

寻形·塑型·融行： 高中纸艺教学“几何构创”的实践探索

■杨卫华(浙江省台州市仙居县城峰中学)

【摘要】在当前高中美术教育中,纸艺教学以其独特的魅力和可操作性,成为培养学生艺术素养和创新能力的重要途径,基于《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》及新时代美育工作导向,本研究立足高中美术教育实践,聚焦纸艺课程创新设计,提出以“几何构创”为核心载体的教学范式。通过“寻形·塑型·融行”三阶递进教学模式,系统构建“艺术自觉—艺术焕新—艺术衍生”的育人路径,唤醒学生对纸艺内涵的认可,引导学生从几何形态的认知出发,逐步深入纸艺作品的创作,最终实现艺术素养与实践能力的双重提升。

唤醒艺术自觉:主题寻“形”习得创构之思,提升纸艺形态认知

在高中美术教育的过程中,纸艺作为一种独特的艺术形式,能够有效地激发学生的艺术自觉。通过艺术真“问”驱动、艺术真“境”渲染、艺术真“学”深入,达到“几何‘解锁’纸艺”“几何‘盘活’纸艺”“几何‘浸润’纸艺”的效果,使学生从几何构形中领悟纸艺之美,逐步形成对纸艺形态的深刻理解,进而提升艺术创造力。

(一)艺术真“问”驱动——几何“解锁”纸艺

在纸艺教学过程中,通过艺术真“问”激发学生的探索欲望。几何形状作为纸艺创作的基石,不仅提供了丰富的造型元素,还帮助学生理解空间结构,从而实现三维立体空间的纸艺艺术构建。因此在驱动学生纸艺学习时,通过艺术真“问”来激发学生的探索欲望,引导学生深入思考几何形状与纸艺的内在联系,逐步领悟到几何之美在纸艺中的独特表现。这一过程不仅提升了学生的审美能力,还培养了他们的创新思维和实践能力。

(二)艺术真“境”渲染——几何“盘活”纸艺

巧妙地利用几何图形作为创作的基石,通过折叠、剪裁、拼接等手法,将平面的几何形状转化为立体的纸艺作品。每一个几何形状的选择与运用,都是学生对艺术形态理解的深化和创新思维的体现。艺术真“境”渲染,则是进一步通过几何形状的巧妙组合与布局,营造出富有情感和意境的纸艺场景。这样的教学实践,让几何不仅“解锁”了纸艺的无限可能,更“盘活”了纸艺的内在生命力,让学生在动手实践中感受到了艺术的魅力与创造的乐趣。

(三)艺术真“学”深入——几何“浸润”纸艺

引导学生深入探索几何形状与纸艺创作之间的深层次联系。通过“浸润”的方式,让几何成为纸艺创作的灵魂,贯穿于整个创作过程。学生不仅要学会运用几何形状进行纸艺设计,更要理解形状背后的数学原理和美学价值。引导学生通过实际操作,感受不同几何形状在纸艺作品中的表现力,从而培养他们的空

学生几何形式的纸艺作品

学生在几何正方体上设计文创产品

学生纸艺作业中点、线的几何构成

间想象能力和创意思维。通过几何“浸润”纸艺的实践探索,学生们逐渐掌握了如何将几何美学融入纸艺创作之中,使作品既具有形式美感,又富含深刻的艺术内涵。

深化艺术焕新:对焦塑“型”习得创构之变,触发纸艺思维创新

在深化艺术焕新的阶段,我们聚焦于塑“型”,即通过几何形状的巧妙运用和创新组合,推动纸艺教学的进一步发展。通过散点走向联想、模仿走向创新、随性走向理性,进行纸艺媒材探新、纸艺名作解析、纸艺视角多变,以促成“几何‘革新形式’”“循‘几何’布新内容”“依‘几何’迎新构图”,激发学生在纸艺创作中的思维跃迁,实现从单一模仿到多元创新的转变,最终达到“型”与“意”的完美融合,使纸艺作品在几何美学的映衬下,焕发出独特的艺术光彩。

(一)散点走向联想——纸艺媒材探新,以“几何”革新形式

在深化艺术焕新的阶段,引导学生从散点走向联想,探索纸艺媒材的新可能,以几何形状为革新形式的核心。通过让学生观察和分析不同几何形状的特点,鼓励他们将这些形状作为创作的灵感来源,尝试将其融入纸艺作品中,从而创造出全新的艺术形态。这一过程中,学生们不仅学会了如何运用几何形状进行纸艺设计,更重要的是,他们开始学会如何打破传统思维的束缚,敢于尝试新的创作手法和媒材,使纸艺作品呈现出更加多元和丰富的面貌。

由于教学中注重引导学生进行各学科领域的融合,故很自然地把几何形体与绘画、雕塑、建筑诸种艺术形式结合起来制作纸艺作品,因此学生既开阔了艺术眼界,又学会了从不同门类中主动、充分地吸取营养,纸艺创作因而富于新意、充满生机。

