

Research on the Creation of Art Picture Books

Liu Shuang^{1,a}

¹Chongqing Vocational College of Culture and Arts, Chongqing, China

^a 372481637@qq.com

ABSTRACT

Due to the continuous improvement of China's education level, more and more attention has been paid to education. Among them, preschool education has always been the top priority. Therefore, in the new era, we should choose appropriate educational ideas and methods based on children's own characteristics. In order to fully guarantee the quality of preschool education, first of all, we should help teachers constantly update their teaching ideas from the source. As picture books are the cultural carriers that children are formally exposed to for the first time, the knowledge and aesthetics contained in them will be conveyed to children in the form of pictures and texts. They are not only an effective tool for children's learning, but also an educational strategy that educators should implement. Therefore, in the process of cultivating excellent preschool teachers in vocational colleges, we should do a good job in the analysis of picture book teaching of preschool education as far as possible, effectively integrate the creative concept of art picture books, clarify the value of picture books in the art teaching of preschool education specialty, and put forward corresponding improvement countermeasures for the problems existing in the picture book teaching at this stage, so as to effectively improve the quality of picture book teaching of preschool education specialty in higher vocational colleges, So as to raise the overall teaching level of kindergarten to a new level.

Keywords: Vocational College, the creation of art picture books, value

美术绘本创作研究

刘爽^{1, a}

¹重庆文化艺术职业学院, 重庆市

^a 372481637@qq.com

摘要

由于我国现代化教育水平不断提升,对教育工作也相应变得越来越重视。其中学前教育工作一直一来都是重中之重,学前教育无论是对培养儿童兴趣还是对智力开发方面都起到了十分关键的作用,所以我们在新时期下应当从围绕幼儿自身特点出发,相应选择恰当的教育理念与方式。而为使学前教育工作质量得到充分保障,首先我们要从源头上协助教师不断更新其教学观念。[1] 由于绘本是幼儿初次正式接触到的文化载体

---- (引用: Because picture books are the cultural carriers that children first come into contact with)

其中所富含的知识、审美等都会通过图文的形式传达给幼儿,是幼儿学习的有效工具,更是教育者应当实行的一种教育策略。所以,在高职院校培养优秀幼师的过程中尽可能做好学前教育的绘本教学分析,有效融入美术绘本的创作理念,明确在学前教育专业美术教学中绘本发挥出来的价值,并针对现阶段绘本教学中存在的问题提出相应的改进对策,切实提升高职院校学前教育专业的绘本教学质量,进而使幼儿园整体教学水平上升至新的层次。

关键词: 高职院校; 美术绘本创作; 价值; 问题与对策

1. 前言

绘本又叫做“图画书”，从字面上来看它的表达来自于日文，是最近几年在我国逐渐盛行起来的一种新型儿童文学艺术形式。绘本画面形象且生动，再加上有趣的文字予以配图，很容易给学前儿童带来一种愉悦的审美感，在传递能量之余使读者产生情感的共鸣，从而创建出多彩的一个精神世界，因此绘本自诞生开始，就广受幼儿的追捧。

2. 设立幼儿绘本创作课的必要性

在《幼儿园教育指导纲要》实施的背景下，人们对学前教育的重视力度开始逐渐加大，绘本这项启蒙教育读物也随之受到了众多教师、家长的认可。随着人们对绘本的重视，针对原创幼儿绘本需求上的矛盾也不断显现了出来。[2] 一方面绘本创作教学通常都是艺术类院校相关专业中创设的

----（引用：On the one hand, the teaching of picture book creation is usually created in related majors in art colleges and universities）更重视艺术表达，但与幼儿发展需求相关的内容却明显缺乏；另一方面是学前教育专业相关的一些课程里很多内容都直接关系到幼儿绘本，例如“幼儿教师口语”就极为重视绘本的运用情况，而“幼儿文学”则偏向于文学常识认知，各有侧重又缺乏统筹。

基于上述情况，很多高等职业院校将其目光投入到了幼儿绘本创作课的教学中来，意在对本资源加以整合，进而创作出更多与幼儿身心发展相符的绘本，确保学生对绘本自身有更正确深入的理解，并能有效借助绘本充分发挥其对幼儿产生的启蒙作用，从而在实践教学中更加灵活的运用绘本，使学前教育专业的学生得到更全面的发展，培养出更多优秀幼师。

