

浅谈动画课程在校外教育中的实践与探索

崔畅

(上海市黄浦区青少年艺术活动中心 上海 200001)

【摘要】随着现代化进程的迈进,人民群众审美需求不断提高,动画艺术近年来引起广泛关注。在校外教育进行动画课程的实践与探索,得以加强美育建设,促进培养学生艺术通感、创造力和人文素养,符合动画人才培养与客观需要。课程结合校外教育独特作用与社会资源编写校本教材,以“任务先行、标准前置、评价伴学”为原则设计学习任务单,帮助学生在项目式的学习中提高综合素养。笔者将借助课程实践过程与结果,从教学设计、教学方法、教学评价等方面进行相关探索。

【关键词】动画课程;校外教育;美育;项目化学习

【中图分类号】G434 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-9574(2022)01-000175-03

美育,是通过教育帮助人们认识美、理解美、欣赏美、创作美的能力。作为提升学生综合素养的重要着力点,其在关注每一个学生潜能的开发与个性的发展过程中,发挥着独特的、不可替代的作用。艺术是美育最典型的体现,其中动画艺术涵盖了一般美术的特征,包含了绘画、音乐、摄影、文学、多媒体等诸多艺术种类。在信息技术现代化的今天,作为一种对科技依赖性颇强的综合性艺术发展日趋多样性、多元化。随着人民群众审美需求的提高,动画文化以其故事化、动态化、符号化、生活化等特点为不同年龄阶段受众所关注所喜爱,尤其是青少年群体。基于“中小学艺术核心素养”,关注动画的制作原理、拍摄题材,人文内涵,审美导向,为顺应时代发展,开展校外教育的动画课程,意在培养创新型人才,为动画文化、动画产业客观发展埋下一颗种子。并以“学动画、做动画、玩动画”理念帮助学生在体验创作乐趣中发展创意思维,追求美、表达美、释放生活之美。

一、课程设计与理念

(一)教学目标切合实际

根据《上海市中学艺术课程标准》设置教学目标,符合学生的认知程度、学习兴趣和行为特点。校外教育的动漫课程学习对象,是对动漫艺术感兴趣对美术有一定欣赏、表现能力的中学生,比起专业美术理论与技巧的练习,激发学生想象力、创造力,学生在欣赏动画、学习绘制动画过程中得到美的享受更为重要。

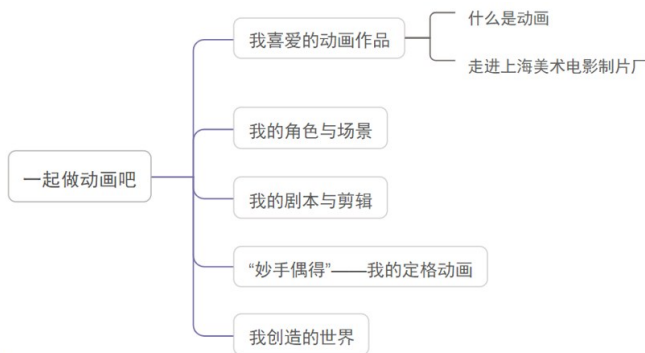
课程以创造特定的文化空间,“浸润”式的以美育人,培养学生艺术人文素养,增强社会责任感,达到“立德树人”为根本任务。从技术认知与表达、实践创意、审美情趣、文化理解与责任四个方面分别设置初级、中级、高级阶梯式的教学目标。学生能够在迁移动画技巧的同时,思考并领悟不同动画语境下所蕴含的情感价值,进一步了解中国动画艺术,建立民族文化认同感和文化自信。潜移默化的在艺术教育过程中,开拓眼睛,建立健康、积极的世界观,发现生活,热爱生活,感受生活之美。这是培养学生综合素养的需要,也是实现学生个性化发展的需要[1]。

(二)教学范例贴近生活

对动画艺术颇感兴趣的学生普遍对动画具体制作流程与专业性的词汇相对陌生,缺乏具体概念。教师应尽可能选择贴近学生生活的范例、学习内容来诠释专业性的知识。例如校本教材第二单元:学习景别、感受镜头语言,这是一个相对抽象且主观的概念。在进行范例教学时,教师引导学生通过熟悉的优秀动画作品鉴赏,针对一个角色、一则片段,进行镜头赏析,了解创作者与作品背后的精神内核。在反复品鉴中,感受故事中的故事。体会景别、摄像机拍摄方式、转场方式等镜头语言就如语文学习中多样的修辞,为影片增添更多气氛烘托,体现创作者意图。学生将原有的审美经验与新知识相融合,便能更感性得理解镜头语言和其背后人文思想,从而达到教学目标。

