

绘本创编在学前教育美术教育中的意义

李竑斌

湖北三峡职业技术学院

DOI:10.12238/eces.v4i2.5535

[摘要] 优秀的儿童绘本具有文字简炼易懂、画面丰富而有创意,且符合儿童心理等三项特质。儿童绘本是儿童心灵的陪伴,好的儿童绘本读物会在儿童的心中留下不灭的火种。这种书除了有文字,更重要的是用图象来说故事,不仅内容适合儿童,而且画面贴近儿童,非常适合于儿童欣赏和学习,同时能通过绘本图画艺术表达和文字起到启迪和教育的目的。在幼儿园的课程教学中,绘本故事是一门较为重要的课程,幼儿教师利用绘本读物对幼儿进行教育教学,其内容形式深受幼儿的喜欢。学前教育专业开设儿童绘本创编课程有利于提升学生在绘本审美和创编上的能力,特别是在外国绘本文化一枝独秀的现在,对于发展和传承本土文化有着更积极的意义。

[关键词] 儿童绘本; 原创; 传统文化; 学前教育

中图分类号: G258.7 **文献标识码:** A

The Significance of Picture Book Creation in Art Education in Preschool Education

Hong bin Li

Hubei Three Gorges Polytechnic

[Abstract] Excellent children's picture books have three characteristics: concise and easy-to-understand text, rich and creative pictures, and in line with children's psychology. Children's picture books are the companionship of children's hearts, and good children's picture books will leave an inextinguishable fire in children's hearts. In addition to text, this kind of book is more important to use images to tell stories. Not only the content is suitable for children, but also the pictures are close to children, which is very suitable for children to appreciate and learn. At the same time, it can achieve the purpose of enlightenment and education through the artistic expression and text of picture books. The creation and editing course of children's picture books in pre-education majors is conducive to improving students' ability of picture book aesthetics and creation, especially in the present when foreign picture book culture is thriving, it has a more positive significance for the development and inheritance of local culture.

[Key words] children's picture books; original; traditional culture; preschool education

前言

每次带高职院校学生去幼儿园实习,在翻看幼儿图画书的时候,发现他们的读物多半都是外国引进的绘本。很少一部分国内的绘本,为数不多的本土绘本质量参差不齐,很多图画质量绘制水平都很低。这严重阻碍了本土文化的发展和传播,这种情况不扭转会严重影响到孩子的认知和审美倾向。

1 儿童绘本现状

现在孩子们读的儿童绘本大多是国外的,而国内原创儿童绘本却很少,很多的西方绘本,在媒体和平台大力宣传下,成为了畅销书。时间长了,那些本来就少的中国原创绘本,随着时间的流逝也就渐渐淡出大家的视线。这样一来,很多孩子从小就读国外的绘本,接收得都是国外的文化,得不到本土文化的熏陶,久而久之

会严重影响孩子的文化自信和信仰。

目前很多国人对西方绘本盲目崇拜,甚至有一段时间,各大出版社都在抢着引入越来越多的西方绘本,而国内的本土绘本几乎无人问津。在这样的环境下,自然没有多少人去做本土文化绘本,少数情怀守护者还在苦苦支撑着。

西方的绘本发展有一百多年的历史。在这么长的时间培养出很多优秀的绘本画家,优质绘本自然也是非常多的。最早的凯迪克绘本大奖1938年就出现了,国际安徒生奖,也在1956年就有了。各种名目的奖项都非常多,促进了绘本的良性循环。改革开放以后,中国从西方开始大量引进绘本,到现在,孩子们基本上接触到的读物大多数是西方绘本,因多方面因素本土绘本渐渐就淡出人们的视线。

国内的绘本,早期叫连环画书,特别是新中国成立后,连环画书伴随着新中国的成长发展起来。记得以前我们小时候看过很多的连环画书,有爱国教育、民间故事和历史故事等题材,激励着一代人的奋斗精神。那个年代出现了很多优秀的艺术家从事连环画创编工作,创作出很多优秀的中国原创绘本,深深影响了一代人。

2 学前教育专业开设儿童绘本的意义

2021年12月14日,中国文联十一大、中国作协十大开幕式上提出,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。带孩子从小读中国文化故事,才能给孩子带来中华优秀传统文化底蕴,增强文化自信和信仰,所以发展中国文化绘本,让我们的孩子从小能看到自己的传统文化绘本,具有非常积极的现实意义。

我校高职学前教育专业在大二开始分流进行专业模块化教学,设有美术模块专业,并在大三开设了儿童绘本创编,这门课的开设我觉得有非常好的作用和意义。

儿童绘本是专门为幼儿准备的视觉化的幼儿读物,是图画和文字共同叙述一个完整故事的书,幼儿能够通过每页的视觉图画和简洁的文字在脑海中形成完整、连贯、有声有色的情景故事,从而大大增加了阅读的现场感和参与感,帮助幼儿养成良好的阅读习惯,增进阅读兴趣,促进听、说能力以及社会性、审美感知能力的发展。在图画书里,画是图书的灵魂。图画书用绘画的表达方式让幼儿感知生命,解说无法用语言表达的开心、快乐、幸福、灾难、离别和死亡,洗涤着孩子们的心灵。它成为幼儿学习和感知世界的一个重要构成部分。

