

浅谈动画艺术类优秀学生的培养

张 力

(成都新都区新川外国语学校 四川 成都 610000)

【摘要】作为动画艺术类的任课老师,我就我的教学经验,浅谈一下如何培养动画艺术类优秀学生。要培养一类学生,首先要了解这类学生的基本特点,教师在研究学生特点的基础上,才能把握共性特征与个性差异,实施有效的教育教学方法,实现因材施教。

【关键词】动画; 学生培养; 教学方法

美术生的个性共性特点:

1、唯美。美术生一般在思想上有唯美主义倾向,看不惯不美的东西(虽然其审美观念和审美水平存在不足,且有待提高)。
2、自尊心强,当今时代的学生,普遍自尊心较强,而艺术类的学生自尊心可以说特强或者超强,容不得批评和教育。
3、个性突出,自我意识为中心。
4、情感真挚。学美术的学生,因为经过长时间的绘画练习(都是默默的在一处画上好几个小时)造就了他们不张扬、不掏言笑的特点。但是他们心灵美好,感情真挚,不轻易表达。

而目前动画行业急需的人才综合能力比较强的学生,不仅仅要有过硬和熟练的专业技术,更需要有丰富的想象和创造能力,并且要具备团队合作能力以及优秀的表达能力。

因此,针对学生的特点和动画市场的需求,我从以下几个方面对学生进行培养。

一、培养学生对动画的兴趣

当一个人对某个东西感兴趣的时候,就不再需要约束和鞭策,不自觉的要去接触和靠近这个东西。所以要让学生学习动画,首先要培养他们对动画的兴趣。基于这一点,我在教学中设置了一个环节,每节课上课前10分钟,指定几位同学向其他同学推荐一些短暂的动画片段。每位同学都根据自己的喜好来选择和推荐,每节课所有同学都能够接触到各式各样的动画片类型和风格。大家在选择和欣赏的同时,就会产生浓厚的兴趣,这是怎样做出来的?是通过哪些环节来实现的?从而引发学生想要了解和学习的动力。

二、培养学生制作动画的专业技术能力

使学生得到学习动力之后,就要趁热打铁,从动画制作的流程下手,逐个流程的教会学生专业技术方法。其中涉及各种软件的教学,例如Photoshop、flash、CorelDRAW、painter、3D-max、MAYA、AE等等。在教学的同时,布置大量的作业,为学生提供技术练习的机会和氛围。在技术教学中,我运用了互动式的教学方法和把主动权交还给学生们的办法来达到很好的效果。让学生和老师一起学习,一起讨论。在评讲作业的时候,不是由老师来完成,而是由学生自己来完成。因为客观的评价也是学习的一部分。评价别人的缺点总比找到别人的优点容易,这是同学在评价别人时所表现出的共性,也是他们的潜意识中自我保护意识的作用。想改变观念是不容易的,所以从动画作品的评价中改变学生的思维方式:从作品中找到你可以学习的地方。这样学生先从作品的优点考虑、剧情、构图、绘画、设计、表现形式都有可以学习的地方,这时同学们寻找认可之处,既达到了合作交流,又达到了取长补短的作用。再请同学们帮助有何改进意见,可使画面更优美,注意的是,生硬的批评和一堆缺点会使学生失去创作的乐趣,长此以往产生对抗情绪,而同学善意的提出意见,作者可虚心的听取意见。久而久之学生学习到知识的同时也形成了对事物客观评价的能力。同时学生提高了交流的技巧,在班中形成了良好的学习氛围。

三、培养学生的想象力和创新能力

想象力和创造力是动画艺术的灵魂。幻想存在于生活中,存在于人类发展过程中,不仅儿童有幻想,动画艺术人才才更要有幻想。这种幻想是思维的展翅,是想象力的飞翔。他是无止境无穷尽的,伟大的科学家爱因斯坦说过:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的。而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。而动画艺术类学生的幻想和创造能力能够指引学生作出优秀的作品。如何培养学生的创造力和想象力呢?我设计了两种方式,第一是展开头脑风暴的讨论。先制定一个题目,例如纸杯可以用来做什么?全班50个学生,要求每个人说出一种和别人不同的用法,达到强制学生思考和想象的效果。往往学生自己最后都很吃惊,居然真的可以想出50种不同的纸杯用法。第二是搜集大量的创意广告设计,创意工业设计,创意动画作品给学生展示,从思维的碰撞中产生新的思维,新的想法,从而达到培养的目的。

