

探·研·融：新时代美育视域下与游戏与动漫美术课程的改良与重构

阙黄婧

杭州师范大学, 中国·浙江 温州 311121

摘要: 本文探讨了新时代美育视域下游戏与动漫美术课程的改良与重构。文章分析了动漫美术课程在新时代美育中课程改良的诉求、与其新时代美术体系融合的阻碍, 并提出了动漫与游戏美术赏析课程改良的尝试。以笔者本科游戏设计方向为背景, 结合笔者游戏造型设计的工作经验, 加之研究生阶段的课程与教学论学习, 笔者尝试通过改良课程设置、展示动漫制作流程、邀请专业领域人才进学校分享知识、组织学生进公司进行实地考察访问, 利用杭州“动漫之都”得天独厚的地理优势, 进行博物馆游学活动等方式, 打造“特色化”美育课堂和“生活化”美育基地。让优秀的正能量动漫角色规范学生的行为, 激励学生的成长, 进而提升学生的审美情趣、激发他们的创新思维、培养他们的团队合作精神和解决问题的能力。

关键词: 新时代美育; 初中美术; 动漫教学设计; 课程重构

Exploration, Research and Integration: Improvement and Reconstruction of Game and Animation Art Curriculum from the Perspective of Aesthetic Education in the New Era

Que Huangjing

Hangzhou Normal University, China Zhejiang Wenzhou 311121

Abstract: This paper discusses the improvement and reconstruction of game and animation art courses from the perspective of aesthetic education in the new era. This paper analyzes the demands for curriculum improvement of animation art courses in the new era of aesthetic education, the obstacles to the integration of animation and game art system in the new era, and puts forward an attempt to improve the animation and game art appreciation courses. Based on the author's undergraduate game design direction, combined with the author's work experience in game design design, coupled with the study of courses and pedagogy at the graduate level, the author tries to create a "specialized" aesthetic education classroom and a "life-oriented" aesthetic education base by improving the curriculum setting, showing the animation production process, inviting talents in professional fields to share knowledge in the school, organizing students to visit the company, and taking advantage of the unique geographical advantages of Hangzhou's "animation capital" to carry out museum study tours. Let excellent positive animation characters standardize students' behavior, motivate students' growth, and then improve students' aesthetic taste, stimulate their innovative thinking, and cultivate their teamwork spirit and problem-solving ability.

Keywords: Aesthetic education in the new era; Middle school fine arts; Animation instructional design; Curriculum refactoring

1 探寻：新时代美育视角下动漫与游戏美术赏析课程改良的诉求

1.1 落实教育“立德树人”根本任务

党的二十大报告明确指出,“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。”^[1]而教育的根本任务是立德树人,这是新时代教育发展的核心要求。美育作为全面教育的重要组成部分,承担着培养学生审美情趣、创新思维和道德品质的重要任务。动漫美术赏析课程作为美育的一部分,必须紧紧围绕

立德树人的根本任务,通过优秀的动漫作品和丰富的教学内容,引导学生树立正确的价值观和艺术观。

在动漫与游戏美术赏析课程中,教师可以通过对动漫与游戏作品的艺术风格、故事情节、人物形象等方面的分析,引导学生领悟其中的文化内涵和艺术价值。同时,教师还可以结合社会热点和时事新闻,引导学生关注社会问题,如讨论青少年背着家长在游戏里进行巨额充值的新闻案例,以此正确认识动漫与游戏的艺术风格,了解游戏策划机制。此外,通过动漫角色创作实践活动,教师还可以

激发学生的创新思维和实践能力,培养他们的团队合作精神和解决问题的能力。

1.2 适应新时代美育格局的需要

随着时代的进步和社会的发展,美育的内涵和外延不断扩展,已经不再是单纯的艺术教育问题,而是与学校教育、社会教育、家庭教育等多方面密切相关。新时代美育要求课程不仅要具有审美性,还要具有创新性、实践性和综合性。动漫与游戏美术赏析课程,作为新时代美育体系中一股新生力量,正面临着前所未有的发展机遇与挑战。为了适应新时代美育格局的需要,动漫与游戏美术课程必须积极调整与优化,确保其既能够传承和弘扬美学价值,又能激发学生的创新思维与实践能力。

