

动画艺术工作室课程体系建构及教学实践研究

张丽娟

(天津天狮学院 天津 301700)

【摘要】随着现代科技发展,互联网技术日益成熟,由之衍生出一系列新的产业,动画艺术工作室迎合了我国“互联网+”的新理念,在推广传媒产业方面起到了至关重要的作用。动画作为一种特殊的表现形式,成为数字传媒时代重要的艺术内容,近年来,动漫产业受到了国家的重视,并在当地政府的扶持下被广泛推广。本文试图研究新媒体时代动画艺术工作室打破陈规,为现代动画教育注入新鲜活力的方式,只要能够在动画艺术工作室课程体系与教学产业之间架设互通的桥梁,就势必能够响应国家的号召,从而能够推进现代动画艺术教育的发展。

【关键词】动画艺术;工作室课程体系;教学实践

引言

科技发展影响了人们生活的方方面面,动画艺术工作室承载了新科技时代“互联网+”理念对我国动漫事业的殷切期望。动画艺术工作室是新媒体时代动画产业发展的新形式之一,学生不仅仅能够在学习动画制作技巧的同时,深入参与到社会实践项目之中,而且还可以通过动画绘制和制作创出一番新天地。互联网和新传媒产业的互通,令动画教育实现了完美的过渡,并且推进了动画教育的稳定输出。

一、我国动画产业的发展现状

(一) 朝阳产业

我国的动画产业起步时间不长,这就给这个新兴行业提供了更多的发展契机,如果在胡良伟时代给动画产业提供新的资源和更多的媒体传播平台,就可以使动画产业的发展如虎添翼。作为朝阳产业,动画行业被很多人看好,认为只要能够给新的时代提供新生活方式、新的艺术展现方式,就能够带动上、下游企业的发展。

(二) 娱乐性强

动画产业最早由儿童动画和娱乐动画发展而来,动画产业被分类为媒体艺术行业,从而能够利用动画模拟技术等给大众带来快乐或教育感受。现代动画技术已经发展到三位动画发展阶段,娱乐动画的发展速度非常快,还有一些新闻动画、教育动画等,动画可以将知识以更加易懂的方式展现出来,使大众能够更好地理解世间万物。动画应用的娱乐性很强,被广泛地应用在娱乐领域和广告领域内,为了能够提供更多展示自我的机会,网络时代的动画技术正在朝向多元化地放下发展。

二、动画艺术教育发展现状

(一) 动画艺术教育成为教育的宠儿

动画产业虽然属于新生事物,但是由于其广阔的发展期前景,使其得到了广大高校的青睐,通过借鉴国外先进的动画产业发展经验,我国教育领域对于动画产业的教学发展愈加重视。教育部门和结构开始对于动画产业更加重视,趋向于对于动画产业市场的完善加以探究。从社会角度层面,不难看出这些年来动画动漫领域的发展也是日新月异的,尤其是青少年更需要来自于动画的教娱功能,家长也越来越重视动画的作用,因此动画之于社会发展有着至关重要的影响。从这个角度来看,动画艺术教育产业的发展也将成为时代的宠儿,进一步推动教育领域和动画领域的发展。

(二) 动画工作室模式日益兴起

动画产业日益兴起,动画教育行业也随之与时俱进,动画工作室教学模式应运而生。由于动画学科与其他学科有所不同,更加强调艺术的实践性和动手能力,所以其课程体系和教学方法均与以往不同。动画工作室作为动画教育的特殊场景,给学

生提供了更多机会,也渐渐自成一派,构建了更加具有可行性的教育实践体系。动画艺术工作室的教学模式是传统教育方式的补充,不仅符合行业规范要求,而且为国家动画事业创造了更大的社会经济价值。

三、动画艺术工作室课程体系建构与教学实践

如何构建动画艺术工作室课程体系并做好教学实践内容,需要从长计议,不能一蹴而就,需要缓缓图之。笔者认为可以从以下几方面推进动画艺术工作室课程体系的建构与教学实践

(一) 理论+实践的双模式教育机制

动画工作室是一种教学模式,同时也是一个特殊的教学平台,动画工作室中有很多适应现代动画教育的契机,其课程体系既包含了传统的艺术理论,还会有更多能够将理论应用到实践中的工作机会。动画工作室中会设置更多根据市场需求的课程,并且能够很快地了解市场的最新动向,根据市场需求的变化而调整。动画工作室会与一些传媒企业、影视企业等合作,在产生利润的同时,也会利用工作室的动画项目,在强调“做”和“实践”的过程中,实现短时间内的快速提升,夯实学员的动画制作基础,并且在梯度目标的指引下,逐渐成就动画工作室品牌,培养相关领域的高精尖人才。

