

职业动画教育中的符号迁移

蔡 念

无锡立信高等职业技术学校

摘 要: 在读图时代,人类的日常生活被一幅幅鲜活的画面紧密包围,无论是在清晨醒来浏览手机屏幕上的新闻推送,还是晚上在电视前观看纪录片,抑或是在街头巷尾不经意间瞥见的一张海报——视觉信息如同空气般无孔不入,渗透进每一个生活角落。这些形象,既有我们主动追寻的艺术展览、电影预告片,也有不经意间映入眼帘的广告牌、社交媒体上的随机滚动。伴随着全球范围内视觉文化的深刻变迁,符号的世界正在经历一场由静态向动态的迁徙。

关键词: 职业教育, 动画教育; 图像化; 图像符号; 符号迁移

引言

数字技术与特效手段的普及,极大地丰富了个人的表达方式,使每个人都能成为自己故事的导演和主角^[1, 2]。无论是通过动画角色与现实环境的无缝对接,还是利用数字工具创造个性化的虚拟形象,技术革新为创意提供了无限的可能性^[3, 4]。动画作为一种艺术形式,已成为一种重要的降低信息传播难度的密码。狭义上,动画指 animation,是有灵魂、有角色、有生命,有表演性的叙事性动画。广义上,动画指图形动画、动态画面。动画既是我们传统意义上的一种电影语言,也是现在人和人之间交流的一种基本语言。它作为一个符号出现,主要伴随着当前行业的变化而变化,并集中体现在动画不仅为动漫服务,而是为所有行业而服务,这对职业动漫艺术教育提出了新的挑战和机遇。

在动画艺术领域,符号迁移是指某一文化符号或元素在不同情境下,尤其是在教育与创作实践中,从原初含义向新含义转换的过程。这一现象不仅体现在视觉元素的转化,如颜色、形状、图案的变形与组合,还包括了声音、动作乃至故事情节的改编与发展^[5-7]。符号迁移的本质在于,通过创造性地借用和重构已有符号,艺术家们能够创造出兼具原创性与文化深度的作品,同时也为学习者提供了理解和掌握复杂艺术技巧的途径。

职业动画教育特征

职业动画教育是一个全面、细致且前瞻性强的教育体系,旨在培养既懂技术又有艺术造诣,既熟悉行业规则又能

不断创新的高素质动画专业人才。其特征主要围绕培养学生的专业技能、艺术修养、行业洞察力以及技术创新能力等方面展开。

1) 专业化技能培训: 职业动画教育着重于提供系统的动画制作流程培训,包括但不限于剧本编写、角色设计、分镜绘制、3D 建模、材质贴图、动画绑定、渲染合成、后期编辑等一系列专业技能。学校或培训机构通常配备先进的软硬件设施,模拟真实的工作环境,确保学生能够掌握行业标准的技术。

2) 艺术与创意的培养: 动画不仅仅是一项技术活,更是艺术与创意的结晶。因此,职业动画教育重视对学生艺术素养的培养,包括色彩理论、构图原理、故事讲述技巧、文化敏感度等方面的教学,鼓励学生发挥想象力,开发个人创作风格。

3) 行业接轨与实践机会: 为了确保教育内容的实用性和时效性,职业动画教育往往与动画制作公司、游戏开发商等行业伙伴保持着密切的合作关系,邀请业内专家授课,安排实习实训,让学生有机会接触真实项目的各个环节,提前适应职场氛围。

4) 跨学科融合: 鉴于动画行业的高度综合性,职业动画教育强调跨学科的知识融合,如计算机科学、表演艺术、音乐制作甚至是心理学等领域的交叉学习,以拓宽学生的视野,提高综合解决问题的能力。

