

浅谈学生工艺造型的“创意提升”

宁波市青少年宫 茅菁文

内容摘要：随着美术课改的深入，学生的实践能力和创意能力正在不断发展，在工艺创作比赛中作品创意的单一化、低幼化现状也有所改变。但还存在着总结、研究不足的问题，为此提出工艺创作从材料、题材、方法和展示四个方面进行“创意提升”的观点，细化成具体的操作方法，并以学生作品进行剖析，帮助老师提高辅导能力，从而培养学生创新能力和审美素养。

关键词：学生 工艺创作 创意提升

工艺创作活动因其“动手与动脑，理性与感性、科学与艺术完美结合”的特点，对于打造创意校园文化、创意城市文化、培养学生创新能力和审美素养具有独特作用。为此，宁波市团委和宁波市教育局自2009年起连续举办6届青少年创意造型大赛。作为活动策划人，我发现了学生工艺创意中的一些问题，采用了应对策略，获得了实际经验，由此提出学生工艺创作从材料、题材、方法和展示四个方面进行“创意提升”的观点。

“创意”是一种突破，包括全新的创造和基于已有经验的再造和生成。能否实现学生工艺创作的“创意提升”，取决于能否使其挣脱惯性思维的羁绊，进行个性化的创意表达。然而，受认知水平、审美经验、思维定势、技术能力的限制，学生的工艺创作往往新意不足或表达不到位，甚至依赖于教师授意或临摹，导致创意类同或表现水平低幼化。面对现实，我们采用了“选点逐一提升”的策略。

一、创意从材料上提升

在首届青少年创意造型大赛中，我们发现参展作品材料单一，普遍采用纸、泥和乡土材料，并且工艺水平低下。由此，提出了“创意从材料上提升”的导向。材料是工艺创作的物质基础，从自然材料到人造材料，从废旧材料到新材料，各种材料独具的质地、肌理、色彩和形态等特点，为工艺创作带来无限可能。工艺创作不仅要激发学生研究材料的兴趣，更要引导他们关注材料运用的“四性”，以实现学生工艺创作“创意提升”的第一步。

1. 材料的适合性。材料选择要根据学生的年龄特点和兴趣取向，引导学生体验适合的材料和工艺，逐步提升运用材料的能力，积累创意经验。例如，低年龄

段学生，适合运用加工难度较低，易于造型且安全度较高的材料。随着学生手部肌肉的发育和综合能力的提升，中高段学生可以逐步拓宽材料体验范围，尝试对难以控制的材料进行更理性和深入的探索（图1）。

图1 低段学生：安全的材料   中段学生：多种材料   高段学生：难控制的材料

2. 材料的探索性。发现材料的创意需要对材料的探索，探索来源于体验。教师如何指导学生，我们总结出在六个层面对材料循序渐进的体验，使学生对材料的探究发生兴趣。一是“触摸探索”，让学生触摸感知不同材料的质感；二是“视觉探索”，要求学生观察比较各种材料的表面，获得其色彩、肌理、厚薄、光洁度、透光性等特点；三是“分析探索”，引导学生对同一材料的不同工艺表现深入观察分析，引发学生对材料加工技术的思考和探究兴趣；四是“综合探索”，启发学生运用视、听、触、运动等多种感官感受材料；五是“方法探索”，引导学生在折剪、揉搓、抛洒等动作中，发现材料在运动状态中的各种形态变化；六是“实验探索”，则启发学生对材料进行浸泡、加热以及与其它材料结合等操作，发现材料在各种特定条件下的属性变化和形态变化。

多种多样的感知、尝试和实践，使学生对材料的认识逐步由表及里，由固有形态到变化形态，对材料的各种属性和操作方法逐渐熟悉，从而发现新的材料和新的加工方法，产生新的造型语言。例如，宁波曙光小学梁晶老师指导学生以沙为媒材展开探索，在感受“沙”的各种基本特性之后，她进一步启发学生将沙与白胶、颜料进行调配，最终合成了流淌性、固着性、着色度适当的半胶质流沙材料。通过将这种材料与各种生活废弃物进行组合造型，产生了《永恒的沙雕》系列作品。作品流畅优美的造型、多姿多彩的效果和创意的应用令人赞叹，同时师生也获得了材料探究的方法。

图2 崔元卿枫 《永恒的沙雕》指导老师 梁晶

3. 材料的联想性。材料是一种艺术的语言，其色泽、肌理、形状、质地等特性，给人以各种遐想。巧妙利用材料的某种属性和特点，借助“形相近”和“意相连”的方法，观察、体味和捕捉材料所蕴含的独特信息，通过借物造型和创意、会取得不同凡响的效果。

