

让小泥人“动”起来

——谈儿童陶艺动态人物创作教学

潘宇 江苏省江阴市实验小学

在新课改背景下,儿童陶艺教学进入中小学的美术课堂,让广大师生感受泥塑的快乐。但目前大部分小学美术教师没有经过高等院校系统规范的陶艺培训,自身又缺乏相应的陶艺知识素养。随着陶艺教学的深入推进,以往的新鲜感已经不在,如何提高小学阶段儿童陶艺人物创作的广度和深度问题便摆在了我们面前。近几年,作为我国传统泥塑发源地之一的无锡已多次举办过中小学生“传承无锡地方民间艺术”现场手捏泥人比赛,地方教育主管部门想以此来传承和发展地方民间艺术。笔者在辅导学生人物陶艺创作和参赛过程中发现,学生的作品大多是小头大身、粗腿短脖、服饰紧裹的“俑”状造型,人物形象显得呆板、僵硬,体态缺乏优美舒展之感。笔者就如何突破儿童人物泥塑创作在方法和材料应用上的瓶颈,让人物造型“动”起来有一些心得体会与大家进行交流。

一、巧作线架 形随骨动

喜爱运动是小学生的天性,运动给他们带来充分的享受与快乐,泥塑动态人物创作把运动的姿态美与艺术的表现美同时展示,有利于开发学生的审美创造潜能。小学生陶艺创作一般都有时间相对较短、兴趣持久度低的特点,教学中一般都是短期创作,一气呵成。小学生人物泥塑创作常用的原材料是江苏省宜兴市特

产的紫砂泥,通过团、捏、刻、划、雕、塑、接等表现方法塑造人物形象,呈现一种立体的动态效果。但是紫砂泥是一种比较柔软的材料,在创作生动优美的复杂动态时,如果仅用牙签插接已经很难支撑运动幅度较大的人物泥塑了;笔者在指导儿童陶艺教学中采用粗细结合、刚柔相济的“金属线架”来辅助创作,问题便迎刃而解。

奥运健儿的拼搏精神感染了每一个国人,运动员精彩优美的竞技瞬间也深深地印在了学生的脑海,为奥运健儿们塑像是一个非常有意义的创作题材。如要表现刘翔腾空跨栏这个动作,就必须先设计制作一个比例协调、动态优美、人物腾空而起往前冲的“电线”骨骼,确定人物头、颈、胸廓、腰、骨盆、上下肢弯曲转折的动态变化,然后再塑造人物的肌体和服饰。笔者通过断、绞、绑、折、绕五个环节来制作人物的动态骨架。根据人物的比例,用镀锌铁丝或2.5平方毫米的电线铜芯剪成3段,拧一拧,绞成一个“大”字形的人物动态金属丝骨架,再用较细的软铜丝绑住固定。接着根据刘翔腾空跨栏时的动态及人体比例折出动态;然后在骨架的手、脚部位的末端绕上细铜丝,就构成了简洁生动的人物动态骨架。

生活是多姿多彩的,各类活动中人物的动态更是千姿百态。笔者认为运用人物动态金属丝骨架,不仅可以帮助学生较为直观地分析、理解人物运动时各关节、各部位的比例及动态变化,而且学生通过摆弄“人物动态线架”的动态,自主发现人物在运动时的颈、肩、肘、腰、髋、膝、踝等部位关节的变化规律及动态特征,能有效地捕捉到正确的人物动态。

我们在表现运动人物时,往往是人物的动态越舒展,姿态就越生动优美;而基于紫砂泥柔软的特性,它是很难在没有任何支撑的情况下达到这一效果的。创作中先确定“人物线架”的动态,然后再用紫砂泥通过泥塑的表现方法赋予人物肌肤和服饰,这样学生创作的运动人物就不会因为材料柔软而“东倒西歪”直不起腰、站不稳脚了。人物的运动姿态始终会跟着“人物动态线架”的姿态“走”,泥塑人物的动态会保持在相对稳

