

国际化语境下高校动漫专业美术基础课程 教学体系优化路径

陈红 杜传勇 董艳艳

(吉林动画学院, 吉林 长春 130012)

摘要: 动漫是作为艺术与技术相结合的、体现跨学科交叉融合特质的综合性艺术和专业。在动漫文化创意产业领域,与当前动漫学科专业建设、产业发展之势相对的是,专业人才与产业需求错位的问题一直是制约产业发展的瓶颈。本文基于当下动漫专业发展的背景及基础教育现状,对标国际化动漫产业人才培养模式及专业培养特点,梳理与构建以应用型人才培养体系为主导的具备国际化视野的专业美术基础课程体系与教学模式。

关键词: 动漫专业教育; 美术基础; 教学体系; 国际化语境; 优化路径

作为培养动漫专业人才的系统工程,专业教育是推动产业发展的原动力,而作为专业教育与知识结构的重要一环,美术基础教育与能力素养又是构建符合动漫产业发展及人才培养的教学体系的关键“底层素养”,美术基础教育的重要性得以凸显。

相对于当前动漫文化创意产业对专业人才较大的需求量,由于目前动漫专业人才培养体系中的课程体系构建、教学模式、学生能力素养、师资力量等诸多原因,产业需求仍然难以满足。动漫专业毕业生存在的突出问题主要体现在:专业知识面窄、基础能力不够扎实、综合素质欠缺、实战能力和创新能力不足,同时涉及过往专业美术基础教育理念、模式及其所呈现的典型问题,诸如:忽视现代教育媒介技术的应用;以知识单向传授为主导的灌输式教学方式;基础与专业脱节严重,实践不能检验基础;重技能训练轻创新能力及综合素质培养等。

在动漫创意产业领域,以美国高校的动漫专业为例,其专业教育的基本倾向一般可归纳为两类:一是注重原创作品创造力以及综合素质的培养,另一种是强调对于学生专业制作技术以及应用实践能力的培养。而国内部分高校专业基础教学发展定位尚不明确,在基础课程体系层面,围绕培养学生发挥动漫综合素养的时代要求,从教学实际组织及市场反馈情况来看,现有专业基础课程仍然缺乏一定的人才培育以及基础对接专业的系统性和连贯性,尤其是基础教育体系不够稳定,定位不够明确,部分美术基础课程设置不甚合理,缺乏与动漫专业的实际关联度,具有前沿领先位置的基础教学体系亟待构建。

一、关于动漫专业美术基础课程体系的优化

(一) 强化人文素质拓展教育及基础美育,注重知识复合性

作为具有艺术审美特性和文化内涵的艺术文化类型,动漫专业是一个兼具传统与创新特质的艺术形态。针对动漫专业人才培养

方案的修订,需要考虑专业人才培养目标定位、教学体系以及如何体现基础与专业的关系等层面问题。在美术基础课程体系构建层面,是侧重专业技能训练,还是重在培养学生的“底层素养”?当下,面对新兴技术带来的思维与认知的更新迭代,如何使学生自觉形成对于文创产业前沿资讯、创作思潮等的重新认识和多维度思考?

专业美术基础教学,重在若干纬度的把握:一是必须注重基础的学习,基础的积累决定学生未来发展。然而,这个“基础”往往被简单地认为只是绘画基础,其实不然。基础需要包含基础技能、审美和思维,并且环环相扣。二是针对动漫产业专业美术基础教育,要在掌握专业基础相关技能培养的同时,强化美育教育,提升学生审美及人文素养,张扬艺术个性,构筑文化自信。

同时,我们还需要认识到,创造能力的培养更是艺术教育的关键,纵观今天中国动漫行业发展趋势及人才培养运行态势,而面向文化创意产业,培养具有较高国际视野、扎实的专业艺术理论功底、较强的艺术审美素养以及相关领域从事文创产品创意与策划的高素质应用型人才培养亦是如此。

为此,对标当前时代动漫创意行业产业对于应用型人才“关键素养”的需求,结合专业基础教育及产业特点,根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中对知识、能力、素养的基本要求,强化以课程体系推动专业综合素质改革。在专业美术基础课程体系的构建层面,应通过专业基础、艺术素质拓展选修课程以及绘画、雕塑艺术特色课程设置,融合通识教育课程体系,以培养学生独立思考能力、逻辑思维能力、创造性想像力、文化传承能力,并与各专业课程、实践课程一以贯之、相辅相成的课程体系,以拓宽学生自身知识结构,培养学生扎实的专业基础理论和方向性较强的实践技能,以凸显基础课程的专业适切性及“厚基础”的教育理念。

(二) 根据产业发展动态调整美术基础课程体系

高校美术教育发展新趋向及新观念与产业发展联系紧密,动漫专业美术教育理念及模式应随当前文创产业发展趋势及人才市场需求而不断迭代,课程体系构建也应基于动漫、游戏、影视等文化创意产业前沿动态,即时梳理教育机制、内容、形式等方面的共同点,汲取当代国际前沿教育理念,在培养目标、课程设计、教学模式及课程评价等方面,在相对稳定的课程框架基础上,创设“动态化”“迭代化”的课程体系构建新举措。

