

课程思政融入动漫专业教学“四维”模式的探索与研究

张宇虹

(广东女子职业技术学院 广东 番禺 511450)

【摘要】我们着力课程思政教育融入高职动漫专业教学的对策研究,在动漫专业课程的教学实践中反复实践和探索,以“立德树人”为根本目标,初步总结出从“思维观念——视野兴趣——专业技能——创新实践”四个维度进行考察、实践和分析,探索“以生为本、以美化人、以美育人、以创促学”的高职育人新模式,培养具有社会主义核心价值观的高职动漫专业人才。

【关键词】课程思政;高职动漫专业;四个维度;社会主义核心价值观

【作者简介】张宇虹(1982-),女,河南安阳人,硕士,讲师,研究方向:动漫理论研究及动漫教学。

【中图分类号】G711

【文献标识码】A

【文章编号】1673-9574(2022)18-000212-03

为了深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,把思想政治教育贯穿人才培养体系中,实现全面推进高校课程思政建设的目标,教育部发文,面向不同层次高校、不同学科专业、不同类型课程都给出了较明确的指导建议。例如“针对艺术类专业课程,指出课程思政要在课程教学中树立正确的艺术观和创作观,要坚持以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,全面提高学生的审美和人文素养,增强文化自信。”

动漫作品具有极强的表现力和传播性,能跨越国家和民族的界线广泛流行,它在经济利益的驱动下,以艺术审美、视觉传播为载体,以大众娱乐、通俗文化为表象,潜移默化地传递着价值观,产生了不可估量的文化影响力和思想渗透力。近几年,越发盛行的国外动漫,其传达出的意识形态对未成年人影响的持续增强,已上升到亟待解决的文化安全战略命题。比如大学生中“腐”文化、“宅”文化、“丧”文化等青年亚文化的流行,以及基于漫画、动画、游戏等虚拟世界所形成的“二次元”文化在国内青少年群体中的广泛传播,已成为不可忽视的文化现象。

结合高职动漫专业的教学不难发现,学生的思维观念、兴趣爱好、审美意识、实践活动等方面都受到外来动漫文化常年侵蚀的影响。高职动漫专业培养的是未来的动漫行业从业者,那么培养什么样的人、如何培养人?培养出来的动漫从业者,又会产出什么样的文化产品影响下一代?如何在动漫专业教学中扭转文化劣势,抵制外来不良文化,培养具有社会主义核心价值观的动漫从业者?这些问题影响深远,对此领域的重视和研究也愈显急迫,不仅对中国动漫文化的良性发展具有重大意义,而且关乎国家软实力和民族文化的未来。

为此,我们着力课程思政融入高职动漫专业教学的对策研究,在动漫专业课程的教学实践中反复实践和探索,以“立德

树人”为根本目标,初步总结出从“思维观念——视野兴趣——专业技能——创新实践”四个维度进行社会主义核心价值观的塑造,即实现价值引领、知识传授、技能培养的多元统一,探索“以生为本、以美化人、以美育人、以创促学”的动漫专业课程思政的教学模式。

一、转变学生思维观念,重塑动漫产品对学生的心理构建

一直以来,国外的动漫产品以丰富新颖的内容、活泼多元的形式、强烈的娱乐性,非常符合青少年的心理认知和生理需求。而且,其表象中个性鲜明、夸张刺激的角色形象,以及超越现实世界的理想化,惩恶扬善、简单直白的价值观,对于相对单纯的青少年来说也更容易接受,使得成长阶段的青少年长期潜移默化地被动“隐形”输入根植西方世界的外来意识形态。其实,多数动漫产品的思想意识隐晦极深,诸多不良的思想和观念藏在欢娱的表象下,无形而犀利,在内容形式、文化传播等各个环节上缓慢“侵蚀”着学生的喜好判断、行为举止、审美意识等认知逻辑和心理组成要素。动漫专业的课程思政,改革的难点在于如何解析动漫作品潜在的内涵,如何解决“自信”与“他信”的问题,如何引导学生转变思维观念?如何使社会主义核心价值观内化于心?营造一个活泼生动、积极向上、人文关怀、开拓创新的思政大环境,从而重塑青少年的价值观、道德观、人生观,乃至文化观、政治观,这是一个长期且艰巨的问题。

