

# 中国传统绘画在五年制高职《概念原画》动画课程中的实践应用研究

唐雍容

江苏省南京工程高等职业学校, 中国·江苏 南京 210000

**摘要:** 在当前动画产业蓬勃发展的态势下, 对专业动画人才的综合素养提出了多元化要求。五年制高职《概念原画》课程作为培养学生创意构思与绘画实践能力的核心环节, 融入中国传统绘画元素具有重要意义。这不仅能够丰富课程教学体系, 促进民族文化的传承与发展, 还能从多维度提升学生作品的文化内涵与艺术表现力。论文将深入剖析中国传统绘画的独特特征与价值, 系统探讨其在五年制高职《概念原画》动画课程中的实践应用路径与成效, 旨在为动画教学改革提供具有参考价值的范例。

**关键词:** 中国传统绘画; 五年制高职; 概念原画; 文化传承与创新; 课程实践

## Research on the Practical Application of Traditional Chinese Painting in the Animation Course of *Conceptual Original Painting* in Five Year Vocational Education

Yongrong Tang

Jiangsu Province Nanjing Engineering Vocational College, 210000, China

**Abstract:** In the current booming trend of the animation industry, diversified requirements have been put forward for the comprehensive literacy of professional animation talents. The five-year vocational college course *Conceptual Original Painting* is a core component in cultivating students' creative ideation and painting practice abilities, and incorporating traditional Chinese painting elements is of great significance. This can not only enrich the curriculum and teaching system, promote the inheritance and development of ethnic culture, but also enhance the cultural connotation and artistic expression of students' works from multiple dimensions. This paper will deeply analyze the unique characteristics and values of traditional Chinese painting, and systematically explore its practical application path and effectiveness in the five-year vocational college *Concept Original Painting* animation course, aiming to provide a valuable reference for the reform of animation teaching.

**Keywords:** Chinese traditional painting; five-year vocational education; conceptual original painting; cultural inheritance and innovation; curriculum practice

### 0 前言

动画作为综合性强、受众广泛的艺术形式, 在全球文化传播与创意经济领域占据重要地位。《概念原画》课程是动画专业的核心, 着重培养学生的创意构思与绘画技巧的精准表达能力。在全球文化碰撞、交融的大背景下, 动画作品若想在激烈的市场竞争中脱颖而出, 必须具备独特的文化标识。中国传统绘画历经数千年沉淀, 蕴含着中华民族深邃的智慧与独特的审美理念。将其巧妙融入五年制高职《概念原画》动画课程, 对于培养兼具深厚民族文化底蕴与创新精神的动画专业人才意义重大, 也将为中国动画产业迈向新高度注入强劲动力。

### 1 中国传统绘画的特点与价值

中国传统绘画历史悠久, 底蕴深厚, 历经数千年的发展演变, 形成了独具特色的艺术体系, 蕴含着极高的艺术价值与文化价值。作品往往蕴含着丰富的历史故事、哲学思想

与道德观念, 反映着中华民族的精神追求与价值取向。这些特点共同构成了中国传统绘画独特的艺术魅力, 为后世艺术创作提供了宝贵的灵感源泉。

从特点上看, 中国传统绘画强调笔墨神韵。笔墨不仅是造型手段, 更是画家情感与精神的寄托。毛笔的提按、轻重、缓急等变化, 线条展现出丰富的表现力, 或刚劲有力, 或婉转流畅, 或飘逸灵动, 成为中国传统绘画区别于其他绘画体系的显著特征。例如, 吴道子的画作, 其线条“吴带当风”, 流畅飞扬, 生动地表现出人物的动态与神韵。

在构图方面, 中国传统绘画讲究经营位置, 追求独特的画面布局。它不拘泥于西方绘画中的焦点透视, 而是采用散点透视法, 画家能够根据创作需要自由地安排画面元素, 突破时空限制, 营造出宏大、深远的意境。像《清明上河图》, 通过散点透视, 将北宋都城汴京的繁华景象全方位地展现在观者眼前, 各个场景过渡自然, 繁而不乱。

中国传统绘画注重意境营造, 画家们力求通过画面传

达出一种超脱于物象之外的精神境界和情感氛围。他们借助山水、花鸟、人物等题材,融入自己对自然、人生的感悟与思考,使观者在欣赏画作时能产生强烈的情感共鸣,获得心灵的触动与启迪。

