

动画专业基于工作室模式的翻转课堂教学方法分析研究

马晓林 周猛猛

(西安科技大学艺术学院 陕西 西安 710000)

[摘要]随着数字动画技术的不断更新,动画产业的快速发展,高等院校动画专业人才培养与动画行业人才要求还存在一定的差距。从国家到学校,越来越重视学生主动性学习能力的培养,本文就动画专业对人才的要求和动画专业人才培养现状进行了对比分析,总结高校动画专业人才培养的不足之处。分析意大利佛罗伦萨大学、国内高校的工作室模式教学案例,从高校动画专业的特点与动画产业特点出发,提出动画专业基于工作室模式的翻转课堂教学方法。

[关键词]动画专业;实践教学;工作室模式;实践项目

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.1044

近年来,国家大力扶持动画产业,尤其是把动画产业发展纳入“十二五规划”,相继出台一系列鼓励政策来繁荣动画产业,促进动画业的健康发展^[1]。随着动画产业的迅速发展,国内高校为了适应动画产业发展的需求,陆续设立了动画专业。由于动画专业是现代数字技术与艺术设计共同发展下,逐渐繁荣的专业,因此,动画专业的时代性决定了它在学科完整基础上的变通性,是一门需要加强理论对实践应用适应性的专业^[2],因此,对动画专业人才提出了素质与质量的更高要求。翻转课堂教学模式与社会需求相吻合,注重的是学生的实践性、和准确性。翻转课堂教学模式逐渐被高校教学所重视,被运用到一线教学中,强调学生学习的主动能动性,强化教师的辅助作用。动画专业教学活动中,项目式教学、工作室教学崭露头角,院校动画专业教育与动画职业实践相结合的教育理念日渐受到重视,培养具有良好的团队合作精神的,丰富的动画专业制作经验的专业人才,成为高校动画专业人才培养的新要求、新目标。“动画创作”课程是本科动画专业重要的综合性专业实践课程,是将基础理论知识与专业实践技能相结合的课程,重点考察学生的操作能力。翻转课堂中的项目式教学模式、工作室教学模式在课堂中的应用,能够更好的体现课程的实践性、综合性。更有效地实现教学目标,提高教学效果。

1、学生在专业实践制作中的不足

动画产业在我国发展时间不长,人才储备不够充足,高等院校在整个产业中起到了输送人才的作用,动画产业发展的速度和层次取决于高等院校输送的人才的水平。提高高等院校动画专业的教学水平,对培育高素质的动画人才起着非常关键的作用^[3]。由于近些年来动画产业发展迅速,数字技术日新月异,院校在教学上滞后于产业的要求,动画产业教育体系不完善,就业学生缺少合格动画人的基本素养,无力胜任动画专业工作,动画专业人才匮乏^[4]。动画专业人才培养与动画产业之间的矛盾日益明显。

1.1 不重视培养学生的团队合作意识

国内大部分高校动画专业的课程体系结构安排,侧重于动画专业理论知识的阐述和软件制作技巧的传授,许多高校也建立有动画计算机教室和专业实验室,但是却没有项目运营的实例,所培养的学生并不能独立进行动画产品的开发与生产^[5]。培养的动画专业学生缺乏实际的动画制作经验,无法快速的参与动画制作,不能够将所学的专业知识准确的运用到动画制作中,就需要学生重新学习相关知识。导致学校和企业之间出现人才培养的断层。

动画项目的制作不是一个人从头到尾的独立完成,而是许多专业人员共同合作完成制作的过程,因此,动画项目制作十分注重团队成员之间的合作,每个成员都有自己擅长的专业领域,这就需要每个制作人员的相互合作,注重制作人员之间配合的默契。现有的高校动画专业教学体系注重学生个人专业知识、专业技能的掌握,并不注重学生之间合作意识、团队经验的培养。学生在专业实践工作中,需要一段时间的实践学习、培养,才能够较好的融入制作团队中。

1.2 学生缺乏实践制作经验

传统的以课程为中心的的教学体系,缺乏专业知识的连贯性,强调每门课自身知识的系统性、完善性,缺少课程间的联系,较适用于纯理论教学的课程^[6]。目前,动画企业需求的是理论知识和技能操作相结合的复合型动画专业人才,需要具有系统的动画制作理论体系,学生不了解动画制作环节的关系,不了解动画制作中一个环节对另一个环节的制作要求,对于动画项目制作没有一个全面的认识,在实际商业动画项目的制作过程中,由于缺少对项目的制作技巧和创作流程的了解,这就导致在实践制作工作中承担的制作部分,不能够符合其他环节的制作要求,无法有效地被运用。以及学生没有掌握对动画素材进行编辑、加工处理的有效方法。

2、工作室教学模式在专业教学中的应用

伴随着现代科学技术的不断进步与经济社会的不端发展,电影、电视广告、游戏得到快速的发展,动画在社会大众的科技生产、生活娱乐中变得不可或缺。动画专业逐渐从艺术性的专业逐渐发展成为应用型的专业。因此动画专业人才培养不能脱离动画产业,否则就不能培养出适合动画专业市场需求的应用型人才。将动画制作项目引入到教学中,以工作室为基础的实践教学模式逐渐成为高校动画专业教育改革的新方向。

2.1 以工作室模式为主的实践教学方法培养学生的团队合作能力

工作室教学模式是以各工作室为基本框架构建教学群,形成一个相互关联、网络状分布的教学知识平台^[7],工作室以项目、案例教学为主,学生根据自身的专业特长,组成一个或者多个独立的设计团队,按照项目要求完成专业知识学习和项目制作。在工作室模式的实践教学,每个学生既有自己独立的学习、研究方向,又注重学生之间的相互合作。例如意大利佛罗伦萨大学,根据专业特点建设了人机工程学工作室、三维打印工作室、模型工作室等五个工作室。国内广州美术学院、中国美术学院、泉州师范学院等高校也相继进行工作室模式教学的尝试。

