

以诗情拓宽思维，以画意启发创作

谢小玲

(江门市紫茶小学 广东 江门 529000)

[摘要] 美术表现力作为美术核心素养之一，在美术课堂上，常以课堂作业呈现。而作业效果却与老师对创作的思维引导有关。中国诗词、名篇名句是我国的文化瑰宝，意境丰富，描述的各具特色的艺术形象栩栩如生。如果将这些素材结合到美术教学中，将使绘画创作更加多样性。本文以在教学中以中国诗词、名篇名句、词语描绘三个方面作为创作素材基础，辅以创作思维导图，启发学生的创作思路，尝试一种提高课堂教学效果的方法。

[关键词] 诗词名句；思维导图；美术创作

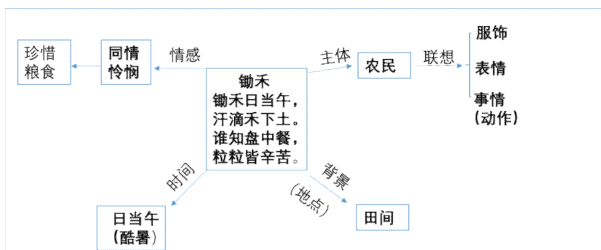
[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.05.793

美术表现力作为美术核心素养之一，是指学生运用传统与现代媒材、技术，结合美术语言，创作具有思想和文化内涵的美术作品，或用来表达自己的意图与情感。在小学美术课堂中，常以美术作业形式呈现，它也是课堂教学效果最直接的体现。在美术课堂上，当老师在讲课的时候，学生总是按捺不住想画画的冲动，跃跃欲试。可一旦真到了让自己动手作业的时候，往往大多数学生又抓耳挠腮，无从下笔，即便能交作业，能达到老师预期效果的未必很多。为什么一听就会，一画不会？究其原因，归结几点：一是对画的主题不明确（不知该画什么）；二是没有可参照物（怎样突出主体）；三是主体形象不明确（主要形象应该怎样）；四是不会画（画的不像，不敢画）。这四点归纳起来其实就是一句话：学生的创作思维没有引导到位，学生无法独立构思出画面感。那么怎样对学生进行美术创作的思维引导呢？我认为中国的诗词、文字优美灵动，意境丰富，可提供取之不尽的创作灵感。而思维导图又是一种将思维形象化的方法，它简单又有效的把思维过程逐层表现出来。如果在美术课堂上将二者结合，将是开启学生美术创作的金钥匙。

一、借诗词意境行思维引导，激发创作兴趣

王国维先生曾经说过，一切景语皆为情语。中国诗词既可以将我们看到的事物转化为情感，比如壮丽如“会当凌绝顶，一览众山小”，比如清幽如“采菊东篱下，悠然见南山”。当然它也可以反过来将我们内心的情感转化为画面，比如激昂如“架长车，踏破贺兰山缺”，或者慷慨悲壮如“大漠孤烟直，长河落日圆”。“诗中有画，画中有诗”，诗与画相联系可以使绘画更有诗意，更好地抒发感情，给人以丰富的联想。教师将抽象的语言文字引导学生理解，感悟，转化成具象图画，这个过程也是学生把自己在阅读中的收获表现了出来。将“诗”与“画”结合起来，使学生在充分感受诗的同时，将诗意用绘画的形式表现出来，帮助学生把诗意理解得更具体，更生动。这不但激发了学生的绘画创作兴趣，也为学生进行美术创作提供了新的创作思路。

案例1 五年级美术《诗情画意》一课，选取古诗《锄禾》为主题进行配画。如何进行创作思维引导？首先就要引导学生理解诗中描写的内容，及所传递的情感。诗中出现了什么？农民、烈日、汗滴、禾田。我们借助思维导图帮助学生理解内容，确立主题，建立画面感；通过联想，不断拓展思维空间，丰富细节，使画面层次饱满起来，从而达到理想的画面效果。

