

图1

图2

图3

图4

图5

图7

手工设计课程创意思维教学探索

□郝秀丽

摘要:文章介绍了手工设计课程及创意的重要性,探索手工设计课程的创意思维教学,以纸雕、泥塑、剪纸、纸服装设计单元的实践教学为例,阐述经验、收获、反思。

关键词:手工设计 教学 创意思维

一、手工设计课程

手工课程在幼儿教育专业课程体系设置中是不可或缺的,是一门可以全面培养幼儿教育专业学生美术素养和艺术表达、个性塑造能力,蕴涵丰富情感的艺术课程,绝不是简单的劳作课。笔者所理解的完整的手工课应包括手工制作和手工设计。

手工设计课程在达到智育、德育、情感教育目标,进行创意思维教学方面独具优势。课程内容的多样性及贴近生活、作品的实用性与美感,易于调动学生的学习兴趣,学生完成一件好作品会获得极大的愉悦感、成就感。课程能最大限度地锻炼学生的实践能力,使其学会把一种想法通过双手变成现实。在手工设计课中,学生学习多种手工制作技法技巧,了解并运用不同材料,培养大胆实验、勇于创新的品质与能力;在训练中逐渐养成做事有计划、有条理、善始善终的品格,很好地培养了细心、耐心、毅力以及与人合作的能力。通过学习,学生能够掌握工艺美术语言,了解作品的工艺性,培养设计能力。另外,有设计必有创意,创意是设计的必经之路,设计是创意的终极成果,因此,创意思维在手工设计课程教学中极为重要。

二、手工设计课程创意思维教学

1. 纸雕

纸雕单元的创意思维教学分为两个部分:第一,画稿的创意与设计;第二,材料、制作的设计与创意。第二部分的创意思维教学侧重于材料与制作,学生要学会根据画面内容选择适宜的材料和最佳的制作方式,进行拼接、造型以形成最好的画面效果和立体感,使画面生动协调、整体效果突出。

经验:在教师的指导下,学生制作部分的设计与创意很成功。学生根据教师指导、参考资料、示范作品自主学习和选择需要的纸雕技法,有些难度较大的内容经分解步骤教学变得简单,易教易学。教学班级19人,每人完成50×70cm的纸雕画一幅,效果很好,在期末汇报展中效果突出(图1、2、3、4)。

收获:海绵纸质地厚实柔软,肌理细腻,色彩鲜艳,种类齐全,易剪裁和粘贴固定,与卡纸、手揉纸搭配使用效果也很好,是非常好的纸雕材料。

反思:制作阶段的创意教学比较成功,而画稿部分的创意思维教学要进一步深入,不应停留在修改现成画稿的层面上。

图6

图8

图9

图10

图11

图12

2. 泥塑

进行泥塑课创意思维教学,教师首先要布置泥塑教室。在分院领导的支持下,师生购买了泥塑工具及所需配置(桌布、工作服、衣帽架等),设计制作100×80cm的教学挂图,张贴教师陶艺作品照片、泥塑作品照片及技法步骤说明图片。教学分为两个部分。

第一,塑造部分。这一部分的教学,教师要给学生充足的时间感受塑泥的材料特点,体会其极强的可塑性,注重用自身对艺术的热爱感染学生,用真诚、热情的心感化学生,鼓励、帮助学生树立对艺术的自信心,让他们相信只要有爱、有真情,每个人都可以成为艺术家。教师要引导学生极力把自己体验、观察到的,通过双手赋予泥土,用立体的形象思维,用泥的语言诉说,准确传达自身的感受和认识。教师应尽力营造平等交流的氛围,尊重学生,使学生沉静下来,努力回忆,捕捉大脑中较为深刻的形象、影像,给学生自由思考的时间、空间,使其敢想、敢说、敢于表达自己,乐于用艺术的方式宣泄情绪、表达思想和看法。教师可以借鉴当代艺术的创作理念,降低技术门槛,强调畅想、自由表达,要求学生将情感和感觉传达到位就可以了。学生作品如图5、6、7、8。

第二,彩绘部分。泥塑晾干之后进行打磨,将表面处理得平整、光滑、细腻就可以上色了。彩绘使泥塑作品进一步完美。精心选择装饰的花纹、线条、色彩,可使泥塑作品有丰富的细节,更耐看,还可以修饰和改进塑造阶段不够完美的地方。这个阶段要注意的是如何配色、控制色调、选择适宜的风格(写实或抽象、简单或丰富)。学生作品如图9、10、11、12。

经验:第一,心与心的真诚对话产生艺术,是艺术的不竭之源,师生之间建立和谐的关系对教学作用很大。这需要教师真

正热爱学生,愿意与学生交朋友,以平等、宽容的态度与学生相处,这样学生才会信任、喜欢教师,才愿意在作业中畅所欲言、自由表现,这样的作品才更具有艺术价值,更能感动人。第二,举办泥塑作业汇报展,邀请学校领导、教师参观,对学生作品进行评议,在留言本上写下建议与鼓励的话语;邀请各年级学生参观,反响很好。通过作品展览,学生获得成就感与自信,从而产生更浓厚的学习兴趣。

