

论情感与共情在高校动画专业学习中的重要性

苏子崴

广东东软学院，广东佛山，528225；

摘要：随着动画产业从技术驱动向内容驱动转型，具备深厚情感表达能力的创作人才已成为行业的核心需求。然而，当前高校动画专业教育中存在“重技术、轻艺术”的倾向，导致学生作品常出现“技术精良，情感苍白”的困境。本文旨在探讨情感与共情在动画专业学习中的核心价值。文章首先界定了情感与共情在动画创作语境下的内涵，进而从剧本创作、角色表演、镜头语言等关键环节，系统分析了情感与共情能力的具体体现与作用机制。通过剖析当前教学中情感维度缺失的现状与成因，本文最终提出一系列教学优化策略，包括重构课程体系、创新教学方法和改革评价标准，以期培养具备人文关怀与强大共鸣力的高水平动画人才提供理论参考与实践路径。

关键词：动画教育；情感表达；共情能力；角色塑造；教学改革；人文素养

DOI：10.64216/3104-9702.25.04.026

引言

数字媒体时代的到来推动了全球动画产业的迅猛发展，观众对于动画作品的艺术品位和情感深度提出了更高要求。一部成功的动画，不仅依赖于精湛的视觉技术，更取决于其能否讲述一个打动人心故事，塑造令人信服的角色，从而与观众建立深刻的情感联结。这一趋势对高校动画人才培养模式发出了新的挑战。

目前，国内众多高校的动画专业课程设置仍偏重于软件操作技能（如 Maya、After Effects 等）与基础造型能力的训练，对于如何引导学生理解情感、表现情感，并最终通过作品引发观众共情的系统性教育相对缺失。这种“技术至上”的培养模式，易使学生陷入“制作者”而非“创作者”的思维定式，其作品往往因情感内核的虚弱而缺乏持久的艺术生命力。因此，重新审视并确立情感与共情在动画专业教育中的核心地位，已成为一个亟待解决的课题。

本研究立足于动画的艺术本质，旨在深入探讨情感与共情在高校动画学习全过程中的重要性。通过理论梳理与现状分析，本文不仅论证了情感教育的必要性，更致力于构建一套可融入现有教学体系的实践方案，以推动动画教育从单纯的技能传授向综合素质与创新能力培养的深刻转型。

1 情感与共情：动画创作的内核驱动力

1.1 情感：动画艺术的灵魂

在动画创作中，“情感”具有双重属性。它既是作品所要表达的内容——角色的喜怒哀乐、故事的悲欢离合；也是作品希望达成的效果——唤起观众特定的情绪

反应。动画中的情感并非抽象存在，而是通过一系列具象的视听符号进行编码与传递，如角色微妙的面部表情、富有张力的肢体语言、充满暗示的色彩色调、以及渲染氛围的音乐与音效。这些元素共同构成了动画独特的情感语法体系。

1.2 共情：连接创作者、角色与观众的桥梁

“共情”是理解并分享他人感受的心理过程，包括认知共情（理解他人观点）和情感共情（感受他人情绪）两个层面。对于动画师而言，共情是其工作的核心能力。首先，创作者需要运用共情去“成为”角色，深入理解其背景、动机与欲望，从而赋予虚拟角色以真实的思想与情感，此过程与戏剧表演中的“体验派”理论不谋而合。其次，创作者需要共情于未来的观众，预判镜头、叙事节奏和表演设计将如何影响观众的心理感受，从而精准地操控情绪流，实现与观众的高效情感沟通。

2 情感与共情在动画创作流程中的具体体现与实践应用

动画创作是一个环环相扣、多专业协作的系统工程，情感与共情的培养与应用贯穿于其每一个核心环节，从前期构思到最终合成无不体现其重要性。

2.1 前期策划与剧本创作阶段的情感奠基

在故事构思与剧本开发阶段，创作者需要充分发挥共情能力，深入理解目标受众的情感需求、审美期待与文化背景，从而确立能够引发广泛共鸣的核心主题与情感基调。创作者必须不断追问一个根本性问题：“我们期望观众在观看影片后，产生何种最主要的情感体验与思想触动？”是纯粹的欢乐与释放，是深刻的悲伤与慰

藉,是充满希望的激励,还是对特定社会现象的批判性反思?这一问题的答案将决定作品的情感方向。而“核心共鸣点”的设定则是实现情感基调的具体叙事策略,即寻找那些能与最广泛观众产生情感连接的基本人类经验与普遍价值主题,如“自我认同的挣扎”、“梦想与现实的冲突”、“亲情纽带的力量”、“成长中的失去与获得”等。角色的行为动机与故事的矛盾冲突,其内在驱动力均是情感的变化与碰撞。一个缺乏情感逻辑支撑的故事,即使世界观设定再宏大、视觉风格再独特,也难以在深层次上打动观众,无法产生持久的影响力。

