

華南農業大學 藝術學院
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF AGRICULTURE COLLEGE OF ARTS

动画专业 教育研究与教学实践

主编：谭明祥 涂先智 李雷鸣

暨南大學出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

广东省特色专业：华南农业大学艺术学院动画专业

华南农业大学 艺术学院
SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS

动画专业 教育研究与教学实践

主编：谭明祥 涂先智 李雷鸣

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

动画专业教育研究与教学实践/谭明祥, 涂先智, 李雷鸣主编. —广州: 暨南大学出版社, 2017. 8
ISBN 978 - 7 - 5668 - 2161 - 4

I. ①动… II. ①谭…②涂…③李… III. ①动画—教育研究 IV. ①J218.7-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 191158 号

动画专业教育研究与教学实践

DONGHUA ZHUANYE JIAOYU YANJIU YU JIAOXUE SHIJIAN

主 编: 谭明祥 涂先智 李雷鸣

出 版 人: 徐义雄

策划编辑: 郑向农 黄圣英

责任编辑: 冯 琳 王海霞

责任校对: 刘雨婷

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址: <http://www.jnupress.com>

排 版: 广州良弓广告有限公司

印 刷: 广州家联印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/16

印 张: 11.25

字 数: 270 千

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次

定 价: 69.50 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

前 言

2006年4月25日,国务院办公厅转发财政部等十部委《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》,提出力争5~10年使我国动漫产业的创作开发和生产能力跻身世界动漫大国和强国行列。动漫产业居于文化产业链的“上游”和“核心层”,是文化产业链中提升产品附加值、促进产业升级、实现未来文化产业化必然阶段。在珠三角地区,广州、深圳、东莞、珠海等城市都在发展动漫产业,广州更面临着如何整合区域资源、构建完整的动漫产业链的问题。如何加强地域合作,实现产业整合,是一个需要认真研究的课题。当前,高校动画教育体系与动画产业尚未实现有机的衔接,人才培养方案的定位、动画课程体系的设置以及教学运行体系都有不相适应的地方。当然首当其冲的是师资问题,有动画专业知识、动画从业背景、高校教学经验的专业教师太少了,这个问题成了动画专业教育发展的瓶颈。另外,动画专业实验室建设不够到位,“产学研”结合的力度也不够充分。因此,动画专业高等教育改革势在必行。教育的创新,关键在于教师教育观念和教师自身知识的更新。在学校,学生是教育主体,教师是教学主导。教师必须具备广博坚实的专业知识和系统全面的理论知识,按照艺术教育的规律,参与市场调研与实践,熟悉掌握各种新技术、新观念来补充教学。

华南农业大学动画专业的人才培养方案、课程体系和教学运行都与动漫产业相融合。在教学实践中开展互动式教学,运用聚合思维与发散思维相结合的方法培养学生的创新理念,引导和启发学生的创新个性,突出创新思维、创业技能,着重培养创作实践能力,结合实际项目,使学生直接参与企业的动画生产过程和加工环节。教学第一课堂与第二课堂互动合作,课程教学与社会实践相结合,构建动画专业全方位的知识结构,从而培养出了一大批动漫产业急需的创作和制作人才。我们始终坚持教育创新和教学改革,在办学理念、办学宗旨、办学定位、教育模式及教学方法等方面都进行了不懈的探索,建立了教学、研究、创造三位一体的教育模式,并且取得了一些经验,初步形成了我校动画专业教育的办学特色。

动画艺术既具有文化艺术的各种要素,同时也具有文化商品的属性,当下动漫产业如花似锦、万众拥戴的社会现象,就是缘于民众对这一艺术表现形式的喜爱,以及根植于儿童时期的梦想与快乐。随着科学技术的高速发展,动画艺术所涵盖的内容、涉及的学科领域也越来越广泛,就动画本体而言,最初是影视动画,而作为表现形式,动画艺术已经广泛应用于航空航天、军事、城市规划、工业、农业、医学、考古等领域。因此,动画作为艺术作品有广泛的受众,作为技术运用有着广阔的市场。动画艺术作品,承载着国家文化传统和民族精神,其普适价值和艺术感染力所产生的传播力量是巨大的,

