

《动画概论》思政课教案

首页

系 部	美术系	授课教师	乔晓昕	人数	
班 级		授课时间		课 时	
课 题	《中国动画的民族生命力》	教 具	板书、投影仪及其他多媒体设备		
教 学 目 标	通过本节动画的民族性研究, 进一步了解动画形式的丰富性和多样化, 增强中国“文化自信”-世界动画园艺中的“中国学派”在学生心目中的形象地位, 激发学生的爱国主义精神				
重 点 与 难 点	<p>重点: “文化作为一种基因、血脉和传统, 内化于心、外化于行, 渗透到人的活动的方方面面, 也渗透到道路、理论和制度中, 影响更广泛深远。”</p> <p>“文化是一个国家持久发展的不竭动力, 文化自信是国家兴旺发达的重要支撑。” 将文化自信与“四个自信”上升到同一个高度, 彰显了中国共产党带领中国人民实现民族复兴伟业的文化自主和文化自觉。</p>				
学 情 分 析	<p>“一个民族的文化力强盛, 这个民族的生命力就强盛。”</p> <p>“国家和民族的繁荣富强, 不仅要靠经济实力, 最终还要通过文化符号来表达, 文化力量来展示。提出文化自信, 实际上是中国软实力的最好注释。”</p>				
教 学 方 法	<p>1、以讲授法为主要授课手段, 辅以多媒体视频播放, 结合清晰条理化的板书, 加之对学生提问, 形成很好的课堂学习氛围。引导和强化学生对具体的动画片实例进行概括、分析、充分调动学生学习的积极性, 进而达到提高鉴赏能力的效果, 课后思考内容有机的渗透到课堂讲解中, 帮助学生顺利完成课后作业。</p> <p>2、在教学过程中, 注重教与学的互动、并通过国产优秀动画片作品的赏析, 渗透爱国主义教育。</p>				

教 学 内 容		备注
教学 导入	通过前期的学习，了解了主流动画中美国、日本、欧洲各国动画的大致发展脉络及主要作品，本节从动画分类的角度来学习了解中国动画艺术的常用艺术制作手法和民族文化特色在动画片中的应用。	
<p style="text-align: center;">中国动画的民族生命力</p> <p>第一节 艺术形式（制作方式）</p> <p>一、平面动画</p> <p>平面动画最早是在纸面上进行绘制的，以纸面绘画为主，是最接近于绘画、最常见、最古老的动画形式</p> <p>（一）单线平涂动画</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 胶片动画：单线平涂动画是平面动画形式中最常见的一种动画技巧，早期大多是在赛璐珞上完成的，赛璐珞发明于 1869 年，1915 年用于动画片的制作，由透明的醋酸纤维制成，全名叫 celluloid，简称 ces。以赛璐珞制作的动画，一般称为胶片动画。 <p>优点：工艺简单、易于操作。材料为赛璐珞</p> <p>例如：《大闹天宫》（插播动画片片段）</p>		<p>对学生提问诸如看过哪些动画片，喜欢哪几部，能否说出绘制手法。引导学生进入新课。</p> <p>（插播动画片《大闹天宫》片段）</p>

《大闹天宫》是上海美术电影制片厂于1961年—1964年制作的一部彩色动画长片

(二) 水墨动画

- 水墨动画是我国特有的动画艺术形式。突破了动画电影史上传统的“单线平涂”的样式,将国画中的笔情墨趣与电影艺术完美巧妙地结合在一起,创造出了一种全新的视觉、听觉效果(结合民族乐器和戏曲),在动画发展史上是一项前所未有的创举。
- 我国的第一部水墨动画片是1961年完成的《小蝌蚪找妈妈》。

(插播动画片片段)

该片中的角色取自齐白石的中国画写意花鸟形象,影片保持了齐白石绘画的笔墨风格,让观众看到了活动起来的齐白石名画。中国画的笔情墨趣表现的栩栩如生。”

齐白石是近现代中国绘画大师,世界文化名人。早年曾为木工,后以卖画为生,五十七岁后定居北京。擅画花鸟、虫鱼、山水、人物,笔墨雄浑滋润,色彩浓艳明快,造型简练生动,意境醇厚朴实。所作鱼虾虫蟹,天趣横生。