四、培养学生的个性化

传统的动画课堂以统一的教学目标,统一的教学内容,统一的教学方式,统一的教学评价,无视学生的个体需求和个性差异,忽视对学生学习方法的个性化研究,很大程度上扼杀了学生的艺术个性和创新潜能。而学生的学习应该是一个动态的充满灵气的个性活动,每个学生都是作为一个独特的生命个体参与学习过程的始终,尤其是动画的学习,更是一种充满个性、表现个性;开发潜能、凸现创新能力的活动。

在动画课堂教学中,根据学习内容不同,提供不同的指导,一方面创造一定的学习环境,使学生有条件用不同的学习方法学习,为开发学生的创造性思维提供可能;另一方面允许和大胆提倡学生在课堂上发表自己的观点与意见,哪怕与老师的预想背道而驰,也要给他们一个交流的机会。学生根据自己的喜好与特长可以选择不同的作业表现形式。他们可以从自己与别人不同的地方,找到自己擅长的动画表达形式,从而发掘自己的潜能,把自己的闪光点发挥到极致。

五、培养学生的自学能力

在动画软件的教学,有时候,我运用了点到为止的教学方法,即并不是一步完全把操作步骤教授给学生,而是留有余地,要想完成和老师一样的效果,学生就只能通过自己的研究来寻求方法。这就达到了自学的目的。如果学生具备了自学能力,就不再受到教材和老师教授的内容的约束,可以进行更加广泛的学习和研究,从而达到意想不到的效果。

六、培养学生的动画团队工作意识

动画制作,是一个团队合作性质的工作。如果没有一个优秀的团队,是不可能作出优秀的动画作品的。由于动画流程分工的精细,每个流程都需要负责任的工作者参与其中,才能为下一个动画工作环节打下良好的基础。传说宫崎骏的动画工作室有成百上千的动画师,仅仅参与《千与千寻》动画制作的人就达到数百人,可见,不培养学生的团队工作意识,是不能培养出优秀的动画人才的。于是,在教学中,我把学生分成若干小组,每个小组制作一部简单的动画短片,要大家以小组的形式来制作动画,且要求学生有明细的分工。其中就包括了具体的时间和任务的安排,让学生知道唯有这个团队齐心协力,才能完成动画作品。以此来鼓励探究欲望,给学生寻找学习的伙伴,提供合作的机会。在相互协作中增长技能,增进彼此感情,同时体会到快乐,发现对方的重要性,形成相互团结,协助的好品德

上述六点,是我个人总结和归纳的一些教学经验,仅供各位老师交流和批评。以下是我为大家推荐的一种教学方法。

互动式教学法

一、互动式教学法及优点

所谓互动式教学,是在教学中教与学双方交流、沟通、协商、探讨,在彼此平等、彼此倾听、彼此接纳、彼此坦诚的基础上,通过理性说服甚至辩论,达到不同观点碰撞交融,激发教学双方的主动性,拓展创造性思维,以达到提高教学效果的一种教学方式。互动式教学与传统教学相比,最大差异在一个字:“动”。传统教学是教师主动,脑动、嘴动、手动,结果学员被动,神静、嘴静、行静,从而演化为灌输式,一言堂,“我打你通,不通也通”。而互动式教学根本上改变了这种状况,真正做到“互动”,“教师主动”和“学员主动”,彼此交替,双向输入,多言堂,“我打你通,你打我通”,奏出和谐乐章。从教育学、心理学角度,互动式教学有四大优点:

1、发挥双主动作用。过去教师在台上滔滔然,学员在台下昏昏然,仅满足于学员不要讲话,遵守课堂秩序,“能否听懂”。现在教师学员双向交流,或解疑释惑,或明辨是非,学员挑战教师,教师激活学员。
2、体现双主导效应。传统教学是教师为主导、学员为接受主体的教育过程。互动式教学充分调动学员的积极性、主动性、创造性,教师的权威性、思维方式、联系实际解决问题的能力以及教学的深度、广度、高度“三维空间”受到挑战,教师的因势利导,传道授业,谋篇布局等“先导”往往会被学员的“超前认知”打破,主导地位在课堂中不时被切换。一个学员的主导问题可能成为课堂教学的主基调。

3、提高双创新能力。传统的教学仅对书本上的理论知识进行“分组编码”,让学员认知。这虽是教师一种创造性劳动,但其教学效果有局限性。影视动画函授学员独立思考能力强,掌握的知识和信息在某些方面与教师同步甚至超过教师,如何提升所教内容的深度、广度及解决问题的能力,发挥学员高于教师的创新水平、弥补书本知识不足,这是大有可为的。学员思考问题、解决问题的创造性,可促使教师在课堂教学中不断改进,不断创新。

4、促进双影响水平。传统教学只讲教师影响学员,而忽视学员的作用。互动式教学是教学双方进行民主平等协调探讨,教师眼中有学员,在与学员交流中形成心灵的撞击与融合,观念的趋同。教师要尊重学员的心理需要,倾听学员对问题的想法,发现其闪光点,形成共同参与,共同思考,共同协作,共同解决问题,真正产生心理共鸣,观点共振,思维共享,影响共有。

二、互动式教学法类型及机制

互动式教学作为一种崭新的适应学员心理特点、符合时代潮流的方法,其基本类型在实践中不断发展,严格地说,“教学有法,却无定法”,在影视动画函授教学中可广泛采用。就目前而言,较成功的有五种方式可借鉴。

1、主题探讨法。任何课堂教学都有主题。主题是互动教学的“导火线”,围绕主题作文章就不会跑题、跑调,类似于基础教育的“主题班会”。其策略一般为抛出主题——提出主题中的问题——思考讨论问题——寻找答案——归纳总结。教师在前两个环节是主导,学员在中间两个环节为主导,最后教师作主题发言,也可请学员代表做主题发言。这种方法主题明确,条理清楚,探讨深入,充分调动学员的积极性、创造性,缺点是组织力度大,学员所提问题的深度和广度具有不可控制性,往往会影响教学进程。

2、问题归纳法。将教学内容在实际生活的表现以及存在问题先请学员提出,然后教师运用书本知识来解决上述问题,最后归纳总结所学基本原理及知识。其策略一般程序为提出问题——掌握知识——解决问题,在解决问题中学习新知识,在

学习新知识中解决问题。这种方法目的性强，理论联系实际好，提高解决问题的能力快，缺点是问题较单一，知识面较窄，解决问题容易形成思维定势。

3、典型案例法。运用多媒体等手法将精选个案呈现在学员面前，请学员利用已有知识尝试提出解决方案，肯定正误方案，设置悬念，然后抓住重点、热点作深入分析，最后上升为理论知识。其策略一般程序为案例解说——尝试解决——设置悬念——理论学习——剖析方案。这种方法直观具体，生动形象，环环相扣，对错分明，印象深刻，气氛活跃，缺点是理论性学习不系统不深刻，典型案例选择难度较大，课堂知识容量较小。

4、情景创设法。依靠教师在课堂教学中设置启发性问题、提高学员思维活跃度和创造性解决问题的场景。其策略程序为设置问题——创设愿景——搭建平台——激活学员。这种方法课堂知识容量大，共同参与性高，系统性较强，学员思维活跃，趣味性浓，缺点是对教师的教学艺术水平要求高、调控能力强，学员配合程度要求高。

5、多维思辨法。把现有定论、解决问题的经验方法提供给学员，让学员挑

刺，提出优劣加以完善，还可以有意设置正反两方，掀起激情风暴，在争论中明辨是非，在明辨中寻找最优答案。其策略程序为解说原理——分析优劣——发展理论。这种方法课堂气氛热烈，分析问题深刻，自由度较大，答案往往没有定论，缺点是要求充分掌握学员基础知识和理论水平，教师收放把握得当，对新情况、新问题、新思路具有极高的分析探索能力。

