

本土文化视域下初中绘本创编教学的实践与探索

■吴菁菁(义乌市稠州中学)

【摘要】绘本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。根据《艺术课程标准》的建议,笔者对绘本的创编教学进行指向本土文化的实践探索,试图通过多种形式创编及精细化评估等教学策略,挖掘显性的本土物质文化,开发无形的本土精神文化。“勤耕好学、刚正勇为、诚信包容”是义乌精神的核心,春晚分会场更是把义乌“六义”精神展示得淋漓尽致,这是本土文化视域下绘本创编教学的不竭之源。

多手法创编:着眼“本土文化”导向

形象先行、风格先行与技艺先行延伸出诸多创编手法,以“本土文化”为导向,根据绘本故事脚本及学生特性,深挖故事内涵,这是创编的第一步。

(一)形象先行,凸显典型角色,增故事文化深度

采用以特定主角形象为核心,围绕该角色构建整个故事和价值观的创作方法,可以有效地表达故事信息和传递文化价值。

在设计中,引导学生在历史背景与文化元素、外貌与装束、武器和装备、精神面貌与性格特征等方面进行资料的收集整理,确定人物形象和色彩。既还原历史的真实感,也符合现代的审美观念,创造出既有教育意义又富有艺术魅力的作品。如绘本《继光兵法》表现“义乌兵”的保家卫国,即刚正勇为,集中体现“六义”精神。形象理解和人物形象设计不是各自为政,而是相互影响。学生对艺术作品的理解和认识,在进行人物设计和创作实践后,效果会更好。

(二)风格先行,尝试个性设计,拓故事文化广度

选择最适合表达特定文化内涵的艺术和叙事风格,通过视觉和文字一致性来传达文化精髓,让学生感受本土文化独特魅力。1.表现形式的创新:绘本采用的材质和媒介不同,形成的风格也不同。利用超轻黏土、剪纸、皮影等技法表达,将绘本人物变得立体生动。2.装帧艺术的探索:随着时代的发展,也有了更多书籍装帧的方式。笔者引导学生动手制作绘本,“玩”出绘本新创意。除了常见的平装书、精装书、线装书外,绘本装帧还包括折叠书、翻翻书、立体书等形式。3.动态设计的拓展:借助AI技术,将静态绘本变成动态绘本,再搭配音效,启发学生的洞察力、创造力、问题解决能力、组织能力和构建力,使这门课程不仅是绘本课程的延伸,也是学科间的融合,实现“阅读+N”的发展。

(三)技艺先行,突破自我表现,提故事文化高度

遵循学生意愿,以擅长的技艺方法创作绘本,树立学生自信。1.以生为本,自主优选技法:依据“以生为本”的理念,选择适合自己的表现技法。如《梦想》绘本,有人用马克笔、有人用水彩笔、有人用国画、有人用版画等技法,通过创作肯定自我,增强表现力。2.以趣为先,鼓励创新技法:鼓励学生创新创作技法,增强学生的创作兴趣。如运用拼贴、立体影

像、数媒结合、“实物+绘画”“实物+摄影”等不同媒材来激发思维创新。

主题型创编:立足“本土文化”体验

从主题选定入手,引导学生感知理解本土文化,让学生获得审美体验和理。先对大师的作品进行欣赏,然后根据主题进行脚本编写、技法选择,最后形成绘本创作。

(一)脚本分析——排除非正向的本土故事。脚本在搜集过程中须先消化、体验,这样的故事才能感动别人。“传说义乌”诉说着美丽动人的乡土传说,在搜集脚本初期,学生采访一位老奶奶,在组织零散的信息和发挥想象力后,产出脚本初稿。虽是传说,但不够美丽,且没有画面感,与绘本的教育意义相违背,于是查找有关义乌的历史名人、名事,发现神医朱丹溪,产出绘本——《妙手神针——朱丹溪》。经过脚本分析,学生会判断,明白哪些故事是可以进行绘本创编的。

