

动画专业造型课程群矩阵型育人模式实践探索

马力 姜倩 胡中平
(湘潭大学, 湖南 湘潭 411105)

【摘 要】 本文以数字雕塑课程为核心, 以动画速写课程为基础、三维角色设计与渲染课程为延伸, 涉及多门基础和专业课程的联动教学, 探索动画专业造型课程群矩阵型育人模式实践研究。通过教学内容的整合使得课程间合理对接, 层层递进推动课程群从知识传授向能力导向的内化型教学改革。课程群展开显隐结合、多样化的思政育人教育, 建立思政与历史人文相结合的资源案例, 推动课程群实践。

【关键词】 动画专业; 造型课程群; 矩阵型育人模式; 实践

一、推动动画专业造型课程群矩阵型育人模式教学内容的整合

动画专业造型课程群矩阵育人模式是指从横向建构动画专业造型课程群联动教学机制, 纵向深入育人探索, 通过课程育人、思政育人双管齐下的内化过程, 使课程群之间形成知识传授、育人能力提升, 最终达到价值引领的育人模式。在实际运用中, 数字雕塑是支点课程, 动画速写和色彩基础等课程是前者的基础, 动画角色设计与渲染以及动画专题创作等课程是拓展。因此, 动画专业造型课程群的搭建以数字雕塑为核心、以动画速写和三维角色设计与渲染为延展建构一个协同课程群。抓住三门“角色”课程的共性, 在科学性、整体性、关联性等设计原则上, 梳理教学内容、教学策略、学习策略以及育人策略, 将教学与思政育人结合, 把教书育人的内涵落实在教学过程中。

二、在动画专业造型课程群的教学着实推进学生能力与素质的提升

就湘潭大学动画专业而言, 雕塑课程是大二最后一门专业必修课程, 学业上起到承前启后的作用; 动画速写和三维角色设计与渲染课程分别是大一和大三的专业必修课程, 前者是造型基础、后者偏创作。因此, 数字雕塑的定位介于两者之间, 既要有前期造型类课程成果, 又要对后期动画创作进行衔接。三门课程组成的核心课程群, 首先要对教学内容进行整体规划、注重长期性、有效性, 横向侧重课程间的知识点交叉与拓展, 纵向注重知识深度以及素质、能力导向。前期课程为后期课程做好知识和能力铺垫, 循序渐进地提高学生各项能力、思辨思维和整体素质。

从表 1 中可见: 课程群跨度三个年级, 从基础课程过渡到专业课程。造型能力、创作能力、跨界能力、思政育人是课程群教学中的核心要素。随着时间的推移,

表 1 动画专业造型课程群矩阵教学设计

课程名称教案设计	动画速写	数字雕塑	三维角色设计与渲染
总学时	64	64	48
参考教材	《力量 动画速写与角色设计》(马特斯) 《动画速写》(马欣)	《数字雕塑技法与 3D 打印》(张盛) 《超绝造型作品集》(大山龙)	《三维动画 Maya 高级角色骨骼绑定技法》(周京来) 《3ds Max 三维特效动画技术》(来阳)
开设年级	大一	大二	大三
教学内容	1.动物人物速写的基本规律与技法 2.卡通造型的基本规律与表现 (人物动物) 3.主题性卡通造型创作与表达 4.历史文化名人专题创作	1.雕塑、数字雕塑基本知识与技法 2.卡通造型创作的数字表达(人物动物) 3.历史文化名人数字造型创作(续 1) 4.专题命题创作	1.三维角色造型设计(人物动物) 2.三维角色渲染 3.历史文化名人数字造型创作(续 2) 4.竞赛专题企业专题创作
教学侧重	1.动物造型结构的核心形态、人物造型的比例形态特点及其关系 2.从速写形到卡通形的转换与创作	1.人物动物从形到体积的认知转换 2.从实体空间到虚拟空间的雕刻 3.数字雕塑主题创作能力培养	1.三维角色的数字化雕刻与优化 2.三维角色渲染的技巧 3.动画角色短片的制作

能力提升的表现随之变化，比如在大一时，对造型能力的要求更多在平面中展现；到大二时，学生造型能力的提升表现为立体思维和塑造能力以及虚拟造型能力；再到三年级造型能力体现为能运用所学完成个人创作直至动画成片。当然这只是课程群育人中众多能力培养中的一项，在此过程中应该避免知识的简单重复，应该逐步提高课程要求，并在课程间建立连贯的教学计划和长远安排，并根据学情、现实需要灵活调整。

通过动画速写课程的学习，学生能进行基本的主题创作，教师应该引导学生进行网状型、结构型学习，从动物到人物、从写生到卡通造型的过渡与递进；在数字雕塑课程中，对学生造型能力、审美能力、创作能力的要求进一步提升，学生应该学会透过现象看本质，举一反三地解决问题。结合实例促成学生跨专业方向、跨形式、多样化的艺术创作。同时鼓励学生自主连贯性学习，将个人前期作品再创作，必要时寻求外在帮助进行互助型学习与合作，开展跨学期、跨空间联合创作；进入三维角色设计与渲染课程，知识难度更进一步，自主探索性学习成为主流，综合能力、专业交叉能力培养是核心。这阶段的学生应具备独立创作动画短片的能力。既然是课程群改革，当然也离不开如动画运动规律、动画短片设计、文创产品设计等课程的协同教学。此外，在教学上应该积极开设第一课堂（传统课堂）、第二课堂（非传统课堂），开展线上线下教学、创业训练、社会实践、金课建设等丰富的形式。尽可能把积极向上的艺术创作观带给学生、带进作品中，并从奉献精神、刻苦精神、家国情怀等角度进行价值引领。

