

DOI:10.12361/2705-0866-05-01-114887

动画影视作品对儿童艺术教育的积极作用

黄艳

广州商学院, 中国·广东 广州 510660;
菲律宾克里斯丁大学, 菲律宾·马尼拉 1004

【摘要】随着我国文化体系发展水平的不断提升,培养一支高质量的艺术型人才队伍,已经成为了多方关注的重点,其中儿童艺术教育是人培养的起点,如何打造科学的儿童艺术教育体系也成了近些年艺术领域的首要问题。本文则是从动画影视角度出发,分析动画影视作品中的艺术特征,综合儿童的审美能力以及艺术素养提升需求,以动画影视作品作为主要工具来实现艺术教育,合理的调整艺术教育的内容和形式,帮助儿童构建生活化、娱乐化的艺术教育场景,对于提升儿童的艺术素养有极强促进作用。

【关键词】儿童艺术教育; 动画影视; 主要特征; 积极作用

The Positive Effect of Animation Film and Television Works on Children's Art Education

Huang Yan

Guangzhou College of Commerce Guangzhou 510660, Guangdong, China;
Philippine Christian University, Manila 1004, Philippines

[Abstract] With the continuous improvement of the development level of China's cultural system, training a high-quality artistic talent team has become the focus of attention from all sides. Children's art education is the starting point of talent training, and how to build a scientific children's art education system has also become the primary issue in the art field in recent years. From the perspective of animation film and television, this paper analyzes the artistic characteristics of animation film and television works, integrates children's aesthetic ability and the need to improve their artistic quality, uses animation film and television works as the main tool to achieve art education, reasonably adjusts the content and form of art education, helps children build a life oriented and entertaining art education scene, and has a strong role in promoting children's artistic quality.

[Keywords] Children's art education; Animation film and television; Main characteristics; Positive role

引言

落实儿童艺术教育本身有着极强的开放性和多样性特点,儿童的审美能力以及素养还未完全形成,在进行艺术教育的过程中,主要以解放儿童天性、培养审美认知、强调艺术感知能力以及创新能力的塑造为主要任务。那么就需要脱离传统理论性的艺术教学以及刻板的案例赏析,而是要进一步加深儿童的体验感,增强感官技能,强化主观意识。因此依托儿童较为感兴趣的动画影视作品来实现艺术教育,不仅可以挖掘,动画影视作品中的艺术元素,更可以培养幼儿主动探究的积极性。

1 动画电影作品的起源及艺术走向

首先从动画影视的发源层面来看,在19世纪上半叶动画才开始走向人们的视野^[1],而到了20世纪20年代,大量具备中国特色的动画元素,成为了儿童们十分喜欢的作品,例如中国皮影、水墨画都可以作为动画影视的制作要素,《葫芦兄弟》《鼯鼠的故事》《黑猫警长》等一系列耳熟能详的动画影视,也在儿童的成长过程中留下了浓墨重彩的一笔。

从我国艺术发展的角度来讲,动画影视可以作为一种新型的艺术表达方法,其涵盖了多个有关艺术的类别,例如表演、摄影、音乐、美术、数字媒体、文学等等^[2]。将动画影视进行拆解之后,能够挖掘出大量有关艺术教育的要素,比如动画电影的情节是将生

活化的场景进行艺术加工之后形成的,动画电影精彩纷呈的画面以及特效源于艺术创作以及制作技巧,配合画面给出的精彩音效以及配乐是烘托情节感染力的重点要素,不同视角的拍摄手法以及人物形象表述能够渲染不同的情节,也可以埋下伏笔。这种多元化的艺术要素能够大大提升儿童艺术教育的效率和质量,在短短的时间内快速进行视听感官的调动,通过逐帧的画面来实现连续性视觉效果的呈现,无疑是一种具备集成化的艺术教育载体。

