

动画剧本创作课程教学改革方法的创新与思考

刘旭斌

广西城市职业大学 广西 崇左 532100

【摘要】对于动画专业而言,动画剧本创作是其必修的基础课程,教学目的主要是让学生掌握动画剧本创作的基本方法及综合能力。但是此门课程的讲述方法与影视剧本创作课程存在较大差异,而且在课程教学中也不能按照理论课程教学方法进行讲授,老师应当积极探究动画剧本创作的教学方法,将艺术知识转换为学生的内在动力,进而提高学生的专业能力。本文主要讲述了动画剧本创作课程教学的重要性,并分析了其教学注意事项及方法思考,以此强化学生艺术能力。

【关键词】动画剧本;教学改革;方法;创新

在动画行业快速发展的影响下,动画专业在我国教育教学中发展速度加快,诸多院校都相应的开设了动画专业课程。动画剧本创作课程作为动画专业的基础课程,进一步推动其教学方法的改革创新,能够有效增强学生对动画专业的理解程度。动画剧本创作是动画影片制作的重要组成部分,所以动画剧本创作在动画专业领域具有十分重要的意义,为后续动画角色设计、三维动画创作等课程教学奠定了基础。

1 动画剧本创作课程教学改革的重要性

剧本创作在戏剧中具有重要作用,只有不断精化剧本内容,才能为众呈现最佳戏剧,动画剧本创作也是如此^[1]。因此,为了让学生在动画剧本创作课程中掌握创作的核心,其课程教学内容主要分为两个部分:理论教学与实践教学。理论教学环节就是帮助学生掌握剧本叙事方法、分析人物性格、塑造精彩的人物形象以及个性化语言叙述故事等多项内容;实践教学环节主要包括对优质动画影片进行分析解读,在拉片过程中通过挑选经典案例,来进一步分析其大师手法应用情况,让学生能够独立制作动画短片的文字剧本,从而为学生学习其他课程奠定好基础。

对于动画专业的课程架构而言,学生不仅要学会动画的技巧及方法,同时也要培养学生的原创精神,而培养学生原创精神的又一要素就是要学生从故事创作开始,培养自身的想象力。所以在大学阶段的动画专业教学过程中,老师就应当培养学生的审美能力以及想象能力,鼓励学生通过自己的想象去创作动画剧本,从而让每一位学生都能够具备原创精神及专业素养。因此,动画剧本创作过程的展开具有重要意义,动画剧本本就是动画的核心,只有不断突出动画剧本的创新性,才能够突出动画片的生命力。

2 动画剧本创作教学注意的问题

2.1 将增强学生积极性作为根本

动画剧本创作要求学生要有一定的理论知识基础,但对于艺术类的学生而言,其文化基础相对来说较为薄弱。如果在这种情况下仍然应用以教师为主体的传统教学模式,那么则会进一步降低学生的积极性^[2]。而学生在独立创作动画剧本时,也会受到传统方法的影响,导致学生文字的表达思想较为混乱,或者出现文不达意、

词不达意的情况。所以,动画专业老师就应当积极应用创新的教学方法,通过引入实际动画作品来帮助学生学习剧本创作的理论知识,并通过小组合作探究的形式让学生自主分析作品,以此来培养学生的分析能力及鉴赏能力,并有效巩固学生专业知识的掌握程度,提高学生的学习兴趣,让学生能够在实践中收获更多的专业知识。

2.2 始终围绕主流动画进行教学

就目前动画行业的市场来看,动画主要可以分为主流动画和非主流动画两种。主流动画就是指在影院电视等媒体上播放的动画影片,具有一定的商业价值及艺术价值,而且主流动画的故事内容完整,整体节奏十分鲜艳明,能够有效吸引大众的兴趣。而非主流动画则是艺术家对动画其他风格的探索结果。非主流动画对剧本的整体要求较低,而且观众群体小。综上所述,观众在日常生活中接触到的动画片大多数都是以主流短片为主,本文就围绕着主流的剧本创作进行深入探讨^[3]。

此外,动画作品也应该充分应用自己的传播性积极承担弘扬传统文化的责任,向受众展现更多的真善美。根据统计可以得知,当前动画片的观众结构大多数以青少年为主,所以动画片制作也影响着青少年的成长发育。在动画剧本创作过程中,剧本内容要尽量避免出现色情、暴力等故事内容,动画宣传要始终以弘扬人类优秀品质为重点,突出动画片的育人性。

