

信息技术书写传统文化之魅力

——《京剧脸谱》赏析

包永恩 内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡三中

● 突出特点

本课件最大的突破就是很好地利用现代技术表现传统文化。运用多种技术手段丰富表现形式。比如,在演示变化的环节用到生动的变脸动画。在美工上更是非常具有中国文化韵味。音乐的选择和加工与主体息息相关。

将Flash、Photoshop、Cool Edit、Total Video Converter、FantaMorph等软件创造性地结合在一起运用,为同一个主题服务。

极富传统韵味的画面(视觉元素)、丰富鲜艳却不轻浮躁动的色彩、优美动听的民族音乐以及生动的表现手段,把教学过程变成了一种享受,让学生在学到知识、掌握技能的同时,也产生对传统文化的热爱,培养了学生的民族自豪感和爱国主义情感。

● 制作手记

用现代技术表现传统文化,最重要的就是找到它们的平衡点,两者结合时要把握好一个“度”。只有这样才能既让传统文化得到传承,又不落后于现代文明。而这,需要长期的观察、

学习和积累。

京剧脸谱是京剧所特有的舞台化妆艺术。它以写实与象征相结合的艺术手法,在夸张、鲜明地表现人物面貌特征的同时,揭示出人物的类型、性格、品质等综合特征。

在脸谱的发展形成过程中,人们根据脸谱的画法和构图的不同,把它分为“整脸”、“三块瓦脸(或三块瓦窝)”、“十字门脸”等多种谱式。在京剧角色中,脸谱用于净角和丑角的化妆上。丑角谱式较为简单,如“豆腐块脸”、“腰子脸”、“枣核脸”。净角的谱式丰富多样,是京剧脸谱的精华部分,包括“整脸”、“三块瓦脸”、“十字门脸”、“六分脸”、“碎花脸”、“歪脸”等很多种。京剧脸谱中的颜色也有很多讲究,人们赋予它一定的含义,通常主色蕴含人物的品性信息,如忠、奸、善、恶等。

京剧脸谱的造型把色彩的合理运用和图案艺术有机地结合在一起,每一个图案的运用或是反映人物的生理特点、或是体现人物性格中颜色所不能充分体现的特征,又或者直接体现

故事的类型。图案和色彩的合理运用处处体现着对“度”的把握,在以中国人特有的审美习惯阐述中庸和谐的哲学思想的同时,诠释着对世界万物的认识与理解。

首先,要有完整的构思和清晰的思路。从新课程标准的理念出发,结合整个教学过程的设计,根据教学需要设计制作课件。作为京剧脸谱的教学辅助课件,它应具备通用性、独特性和积极效果。要用极富传统韵味的画面、鲜艳丰富而不轻浮躁动的色彩、优美动听的音乐、生动直观的动画手段把京剧脸谱的精髓恰到好处地表现出来。整个课件中有必要表现的东西一个都不能少,多余的东西一个都不能有(比如乱加动态效果)。尽力把整个教学过程变成一种高品位的享受,它应该是关于京剧脸谱的一场视觉盛宴。只有这样,才能够激发学生对传统文化的兴趣,培养学生的民族自豪感和爱国主义情感。为此,我是这样设计的。

内容设置

1.京剧脸谱:包括脸谱的概念、起源、意义和艺术价值。

- 2.京剧欣赏：著名京剧唱段《铡美案》的视频片段欣赏。
- 3.谱式分类：图文并貌的展示常见的五种脸谱谱式，动态的表现各自的特点。
- 4.脸谱欣赏：结合《说唱脸谱》和《高山流水》制作两段脸谱的欣赏片段。
- 5.色彩含义：图文并茂地展示各种主色在脸谱中的含义。
- 6.互动游戏：以游戏的方式检验和加深学生对谱式分类的掌握。
- 7.绘制过程：动态的展示绘制脸谱的过程。

画面设计

1.构图：主次分明，稳定平衡。各模块的主构图不变，只将脸谱欣赏模块导航按钮移到标题栏区，为的是不影响16：9画面的视觉效果（说唱脸谱）和从外部导入的电子相册（真人脸谱）的画面需要。（见图1、2、3、4）

2.视觉元素：标题栏两侧的龙图案、返回按钮的花鸟图案、导航按钮的京剧人物图案、京剧欣赏模块的背景灯笼、互动游戏模块的中国画卷轴和答案按钮的装饰图案无一不强调传统韵味。（见图5、6）

3.色彩的搭配：丰富鲜艳的色彩视觉刺激可加深学生对课程内容的印象，用白色线条作为色彩间的过度，可避免因强烈色彩对比带来的不适应感和轻浮躁动感。（见图2、5、6、7、8）

其次，收集和加工课件中要用到的素材，包扩大量的经典的、具有代表性的脸谱图片，还有经典京剧视频《铡美案》选段和著名古筝曲《高山流水》、流行乐《说唱脸谱》、按钮声效素材。

图片素材的加工编辑自然要选择功能强大的Photoshop软件，背景图片可存为jpg格式，前景动画的图片素材（透明背景的图片）可存为png格式（因为导入Flash后的效果