就价值而言,中国传统绘画承载着丰富的历史文化信息,是研究古代社会生活、风俗习惯、思想观念等方面的珍贵资料。从顾恺之的《洛神赋图》中,我们可以领略到魏晋时期的审美风尚和服饰特点;阎立本的《步辇图》则直观地展现了唐代的政治外交场景。

其艺术价值更是不可估量,为后世艺术家提供了源源不断的创作灵感与借鉴。传统绘画中的技法、构图、审美理念等,经过不断传承与创新,成为中国现代绘画发展的重要基石。同时,中国传统绘画在世界艺术之林中独树一帜,彰显了中华民族的文化自信,促进了中外文化的交流与融合,对世界艺术的发展产生了深远影响。

## 2 中国传统绘画在五年制高职《概念原画》动画课程中的实践应用方法

尽管当前课程意识到融入中国传统绘画元素的重要性,但在实际教学内容中,传统绘画元素与现代动画需求的融合尚不够深入。例如,在讲解传统绘画的造型语言、色彩体系、构图法则及服饰造型时,往往仅停留在表面赏析,未能充分引导学生将这些元素有机地转化为现代动画概念原画中的实用技能。在教授传统工笔画线条表现时,没有足够的课程环节指导学生如何运用类似线条风格塑造具有现代感的动画角色或场景,导致学生难以在创作中有效运用传统元素,作品缺乏文化底蕴与创新性的融合。

综合以上因素,《概念原画》课程与中国传统绘画相结合尝试从以下几个方面来融入实践。

### 2.1 课程内容设计

#### 2.1.1 传统绘画元素的赏析与学习

课程起始阶段,专门设置课时进行中国传统绘画元素赏析。从人物、山水、花鸟等不同的题材和不同的类型,带领学生们观赏学习,引导学生深入剖析作品中的构图布局、造型特征、色彩运用及线条表现等元素。详细的解析,使学生能深刻理解中国传统绘画的独特美学知识。同时,在学生赏析的过程中,教师鼓励学生进行小组讨论,分享各自对传统绘画元素的理解和感受,以此激发学生创新思维,为接下来的创作实践打下理论基础。在学生赏析过程中,教师还可以结合现代动画概念,引导学生思考如何将传统元素融入现代动画设计中,进而使学生能明确学习目标,为后续创作提供灵感及方向。具体的赏析与学习包括以下内容:

##### ①独特的造型语言。

以线造型是中国传统绘画最为鲜明的特征之一。东晋顾恺之笔下线条细腻流畅,如“春蚕吐丝描”,生动勾勒人物形象;唐代吴道子的“吴带当风”,则赋予线条强烈的动感。

在中国传统绘画中,线条绝非仅仅勾勒物体外形,更承担着传递物质感、动态神韵及画家情感的重任。例如,在工笔画经典之作《簪花仕女图》中,画家运用细腻多变的线条,精准描绘出仕女们华丽繁复的服饰纹理,以及优雅婀娜的体态神情,将唐代贵族妇女的雍容气质展现得淋漓尽致。这种独特的造型手段为《概念原画》创作提供了源源不断的灵感,能让原画作品更具灵动性与艺术张力。除了线条运用外,中国传统画还讲究“骨法用笔”,即通过对线条力度、速度和方向的精准把控,展现出物体的内在结构和生命力。这种笔法在宋代的山水画中尤为突出,如范宽的《溪山行旅图》,通过刚劲有力的笔触,将山石的肌理、质感以及山势的雄伟磅礴表现得淋漓尽致。

##### ②丰富的色彩体系。

中国传统绘画遵循“随类赋彩”原则,强调依据物体的固有属性、画家情感及所处环境赋予色彩。传统绘画常用的朱砂、石青、石绿等颜料,色彩鲜艳且质地沉稳。在山水画创作中,常以墨色为主导,通过墨色的浓淡、干湿、疏密变化,营造出山水的远近层次与空间感,生动诠释“墨分五色”的精妙韵味。这种色彩运用观念有助于学生在《概念原画》创作时,突破写实色彩的限制,更自由地运用色彩塑造氛围、抒发情感,为作品增添独特魅力。在赏析中,教师应引导学生深入理解中国传统画色彩运用的独特韵味,分析传统绘画中色彩与墨色的巧妙结合,以及色彩如何服务于画面整体意境的营造。这样的赏析性操作,能让学生感受色彩在传统绘画中的表现力,增强画面的视觉冲击力,营造出宁静致远的氛围。