3 学前教育专业开设儿童绘本创编课程的作用

学前教育专业是以幼儿教育为对象培养的幼儿教师,他们承担了幼儿教育的全部课程,如果开设儿童绘本创编,幼儿教师将直接面对儿童读者。一方面我们可以培养幼儿教师对儿童绘本上的审美能力,另外我们还可以培养幼儿教师对儿童绘本上的创编能力。特别是从事多年学前教育的幼儿教师,他们更有经验和更了解儿童的需求,如果我们在学前教育学习培养阶段让他们具备儿童绘本创编的能力和志向,把这种经验和了解注入到绘本创编上,将更能贴合儿童生活和需求,更有利于儿童绘本行业的发展和壮大。

学前教育专业学生在大学学习的知识从儿童文学、儿童剧表演、儿童心理学、音乐、舞蹈、美术、钢琴等课程都是为了具备幼儿教育的能力,如果我们在美术模块这一内容加入儿童绘本创编课程,由于其幼儿专业知识面的广度,让真正懂孩子教育的老师具备儿童绘本创编和欣赏的能力,认识到儿童绘本在儿童时期的重要性,特别是能够让一部分喜欢儿童绘本创编的老师参与到这一行业,必然会为儿童绘本的发展带来积极的作用。

学前教育专业学生学习儿童绘本创编的目的除了掌握绘本创编能力,还有就是让学生通过这门课的学习了解由国内外著名的作家和画家创作的绘本,了解不同国家文化的独特性,优秀

的儿童绘本来自世界各国,每个国家都有不同的文化,表现在儿童书上就产生不同角色造型、场面设计、绘画语言的技法与风格。其不同文化体现出创意、联想、幽默的表现手法和丰富的精神,蕴藏着众多可借鉴的优秀美术资源供我们学习和参考。

4 中外儿童绘本作品的艺术表现

4.1 中国儿童绘本

中国文化历史源远流长,儿童绘本题材同样很多,中国的传统文化题材丰富,形式多样,歌谣语言、节庆习俗、民间故事、吃穿用度里,都流淌在每个人的血液中。

近年来,随着对传统绘本文化的逐渐重视,有出版社整理出版了过去和近年来的绘本作品,为振兴本土绘本迈出可喜的一步。如《百年百部中国儿童图画书》等,有《萝卜回来了》《画马》《哪吒闹海》《神笔马良》《小山羊和小老虎》《梨子提琴》《外星人收破烂》《河马幼儿园》等优秀绘本。很多绘本也是小时候看过的,成为抹不掉的记忆,影响了我的人生轨迹。

另外还有中国原创儿童图画书《传统文化合辑》系列绘本,书中运用大量的中国符号,讲述传统文化教育的问题,用儿童的语言和传统的艺术风格,从不同角度给孩子展示了传统文化的魅力。比如,《一园青菜成了精》《耗子大爷在家吗?》的文本皆来自北方童谣,朗朗上口,充满韵律之美;《六十六头牛》《漏》都是民间故事,故事中有着中国人传统的生活智慧和精气神;《门兽》通过镇守王府宅院的石狮子,勾画百年历史的繁华与孤寂;《好忙的除夕》讲佳节,《棉婆婆睡不着》谈日常,共同点是都述说了中国人对亲人、家庭、故乡的朴素情感。

4.2 国外儿童绘本

同样,发展传统文化也要学习国外优秀绘本,通过学习,了解不同国家不同文化绘本中的艺术风格。取长补短,更好的创新发展本土绘本。

在夏洛特著的《儿童文学在小学》一书里儿童绘本的艺术风格被分成了八类:具象派艺术、印象派艺术、表现主义艺术、超现实主义艺术、民间艺术、卡通艺术等。外国的民间故事题材同样很多,如杰拉尔·麦克德默德的《射向太阳的箭》;童话故事,如南茜·艾克红·柏柯《白雪公主和七个小矮人》;成长故事如保罗·弗莱舒曼文的《威斯利国王》等优秀绘本都体现了各个国家的文化精髓。

如李欧·李奥尼的《小蓝和小黄》,是一部公认的抽象派作品,绘本用一蓝一黄两个近似圆形的抽象色块来象征两个孩子,讲述了一个关于爱与融合的故事,在四十多页的画幅中只有一群五颜六色的色块在画面跳动,这种表现手法普通人看来抽象而单调,但孩子们很轻松的就能读懂故事,而且能读懂小蓝和小黄的喜怒哀乐,融入进故事情景中感受爱与融合的意义。还有绘本《夏日海湾》,作者用水彩画的形式给我们描绘了一段悠闲而又充满了大自然神秘感的小岛生活。美丽的画面中光影与色彩的变化,印象派风格的画面为孩子们打开了艺术的窗口。而《谁来我家》、《梦想家威利》、《凝固的时间》等作品中可以看到超

