

新文科视域下漫画专业主干课教学改革模式研究

刘桂秀 盖晓哲 陈雪娇

吉林动画学院漫画学院 吉林 长春 130000

摘要:近几年,国内动漫市场不断进步,作为朝阳产业的动漫行业越来越受到社会各界的瞩目。产业的发展需要专业的技术人员的支持,但近几年漫画的专业人员往往供不应求,对于人才的需求缺口很大。专业技术人员的培养是需要各大高校深思的问题:如何在四年的大学生涯中为学生确立良好的专业技能和职业道德?我们的专业主干课程应该进行如何设置与改革,才能适应社会的需求,使学生毕业后能够快速融入社会?鉴于本人在高校工作九年的经验,浅略谈下课程设置与改革的意见,希望对部分高校的漫画专业有所帮助。

关键词:漫画专业;主干课程;教学改革

Research on the Teaching Reform Mode of Cartoon Major Main Course from the Perspective of New Liberal Arts

Guixiu Liu Xiaozhe Gai Xuejiao Chen

Jilin Animation Institute Changchun City Jilin Changchun 130000

Abstract: In recent years, the domestic animation market continues to progress, as a sunrise industry animation industry more and more attention from all walks of life. The development of the industry needs the support of professional and technical personnel, but in recent years, the supply of cartoon professionals is often in short supply, and the demand for talent gap is very large. How to establish good professional skills and professional ethics for students in the four years of college life? How should our major main courses be set up and reformed to meet the needs of the society and enable students to quickly integrate into the society after graduation? In view of my nine-year working experience in colleges and universities, I briefly discuss the suggestions on curriculum setting and reform, hoping to be helpful to some colleges and universities' cartoon specialty.

Keywords: Cartoon major; Main courses; Reform in education

漫画专业相对艺术类学科设立较晚,至今各高校,单独成立漫画专业的也是凤毛麟角,且一直沿用十九世纪俄罗斯美术教育观念——先基础后实践的传统教学模式,也可以说是传统本科教育的缩影,缺乏自身的专业特色,专业定向不够明确。漫画的专业性对学习者的素质要求极高,可以说漫画作品是集文学、哲学、绘画于一体的综合性艺术,各类高校中,单纯的软件教学的主干课程难以满足市场所需的专业人才的培养。为了满足社会中急需的专业合格的漫画创作人才,高校的漫画专业主干课程要以市场为引导,进行专业主干课程设置的改革。

1 漫画专业主干课程设置现状分析:

1.1 课程设置套用传统艺术学科

漫画作为艺术类学科之一,与传统的架上绘画有一定的差异性。传统的国画、油画、版画、雕塑都是动手极强的实践性操作,每一部作品都是独立的,快捷的,更多的依赖于物质媒介呈现。科技的发展令纸媒漫画市场发生了很大的变化,电子技术的发展使漫画绘制主要依赖于电脑科技,软件类课程成为了漫画专业主干课中的主力军: Photoshop绘画基础、草图大师、AI、CSP等占用了学生大量的学习时间。通过学习,学生获得的能力不是专业技能,

而是对于软件的依赖与创新思维与意识的匮乏。通过高校课程的培养,学生们不能够独立完成漫画作品,真正进入职场的学生感觉束手无策,很难快速进入到创作模式。商业漫画的专业主干课程应更加注重学生的创新能力的培养,创作思维的形成,综合素质的提高,而非非把学生培养成只是熟练掌握软件的匠人。

1.2 漫画专业性教材匮乏

迄今为止,动漫在很多时候都是紧密联系在一起。动画的传播方式主演依赖于电子技术的发展,更新快,受众面广,在某种程度上已经掩盖了漫画的存在。因此,在漫画专业选用教材方面就出现了较大的问题:纯粹专业的漫画教科书屈指可数,更多相关书籍都是以“动漫”为一体,而书中涉及漫画的部分极少。漫画知识在书籍中进行了碎片化的分割,知识链条不够完整,脉络亦不够清晰和系统化。与此同时,漫画专业的理论课时不被重视,更多的人重视“技艺派”,不重视“点子派”,没有理论的支撑,漫画创作就像干涸的沙漠,缺少生命的活力。漫画概论是漫画专业的必修课,它又可细分为漫画历史、漫画艺术特征、漫画创作流程、漫画欣赏、漫画批评等,但据现在对于商业漫画主干课程的考察,几乎没有任何一个高校的漫

画专业能够如此细致划分和系统讲解。也正是由于没有丰厚的理论依据,漫画创作在绘制的过程中缺少深度与内涵,没有好的剧本,缺少哲学的思考,内涵不够深刻。没有深度思考的剧本如同没有灵魂和思想的物种,经不起时间的打磨,即使技艺上再精湛,也定不会受到市场的青睐,生命力定然是短暂的。

以漫画概论为例,它可细分为漫画历史、漫画艺术特征、漫画创作流程、漫画欣赏等,理论课程的深入学习能够提升作品的内涵深度,同样增加作品的深刻性与哲学性,而专业主干课程在教材上的缺失导致学生在学习的过程中出现没有依据、学习思路混乱的盲从感,不利于学生做出长远的学习规划。

