

DOI:10.12361/2705-0866-05-04-124497

高校绘本创作课程教学研究的现状与改革策略

司佳 张光 李丹

北海艺术设计学院, 中国·广西 北海 536000

【摘要】本文从高校视觉传达设计专业绘本创作课程的教学现状、问题和改革策略三个方面进行了分析,指出了当下绘本创作课程教学研究不够深入、缺乏有效的评价体系和多元化 and 个性化的指导等问题,并提出了加强绘本创作课程的理论研究、建立绘本创作评价体系和实施多元化 and 个性化的教学指导等改革策略。

【关键词】绘本教育; 教学研究; 评价体系

Present Situation and Reform Strategy of Teaching Research on Picture Book Creation Course in Colleges and Universities

Jia Si, Guang Zhang, Dan Li

Beihai College of Art and Design, Beihai, China 536000.

[Abstract] This paper analyzes the teaching status, problems and reform strategies of picture book creation course for visual communication design majors in colleges and universities, and points out the problems such as insufficient teaching research, lack of effective evaluation system and diversified and personalized guidance, and puts forward reform strategies such as strengthening theoretical research of picture book creation course, establishing evaluation system for picture book creation and implementing diversified and personalized teaching guidance.

[Keywords] Picture book education; Teaching research; Evaluation system

【课题项目】微型儿童戏剧引入绘本教学研究与实践(BYJG202214);“互联网+”背景下视觉传达设计专业多元混合式教学的探索与实践(BYJG202242)

1 高校绘本课程现状

1.1 高校绘本创作课程教学研究不够深入

绘本教育是指通过利用绘本作为教育资源,开展与儿童的阅读、交流、创作等活动,以达到教育目标的过程。目前,国内外对于绘本研究与教育都有着广泛的关注和探索。然而,国内的绘本研究和教育相对于国外还处于起步阶段,缺乏系统性和深度。国内绘本研究主要集中在绘本的文学性、美学性、心理学特点等方面,以及绘本对儿童发展的影响机制和效果。但是,国内对于绘本的理论研究还不够充分和深入,缺少对绘本文化背景、跨文化适应性、数字化表现形式等方面的探讨。

首先,缺乏思政元素。高校的绘本创作课程教学设计还没有充分融入思政教育的内容和方法,缺乏立德树人的根本任务。其次,缺乏跨学科知识和实践。绘本创作需要结合文学、艺术、心理学等多方面知识和技能,但目前国内的绘本研究相对于国外还缺乏系统性和深度。相比之下,国外的绘本创作课程较为系统,涵盖了从幼儿园到高中甚至大学的各个阶段。因

此,需要加强高校绘本创作课程的教学研究,增加思政元素,提高跨学科知识和实践水平,从而更好地发挥绘本教育的作用。

1.2 高校绘本创作课程教学缺乏有效的评价体系

绘本创作评价不仅反映学生的创作水平和成果,也有助于促进学生的自我反思和提升。然而,由于绘本作品的内容和形式多样化,难以用单一标准进行评估。绘本作品是一种结合了文字和图像的艺术形式,可以表达不同的主题、风格和情感元素。当前的绘本创作教学缺乏对作品的评价,没有考虑到它们之间的相互关系和协调性,以及对读者产生的影响和效果。

不同的评价者具有不同的审美观和价值取向,这可能导致评价结果存在较大的差异。绘本作品不仅是艺术品,还是文化产品,受到社会、历史、地域等因素的影响和制约。在进行绘本创作评价时,应该尊重不同评价者的主观意识和价值观,避免将单一的价值观念强加于他人。同时,也需要尊重不同文化、历史和地域背景对于绘本作品的影响,让不同的声音和意见得到充分的表达和尊重。

绘本创作评价应该是一个开放和多元的过程,使评价结果更加客观和公正。这样,可以确保高校绘本创作课程的教学质量得到提升,同时也能够培养更多具有创新精神和艺术才能的人才。

1.3 高校绘本创作课程教学缺乏多元化和个性化的指导

首先,教学缺乏多元化和个性化的指导。虽然临摹和模仿有助于学生掌握绘画技巧和表现手法,但过于依赖这些方法容易使学生陷入固定的思维模式和审美习惯,失去自己的风格和特色。因此,高校教师应该在教学中注重对绘本主题、内容和形式的深入探讨和创新,鼓励学生发挥主体性和个性化,从而提高学生的绘本创作水平。

