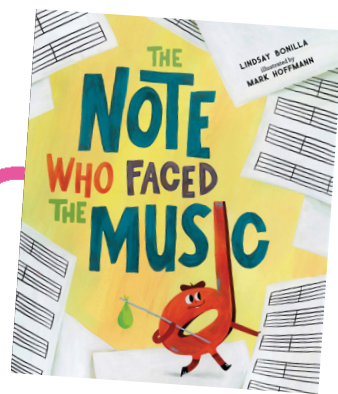

积极面对 教师指南 色彩激发创造力

本指南可帮助教师**做好准备**，开展 Crayola Creativity Week 每日主题“积极面对”。你可以打印两张可下载的思维表：有个性的音符和原创“吉他脸”，并将其作为讲义分发给学生；如果学生使用空白纸，你可以将思维表用作指南。无论哪种方式，他们都可以使用手头的各种美术材料。

Crayola Creativity Week 在充满活力的氛围中拉开了帷幕，我们的主持人凯特·米库奇 (Kate Micucci) 热情洋溢地向学生介绍了这场特别的创意自我表达庆祝活动。Kate 大声朗读了林赛·博尼利亚 (Lindsay Bonilla) 所著的《The Note Who Faced the Music》(《积极面对的音符》) 一书，并分享了自己对艺术，如戏剧、讲故事、木偶戏、音乐、喜剧和视觉艺术的热爱等。该书的插画师马克·霍夫曼 (Mark Hoffmann) 展示了音符如何能够成为具有个性和丰富情感的角色。创造力是一项重要的生活技能，有助于每个人充分发挥自己的潜力。以艺术自我表达如何与社会情感学习以及归属感联系起来为关注点开启该特别的一周，这是提升学生自信心和成长型思维的有效途径。

学习目标 — 学生将：

- 探索创造力与自我表达的力量，并将其作为分享感受和与他人建立联系的方式；
- 回想能够激发归属感、被认可感等的社会情感体验，并反思“个体独特贡献具有不可替代性”这一认知；
- 以一种有趣且引人入胜的方式了解音乐术语；
- 思考好奇心和创造力在视觉艺术、音乐、戏剧、幽默、讲故事及木偶戏等所有艺术形式中的重要性；
- 将音符描绘成具有个性的角色形象，以及/或者为“吉他脸”设计独特的图案造型。

使用“有个性的音符”思维表，学生将把自身的经历与《The Note Who Faced the Music》(《积极面对的音符》) 一书开头中 **Half Note** (二分音符) 的所感**联系**起来。二分音符的担忧包括感到孤立无援和不被重视。二分音符所流露的情感或许反映了学生想要融入集体、被关注和被倾听以及拥有整体归属感的愿望。该书巧妙运用了音乐双关语，有助于学生思考积极心态、同理心和幽默感如何能帮助每个人“改变‘曲调’ (想法)”、“达到期望”和“奏响 (引起) 令人印象深刻的‘和弦’ (共鸣)”。

学生会对这样的观点作出**回应**，即音符可以成为彰显个性、能够表达情感的故事角色。建议学生关注音符的形状，并讨论表明音符时长的特征。在探究了音符的物理结构后，鼓励学生思考角色可能感受到的各种情感。思维表给出了一些示例，如自豪、惊讶、失望、坚定和不被重视，但学生还可以找到其他许多情感并将其运用到他们的艺术作品中。

学生将**创作**能够散发个性的音符，同时保持可决定音符声音时长的音符结构的完整。鼓励学生为他们所创作的角色探索各种面部表情以及看似可能的身体姿态。眼睛睁得大小、两眼间距的微妙变化，以及眉毛上扬或皱起的方式都能表达情感。让学生以富有表现力但又不落俗套的方式使用色彩。例如，可以使用蓝色来表达欢快的情绪，而并不一定意味着角色“心情低落”。

当学生完成角色创作后，让他们**展示**作品并描述自己的创作过程。让学生轮流扮演该书中所指的指挥家的角色，并探讨音符的个性如何影响一场想象中的音乐表演。欢快而自豪的音符是否会更加响亮，而伤心或焦虑的音符则像耳语般微弱？让学生表演一个非正式的社交场合，在这个场合中音符 (角色) 之间互动交流。让他们即兴创作角色间的对话，并运用不同的音质和口音来表现不同的角色。鼓励学生在角色对话中融入幽默元素，并在书中所用巧妙音乐双关语的基础上进一步发挥。

积极面对 教师指南

色彩激发创造力

艺术元素

使用“原创‘吉他脸’”思维表，让学生通过想象各种声音的感觉及在艺术中可能呈现的样子来对吉他音乐作出**回应**。如果时间允许，在他们通过草图描绘想象中的声音之前，最好先做一些身体运动练习。让学生尽可能站起来，伸展双臂或双腿，同时保持在不干扰他人的自我空间内。当他们聆听吉他音乐时，让他们以音乐声所激发的方式移动身体。在体验了这种运动后，讨论在视觉艺术中所使用的术语，即所谓的设计原则：

凯特·米库奇 (Kate Micucci) 创作的吉他艺术作品

节奏、韵律、平衡、重点、融洽、多样和动作。询问学生，那些相同的词语如何适用于他们所听到的声音。

学生将**创作**他们所构想的“吉他脸”独特图案造型。

鼓励他们在设计中运用线条、形状、形态、色彩、色值、纹理和空间，并指出这些术语即为所谓的艺术元素。凯特·米库奇 (Kate Micucci) 设计的“吉他脸”可能会激发学生的灵感。提醒他们创作自己的原创艺术作品，而不要试图模仿别人的画作。艺术自我表达是非常个人化的事情，也是展示个人想法的一种方式。学生可以决定他们的艺术作品是具象还是抽象。在思维表上的吉他模板中创作艺术作品之前，他们或许想要先画一些草图。

当学生**展示**他们的“吉他脸”设计时，让他们描述自己的图像、这一设计的灵感来源，以及视觉艺术与音乐之间的关系——这两个领域在艺术元素和设计原则方面有诸多相同的词汇。

帮助学生将创作音乐和视觉艺术以及欣赏音乐和视觉艺术所涉及的创造过程**联系**起来。这两种自我表达形式是如何受到创造性思维的引导，并受到文化、传统和创新的影响的？将对话进行拓展，帮助学生找到音乐、视觉艺术以及视频中所讨论的其他艺术形式（戏剧、喜剧、讲故事、木偶戏和舞蹈）之间的相似之处和相互作用。

在学生完成这些活动后，给他们留出时间来**反思**自己对于创造力和艺术方面的所学所得。让他们想象一下，为什么 Crayola 和 Martin Guitar 会如此热衷于激发创造性思维，并为学生提供富有创意的体验。