社会意义也是显而易见的，是任何国家都不能忽视的！一部影片是由编剧、导演、演员、摄影、美工、化妆、道具、剪辑等诸多艺术工作者集体创作而成的。

本书旨在对动画专业高等教育的思考，以华南农业大学动画专业教育为背景，提供动画专业教育和学术研究的探索案例。全书分为动画专业介绍、动画课程教学设计、动画教改教研论文汇编、学生创新工作室、优秀作品赏析五部分。本书是动画系第一次编辑成册的专业书籍，因版面有限，还有很多优秀论文和作品未能编辑入册。由于时间仓促，作者水平有限，本书难免存在错误、疏漏之处，恳请广大读者批评指正，不吝赐教。

编者
2017年8月

目 录

前 言 001

第一部分 动画专业介绍 001

第二部分 教学设计 005

视听语言 / 苏珊珊 006

三维动画基础 / 李雷鸣 012

场景设计 / 涂先智 018

角色造型设计 / 熊巍 026

构成基础 / 李雷鸣 034

原动画技法 / 王柯 042

实验动画短片创作 / 涂先智 045

定格动画短片创作 / 王柯 056

片头设计与数字特效 / 刘瑞 062

第三部分 教研教改论文汇编 065

北京艺术院校数字媒体艺术教学的初探 / 魏乐平 苏珊珊 066

基于创新的艺术类专业校企合作新模式 / 吴祝元 071

舞动视觉——“Motion Graphics”动态图形的视听艺术 / 涂先智 074

基于3D数字动画模拟技术平台的新慕课：VR虚拟现实教学研究与实践 / 李雷鸣 081

浅析广告摄影视觉表现的重要因素 / 程蔚新 084

摄影图像与信息传播的关系探讨 / 徐继兴 095

探析中国纪录片市场化的可行性 / 刘瑞 100

笑中带泪——动画中的黑色幽默 / 涂先智 卢诗敏 104

以皮影动画为例：探究三维材质纹理与贴图在动画镜头中的应用与表现 / 李雷鸣 刘桦芬 109

论数字动画技术在动画艺术创作形式上的创新 / 谭明祥	121
传承与流变：迪庆藏族服饰的视觉人类学阐释 / 魏乐平 关雪飘	131
浅析小成本公路电影的美学表达 / 苏珊珊	138
颓过了一个世纪——从比亚兹莱看加藤彩的商业插画 / 陈瑰丽	142

第四部分 学生工作室 145

吾楼动力工作室	146
甲克虫数码影像工作室	154

第五部分 优秀作品赏析 157

二维动画	158
三维动画	162
插画绘本	164
影视作品	167
摄影作品	169

后 记 171

第一部分
动画专业介绍

华南农业大学动画专业是广东省战略新兴产业特色专业。动画专业最早源于2002年艺术设计专业下设的影视动画方向,2003年设立动画系教学单位,2004年经教育部批准开设动画专业,并设动画和数码影像方向,此举使其成为华南地区最早一批申请动画专业的院校之一。2007年最早一批动画专业学生毕业,自此向社会输送千余名动画专业优秀毕业生,这些优秀毕业生成为动漫企业的创作核心人才,在广东省动漫产业中发挥着重要作用。华南农业大学动画专业教学团队的职称、学历和专业素质在同行中均具有较高水平,动画专业实验室和教学设施比较完备,专业教学体系运行良好,专业课程设置合理。2010年,该校动画专业被中国动画学会教育专业委员会授予“中国动画教育贡献奖”。

经过十几年的专业建设,目前本专业设置了动画、数码影像两个教研室,吾楼动力工作室、甲克虫数码影像工作室两个学生创新工作室;拥有虚拟场景实验室、虚拟特效实验室、摄影实验室、无纸动画实验室、定格动画实验室、非线性编辑实验室、录音实验室。在学院实验中心共用平台有虚拟仿真实验室、计算机辅助设计实验室、计算机三维动画实验室、模型实验室、绘画与综合材料实验室、形体训练与表演实验室、影视展演中心综合实验室等,设置了插画工作组、实验动画工作组、民族民俗动画艺术研究组。有专职教师14人,其中教授1名、副教授4名、讲师9名,还有校外兼职教授8名、德国客座教授1名,并开设多个校外实习基地和产学研基地。

