

剪纸艺术融入高校动画专业教学的意义与途径研究

吴 锐

(聊城职业技术学院, 山东 聊城 252000)

摘要: 剪纸艺术作为中国传统文化的重要组成部分, 承载着丰富的历史内涵与艺术价值。将剪纸艺术融入高校动画专业教学, 不仅是对传统文化的传承与弘扬, 也是对动画专业教学内容的创新与拓展。本文结合高校动画专业教学的实际需求, 探讨了剪纸艺术在动画专业教学中的意义与途径, 以为高校动画专业教学提供有益的参考与实践指导。通过剪纸艺术与动画专业的有机融合, 不仅能够提升高校生的专业素养与创新能力, 还能够为传统文化的现代转化与传播提供新的路径, 具有重要的学术价值与实践意义。

关键词: 剪纸艺术; 高校; 动画专业教学; 融合教育

一、剪纸艺术融入高校动画专业教学的意义

(一) 拓宽高校生艺术视野

剪纸艺术的创作过程强调对传统图案、纹样的理解和运用, 这与现代动画创作中对视觉符号的表达具有一定的相通性。通过学习剪纸艺术, 高校生可以更深入地理解中国传统文化的美学特征, 例如对称美、象征美以及简约美等, 从而增强对传统艺术形式的认同感和理解力。在动画专业教学中融入剪纸艺术, 还能够让高校生认识到传统文化在当代艺术创作中的重要性。剪纸艺术的图案和造型常蕴含着丰富的文化符号与寓意, 通过学习和实践剪纸艺术, 高校生能够更深刻地理解这些文化符号的内涵, 并将其转化为现代动画创作的灵感来源, 激发他们在动画创作中融入更多文化元素意识。

(二) 促进了不同技艺融合

剪纸艺术的融入为高校动画专业教学提供了独特的艺术语言和创作手法, 其独特的艺术特征与动画技术的结合, 为不同技艺的融合提供了广阔的平台。剪纸艺术与动画技术的结合, 不仅推动了传统艺术的现代化, 还为动画创作提供了更多元的表达方式。通过将剪纸的线条、层次和光影效果融入动画设计, 高校生能够将传统手工艺的精髓与现代数字技术相结合, 创造出具有独特风格的动画作品。这种技艺的融合不仅拓宽了动画创作的边界, 还为传统艺术的传承提供了新的途径。在高校动画专业教学中, 剪纸艺术的融入不仅能够帮助高校生掌握传统手工艺的精髓, 还能够培养其跨媒介的创作能力。通过剪纸与动画的结合, 高校生能够在实践中探索不同技艺的融合方式, 从而提升其艺术创新能力, 为动画行业注入更多具有文化深度和艺术价值的作品。

二、剪纸艺术融入高校动画专业教学的困境

(一) 资源配备不足

剪纸艺术作为一种传统手工艺, 其实践需要大量特定的材料和工具支持, 包括剪刀、刻刀、彩纸、宣纸等。然而, 部分高校在日常教学中并未配备充足的剪纸工具和材料, 导致高校生在实践过程中难以获得足够的操作体验, 影响了剪纸技法的学习效果。高校在课程设计中缺乏对剪纸艺术背后的文化内涵的深入挖掘, 剪纸作品的收藏、展示以及相关文献资料的整理工作也较为滞后。部分高校未建立专门的剪纸艺术资源库, 高校生难以接触到丰富的剪纸作品和相关文化素材, 这在一定程度上限制了高校生对剪纸艺术的理解和创作灵感的激发。随着动画专业对数字化技术的依赖程度越来越高, 剪纸艺术的数字化转化需求也在不断增加。然而, 部分高校并未开发专门的剪纸数字化资源平台, 包括剪纸技法的数字化教学视频、剪纸作品的数字档案库等, 难以满足高

校生在数字化创作中的需求。

(二) 师资力量薄弱

当前, 部分高校的动画专业教育工作者虽然具备扎实的动画设计和制作能力, 但在剪纸艺术的理论研究和实践创作方面缺乏系统的学习和积累。这种知识结构的单一性, 使得教育工作者在教学中难以全面、深入地向高校生传授剪纸艺术的精髓, 也无法有效引导高校生将剪纸艺术与动画创作相结合。与此同时, 剪纸艺术的教学需要教育工作者具备跨学科的知识储备和教学能力。剪纸艺术不仅是视觉艺术的体现, 还承载着丰富的文化内涵和民间故事, 需要教育工作者在教学中将剪纸艺术的文化背景、历史发展、民俗意义等内容融入动画创作的教学中。但是, 部分高校的动画专业教育工作者在传统文化的积累和研究方面存在明显不足, 难以在教学中将剪纸艺术的文化价值与动画创作的创新需求有机结合。

