

体验“漂流”，见“微”知画

——小学高段漫画创作现状及教学对策研究

胡朝霞

(杭州市保俶塔申花实验学校 浙江杭州 310000)

摘要：本文通过主题式学习，直击第三学段学生美术学习中遇到的“无视、无趣、无法、无效”这四大现状，围绕以学生为本的教学理念，利用“漂流微漫画”为载体，采用学生感兴趣的漫画形式来进行作品的设计与创作，拓展漫画应用的形式，旨在实现美术内容的丰富性；调动学生学习的自主性；作业实践过程的趣味性；评价方式的多元性；并从巧掘“微”源、激发“微”趣、融入“微”法、持续“微”力四个角度进行教学实践与应用，用丰富、创意、有趣的形式来吸引学生，激活学生自主学习的驱动力，从而提高对美术的学习兴趣。

关键词：主题式 漂流漫画 自主学习

中图分类号：G623 **文献标识码：**A

DOI：10.12218/j.issn.2095-4743.2022.19.035

漫画是一种独特的艺术形式，以夸张、幽默的表现形式打动着读者的心灵，对于第三学段的学生而言，随着学业压力的增加，精神上亟须调剂与放松，而创作优秀的漫画作品不仅可以愉悦学生的身心，还可以启迪思想，培养学生积极观察与思考生活中的美。

一、直击现状：反思析过错，解决有缺失

情景再现：在《画家故居》一课教学中，学生面对熟悉的画家与名作，尝试运用夸张变形的方法，为画家设计一个具有个性能体现该画家典型特征的漫画肖像，然而，学生们迟迟不愿意动笔，创作初始便万分艰难，可想而知，最后的成品效果也不甚理想。

1.“无视”：漫画创作心理耐人寻味

一是缺乏观察，无画可画；二缺乏积累，无从下笔；三是一次绘画创作就已经耗尽洪荒之力，却得不到老师的认可，所得评价不高，久而久之，对绘画创作就提不起兴趣。

2.“无趣”：漫画创作现状不甚理想

能力弱的学生懒于动笔，疏于学习，甚至只会用原生态作品形式表现，绘画能力停滞不前。长此以往，学生对于美术的兴趣消耗殆尽，美术能力止步不前。

3.“无法”：漫画创作方法朦胧迷茫

漫画创作对于学生来说是一条漫长的学习之路，要画出一幅优秀的美术作品，教师给学生铺设一条循序渐进的创作之路极其重要。学生需要教师积极引导，通过一系列的有效作业来习得美术语言。

4.“无效”：漫画创作评价重复单一

评价方式过多重视结果，忽视过程性评价，这种重复单一方式只会进一步挫伤学生创作的积极性，长此以往，对于学生的漫画创作极为不利。

二、大胆构想：主题式学习，设计显智慧

基于上述问题的呈现，笔者提出了以“漂流微漫画”为载体的小学高段习作教学的策略研究，采取学生感兴趣的漫画形式来进行作品的设计与创作，以此拓展漫画应用的形式，旨在实现美术内容的丰富性；调动学生学习的自主性；作业实践过程的趣味性；评价方式的多元性；以便于改进这些现状，为小学高段美术创作教学提出策略，便于今后教师们在美术创作教学时得以参考。

1.“漂流微漫画”概念解读

“漂流”：指的是在组内、班级间相互传阅创作，或者以小组合作的形式演绎漫画，并且将漫画与设计进行有机的结合。同时，通过增加同伴间的互动，来取长补短，让自主学习与同伴学习达成最优效果，共同促进学生的美术漫画创作。

“微漫画”：所谓“微”是指绘画尺幅小，也指创作过程中的积聚微力，即集多位同学的力量成就一幅完整的漫画作品。“漫画”则是指用夸张的绘画形式创意美术练习，从而提升学生创意美术思维，让第三学段的学生更加热爱美术。

2.“漂流微漫画”的价值

“主题式学习，漂流微漫画”是本文的最大落脚点，实践性强是本文的最大特色，以“漂流漫画”为载体，通过让

高段学生感兴趣的漫画形式，让学生形成自我驱动，提高对美术的学习兴趣。

(1) 提升丰富性：丰富多样，以图会友

“漂流漫画”是围绕某一个美术学习主题以连续的故事和图画的形式进行设计，由老师或学生自主创编。“漂流微漫画”相较于学习单更能反映美术学习的过程，同时呈现方式更丰富。

(2) 培养自主性：自主设计，乐享其成

“漂流微漫画”多是由学生自己设计完成，操作要求简单方便，不需要繁多的步骤和工具等，不给学生增加负担。而且相对于绘本书，“微漫画”的内容将更体现美术学科的特点，内容设计也更贴合学生的认知结构。