一、动画专业成长历程

2002年,视觉艺术设计专业下设影视动画方向。

2003年,设立动画系,筹备动画专业招生。

2004年,开设动画专业,下设动画和数码影像方向,为华南地区最早一批获批动画专业的高等院校之一,学制四年,授予艺术学学士学位。

2007年,最早一批动画专业学生毕业。至今已向社会输送一千多名优秀毕业生。

2014年,动画专业被评为广东省战略新兴产业特色专业。

2015年,动画系与传媒系合作开设广播电视领域新媒体艺术专业硕士含动画方向。

现有在校生360人左右。

二、动画专业特色

华南农业大学动画专业实施“产、学、研”结合办学,以创造型人才培养为核心,以应用研究、科技转化为两翼,以合作、联办、共建、创办实体等多种形式为途径,通过整合社会力量和优势资源,形成集约化、产业化办学的规模优势,增强多功能发展的综合实力,促进教育、科技与区域经济的有效融合,对实现动画专业办学特色和可持续发展意义深远。创新人才培养的教学体系与科研导向型构建动画专业教育新格局,可以形成全方位、多层次、应用型、双结合的科研格局。引进动画产业人才、项目合作,突显地域优势,可以最大限度地实现教育资源与区域经济的整合,凝聚产业化办学的专业特色、人才特色、科技特色,增强对区域经济发展的辐射力和贡献。教师团队着重对中华民族文化与岭南文化进行动漫艺术的研究与开发,学生创新活动以依据动漫文化产业需求和民族动漫形式进行创作为主线,呈现出本专业的办学特色。

三、专业发展目标

动画专业的规划与教育实施体现在创新课程体系上强调挖掘民族、民间艺术语言在动画创作课程

中的作用，培养学生民族动画艺术的创造力，创造具有民族艺术特色的动画片。建立华南动画创意产业研究所，培育动画原创作品，走“产、学、研”结合的开放式教学模式，着力打造中国一流的动画专业。

教师团队

陈瑰丽：专业负责人，教授	谭明祥：动画系主任，副教授	涂先智：动画系副主任，副教授	
王柯：动画设计教研室主任	辛珏：数码影像教研室主任	李雷鸣：数码艺术教研室主任	
吴祝元：副教授	魏乐平：副教授	刘炜：讲师	徐继兴：讲师
熊巍：讲师	程蔚新：讲师	苏珊珊：讲师	刘瑞：讲师

四、动画专业课程

专业核心课程：世界电影史、视听语言、动画设计基础、原动画技法、剧作基础、导演基础、分镜头脚本创作与表现、三维动画基础、数码技术与艺术表现、制片管理、角色设计、场景设计、定格动画短片创作、动画短片创作、影视广告创作、纪录片创作等。

主要实践教学环节：风景写生、专业考察、影视动画创作联合作业、毕业实习、毕业设计等。

主要专业实验：综合材料表现、摄影基础、音效与录音、非线性编辑、影视照明技术与艺术、影视摄影艺术与技术、动漫创意产品设计等。

五、课程体系

课程体系设置整体优化，符合学生知识、能力、素质协调发展的要求。本专业立足于创意产业高速发展的时代下对人才的知识结构、能力结构以及整体素质的要求，顺应市场的需要提升教学的水平 and 能力，通过在教学团队、课程教材、教学方式、教学管理等环节的综合改革，在密切校企合作和培养具备坚实的综合设计基础、具有较强创作实践应用能力的人才方面进行有效的探索与实践，并形成特色鲜明的新型人才培养课程体系。

第二部分 教学设计

视听语言

主讲老师：苏珊珊

一年级专业课程

总学时：48 课时

一、课程介绍

视听语言课程是所有动态影像艺术中的基础性课程，根据动态影视中视听要素的共通性，在案例分析的基础上构筑其视听语言相关概念体系，以单个镜头作为构成影像语言的最小单位，从画面、声音、剪辑三个方面对影视视听语言的语法体系进行阐述。使学生通过了解视听语言的本质和特性，掌握其表现方法和技巧，从而具备运用视听思维的视觉素养进行动态影像的实践创作能力。

二、课程设计

1. 观摩作品及视听要素分析

课程学习的第一阶段要求学生对近百年电影发展历程中具有代表性的经典影片（真人实拍和动画），包括当下获奖的影视动画短片作品有所了解，进行课堂或课外的观摩，积累丰富的视听经验，并培养一定的视听思维能力。学生要针对课堂所学的视听要素进行研究分析——拉片，以个人或小组讨论的形式收集影片信息及寻找有代表性的视听要素的段落，通过制表、绘图、文字阐述、PPT 制作、视频拍摄等方式进行视听各要素的分析。

