

中华优秀传统文化融入高校动画专业创新人才培养研究

芦新宇

(景德镇艺术职业大学, 江西 景德镇 333000)

摘要: 随着数字化时代的高速发展, 动画艺术以其独特的魅力和创意性, 成为文化传播和艺术创新的重要载体。然而, 动画的繁荣并不仅是技术的发展, 同样是文化的传承与创新。中国传统文化在历经数千年的发展, 蕴含着丰厚的哲学思想和文化底蕴, 它也是动画创作的灵感和素材。因此, 将中华优秀传统文化融入于动画专业创新人才培养之中, 不仅是对传统文化的传承, 也是对动画艺术广度深度的拓展。基于此, 本文对中华优秀传统文化融入高校动画专业创新人才培养展开深入研究, 从人才培养一线探索如何将文化和专业教学融合, 在培养创新人才的同时实现文化的弘扬和传承。

关键词: 中华优秀传统文化; 高校; 动画专业; 人才

《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》明确提出加强中华优秀传统文化教育是深化中国特色社会主义教育的重要组成部分, 是推动文化创新的重要途径, 也是落实立德树人根本任务的重要基础。为此, 高校动画专业应以指导纲要为依据开展教学, 将中华优秀传统文化中的人文精神、文化自信、核心理念渗透到人才培养工作中, 将优秀传统文化和当代审美结合在易起, 培养出新时代的创新性人才。

一、中华优秀传统文化融入动画专业教学的意义

深入理解本国文化的内涵, 并肩负起传承优秀传统文化的历史使命, 是新时代艺术类专业学生的基本要求, 也是艺术人才面向新时代的挑战。在高校专业学习中注入文化的价值, 有助于促进学生的学习和发展, 延续民族文化的精神, 进而推动社会的发展。具体的意义如下:

(一) 推动文化发展

中华民族悠久历史中积淀的传统文化彰显了先人的智慧。因此, 在动画设计和创作的过程中, 融合民族传统文化, 促进中华民族优良文化精神的传播与发展, 也为其注入活力。中华文化博大精深, 经过几千年的沉淀, 能够为动画设计提供更多的灵魂源泉。将民族传统文化的精神内涵充分融入到动画设计中, 推动中华民族传统文化产业的发展, 提升动画作品的艺术审美价值。面对信息时代的高速发展, 高校动画专业只有不断进行教学改革, 创新教学方法, 才能更好地促进社会的进步与发展。

(二) 传达中国风情

动画是一种综合性艺术, 它集合了绘画、漫画、电影、数字媒体等多类艺术表现形式, 能够使观者体验到艺术作品的魅力价值。我国文化具有悠久的发展历史, 并且特色较为鲜明, 包括美术、书法、装饰等表现艺术。将我国文化与动画融合, 并充分利用镜头表达文化生活, 将我国传统文化中的元素以影片的方式展现, 进而让观众欣赏到独具中华文化艺术魅力的表现形式。因此, 在动画专业教学中, 教师在教学中应向学生解读动画中的传统文化元素, 并根据故事的内容展开分析, 并讲述独具特色的视觉效果和跌宕起伏的情节设计, 让学生感受到我国传统文化的艺术魅力, 进而更好地利用这些素材进行创作, 传达中国风情。

(三) 激发情感共鸣

动画设计也是一种艺术表达, 它能够总结人文主义思想。这对于普通人而言, 它拉近了其与艺术作品之间的距离, 并增强了对世界的体验和感受。动画艺术也能够表现出现实中的不公平现象, 创作者利用动画创作融入自己的观点, 进而获得共鸣, 也就是精神上的共鸣。在动画专业教学中, 教师可以为学生解读当代动画作品传达出的精神内涵, 进而产生情感共鸣。

(四) 打造特色品牌

在动画设计中融入中华优秀传统文化, 能够以一个全新的形态呈现, 进而让观众在艺术欣赏的同时深入体会和感受中华优秀传统文化, 更好地实现文化传播。动画艺术设计起源于国外, 经过一定时间的发展, 在后期才传入到我国。动画蕴含着丰富的元素, 动画设计者希望能够都希望能够利用这项艺术传播和宣扬我国文化, 进而带动经济的发展。就目前的情况看, 中国动画设计水平和先进国家相比具有一定差距。但是我国的历史文化素材丰富, 这也是其他国家不具备的优势。因此, 在高校动画专业教学中, 教师应加强对学生的培养, 增强学生的文化自信, 鼓励学生在未来的就业工作中, 打造出属于我国的特色动画品牌。