(3) 强化趣味性：趣味创编，创意无限

“漂流微漫画”比平时的练习作业更有意思，不仅有线下漂流形式，还有借助云端线上漂流形式。“漂流微漫画”多以学生创编的美术形象为表现方式，以讲故事的形式串联美术知识，内容有趣，表现形式更直观形象。

(4) 增强多元性：漂流多样，评价多元

漂流实施途径多样，评价方式多元，注重学生的创作过程，不仅有方便学生携带的形式，还有借助云端传递阅读形式，使得作品阅读的受众更加广泛，通过充分地为学生搭建线上、线下的展示平台，从而树立学生对美术学习的自信，享受成功的喜悦。

三、践行策略：整体来把握，“微”处创突破

通过本次实践研究（如图1所示），教师从整体进行主题式学习，于微处中寻找突破点，旨在通过多种形式的指导帮助学生消除惧怕漫画创作的心理，间接的提升漫画创作能力，从而激发对美术学习的兴趣。教师为学生搭建创作的支架，采取有“扶”到“放”的形式启发、引导学生的创意思维，使得学生能够更加敏锐的观察生活、感知世界。将习得的美术创作语言运用到自我的个性化表达上，在体会创作的乐趣同时潜移默化的提高美术素养。

1. 多管齐下，巧掘“微”源

“漂流微漫画”的设计以主题学习形式，从欣赏评述领域和设计应用领域发掘素材。分为“创意设计”“名人漫画创编”和“最强头脑风暴”三大系列。通过巧掘“微”源，开拓学生思维的创造力，促进学生灵性发展，让创意之源来得更加丰富。

(1) 创意设计——探究学习

“创意设计”是紧密联系教材，基于教材内容的，内容

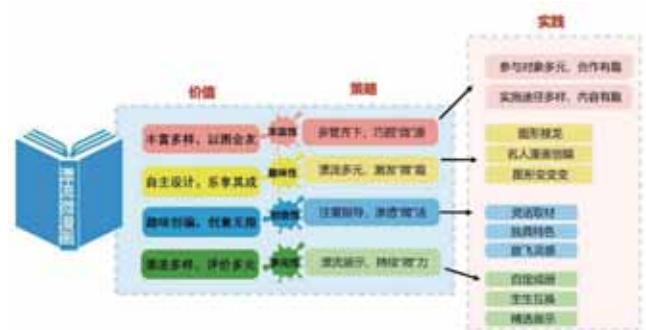

图1 体验“漂流”，见“微”知画关系示意图

涉及字体设计、书籍封面设计、人物形象设计等综合实践的内容。因此，如何围绕主题合理进行综合设计十分考验学生的综合美术能力。

【案例一】西游人物设计--创意翻页书

教师设定设计主题，为西游记中的一个角色进行人物的“变装形象”设计，采用创意翻页书来进行作业呈现。

全局构思是设计的重中之重，学生需要综合平衡设计者与读者的体验，读者可以在翻阅过程中随机进行服装搭配，让创意的灵感拥有了更多的可能性。

小小翻页书体积小、易于携带，随时随地能够与好友一起分享交流设计成果，在分享中收获自信与成长。

【分析】教学中唤醒学生原有的体验，在综合设计创意翻页书中引发新知，基于读者用户体验出发，大到封面的字体布局，人物个性设计，小到书籍的宣传语言、定价等，从而让学生体验到让美术设计服务于生活，在设计中潜移默化地提高综合能力。

(2) 名人漫画创编——总结归纳

“漂流漫画”是以创编漫画的形式帮助学生一起梳理欣赏知识内容，学生也可以通过“名人漫画创编”的图画形式自制“微漫画”，作为整理复习的一种方式，相对于只动脑的欣赏，这样更符合高段段学生手脑协调能力强的特点。

【案例二】画家故居——画家漫画形象设计

在漫画设计基础上整合欣赏知识，试着用夸张的漫画语言为喜爱的画家设计肖像漫画，比单一的识记知识点让人更加深刻，对画家的人格与艺术作品有了更加丰富的认识，不仅知其人更知其画。小小的漫画，承载着满满的敬意。用创意漫画的形式来表达自己对画家们的敬意，这更是一次人文熏陶。

【分析】通过为名画家绘制漫画肖像，不仅能够让学生增强对画家的认识，同时通过创作作品加深对作品背后的文化理解，增强民族自豪感，用童心绘漫画的方式致以最崇高

的敬意。

(3) 最强头脑风暴——思维提升

“漂流漫画”的内容也可以更具挑战性，从生活中的实际问题出发，用图形创意的方式提升美术设计的创意思维，让学生在设计中感受漫画学习的乐趣。

【案例三】奇思妙想——大胆联想

课堂教授设计方法，学生需要从身边感兴趣的点出发，运用重构与置换的设计方法进行奇思妙想的创意设计。教师借助思维导图搭建支架，由学生自主讨论确定内容，充分发挥学生的主观能动性。最后大胆联想用置换与同构的方法呈现在作品中。还有一位同学关注自己的身体，从各个身体器官展开联想，从图像意义上进行联想，结合引发哲理思考的文字语言，予人以启迪。

