

动画课程体系中传统文化的融入与优化研究

李少洁

武汉东湖学院, 湖北武汉, 430212;

摘要: 在全球动画产业竞争加剧与文化遗产需求凸显的背景下, 本文聚焦动画专业课程体系中传统文化课程的融入与优化。剖析当前动画专业课程体系存在的问题, 阐述传统文化融入的重要性, 从课程设置、教学内容、教学方法等方面提出融入策略, 并从完善课程体系结构、加强师资建设、强化实践教学、优化评价机制等维度探讨优化路径, 旨在为动画专业教育传承文化、培养创新人才提供理论与实践参考。

关键词: 动画专业; 课程体系; 传统文化课程; 融入策略; 优化路径

DOI: 10.64216/3080-1516.26.02.009

引言

动画作为一种极具影响力的文化载体, 不仅具备娱乐大众的功能, 更是文化传播的重要途径。在全球化浪潮下, 各国动画产业蓬勃发展, 竞争日益激烈。中国动画产业若想在国际舞台上崭露头角, 挖掘自身独特的文化特色、将传统文化元素融入动画创作是关键。动画专业课程体系作为培育动画人才的核心依托, 将传统文化课程融入其中, 对于传承和弘扬传统文化、提升动画人才的文化底蕴与创新能力具有不可忽视的重要意义。

1 动画专业课程体系现状剖析

1.1 专业技能导向的课程设置

当前, 国内多数高校动画专业的课程设置呈现出明显的专业技能导向特征。在基础课程阶段, 素描、人体结构、透视、色彩等课程占据主导地位, 这些课程着重培养学生的绘画基础和造型能力, 为学生后续的专业学习奠定技能基础。进入专业课程阶段, 学生则依据动画制作的流程, 依次学习动画剧本创作、角色设计、场景设计、动画制作软件应用等课程, 重点聚焦于动画制作的技术和方法, 旨在使学生熟练掌握动画制作的全流程技能。

1.2 文化课程的严重缺失

与专业技能课程形成鲜明对比的是, 文化课程在动画专业课程体系中几乎处于“缺席”状态。即便有少数学校开设了相关课程, 也大多仅局限于一两门有关动画发展历史的课程, 对于中国传统文化则鲜有涉及。这种课程设置导致学生对传统文化的认知和了解极为有限, 文化素养相对薄弱。在进行动画创作时, 学生往往因缺

乏传统文化的滋养, 难以从深厚的文化宝库中汲取灵感, 作品往往缺乏文化内涵和民族特色, 难以在国际市场上形成独特的竞争力。

1.3 综合素质培养的忽视

动画专业不仅要求学生具备扎实的专业技能, 还需要他们拥有良好的文化素养、创新思维、团队协作能力等综合素质。然而, 现有的课程体系过于侧重专业技能的培养, 对学生综合素质的提升关注不足。这使得学生在面对复杂的动画项目时, 缺乏综合分析和解决问题的能力, 难以适应行业快速发展的需求。例如, 在团队合作项目中, 学生可能因沟通协作能力不足而影响项目的顺利推进; 在面对创新性的创作任务时, 可能因思维局限而无法提出新颖的创意。

2 传统文化融入动画专业课程体系的重要性

2.1 传承与弘扬传统文化的使命

传统文化是中华民族的根与魂, 蕴含着丰富的哲学思想、道德观念、审美情趣等。将传统文化课程融入动画专业课程体系, 能够使学生在习动画专业知识和技能的同时, 深入了解传统文化的精髓, 成为传统文化的传承者和弘扬者。通过动画这一大众喜闻乐见的艺术形式, 将传统文化传播给更广泛的人群, 尤其是年轻一代, 能够增强民族文化的认同感和自豪感, 促进传统文化的传承与发展。

2.2 提升动画作品的文化深度

在动画创作中融入传统文化元素, 能够为作品注入丰富的文化内涵, 使其更具深度和韵味。传统文化中的神话传说、历史故事、民间艺术等都是动画创作的宝贵

素材。例如,《大闹天宫》《哪吒闹海》等经典动画作品,巧妙地将中国传统文化与动画艺术相结合,不仅展现了中国传统文化的魅力,还在国际上获得了广泛认可,成为中国动画的经典之作。这些作品通过生动的动画形象和精彩的故事情节,传递了中国传统文化的价值观和精神内涵,让观众在欣赏动画的同时,也能感受到中国传统文化的博大精深。

