

Highlighting the Teaching Characteristics of Colored Pencil Painting with “Hometown”, “Emotion” and “Beauty”

Xuehua Luo

Dongguan Municipal Shijie Town Central Primary School, Dongguan, Guangdong, 523290, China

Abstract

The influence of art education in today's multiculturalism has made the content of art features more and more rich, more diverse and diversified, and its appearance has been constantly refreshed. Art-specific teaching is the goal pursued by subject teaching, and its advantages are obvious. Based on the characteristics of the development of the characteristics, this paper analyzes and discusses the practice of teaching the characteristics of colored pencil painting in different angles and its teaching methods, which tries to use the new concept of education, curriculum, students, and multi-dimensionality in the teaching of diversified art features, with “hometown”, “emotion” and “beauty” to highlight the teaching characteristics of colored pencil painting.

Keywords

hometown; emotion; beauty; colored pencil painting; characteristic teaching

以“乡”、“情”、“美”彰显彩铅画教学特色

罗雪花

东莞市石碣镇中心小学, 中国·广东 东莞 523290

摘要

美术教育在当今多元文化的影响,使得美术特色教学内容越显越丰富、越来越多样化和多元化,它所呈现出来的形态也不断被刷新。美术特色教学是学科教学所追求的目标,它的优势是明显。本文基于特色发展的角度,通过对彩铅画特色教学在不同角度的实践及其教学方式进行分析 and 探讨,试图用新的教育观、课程观、学生观、多维度地在多元化美术特色教学中,以“乡”、“情”、“美”,凸显彩铅画教学特色。

关键词

乡; 情; 美; 彩铅画; 特色教学

1 引言

特色发展和传承创新,是美术教育一个永恒的话题,《新课标》指出:要培养学生对祖国优秀美术传统文化的热爱,以及对世界多元文化的宽容和尊重。特色发展无疑是社会多元化发展背景下一一种与时俱进的教育探索,它有效地改进课堂学习刻板化等一系列不足,对于弥补课程资源不均,特别是推动“一校一品”和学科的特色课程的发展起着重要作用。彩铅画是一种绘画形式,同时又是一种课程资源,组织彩铅画教学,可以拓宽美术学习空间和艺术创作的体验,也是目前小学美术教学发展的延伸和需要。它还可以推动美术学科特色建设的多元化发展。彩铅画的教学,除了工具简便外,更为重要的是,彩铅画的简约、细腻、优质的效果十分适合

转型期学生,帮助他们在感受体验中提高学生审美情趣。从它的特点看,彩铅画课程的教学模式、教学方法和方式与其他学校特色教学具有不可比性。因此,在特色战略发展的规划里,要站在特色发展的至高点——“乡”“情”“美”,来引导彩铅画特色教学。(图1)

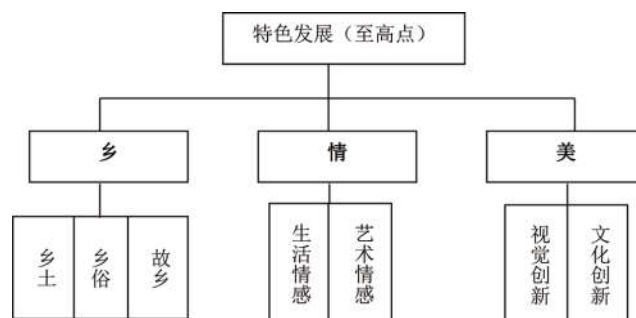

图1 彩铅画特色发展框架图式

2 “乡”——特色教学的甘泉

2.1 理念、构思

《义务教育阶段美术课程标准(实验稿)》明确提出“美术学习是文化学习”的思想,并鼓励在美术教育中传承优秀的民族文化。通过传承民族民间文化,培养学生热爱祖国、热爱家乡的情怀。

