

动画教学中美育修养培养的重要性与教学策略

闫丽丽

南京艺术学院 南京传媒学院 江苏省 南京市 210000

【摘要】本文主要阐述动画教学中美育修养培养的重要性，并且根据实际情况提出动画教学中美育修养培养的教学策略，旨在为参与动画教学的相关院校和教师，可在其日常教育教学工作中进一步认清美育修养培养的重要性，进而积极采取相应的教学策略稳步提高学生的美育修养，以此促使学生在其专业课的学习过程中有序实现技能与素养的协调发展。

【关键词】动画教学；美育修养；教学策略；重要性

The Importance and Teaching Strategy of Aesthetic Education Cultivation in Animation Teaching

Lili Yan

Nanjing University of the Arts, Nanjing University of Media, Nanjing, Jiangsu Province 210000

Abstract: This paper mainly expounds the importance of aesthetic education cultivation in animation teaching, and according to the actual situation, aims to participate in animation teaching related colleges and teachers, can further recognize the importance of aesthetic education cultivation, and actively adopt the corresponding teaching strategy to improve students' aesthetic cultivation, in order to promote students in the process of professional courses to realize the coordinated development of skills and accomplishment.

Key words: animation teaching; aesthetic education cultivation; teaching strategy; importance

引言：

动画是一门集结数字媒体、绘画、文学、音乐、摄影、电影的综合艺术形式。这种艺术形式充满灵动感和趣味性，可使静态的图景运动起来，成为富有鲜活“生命力”的艺术作品。动画的原理在于记录具有连续性的瞬间画面，例如，将人物的动作、表情进行分解，再将所分解出的图景绘制成画，运用连续拍摄手法将其组成系列影像，就可形成动画。通常情况下，按照性质可将动画分为实验动画、商业动画；按照媒介可将动画分为广告动画、影院动画、科教动画、电视动画；按照技术可将动画分为虚拟生成动画、平面手绘动画、真人结合动画、立体拍摄动画。动画教学即是要求教师整合国内外的动画，面向学生剖析、讲解这些动画的技能和原理以及核心概念与发展历程，最终促使学生拥有较高的动画制作素养，进而制作出有格局、有内涵、有品味的优秀动画作品。在此过程中，培养学生的美育修养十分关键。目前阶段，探讨动画教学中美育修养培养的重要性与教学策略具有重要现实意义。

1. 动画教学中美育修养培养的重要性

所谓美育，就是美的教育，就是要求相关院校与教师在其日常教育教学工作中树立正确的意识、选择正确的内容、采取适当的方式，以此提升学生感受美的能力、

体验美的能力、认识美的能力，促使学生逐渐具备优越的审美素养。与此同时，学生亦会在这种审美素养的积淀和渗透之下，逐渐拥有创造美的能力和欣赏美的能力。因此，美育不仅需要教会学生基本的审美常识和技能，更需滋润学生的心灵，陶冶学生的情操，使其在潜移默化中获得自我的超越与完善^[1]。

1.1 有助于增强学生的审美能力

“要想提高学生的感知力、创造力，就需运用强而有力的艺术手段。”鲁道夫·阿恩海姆如是说。简而言之，任何领域要想获得发展，就需从业人员具备敏锐的感知力和非凡的创造力。可以说，发现美、认识美、创造美的过程，就是一项理性而又感性的心理活动。动画教学中培养学生的美育修养，就是需要相关教师运用极具美感的作品，大到以作品的思想内涵、人文智慧去启迪学生、感召学生，小到以作品的质感、线条、形体、色彩去更新学生的认知、刺激学生的感官，促使学生在学习生活中更具发现力和表现力，可用敏感的感性思考获得制作动画作品的艺术灵感。具体而言，艺术作品的创造需要一个厚积薄发的过程，而培养学生美育修养的过程就是帮助学生积累艺术知识的过程，只有艺术知识积累到一定的量，才会促使学生在摸索、探寻和验证之下实现具备自我风格的艺术突破。可以说，在动画教学中培

养学生的美育修养，就是多视角、多维度地帮助学生去审视美、领悟美、理解美，在此过程中必然可以增强学生的审美能力，使其将既有知识经验和生活阅历转变为动画创作的内在推力。

