

试论高校动漫教学中的创造性思维培养策略

赵艳婕

(郑州工业应用技术学院 河南郑州 451100)

摘要: 动漫是娱乐大众、输出文化和发展经济的重要途径之一,在社会发展和文明进步的进程中是不可取代和不容忽视的一部分。随着动漫产业的发展,动漫人才的创新能力越来越重要。基于此,本文首先将探讨在高校动漫教学中培养学生创造性思维的必要性之所在,然后列出当下在高校动漫教学中普遍存在的问题,最后着重探讨具体的培养策略,从审美、文化、材料和实践等角度去深入探析有效的教学方案,以推动高校中学习动漫的学生在创造性思维上的显著进步。

关键词: 高校; 动漫教学; 创造性思维; 培养策略

引言:

近些年,我国的动漫产业随着社会生产力和生产关系的发展而取得了一系列重大突破和瞩目成就。在进入二十一世纪后,我国就对动漫产业进行了大力扶持,推行了一系列的政策去支持动漫产业的发展,在北上广、苏州和深圳等城市都相继建立起了动漫产业基地,推动了我国的经济发展和文化输出,同时也丰富了民众的娱乐生活。为了促进动漫产业在质量和原创性上的发展,高校在动漫教学中就应当加强培养学生的创造性思维,对标动漫产业对人才的需求,以期达到理想的育人效果。

一、必要性分析

随着动漫产业的快速和持续发展,在动漫创作上的创新能力在近些年越来越成为衡量动漫业人才的最关键的标准。由于参与动漫设计与制作的人变得越来越多,而能向市场推广的动漫资源数量又极为有限,那么倘若一部动漫的创造性不够突出,就会被同类型的其他动漫所淹没,可谓是一千军万马过独木桥,不富含创新性的动漫自然就要面临淘汰,只有极少数能留在舞台上。另外,动漫爱好者和普通观众多已有了观看动漫的长年经验,已经浏览过许多的动漫作品,而且都是经典名作,那么倘若一部动漫不具备创新性,其在经典性上又完全比不过已深受大众喜爱的动漫名作,再加上观众的审美疲劳,观众就根本不会选择去看这样的动漫作品,制作公司因此就要遭受在该动漫制作项目上的巨大损失。

所以,动漫产业在当今社会中必然是对创造性人才有着高度的需求,而如果高校在培养学生时不注重培育学生的创造性思维,多数学生就都不会具备在动漫设计与制作上的创新能力,其在毕业后就会很难解决自身的就业问题,这不仅会给动漫产业带来损失,阻碍动漫产业的发展,影响我国的文化输出,同时还会使高校所开设的动漫课程丧失很大的教育价值。基于此,高校在开展动漫教学的过程中就必须重视培养学生的创造性思维,使学生在动漫主题设计、人物创造、意象编排、语言风格、镜头设计或其他方面具备独到的创新性,形成突出的个人价值,为自己在毕业后的就业提供保障,同时满足学生的创作欲望,提升学生的艺术素养,促进学生在思维、文化、动漫创作和个性品质等方面的多向发展。

二、教学问题刍议

在高校动漫教学中,存在着不容忽视的几方面问题,严重阻碍了学生在创新能力上的发展,导致学校培养出来的学生达不到动漫产业对人才的基本需求,加剧了学生就业难的问题。首先,在部分高校中,教师并不重视培育学生在动漫设计与制作上的创新思维能

力,对此完全采取轻视和漠然的态度。这一方面是由于教师的教学理念恪守传统,另一方面可能是因为教师对动漫产业在当下阶段的发展和社会实况不够了解。所以,其在教学时就忽略了培育学生的创造性思维。其次,部分教师在教学生学习动漫制作原理和设计理念的过程中,过于注重理论教学,而没有让学生在实践中感悟这些理论的实质内容,以及应用这些理论的途径,这就压制了学生创造性思维的发展,因为创造是基于实践的。再次,部分教师在教学过程中忽视了对学生审美能力和文化素养的培养,这同样抑制了学生的创造性思维,因为审美和文化正如创造性思维的活力源泉,创新是依赖于这二者的。最后,部分教师没有完善教学评价机制,对学生在动漫设计与制作上的创造性思维能力的考察力度不够,或者考察方式缺乏严谨性和科学性,这也阻碍了培养学生创造性思维的进程。