课程练习一 对视觉要素景别的训练。即寻找影片中的一场戏或两场戏（50 个镜头左右）进行景别曲线图的绘制，并结合影片信息、故事情境、影片风格等有针对性地进行景别特点的分析及阐述，从而掌握视听要素在影视作品中的实际应用。

课程练习二 以小组讨论的形式在课后对某一部影视作品案例（长片或短片、真人实拍或动画）进行集体讨论并进行文字分析，最终整合成 PPT 在课堂上进行阐述。旨在培养学生对视听要素的分析和整合能力，通过课堂上的班级讨论和互动，提高课堂的趣味性、学生的自学能力及学习积极性。

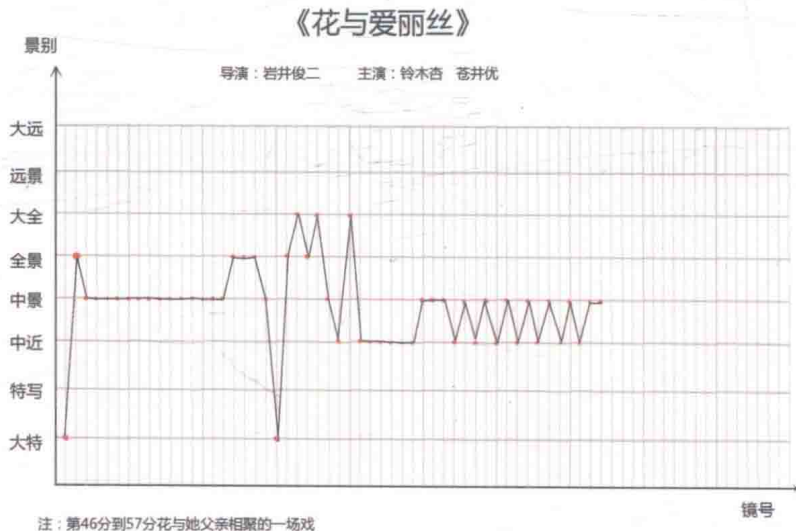
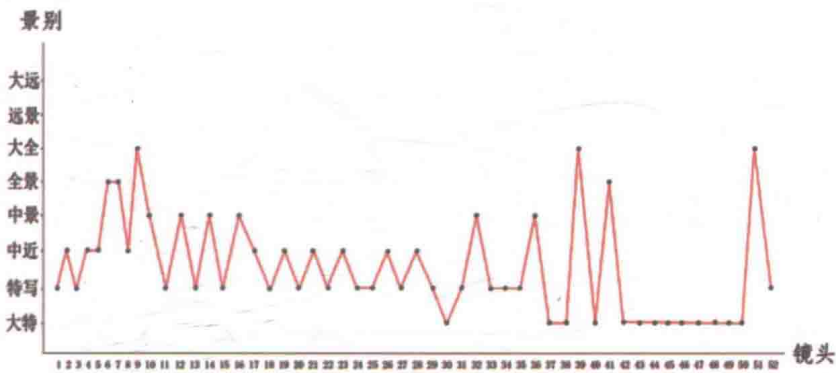

图1 《花与爱丽丝》景别曲线图

《甜蜜蜜》段落镜头

影片段落说明：

影片中的这两场戏是整部影片的重要转折部分，主要描述了男女主角纠结的感情，从不想提起往事到打破心墙，从两人不断的回避到内心觉悟，充分地突出两人的感情终于在这紧张尴尬的环境里产生了转折。

两场戏中的镜头是以特写和大特写镜头为主的，在影片中表达的是两人心理上的变化，主导了两人感情趋向，心中阻碍逐渐打破的趋势。前段部分突显紧张的气氛，后段部分突显温馨的氛围，制约了观众的视线，强调人物动作，抒发感情，曲线在坐标下方浮动，风格趋向于写实。

在影片中，景别的变化都在大全景到大特写之间，幅度波动整体不大，体现了视觉的节奏较快，视觉形象鲜明。而景别的这种变化对影片的叙述有推进作用，将两个关联的线索不断拉近，最后产生交接，成为影片中重要的转折。

