

儿童“创意水墨”新样态探索 ——以拓展课《向阳花开》一课为例

■ 章丹青(海宁市紫微小学)

现代课程理论强调,依据学生的心理需求、兴趣和好奇心设计课程,有助于美术学习的理解和个性发展。我国新课改和素质教育重视儿童美术教学。水墨画历史悠久,儿童美术的纯真与中国水墨画风格浑然一体,彰显东方特色,地位独特。水墨画在水的调和下展现出丰富样态,运用“墨法”时充满笔墨情采。恰当引导,能让水墨画载着中国文化深入孩子心灵。

水墨画表现力强,变化微妙,审美独特,要求学生精准掌握笔墨。美术教育工作者需思考教学创新,笔者提出“四步式”儿童水墨画教学策略:高光读图,感受写意;范式推演,体验笔墨;品赏结合,感悟文化;造型拓创,丰富创意。以《向阳花开》拓展课为例,通过“微创意”引导学生体验水墨创作,让儿童水墨画焕发新活力。

高光读图,感受写意妙趣

1. 导向缩距,自然遇见

如果从学生的角度去考虑问题,创设学生更熟悉的生活化的美术课堂,就更能调动学生的积极性。首先教师用谜语导入请大家来猜一猜,很多同学一下子就举起了手,师生一起来走近向日葵,欣赏一下这美丽的向日葵吧。课件出示一片向日葵花海,呈现教师在花海中的照片。教师提问:“能用一个词语来形容一下它吗?”学生发散思维,归纳出向日葵的花语是信念、光辉、忠诚,代表着勇敢地追求自己想要的幸福。向日葵的花姿虽然没有玫瑰那么浪漫,没有百合那么纯净,但它阳光、明亮。

2. 具象解析,链接发现

当大家都有着对向日葵独特的感受时引导学生接下来进一步认识它的结构。向日葵的花主要是由两部分组成,中间的是花盘,四周的是花瓣。教师引导:花盘的机理效果,揭示题目《向阳花开》,“今天我们要来画葵,画一画心中的向日葵”。在前面花语的解读中,学生对于花有了一定的理解,文化符号与自然符号链接,从观察“形”本身升华到关注形而“上”的精神活动。

3. 抽象表达,本真体验

先给学生一个预设,“想要画好葵花可不容易”。学生第一次尝试,用自己喜欢的水墨方法画一画葵花。这也是挖掘童真本意的一种表达。美术教学追求的是孩子能进行纯真质朴又有艺术美感的表达。

儿童画中的人、事、物,一般都是以自我的认识为主体的,无形中能够折射出自己所处的周围环境和对世界的认知。因此,我们不能单以艺术元素来作为教学的重心与评价儿童画的依据,还需要连接知识内涵与文化脉络,将“观看”深化为“体验”。

范式推演,体验笔墨神韵

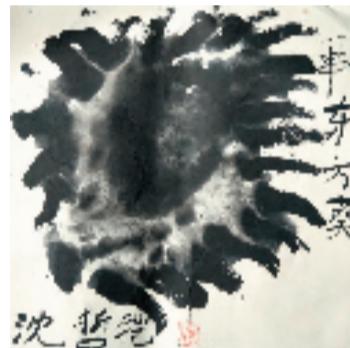
1. 动手实践,近距离摹绘

教师设置学生与向日葵亲密接触环节。当笔者把向日葵的鲜花带进课堂的时候,学生们一阵欢呼雀跃。“刚才大家各自画了葵花,如果要画得更丰富,我们需要进一步了解这葵花。老师今天就给大家带来了向日葵花,请每组的组长来领一株”。

为了让大家看得更清楚,老师又运用多媒体技术把葵花放大给大家看,一起睁大眼睛,放大再放大。“通过刚才的触摸和放大后的观看,你对葵花有了什么新的了解?”学生自主探究,发现葵花不同的角度花盘呈现不同的形状,有的是圆形,有的是椭圆,还有不规则的。

2. 童心激活,新角度表达

教师给出多种构图方式,让学生进行有意识的选择:画同一朵向日葵,你可以选择对应哪一种构图方式?不同的构图方式,会呈现不同的效果。

海宁市紫微小学学生拓展课《向阳花开》水墨作品

3. 视觉推进,多维度创意

选择不同的工具,葵盘的效果会表现出不同的质感。师生一起欣赏微视频。

通过微视频,完整地呈现了用“塑料”、“餐巾纸”、“棉球”、“牙刷”等进行创作的整个过程,学生理解了多种表现方法,感悟到生活中的创作工具其实有很多。接下来,教师引领学生可以用刚才学到的方法玩一玩,选择一种自己最喜欢的构图方式,用自己喜欢的材料表现出花盘粗糙的肌理。教师运用课件出示不同构图的方式,引导学生关注不同的构图。