##### ③精妙的构图法则。

中国传统绘画的构图注重意境营造与画面平衡。在山水画中,常见的“三远法”——高远、深远、平远,为画面构建出丰富的空间层次。例如北宋范宽的《溪山行旅图》,采用高远构图,巨峰高耸,占据画面主体,山下溪流潺潺、行人匆匆,以强烈的视觉对比,展现出自然山水的雄浑壮阔。花鸟画中,画家常运用“开合”构图,通过花朵、枝叶的布局,使画面有起有合,富有节奏感与韵律感。这种独特的构图思维,能够帮助学生在《概念原画》创作中,合理安排画面元素,增强作品的视觉冲击力与艺术感染力。通过引导学生思考构图法则,可以激发学生对传统绘画构图法则的深刻认识,激发创造力,为《概念原画》创作注入新的灵感。

##### ④华美的服饰造型。

传统绘画中的服饰造型是中华文化的重要载体。从汉服的宽袍大袖、唐装的袒胸露臂到明清服饰的精致繁复,不同时期的服饰造型反映了当时的社会风貌、审美观念与文化习俗。在《韩熙载夜宴图》中,人物服饰的款式、纹理、配饰等细节刻画入微,男士的长袍展现出儒雅气质,女士的襦裙尽显温婉柔美,这些服饰不仅丰富了画面内容,更传递出特定时代的文化信息。在《概念原画》角色设计中借鉴传统

服饰造型,能够为角色增添独特的文化魅力,使角色形象更加丰满立体。

#### ⑤深远的文化内涵。

中国传统绘画深深扎根于数千年中华文化的土壤,与哲学、文学、历史等领域紧密相连。众多绘画作品蕴含着道家顺应自然、儒家修身济世等思想理念。大量文人山水画描绘宁静悠远的山水景致,表达画家对大自然的敬畏热爱以及对超脱世俗生活的向往,充分体现了道家“天人合一”的哲学境界。绘画作品中常出现的梅兰竹菊“四君子”形象,象征着君子的高洁品格,深受儒家文化影响。将这种深厚的文化内涵融入《概念原画》,能极大提升作品的思想深度与文化价值,使其在众多作品中脱颖而出。

### 2.1.2 传统元素与概念原画结合创作

通过系统的学习,让学生直观感受传统绘画的艺术魅力,逐步培养学生对传统绘画的兴趣与敏锐的审美感知能力后,以项目为载体,学生小组化,以中国风为主题,每组学生设计一款游戏,最终呈现游戏设定中的角色、道具与场景,后续衍生出游戏界面、游戏图标等,学生在创作的过程中,了解并掌握概念原画设计的流程,将中国传统绘画的元素融入进作品中,做到将理论转化为实践、理论与实践的相结合。在项目执行过程中,教师要引导学生挖掘传统绘画元素,如山水画的意境、花鸟画的灵动、人物画的传神等,鼓励学生大胆创新,以现代审美视角重新诠释传统绘画,赋予其新的生命力。同时,学生还应关注传统绘画中的色彩搭配、线条运用等技巧,将这些元素巧妙融入概念原画设计中,在保留作品传统韵味的同时,又不失现代感。这样通过不断的实践探索,学生便会掌握如何在概念原画设计中灵活运用这些传统画元素,创作出与众不同的优秀作品。

## 2.2 教学方法的运用

### 2.2.1 项目驱动教学法

项目驱动教学是一种以学生为主体地位的教学法,能提高他们的紧迫感,积极运用所学知识解决实际问题,因此非常适合《概念原画》动画课程教学。教师可设计以中国传统绘画为主题的综合性项目,策划制作一部具有浓郁中国传统风格的动画游戏的概念原画集。将学生分成若干小组,每个小组成员承担角色设计、场景设计、道具设计等不同板块的任务。在项目推进过程中,学生需综合运用所学的传统绘画知识与技能,完成一系列概念原画创作。借助项目驱动模式,有效提升学生的实践动手能力与团队协作水平。在角色设计小组中,要求学生深入研究传统服饰造型,为角色设计出独特的服装;场景设计小组则要运用传统绘画构图营造出富有意境的场景。道具小组则从传统绘画中汲取灵感,创造出符合课程设计以及蕴含传统元素的道具,从而增强动手能力。在执行项目过程中,小组要定期进行汇报交流,分享自己的创作心得体会,教师来回巡视,给予学生一定指导。项

