

新时代背景下中德动画人才培养模式比较

姜贞

首都师范大学科德学院, 中国·北京 102602

摘要: 论文通过对中国和德国动画人才培养模式的深入比较分析, 探讨了两国在新时代背景下动画教育的异同。经研究发现, 中德两国在教育理念、课程设置、实践训练等方面, 既有共性, 也存在显著差异。论文就如何借鉴彼此优势、推动本国动画教育发展提出了建设性意见, 试图为促进中德动画教育交流与合作提供新的思路。

关键词: 新时代; 动画教育; 人才培养; 中德比较

Comparison of Talent Cultivation Models for Animation between China and Germany in the Context of the New Era

Zhen Jiang

Kede College, Capital Normal University, Beijing, 102602, China

Abstract: The paper explores the similarities and differences in animation education between China and Germany in the context of the new era through in-depth comparative analysis of their animation talent training models. It has been found that there are both similarities and significant differences between China and Germany in terms of educational philosophy, curriculum design, and practical training. The paper puts forward constructive suggestions on how to learn from each other's advantages and promote the development of animation education in our country, attempting to provide new ideas for promoting exchanges and cooperation in animation education between China and Germany.

Keywords: new era; animation education; talent cultivation; comparison between China and Germany

0 前言

随着数字技术的飞速发展和全球文化创意产业的蓬勃兴起, 动画作为一种重要的视觉艺术形式和文化传播媒介, 其重要性日益凸显。培养高素质的动画人才, 不仅关乎动画产业的未来发展, 更是一个国家文化软实力的重要体现。中国和德国作为世界上重要的文化大国和经济强国, 在动画教育领域都有着悠久的传统和独特的优势。论文旨在比较分析中德两国在新时代背景下动画人才培养模式的异同, 探讨两国动画教育的发展趋势, 并为两国动画教育的未来发展提供借鉴和启示。

1 新时代背景下中德动画教育的发展状况

新时代是一个充满机遇与挑战的时代。世界范围内各种文化交流、交融、交锋更加频繁。面对复杂的国际环境, 实现从文化大国到文化强国的跨越, 是当代中国面临的重大课题。2018年9月, 习近平总书记在全国教育大会上强调, 要扩大教育开放, 同世界一流资源开展高水平合作办学。改革开放四十周年以来, 中国教育在“引进来”的同时大踏步地“走出去”, 通过引进优质教育资源、合作培养高层次人才等举措, 包容、借鉴、吸收各种文明的优秀成果, 加强人文交流, 增进民心相通。

特别是在人工智能飞速发展的背景下, 动画教育面临

着前所未有的变革。人工智能、虚拟现实等新技术的出现, 正在改变传统的动画制作流程和表现形式。动画应用领域不断扩大, 从娱乐到教育、医疗、建筑等各个行业都对动画人才提出了新的要求。国际合作日益频繁, 跨文化交流能力成为动画人才的必备素质。原创性和创新能力成为评判动画作品的重要标准。

中国动画教育起步较晚, 但发展迅速。近年来, 国家高度重视文化创意产业的发展, 动画教育得到了前所未有的关注和支持。目前, 中国已形成了以高校为主体、职业院校和培训机构为补充的多层次动画教育体系。然而, 中国动画教育仍面临着一些挑战, 例如理论与实践脱节、创新能力有待提高等问题。

德国作为现代设计的发源地之一, 其动画教育有着深厚的历史积淀。德国动画教育以其严谨的教学体系、注重实践的教学方法和高度的国际化特色而闻名。许多德国动画学校在国际上享有盛誉, 培养出了大量优秀的动画人才。然而, 德国动画教育也面临着如何在保持传统优势的同时适应数字时代需求的挑战。

2 中德动画人才的培养的具体体现

通过对中德两国动画人才培养模式的深入比较分析, 两国动画教育在教育理念、课程设置、教学方法和实践训练等方面的异同。中国动画教育注重系统性和技能培养, 而德

国动画教育更强调创新性和个性化发展。在新时代背景下,两国动画教育都面临着技术与艺术融合、国际化与本土化平衡、创新创业能力培养等共同挑战。

2.1 教育理念

中国动画教育强调“厚基础、重技能”的培养理念。主要特点包括:①全面发展:注重学生的综合素质培养,包括艺术修养、技术能力和文化底蕴;②继承创新:强调传统文化的传承与创新,鼓励学生从中国传统艺术中汲取灵感;③产学结合:重视与行业的紧密合作,培养适应市场需求的实用型人才;④技术导向:较为注重技术技能的培养,以满足快速发展的动画产业需求。