2.3 培养具有文化底蕴的动画人才

动画产业是一个创意产业,需要大量的具有创新能力和文化底蕴的动画人才。将传统文化课程融入动画专业课程体系,能够拓宽学生的视野,丰富他们的文化储备,培养他们的文化素养和审美能力。学生在学习传统文化的过程中,能够汲取其中的精华,将其融入到动画创作中,从而创作出具有独特风格和民族特色的动画作品。这种具有文化底蕴的动画人才,不仅能够满足动画产业对创新人才的需求,还能够推动中国动画产业的可持续发展。

2.4 增强动画产业的国际竞争力

在全球动画市场竞争日益激烈的今天,具有民族特色和文化内涵的动画作品更容易脱颖而出。将传统文化融入动画专业课程体系,培养出的动画人才能够创作出具有中国特色的动画作品,提升中国动画产业的竞争力。同时,这些具有文化特色的动画作品也能够促进中国动画产业与文化产业的融合发展,推动中国文化的国际传播,让世界更好地了解中国。

3 传统文化课程融入动画专业课程体系的策略

3.1 课程设置融入

3.1.1 开设传统文化通识课程

在动画专业的课程体系中,应开设一系列传统文化通识课程,如中国传统文化概论、中国美术史、中国音乐史、中国哲学思想等。这些课程能够让学生全面了解中国传统文化的历史、发展和特点,为后续的专业课程学习打下坚实的文化基础。例如,在中国传统文化概论课程中,可以系统介绍中国传统文化核心价值观、哲学思想、宗教信仰、文学艺术等内容,让学生对中国传统文化有一个整体的认识;在中国美术史课程中,可以详细讲解中国传统绘画、书法、雕塑等艺术形式的发展历程和艺术特色,为学生的角色设计和场景设计提供灵感。

3.1.2 结合专业课程融入传统文化内容

在动画专业的核心课程中,如动画剧本创作、角色设计、场景设计、动画运动规律等,应结合课程内容融入传统文化元素。在动画剧本创作课程中,可以引导学生从中国古典文学、历史故事、民间传说中汲取素材,创作具有传统文化特色的动画剧本。例如,以《山海经》中的神话故事为蓝本进行剧本创作,既能够展现中国传统文化的神秘魅力,又能够培养学生的创新思维和叙事能力。在角色设计课程中,可以让学生借鉴中国传统艺术形式,如京剧脸谱、剪纸、皮影、年画等,设计出具有民族特色的动画角色。例如,将京剧脸谱的色彩和图案运用到动画角色的面部设计中,能够使角色更具个性和辨识度。在场景设计课程中,可以引导学生运用中国传统建筑、山水画、园林艺术等元素,营造出具有中国传统文化氛围的动画场景。例如,以中国古典园林为背景进行场景设计,能够展现出中国传统文化的优雅和宁静。

3.1.3 开设传统文化特色课程

根据不同地区的文化特色,可以开设一些具有地方特色的传统文化课程。例如,在具有丰富民间艺术资源的地区,可以开设民间艺术鉴赏与创作课程,让学生了解和掌握当地的民间艺术形式,如刺绣、木雕、陶瓷等,并将其应用到动画创作中。在具有悠久历史文化的地区,可以开设历史文化遗址考察课程,让学生实地考察历史文化遗址,感受传统文化的魅力,为动画创作提供灵感。例如,组织学生参观故宫、长城等历史文化遗址,让学生亲身感受中国传统建筑的宏伟和壮丽,从而在动画场景设计中更好地体现中国传统文化的特色。

3.2 教学内容融入

3.2.1 深入挖掘传统文化内涵

在教学过程中,教师要深入挖掘传统文化的内涵,将其与动画专业知识和技能相结合。例如,在讲解中国传统文化中的“阴阳五行”思想时,可以引导学生将其运用到动画色彩设计中,通过色彩的搭配和运用,表达出不同的情感和意境。在讲解中国传统文化中的“天人合一”思想时,可以引导学生将其运用到动画场景设计中,营造出人与自然和谐共生的画面。同时,教师还可以引导学生思考传统文化在当代社会的价值和意义,培养学生的文化批判思维 and 创新能力。

