

“泥”的头像——中职头像素描的教学设计

陈芳

江苏省江阴中等专业学校 江苏无锡 214433

摘要: 中职校素描学习中进行泥塑训练可以丰富课堂形式, 帮助学生提升在形体结构上的把握能力, 建立体积观, 强化整体意识, 最终有效推动中职校素描教学的质量和效率。

关键词: 泥塑; 中职素描; 头像教学

设计理念:

中职生在理解能力和领悟能力上整体有别于普通高中的学生, 对于素描头像中要表现的复杂形体, 往往不能深入并整体地理解和表现其结构, 停留在局部与表面。传统的素描课堂单一的技能灌输和机械式的反复训练并不能有效解决中职学生在素描头像学习中的困难。素描学习中进行泥塑训练可丰富课堂形式, 帮助提升学生在形体结构上的把握能力, 建立体积观, 强化整体意识, 有效推动素描教学的质量和效率。

教学目标:

1. 探索引入泥塑环节的中职素描头像教学的方法和途径, 提升教师的素描头像教学水平;
2. 通过泥塑的介入教学帮助中职学生掌握头部相关形体结构规律, 提升中职学生素描头像造型能力。

教学准备: 课件、素描画具、粘土、捏塑工具。

教学形式: 讲授、实践与探讨结合。

教学年级: 中职二年级

过程:

一、课堂导入: 看一看

1. 观看视频

A. 观看 3D 动画中头部建模短片, 感受三维技术带来的直观立体的视觉效果。

B. 观看素描头像绘画短片。

观看后教师采访。

师: 同学们, 两个短片最后都呈现了一个三维的人物头部。你更喜欢哪一个, 为什么?

生 1: 第一个, 视觉效果好, 立体感强。

生 2: 第二个, 画得太好了。

师点评: 同学们, 我们都知道 3D 技术目前在各个行业领域都被广泛应用, 并且相对成熟。直观立体的视觉效果更能吸引人们的眼球。我们在画纸上画头像同样是在构建一个三维的虚拟空间, 将人物头部呈现在其中。

2. 素描头像作品赏析:

观看大师作品、优秀作品, 五官局部刻画作品, 对比真人照片, 感受素描头像的魅力。

师点评: 好的头像作品同样会给我们带来视觉的震撼, 离不开画者对头部结构的准确理解和驾驭。

3. 回顾头像整体结构

师: 同学们通过上节课的学习已经掌握了基本的头像结构, 让我们来回顾一下, 哪位同学上台演示一下? 用体块的形式表达头部结构。

个别学生上台黑板演示。

师: 这位同学画完了, 大家认为怎样? 是否有补充?

个别同学上台补充。

师点评: 很好, 刚才的同学把基本结构都画出来了。但是, 却不太准确, 体块衔接也不自然。

设计意图: 通过该部分的导入活跃氛围, 放松心情, 开阔视野, 并且让学生自我发现、思考素描头像准确结构的处理; 师生间相互产生共鸣, 并有欲望一起去探讨解决这个问题。

二、课堂展开: 做一做

1. 画“你”的头像:

根据指定真人照片, 学生各自在画板上画出头部体块结构并标出明暗交界线。教师帮助展示, 师生共同点评交流, 指出不足。

生 1: 这个颧骨的结构不准确。(预)

生 2: 鼻子和眼睛的部分没有立体感。(预)

生 3: 大明暗交界线走向不对。(预)

……

师点评: 同学们对于头像结构的表达或多或少都有问题。好像我们这样看着照片画或者凭空想象画总是很吃力, 画不准确。不如我们亲自来“做”一个“体块头”, 亲身触摸一下它的结构——我们把它捏出来!

