

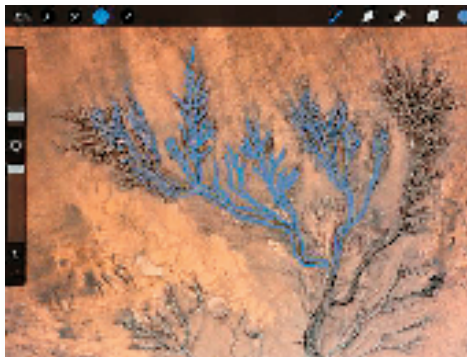

以纸为媒 以文促创

——“纸浆文创”教学研究新探

■王心怡(海宁市硖石小学)

“艺术新课标”强调审美素养的发展要与新时代同行。如何提升审美感知,培养创新能力?笔者以艺术媒介链接学生生活,结合原有的纸浆画美术教学,将学生所习之文化与所得之创意转化为美化生活、提升审美的产物——纸浆文创,推进美育教学改革与创新,蝶变传统,以纸为媒,以文促创。

融合AI数字板绘的教学

学生作品展示

挖掘家乡文化宝藏 走近文创,发现美

初步感知纸艺文创魅力,形成崇敬感、自豪感,激发创新精神,发现美。

(一)点燃文创乡情,细品生活韵味。具有地域特色的民间艺术是人们在日常生活中形成的。笔者从“生活审美化”这一切入点抛出问题:“纸艺文创有何特点?有什么用途?”学生收集素材,让学生感受文创中的生活“新”意,培养美化生活的认知。

(二)读懂文创内涵,提取文化元素。为设计出更具海宁当地特色的纸浆文创,笔者组织学生围绕“你喜欢的海宁文创”展开调查,挖掘出潮、灯、灶、皮影为学生最受喜爱的海宁文创元素。在思维发散中提炼出具体的创作对象,明确设计思路。

(三)探究文创气韵,刷新创意思维。笔者尝试跳出纸面,利用具有传统文化气息的载体创作纸浆文创,增强创作的新鲜感。以“我们校园里哪些废弃的材料可以制作纸浆文创?”创设情景,学生想到了很多有趣的材料,以此激发创意,赋予作品新的艺术魅力。

融合AI数字板绘 重塑文创,感知美

跨学科教学,利用智能媒介设计纹样,在提升审美情趣和文化内涵,感知美。

(一)馆媒结合,丰富素材。关注多媒体技术与非遗纸浆画内容创作的融合点,获得最新教育资源,开发新教学内容。感知纹样蕴含的文化之美。

学生创作纸浆画的最大问题在于缺少传统文化元素,而虚拟博物馆中的数字化藏品,可满足课堂需求。例如,学生分组利用平板进入“云展览”,赏析服饰、器物上的环带纹、云雷纹等高清图饰,获取高质量创作素材。

学生的兴趣生发都源于生活感知,借助手机、平板的镜头聚焦自己喜爱的景与物,发现生活中隐藏着的纹饰图案。例如利用相机微距拍摄叶脉纹理、潮水流线等,找寻大自然中不规则的纹样。

(二)手稿绘制,生动图像。注重不同地域纹饰与家乡非遗文化特色相融合,在procreate软件中重组纹饰,感知纹样组合的创意之美。

利用procreate软件将历史文化遗产中的传统纹饰放大、旋转、裁剪,用电容笔描绘纹饰,还可搭配颜色、增添纹样,创生出新的纹饰图案。

注重传统纹饰与家乡地域文化相融合。被处理后的纹饰在procreate软件中进行拼接、组合,逐渐契合灯彩、皮影等家乡特色的文化载体外形,无纸化设计让审美情趣得到新的延续。

(三)思维风暴:精进艺程。举行产品交流会,介绍各自的设计理念、

运用元素及产品特色,用白板技术现场排版,直观感知纹样构成的形式之美。

教师寻找学生难以操作的问题,利用“投屏”功能开启“直播”,由小组描述问题、演示过程,其他小组“出谋划策”,教师适时点拨引导,以“引——析——提——联——结”的模式激发思维风暴,启发创新思路,完善作品。

