

激发学生绘画灵感的几点思考

Reflections of Arousing Students' Drawing Inspiration

文 / 王延斌

艺术家创作需要灵感,学生的绘画创作同样也需要灵感。灵感是指在艺术构思过程中,受某种事物的启示而豁然开朗起来的心理现象。它的基本特征包括两个方面:一是忘怀自我的想象,这是理性和意识暂时退却,让非理性的潜意识活跃起来;二是幻想的想象,即一旦遇到外界事物或内部回忆和意识闪现的某种意象的启示生发出的想象。想象与幻象是激发学生绘画灵感的动因之一,在一定意义上想象与幻想是绘画创作的前提。学生富于天真的想象与幻想,优秀的学生作品大多包含驰骋的想象和无拘无束的幻想。这种心理特征,对于诱导、激发学生的创作灵感是很有利的。因此,它是美术教学改革中值得重视的问题。

一、先培养兴趣,再激发灵感

兴趣是学习最好的老师。学习的兴趣是推动学生学习的一种最活跃、最有力的内部动因。但是,随着学生年龄的增长,有些学生对绘画的兴趣会逐渐减弱,最终导致对绘画不再感兴趣。因此,我根据不同年龄段的学生心理、生理需求,灵活运用不同的教学方法施教,以保持和提高学生的绘画兴趣。

1. 针对低年级学生喜欢游戏的特点经常上游戏绘画课,通过情景游戏等形式激励、唤醒、鼓舞、诱发学生对绘画的兴趣。游戏是最能吸引学生的注意力并激发学习兴趣的一种方式。通过情景游戏的导入,再通过语言的描绘来表现情景,这对学生的认知活动有着一定的指向性,并且带着感情色彩作用于学生的感官,激发学生的情感,帮助学生思维想象,使学生进入特定的情景中来。

2. 著名的儿童教育家陈鹤琴认为,游戏是儿童的生命,游戏具有种种教育上的价值,美术教育也不例外。以美为先导是取得教学成功的基础。经常组织学生欣赏优秀的作品,使之边看边学边掌握,“见多识广”。艺术创造过程本身是审美情操的培养过程。在欣赏过程中分辨事物的真善美、假丑恶。另外,让学生欣赏同年龄人的画,这比欣赏名家经典之作更容易使他们激动兴奋。并且评价作品的优劣,使学生在潜移默化中获得具

有审美能力的眼睛和创造美的手。

3. 满足学生自我展示的愿望,发挥他们无拘无束的想象力和创造力,学生就会不失时机地把他们所见、所闻、所感描绘下来并加以展示,但这时的描绘很难在画面上较好地体现出来,等到把这些粗浅的描绘积累以后,定会产生飞跃。随着时间的推移,学生的创作画已层出不穷,各具特色。这充分证明,为激发和捕捉学生的创作灵感,首先应该从培养学生的绘画兴趣开始。

二、丰富学生的生活,积累绘画题材

艺术源于生活而高于生活。纵观学生绘画作品,多反映学生生活、大自然的景物、小动物嬉戏等场面,而且大部分作品中都有他们自己的生活体验,我认为这种感受才是他们绘画的动机和素材,是产生创作灵感的根源。因此,培养学生创作兴趣和激发灵感应不断丰富学生的生活知识,久而久之则积累成绘画题材。那么,要让学生把观察生活和积累绘画题材表现出来,我提倡使用绘画日记、观察法、收集资料等形式。绘画日记是用形象记录生活感受的一种方式,常画日记可以锻炼学生对生活的观察能力、记忆能力和绘画创造能力,是积累生活素材的好方法。绘画日记最重要的是平时注意观察生活,留意身边发生过的事情,这样在头脑中就能留下较深的印象,为自己的绘画创作积累珍贵的资料,画出来就生动具体了。画日记要养成习惯,要持之以恒。正像俄国画家列宾所言:“灵感是由顽强的劳动而获得的奖赏。”

三、教师的正确引导是学生产生绘画灵感的摇篮

正确引导的前提是唤起兴趣后,再由浅入深、循序渐进地传授学生绘画理论知识;其次是有针对性地教学。这个时候的学生具有创作灵感和技能,使作品耐人寻味,百看不厌。比如:一个普普通通的圆,怎样激发学生的绘画灵感呢?放眼我们的世界,很多事物都可以用圆来描绘。而简单的圆又能变化出很多复杂的形象。但是,我们不比哪个学生画的圆规则,而是让学生通过圆来展开联想,激发他们认识世界的欲望。我们可以设定若

干个大小不一、形体并不规则的圆,然后启发学生想生活中哪些东西是圆的。这时,简单的圆成了学生眼中的一个真正魔术圈。画这些画的目的是不是让学生去模仿,而是为了锻炼学生的想象力。这些变化中的圆,都能引起学生的兴趣,激发他们的灵感。可见,灵感有时是主观上有意识的,有时是生活中一瞬间触发的,有时是这两者兼而有之的,无论灵感如何产生都必须及时捕捉和保护。在学生创作积极性最高、形象思维也最活跃的时候,要及时把灵感落实到纸上,不要求尽善尽美,只要学生有感而发地作画即可。

四、鼓励是激发灵感的手段

培养和发展想象力是美术学习的重要任务之一。大胆想象、敢于创新,培养对美术的兴趣,提高形象思维能力和绘画水平,对于绘画思维有着不可低估的作用。“一句赏识的批语,一个激励的眼神,一声轻微的夸奖,一丝会心的微笑,一个赞美的动作,都会成为我们学生终身难忘的回忆。”的确,作为一名学生,不论其天赋高低、成绩优劣,无不渴望得到老师的重视、肯定和鼓励,总是会朝着老师鼓励的方向发展。在美术教育中,既要热情鼓励绘画好的学生,更要想法对绘画基础差的学生进行鼓励。学生的错误中往往也有合理的成分,老师应满腔热情地肯定好的东西,以保护和鼓励学生的创造欲。随着素质教育的深化和人才观念的更新,教师应注重培养学生的创新意识和创造力,使学生全面发展,形成优良的个性品质。所以说:授人以鱼不如授人以渔。

综上所述,我认为美术对现实事物的认识是基础。怎样把活生生的事物体现在画面上,既不生搬硬套,也不能乱画臆造,必须是激发学生的绘画兴趣,其中最重要的是激发他们的创作灵感,才能让他们把要表现的内容在画面上体现出来。一张白纸就是一个美丽的世界,让他们面对这个世界去发现自我、展现自我、超越自我。这发自心灵的闪光,正是艺术生命的火花和人类智慧之门。

王延斌 厦门大学艺术学院美术系