(三)单元教学彼此联系

笔者设计的校外动漫校本课程分为五个单元,从认识篇到实践篇,每单元内容又互相联系,层层递进。学生能够在接受新知识的同时回顾旧知,举一反三将之综合性运用其中。

前四个单元“我喜爱的动画作品”、“我的角色与场景”、“我的剧本与剪辑”到“我的定格动画”都为最后一单元“我创造的世界”进行知识梳理与经验积累的铺垫和准备。每单元内容各自独立又彼此关联:学习鉴赏动画作品,提升审美感知力;拍摄身边人与事进行视频剪辑,赋予短片新的情节走向;初步理解镜头

语言赋予角色形象的深度与影响;分工合作创作剧本、设计角色,绘制动画分镜头台本;收集材料进行角色、场景的设计制作,最后合成属于自己的动画短片。五个单元引领学生逐步体验完整的动画创作过程,从而加深对动画魅力的认知,与动画创作者产生共鸣,佐以每单元的实践成果完成学习任务。

(四)教学手段现代化

动画艺术随科技的发展,创作手段从有纸到无纸,从赛璐璐片到电脑,表达方式、创作媒介等越加丰富。随着手机、平板电脑等的普及,平面绘画、二维动画制作、定格动画拍摄等相关软件丰富多样,学生能够根据自身情况选择适合的软件进行创作。课程教学手段应现校外教育的特殊性,发挥微视频、远程授课等优势,提高资源的开发利用程度,充分运用多种媒体材料和现代信息技术,获取更多线上资源,落实本项目课程确立的课程目标、课程内容。

二、课程实施与方案

(一)任务单引导学习

在开展动画课程实践过程中,贯彻“任务先行、标准前置、评价伴学”原则,根据每单元教学目标设计项目化学习任务单。明确学生学习目标、探究内容、达成结果。每份任务单由学前调研、实践学习和评价量表三部分组成。学前调研引导学生自主探究积累理论知识;实践学习帮助学生明确实践活动中及时记录创作过程与问题的重要;最后根据评价量表不同维度了解探究成果标准。此外,教师仔细观察学生实践过程,随时修改补充任务单,借以让学生在有标准的引导下,尽量发挥其创造性,主体性。

其中,实践学习部分的记录尤为重要。学生在初步进入动画课程学习时,普遍缺乏计划性与经验的总结,遇到问题第一时间求助教师缺少独立思考的习惯。实践学习中“所遇问题”和“解决方案”反复引导学生独立思考努力尝试解决问题。任务单还包含团队活动概况、分工与计划等。有了书面的总结,学生在艺术创作中更具有条理性与时间概念,更好的认识自我,认识他人,建立信心和主观能动性。

(二)重视情景创设

在课堂教学中重视情境创设,能够极大得激发学生学习兴趣,调动思考积极性。动画艺术是非常感性的艺术,它充满无限想象与可能性。教师在开展动画课程时经常运用创设情境的教学方法,学生得以换位思考沉浸式融入课堂[2]。

如学习分镜头台本设计单元,学生要进行人生中第一次动画台本的编写,多跃跃欲试,灵感迸发,创作了或是背景恢宏颇具意识流的台本,或是出现逻辑问题的台本。前者以学生目前的积累是较难以展现的,后者受限于年龄与阅历是可预测的教

学效果。为充分发挥学生为主体的课堂教学,教师请各团队分工代入角色进行表演。学生在讲述自己写的台词与剧情时,便能第一时间发现自身问题。若发生争议问题,可即兴进行头脑风暴,在不断思维碰撞中打磨剧本。教师是潜移默化影响学生自主发现问题的教育引导者,而非以成人视角对学生作品进行主观界定的评判者。学生在学习及时作出合理判断是培养其独立能力,社会化的重要体现。创设情景教学能为学生提供更多平台与氛围去体会人生,自我成长。

(三)项目化学习

学生是学习实践和认识活动的主体,要使学生从一个自然人真正成长为具有社会意义的人,就要学会在复杂的社会条件下,进行自我选择、自我约束和自主创造。制作动画需要一个团队的付出与协作,这同培养学生自我能力和社会化不谋而合。将项目化学习“专题式”、“问题式”等教学模式引入是必要且高效的。“合作学习”“探究学习”作为动画学习的主要方式,帮助学生将动画艺术实践运用拓展到日常生活的不同领域[3]。

教师在课程开展之初便有意识的引导学生对于团队分工合作的概念,建立团队文化。在创作实践中,学生直接获取信息与经验,彼此陌生的小组成员团队意识逐渐加强,组员之间更为默契。集体荣誉感与学习达成成果赋予学生极大成就感,树立自信同时对彼此也更为信任。在项目化学习中所遇驱动性问题,便能通过团队协作,发挥自身潜能寻求答案,会学习,会生活。

(四)发挥校外教育优势

我国曾在动画领域于国际上占据举足轻重的地位,上世纪“中国学派”创作了诸多优秀动画作品,如《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《天书奇谭》等,皆出自上海电影美术制片厂。校外动画课程通过场馆教学,利用本土文化特色,在任务单辅助下,组织学生于上海电影博物馆动画展馆进行实地观察、调查、研究和学习动画制作原理;基于项目学习引导学生深层次思辨中国动画的功能性艺术性及精神文化;通过新媒体技术习得动画制作原理、体验创作动画的乐趣,培养创意思维与艺术通感。充分整合学校、社会与艺术家资源尊重学生个体差异,发挥校外教育的特殊性、多元化和个性化,引导学生认识自身的美学基础和发展需求,实施难易度递进式的因材施教,促进学生主动参与表现动画艺术。

