

“泥泥狗”融入小学美术课堂教学初探

□顾韵赞

摘要:“泥泥狗”作为远古的民间艺术流传至今,其本质上是一种原始图腾文化的延续和拓展。它是中华民族民俗文化中的一种极为典型、罕见的艺术瑰宝,真实地记录了史前人类文化的轨迹,折射出民间美术与传统文化之间的血脉关系。该文根据美术新课标的精神,以浙美版美术教材四年级下册第七课《十二生肖》的教学为契机,探讨将“泥泥狗”文化融入美术课堂教学实践。

关键词:泥泥狗 泥塑 传承

民间艺术是民俗文化的载体,依附于各种民俗活动,能影响一个民族的精神世界和审美观念,并构成一定的民族特征和气质。民间艺术是世代传承的艺术,历经数千年的沧桑巨变而依然保留着悠久的民族文化特征和艺术形式,有的可与商周时代的艺术相印证,有的可与汉唐时代的艺术相印证,有的可追溯到新石器时代。“泥泥狗”就是十分罕见的民间艺术瑰宝,它是淮阳太昊陵“人祖会”中泥玩具的总称,是原始图腾文化下产生的一种独特的民间艺术,又称“陵狗”或“灵狗”,被专家、学者称为“本源艺术”。

随着我国经济的快速发展、生产生活方式的现代化,一些民间艺术濒临消亡,这是不可挽回也无法弥补的损失。美术新课程标准中提到要让学生积极参与文化的传承,于今更显其特殊意义。我们必须要让下一代传承民族文化,让学生了解祖国深厚的文化底蕴,树立民族自信心和自豪感。

一、以综合活动的形式拉近艺术与生活的距离,为“泥泥狗”创作作感情铺垫

生活是艺术创造的源泉。以狗为例,教师可以从学生的生活体验入手,以各种方式拉近学生与狗的情感距离。教师可请学生讲述自己所知道的关于狗与人类生活关系密切的事情,如自己家的宠物狗,学生个人所拥有的不同造型的玩具狗等,学生可以从亲身感受入手谈谈看法并展开讨论。

教师介绍狗是在人类有意识的选择、驯养下,经过长期进化而被培育成人类伙伴的种类庞大的动物家族,种类有猎犬、看守犬、警犬、牧羊犬、玩赏犬、表演犬、赛犬、向导犬、科学实验犬等,其中玩赏犬与人类的关系最为密切。教师可以请学生自己准备一些关于狗的音乐或者影视作品(教师也要准备),师生一起欣赏,一起画狗。

二、以自主探究的形式让学生直面“泥泥狗”,了解“泥泥狗”

请学生以在网上查阅资料或者去图书馆、书店翻阅资料的方式准备关于“泥泥狗”的文字资料和图片资料,有的学生家里有实物,可以直接拿到学校与其他学生一起观察,最后让学生以调查报告的形式对“泥泥狗”研究作一次汇报,用自己的语言说出对作品的看法。

“泥泥狗”的表现题材广泛,有天上的飞禽、地上的走兽等,具有虚幻、神秘的造型特点。林林总总的怪异形体中有九头鸟、人头狗、人面鱼、蟾蜍、蜥蜴、豆虫、蝎子等,还有多种抽象、变形

的怪兽复合体,共200余种。“泥泥狗”因其造型古拙荒诞,在众多民间艺术中具有独特的魅力。

“泥泥狗”主要有三个特点:第一,方圆结合。方圆结合本身就具备一种哲理性。淮阳“泥泥狗”一些造型的头部轮廓概括成圆形,而身体处理成方形,四肢做成圆柱形或方块形。大方大圆的结合,特征尤为明确,淮阳“泥泥狗”就是用最洗练的形态传达最丰富的内涵。第二,稳中求动。淮阳“泥泥狗”的形态以稳重为主,几乎没有过大的动势,在平稳中传递了一种内在的气势。造型可以用“稳如泰山”一词形容,立地扎根坚固,不可动摇。这种形态也象征能够长久存在,产生一种时空的永恒感。第三,直来直去、斩钉截铁。淮阳“泥泥狗”的用线很有力度,挺拔且直来直去,不拖泥带水,没一点做作,用点也十分果敢,铿锵有力,斩钉截铁。