其次,高校绘本创作课程教学往往忽视了创意性和想象力的重要性。绘本是一种艺术形式,它不仅能够激发想象力、情感体验和认知发展等多方面能力,而且需要学生在创作过程中运用这些能力。然而,高校教师常常忽略学生的个性差异和兴趣爱好,缺乏对学生自主选择、尝试和反馈的机会和空间。因此,高校教师应该注重对学生内隐思想的表现和抒发的引导和支持,为学生提供多样化和灵活的创作方式,让学生在自由的环境中表达自己的创意和想象力。

2 改革策略与方法

2.1 加强绘本创作课程的理论研究

2.1.1 拓展绘本的文化视野

绘本的文化视野是绘本创作的重要基础,体现在绘本内容的文化背景、制作方式、风格、表现形式等多个方面。为了加强绘本创作课程的理论研究,需要从以下几个方面拓展绘本的文化视野。

首先,研究绘本内容的文化背景是拓展绘本文化视野的重要方向。研究者可以通过分析绘本中出现的文化符号、民俗传统、历史事件等,探讨绘本内容与文化的联系,进而更好地理解绘本的文化内涵。

其次,绘本的跨文化适应性是指绘本作品能否适应不同文化背景下的阅读者。加强绘本创作课程的理论研究,需要关注绘本的跨文化适应性。研究者可以通过比较不同文化背景下的绘本作品,探讨不同文化间的相似性和差异性,从而提高绘本作品的跨文化适应性。

最后,随着数字化技术的发展,数字化表现形式在绘本创作中的应用越来越广泛。加强绘本创作课程的理论研究,需要探讨数字化表现形式的文化价值。研究者可以通过分析数字化绘本作品的特点、优势等,探讨数字化表现形式在绘本创作中的应用和发展,从而拓展绘本的文化视野。

2.1.2 拓展绘本的创新空间

绘本创作的形式不仅包括绘画技巧、色彩运用等方面,还包括绘本的结构、布局、呈现方式等多个方面。因此,我们需要探讨不同形式对绘本创作的影响,从而拓展绘本创作的创新空间。

绘本创作的内容和主题是绘本作品的重要组成部分。因此,我们需要关注绘本创作的内容和主题。通过分析不同绘本作品的内容和主题,我们可以探讨绘本创作中的新思路、新方法,从而拓展绘本创作的创新空间。数字化技术在绘本创作中的应用为绘本创作带来了更多的创新空间。因此,我们需要探讨数字化技术在绘本创作中的应用。通过分析数字化技术在绘本创作中的应用情况、优势等方面,我们可以探讨数字化技术对绘本创作的影响,从而拓展绘本创作的创新空间。在探讨数字化技术在绘本创作中的应用方面,研究者可以关注数字绘画、虚拟现实、交互式绘本等数字化技术的应用。数字绘画可以让绘作者使用各种数字工具和软件,制作出独具特色的绘本作品。虚拟现实技术可以让读者身临其境地感受绘本的内容和情节,增强读者的阅读体验。交互式绘本则可以让读者通过点击、滑动等方式参与到绘本的故事情节中,提高读者的阅读兴趣和参与度。

2.2 建立有效的评价体系促进学生的自我反思和提升。

在课程开始之前,需要明确课程的学习目标,包括学生需要掌握的知识和技能。评价体系需要围绕这些目标建立评价指标,以便能够有效地评估学生的学习情况。对于绘本创作课程的评价体系,可以采用多样化的评价方式,包括作品评价、小组讨论、角色扮演等。这样可以充分考查学生的不同方面的能力和表现,并且能够让学生在不同的评价方式中发挥自己的长处。

评价体系中应该包括及时的反馈机制,让学生能够及时了解自己的学习情况和成绩,发现自己的不足之处,并且及时进行调整和提升。同时,评价体系应该鼓励学生进行自我反思,让他们能够深入了解自己的优劣势和提升空间,并且能够有意识地进行调整和提升。评价体系中的评价标准应该公正、客观、明确,避免主观性和不公平的评价。同时,要考虑到学生的不同差异性,确保评价的公正性和客观性。综上所述,建立一个公正、客观、多样化的评价体系,对于学生的自我反思和提升具有重要意义。

2.3 注重多元化和个性化指导,发挥学生主体性

在高校绘本创作课程的教学过程中,应该注重多元化的指导,涵盖艺术风格、主题和故事情节、材料和技巧等方面。绘本的艺术风格可以有很多种,学生应该被鼓励尝试不同的艺术风格,

以发掘自己的创作潜力。绘本可以讲述各种主题和故事情节,例如友情、家庭、爱情、成长等等,因此学生应该被鼓励尝试不同的主题和故事情节,以挖掘自己的创作灵感。同时,绘本的创作可以使用各种材料和技巧,例如彩铅、水彩笔、油画等等。因此,学生应该被鼓励尝试不同的材料和技巧,以拓展自己的创作技能。通过多元化的指导,学生可以从不同的角度发掘自己的创作潜力,开阔自己的视野和思维方式。