3. 在学前教育专业美术课程教学过程中引入绘本的价值

绘本改变了传统儿童文学的形式，将用文字叙述故事转变成了使用图画跟文字共同来表述故事。由此可见创作绘本不仅要求创作者自身具有把文字转为画面的能力，而且还要求其设计绘本画面时具备一定的色彩、造型及构图能力。而这些都跟学前教育专业中设立的美术课教学目标不谋而合，也就是说，在学前教育专业的美术课教学中引入绘本，存在着诸多价值。

3.1. 利于使学生的艺术创作、造型能力得到有效培养

绘本最值得强调的就是它的文学性和艺术性。绘本是利用图讲故事的方式，把原本属于高雅层次、

仅供少数人欣赏的绘画艺术带到了大众面前，尤其是孩子们的面前。绘本的插图都是需要插画家们精心所绘，讲究绘画的技法和风格，讲究图的精美和细节，是一种独创的艺术。绘本中要读的绝不仅仅是文字，而是要从图画中读出故事，进而欣赏绘画。所以要求同学们掌握一定的绘画能力。对于绘本自身而言，一本绘本的完成，无论是草图、构思还是色稿等方面，都应仔细推敲才行，除了要考虑到画面感外，更要考虑到画面和画面之间的连贯性，每张图的具体布局情况等，这一过程是十分细致化的。

而学前教育专业的学生大多数都是美术基础较为薄弱的，他们普遍缺乏一定的造型及色彩搭配能力，因此在绘本美术课程教学中我们可以从具有代表性的绘本作品入手，让学生通过不断的观察跟学习，深入体会其中的构图与配色。在绘本创作中完善学生的创造力，想象力，以及动手能力。并结合对学生的创作能力起到积极的引导作用。与此同时这也能有效避免学生在编创和造型的选择上多走弯路。所以选用优秀的绘本作品跟美术内容相结合的形式展开美术课教学，可以加深学生对绘画创作的理解，画面的表达能力使学生的创作能力、造型能力得到充分培养。

3.2. 利于学生有效整合学科知识

绘本是使用文字跟图画共同来描述故事的一种形式，在这种情况下更利于儿童对故事有极为深入的理解，并借助故事来“读”图画，在学生头脑中留下深刻印象，这种图文相结合的方式更容易吸引学生的兴趣，其所具备的价值也是其他文学形式所不能比拟的。

[3] 绘本当中的故事是幼儿有效拓展知识的路径之一，其中含有极强教育意义的那些故事更能起到积极地作用帮助幼儿充分拓展知识。

----（The stories in picture books are one of the paths for children to effectively expand their knowledge, and those stories with strong educational significance can play a more positive role in helping children fully expand their knowledge.）

这种文字跟图画组合在一起的形式，无论是对幼儿观察能力、审美能力、认知能力还是想象力、创造力等方面的培养都能起到足够的促进作用。

绘本当中的图画实际上是另一种讲故事的形式，属于无声的语言，幼儿通过“阅读”绘本，更易养成良好的阅读习惯，同时这也是幼儿首次进行文学探索的最佳材料。

除此之外，绘本还具备广阔的兼容性，它能够把多个学科融合在一起，如情感类绘本属于将绘本跟心理学相结合在一起，科普知识绘本属于将科学跟绘本相结合在一起，而儿歌类绘本则属于是将语言跟绘本相结合在一起。学生阅读各式各样的绘本，不仅能够

容易从中发现幼儿的兴趣点等多方面信息,而且还能有效激发学生交互学习多个学科知识并合理进行整合的能力。

3.3. 利于培养学生的民族情怀

绘本,作为一种专为儿童及青少年阅读设计的图画书,依靠图画和文字的结合来传递信息,讲故事,它所承载的信息是可以直面影响孩子们的身心发展。一本好的绘本,它所创达的正能量或许可以改变孩子的一生。正因如此,在绘本创作课中,我们应将诚信,团结友善,勤俭自强,敬业奉献等基本道德规范以及我们中华民族的民族情怀传导下去,树立中国特色社会主义正确的世界观,人生观和价值观。这也是绘本创作所具有的传承文化和承载历史的功能,作为学前专业的同学在创作绘本时,应该将这些民族情怀融入创作中。在进行绘本设计之初的题材选取及构思阶段,应当从我国的民族民间艺术文化展开系统详尽的深入剖析。比如《中国名家经典原创图画书》当中比较有代表性,包括《愚公移山》《大闹天宫》《嫦娥奔月》等传统经典故事,蕴含中华民族的传统价值观、审美观。民族传统文化是一个民族在长期共同生活和生产中的积淀,是民族的“共同记忆”,也是一个民族赖以生存、共同生活、共同发展的核心灵魂。一个民族无论怎样现代化,都不能抛弃自己的传统文化,尤其是现如今西方意识流对中国文化冲击的影响越来越大,我们更应继承和发展中国传统文化。因此绘本创作对于我们对于下一代的民族情怀和传承是十分有利的。

