

布贴装饰画的构思与设计

◎韩露

摘要: 美术是运用一定的媒介和材料、技术表现人的需求、想象、情感和思想的艺术活动。它与人类的发展、社会文明、信息交流及文化传播都有着深远影响。中学生发展核心素养是党的教育方针的具体化、细化。研究学生发展核心素养是落实立德树人根本任务的重要举措,也是适应世界教育改革发展趋势、提升我国教育国际竞争力的迫切需要。

关键词: 美育核心素养 布贴画构思与设计 创新及协作

2014年,教育部提出:“教育部将组织研究提出各学段学生发展核心素养体系,明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。”中学美术教育所体现出的核心素养可以概括为图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解五个方面,这几方面互相联系互相作用。围绕核心素养五个要素,结合我校老师的实际教学经验和学校条件等方面实际情况,创造性地提出:以各位老师本身已有的授课模式,并在此基础上开展针对学生核心素养培育的课程实验,通过不同课型、不同教学内容的综合实验和对比,找到更适合学生核心素质发展的美术教育方法和课程模式。

为此,在教学过程中,结合高中学生的特点,以布贴画为美术特色课程进行开发研究。布贴画原名宫廷补绣,俗称布贴画,又叫布堆画、布贴花、布擦花,还叫拨花。该画色彩丰富鲜艳,剪贴的边线明朗整洁,富有木刻版画的刀木特点,是中国民间常见的手工艺艺术之一。同时,布贴画取材方便,又与中学美术教育提出的五个核心素养相符合。布贴画教学的目的是丰富参训学生的审美能力和动手能力,增强高中学生热爱传统文化的意识。所以,选择布贴装饰画为特色课程开发研究,既能激发学生学美术兴趣,又能培养学生热爱传统文化的精神,可谓一举两得。下面就这一形式的研究做一下展示:

一、创设情景,贴近生活进行取材

布贴画是一种简单的造型艺术,每个人都可以利用零碎的时间凭兴趣来做。制作布贴画并不难,关键是创意、组合和摆放,即美术所讲的构思、造型和色彩等。一般情况,要考虑色彩的统一,要在一个

大色调的范围内再求变化,这里布块的选择就尤为重要了。在选择布块时,应该注意材质的薄厚以及纹理花色的变化,花色、纹样要全面地考虑并运用在画作里。如我们布贴树干,最好选用较厚的一些布块,而树叶和花瓣之类则应选用较薄的布料,这样表现就有了树干的厚重和树叶、花瓣的轻灵了。在生活中,旅游时看到一条胡同、一片村舍或一处水乡,和谐、诗意的画面让人怦然心动,也许这就是艺术中的灵感吧!有了这小小的灵感火星,它在你的脑海里便留下了记忆的痕迹。你最好及时地把它勾画下来,有条件时还可以用相机把那个令你心动的部分拍摄下来,这就是我们通常说的收集和积累素材。生活中这样的机会很多,我们构思时需要生活的积累和观察,这一点很有用,也十分重要。要想创设和谐的布贴画教学,我认为关键在于如何营造良好的布贴画学习环境,而

这离不开学生对传统布贴画的感知和接受。为此,结合我校社团,组织学生利用周二上午大课间的时间,进行布贴画创作。现将具体实施情况做如下展示:

(一) 黑白装饰画创作

第一阶段:带领学生在校园参观,欣赏优秀的黑白装饰画作品;课堂上带领学生欣赏优秀的黑白装饰画作品,从造型、黑白关系等全方面进行学习和训练,让学生对黑白装饰画有全新的认识和提高,在临摹的基础上,加入自己喜欢的元素,创作出属于自己的新作品。用平凡的黑白色装饰我们的生活,发现生活中的美。通过探究研讨的方法,激发学生初步的创作欲望。

