

初探小学美术教学中青花艺术在模具上的创作研究

洪晶

内蒙古呼和浩特市回民区南马路小学新华西街校区

[摘要]在模具上绘画传统青花纹饰,也是一种表现事物色彩变化的手法,它无需高超的技巧和长期的练习,只需认真的观察,从简单的单独纹样到复杂的连续纹样,从变换图案到创新组合,即让学生了解了传统青花纹饰的特点,又激发了学生在模具上创作的探索热情。在教学过程中将充分利用多种模具做为载体,利用传统青花纹饰的艺术特性,激发学生的想象能力和创新能力。

[关键词]青花瓷;传统纹样;传统艺术;模具;创作;创新

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.1122

青花瓷是中华文化的精粹,起始于唐宋时期,是以一种单纯、纯净的青色彩料,描绘在白瓷素坯之上,再上透明的白釉,经过高温烧制而成。青花瓷器是中国古瓷中最富民族特色的优秀品种,遍布于全世界,是中华民族对人类物质文明的重要贡献。青花瓷以其青白相间的色彩,特别是那白釉中突现出的蓝色花纹给人以一种纯净、高雅、恬静、清新的感觉,犹如蓝天大海、绿水青山使人赏心悦目、心旷神怡。青花艺术融合了许多中华传统纹样,如花卉纹、如意纹、动物纹、龙凤纹等,为小学生的创作增添了不少元素,同时也提高了学生对于创作的兴趣。在模具上绘画传统青花纹饰,也是一种表现事物色彩变化的手法,它无需高超的技巧和长期的练习,只需认真的观察,从简单的单独纹样到复杂的连续纹样,从变换图案到创新组合,即让学生了解了传统青花纹饰的特点,又激发了学生在模具上创作的探索热情,这也是学生喜爱用传统青花纹饰来绘制模具的原因。

在小学教学中进行传统青花瓷纹饰的学习,不仅仅是让同学们了解青花瓷的知识和花纹的应用,更重要的是希望同学们能从青花瓷器色彩单一却不单调、气质高雅、内涵丰厚的特质中获得创作灵感。让学生在学的过程中,丰富自己的学识,提高自身的人文修养,长大后更能像青花瓷一样成为“瓷”中精品,人中“翘楚”。我在教学过程中将充分利用多种模具做为载体,利用传统青花纹饰的艺术特性,激发学生的想象能力和创新能力。

青花艺术用自己独特的艺术语言:线构体系,运用写意的手法,讲究简练,善于夸张,诠释着中华民族独特的审美情结。模具:承载传统青花纹饰图案的器具,如:纸盘、纸杯、灯笼、面具、马勺、扇子、瓶子、石头等。创作:学生运用观察学习到的青花纹饰在模具上进行绘画和制作具有丰富想象力和创新力的艺术作品。在模具上创作青花纹样不但能吸引学生的注意力,激发学生学习兴趣,开阔学生眼界,培养学生的探究意识,丰富想象力及创新能力;而且能够帮助教师将知识技能在教学中提高到一个新层次上;提高教师美术教学探索的能力,充分贯彻人文精神,全面体现素质教育。

一、通过欣赏丰富的传统青花瓷纹样,为学生的创作锦上添花

《美术课程标准》以“一切为了学生发展”为前提,强调学生的主体性以及教师在教学中的主导作用。教师是教学过程的组织者、指导者、促进者和咨询者,与时俱进的角色转变,能够更有效地改变以往脱离了学生学习为主体的教学方式,归还学生学习自我主动权,能更加优化整体教学过程。欣赏大量的青花瓷视频和图片能够使学生增长见识、拓宽视野,这是创作的第一步,也是最基础的一步。在这一过程中,教师引导学生观察方法,强化他们对传统纹样形态的捕捉和表现手法的认知、形成了基础的知识储备,起到了良好的教学效果。学生们喜欢把自己了解的知识用绘画的形式表现出来,表达出自己对物象的理解,随着认识发展和知识的不断增加,绘画所呈现的效果将更完美。通过大量的欣赏就可以提升艺术学生的感知力,学生们从认识简单的单独纹样到复杂的连续纹样,图案

的各种组合都不深深地吸引着孩子们,当孩子们表现出想要自己尝试探索将青花瓷传统纹饰在模具上进行创作时,就达到了我们欣赏的重要目标。接下来我们就可以初步探索从简单的可操控的模具入手,从简单的纹样入手,从欣赏观察、兴趣提升,到学生独立创作这一系列的实践操作。

二、从初步的认识到创作表现

小学阶段的学生对新鲜事物的求知欲和好奇心相对较强,在课堂学习中对实践操作有很强的探索诉求。因此,教师应有效地把控学生这一特点,利用积极有效的教学互动,帮助学生强化其知识运用水平。