2.2 角色设计与动画表演中的情感外化

这是情感与共情体现最为集中和直观的环节。角色设计是观众与角色建立的第一次“视觉对话”,承担着传递角色性格与情感基调的重要功能。优秀的设计能够通过外形特征、典型姿态、服装配饰等视觉元素,在角色开口说话之前就将其内在性格、情感状态乃至人生经历高效地传达给观众,为后续的情感认同奠定基础。情感是角色的内在驱动力,视觉设计是其外在呈现,而共情则是连接内在情感与外在表现的认知桥梁。角色设计因此不仅是造型艺术问题,更是“性格可视化”与“情感物质化”的创造性过程。在动画表演环节,动画师需要像专业演员一样,通过深度共情沉浸于角色内心世界,并将其复杂的情感状态外化为独特的面部表情习惯、身体姿态特征和动作节奏模式。例如,一个自卑内向的角色可能与一个自信外向的角色拥有完全不同的走路节奏、手势幅度和眼神接触方式;一个经历创伤的角色其动作中可能带有不易察觉的迟疑与警惕。这些细腻的表演设计正是“情感”内容通过“共情”方法得以实现的具体过程,是赋予虚拟角色以生命幻觉的关键所在。

2.3 分镜设计与叙事节奏中的情感调度

分镜师如同电影的情绪建筑师与视觉导游,需要通过精心的镜头语言设计来引导观众的视觉焦点与情绪起伏。景别的选择(如特写镜头用于强调角色的瞬间情感变化,远景镜头用于营造场景的整体氛围)、镜头的角度(如仰拍带来压迫感或崇高感,俯拍体现渺小感或脆弱感)、镜头的运动方式(如推拉摇移带来的心理暗示)以及剪辑的节奏控制(如快速剪辑制造紧张感,长镜头营造沉思氛围),所有这些技术选择本质上都是为了服务于情感叙事的目标。分镜师必须时刻保持对观众观看心理的共情预判,精确设计在何时释放关键信息、何处制造悬念张力、哪个节点引爆情感高潮,从而构建张弛有度、富有感染力的情绪曲线。这种对叙事节奏的情感化控制,是确保观众能够持续投入故事世界、与角

色同呼吸共命运的重要保障。

2.4 后期合成与声效设计中的情感强化

后期制作阶段是对作品情感基调进行最终确立、统一与升华的关键环节。色彩校正与色调处理能够极大地强化场景的情绪氛围(如用冷色调表现忧郁或神秘,用暖色调表现温馨或激情,用高对比度表现戏剧冲突)。音乐与音效设计更是直接作用于观众潜意识的“情感催化剂”,能够放大画面的情绪感染力,引导观众的情感反应,甚至弥补视觉表达中的不足,完成情感传递的最后一击。一段恰到好处的背景音乐可以让人潸然泪下,一个精心设计的音效可以让人心惊胆战,声音元素与视觉画面的有机结合,共同构建了动画作品完整的情感体验空间。

3 当前高校动画情感教育的现状剖析与核心困境

尽管情感与共情在动画创作中具有如此核心的地位,但其在高校动画专业教学中的实践情况却不容乐观,存在明显的结构性缺失与实施障碍。

3.1 课程体系与教学内容的现状分析

当前动画专业的课程体系多以技术类和造型类课程为主体,如《三维动画基础》、《角色绑定》、《数字合成》等,而专门致力于培养学生情感理解与表达能力的课程,如《动画表演》、《电影心理学》、《高级叙事研究》等,则普遍缺位或仅为选修。在教学评价中,教师也往往更易于对模型的精度、动画的流畅度等可量化的技术指标进行评分,而对于作品“是否感人”、“角色是否生动”等情感艺术维度的评价则标准模糊,难以操作。