例如，参赛作品《汇聚》利用废旧电脑零件与城市建筑的外形相似性，将它们组成“城市”，此谓“形相近”。同时，借助“意相连”，按发展顺序将不同时期的电子产品零件由外向内排列组合成以“苹果Logo”为核心的现代都市形象，象征着“信息化、科技化和智慧化”的城市发展和演变趋势，使作品创意更具高度和深度。

图3 罗晓倩 立体三维作品《汇集》 指导老师 胡蓝予

4. 材料的工艺性。工艺创作需要合理利用材料特性，并借助各种技法施以艺术加工和造型，才能赋予其新的视觉形式和内涵，创作出具有美感的作品。因此，我们倡导师生对材料工艺进行探索与研发，鼓励八仙过海，各出奇招。以宁波行知学校陶艺作品《真》为例，毛成老师指导学生从材料、上釉和烧制三个方面进行了深入探究。首先，用绞泥法和拼泥法将宜兴紫砂泥、河姆渡黑陶泥、义乌黄缸泥进行混合制版，产生丰富的泥坯肌理；其二，用喷洒、滴溅等方法将各色釉料不均匀地喷涂于作品，使之产生自然的色彩过渡和生动的点彩效果；其三，为避免氧化反应，改用气窑进行强还原烧制法，使作品产生古朴自然的光泽和铁黑色熏染效果。通过对三种工艺的反复尝试，他们最终成功创作出色泽温暖、层次丰富，富于变化，散发着古拙浑厚之美的作品。

图4 陶片《真》字列阵 指导老师 毛成

创意在材料上提升经过以上“四性”的实践后，参赛作品的材料运用琳琅满目，创意不断，我们进入创意提升第二步：题材。

二、创意从题材上提升

在前几届比赛中，我们发现许多学生作品的童真童趣严重不足，不仅其构思和创意都来自教师，甚至存在着老师代替制作的现象。为使学生真正成为工艺创意的主体，我们一方面组织现场制作活动，促成学生真实参与，另一方面对教师进行培训，提高其创意理念和辅导能力，并围绕“创意从题材上提升”，从三个方面展开指导。

1. 生活出发，基于积累。生活经历、实践体验以及社会和自然界中的各种人、事、物、情都为学生的工艺创意提供了鲜活丰富的素材。当教师基于学生已有积累和体验开展指导时，便能引发他们的真实思考，使他们在创作中能、有感而发，大胆想象，作品表现也更为丰富多样、真诚而灵动。例如图5的作品来自海边的青少年创作，他们对海的题材具有深刻的感受。图6的作品来自外籍学生的创作，不同的民族、地域和生活有不同的表达题材。

图5 沿海地区学生创作的“海洋生物”富有童趣

形态各异、妙趣横生。

图6 外籍学生的作品体现了他们的民族

特色、生活气息和天真实质。

2. 善于发现，巧遇偶得。每个学生都具有创造的兴趣和潜质，教师应善于发现学生的创意火苗，顺势而为，借题发挥，通过营造情境和多种启发手段，引导学生将“发现”和“偶得”发展为“创作”和“表现”。如，当学生用报纸棒玩击剑游戏，教师便可有意识的引导他们用将粗细长短不一的“报纸棒”组合成造型独特、富于变化的立体构成作品。这种因势利导、由浅入深的方法十分符合因材施教和“做中学”的教育理念，学生会更乐于开展积极主动的实践探究，学习和发现别人的闪光点，并逐步将新的经验内化为自身认知和创意素养的一部分。

图7 利用报纸棒开展立体构成创作，既好玩又奇特。

3. 宽容开放，多元突破。信息时代背景下，多元文化和多元意识形态的交流与碰撞，多学科的交叉和渗透，大大丰富了工艺创作的语境和表现形态。教师应拓宽学生视野，引导他们广泛了解各领域信息，观察和感受各种事物及现象的内在联系，鼓励他们联系自身经验和感受，对题材进行大胆想象、构思、再造和创新。

