

人类艺术发展大时代与动漫发展小时代的造型美学发展对比启发

杜江挺

(东莞市电子科技学校 广东 东莞 523710)

[摘要] 美术从原始画、传统画到如今多元形式的发展与动漫近百年在工业信息革命带动之下的独立与发展过程, 呈现的是包含又各有自己的独立生命发展轨迹, 而其中的关系与异同也是很值得深究的。两者在摇篮阶段、发展和当今由单一到多元的造型审美过程有着接近的发展规律迹象。通过分析不同过程的背景、现象和层次, 可以总结出其美学规律并应用到未来美术和动漫发展当中。有利于大众正确选择其美学走向的发展问题。

[关键词] 美术; 动漫; 造型美学; 化形点神; 同级审美

据史料记载人类是从开始追求精神物质时开始的文明发展。有自然元素造型表现的不同艺术形式相继出现, 有精神价值的艺术追求也因此孕育而生。而纵观古今中外, 优秀的艺术家们对于物象无不观察入微, 并在不同形式的描绘应用基础上同时致力于表现物象内在本真一面。想把主客观情感想法的艺术精神价值融入物象, 让造型与情感能寓意统一, 为服务于想法更好的感应传播。这种化神于形相对于造型操作, 可以是概括、提炼和整理物象造型, 也可复杂造型等, 简称化形。考虑时代思想文化偏差的影响, 注重道德文化精神修养的优秀艺术创作者是又能通过自己精神立意化于造型, 并又突出时代优秀精神思想的化形点神造型美学使美术动漫等不同艺术形式作品达到了至高的境界。而点神一方面是因作者在自然社会变化和广泛群体市场影响下, 借助受众与作者是在相同大背景生活规律经验, 让作品物象不同繁简造型相对应于不同大众欣赏者视觉感官的冲击和满足, 同时对满足于各种内心情感压力宣泄和文化层次审美的精神享受境界。对欣赏者输出内外感应结果。而在反馈层面, 有境界效果艺术作品对大众输出感应的满足结果反过来是同时能安抚并满足作者创作的灵感初衷, 和一些方向认可的心理等。从而达到至高的正能量情感共鸣和慰藉的。所以说化形点神两个层面发生的双向认可满足感应且精神共鸣也可称同级审美。而因化形点神是高级专属, 也包括因社会层面、传播程度和时代发展, 而产生的境界层次和影响意义。所以同级审美也有不同的层次范围。应用在美术动漫创作中或者教学传承中都会更有契合和高效程度的影响意义。这种境界是可以让社会思想精神良性进化升华, 推动社会进步, 人类发展的。这就是为什么说化形点神是至高境界的初衷和意义。如此证明艺术创作的美学价值是反应在主客观真理的精神价值。

纵观人类文明是在智人类几百万年发展至今最后几万年时间才开始发生的事情。在文明初期至今的几万年大时代, 为了适应生存和传承发展的需要, 人类从开始就已经在无意识或者有意识地进行着这种同级审美的艺术发展实践了。我们不难从历史的长河迹象中发现这些规律经验。如原始画和工具造型等的实用或装饰美化到如今美术多元的发展。其中就有近代经济科技大变革时代由传统美术演变而来的动漫。其最早出现并吸收发展到如今才一百多年的小时代, 相比较于几万年文明艺术发展, 那可算是新生儿。但两者本同根同血脉, 有异曲同工之妙。也皆随时代需求产生, 其过程和意义又可相对独立。为了动漫以后能选择正确走向且持续发展下去, 我们需要参考艺术美学精神等, 结合人类艺术发展过程和动漫百年来的各自规律现象进行对比研究。简称大时代与小时代。在大小时代初期, 人类创造原始画对应于人类文明初期认知。漫画作为新画种对应于个体生命初期(儿童或视觉感官及心理属于初级能力的大人。也是因为供求双方的创造与认知出现时是有自然选择的缘故, 具体表现在造型能力、审美能力和文化心理理论层次认知等方面。其中有: 处于大局意识模糊状态、无或少主观意识、简化实用、直觉直观性。虽然同属典型原始初期同级审美认知的时代朴拙朴素精神审美观, 但也不失为纯真的高级境界。到中后期不同程度的同级审美过程原理则是大自然环境选择下生发初级同级审美, 并共存共进且过程人文新生事物发展传播和结果交相刺激再循环, 引导同级审美精神升进化的辩证循环发展过程。接下来在艺术化形点神造型和传播方面, 比较分析具体历史实践事例。