1.3 中学美术动漫与游戏课程的现状

在当前的中学美术教育体系中,动漫与游戏赏析课程虽然已逐步纳入课程安排,但其实际教学情况却不尽如人意。一方面,由于传统美术教育观念的影响,许多学校仍然侧重于绘画技巧的训练,而忽视了动漫作为一种新兴艺术形式在美育中的独特价值。近年来,中国的游戏动漫已经登上世界的舞台,今年发售的 3A 游戏大作《黑神话·悟空》凭借游戏体验、互动剧情展示传统文化符号,取得了良好的传播效果。^[2]学校中对于动漫游戏美术的赏析仍然停留在上个世纪,甚至只赏析动画和漫画作品,对于如今冠以“第九艺术”美誉的电子游戏依旧视为精神鸦片,忽视其承载文化传播使命、提升中华文化对外传播力的正面形象。另一方面,动漫赏析课程在内容设置和教学方法上往往缺乏创新和深度,教授的风格变形技巧仍然是欧美卡通、日式二次元等老套的风格技巧,导致学生的学习兴趣与参与度不高。同时,老师对于课程评价体系不完善,对于学生不同动漫夸张拟人方式的选择缺乏认可度。许多课程在评价学生的学习成果时,往往只关注动漫造型绘画技法的掌握情况,而忽视了学生在审美能力、创新思维和情感态度等方面的成长。

2 研究: 动漫美术赏析课程融合新时代美育的阻碍

2.1 社会传统观念对美术动漫赏析课的阻隔

尽管动漫产业在我国已经取得了长足的发展,2022 年 8 月 26 日,《人民日报海外版》就发文指出:“游戏是科技竞争的高地,更是展现国家文化软实力的重要舞台。”^[3]但社会传统观念仍然对动漫与游戏美术赏析课程存在偏见和误解。一方面,许多人仍然认为动漫与游戏是儿童专属的娱乐形式,尤其是把游戏视为洪水猛兽,把游戏和学习刻

板地放在对立面,缺乏对其艺术价值的认可。这样陈旧的观念导致动漫与游戏美术赏析课程在学校教育中的地位不高,难以得到足够的重视和支持。另一方面,一些人还认为动漫与游戏作品内容过于简单和幼稚,只是消遣时间的工具,缺乏深度和内涵,不适合作为美育课程的内容。

这种社会传统观念对动漫美术赏析课程的阻隔主要体现在以下几个方面:一是课程设置受限。由于社会对动漫的偏见和误解,许多学校在设置课程时往往将动漫美术赏析课程放在次要位置或作为选修课程,许多课程仍然停留在对动漫作品的简单介绍和欣赏层面,缺乏深入的艺术分析和文化内涵挖掘。同时老师本身对其动漫领域不够了解,学生则被动接受知识,缺乏主动思考和交流的机会,也缺少对于动漫夸张技巧的自主风格探索意识,导致该课程的课时不足和教学质量不高。二是教学资源匮乏。由于缺乏足够的支持和投入,许多学校在动漫美术赏析课程的教学资源方面存在不足,如缺乏优秀的教材、教学设备等。三是学生参与度不高。由于社会对动漫的误解和偏见,许多学生对动漫美术赏析课程缺乏兴趣和信心,导致他们在学习中的参与度不高,甚至产生抵触情绪。也有一部分学生,因为没有接受有关游戏和动漫的正确引导,陷入了对游戏角色病态狂热沉迷的误区,导致了社交能力下降,学习精力不足,产生厌学情绪。

2.2 了解动漫领域的专业师资紧缺

动漫艺术涉及多个学科领域,如绘画、设计、编剧等,需要具备综合能力的教师来授课。然而,目前许多学校缺乏具有动漫专业背景的教师,导致动漫美术赏析课程在教学内容和教学方法上缺乏专业性和创新性。

专业师资紧缺对动漫美术赏析课程的影响主要表现在以下几个方面:一是教学内容缺乏深度和广度。长期以来,我国的教师主要是通过师范教育培养,美术教师的专业背景以美术学(师范)、课程与教学论(美术方向)等美术学专业居多^[4],由于教师缺乏动漫专业背景,他们往往难以深入挖掘动漫作品的艺术价值和文化内涵,导致教学内容缺乏深度和广度。二是教学方法单一乏味。由于教师缺乏动漫专业知识和实践经验,他们往往采用传统的讲授和展示方式进行教学,导致学生缺乏学习兴趣和参与度。三是教学评价缺乏科学性。由于教师缺乏动漫专业知识和实践经验,他们往往难以对学生的作品进行客观、准确地评价,导致教学评价缺乏科学性和公正性。