1.3 漫画专业主干课程与实践训练连接不够紧密

商业漫画的创作要时刻与实践产出作品紧密联系,纸上谈兵终觉浅,只有在实际的创作中遇到了问题,学生才会对学习重点和难点认识的更为清晰,在课堂中的学习才会更具有针对性。现在高校的人才培养方案中,更多的还是传统的灌输式教育,学生在课堂中也还是被动的接受,对于学生学习主动性的培养不够重视。这种模式会让学生产生三种可能性:一种为学生在课中学积极性不高,不明白课堂的学习对于他们的具体作用是什么,不带有学习目的的学习都是被动和盲目的。一种为学生很努力和认真的完成老师布置的作业,但是知识氛围不够拓展,对于知识的理解不够深入,思想僵化,缺乏创新性思维。努力的没有方向,就如同画圈奔跑一样,看似努力,实则原地,不利于学生长远目标的确立。最后一种情况更为严重,学生会对专业本身进行质疑:学习这些主干课程有何作用?如果不能应用于创作本身,课程本身便没有了意义,学生甚至选择放弃学习。没有热爱和冲动的学习都是索然无味的。

因此,在专业主干课程的设置过程中,要注意理论性与实践性的有机结合,在实践中发现问题,在理论讲授中解决问题,再回到实践创作中去验证解决方法。

1.4 缺少国际间的交流,知识面不够宽广

我国的商业漫画起步较晚,相对于国外的很多成功模式我们要不断从中汲取经验。这个问题很多高校也采取了相应的对策,一般表现为要求国际、国内知名的漫画大咖们进行分散性或者集中性的交流、座谈,以期通过这种方式提高学生的眼界,扩充师生们的创作视野与审美能力,了解当代商业漫画发展的形式与对未来发展方向的探研。这种形式看似起到了一定的作用,但是,一个短期的培训或者讲座之后,学生没有前期的厚重积淀与后期的职业预

判,往往达不到很好的教学效果。速食化的知识拓展可能在短期内引发学生的思考,但是,如果没有长久的内驱力与持续的外界的疏导,这种思考会很快停止,达不到学生知识拓展的作用。

2 商业漫画主干课程改革模式探究

鉴于商业漫画的现状问题分析,我们重新审视商业漫画的发展前景及现实存在的问题之间的矛盾,解决问题的关键在于专业主干课程要与市场实践创作紧密对接,使漫画专业的学生主干课程的设定,能够让学生毕业后迅速融入社会实践中,达到学有所用,切合实际的目的。

2.1 合理增设专业实习的比重,强化专业与社会的对接。

漫画专业的新生入学,对于专业的认知是模糊的。开学伊始,便可对新生进行专业认知实习的训练,带领学生参观校史馆,开展与优秀学长的交流与座谈,参观基础展览等,解决学生初入大学的迷茫,便于学生设定学习目标,产生学习动力,在学习过程中时刻保持充足的学习精力。每年的寒暑假鼓励学生进入相关单位和企业进行实战学习,将实践经验进行总结,当学生再次回归课堂,学习的目的会十分明确,同时,在与老师交流的过程中,能够提出具体的问题进行探讨解决,极大的提高学生的学习兴趣,带动学生积极投入学习与工作,同时为学生毕业后顺利进入社会打下基础。经过两种策略的实习,加之毕业前期的常规化实习,学生整个主干课程能够与社会实践紧密结合,既有效的解决了学生们的上课问题,同时促进了学生学习的主动性与针对性,达到了预期的学习效果。

2.2 制定专业教师教科研任务清单,进行专业教材和自编讲义的编撰写

根据不同职称结构量化每位老师教科研任务,并列入年度考核。进行长期任务规划,经过几轮课程的实践,将漫画专业主干课程组认真确立,并委任每一科课程组成员根据课程的实际需要,精炼的将教案扩充为自编讲义,再延伸至教材立项,将专业主干课程进行深入挖掘与梳理,组建素材库,在后续沿用的过程中不断的补充和更新,不断对教材进行深化、细化、条理化。经过不断的实践总结,慢慢形成高质量的专业性书籍和教材,公开出版,供更多专业的漫画人士使用。

同时,将双师型教师梯队引进教材编撰的队伍,因为双师型教师具备较为丰富的社会实践经验,他们实训中的很多经验都会成为教材中的经典案例。艺术类的教材纯理论的、概念化的知识可以相对减少,而实践性的真实案例往往更具有适用性与实用性的功能。专业性强的教材同样

是学生从学校到社会工作岗位的一种过渡,教材以社会岗位要求为目标,以理论和实践结合的方式进行设计,能够大大减缓学生毕业后应对实践岗位的不适应性,因此,漫画专业主干课程教材的编撰工作至关重要。

