

非遗在二维动画专业中的教学模式研究

陈在丹 李琳婧

重庆移通学院 重庆合川 401520

摘要：非物质文化遗产保护与传承已然成为全球文化发展的热点，数字化时代的到来对文化传播方式产生了深刻的变革，如何借助现代教育手段推动非遗的有效传承成为高校教育的新课题。二维动画作为一种兼具艺术性与传播性的媒介，具有强大的传播力与表现力。本文试结合非遗的活态性和实践性特征，探讨其在二维动画专业教学中的融合路径，提出以文化认知到产业实践为核心的教学模式，旨在通过课程教学与校企合作等，培养具备非遗传承意识与创意思维的动画人才，助力非遗在当代的可持续发展。

关键词：非物质文化遗产；二维动画；教学模式

引言

教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》中，明确要求“把思想政治教育贯穿人才培养体系，全面推进高校课程思政建设，须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体，发挥好每门课程的育人作用”^[1]非物质文化遗产，简称非遗，是指各族人民世代相传，并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式。^[2]非遗作为中华民族文化的重要基因，面临着全球化与现代化的冲击。诸多非遗项目面临后继无人的状况，老艺人年事渐高，而愿意投身学习并传承这些技艺的年轻人寥寥无几。二维动画作为视觉艺术的重要组成部分，具有叙事生动、传播广泛的优势，能够为非遗保护与振兴提供兼具学理性与实践性的新视角。将非遗元素融入专业教学中，既可解决文化传承困境，又能提升动画专业与企业接轨的契合度。

一、文化传承使命下的二维动画教学转型

1. 非遗活态传承的当代困境

非遗的活态传承在当今社会面临着重重挑战。非遗

基金项目：2024年重庆移通学院校级应用研究项目《“互融共创”教学模式下〈二维动画制作〉课程思政教学改革与实践》；项目编号：KY2024039。

作者简介：

陈在丹（1989.2—），女，汉族，重庆人，讲师，硕士，研究方向：美术学。

李琳婧（1996.1—），女，汉族，重庆人，讲师，硕士，研究方向：戏剧与影视学。

能否在代际之间得到持续传承，决定着非遗能否存在以及是否有生命力。^[3]代际传承是首当其冲的关键问题，年轻一代对非遗技艺的兴趣缺失，使得非遗传承难以存续。传承环境的变迁同样也给非遗活态传承带来了巨大冲击。现代社会的快速发展，使得传统的农耕文明逐渐被工业文明和信息文明所取代。许多非遗项目从诞生起便依存于特定的传统社会环境，社会环境一旦改变，它们也就失去了赖以生存的土壤。如某些乡村地区曾经盛行的祭祀仪式、民俗节庆等活动，由于大量青年劳动力涌入城市，乡村人口结构发生变化，这些活动的规模和影响力不断缩小，相关的非遗技艺也因此面临传承危机。

数字化时代的到来为其带来了前所未有的机遇。数字化技术为非遗的记录提供了全新的手段。借助三维建模、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等先进技术，可以对非遗项目进行全方位、多角度、高精度的记录。VR技术对非遗保护与传承的应用模式主要包括游戏模式、镜子模式和艺术模式。^[4]互联网平台的兴起极大地拓展了非遗的传播范围。社交媒体、视频平台、直播平台等成为了非遗传播的新阵地。许多非遗传承人或相关机构通过这些平台上发布非遗相关的短视频、直播展示非遗技艺等方式，吸引了大量网友的关注。目前抖音上一些关于传统剪纸、面塑等非遗技艺的视频，点赞量和播放量数以百万计，让更多人了解到这些非遗项目的魅力。同时通过互联网平台，非遗还能够突破地域限制，传播到世界各地，提升其国际影响力。

2. 二维动画教学的路径探索

在当前的高等教育中，二维动画专业教学面临着同

质化问题。课程设置方面,许多高校的二维动画专业课程大同小异。基础课程普遍围绕绘画基础、动画原理等展开,专业课程也大多集中在角色设计、场景设计、动画制作软件的学习上。这种相似的课程设置导致学生所学内容缺乏独特性和针对性,难以满足市场对多样化动画人才的需求。教学内容与方法也存在单一化的问题。在教学内容上,过于注重动画制作的技术层面,强调软件操作和绘画技巧的训练,而对动画作品的文化内涵、创意构思等方面的培养相对不足。学生往往只是机械地学习如何制作动画,而缺乏对动画背后文化意义的深入理解和挖掘。这种教学模式使得学生的作品往往风格相似,缺乏个性和创意,难以在竞争激烈的动画市场中脱颖而出。