人类文明大时代朴拙实用的初期审美有: 内蒙阴山岩画、云南沧源岩画、马家窑彩陶纹彩陶盆、非洲撒哈拉岩石岩画、欧洲地中海动物岩画等。都是在新旧石器时代的原始岩画、石器、雕刻、器具等形式作品。大多功能从自然生发应用到宗教信仰祭祀等。造型元素、拙朴单一, 但特征突出传神。其中一些也不失有高水准技术与艺术的价值审美。且都在部落间迁徙传播交流发展。中段不断发展的智慧文明同级审美有: 早期农耕文明土地丈量、古希腊航海和中国天文观测等领域所运用的几何图形学。中国仓颉造字也先依形分类让形化字而象其形。甲骨文象形文字系统也沿用至今, 功能与美的融合, 化形而广于精神用。政治经济文化思想及传播更迭变化, 也可以通过不同经典大师与作品的艺术理想和影响意义上看出来。犹如中国八大山人、石涛、西方文艺复兴三杰等等。他们无不是社会与时代人文智慧精神的推进者。中段艺术仍因科学技术认知缓慢, 相对传播发展大多还是自娱自乐。而宗教精神信仰填补需求的一些公共艺术服务领域, 如东方佛像造型和西方基督教建筑雕塑是有所传播与发展。有些艺术价值造诣已经到巅峰, 属于局部传播的巅峰精神造型时代。还有如盛唐唐代文化繁荣, 是各民族思想文化传播融合的结果。文明后期有: 中国画与西洋画传播互融。代表有梵高和郎世宁, 把东方绘画建筑等的平

面古朴表现等审美思维和西方油画雕塑等的立体写实模仿等审美思维结合。中后期文明可谓艺术高峰连绵不断, 层层推进。《千里江山图》、《蒙娜丽莎》等除了它们本身境界优秀外还因传播和高频率传颂的缘故成几乎无人不知的经典作品。当今文明工业信息时代: 交通网络和相机解决了文化记录与传播的全球化终极问题。多元形式审美相互影响, 虽世界思想文化有偏差, 但大多文明为了融入时代文化发展趋势, 进行内外文化取舍整合。艺术总体趋势还是更加倾向人感受的表达, 绘画变成近纯粹的艺术。西方古典写实理念部分被摒弃, 印象派写意出现。如今即使是照片, 人们为了审美需求, 电脑照片视频处理软件已随着出现, 自己也会进行美化处理。当今大数据信息时代, 人口物质暴涨, 生活压力更大, 精神解压就更需艺术的发挥。

对比初始漫画和原始画, 在自然选择及初期心理生发角度看。动漫的诞生和初期发展, 其一些作者相比多了摆脱旧制和社会转型自由思潮的社会背景强烈基础的主观意识。渐渐也因环境变自由, 两时代作者们都或有或无意识地借鉴了社会同级情感缺失体验和快乐体验的心理经验。将感同身受用于创造有情感共鸣魅力的作品。在科技经济高速发展带动下, 时代动漫风从简单讽刺造型发展转变为连环画式叙事再到动画影视, 过程推演大刀阔斧且高速发展。并都带着浓重的时代工业气息和革命精神。其原因具体表现在时代媒体容量和供需传播速度问题应对上。大多主张造型特征提炼整合、存需去杂、线条简约少色、节省精力、突出神态、情感贯穿造型构图、服从剧情需要、主次强烈、直指人心、连载供求平衡和重视剧情情感趣味原则。这也同时成就了动漫的生命力和传播力。结合在大时代艺术人文正能量精干化等特点的化形点神同级审美风气发展和影响分析, 有文化心理等偏差的一些艺术形式如绘画动漫等作品也会被社会埋没淘汰。而符合文化价值观的艺术作品让人乐意分享传播且安慰时代渴望已久的文艺心灵。所以早中期有一些动漫经典风靡世界, 曾一度掩盖掉其它艺术的光芒, 甚至取代或改造了某些传统艺术画种的发展形式或走向。同时其发展速度已超以往艺术形式如原始画和传统美术等的变革速度。此阶段的世界动漫发展现象是相互传播影响并同时结合各国本地文化审美认知生发, 都有着各自的地域民族文化思维特征。如: 中国早期由写意图画演变的丰子恺毛笔国画漫画和中期传统连环画动漫、早期的浮世绘演变的日本漫画和美国早期讽刺漫画和中期超级英雄动漫。如今时代网络增量, 多元艺术并存发展。不同人文艺术审美和时代精神共存且不断升华。此历史进程, 同级审美的传承契合应用与高效影响作用在这个大时代节点被运用和展现得淋漓尽致。可谓大时代的黄金时期, 此百年艺术小时代也可堪比文明艺术大时代。在此社会中能静心细品艺术不失为一件幸福的事。但是相对于未来人文科学经济带动下的动漫艺术不可预知的发展, 动漫近百年仅可称初期阶段。所以我们也是需要借鉴与创造并存, 面对未来更好的艺术和动漫时代。也可以从免疫学共生进化角度等其它非艺术领域进行化形点神的深层意义思考。