动漫专业的学生已然从“二次元”思维的青少年,成长为热爱动漫并立志于从事动漫设计与制作相关行业的大学生。我们需要改变固有的灌输式的授课思维,设计有思政元素的探究和反思的专业课程,把灌输性教学逐步调整为重在背景分析、类比判断的研究性教学和不断提出问题、不断解决问题的反思性教学,积极发掘和弘扬动漫文化中凝聚社会主义核心价值观的能量和要素,将其转化为我们思想政治教育的生动素材,并

贯穿于教学过程中,遏制和对抗不良文化的影响,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

如《经典动画影片赏析》课程,可进行如下几个策略:1.结合中外动漫作品进行内涵分析、文化理解和影响力反思,引导学生批判性地赏析国外经典动漫作品,了解这些作品如何潜移默化地影响改变着受众,使学生形成积极、客观、健康的价值观判断,构建正确的艺术观和创作观;2.利用日本、欧美等国外动漫大量引进及传播,对我国传统文化、民族精神和意识形态领域造成强烈冲击的现象和危机进行审思、反思,并探究这种现象背后的成因,引导学生主动传承和弘扬中华优秀传统文化;3.用动漫通达人性、弘扬人文精神的故事,以及角色的成长历程,启发大学生在其中获得情感归属与价值认同,形成积极向上的人生观;4.用动漫角色纯真、活泼、幽默的气质,去帮助大学生养成积极、健康、质朴的心理品质;5.用动漫奇思妙想的幻想力,激发大学生的创新思维能力等。

二、开阔学生视野,打破固有“二次元”社交圈层格局

在互联网信息传播高速发展的时代环境下,青少年的生活和社交圈层发生了革命性的变化,逐渐形成自己的精神社区和文化圈。B站的流行到成为最受这一群体欢迎的网络社区,就是一个非常典型的例子。B站是一个以动画、漫画、游戏等内容的创作与分享为主要方向的视频网站,随着90后、00后、10后受众群体的成长和壮大,它渐渐发展成涵盖上千个兴趣圈层的多元化的潮流文化平台。不仅如此,大量基于动漫形象的图形、扮演、话题充斥于青少年的线上及线下生活和社交方式中,衍生了如御宅、COS-PLAY(角色扮演)、虚拟人等思潮和行为,呈现出青少年群体社交圈层审美固化、话题虚拟化、社交抱团化的多重倾向。部分动漫爱好者,依靠对动漫角色的热情和狂热追捧,将大量的时间和精力耗费在自己热衷的兴趣圈中。由此引发的不仅是青少年视野的狭窄,兴趣的单一,而且造成他们正常社交关系的障碍及对现实生活的脱离。

高职动漫专业的学生,正是在动漫文化影响中成长起来并立志成为动漫从业者的群体。如何通过乐于接受的内容和方式,开拓学生多元化的视野兴趣,提高基于传统优秀文化的审美意识,弘扬传统文化,增强民族自信,是课程思政融入动漫专业教学的难点。显而易见的是,这不是依靠一两门课程就能够解决的问题,需要从课程案例讲解、学生小组合作、分享与评价、社团、实训实践等进行多方面的探索和实践。

如在《原画设计》课程中,可进行如下几个策略:1.将学生感兴趣的音乐、舞蹈、游戏、手作、国风文化、新科技等融入角色的设计中,使学生能够投入最大的热情沉浸在主题课程的学习和实践里;2.在摸清学生兴趣爱好的基础上,在各类课程组的人员名单中,适当融合兴趣互补、性格互补等比例;3.学生群体的