在高校绘本创作课程的教学中,应该注重个性化的指导,包括资源和支持、个性化指导和反馈,并强调学生的主体性。教师应该根据学生的个性化需求提供相应的指导和反馈,以帮助他们实现自己的创作目标,并且鼓励学生自由发挥自己的创造力。学生应该得到充分的资源和支持,满足他们的个性化需求。例如,如果一个学生想使用不常见的材料进行创作,教师应该提供相应的资源和支持。如果一个学生在某种艺术风格方面表现出色,教师应该鼓励他在这个方面更进一步,并提供更具体的指导和反馈。通过个性化的指导,学生可以在教师的帮助下实现自己的创作目标,更好地发挥自己的创造力和创意,以及在创作中获得更好的成就感和满足感。总之,高校绘本创作课程的教学应该注重个性化指导和学生主体性,以激发学生的创造力和想象力,使他们创作出具有个性化的作品。

在高校的绘本创作课程中,注重发挥学生的主体性是非常重要的。教师应该提供自主学习的机会,让学生能够根据自身的兴趣和需求,选择适合自己的学习方式和节奏。例如,学生可以自主选择绘本主题和故事情节,并在教师的指导下进行创作。同时,教师还应该引导学生发现问题和解决问题的能力,帮助学生寻找解决问题的方法和思路。举例来说,如果学生在绘制人物表情和动态方面存在问题,教师应该帮助他发现问题,并提供相应的指导和练习,以帮助他解决问题。此外,教师还应该鼓励学生在绘本创作中尝试新的思路和方法,以发掘自己的创新和探索精神。例如,学生可以在绘图中尝试新的艺术风格或故事情节,以挑战自己的创作能力。通过发挥学生的主体性,他们能够更自由地发挥自己的创意和创造力,同时也能够更深入地了解自己的兴趣和优势。这将有助于学生在绘本创作中取得更好的成绩。

2.4 融入思政教育的内容

引导学生学习和了解中华优秀传统文化。通过绘本创作,引导学生了解和传承中华文化,增强文化自信和文化自觉。例如,可以让学生创作以中国传统文化为主题的绘本,如中国古

诗词、传统节日等,使学生能够更好地了解 and 传承中华文化。

培养学生的社会责任感和公民意识。引导学生关注社会现实和公共议题,用绘本表达自己对于社会问题的看法和态度。例如,可以让学生创作关于环境保护、人权、反腐等社会议题的绘本,通过绘本传递正确的价值观和道德观念,引导学生树立正确的社会责任感和公民意识。

注重培养学生的创新能力和创造力。通过绘本创作,培养学生的创新能力和创造力,鼓励学生寻求新颖、有趣的创意,并将之转化为优秀的绘本作品。这样不仅能够提高学生的艺术水平,还能够培养学生的综合素质和创新精神。

建立开放、平等的交流平台。为了让学生更好地交流与分享,可以建立开放、平等的交流平台,鼓励学生互相学习、交流和分享。例如,可以开设绘本创作讲座、比赛、展览等活动,为学生提供更多的展示和交流机会,激发学生的创作热情和积极性。

3 结语

绘本是一种富有魅力和价值的艺术形式,它不仅能够传递知识、情感和美感,而且能够激发想象力、创造力和批判性思维等多方面能力。高校绘本创作课程是培养学生这些能力的重要途径,也是推动我国绘本事业发展的重要基础。因此,高校应该重视绘本创作课程教学研究,不断探索新的理论、方法和模式,以适应时代变化和社会需求,为我国文化建设作出贡献。

参考文献:

[1] 湛丛. 提升大学生思想政治教育的重要途径增强文化自信[J]. 法制与社会, 2018.

[2] 王文昭. 中华优秀传统文化融入高中语文教学的探索[J]. 广东省佛山市三水区实验中学, 2019.

作者简介:

司佳(1995.02—),女,汉族,籍贯:广西南宁人,北海艺术设计学院,未评级,硕士学位,专业:现代插画,研究方向:绘本、插画。

张光(1990.08—),男,汉族,籍贯:四川乐山人,北海艺术设计学院,讲师,硕士学位,专业:视觉传达设计,研究方向:品牌化设计、图形语言研究、职业教育。

李丹(1984.10—),女,汉族,籍贯:江苏溧阳人,北海艺术设计学院,讲师,硕士学位,专业:视觉传达设计,研究方向:绘本、插画、职业教育。