这种特写镜头的运用体现了环境紧张的气氛，近景系虚化了环境背景，淡化空间关系，画面的场景面积少，主要是突显人物情感、细节变化。当剧情发展到了中后段的时候，它加强了故事情节的紧张度，体现了两人的感情变化的重要性，更为吸引观众，逐渐让观众投入到气氛当中，让人觉得深刻难忘，真实可信，加大形象真实性。

图2 《甜蜜蜜》景别曲线图及文字分析作业

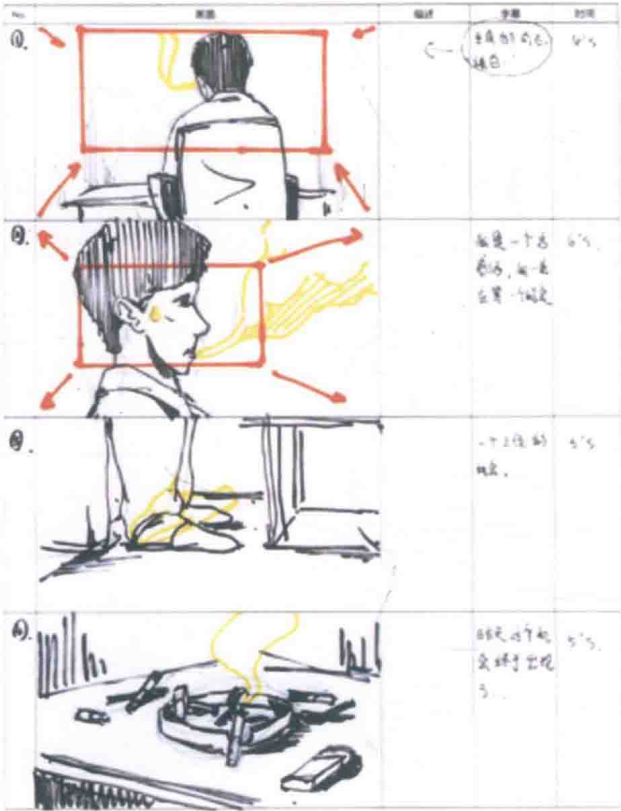

图3 分镜头及镜头运动分析作业

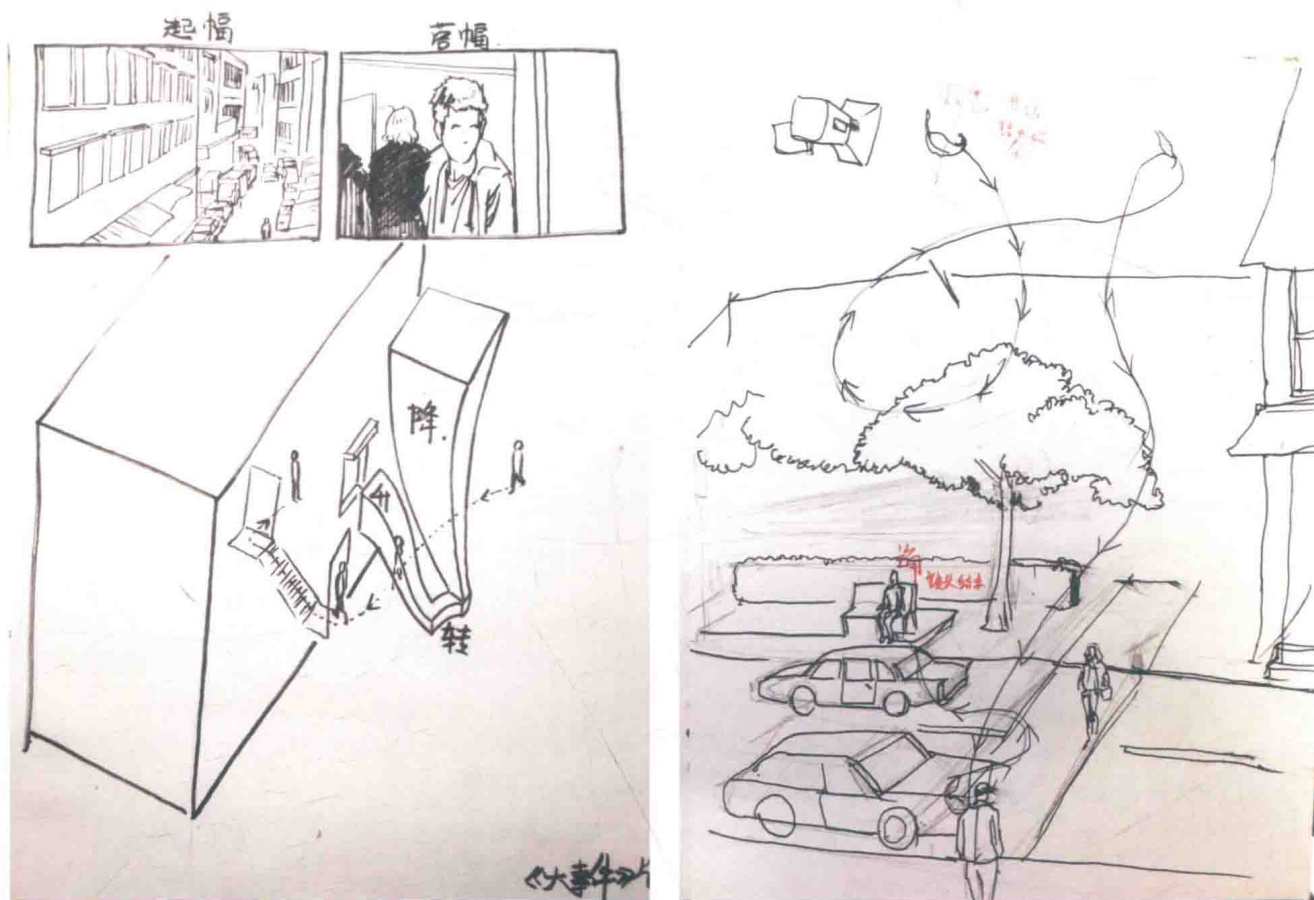

图4 场面调度分析绘制作业

图5 电影《教父》的视听要素分析作业

图6 动画电影《东京教父》的视听要素分析作业

2. 团队创作训练

学生在第一阶段的认知基础之上,结合作品案例分析对影视视听语言体系有了初步的认知。第二阶段需进一步通过团队合作和实操(真人实拍)的形式提高学生对视听要素的灵活运用能力及实践能力。即根据教师提出的“半命题”要求进行实拍创作。

课程练习 针对视听要素当中“构图”“运动”“场面调度”等的综合运用,拍摄一个1分钟以内的长镜头(要求此镜头内必须涉及场景空间的变换、演员走位的变换、摄影机运动的变换等),拍摄内容的情境需由各小组讨论。