

“世情百态”小型泥塑创作教学实践与探索

刘峰 浙江省宁波市鄞州区东钱湖中学

一、教学内容分析

小型泥塑创作是湘版九年制义务教育美术课标准美术实验教材八年级的一节“造型·表现”课,教材试图通过泥塑学习让学生学会如何去表现社会人物的情感和行为活动,引导学生去观察、去发现那些经常发生而又容易被人们忽略的生活细节中所蕴涵的美,从而培养提高学生的审美洞察力。

泥塑和其他平面美术不同,它直观立体,便于成型,可以不断修改、整理、再塑,方法简便易学,可以在很大程度上满足学生玩的愿望和对创作表现的渴望。大部分初中学生都有过小时候玩泥巴的经验,这节课能唤醒他们儿时的记忆,激发他们浓厚兴趣。教师可以利用这一点,引导他们学习泥塑创作方法,在玩中学,观察生活周围的人情百态,以增强感受生活的能力,提高立体造型和表现的能力。

二、教学安排

本课宜用 2 至 3 课时完成。

首先布置课前任务,要求学生深入生活,观察生活,有条件的同学用数码相机抓拍大街小巷中有特色的行人商贩,也可以搜集影视剧、图书、报刊中的人物图片,从中选择创作题材,为课堂教学做准备。

第 1 课时介绍一些雕塑的基本知识,结合中外美术史,简述雕塑形态及其发展脉络,多欣赏观摩一些有代表性的优秀雕塑作品。第 2 课时按照搜集的人物素材和图片,尝试捏塑一个有基本表情、体态动作的人物像。如果有时间开展第 3 课时教学,内容则可以进一步拓展深入,在第 2 课时的泥塑制作基础上,让学生以小组分工合作的方式进行主题性的群塑创作,将会更加有意义。

三、教学思路

受教学条件和课业性质限制,目前大部分学校都没有专门的陶艺制作教室,学生购买陶泥有困难,泥塑课走进普通课堂有许多不便之处。面对这一难题,我选用了橡皮泥进行教学。有些人认为,橡皮泥缺乏塑造表现力,其实不然,只要制作得当,橡皮泥塑也一样可以焕发出艺术光彩。

四、教学目标

1.知识目标:学习雕塑的基本知识,雕塑的不同功能、分类、形态,了解泥塑基本制作方法。

2.技能目标:能够模仿优秀雕塑作品,尝试人物泥塑创作,初步表现出人的神情面貌、动作体态。

3.情感目标:让学生学会观察生活,体会普通人身上所蕴含的情与美,提高对生活美的感受能力。

五、课前准备

1.工具材料的准备

①桶装彩色橡皮泥随处可以买到。买来后将各色泥揉捏在一起,直至揉熟成一种近似于真实泥土的颜色。

②泥刀可以购得,但更提倡让学生自己制作。自制泥刀方法:将小木条或棒冰棍用小刀削尖、削扁或削圆,尖处可以用来刻、划细节;扁处可以用来削、刮、切;圆处可以用来压、按、接。

③铁丝、牙签,用来做简易支架,连接身体各部分,

图 1 用小木条、棒冰棍自制泥刀

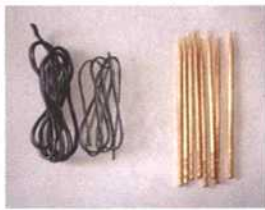

图 2 铁丝、牙签作支架

保持泥塑不变形。

2.创作素材的搜集

①创作来源于生活。课前要求学生观察人物、体验生活。尤其是观察人物的面部神情和动态。人物可以是现实生活中的人,也可以是网上、影视作品、报刊杂志上的人物形象。搜集图片资料作为创作素材。

②搜集优秀的雕塑作品图片资料。

六、教学要点

1.展示师生课前搜集的图片资料,分析讨论图中不同人物的神情与动态特点。

多媒体展示图片,请学生谈谈对图片中人物环境、情感、身份的理解,仔细分析人物的神情动作。

引导学生观察周围生活,从被忽略的生活细节中感受到人间百态,领会普通生活中蕴含的美,提高审美洞察力,尝试表现人的神情面貌、动作体态。

2. 相关知识介绍

介绍雕塑的基本知识(略),并强调雕和塑的区别。

图3 浮雕

图4 透雕

图5 圆雕

泥塑是我国常见的一种古老民间艺术。著名的有天津“泥人张”彩塑、无锡惠山泥人,均以泥土为材料,以手工捏制成形,然后施以彩绘。能真实地刻画出人物性格体态,突出人物的瞬间神态,造型生动,富有浓郁的生活气息。

展示优秀的泥塑作品图例,观摩学习人物体态和神情的表现。

3. 构思立意的方法

①根据收集的人物照片、图片选择感兴趣的人物和题材。

②观察自己选好的题材人物:他(她)是什么人?正在干什么?是何身份地位?从哪里可以看出来?他(她)

图6、7 泥人张作品

的五官特点、神情特点、四肢动作、姿态重心?

