

民办高校动画专业创新创业能力教育培养研究

丁同坡

昆明传媒学院, 云南 昆明 650103

摘要： 本文聚焦于民办高校动画专业的创新创业能力教育培养，探讨了行业发展趋势与人才需求、动画专业在当前经济与社会中的角色，以及创新创业能力对于学生职业发展的重要性。文中详细分析了现代动画产业的人才结构与技能要求，并针对民办高校特有的教育条件提出了一系列策略。也探讨了核心素质与技能框架的建立及产学研结合的协同育人体系构建，希望在形成具体可行的培养路径。

关键词： 民办高校；动画专业；创新创业能力；培养

中图分类号： J218

文献标识码： A

文章编码： 2024010040

Research On Education And Training Of Innovation And Entrepreneurship Ability For Animation Majors In Private Universities

Ding Tongpo

Kunming Institute of Communication, Kunming 650103

Abstract： This paper focuses on the education and training of innovation and entrepreneurship ability of animation major in private universities, discusses the development trend and talent demand of the industry, the role of animation major in the current economy and society, and the importance of innovation and entrepreneurship ability for students' career development. In this paper, the talent structure and skill requirements of modern animation industry are analyzed in detail, and a series of strategies are put forward according to the special educational conditions of private colleges and universities. It also discusses the establishment of core qualities and skills framework and the construction of collaborative education system combining production, university and research, hoping to form a concrete and feasible training path.

Key words： private colleges and universities; animation major; innovation and entrepreneurship ability; cultivate

引言

现在正处于一个数字媒体与视觉艺术迅速融合的时代，动画不再局限于传统媒体表现形式，而是广泛渗透到娱乐、广告、教育等多个行业。这种趋势对动画专业人才提出了更高的要求，包括创新思维、商业意识和技术能力。因此，研究民办高校如何在动画教育中培养学生的创新创业能力，促进其适应和引领市场发展显得尤为关键。

一、民办高校动画专业创新创业能力培养的重要性

（一）行业发展趋势与人才需求分析

随着数字媒体技术的迅猛进展，动画行业不断突破传统边界，迎来多样化和个性化的发展趋势。在此背景下，民办高校动画专业所面临的竞争与机遇并存，其人才培养模式急需注入创新创业的活力。目前行业对于具备跨学科能力和创新思维的复合型人才的需求日益增强，这些人才不但要操持精湛的手艺，还需富有市场洞察力与品牌意识。围绕动画制作、特效技术、互动设计、角色开发等核心环节，业界对专业技术与创意并重的高级人

才出现缺口，特别是在新兴领域如虚拟现实（VR）、增强现实（AR）及人工智能（AI）辅助动画创作中的需求飙升。此外，随着全球化浪潮和互联网平台的兴起，国际交流与合作的机会层出不穷，对动画专业学生的国际化视野和跨文化沟通能力提出了更高要求。

（二）动画专业在经济社会中的作用与影响

动画作为一种蓬勃发展并富有创新精神的领域，不仅塑造着现代社会的文化景观和娱乐消费模式，还对经济的多元发展产生着深远的影响。动画内容跨越了电影、电视、网络以及日益增长的移动应用等多个平台，吸引着全球众多观众的眼球，这直接带

动了广告、游戏和教育等行业的融合与创新，从而开辟了新的市场需求和就业领域。在微观层面上，动画专业的教育不仅仅是培养技能高超的动画师，还需要养成能够精准掌握市场脉搏、具备高度创造力和创新意识的战略思考者。随着动画技术的不断进步，从立体动画到数字特效，再到人工智能的结合，动画专业在科技创新中扮演着推动者的角色。在宏观层面上，动画专业毕业生的培养和发展，能够在国家软实力和国际文化交流中起到积极作用，增强文化产业的竞争力，同时促进相关产业链的发展^[1]。此外，动画专业作为一个跨学科领域，促进了艺术与科技，创意与商业的交集，这种交叉融合正是推动经济社会迈向创新高地的关键。因此，重视民办高校动画专业学生的创新创业能力培养，对于增强整个社会的创意驱动力和经济活力，有着不可忽视的重要性。