这里所提出的“乡”,是基于地方文化的一种课程资源,泛指乡俗、乡土、故乡(也包括城镇),是一切课程资源的源泉。在改革开放大环境下我们正经历着经济及文化全球化的改变,在“传统”与“现代”之间,当今的小学生在没有足够的洞察力与批判能力的前提下,似乎更加迷恋于“现代化”所带来的种种体验。在咨询传播迅速的影响下,学生对乡土、乡俗的认识淡化和不足。因此,在彩铅画教学中,从乡俗文化背景与现代文化环境出发,通过对乡俗文化与传统的了解与创作,融入于当代文化的对话,进而影响学生的生活经验和乡俗、乡土的深入认知,培养学生热爱故乡或自己居住的城镇的情感。

2.2 实例链接

乡俗与艺术对对碰,“庙会”也狂欢

庙会又称庙市,多在寺庙里或庙周围举行,是中国特有的一种市场交易形式。庙会是各地民族民间文化艺术精品荟萃的大舞台,是内涵深厚、品位高雅、历史悠久的文化活动,吸引了众多民族民间传统项目和优秀民间艺术家的积极参与,相当于工艺美术、民间玩具、民俗艺术的文化展览。是传统文化的视觉艺术集会,因此,将庙会作为教学内容,意义重大。

庙会是许多学生都愿意去的地方,他们不仅喜欢那里的各种风味小吃和民间玩具,而且还乐于参与那里的游艺活动,观看有趣的民俗表演。因此,在彩铅画特色教学中,我在引导学生在掌握彩铅画技巧的同时,^[1]还注意培养学生观察生活、记录生活的能力,并在此基础上感悟中国的传统文化,大胆想象,主动创新,表现出有想法、有个性的彩铅画作品来。但是,用彩铅画表现庙会时遇到一些困难:第一、学生对庙会文化了解较少,表现民俗的特点不突出,周围环境也往往会单调,缺少变化;第二、场景人物的安排及动态的描绘,往往会出现主次不分、人物神韵不明显等。针对创作中容易出现的问题,我在教学中尝试了以下几点做法。

2.2.1 以“家庭”形式了解庙会的相关文化

为了使了解庙会的相关文化,我引导学生通过网络搜集资料(包括文字、图片),分别从四部分来查找,即庙会的时间、进行的场所、庙会的历史、庙会的活动等,要求尽量做到图文并茂,直观有趣,便于课上进行交流。除了网上收集以外,^[2]每年中国广东省东莞市内逛庙会活动,我都会发动家长一起组织学生参加。由于人太多,教学活动以家庭为单位游玩,是以摄影为主,训练学生拥有一双发现美的眼睛,用相机记录感兴趣的画面。课前布置作业要求:①反映庙会活动的内容,②反映非物质文化遗产内容:麒麟舞、木偶戏、八音锣鼓、祭拜等。③主题突出,人物鲜明。通过这样教学活动,可增强学生学习的主动性。家长与学生对这样的家庭作业,不但不反感,反而很有兴趣,当一家人怀着好奇心搜集到庙会的文字和图片材料时,就能更好的了解其文化内涵。人物的表情和服装、服饰以及周围的环境等细节都可以从搜集到的庙会照片观察出来。

2.2.2 细腻、粗犷、质朴的彩铅画艺术语言令庙会神韵兼具

彩铅画有着独特的绘画元素和艺术感染力,这种艺术魅力一方面体现在色调上,通过不同颜色的穿插,在视觉上产生混色的效果,水溶性彩铅笔在有纹的纸上能产生水彩的透明效果,也可以通过用力的轻重来控制颜色,非常适合香烟飘渺祠堂、庙宇祭拜场景。另一方面,笔触处理是彩色铅笔的最大特点,笔法具有极强的表现力,适合游街表演中的人物场景。细腻的笔触和色彩的通透性既突出场面朴质温暖的感觉,又增强作品的韵味。为了能发挥彩铅画的艺术特性,我们设立了8个创作组,分别对庙宇祭拜、游艺表演、舞龙弄狮等场景的庙会进行创作,力求体现彩铅画艺术语言的神韵。