2.3 动漫与游戏美术课程较少

通过数据整理和统计发现,与动漫相关的课程在整个

美术课程的占有比例非常低,在人民美术出版社出版的初中美术类义务教育教科书中,按照上下册的形式分为了七年级上册、七年级下册、八年级上册、八年级下册以及九年级上册和九年级下册,在一共六本小本课本中,与动漫相关的课程出现在了比人民教育出版社出版的初中美术类义务教育教科书早一些的七年级上册目录的第八课——“漫画”,在书上第 26 页,共计四页。占七年级上册所有 15 个课时的 6%,占整个初中六本书一共 93 个课时的 1.07%。^[5]此数据说明了在中学阶段动漫课程还未得到重视。学生在日常生活中接触游戏与动漫的时间和在课堂中正确认识到游戏与动漫的时间有着极大的时间差距。

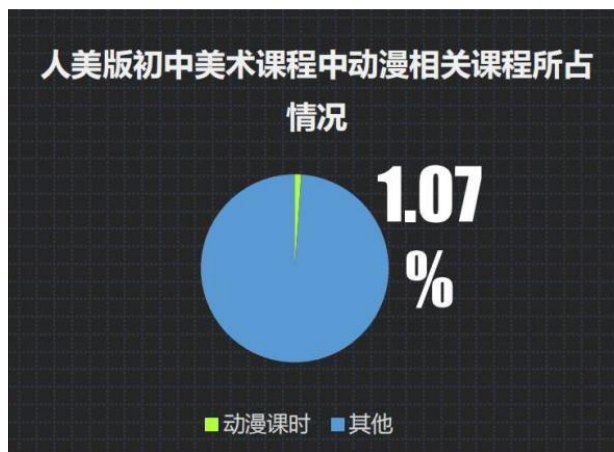

图 1.1 人美版初中美术课程中动漫相关课程所占情况

2.4 新时代美育与游戏动漫美术缺乏体系融合

新时代美育要求课程具有系统性、连贯性和整体性,而动漫与游戏美术赏析课程往往与其他美育课程相互独立,缺乏必要的融合和衔接。这导致学生在学习难以形成完整的美育知识体系,也限制了其赏析课程在美育中的发展潜力。

新时代美育与动漫与游戏美术缺乏体系融合的问题主要表现在以下几个方面:一是课程安排缺乏连贯性。由于动漫美术赏析课程往往作为选修课程或独立课程存在,它与其他美育课程之间缺乏必要的衔接和融合,导致学生在学习难以形成完整的美育知识体系。二是教学内容缺乏整合性。由于动漫与游戏美术课程与其他美育课程在教学内容上缺乏整合和交叉,导致学生在学习难以将动漫艺术与其他艺术形式进行比较和联系,限制了他们的艺术视野和审美能力的发展。三是教学方法缺乏创新性。由于动漫美术赏析课程与其他美育课程在教学方法上缺乏创新和融合,导致学生在学习缺乏新鲜感和挑战性,难以激发他们的学习兴趣和创造力。

3 融合:新时代美育视域下优秀动漫与游戏作品结合美术课程的尝试

3.1 改良课程设置安排,打造“特色化”美育课堂

3.1.1 设置优秀作品赏析,挣脱传统观念束缚

在新时代美育视域下,将优秀国漫作品引入动漫美术赏析课程,不仅可以丰富课程内容,还可以激发学生的学习兴趣 and 爱国情感。因此,在课程导入环节,教师可以精心挑选一些具有中国特色的优秀国漫作品,如《大圣归来》《大鱼海棠》等,通过播放片段、展示海报或讲述故事等方式,引导学生初步了解这些作品的艺术风格、故事情节和人物形象等特点。游戏是和动漫紧密融合的产业,老师可以带领学生了解中国优秀的游戏作品,如《原神》《黑神话·悟空》等,通过展示游戏风格、播放过场动画等方式,引导学生产生对游戏制作流程产生的好奇心,对游戏艺术风格产生探索欲,把学生的注意力从花钱买皮肤、比拼装备等不良嗜好中转移出来,让学生感受游戏作为“国际传播媒介”的潜在价值,促进学生世界观的发展和完善。正如联合国教科文组织反复倡导的,艺术教育要担当起推动人类社会发展的责任和使命,必须为人类的可持续发展贡献力量。^[6]