三、培养策略探析

(一) 加强训练学生的审美能力

在高校动漫教学中,为了提高学生的创造性思维能力,使学生在设计和制作动漫时能想到并运用新奇的点子,教师就必须加强训练学生的审美能力。审美与创造是密不可分的,我国的著名美学家朱光潜先生在其《谈美》一书中就论述过这一问题。人在审美的時候,并不是完全被动地、机械地、刻板地接受审美对象给自己附加的感觉、形象和情感,而是在与审美对象进行交互,将自己的情感、记忆、思想、想象力和生活经验等流转至审美对象身上,与之发生交合,这一过程就是人的创造。所以,要培养学生在动漫设计与制作上的创造性思维,教师就应当针对学生的审美能力对其展开训练。首先,要让学生大量地观看动漫,不限制国家区域、动漫题材和动漫类型,让学生有足量的审美对象,积累足够多的审美经验。其次,要在课堂中带领学生鉴赏动漫,比如对于经典的《千与千寻》,教师应引着学生从文化、语言、思想、意象、氛围、分镜、背景音乐和角色形象等多重角度去鉴赏这部动漫。最后,教师在课堂上可以多运用情境教学法,为学生带来沉浸式的学习体验,比如用VR设备或立体音响来增强学生的感官感受,从而使学生更能捕捉到优秀动漫的美之所在,以此来提升其审美能力,继而推动其创造性思维的进步。

(二) 注重培养学生的文化涵养

文化对于动漫设计中的创造性思维也具有重要影响。悉数具有创造性的国内外经典动漫名作,其作者的学历不一定多高,但文化涵养一定都处在非常高的水平上,在此基础上其才能兼顾动漫的新

颖与内核,创作出引人入胜的新颖动漫。比方说《JOJO 的奇妙冒险》这部极具创新性的动漫,在近些年引起了国内动漫爱好者的热情追捧,其原因之一就在于人物的设计和动漫的主题具有颠覆性的创造力。而这部动漫的作者就具有深厚的文化素养,其对社会学、政治学、哲学和文学等都有一定的了解,而且对世界的见闻极为丰富,正是其所具备的文化涵养有力推动了其在创造性道路上的前进。因此,教师也要在教学过程中培养学生的文化涵养,而不是只专注于动漫专业的理论和技术。首先,教师可以建立动漫创作与文学阅读之间的联系。比如在给学生推荐以西游记为主题的动漫作品时,就可以让学生阅读《西游记》原著的节选段落,最好能整章整章地阅读,以此来提升其文化素养。其次,在课堂教学中为学生讲解动漫时,教师可以从动漫的主题背景或意象系统出发来引申到特定文化,比如在某部动漫中出现了瓷器,教师就可以利用多媒体设备给学生普及我国瓷器的艺术特征和历史故事。在提升了学生的文化素养之后,学生的文化底蕴自然就会激发出学生的创造性思维,为其在动漫创作上提供创新灵感。

(三) 丰富延展动漫教学的内容

在高校动漫教学中,为了能有效培养学生的创造性思维,教师还应当丰富延展动漫教学的内容,这对于学生的创造过程至关重要。学生不论是在设计还是制作动漫的时候,要想作出创新,比如设计一个新奇的动漫主题,运用一个前所未有的镜头等,都不能凭空想象,而要有广阔的创作材料作为创新活动的支撑。这些材料涉及到了方方面面,包括动漫作品、影视剧作品、音乐作品、文学作品、社会学著作、旅游见闻、生活经验、生活感受乃至新媒体上的各类碎片化信息等等,这些都对动漫创作具有深远的影响,为学生提供了材料支撑,是影响学生创造性思维的重要因素。所以,教师必须在教学过程去丰富和延展与动漫相关的内容。比方说在带领学生鉴赏《虹猫蓝兔七侠传》这部儿童动漫时,除了动漫本身,教师还可以给学生播放有关动物的纪录片,比如《动物世界》、《蓝色星球》等,给学生讲解与这部动漫主题——呼吁人与自然和谐相处——相呼应的海明威的经典著作《老人与海》,给学生播放这部动漫的编剧、导演和配音演员的采访片段等等,此外还可以用微课给学生播放与本部动漫相关联的碎片化视频,比如宝剑的制作过程、奇花异草的科普、酿酒的流程以及孙子兵法等等,让学生接触广阔的材料,从而为其在动漫上作出创新奠定基础。

