

项目驱动下初中美术传统工艺 学科实践的结构优化路径

■曹丽君(杭州市星澜中学)

在传统工艺融入初中美术课堂的实践中,苗银制作常出现重操作、轻思考的现象,学生关注浮雕效果与完成度,却缺少对纹样结构与主题表达的深入推敲。本文以苗银项圈项目为载体,从学科实践结构优化的角度出发,构建以问题驱动为起点、设计讨论为核心、制作修正为关键的连续任务链条,引导学生在植物纹样重组与结构调整中形成更为清晰的构图逻辑。实践表明,课堂由单次制作活动转向持续性优化过程,有助于提升学生的设计判断意识与表达自觉。

一、现实问题

在苗银项圈的课堂实践中,教学往往直接进入材料与技法操作。学生领取硬锡纸后,按照示范进行描摹与压纹,注意力集中在浮雕是否明显、边缘是否整齐等效果层面,而较少讨论纹样之间的结构关系与整体布局。

在草图设计阶段,部分作品呈现简单对称或平均铺排的状态。植物纹样被重复排列,形式完整,却缺乏主次层级与中心指向。学生在交流时多以“这样比较好看”作为理由,难以说明结构安排的依据。

进入制作环节后,学生更容易沉浸于操作过程,对构图是否需要调整关注不足。完成后的作品虽具有工艺效果,但结构松散或元素拥挤的问题较为常见。

这种“操作先行”的课堂形态,使苗银学习停留在技法呈现层面,传统纹样未能真正转化为设计判断的支点。

二、结构优化思路:让苗银项圈学习形成连续实践

为改变课堂“操作先行”的状态,本次实践将苗银项圈学习重组为一个由问题驱动连续项目。课堂不再以“完成项圈”为唯一目标,而是围绕“如何通过植物纹样组织形成清晰结构”这一核心问题展开,使制作过程成为设计判断不断修正的过程。

在学习启动阶段,教师并未直接发放材料,而是呈现不同结构的项圈案例,引导学生比较中心是否突出、纹样是否存在层级变化、边缘处理是否与主体呼应。通过对比讨论,学生逐渐意识到纹样排列并非简单重复,而需要围绕整体结构进行安排。

在设计环节中,要求学生完成至少两版草图,并在小组交流中说明构图思路。讨论不以“好不好看”为标准,而围绕“是否有主次”“是否形成视觉重心”“植物纹样之间是否存在呼应关系”等问题展开。通过这样的

学生佩戴自制的“苗银项圈”展示

学习方式,学生在修改中逐步明确结构逻辑。

进入制作阶段后,课堂特意设置“中途检查”节点。学生在压纹完成一半时暂停操作,重新审视构图比例与元素密度,必要时进行调整或重新布局。制作因此不再是单向推进,而成为持续修正的过程。

通过问题引领与阶段性回看,苗银项圈学习由单次操作转向连续优化,使设计与制作之间形成更加紧密的联系。

三、课堂实施:项目驱动的学科实践策略

(一)启动环节:以结构问题进入设计

课堂伊始,教师展示了三种不同结构的苗银项圈图片:一种为平均铺排式,一种中心突出但边缘松散,另一种主次分明、层级清晰。学生围绕“哪一件结构更稳定”“哪一件更有整体感”展开讨论。

在交流中,有学生指出平均铺排的项圈“看起来满,但没有重点”,也有学生发现中心纹样过大的设计“边缘显得空”。通过比较,学生开始意识到结构安排对整体效果的影响。

随后,教师提出本课的核心任务:围绕植物纹样,设计一款具有明确视觉重心与层级关系的项圈。任务要求学生在草图阶段完成两版不

同结构方案,并标注中心位置与辅助纹样。

(二)草图推进:在比较中修正结构

学生在纸上进行构思,多数初稿仍呈对称展开。教师在巡视中引导学生思考:“中心是否突出?”“边缘是否与主体呼应?”

在小组讨论环节,学生交换草图并提出修改建议。有学生发现自己的设计“纹样太密集”,主动减少外围装饰;也有学生将原本平均排列的花纹调整为放射式结构,使视觉重心更加明确。

草图修改后,教师请部分学生说明调整理由。表达过程中,学生开始使用“重心”“层级”“留白”等词语,设计讨论逐渐从直观感受转向结构判断。

(三)制作阶段:在操作中持续校正

进入锡纸制作环节,学生将最终草图转描至材料上进行压纹。课堂在压纹过半时设置暂停节点,要求学生将作品举起远观,检查是否出现比例失衡或元素过密的情况。

部分学生在此阶段发现外围纹样过于拥挤,主动压低边缘高度或删减细节;也有学生在中心纹样不够突出的情况下重新加深压痕层次。制作由此不再是简单完成步骤,而成为根据效果进行修正的过程。

在塑形阶段,学生尝试调整弧度与边缘走向,使项圈整体更贴合颈部曲线。教师提醒学生关注结构稳定性与整体连贯性,避免因局部装饰过重影响佩戴效果。

(四)展示与讲述:让设计逻辑被看见

作品完成后,课堂组织简短展示。学生在展示时需说明三个问题:设计的视觉重心在哪里?植物纹样如何形成层级?制作过程中做过哪些调整?

在讲述中,一名学生提到:“我一开始纹样排得很满,后来发现中心不明显,就把外围改成细线压纹。”另一名则表示:“压纹时发现比例不对,重新调整了边缘弧度。”

通过讲述与交流,结构判断再次被强化。展示环节不仅呈现作品,也让设计过程被公开讨论,使学习形成闭环。

四、实践变化:课堂发生的具体改变

在连续任务的推进下,课堂学习重心发生转移。学生在草图阶段更愿意进行结构比较与修改,而非一次定稿;在制作过程中能够主动远观作品,判断比例与层级是否协调。作品呈现出更明确的视觉重心与呼应关系,平均铺排式构图明显减少。更重要的是,学生在展示时能够说明设计依据与调整原因,表达不再停留在“好看”层面,而是围绕结构安排展开。苗银项圈学习由单次制作活动转向持续优化过程。

五、反思与启示

苗银项圈学习的实践表明,当课堂由单次操作转向持续修正与讲述,传统纹样才能真正转化为结构判断的依据。学科实践的价值,不仅在于完成作品,更在于在反复调整中形成思考习惯与设计自觉。

本文系杭州市教科规划领导小组办公室立项课题“悟·践·评:基于‘传统民间艺术’的初中美术学科实践行动研究”(课题编号:2025T009)的阶段性研究成果。