面对二维动画教学的同质化危机,实现特色化突围迫在眉睫。从市场需求来看,随着动画产业的不断发展,市场对动画作品的需求日益多元化。除了传统的商业动画,具有地域文化特色、艺术探索性的动画作品也越来越受到观众的青睐。例如,以中国传统文化为背景的动画电影《哪吒之魔童闹海》《大鱼海棠》《雄狮少年》等,特别是《哪吒之魔童闹海》以154亿的票房荣列全球影史票房榜第5名,凭借其独特的中国风画面和文化内涵,在国内外都获得了极高的关注度。这表明市场需要更多具有特色的动画作品,而高校二维动画教学作为培养动画人才的重要环节,必须顺应这一市场需求,通过挖掘地方文化资源,打造具有特色的动画作品,培养出能够满足市场多样化需求的专业人才,提升学生在就业市场中的竞争力。从学生个性化发展的角度来看,特色化教学能够充分尊重学生的个性差异,为学生提供更广阔的发展空间,鼓励他们发挥自身优势。通过将非遗文化融入二维动画教学,能够激发学生的创作灵感,让学生在学习过程中找到自己的定位和方向,创作出具有个人风格的优秀作品。

二、非遗与二维动画专业教学中的融合

1. 非遗作为动画创作的文化母体

非遗作为人类文明的瑰宝,蕴含着丰富的文化内涵、独特的艺术风格和深厚的历史底蕴,为动画创作提供了取之不尽的素材和灵感源泉,堪称动画创作的文化母体。非遗涵盖了诸多领域,包括传统口头文学、传统美术、传统音乐、传统舞蹈、传统技艺、民俗等,这些丰富多样的形式为动画创作提供了广阔的空间。

中国的民间故事、神话传说等具有生动的情节、鲜

明的人物形象和深刻的寓意,是动画剧本创作的优质素材。动画电影《哪吒之魔童降世》就取材于中国传统神话故事,通过对经典故事的重新演绎和创新,融入现代价值观,成为了票房与口碑双丰收的佳作。剪纸、刺绣、年画等非遗美术形式的造型、色彩和构图等元素,皆可为动画的角色设计、场景设计提供独特的视觉灵感。第20届中国动漫金龙奖最佳系列动画奖铜奖《怪兽小馆》借鉴了传统的水墨风,在角色设计上结合《山海经》,使得画面具有浓郁的民间艺术特色。传统音乐和舞蹈同样为动画创作增添了独特的魅力。许多动画作品巧妙地运用了传统音乐的旋律和节奏,增强了作品的感染力和文化氛围。例如,动画短片《山水情》中运用了中国传统的古琴音乐,与水墨风格的画面相得益彰,营造出了悠远、空灵的意境。《怪兽小馆》的片尾曲结合了中国非遗泉州南音,独特的曲谱与唱腔巧妙结合。传统舞蹈的动作、姿态和韵律也可以为动画角色的动作设计提供参考,使动画角色的动作更加生动、富有表现力。

2. 动画作为非遗传承的教学载体

动画以其独特的艺术形式和强大的传播功能,成为了非遗传承的有效教学载体。动画具有直观性和形象性的特点,能够将抽象的非遗知识和技艺以生动、有趣的方式呈现出来,便于学生理解和学习。对于一些复杂的传统技艺,如陶瓷制作工艺,通过动画可以将从选土、制坯、装饰到烧制等一系列工序详细地展示出来,让学生清晰地了解每一个步骤的操作方法和技巧。动画丰富的表现力和创造力拓展了非遗的多样化演绎和创新,激发学生的学习兴趣 and 创作热情。学生可以根据自己对非遗的理解,运用动画的手法对非遗故事、形象等进行重新创作,赋予非遗新的生命力。

动画的传播范围广泛,可以突破时间和空间的限制,将非遗文化传播到更广阔的受众群体中。通过网络平台、电视媒体等渠道播放非遗主题的动画作品,能够让更多人了解和认识非遗,提高非遗的知名度和影响力。同时,学生在创作非遗主题动画作品的过程中,也加深了对非遗文化的理解和认同,从而增强了传承非遗的责任感和使命感。