艺术审美虽是制造大脑错觉幻像感应的机制, 而艺术形式语言就像一道视觉密码, 是可以不同密码打开不同思维内容。有物象幻觉传播, 还有精神感应。艺事向来画见容易, 画听难, 而画形而上则难上难。技艺易学人人皆可, 而少有境界者。但也需要我们潜心学习的。但艺术不能仅是走向一门技术, 会陷入技术手段的浅层艺术审美死胡同。要利用精神感发来创作且促进有实质想法交流发展。而且再从世界分合起落的艺术演变看, 原始相近的本性生发到过程的地域思维分化, 无论是东方艺术重写意表现, 还是西方重写实模仿和动漫的精干务实叙事, 再到现今人类心境思想的交融趋同提升发展。因为大多艺术生命初始技艺就辉煌但是在时代穷则变, 变则通, 通则灵的道理中适应。技艺适变而思维质存, 且在化形点神的经验传播上曲折前进升华。所以也不难看出思维层次建立和选择是技艺生存演变的重要因素。而到此多元情感累积并存时代, 艺术本性思维表达更需慎思慎择。本性修养与哲学思考为主导而技艺协同共同传播正能量, 让艺术青出于蓝而胜于蓝。同时让艺术来自于生活却高于生活并能引导新生活, 这可算至高境界的化形点神审美。所以大师者和好的艺术形式, 犹如时代明珠, 照耀前方。可谓时事造英雄, 也是英雄造时事! 如西方印象派也意识到要凭借看具象的印象表达意像, 画面理性与感性并存, 通过表象看真相。如今, 国风动漫又重新流行, 反应和表现动漫发展符合我国人心审美。所以创作立意的趋势也是需符合个人和民族的世界观! 不一定是3D电影就比2D电影好看, 内容剧情不行, 观众照样不买账。动画靠每帧画面表达, 大多数人感兴趣的是其神态造型和剧情, 而由造型到剧情的寓意升华才是大众的最终评价

标准。一些动漫画之所以能不断革新流行，是他符合当下多元文化时代寓意的道德精神需求。齐白石主张画要注重视觉体验和发挥想象力，工写结合，造型在似与不似之间，天真动人。画面简练拙朴天真寓意好，拥有较高的艺术价值。其画风也是有符合百姓审美的大俗大雅境界。中国画是各技法材料服务于以境界为立意基础的极具综合承载力画种形式。其中又有“文人画”因自古文人画家重道德文化层面的表达与传承积累，还因此画境界强调将人文性修养和滋养赋予表现在画面的一点一线而得名。表现要求诗书画印俱全，各文化形式意境共同衬托，让最终画面视觉和寓意都饱满的意境审美。还有像“工笔画”需先通过考虑各不同材料技法在纸面的空间和顺序安排，为让各材料技法协调存在且统一表达物象并发挥各自优势审美目的意义。正所谓意在笔先、胸有成竹。可以减少过程弯路和主次不分。太重视传达过程形式手段而忽略原本意图，那是机械劳动。费神费力，吃力不讨好。两者也皆体现中国画比自然模仿更高级的“让”、“和”道德思想境界。道德精神价值追求和传播这也是艺术创作立意的初衷。文学艺术本一家，古诗词和成语的语言极简，但语境寓意深远。词义情感强烈且丰富。孔子曰：“辞达而已矣。”且得意而忘言。通过最朴素的文字表达丰富的思想，无需多余修饰，乃为高境。化形点神犹如得意忘言。回归原始道德本性心灵审美传授。创作要在多元文化思想