品赏结合,感悟核心文化

教师随机选择二至三位学生作品,分别针对采用不同的构图,画出富有肌理的葵花进行点评。

1. 鉴赏物象,走近名作

著名画家凡·高,他最喜欢画向日葵。教师带领学生一起欣赏他笔下的葵花。同学们仔细看花瓣,凡·高是如何表现的?“还像我们刚才观察到的生活向日葵一样吗?”引导学生了解艺术家是运用了夸张、变形的手法,从而可以学习借鉴。

2. 品析内核,走进名家

汤姆·安德森与麦乐迪·梅尔布莱登强调关注画作中的人文意义,从自我中心,逐渐升华到探究自我与他人之间、社区与环境之间,国家与全球之间的关系。因为这个觉醒,当前艺术教育已经摒弃以艺术元素与设计原则为中心的教学,改以重视艺术性的思维连结、创作过程与内涵实践。这也是2014年美国《国家核心艺术标准》的基本理念。

凡·高一生创作了一系列向日葵作品,适时引导学生理解画家究竟想通过向日葵表达自己什么样的情感呢?通过分析作品,凡·高笔下的向日葵让我们感受到这位艺术家燃烧的热情,感受他无穷的生命力,还有他那对光明、对自由的无限热爱与追求。

在这一环节,教师采用探究式教学法,教师出示两幅作品对比,这两幅作品在画法上有哪些不一样?学生思考之后会发现:相比而言,其中一幅更注意了疏密、长短、大小!学生因此而感叹:这样的作品会更具灵动性,也更具表现力。

3. 示范触发,看见自我

教师示范,“我们先来画花瓣,用笔尖调淡墨,蘸

满淡墨,可以把笔用力往下按,再轻轻提起来,也可用笔轻轻扭动一下,让它跳个小舞步。”示范时渗透了品质的教育,不简简单单是一片花瓣,是有精神品质的花瓣。柔和的淡墨、浓重的笔触、狂放的线条、遒劲的笔力,各种不同,表达的是向日葵的不同质感,传达出不同的“花语”。

由于儿童每个人都有自己的艺术理解和个性,我们从以人为本的发展教育观念出发进行课堂教学,有意识的引导,使儿童由无意识的显现发展为艺术表现,从而达到认识的升华。

造型拓创,丰富创意表现

学生自由畅达的笔墨,是由内而外的情感释放,更是对笔墨情致的游戏与穿越。孩子们在尽情地享受着这份水墨之美!穿越水墨,是对笔墨语言的深层感悟与超越,是传统笔墨的提炼和升华,是性情笔墨的凝聚和宣泄更是现代笔墨的拓展和考问。在孩子们的笔下,水墨交融,用无形的自然来表达自然的真实,笔墨简单纯净,意象恢宏博大,状态自然潇洒,收放自如。课的最后是创一创环节,学生用自己喜欢的材料方法创作自己心中的东方葵。

儿童水墨画创意教学需循序渐进,尊重儿童独特感受、理解与表达方式。微创意融入教学,鼓励多样化体验与创新。建构主义理论强调学生主动建构知识,以学生为中心,注重个体差异与互动学习,旨在培养自主性、能动性和创造力,特别是问题解决与创造精神。儿童水墨画学习展现时代意义,促进中华民族气质展现,开创水墨画新风貌。

美国美术教育家艾斯纳认为,儿童艺术发展是构造视觉意象的过程,教师需拓展其参考架构,超越有限观念。儿童水墨画微创意教学打破传统认知,儿童通过“造形”在宣纸上创新,如“点墨”、“线墨”及“墨块”等新技法,运用刷、喷、洒等手段,展现勃勃生机。水墨中的偶然效果,如墨色交融,带来强烈视觉冲击。艺术作品在“偶然”与“必然”间诞生,艺术无处不在。

笔者始终践行“学生为主体”的教学理念,儿童水墨画有其独特的魅力,挖掘其潜能,让孩子们尽情挥洒,透过生活与自然的体验,形成美感表现的意念,创作出让观众以视觉感知的美术作品,让学生的美术学习之路走得更远。