学生作品:乡村火炬手

作者简介:潘宇,男,1971年,中学高级教师,江苏省江阴市实验小学,邮编:214431。

定和学生可控的范围内。这时的“人物动态线架”不仅是一个分析人物比例关系和动态特征的道具,而是人物泥塑创作的动态骨骼了。

二、师法生活 衣随形动

泥塑人物创作既然要呈现出立体的艺术效果,那么适合表现人物动态自然飘逸的服饰就更能衬托人物的动感塑造。衣服的褶皱效果、空间关系往往会被学生在创作时所忽略,在他们看来,人体的组成结构性大都是柱壮的,只要塑造出人物的头部、躯干、上肢、下肢就行了,忽视了服饰在表现人物时的重要性。笔者认为,如果人物泥塑的服饰只是刻线勾划,紧裹其身,没有生动自然的服饰相衬,就会使泥塑动态人物显得呆板苍白。在中国古代的彩绘泥塑作品中,无论从寺庙的宗教泥质佛像上线条简练概括、回旋曲折、飘洒随意的衣褶,还是晋祠的民间侍女服饰上长短起伏、秀丽流畅、灵动和充满着意韵的衣纹,都非常注重泥塑人物动态与衣褶的处理。生活中人物运动时服饰也会根据人物的体形和动态变化,产生自然丰富的衣褶纹理。要求小学生用泥塑的方法表现生动优美的服饰形态有较大的难度,一是表现材料的质地特性有很大的差异,二是学生如何掌握根据人物运动姿态和形体结构概括提炼人物身上自然变化的衣褶的方法。

生活是艺术创作的源泉,创造的素材来源于对生活中人物动态的观察与提炼。笔者在辅导小学生创作《快乐的足球男孩》(图3~图6)时,传统人物线描的表现方法在创作泥塑动态人物时得到充分运用,在处理泥塑人物衣纹的过程中,注重对人物动态衣纹特征的观察、理解和提炼,如足球男孩在踢球的过程中腰部、髋部、大腿弯曲挤压形成的挤纹,左腿弯曲时膝盖形成的顶纹,大腿伸展两侧形成的拉纹,裤管处的垂纹。这些衣纹在泥塑中的表现不仅丰富了泥塑人物的表现细节,同时也增加了人物动态的表现力。笔者具体通过以下五个环节来指导学生进行泥塑人物服饰的塑造(图4)。拍:把紫砂泥拍打出薄厚均匀、厚度为2~3毫米、有韧性的泥板。量:根据塑造人物体态,把泥板裹在泥塑造型上,以塑造人物的动态和结构确定泥板形状、大小。裁:依生活中服饰的裁剪结构分别裁剪出片状泥板。格:先弯折出腰、髋、膝弯等部位宽松自然的挤纹,然后把分块的服饰泥板拼接包裹到运动人物身上,再运用无锡手捏戏文的传统表现方法“格”出紧贴身体的顶纹、拉纹等细部衣纹,呈现出服饰自然的质感和动感。饰:泥板由于在裁剪后边缘整齐划一,缺乏自然的

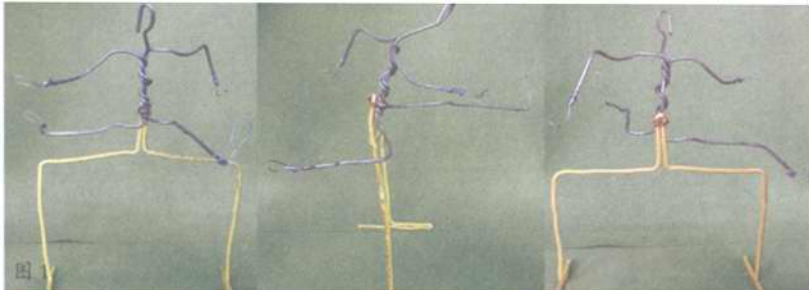

图1 人物线架的不同侧面

图2 在人物线架上泥塑出运动中的人不同侧面

动感,在拼接后要对领口、袖口、裤口等部位进行修饰调整,形成自然质感和动感。同时通过雕和塑的方法丰富服饰的细节,如商标、拉链、饰边等。在这个表达自己对客观事物的感受的表现过程中,泥塑人物的服饰随着人物动态呈现出自然丰富的衣纹变化,不仅增强了人物动态的空间感和体积感,也使泥塑人物作品有血肉、情趣盎然。