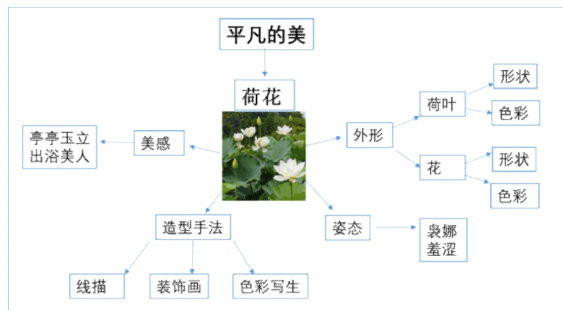
(《锄禾》绘画创作的思维导图)

通过思维引导，使学生逐步学会用不同的表现形式表达同一艺术形象，用不同的造型方法呈现同一意思。学生在不断的尝试和取舍的过程中始终处于获取新知识的兴奋状态，更加激发了学生的创作热情。

二、多元启发名篇名句，引导创作多样性

人们常说“一千个读者就有一千个哈姆雷特”。对同一本文字的阅读，读者的阅读结果各不相同。名篇名句的语言魅力就在于它以文字为载体，勾勒出一个个生动的形象。如果能够引导学生将这些优美的文字用美术线条、图形、色彩等美术语言做载体，将词句中包含的一幅幅精妙绝伦的艺术形象勾勒出来，服务于美术教学，对于美术课堂而言将有用之不竭的灵感素材。

案例2 四年级美术《平凡的美》一课，该课的教学目标是在生活中找到平凡的事、人或物，感知平凡的美，并将生活中平凡的事物转化为艺术创作，表现出造型、色彩、或意境之美。学校旁有一池塘，池塘里种满了荷花，同学们上学放学经过，习以为常便不觉美之所在。于是课堂上我就以荷花为例，选取了经典文学作品《荷塘月色》中一段描写：“曲曲折折的荷塘上，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿；正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出浴的美人。……”作为绘画题材。通过思维导图，帮助学生梳理创作要点和画面构成的元素。在课前，我将思维导图发给学生，让学生在老师的导学案基础上，按照自己的观察、记忆和收集到的资料，以文字或图像的形式补充、丰富思维导图的信息，还可以按照导学案模式自己建立一个不同题材的思维导图，为上课做准备。通过这种引导方式，发展学生的感知能力和形象思维能力。

(《平凡的美》绘画创作的思维导图)

一些写人、写景、写物的经典段落描写，让人俨然有云开雾散、豁然开朗的感觉。在美术课堂中适当利用这些名篇名句作为创作素材或者引导范例，通过思维引导对描述的形象进行艺术再创作，对美术教学将起到点石成金的效果。既使得绘画创作更加多样性，又增加了绘画的内涵，同时还有助于培养学生的创新精神。

三、巧用词语拓宽创作思维，调动课堂参与度

一些课程并不适宜直接运用古诗词或文学作品的段落作为绘画创作的素材来源，教师又应该如何引导学生参与创作呢？

首先要激起学生的兴趣,根据教学内容,从学生的认知水平和理解能力出发,结合语文学科,找到与之相联系的词句,融入教学中来,并调动一切有利的因素,激发学生参与学习的兴趣和参与热情。参与度高了,表现的欲望就会强烈。

案例3 二年级《风来了》一课,本课要求了解各类风的特点,并通过简单的创意和绘画,表现风吹来时的情景和感受。老师通过识风——听风——体验风——表现风四个环节进行教学。在体验风的环节,老师结合课前学生找到描写风的句子和词语,引导学生用表情和动作把风吹来的状态表演出来,体验风吹的感受。如以“春风拂面”表达微风的柔和,以“飞沙走石”表达狂风的力度和破坏力……学生全程投入,课堂气氛热烈。在表现风的环节,结合描述风的词语如“风吹草动”“迎风飘扬”等引导学生想象,根据词语描述,风吹来时,周围的景物分别有什么变化,怎样把这种变化表现出来?比如“风吹草动”,草怎么动,向什么方向动,动的幅度有多大,草丛里的小昆虫怎么办?……一步一步发散学生的思维,引导学生构思画面,最终表现出风吹来时的情景和感受。