【分析】设计思维的锻炼离不开大胆联想与举一反三，在关注生活的过程中，学生运用设计语言传递自身的思考，图像语言的综合运用能够让画面有了更多层次的体验，在传阅交流的过程中得到思维的提升。

总之，学生用自己喜欢的创作形式来叙述校园所见所闻，探究校园生活，补充创意美术练习，从而提升学生创意美术思维，让高段学生喜欢美术。

2. 漂流多元，激发“微”趣

“主题式学习”充分发挥学生的自主性，合作对象可以供学生进行自主选择，内容选择上，学生根据自身的能力水平、兴趣爱好来选择内容进行创作，使其真正成为学习的主人，在生生情与师生情的交织下，激活内驱力，从而促进学习力的提升。

(1) “微漫画”参与对象多元，合作有趣

“微漫画”参与的形式多样，主要分为个人独立式、同伴合作式、师生协助式三种类型。学生在合作与交流的过程中达成美术理解，将同伴学习的效能发挥至最大化。由于参与对象的多元化，使得创作的内容变得更加有趣，呈现的展示效果佳，既能保持自身的个性又能够融入团队意识，在生生合作与师生合作中将漫画作业实现方式变得更加有趣、多元，充分发挥学生主观能动性，激发学生美术学习的内驱力。

①个人独立式：以固定主题为主，由教师自主编写或者学生独立设计完成。这种方式既能够尊重学生兴趣，又能充分发挥学生主观能动性，作品变得更加丰富多样。

②同伴合作式：结合学习内容的特点，多为探究性的漫画，可以由几名同学或者以小队的形式合作完成。

③师生协助式：在教师的协助下共同完成微漫画，建立

师生联系新纽带。教师与学生进行结对，共同完成一本“漂流微漫画”，通过漫画接力激发学习美术的兴趣。

【分析】由于参与对象的多元化，使得创作的内容变得更加有趣，呈现的展示效果佳，既能保持自身的个性又能够融入团队意识，在生生合作与师生合作中将漫画作业变得更加有趣，激发学生美术学习的内驱力。

(2) “微漫画”实施途径多样，内容有趣

学生根据自身的能力水平、兴趣爱好选择内容进行创作，使其真正成为学习的主人，从而最大限度地激发学生的内在的美术学习内驱力，助力美术学习的能力提升。

【案例四】重选择·激兴趣

①必做型和选做型：根据“微漫画”的内容而定，有让学生全体都要完成的，也有自主选择的，让学生选择自己喜欢的内容进行设计。

②达标型和升级型：根据内容确定一般要求和更高要求的“微漫画”。让不同层次阶段能力的学生能够找到合适的题材，将因材施教的教育理念落实到作业设计中去。

总之，组内、班级间相互传阅创作，或者以循环接龙的形式叙述演绎漫画故事。旨在增加同伴间的互动，取长补短，让自主学习与同伴学习共同促进成长。

3. 注重指导，融入“微”法

教师的有效指导能够让学生学习更加高效，通过艺术审美让开启智慧，拓展漫画应用的形式，将其与设计进行融合，让“微漫画”的呈现方式更具表现力。

(1) 时机按需选择，灵活取材

在授课的不同阶段，因时机不同案例让而进行取材。新授课前，利用以“微漫画”形式进行知识回顾，为新课打下基础。课堂探究时，通过“微漫画”的形式，进行设计练习，让学生更主动地参与到课堂学习，进行复习梳理时，则通过深度挖掘教材，将欣赏主题内容和与创意设计内容整合，以“微漫画”的形式呈现，从而帮助学生巩固习得美术语言，丰富漫画创作的表现力。

【案例五】校园logo，传统出新

在复习阶段，有效的作业练习能够帮助学生巩固旧知，习得新知。因此，教师从校园文化出发，将校园logo与传统节日文化之间的有效融合，学生创作了许多的独特个性的视觉传达作品。作品厚植于传统，传递出了新的校园文化内涵。

【分析】在基于教材内容的基础上，教师从身边灵活取材，根据不同的时机进行编排教学内容。特别是在复习阶段

将旧知与新知巧妙衔接，创造性的融入文化特色，让学生在漫画设计的应用过程中传递爱校、爱家乡的精神文化，做一个有担当的小小设计师。

（2）合理联想想象，独具特色

在创作中充分发挥学生的创作热情，大胆进行联想与想象，从而形成独具个性特色的作品。学生既是创作的主体，也是学习的主体，将自主学习落到实处，让学生在实践过程中感受创作的喜悦。

