

引入光影创作 创新儿童泥塑教学

——以《泥巴的影子》为例

Introducing light-shadow art practice into creative clay-sculpture teaching for kids:
take lesson *The Shadow of The Mud* as example

黄华高 浙江省杭州青少年活动中心

儿童泥塑教学中,局限于某种技艺的学习或对某种创作对象的单一摹仿的做法,是有违儿童本有的创造天性的,也不利于拓展孩子们的视野,还会限制学生形象思维、空间想象力及动手创造能力的发展,抹杀学生独特的感受力和个性化的表现力。在一次泥塑课上,当笔者拿着一坨未经塑造的泥巴从投影幕前走过时,不经意间发现幕布上呈现出狗的影像。现实中抽象的泥巴,通过投影,怎么就会变成另一个具象的形象呢?是否可以在光影的帮助下,探索一种突破儿童泥塑教学中技法造型局限的题材,从另一角度开展创新,进一步增强儿童对形象的感受能力与想象能力,激发他们学习泥塑的兴趣呢?基于这些思考,笔者改变了原有的教学思路,开展了《泥巴的影子》的教学尝试,并采用了一系列培养学生形象思维、空间想象力、动手能力、创造能力以及个性化表现能力的教学策略。

策略一:突破原有题材,新内容

模仿是泥塑造型的一种基础训练方式,可一旦它成为唯一的手段,成为孩子们每次创作的绊脚石,就变成了“灌输”,其结果是学生创造性思维及自由表达空间被限制,主体性也会逐渐丧失。在原来的泥塑教学中,儿童的造型是根据教师提供的命题,以模仿为主的创作。浙江版美术教材中的泥塑课例便是一例(表1)。

表1 浙美版美术教材中的泥塑题材

教材	题材	人物	动物	瓶	壶(奖杯)	建筑及其他
第1册			威武的狮子		甜甜的棒棒糖	花式点心
第2册			粘贴小动物			蘑菇家园
第3册		泥娃娃			壶的聚会	
第4册			泥塑大象			
第6册		杂技表演	巨大的恐龙			
第7册				瓶子新生代	/	塔
第8册				中国古代陶艺	为中国队加油	砖石上的雕刻
第9册		生动的人物泥塑				
第10册		夸张的脸				做做陶艺
第12册						墙

图1

图2

图3

在具体教学时,教师虽然以人物、动物、童谣故事、罐、瓶、盆等为主干内容,并注意各主干内容之间的交叉互补,但久而久之,这些题材的创作会使儿童形成思维定势。怎么才能通过光影媒介的引入,形成对儿童固有造型思维的一种冲击呢?

古时,老祖宗就曾经借助灯光照射,用兽皮刻制的人物隔着亮布演戏,这便是曾经盛极一时的皮影戏。但其造型仍需要把皮革镂刻成所需的人物形象,与笔者引入光影媒介的意图有所不同。再细查当代,发现英国有位艺术家用垃圾创作过影像,那些不起眼的物品看似杂乱地堆放在一起,竟然成了艺术品(图1至图3)。

这一点与笔者的思路不谋而合,做好的泥巴不一

作者简介:黄华高,男,小学高级教师,浙江省杭州青少年活动中心,邮编:310007。

定是一件有意义的作品,但看到的影像却可以是一件有意义的光影作品。至此,笔者将《泥巴的影子》这节课的教学目标确定为:

1. 通过观察实物外轮廓的形在光源作用下构成特殊的影像,感受光影的奇特魅力,了解三维空间(泥巴所创造的立体形象)向二维空间(影子)的转化。

2. 通过欣赏和动手制作泥巴影像,培养学生的空间感知能力和外轮廓形的把握能力,进一步学会泥巴的添加和减少的方法。

上限:能力强的学生能够创作不同空间的影像作品,尝试前后空间错位构成。

下限:能力一般的学生能够创作在同一空间的影像作品。

3. 增强学生对影像构成的感知理解,培养想象力和审美情趣。

策略二:巧用思维定势,强兴趣

兴趣是学习美术的基本动力之一。美术课程强调通过发挥美术教学特有的魅力,使课程与不同年龄段学生情感和认知特征相适应,以灵活多样的教学方法激发学生的学习兴趣。如果儿童在泥塑教学课的起始阶段,就能尽快体验到造型活动的乐趣,那么对于推动后期创作与表现,以及保持学习兴趣都无疑是一方良好的推进剂。因此,教师需要在教学预设中,巧妙地引发思维冲突,激发学生学习的强烈兴趣。以陶艺高级班学员(小学4—6年级在校)为例,教师引入环节一:

教师出示泥巴做成的圆球,请学生思考:经过投影,我们会看见什么?