在赏析过程中,教师可以引导学生关注作品的画面构图、色彩运用、角色造型等方面,分析它们如何体现中国传统文化的元素和审美观念。同时,教师还可以结合社会热点和时事新闻,引导学生思考作品所反映的社会问题和价值观念,培养他们的爱国主义情怀以及对社会热点问题的独立思考能力。通过这样有序的课程导入,学生可以逐渐进入学习状态,为后续深入学习动漫美术赏析打下坚实的基础。

3.1.2 展示动漫与游戏制作流程,引导学生深入理解

动漫与游戏制作是一个复杂而精细的过程,涉及多个环节和工序。为了让学生更好地了解动漫制作的过程和技术,教师可以在美术赏析课程中设置专门的环节来展示动漫制作流程。可以通过播放动漫与游戏制作纪录片、邀请相关制作人员进校讲座或组织学生参观动漫与游戏制作公司等方式来实现。

此外,教师还可以结合动漫制作流程的介绍,引导学生思考动漫游戏艺术与其他艺术形式之间的关系和差异。例如,可以比较动漫与绘画、雕塑等传统艺术形式在表现手法、审美观念和受众群体等方面的异同点,从而拓宽学生的艺术视野和审美能力。

3.1.3 多领域整合比较,形成多元美育知识体系

在深入探索动漫游戏艺术与其他艺术形式的关系和差

异时,教师能够通过结合动漫制作流程的介绍,为学生开启一扇通往多元美育知识体系的窗户。与传统艺术形式如绘画、雕塑相比,动漫游戏艺术融合了多种技术手段,追求动态效果和视觉冲击力,吸引年轻受众。同时,它与其他领域如科技、文化紧密相关,体现了跨学科的特性。实践方面,教师可鼓励学生参与动漫创作,如角色设计、场景绘制等,以培养动手能力和创新精神。通过跨学科整合与实践应用,学生将拓宽艺术视野,提高审美能力,形成多元美育知识体系。

3.2 融合综合实践课程, 开辟“生活化”美育基地

3.2.1 邀请专业领域人才进学校分享专业动漫知识

2020 年 10 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出,要充分挖掘各学科课程所蕴含的体现中华美育精神与审美特质的优秀课程资源,并与相关学科教育内容有机整合,着力推进学校美育与课程教学、综合实践活动及校本课程的深度融合。鼓励优秀文艺工作者等人士到学校兼任美育教师。^[7]

为了让学生更加深入地了解动漫艺术的专业知识和实践经验,教师可以邀请动漫行业的专业人士进入学校,举办讲座或工作坊等活动,与学生分享他们的专业知识和工作经验。这些专业人士可以是动漫制作公司的导演、编剧、设计师等。中国社会科学院大学社会与民族学院教授、博士生导师沈杰指出:“有时候,对一个事物的兴趣是我们深入研究、热爱,甚至发明创造很重要的根源和动力,在自己喜欢的领域里面做出突出贡献的人肯定都是非常上瘾的。”^[8]他们曾经也是喜欢游戏与动漫的学生,长大后自己喜欢的领域有着突出的贡献。他们可以从不同的角度和层面为学生介绍动漫艺术的特点和发展趋势。在讲座或工作坊中,专业人士可以通过生动的案例和实例,向学生展示动漫制作的过程和技术,并分享他们在创作过程中遇到的困难和挑战以及解决方法。同时,他们还可以与学生进行互动交流,回答学生的问题和疑惑,激发学生的兴趣和好奇心。通过这样的活动,学生可以更加深入地了解动漫艺术的专业性和实践性,增强他们对动漫艺术的热爱和追求。

此外,教师还可以邀请专业人士为学生提供指导或建议,帮助他们解决在动漫创作过程中遇到的问题和困难。这样的指导和建议可以帮助学生更好地掌握动漫创作的技巧和方法,提高他们的创作水平和能力。