收获:十七八岁的青春里,有的是美好的生活,是梦想和真情,还有对未来的憧憬。成功举办分院首次泥塑作品展,受到师生欢迎与好评。

反思:注意结合专业特点进行教学,引导学生表达美好、健康、积极向上的主题。

3. 剪纸

剪纸单元的课程安排10周时间,周课时2节。笔者用了5周10课时的时间讲授基础技法,对折剪、二折剪、三折剪、四折剪、五折剪各2课时,由五折剪引出了花色五角星的教学设计,奠定创意的基石。在具体教学过程中,先教学花色五角星的折法(图13)、剪法(图14),要求学生按照自己的想法,充分运用剪纸语言符号(图15、16)——大大小小的圆形、方形、三角形或点、锯齿形、曲线形等,或者各种简单的具象形,如树、脸、花朵,任意组合为创意图形。

在花色五角星一课中,笔者用全开的白纸做背景,把学生设计的星星一个一个粘贴起来,让学生自己观察是否有雷同。笔者带了三个班,共90人,平均每人至少剪了2颗五角星,先是在班内比较,然后是班与班之间比较,没有哪两个五角星的花纹图案重复(图17、18、19、20、21、22、23、24)。学生自己实践总结得出:第一,每个人都有个性,每一点想法的产生都有与众不同之

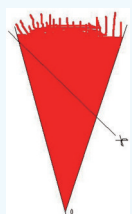

图13

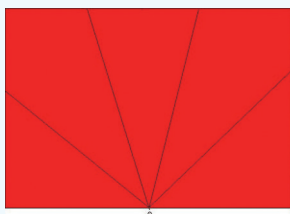

图14

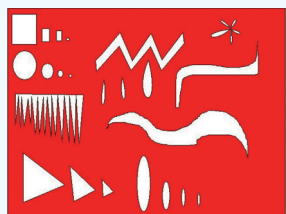

图15

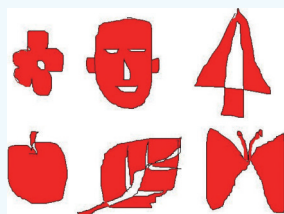

图16

图17

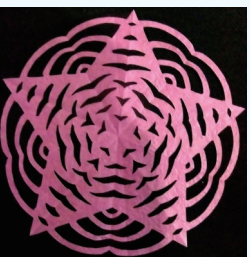

图18

图19

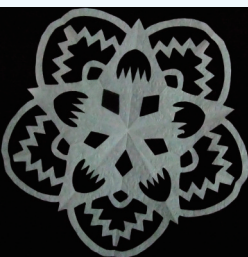

图20

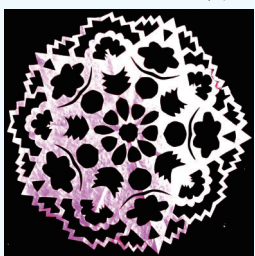

图21

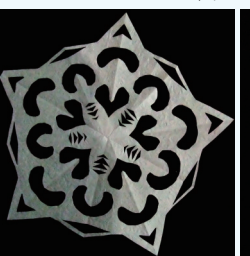

图22

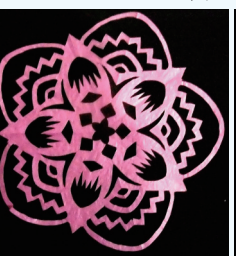

图23

图24

处,具有创意的可能;第二,创意的空间是无限的。这个简单的活动使学生实实在在地接触和认识到了设计和创意,创意与设计的意识开始萌芽。

紧接着是2周4课时的简单平剪技法与设计教学。学生由最简单的开始设计,如一朵花、一棵树、一座房子、一只小鸟、一片云、一轮太阳、一名小女孩、一只小鸡……全班一起动手,每人做一样,随手画来,随手剪下。教师还是用一张全开的白纸,选择剪得好的形象,组合成一幅大的画面。这样既锻炼了学生的合作精神,又产生了一幅大的剪纸拼贴画,可以挂在教室里做装饰。今后教师可以用同样的方法制作教具。

接下来增加难

度。由教师提供一个有趣的动物形象,如一只坐着的猴子,学生在订好的A4红纸上先画下来,可以画大些,也可以画小些,可以画一只,也可以变作两三只。然后教师要求学生使用联想以及发散思维的方式,对已画好的猴子添加背景或环境。在这个练习中,学生的想象被激活了,有的猴子坐在秋千上,有的

图25

图26

图27

图28

图29

图30

坐在月亮上,有的背景是草地,有的是花园。然后再加上柳枝、房子、椅子、小草、小花,每位学生都是按照个人的兴趣爱好去组合。接下来就是以一个人物为中心进行添加,画好稿子后改成剪纸稿,将该连的线条连起来,或全变成双钩线,采用阳剪技法,或用阴剪,留轮廓,中间掏空,或者再灵活一点,尝试结合使用阴阳剪法,使虚实合理转换。