三、夸漫结合 神随心动

儿童人物陶艺的教学中,如果仅局限于某种技艺的学习或对某种创作对象的再现,不仅有违儿童本有的创造天性,而且会限制他们的想象力和形象思维的发展。所以,笔者在教学中将方法引导与学生的自主审美需求相结合,使技法引导、思维点拨成为他们自主创新的“引路石”,塑造出形态各异、童趣横生的人物形象。

一次,笔者偶然发现一帮男生聚在一起把玩手中的小玩具美国NBA明星“科比”、“詹姆斯”、“姚明”,几乎是人手一个。是什么这么让他们如此着迷?借来几个“明星”人物仔细观察,这些在“粉丝公社”购买的人物卡通造型都突破了人物比例的束缚,注重人物动态的夸张和神情的漫画。笔者认为:现在的孩子都是看着动漫长大的,在动漫影视、漫画刊物中生动夸张的人物动作、表情经常能吸引学生的眼球,课间也争相模仿、嬉戏。如果把泥塑动态人物创作与卡通造型、漫画形象结合起来,根据表现情节对人物五官适度夸张、变形来活化泥塑人物的神情,就可以让人物的神情也相应地鲜活起来。这种儿童人物陶艺表现方法既可以激发学生创作的兴趣,又符合学生心理特征的审美需求。如学生作品:《酷酷的姚明》(图7)个性鲜明、趣味十足,那种可爱而又酷酷的感觉是最令人难忘的;《耍球的科比》(图8)一改傲慢和偏执,在孩子们手中变得谦虚与随和;

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

神兼备。

以上是笔者在陶艺人物教学中一些体会,通过在表现方法和应用材料上的实践,充分调动儿童的积极性,留住他们在陶艺人物创作中最原始的个性,提高学生在美术活动中的实践能力和创新能力,让小泥人在孩子们手中“动”起来,在泥塑作品中倾

《举重冠军》(图9)表现出运动员抓举时感情和力量在瞬间爆发时的表情,恰恰是这种瞬间的表情最震撼人心;《乡村火炬手》那种自豪、陶醉的心理感受通过人物五官、动作呼之欲出,使人物动作与神情相得益彰,形

注了自己的热情和生活感悟,充满着意蕴美、艺术美和生活美。笔者将继续进行陶艺人物教学的探索研究,做泥与火的使者,让随心所欲、妙趣天成的人物陶艺创作在“动”与“变”的过程中得到传承和发展。

(上接第16页)