需要强调的是,虽说美术基础有很多相通点,但是针对产业

需求及专业特性,基础教学应该体现其差异性,构建“即时应用”的基础教学模式,所以基础教学要进行细化,以服务于各个专业。

二、动漫专业美术基础教学体系的创新策略

(一) 以产业为导向,推进基础对接专业

开展多类型实践模式,提高基础和产业实践平台联动性,构建基础教学特性及教学体系下的项目制基础实践教学机制,以产业带动基础教学,在项目规划方面,借助产业优势资源提升课程建设,提高基础教学实践项目展示质量和专业适切性。同时,打通各专业、专业方向以及年级壁垒,创设“联创”“联导”等实践教学机制,通过共通创作,让学生通过团队协作的实训方式感受和学习虚拟或真实商业项目相关环节的知识技能。

此外,还需加强产业工作室教师与基础教师的互动,并促成更多高水平的艺术家、行业专家从事到专业基础教育工作中,在动漫行业及产业的前沿资讯、专业知识、应用技能以及产业新思维等层面对学生加以引导,在动漫专业美术基础课程设置和与之相关的师资建设上寻求资源整合及平衡共存,在基础教学与产业双师型教师需求之间搭建互通桥梁,以有效解决人才培养和产业实践需求之间的错位问题。

(二) 基于现代教育思想创设专业美术基础教育新模式

伴随着科技的飞速发展,信息化教育逐渐成为当下动漫专业美术教育发展的必然。多元化的信息技术教学媒介的有效运用,对于美术基础教育教学资源的开发、教学理念及教学模式的优化、强化师生的信息素养等都具有重要意义。对应以文化产业对应用型人才的需求为导向的教育思想,应对标当下不同艺术领域的前沿资讯和知识,注重基于解构主义教育理念下的创新人才培养模式,发挥学生主体作用;注重构建艺术与技术相融合,创新能力与应用实践能力相融合的实践教学体系,力求做到能力和素质培养兼具,创新思维、跨界思维并重;注重现代信息技术在专业美术基础教育过程中的应用;基于专业兴趣定位,突出个性化培养,突出专业认知和行业认知。

(三) 在专业基础教育中应用现代媒体技术

在专业美术基础教学中,应有别于传统的教学方式及技术手段,而是基于现代教育技术,使用多元跨界的媒介,通过兼具传统特性的绘画、数字CG绘画以及其他综合性材料的多元媒介传达方式,以数字技术与传统艺术图像为媒介载体,结合动漫设计与开发的专业需求,在专业基础教育中有效应用现代媒体技术,将现代技术手段介入教育教学,并尝试将新科技融合在美术基础教学及艺术实践创作中,推动数字媒体技术与专业美术基础课程教学的充分融合。

以《艺用人体解剖学》课程为例,可尝试将数字媒体艺术交互技术介入专业基础教学,将数字媒体融入课堂,在人体骨骼、肌肉解剖结构等教学环节,运用VR虚拟现实技术进行直观感知与交互体验,实现以创新的方式整合技术应用与基础教学设计,

创设以教育技术应用为支撑的专业基础教育固有环境,以数字交互体验相关技术手段创新的方式推动传统基础课程教学设计、教育技术形式及教学模式创新,构建高效课堂,扩展基础教育教学领域。所以,基于数字媒体技术的新型专业基础教学设计必将会成为动漫专业美术教育教学路径优化的关键。

(四) 强化对外交流合作,拓宽国际视野

积极与国内、国际上一些高校、企业开展专业基础教育相关的交流与走访合作,与国内外艺术机构及艺术学院举办作品联展,结合参加专业领域学术专题论坛、邀请行业专家举办讲座等方式,吸收不同领域的前沿资讯,引进优质教育资源,即时把握产业发展趋势动态,追踪产业动态及人才需求,从而更好地基于产业大学办学理念,寻求基础教学新举措,创设基础教学新模式。

三、结语

教育是产业发展的基础,人才则是文化产业发展的关键,把握产业与教育的本质,分析产业自身发展并遵循人才培养规律、艺术创作及艺术教育规律是创设动漫教育形式,构建动漫美术基础教育体系和优化人才培育模式的必然出路。本文基于全球化语境视角,以高校动漫专业美术基础教育教学体系为主,对如何升级动漫专业基础教育理念,优化课程结构体系及教学模式方法等内容进行梳理。面对当下我国较为复杂而多变的行业人才的培养环境及各式渠道,以期能够触发对于高校动漫专业人才培养、提高成才率等问题的深层思考。

参考文献:

- [1] 肖永亮.中国动画教育[M].北京:电子工业出版社,2011.9
- [2] 肖永亮.中国动画教育现状分析[J].北京:北京联合大学学报(社科版),2011.9

本文系吉林省教育厅教改课题(一般课题)《动漫游类专业美术基础课程国际化建设研究与实践》(课题编号:SY1905)研究成果。

作者简介:

第一作者:陈红(1981-),女,吉林长春人,汉族,硕士,副教授。研究方向为高校艺术教育与人才培养。

第二作者:杜传勇(1983-),男,吉林长春人,硕士,讲师,动漫游基础教学部主任。研究方向为高校艺术教育与人才培养。

第三作者:董艳艳(1980-),女,吉林长春人,硕士,讲师。研究方向为高校艺术教育与人才培养。