(三) 实践机会有限

剪纸艺术作为一种传统手工艺, 其教学资源和实践环境在高校中尚未得到充分重视。部分高校的动画专业课程设置中, 剪纸艺术的教学多以理论讲授为主, 缺乏系统的实践环节。剪纸艺术的实践需要一定的材料和工具支持, 而高校在相关资源的配备上存在不足, 导致高校生难以接触到真实的剪纸创作过程。此外, 剪纸艺术的教学多以个体创作为主, 高校动画专业更注重团队协作和现代技术的应用, 这种教学模式的差异也限制了剪纸艺术在实践中的融入。最后, 剪纸艺术的实践机会有限还与高校缺乏专业化的实践平台有关。部分高校没有建立专门的剪纸艺术实验室或创作空间, 高校生难以在真实的创作环境中提升实践能力。这些问题不仅影响了高校生对剪纸艺术的深入理解和掌握, 也限制了剪纸艺术在动画专业教学中的应用价值。

三、剪纸艺术融入高校动画专业教学的途径

(一) 增加物质和文化资源投入

从物质资源的角度来看, 高校应当为剪纸艺术课程配备专业的教学工具和高质量的实践材料。剪纸作为一种传统艺术形式, 其创作过程需要依赖特定的工具和材料, 例如剪刀、刻刀、宣纸、彩纸等, 这些工具和材料的质量直接影响高校生的创作体验和作品效果。因此, 高校应当为剪纸课程提供充足的工具储备, 并确保材料的多样性与高质量, 以满足高校生在不同创作阶段的需求。从文化资源的角度来看, 高校应当建立和丰富专门的剪纸艺术资源库。剪纸艺术作为中国传统文化的重要组成部分, 具有深厚的历史积淀和地域特色。高校可以通过收集和整理传统剪纸作品、相关文献资料以及影像资料, 建立一个涵盖不同地域、不同风格

的剪纸艺术资源库,为高校生提供丰富的学习素材,还能帮助高校生更好地理解剪纸艺术的文化内涵和历史背景。高校还应充分利用现有的网络平台和数字化技术,将剪纸艺术资源进行数字化处理和传播。例如,高校可以开发专门的在线资源库,将剪纸艺术的照片、视频、教学案例等数字化内容进行整合,方便高校生随时随地查阅和学习。同时,高校还可以通过虚拟展览、在线互动平台等形式,促进剪纸艺术的传播与交流。通过数字化技术,高校不仅能够突破时间和空间的限制,还能将剪纸艺术与现代动画创作更紧密地结合,为高校生提供更加灵活和多样化的学习方式。

(二) 整合跨学科融合课程体系

课程体系的整合不仅需要在内容上将剪纸艺术与动画设计相结合,还需要在教学方法和评估机制上进行创新,以适应跨学科融合的特性。在课程内容的设计上,教育工作者可以将剪纸艺术与动画设计的各个环节紧密融合,结合数字工具的使用,帮助高校生掌握将传统艺术转化为数字作品的技能,找到艺术表达的新路径。在剪纸艺术融入高校动画专业教学的过程中,建立多维评估体系是确保教学效果的重要环节。高校需要从多个维度对高校生的学习过程和成果进行系统性评价,从而为教学优化和高校生能力提升提供科学依据。在基础阶段,评估的重点在于高校生的美术素养和数字工具的使用能力。这一阶段是高校生学习剪纸艺术与动画结合的基础,因此教师需要关注高校生对剪纸艺术的理解和对动画制作工具的掌握程度。例如,借助绘制剪纸风格的草图或使用动画软件完成简单的动画片段,评估高校生对剪纸艺术与数字工具结合的初步能力。在动画阶段,评估的重点转向高校生的分镜设计和动画规律的掌握。通过设计剪纸风格的分镜,评估高校生对动画节奏、镜头语言和叙事结构的理解;在创作阶段,评估的重点在于高校生的创新能力和作品的完整性,教师需要关注高校生在创作过程中展现的创新思维以及作品的整体质量。在教学过程中,创新多元评价机制,借助作品评审、答辩等多元形式,设置学生多维评价体系。具体来讲,教师需构建“过程性+终结性”双轨评价机制,通过作品评审、答辩、成长档案及同伴互评的混合评价模式,形成涵盖文化解构、数字转化、叙事建构与艺术创新的四级指标体系。教师还可以引入企业导师评估市场契合度,运用数字画像技术追踪学生创作轨迹,有助于破解艺术教育评价主观性强、产教脱节等难题,为非遗数字化人才培养提供可量化的评价范式。