2 从动画电影特征看儿童艺术教育价值

儿童艺术教育的目标本身有一定的多元性特点,不仅要求儿童能够从日常生活以及环境中发现美、认识美,更要积极大胆的参加艺术类活动,展现自己的情感和体验,能够用自己喜欢的方式进行艺术表现^[3]。这种艺术教育具备极强的开放性,能够迎合儿童的实际认知和未来发展需求,帮助儿童塑造审美能力以及感知能力。而动画影视作品之所以可以作为一种集成化的艺术教育载体,主要在于其有着丰富的内涵和审美要素,能够为儿童审美教育的开展提供参考。

2.1 个性化的人物形象,有助于培养儿童的审美感知

几乎所有的动画影视作品都有极为鲜明的人物形象以及个性特征。例如儿童最为喜欢的《喜羊羊与灰太狼》,每一只小羊都有自己独特的外观形象,比如美羊羊的形象活泼可爱、喜羊羊则

机智勇敢, 懒羊羊虽然笨重迟缓但是风趣幽默, 红太狼喜怒无常, 灰太狼则搞笑滑稽, 小灰灰在天真活泼的个性上又增加了一抹真实。这种鲜明的人物形象不仅可以从常规的动作、表情、行为中体现出来, 更可以帮助儿童塑造一个立体化的卡通形象, 也能够让儿童认识到不同主体, 需要维持着自己的特点, 才可以打造多元化的集体, 这个过程能够让儿童感受多种类型的美, 也可以感受艺术的多样性。

2.2 跌宕的故事情节, 有助于增强儿童的艺术体验

儿童艺术教育强调让儿童在实践活动的过程中能够拥有自己的情感和体验, 而这种情感以及体验的形成, 又代表了儿童对于某一种艺术作品的认知和反馈, 同样的动画影视作品, 在制作的过程中也强调了为儿童的观赏提供具有代入性的情节。不仅能够吸引儿童沉浸其中, 更可以了解不同情境下产生的不同情感, 有助于帮助儿童正确进行情感控制以及情感分析, 在后续实践的过程中, 也能够让儿童大胆进行创新, 有助于创作出更具震慑力和感召力的艺术作品。

比如在改编之后的新型动画电影《白蛇传说·缘起》中, 借鉴了中国影视作品“白蛇传”的主体故事, 但是却另辟蹊径, 围绕着白蛇传的前期时间线进行论述, 讲述了“白娘子”和许仙的前世“许宣”之间的一系列故事, 但是却塑造了一个和传统故事中许仙截然不同的“许宣”形象, 在情节制作的过程中围绕倒叙、平铺直叙、插叙等方法进行描述, 故事结尾通过“村民行为”的描述暗示了二人可以获救, 但是主体剧情却依旧以悲剧收场。此时故事回到电影开始之前的“回忆”场景, 白娘子决定去寻找已经转世投胎的“许宣”, 引出西湖断桥借伞相遇。整个故事情节中总会出现意想不到的事情, 而每一次转折又合情合理。而充满想象力的剧情, 又能够让儿童进一步感受到整个作品带来的冲击, 尤其是可以在转折的过程中体会到情感的跌宕起伏。这种方式可以大大增强, 有时作品自身的艺术感召力, 也可以让儿童有着更强烈的情感认知, 在后续艺术实践的过程中, 也可以模仿这样的方式进行情感调动。

2.3 风趣幽默的节点设计, 有助于提升儿童的艺术认同感

艺术本身来源于人们的日常生活, 通过加工之后将形成一种引人深思的作品。动画电影同样具备这样的功能, 但是超出儿童理解认知能力、生活经验的动画电影, 往往会起到适得其反的效果。比如当前有一部分单纯面向成年人的动画电影, 在故事情节设计方面夹杂了大量, 只有成年人可以经历过的爱恨情仇, 这些内容对于年龄较小的儿童产生的影响并不深刻, 甚至会导致儿童无法沉浸其中。但是编剧以及导演往往会通过一些巧妙的手段来增强儿童的观看兴趣, 比如涉及大量的趣味性对话、细节, 符合儿童的思想认知, 进一步增强观影的趣味性, 不仅可以营造轻松幽默的氛围, 更能够让儿童在复杂的情节中得以放松。比如在《哪吒之魔童降世》中, 哪吒、敖丙一行人等被卷入千里江山图中, 在争夺作为出图钥匙的“毛笔”时, 选择了具备一定恶趣味的“放屁”桥段, 整个争夺环节激烈刺激又惹人发笑。

