方课程资源开发与利用成为教育的重要方向。豫剧作为我国优秀戏曲文化的代表, 洛阳豫剧文化也十分深厚, 其服饰和道具承载着丰富的历史文化和河南民俗特色以及丰富的艺术价值。随着教育理念的不断更新, 美术课程逐渐向大单元教学模式转变, 引导学生在大单元任务情景下欣赏与设计豫剧服装和道具, 不仅能够丰富教学资源, 更有助于学生在跨学科、综合性的学习过程中深入领略豫剧文化魅力, 提升美术素养与创新思维, 实现传统与现代的有机融合, 对提升学生美术素养、传承豫剧文化以及培养创新能力的具有重要价值。本文旨在探索将豫剧服饰和道具的美术元素融入大单元美术课程, 通过教学实践提升学生的美术素养和文化认同感, 推动豫剧的传承与创新。

关键词: 豫剧服饰和道具; 地方文化; 大单元课程设计

DOI: 10.63887/tfet.2025.1.2.16

洛阳是十三朝古都, 历史上就是文化艺术的中心之一, 更具有深厚的豫剧文化资源。豫剧作为中国传统戏曲的重要形式之一, 不仅在唱腔、表演上独具特色, 其中包含大量丰富的艺术资源, 包括服饰、道具、场景设计等, 这些资源能为美术课程提供丰富的素材和灵感, 还能够拓宽学生的艺术视野和审美体验。豫剧在洛阳的发展受到了深厚的历史文化影响, 融合了洛阳本地的艺术特色。在新课标改革背景下, 将豫剧服饰和道具的美术元素融入美术课程, 不仅有助于培养学生的审美感知力和创新思维, 还能加深学生对中国传统文化的理解与认同。

豫剧作为中国传统文化的重要组成部分, 蕴含着丰富的造型美、色彩美和装饰美, 具有极高的开发价值。豫剧有很多经典的戏曲, 有《穆桂英挂帅》的豪迈英姿, 有《朝阳沟》这种人们喜闻乐见的作品, 有《花木兰》这种歌颂女性伟大的作品, 豫剧故事节奏鲜明, 矛盾冲突尖锐抑, 非常善于表达人物的内心情感,

表现恢弘大气的大场面, 具有“中和”之美……洛阳非常重视豫剧艺术的传承和发展, 但洛阳美术教育中却有所缺失。本次大单元课程设计通过积极开发学生丰富的想象生成能力和创意设计能力, 引导学生深入探索豫剧服饰和道具的美术特色, 培养他们的艺术感知与创作能力, 实现传统戏曲文化与现代教育技术的有机融合。

一、整合豫剧教学资源, 构建大单元知识体系

(一) 发掘豫剧服饰道具的教育价值, 构建大单元知识体系

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中提出“深入发掘、充分利用体现中华美学精神的艺术资源、美育资源, 开发课程资源体系, 将丰富多样的地方优秀艺术资源与艺术课程教学有机结合。”洛阳地方美术由于缺乏对豫剧艺术资源的挖掘和整理, 以及在美术课堂中的呈现很少, 导致在关于豫剧的美术课程资源较为匮乏, 无法满足学生对于传统豫剧文化的

了解和深入^[1]。大单元课程教学重点在于知识之间的关联性与系统性，豫剧本身具有跨学科的属性，满足大单元设计要求。教师可以整合出豫剧服饰和道具的历史资料、传统戏曲服饰文化、美术设计元素等多方面综合内容，总结出大量豫剧服装和道具设计相关的丰富资源带入课堂，同时采用具有高认可度的本土艺术资源进行教学有利于引起学生的对于美术创作注意和经验。

（二）豫剧服饰和道具的美术元素概述

首先，豫剧服饰以其带有河南特色的色彩搭配、图案纹样设计和制作工艺，展现了河南及戏曲传统文化的精髓。服饰的种类繁多，包括蟒袍、靠、褶子、帔等，具体豫剧服饰类型则是根据剧中人物的身份、性别、年龄等不同，其服饰也大有不同并各具特色。例如，帝王后妃、公侯将相所穿的礼服，形制以明朝服饰为基础，圆领阔体、大襟肥袖多为红色等鲜艳颜色。其中不同的颜色代表了不同的意义。红色象征喜庆、吉祥；黑色表示庄重、肃穆等。这些精美的服饰不仅增加了服饰的艺术美感，也体现了中国传统服饰文化的独特魅力等。