3.2 主要困境

认知困境:部分教育者与学生尚未从根本上认识到情感是动画的核心竞争力,认为熟练掌握软件即是学好动画的充分条件。

方法困境:如何将看似感性的、内隐的“共情能力”通过系统、可教的方法进行传授,是教学实践中的一大挑战。许多教师自身也缺乏相关的跨学科知识(如表演、心理学)储备。

评价困境:情感表达的效果难以用分数精确衡量,这导致在强调标准化考核的教学管理中,情感教育容易被边缘化。

4 强化情感与共情教育的系统性实践路径

为有效应对上述困境,推动动画教育质量的实质性提升,高校动画专业需要进行一场从教育理念到课程设

置,从教学方法到评价体系的全面而系统的革新。

4.1 课程体系的重构与跨学科融合

应在现有技术主导的课程体系中,战略性嵌入并加强情感教育模块的比重与系统性。建议将《动画表演》确立为动画专业的核心必修课程,系统引入斯坦尼斯拉夫斯基表演体系、迈斯纳方法等经典表演训练方法,帮助学生掌握从内在情感体验到外在形体表达的完整创作链条。同时,积极增设《戏剧基础工作坊》、《视听语言与情绪管理》、《经典动画情感分析》、《叙事心理学》等跨学科课程,构建学生融合艺术、人文与心理学的多元知识结构,为其情感创作提供丰厚的理论滋养与方法工具箱。此外,还可以通过在传统技术课程中增设“情感表达”专项练习的方式,实现技术训练与情感培养的有机融合,例如在绑定课程中要求学生分析不同骨骼设置对角色情绪表达的影响,在动画课程中设置专门的情感表演练习等。

4.2 教学方法的创新与实践模式探索

大力推动以“体验式学习”和“共情力训练”为中心的教学方法改革,将抽象的情感概念转化为可感知、可参与的实践活动。

工作坊制教学:定期举办由专业戏剧教师或演员指导的表演工作坊、情感记忆分享与视觉化工作坊,让学生通过角色扮演、情境模拟、即兴表演等方式,亲身“体验”并观察各种情感的生理反应与外在表现,积累丰富的情感素材。

经典案例拉片分析:组织学生对《寻梦环游记》、《狼的孩子雨和雪》、《心灵奇旅》等以情感细腻、共鸣强烈著称的国内外经典动画进行逐帧拉片分析,深入解构其情感表达的技巧体系,包括镜头如何服务于情绪、声音如何引导感受、表演细节如何塑造角色内心等,从成功案例中汲取直接经验。

项目驱动式学习:在团队创作项目(如短片制作)中,明确要求项目策划阶段必须包含详尽的“角色情感小传”和“影片情感基调阐述报告”,并作为项目审核的重要依据,促使学生在技术执行与视觉开发之前,先行完成情感层面的深度构建与逻辑自洽,养成“情感先行”的创作习惯。

4.3 评价体系的改革与多元化导向

建立兼顾技术精度与艺术感染力的多元化综合评价机制,引导学生的学习方向与价值取向。建议将学生的课程作业或毕业创作成绩构成调整为:“技术实现分”(占比30%,评估软件掌握、模型质量、动画流畅度等)、

“艺术风格分”(占比30%,评估造型能力、视觉设计、画面构成等)和“情感表达分”(占比40%,评估叙事感染力、角色生动性、情感目标达成度等)。在评价“情感表达”维度时,可引入多维度的评估方式,如组织跨专业教师的同行评议、举办作品公开展映并收集现场观众的情感反馈问卷、以及指导教师基于作品情感预设目标与最终呈现效果吻合度的综合评价等,从而用评价指挥棒引导学生高度重视作品的情感深度与共鸣强度,将情感表达能力提升到与技术修炼同等重要的战略高度。

5 结论与展望

综上所述,情感与共情绝非动画创作中锦上添花的装饰性元素,而是其艺术生命力与市场竞争力的不可或缺的灵魂与内核。在高校动画专业的教育体系中,任何忽视或弱化对学生情感理解、共情能力与人文素养系统性培养的做法,从长远来看都是舍本逐末的战略性失误。面对全球动画产业升级与观众审美需求日益精微化的时代要求,我国的动画教育必须勇于自我革新,完成从培养熟练“技术工匠”到造就富有洞察力与共鸣力的“动画艺术家”的培养范式转向。通过战略性重构课程体系、深度创新教学方法、果断改革评价标准,将情感与共情教育有机地、系统地、深入地融入动画教学的全过程与各环节,我们方能培养出既精通数字技术又深谙人性洞察,既掌握造型规律又懂得情感语法,能够创造出真正触动人心的伟大作品的下一代动画大师,为中国乃至世界动画艺术的繁荣发展注入持续而深厚的动力。

未来的研究可以在此基础上进一步深化与拓展,例如探索情感计算、人工智能技术在动画情感表现分析与教学辅助中的应用潜力;结合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等沉浸式媒体技术,研究新型叙事环境下共情体验的生成机制与创作方法;或开展跨国别、跨文化的比较研究,探索情感表达的文化特异性与普遍性对动画教育的启示。持续深化对动画情感教育这一关键领域的研究与实践,将是推动动画艺术不断向前发展的重要学术动力。

参考文献

- [1]陈春娱.表演理论在动画角色设计中的应用研究[J].广东技术师范学院学报,2014,35(08):14-21.
- [2]左杨子.浅谈动画表演艺术创作的重要性[J].戏剧之家,2020,(02):136-137.

作者简介:苏子崴(1983.01-),男,汉,广东阳春,副教授,广东东软学院,研究方向:动画、艺术设计。