(《风来了》绘画创作的思维导图)

灵活恰当借助词语句子发散思维,既能培养学生的有意注意能力,增进课堂参与度,亦能提高学习效果。

“诗词入画”不仅开阔了学生的创作思路,也让学生领悟到中国传统文化、中国语言文字之美,逐渐提高审美情操。需要注意的是,我们以诗词之美引导学生美术创作之前,教师必须做好诗词教学中的审美教育工作,选择适当、切题的诗词、语句融入教学活动,把握审美教育的规律和特征,全方位培养学生的审美趣味。只有活用诗词之美,启发学生的创作思维,才能真正发掘学生创作潜能。“诗中有画,画中有诗”让绘画作品更有诗意更有内涵,真正实现以诗词之美开启美术创作之门。

参考文献

- [1] 耿国萍. 以诗词之美启发小学美术创作研究[J]. 艺术品鉴, 2018(35): 22-23.
- [2] 拾双双. 在小学美术教学中用思维导图培养学生艺术思维的分析[J]. 科普童话, 2018(47): 41.

(上接第631页)

信息技术相关知识,进而使他们能够有效开展数字化交通档案管理工作。通过打造专业素养的综合型人才来推动交通档案管理数字化发展。

(四) 实现交通档案信息共享。为进一步提升交通档案管理工作效率和查询效率,在数字化过程中还要充分利用电子档案的优势,在交通管理部门中构建电子交通档案查询系统,实现交通档案信息共享功能。在构建查询系统之后为不同机构的不同级别工作人员设定相应的查询权限,工作人员可以通过搜索关键字实现自动化查询,提升交通档案资源获取的便利性,使各级交通管理部门可以随时获取重要档案文件,有效提升了交通档案管理效率。

(五) 充分发挥交通电子档案作用。在数字化交通档案管理过程中,充分发挥交通电子档案作用。电子档案是档案管理的主体,电子档案是交通信息化发展的基础。因此,交通管理部门要充分运用电子档案的功能,利用交通运政服务系统在执法现场对案卷进行制作打印,并将交通处罚、检查工作记录等档案及时上传转存电子档案,使交通案卷管理更加高效和规范化,减轻基层交通执法人员的工作量。

(六) 提升群众便捷化办事效率。交通档案管理数字化发展最主要的目的就是优化交通运输服务,提升为群众办事的效率和便利性。为此交通管理部门要进一步发展交通运输审批档案查询平台,并在各个地区推动电子档案查询功能,实现交通

档案全网可查的功能,在大数据时代背景下,充分利用好数字化资源共享优势,这样在群众需要利用交通档案时,就不需要再四处奔波,使数字化交通档案管理便利性得到充分发挥,进而满足不同地区、不同部门异地查询交通档案的需要,使群众办事更加便利和高效。

五、结语

总的来说,在大数据时代背景下,信息记录、传输、获取等方式得到了巨大变革,通过数字化技术可以对大量信息进行高效处理,还实现了信息共享。随着交通管理工作要求的不断提升,推动交通管理档案数字化发展已经成为时代所需,虽然当前数字化交通管理工作开展过程中还存在诸多问题,但只要能够针对这些问题制定针对性策略,相信数字化交通档案管理一定能够得到进一步发展。

参考文献

- [1] 张媛媛,付新航,韩艳平,章岸婧. 新形势下城市轨道交通档案信息化建设问题探究[J]. 山东档案, 2020(05): 15-18.
- [2] 赵辉. 数据挖掘技术在档案管理中的应用研究[J]. 南国博览, 2019(08): 61.
- [3] 李亚梅. 计算机数据挖掘技术开发及其在档案信息管理中的运用研究[J]. 中国新通信, 2018, 20(24): 41.