③想一想:人物最打动你的是什么?你最想表达什么?你准备如何来表现人物内心世界?可以采用强调夸张和省略概括的手法表现人物神情动作,你准备如何夸张、概括?可否增添某件小道具来表现人物身份,烘托环境气氛?

这些都是泥塑创作前要考虑好的事情,要做到胸有成竹。值得注意的两点是:教师应启发学生选择具有个性的主题人物来创作,同时面对初中生造型水平的差异,不应一味高要求,在人物塑造上让学生选择自己

能接受的程度,允许进行适当的省略概括。

4. 泥塑的制作方法

①根据塑像的姿态、形体的比例大小,先用铁丝做一个小小的泥塑支架,如果塑形较大,还可在支架四周用铁丝或牙签扎上若干小十字架,它的作用是将各部位的泥塑连成一个整体,使其不至于塌落,便于塑造成型。

②支架做好后,根据预先构图进行塑造。圆雕是立体的,塑形时要有个整体观念。要注意每个角度的整体效果。先把四面八方的泥堆好,由简而繁,逐步深入。

③按照人物的动态和四肢结构比例塑造,注意重心把握,四肢动作表达要有主次详略,接着是面部五官神情细节刻画,可进行大胆夸张、概括和取舍。

④制作过程中不断地多角度检查结构比例是否正确合理,身体各部位关系是否统一和谐。反复检查调整,直至完成。

5. 泥塑操作要点

①泥塑基本技法:搓、捏、贴、接。

②泥刀使用方法示范:削、刮、切、压、按等。

③用铁丝、牙签作为支架连接身体各部分。

④颈、腰部位的表现,肘关节、膝关节的处理。

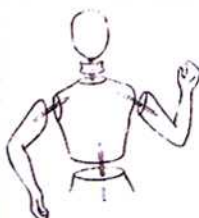

图10 牙签作支架连接示意图

图11 利用底座加固重心

⑤注意事项:为了重心平稳,泥塑下部尽量整体表现,也可以做一个底座以增加底部重量。

⑥方法要点:按照构思,先捏出大致形,然后细节刻画。抓住人物在生活中最生动、最富表现力的神情动态,注意整体动态的夸张和强调。

⑦在创作时,提醒学生不要拘泥于自然的真实性,大胆取舍夸张。提倡为人物添一两件小道具,以此来更

图8、9 惠山泥人

好地表现人物的环境、身份、动作,表现富有生活情趣的人物形象。

6. 小组合作实践

首先,接着分析人物的年龄、面部神情和肢体动

作,再接着讨论小道具的安排设置,最后分工合作。

七、课堂作业展示

学生学习热情异常高涨,合作小组同学积极讨论,勇于尝试。课堂上出现了许多优秀生动的作业。

图 12《打哈欠》

图 15《卖冰糖葫芦的人》

图 16《奥运火炬手》

图 13《姜太公钓鱼》

图 17《老和尚念经》

图 18《铁杵磨针》

图 12《打哈欠》表现了一个戴着绒线帽,坐在椅中的人物形象,忽然一阵倦意袭来,张大嘴巴打了个大大的哈欠,身体后仰,两臂上举伸懒腰的动作,配合了夸张的面部表情,把人物的瞬间的神情动作塑造得惟妙惟肖。

图 13《姜太公钓鱼》是根据古代传说故事的人物创作的。歇后语“姜太公钓鱼——愿者上钩”也由此而来。

泥塑人物头戴斗笠,坐在一块大石头上,身体后仰,表现出一派悠闲自在的样子,他手握鱼竿,正在钓鱼。瞧!已经有两条“愿上钩”的小鱼游过来了。

图 14《晚归》塑造了一位摇橹的船夫形象。天色已晚,劳累了一天的船夫也很疲惫,他站在船心缓缓地操橹摇动,小船慢慢地前行,映着身后的夕阳,载着一天的疲惫和收获,划向家中。人物的动态比例把握的较成功,精瘦的身材,微微弯曲的四肢显示出缓慢和疲惫的姿态。