【案例六】大胆联想，名画穿越

通过大胆的联想与想象，让名画中的人物穿越到不同的场景，在名画人物身上投射自身的经历，增加趣味演绎，让名画不再那样高冷，更加贴近学生的现实生活。

【分析】每一幅创绘漫画都离不开联想和想象，在自主与合作学习中，让个人灵感的星星之火，点燃班级的创作之原。学生在创作过程中投射自身影子，既能锻炼学生的创意思维，又能使学生的绘画作品独具特色，从而使得创作内容更加多元化。

（3）肯定不同形式，放飞灵感

教师要引导学生大胆发表尝试不同的形式的创作，引导学生留心观察生活，从生活中获取灵感。同时，教师要培养学生的创作热情，对学生的看法要具有包容性，让学生敢想、敢画，在自主与合作中碰撞出创新火花，从而营造出和谐美术学习氛围。对学生新见解、新思路要加以鼓励，并及时进行鼓励性评价，激励学生在创作中成长。

【案例七】微漫画“动起来”

同一主题下的系列微漫画可以经过多媒体工具制作，让静止的漫画“动”起来，如将一些漫画制作成定格动画，这种形式广受同学们喜爱。搭配上合理的音效能够让画面语言更加丰富，微漫画的演绎又增加了多一种形式。

【分析】微漫画在不同形式的场景进行运用，能够提升学生的设计应用能力，培养设计意识，从而从实践中深刻体会到设计来源于生活，并且服务于生活。

总之，由于每个学生的绘画水平不同，创作能力也有差别，所以“微漫画”的定位实质上指的是相对于在构图造型、叙事能力上要求较高的习作而言的。注重对学生智力、情感、艺术性和创造力的全面挖掘，让学生与美不期而遇，从而提升美术素养。

4. 漂流展示，持续“微”力

在主题式的学习中，通过漂流展示，积聚“微”力，充分关注学生的学习过程，重视自主的整理性学习，精选展示

既有线下的生生互评，又有线上的家校联动评价，以评促学，从而让学生的作品得到充分展示，积累美术自信。

（1）自订成册——“漂流微漫画”整理学习

由教师牵头进行漫画主题设计，学生将自己设计的微漫画整理成册，方便美术知识的梳理，以及后期的巩固学习。同时又可以作为个人的美术学习成果，体现学习的过程性评价。

（2）生生互换——“漂流微漫画”互换阅读

在班级间形成传阅微漫画的氛围，学生之间优秀的漂流漫画互相传阅，相互学习。学生之间可以借助微漫画中的美术欣赏知识，更好地学习美术欣赏。同时，通过漂流漫画，提升学生美术学习的兴趣和荣誉感。

（3）精选展示——“漂流微漫画”竞选评比

通过开展漫画的评比活动，选择设计最精美的漂流漫画，内容最丰富的漫画书，鼓励学生自主思考，补充完善美术欣赏内容，设计个性化、有主题、有意思漂流微漫画。

总之，对于学生在“微漫画”当中呈现出来的比较优秀的作品，可以通过班级内的交流、班级圈、校刊投稿等多种途径进行展示。调动学生坚持画笔记录的持久性，保持旺盛的创作热情，激发学生美术学习的积极性。

四、反思展望：教学再探究，“微”处闪创意

基于美术核心素养的视角，漫画能够将图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解这五个要素集中在一起，通过主题式学习，以“漂流漫画为载体”，能够使今后的美术课堂变得更加自主、有趣，学生的创作效率得到极大提升。

1. 让学生经历自主设计、研究等一系列活动，感受美术的价值与魅力，获得良好的数学情感，培养了学生的多种能力。也为教师的教学探索新的模式，助力教学现状的改善。

2. 让学生更愿与教师相处，同时改变教师观念，促进师生之间的沟通与交流，小小的漫画是链接师生之间的纽带，它让教师参与到学生的漫画创作中来，分享自己的情感，获得学生的理解与认同，也为师生之间的互动增添了新桥梁。

3. 加强学生对同伴作业的处理能力、提升学生美术创作的意识和理解，提升学生对美术语言组织能力、设计能力，促进学生美术能力发展。打造展示的平台，让更多的学生热爱美术创作，个美其美，美美与共，促进生生发展的新途径！

总之，通过主题式的漫画教学，借助“漂流微漫画”这一形式，学生不仅能够拓宽漫画创作与美术视野，还能够与同伴间建立良好的美术学习氛围。在漫画创作中，学生的个性、情感得到充分的表现，学生的文化理解也在潜移默化中得到提升。