有了以上的基础,就可以进行剪纸画创意教学。教学分为三步:

第一,线描稿的设计。教师提供三种不同的房屋样式,一个男孩和一个女孩的形象,然后学生在4开的纸上自由选择、布置这些主体形象,之后添加背景,教师给予启发和点拨。

第二,剪纸稿的设计。连接线条,将线条加粗,适当进行虚实处理,确定该剪去还是该留大块面。

第三,剪纸。先做小练习,再剪正式作业。

经验:剪纸的设计在材料和技术上门槛较低,工具简单,材料很常见,容易上手,最适宜用来学习设计和创意。尤其是幼教专业,可以很方便地介入设计,体验设计的全过程。

收获:虽然学生是零基础,但是一节课一节课扎扎实实上下下来,有了各种激励、评价机制作保障,学生的学习动力与积极性得到了激发。学生在完成最后一张考试作业大剪纸画时上了一个台阶,由A4大小的幅面升为4开,每人的画面都是完整而且

图 31

图 32

图 33

图 34

图 35

图 36

图 37

丰富的。三个班共90人,优秀作业达到55人,20人过关,15人因各种原因或未能完成作业或达标,交上来的80幅作业无一人与他人重复或雷同(图25、26、27、28、29、30)。2012年元旦,师生成功举办庆元旦剪纸画展,受到一致好评。

反思:第一,学生课后练习部分有一点薄弱。剪纸技法需反复大量练习方能熟练应用,而教学时间太紧,刻纸相对简单、易于掌握,能做得精细,今后可以考虑采用刻、剪结合的方式进行剪纸设计教学,完成大幅作业。第二,良好的学生成绩评价体系对开展高效率的教学、激发学生的学习动力、组织管理教学有重要的保障作用。第三,在今后的教学中对成绩不理想、因各种原因掉队的学生,尤其要给予关注,帮助他们迎头赶上。

4. 创意纸服装设计

确定主题:花样年华。

做装饰元素:制作六七种不同种类的花卉、叶子;铁丝圈绕成头冠基本型。

服装创意:学生自主选择海绵纸的色彩,教师辅导学生做出衣服的基本型,学生再对服装衣领、袖口、裙边、裙型进行自由变化,运用制作好的装饰元素装饰美化。学生自己选择花卉组装在头冠基本型上,配合服装设计各种好看的发饰。十七八岁的女孩子正处于爱打扮的阶段,听说让她们设计自己喜欢的衣服,都很兴奋,带着向往开始制作。

展示形式:学生穿自己亲手设计制作的纸衣服进行服装表演(图31、32、33、34、35、36、37)。

经验:设计制作服装的过程,让每位参与的学生一展自己对服装设计的天分,尽情地变化、装饰,用双手实现自己的梦想。制作的过程很有趣,很有意义。

收获:将自己设计制作的衣服穿起来走T台秀,是手工制作展示的极好形式,既是展示,又是表演。学生的技能展示、演出取得了很好的效果。

反思:第一,服装的款式应该再富有变化一些,可以试验多种材料的制作;今后教学在配饰上可以多下点功夫。第二,今后可以举办纸服装表演专场或竞赛,或者进行纸服装设计与纸服装表演分离的教学。

三、创意思维教学的意义

从创意思维的角度进行手工课程教学,符合新课改的教学理念与课程标准。也只有在以学生为主体的课堂上才能实现创意思维的教学,尊重、民主、科学是创造、创意的最佳土壤。教师应由点及面地将创意思维教学要求及基本方法与理念渗透整个手工课教学。

手工课程对任课教师的基本要求如下:第一,有相关创意、创作经验;掌握一定的美术理论,懂得美术教育与人的发展的关系;能及时更新专业知识,具有广阔的美术视野。第二,具有先进的美术教学理论、教学模式与教学观念,出众的教学组织管理能力、与学生沟通的能力,以及一颗平凡却高贵的心灵。

以上是笔者以创意思维为出发点进行教学实践的探索,今后笔者还将继续在手工课折纸(故事剧场设计)、漆画设计、壁挂设计等各个手工教学单元教学中推广应用,希望使手工课程的教学更有深度,具有更完整的教学标准与体系,进而激发学生的学习热情,使课堂充满活力。

注:文章系宝鸡职业技术学院科研课题,项目编号:2011031Y。

参考文献:

- [1]周信达.透析基础美术教育.人民美术出版社,2009.
- [2]杨景芝.美术教育与人的发展:儿童美术教学法研究(修订版).人民美术出版社,2012.
- [3](美)诺·斯凯林.创意日志:激发灵感的365个练习.似一,译.上海人民美术出版社,2012.
- [4]彭建斌.创意思维与设计素描.江西美术出版社,2009.
- [5](美)鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉.滕守尧,朱疆源,译.四川人民出版社,1998.

(作者单位:宝鸡职业技术学院)

编辑 杨 婷