(二)脚本重构——精选符合创作的本土故事。脚本的搜集与编写首先要符合本土文化,然后贴合学生生活实际,创作起来才能更加得心应手。以“幸福义乌”为主题的绘本《平安是福》,主人公是学生父亲,描述了一位007警官工作的一天。一开始故事脚本只是简单陈述,没有情感和画面感,几经修改,以这位007警官一整天工作状态的发展和心情的变化为主线,以他在电视台看见自己见义勇为的画面为结尾,充分展现父亲对工作满满的热爱。在编写脚本时需多次修改,直至画面有镜头感、画面感和故事感。故事的结尾不一定是快乐的,可以是悲伤的,也可以是波澜不惊的,但故事所传达的都应是正能量的内容,给读者带来希望和憧憬!

体验式创编:指向“本土文化”理解

体验式创编被巧妙地融入音乐、文学等诸多学科教学实践中,旨在激发学生创造力和想象力,促进学生艺术修养的提高和审美能力的提升。从真实参与情景或体验感受入手,创作者感同身受,在创编中收获体验感和成就感,增强学生对本土文化的认同感。

(一)真实情境中感受。义乌古代名人有很多,如骆宾王、宗泽、吴晗等,但离学生生活比较久远。我们借助身边资源,走进企业、拜访非遗代表性传承人等,思考商贸文化背后体现的精神带给我们的影响,感受非遗带给我们的魅力。

《衣叉变形记》是笔者带学生去采访国家专利产品发明人吴海健后所创编的,为了让故事有趣味性,对专利产品“保护夹”进行拟人化,改名“衣叉变形记”,让学生真切感受被“制服”的过程,更形象地描绘出各种被抓造型,使创编更有体验感。

(二)真切体会中感悟。义乌作为国际商贸大都市,不仅名人多,而且商人更多,其中有爱心助人为乐的商人更是数不胜数。若故事发生在创编者身上,创作会更真切。

《前进,正能量》描述的是商人龚前进,他每年都会资助贫困儿童。正巧,我

们参与绘本创编的学生获得了他的资助,该生便以龚先生的事迹为原型进行绘本创作,这样的创作更加贴近自己的生活实际,故事也更加生动。

改进化创编:贵在“本土文化”超越

我们将传统与现代、平面与立体、纸本与动画相结合来改进绘本创作的方法,不仅重视对本土文化的理解和表达,也强调通过创新和跨文化交流,用不同的绘本呈现方式来提升作品的艺术价值和社会影响力。

(一)解读绘本,继承兼顾创新。绘本和动画都需要脚本设计、角色设定、镜头拍摄。在绘本动画设计中,交互式界面则是绘本所不能缺少的。同学们要将动画形象设计和绘本的剧情、要素相结合,在满足观者视觉感受的同时,也能让观者感受动画带来的美感和艺术氛围,提升感官体验。

(二)提炼绘本,体现故事内涵。有时,无字绘本式的旁白更能打动人心,动画亦然。如《继光兵法》是一部没有对白的动画短片。但它却能直击人心,讲述反转故事,通过义乌兵的严格训练、创鸳鸯阵、改良装备等做法,将无限遐想通过画面传达给观众,达到“无声胜有声”的效果。

(三)更新绘本,实现创编再造。绘本分为无字绘本和文字辅助绘本,一般通过画面讲故事,情节简单,图片主要表现故事场景、人物,起到烘托气氛的作用,文字是对图片的概括和补充,学生思维结构较形象化,会排斥文字类的东西。动画教学既能促进审美情趣的提升,又能培养创新力、实践力和探索力。

细评估创编:聚焦“本土文化”升华

随着绘本创编教学实践深入,“重技法轻文化”“重表现轻体验”“重外在轻内心”的现象得到根本转变。创编本土文化的绘本,不仅丰富美术课程资源,提升学生核心素养,更重要的是实现义乌本土文化的传承。