课上在老师的指导下进行创作,评出优秀的线描画进行展示,同时,请出学生分享自己创作的心得体会,鼓励学生继续努力。这一阶段主要是培养学生造型的能力,

学生正在参观优秀版画及装饰画作品

让学生在实践中感悟黑白装饰画的魅力。

（二）色彩装饰画创作

在第一阶段造型的基础上，带领学生运用色彩进行装饰画创作。装饰画的特点是侧重于欣赏，在色彩上，都讲究化繁为简，不追求明暗、远近及写实的冷暖关系，而追求色彩的象征性。使画面具有强烈的平面化、单纯化、夸张性、稳定感、韵律感和秩序感等特点。指导学生构思一幅色彩装饰画，要求画面中要做合理的夸张，生动的比喻、巧妙的想象来加强画面对比，充分运用色彩多种表现形式进行创作。这一阶段主要是培养学生运用色彩的感知能力，让学生在实践中感悟色彩装饰画的魅力。

二、感知布贴画的艺术价值，提高审美水平

通过活动过程中教师的演示、播放布贴画教学视频和师生互动等方式，能激发学生学习的兴趣，活跃课堂教学气氛，培养学生的团结协作能力。

首先要做如下准备：

（一）创意构思

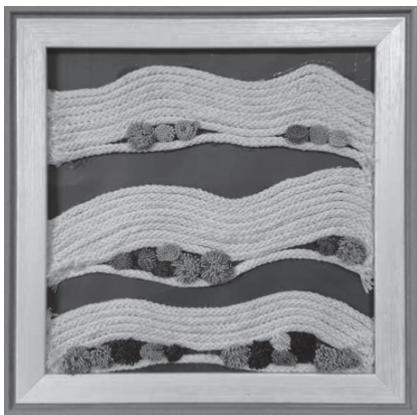
从本质上说，创意构思是一种审美认识活动，是主客体相统一的审美意象的建构过程。在装饰图案构思之前，先要了解创造性思维的产生方法，即创新意识是如何来的。创造性思维一般可分为抽象性思维和形象思维。抽象性思维以想象力为后盾，形象思维则以观察为基础。创新的过程，就是选择的过程，突破的过程，重新

构建的过程，是在认识常规的基础上打破常规，创造新奇。那么，学生应该从哪里入手呢？教师可以运用以下几种方法去引导学生：

1. 创意构思方法：（1）收集资料（2）消化启发（3）情绪酝酿（4）迸发灵感（5）补充提炼。

2. 掌握构思方法后还要了解创意构思的特点：新视角、联动性、发散性、跳跃性。

综合运用以上思维方法则会想出更多的创作思路。所以，在进行创意构思阶段时，要注意创作思维是一个渐进的过程，需不断努力、不断更新、不断完善，以达到完美，这正是创意构思的最终目的。

社团徐小娟老师作品

（二）创意表现

1. 图案的创意表现

图案的创意表现就是创意思维转换成视觉形象的过程，需要用更加理想、更加超然的艺术形象对自然形象进行美化。图

案艺术是一种表现生活、超越生活的表现形式。它使原有的视觉物象，通过设计者的创意表现拥有一种崭新的形象。根据形象特点，图案的创意表现在造型、色彩、构图、肌理等方面，使形象更完美、更理想，装饰性更强。

2. 色彩的创意表现

装饰色彩与写生色彩不同，写生色彩不仅研究物体在光线照射下的所有色彩关系，是把物体的固有色、光源色、环境色作为一个不可分割的整体来研究并表现的。而装饰画中的色彩则通常排除自然界中光源色与环境色的影响，把自然界中的色彩关系综合、概括、抽象出来，利用色彩的浓淡、冷暖、明暗、互补等对比手法进行色彩的艺术创造。装饰色彩可以不再是物体本身的自然色彩，而是人们根据审美需要，对色彩进行多种艺术处理和加工，对自然色彩的再创造，是人们主观赋予作品的一种抽象色彩。

