

记录唯平扎染 “指尖上的中国”

——摄影实践“中国传统文化传承”教学案例

(教育与艺术学院 周天娇)

一、案例背景

“数码摄影、摄像技术与应用”是全校公选课，本课程主要向学生讲解摄影、摄像的基本原理、设备操作技巧、构图原理等基础理论。本次课以“中国传统文化传承”为主题进行摄影实践学习，选取我院退休教师吕唯平教授的扎染艺术作品为表现对象。在拍摄吕教授制作和表现民间扎染工艺的过程中，我们将融入爱国精神，社会主义核心价值观，正确的人生观、价值观、审美观等德育元素作为教学内容，引导学生挖掘传统工艺中蕴含的工匠精神、中华传统审美观和价值观，激发学生传承和创新优秀传统文化的热情。

本次公选课选课学生总计 80 人，分别来自护理学院、机电学院、汽车学院、口腔医学院、信息学院和教艺学院。学生特点：①对摄影有很大的兴趣，但是缺乏相关专业知识。②喜欢新鲜事物，具有好奇心，但缺乏自信心。③学习上擅长模仿，喜欢创新，但遇到困难容易气馁。

依据学生已有的知识背景、认知结构、学习特点，特制订了本次课的教学目标。知识目标：初步掌握摄影实践的操作过程和注意事项。技能目标：学生运用前面所学的方法技能能够拍摄比较理想的摄影作品。情感目标：通过本次摄影实践，学生进一步体会中华传统手工艺中蕴含的工艺美、材料美、题材美、表现美，认识扎染技艺的美学价值和体现的工匠精神，激发爱国热情和文化自信、自豪感。

二、教学实施

1. 课前

老师发布学习任务：上网查阅中国传统扎染工艺，了解其发展历史、艺术特色、制作工艺特点和制作流程，重点查阅相关图片、视频，体会其视觉魅力，同时思考自己在拍摄

时如何将重点展示和表现出来,可以运用哪些表现方法。

2. 课中

本次课我们把学生带到了唯平扎染工作室进行现场拍摄实践,让学生近距离感受传统民间工艺的魅力,运用所学摄影知识和技能,记录、再现、表现和传承扎染技艺。

(1)请两位同学介绍自己对扎染的了解,调动情感。

扎染是汉族民间传统而独特的染色工艺,是织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法,也是中国传统的手工染色技术之一。

(2)现场讲解,直观体会唯平扎染的艺术魅力。

在我们的身边有这样一位扎染技艺大师,他就是我院退休教师吕唯平。吕唯平教授在湖北美术学院的课堂上接触到了扎染,与之结缘。他说:“这一生似乎只做这么一件事,那就是用爱去理解这寂寞无穷的扎染艺术。”吕教授的扎染作品视觉呈现的是抽象的点、线、面,朦胧的色彩印象,丰腻的肌理效果(如图 1 和图 2 所示)。唯平扎染在传承民间工艺的同时纳入了西画的色彩印象,研发出新的工艺技法,彰显了扎染艺术语言的魅力,以现代思维的向度,开拓了扎染这一非物质文化遗产发展的远景。

图 1 唯平扎染作品:围巾

图 2 唯平扎染作品:风景

唯平扎染作为孝感市和我校的一张亮丽名片,其独特的艺术特色和奇妙的审美意蕴为传统艺术传承、创新提供了很多启示与思考,引发人们重新审视扎染艺术背后的实践意义,重新思考蕴涵其中的美学价值和文化价值。