(一)提升对本土文化的自豪感

1.增长认同感。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。”内容包括品德教育、情感教育等,在创作、鉴赏、阅读体现“本土文化”的绘本时,学生对各种观感、思考、感受的认知学习体验都能有所提高,从而使学生在学习中增长认知力、改变学习态度、调整人生态度、增强正能量。如版画绘本《Hi 遍世界不言弃》描述了义乌商人“从无到有”不放弃的创业精神。

2.增加热爱度。学生从欣赏大师绘本到创作本土绘本,是审美能力的提升。读懂绘本有色彩美、线条美、构图美、语言美、节奏美和故事情节美。不仅自己能提升审美,还能让欣赏者带来美的感受与体验。培养学生色彩感知力,树立正确的审美观,提高学生的欣赏力,让学生终身受益。如以“非遗义乌”为主题的绘本《颜乌的传说》,每一张的构图都是精心设计与安排的。“孝义”感动作者,也感染观者。

3.增进创新力。大师在处理故事情

节时,一般会在画面中留悬念。如构图中可出现不完整画面或前后画面形成反差。让观者有想看的欲望,激发作者与观者的创造力和想象力,培养学生运用绘画语言、符号去组织画面,叙说故事、表情达意的能力。同样的故事,试图以不同的表现形式让不同的学生来完成。如六位学生分别创作了《真理的味道》,手法各有千秋,但表达的“义”都相同。

4.增强竞争性。通过绘本创编的教学实践,不仅提升了学生各方面能力,还提升了应战能力,学生在全国、省市美术比赛中均获优异成绩。全国获奖30余次,省级100余次,学生作品在省美术馆展出,金华市获奖40余人次,连续多年获市级团体一等奖,且助推学校获评全国美育示范校。

(二)彰显本土绘本课程价值

1.形成绘本创编课程体系。通过多年的理论与实践探究,开展本土文化视域下的绘本创编实验教学,选取某实验校七年级某个实验班和平行班进行有关绘本创编课程的问卷调查,发现学生都很喜欢看本土绘本,且想要参与绘本创编的人数,实验班的比例比平行班的更高,可见学生对于“本土文化”的绘本创编的实践教学非常认可,因此我们形成绘本创编课程体系,形成精品课程。

2.展现绘本创编课程内涵。绘本通过故事情节、角色塑造及视觉元素的巧妙融合,传达丰富的本土文化价值观和传统习俗。2.1提升价值认知力。学生通过绘本创编,对文化根源有了进一步的认知、认同和支持,从而在行为上表现出对本土文化的理解和尊重,在情感上流露出一种归属感和对本土文化的骄傲。从“图像识读”的表层认知,迈向“文化理解”的初步探索,感受本土文化的独特魅力与价值。2.2锤炼行为表现力。通过持续具有深度与影响力的绘本创编教学引导,改变个体在日常学习和生活中的实践态度与行为表现。这种行为是深入文化内核的积极参与、传承与内化行为,是迈向“文化理解”的进一步探索。2.3获得情感共鸣力。绘本中的情感意义对于读者的阅读体验、情感发展、认知成长及社会适应具有至关重要的作用,是对“文化理解”更深入的探索。

绘本是传递情感的有效途径,创编绘本的过程也提升学生情感力,促进其道德判断能力的发展。调查显示,绘本故事情节引人入胜,图文并茂,情感真实流露,有助于创作出内容更丰富、更有深度的作品,对读者成长也能起到积极的引导作用,对绘本中的情感寓意更容易引起学生的情感共鸣、理解和运用。

本土文化视域下的绘本创编实践教学已经形成课程体系,以精品课程的形式呈现在学生面前。学生在实践过程中,需要融合创作者的感知体验、行为表现和情感渗透,来提升本土文化价值认知感、增强本土文化行为表现力、丰富本土文化情感体验度,进而迁移应用成为恒常的艺术能力——素养。我们将继续深化绘本创编教学实践,努力探索更多元、更有效的教育路径,为学生的全面发展而努力。