2.2.3 夸张的人物动态的画法,表达自己的情感

高年级的学生虽然学过一些简单的人物画法,大多数学生由于对人物画了解较少,对人物的动态描绘有一定的难度,一部分学生对人物的五官刻画过分关注,使他们忽视对人物的躯体以及四肢的细心观察和仔细描绘,忽视对身体语言的刻画,他们创作出来的作品人物动态十分的僵硬,呆板,缺少生气。为了启发学生把人物画得生动,我一方面引导学生用长方形、椭圆形来表现人物的身体和四肢。另一方面鼓

励学生大胆夸张人物的动态,并用生动的表情来表达人物的喜悦心情。在表现过程中,有些学生因害怕人物的比例不正确而不敢下笔,我就会提醒学生无需过分强调人物的比例和动态,应着重人物动态的夸张和童趣的表现上。为了树立绘画的信心,充分体验成功的喜悦,我还尝试用门神、年画等美术作品来启发学生,帮助学生分析人物的动态、神态及所表达的意趣。

2.2.4 在表现庙会中培养学生对乡俗、乡土的浓浓之情

为了启发学生表现出有创造性的作品,我在教学中还请学生欣赏了一段庙会的录像,引发学生回忆庙会场面,体会当时人们的心情,并鼓励学生表现庙会上不同的活动,如:买卖民间玩具商品、表演、特色小吃、杂技、祭拜,游艺活动等进行表现。为了激发学生的表现热情,我还请学生从家里带来庙会上购买的民间玩具(如空竹、风车、戏剧木人)和各种小商品(戏剧脸谱、小鼓、彩蛋等)在课堂上互相玩一玩,并观察它们的造型和色彩等,学一学庙会上人们的表情动作以及商贩们的叫卖声。在这种教学方法的启发下,同学们表现的内容真是丰富多彩,不拘一格,比如有些学生表现的是庙会上的小吃,小老板正在大声吆喝,周围的人们争先恐后地购买,从画面喜悦的人物表情上可看出,小作者所要表达的一定是自己当时高兴的心情。有些学生的作品表现的是较大场面:这边一群人观看游艺表现,那边一些人观看舞龙表演,远处的商家则在忙着自己的活计。整个创作阶段,学生都表现出对庙会这个乡俗的浓浓热爱之情。(图2)

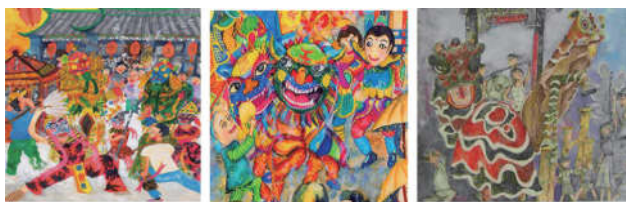

图2 部分学生作品

2.3 支招建议

在传统节日等的教学中,无论使用什么形式去表现节日的气氛或场景,都脱离不了传承与创新两条腿,其实就是静止与发展的关系,文化是固有的,不能个人随意志改变的,而任何表现形式只是一种手段和媒介,是不断发展、更新的。如何把传统优秀文化植根于学生记忆里,这才是我们应该探

索的。建议大家可从文化信仰这方面出发,避免胡子眉毛一把抓。

3 “情”——特色教学的内涵

3.1 理念、构思

我一直觉得,艺术的根基是情感。古人云:“人非草木,孰能无情。”情感是人类特有的一种心理现象,我们通常将情感分为人的一般生活情感、从事艺术活动创作和欣赏的艺术情感。长期的教育实践告诉我们:艺术教育情感培育有特殊的意义,创作者的情感形成艺术创作冲动,并用艺术形象表达出来。“情”与艺术作品的关系:一方面,情感是作品的神,“美术”的一个显著的特征是强调人文精神,着眼于生活的感受,情感的培养、个性的塑造。如果美术教学失去了情,就失去了五彩缤纷的色彩、失去了作品的魂。另一方面,从教育的目的来看,是培养人的问题,而人必须有感情的取向,要教育学生不懈地用心去感受情感、体验情感。所谓物以情兴,激发兴趣,情以物现,强调审美,情景交融,达到情感升华。人的感情是细腻或粗狂的,正与彩铅画的细腻和简约相吻合,为此笔者设计了以下课例。