三、是创新也是挑战,利用模具拓展绘画新技能

在青花瓷绘画中将模具有效的利用起来,能够帮助学生在创新实践中获得新奇有趣的课程学习体验感,新鲜的体验感正是学生乐于积极加入课程教学中的重要因素。因此,教师在带领学生创作过程中,引导学生运用丰富的想象与创新能力,按照不同的模具教学主题要求,充分发挥模具的应用价值作用,从而不断提升课堂教学质量,发展学生的综合素养能力。

在最开始学生们准备创作时,我降低了投放材料的难度,适时地给学生们提供了一些半成品,这样学生们在保证了兴趣的前提下就能够独立完成一个作品,积累了一定经验之后,再提供一些易于操作的模具进行绘制,学生们就会马上适应,即保证了学生的兴趣,同时还提升了自信心。增加了学生的已有经验,学生的能力发展了,实际创作了一件件属于自己的作品,这怎能不让学生们为之兴奋呢?

以模具纸盘为造型依托,在其表面运用蓝色马克笔进行绘画创作。纸盘材质轻便、造价低,在教学中十分实用。罗丹曾说过:“生活中从不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”学生们就有这双慧眼,把平凡的纸盘变成了美丽、独特的艺术品。纸盘上的青花瓷传统纹饰,让学生感受到了“美术与生活”的关系,也为学生提供了展示自我能力与发挥创造力的舞台,在绘制纸盘的过程中,把传统纹饰中的鸟兽、花卉、山水等有机地结合在纸盘图案中,既突出了纸盘特点,又让学生体会到青花瓷的独特魅力。课后,学生们驻足画前,看着自己亲手制作的一件件纸盘作品,孩子们的脸上洋溢着成功的喜悦,一片欢声笑语。

马勺是传统手工艺品,现代制作的马勺取材木材或纸材,制作简便,也是学生创作时较容易获得的模具之一。马勺的简单、独特造型,也能引起学生的创作欲望,适时地为学生讲解一些可以适于绘制的青花瓷传统纹饰,别有一番韵味。

当我们使用盒子为绘画模具时,在绘画过程中学生们发现纸盒是立体的,有棱角的。绘画时要结合整个盒子的效果,才能用线条勾勒出独特的效果。

课堂教学中我不断尝试引入各种独特的模具,如纸杯、瓶子、扇子、灯笼、面具、马勺、风筝、石头等。有些物品更是变废为宝,废弃地物品也可以学生们绘画的再生资源,引发他们大胆想象和创作,进而激发他们绘画的兴趣,品味青花瓷之

(下转第2177页)

料,补充历史教材中没有表达的部分,使历史人物以更丰满的形象伫立在课堂之上,也帮助学生从历史人物身上学习历史文化。

(三) 增强文化情感体验

自信其本质是一种内心的感受或意识形态,让学生有文化自信还要重视对学生历史文化情感的激活,能够让学生产生相同的、类似的想法,用情感理解文化,用情感对话历史。

首先,教师应当主动平等的与学生进行情感交流,请学生谈自己对某一段历史的认知、理解,对历史人物、历史形象的感受,用平等教学氛围激发学生学习潜能的同时训练其历史思维,客观辩证的看待历史与文化的发展。如请学生谈自己对《西游记》这本名著的理解,可否透过《西游记》描绘的故事看到作者所要反映的时代背景、文化内容,开展一次平等的、深入人心的文化对话。其次,教师应当懂得如何引导学生的文化情感,给学生创设情境、设计问题,让学生产生愉悦学习情绪的同时强化人文精神的生成。如给学生播放《满江红》的音频,先营造学习氛围,再请学生回答是否知道这首诗词、了解诗词的作者、对发生在作者身上的故事和故事产生的年代有哪些了解,带学生通过音频感受进入历史之中,更好体验作者所传递出的情感价值^[3]。

(四) 优化文化感受氛围

文化自信的生成不是一蹴而就的,需要持续性的通过教学活动等对学生产生影响,而历史教师更应当重视如何优化学生感受文化氛围的,搭建让学生可以在潜移默化、循序渐进过程之中感受文化、生成文化认知并能够践行文化的支架。

如教师可以在特定节日-端午、国庆等时候组织开展文化教育活动,请学生参与知识竞赛、红歌演唱、诗词演讲,在活动中调动学生的学习主动性,能够将自己对于所学文化内容的理解进行合理运用和发挥,通过活动所形成的集中文化环境对学生进行影响。或教师可以尝试将教学搬出课堂,走入革命根据地、党史馆、烈士陵园等开展五四文化运动等教学活动,用真实的学习氛围、文化环境对学生进行影响。也可用班级板报、文化墙、宣