并存的世界且在同级审美化形点神的基础上绽放作者思想的光芒。从人类艺术大时代与动漫小时代的规律对比启示，重精神传承的时代艺术发展思路是开启未来艺术天堂的一把重要钥匙。

参考文献

- [1]《古画微》黄宾虹著.杭州:浙江人民美术出版社,2013.10
- [2]《中国美术史教程》(增订本)薄松年主编 薄松年 陈少丰 张同霞 林通雁 编著 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 西安:陕西人民美术出版社;北京:人民美术出版社,2008.5(2019.9重印)
- [3]《外国美术史教程》宋玉成著.北京:高等教育出版社,2016.1 2016年1月第1版
- [4]《中外动漫史》汪宁 高博 编著 中国高等院校动漫教材 上海:人民美术出版社,2007.6
- [5]《日本漫画60年》(英)保罗·格拉维特(Paul Gravett)著.周彦译.后浪出版.北京:世界图书出版公司(北京公司),2013.7
- [6]《绘画形式语言》蒋跃著.北京:人民美术出版社,2012.7

八年级“分层走班”教学的实践与反思

黄 颖

(梧州市第三中学 广西 梧州 543000)

【摘要】本文通过对2019年秋季学期在八年级开展“分层走班”教学模式的总结,积极探索一条“教育观念新、教学方法活、学生训练实、课堂效率高”的教改新路。
【关键词】八年级;分层走班;实践;反思

我校以习近平同志在全国教育大会上的重要讲话精神为指引,按照自治区和梧州市教育大会要求,自2019年秋季学期开始在八年级中开展“分层走班”教改实验。本着以人为本、因材施教原则,深化基础教育课程改革,优化教学资源,构建高效课堂。改变“同一培养标准、同一教材、同一作业、同一教法、同一教学起点、同一评价方式”的做法,实现“个个发展,人人成功”的培养目标,面向全体学生,变同步发展为差异发展,促使每一个学生在原有基础上得到有效的发展,让学生带着自信、自尊和快乐参与学习活动。

1、为什么选择八年级学生

在年级选择上,我们考虑到九年级毕业班学业任务重,不适宜开展教改实验;七年级学生年纪太小,各方面的行为习惯还处于从小学向中学过渡期,也不具备教改相应条件;而学生进入八年级后,理科成绩容易出现两极分化,课堂上老师很难兼顾。针对以上情况,学校决定以八年级为试点,推行数学、英语、物理三门学科“分层走班”课程改革。

2、“分层走班”的组织动员

“分层走班”教学作为我校的一项教学改革,在经过充分的理论论证后,还必须从教师、家长、学生三个层面统一认识,形成合力方能顺利实施。

2.1教师层面。组织召开“分层走班”教学研讨会,统一思想,对于第一阶段开展走班教学的数学、英语和物理,要求教研组、备课组根据实际情况,认真准备每一节走班课教学,做到教案详细、过程完整。走班教学要根据教学内容切实提高学生的自主性,加强实践环节、提高教学实效。

2.2家长层面。借助班级QQ群、微信群,结合“大走访”活动,了解家长对“分层走班”教学的认识和建议,对学校教育教学管理、教师的要求,对自己孩子的认识和期望值等。引导家长了解走班制的优势所在,了解学校的教改目的,引导家长客观分析自己的孩子,帮助孩子正确面对问题,提高家庭教育的科学性和有效性。

2.3学生层面。做好学生的心理疏导工作。分层次教学实施的关键,是要发挥学生的主动性和积极性,让每一位学生找准自己的长处和短处,明确自己优势所在。帮助学生调整好心态,摆正位置,找准层次,才能消除分层次教学所带来的某些学科处于低层次的心理障碍。在“走班”前把每个层次水平的目标、教学内容、教学方式、对学生的要求等告知学生,教学过程中也必须努力做好学生的心理教育,每一位任课教师、班主任都承担着学生心理疏导和心理教育的重要责任。

3、班级的划分及管理

义务教育阶段禁止设置“实验班”、“重点班”,我校开展“分层走班”教学简单的说就是在不改变行政班级的情况下,按照学生的现有知识、能力水平,将相近水平的学生合理安排,在进行数学、英语和物理教学时学生在班级间走班,而其它科目学习时则在原行政班级上课。