学生纷纷举手:圆形。(图4)

教师:有不同答案吗?

学生安静。有两个人举手。

生1回答:可能是椭圆。

教师改变投影角度。屏幕呈现出不同程度的“椭圆”。

经过三到四年的陶艺学习,这些学生已经掌握了捏塑法、泥条法、泥片法等几种基本的陶艺成型方法,也学习制作了不同种类和造型的陶艺作品。他们的想象力虽然丰富,能够根据现有材料进行合理联想,但是在20人的高级班学生中,有不同创意设想的仅占10%。在这一环节中,教师不仅要帮助学生认识到:光源照射的角度不同,形成的投影形状也不一样;更重要

图4 球体的投影

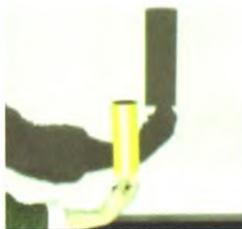

图5 圆柱体的正面投影

图6 圆柱体的截面投影

的是打破限制他们思维的框框。从唯物辩证法的角度看,不同的事物之间既有相似性,又有差异性。根据思维定势所强调的事物间的相似性和不变性,当新问题相对于旧问题,是其相似性起主导作用时,由旧问题的求解所形成的思维定势往往有助于新问题的解决。所以,经过第一环节的思维创新,教师引入环节二:

教师出示泥塑圆柱体,请学生再思考:经过投影,我们会看见什么?

生1:圆柱体。

生2:长方形。(图5)

生3:圆。(图6)

由于这两个引入环节在思维创新上具有相似性,所以有助于学生尽快形成新的思维定势。事实上,受到上一次改变光照角度的启发,学生的确设想出多种答案,并且充分认识到:复杂的物体造型,投影成像的变化会更丰富。像这样的思维碰撞,在很大程度上激起了学生创作的兴趣。

策略三:丰富造型表现,求创意

艺术表现可以运用多种媒介进行创作活动来传达观念、情感。儿童玩泥不同于书法、写字:给它样式照本临帖,通过上百次,甚至更多次的重复接近完美的范字。他们玩泥随意性很强;玩泥的过程,就是一次次演变细化、不断求异求新的过程。《义务教育美术课程标准(2011年版)》中也指出:“造型·表现”学习领域不以单纯的知识、技能传授为目的,而要贴近学生不同年龄段的身心发展特征与美术学习的实际水平,鼓励学生积极参与造型表现活动。

笔者在儿童泥塑造型技巧上注重点拨,强调让创作的过程更随性,减少“泥塑入门”后的束手束脚,让孩子充分表达自己的情感与体验。

1. 表现手法的逆向点拨

(1)添加(图7)