河南省	王莹莹	徐静	吕廷红	王亚军	林国富	林维山	陈焕雄	邱凤	区颖仪	陈清
辽宁省	杨勇	魏静虹	王虹	廖澄宇	蔡颖	周莹	李晓清	广西	何晖	黄华娜
刘姝				郑雅敏	袁亚	姜潇航	李姝娟	贵州省	张亚宾	孔洁
吉林省	赵巍巍	姜敏	姜艳英	赵德立	阮一雯	杨育云	李娟	李泉	鲁继烈	黄勇
武帅	郭新笑	马文刚	侯秀英	张文浩	张志霞	孙双	许小英	四川省	胡琳	杨莹莹
傅子明	慧颖	王洪侠	赵盛男	宁珠红	叶彬	蔡永环	朱宏	黄晓悦	梁富华	于展鹏
张天明	张银姝	张银姝		郭幼娜	童兆平	吴玉晖	羊敏	罗琼	杨书虎	李霞
黑龙江省	刘莉莉	王丽箭	王帆	郭幼娜	黄樾	俞树丰	郑丹	陈庆	温文汇	毕瑞萍
邱娜	关微	马泰田	刘欣霞	郭雪芳	孔晓莺	田树丰		云南省	温文汇	罗泽坤
李静	多永俊	多奇勇		徐芸	谢微			段静敏	杨桂杰	车立琨
江苏省	管唯言	徐守卫	毛洪伟	徐芸	易欢	徐振康	李丹	马黎	梅合弄	朱晓媛
薛佳	薛莲	许红燕	徐田玲	罗莺	章璋	张辉	曹艳	叶紫	那红艳	张绍菊
黄小玉	沈浩	朱翰墨	张小璐	杨婉萍	姜浴月	贺江山	李芳	王怡雪	周云东	王丽红
王晓蕾	滕士平	靳智玲	程玉飞	福建省	邓清斌	张芸芸	李娟	汪星梅	马福仙	杨华
赵佳	王洁	王琦	华雪芬	李萍	陈军	李娟	程光龙	杨亚萍	李建英	张翠丽
陆蓓艺	黄红娟	常新华	于代珍	李祥阳	叶扶兄	李娟	陈四梅	陕西省	李群	李红云
苏媛媛	秦永芳	钱品花	祝宏伟	金丽芳	邱炳勇	吴健儿	周彦臻	甘肃省	金常钰	吴琼
徐富华	朱高峰	钱惠		翁丽芬	戴仲达	谢燕	沈红蕾	宁夏	李军	尤伟晓
安徽省	王璐	谢璐	徐文静	关豁然	陈兆虹	陈雪梅	杨锦清	朱春香	王学立	刘志腾
曹南海	许莉	张丽丽	张贤媛	郭建源	林雪香	宗跃凤	陈志彬	唐静	魏庆	刘淑莲
张卫东	王春影	臧文禄	徐慧	湖南省	李畅鸣	陈尊焕	周静宜	青海省	司秀萍	张义芳
杨春兰	杨健	李鑫	郭艳冰	刘晚军	李畅鸣	吴艳芳	郭晓芳	蒲英莲	金海成	赵琳
赵学军				颜湘萍	胡卫军	王斌	陈芳	李青芬	马娟	孙廷华
浙江省	沈传胜	陈勇	顾成开	苑伟红	黄金妮	吴慧远	李菁莎	李兰英	刘莹	吴亚荣
张曦	刘海	沈晓飞	许剑春	奉丹	杨一平			新疆	陈云云	张建华
邓萍	余琳玲	陈海峰	陈永建	湖北省	郭艳丽	何惠珍	皮奇志	刘美华	王玉莲	马宏英
邹黎明	林晓洁	冯惠慧	林长枫	赵松	王海荣	李应龙	刘海蓉	廖芸婷	田玉	王彦华
朱立峰	晁光辉	鲁惠玲	张长华	广东省	吴红红	陆锦辉	周丫	殷敏	钱亚丽	李东
蔡江新	吕晓群	徐叶林	林宴珍	左伟灵	李伯镇	莎莎	吴清华			
李方	冯国健	王老虎	吴佳燕	刘素梅	刘素梅	何建茹	曾文英	高师组		
李巍	蒋连群	陆华军	张隐	朱燕	朱燕	黄福生	蔡萍	段宇辉	管宇	姜美
李国芳	余佳友	姚露芳	陈小红	高永胜	高永胜	赖建泉	张明照	张海彬	张海琳	张民琰
吴航飞	宋洁妍	董云	冯鑫根	汤仲伟	汤仲伟	黄良	关锐琴	袁媛	张昕	李娟
				单琼	单琼		林子明	肖亚平	李丽珠	吴世宁
								朱传斌	李敏	吴昊一
										张先春