（三）创新创业能力对学生职业发展的促进作用

在当今动画行业，创新创业能力已成为衡量一个动画专业学生职业发展潜力的重要标尺。这种能力的培养，赋予了学生不仅能适应当前市场，还能预见和引领未来动态变化的能力。那些具备敏锐市场感知力、独到创意思维以及敢于冒险实践的年轻人，往往能在职业旅程中趟出新径，并于竞争激烈的就业市场中脱颖而出。这些学生通过掌握创新的工具和方法，如三维建模、动画软件、故事叙述技巧等，得以将其独特想法转化为引人入胜的视觉作品。而那些具备初步创业意识和经验的毕业生，在走向社会时能更精准地定位自我、深谙团队合作之道，并迅速适应多变工作环境。他们懂得如何将创意产品和服务，通过有效的商业模式推向市场，进而促成持续的自我增值。此外，拥有创新创业技巧的个体，通常对于问题解决和危机管理拥有先天优势，这些技能在职业上升及求职过程中极具吸引力。创新精神的培养同时鼓励持续学习，保持终生学习态度的人才更能跟上时代的步伐，将个人职业生涯发展至更高峰。

二、民办高校动画专业创新创业能力培养策略实施

（一）实用技术与创意理论并重的课程设计

一个工艺纯熟、富有想象力且能将想法转化为实际产品的动画师，其作品往往更有可能撼动市场和人心。为此，高校的课程设计应以项目导向的方式，穿插各类实践活动，让学生们在模拟真实行业环境中，运用所学的专业技能，如绘画基础、三维建模、角色动画制作、后期合成等进行创作。课程内容需要跟进最新科技，如引入虚拟现实和增强现实技术的使用，确保学生能以最前沿的技术手段表达其艺术构想。

而在鼓励创意发散的理论课程中，应着重于培养学生的批判性思维、美学鉴赏能力以及故事叙述的技巧。这不仅要求教学过程中引入动画历史、理论探讨、文本分析等课程，更要启发学生通过对传统文化、现代社会问题的探讨，激发新的创作思路。此外，商业知识的融入同等重要；学生应该了解如何将艺术作品商品化，学习市场营销、版权法规及项目管理等相关知识^[2]。通过这种双管齐下的课程设计，可以使学生在掌握实用技术的同时，

具备将个人创意有效转化为市场可接受产品的能力，这对于提升其在动态变化的动画产业中的职业竞争力至关重要。

整合实用技术与创意理论的课程体系，不但坚定了学生的专业基础，也开阔了学生的思维视野，强化了他们解决复杂问题和表达个人观点的能力。在这样的教育背景下成长起来的学生，更有可能成为能够引领动画行业未来发展方向的先驱者。同时，他们孕育的新观念、新技术将进一步催生动画行业的创新并挖掘更深层次的商业价值。

（二）导师制与孵化器支持的创业指导机制

在动画专业的教育培养中，导师制度和孵化器支持对于激发学生的创业热情与实践能力具有不可替代的作用。导师制是一个通过提供行业内知识与网络资源分享的个性化指导过程。资深的动画行业专家或教授作为导师，运用其丰富的经验和专业知识为学生提供一对一的辅导，包括项目孵化、技术创新、商业规划等各个方面。校外导师通常来自企业界，能够为学生提供实战经验，将市场需求和现实挑战带入学生的学习路径，极大地增强了教学内容的时效性和实战性。

另一方面，动画专业的学生创业活动亦需得到孵化器的支持。孵化器作为一种提供资源汇集、创业环境营造和创新氛围建设的平台，关键在于为初创团队提供软硬件资源以及网络支持。孵化器通常包括工作空间、设备使用、法律和财务咨询、产品研发支援以及投资连接等服务，以此降低创业门槛并缩短产品的上市时间。在高校环境下，动画专业学生的创业项目得以在孵化器中进行快速迭代与优化，学生团队能够在此得到关于市场分析、品牌打造、融资引导等方面的实战训练，这助力了他们更好地理解创业全过程并储备必要的创业知识。