(3)现场制作演示,学生实践拍摄,在制作和拍摄过程中体验和感受优秀传统工艺和文化之美。

在采风期间,吕老师向大家展示了扎染的制作工艺,鼓励学生动手感受扎染的制作过程。

学生们发现了扎染艺术的不可重复性、偶然性、温润朦胧感,用这种不确定性来创造出优秀的扎染作品是很不容易的。学生深刻地体会到吕老师数十年如一日,在寻找这种

不确定性美的道路上坚持不懈,这就是传统民间技艺大师精益求精的工匠精神,也是中国传统文化之美的魅力所在。

在经过体验之后,学生根据老师布置的任务开始拍摄扎染作品,作品呈现出多样化,学生们都拍出了优秀的作品,真正领悟了民间传统技艺之美,传承并弘扬了中华优秀传统文化。

图3为扎、染过程。图4为成品细节。图5为吕唯平老师在工作。

图3 扎、染过程

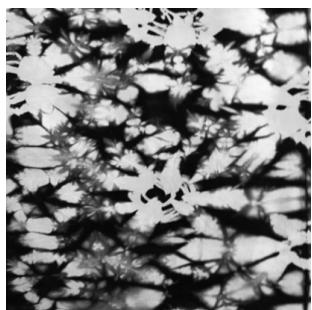

图4 成品细节

图5 吕唯平老师在工作

3. 课后

- (1)对拍摄的作品反复浏览,进行后期处理,分析其特点与展现方法。
- (2)在处理和分析过程中进一步体会传统工艺之美,产生文化自信和自豪感。
- (3)在处理和分析过程中体会到中国古代手工艺人工匠精神,并学习这种精益求精的精神,将其用在本次作品的处理和表现中。部分同学对自己已拍摄的作品不满意,可以利用课余时间再次拍摄、多次拍摄,以求达到更好的效果。
- (4)通过此次实践,养成认真、务实的工作态度。
- (5)通过此次实践,对摄影和中国传统美术类工艺产生浓厚兴趣,激发专业学习热情。

三、教学效果

吕唯平扎染非遗技艺,将艺术创作与工匠精神有机地融合在一起,使扎染艺术得以传承与创新。学生综合运用本课程所学的摄影知识和技能,在用相机记录、再现、表现、传承扎染技艺的同时,既亲身感受了其魅力,又受到吕老师敬业精神的感染和影响,在这其中既提升了摄影专业技能,又强化了职业思想。正如吕老师所说:“路还遥远,因为远,才当以保持激情;因为远,才可能发现沿途的风景;也是因为远,才会让自己更加清醒——远行的路从眼前踩出。”

四、教学感悟

结合课程内容特点,发掘课程的思政元素和资源是有效推进课程思政的先决条件,在课程思政改革探索阶段,巧妙而充分地挖掘思政元素是前提。教师在教学中要学会梳理课程内容,将思政元素自然地融入教学过程中,使学生通过学习,增强民族自信,潜移默化地接受优秀传统文化教育。

“数码摄影、摄像技术与应用”——摄影实践教案

单元名称	摄影实践:中国传统文化传承	授课对象	三年制高职二年级学生	学时	2课时		
学情分析	学生基础		呈现问题				
	本次公选课选课学生总计80人,分别来自护理学院、机电学院、汽车学院、口腔医学院、信息学院和教艺学院,均是无基础,但对摄影兴趣浓厚的学生			1. 缺乏相关专业知识; 2. 喜欢新鲜事物,具有好奇心,但缺乏自信心; 3. 学习上擅长模仿,喜欢创新,但遇到困难容易气馁			
教学内容	1. 到唯平扎染工作室直观感受传统文化,为学生今后将中国传统文化元素应用于自身的设计作品打下基础; 2. 布置拍摄任务:从多个视角以视频或照片的形式拍摄以扎染为主题的作品,让更多的人去感受传统文化之美; 3. 学生完成任务						
教学资源	1. 网络上关于“扎染”的相关资源; 2. 我校吕唯平教授的扎染作品和扎染工作室						
教学目标	素质目标	知识目标		能力目标			
	1. 感受并记录扎染技艺之美,领悟大国工匠精神; 2. 激发学生的文化自信和爱国情感,内化于行,养成精益求精的工作态度	通过实践,巩固、掌握已学习的摄影基本知识		1. 运用已学习的摄影知识和技能,确定摄影主题切入点,较好地完成拍摄任务; 2. 在今后能熟练、灵活地进行摄影活动			
教学重点	同样主题的不同呈现方案	解决措施		1. 脑眼手共用,多观察、多实践、多沟通; 2. 精益求精的工作态度			
教学难点	作品的个性化和亮点	解决措施		1. 脑眼手共用,多观察、多实践、多沟通; 2. 兴趣和工作激情			
教学方法	现场讲授法,情感体验法,自主探究法,讨论法						