三、建立思政与历史人文相结合的资源案例落实立德树人根本任务

艺术作品的优劣是检验课程教学效果的重要因素。而优秀的艺术作品往往具有积极向上、富有正能量的立意，因此教师在课前要广泛收集资料，寻找有价值的艺

术创作素材、树立值得学习的艺术家榜样等，把这些传奇的人物、优秀的案例带入课堂，带进学生的心里，建设动画专业造型课程群的思政与人文资源案例。对标《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和《普通高等学校专业认证标准》，课程思政主要包含政治方向、思想品格、科学文化修养、家国情怀、传承文化、世界观与方法论、国际视野等7个方面的内容。在教学过程中，一方面把专业知识与具体案例合理对接，实现思政教育与专业知识的自然融合；另一方面，构建矩阵型育人模式时，要因课制宜，突出课程自身特色的同时，避免德育内容的简单重复，让思政教育多角度、全方位融入教学实践中。

案例 1：动画速写课程的德育教育——为沧南老师“速写”

系列课程中，动画速写最先开始，是课程群教育的首要环节，教师理应重点关注。历史上众多动漫作品无不蕴含大量德育元素。漫画大师丰子恺为遵义沙滩文化代表人物造像。另一位漫画大师叶浅予在绘画上的造诣首先体现在速写上，速写为他的漫画艺术创作奠定了坚实的基础。同样，系列课程以校本特色为原则，也为学校名人“速写”。湘潭大学沧南老教授一生致力于毛泽东思想研究，在研究和教学领域贡献突出。他知行合一，矢志不渝献身党建研究和教育事业。在系列课程教学过程中，教师要因势利导，将思政教育生动化、情景化，提高到更深刻的层次：奉献精神。沧南老师作为全国赴湘支援湘潭大学建设的首批教授之一，在校率先开展毛泽东思想研究，建设国家人文社科重点研究基地，培养的一大批研究生成长为毛泽东思想研究领域专家。他用自己的亲身经历和丰厚学识，引导青年树立为社会主义事业奋斗终身的理想，在学生心灵播撒信仰的种子。为沧南先生“速写”，在这个过程中学生不知不觉备受熏陶。学习了

续表 1

课程名称教案设计	动画速写	数字雕塑	三维角色设计与渲染
学习策略	网状型、结构型、递进型	连贯型、自主选择型、跨时空型	跨时空型、自主选择互助型
教学方法	课堂讲授 讨论 案例教学	课堂讲授 讨论 案例教学	课堂讲授 讨论 案例教学
	线下教学 课外作业	线上线下教学 情景教学	线上线下教学 考察调研
能力培养	造型能力、感悟能力	创作能力、创新思维能力	专业交叉创新能力
	知识网状构建能力	专业交叉能力	综合能力
价值引领	1.通过历史文化名人主题表现	1.通过校内文化名人主题创作激起学生的	1.知行合一、学以致用用的艺术创作能
	落实树立艺术为人民的创作观	归属感、认同感、自豪感	力，培养大学生积极向上，弘扬真善
		2.通过情景教学显隐结合的开展红色文化	美的艺术创作精神
		精神育人、自然过渡到责任担当与家国情怀	

沧南先生崇高品质，立德树人、无私奉献的师德风范，学习了先生的至诚情怀、勇于攀登、服务人民的品格风范。由此引导学生积极的思考：学习为谁而学？艺术为谁而创作？培养学生高度的社会责任感，坚信艺术为人民的创作观。帮助学生明确艺术家的责任与担当，正确的价值引领无疑能净化心灵、立德树人。