4. 探究当前高职院校的学前教育专业绘本教学中存在的问题

4.1. 教学目标定位不精准

在我国学前教育工作备受重视的背景下,人们对高职院校的学前教育专业教学质量的关注度也变得越来越高。而学前教育专业中[4] 绘本教学的意义也随之凸显出来。传统绘本教学的目标是要让学生具备一定的绘本基础能力和欣赏能力,但却尚未意识到培养学生的综合能力,导致高职院校学前教育专业的学生对绘本知识缺乏正确且深刻的认识,

---- (The significance of picture book teaching is also highlighted. The goal of traditional picture book teaching is to equip students with a certain basic ability and appreciation of picture books, but they have not yet realized the cultivation of students' comprehensive ability, which leads to the lack of correct and profound understanding of picture book knowledge among students majoring in preschool education in higher vocational colleges.) 此外对学生技能时效性方面也存在一定

的弊端,这些都直接对绘本教学目标无法实现造成了很大的影响,导致从高职院校毕业以后的学生难以胜任幼儿园的教学工作。

4.2. 教学方式不够创新

在教学中教学方式扮演着十分重要的角色,对教学工作质量起着决定性的作用。但从目前来看,针对学前教育专业的学生设立的绘本课教学所采用的教授方式依然是教师主动讲授,学生被动接受这种形式,具体而言一般采用的都是教师单纯讲解、或借助多媒体向学生介绍绘本作品,学生负责观看的教学方式,可是这种教学模式过于单调,学生真正接触跟感受绘本的机会并没有很多。也就是说“灌输式”教学的这种形式很难充分对学生展开专业技能训练,同时也不利于提升学生综合素质。教师一味的讲解与示范,很可能让学生对教师产生依赖感,进而对绘本教学整体效果与质量造成极大的影响。

4.3. 教学内容存在局限性

[5]针对学前教育专业的学生进行绘本教学时应当做到学以致用,进而有效帮助其对绘本教学有更深入的理解,从而实现绘本教学的质量与效果。

---- (When teaching picture books for preschool education students, they should apply what they have learned, so as to effectively help them have a deeper understanding of picture book teaching, so as to achieve the quality and effect of picture book teaching.) 而我国当前的绘本教学工作很多内容都是重复的,主要是对具有代表性的绘本作品加以欣赏,理论性教学教多,其中运用到的案例也都是与理论相配合而成的,缺乏一定的实用性,导致学生真正投入到工作岗位中以后,还是不会应用与创作。此外,现在有大量的绘本资料涌入到市场中,为我们合理选择最佳的绘本作品造成了一定的局限性。

4.4. 考核方式单一且陈旧

现阶段,针对学前教育专业的学生展开的绘本创作教学大多数选择的都是传统课程评价标准,也就是教师为主,以考试成绩作为评价依据的这种教学观。可是实际上这种考核形式并不能全面、客观的体现学习情况,关于学生是否真正掌握绘本创作能力,对绘本知识有正确认知也无法给出客观的评价。

5. 高职院校改革绘本教学的相关路径

5.1. 进一步明确绘本教学目标

由于我国的教育行业备受重视,所以在高职院校中针对学前教育专业展开的绘本创作教学更应当与实际教学情况相结合,有效提升教学目标跟实践活动

间的融合。具体来说在绘本创作教学过程中，要着重培养学生的实践能力，改变传统学习方式，使学生自身的人文素养及综合素质水平得到有效提升。通过创新教学手段的方式进一步明确教学目标。此外，设定绘本教学目标时一定要考虑到全局性，对于跟学生自身的认知、动作及情感等方面相关的要求，都应当在不断挖掘绘本价值跟创作的过程中加以实现，达到提高学前教育专业学生教学质量的目标，通过高效整合绘本资源来引导学生深刻从绘本作品中捕捉幼儿的心理状态、情感体验。