3.1划分班级。对七年级两次期考成绩进行量化,结合数学、英语两门学科的成绩,将7个行政班整合为2个提升班和5个奋进班。

3.2班级管理。原则上实行升级制,每学段依据测试成绩、能力、思维、习惯、个人意愿等实行微调。安排座位时,把每个行政班级的学生放到一起,实行班级区域管理,对各班的学生在出勤,课堂习惯,卫生保持等各方面进行量化管理,反馈给所在班级。

4、“分层走班”的教学管理

4.1备课分层。在实施“分层走班”教学的过程中,首先要做到目标分层。对不同层次的学生提出不同的要求,确定不同层次的教学目标。其次,教师要对所教

知识进行具体的分层,即对分层授课、分类指导、分层练习、分类测试进行周密的思考和准备。完善学校原有的集体备课制度,学科备课组集体备课和教师自主备课相结合,切实备好同一学科不同层次的课。

4.2上课分层。课堂讲授同一内容时,从最低点起步,分层指导,异步发展。有针对性地设计教学内容、安排教学活动,用不同的教学方式满足不同学生的需求。进一步严格把握训练环节,切实做到“精讲+精练+学会+会学”。

4.3辅导分层。变换辅导方式,培养自学能力。教师在调整课程和教学内容的时候,必须采取“个别辅导,分类推进”的办法。具体说就是,对提升班的学生,要在掌握双基的前提下,适当增加学习难度和广度;对奋进班的学生,采取学生多练习,教师多批改,集中进行训练的办法,促进学生基本掌握双基。由于各层次学生在学习能力等方面仍存在差别,成立“合作学习小组”,强强联合或优势互补,注重让不同的学生学习上互帮、个性上互补,并通过有效地激励,提高学生的学习动机。

4.4评价分层。进一步实行多元评价,将平时的课堂表现、课后作业完成质量等作为期末评比重要参考,使学生明确“走班”不是单纯以考试分数为标准,而是以全面评价结果为标准。

5、走班后出现的问题及应对措施

5.1部分学生家长认识不到位。由于家长对教育的了解程度不同,而且受以往社会习惯力量的影响,对于走班制,特别是分层教学不一定能有正确的认识。他们片面以为分层就是分“快慢班”、“重点班”,产生思想负担,怕丢面子。为此学校进一步做好家校联系,定期召开家长会听取意见和建议,不断完善实施方案,取得家长和学生理解、配合和支持。

5.2班级管理难度加大。在“走班制”模式下,学生之间的交往范围扩大,同学之间的相互影响加大,这种相互影响虽能增强学生的竞争意识,但由于原班级的教风、学风不同,学生间不良学习习惯、态度等方面影响也很大。学校主要通过完善管理制度来应对,例如针对走班混乱的问题,要求所有班级和学生务必在预备铃响前完成走班,预备铃响后由任课教师和课代表检查学生上课所需的资料 and 工具,将准备情况纳入学生个人操行评定。

5.3分层教学加大了任课教师的工作量和工作难度。流动式上课不利于任课老师辅导,教师备课工作量增大,学生在课后学习中遇到疑难问题得不到及时解决。学校一方面通过组织校本研修、外出参观学习等途径提升教师的业务能力,更好适应教改工作;另一方面采用入班听课的方式,要求年级领导、学科组长、学科教师和班主任每周深入课堂听课不少于2节,及时发现并处理出现的问题。

5.4学生心理疏导工作难度加大。部分学生可能因理解偏差而出现骄傲或自卑心理。“走班制”使学生的活动频繁起来,经常化的来去匆匆,使部分自控力不强的学生在感到好奇、好玩的同时,增添了一份忙乱和心散。“分层走班”如果无形中让学生产生“我是尖子”、“我是差生”的心理暗示,不利于他们的成长进步。学校要求教师转变工作作风,把思想教育抓紧抓细,关注每位学生的思想动向,对于部分确实不适应“分层走班”教学的学生,在做好心理疏导的基础上调整班级管理。

虽然“分层走班”教学给学校和班级的管理带来了诸多的不便,但只要全体师生团结一心,争取家长及社会各界的理解和支持,课程改革实验工作就一定取得成功。正如某位老师说的:“这不是额外的工作,这是大势所趋。我们会认真研究、积极探索,其价值在于层次性,实用性。用到2至3届便可以成型。这是繁琐教学的化简,也是一个成果,我们会坚守。”