三、“文化认知——创意转化——产业实践”三维教学模式

1. 课程设计:文化认知与创意实践并重

在当今全球化与数字化快速发展的时代背景下,为使二维动画专业学生能够深入理解非遗的丰富内涵与价

值,基础理论模块起着至关重要的启蒙与引导作用。

可开设“非遗文化概论”相关课程,系统地向学生介绍非遗的定义、分类、历史发展和价值意义等内容,让学生对非遗有一个全面、深入的认识。通过讲解不同地区、不同类型非遗项目的特点和传承情况,引导学生了解非遗的多样性和丰富性。同时,引入相关的学术研究成果和案例分析,培养学生对非遗文化的研究兴趣和分析能力。

传统艺术符号作为非遗文化的直观表现形式,承载着深厚的历史文化内涵。教师可带领学生深入探究各类传统艺术符号的起源。通过对符号演变的研究,学生能够清晰地看到文化在历史长河中的传承与变迁。在解析传统艺术符号的象征意义时,教师注重引导学生从文化、宗教、民俗等多个角度进行理解。此外,课程还应详细分析传统艺术符号在不同艺术形式中的应用规律,无论是民间剪纸、刺绣,还是建筑装饰、年画等,都蕴含着丰富多样的艺术符号。在文化创意产业飞速发展的今天,创意已经成为文化产业的核心和文化产品成功与否的关键。^[5]通过大量的案例分析与实际操作,学生能够熟练掌握传统艺术符号的造型规律,学会提取、变形与创新运用这些符号,为后续的动画创意设计积累丰富的素材与灵感,使他们在创作中能够准确地运用传统艺术符号传达非遗文化的精髓。

2.校企合作:构建产教融合生态圈

产业项目导入教学,与动画公司合作开展产业项目导入教学,为学生提供了接触真实商业项目的机会,使他们能够在实践中提升专业能力,了解市场需求,培养创新思维与团队协作精神,同时也为非遗的创新性发展与传播提供了有力支持。如2024年暑期档上映的动画电影《落凡尘》即属于校企合作模式,其导演钟鼎为广州美术学院动画专业副教授,他曾提到“希望能够有机会将学生的作品和想法用某种方式去跟商业结合,让更多人可以看到,有着更多孵化的可能”。《落凡尘》从四大民间传说中挖掘题材,选定了牛郎织女的故事,然后颠覆了神话传说中的织女形象,使其更适应商业开发需求。

《画江湖之不良人》第七季片尾显示北京若森数字科技股份有限公司与多个院校进行了校企合作。如燕京

理工学院、重庆工商大学艺术学院、四川传媒学院网络视听产业学院、重庆移通学院戏剧影视学院、重庆电讯职业学院和晋中信息学院,这充分彰显了产教融合机制的实践成效。通过校企合作,进一步推动育人方式的深度变革。致力于全方位提升学生的实践动手能力与就业创业能力,构建一套紧密贴合行业产业发展需求的人才培养体系,以此培育出兼具实践能力与创新精神的高素质应用型人才。通过这种方式,促使教育与产业需求精准对接,让学生在学习过程中不仅积累扎实的理论知识,更能通过实践锻炼,掌握实际操作技能,为未来顺利进入职场、投身创新创业活动奠定坚实基础,确保所培养的人才能够迅速适应并推动行业产业的动态发展。

结语

在全球化与现代化进程中,非遗传承与二维动画专业教学均面临挑战。非遗传承受主体流失、环境变迁、传播局限等困扰,虽数字化带来机遇,但仍需探索适宜的新途径。二维动画教学同质化,难以满足市场需求,非遗为动画创作供素材灵感,动画则作为非遗传承的有效载体,二者融合互利共赢。课程设计强调文化认知与创意实践,校企合作通过产业项目培养学生能力,推动非遗创新发展。非遗不是化石,而是流动的河,动画教学应做引水入渠的匠人,未来应深化融合,完善模式,加强课程与校企合作建设。通过协同努力,培养更多具非遗传承意识与创意思维的动画人才,实现非遗可持续传播发展,让非遗在现代社会绽放光彩。

参考文献

- [1]教育部.教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].2020-05-28/2023-11-03.
- [2]朱刚.作为认识论和方法论的非物质文化遗产[J].民俗研究,2023(06):55-68.
- [3]宋俊华.高校非遗教育的内在逻辑与模式选择[J].民俗研究,2024(05):36-43.
- [4]段晓卿.虚拟现实在非遗保护中的应用探究[J].文化艺术研究,2020,13(01):9-23.
- [5]段晓卿.无纸动画语境下二维动画教学与创作改革刍议[J].美术大观,2018(02):154-155.