5.2. 有效改革教学方式

在绘本教学中要尽可能使用灵活的教学方式，全面调动起学生对绘本创作课程学习的积极性，要让他们主动的投入到教学中来，并创建全新的绘本教学模式。具体可以以《专业标准》为参照，在绘本创作课程中冲破传统授课方式的束缚，将各个学科有效连接在一起，培养学生理论跟实践一样重要的专业意识，真正做到教学方式灵活多样。

首先要改革单一的授课形式，实行三教改革化的教学模式，将学生学习的主观能动性有效激发出来，并不断养成自主发现问题、解决问题的能力，让学生在实践中真正的学会学以致用。其次，运用多元化教学策略，尽可能创设出更加活跃的教学氛围，让学生积极参与其中，或开展各式各样的活动，帮助学生提升他们自身对绘本的赏析与评价能力，为他们从事幼教职业打下牢固的基础。再次可以灵活的运用翻转课堂和现代多媒体教学手段进行线上+线上、以及云班课的教学模式丰富学生的资源库以及激发学生学习的主动性，更加贴近近现代的职业教育的教学模式。

5.3. 对绘本教学的内容展开深入创新

创新绘本教学的内容可以从下面几点入手：首先，要让学生对有代表性的绘本作品展开赏读，教师要挑选更具重大意义的，他们更容易感兴趣的绘本让学生进行阅读，并选择教师讲解跟学生讨论结合在一起的方式让学生“各抒己见”，并与文学、美术等角度相结合有效提升学生阅读绘本的效果。其次，对于国外优秀的绘本作品适当进行借鉴，并与学生共同进行钻研，起到开拓学生视野，增加其相关知识储量的目的。现当代学前教育的大学生，我们应熟知民族精神，中国传统文化，深入内涵建设，捕捉灵感，在绘本教学的内容上更应该将现代绘画表现技法与中国传统文化相结合，探索绘本中与众不同的表现形式及风格。从中国文化的内涵的创作灵感出发，从身边的真人真事，例如乡村振兴，家乡的变化社会热点话题并结合运用中国传统图案、色彩、及人物场景造型元素与现代绘画表现技法巧妙结合，凸显绘本故事内容的传承性，同时也能符合现代审美标准的个性化绘本设计。

5.4. 完善教学考核机制

首先可从课前阅读与创作绘本、课中随堂测试、课后幼儿园实践等方面入手，对学生创作绘本的综合能力进行有效评价；形成过程性评价而非简单终结性评价。

6. 结语

综上所述，在新时期教育理念下，把绘本与学前教育专业的美术课教学相融合在一起，并适当进行整合教学，对提升学生审美能力和美术素养等方面都能起到一定的积极作用。首先从艺术设计的角度，讲解如何创作绘本，对绘本的创作，课程从绘本基础到操作方法进行简单易懂的讲解，让学生们更好的理解课程内容；其次需要从学前教育的出发点让学生学会创作有意义的绘本，再次绘本并不是作者个人爱好的展示，而是信息传递的工具，在课程中需要有民族精神以及正能量的传递和体现。

通过绘本教学更能有效激发出现学生的学习热情，并在教学中广受绘本的熏陶，促使其掌握创作绘本的技巧与能力，为其今后更好的投身到幼师岗位中产生极为深远的影响。

REFERENCES

- [1]Zheng Beibei2018 《Practice and Strategies of Preschool Picture Book Creation and Teaching in Colleges and Universities》[J].Beauty and the Times (middle)
- [2]Yu Xingxing2020 《Discussion on the Teaching of English Courses in Preschool Education under the Background of Vocational Ability Cultivation》[J].Campus English
- [3]Lu HY.(2020)..Practical research on the thought of "integration of teaching and doing" in the curriculum of preschool specialty in Higher Vocational Colleges—the creation and production course of children's picture book drama. .Modern Vocational Education,43:36-37.
- [4]Lin T,Pan DL.(2018).Using picture books as a carrier to develop professional-releelability of students majoring in preschool education.Journal of Nanchang College of Education,06:25-29.
- [5]Wang Y.(2016).Research on the application strategy of picture books for preschool education major in Higher Vocational Colleges.Journal.Jinan Vocational College,04:76-78.