2. 捏“泥”的头像:

A. 教师示范: 教师参照真人照片, 用粘土示范制作一个 15cm 左右的头像泥塑, 体现基本的头部体块结构。

B. 学生实践: 学生尝试捏塑, 教师巡视指导。

C. 小组讨论修改并评选: 学生以小组为单位讨论并互相修改泥塑头像。并选出每组的“最佳泥塑”。

生讨论: (略)

D. 展示环节：四个最佳头像展示在讲台上供学生观察交流。

生讨论：（略）

3. 改“大家”的头像

学生根据每组选出的最佳“泥头”，修改自己画板上的体块头像。教师巡视指导，并帮助展示画作。

师：同学们，暂时停下你们手中的画笔，我们来看看这几位同学的画，还记得刚才他们的明暗交界线也不对，体块大小也不对，现在怎么样？没问题了吧！

生：不错！

师：请他们来说说捏过“泥”后，画头像结构和之前什么不同。

生 1：通过刚才捏头像我才发现颧骨是这样的走向……（预）

生 2：我清楚了怎么找出明暗交界线，就像一开始的几何单体一样。（预）

生 3：我觉得我的头像的比例关系变得更好了。

……

师点评：看来捏泥巴帮助大家更好地掌握了头像的整体结构，大家在画纸上的表达也准确了很多。相信一段时间大家的绘画技术会提高，泥塑能力也会进步很多啊！

设计意图：通过“画”——“捏”——“改”一个头像的体块结构，层层递进发展，学生亲自体验二维画面——三维泥塑——二维画面转换过程，让学生在混沌难懂的二维平面中理解、探索结构，到动手泥塑现实的头部体块，直观感受每一处结构及其衔接，最后回到二维画面中，根据新的理解修改、订正画面，同时形成正确的对结构知识的记忆。该过程有别于机械的反复背画，充满了手、眼、脑互动的乐趣，并赋予了素描学习课堂更丰富有趣的学习形式。

三、课堂提升：玩一玩

剩下的时间，让我们把手中的“泥”的头像进一步深入塑造，对照照片，把他细化，看谁捏得又快又像！

师：这位同学你速度非常快啊！有什么诀窍？

生：我就把方的捏圆了。

师：这位同学你在做头发吗？

生：是的，比画头发容易多了！

师：这位同学你很喜欢塑造眼睛啊！

生：我想把眼睫毛也捏出来。

……

师：同学们泥巴好玩吗？

生：好玩！

师点评：同学们都很心灵手巧啊，泥巴都玩得很不错。课后请同学们参考照片，继续细化头像，完成它，并且再把它搬上你的画纸，完成一幅素描头像的结构。

教师寄语：同学们，我们本身就生活在一个三维的空间里，绘画很多时候需要我们在二维和三维的世界中来回转化，难免出现理解和表达的问题。我们利用粘土的可塑性，以我们的手将二维的图片画面塑造成为一个三维的物体，这个过程使得我们对图片中的物像的结构、体块、比例、透视等基本规律进一步加深了理解。当我们再去纸上用画笔塑造形体的时候，我们发现，变得容易了一些，结构表达更准确了。希望同学好好利用泥塑，准确理解各种物像的结构，希望泥塑能帮助同学们把素描头像学得更好。

设计意图：通过最后一个提升环节——“玩”泥塑，轻松有趣同时明确课堂主题。以不同同学捏泥塑的表现进行师生交流，再次活跃了课堂氛围，提升了学生的泥塑兴趣，并组织了相应的课后拓展任务。以整堂课的过程，归结出泥塑辅助素描头像学习的优势让学生巩固本次课所获得的知识与学习方法，建立新的素描头像课堂的概念。

教学反思：

本次课总体上来说成功的，通过通过“画”——“捏”——“改”一个头像的体块结构，层层递进发展，实现二维——三维——二维的转换，帮助学生理解、掌握头像结构的基本规律，提升教师的素描头像教学水平。学生在积极参与中获得了体验与认知，获得了手、眼、脑互动的乐趣，同时提升了中职学生素描头像造型能力并赋予了素描学习课堂更丰富有趣的学习形式。

过程中因每个学生对泥塑的捏塑能力不同，最后呈现结果会各不相同，对于素描头像学习的帮助也参差。通过小组讨论的方式分享优质的泥塑结果，弱化了因能力不同带来的分化。

整堂课突出了学生的参与性、互动性、体验性和领悟性，学生的个体资源也得到了开发，主体地位得到了充分体现。

参考文献：

[1] 邵美珍. 泥塑引入素描课堂教学的实践报告[J]. 才智, 2011, (33):177.)

[2] 顾海棠. 论泥塑训练引入专业素描课堂价值[J]. 艺术教育研究, 2019, (8): 92-93.)

[3] 刘军辉. 浅谈泥塑作为素描教学辅助手段的意义[J]. 成才之路, 2007,(15):42-43.)