其次，豫剧道具种类繁多，包括生活用具、切末类道具、服饰类道具等。从道具的造型、色彩到使用方式等方面都能看到中原地区传统文化、民俗风情的影子。比如中原地区民间工艺中常见的对称、均衡的审美观念在桌椅等道具的造型设计上有着明显体现；而色彩运用上偏好大红、明黄等鲜艳明亮的颜色，也与中原地区人民热情豪爽、质朴大气的性格特点以及民俗文化中对吉祥喜庆色彩的喜爱相契合^[2]。每种道具都蕴含着不同的使用设计和丰富的象征意义，其艺术表现功能、制作工艺等承载着深厚的文化内涵，例如在豫剧《花木兰》中，花木兰替父从军时所穿戴的男装以及使用的兵器，充分展现了她巾帼不让须眉的英勇形象；而当她回归女儿身时，换回女装，对着镜子梳妆的梳子、镜子等道具的使用，则凸显出

她作为女子的柔美娇羞，道具的转换有力地辅助了人物形象在不同阶段的塑造。

（三）创设豫剧文化情境，提升沉浸感

对于大单元课程教学设计而言，创设真实且富有吸引力的学习情境至关重要，本次情景设计为：“豫剧诞生于中原大地，饱含浓厚的中原地域文化特色，在科技迅猛发展的如今，艺术家们在传承豫剧传统文化时采用全新的视角，用美术创作作为豫剧焕发新的生机，我们应该如何创意设计，作出属于我们自己的独特豫剧服饰和道具作品？”使学生置身于这样生动的情境中，仿佛走进了豫剧的世界，更能深刻体会服装和道具的乐趣和意义，激发创作热情，增强学习的主动性与沉浸感。

（四）促进个性化学习，满足多元需求

学生是学习的主体，满足学生的多元发展需求至关重要。在美术学习中会存在着不同的兴趣、能力与学习风格，教师提供多种豫剧案例给予学生，每个学生可以依据教师提供的资源以及自我个性化设计的独特关键词、审美偏好以及想要的创作方向等，创作出具有个人特色的设计方案。在设计的过程中，学生可以不断的在探索和搭建豫剧文化知识体系中得出最终的设计方向，充分发挥主观能动性，教师也能更好地根据个人因材施教，满足不多层次学生的学习需求，确保每个学生在课堂中都能获得成就感，提升美术创作能力^[3]。

（五）助力跨学科融合，拓宽学习视野

豫剧本身就包含跨学科的属性，涉及美术、音乐、文学等多个学科领域。在课堂中会引导学生结合欣赏豫剧作品所得的服饰和道具设计意向，依据经典豫剧剧目中的人物和情景深入分析，并进行创新设计，最终进行小组豫剧剧情演绎展出。在此过程中可以融合不同学科的元素与思维方式，从多学科角度理解和创新出兼具个性化特色的豫剧服装和道具的设计，培养跨学科思维与综合运用知识的能力。

二、课程教学设计的架构

（一）豫剧服饰和道具设计大单元课程教学内容规划

情景建设及美术欣赏：在课堂中，首先使学生概览豫剧文化溯源与服装道具，通过视频、图片、故事讲述等方式，介绍豫剧的起源、发展历程等，做到“看懂豫剧服饰和道具”；再为学生提供大量优秀的豫剧服饰和道具作品，重点展示不同角色的经典服装和道具，引导学生观察重要特点做到“体味豫剧服饰和道具”；加深对于其中的传统文化元素和艺术特点的理解，并从中汲取创作方法和创意灵感再到培养学生“对于豫剧服饰和道具的审美品味。”有助于学生达到“文化理解”和“审美感知”。

知识分析：引导学生分成小组根据前面所欣赏的经典豫剧剧目，小组合作选择一个剧情，使学生每人创作一个人物服饰、道具或场景创新设计，最终结合进行演绎展出。选定后教师结合优秀作品深入剖析豫剧服装和道具，详细讲解豫剧服装的分类（如根据蟒袍、帔、褶子等）、道具的种类（如刀枪剑戟、扇子、手帕等）及其各自对应的角色、场合、文化寓意。并主要学习美术相关知识例如综合材料、布料裁剪、道具制作、传统色彩搭配的象征意义等为后续设计做铺垫^[4]。