现实主义艺术的影子。这些优秀的儿童绘本能让孩子们欣赏到美术表现的魅力,艺术风格的多样性更能激发学生的学习兴趣,更好地被艺术风格感染。

5 儿童绘本作品在幼儿美术教学中的运用

儿童绘本在幼儿教学中有着不可替代的作用,儿童绘本有太多的表现技法,在各种绘本中除了我们常见的水彩画、油画、马克笔画等,还有铅笔画、中国的水墨画、版画等,还有布拼贴以及电脑制作等。正是这种多样化,才让图画书拥有了多姿多彩的风貌,让孩子们打开心扉,在知识的海洋里尽情翱翔!更使图画书成为美术教学宝贵的资源库。下面我们用不同的绘本来讲述几个美术活动案例:

如《蜡笔小黑》绘本书,书中有趣的情节、萌萌的形象都特别适合孩子的口味。故事讲述的是一群小蜡笔的故事:蜡笔们都喜欢在白纸上画画,唯独小黑。因为是黑色,总觉得黑色是脏脏的颜色,大家都不喜欢他。小黑很自卑,他被排斥,倍受冷落。其他颜色的蜡笔都只顾自己高兴,在纸上乱涂乱画,他们开始互相争执,结果把整张白纸画成了一张难看的“废纸”。最后小黑在竹笔哥哥的鼓励下,毅然走上画纸,把整张纸涂黑,竹笔在黑纸上刮出漂亮的烟花,让一张“废纸”又重新释放出光芒。小黑的行为让大家看到了他的价值,获得大家的喜欢和认可。不同颜色用在不同地方,都能有出色的表现,同时蕴含了人人都有用的道理。这本图画书在教学课里具有非常深刻的教育价值和意义,通过美术活动达到教学和教育的目的,激发了孩子们创作的热情。

幼儿园美术教材中往往有很多技法难点,比如说透视,孩子们就很难理解。而在图画书里,视角是构图的一个最富于表现画面场景的因素。在儿童绘本中,我们可以通过奇妙的画面构图分析不同的视点带来的视角效果。如,平视,仰视俯视等,在绘本《让路给小鸭子》中,以展翅翱翔的野鸭为视点,从俯视的角度从上往下看,波士顿公园的情形一览无遗;《走上世界最高的钢索》展现了惊心动魄的鸟瞰画面,画家用连续的鸟瞰视野,从极高处往下看,展现了钢索的高度,让人身临其境,头昏目眩。通过这些画幅,很容易让孩子们理解透视的作用和魅力。绘本《十四只老鼠赏月》,通过色彩的变化让幼儿读懂月亮升起后的光线变化,色彩唯美,纯净而又充满了幻象。在图画里色调变成与孩子

沟通的特殊语言。由欧洲绘本画家画的幼儿绘本图书如《探秘农场》《爱护小动物》《神奇的垃圾回收》《热闹的工地》等等百科全书绘本教会了孩子们生活中的知识,让小朋友们通过爱不释手的绘本书学会了生活当中的各种常识,学会了关注生活,热爱生活 and 如何用爱去帮助别人。这些绘本书带给孩子们的影响往往比我们用的方式更有效果。

6 结语

以绘本为载体开展的美术活动,更容易激发孩子的创作兴趣。不同绘本在绘画技巧上各有不同,丰富多样的表现手法让绘本呈现出不同的样貌,孩子们在精美的画面、构图、色彩、想象与创意中得到启迪,为他们打开了一个新的思路,并指引着孩子们去发现美、感受美、表现美。学前教育专业学生学习儿童绘本创编在现阶段是很有必要的,幼儿教师通过学习认识到绘本在中国目前的现实状况和窘境,学会儿童创编画的基本知识和能力,并在学习后将这种技能运用到学前教育的教学上,如果有部分兴趣爱好的同学能够投入到绘本创编的事业中,这将极大的普及中国绘本的群众基础,更有利于从孩子抓起,发展本土文化。

[参考文献]

- [1]吴硕,李健睿,谢广灼.国内原创绘本发展及其魅力研究——以邓正祺的《葡萄》为例[J].出版广角,2017,(02):58-60.
- [2]胡柳.绘本,梦幻的视觉艺术[J].美术观察,2009,(06):109.
- [3]陈宁.美国儿童绘本出版中的性别理念研究——兼论国内儿童读物中性别教育的缺失[J].出版科学,2016,24(05):57-61.
- [4]吴晓月.中国原创儿童绘本出版的现状及对策研究[D].湖南师范大学,2014.
- [5]张雅文.不忘根本的《绘本中国》[J].幼儿教育,2011,(29):38-39.
- [6]姚骅容.浅谈儿童绘本与成人绘本的推广[J].课程教育研究(新教师教学),2015,(15):295.
- [7]郝广才.好绘本如何好[M].二十一世纪出版社,2009.

作者简介:

李竑鏊(1969--),汉族,湖北宜昌人,艺术硕士研究生,中级,研究方向:美术。