5) 国际化视野: 随着全球化的发展,职业动画教育致

力于培养拥有国际视野的人才，不仅教授外语交流能力，也会引入国外优秀师资和课程，举办国际研讨会和竞赛，让学生了解不同文化背景下的动画艺术，促进国际间的交流合作。

教育视角下的符号迁移

动画元素基于互联网技术下产生行业融合和载体融合。所以，职业动画艺术教育要求学生所对标的行业，可以是任何一个工业化体系背景下的一个行业，例如，汽车行业中的智能交互系统设计。而技术的跟进正在让所有的信息越来越人格化，而人文化的背后，它必然需要一个数字为技术底层逻辑提供一个形象符号，这种符号会出现在任何的信息行业的服务和交互的对接当中，从而产生媒介融合，教育者可以通过以下几种方式引导学生理解和运用符号迁移：

1) 历史与文化背景的教学：通过对经典动画作品的学习，让学生了解特定符号的历史渊源及其文化象征，从而认识到符号的多重解读可能性。

2) 创意工作坊与实践项目：通过设定具体的创作任务，促使学生在尊重原有符号意义的基础上，尝试对其进行现代化或本土化的改编，以此激发他们的创新思维。

3) 跨文化交流活动：组织学生参加国际动画节或其他文化交流活动，接触不同国家和地区特有的符号体系，学习如何在全球化背景下进行符号迁移和再创作。

4) 技术与工具的熟练掌握：教导学生运用先进的动画软件和硬件设备，将抽象的符号构思转化为可视化的动画片段，实现符号从想到现实的迁移。

动画创作中的符号迁移

动画创作不仅是技术活，更是艺术与文化的交汇点。创作者通过符号迁移，能够在保持作品独特性的同时，唤起观众的共情与思考。以下是几种常见的符号迁移策略：

文化符号的现代化诠释：借鉴传统文化中的符号，如神话传说、民间艺术，用现代审美和技术重新解读，使其焕发出新的生命。

跨媒介符号的融合：将文学、戏剧、绘画等多个艺术领域中的符号引入动画创作，通过不同媒介间的对话，创造出层次丰富的视觉叙事。

社会议题的隐喻表达：运用符号隐喻，将复杂的社会问题转化为易于理解的视觉故事，引导观众反思现实世界的各种矛盾与冲突。

个人风格的符号化：动画家往往会发展出一套属于自己的符号体系，这些符号不仅体现了创作者的个人美学追求，也成为其作品辨识度高的标志。

结论

职业动漫艺术教育中的符号迁移，不仅是教学理念的体现，也是动画创作的灵魂所在。通过教育者与学习者的共同努力，符号不仅仅是静态的标记，它们在不断的迁移与重构中，承载着文化记忆，激发着创意思维，最终成就了一部部触动人心的动画佳作。在这个过程中，符号迁移不仅促进了艺术的繁荣与发展，也为跨文化交流搭建了桥梁，展现了动画作为一种全球通用语言的强大魅力。

参考文献：

[1] 郑迪, 武立杰. 文化符号在动画造型设计中的教学实践——以美术片中动画造型设计为例[J]. 大众文艺: 学术版, 2016 (4): 2. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5828.2016.04.184.

[2] 严子青, 刘凯. 动画角色符号化表现特征分析[J]. 美术教育研究, 2021 (11): 3. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9286.2021.11.060.

[3] 吴大韡. 动画电影制作中传统符号的创新性重构[J]. 电影文学, 2024 (15).

[4] 张雅慧, 马明君, 荣沭莹. 符号化解读: 动画创作中的动作设计[J]. 喜剧世界: 中, 2022 (7): 0135-0137.

[5] 唐梦洁. 动画中的符号学架构——以动画《风之谷》为例[J]. 艺术科技, 2019 (5): 1. DOI: CNKI: SUN: YSKK.0.2019-05-097.

[6] 陈浊, 吴寒天, 吴雪萍. 高等职业教育国际化的知识职能与文化使命——以留学生“非遗”传承教育项目为例[J]. 教育与职业, 2024 (6): 19-25.

[7] 袁平凡. 我国技能型社会构建的文化逻辑[J]. 职业技术教育, 2022, 43 (19): 13-19.