这种节点性的艺术加工能够大大增强儿童的参与感, 快速捕获儿童的专注力。而平时严肃的人物形象和生动幽默的行为进行对比, 又可以增强动画电影的感染力。

3 以动画影视作品为依托进行儿童艺术教育的积极作用

3.1 拓展儿童审美视野, 增强艺术教育多元性

针对儿童进行艺术教育, 不仅要提升艺术教育认知, 更要以儿童的自身实际需求为依托, 合理地进行艺术教育模式的创新, 常规的艺术教育包含了唱歌、绘画、跳舞、弹琴, 在此基础上还需要不断进行拓展。主要目的在于找到儿童感兴趣的艺术教育内容, 让儿童自发地进行深度学习和实践。这样可以增强儿童艺术教育的开放性, 也能够避免家长攀比心理对儿童造成压力。而想要达成这样的目的, 必须维持科学的艺术教育环境和氛围。那么引入动画影视作品来进行艺术教育, 不仅可以辅助专业教育内容的顺利开展, 更可以满足艺术教育多元性的需求, 吸引孩子的兴趣和积极性, 开阔儿童视野, 具有极强的教育价值。

3.2 以动画电影为依托, 丰富艺术教育方法

常规的艺术教育方式, 通常是以案例分析、行为模拟等方法来完成, 比如歌唱教学的过程中, 要避免教师唱一句, 孩子跟着学一句, 而是要打造多种类型的教育方法, 能够让儿童自发地进行模仿和学习, 也可以利用翻转课堂等方式让儿童有着更强的自主实践能力, 这样才可以完成一堂兼具实践、创新和理论学习的艺术课堂。比如绝大部分的儿童都喜欢《喜羊羊与灰太狼》, 那么在音乐教学的过程中, 可以通过角色扮演的方式为所有的学生发放卡通头饰以及服装, 让学生选择具有代表性的道具来装饰自己, 然后变成自己喜欢的角色。为学生播放动画片的片头曲, 按照其中出现的角色让学生进行互动, 边游戏边唱歌, 将其排练成小节目, 这个过程往往需要花费较长的时间。无需教师进行针对性的领唱, 便能够让儿童掌握最基础的歌词以及音调, 有了基础认知之后, 再进行重点知识的教学, 不仅可以营造灵活多样的艺术课堂, 更可以让儿童养成自主学习、互动学习的习惯, 这是培养儿童艺术实践能力的重要过程, 更可以促进儿童艺术水平的提升与艺术品格的形成。

4 结束语

综上所述, 在当前的教学改革环境下, 儿童艺术教育必须要及时地进行转变和创新, 不仅要形成新的教学思想以及教学方式, 还是要合理利用动画电影这一集成式的艺术作品来进行优化。为儿童提供多元性的艺术教育, 拓展审美视野, 丰富教育方法, 营造自主认知, 扩充教育内容, 培养跨领域的艺术实践价值观。这不仅可以提升儿童的艺术学习积极性和能动性, 更可以让我国的儿童艺术教育具备活力, 有着更强的社会价值。在陶冶儿童情操的同时, 也可以实现核心素养的培养。

参考文献:

- [1] 陈国楠. 宫崎骏动画电影艺术特色研究[D]. 西北师范大学, 2021.
- [2] 戚晓莹. 国产IP改编动画电影审美研究[D]. 中国矿业大学, 2020.
- [3] 马若宁. 谈动画电影对儿童艺术教学的影响[J]. 艺术教育, 2019, (12): 106-107.

作者简介:

黄艳 (1983-), 女, 汉族, 研究生, 广州商学院艺术设计创新实践研究中心特聘研究员, 讲师, 研究方向: 数字媒体, 艺术教育。