构建多线并行教学 手造文创,创艺美

用审美的亲和态度感受纸浆的自然状态,塑造不同样态的纸浆文创,创艺美。

(一)艺术实践线,传承古法匠心。了解古法纸浆的制作方法,引导学生根据纸浆的软硬度、颗粒感构思产品的表现形式。

学生搜集生活中常见的“纸”,如废旧草稿纸、作业本、快递纸盒等,以古人“打纸浆”的方法控制水温和时间,形成适用于制作文创的纸浆。完成任务单:小组实验,根据提供的碎纸片制作纸浆,找到相对应的纸浆质地。

实验后的不同观点,通过微课加以呈现,教师提出疑问:“你们的纸浆适合制作怎样的作品?”在认知互动中引导学生总结。通过深度学习纸浆艺术,更加明确了纸浆的制作与运用。

(二)生活美学线,熟练制作技能。在手绘平面纹饰的基础上,创作不同样态的“浮雕趣味文创”和“立体纸塑文创”,增强实用性,熟练技艺。

以学校丝竹乐为题,设计“丝竹声声”书签半立体文创,选择颗粒感较小的纸浆扎制古朴优雅的丝竹器乐。在尝试中,学生发现问题:“扎制的空洞太大,没有浮雕的效果。”由此展开讨论:“用牙签扎更合适”“需多捆几根一起扎,速度快。”寻找身边合适的扎制工具,掌握正确的扎制方法。

以学校灶文化为题,设计“灶头盲盒”立体摆件文创,选择颗粒感较大的纸浆塑造灶头外形,制作过程中出现了纸浆粘不上、扎不出孔洞等问题,通过对比,学生得出结论:“纸浆泡得不够软,乳胶太少了,容易脱落。”“纸浆水分、颜料都加太多了,扎不出孔洞。”具体实践,提升制作技能。

(三)品牌发展线,树立文化自信。挖掘纸浆文创的文化理念与地域特色。引导学生以现代流行的表现形式,打造学校美育文创品牌。

为了更好地培育和传承纸浆文创,笔者成立纸浆文创社团,打造品牌文化。“有什么好方法能让大家记住我们的纸浆社团?”笔者创设问题情景,引入校标设计理念,学生展开联想:“我们的作品都是用纸创作的,可以把这个字作为我们标志的主体。”蕴藏自然和谐之美的logo标志,增强了纸浆文创的宣传效果。

为了烘托校园文化和特色,笔者重新设计福娃造型。引导学生尝试用纸浆制作立体的福娃雕塑,同时按主题来选择颜色,为福娃搭配服饰、头饰。“中国红可以制作红色的花灯娃娃。”教师举例,引导学生发散思维:“来自于大自然的绿色,我们是百草园的小精灵。”色彩让纸浆文创根植校园文化,独具感染力。

蝶变美育成果展示 赋蕴文创,品秀美

通过深入研究改进,精美的文创作品诞生,为了让更多人了解海宁特色艺术,我们在小红书开设文创小铺。为提升关注度,我们将静态文创制作成定格动画,包装纸浆文创形成品牌文化产品,助校园美育特色“破圈”。

文创设计是不断积累的过程,需用创新思维实践和改进,具备文化素养和洞察力。为激发学生持续创作,我们开展校园文创艺术博览会,让学生拆分组合作品,创生新作品,评价成果,聚合创新要素。

设计系列纸浆文创产品,以校园人文情感为主线,提升学生校园归属感、文化认同感和综合素质,感受校园文化魅力。结合少先队评价体系,推广校园美育品牌,吸引学生换取文创产品。

纸浆文创教学强调审美性和创新性,培养学生发现美、感知美、创意美、品秀美。我们将不断探索文创教学,加快学校美育教育发展,形成美育品牌。

“纸浆文创”教学