案例 2：雕塑课程的德育教育——为青年马克思塑像

学生经历了从速写形到卡通形的转换，这些在动画速写课程中完成。进入雕塑课程，学生首先要在真实空间中获取塑造经验，体验形体、空间、比例等一系列与平面绘画经验中的异同，在此基础上进行数字雕刻，在虚拟空间中完成作品。这阶段的学生已有相对完整的人物角色设计的作品积累，此时只需要把设计图纸变成雕塑或数字模型。近些年许多为英雄塑像、为科学家塑像、为劳动者塑像的艺术创作活动如火如荼。2022 年“百年铸梦”展出的是中国文化名人肖像作品，将真正有文化有思想、有底蕴的中国人民呈现在观众面前。“先捏泥塑，扫描成 3D 模型，通过渲染、增加特效……一系列的步骤完成后，一批以马克思为创作主题的雕塑作品新鲜出炉，它们融入了创作者的思考和认识，突破了课本上马克思的固有形象。沉思中的马克思、俏皮的马克思，各具艺术特色，34 位‘马克思’，每一个都‘不一般’。”——这段文字是湖南日报的“新湖南”对本雕塑课程——为青年马克思塑像的专题报道。青年马克思塑像这个主题在课程改革中已经持续多年，在教学中通过艺术创作，学生对马克思的奋斗生平、对人类的伟大贡献日趋加深，也逐渐打破了年轻人对马克思的单一认知和刻板印象，让更多有血有肉的马克思形象，特别是青年马克思的形象走进大学生的心里。有学生说道：“对于马克思，虽然他是一个哲学家，但是我不认为他一直都是个严肃的形象。到老年时，虽然生活有许多的不适，但他的妻子燕妮一直陪着他，所以我塑造的马克思是一个面带微笑的老人，笑着面对大家。”还有学生在阐述自己的雕塑作品时这样描述：“这件作品中马克思坚定的双眸透射出智慧的光芒，粉红色的背景象征着马克思主义的璀璨光芒，他的思想成果如壮丽的日出，照亮了人类探索历史规律和寻求自身解放的道路。”同样“马克思”主题艺术作品形式多样，有数字造型、印泥设计、数字钱币、书签、邮票、手办卡通模型等。这一案例无形中培养了学生的人文素养、思辨能力，能帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，收到意想不到的育人效果。

案例 3：三维角色设计与渲染课程的德育教育——齐白石动画短片创作

当学生具备一定的创作基础和能力后，完成一部动画短片是该课程的目标。

“湖湘文化”主题是课程群建设中重要的专题之一，始终贯穿系列课程教学中。湖湘文化是红色文化、湘潭大学的校本特色的源泉。对湖湘文化的传承和传播是湘潭大学师生不可回避的主题。因此，课程教学立足本土展开了众多调研，带领学生们走访省市博物馆、党史馆、齐白石纪念馆、秋瑾故居，在东方红广场乡情组雕前开展现场教学，通过创作实践，极大地锻炼了同学们的自学能力、探索能力和表现能力。此外，还将教师个人科

研选题带进课堂，指导学生围绕理论与实践开展教学活动。齐白石以从木匠到大师的人生经历，缔造了艺术世界的不朽传奇，他大胆革新创造的独特艺术风格为其赢得了国际性的声誉。无论诗书绘画，还是篆刻，他都勇于创新，敢于开宗立派，从而形成其独特的艺术风貌，为世人所称道。他是 20 世纪集中国传统艺术一诗、书、画、印之大成的艺术家。齐白石的人生经历、奋斗精神、开拓精神、求变精神为艺术学子立下了榜样。学生创作的《齐璜记》是一部以齐白石对艺术的追求为背景、以艺术创作变革为核心、为主线的励志动画短片，通过主角“蚶蚶”（暗指齐白石）的旅行（暗指齐白石求变的艺术精神），以全新的视角表达齐白石在继承了中国文人画的传统笔墨形式的同时又锐意创新，将中国画的精神与时代的精神统一得完美无瑕，为现代中国绘画史创造了一个质朴清新的艺术世界。动画创作过程中紧扣这一主题，引导学生思考齐白石甘愿寂寞、坚持不懈、保持初心的执着精神；精益求精的治学精神；谦虚好学，尊师重友的精神；勇于创新，追求卓越、雅俗共赏的精神；另辟蹊径的精神；不追名逐利的精神；从而树立榜样的力量。

四、强化课程群建设提升育人效果

课程群矩阵型育人更具立体性、连贯性和丰富性，教师应该以学生为中心，以教学育人为主导，强化课程群建设，优化教学教法。动画专业造型课程群通过系列一流课程建设不断完善教学资源。目前建成动漫雕塑基础、三维角色设计与渲染、色彩风景、原创动画短片设计、文创产品设计、三大构成、西方传统艺术，共计 6 门省级一流课程和 1 门校级一流课程，其中包含线上、线上线下、社会实践三种形式，极大地提升动画专业课程群的育人环境和资源。在课程群的育人教学中，要不断调整课程育人系统的设计，优化课程细节，建立更为紧密的思政育人点，强化课程间的协同效应，反思育人成果、反思经验与不足、反思教学环节中的问题等。只有这样才能将动画专业造型课程群打造成具有“立德树人”使命的一流课程群。

参考文献：

- [1] 马力. 动画专业造型课程群矩阵育人模式建构研究[J]. 动漫先锋, 2023 (8).
- [2] 王朝霞. 有机会化学协同课程群的矩阵育人模式探索[J]. 大学化学, 2021 (3).

基金项目：2022 年湖南省普通高等学校教学改革研究重点项目“动画专业造型课程群矩阵型育人模式研究”（HNJG-2022-0074）的成果。

作者简介：

马力，男，湖南湘潭人，副教授，硕士生导师，主要研究方向：动画理论与动画创作、材料动画与媒介实验。

姜倩，女，湖南娄底人，副教授，硕士生导师，主要研究方向：动画叙事、动画编剧。

胡中平，女，湖南湘潭人，讲师，主要研究方向：动画创作、动漫 IP 开发。