3.2.2 引入传统文化案例

通过引入传统文化案例,让学生更加直观地了解传统文化在动画创作中的应用。教师可以选取一些具有代表性的动画作品案例,如《大闹天宫》《哪吒闹海》《宝莲灯》等经典动画作品,以及《大鱼海棠》《白蛇:缘起》等现代动画作品,分析其中运用的传统文化元素和表现手法。例如,分析《大鱼海棠》中对中国传统建筑、服饰、神话传说等元素的运用,探讨其如何通过动画的形式展现中国传统文化的魅力。通过案例分析,学生可以更加深入地了解传统文化与动画创作的结合方式,提高自己的创作能力。

3.2.3 开展传统文化实践活动

组织学生开展传统文化实践活动,如参观博物馆、美术馆、文化遗址,参加传统文化讲座、工作坊等,让学生亲身感受传统文化的魅力。也可以开展传统文化创作比赛,鼓励学生将传统文化元素融入到动画作品中,提高学生的创作能力和实践能力。例如,举办以“传统文化与动画创作”为主题的动画短片创作比赛,让学生在比赛中锻炼自己的创作能力,同时加深对传统文化的理解和认识。

4 结论与展望

通过对动画专业课程体系现状的分析,发现当前课程体系存在专业技能导向明显、文化课程缺失以及综合素质培养被忽视等问题。这些问题导致学生在动画创作中缺乏文化内涵和民族特色,难以满足行业对创新人才的需求,也影响了中国动画产业的国际竞争力。

将传统文化课程融入动画专业课程体系具有多方面的重要性。它不仅是传承与弘扬传统文化的使命所在,还能提升动画作品的文化深度,培养具有文化底蕴的动画人才,增强动画产业的国际竞争力。

为实现传统文化课程的有效融入,本研究从课程设置、教学内容和教学方法三个维度提出了具体的策略。在课程设置上,通过开设传统文化通识课程、结合专业课程融入传统文化内容以及开设传统文化特色课程,构建了较为完善的课程体系。在教学内容方面,深入挖掘传统文化内涵、引入传统文化案例以及开展传统文化实

践活动,丰富了教学内容,提高了学生的学习兴趣和实践能力。

为进一步优化融入传统文化课程的动画专业课程体系,还需完善课程体系结构,强化师资建设,加强实践教学以及优化评价机制。未来,应持续关注动画产业发展和文化传承的需求,不断调整和完善课程体系,为中国动画产业培养更多具有文化素养和创新能力的专业人才,推动中国动画产业实现文化传承与产业发展的双赢。

参考文献

- [1] 王大鹏. 高校动画专业教学与人才培养模式改革探索[J]. 家庭生活指南, 2019(03): 211.
- [2] 乔斌. 艺术类高校动画专业本科人才培养模式的几点思考[J]. 时代教育(教育教学), 2012(01): 133.
- [3] 孙永辉. 动画专业创新人才培养的研究与实践教学思考[J]. 艺术家, 2020(07): 91.
- [4] 马晓萍. 新时代“中华优秀传统文化”融入高校动画专业创新人才培养模式研究[J]. 网印工业, 2024(02): 92-94.
- [5] 闫卓, 从继成. 应用型高校动画专业校企合作人才培养模式研究[J]. 教育教学论坛, 2023(18): 181-184.
- [6] 李凯风, 梁冰. 高校三维动画专业人才培养模式研究[J]. 南宁师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 41(02): 113-118.
- [7] 刘冠南. 应用型人才培养下的动画专业建设新举措[J]. 艺术品鉴, 2016(08): 127.
- [8] 于江. 高校动画专业“一流课程”设计与实践研究——以内蒙古艺术学院为例[J]. 新美域, 2024(03): 73-75.
- [9] 肖柳庆, 郭闯, 苏秋源. 高校艺术设计类专业传承民族文化现状调查研究[J]. 柳州职业技术学院学报, 2022, 22(01): 102-106.

作者简介: 李少洁(1997.01—), 女, 汉族, 甘肃天水人, 研究生, 助教, 武汉东湖学院, 研究方向: 动画。