

大学动画专业影视《视听语言》课程教学改革研究

王 钦

潍坊科技学院 山东寿光 261000

摘要: 随着时代的发展,新媒体技术广泛应用在动画专业的视听语言教学过程中,大学动画专业作为新兴的计算机相关专业,受到了越来越多学生的选择,大力推动大学动画专业不断进步发展,为学生的学习带来了新的发展可能。本文通过对新媒体时代动画专业视听语言进行基本介绍,结合教学要求和专业发展需要进行视听语言课程教学方法的探究,以期提高教学质量。

关键词: 大学动画; 视听语言; 课程教学改革

引言:

近些年我国也一直支持及加强我国的动画制作产业和动画教育事业,尤其是大学动画专业。虽然目前我国在动画专业上有较大进步,但就整体来看还存在许多问题,如专业人才的短缺、原创开发能力薄弱等系列问题。教育部教育司有关领导指出,目前许多项目都源自动画产业的发展需要,在动漫的教育规模和速度都在快速发展的同时,提高教育质量已经成为当务之急,特别在教学中要注重提高学生的实践能力、创造能力、竞争能力。动画专业也在各地的综合性大学、美术学院和艺术学院生根开花,培养出了越来越多的动画人才,为我国的动画专业的发展以及动画影视行业的进步做出了重要贡献。但是随着动画专业的发展,面临的问题也越来越多,很多学校的动画专业面临着发展的瓶颈,主要表现为创新能力不足,人才培养与市场需求脱轨以及一些动画创作思路和专业质量的问题。

一、动画专业的教学理念和教学方式

(一) 引入海外师资,提升动画教学理念

在当前的动画专业的发展水平上,中国在一定程度上落后于海外的发达国家。在国内,很多好的大学已经大量聘请海外师资进行专业教学,还是对于一些普通的学校,受制于平台以及资金等原因,还无法引入海外师资,对此学校应提高对动画专业重视程度和支持力度。在动画专业中,项目式教学法是非常重要的教学方式,注重以学生为中心,教师进行项目安排与引导,由学生独立自主完成的教学方式。在项目式教学的具体实施过程中,教师可以围绕“动画周边产品”为主题,让学生从现实社会的角度出发,设计出虚拟的动画物品,并能够根据动画演示,在现实中能够完成再现,这对于提升学生专业素养与迎合市场需求具有重要意义。

(二) 调整教学策略,理论与实践并重

动画专业是一门非常注重实践专业,呈现着理论学习与实践操作相结合的特征,学生的实践操作有效与

否直接关系到动画专业的发展质量。因此,学校要提高学生动画实践操作环节的重视和检查工作,通过客观的教学评价体系,为动画专业的发展注入活力,培养具有实践操作能力,与市场更加贴合的动画专业技术人才。

(三) 利用网络平台,丰富动画教学方式

随着网络信息技术的发展,教育的实现形式也越来越丰富,也为教师进行素材搜集和终身学习提供了诸多便利。另外,在课堂上,除了大家一起坐在专门的动画计算机教学进行专业学习外,学生也可以通过网络与教师进行交流,这有助于增进师生之间的距离,也为教师检验学生的教学成果提供了更多的便利。对此,教师和学校要顺应网络信息技术发展潮流,让网络平台得到卓有成效的应用。例如处在假期时,教师往往会给学生布置一些动画制作的任务,这些素材的发放就需要教师利用网络平台来完成布置与作业的回收。另外,教师也可以利用网络平台搜集更多、更加丰富的基本动画素材和优质动画成品供学生进行观看,这能够使教师避免出现“闭门造车”的局面,以发展、全面的眼光去看待和处理动画专业教学中遇到的各种问题^[1]。

二、视听语言课程教学方法的探究

视听语言作为动画专业的制作基础,主要通过引导学生在动画制作的学习与创作过程中提高自身在听觉和视觉方面的创新能力,加强对视、听元素的应用能力,从而进行动画作品的创作,提高动画作品的质量。当前的社会已经进入了一个视听义化的年代,人们越来越依靠影像来获取信息,传播学家施拉姆曾经提出过一个观点:受众对于媒介产品的选择,很大程度上是否以最省力的方获得最完整的视觉信息。视觉文化的发展为影视专业的学生提供了良好就业前景,而人们日益增高的视听审美水平,也对从业人员和即将走上影视传媒道路的大学生提出了更高的要求。《视听语言》课程旨在向学生讲授构成影视画面和声出的基本元素和其构成的基本语法,为学生以后的拍摄实践打好基础。作为高校的艺术

类专业，面临的任务是为社会培养和输送高质量的传媒从业人员。作为教师，应该关注社会相关动态，意识到这门课程改革的必要性：即传统的视听语言教学已经不能满足当前社会发展需要，在教学过程中，应该加强教学的专业性，时代性和创新性，在专业知识的教学中，应该把启发学生思想，开拓学生思路，培养学生良好的学习习惯放在重要位置。