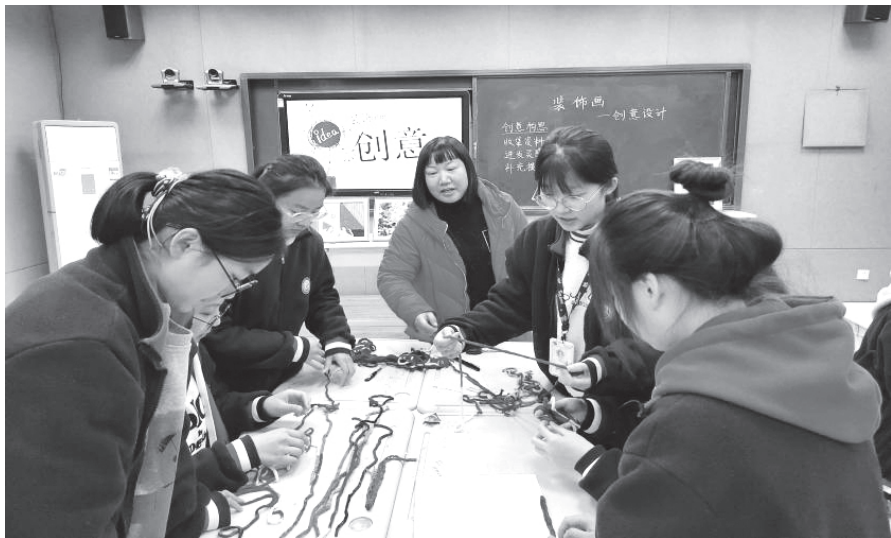
3. 材料的创意表现

装饰图案的创意表现还可以通过各种材料来表现。不同材料本身具有的色泽、肌理、质感、形态等可以表现不同的美感。装饰画的创作需注重物质材料的质表处理和肌理运用，从而达到材料与形式的完美统一。材料的创意表现可以从材料的点、线、面的形态分析来进行。以点的形态存在的材料如扣子、毛球等采用拼贴、粘贴、镶嵌等技法产生的特殊美感，可以做出渐变拼贴、抽象画等。以线的形态存在的材料如麻绳、毛线等通过缠绕、捆绑、打结等技法也可以做出各种各样的浮雕或立体形式的装饰画。以面的形态存在的如拉链、牛仔布等通过剪裁、排列组合等手段同样可以做出具有一定肌理和空间的装饰画。

（三）分析优秀作品

设置探究环节，激发设计思路。

探究环节：“如果你是设计师，你觉得设计装饰画有哪些注意点？”学生讨论思考后进行回答。旨在激发学生设计思路，运用启发式教学策略，选取优秀作品，引导学生分别从题材、造型、构图、色彩、材质等艺术语言方面进行分析，学生会发现装饰画多运用变形、夸张、概括、归纳等手法，强调的是单纯、平面、秩序的装饰美，学生更深入地了解创意装饰画的特点。

韩露老师正在社团活动室与学生一起进行布贴画的构思、设计

展示综合材料装饰画作品,教师播放创意装饰画制作视频,直观展现创作过程和方法。同时,教师阐述装饰画还可以通过各种材料来表现。不同材料本身具有的色泽、肌理、质感、形态等可以表现不同的美感,可运用手中的综合材料采用多种表现形式进行装饰画创作。还要重点强调,装饰画的创作需注重材料的质感处理和肌理运用,从而达到材料与形式的完美统一。材料的创意表现可以从材料的点、线、面的形态分析来进行。

1. 以点的形态存在的材料如扣子、毛球等采用拼贴、粘贴、镶嵌等技法产生的特殊美感,可以做出渐变拼贴、抽象画等。

2. 以线的形态存在的材料如麻绳、毛线等通过缠绕、捆绑、打结等技法也可以做出各种各样的浮雕或立体形式的装饰画。

3. 以面的形态存在的如拉链、牛仔布等通过剪裁、排列组合等手段同样可以做出具有一定肌理和空间的装饰画。学生在装饰画的动手制作中提高了想象力和创造力,装饰了心中的“梦”,让生活更精彩。

韩露老师辅导学生作品

三、在布贴画教学中培养学生细心观察、关注身边环境,贴出真实生活的作品

大自然是孕育我们丰富审美情感的源泉。我们生活的地球可以说是千姿百态、万紫千红,青山绿水、鸟语花香,教师要引领参训学生走近大自然,感受万物奇妙的变化,寻觅自然界中美的奥秘,唤起参训学生对大自然的热爱之情。布贴画教学正是让学生通过运用手中的笔、布、剪刀等工具和材料剪贴出他们胸中的美景,去表现他们对大自然的热爱。当然,教学除