3.2 实例链接

情感物语,创作“绿色童话”

童话是人类最宝贵的一项精神财富,在教育部提出让孩子们走进经典,品读人文的读书热潮中,我们也和孩子们一起走进童话的王国里。童话,是一类具有特殊审美价值的虚幻故事,它以拟人、夸张、象征为主要表现手法,以幻想为艺术形态。童话几乎与每个孩子密切相关,《一千零一夜》、《格林童话》、《白雪公主》、《伊索寓言》、《安徒生童话》等等都为学生喜闻乐见,是伴随着学生从小孩到少年阶段成长的一部分。童话优美的语言和精彩的场景描写更是给彩铅画创作带来了无限想象空间,是一种绝好的资源。为此,在彩铅画教学中设计“绿色童话”的创作,通过触发学生的内心深处的“弦”,使其产生遐想,创作出属于自己富有强烈感情色彩的童话绘本。童话的语言大多数具有诙谐和模糊性,儿童对童话的理解和创作,会因为自身的生活经历和想象力的不同而使作品变得非常丰富。

在教学中我采取预设情境、故事录音、独立创作和故事改编等形式组织学生进行童话绘本创作。如在对《皇帝的新

衣》的故事改编,为了让学生理解童话的内容,我采用故事引述与播放图片相结合的教学方式,先将故事内容的情节回放,引发学生思维的纵深发展,引导学生对视觉图像的生动再现,激发学生的表现欲望;再组织学生小组讨论:“假如大臣们都说真话,会发生什么事?”“皇帝知道上当受骗后会发生什么事?”“骗子逃跑后又遇到什么?”经过互相讨论,让学生独立对故事进行创作。在创作过程中学生只对感兴趣的人物进行深入刻画,却对画面以外的情景关注较小。为此,我常常会上拿些童话绘本和插画大师的插画作品,让学生观察绘画场景的画法,给学生借鉴,让学生用心去体会,关注具体的情节。学生对改编情节有时会画后内容不同或产生画面的不相连性,那是因为学生思维有发展的间断性和可变性,是学生思维发展的特点。学生有时天马行空,有时是画地为牢,对待这些情景,我是鼓励和引导学生大胆地完整地有感情地表现画面情景,真正让学生感受“童话”的魅力。(图3)

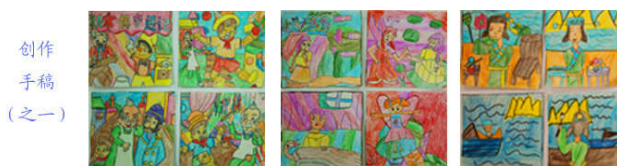

图3 部分创作手稿

3.3 支招建议

在进行童话或插画这一类具有一定的感性、幻想性、教育性、趣味性和科学性的创作时,我们尽量做到两点,一是不从简笔画入手,因为简笔画的造型会把很多很敏感、很细节的东西给抹杀掉。就像有千千万万个孩子都要把太阳挂在左上角或者右上角,然后画上几根线表示光芒。二是避免不断地用语言去干扰他,对学生说一些我们成人的感受和理解,比如提醒学生某个物体的固有色是什么颜色,甚至夸张地对孩子说:“你看这个红色多漂亮呀!”我们的语言干扰其实在改变他的思维方式和情感的真实流露。

