

就业导向与创新导向下的英国动画高等教育

——以伦敦艺术大学为例

文 / 许文骏 王萍

伴随 21 世纪以来中国动画高等教育的迅速发展，动画教学、科研、就业等问题逐步凸显，已经引起中国动画教育界的高度重视。英国动画高等教育体系成熟完备，教学质量卓越，课程内容丰富，学术成果显著，学生创造力强，是世界一流的动画人才输出国，在国际上享有盛誉。这些都得益于英国动画高等教育中的就业导向和创新导向原则。他们的作法值得中国高等动画教育者思考和借鉴。

近年来，英国动画在技术与艺术两方面所取得的成就为世界所瞩目。英国动画人主持、参与了包括《怪物史瑞克》、《马达加斯加》、《快乐的大脚》、《篱笆墙外》、《功夫熊猫》、《阿凡达》、《盗梦空间》等在内的几乎所有重要影片的拍摄及后期制作，显示出超高的动画技术水平。此外，在动画艺术方面英国也成就非凡，仅阿德曼动画公司出品的粘土动画《超级无敌掌门狗》就三度摘取奥斯卡最佳动画片桂冠。而在 2007 年欧洲金动画奖的评选中，英国动画短片从 27 部作品中脱颖而出，占据了 5 部最佳动画短片提名中的 3 个，其他的大小奖项更是不计其数，这些都为英国动画赢得了国际性声誉。英国动画今天所取得的成就与英国高水准的动画高等教育密切相关。英国动画高等教育发端于 20 世纪 70 年代，20 世纪末开始迅速发展，近十多年来，英国已成为世界一流的动画人才输出国。现如今，英国动画高等教育体系成熟完备，课程内容丰富，教学形式多样，学生创造力强，专业人才培养模式水准高，获得了国际动画产业的高度认同。

秉承高等教育高度自治的传统，英国各动画高等教育机构在规模、历史、宗旨等方面差异极大，但其中的就业导向和创新导向原则却高度一致。这正是英国动画高等教育之所以能取得成功的根本原因。因为学生就业情况直接关系到学校的招生和排名，进而会影响学校的拨款、学费和捐款等收入，所以一向获得英国高校的特别重视，将之作为衡量学校教学质量和社会声誉的主要标准之一。这一特征在动画这样实践性极强的专业方面表现得尤为突出。就业导向使高校在课程设置、教学内容、师资等方面体现出一致性目的——即为学生提供良好的职业技能训练，给予学生完善的就业指导，最终帮助学生顺利找到适合自身的工作。而创新导向则主要体现在动画专业教学、培养学生职业技能的过程中。笔者曾利用在英国学习的机会，

图 1 伦敦艺术大学

访问了伦敦艺术大学。本文就以该校动画专业教育为例来说明英国动画高等教育的这两个原则及其在招生、录取、课程设置、教学内容、师资、就业等方面的体现。

一、伦敦艺术大学动画专业概况

伦敦艺术大学是一所联合学院制的大学，包含六所著名的百年历史的艺术学院——中央圣马丁艺术与设计学院、切尔西艺术与设计学院、伦敦传媒学院、坎伯韦尔艺术学院、伦敦时装学院和温布尔登艺术学院。伦敦艺术大学规模庞大，设施一流，有着非常丰富的课程专业和教学资源，现在已成为欧洲最大的艺术、设计、传媒和表演教育机构，拥有来自 100 多个国家的 24000 多名学生。其教学和研究被英国国家教育评估机构评为“优秀”，还被《星期日泰晤士报》“大学指南”评为“英国最好的高等院校”。