美术技能学习：在过去传统的美术课堂教学中，有限的时间内很难为每个学生提供充分的豫剧服装和道具设计个性化指导。在大单元情景式任务教学中，教师可以进行简单的案例示范，在通过大单元的课程模式，可以促使学生自发性进行学习和深入挖掘自己想要表达的艺术能力和艺术效果。学生在完成教学目标的过程中，则需要从豫剧文化内涵、艺术美感、创新性等角度，进行豫剧服装和道具设计的了解和探索。学生能够在过程中润物无声的结合美术知识、豫剧文化内涵设计出专属人物的服饰和道具，再提高学生的美术手工制作技能，采用合适的材料将设计方案转化为实际的可

以穿着豫剧服饰和可以使用的道具作品，掌握如裁剪、绘画、装饰等手工制作技巧。

实践创作：通过演讲和操作使学生了解操作流程与设计思路后，例如首先选定自己的剧情中的角色，如男女、角色身份、性格特点、来历故事等。根据其性格选定服装颜色、图案风格、材质质感等。学生具有不同的设计需求，对原本的服饰和道具创意性的或概括凝练或增加纹样、加入现代潮流元素等，达到自己想要的最终效果，将自己设计的方案作出实际的作品。在课堂中需注重给予学生针对性的指导，鼓励学生大胆创新，体现个人特色。在整个学习过程中，每一个小课时给学生发放学习单，引导学生思路，使学生每完成一节小任务时进行简要论述和评价。

展示评价：学生真实的穿上自己设计的服饰和道具，或设计简洁且具有象征性的豫剧道具至于情景中，进行演绎展示。最终给予学生多元评价，推选优秀作品及表演小组，让团队学生介绍其设计思路、人物如何一步一步设计成型以及其内涵意义等。评价环节采用学生自评、互评与教师评价相结合的多元评价方式，从豫剧文化如何传承、创意如何表现、艺术表现技巧、设计的人物立体程度等多个维度进行评价，肯定优点，指出不足，并提出改进建议，让学生在多样化评价中反思学习过程，提升美术素养和综合能力^[5]。

（二）教学实施策略

情境任务驱动：在各个教学环节中，持续创设出与豫剧服装和道具设计相关的情境，如学生小组选择的某个剧情，让学生扮演主角、官员、百姓等不同角色，更深入体会豫剧剧情和角色性格背景的设计思路。让学生设计自己角色的故事，并在逐步完善的过程中培养解决问题的能力。

启发引导：教师在教学过程中要充分发挥引导作用，通过提问、提示、案例分析等方式，启发学生思考豫剧服装和道具设计中的关键

问题,如如何在创新设计中保留传统文化内涵、如何引导学生更好地设计出角色的服饰和道具等,帮助学生突破思维瓶颈,提升自主学习和创新能力。

三、结论

依据《义务教育艺术课程标准(2022年版)》的要求,本次大单元教学课程设计利用本土文化与社会文化资源,使用美术元素与传统媒介相结合贯穿美术课堂,用多样化表现形式制作传统文化创意作品,不仅能提升学生的

地方文化认同感和审美能力,也能激发学生对于豫剧文化的热情与创新、创造力和跨学科能力,增强文化自信。将传统文化、现代潮流文化与美术教学有机融合,也为学生提供了丰富的学习体验,有助于培养学生的美术综合素养、创新精神和文化遗产意识,让豫剧文化在新生代群体中得以更好地传承与发展,同时也为美术教学改革注入新的活力。提升新一代的美术创作能力和对传统文化的认知与传承意识。

参考文献

- [1] 白超凡. 核心素养下豫剧元素在高校美术课程中的应用[J]. 时代报告(奔流), 2024, (09): 26-28.
- [2] 程文杰. 豫剧进入中学课堂的教学实践研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2024.
- [3] 王菲菲, 王志军. 豫剧的传承发展及社会价值[J]. 乐器, 2024, (11): 76-79.
- [4] 马金梅, 陈晓波. 从课标到实践: 单元学习目标设计的三维路径与实践应用[C]//中国教育学会, 天津市教育委员会. 第四届中国基础教育论坛暨中国教育学会第三十六次学术年会论文集(下册). 北京市海淀区实验小学; 北京教育学院人文与外语教育学院; , 2024: 6.
- [5] 董娅婷. 融入学科实践理念的中学美术大单元教学研究[J]. 陕西教育(教学版), 2024, (11): 60-61.