互动式教学法是一种民主、自由、平等、开放式教学。耗散结构理论认为，任何一个事物只有不断从外界获得能量方能激活机体。“双向互动”关键要有教师和学员的能动机制、学员的求知内在机制和师生的搭配机制。这种机制从根本上取决于教师学员的主动性、积极性、创造性以及教师教学观念的转变。

互动式教学既不是课堂简单设问、提问、答辩，更不是课堂教学之余留下十分钟等待学员提问、教师释疑解难，而是从根本上确立改革开放、教学相长、激活思路、讲究艺术、提高效果的教学新观念，对艺术教育工作者的教育观念、教学水平、教师素质提出了更高的要求。为此，艺术教育工作者要适应信息化、知识化时代的需求，不断学习，不断探索。

浅谈人物内心独白对一部戏的意义

亢泽林

(南昌理工学院 江西 南昌 330000)

【摘要】在剧中，演员情感独白表达的娴熟能够更好的塑造一个成功的形象。演员情感表达不仅是推动剧情发展的必要要素，也是塑造人物形象的必要方式。表演艺术是人的内心情感体现的艺术。情感的体验与体现，情感的提炼与升华，情感的释放与迸发，无不贯穿着表演的整个过程。情感的表达在表演过程中有着非常重要的作用，甚至决定了剧作成败的关键要素。

【关键词】情感；表演；塑造；艺术

一、角色的理解

塑造过程中，作者根据所提供的场景进行创作，用舞台的客观事物刺激演员表演。这些相互交织的思想感情就被称为内心独白。

始终认为当一个演员第一次拿到一个崭新的剧本时，如果他想要把角色演活、演真，那么，他首先应该做的就是深入体验角色内心、研究角色内部情感，这是演员对于角色塑造的基础。深入体验角色内心能够让演员充分体验角色情感，帮助演员实现创作角色的“人类精神生活”，并且用艺术形式从外部将这种生活表达出来，同时以艺术的形式在舞台上传递。

演员在表演的时候，深入体验角色情感、找到角色与自身相同的情感，与角色产生情感上的共鸣，使角色在意识里活过来，变得有血有肉。在充分表达出角色情感的同时，也必须要注重演出的方法和细节，在自我控制下去表演。只有准确深刻地把握角色情感，才能表达出更深层的精神内涵，才能够实现“再现”角色的作用。同时在表演时要考虑到表演的真实感，体现角色内在的思想感情是为了角色的人物性格，为了使角色具有感染力，让角色的内在情感鲜明地表达出来使观众感受到，让观众信服，从而达到表演的真实感。在舞台上，在角色的生活条件下，与角色一样正确地、充满逻辑地、像人那样思考、行动。

通过了解人物性格基调、掌握人物性格特点、了解剧本中的情节、与对手探讨剧本、将剧本深入生活、进行排练来体现人物。但是直到演出展现给观众之前这个过程，人物形象会因为演员不断钻研剧本情节和语言而对人物认识有所提高、加深对人物的理解而不断升华。所以只有深刻理解了人物和加深了对人物的认识才能在舞台或者是银幕上塑造鲜明的人物形象。我们在了解人物思想情感的基础上还要加以排练，和我们的表演搭档磨合的非常默契。这样才能引起观众的共鸣感，感染观众的情感。

二、演员内心独白与人物塑造的关系

(一) 演员的内心独白是什么呢？

“内心独白”这种微妙的情感和心理变化体现在演员的外部身体语言中，与人物塑造的关系是密切相关的。

(二) 内心独白的使用方式

“戏剧是最难使用的文学形式之一，”高尔基在剧中说，因为戏剧中的每个角色都必须用自己的言行来表达自己，而不是提醒自己。如果我们在舞台上表演，我们可以通过角色的表现和动作来理解角色，但是在剧本中，我们不能很好地描述角色的表现和动作。如果我们想理解台词，我们只能用对话和独白。在雷雨的第二幕，当她和周先生相遇时，尖锐的对立通过对话而生动。他们谈了很长时间。我们只引用了几句话来说明这些观点。