图1

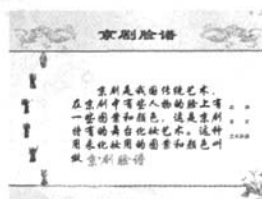

图2

图3（说唱脸谱）

图4（真人脸谱）

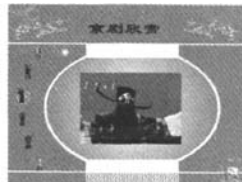

图5

图6

图7

图8

好，如果存为gif格式的图片，导入Flash后会出现白锯齿）。

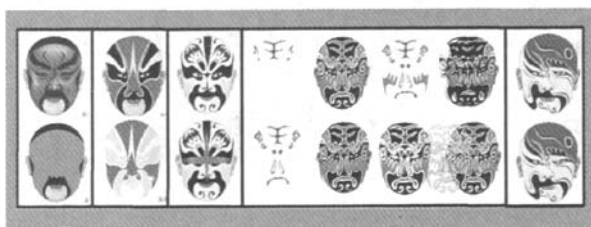
视频素材可以用绘声绘影加工编辑。然而视频格式不兼容一直都是困扰大部分人的一个问题，好在有很多好用的视频格式转换软件。在这里向大家推荐Total Video Converter软件，它几乎可在所有的视频格式之间转换，而且速度也很快。

视频素材可以用绘声绘影加工编辑，比如《说唱脸谱》中，唱的部分很经典，而说的部分不是我们需要的（对教学主题的突出没什么帮助），用Cool Edit去掉说的部分再把唱的部分进行无缝拼接。这样就可以得到我们想要的音乐了。

接下来，就是把加工好的素材导入Flash8这款动画制作软件中，制作元件并把元件组合起来制作出课件的主体部分。而其它用到的积件则可以利用一些小工具软件完成。例如，在脸谱欣赏模块的真人脸谱欣赏部分，如果用Flash8做电子相册的话是比较繁琐的，但是如果用Flash SlideShow Builder v4.0这款Flash相册制作工具就可以很容易的制作出非常漂亮的Flash相册，将制作好的独立Flash相册导入课件主体里就可以了（如图4）。再如，谱式分类模块中各种谱式的特点用文

字加动画的方式可以演示的很清楚(如图9),但是动画演示只能把单独的谱式特点展现出来。那么,怎样才能把各种谱式之间的关系用动画的方式演示清楚呢?用添加形状提示符的方法,效果很不理想,而用奇幻变脸秀(FantaMorph)v3.5这款软件可以很清晰生动的制作各脸谱谱式之间的变化动画(如图10)。然后把这个独立的演示变化视频文件导入课件主体里就可以了。

最后,把所有已经做好的元件、积件等按自己的思路有序的组织到一个课件主体文件里就可以了。还要注意一点就是把所有的积件(从外部导入的文件)都和生成的课件主体swf文件放在同一个文件夹里。

整脸 三块瓦脸 十字门脸

碎花脸

歪脸

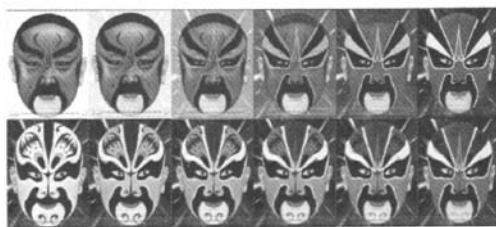

图9

图10

☆ 评委点评——万绿丛中少点红

当包老师在第六届NOC活动的教师赛项成果交流会上演示他的作品《京剧脸谱》时,整个会场似乎凝固了。而就在演示完毕的那一刻,会场中自然地暴发出了热烈的掌声。这样的反响,足见其精彩。

课件《京剧脸谱》有如京剧本身,粗看不见奇妙之处,细品却让人侧目。做成背景的龙和灯笼,做成按钮的花草、京剧人物,音频素材《高山流水》、《说唱脸谱》全都具有传统韵味。导航按钮上那循环跳动的光环、隐隐跟随光标移动的光晕又为静态传统韵味加注了动态的现代气息。在这里,动态与静态互补,传统共时尚一色。而不像有些课件,脱离内涵而故意炫弄技术去吸引学生的眼球。

课件需要有独创性,即指你做的课件不能被其他所替代。要有唯我独尊的气魄。这不仅是要有独特的构思和设计,同时包括教学手段。在课件《京剧脸谱》中,挤眉弄眼的歪脸、各脸谱谱式之间的变化动画、大容量的脸谱、非线性的导航都非多媒体莫属。课件《京剧脸谱》其实是一部关于京剧脸谱的小百科全书。从脸谱的概念、起源、意义和艺术价值乃至谱式分类、颜色含意,应有尽有。然而它又不是一本纯知识的关于脸谱的普通辞典,它运用多媒体技术将知识揉合于美的殿堂中。给学生以美的熏陶是美术教学的目标,也是文科类课件交互性的最高境界。课件《京剧脸谱》的独特性亦体现于此。

课件《京剧脸谱》无疑以它精美的制作征服了评委,但我总觉得它还缺了点什么。文科类课件要讲究情感的熏陶,那么,对思维的启迪又如何体现?我忽然想到,作者是不是只站在知识传授的角度来构思它的作品?京剧脸谱知识的方方面面已表现得淋漓尽致,唯独缺乏考虑给学生留下较多的思维空间,万绿丛中少点红,留下遗憾。后面那个“互动游戏”只是从知识的巩固上来进行设计,虽然也有比较思维的内容。京剧脸谱是写在脸上的艺术,然其生命力却远远超出舞台应用的范围,作者在第一个模块的“艺术价值”中作了交代,然而这种交代除了桎梏学生的思维外,别无好处,倒不如不要它,留待第二节课(作者的教案是两节课)启发学生想一想,“还可以把脸谱画在哪些物体上,成为一件新的工艺品?”然后让学生利用多媒体提供的素材、填色板等工具进行设计、评论,从而促成课堂教学的高潮。NOC活动精神的核心是创新,如何让多媒体课件成为启迪、发展学生思维能力的工具,恐怕是今后评委们十分重视的标准,也是课件制作的方向。这一点,请今后的参赛者多加注意。e

(点评人 NOC活动评委 肖祝生)