(二)模仿走向创想——纸艺名作解构,循“几何”布新内容

激发学生创造的潜能,从模仿入手,

有层次、有系统地引导学生对经典纸艺作品加以解构分析,引出用几何形体做纸艺创作的方法,促使学生形成自身鲜明、成熟的艺术语言及创作风格,在创作中敢试敢创,勇于突破,所作之纸艺作品因而富于变化、异彩纷呈。更重要的是,学生的艺术素养、审美能力都得到了切实提高,也为今后的发展打下了极好的基础。

在解构、分析纸艺名作时先有意识、有层次地引导学生观察,弄清其创作思路及所用几何原理,继而在模仿的基础上加入自己的创意,以几何形体的合理组合方式完成有个人特色的纸艺创作,因此整个过程既是对经典作品的恰当致敬、继承与发展,又锻炼了学生的创新思维,提升了学生的艺术素养。

(三)随性走向理性——纸艺视角多变,依“几何”迎新构图

引导学生从随性的创作态度转向理性的构思规划,纸艺的视角不限于单一形式、单一风格,而宜从不同角度、采用不同构图方式去观察、创作纸艺作品。几何形状既是以造型的形式出现,更是引导学生理性思考、合理构图的极好工具,故而文中顺理成章地让学生从不同视角考察几何形状,发掘其在纸艺作品中的多样性及可变性,再通过变换几何形状的排列组合、大小比例、空间关系等因素,主动、自觉地创造富于变化又井然有序的构图效果。由此也自然地让纸艺作品的形式新颖独特,绝无呆板之嫌。更难得的是,学生在实践中真正掌握了依“几何”迎新构图的方法,纸艺作品因而既有形式之美,又见内在之妙。

点化艺术衍生:板块融“行”习得创构之情,唤醒纸艺内涵认可

从点化艺术的衍生入手,以板块融“行”的形式把纸艺教学与学生生活、社会实践自然、妥帖地结合起来,由此让学生在实践中学创构之法,悟创构之情,进而真正唤醒学生对纸艺内涵的认可及喜爱。具体方法为“智能融意趣”“文创呈

意蕴”“集市推意义”。

(一)智能融意趣,迎未来

在人工智能时代,纸艺教学与智能技术很好地结合起来,开拓出新的创作领域:用智能软件赋能纸艺作品的几何形体、色彩搭配、整体构图十分方便,故创作过程更直观、更高效。更重要的是,人工智能技术给纸艺带来了实质性的突破,AI生成应用让复杂几何形状能被精确、形象地制成立体纸艺作品图稿,因而纸艺的表现力及应用范围都得到极大延伸。

由于智能技术提高了纸艺创作的效率,智能技术也自然而然地给学生带来大量创作灵感,故而教师可以自然地引导学生把传统纸艺要素与现代人工智能艺术相结合,制作有未来感的纸艺作品。由此学生既体会到数字技术的魅力,又切实生出对纸艺艺术真挚、持久的兴趣。更难得的是,智能融意趣的实践本身既有利于学生形成自己的艺术风格及创作理念,也为今后的艺术学习打下扎实基础。

(二)文创呈意蕴,铸匠心

引导学生把几何构创的纸艺作品转化为有实用价值、有审美意义的文创产品,有利于激发学生的创作热情,也自然而然地培养其市场意识和商业思维,更重要的是让学生在实践体会到纸艺作品与日常用品结合的方法,用几何形体进行设计时兼顾形式与功能,因而所做的文创产品既有美感又富于趣味,更蕴藏文化内涵,故而文创产品更具吸引力、更易销售,也更有利于传统纸艺形式的传播与继承。因此宜让学生直接参与文创产品的设计及制作全过程,从构思、设计、制作到推广,各环节都予以切实锻炼。

由于学生制作文创产品时设计严谨、制作认真,因此学生既很好地继承、推广了传统纸艺艺术形式,又展示了自己的匠心及创新精神。

(三)集市推意义,宣文化

组织学生参加集市、文化活动,把学生的纸艺作品放到更开阔、更丰富的展示舞台上,学生可以在集市上直接向公众展示自己的作品,又可以就创作体会、作品灵感主动与观众交流,由此切实提高学生的自信心及语言表达能力,也让更多人了解、欣赏纸艺,真正达到纸艺文化传承、发展的目的。

同时,由于我们在集市推广时有意识、有计划地组织各种纸艺创作体验活动,让观众直接参与几何构创纸艺的制作过程,因此既能让观众切身感受纸艺创作之妙,培养其动手能力、创意思维,又能顺理成章地为纸艺文化的传承发展培育出真正有兴趣、有潜力的新人。

总之,寻形塑型融行:由于高中纸艺教学中所做的“几何构创”实践探索既有利于提高学生的艺术素养,培养创新精神,又给纸艺文化的传承发展注入了新的生机、新的动力,因此今后要继续扎实、有序地推进此项实践,让更多学生感受纸艺艺术之美。