续表

课程思政融入措施	<p>让学生到唯平扎染工作室学习并感受扎染技艺,近距离感受传统民间印染艺术的魅力,调动情感。现场讲解,直观体会唯平扎染的艺术特色和创新的工艺技法,介绍吕唯平教授的艺术实践:“这一生似乎只做这么一件事,那就是用爱去理解这寂寞无穷的扎染艺术。”体会民间艺术大师的工匠精神。</p> <p>进行现场拍摄实践,运用所学摄影知识和技能,用相机记录、再现、表现传承扎染技艺在制作和拍摄过程中体验和感受到的优秀传统工艺和文化之美</p>									
参考教材	<p>[1] 赵威. 摄影基础[M]. 合肥:安徽美术出版社,2018.</p> <p>[2] 罗森布拉姆. 世界摄影史[M]. 北京:中国摄影出版社,2013.</p>									
教 学 实 施										
课 前 环 节										
教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图	时间					
发布任务 学生预习	1. 提前发布拍摄任务; 2. 做好拍摄准备	1. 通过蓝墨云班课平台发布任务; 2. 准时到达扎染工作室	1. 准备工具、查阅资料,做好拍摄准备; 2. 准时到达扎染工作室	培养学生的自学能力,提高学生的信息化水平	机动					
课 中 环 节										
教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图	时间					
课程导入	1. 用蓝墨云班课平台点到; 2. 展示扎染制作工艺; 3. 请学生代表谈谈自己的发现和体会	1. 让学生观看扎染成品,近距离感受传统民间工艺的魅力; 2. 请吕老师向大家展示扎染的制作工艺,鼓励学生动手感受扎染的制作过程; 3. 引导学生总结、表达自己的个性化感受	1. 参观扎染制作工艺过程,认真听取吕老师的演示和介绍; 2. 有兴趣的同学可以给吕老师作助手,亲身体验; 3. 总结自己的发现和体会	近距离感受传统民间印染艺术的魅力,调动情感	10 min					
发布拍摄任务	1. 归纳唯平扎染的特点; 2. 安排和分析拍摄任务	1. 归纳唯平扎染的特色,重点介绍与传统扎染的异同; 2. 安排和分析拍摄任务; 3. 优秀案例展示分析	认真听讲	直观体会唯平扎染的艺术特色和创新的工艺技法	10 min					

续表

课 中 环 节					
教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图	时间
完成拍摄任务	拍摄扎染作品，学生作品呈现出多样化和个性化	1. 了解进度和学习方法，进行个别指导； 2. 教师讲授拍摄技巧和相关知识等，指导学生的拍摄过程	根据教师布置的任务拍摄作品，真正领悟民间传统技艺之美	1. 领悟传统技艺之美，体会工匠精神； 2. 提高学生实际动手能力，学以致用； 3. 提升学生的素质及能力	65 min
归纳总结	1. 学生创作体会； 2. 总结拍摄技术要点	1. 总结拍摄要点和注意事项； 2. 今日优秀案例展示	1. 学生积极发言； 2. 认真听讲，做好笔记	培养学生的沟通能力，进一步提升学生的素质目标	5 min
课 后 环 节					
教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图	时间
课后拓展	作品后期处理，优化提升	让学生课后对拍摄的作品进行优化，提醒主要呈现的角度和差异	后期处理，优化提升，个性化呈现	提高学生的信息化水平，进一步提升学生的素质目标及能力目标	课后完成
教学反思					
教师根据拍摄实践，利用摄影课程的针对性、可操作性、创新性和有效性等特点，集中运用所学知识技能，充分探索与挖掘课程思政元素，让学生在实践中去认识与感悟一些做人做事的道理，培育学生的工匠精神，树立勤奋创新、开拓进取的观念。学生通过自己的摄影作品向社会传递正能量，传播中华优秀传统文化的魅力。在任务完成后，学生真正领悟到了中国传统文化之美，进一步增强了文化自信，坚定了要将中国优秀传统文化继续传承下去的决心					

(审校：岳辉)