传橱窗等营造班级内共同了解中华优秀传统文化、学习历史人物家国情怀的日常氛围^[4]。

(五) 完善文化教学评价

评价是反思,评价是优化,评价也是升级的一种手段,在评价中可以让评价更为全面的、批判性的审视文化的发展,促进学生正确文化认知态度、文化意识和行为的锻炼。

首先,教师应当注重评价方式的多样化,不唯分数论,而是要让学生通过如历史论文、历史作文、历史调查报告等方式谈个人对文艺复兴、明朝中外关系、甲午中日战争等的认知和理解,教师通过该种多样手段观察学生的文化认知情况和历史辩证思维,也锻炼了学生的历史实践感知能力。其次,教师要坚持评价的主体化,让学生多进行自我评价、小组反思,如在学习明朝对外关系之中小组成员和自己对于郑和下西洋的认知和理解,通过回溯学习过程认知自己的学习问题和文化诉求。

结束语

借初中历史教学培养学生文化自信是源于初中历史知识和文化教育功能而探索的一种可行性教育模式、教育途径,教学中教师应当利用教材中的、网络上的历史教育资源、教学素材帮助学生更好的理解民族文化、国家文化,再通过文化情感的催化、生成,文化感受氛围的搭建,让学生具备文化意志,并可通过文化实践活动进行转化,逐步让学生在文化感知之中了解文化、接受文化、践行文化。

参考文献:

- [1]那秀敏.历史教师如何在教学中培育学生的文化自信[J].数码设计(上),2019,000(005):230-231.
- [2]崔玉蓉.初中历史教学中文化自信培养策略探究[J].文理导航:教育研究与实践,2020.
- [3]史永红.初中历史之文化自信的培养方法探析[J].环球慈善,2019(8):1.

(上接第2175页)

美。找到适合每种模具的教学方法,在传统中找突破口,学生创作出了很多作品,学生获得满满的自信和喜悦。

四、营造创作氛围,在创设环境中唤醒绘画原动力

任何课程的开展实施,都必须营造舒适、浓郁的学习氛围。将自己绘画的内容融入情感态度。在丰富经验中引领学生发现生活中的美、感受生活中的美。在整个中,无论是构图、涂色、装饰都是学生表现美的过程。美术教育有特定的内容和意义,它是从学生的心理特征出发,通过绘画的,设计等各种各样有趣的美术活动,培养学生对美的想象力和创造力,而我在进行青花瓷传统纹饰模具创作教学的过程中尽量设计的贴合学生心理和生理特点,制定教学计划,设计教学内容,针对不同的教育对象,确立不同的教育创新目标、学习目标及学习要求,能够因材施教,借助多种科技手段开拓学生美术认知领域,使全体学生都能学有所获。在课堂中创建民主和谐、平等合作的师生关系和乐观向上的学习氛围。在实践中努力探索各种有利于提高教学效率的教学方式,充分调动教与学的积极性。

以求实态度开展课堂实验研究,发挥美术学科教学整合优势,不摆花架子。从学校实际、学生实际、教师实际出发,实事求是地解决问题,提高教学效率。

传统青花纹饰经过上千年的沉淀和积累,给人们带来了美的艺术享受,再续传统美术的艺术传承,开展以青花文化为核心的拓展性课程,启发学生独立完成的青花模具作品。当意象中的图形象积累到一定程度后,想象才可能产生,有了丰富的想象力才能使创作出更多更好的作品,通过绘画表达自己的

思想情感。这样的拓展既可以培养学生的绘画创作能力,也让学生获得了更大的自信。当学生真正参与到课堂中,从始至终地体会到了学习、创作的乐趣,才会发现这是一种享受,一个能够体现自我能力,增强自信心的过程。在模具上绘制青花瓷传统纹饰的教学活动还在继续,我也将探索更多的教学方法,吸取更多的教学经验,不断的提升自己。

参考文献:

- [1]民窑.略论民窑青花瓷的文化特征[J].陶瓷研究,2012.
- [2]当代艺术陶瓷设计中的色彩视觉美感研究[D].景德镇陶瓷学院,2015.
- [3]刘静.初探在小学美术教育教学中培养学生创造力的方法[J].美术教育研究,2016(12):1.
- [4]杨文兴.浅谈在小学美术教学中培养学生创新能力的思路[J].未来英才,2016(10):1.
- [5]姚江波.中国古代瓷器鉴定:青花瓷鉴定[M].山东美术出版社,2014.
- [6]阿德.明青花瓷收藏与鉴赏小常识[J].陶瓷研究,2015(2):1.
- [7]景德镇青花瓷器艺术发展史论纲 曹建文(导师:张道一);东南大学,博士(专业:艺术学);2007
- [8]青花的装饰艺术及艺术特点夏瑛;《景德镇陶瓷》;2007-02-28