随着时代的发展，开放性流动性、灵活性与竞争性对高校进行了挑战，这一背景之下，我们课程组对教学大纲、教学方法和课件以及考试的模式等都进行了相应的调整、补充和修正。“视听语言”课程置身于可持续发展的素质教育，该课程提出新的教学模式。宏观上，打破单一的培养模式，将学生的创新精神和实践改革的必要性在教学过程中加以应用，加强教学的专业性，时代性和创新性，在专业知识的教学中，应该把启发学生思想，开拓学生思路，培养学生良好的学习习惯放在重要位置^[2]。

三、二维动画设计与制作课程教学改革研究

(一) 传统动画发展而来的简化设计

在美国动画的黄金时代，动画产业已形成相对成熟的制作模式。以迪士尼为代表的全动画领域，角色以圆滑、弹性的线条为特色的简化设计塑造出以幽默的主题，例如动画片《威利号汽船》中米老鼠的角色设计，在基于生物原型的基础上提炼出外形，用线条和几何概况角色特征并进行拟人化夸张处理，赋予角色幽默有趣的个性，奠定了典型的美式风格。这些简化的设计方式一直运用在之后的卡通角色造型中，在外形、表情和特征上都存在相似的元素运用，他们都是通过对原型进行概括、简化为几何图形和加上戏剧性表演带给角色更丰富的故事性，让角色的特征在运动表现中更加鲜明。可以说从动画诞生以来在画面的设计上就伴随着简化，传统原动画环节中每一画面都需要动画师逐帧绘制，简化后设计即可以提高中间画效率，降低成本，又可以减少每一帧之间的误差，让角色在运动中造型更加流畅。尽管动画角色所呈现的艺术风会因为地域、审美、制作方式等因素存在差别，但是在角色提炼的过程中存在着一定的共性，即通过点线面的组合、线条的疏密、几何形与色彩的搭配概况角色特点并传递出核心信息。

(二) 当代MG动画中的简化设计

在互联网时代随着技术的革新和大众审美趋势的变化，随着矢量设计软件的广泛使用，极简而有特色的设计风格正逐渐受到动画师和设计工作室的欢迎，让更多人意识到其商业和艺术价值。于此诞生的扁平化风格适用于MG动画领域，应用于科普、公益广告等方向，从综艺节目片头包装到手机应用都看到都能看到其身影。扁平化概念的核心含义是去除多余、厚重和复杂的装饰效果，因此其设计相较于以叙事性题材的动画更具有目

的性，角色设计更为简约。同时，为了适应移动屏幕传播，MG动画的简化中更注重视觉整体表现力和对信息的传递和矢量化。例如MG系列动画《飞碟说》中角色一般从现实中的原型出发加以简化处理，融入大量线条、斜纹等矢量体块让画面一目了然，引起观众注意力。在技术上，MG动画的角色设计中会因为制作流程、软件、运动规律等因素在简化上有所区别。作为平面设计与动画的结合体，MG动画的制作流程与传统动画逐帧绘制有所不同，一般采用软件中的骨骼等方式进行动作的制作，其运动规律有别于传统动画逐帧绘制的方式，因此在角色设计中会方便四肢元件循环运动会减去不必要的元素和装饰物，让角色的动作呈现出更为流畅、有弹性的效果。在角色简化的过程中对角色整体的设计更加抽象化，通过形态的进一步压缩，减少了阴影、灰度层次等“拟物化设计”细节，注重颜色和动态的表现。例如安戈力动画出品的《疫情期间安全出行》中，角色的五官用极简的图形概括，眼部去除眼皮、睫毛等用研究的圆形替代，嘴部用纯色的弧形概况，强调色彩对比构成的体块，这样的设计让角色与背景的结合更为统一，将需要传递的信息图形化有利于观众理解^[3]。

(三) 课程思政融入途径

动漫制作技术专业培养服务区域的创新创意人才，在课程建设过程中，将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体，秉承德技并修、工学结合，以学生发展为中心的教育理念。将传统的动画制作知识进行了重构，按照企业动画生产流程、制作标准，采用模块化课程架构，进行项目式教学，每个项目都源于企业、社区的真实项目需求。通过课程的学习，学生能够合理地进行动画制作各个环节的设计；能结合“动画十二法则”高效完成动画短片的制作，最终达到“润物无声、育人有道”的课程思政目标，在制作动画的过程中，体会快乐工作感，严谨工作态度，锤炼一致，潜移默化中培养学生精益求精的工匠精神。

四、结论

大学动画专业的发展离不开学校和教师的共同努力，只有打造精品动画课程和精品专业，提升专业发展水平，才能够让学校的动画专业永葆生机与活力，这需要学校的师资选择、教学侧重点、教学方式和素材选择上都要不断改良，让动画专业不断发展进步。

参考文献：

- [1]程笑君, 翟浩澎, 李鑫泽. 黑龙江民办高校动画专业应用本科创新创业教育现状初探[J]. 艺术科技, 2014(11): 44.
- [2]余洪. 动画专业综合性实践课程教学体系研究[J]. 长江师范学院学报, 2012(06): 64-66.
- [3]梁子倩. MG动画信息可视化设计语言研究[J]. 艺术科技, 2017(12).