《牧笛》是我国第二部水墨动画片，完成于1963年12月，导演特伟、钱家骏。该片以水墨表现中国文人画意境，线条优美，笔墨酣畅，渲染的效果更是独树一帜。该片由于受到我国国画名家李可染及方济众的支持，整个影片有着写生意味的风景和人物充满田园生活气息，自然、朴素、真挚。

另外一部创作于1988年的水墨动画片《山水情》总导演特伟。通过感人的故事高超的动画技巧，将写意山水与古琴曲这两种中国特有的古典艺术代表形式完美地结合在一起，在视觉和听觉上给观众营造出一个空濛灵秀，诗意盎然的意境

优点：艺术个性化突出，民族特色浓郁，开创了新的动画艺术形式。

缺点：制作工艺极其复杂，高投入、低产出。观众群少，1989年《兰花花》为最后见到的水墨动画。

- 随着电脑科技的高速发展，出现了一批同水墨动画样式、风格极其类似，但却是由电脑特技制作出来的“水墨动画片”。如北京电影学院的《塘韵》、隆马动画创作中心的《十牛图》等。该形式已成为现阶段我国制作水墨风格动画片的主要方式

中国画：文房四宝，毛笔、宣纸、墨汁、砚台
中国画分写意画、工笔画。
水墨动画以写意画为绘画形式。

李可染是中国近代杰出的画家、诗人，画家齐白石的弟子

(三) 剪影和剪纸动画

- 剪纸动画：是将剪好的、富有联结关节的小纸人，配上背景(或不配背景)放在摄影机下，用手小心操作，逐格拍摄每一个摆好的动作，创造“动着”的幻觉。

优点：程序较为简单，一部影片的人物只要几个大小不同的形象即可。剪影和剪纸动画的艺术特色特点鲜明。

缺点：局限性是人物动作角度单调，人物形体、表情变化和转面、转身都不能像单线平涂的动画片那么灵活自如，动作有局限，人物动作长久保持一个角度。

- 剪影和剪纸动画的主要区别在于打光方式的不同。前者用的是下打光，人物形象主要运用侧面的黑影，整个画面只用几种简单的色调，使造型具有一种黑色厚实的效果和简练明快的艺术风格。剪纸动画一般为上打光，以便使观众看清上面的颜色、材质等人物形象可以运用各种绘画形式，人物和布景都能做具体细致的描绘，比剪影动画更为丰富多彩。
- 中国的剪纸动画片：来源于中国皮影戏和窗花

剪纸等民间艺术。皮影戏是中国古老的民间戏剧,兴盛于唐宋。它是用驴皮或牛皮镂刻成各种人物形象,在白色幕布上由人用支棒操纵表演。

优点: 节目都是中国传统戏曲,因此人物和布景的造型具有中国戏曲艺术的装饰美。中国民间剪纸是反映民间风俗的装饰图案艺术,深受百姓欢迎。

- 中国第一部剪纸动画片: 《猪八戒吃西瓜》。拍摄于 1958 年,是在万古蟾的主持下,将中国古老的皮影戏、剪纸艺术与电影艺术成功结合的典范。之后还拍摄了《渔童》(1959 年)、《人参娃娃》(1961 年)、《金色的海螺》(1963 年)等片,在世界上获得好评。此后我国还先后制作出《红军桥》(1964 年)、《狐狸打猎人》(1978 年)、《张飞审瓜》(1980 年)、《猴子捞月》(1981 年)、《南郭先生》(1981 年)、《鹬蚌相争》(1983 年)、《火童》(1984 年)、《葫芦兄弟》(1987~1987 年)等许多优秀的剪纸动画片作品。

万氏兄弟,中国美术片的开拓者。包括万古蟾(1899~1995)、万籁鸣(1899~1997)、万超尘(1906~1992)、万涤寰 4 人。万古蟾、万籁鸣为孪生兄弟

《狐狸打猎人》

(插播动画片《狐狸打猎人》《张飞审瓜》片段)