二、中华优秀传统文化融入高校动画专业存在的问题

(一) 传统文化重视程度不足

在当前市场环境中, 部分设计者缺乏详细的传统文化设计理念, 对传统文化元素的融合性不够, 导致我国动画作品的艺术特色缺失, 缺乏身后的文化底蕴和民族特色。因此, 出现了动画设计风格完全照搬其他国家动画的现象, 缺乏科学、自主的设计, 这也导致了同质化问题明显。动画设计中存在的问题也是当前高校动画专业出现的问题, 它在一定程度上能够解释高校动画专业传统文化融入不足的问题, 无法充分发挥传统文化元素对动画专业的支持。另外, 对于大学生而言, 他们对中华传统优秀文化的认知程度逐渐降低, 缺乏传统文化的认同感, 导致文化传承出现断层, 并没有提高对中华优秀传统文化方面学习的兴趣。

(二) 缺乏传统文化元素创新思维

中国动画市场一直被日本动画和欧美动画所占占领, 造成中国动画设计师抄袭国外优秀作品的现象眼中。我国动画缺乏创新思维, 而过于注重经济效益, 这也直接忽视了受众群体的需求。某些国外的动画人物能够吸引我国观众, 但是国内动画市场却缺乏让人眼前一亮的动画角色, 这也是由于我国具备创新思维的动画设计者不多, 即便是融入了传统文化元素, 设计出来的作品和角色仍然没有新意, 无法传达出传统文化的价值。在现阶段的高校动画专业教学中, 教师更加注重对学生的动画创作技术、设计技术的教学, 缺乏对学生创新思维、文化素质能力的培养, 这也导致了学生在动画设计实践的过程中不具备创新意识。而在这种以动画为主的艺术专业在教学中, 教师应强调学生创新思维的发展, 如果缺乏创新的动画作品则会导致艺术创作的灵魂缺失, 久而久之动画艺术就失去了发展根基。

(三) 对动画专业教学的支持力度不足

动画产业是一种以现代化计算机科学技术为核心的文化专业, 现代科技的发展也推动了动画产业的发展。而动画专业作为新时

代的新兴专业,在很多高校都是刚刚开设的。但是目前我国很多高校的动画专业教学在资源、设施、教学模式上仍然比较落后,而社会各界对动画专业教学的支持力度也不高,主要表现如下:首先,政府和相关部门在推动中华优秀传统文化融入高校动画专业方面的政策支持力度不足,缺乏相应的政策支持。其次,高校在动画专业建设和中华优秀传统文化融入方面的资金有限,难以支持开展教学、科研等实践活动。再者,高校和动漫企业之间的合作力度不足,并未形成产学研合作机制,缺乏共同开发和推广具有中华优秀传统文化特色的机会。

三、中华优秀传统文化融入高校动画专业创新人才培养的策略

中华优秀传统文化融入高校动画专业创新人才培养是一个具有重要意义的教育实践,它不仅能够传承和弘扬中华优秀传统文化,还能够为动画产业注入新的创意和活力。因此,高校动画专业应强化教学改革,将中华优秀传统文化融入其中,培养出具有创新品质的人才。国产单机游戏《黑神话:悟空》在海外引起轰动,其中蕴含了丰富的传统文化精髓,将其融入于教学中,有助于为学生提供思维导向。具体的教学实践策略如下:

(一) 强化专业建设,促进人才发展

中华优秀传统文化作为中华民族发展的根基,为中华民族的生存与发展积淀着深层次的精神追求,蕴含着丰厚的文化底蕴。因此,在动画创新人才培养的过程中,将中华优秀传统文化融入到其中,有助于更好地实现文化的创新,进而促进学科的建设与发展。为此,动画专业应强化专业建设,优化课程结构体系,优化和完善教学内容,引入中华优秀传统文化,构建一套切实有效的人才培养模式,进而培养出具有创新品质的动画领域人才。

动画作为视听结合的艺术,它能够利用动画角色的塑造、动画剧情的表达、动画主题的表述展现出独特的艺术魅力。在技术创新发展的背景下,学生能够提高自身的鉴赏力、创造力,这就需要教师在利用技术辅助教学的同时,开拓创新思维,进而发挥出动画的多元化特点。不仅如此,教师应将中华优秀传统文化渗透到教育工作中,坚持传统文化和时代精神的结合,培养出学生的创新品质,进而将研究成果转变为实际生产力,培养出新时代的复合型人才。