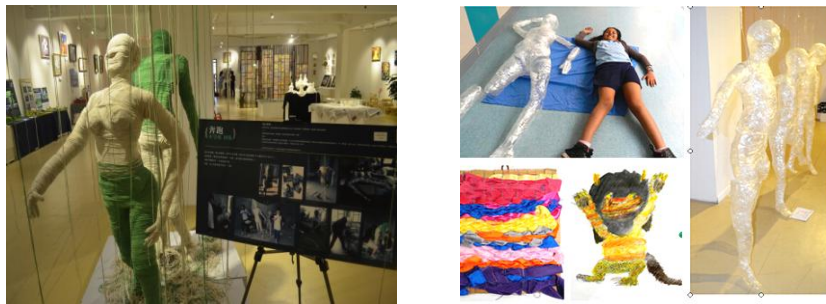

图8 李家政《奔跑》指导老师 胡兰宇 图9 Sadeen Mathias Sera等 指导老师 Catherine

三、创意在方法中提升

有了运用材料和题材来源的基础，好的方法将对工艺创意起到点石成金的作用。在青少年创意造型大赛的推广和指导中，我们发现以下种方法更为适合学生的心理特点和创作能力，并对他们的工艺创作产生了积极有效的影响。

1. 夸张变形。夸张变形是各年龄段学生普遍喜爱的造型方法，通过改变表现对象的外形、体量、比例、数量、质感等特点，使之形象更鲜明，造型更突出，含义更深刻，作品更具幽默感、趣味性和艺术感染力。如，《鱼神面具》用夸张变形的手法表现了想象中的鱼神：鼓凸而圆睁的大眼、形似渔网的五彩胡须，纹饰鲜明并颇具现代构成感的口鼻造型和整体设计、使作品既具神秘威严的民俗特色，又有概括简约的现代设计感，对比强烈、引人注目。《百变发型》则运用多

样化的纸材加工变化出多种形态的发丝，同时结合夸张怪异的造型和比例，使人物的发型风格各异，突显个性。

图 10 《鱼神面具》指导老师 汪银娟

图 11 《百变发型》 指导老师 徐莹莹

2. 改变视角。习惯性的视角只能获得常态化的信息，当学生从不同角度细细观察和品味周围事物，会感受到事物呈现的多样性，从而打开想象之窗，孵化出各种有趣的创意。由此创作而成的作品往往一改事物平常的面貌，表现出陌生、另类甚至震撼的效果，带来独特的视觉感受和心理冲击。例如图 12 《绳之于灯》作品从桌面上看是酒瓶的外包装，但改变视角挂起来成为很有创意的灯罩设计。

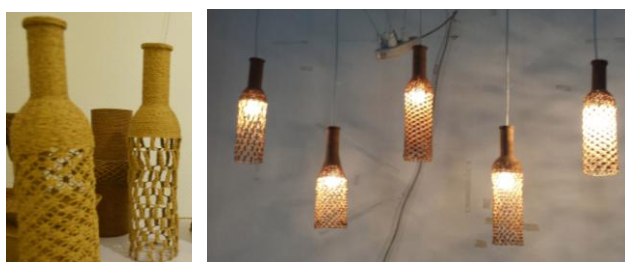

图 12 周晓依 《绳之于灯》

3、解构重组。即通过打散事物原有结构和构成，运用重叠、嫁接、错位、联接、穿插等手法将各种元素重新组合，产生令人耳目一新的创意效果。在指导学生运用此法进行创意设计时，不仅可以将某种材料、造型或物体进行切割、分解和重组，还可以提取各种具有象征意义的“元素”，进行多元化、主题化的组合甚至融合，从而产生丰富多彩的意蕴和审美效果。前者，如《天空之门》将树枝树干分解成粗细不同、长度相等的元件，用悬挂和黏合的方式，将它们由粗到细，由密到疏，由实到虚按一定方向进行组合，产生具有动态变化的造型美感；后者，如《我们这里还有鱼》，用情境化装置，以时间与空间并存的手法，将人类过度开发资源导致生态恶化的问题呈现出来，产生发人深思的隐喻效果。

图 13 李晓玲《天空之门》指导老师 周 图 14 《我们这里还有鱼》指导老师 邹士明 郭侃侃

4、**嬗变衍化**。引导学生借助嬗变和衍化的手法，从媒介运用、技术运用、呈现方式等方面，突破传统工艺单一化、常态化的操作定式，向乡土工艺都市化、传统工艺现代化，经典工艺产业化、废旧材料再生化等新方向提升。如图 15 作品《强制隔离——木琉璃屏风》通过镂空、雕刻、上色等使玻璃变化出多种装饰图形、色彩和肌理，并制成屏风样式，使工艺创新与生活功用结合，体现了推动工艺创作向产业化发展的意识。

