

橡皮章刻出义乌魂 小绘本承载大思政

——融本土文化与思政元素于初中美术绘本的创作与实践

■ 吴菁菁

绘本不仅是优质的美术教育资源,更重要的是它通过图文并茂的形式将各种文化展现出来,成为文化传承的媒介。学生在创作和阅读绘本的过程中不知不觉地培养各种精神。笔者结合学生学情,根据《艺术课程标准》建议,对绘本创编教学进行指向本土文化与思政教育认同的实践探索,试图通过主题定位、脚本编写、绘本创作、成果展评四大策略,创作出具有“本土文化”和“思政元素”的绘本应用于我们的美术教学实践中,形成一个良好的绘本教学、创作、鉴赏环境,推动美术核心素养的提升。

一、主题定位 发展认知力

绘本内容立足义乌,遵循“本土化”等原则,内容层层递进:从“传说义乌”探寻历史根脉,感受古代文化;到“商贸故事”领略奋斗精神,感受商贸文化;再到“非遗”体验深厚底蕴,感受非遗魅力。同时巧妙融入思政元素,使学生在亲切的乡土叙事中感受正能量,坚定文化自信。

(一)传说,初探故事显文化:说到故事,少年儿童们都特别喜欢听,尤其喜欢听传说故事,比如绣湖传说、戚继光故事、朱丹溪故事等。笔者从少年儿童感兴趣的主题入手,初探本土文化,开启绘本创作之门。如绘本《继光兵法》表现戚继光尚武的精神。

(二)商贸,再探故事展品质:义乌是全球最大的小商品集散中心,从最初的“鸡毛换糖”到小商品市场,再到底的福田市场,涌现许多优秀的义乌商人,而他们身上都有同一种精神——勤耕好学、刚正勇敢、诚信包容的义乌精神。比如绘本《前进,正能量》讲的是义乌商人龚前进在致富道路上一直帮助贫困山区孩子的正能量故事。

(三)非遗,三探故事呈价值:千年乌伤,水乡一隅。得天地之眷顾,蒙万物之灵气,存一方之遗韵。形而上的义乌非遗是一种味道、一次节日、一门技艺、一段表演、一则故事。无论是古代的忠义之士,还是近代的革命志士,都表现着义乌商城的精神品格:勤劳好学、刚正勇敢、诚信包容。义乌“故事”板块的非遗项目有18个:冯雪峰的故事、乌伤的传说、陈望道首译《共产党宣言》等。

(四)思政,深探故事现精神:思政元素包含思想政治教育的理论知识、价值理念、精神追求、中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、科学思维方法、职业道德与职业精神、国际视野与全球素养等。其核心在于将其无形融入教学,通过绘本等载体,潜移默化地培养学生的优良品行与正向品格,实现立德树人。如版画绘本《邱少云》《邓稼先》都是爱国主义、中华民族精神的体现。

二、脚本编写 提高写作能力

故事脚本相当于课件脚本、电影剧本和戏剧剧本。脚本编写主要通过报纸和书籍等资料的查阅、网上搜索、真人采访等方式来选定一个符合主题的故事。这个故事,要有画面感、镜头感、层次感,以

便接下来的画面联想与创作。

(一)资料查阅,信息可靠:在搜集资料的时候,最方便的便是参考一些报纸或书籍,如《流风遗韵》这本书,就全面地记录着义乌的非物质文化遗产,一共包含五大类,即味道、节日、技艺、表演、故事等。我们可以从中选取自己感兴趣的内容进行创作。如绘本《义乌味道》就是让大家了解义乌有哪些非物质文化遗产的美食。

(二)网上搜索,方便快捷:借助网络来查找一些有关义乌的故事也可以,既方便又快捷,而且版本有很多,还可以将故事变得更加充实,让故事情节更有肉感!绘本《妙手回春》的内容便是通过上网搜索,然后根据古代名医朱丹溪真实历史故事创编。