(二) 优化课程教学,融入传统文化

随着科学技术的高速发展和AI技术的发展,动画在技术+艺术领域实现了创新突破,动画专业课程结构也出现相应的改变。动画专业课程结构体系应以时代发展为核心,注重融入民族优秀传统文化,进而夯实课程的思想内核,从思想层面、实践运用层面进行融合,提升动画专业课程体系建设的持续性。

例如,在高校动画专业课程教学中,教师引入与动画游戏相关的教育内容。例如,将最近引发热议的国产游戏《黑神话:悟空》引入到课堂教学中。《黑神话:悟空》作为国内第一款独立制作的单机游戏,自2020年以来发布宣传视频后,每一次发布试玩操作视频都会引发全球范围玩家的讨论。这一游戏蕴含了丰厚的文化资源,文学、美术、音乐等多种媒体的配合,打造了独具中国传统文化的游戏动画。《黑神话:悟空》以原著《西游记》为背景,对人物、故事进行改变,以孙悟空为角色原型,重塑了角色的身份,打破了对以往文学经典中对孙悟空的认识,呈现出一个不一样的故事,但是并没有失去原著《西游记》的文化内核,呈现出一个具有东方魔幻色彩的西游世界。教师在《动画短片创作》等课程中,可以融入《黑神话:悟空》的动画要素,剖析动画中人物的特点,围绕着故事情节分析孙悟空、猪八戒的人物塑造情况,与原著的

内容进行对比,让学生深入理解和思考。

(三) 继承发扬文化,强化实践教学

动画专业根据课程的性质可以划分为理论课、实训课、实践课。动画专业自身也具有较强的实践性。为此,教师应在理论教学的基础上组织开展丰富的实训项目,让学生在实践应用中提高自身的素质能力。在动画实训课程教学中,教师应组织学生积极创作,在创作的过程中对艺术作品不断进行深加工,可以对优秀的动画作品进行学习、模仿和创新,不断突破原有的作品内容。

例如,在实训课程教学中,教师可以让学生根据《黑神话:悟空》中的动画作品进行编创,以《西游记》作为故事背景完成创作,以传统文化故事出发,设计动画的场景、角色的形象。在动画实训的过程中,教师引导学生从现有的优秀作品中挖掘作品主题的表达,剖析作品的结构特点,进而展开深度分析,并创作一个独立的原创作品。从作品分析、借鉴到创作的过程能够更好地达到实训的效果,提高实训的质量。在实训学习中,教师应为学生提供更多的作品展示机会,包括作业展示、年级交流等,进一步增强学生的创新品质和思辨能力,在相互学习的过程中实现进步和发展。

(四) 强化校内外联动,构建合作平台

现阶段,动画专业毕业生的理论基础和美术绘画基本功较为扎实,但他们的实验能力和创新意识仍然有待增强。探索提升学生创新能力的方法是近年来人才培养探索过程中的不懈目标。在近年来,高新技术的不断发展,实训设备的智能化发展趋势不断加快,对仿真技术的利用率也越来越高。在大数据时代背景下,高校应强化实践基地和创新实验室建设,在实训活动中以学生为主体,采用集中与分散、本地与远程、校内与校外多种形式结合的教学模式,更好地实现虚实结合,将学生的能力素质渗透到实训教学的各个环节,设置相对应的实践内容,促进学生的创新精神和实践能力的发展。

依托动漫艺术实验室、创新实验室、虚拟场景等现实技术,让学生使用更具真实性的实训设备,利用动画制作技术开发三维可视化的场景,让学生身临其境的在实训室中学习,进而完成各项任务,提高自我的实践创新能力。实训教学同时有助于弥补理论课程教学中的问题,不断丰富课程教学的内容,有助于拓宽学生的学习视野。

四、结语

综上所述,将中华优秀传统文化融入到高校动画专业教学中,不仅是文化传承与创新的时代要求,同样也是动画艺术发展的持续推动力。深入挖掘传统文化的价值精髓,将其独特的美学思想、历史故事和当代的动画技术结合,有助于为动画作品注入更加深厚的文化内涵,进而培养出具有本土情怀的动画创作人才。随着全球化进程的加速和文化交流的日益频繁,中华优秀传统文化在动画专业中的传承和创新将具有更加广阔的空间和前景。

参考文献:

- [1] 宋悦. 传统文化融入高校动画课程研究——以动画角色设计课程为例[J]. 艺术家, 2024(02): 93-95.
- [2] 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.
- [3] 刘迅. 非物质文化遗产在地方高校动画艺术教育中的融创机制与实践思考[J]. 美术教育研究, 2023(14): 74-76.
- [4] 胡丹玲. 中国传统文化元素在高校动画设计中的应用研究[J]. 戏剧之家, 2018(12): 97-98.