朴：（忽然严厉地）你来干什么？

鲁：不是我要来的。朴：谁指使你来的？

鲁：（悲愤）命，不公平的命指使我来的。

显然，大多数戏剧是关于人们的生活的，即使作者的初衷不是关于生活，也必须是关于人。在任何好的剧本中，剧作家的台词都必须从生活中抽象出来。虽然演员是根据剧本创作的，但他们经历了从生活到艺术形象的整个完整过程。因此，我们说情节是来源于生活的真实事件，而人物就不同了，它来源于生活。甚至当我们

在舞台上讲话时，导演也告诉我们要回到生活中来。舞台上的“现场”，展示台词的艺术来源于生活。为了积累生活经验，演员不能盲目评价生活，我们需要切身地了解，台词艺术也要做到“真听真看真感受”。

三、内心情感在剧作中的意义

虽然在表演心理学角度，人物的内心情感主要是指艺术情感。艺术情感与我们自然生活的情感并不完全相同，因为它毕竟不是现实的东西，它超出了我们的个人生活，不具有私人性和隐秘性，因为它所表达的情感和内容都是公之于众的。正是因为所有的情感都是公之于众的，所以具有极高的感染力和共鸣感。因为每种感染力和共鸣感都是有感而发的表演境界，对于观众而言，一个个性化人物可以，说是一部影视作品的点睛之笔，是贯穿其中情节发展的关键，甚至可以说是这个人物的结局才是吸引观众的最大因素。

人物内心情感和情绪的表达还会受到规定情境与人物关系的制约和促进发生，比如《孝庄秘史》里多尔衮与大玉儿在书房里那段“誓保大清，不生异心，如有违背，短折而死”那段哭戏。当我和搭档在遇到这段表演时，我们在理解剧本的前提下细心地安排情感、情绪的线索与逻辑的顺序。多次排练以求掌握好分寸和力量的爆发，主要精力花在了人物角色情感爆发的顶点上。在多尔衮死了的时候，孝庄的心也就跟着死了，在孝庄大声质问自己的时候这恰如其分的演技把爱而不得，不得而逝的情分演绎的太饱满。

从情感角度看孝庄，她有爱不爱，为了一个“家”承受着爱带来的无奈，应得到天下人同情与理解。她为了父亲，不能嫁给心爱的人，却要生活在同一围城中；当她为了儿子不得不去嫁给初恋情人时，那份爱还在不在？在利益和爱情中，哪个多哪个少？不只是她自己知道；所有天下都能体察道；当儿子长大成人，又把那个她曾经深爱过的人从地下挖上来，鞭策得衣不遮体，她只有看着、忍着、让着，任凭儿子去发泄心中郁积的愤恨，她会是怎样的心情？不只是用无奈能表达完整的。

在我们的表演艺术创作当中，始终在人物情感上投入很多的精力，并直接影响与作用于我们创造人物角色的重要问题。因为人都是有情感的，都有喜怒哀乐。我们要演活一个人物，就要表达出这个人物的内心情感和性格基调。对于我们创作人物来说，要做到这一点是很困难的。所以除了用人物的语言表达、肢体表达来激发人物的情绪、情感之外，我们还应该正确地认识、理解、感受、体验和表达人物所包含的情绪和情感，这会使我们的人物形象更加生动、鲜活、吸引力和感染力。并使观众不仅仅能够看到一个具有独立思想情感、鲜明性格特征的人物形象，还能够激发观众的向往欲，刺激观众往好的地方去学习和进步。

参考文献

[1]田硕《话剧表演这种的情感作用探究》.文化产业, 2015. 03.

[2]李芳菲《话剧表演的“情感体验”说》[J].戏句文学, 2004. 06.

[3]林洪桐《表演应试手册——芝麻芝麻把门开》[M].中国电影出版社, 2007.

作者简介:

亢泽林(1999—),男,山西太原人,在校本科生,南昌理工学院,学生干部,主要研究方向:舞台表演基础、情感运用、塑造人物、影视表演研究。