中国各地的泥玩具中白底色玩具较为普遍,而黑底色的玩具较少。“泥泥狗”是一种黑色泥塑玩具,黑色上再施以红、黄、青、白等色,色彩对比强烈而又不失和谐。它以黑色为基调,与红、青、黄、白一起构成“五色”。“五色”则源于中华民族的“五色观”,由来已久。其中,红、青色艳丽,白为明色,黄则为中和色(现多用广告色或加品红),在黑色的包容中造型通体鲜艳夺目,具有强烈的视觉冲击力。

三、以尝试性学习的方式大展身手,创作“泥泥狗”,近距离感受“泥泥狗”

学生有了对“泥泥狗”的认识之后,教师应鼓励学生按照“泥泥狗”的塑造形式,运用不同材料进行表现。如,塑造狗题材的美术作品,既可以用泥塑(彩泥)的方法,也可以用纸工的形式。

真正的“泥泥狗”在制作上采用古陶画法,要经过捏、晾、上色等诸多工序,一个“泥泥狗”制作时间一般要6至7天。学生可以用学具袋中的陶泥捏出动物形状再涂上水粉颜料,或者用彩纸粘贴的方式体验“泥泥狗”的创作过程。

四、以活动课的形式畅谈“泥泥狗”,发扬“泥泥狗”文化

学生在积累了丰富的材料后就能激发出浓厚的学习兴趣,这时就要尽快地付诸实践。可以把班级的窗台作为“泥泥狗”泥塑作品的展示平台,在教室后方设置“泥泥狗”纸工作品的展示平台,大家可以对“泥泥狗”作品及其未来创作提出设想,对如何传承“泥泥狗”文化等话题进行畅谈总结。这样既可以让学生在实践中得到传承教育,又可以有新的拓展和突破,使学生的学习

中获得最大的乐趣。

具体操作有:

1.造型·表现之记忆画篇

如上文所述,在近距离接触关于狗的题材后,学生可以根据同学和教师提供的狗的影像资料与关于狗的故事,大胆表现狗的形象或者和狗相关的故事情节。

2.造型·表现之泥塑篇

“泥泥狗”是一种民间泥塑艺术,它的制作材料是泥土。每名学生的学具袋中有一块陶泥,这也为教学提供了便利,学生可以随时准备好水粉颜料进行制作。在课堂上,学生可大胆发挥自己的想象,进行动物形象的创作。“泥泥狗”的题材包括多种对象,学生的可选性较大,创造能力能得以更好的发挥。学生捏好坯,再阴干上色即可。

3.造型·表现之彩纸粘贴篇

一味地模仿、再现不足以让学生对“泥泥狗”有更深入的认识,所以在教学过程中,在积淀了一定的“泥泥狗”文化的精华后,学生可以通过移情、变化重组等手法进行一系列创新。在材料运用上,用彩纸配合水彩笔手工绘制,可以体现少年儿童质朴、夸张、大胆的造型特点。在内容选择上,更多的是表现学生感兴趣的“泥泥狗”题材。通过这一系列的创新,学生创作的“泥泥狗”形象既有儿童画的特点,又不失“泥泥狗”原有的风味,既体现传统的韵味,又具有新时代的风貌。

4.设计·应用之海报宣传篇

“泥泥狗”是几千年传承下来的民间艺术瑰宝,而它的现况

又不容乐观,因此,宣传它、保护它、弘扬它是很有必要的。学生经历了探究活动,掌握了丰富的感性材料后,对“泥泥狗”文化也有了客观的认识,这使宣传更有针对性。学生以制作海报的形式宣传“泥泥狗”文化,也达到了良好的传承教育的目的。