2.3 项目引导专业教学,推动理论和实践结合

教学方法是每个学校关注的重点,随着时代的发展,教育学科的划分越来越细致和具体。商业漫画与纯粹的艺术形式而言,更加注重自身的实用性,主张学以致用,适应社会上的专业性技术性为主,因此,项目驱动式的教学方法能够让学生迅速带入角色,以项目完成为导向,进行有目的的学习。学生初入大学,便可进行一年级、二年级的小项目制。一个学期中所学习的专业课程可以无羁绊的挂靠。例如一年级,漫画专业的主干课程可设定为<剧本写作><漫画人物角色设计><漫画场景设计>等课程。学生首先设定剧本的大纲,根据剧本的内容,设计漫画角色的类型与细节,再加之场景的配合,一个学期结束,学生每人提供一部完整的漫画作品。经过初期的沉淀,三年级时候可以上升为大学生创新创业项目,不断充实与深化。经过三年的有序孵化,四年级时候便可进行连载与出版,将短篇故事漫画变为长期故事漫画,从而真正达到商业盈利的目的。专业主干课必须融汇贯通,学生在学习的过程中务必形成体系化,只有这样,才能形成经典的漫画作品。

2.4 鼓励基础教师进平台,平台教师定期深入基础课堂

商业漫画教师梯队可分为基础型教师和双师型教师。双师型教师主要负责高年级的毕业实习与创作,还有部分院校设定平台教学,主要由双师型开担任教学工作。学生三年级下学期便开始通过专业考试,进入不同类型风格的平台工作室进行实践训练,部分学生可以跟随教师参与到项目制作过程中。据考察,这种类型的院校设定注重了基础与实践课程的划分,对于专业主干课程也进行了精妙的设计,但是,经常发生基础与平台实践脱节,原因在于区分的过于严苛,教师之间没有交流,基础教师不知道平台教师需要的人才培养标准,平台的教师总是哀叹于学生五个学期基础的不牢固。合理的解决方式是专业主干课要灵活,基础型教师打基础,双师型教师的主干课注重实操性与专业化。以商业漫画专业的主干课程为线索,基础型教师与双师型教师从不同的方面进行教化,形成学生综合素质的不断提高。

2.5 鼓励专业教师不断深造,出国留学,学习国外的成功经验

广泛的国家交流可以拓宽学生的视野,但是因为短

期的培训讲座,不能从根本上长期解决学生的创作问题。但是,如果专业教师能够通过进修学习,不断提高自己的专业技能,再通过专业主干课程的讲授传递给学生,这将是一个长期的渗透与熏陶,学生会在学习的日积月累中加强对知识的固化,掌握的专业技能也会优越于固步自封的知识讲授。同时大胆借鉴美国、日本和韩国商业漫画的成功经验,依据漫画的创作的主要流程将学生进行细致划分。成功的漫画作品不仅仅需要成熟的绘制技巧,还需要经典的剧本,巧妙的编剧,专业的主笔、勾线与上色与良好的运营。每一个环节都需要专业的人完成。大一基础时,可以设定统一的专业主干课。大二年级的学生,通过大一一年的了解,对漫画创作有一定的了解,在这个基础上,可让学生根据自身的喜好和专长进行专业划分,细化每个工作室的专业主干课,各有侧重,因材施教。

3 结论

商业漫画的发展虽然有国家的重视和扶持,市场上对于漫画人才的需求也在逐渐增加,这些现实情况要求各大高校在培养人才的过程中要注意准时也主干课程的设定与教授,这是一个长期而艰巨的任务,任重而道远,需要每一位教学管理者和教师的共同努力。各大高校也应该在国家的帮助下,为国家和社会培养更多的优秀的漫画创作者,这些都需要学校在师资和教材的配备上要专业,让学生在四年的大学生活中能够学到真正有利于漫画创作的课程,适应时代的发展,适应岗位的要求。

参考文献:

- [1] 向朝楚.对于当前高校漫画专业的课程体系思考[J].青年与社会,2019,(24):74-75.
- [2] 宋佳烜.韩国出台“漫画产业发展计划”力促网络漫画发展[N].中国文化报,2019-10-25.(7).
- [3] 焦阳,钟建华.高职院校动漫设计与制作专业实践教学改革探讨[J].河南科技学院学报,2013(10).
- [4] 张益飞.“双元主体一体化”校企合作模式的探索-以南京工程高等职业学校为例[J].江苏教育,2013(48)

作者简介:

刘桂秀(1982.4-),女,汉族,吉林长春人,硕士,讲师,吉林动画学院漫画学院教师,研究方向:美术学,漫画。

盖晓哲(1991.9-),女,汉族,吉林长春人,硕士,助教,吉林动画学院漫画学院教师,研究方向:美术学,漫画。

陈雪皎(1987.1-),女,汉族,吉林长春人,硕士,助教,吉林动画学院漫画学院教师,研究方向:漫画,思

政教育。

基金项目：

教学改革与建设基金项目《新文科视域下漫画专业主干课教学改革模式研究》(项目编号：Z2103)。