2.3 加强对镜头语言的把握

动画制作需要应用虚拟摄像机采用分镜头的方式完成制作,无论是二维动画还是三维动画,都需要学生精准把握镜头语言,这就要求学生在运用镜头时能够具有一定的专业知识及经验积累。尤其是对于动漫专业一年级学生而言,在应用镜头语言时的整体能力还比较薄弱,剧本视觉效果不够强烈,因此要想增强动画专业学生的镜头掌握能力,就需要学生大量的去观看动画片及动画电影。这样不仅能够强化学生的动画思维模式,让学生能够根据动画影片的经典内容进行拉片,实现学生身份的转换,也能够让学生结合镜头语言和指令语言创作动画剧本,让学生能够拥有一定的文学思维,并综合考虑后续剧本的使用效果^[4]。比如在创作剧本时写到画面切换环节时,就需要通过考虑人物的运动方式及摄像机的运动方式,并结合人物设计的特点、画外音描写等来综合设计人物形象。

3 动画剧本创作课程教学改革方法思考探究

部分高校一般在计算机类别下设置动漫专业,而且动漫专业的课程内容更加偏向软件制作上。但根据动画专业的实际情况来看可以得知,动画更多的是通过视觉效果展现出来的,也就是说动画更倾向于电影等类别,比如在动画片制作中,也有应用到电影中的镜头语言、摄像机运动等等,从何使得镜头整体衔接更加流畅、完整的叙述故事,画面与画面之间也更加和谐。

3.1 表演体系在动画剧本中的应用

在开展动画剧本创作课程中,首先就要让学生了解到剧本与表演之间的关系,了解世界戏剧的表演关系(斯坦尼斯拉夫斯基、梅兰芳及布莱希特)。三种截然不同的表演体系展现出不同的表演形式,也为不同类型的剧本创作提供了方向。动画剧本的创作目的是为了后续拍摄制作动画片,而不是为了阅读剧本,所以在创作动画剧本时,应当注重其视觉展现内容,例如人物的视觉造型、外表造型以及动画场景造型、环节氛围等等。这也就要求动画剧本创作的内容能够展现出可视性,并且通过语言肢体演绎等多个方式能够展现在荧幕上^[5]。所以在教学过程中,老师可以让学生将创造的剧本表演出来,通过小组协作的方式,再加上分段式表演及独白,逐步展现出动画的后期制作效果,从而完善前期工作,方便动画剧本的修改,为制作高质量剧本奠定良好基础。

3.2 根据动画剧本进行分组表演

通过总结动画剧本制作的教学经验可以得知,在学生完成动画剧本创作后,要让学生分组演绎自己创作的剧本,通过戏剧表演来共同研讨动画剧本的可行性及表现力,也能够通过自己的表演感受到剧本创作的意图,使得动画剧本更加精炼。动画剧本的主要目的就是为动画的创作奠定良好基础,因此在剧本制作前,让学生通过表演的形式来强化学生对后期制作效果的了解,能够进一步增强学生对剧本创作的认识,而且通过剧本表演学生能够了解到动画剧本与普通剧本之间的不同。比如动画剧本需要分层次来创作,同时也要综合考虑场景等多项内容;而小说则是分自然段完成写作,其中心理描写占据大半部分。动画基本的创作需要学生充分发挥自身的想象力,并将现实生活中的所见所想应用到剧本创作之中,注意故事情节与人物的创作格式,以此来充分发挥学生的想象力,让学生大胆想象,将生活中的情节

提升提炼,从而应用到动画基本创作之中,设计出具有特点的故事情节。

3.3 分析适合动画创作的剧本

在学生刚接触动画剧本时,往往会觉得无论什么故事都能够应用到剧本之中,只要综合考虑剧本的趣味性即可,但是这种情况就会影响动画剧本的内容^[6]。所以在创作剧本时,首先要让学生注意剧本的长度,很多学生在初次创作时往往写的内容过于冗杂,而且在动画剧本中富含丰富的心理活动,没有考虑动画制作的时长,使得动画内容不能吸引观众。所以在选择剧本方向时,要综合考虑动画剧本的趣味性,并将充满想象力的动画故事作为第一选择,突出剧本的独特性。

4 结束语

总而言之,动画剧本作为动画专业的基础课程,就应当以文学为载体充分增强课堂教学内容的有效性,并以实践为核心进一步强化学生的专业能力,让学生能够以此来充分发挥自身的想象力,并在剧本创作过程中熟悉掌握镜头的应用,从而提高学生剧本创作水平。

【参考文献】

- [1] 邓兴兴. 浅谈动画剧本课程的虚拟现实课堂教学改革与实现[J]. 美术教育研究, 2020(21):122-123.
- [2] 杨依依. 动画剧本创作课程之“头脑风暴”训练法的可行性研究[J]. 产业与科技论坛, 2020, 19(15):116-117.
- [3] 李雄飞. 动画剧本创作教学与实践——评《动画剧本创作》[J]. 中国教育学刊, 2020(6):116-116.
- [4] 徐欣. 动画短片剧本创作课中的常见问题与教学方法[J]. 艺海, 2020(2):116-118.
- [5] 黄超. “动画剧本写作”小班授课教学探索[J]. 科教文汇(下旬刊), 2019(4):66-67.
- [6] 闫敬敏, 李红妮, 张峥. 动画剧本课程教学研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2020(3):56-58.