(四) 在实践教学中引导学生创新

动漫设计与制作是具有高度实践性的专业,学生如果只停留在动漫设计与制作的理论层面,就不可能取得在创造性思维上的进步,因为创新在相当程度上依赖于实践。悉数人类历史,可以说从未有过从不实践就灵感不断的创作天才,这是违背客观规律的。负责动漫教学的教师要在培养学生的过程中加强实践教学,并在学生的实践过程中予以引导,开发其创造性思维。为此,教师在课堂教学中要善加利用项目式教学,给学生布置硬性的动漫创新任务,使其创造性思维能得到切实的锻炼。在给其布置课程作业时,也要多让其实践,去“做”动漫而不是“想”动漫,同时融入创新元素。在课外,教师也可以在校方的资助下为学生举办动漫创新设计大赛,激发学生在动漫设计与制作上的实践兴趣和创新兴趣,同时成立指导教师团队,在过程中引导学生的创造性思维,以达到育人目的。

(五) 在校企合作模式下培养学生

为了能让学生在动漫设计与制作上的创新能力取得稳定的、明显的进步,高校负责动漫教学的教师可以加强构建校企合作模式,与动漫制作公司取得合作关系,为学生在课程学习期间安排定岗实习项目,让学生直接参与到公司的动漫制作业务中去,这对学生在动漫设计与制作上的实践能力和创作经验具有强力的帮助,能使学生在动漫产业的前辈的引导之下快速获得创新灵感和素材,继而推动其在创造性思维上的飞跃式进步。在学生的实习过程中,教师要与合作企业做好配合,密切关注学生在实习中的表现,并予以监督,必要时施加压力,从而提升其在实习中的学习效率,强化实习项目对其在动漫设计与制作上的创造性思维的促进效果。

(六) 基于创新改进教学评价机制

在教学过程中,教学评价是极为重要的一项环节,其影响了整个教学过程的质量和成果,教师必须对此予以高度重视。在高校动漫教学中,为了适应基于创造性思维的新的人才培养体系,教学评价机制也必须相应地作出改变,加强对创造性思维能力的考察。首先,在课程考试中,教师要多设计一些考察学生创新能力的题目,比如“试着阐述在动漫创作中突破传统的叙事结构”,“在动漫《白蛇传》中如何通过配乐的变化来推动故事主题的变向”等等。其次,在平日的课堂教学过程中,教师要多与学生互动,多去提问学生,触探其创造性思维神经,考察其在创造性上的能力,并结合考察结果来给予平时分。最后,教师要定期让学生以小组合作的形式去设计创新型动漫短片,以完整的作品去考察其在创造性思维上的水平,继而达到完满的评价效果,促进学生动漫创新能力的稳定进步。

四、结束语

综上所述,随着媒体技术和互联网技术的飞速发展,动漫制作技术、动漫质量和动漫多样性都取得了显著的进展,推动了动漫业的创新发展。为了迎合市场需求,为动漫业创造更多的发展机遇、社会价值和经济效益,高校在培养动漫专业的人才时就应当聚焦于创造性思维,为此要加强训练学生的审美能力,注重培养学生的文化涵养,丰富延展动漫教学的内容,加紧转变学生的学习理念,基于创新改进教学评价机制,在实践教学中引导学生创新,从而达到理想的教学效果,促进学生动漫设计与制作能力的飞跃式进步。

参考文献:

- [1]周焜.“双创”驱动下的动漫专业课程设置新范式[J].美术教育研究,2022(12):100-102.
- [2]张赛,袁振宁.媒体融合背景下我国动漫产业人才的培养模式创新研究[J].高教学刊,2022,8(12):38-41.
- [3]王展.动漫专业教育与创新创业教育融合的教学模式研究[J].湖北开放职业学院学报,2021,34(24):12-13+18.
- [4]陈日月.基于 OBE 理念的角色造型设计课程教学模式创新实践研究[J].艺术教育,2021(11):191-194.
- [5]伍鹏飞.综合类高校动漫素描教学模式研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2021,37(07):89-91.
- [6]谈峰.动漫产业发展视角下高校动画专业实践教学的创新探索[J].吉林工程技术师范学院学报,2021,37(03):43-45.
- [7]杨依依.高校动漫教学中的创造性思维培养策略研究[J].科教导刊(下旬刊),2020(24):70-71.

作者简介:赵艳婕,女,出生年月:199511,汉族,山东省淄博市,硕士研究生,研究方向:戏剧与影视学。