4 “美”——特色教学的韵味

4.1 理念、构思

“美”是人类追求的一个永恒主题,美就是赏心悦目。凡是出类拔萃的东西都可以称作美。美学家们对美的定义各不相同,派生出了多种美学理论。毕达哥拉斯说“美是和谐”、柏拉图说“美是理念”、车尔尼雪夫斯基说“美是生活”。从山顶洞人用贝壳等材料制作项链挂在脖子上作为装饰,到

仰韶人用多彩的颜料和生动的动植物形象陶器显得美观——蛮荒时代的先民尚且如此,现代文明人更把热爱美、追求美、创造美作为一个崇高的目标孜孜以求。美也愈分愈细,名目也愈分愈多,如建筑美、服饰美、绘画美、音乐美、形体美。“美”的存在形式分两种,一种是与生俱来,具有它的稳定性、继承性;另一种是创造出来,随着美的观念,美的思想变化而发展,是一个不断完善,不断变化的过程。

美是一种视觉文化,在美术特色发展过程中发挥着至关重要的作用,一方面鼓励学生传承本民族的优秀文化艺术,另一方面要努力培养学生的文化创新能力。在彩铅画教学实践中,我们牢牢抓住文化创新,从视觉出发,创作出一系列令人眼前一亮的作品。

4.2 实例链接

视觉的魅力,改变视点扩展想象的世界

即使是平凡的日常情景,一旦改变观察的视角和角度,也会呈现出一个全新的世界。寻找新的视点,可以让学生发现生活中的美,创造美;改变视点,可以让学生扩展想象的世界。如在地面匍匐的毛虫、畅游天空的小鸟……在它们眼中,人类又是一个怎样的形象呢?用与我们平时完全不同的角度,或从凸面镜和凹面镜里去观察景象,我们就会有一个新的发现。用这种方法,我让学生试着描绘生活中的一些片断和身边的情形。

为了让学生从不同视点去观察物体,我设计一个课例《勺子中的我》。课前,给每位学生一人发一个勺子,让学生细致观察勺子中的物体或自己,说说看到的景象。有很多学生发现勺子中的物体或自己变样了,原本正常的五官现在都扭曲变形了,大家都觉得不可思议,有趣极了,学生好奇心一下被激发出来了,问我为什么?我没说话,而是让学生细致观察后的进行联想。我是这样引导学生进行发散联想。“如果我们几个人头挨着挨,肩膀靠着肩膀围成一个圈对着勺子,会怎样?”我边说边让学生围成一个圈进行观察,学生马上发现“我的头好大手好小”,我及时提问这是为什么?学生回答是因为“勺子是个凸透镜,中间会放大,两边会缩小,结果人就全走样了”。当学生们看到自己滑稽的样子,个个笑得人仰马翻,摇头晃脑。其实,他们不知道我在给他们进行改变视点扩展想象力的练习,就是借助观察进行的想象练习,细致观察后的联想其实是一种极致的想象训练。通过细

致观察发现独特的细节后,将其尽全力的“大肆渲染”。围绕着画面的需要,可以在原有细节基础上进行细化,^[1]也可以变化。一直以来,我发现学生们对一些特定的物体总是有一种习惯的观察角度,想象力往往就受到这些习惯角度的影响。如果可以摆脱习惯观察的角度,换一个独特的角度进行观察表现又会怎样,我很想知道答案。所以接着我又问如果我们在放大镜里又会怎样?如果我们在瓶子里又会怎样?学生们回答是五花八门,他们都一一做了大胆地想象。我想这就是转换角度的观察想象。接下来,我又问“大家都知道水滴是透明的像一面镜子,如果你是一滴小水滴,你们看到什么?”“看到自己”、“我看到不同的物体是由大变小的”、“它是凹透镜”。所幸的事,学生的回答,似乎有些明白。说明这种反向联想有助于打破习惯的思维定式,对熟悉形象的反向联想,是对一个形象的相反的认识与联想,很高兴学生能理解这一点。(图3)