5.设计·应用之报刊篇

板报设计是美术课的教学内容之一,教师指导学生以报刊的表现形式将自己收集到的材料进行整编、排版,并制作电子报刊,同样可以完成传承教育。

学校美术教育的目的之一就是培养学生的审美意识和热爱家乡的情感,让美术课堂成为传承传统民俗的平台之一,让地方非物质文化遗产在学习教育中绽放出绚丽之花,是对课程资源进行合理开发和利用的一种体现,也真正实现了美术课程与学生生活经验的紧密关联,使学生在积极的情感体验中提高想象力和创造力。相关教育者应充分发挥课程资源的优势,使传统民俗与学校的美术课堂教育互相浸润,强化学生对于本民族、本地域文化的传承。

参考文献:

[1]倪宝成.泥泥狗·泥咕咕.上海远东出版社,2009.

(作者单位:浙江湖州市东风小学)

编辑 桂湘书

(上接第168页)

课程变得枯燥无味,还会导致学生对美术产生厌倦。在美术教育工作中,教师要注重基础知识和基本技能的传授,更应注重学生想象力、思维能力、创造力等多种能力的培养。

2.培养学生的学习兴趣

兴趣是最好的老师。教师应精心备课,采取灵活多样的教学形式激发学生的学习兴趣。学生一旦对美术课堂有了兴趣,就会产生强烈的求知欲望,从而主动思考、钻研所学内容,进一步形成创造的动力。笔者经常会用水粉画一些校园附近的风景,然后展示给学生看,特别是当给学生播放电视台为笔者做的访谈节目时,学生的兴奋之情溢于言表,课堂气氛达到了高潮。采用这种形式会让学生感觉到美术距离他们并不遥远,美术就在他们的身边。此外,还可以通过装裱优秀的学生作业、精心布置教室环境调动学生的学习兴趣,这样可以使学生在欢乐、轻松的氛围中学到知识。

3.基础知识与课堂教学并重

美术教学是学生对美术作品进行感知、体验和解释、评价的复杂的心理活动过程,这一过程中,学生对基础知识的掌握程度会影响美术课堂的教学质量,掌握必要的基础知识有助于学生审美素质和欣赏能力的提高。笔者通过多年的美术教学,对此深有体会。有时教师讲得津津有味,学生却一脸茫然。忽视美术基础知识的学习,缺乏对作品的形式要素的了解,会造成学生知其然而不知其所以然,难以掌握欣赏方法,难以形成和提高审美能力。

结语

美术教育一方面能提高学生的审美欣赏能力,另一方面能给学生提供美术技巧的训练机会。美术技巧训练是不可缺少的,但不能作为美术教育的全部,否则就违背了美术教育的初衷。美术教育的过程是学生全身心投入,既动手又动脑的过程,它通过感知、思考、构思、分析、判断、比较、联想、创造等一系列思维过程,锻炼学生发散思维的能力。同时,美术教育应重视学生创造能力的培养,强调个性的形成与发展,并注重与其他学科的关系,把美术与日常生活联系起来,重视美术对学生的全面发展所起的作用,从而提高学生的综合素质。

在高中美术教育中,教育者应树立以人为本的教育观、高瞻远瞩的发展观,在不断深化的教育改革中努力提升自己,让美术教育成为素质教育的重要组成部分。时代在发展,社会在进步,高中美术教育也将随着社会的发展而不断进步。

参考文献:

[1]赵英水.走进美术教学现场.首都师范大学出版社,2011.

[2]徐丹旭.美术教学设计与课件制作.西南师范大学出版社,2011.

[3]陈铁梅.美术教育的真谛:审美人生教育让生命绚丽成长.江苏教育出版社,2011.

(作者单位:山东东阿县实验高中)

编辑 桂湘书