(三)真人采访,感受真切:义乌古代名人有很多,如骆宾王、宗泽、吴晗等,现在的名人可以借助身边的资源,走进企业、非遗代表性传承人等,去感受商贸文化带给我们的精神,去感受非遗带给我们的魅力。绘本《衣叉变形记》是笔者带着同学们去采访义乌五金协会的原副会长、国家专利产品发明人吴海健,根据国家专利产品——安抱抱防爆保护夹所创编的绘本。

三、绘本创作 培养创新力

在绘本中,图画是“主角”,文字起补充说明的作用。通过这些图和少量文字把一个故事讲清楚,那就必须注意图文间的配合,图文应互为注解、彼此成就:画传未言之意,文点画外之音,这样的故事既完整又充满感染力。

(一)形式创新,激发兴趣:在绘本创作过程中,为了打开少年儿童的思维,激活他们的想象,笔者不拘泥于一种媒介的表现,尝试运用多种形式的创作。如根据具体的物体形态来进行设计,让绘本变得生动形象;让绘本发出声音,与读者进行互动交流;将立体人物应用到绘本中,与读者产生互动,深层次走进绘本等,激发学生的兴趣。

(二)技法创新,自主表现:常见绘本一般都会采用马克笔、彩铅来进行创作,笔者根据橡胶版画的形式创作,橡皮胶是版画艺术的一种拓展与延伸,取材方便,易于刻制;富有创新性和趣味性;应用广泛且形式多变,而它的可复制性是最大的优点,所以可以印制大量优秀的版画绘本供大家阅览。学生在创作画面过程中,也需要根据版画表现形式的特性,运用点、线、面等元素来进行画面的创作,使得绘本中的“图”有连续性、逻辑性和空间感,在刻制过程中明确哪些地方是阴刻,哪些地方是阳刻。

(三)载体创新,多元探索:一般绘本都会绘、印在普通的素描纸上,我们也可尝试绘、印在不同材质上,引发学生更多地思考与实践。比如牛皮纸、铜版纸、各色卡纸、报纸、布料等。还可以将绘本与可塑造的材质相结合,最后呈现出半立体或立体的绘本。

四、成果展评 增强美术力

美术是视觉艺术,其特质在于可视可感的形象性。同学们创作的绘本成果,不仅丰富美术课程资源,传承义乌本土文化,提升学生核心素养,培养学生优

良品德,更创造学校美术特色。

(一)课程资源,拓展丰富:全球化发展愈演愈烈的今天,人口的流动直接影响着人们对故土的眷恋之情,一些传统的文化随着新事物的发展有可能被遗忘、被摒弃,从而淡出人们的视野。将义乌本土文化的内容融入美术教学,不仅可以扩充学生的知识面,发挥美术独有魅力,使课程内容更加接地气。

依据义务教育《艺术课程标准》(2022年版),在课程资源开发与利用建议中提出,“立足社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化,突出核心素养导向。广泛而有针对性地利用地方与社会文化资源,如有特色的自然景观、文化景观和文化遗产等进行美术教学,并发掘其蕴含的中华文化精神和核心价值观,引导学生增进对中华文化的理解与认同,树立文化自信。”借助绘本创作选择义乌本土文化和思政元素等资源进行绘本教学,正迎合了新课程标准的建议,不仅能够使学生更好地学习美术、本土文化及社会生活的关系,了解义乌文化体现出来的美学知识,提升学生的社会价值观,还能培养学生继承优秀本土文化的意识和优良的品德。

(二)文化精神,传承应用:义乌本土文化底蕴深厚,可分为乌伤文化、文人传统、商贸精神、非遗等。历史上荟萃了各种类型的文化名人,孝义如颜乌,忠简如宗泽,理学如徐侨,勇武如骆统,文学如骆宾王,医学如朱丹溪等,他们就是义乌文化圈的特色力量。

绘本中取材的“传说故事”为广义的民间故事概念,这些故事是通过口口、代代相传的形式流传至今,不仅有古人对当时生活经验的一种积累,或许体现了当时古人对很多社会现象的诠释,又或许蕴含着民族文化的根脉;绘本中取材的“商贸故事”为义乌精神的重要体现;“非遗”则范围更加广泛。我们将义乌文化与美术相结合,以绘本的形式产出,是最能起到宣传、发扬与传承的一种表现形式。