如,美术、设计基础和动画理论课程、与专业相关的电脑应用技术课程、动漫技法及创作课程、影视基础理论及技术课程、其它选修课程(含审美、艺术修养及创新课程等)。在动画工作室的课程设计实践环节之中,要将理论与实践相结合,既要培养学生对于美术和设计方面的理论知识,考查学生的动画理论知识,同时还要融入一些电脑应用技术教学内容,培养学生的实践操作能力,使理论与实践相结合,大大提高学生的动画制作技能和创造力,这符合当下动画教育的诉求,同时还能满足学生自我成长与发展的要求。

(二) 实现更加灵活地课程体系构建

动画工作室以实践为主,所以其内部课程不一定固定,可能针对一个具体的商业项目有所调整。工作室的教学模式比较灵活,项目趣味性和实践性较强,这给学员的学习带来了便利,也给我国动画事业注入了新的活力。灵活地编排课程体系,能够在课程紧张或者项目运作忙碌之际适当调整。而且工作室教学源自于从学生角度出发的实践性教学方式,是创造性的教育方法,也是适合团队合作的教育方式,因此,课程体系的衔接应该更加灵活、更加具有契合性。动画专业工作室教学模式的理论探索需要结合实践层面,并且在课程设计的时候更注重课程之间的协调性,从而能够随时灵活地插入新的知识内容,并且能够为动画专业教育体系提供更多教学载体,使得教育实践行为更为顺畅。

下转第11页

倡导和坚持尊师重教文化理念。新时代教职工们在精神文化方面的需求是多元化的,高校工会在组织文体活动时,应当充分考虑到举办此次活动积极意义和校园影响。同时,在组织活动的过程中,校工会可以协调各个部门的工作,锻炼部门之间的配合度。举办教职工文体活动,可以丰富教职工的业务文体生活,提升教职工的积极性、主动性,不仅可以激发教职工的团队意识,提高团队协作能力,还能让他们在活动中提高身体素质,缓解身心压力,为日后更好的开展校园工作,打下了夯实的基础,把教育事业推上更新的高度。

(三) 参与制度建设,鼓励职工“当家作主”

一是要积极营造民主管理氛围。高校的民主管理应该适应党的十八届四中全会提出的“依法治国”总要求,要适应教职工在新时代民主意识增强的新需求,相关的法律法规明确的规定教职工有参与高校民主管理的权利,高校进行民主管理是重要和必要。高校要有效推进民主管理,应该从不同群体有效参与形式、群体参与层次、参与进程和程度等几个方面入手,实行民主管理,充分发挥学校各个群体的智慧和才能,这是民主管理的价值取向,也是办好学校的关键所在。二是要拓宽丰富民主管理制度。高校教代会制度的完善,是高校民主权利缺失的必要补充,教代会有群众性和代表性,代表都是通过选举产生,来自于学校的各个学院(部门),教代会与民主管理是紧密联系在一起,这个制度不能由其他制度来代替,学校要非常重视教职工的民主管理职权,切实维护教职工的合法权益,也要积极组织动员广大教职工强化民主管理意识,

参与到民主管理中;学校在完善教代会的同时,要继续推行学院(部门)的二级教代会制度,从而更好发挥学校的民主管理,高校要规范校务公开制度,校务工作是拓宽高校民主管理的重要渠道。高校民主管理要有序推进,落到实处,要积极探索和建立高校民主管理制度实施的保障机制,努力使民主管理制度由虚变实。让教职工主动依法维权,增强民主管理意识,构建一派和谐氛围。