伦敦艺术大学仅有两所学院提供的动画专业学位课程，其中

图2 伦敦传媒学院

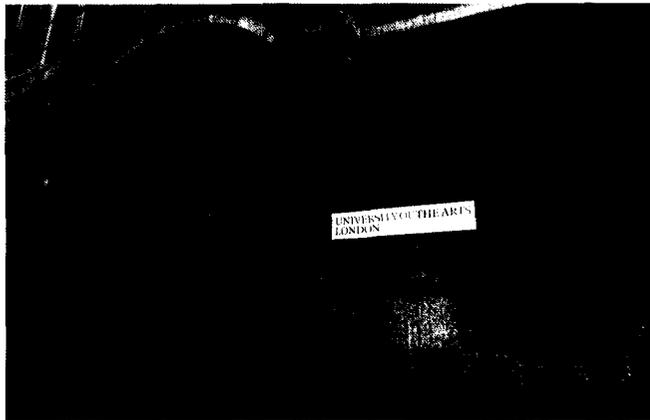

图3 中央圣马丁艺术设计学院在Southampton Row的校区

中央圣马丁艺术与设计学院已经开设了两年全日制角色动画硕士专业 (MA Character Animation), 伦敦传媒学院 2012 年也开始招收一年全日制动画硕士生 (MA Animation)。伦敦传媒学院于 2002 年获得授予研究型学位的资格, 2006 年被英国电影协会和 Skillset 行业机构授予“银屏学院”称号。该学院的动画课程主要教授动画实用技术和研究方法, 英国及欧盟学生每年学费 6000 英镑, 其他国家学生每年学费 12700 英镑。教学主管是 Tim Shore, 教学团队还包括高级讲师 Martina Bramkamp、Rachel Larkum 和 Susi Wilkinson, 工作室技术管理员 Karl Cresser, 以及客座讲师和专家 Richard Wright 博士, Rosie Pedlow、Jo Ann Kaplan、Max Hatler、Sebastian Buerkner、Gary Thomas、Jacqui Davies 等人。由于伦敦传媒学院动画硕士专业教学还未正式开始, 所以本文将以中央圣马丁艺术与设计学院的角色动画硕士专业为例, 分析伦敦艺术大学的动画艺术教育。

中央圣马丁艺术与设计学院的角色动画硕士专业由英国动画协会创建, 于 2007 年获得了行业技能媒体学院称号。学院采用申请制招生方式, 相关专业的本科毕业生都可以申请, 申请人除了本科成绩、个人陈述和推荐信外, 还需要提交作品集。作品集要包括草图、故事版、角色设定、姿势和表情设计, 尤其是人类和动物方面的。学校注重申请者的原创能力, 特别要求说明研究和创作的过程。作品最好排版打印出来 (如果刻成光盘要采用 JPEG 格式); 如果是三维动画作品, 建议制成互动性的 DVD 光盘 (2 区、PAL 制式、非压缩 QuickTime 或 AVI 格式)。录取时, 教师们不但要通过成绩和作品了解学生目前的专业技能, 还要通过面试考察学生的综合能力和学习潜力, 并特别注意考察申请者的创新思维水平。对于留学生, 要求雅思成绩总分达到 6.5 分 (单项不低于 5.5 分), 或者托福成绩总分达到 90 分。2011 年英国及欧盟学生每年学费 3500 英镑, 其他国家学生每年学费 8250 英镑。该专业国际化程度很高, 英国本土的学生只占约四分之一, 另外四分之一来自欧盟其他国家, 其余学生都是来自欧洲之外的国家和地区。这种多元化的文化背景, 为不同专业知识的学生提供了相互交流合作的巨大空间,

也为创作构思带来了丰富的多样性和可能性。

二、角色动画硕士专业教学情况

角色动画硕士专业的教学注重利用最新的计算机、传媒以及项目管理等方面的先进技术, 并鼓励学生在自己作品中运用各种形式的动画媒介载体, 尝试各种不同的工艺和叙事方式, 课程内容根据行业标准的变化及时更新。全部课程共有 180 个学分, 分为两个单元: 第一单元, “角色动作分析”, 60 学分, 教学时间 20 周; 第二单元, “角色动画实践”, 120 学分, 第一学年 10 周, 第二学年 30 周。修满所有学分可获得硕士学位, 但毕业成绩主要依据第二单元的作业。第一单元着重讲授动画史、动画原理和运动分析、叙事技巧等知识, 每周有 3 天理论课, 旨在培养学生的批判意识和评论技巧。其余时间是素描写生和人体结构解剖等基础课程。学生还需要通过演示、小组交流等形式陈述自己的创意, 并得到导师、同学的评估和反馈意见。本单元还要求学生协助二年级同学完成毕业创作。第二单元在第一学年主要讲授角色动画制作方法, 从最简单的“弹跳球”动画到复杂的角色动作、说话, 比如对角色心理和情绪细微变化的动作表现等。第二学年通过与校外动画机构合作, 模拟实际工作环境和项目, 要求学生从片段练习开始, 逐步具备动画短片制作的能力, 并建立个人的风格和特长。学生需要自由组合成小组, 学会制定任务计划、项目管理和沟通, 然后按照工作流程分工协作完成毕业创作, 并通过博客记录下整个创作过程, 最后根据毕业影片撰写书面论文报告。