从中感受中国艺术独特的造型语言,如张飞采用戏剧脸谱、配乐采用戏曲音乐。

《张飞审瓜》

二、立体动画

- 立体动画：又称动作中止动画，它和平面动画的区别在于立体有长、宽、高的“体积”，而平面只有面积。从这个区别来看，立体动画的制作比较接近真实电影的思考方式，但是在拍摄方式上却有很大的不同。立体动画的代表片种就是偶类动画。

(一) 偶动画

在材质的选择上，偶类动画有着广泛的天地，如木头、黏土、塑胶、布、毛线、海绵、金属、各种生活用品、食品等等。

- 木偶动画：在动画影片的领域中占有极重要的位置。
- 我国的第一部木偶片：是于 1947 年拍摄的《皇帝梦》。之后我国还拍摄了一系列的木偶片如《神笔》（1955 年）、《孔雀公主》（1963 年）、《半夜鸡叫》（1964 年）、《阿凡提的故事》（1979~1988 年）、《崂山道士》（1981 年）、《曹冲称象》（1982

年)、《不射之射》(1988年)、《大盗贼》(1990年)等。

实例 1: 《阿凡提的故事》(插播动画片片段)

《阿凡提的故事》是上海美术电影制片厂于 1980 年发行的一部布偶动画电影。以传说人物阿凡提为主角,整部动画电影分为十几个小故事。阿凡提倒骑毛驴滑稽而幽默的形象和他使人忍俊不禁的笑话,为中国各族人民所熟悉,由于阿凡提的笑话体现了劳动人民勤劳、乐观、豁达向上、富于智慧和正义感,因而受到许多国家人民的喜爱,传遍了小亚细亚及中东、巴尔干半岛、高加索、中亚和中国新疆。

实例 2: 《曹冲称象》(插播动画片片段)

有一次,孙权送一头巨象给曹操,象有多重呢,属下都不能说出称象的办法。曹冲说:“把象放到大船上,在水面所达到的地方做上记号,再让船装载其他东西(当水面也达到记号的时候),称一下这些东西,那么比较下(东西的总质量差不多等于大象的质量)就能知道了。”这就是“曹冲称象”的故事。年仅六岁的曹冲,巧妙利用了漂浮在水面上的物体的重力等于水对物体的浮力这一物理原理。

实际上,聪明的曹冲所用的方法是“等量替换法”。

- 优点: 视觉语言丰富、趣味性强

缺点：要求立意高、不能生硬不和谐。

- 从我们介绍的立体动画的各种形式来看,所选用的这些形形色色、变化多端的材料,更进一步揭示出立体动画的创作规律:只要具有丰富的想象,注意观察身边的生活,任何材料都能成为表达思想和感情的创作素材。

三、叙事形式及民族京剧音乐的使用:

随着动画片艺术工业的发展以及各种文化的相互影响,动画由最早的幽默活动漫画短片发展到后来的剧情动画长片,经历了多种文化渗透的过程而产生了叙事形式

(一) 文学性叙事方式

文学性叙事方式:这类影片中没有一条戏剧冲突的主线,通常是围绕主人公或某个事件的生活线索展开故事,注重细节刻画,而不注重编造情节和

冲突。同时它还具有可读性,即具有细腻的内部刻画、准确微妙的细节刻画以及内涵丰富的生活信息量等。

- 这种叙事方式一般分块状和线性两种。
- 块状的文学性叙事方式不强调时间的先后,不注重因果关系
- 线性的文学性叙事方式是根据时间的先后顺序来讲故事,注重因果关系。
- 我国水墨动画《小蝌蚪找妈妈》是典型的线性文学性叙事方式,整个故事的开始、发展、结尾都是按照时间的先后顺序展开的。

(二)、音乐渲染主题情感:

- 《哪吒闹海》由“出世”“闹海”“自刎”“再生”“复仇”这五大段戏组成,其中“自刎”一场戏是情节发展的转折,也是哪吒成长过程的转折。创作者通过运用细腻的动作,反复烘托染,对比的手法,再加上中国传统乐器琵琶、二胡的配乐,宏大而悲壮的音乐将剧情推向了高潮,也将观众的悲愤心情推向了高潮。在哪吒自刎倒地而亡后,音乐变得舒缓而悠扬,使观众的情感得到了缓解和释放,也同下一场戏开始时嘈杂的敲锣打鼓声形成了鲜明的对比。