德国动画教育秉持“创新性、个性化、国际化”的培养理念。主要特点包括:①创意至上:强调学生的创意思维和艺术表现能力,鼓励原创和实验性作品;②个性化培养:尊重学生的个性发展,提供灵活的课程选择和个性化的指导;③跨学科融合:推崇跨学科学习,鼓励学生在艺术、技术、人文等多个领域全面发展;④国际视野:注重培养学生的国际化视野,鼓励国际交流和合作项目。

中德两国的动画教育理念虽然有所不同,但都体现了对人才培养的高度重视。中国更注重全面发展和市场适应性,而德国则更强调创新性和个性化。两国的教育理念各有优势,相互借鉴将有助于培养出更全面、更具竞争力的动画人才。

2.2 课程设置

中国的课程设置更加系统化和结构化,注重全面的知识体系构建;而德国的课程设置更加灵活和开放,强调学生的自主选择和跨学科学习。中国可以借鉴德国的做法,增加课程的灵活性和跨学科性;德国则可以从中国的做法中学习如何构建更系统的知识体系。

中国动画专业的课程设置,通常包括以下五个方面:第一,基础课程:包括素描、色彩、构图等美术基础课程,以及动画原理、电脑基础等专业基础课程。第二,专业核心课程:如二维动画、三维动画、角色设计、场景设计、动画编剧等。第三,技术课程:包括各种动画软件的使用,如 Adobe 系列、Maya、3ds Max 等。第四,文化课程:包括中国传统文化、艺术史、影视鉴赏等。第五,实践课程:包括短片创作、毕业设计等实践环节。

德国动画专业的课程设置通常更加灵活和个性化,主要包括:一是艺术基础,包括绘画、雕塑、摄影等多种艺术形式的学习;二是动画理论与实践,涵盖动画历史、动画美学、叙事技巧等理论课程,以及各种动画技法的实践课程;三是跨媒体课程,如交互设计、游戏设计、VR/AR 等新媒体课程;四是项目制作,贯穿整个学习过程,强调团队合作和实际项目经验;五是选修课程,提供大量选修课程,允许学生根据兴趣自由选择。

2.3 教学方法

中国的教学方法更注重知识的系统传授和技能的反复

训练,而德国的教学方法更强调学生的主动性和创造性。中国可以借鉴德国的做法,增加互动性和实践性的教学方式;德国则可以从中国的做法中学习如何更有效地传授基础知识和技能。

中国动画教育的教学方法主要包括:第一,讲授法,教师主导的课堂讲授仍是主要教学方式;第二,示范法,教师通过示范来教授具体的动画技巧和操作方法;第三,作业训练,通过大量的练习和作业来巩固所学知识和技能;第四,项目教学:逐渐增加的教学方式,通过完整的动画项目来培养学生的综合能力;第五,校企合作,邀请业界专家举办讲座,或与企业合作开展实践项目。

德国动画教育的教学方法更加多元化:一是工作室制,学生在导师指导下自主完成项目,强调实践和创新;二是研讨会,通过小组讨论、头脑风暴等方式激发创意和批判性思维;三是大师班,邀请业界知名专家进行密集型指导;四是跨学科合作,鼓励与其他专业的学生合作,培养跨领域合作能力;五是国际交流,通过交换生项目、国际工作坊等方式拓宽国际视野。

2.4 实践训练

中国的实践训练更注重与课程紧密结合,强调基本技能的掌握;而德国的实践训练更加注重真实项目经验和国际视野的培养。中国可以借鉴德国的做法,增加实践项目的多样性和国际化程度;德国则可以从中国的做法中学习如何更好地将实践与理论课程结合。

中国动画教育的实践训练主要包括:①课程作业:每门专业课程都有相应的实践作业。②实习实训:通常安排在大三或大四,学生到动画公司进行为期 1~3 个月的实习。③毕业设计:要求学生独立或小组完成一部动画短片作为毕业作品。④竞赛活动:鼓励学生参加各类动画竞赛,如“大学生动画节”等。⑤校内工作室:部分高校设有动画工作室,承接一些商业项目,让学生参与实际工作。

德国动画教育的实践训练更加多样化和国际化:一是项目制作,贯穿整个学习过程,学生需要完成多个完整的动画项目;二是实习计划,通常安排多次实习,包括国内和国际实习机会;三是创业孵化,部分学校设有创业孵化器,支持学生创办自己的动画工作室;四是国际合作,经常与国际动画公司或其他国家的动画学校合作开展项目;五是影展参与,鼓励学生制作的作品参加各种国际动画节和影展。

