

如何在小学美术教学中体现创意线描画的魅力

◆李惠梅

(广东省肇庆市奥威斯实验小学 526040)

摘要:创意线描画的魅力在于它能让具有不受任何限制的想象,并且具有不可遏制的创新力。创意线描画允许对一些不重要的部分视而不见,让学生用自己独特的思维方式去构想,去组织画面。它让学生的思维尽情发挥,画面内容也可以是奇思异想,变化无穷。通过让学生欣赏古代壁画,从而激发学生的学习兴趣;运用灵活的教学方法,启发学生潜在的灵感;给学生足够的空间,自由地去探索艺术魅力,从而在学习过程中体现创意线描画的魅力。

关键词:创意;激发兴趣;发散思维;体现魅力

在学校的美术教学特色课程中,我选择了创意线描画。由于线描画使用的工具简单,而且不强调绘画的色彩技法因素。正是因为仅仅使用的是线的表现形式,学生才能够从对技法的学习中抽身出来。在绘画时专注于对象的造型和画面的构思,专注于创意的思考。保罗·克里曾说:“一根线条可以成为一幅画中的重要因素之一,它可以有它自己的一种生命,一种表现力,以及它自己的个性特征。”由此可见,创意线描画可以满足小学生绘画的率真世界,不受画种表现方法的限制,尽情表现他们的内心。在课堂上,我是如何把创意线描画的魅力体现出来呢?下面谈谈我的认识和做法:

一、妙用古画,激发学习兴趣

对教师来说,重要的不仅仅是传授新知识,而是引导学生从旧的知识中发现新的知识,而在新的知识里又能找到旧知识的影子,从而悟出某些道理来。给学生讲授创意线描画的起源,我把学生带回到古代战国时期。共同欣赏作品《人物龙凤帛画》。作品中的线条,虽细而简练,但有韧性和弹力。简单的几根线条,就把作者的意思表达出来,让人一看就懂。为了拓展学生的知识面,我又把公元前1900年,古埃及的墓室壁画《树上小鸟》带进课堂。小鸟和大树存在不真实的地方,让人感觉很别扭,也像没有彩色的照片一样。但是在画面中,没有一样东西使人感觉没有计划,没有一样东西仿佛大可挪动位置。这就是古人线描的灵动性,线描中的线在起、

《人物龙凤帛画》 战国时期

《树上小鸟》 公元前1900(埃及)

收、行线中的大小变化,节奏变化都给了欣赏人一种美感和错觉。古人以惊人的线条表现了自然之美。我让学生欣赏《人物龙凤帛画》和《树上小鸟》的目的:在于使学生惊讶于古人的智慧,和不可思议的绘画表现手法,从而使学生感受创意线描画的妙处所在,激发学生对线描的探索。介绍古画是对历史的回顾,是攀登未来高峰时的稍息,是一种咀嚼和缓冲,是精力的再积蓄。今天的绘画历史永远割不断与过去那段时光的点点联系,我在给学生传授新知识的同时,也给学生一种前后贯通的感觉,这样才能激发学生对创意线描画的无限探求的热情。

二、启发教学,激发心灵潜能

启发式教学给人的感觉是舒缓的,循循善诱的,没有紧张,没有急迫,让人在不知不觉中切入正题,犹如春风拂面,让人感觉舒服。在美术课堂教学中,学生的画面单一死板让我感到困惑。有一次我在教低年级的学生画鱼时,先让学生欣赏各种各样鱼的

图片,了解鱼类的总体特征和组成部分。而且反复强调画面要丰富,构图要饱满等。结果学生的作品不尽人意,缺乏了小孩应该有的幼稚、天真和质朴。也许是我的操之过急,反而引起了学生应付的心理,导致学生只是画出鱼的大体形状后,急急忙忙地平涂颜色,就算是完成一幅作品。失败的教训让我及时反思,我应该顺应孩子心理的自然发展,对他们的绘画多加鼓励,以引导启发为主,避免过分的要求和过多的干涉。结合创意线描画的基本特征,我再一次引导孩子:同学们,我们知道的鱼类很多很多,但是,也许海洋里还存在更多我们未曾了解的鱼类,它们生活在海洋的深处,也许它们的模样与我们见过的鱼类是完全不一样的。鱼儿也许有情感的,它们也爱美,像人类一样喜欢穿漂亮的衣服。这节课,我们可以采用夸张法和假设法去表现鱼类的造型,可以根据自己画的鱼形状,适当地添加各种装饰花纹。从学生交给我的作品中,我惊诧于线描给孩子们的画面带来的