1.2 有助于唤醒学生的内心情感

要想促使动画作品具备成功的影响力和优秀的表现力，就需以动画制作为媒介，传播中正的思想、传递美好的情感，以此引发大众的共鸣。可以说，成功而又优秀的动画作品中势必将会流露出作者对于人生的积极感慨以及对于情感的美好体验。在动画教学过程中培养学生的美育修养，需要教师把极具“正能量”的动画作品展示在学生眼前，以此振奋学生的精神、拨动学生的心弦，使学生在强烈的情感共鸣中获得“正能量”的积聚。因此，在动画教学过程中培养学生的美育修养，势必可以唤醒学生的内心情感，使其在波澜壮阔的心潮涌动中觅得真趣。简而言之，动画教学过程中常规的教学方式只能教会学生制作动画的技能，在此模式之下，学生创作出的动画作品虽然可以达到较高的技能要求，但其作品更深层的意蕴往往不尽人意。即便部分学生拥有极强的领悟力，但其内心的创作情感亦需一个关键节点、一个重要契机去挖掘出来。因此，动画教学过程中必须把培养学生的美育修养作为关键教学内容，以此唤醒学生的内心情感，使其所创作的动画作品更具吸引力、感染力和艺术色彩。

1.3 有助于涵养学生的道德品格

动画教学过程中培养学生的美育修养，势必会使学生最大程度地接触名作，了解相关名作的创作背景以及作者生平。在此过程中，随着教师对相关名作的进一步拓展与延伸，学生便可进一步感知到创作艺术作品的艰辛、崎岖。可以说，所有的艺术作品都需岁月的打磨，凡是可以永远散发光芒、治愈人心的艺术作品，都需作者自身有一个刻苦的自我塑造过程，亦需作者在其创作过程中对作品做到精益求精、力透纸背。只有如此，作品本身才会成为作者乃至一个群体、一个时代的缩影和写照，背负起传承民族精魂的历史重责。因此，在动画教学过程中培养学生的美育修养，必将会使学生在感受美、体验美的过程中得到思想的升华、品格的再造。除此之外，在动画教学过程中培养学生的美育修养，还需教师引导学生通过感受和体验去进一步地实践日常所学、心中所感。这种实践不仅会使学生在名家大作的影之下，更加努力地修为自身，提高动画技能，提高艺术素养，还会促使学生在一次次的实践中，完成行为习惯与思想意识的转变，实现道德品格的有效磨砺^[2]。

2. 动画教学中美育修养培养的教学策略

2.1 筑牢意识形态，提高美育修养培养的长效性

要想在动画教学中培养学生的美育修养，就需筑牢意识形态，提高美育修养培养的长效性，以此确保动画教学在审美与技能两个层面的平衡发展。这就要求参与动画教学的相关院校与教师，必须在其日常教育教学中高度重视动画理论、艺术哲学、艺术概论等基础学科的研究和渗透。只有如此，学生才可在常态化的美育修养培养过程中，认清动画制作在社会发展中的作用和责任。同时，亦能基于美育修养培养和动画技能教学的同等地位，将更多时间和精力投入到提高美育修养的学习活动中，以此提高自身的人文素养、审美能力，创作更具个性特征和艺术内涵的动画作品。

另外，为使学生的美育修养得到有效培养，参与动画教学的相关院校与教师，还需在其日常教育教学中，改变观念，打破定势，不仅在美育修养培养的过程中帮助学生认知动画名作，更可走出动画教学的狭小界限帮助学生认知更多美的领域的知识内容，例如，雕塑、武术、建筑等。这些领域的知识内容不仅会使动画教学中的美育修养培养更具趣味性和吸引力，亦可帮助学生更进一步的增长见识，使其在潜移默化的学习过程中认识到提高美育修养对于创作动画作品的益处。

除此之外，参与动画教学的相关院校与教师亦可在其日常教育教学中，积极组织召开美育修养培养的动员大会，采取演讲、朗诵、辩论等方式，直观而又简明的去为动画教学树立正确的价值观、营造美育的氛围感。只有如此，才可筑牢意识形态，以意识形态鼓舞教师与学生、约束教师与学生，使其在提高动画制作能力的过程中积淀深厚的美学素养，进而创造出更具艺术价值和社会效益的动画作品。

2.2 完善课程结构，提高美育修养培养的融合性

在动画教学的过程中培养学生的美育修养，就需完善课程结构，提高美育修养培养的融合性。只有如此，美育修养培养才可基于意识形态逐渐落入实际，成为提高学生动画制作水平的推动力量。在此过程中，参与动画教学的相关院校与教师，可以提高创造力、审美力为原则，协助学生共同设置实践课程、自修课程，这些课程中可以包括传统文化艺术、当代文化艺术甚至是非常小众的实验文化艺术，以此促使美育修养培养可在动画教学体系中占据一席之地。这种课程融合，可使整个动画教学结构更具科学性、合理性与实践性，而其至关重要的美育修养培养亦可基于完善的课程结构、健全的课程体系，在其日常教学中得到顺利推进。

