

浅谈核心素养导向下踏虎凿花传统文化在动画专业教学中运用

李燕 何昱轩

(湘西职业技术学院)

[摘要] 中华民族优秀传统文化的动画片系列精神也体现动画自身的价值,在动画教学中融入中华优秀民间文化,将动画教学与当地传统文化相融合之课程化,必能相互滋养碰撞出新的文化韵味,推动动画专业与传统文化的发展。

[关键词] 核心素养导向;踏虎凿花;传统文化在动画专业

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.637

剪纸动画是我国自创的,它"是借鉴民间剪纸和皮影戏的艺术表现特点发展起来的动画电影片因为湘西苗族没有自己的文字,民族文化的信息靠口头文字和约定俗成的形象化符号来传递,其中大量的形象化符号又往往是通过剪纸的底样,多用于苗绣花底样和庆典、祭祀活动中的装饰品在湘西苗族服饰领域中起到了举足轻重的作用,被称为"绣在衣服上的文明",踏虎凿花以其独特的民族特色,鲜明的艺术个性,精湛的工艺技巧饮誉国内外。而且剪纸动画是我国自创的,它"是借鉴民间剪纸和皮影戏的艺术表现特点发展起来的动画电影片种"。因而想到以踏虎凿花元素为动画形式为载体进行文化传播的方法不断受到人们的重视,这不仅体现了中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见提出,"积极扶持国产动画片的创作、拍摄、制作和播出,逐步形成具有民族特色、适合未成年人特点、展示中华民族优秀传统文化的动画片系列精神也体现动画自身的价值,在动画教学中融入中华优秀民间文化,将动画教学与当地传统文化相融合之课程化,必能相互滋养碰撞出新的文化韵味,推动动画专业与传统文化的发展。

中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力",然今日之中国随处可见外来文化的"泛滥"国内青少年对西方"圣诞节""情人节"等洋节日追捧,已至对中国的"七夕节""重阳节"一些有着深厚文化底蕴的几乎不知。而国外动画片因展现出民族情感才会引起本国民众的共鸣,也因表达出人类共同的美好愿望与情感而被世界所广泛接受,以日本与美国动画片为例,日本动画的成功在于其中体现的民族性、民族精神,日本动画的主题非常鲜明,且能够突出体现日本文化特色。无论剧情还是场景选取、故事发展都以日本民族生活为素材进行创作,多数日本动画片表现就是发生在日本的故事。比如,深受中国观众热追的动画导演宫崎骏作的《龙猫》《千与千寻》经典,描绘日本民众生活中的点滴。美国动画成功在于故事中传达坚强、勇敢、自由的美利坚民族的精神。但剧中体现价值取向却是美式精神,如动画作品《功夫熊猫》、《花木兰》都是运用中国传统文化元素进行创作,而其中体现美国民族性。

剪纸动画自创于中国,剪纸艺术本身来源于我国劳动人民的日常生活,在漫长的历史演进过程中,始终不失其纯朴和清新的特质,凝聚着地方群众深厚的文化情结,代表地方审美倾向,具有很强的地方特色。以民间美术元素作为贯穿或连结美术教学中的重要元素,不仅可使学生增进爱土爱乡及对"根"的依恋,达到健康生活、树立人文情怀的目的,还可使其充分感受与理解不同地区和民族文化的内涵,包容不同文化并存现象,达到传承文化、提升素养、健全人格、发展身心的目的,并激学生的当地特色文化的兴趣。

以下是我对核心素养下踏虎凿花传统文化在动画专业教学中的运用研究内容:

1、以学生为主体“因材施教,因人授课”

面对同样的教学内容,教师也要根据学生的具体情况进行调整,课堂不再是按部就班、一成不变的,而是充满了生机与活力。特别是美术教师的“教”与学生的“学”要进行彻底转变:由“教师教,引领学生学”转向“教师教,辅助学生学”;由过去“教师先教,然后学生学”转向“学生先学,然后教师教”;由“肤浅型”美术教学转向“深度型”美术教学。总之,核心素养视域下的美术教学与以往的美术教学相比,在诸多方面均有显著的不同。

2、有针对性地进行课堂教学实践,推动动画与踏虎凿花传统文化的发展

认真对民间美术资源进行研究,提取传统文化要素,以备为先导,形成“备一教一学一评”的教学新模式,拓展传统“教一学一评”的空间。教师要结合学生年龄特点和所在年段教材,深入研究和挖掘当地传统文化中的艺术元素,运用于动画专业美术教材与课堂教学中去。感受踏虎凿花传统文化作品的外在美,及其所承载的厚重内涵。教师要顺应课改需要,积极开发本土美术课程资源,充分挖掘传统资源,适当地增加一些具有传统风貌的教学内容,使传统文化作为美术教育的课程资源融入动画专业课堂教学,充实美术教学内容,丰富美术教学形式,从而激发学生对美术学习的兴趣,拓宽学生文化欣赏视野,提高美术课堂教学效率。此外,现代学生受电脑游戏和动漫文化影响和包围,较少关注身边种类多样的美术,对传统

文化民间美术更是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。所以，学校可以邀请民间艺人到校与学生接触，讲解民间美术制作工艺和史地文化，让学生感受民间艺术之美、人文之美，拉近美术学习与学生生活距离，促进学生对美术的理解，促进传统文化的传承。当学生体验到原来美就在身边，不仅可以增强学习美术的热情，更可培养其关注生活，在生活中寻找美、创造美的能力。

3、运用合适的动画媒材，丰富踏虎凿花传统文化的表现形式

民间美术文化是源头活水，是艺术创新的“灵泉”和“滋养品”。可将踏虎凿花元素植入现代生活用品设计，或以现代元素如动画形象表现于民间美术工艺之中，使传统与现代相结合，创作出新生代更易于接受的形象，引发人们对传统文化更大的关注和喜爱。每一件美术作品都承载着地方历史的变迁和文化的发展，是人民智慧的结晶。结合传统文化内容，研发踏虎凿花主题动画专业课程，探讨有效教学途径和具体操作方法；形成学习、传承传统文化的浓郁校园氛围，推动学校美术教育的发展；提高学生的艺术素养，激发学生的学习兴趣，为其形成健康的人格和高尚的情操打下良好的基础。

动画从不同的价值分析层面分析1. 社会价值：社会中会存在基础的思想教育和引导问题，而传统的教育注重课堂教导的同时也会注重将真、善、美的理念在未成年人群的其他时间进行培育，而动画作为一种放松心情愉悦身心的观赏内容，其存在深受从低龄儿童到社会成人的喜爱，而优秀作品对观赏者会产生一种心灵的洗涤，从而培养出一批批人格更加健全和成熟的人。对于现在这个变化的社会产生了一些优秀且不变的价值，弘扬了正确的价值观。

优秀的作品会激发人内心中对于某种事物的热爱，比如对自然和生活的热爱、对自身民族和国家的认同、对新鲜事物的探索精神、对历史的审视和自身的反省、对友情和爱情的歌颂等等，必然会在引导人生的方向上有积极的促进作用，有相当多的人都是在未成年的时候慢慢形成了固定且自我认知的世界观和价值观，这个世界观和价值观往往伴随终生，而最终一个人的成就也基本来源于他的底层认知。在这个过程中动画的激励和引导作用不容忽视。2. 文化价值：动画是一种文化载体，以动画为载体可以用绘画图像、实拍图像、三维图像的动态表现方式使用视频媒体进行呈现，而动画是艺术表现中连接幻想和现实的一种方式，是承载幻想并表达思想最好的桥梁之一，因此在动画载体的基础上应用一种民族的文化符号对传统的民族工艺的传承和延伸有非常积极的价值，对于外界了解苗族传统文化有明显的促进作用。

人对于一种民族文化的认同和喜爱首先会基于一种兴趣和好奇心，而要持续的关注和喜爱也是基于其内涵的深度和广度，因此民族文化的传承和发扬使用动画为载体，在优秀的内容表现的驱动下，其存在会在有效的传播中覆盖大量的群体，且优秀的作品会跨越时间，变成一种历史存在的经典，被反复放映和熏陶不同时代的不同人群，从而产生持久的生命力，还会继续延伸出更多的有志者对文化进一步的挖掘和演化，促进民族文化产生新的生命力伴随未来进行自我更新和不断成长

3. 经济价值：优秀的动画往往会形成一个产业，在动画的内容触达到人群之后，优秀的作品会触发人在内心中对它的一种热爱，因此会自然延伸出作为一种精神认同的表现形式，如对于作品延伸周边的购买，或者对于作品中角色的模仿，或者对于其思想的认同因此学习了相关的文化后的社会应用，都会产生相应的价值。

相对直观的表现方式就是以踏虎凿花为例，其精美的工艺激发了热爱者的兴趣和从业者的热情，该工艺文化理念和工艺作品必然会有更多的人认知和喜爱，从行业角度讲强化了工艺传承和对该工艺的进一步发掘和创新有了新的动力，而创新的结果（比如更加精美和更多表现形式应用如将踏虎凿花元素的现代化和商业运用）也会反馈于更多对于该元素的喜爱者，从而实现一个正向的循环，让这个民族的文化变成世界的文化从而产生一种文化价值的具象体现。

4. 动画艺术创新：动画制作方式多样，表现形式只是具体手段，新的表现技术层出不穷，但故事性、思想、文化才是其核心理念，因此作为动画绘本以中国传统文化和手工技艺的新奇和民族文化融合的表达方式，是对民族文化领域的一种探索，表达方式上结合的民族特色和手工技艺独特技法等等，而故事上可以深入到苗族的历史和现代、文化的变迁、思维的碰撞等等，可以通过一段跌宕起伏的故事用各种的表现手法最终呈现在所有的观众面前。因此，通过民族工艺的角度串起了整个故事内容是一种对于动画这个艺术领域的补充和创新。

参考文献

[1]林崇德. 构建中国化的学生发展核心素养. 北京师范大学学报(社会科学版). 2017(1).

[2]张晓,王玉萍. 核心素养在美术教育中的渗透. 美术教育研究. 2019(2).

[3]姚婷. 基于地区“非遗”传承的动漫形象符号化设计思考——以潮汕地区为例. 美术大观. 2018. 09.

基金项目：本文是湖南省湘西职业技术学院院级课题《核心素养导向下踏虎凿花传统文化在动画设计专业教学融合发展研究》（编号：K202120）的研究成果。