还有包含社会主义核心价值观、爱国主义等思政主题的创作。学生在创作的过程中就是一种品质的培养,绘本创编需要一段时间,也会让学生学会处理绘本创编与文化课两者时间的处理,长时间的创作可以培养孩子刻苦钻研的精神,以及合作能力。在欣赏同龄人创作的绘本时,欣赏者的心情与状态也会不同,是接地气的感受。更能在潜移默化中培养优良的品德,实现文化传承与立德树人的有机统一。

(三)核心素养,落地提升:艺术课程标准实施建议的教学建议中指出要将核心素养的培育贯穿艺术教学的全过程,而从欣赏阅读绘本,到绘本创作主题的选定、脚本编写、绘本制作、成果展评,就是助推美术核心素养的落地。

其一,增强认知力。瑞士儿童心理学家皮亚杰指出:“绘本可以促进儿童的生理发展、认知发展和社会性情绪发展。”而绘本的内容包括品德教育、情感教育、人文教育等,创作与阅读本土文化绘本,能提高学生观察性、思考性与感受性的认知

学习经验,增长认知力,改变学习与生活态度,传递正能量。如自创版画绘本《Hi遍世界不言弃》,从绘本的名称就能一目了然地感受到超强的正能量。

其二,培养审美力。学生从欣赏大师绘本到创作本土绘本,是一种审美能力的提升。一开始或许不知道怎样的色彩、线条、构图是有美感的,但是慢慢地,一边欣赏大师绘本,一边学习如何构图,学习运用色彩、线条与构图,感受故事与韵律之美,逐步树立富有个性的审美观。如绘本《颜乌的传说》,其每一帧构图都体现了精心的审美设计。

其三,提升创造力。通过指导学生在设计画面时巧设悬念与构图反差,有效激发创作者与阅读者的想象力和创造力,培养学生运用绘画语言叙事表意的能力。尝试将同一故事脚本给不同的学生以不同形式创作,培养学生的创造性思维、创新能力,提高学生综合创作水平。

其四,增进思维力。绘本实践能丰富学生的语言表达,推动更深入地阅读,且有效启迪想象力。如“传说故事”主题的无字绘本《继光兵法》所展现的就是绘本通过呈现不完整的画面,引导观者凭借想象力构建完整故事,获得独特体验。

(四)美术特色,花开校香:基于学校地理位置的特点,结合初中生的学情调查分析,三年来,笔者采用人人都能参与并完成的新型版画材料创作的形式,从初探橡皮章,制作姓名章;再探橡皮章,制作图案章;深探橡皮章,制作图文章;新探胶皮板,创设绘本书。给予初中生更好的艺术表现平台和更多表达自我情感的方式,形成美术特色。

基于本土文化传承与思政元素渗透的绘本课程开发获得领导的肯定与赞许,也获得市文化馆的大力支持。笔者带领学生共参加20余个比赛,其中国家级获奖20余人次,省级获奖50余人次,作品在浙江省美术馆(主题:我的妈妈)展出,金华市级获奖40余人次。

笔者也积极参与有关学校美术特色方面的课堂教学、教师书画、论文案例的评比,《基于本土文化传承的初中美术绘本创编》入选全国校本课程典型案例;论文《基于本土文化传承的初中美术绘本创编实践探究》获浙江省一等奖;论文《融本土文化与思政元素于初中美术绘本的创作与实践》获金华市一等奖;课题《以美培元:指向“本土文化认同”的绘本创编教学实践研究》获金华市二等奖;在宁波市开展《融思政元素于绘本创编的课堂教学模式初探》讲座;《有版有绘“橡”模“橡”样》评为市美术精品课程等。基于上述积累,我校获评为“全国美育类示范性特色学校”。

绘本,带给我们的力量已经超乎我们的想象,它不仅可以增强学生的认知能力、审美能力、创作能力、想象力,更重要的是它可以改变学生的学习态度,提高学生参与学习、生活的热情,让他们爱上义乌文化,传承义乌文化及其包含的精神,从而树立他们的文化自信。

(作者供职于义乌市稠州中学)