目完成后,组织学生进行成果展示与互评,让学生在相互学习中不断进步,同时也为他们的辛勤付出给予肯定与鼓励。通过这样的项目驱动教学法,学生不仅掌握了《概念原画》动画课程的核心知识与技能,更在实践中深刻体会到了中国传统绘画的魅力与价值。

### 2.2.2 案例教学法

案例教学法同样是高职《概念原画》动画课程可以借助的教学方法,可以很好的提高学生利用所学知识解决实际问题能力。教师要引导学生广泛收集国内外成功运用中国传统绘画元素的优秀动画作品案例,如《大鱼海棠》《哪吒》等,深入剖析这些作品在概念原画设计方面的独到之处与成功经验。分析《大鱼海棠》中如何借鉴传统绘画的色彩与构图,打造出奇幻而富有东方韵味的大海世界;探讨《哪吒》里角色服饰造型对传统元素的创新运用。通过对这些经典案例的细致分析,学生可以深刻理解中国传统绘画元素在现代动画概念原画设计中的灵活运用与创新表现。同时,鼓励学生自行选择感兴趣的案例进行深入研究,并在课堂上分享自己的见解与分析结果,以此促进学生之间的交流与启发。教师还可以组织学生就某一案例进行模拟创作,让学生亲自尝试将传统绘画元素融入自己的概念原画设计中,从而在实践中加深对所学知识的理解与掌握。可以说,案例教学法不仅丰富了学生的知识体系,更培养了他们的创新思维与问题解决能力。

### 2.2.3 实践教学法

实践教学对于提高学生的实战能力非常重要,也是现代教学所推崇的教学法。教师要定期组织学生参观博物馆、美术馆举办的传统绘画展览,让学生近距离观赏、感受原作的艺术魅力。邀请传统绘画领域的艺术家或动画行业资深专家走进校园,举办专题讲座、工作坊,与学生进行面对面的交流指导,帮助学生解决实践过程中遇到的难题,切实提高学生的实践操作水平。在工作坊中,专家可以针对学生在传统绘画构图、服饰造型表现等方面的问题进行现场指导,提升学生的绘画技巧。此外,学校可以与企业合作,建立校外实习基地,让学生在真实的动画创作环境中实习,亲身体验动画概念原画设计的全过程。

可以说,将中国传统绘画融入五年制高职《概念原画》动画课程,是培养高素质动画专业人才的可行且有效路径。通过实践应用,学生在作品质量、创新能力以及文化传承意识等方面均取得了显著进步。但实践过程中暴露出的传统绘画与现代动画技术融合、教学资源建设、学生个体差异应对等问题,需要持续改进与完善。未来,应进一步深化传统绘画与现代动画教育的融合,不断探索创新教学模式与方法,丰富教学资源,为学生打造更优质的学习环境,培育出更多能够推动中国动画产业繁荣发展的优秀人才,让中国传统绘画在现代动画领域绽放新的光彩。

### 3 结语

综上所述,中国传统绘画在五年制高职《概念原画》动画课程中的实践应用具有深远意义,值得教育工作者持续深入研究与实践。通过传统文化与现代动画教育的有机结合,为中国动画事业的发展注入源源不断的活力与创造力。这种实践性的教学模式,促进了中国传统文化的传承与创新,提升了动画专业教育质量。在今后,我们期待更多以中国传统绘画为灵感的动画作品的出现,通过多种姿态向世界展示中国文化的独特魅力和深厚底蕴,展现中国的软实力。

### 参考文献:

- [1] 胡晓芳.高职院校动画专业优秀传统文化实践教学探究[J].中国民族博览,2024(14):199-201.
- [2] 张帆.传统文化元素在高职院校动画前期设计课程教学中的创新应用研究[J].玩具世界,2024(11):221-223.
- [3] 金益.传统民俗文化在高职动画教学中的融合研究——以二十四节气动画为例[J].湖北函授大学学报,2018,31(15):116-118.

作者简介: 唐雍容(1985-),女,中国江苏南京人,硕士,讲师,从事艺术设计研究。