具体而言，参与动画教学的相关院校与教师可在其

日常教育教学工作中，强化美育修养培养课程在动画教学总体课程中的质量与数量。例如，教师可以根据调研所得，针对动画教学特点，为学生增设至少三门综合性、典型性的美育修养课程，亦可在这三门课程中强调出一门必修课。与此同时，可将学生参与的美育修养课程成绩作为评估动画制作能力的重要指标，如此既可满足学生参与美育修养培养的内心诉求，亦可提高学生参与美育修养培养的自觉性和主动性。

此外，为进一步提高学生的美育修养培养效果，还需参与动画教学的相关院校与教师在其日常教育教学工作中饶有意识地增加学生美育实践的机会，以此促使学生在实践中观摩，在实践中领悟，在实践中提高审美能力和创造能力。例如，可以根据相关的动画教学主题组织学生参观影像展览、装置展览、绘画展览，亦可组织学生听音乐会、听书评会，以此激发学生的创作灵感，使其可在触类旁通的艺术观感中将诸多艺术元素植入到动画制作里，进而有效提高动画作品的表达效果。

2.3 拓展教学方法，提高美育修养培养的规范性

基于正确的意识形态，完善的课程结构，还需进一步拓展教学方法，提高美育修养培养的规范性，才可促使动画教学中的美育修养培养达到预期目标。具体而言，所谓拓展教学方法就是在于提高学生的主体学习地位，使其在美育修养培养的过程中可以自觉去领悟，自觉去感知，自觉去发现美的存在和美的意义。而其参与教学的教师则可退居引导地位，在必要之时给予学生点拨与提示。这是因为，动画教学过程的美育修养培养课程本就在于拓展学生的思维，使学生的感性思维更加敏锐，可于平凡的惯常生活中发现别人难以发现的美，并将这

些美通过动画制作技能得以升华和扩张，以此给予大众更多的美的享受^[3]。

可以说，在动画教学过程中培养学生的美育修养，如若还是采取传统教学阶段的口述、板书形式，势必会使学生丧失参与美育修养培养课程的兴趣和信心。因此，实际之中，参与动画教学的相关院校和教师应在其日常教育教学工作中与时俱进，积极运用创新教学方法，例如，电化教学、情境教学。这些创新教学方法不仅可从庞大的“信息山海”中快速整合出契合学生学习需求的教学内容，还可基于趣味性、高效性、及时性，最大程度降低教师日常教育教学的强度和难度，提高最终的美育修养培养水平^[4]。

例如，教师就可以山水画和卡通动物为主题，将学生分作两组，为其布置收集材料、评价探讨的学习任务。在此学习任务之下，教师亦可补充相应的荣誉奖励机制，以此促使学生于课堂之外积极找寻该类主题的艺术作品，再将自己找寻的艺术作品带入课堂，采用多媒体工具为大家进行分享介绍。这种将学习与生活与科技相结合的教学方法，势必可使学生在积极的互动和参与中有效提高美育修养。

结束语：

综上所述，动画教学中美育修养培养的重要性主要表现在：有助于增强学生的审美能力、有助于唤醒学生的内心情感、有助于涵养学生的道德品格。因此，动画教学中的美育修养培养应以筑牢意识形态、完善课程结构、拓展教学方法为主要教学对策，以此提升学生的美育修养和动画创作水平。

参考文献

- [1]郭文婧. 动画电影的美学文化意义对动画电影教学的影响探究——评《动画电影分析》[J]. 高教探索, 2020(9):130.
- [2]黄静. 立足学生创新能力培养的数字媒体艺术专业教学——评《高校动画专业实践创新研究》[J]. 中国教育学刊, 2020(12):112.
- [3]杜卫. 坚持育人导向, 遵循美育特点, 探索美育规律——关于当前普通艺术教育的若干观念和方法论思考[J]. 美术研究, 2022(1):110-114.
- [4]尚晓明. 应用型专业人才培养模式下的动画专业实践教学——评《中国动画的主要缺失与对策研究》[J]. 中国教育学刊, 2020(5):110.

支持项目：2021年度江苏高校哲学社会科学研究思政专项（2021SJB1235）；
2022年江苏高校“青蓝工程”优秀教学团队：“动画专业教学团队”阶段性成果；
2022年江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师阶段性成果。