圈层多少有些异同,可以利用课程作业的分享和评价,提升彼此的视野等等。

三、夯实学生专业技能,构筑促使审美意识转型的筛网

经过80年代西方文化思潮、90年代商业文化冲击、00年以来的互联网虚拟文化的洗礼,当今动漫文化所积累和沉淀下来的审美形态深深影响着当代青少年,将其引向审美趣味的多元化、审美取向的世俗化、审美样式的娱乐化的发展方向。这种审美形态的形成,使得青少年审美趣味更加丰富和多样,但也为青少年的审美意识带来不少负面因素。例如,长期以来国外利用动漫角色形象对亚裔人种进行贬低和丑化,利用动漫的故事剧情进行西方意识形态的渗透,利用不良的亚文化对青少年进行精神腐蚀等,这些都是我们动漫专业课程思政需要通过教育教学改革,去帮助学生实现有意识地鉴别和筛除。

我们根据高职院校学生发展成长规律,结合高职教育重岗位、重技能、重实践的特点,在夯实学生专业技能的同时,如何通过专业课程思政构筑一张审美意识转型的筛网,来减少不良文化和带有明显西方意识形态的审美样式的渗透。因此,我们亟待改变传统动漫专业的授课形式,在大思政背景下通过突破课堂的限制,改变传统的讲授法、谈论法、演示法等授课形式,实现“线上、线下”一条线,“课前、课中、课后”一节课的项目式、实践式的授课形式。总体设计分为课前、课中、课后三个阶段推进,教师将授课内容进行项目式的梳理,与学生的互动交流不局限于课堂,由线上的网络课程和线下的课堂教学共同完成。在教学相长的环境中,既加强了教师思政教学的理念,又实现了对学生核心价值观的塑造和培养。鉴于动漫的审美意识形态一般由三种途径显现:动漫故事,动漫形象,动漫衍生品。我们结合职业岗位对专业技能的需求从以上三种类型的课程教学内容进行改革路径的探索:

以动漫专业课程《动画编导》为例。该课程是针对导演、编剧、分镜师相关工作岗位设置的专业课程,要求学生在课程中掌握动画剧本编写和分镜头设计的能力。动画剧本的编写就涉及对剧本主题的确立、故事情节的设定、角色的塑造、台词的设计等,分镜头的设计与绘制,要求学生掌握镜头语言、镜头组接及声画关系的处理等。从课程思政的角度,思考如何引导学生欣赏和解析动画编导案例,并在夯实专业知识的基础上,从思想内涵、影视语言、审美形态上对作品展开更深层次的解读和建构,为学生的编导创作打下基础。

例如动画编剧内容的学习和实践,以完成一个小剧本的编写为项目目标。课前,布置任务,引导学生按照不同国别、不同民族去收集动画影片的相关编导资料,例如美国动画,无论从功夫喜剧《功夫熊猫》到奇幻大片《驯龙高手》,都在传达美国个人英雄主义的思想。《功夫熊猫》虽然表面讲述的是中国故事,全

篇使用中国式背景、建筑、音乐、食物等,还有主角熊猫和用功夫做卖点的设定,但故事中英雄诞生、成长和加冕过程所体现出的内涵,却是完全西方化的价值观。在学生们作课前梳理审视时,教师就可以提前引导他们去对比思考这个剧本的立意方向、价值观和世界观的呈现;课中,教师再从专业的编剧角度和思维逻辑,跟学生一起探讨和解构剧本,掌握动画编剧的基础知识。树立学生正确的价值观和编剧的社会责任感,强调价值观远比写作技巧更重要;课后,教师布置剧本故事大纲的编写任务,及时对学生作品给予评价,纠正其编剧立意上的歪曲审美、哗众取宠的不良设定和内涵。

又如在《动漫角色设计》课程中,首先通过情境导入举例2021年冬奥会的“冰墩墩”一墩难求的范例,强调塑造一个引人共鸣的动漫形象,需要角色内涵与角色造型的完美融合,其魅力在于造型新颖、通俗可爱的外表下要有个经得起推敲的文化内核。然后在课程内容上安排大量世界各地不同民族、不同文化、不同风格的角色设计,以及目前大部分流行的动漫角色的造型,对单一、同质化严重的日式风格或是夸张的欧美风格进行举例分析,并结合国内现状动漫从业群体人文意识欠缺和文化积淀不足的集中体现进行审思;最后,设置中国经典动画角色专题,倡导在学习和借鉴经典中国动画造型语言,在传承中国传统文化基础上,在挖掘地域文化资源的过程中,发掘新的文化元素、新的造型语言、新的民族特征,做有特色、有文化、有内涵的角色造型设计,从而深入推进文化育人,增强学生的民族自信、文化自信。