在教学中, 教师往往给学生足够的自由度, 不会以自身的思维、好恶来影响学生的判断或决定。教师只是利用自身的经验去引导学生, 提醒应该思考的细节和推荐应该阅读的资料, 并提供各种启发性的方向和思路, 让学生自己选择。因此, 最终完成的作品实际上是学生不断明晰、深化自身设计意图的结果, 而不是教师意志在学生身上的映射。所以, 学生在教师的指导下都可以确定最能够体现自我想法的创作手法, 最终各自寻找到自己独有的艺术语言。对于学生而言, 模仿他人不仅被

图2 角色动画硕士专业计算机工作室

认为是没能力、愚蠢，而且是可耻的不道德行为。在这样的教学过程中，学生自觉形成重创意、重个性表现的创作思维，创意能力得到很快提升。毕业创作是基于团队合作的项目，这种项目制的教学方式既可以增强学生的团队意识，锻炼学生的合作能力，又可以使学生了解自己的特点，在团队中找到适合自己的角色，还可以让学生真正体验动画产业工作的流程和氛围。

该专业的教学团队包括教学主管 Birgitta Hosea、高级讲师 Steve Roberts、助教 Lydia Baksh (主讲运动) 和 Maryclare Fo ó 博士 (主讲写生) 等人，多数都富有行业经验。此外，角色动画硕士专业与其他院校以及产业界联系密切，比如和伦敦戏剧中心合作，使编剧、表演和动作研究等课程得到了加强。校外合作机构有卡通频道、国家大剧院、国家美术馆等，同时还特邀美国梦工厂动画公司驻英代表 Shelley Page 指导教学。产业专家们不但定期举办讲座，有些还直接负责某些课程的教学。教学团队还为每个一年级学生都配备一位行业专家作为导师，使毕业生在开始工作时就能具备行业内领先的知识和技能。由于位于伦敦这个世界创意之都，学生的学习和就业也有天然的优势：市内分布着许多著名的博物馆、展览馆、画廊、剧院和图书馆，这些设施为动画专业学习提供了极大的便利，各种展会又大大开阔了学生的眼界，也成为学生交流的平台；密集的创意产业机构也为动画专业学生提供大量岗位。

在以就业为导向的教育方式下，伦敦艺术大学动画专业就业率在英国高校中名列前茅，2010年达到了81%。雇主包括 Framestore-CFC、Moving Picture Company、Studio AKA、Michael Dudok de Wit、Passion Pictures、Slinky Pictures、Cinesite、the Mill、Dreamworks、EA Games、BBC、Cartoon Network、Tandem、Aldis Animation、Chase Animation Studios、Flush Draw、HRA、Richard Purdum Productions、Pesky、Saatchi & Saatchi、Tiger Aspect、Twelve Foot Nine、Uli Meyer Studios、Unit 9 等行业知名企业，毕业生参与了《角斗士》、《指环王》系列、《哈利·波特》系列等影片、BBC 纪录片《与恐龙同行》和动画电视连续剧《查理和劳拉》的制作，广

图2 学生正在进行动画创作

受业界好评。另外，伦敦艺术大学动画专业学生创作的短片在各类国际动画电影节上屡获殊荣，比如英国动画奖、美国德克萨斯动画短片奖、意大利代尔维奥国际动画节、爱丁堡英国动画麦克拉伦奖、微软杰出学生奖、维京动画短片观众选择奖等。

三、结语

总体而言，伦敦艺术大学的动画艺术教育的特点是以创意培养为主、技能培养为辅，课程设置以市场和行业需求为基准，教学目的以学生就业为根本，注重实践，注重个性，重视创新性思维和创造性方法，因此在人才培养和学生就业两方面都取得了令人满意的成就。客观上说，英国动画高等教育的发展历程和体系与我国颇有相似之处，如今，英国的动画高等教育已经得到国际上的广泛认可，贯穿其中的就业导向和创新导向是最重要的因素，这使得在动画高等教育规模不断扩大的今天，英国不仅没有出现类似中国动画高等教育中出现的诸多问题和挑战，反而能够源源不断地向英国乃至世界输送大批动画人才。这种做法值得中国高等动画教育者思考和借鉴。

参考文献：

- [1] University of the Arts London. <http://www.arts.ac.uk/>
- [2] Central Saint Martins College of Art and Design. <http://www.csm.arts.ac.uk/>
- [3] London College of Communication. <http://www.lcc.arts.ac.uk/>
- [4] JUAL.RNUAL GUIDE10-11.PDF[Z]. Research Network University of the Arts, London, 2010

[基金项目：国家留学基金委 (CSC) “2008 年国家建设高水平大学公派研究生项目”，项目编号：留金出(2008)3019 号]

作者简介：许文骏，东南大学艺术学院博士研究生
王洋，景德镇陶瓷学院讲师，硕士