通过此种形式的作业练习,同学们会了解场面调度的实际运用与空间、摄影机运动及演员走位之间的关系,并了解从前期拍摄到后期制作完整的影像制作流程。团队合作及互动讨论的方式,有利于增强学生之间的协作性,激发学生的创作灵感,从而达到互相学习的目的。对于刚进入专业学习的同学来说实拍作业可谓是一次挑战;同时团队合作是日后创作的常态,如何处理个人与团队的关系,如何更好地学会合作与互助,可以从视听语言这门基础专业课起开始学习。

图7 实拍作业拍摄花絮

3. 模仿及创新训练

在第三阶段，主要让学生专注构建影视视听元素，针对视听要素上有特点的经典作品桥段进行模仿与创新，在综合的视听运用中要解决视听语言各要素的运用、场面调度、时空、演员及造型等实际操作问题，因模仿片段中的时空和场景、人物、拍摄器材等不可能做到完全一致，在拟定绘制分镜头之后要经过再创造、整合现有资源才能完成模仿，并在视频拍摄的基础上附加导演阐述、海报、剧照、工作照等周边设计。

课程练习 团队合作，模仿影片中的一场戏并在此基础上进行修改，模仿元素包含演员造型、走位、摄影机运动等；对此场戏进行改造，重新调整此段落中的景别、角度、机位、运动或改造其中一个场面调度。团队需在拍摄之前提供参考片及这场戏的视听分析，带文字方案及绘制的分镜头；针对本次个人及团队作品的成片进行文字创作过程阐述包括经验总结，并配合海报、截图、剧照、工作照。

图8 《罗生门》手绘分镜头及模仿镜头