例:场馆教学《一起做动画吧——走进上海美术电影制片厂》活动设计

三、课程评价与建议

校外教育动画课程以“评价伴学”贯穿课程,评价是至关重要一环。使学习评价成为激励学生不断发现和发展个性潜能的过程,促进学生积极参与活动、主动获取知识,提高学生“自我选择——自我发现——自我认识——自我实现”的能力[4]。要特别重视过程评价和个性化的评价。要关注每一个学生的学习兴趣 and 特长,让学生进行独特的、富有个性的艺术创作,让每一个学生在学习过程中,通过适当的评价方法的运用,感受到成功,以增强学习的兴趣和信心。

(一)评价原则

秉承导向性原则、科学性原则、整体性原则与可操作性原则设计评价标准。帮助学生了解自己的进步,发现和挖掘工艺的潜能,建立自信,促进动画感知、表现和创造等能力的发展;从不同阶段的回顾和对比中,把握其进步与发展,使评价起到激励和促进的作用;根据教学的特点,将过程性评价与小组评价,课堂评价与活动评价相结合,形成师生之间、学生之间生动活泼的良好评价氛围。

例:场馆教学《一起做动画吧——走进上海美术电影制片厂》学前任务单

问题 1:	大家看过哪些中国动画作品?请举例,简单分享对其印象。
问题 2:	在参观“”动画长廊“”过程中,收集信息,回答下列问题。 1) 我国的动画有哪些艺术表现形式? 2) 下列动画电影的艺术表现形式是? 《阿凡提》: 《渔童》: 《小蝌蚪找妈妈》:
问题 3:	通过参与欣赏,从故事、艺术表现等角度谈一谈对中国动画的新认识。

(二)评价内容

以知识欣赏、绘画基础、技能实践与创作拓展四模块为课程具体评价内涵。学生通过欣赏与讨论、考察与体验、交流与学习、实践与创新、展示与评价等教学环节,检验自身学习情况。并根据初级、中级、高级相应目标一一达成学习成果。

(三)评价方式

1. 侧重表现性评价。

表现性评价的本质在于学生在实践中,不仅将综合思考和问题解决联系起来,还可帮助学生在合作中解决实际问题,使教学具有现实意义。同时,学生可利用评价标准进行以自我需要为主导的学习,并对学习本身进行反思,而非被动接受,从而进行深度学习,发挥主观创造力[5]。动画艺术课程的综合性与人文性对于学生的美育培养既有显性绘画能力、技术的培养,还有隐形对自身、周围与生活的思考。在小组展示成果环节,学生展

示实践过程中所遇困难、解决方案,用图文结合的形式生动展出。所有这些创造和表现活动是学生在获得丰富艺术体验的基础上进行的,这是一个自我反思的过程。

2. 采取多元评价方式。

表现性评价主张学生积极参与评价,成为评价的主体,学生在学习中互帮互助,共同提高。教学是学生与教师的双边关系,一个教学相长的过程;校外教育又具有独特的社会性,故发展出多重角度的评价方式:自我评价、学生互评、教师评价、家庭评价、社会评价等。引导学生在过程性实践预评价中,听到不同的观点,换位思考包容看待更多声音,取长补短,得到长足的进步。

四、结语

新的历史时期,在倡导文化自信的语境下,老少皆宜的动画文化早已走入课堂。教育要着眼于未来,伴随国产动画向前迈进的脚步,鲜明的时代感和浓郁的中国风引领中国动画走向优秀[6]。校外教育有责任开展更细化、更专业性的动画课程,与学校具有校内特色的动画项目社团活动及课程实践,共同形成相得益彰、百花齐放的局面。以动画为媒介,为学生全面而有个性的发展奠定基础,感受生活之美,使教育在每一位学生身上得到最大的成功。

参考文献

- [1]杨同官.导研式教学在高中数学教学中的定位及运用[J].中学教学参考.2019,30:40-41.
- [2]端勇.浅谈教育现代化背景下多媒体技术在小学体育实践课教学中的应用[J].试题与研究:高考版,2020(34):2.
- [3]魏晓宇.项目式学习的校本化实践探索[J].江苏教育.2020,82:43-44.
- [4]顾建锋.“主题+特色”科学DIY拓展课程的开发与实施[J].实验教学与仪器.2017,1:57-59.
- [5]周文叶.促进深度学习的表现性评价研究与实践[J].全球教育展望.2019,10:85-95.
- [6]王立慧,冯振威.文化自信视域下国产动画电影之美学研究[J].电影评介.2020,15:66-69.