教师出示一个泥球,并在上面看似随意的添加泥条。学生观察,经过添加,泥球在光源下形成动物影像,再自己动手尝试:在事先准备好的泥球上采用添加的

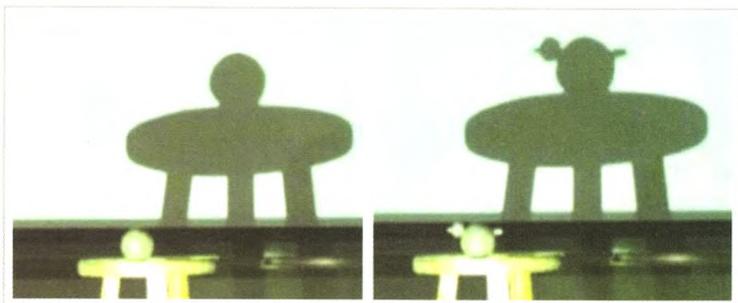

图7 添加

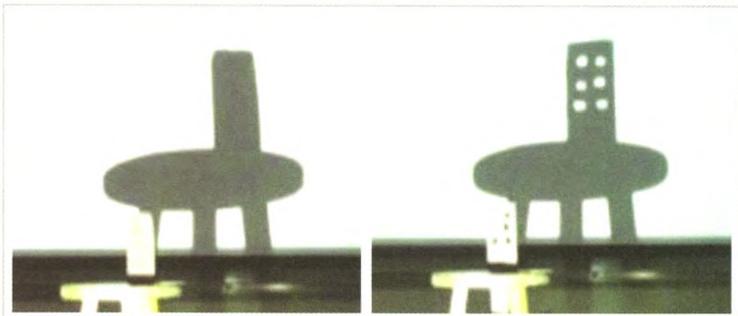

图8 减少

表2 学生观察造型方法时的统计

顺序	观察结果	观察时的反应及发现
第一堆	人物头像(图9)	惊奇:1.经过投影,可以看到直接观察不能看到的物体。2.转换泥堆的角度,投影的图像也会变化。3.运用添、减方法,头像成型方法可以不同。
第二堆	骆驼和人物肖像间变化(图10)	
第三堆	桥和镂空人物头像间变化(图11)	

图9 第一堆泥的影像

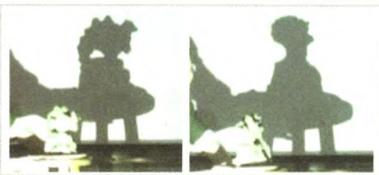

图10 第二堆泥转化角度的不同影像

图11 第三堆泥

方法,创作出一个具象实物,最后观察投影成像效果。

学生在1—2分钟内陆续创作出萝卜、乌龟、葫芦、苹果、茶壶、米老鼠等作品。在这个过程中,学生需要打破固有思维模式,逐渐适应把立体造型转化成平面剪影的思维过程。

(2)减少(图8)

教师出示一个长方形,用工具戳几个方形的洞,放在光源下形成一座高楼的剪影。

设置本环节目的是让学生学习添加与减少的两种技法,这两种技法在本堂课中非常重要。并让学生欣赏几组不同技法的作品。

(3)综合运用

创新思维是创新实践和创造力发挥的前提。“授之

以鱼”不如“授之以渔”。在帮助学生学习基本的成型方法后,更重要的是帮助他们学习灵活地运用这些方法进行创作。为此,教师先后出示了三堆看起来普通的泥巴,让学生观察像什么;再把这堆泥巴放在光源前面,让学生再思考,能把这堆泥巴变成什么。(表2为学生观察造型方法时的统计,具体过程详见图9至图11)

通过三组不同成像作品的演示,使学生思维视野更加广阔,呈现出多维发散状,并且学生对泥塑表现手法的综合运用也有了深一步的认识。

2. 造型组合的空间透视

此时,学生掌握了一定的表现方法,但独立构思仍显得空白,教师就抓住这个时机再次进行不同成像技能的演示。正所谓“不愤不启,不悱不发”,在教学过程中,教师的适时点拨,能化解学生心中的谜团,促进学生思维进一步发展。

教师先向学生出示两幅一模一样的小鸟影像(图12)。接着,出示完全不同的两组实物:影像1(图13)为小鸟的实物嘴巴、脑袋、身体,是连在一起的;影像2(图14)为小鸟的实物嘴巴脑袋、身体,是不连在一起、但有前后顺序的。

通过这两组成型对象的比较,让学生对三维空间的观察力、想象力及创造力等得到综合性的锻炼,初步领会了要打破空间约束进行创新,但是缺少形象感知的积累。所以,在学生创作前,教师出示外国大师用废旧物品创作的大量影像作品图片,通过名家多种材料的投影效果给学生带来视觉上强烈的冲击。

在一次次思维的变式中,学生开始大胆创作,在作品中自主地表达自己的思想和情感。

策略四:综合欣赏评述,重个性

在艺术作品中,最有意义的部分是技巧以外的个性。在以往的教学实践中,无论家长还是教师,都十分注重孩子在泥塑学习中学到了什么东西,但他们衡量

的标准很单一,往往是孩子会做什么、做得像不像、是否合乎规范,等等。这种典型的结果教育论忽视了“欣赏·评述”的重要性。在这个学习领域,教学应注重学生的积极参与,努力激发学生的主体意识,以多样的教学方式,引导学生掌握最基本的欣赏方法,学会多渠道搜集相关信息,不断提高欣赏和评述能力。