四、感悟与期望

学校工会是教职工的“娘家”,是学校党组织与教职工建立亲密关系的桥梁。高校工会要充分了解教职工的需求,加大力度推进教职工权益保护法律法规的落实,切实帮助大家办好关爱实事,增强教职工的幸福感。时代在转型,社会在发展,推动新常态下高校工会工作创新发展,还需要付出更大的努力,必须坚持科学理论的指导地位不动摇。林无静树,川无停留。新时代背景下,工会组织有新的重任,履行好新时代的新使命,责任重大,无上荣光。让我们继续积极探索工作的新思路,未来更好的推动工会工作的新发展。

参考文献:

- [1] 吴亚林. 新时代高校工会组织工作创新模式研究[J]. 人力资源, 2019(20): 87.
- [2] 常小美. 如何抓住“互联网+”机遇改善高校工会工作[J]. 天津市工会管理干部学院学报, 2019, 36(04): 36-40.
- [3] 徐倩. 高校工会工作创新发展问题与新思考[J]. 教育教法探讨与实践, 2014(10): 101.

上接第9页

例如,课程设置方面,可以安排美术基础及理论课程——动画素描;动画色彩;动画造型基础;动画速写。动画理论课程——动画艺术概论;动画运动规律;动画剧本与分镜头本;动画视听语言;世界动画精品赏析。还可以纳入,计算机动画应用技术课程等内容。课程设置的主要原则需要体现灵活架构是课程不拘泥于传统模式,以创新的方式展现带来,还可以将当下比较火热的线上教育模式与线下教育模式相融合,打造互联网+教育的发展态势,使学生的学习方式和手段也能变得更加灵活起来。

(三) 设计更加符合动画工作室课程特点的教学时间

随着经济发展,社会发展也呈现多样化和复杂化的特点,那么培养适应社会发展的人才就需要更加符合潮流,顺应时代发展。其中,动画工作室是一种兼具实践性的教学模式,是一种不拘泥于传统课堂模式的教学平台,也正因为如此,动画工作室不需要完全以传统的教学时间局限学生的创作灵感,而是可以考虑更加成熟的教学时间安排。换言之,我们需要打破传统教育模式,需要融入创新元素,设计更加符合动画工作室课程特点的教学时间。这样能够给予学生更加灵活的时间空间,让学生获得更多的创作机会,使学生在在学习过程中可以灵活处理各项学习任务,选择适合的学习方式,优化自身的学习手段。

比如,以灵活的时间进行架构安排工作室课程,这样能够方便学生放在学习提高学生的积极性和主动参与性,让学生可以利用碎片化的时间参与到学习过程之中完成学习任务,不断的巩固和练习相应的作业内容,提高动画工作室课程教学的有效性。传统模式下教学时间是比较死板的,一般是上午8:00~12:00,下午2:00~6:00作为课程安排时间,并根据时间

安排课程教学计划,但对于动画工作室的课程构建来说并不是很合适,因为此类课程需要激发学生对美的感知,提高学生创造力,而死板的时间设置拘泥了学生的思维能力,不利于让学生从生活中日常中找寻灵感。因此笔者根据实际情况,并结合大量理论研究,认为必须要符合动画工程师课程的特点,设计灵活的教学时间,使学生的创造力得以激发,培养学生对美的感知能力和创造能力。鼓励学生用零散的时间来学习,在日常生活之中找寻灵感,将创新元素融入到动画设计过程中。

结论

综上所述,动画工作室的教学模式顺应时代发展,成为新动画行业发展的基础,为动画行业输送了大量人才。在构建动画艺术工作室课程体系过程之中,一定要注意以的主体性和参与性,只有这样才可以发挥学生的创造力,使学生成为创作主体,更有助于本专业人才培养。另外,在构建动画工作室教学课程以及实施过程中,还需要与客观环境进行结合,了解大的发展趋势,紧跟时代潮流,掌握核心技术,融入到课程体系之中,有助于培养能与社会快速接轨的动画工作人才。

参考文献:

- [1] 中国动画教育启示录[M]. 电子工业出版社, 肖永亮, 2011
- [2] 中国动画产业政策及创新研究. 刘斌. 中国传媒大学出版社. 2016

作者简介:

姓名: 张丽娟, 出生年月: 1984年1月, 籍贯: 山东邹平, 性别: 女, 民族: 汉, 研究方向: 动画理论与创作, 学历: 硕士, 职称: 讲师, 职务: 天津天狮学院艺术与与设计学院教学副院长。