

浅谈泥塑艺术与儿童教育

颜红梅

(海口市青少年活动中心,海南 海口 570228)

摘要:本文通过逼真的教学实践和研究,从泥塑艺术的传统与现代、儿童泥塑活动的教育意义、培养儿童的三维空间表现能力,以及自主活动在儿童泥塑教学中的作用等方面,理论性地总结和分析泥塑艺术与儿童教育的关系,探索一条培养儿童想象能力、创造能力、表现能力的途径。

关键词:泥塑艺术;儿童教育;自主活动

中图分类号:G622 文献标识码:A 文章编号:2095-4115(2014)08-239-2

泥塑,是中国民间传统的一种古老而常见的艺术。它是以泥土为原料,用手工捏制成形的一种塑造工艺品,或素或彩,以人物、动物造型为主,其题材多取自中国古典文学、历史、神话传说、民族民俗等素材,隐射出中国的传统文化、历史的变迁。泥塑的制作方法一般是在粘土里掺入少许的棉花纤维,捣匀后,捏制成各种形状的泥坯,经阴干,涂上底粉,再施彩绘。

一、泥塑艺术的传统与现代

泥塑艺术洋溢着浓郁的中国民族特色和气息,深深扎根在华夏文化的沃土之中。传统泥塑以其质朴亲切的造型、艳丽强烈的色彩和较强的娱乐性流传至今,是劳动人民勤劳智慧的结晶。如天津“泥人张”彩塑,是清代道光年间发展起来的,由张明山先生首创,流传至今已有180多年历史;潮汕泥塑俗称“土安仔”,始祖吴静山以塑造泥玩具为生,其技艺世代相传,逐渐发展,蔚为大观,迄今已有700多年的历史;无锡彩塑相传已有400多年的历史,经艺人世代艺术实践,创造出享誉世界的惠山泥人,据说一到农闲季节,几乎家家都作泥人,自古有“家家善塑,户户会彩”的说法,在清代还曾成为皇家贡品。

如今,伴随着全球化趋势的加强,消费需求和设计风格逐渐多样化,泥塑艺术以它独特的魅力和创造力,如一朵盛开的奇葩,在纷繁浩森的艺术门类中,在国内外文化交流盛世舞台上,闪现出耀眼的光芒。而这门集平面与立体于一体的综合造型艺术,也正因其知识性、趣味性和可操作性而备受社会的关注和少年儿童的青睐。

二、儿童泥塑活动的教育意义

儿童泥塑活动可以培养儿童的观察力、记忆力、想象力和创造力,是对人从小进行心理、思想、情操和人格的教育,是对人素质的教育和培养。儿童泥塑教育并不以培养雕塑大师为目的,而是让儿童通过参加这项活动,得到一种趣味的、娱乐的心理满足。

儿童的想象力极其丰富,带有浓厚的感性色彩。在他们的眼里,周围的生活环境、家庭、学校往往是他们创作的题材,一些小动物、生活、学习用具、卡通人物是泥塑表现最多的物体造型和色彩表现。因此,除了绘画,泥塑也是培养儿童想象能力和创造力的最好途径。

儿童泥塑教育本身也是一种儿童进行游戏和创作的活动,他们捏泥巴只图自己高兴,并不考虑是否需要捏出一件“作品”。人们常说字如其人,事实上在儿童泥塑活动中也能反映孩子的性格、爱好与兴趣等。儿童通过泥塑为媒介表现自己的思想、情感和兴趣。泥塑作品是儿童自己在生活中通过观察、体验、思考后表现出的感受,也是老师和家长了解孩子的窗口——了解他们的认知能力,他们的情感、心绪、性格、兴趣和爱好等,从而懂得如何关心和教育儿童,促进儿童的健康成长。

泥塑是多种感官的艺术,其中包含了很多美学方面的知识,包括造型、结构、色彩搭配、事物外在修饰等。在与泥塑打交道的过程中,儿童可以在结构和美学方面获得不少知识,而这些又直接作用于他们的生活,并从他们的作品中体现出来。尽管儿童们对美的看法不尽相同,但真正美的东西是具有共性的。儿童在不断的学习中发现美、感受美,直到有一天他们同样可以创造美。泥塑又是一种安静、细致的艺术活动,在塑造的过程中,要求身心的投入,这也是一种很好地培养儿童对学习、工作专注精神的方式。

对于儿童的创造表现,老师和家长都应给予理解和尊重,不应该站在成人的角度,用成人的眼光和尺度去衡量儿童的作品,而要结合孩子们的特点,不断引导他们在日常生活中养成善于观察、善于发现、善于思考的好习惯,从身边的果品蔬菜、花鸟鱼虫、动漫卡通人物、动物等得到真实的体会,使孩子们逐渐领悟泥塑综合造型艺术的特性,从而不断开发孩子们的想象力和立体造型思维能力,培养和陶冶他们美的情操及人格。

三、泥塑教育是培养儿童三维空间能力的有效手段

美术活动对于激活和支配人创造力的右半脑所起的作用是其他学科难以做到的,创造是美术的“灵魂”,也是美术教育的“灵魂”,而泥塑是美术科目中培养学生三维造型能力的有效手段。其具体表现在于:

(一)泥塑所采用的原料泥土粘合力强,柔软可塑,适应儿童爱玩的天性,也符合青少年成长的发展规律,从而有利于带动其学习的积极性。泥土通过手的揉搓捏拉,可以随心所欲地塑造出各种立体形状,这些造型具有真正意义上的“立体”效果。