了引导学生学会观察,还要引导学生从多方位、多角度去留心观察身边的事物。只要学生们用“心”去观察,将看到的现象潜心琢磨、由表及里地进行一番联想,“布贴画”的制作也就水到渠成了。

四、在布贴画教学中关注学生的个体成长,培养学生的团队协作精神

《基础教育课程改革纲要》指出:“教师在教学过程中应与学生积极互动、共同发展,要处理好传授知识与培养能力的关系,注重培养学生的独立性和自主性,引导学生质疑、调查、探究,在实践中学习,促进学生在教师指导下自主地、富有个性地学习。”教学中教师定位要侧重于学生学习的组织者和合作者,教学语言要突出趣味性、启发性和商讨性,给学生提供一个平等自由的表现空间。其作用在于:一方面能保证学生的主体地位,另一方面能有效实现教与学的互助。如布贴画《线的运用》合作探究教学环节的设计:1.老师分发各种材质线的范作给各组,请同学们通过看看、拆拆、议议找出贴画方法、设计特点。2.引导参训学生发现制作过程中的难点,比如如何在布上画、剪贴,如何搭配色彩;教授参训学生如何发现问题、提出问题。3.小组合作,通过分析、讨论、动手试做、老师启发等方法找出解决难点的答案,各组学生代表发言,老师归纳、补充并引导参训学生进行最后的小结。

五、在布贴画教学中注重激发学生的想象力,培养学生的创新意识

世界上所有美好的生活源于创造,想象是创造之母,是创造的准备阶段,布贴画的想象力培养是形象思维的过程。基于这一点,在我们的布贴画活动课堂上,必须注重对参训学生想象力和创造力的培养。新课改指出:要有效培养学生的创新意识和能力,保持学生浓厚的兴趣和创造欲望,转变以往机械、单一的学习方式,转而引导学生采用主动、探究、合作的新型学习方式,让学生成为学习的主人。我们知道,油画家们运用油画颜料作画,国画家们运用笔墨作画,布贴画就是运用那些本身带有不同色彩的布块来作画。如果

用得巧妙,会得到意想不到的艺术效果,很有趣,有一种再创造的快乐。

随着社会发展及人类生活水平提高,人们审美水平也在不断提高,伴随着新型材料的产生,传统的装饰画材料以及传统的装饰技巧越来越难以满足人们的需求,综合材料装饰画便应运而生,并且这种装饰画材料不仅仅对环境是一种美化,更体现了艺术与空间的装饰个性,对人们的审美意识、个性追求以及思想状态都进行了不同程度的诠释。装饰画的材料可以说是多种多样,牛仔、毛线、拉链、金属、报纸等等,人们意想不到的东西都能够成为装饰画的材料。装饰画可利用各种材料的形状、色彩、肌理等到自然特征,充分发挥材质的美。作为一名中学美术教师,深刻体会到装饰画的独特艺术魅力,它不仅带给人们美的享受,更是体现当代中学生精神面貌的一面镜子。通过一系列的构思与设计,学生们收获颇多,对待周围的事物也逐渐用审美的艺术眼光去观察、去体会,激发了学生创新意识。这正是学习装饰画,学习美术的意义所在。[视频播放]

参考文献:

- [1] 李淑琴,高新华.装饰画[M].北京:中国青年出版社,2012.
- [2] 过山,李广.装饰画教程[M].长沙:湖南美术出版社,2002.
- [3] 王珍珠,陈耀明.综合材料的艺术表现[M].上海:上海大学出版社,2005.
- [4] 聂磊,万云青.基础图案[M].武汉:湖北美术出版社,2013.

课题名称《核心素养引领下的美术特色课程开发研究》,课题立项编号:JCJYC211510007。

作者简介:韩露,1981年生,女,汉族,河南省许昌市魏都区人,本科,中学一级,研究方向:核心素养引领下美术特色课程开发研究。

作者单位:许昌市第八中学