3 两种培养模式的优劣势

中国动画人才培养模式的优势体现在:第一,系统性强:课程设置全面,知识体系完整。第二,技能扎实:通过大量练习,学生能够熟练掌握各种动画技术。第三,适应市场:培养目标明确,毕业生能快速适应行业需求。第四,文化底蕴:注重传统文化教育,有利于创作具有文化特色的作品。

只是由于培养人才过程中过于注重技术训练,忽视了创意思维的培养,因此创新不足,人性化不足。实践环节与

真实工作环境还有一定差距。国际交流机会相对较少,学生的国际竞争力有待提高。

德国动画人才培养模式正好相反,优势则在于注重培养学生的创造力和艺术表现能力,尊重学生的个性发展,培养方式灵活多样;提供大量国际交流机会,培养学生的国际视野;通过多个真实项目,学生积累了丰富的实践经验。

劣势则是灵活的课程设置可能导致知识体系不够完整,过于强调创意可能忽视了基本技能的训练;培养目标较为宽泛,可能影响学生的职业定位,就业方向不够明确;个性化的培养方式和国际交流项目可能带来较高的教育成本。

4 新时代背景下中德动画教育的发展趋势

第一,技术与艺术的融合。随着技术的快速发展,动画教育正在经历一场深刻的变革。无论是中国还是德国,都在积极探索如何在教育中更好地融合技术与艺术。R/AR、实时渲染、人工智能等新技术正被引入动画课程;鼓励动画专业学生与计算机、工程等专业学生合作,促进技术与艺术的交叉创新;增设数字艺术相关课程,培养学生运用新技术进行艺术创作的能力。

第二,国际化与本土化的平衡。在全球化背景下,如何在保持本土文化特色的同时提升国际竞争力,成为中德两国动画教育共同面临的挑战。中德两国都在增加国际合作项目,提供更多跨文化学习机会。加强本国文化教育的同时,鼓励学生创作具有文化特色的作品;增加外语课程和双语教学,提高学生的国际沟通能力。

第三,创新创业能力的培养。面对快速变化的市场环境,培养学生的创新创业能力成为新时代动画教育的重要目标:在保持技能训练的基础上,增加创造力和艺术表现力的培养;增设创业相关课程,培养学生的商业思维和管理能力;建立校内创业孵化平台,支持学生创办自己的动画工作室;加强高校与业界的合作,为学生提供更多实际项目经验;

第四,终身学习能力的重视。在知识更新速度不断加快的今天,培养学生的终身学习能力变得尤为重要,加强对学习方法和自主学习能力的培养;建立在线学习平台,为毕业生提供持续学习的机会;建立强大的校友网络,促进知识共享和职业发展。

第五,中德动画教育的合作。在高校之间建立长期的

学生交换和教师互访机制;共同开发融合两国优势的动画课程;组织中德学生合作完成动画项目,促进文化交流和互学互鉴;建立中德动画教育研究平台,共同探讨动画教育的未来发展。定期举办中德动画节,展示两国学生作品,促进文化交流。

总之,为了更好地适应新时代的需求,中国动画教育需要在保持自身优势的基础上,加强创新能力培养,提高教育的个性化程度,拓宽国际视野。德国动画教育则应在保持创新性和国际化特色的同时,加强系统性知识培养,重视基础技能训练。此外,加强中德两国在动画教育领域的合作交流,将有助于两国互学互鉴,共同推动动画教育的发展。

未来的国际动画教育应该是开放、包容、创新的,既能培养学生扎实的专业技能,又能激发其创新潜能;既能传承本国文化精髓,又能具备国际视野和跨文化交流能力。只有这样,才能培养出能够引领未来动画产业发展的高素质人才。

参考文献:

- [1] 刘强,张明.人工智能时代动画教育的变革与创新[J].科技与教育,2023(4):78-83.
- [2] 李明华.中国高校动画专业人才培养模式研究[J].艺术教育,2020(3):120-124.
- [3] 陈静.新时代背景下我国高校动画专业教育改革研究[J].现代教育论坛,2019(2):56-61.
- [4] 王晓明.德国艺术院校动画教育模式探析[J].世界教育信息,2021(5):68-72.
- [5] Müller H. The Future of Animation Education in Germany: Challenges and Opportunities[J]. Animation Studies,2021,15(1):45-60.
- [6] Schmidt E. Bridging Art and Technology in German Animation Schools[J]. Digital Arts Education Review,2023,12(2):180-195.
- [7] 杨光,李红.新文科背景下动画专业人才培养模式创新研究[J].高等教育研究,2022(7):112-118.

作者简介:姜贞(1981-),女,中国河北人,博士,副教授,从事电影史及理论研究。

课题项目:北京市高等教育学会课题,新时代背景下中德动画人才培养模式比较(课题编号:MS2022254)。