(二)泥塑能力的发展,对儿童未来美术能力的发展有着不

可忽视的重要意义。如泥塑的立体造型能很好地培养儿童在美术中的一个重要能力——造型能力。

(三)泥塑教育对其他学科的作用。首先,学生观察立体模型,在脑海中能形成想象,提高立体空间思维能力,从而较容易地掌握三维空间立体概念。通过泥塑教学活动,学生对立体造型有了直接的认识,从而容易掌握几何知识。再者,虽然三维电脑模型设计在工业设计领域中的应用已经十分普遍,但是传统的泥制模型设计曾经在,也继续在产品外形设计领域发挥着重要的作用。例如传统汽车设计的重要过程有粘土模型制作,就是将在纸面上的设计构思转化成实体模型,利用粘土模型的优点就在于价廉并便于不断修改优化。

从以上的例子,我们不难看出泥塑教学对三维空间创造力的发展具有的重要意义。儿童从小接受泥塑的训练,对于他们将来在就业岗位的发展是有很大帮助的。

四、自主创意活动在儿童泥塑教学中的作用

儿童是独立的、发展着的个体。只有在自主活动的过程中,儿童才能充分体验自身的存在与价值,更好地获得发展。自主学习是一种现代教育思想,是以儿童为中心,着眼于儿童的主动发展,促进每个儿童自觉主动地参与学习的一种指导性教育方法。儿童自主学习是以尊重儿童的独立人格,发展儿童个性为宗旨,更好地发挥儿童在学习过程中的积极性和主动性,在一定的环境中,儿童按自己的意愿主动地学习,使儿童成为学习的主人。

现代儿童教育,自主性学习已日益显示出它的重要性、必要

(上接第228页)程和软件课程占据了绝大部分课时。有的课程名称就是软件的名称,或者有所综合,但实质上仍是在教学软件。软件只是基础和工具,在重视工具理性的今天,单独侧重软件的运用本身不是失误。只是在动漫创作中,应发挥学生主动学习的精神,在对软件的基本原理把握了之后,也要在内容上、在人文素养及艺术内涵方面下功夫,从而提高可持续发展能力。

四、重视动漫专业的学生创作

对于动漫专业的学生而言,学习成绩的好坏,有没有学到本事,最终要看作品来说话。这里,对作品的理解,包括动画、漫画、绘本、图画书等完整的故事类为主的作品,也包括插画、动画角色、动画场景等的单幅/系列静态作品。

(一)具体教学方面的策略

一是加强故事创意和剧作写作。剧本是动画和(故事)漫画创作的制高点,是制作流程中的前期部分,地位重要;二是加强(电影)视听语言和分镜头设计。动漫需要语言来传达,视听语言(故事漫画使用的也近似电影语言)及其要求的导演能力,能够保证动画作为影视作品的成功;三是加强动漫角色和场景设计;四是加强动画运动规律的掌握;五是加强后期的配音配乐、剪辑合成。

(二)具体创作的实践途径

主要包括:工作室接单生产、学生作业作品(含毕业设计)、动画短片系列创作、漫画短篇创作等。

专科的二年级第一学期可以进行Flash动画、插图、绘本、动漫角色、动漫场景的创作,二年级第二学期可以提高动漫角色创

性和迫切性。现代社会是一个开放的社会,它为人们发展和价值的实现提供了前所未有的可能。同时,现代社会也是一个充满竞争、不断变革的社会,每个人都时时面临选择和压力。在这样的社会环境中,只有具备较高的自主性素质,才能更好地把握人生的机遇,实现人生的价值。

但在日常的泥塑教学活动中,有些教师往往过分地突出和强调机械的模仿及知识的接受与技能的掌握,儿童的学习被控制在“你说我听,你示范我模仿”的被动接受过程中,儿童的学习处于服从、依赖的被动地位,于是其学习积极性、主动性被冷落。我国著名的教育家陶行知说:“我们发现了儿童有创造力,认识了儿童有创造力,就须进一步把儿童的创造力解放出来。”如何开展自主泥塑创意活动,在泥塑教学中充分发挥儿童学习的积极性、主动性,引导儿童在主动探究中真正成为学习的主人,进一步开发儿童的智力、想象力,造就孩子们的艺术塑形能力、三维空间思维能力,是摆在儿童泥塑艺术教学面前的重要课题,需要进一步的探讨。此外,还要求教师加强业务学习,在现代教育理论的指导下不断摸索,不断改进,不断创新。在教学过程中,要保护儿童的个性创造和发展,以满足每个孩子的需要,开发儿童的创作潜能。

作者简介:

颜红梅,海口市青少年活动中心。

作、动漫场景创作、漫画作品创作、动画短片创作,三年级第一学期能够顺序实现毕业作品的设计,凭借作品等较好地实习和工作。在学生创作中,完善教师指导制度,为学生提供方向上的把握,减少思想有问题的低俗创作。完善机房、工作室制度,全面开放,为学生提供硬件支持。

总之,对于我们热爱动漫教育的动漫工作者而言,面对目前国内复杂多变的动漫行业发展现状,要时刻保持一颗清醒的头脑,既要看到动漫专业学生严峻的就业形势,也要不盲目悲观,还是要潜下心来扎实地把自己的教学搞好,不管是从国家战略上出发,还是市场的实际需要,动漫教育一定还会迎来新的发展春天。

参考文献:

- [1]戚大为.高等院校动画教学现状及对策研究[D].广西师范大学,2012.
- [2]阙鑑.中国动画高等教育的再反思[J].装饰,2013,(11).
- [3]孙洪波.关于动漫专业人才培养模式的思考[J].教育与职业,2012,(15).
- [4]吴宜闻.我国动漫教育研究现状综述[J].浙江传媒学院学报,2009,(03).

作者简介:

王雪峰,长沙师范学院美术动画系。