作者创作时的感想:

学生A:作品《水滴的心声》,当看到下雨时,我想在水滴的眼中,我是怎么样的呢,通过考虑这个问题,有了这幅画的构思。我认为,水滴就像一个放大镜,把看到的地方剧烈地放大,我在画面中通过表现一种压迫感表达出了很好的效果。从平时连想都没想过的位置和视点来画画,的确是非常有难度的课题,但却能表达出不可思议的乐趣。

学生B:作品《透视眼》,利用视点自由地移动和变换的特点,创作出了丰富多彩的想象世界。不仅上面有天空、人物,同时改变眼睛转动后观察的方向,通过视点移动的效果也使画面的上下关系达到和谐舒适。

学生C:作品《勺子里的一家》,在以人物为中心的同时,通过抽象扭曲的形式将记忆中的场景进行了细致地描绘,弱化画面空间感,打破了作画中的透视原理,这一切都是因为作者的大胆想象和勇于突破传统的观察视点。

在彩铅画创作中,让学生结合改变视点扩展想象的组合表现。其实在我们的视野里,“点”无处不在,它的大小变化无常,一切都在于我们所处的位置,也就是我们的视点所在。

“点”虽然是断续的,但是,它可以在“潜移默化”中影响我们对形状的认识。^[4]“点”同样也影响我们对色彩的感受。也正如此,我想“点”是可以组成丰富的画面的。为了使学生的画面更加丰富多彩,我引导学生观察吴冠中,波洛克和

凡高的作品,观察后,让学生总结不同的点法和色彩变化。在彩铅画笔法练习上,重点用“点”丰富画面,加上“长扫”下笔要轻,“短扫”和“甩”下笔要重些,但不能太重。这三种技法各有各的用途,我让学生多去尝试尝试。过程中发现有的学生不重视笔头,有的磨太尖,点起来容易断,有的钝头,点起来细节又太模糊,这有待在以后创作中慢慢领会。

图3 部分创作作品

4.3 支招建议

对学生进行改变视点扩展想象创作的目的,是想让每个学生画出与众不同的内容。首先是从自己最熟悉的内容里发现别人看不到情节,从中找到最有趣、最能表达自己想法的地方。其次要学会换个角度进行观察和想象。假如把自己的眼睛看作是照相机,如果总是拍类似的角度和类似的内容,照出的照片肯定就会越来越不新鲜。如果换个角度去照或多照些内容,照片才可能丰富多彩。换个角度去画看似平常的内容,而且不仅仅是变换方向,更重要的是传达出独特的、与众不同的想法。在做每一件事的时候都努力地与众不同,想象力自然就能够体现出来了,在生活中,有很多的意外发现,只要换观察角度,就会有惊喜。

5 结语

不同的群体创造了独具特色的文化,文化又塑造了群体中的每一个人。不同的文化构成了文化生态,显示了人类生活的丰富性和多样性。在彩铅画特色教学中,以“乡”“情”“美”作为特色发展的至高点,既符合多元化美术教学的发展,又符合传承与创新的理念。在彩铅画特色课程中以艺术为手段,由生活艺术切入,触发传统文化信仰的体验;又以人的情感出发,融入无限的想象创作中,触及学生的内心深处;最后以全新的视觉呈现,突出生活中另一角度的艺术美。既有独特传统文化,又具有创新视觉体验,把彩铅画特色发展提升到一个新高度。

参考资料

[1] 中华人民共和国教育部制订.《标美术新课程准》(实验稿).北京,

- 北京师范大学出版,2001.
- [2] 黑格尔.美学.安徽教育出版社,1990(02).
- [3] 钟启泉等.《基础教育课程改革纲要》解读.华东师范大学出版社,2001.
- [4] 丘子群.彩铅的缤纷世界——小学彩铅画教学现状和策略[J].美术教育研究,2017(24):141—142.