泉州师范学院动画专业《动画广告》课程,在实践教学环节安排中,与福建鼎尊卫浴有限公司合作,结合本课程的教学生目的,指导学生创意设计动画广告。在教学模式中,教室作为引导者,学生为主体。教学以一个公司实际动画广告为核心,根据动画广告项目制作流程和分工要求,依照学生的专业特长,对学生进行分组,组织成符合动画项目制作的团队。完成11件动画广告设计方案,通过项目制作中的团队合作,学生发挥每个人的优势,将优势互补。从项目出发,整体了解动画项目制作中团队的构建要求,熟悉团队在创作过程中的思考方式,以及解决问题的合作

能力。学生在教学过程中互相配合、相互支持、相互理解,培养自身的团队协作能力。同时,学生和教师在工作室实践教学实现互动、协作、交流,丰富了教学方法,同时使得学生更深刻体会到的团队精神和合作要求。

2.2 以项目为核心的实践教学方法丰富学生的制作经验

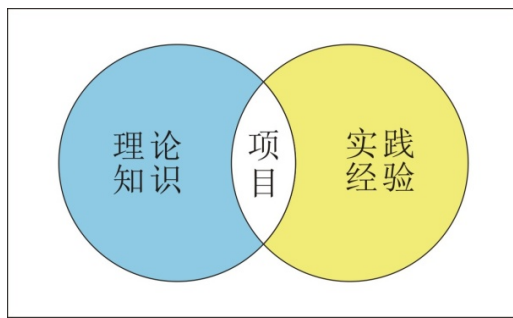

图1 效果图

作者绘制

项目教学法是以项目为主线、教师为主导、学生为主体,使以往“教师讲,学生听”被动模式改变为“做中学”的教学模式^[8]。高校动画专业要培养出符合动画公司需求的专业人才,专业教育应加强学生项目制作经验的获得,应将专业理论知识与动画项目实践制作相结合,创建具有实际操作性的项目式教学模式。在专业理论知识学习上引导学生,以学生为主体,完成动画项目制作,从而获得先进的、丰富的项目制作经验。目前,在国外高校动画专业教学中,已经引入动画实际项目、课题,围绕实际项目、课题展开专业理论知识的教学。国内高校也逐渐重视实践教学模式的研究和改革,注重校企合作,将实践项目引入课堂。

意大利佛罗伦萨大学设计专业在教学中,并不是单独的讲述专业知识,而是将实际的企业项目和社会项目引入到教学中,以企业需求为主导,以企业技术为支撑,学生和教师对其进行专业设计,并完成用户体验。学生通过制作实际的项目来提高动手操作能力,熟悉项目设计活动的思路、流程和方法,在操作过程中积累项目制作经验。泉州师范学院动画专业《二维动画设计与应用》课程与企业联合进行实践教学,通过引入项目的实践教学方法,学生对二维动画有一个全面的认识,使学生了解商业二维动画项目的制作技巧和流程,以及对动画素材进行编辑、加工处理的方法。通过参与实际项目的制作,获得动画项目制作中的丰富经验,为以后进入就业岗位打下基础,同时,通过项目式的专业教学,学生可以有针对性的、有意识的补充专业知识和制作技巧,在项目制作中找出自己的优势。

结语

随着国家经济、科技的不断创新和发展,动画专业被应用于更多的领域,受到不同行业的重视和运用。这势必会加大对动画专业人才的需求,对动画专业人才提出更高、更严格的要求。但是目前高校教育对动画专业人才的培养,动画专业教育重视理论体系的完整性,在教学过程中穿插安排了一定量的实践教学内容,但是这些实践教学内容主要是一些虚拟的、独立的动画制作,专业知识没有形成一个连续的动画项目设计与制作,不重视团队合作方式、思维的培养,缺少专业知识实际运用经验的获得。

因此,动画专业作为应用型专业,动画的设计与制作是应用性非常强的工作,要求专业人员有较强的实践操作能力、团队合作能力,以及丰富的项目制作经验。高校专业教育应紧跟市场的需求,针对现有动画专业实践教学存在的问题,利用工作室教学模式的特点和优势,在教学活动中依照工作室模式,引入切实的动画项目,能让学生熟悉动画项目制作流程,熟悉专业知识的运用技巧。学生通过项目实践教学,了解动画设计制作过程中的要求。从而通过工作室教学模式对动画专业人才的培养,在一定程度上提高了学生对专业知识的实际应用能力,与社会链接得更加紧密。通过“动画创作”课程的翻转课堂教学方法改革研究,起到抛砖引玉的作用,为动画专业教学改革提供经验和不足,为动画专业的发展起到一定的作用。

参考文献

[1] 吴艳. 浅议高校动画专业学生综合素质能力的培养[J]. 大众文艺学术版. 2011(15): 239-240

[2] 刘延东. 深化高等教育改革, 走以提高质量为核心的内涵式发展道路[J]. 求是. 2012(10): 3-5

[3] 辛珏. 探讨动画专业课程项目化设置[J]. 艺术教育. 2011(7): 77-78

作者简介

马晓林, 男, 生于1981年, 汉族, 籍贯陕西, 现为西安科技大学艺术学院动画专业专任教师, 讲师职称。通信地址: 陕西省西安市西安市临潼区陕鼓大道48号, 西安科技大学临潼校区艺术学院, 邮编: 710600。