(三) 加强动画专业师资培训

首先,高校应当设置专门的剪纸艺术培训课程,针对动画专业教育工作者的特点,设计理论与实践相结合的教学内容。通过系统的学习,教育工作者可以掌握剪纸艺术的基本技巧、创作理念以及文化内涵,从而更好地将其融入动画教学中。同时,高校可以邀请剪纸艺术家和传承人担任讲师,为教育工作者提供专业的技术指导和文化教育,分享传统民间艺术的创作思路和文化价值,帮助教育工作者拓宽视野,增强跨学科的教学能力。其次,高校应当建立持续完善的师资培训机制,确保教育工作者能够不断更新知识结构和教学方法。除了定期组织剪纸艺术相关的培训课程外,高校还可以为教育工作者提供定期的进修课程资源,例如举办剪纸艺术工作坊、邀请国内外专家进行学术讲座等。最后,高校应当为教育工作者提供必要的资源投入和资金支持,确保师资培训工作的顺利开展。高校可以设立专项经费,用于购买剪纸

艺术相关的教材、工具和材料,以及组织教育工作者参加国内外的艺术展览和学术交流活动。高校还可以为教育工作者提供创作和研究的平台,如设立剪纸艺术实验室或创作工作室,为教育工作者提供实践和探索的空间,助力提供高质量的教学内容。

(四) 建设实践操作开放平台

高校在建设实践操作开放平台的过程中,需要着重考虑如何将剪纸艺术与动画专业教学相结合,为高校生提供实践创新的机会,同时培养其社会责任感和文化传承意识。通过与外部资源的整合以及校内资源的优化配置,能够为高校生搭建一个开放、多元的实践平台,使其在真实的艺术创作和社会实践中提升专业能力。高校可以与艺术机构、动画工作室及相关文化组织建立长期稳定的合作关系,为高校生提供实习和参与真实项目的机会。例如,高校生可以在动画工作室中参与动画短片的制作,尝试将剪纸艺术的造型语言和色彩运用融入角色设计或场景设计中,在真实的工作环境中提升专业技能,同时增强对剪纸艺术的理解和运用能力。高校可以鼓励高校生积极参与社区和文化活动,如社区艺术项目、文化节等,将剪纸艺术与社会实践相结合。例如,高校生可以参与社区文化节的视觉设计,通过剪纸艺术与动画技术的结合,设计动态的宣传海报或互动装置,增强其对传统文化的认同感和责任感。高校还应为高校生创设一个支持创新和创业的环境,鼓励他们进行剪纸艺术与动画创作相结合,探索新的艺术形式和商业模式。例如,高校可以设立创新实验室,为高校生提供剪纸艺术与动画技术结合的实践空间,并为其提供技术支持和资源保障。同时,高校还可以组织创业培训课程,帮助高校生了解如何将剪纸艺术与动画创作相结合,开发具有市场潜力的艺术产品或服务。由此,高校能够为高校生提供一个开放、多元的实践环境,使其在真实的社会和艺术实践中提升专业能力,为高校生提供更多的发展机会,助力其在未来的职业生涯中取得更大的成就。

四、结束语

综上所述,剪纸艺术融入高校动画专业教学是一项具有深远意义的探索性实践,不仅能够为传统文化的传承与发展注入新的动力,还能够为高校动画专业的教学改革提供新的思路与方向。未来,高校应当继续深化这一领域的研究与实践,推动传统文化与现代教育的深度融合,为培养具有创新精神与文化素养的动画人才奠定坚实基础。

参考文献:

- [1] 陈锋.当代中国剪纸动画发展困境及对策探析[J].电影艺术,2019(3):134-136.
- [2] 潘俊,李昱昊.非物质文化遗产类动画的诗学意涵研究[J].电影评介,2020(10):59-64.
- [3] 乔晓光.田野研究与学科建设:以民间剪纸为个案的文化遗产传承保护实践[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2021,48(3):101-108.
- [4] 李茜.民间美术的高校教学与传承模式初探[J].四川戏剧,2020(6):178-180.
- [5] 唐春燕.动画专业与非遗技艺相融合的教学模式探索[J].山西财经大学学报,2021,43(1):129-131+134.

课题名称:山东剪纸艺术在动画设计中的传承与应用研究;
编号:ZC202011217

课题名称:数据可视化在学分制模式下高职动漫制作技术专业教学评价中的探究与应用;编号:2019LZYJ16B