《鱼也爱美》 李淑红 7岁

奇妙效果。如图学生作品《鱼也爱美》,学生运用不同的水彩笔给画面添加花纹,让画面表现直觉而精彩。

三、留个空间,让学生跟着感觉走

创意线描画是用线描形式的绘画语言,记录创作者的情感,思想与活动,它就像我们的第二语言,如实地反映着创作者的思想轨迹。

(一)异想天开,尽情发挥

在自选课《梦自然》一课中,我注重培养学生的发散性思维。让学生随着自己的梦,自由地进行创作。梦中的街道、公园、商场,胜比日本动画片《千与千寻》的神奇;说不出来却又时常伴随着自己成长的可爱精灵在梦中相聚……。在学生的想象力没有被封存之前,我让学生用线描画的方式以天马行空的手段对自己的梦境尽情描绘,敞开心灵思想,打开了一个充溢着玲珑剔透的意蕴世界。在梦境中,我们经常产生奇怪的感觉,觉得人和物体互相融合,互易其位。我们的猫可以同时是我们的大妈;我们家也可以同时是海洋。创意线描画,正符合了学生自由创作的表达方式,把孩子们最宝贵的想象力、创造力,还有那份纯真的感觉无遮无掩地自然流露出来。学生作品《让我飞得更高》以线条为主要表现手段,通过点、线、面及黑、白、灰的安排组合,画出自己的梦。这是自由想象的一个创作过程,学生用自己的大脑去思考,用自己的心灵去感受,用线描的语言去表现。不用老师教他如何去画,而是自己独立思考,去概括,自由地表达自己的所思所想,把自己梦中奇特的感觉用一根线全诉于纸上。

《让我飞得更高》 高铭 7岁

这节课,我看到了一幅幅充满想象力的画面。因此,让我感觉到,创意线描画是能让小孩用自己纯真而自然的审美语言表现的绘画形式。

(二)创意写生,张扬个性

美术教学的目的既不是培养学生能画几笔很“帅”的画,成为一个能工巧匠,也不是培养只能咀嚼前辈果实的寄生虫。美术教学

是教会学生如何去观察生活。观察生活是培养学生观察力、表现力的最佳方法。

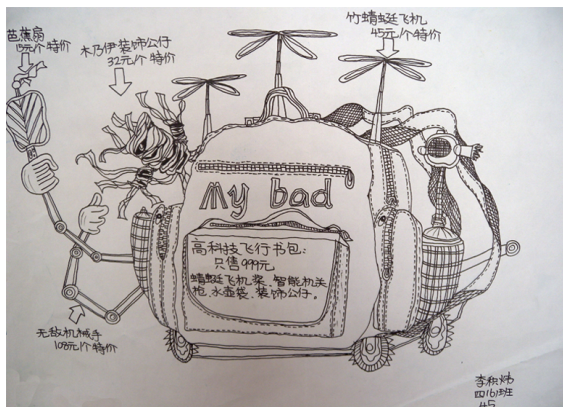

《自画像》 谢玥瑶 7岁

《自画像》 陈定信 7岁

写生就是观察生活的绘画体现。也是张扬个性的创造。创意线描画不是教学生怎样画,而是引导学生怎样看、怎样想。引导学生看清事物的基本特征,从什么角度看,就把这个角度看到的一面进行线描绘画创作。对艺术而言,观察永远是第一性的,动人的美术创作当然离不开自己对生活的观察。如图两幅《自画像》是二年级孩子的作品。我让学生在抓住特征画好人物基本轮廓的基础上,运用线描的绘画方式进行装饰。在学生自画像作品中看出,创意线描画能让学生从涂色中跳出来。打破固有色的限制,从对生活的观察中创造鲜活的图示语言。

《多功能书包》 李积伟 9岁

四年级的李积伟同学,他是善于思考、热爱画画的一个学生。在一次谈话中,他很苦恼地跟我说:“老师,我想设计一个书包,但是我不懂得用语言表达出来。我们的书包都太重了,背着肩膀疼,拖着手掌疼。我要怎么样才能把我的书包设计出来呢?”我知道李积伟的想法处于一种朦胧的,形而上的,抽象的思维之中。既无法用语言描述他要表现的东西,也无法直接地进行创作。看着他焦虑的眼神,我鼓励他从写生入手,用线描画的表现方式,在写生的基础上进行创造。结果他获得了意想不到的效果(如图),在很短的时间内,他以情绪饱满的状态迅速完成了他想设计的书包,并充分地表述出他难以用语言表达的设计意念。之后,我认真地分析了这种现象,李积伟属于直觉型学生,他的想法重于创造意识,而“设计”的“严肃性”压抑了他想要宣泄的个性,他很愿“谨慎”从事,按部就班,但是他做不到。然而创意线描画帮他解决了这个难题。可见创意线描既能启发学生的创造智慧,又能营造轻松的气氛。

其实,创意线描画的表现过程,其本质就是一个创造性过程。在未受限制时,表现是直觉不断提高,想象力与创造力得到更好的发挥,创造性思维得到激发和发展。也许创意线描画的表现形象可以是变形的也可以是无中生有编出来的。也许物体形象在现实中难寻其踪影,但由学生自我发挥想象描绘出的整个画面所呈现出来的整体构思却是奇特的,创新的。我们要充分鼓励学生表现自己本身的自然创造力,作品中充满着丰富而且离奇的想象力,这其实正是创意线描画的魅力所在。

参考文献:

- [1]高帆主编 《名师营造课堂气氛的经典细节》(九州出版社)
- [2]覃道义、赫振刚著 《用一根线条去散步创意线描画教程》(中国美术学院出版社)
- [3](英)贡希里希著,范景中译 《艺术发展史》(天津人民美术出版社)