3.2.2 校内老师带领学生进公司进行实地考察访问

除了邀请专业人士进学校分享知识外,教师还可以组

织学生参观动漫制作公司或工作室等实地考察活动。这些活动可以让学生亲身体验动漫制作的现场环境和氛围,了解动漫制作的实际流程和技术。

在实地考察过程中,教师可以引导学生观察动漫制作人员的工作状态和创作过程,了解他们的工作职责和技能要求。同时,教师还可以组织学生与动漫制作人员进行交流和互动,了解他们在工作中的经验和感受。通过这样的实地考察活动,学生可以更加深入地了解动漫制作的复杂性和技术性,增强他们对动漫艺术的尊重和欣赏。

此外,教师还可以结合实地考察活动的内容和要求,为学生设计一些实践任务或项目。例如,可以让学生根据实地考察的所见所闻,创作一部简短的动漫作品或写一关于动漫制作的观后感等。这样的实践任务或项目可以帮助学生将所学知识应用于实际创作中,提高他们的实践能力和创新思维。

3.2.3 组织动漫博物馆游学课外实践活动

2009 年,以“中国第一,世界一流”为目标的中国动漫博物馆筹建工作在杭州正式启动,其建设规划是“全面展示中国动漫历史,重点介绍世界动漫强国,突出反映杭州动漫成果,充分运用现代动漫科技,切身体验动漫游乐氛围,完整领略动漫文化艺术”。^[9]《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出,要鼓励学校与社会公共文化艺术场馆、文艺院团合作开设美育课程。整合校内、校外资源开展美育实践活动,作为解决中小学课后“三点半”问题的有效途径和中小学生学习服务工作的重要载体^[10]。中国动漫博物馆的建立,正是用历史的眼光来实现现代人对动漫经典永恒的感悟,对于杭州动漫产业的发展来说,它可以通过历史与现实重汇,达到精神传承的目的。对学校来说,组织动漫博物馆游学课外实践活动是一个既富有教育意义又能激发学生兴趣的好方法。通过参观中国动漫博物馆,学生可以直观地了解中国动漫的发展历程,从早期的水墨动画到现代的 3D 动画,感受动漫作为文化载体的独特魅力。学生可以在这里体验到最新的动漫制作技术和互动游乐设施。这不仅能让他们对现代科技有更直观的认识,还能激发他们对科学技术探索的兴趣,培养解决实际问题的能力。

4 结语

动漫与游戏赏析美术课程是应运而生的时代产物,优秀的动漫作品总是体现出人情的温暖,优秀的游戏作品总是蕴含着深刻的沉浸感与情感共鸣。通过改良课程设置、融合综合实践课程,我们可以打造“特色化”美育课堂,

开辟“生活化”美育基地。组织学生参观动漫博物馆等课外实践活动,更是将理论与实践相结合,让学生在亲身体验中感受动漫艺术的魅力。这些尝试不仅有助于培养学生的艺术素养和综合能力,还能激发他们对动漫艺术的热爱和追求,为新时代美育事业的发展贡献力量。

参考文献:

- [1] 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022-10-17.
- [2] 贾媛媛, 王子焱.《国产电子游戏《黑神话: 悟空》的文化价值及对外传播策略探析》, 视听理论与实践[M], 2024 年第 6 期, 第 85 页.
- [3] 康朴.《为国产游戏注入更多文化内涵》, 人民日报海外版[N], 2022 年 8 月 26 日, 第 010 版.
- [4] 尹少淳.《我国美术教育工作者面临的挑战及美术师资的培训》[M], 中国美术教育 2003 年, 第一期.
- [5] 陈奕舟.《初中动漫课程的研究》[D], 四川: 四川师范大学硕士学位论文, 2019.
- [6] 易晓明. 美育与艺术教育研究新趋势[M]. 上海: 上海教育出版社, 2019. 81—84.
- [7] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[N]. 人民日报, 2020-10-16(04).
- [8] 谭伦.《沈杰: 应对网络沉迷的“最佳药方”在于培养青少年自主性》中国经营报[N], 2024-9-23, 第 C03 版.
- [9] 盘剑 方明星.《论中国动漫产业发展的“杭州模式”》当代电影[M], 2010 年, 第十二期.

作者简介: 阙黄婧(2001.08-), 女, 汉族, 浙江温州人, 杭州师范大学, 研究生, 研究方向: 美术教育。