四、引导学生创新实践,强调社会主义核心价值观引领

从四个维度来看,前三者可以简单地归纳为课程思政融入动漫专业教学中脑、眼、手方面的价值观引领,而第四个方面则是综合所有并集中体现的实践教学模式,是在教师指导下的合作探究学习。教师不但需要提供学科知识、价值观念引导,还需要提供科学探究方法上的指导和支持。以“课融融汇”“课赛融合”为例,教师指导学生积极参加专业领域的创新创业比赛,就是引导学生进行创新实践的重要环节,不仅有利于促进师生的教学相长,提高学生职业素养,增强学生团结协作、互帮互助的团队意识,是动漫专业学习能力的一次综合检验。

具体在创新实践过程中,教师应当借助“以赛促学、以赛促教”,在课程中积极引导,鼓励学生参加生产性实训项目和相关动画项目,以及官方或协会组织的各类各级动漫比赛,参与技能型的动漫比赛、参与动漫大赛的短片创作、参与校企合作合作的动漫商业项目等生产性实践活动。例如,在学生进行动漫短片的主题策划、剧本创作、动画设计、后期合成整个创作过程中,如何引导学生挖掘地方现实题材,讲好中国故事,呈现地域文化之美和传统优秀文化,是创新实践充分体现社会主

义核心价值观的最佳途径。中华五千年的文明史,蕴含着中华儿女的伟大智慧,是我国传统文化的瑰宝;我们国家地大物博,地域文化资源丰富,有着深厚的文化底蕴。教师在指导学生实践过程中,要通过以上内容潜移默化地影响学生的思想、行为和价值选择。

如在《动画场景设计》课程的创作过程中,可进行如下几个策略:1.在景别上多借鉴中国画的视角,以及历代文人画中对事物的观察方式,以此展现传统的意境美和人文抒情性;2.在构图上承袭传统对画面“经营位置”的考量,展现疏密关系和画面留白的中国式时空精神;3.在色彩上多使用黑、白以及中国画颜料的色彩系统,呈现淡泊、高雅的写意精神等等……

结语

动漫作品在满足受众视听的同时,也在无形中传播主流意识形态、表达作者个人情感、反映目前社会现状等。因此,高校的动漫专业教学,为了培养未来动漫文化的从业者,需要同时在动漫载体的“形式”和“内容”上达成一种课程思政观,努力在“思维观念——视野兴趣——专业技能——创新实践”四个维度将思政元素融入课程教学,由此及彼、由表及里、由浅入深,全面实现潜移默化的导向作用,增强学生的文化自信、文化自强,扩大学生践行传播正能量的“内需”。最终,我们动漫作品中的社会主义核心价值观呈现“星星之火、可以燎原”之势将指日可待。

参考文献

- [1] 吕江. 动漫产品的青少年心理构建 [J]. 美术与设计, 2021(03).
- [2] 刘轶. 动漫中的亚意识形态与青少年审美意识转型 [J]. 当代青年研究, 2008(07).
- [3] 陈旭光张明浩. 论电影工业美学视域下中国动画电影的现实困境与未来发展 [J]. 未来传播, 2020(02).
- [4] 王利华. 动漫文化融入“思政课程”与“课程思政”的协同创新研究 [J]. 湖南大众传媒职业技术学院学报, 2019, 19(03).
- [5] 刘志强. 探索课程思政在动画专业课程中的融入 [J]. 大众文艺, 2020(17).
- [6] 苟劲松, 谭书晴. 动画角色设计课程思政元素融入的探索与实践 [J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2020(08).