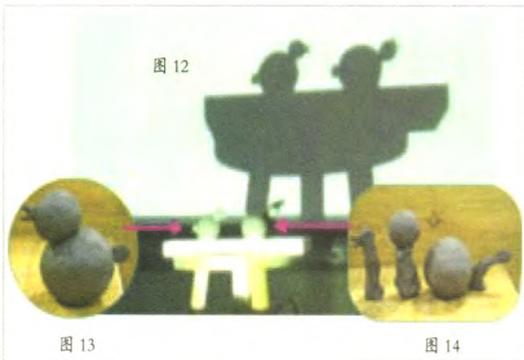

图 12

图 13

图 14

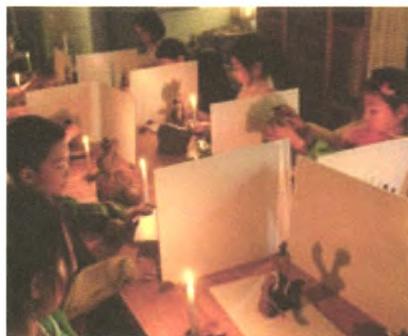

图 15

图 16 学生作品《钓鱼》

图 17 学生作品《烛台》

图 18 学生作品《骑马》

1. 宽松氛围

学生能否具有一定的对学习内容自主选择自由,是在课堂教学中实现创新教育的关键。在学生开始创作之前,除原有工具外,教师为学生每人提供一块白色KT板蜡烛,以供他们在创作中不断地对比、改进,完善自我评价,对创作内容不做限制。学生可以在轻松和谐的氛围中产生探究新知的兴趣,突破空间进行造型组合,在自我表现的过程中增强自信,提高创新能力。柔和的烛光,随性的泥塑,不断变化的影像,在高愉悦度情绪启动的状态下,学生的创作兴趣大大提高。(图15)。

2. 个性自述

数、理、化练习题只有唯一答案;而泥塑作品难有标准答案。就像人们阅读小说《哈姆雷特》一样,一千个读者就会有一千个哈姆雷特;欣赏一件泥塑作品,表达对事物的主观感受时,也是“仁者见仁,智者见智”。在参加陶艺活动时,学生都会根据自己的不同的思路、独特的审美观来做自己的作品。虽然做的作品存在着这样或那样的缺点,但每件作品都会有自己的特别之处(图16至图18)。创作完成后,笔者提议每位同学先在小组中自述,再推荐到全班面前自述:展示成像的效果,讲解作品的创作意图。在自我表达的过程中,作者对作品的认识会更深一层。

3. 交流赏析

泥塑是一门集实用性和观赏性于一体的课程,因

此很多人都会有这样一种感受:当自己完成一件作品时,总想给别人看,得到别人的认可,所以交流赏析非常重要。当学生完成作品后,笔者把他们的泥塑作品摆放在陈列柜里,为他们提供展示自我作品及向他人学习的机会。孩子们课后依然可以近距离地欣赏作品,发表自己的见解。在与环境的交流、互动中,儿童可以感受到泥塑艺术的独特魅力,进一步拓宽视野,丰富想象,定期举办陶艺作品展,更可以培养学生综合能力,为他们持续学习陶艺创造良好条件。

反思与探索

大胆想象是艺术创作的必备条件。在灵感的触发下,引入光影创作,使原本略显程式化的泥塑创作多了一份情趣。由于光影成像的特殊性,本次泥塑创作的趣味性大大增强,更能培养儿童的创新能力。在反复尝试中,笔者始终坚持在教学中多角度地激发学生的灵感,最大限度地开发学生的创造潜能,在欣赏→创作→评价的互动环节中让学生领悟到艺术创新的独特价值。

泥塑光影创作,是一次生动有趣、符合学生身心发展特点的教学探究,它在一定程度增强了学生对形象的感受力和想象力,激发他们学习的兴趣。在儿童泥塑教学中,可以此课例为基础,设计出系列光影创作的题材,也可以以此为契机,拓展更多创作的新题材新方式,开辟陶艺教学的一片新天地。