图 15 方承林《强制隔离》

四、创意在展示中提升

展示是工艺作品最终呈现并与观众产生互动的重要载体。通过创意的展示使作品更吸引眼球、渲染美感，彰显意蕴，突出主题，是工艺作品实现创意提升的最后一环。在历届大赛中，我们从四个方面指导师生开展创意布展，以使作品的审美价值和创意内涵得到最佳的体现，并且这些作品在参加大赛后，能布置在学校里，成为校园文化一部分，打造创意校园。

1. **展示的系列化**。对于大部分学生作品而言，工艺技术仍较为粗糙。这种情况下，系列化、艺术化的组合作品呈现往往比单一、零碎的作品更能突出主题，形成视觉冲击力和带来美感体验。在系列化作品的布展中，应引导学生运用重复、对比、节奏、韵律、突变等形式美法则，从而使作品大处求同，小处求异，具备和谐生动的美感。例如，作品《微笑生活》中大大小小的陶艺头像神态各异，夸张可爱，它们高低错落，疏密有致的摆放与“哈哈”“呵呵”等文字及绿色植物穿插点缀，相映成趣，整组作品既彰显个性又不失和美，将“生活处处是微笑”

的主题完美呈现，是布置在校园里合适的作品。

图 16 叶简涵等陶艺《笑迎你我他》指导教师李彩翹 图17 顾晓婷等瓦雕《美来自我的手》指导教师张剑平

2. 展示的情境化。为了更好地传达工艺作品的创意主题和审美效果，我们指导师生通过营造特定的展示情境和氛围，综合运用露天展示、装饰装潢、光照投影、媒体音效等技术手段，在有限的空间内营造或沉静独立或活泼灵动、或动静相应或虚实结合的展示氛围，使作品的内涵和艺术美感得到恰到好处的渲染。例如，将一些具有生活和自然气息的作品放置在露天展示或用于校园文化建设，可营造诗意校园、创意生活的氛围，培养学生的审美情趣和创造生活之美的意识。

图 18 家具设计 指导教师 徐砚颖 图 19 《风铃儿响》指导教师毛成 图 20 《天马行空》 指导教师施寒央

3. 展示的精致化。为保护作品和展示作品的最佳效果，需要对作品进行专业化、精致化、细节化的包装或装帧。通过注重细节、追求完美的展示设计和制作，不仅能培养学生认真做事、细致坚韧的品格，提升他们的审美素养，也使作品的审美品质得到保证。作品《粉笔人物》和《婚纱试衣馆》正是凭借其精致到位的包装和展示，给评委留下了深刻的印象，提升了作品的审美效果。

图 21 张琪等 《粉笔人物》指导教师 刘峰

图 22 张珊珊 《婚纱试衣馆》指导老师 杨林

4. 展示的互动化。通过将作品、材料工具以及制作示意图、灵感说明卡等辅助材料同时呈现的展示形式，营造“互动参与、同场共乐”的展示氛围，体现创意造型大赛和作品展在推动青少年工艺创意理念方面的积极用意，为学生、教师、艺术家和社会公众之间的创意心得交流搭建平台。如，作品《你也行》为观众预留了各色铝线和工具，邀请了观众共同参与作品创作。而《会旅行的垃圾箱》则提示参观者可推着它走一走，带给小观众亲手操作的乐趣。

图 23 熊宁安《你也行》指导老师 康震达 图24华韩菲《会旅行的垃圾箱》指导老师 娄娟

综上所述，学生工艺创作的“创意提升”，应基于学生的经验能力、兴趣需要和做中学的特点，并依据工艺创作的基本规律和审美法则，以材料为基础、题材为源泉、方法为手段、展示为目标，进行有的放矢，循序渐进的指导和启发。真正实现通过工艺创作活动推动学生创新能力和审美素养的培养和提升，推动创意校园文化和创意城市文化的发展。

参考文献：

- [1] 袁晓松. 脑科学的发展对认知心理学的深刻影响 [J]. 阴山学刊 2007 年第 06 期
- [2] [美] 杰森 R 瑞奇. 头脑风暴 [M]. 金城出版社 2005 年 1 月 1 日
- [3] [英] 马克 维根 视觉思维 [M]. 大连理工大学出版社, 2007 年 第 1 版

附件：刊物照片

附件:

本文于 2014 年 10 月发表于《中国美术教育》2014 年第五期 (ISSN1005-6300 CN32-1300/G4), 并获由浙江省教育厅教研室主办的 2014 年浙江省中小学美术教学论文评比一等奖。

刊物照片如下:

