

动画专业“作品思政”模式探索——《场景设计》课程思政

李心星

(重庆工程学院, 重庆 400056)

[摘要]在立德树人背景下,通过将思政内容与专业课程的融合,以此加强学生的思想觉悟、道德品质、政治观念以及文化内涵。对于动画专业中的《场景设计》课程来说,由于其具备艺术性、设计性与实践性的综合属性,因此在课程思政理论的融合过程中,教师可以借助设计作品的内容与形式实现思政教育的目标,由此建成“作品思政”的教学模式。本文即通过分析《场景设计》课程思政的建设内容与载体途径,进而提出“作品思政”模式的构建策略。

[关键词]作品思政;《场景设计》;课程思政

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.1402

“作品思政”是艺术类学科的思政模式之一。作品创作是艺术类学生的强项,艺术作品包含丰富的思想内涵,可以融入思政理念和价值导向。

因此对于动画专业《场景设计》课程而言,借助作品内容与形式进行表现,通过引导学生学习和了解作品背后的创作意图、文化内涵、价值引导等内容,或者为学生设计以思政教育为主题的创作活动,从而充分彰显出动画作品的思政教育价值,让学生的思想、精神、文化与意识得到升华。因此本文首先分析了《场景设计》课程思政的主要内容,并分析其实现的可靠途径,进而在实践案例中展示借助作品落实课程思政的方式与策略,打造“作品思政”教育模式。真正做到立足时代背景,扎根学生实际,在引导学生掌握专业技能的同时,树立正确的艺术观与创作观。

一、《场景设计》课程思政的建设内容与载体途径分析

(一)以民族元素传承中华文脉

《场景设计》是动画专业中一门以艺术设计为内核的课程,学生在运用动画创作设计场景时,不仅需要运用艺术理解提出创意,更要深化文化根基,为艺术表现增添文化内核,由此实现场景设计的目标性与内涵性。因此在课程思政建设过程中,教师就要深度挖掘中华民族优秀传统文化中的民族元素,以此引导学生能够借助我国传统文化渗透的符号、标志、故事、内涵与意义等完善场景设计的效果,由此既让场景设计作品中展现出中国情与中国味,又能不断拓展学生的设计创意与思维,让学生拥有更广阔的创作空间。因此在实际教学中,教师要善于引导学生解读民间神话传说,从描述神话故事的动画作品中挖掘民族元素,进而让学生在理解的基础上,掌握运用民族元素的装饰或变形手法,实现对场景设计的东方化与中国化。

(二)以历史风貌回顾特定文化

历史是一座艺术宝库,生活是一栋艺术大厦。对于动画专业中的《场景设计》课程而言,要想不断拓展学生的设计视野与思路,必须让学生拥有丰富的艺术见识与文化底蕴,而我国深厚的民俗文化与历史内涵就成为学生拓展视野的重要内容。一方面,在我国五千年的历史发展进程中,拥有极其丰厚的艺术作品,在建筑、绘画、雕塑、壁画等各个方面都有极具特色的表现力,通过引导学生寻求历史遗留的艺术形态,体会文化的变迁过程与艺术的升华阶段。另一方面,民情生活也是记录历史文化的重要表现,通过现存的建筑、绘画作品,甚至一个村庄、一座城市,结合其对应的历史文化,都将展现出独具特色的艺术色彩,同样可以作为学生了解特定文化,拓展创作源泉的重要路径,这对于学生的历史时空观、文化价值观以及艺术创作思维塑造有着重要的引导作用。所以教师可以让学生走进生活实际,通过了解一个地区的旧建筑、历史故事以及文化背景,从而将其塑造为一个具有文化内涵与艺术表现力的场

景。

(三)以科普作品宣传深化职业责任

在指导学生进行场景设计创作的过程中,教师还可以借助科普动画作品宣传或公益作品的形式,引导学生通过场景设计展现社会时事,并利用场景背后展现的文化内涵与现实引导,让人们拥有心灵上的慰藉与收获,进而对构建和谐社会产生积极作用。在这样的课程设计中,不仅可以为学生提供具有实践意义的训练平台,而且能够强化学生的职业道德与社会责任意识,能够借助自己的设计思维,做出对社会、对国家、对人民有益的文化导向。

二、《场景设计》“作品思政”模式构建策略

动画专业中的“作品思政”模式的实现主要有两种路径,其一要借助现有的优秀场景设计作品,通过指导学生进行分析与学习,把握其中的思政元素,实现思政渗透教育的效果;其二为组织学生开展思政主题的场景设计活动,通过引导学生自主思考思政内涵与场景设计之间的联系,进而同样达到思政与设计融合学习的效果。

(一)通过作品改编深挖民间神话中的民族文化元素——作品思政《金色海螺》

在中华民族几千年的辗转历史中,留下了无数具有自身特色的艺术作品与文化内涵,并逐步成为一种民族文化符合与国家标志,只要看到其中的民族元素,就能联想到中国深厚的文化与艺术历史。而在《场景设计》的课程之中,民族元素即为构建“作品思政”模式的核心内容,教师应全面促进民族元素与场景设计的融合,以此让学生运用历代先贤与前辈留下来的艺术瑰宝,创作出既符合现代审美,又独具中国艺术特色的动画场景。

比如在装饰风格教学中,线条具有极其重要的作用,而我国古代对于线条的运用也有丰富的经验与独特的表达效果,比如在原始时期陶器上发现的鱼纹、战国时期青铜器上的云纹、汉代漆器上的云纹等,都展现出对线条的巧妙运用效果,学生只有深刻了解我国的艺术文化作品,才能真正认识到其中的民族元素,并将其运用于自己的设计理念之中。当然,除了建筑、绘画等艺术作品外,神话故事中也有丰富的民族元素,尤其在进入现代后,通过将神话故事改编的动画影片,既将神话故事中的文化内涵进行了现象表达,又结合了我国独有的艺术表现效果,从而真正实现了民族元素与民族文化的融合。

例如在中国民间神话故事《金色海螺》改编中,从剧情层面来说,其讲述了打渔青年为了能够与海螺姑娘幸福生活,不顾生命安危与海神娘娘勇敢抗争的故事,其表达出劳动人民勤劳勇敢的优秀品格,并赞美了劳动者不怕牺牲、勇于和大自然斗争的精神。从画面层面来说,这部动画片采用了中国民间雕镂刻剪的传统工艺,因此在造型上更加生动细腻;同时在人物

的动作设计上,其吸取了传统戏曲、皮影戏以及木偶戏等艺术形式的特点,从而通过一种独特的剪纸影片效果进行表达,让纸片人变得栩栩如生。显然,这部作品之中容纳着大量的中华民族元素。所以,教师在教学时,就要善于借助改编《金色海螺》作品,在深化学生艺术理解的同时,实现思政要素与文化底蕴的建设目标。

(二) 通过作品创作体会历史中的文化价值——作品思政《不屈之城》

我国拥有长久而丰厚的历史,而历史本身也是一种极具研究价值的文化。对于《场景设计》这门课程来说,引导学生走进历史是建立文化根基的重要过程,组织学生走进社会现实则是建立文化架构的环节,用文化装点场景,才能真正凸显出学生设计的价值。《不屈之城》这个作品重现了日本对重庆地区实施大轰炸的历史事实,而了解这段历史是每一个重庆人乃至中国人应有的意识,透过场景设计作品的展现,不仅可以进一步宣传这段历史,让人们能够真正体会其中的人民疾苦,而且能够让人产生感同身受的共鸣情感,这既是场景设计教学的目标,也是作品思政的重要形式。

比如在场景设计的构思要求教学中,教师就可以利用优秀作品《不屈之城》进行教学,通过组织学生观看3分20秒的原创动画短片,从而通过短片中渗透的文化背景与内涵,引导学生分析场景设计时的构思思路与基本要求。首先,教师在引导学生观看动画短片后,可以让学生挖掘这部短片中表现的建筑特征并进行分析。透过动画中的建筑形态,学生可以很轻易地识别出,这些建筑都展现了老重庆的建筑风格,包括吊脚楼、码头、城门等具有重庆特色的建筑。其次,这部动画短片有着深厚的历史内涵,因此教师必须引导学生通过“5W1H”的案例分析法,了解《不屈之城》的历史背景与剧情发展。学生需要通过查阅相关资料,了解该故事发生的时间、地点、主要人物、事件等。教师可以为学生提供相应的历史资料与图片,让学生了解重庆大轰炸时期的历史背景,透过照片中当年的民众绝望的眼神,感受短片所营造的悲伤氛围。其三,教师需要为学生布置更具体的学习任务,比如了解当时的建筑、生活状态,串联短片中的场景变化与特征要素,记录城市废墟外景中出现的景物等。由此学生就会发现,作者在短片设计时严格尊重了生活实际,从倒塌的房屋、破碎的瓦片、灰暗的天空等细节上反馈了社会状态,同时又在人物创设上具有独特的人设象征,并尊重了历史,由此让这部短片中的每一个场景都极具真实感与文化内涵,让观者拥有更深刻的理解。最后,教师还应透过这部作品让学生进行深度思考其创作的情感与意图,让学生意识到通过场景设计与动画创作,不仅可以展现历史现实,重现一个地区曾经的社会状态,而且能够通过情感设定与意图表达,从历史中挖掘特定的要素,从而引发人们对曾经抗战历史的认同与惋惜,并由此展现出反战的意识形态。

(三) 通过设计制作社会主义核心价值观动画作品树立正确的价值观——《只赚一文钱》

在课程思政背景下,教师不仅要深化学生的文化自信与历史认同感,更要强化学生的核心价值观,能够在当下社会中展现出良好的思想意识与道德品质。因此在《场景设计》的课程设计中,教师在作品选择方面,也要注重其蕴含的道理与价值导向,让学生能够在作品的引导下实现思想的升华。

例如在组织学生开展动画场景绘制练习的教学中,教师可以将“核心价值观”作为创作主题,要求学生选择核心价值

中的一个关键词进行发散思考,从而完成对某一细节主题的表达与呈现。在该过程中,教师可以借助剧本《只赚一文钱》进行示范展示。首先,教师要向学生展示这个故事的主要内容,其主要讲述了某个酒馆老板发现自己生意越来越好,就通过酒里加水的方式增加获利,但是很快客人都都不来了,直到一个胡子爷爷指点,他将店面改成“只赚一文钱”,并且再也不在酒中加水,很快他的生意又好了起来。其次,在这个故事的基础上,教师应让学生分析其表达的主题,并进一步拓展故事流程,将其编为一段故事剧本。学生根据商家的前后变化分析,可以发现其故事主题围绕“诚信”展开,这也恰恰是核心价值观中的一个关键词。对此,学生可以将剧本进一步个性化设计,尤其在场景设计上,可以将其分为四个阶段。其一为老板酒馆生意越来越好的画面,这就需要学生设计古时喧闹的街道场景。其二为最初老板买酒时的状况,学生可以通过良好的环境、大酒碗、香味四溢、便宜价格表进行展示。其三为酒馆老板利欲熏心做出的错误行为,可以通过货架前笑嘻嘻的面孔,货架后偷偷加水的动作形成对比。最后则是胡子爷爷进行劝导后,酒馆老板重新开张,并挂上“只赚一文钱”牌匾的场景。通过这样的设计思路引导,学生不仅可以深化练习场景设计的整体流程,而且还能真正将核心价值观融入自己的作品之中,实现“作品思政”模式的构建目标。

(四) 运用重庆本土文化资源展开创作——作品思政《心中的重庆城》

此外,在《场景设计》课程的实践活动中,教师也要利用作品表达的主题与内涵实现思政教育的效果。比如教师可以开展以“爱我家乡”为主题的创作活动,让学生充分运用本土资源完成场景设计的效果。对于我校而言,重庆山城不仅极具特色,而且其建筑风格、场景效果更符合动画场景设计的需求。因此教师可以组织学生通过实景拍摄或外出采景的方式,寻找符合学生自己审美价值的现实场景,并以弘扬家乡的文化、风俗、特征或风光为目标,创作出以《心中的重庆城》为题的作品。由此不仅为学生提供了实践演练的资源与平台,而且还能提高学生家乡的了解与热爱,深化学生的家乡情怀。

三、结语

综上所述,在课程思政背景下,《场景设计》课程的思政融合路径可以借助作品的情感价值与文化内涵进行表现。教师通过选择具有民族文化象征或历史意义的示范性作品,可以提高学生的人文素养与文化自信;通过为学生设计具有价值导向性的活动主题,实现从‘低头’到‘抬头’,提升学生的参与感和获得感。同样可以提高学生的思想品格,进而实现“作品思政”的目标与效果。

参考文献

- [1] 王桂霞. 探究课程思政在动画专业课程中的融入策略[J]. 鞋类工艺与设计, 2021(06): 59-62.
- [2] 邓伟. “课程思政”理念下数字媒体技术专业课程设计——以“二维动画设计与制作”为例[J]. 萍乡学院学报, 2020, 37(06): 99-103.
- [3] 孙小丹. 工匠精神在“三维建模设计”课程思政教育工作中的融入——以三维场景建模教学情境为例[J]. 教育观察, 2019, 8(16): 94-95+130.

基金项目: 论文来源: 重庆工程学院, KC20210114场景设计课程思政。