图 15《卖冰糖葫芦的人》表现了一个在街头、校园旁常见的卖冰糖葫芦的小商贩形象。他身体微微后仰,一手扶着装满了冰糖葫芦的货盘,一手拿着一支糖葫芦

串,正在兜售。小商贩梳着中分头,眼睛不大,流露出期待,微启的嘴唇,憨厚的表情,似曾相识。此情此景仿佛就发生在我们身边,是那么亲切,那么熟悉。

图 16《奥运火炬手》该创作小组同学根据现实题材,塑造了一个自豪的奥运圣火传递手,他手持祥云火炬,脸上充满笑意,正昂首挺胸,振臂向前跑去。作品体现了同学们对于即将在我国举行的 2008 年奥运会的热切盼望、自豪之情。

图 17《老和尚念经》这组同学依据平时在影视剧中看到的老和尚形象,凭想象控制的。泥塑表现了一位老和尚盘膝坐在蒲团上,面方耳长,神情肃穆虔诚,右手竖掌执礼,口中念念有词,刻意加大了头部的比例,形象夸张,姿态简洁生动。

图 18《铁杵磨针》根据传说李白少时求学故事中磨铁杵的老妇人形象而创作。作品表现了老妇盘膝而坐,手握铁杵,正奋力在石板上转动打磨的动作场面。同学们在创作的时候,能注重对人物肢体动作的夸张强化,刻意突出人物低头弓腰、全神贯注的动作,生动简练地表现出老妇的年迈体态和磨杵成针的决心。

图 19《老农》

图 21《哪吒》

图 22《赶考书生》

图 23《村童》

图 20《好大一个汉堡包》

图 25

图 26

图 27

图 19《老农》该创作小组同学表现了农村生活中常见的老农形象。塑造了一位长须、戴帽的老农，头顶烈日，手持铁锄，正在田间辛勤劳作的景象。形象自然生动，下肢的动作、重心把握得非常好，见此老农，忽然想到一首小诗：“老农六十六，田里乐悠悠，不以劳作苦，但愿菜丰收。……”

图 20《好大一个汉堡包》塑造了一个有趣的人物形象。他坐在那里，两手环抱一个巨型的夹心汉堡包，脸上流露出不可置信的神情：瞪圆的眼睛，因惊讶而张大的嘴巴、嘴角边流出一滴大大的口水……夸张的五官表现、细致的神情刻画，是这件作品表现最突出的地方。

图 21《哪吒》、图 22《赶考书生》、图 23《村童》这是一组古代人物泥塑，是小作者根据几幅儿童图书里的人物图片仿捏的。意气风发的哪吒、风尘仆仆的赶考书生、憨态可掬的邻家村童，这些人物形体比例恰当，形象活泼生动，无论是神情、姿态、道具、装饰，都把握得相当不错。在将书中平面的图像转制为立体泥塑时，小作者们能根据理解完整地表现人物侧面和背面的形象刻画，很好地体现了圆雕的立体感。

图 24《我心中的帕瓦罗蒂》表现了同学们心目中的男高音歌唱家帕瓦罗蒂的舞台形象。歌唱家头发卷曲，

穿着华丽的舞台装，两腿微分，稳稳地站着，正大张着嘴，引吭高歌。他头向左倾斜，眼睛眯起，两手随音乐变化与情绪起伏做出相应的姿势，仿佛完全沉浸在自己的艺术感受中，作品成功地刻画出人物的外表特征与蕴含的强烈情感。

图 25、图 26、图 27《我心中的帕瓦罗蒂》是该泥塑作品不同角度（正侧、左侧、俯视）的照片，对于不同角度的变化，刻画的非常具体。圆雕是完全立体、四周可供观赏的形象。有不少学生在最初进行泥塑创作时，不能正确理解立体表现的含义，作品往往比较平面化，只注重人物正面刻画，而忽略了其他方位的塑造。教师要尤其注意引导学生转变观念，指导他们建立三维立体造型的意识，在正、侧、俯等多角度全方位地衔接与塑造形象。

作者简介：

刘峰，女，1972 年，中学一级教师，浙江省宁波市鄞州区东钱湖中学，邮编：315121。

图 24《我心中的帕瓦罗蒂》