结合导师制和孵化器的双轮驱动，民办高校动画专业的教育体系可以为学生创造一个模拟现实环境下的实验场，让他们在安全的框架内尝试、失败、学习、再尝试^[3]。这样的指导机制不只稳固学生的专业技能和理论基础，同时也鼓励他们制定创意思想，探索市场潜力，并最终将这些想法实现为具体的商业成果。

（三）校外合作与国际交流的广度拓展

拓展校外合作与国际交流的广度，增加了学生面对不同文化观念、商业实践和技术标准的曝光率，有助于他们建立更广泛的视角以及更复杂的思维模式。而与业界合作，则提供了一系列校企合作项目，包括实习、企业咨询项目、工作坊等，让学生亲身参与到行业实践中，学习如何将概念与创意转换为具体的产出。这类合作可以很有效地将教室内的理论知识与市场实际相结合，使得学生能够在真实的动画制作环境中学习并掌握从创意发想到商业成果的整个链条。同时，与校外机构的密切协作还能够为学生提供可贵的职业导师资源和行业网络，这是打开职业发展大门的关键所在。

另一方面，国际交流项目让学生有机会深入了解并直接参与到世界各地的动画产业环境中。通过参与交换生计划、国际竞赛、海外实习等，他们不仅能增进自身的专业能力，还能学习到如何在跨文化背景下沟通合作。这些经历犹如跨越边界的桥梁，使得学生能从全球化的视野审视动画产业，从而挖掘跨国创意合

作的可行性,进一步刺激其创新思维的开展。国际视野的拓展对学生未来的职业发展有着不言而喻的促进作用,它让学生了解到多元化的设计理念和国际市场趋势,这些知识和经验无疑将为他们们的创业道路积累宝贵的资本。

(四) 学生自主学习与团队合作能力的强化

在民办高校动画专业的教学实践中,学生自主学习的能力及其与同伴的团队合作精神是培养中不可或缺的组成部分。自主学习赋予学生探索未知、求解问题的积极性,他们通过独立研究、批判性思维和持续探求新知识来深化专业理解,促进个人创造力的发展。这种学习方式要求学生树立自我驱动的心态,引导其主动挖掘资源,例如通过在线课程、教育软件、学术期刊等途径获取最新的行业资讯和技术更新。而在教师的指导下,学生可制定个性化的学习路径,以实现专业技巧与个人兴趣的一致,最终达成教育与个人发展的双重目标。自主学习让学生在不断的探索过程中形成独立且完整的知识体系,这对于将来面对多变市场与激烈竞争具有显著效果。

同时,动画产业的本质是团队协作,这要求从学生时代开始就需要有意识地强化团队合作能力。在教育过程中,设计团队项目、工作坊和角色扮演活动,使学生在团体环境下共同完成项目,学会沟通、协调、分享和批评,并在此过程中培养领导力和团队精神。特意构建的情景,如模拟工作室、团队竞赛和联合评审会,可模仿实际工作环境,让学生在实战中学习倾听、尊重他人意见、集中智慧和分工合作^[4]。学生在这样的团队合作中,不仅提高自己的技术水平和项目管理能力,也锻炼了适应性和解决冲突的能力,为将来的职业生涯和创业活动打下坚实的基础。

三、民办高校动画专业创新创业能力培养路径探究

(一) 核心素质与技能框架梳理

核心素质与技能框架的梳理要求从产业需求出发,细致划分知识技能领域,并重点强调理论联系实践的教学机制。核心素质不仅包括深厚的艺术审美和严谨的创作态度,还涵盖创新思维和跨领域整合能力。此外,必须突出项目管理、市场洞察以及商业模式构建等实战技能,兼顾行业内外辐射。技能框架则以动画制

作的全部流程为轴线,从基本的绘画、构图,到高级的三维建模、动画渲染技术,再至关键的剧本编写、后期制作和团队协作过程管理等一系列环节展开。将这些要素有机结合并下沉到每一个教育层面,是提升学生独立思考、持续学习与团队互助能力的核心途径。在实施教学时,除了静态的知识讲授,更需融入动态的工作坊、创意研讨会等多维度互动,形成一个连续不断探索、实践、反思和优化的循环。

(二) 产学研结合的协同育人体系

产学研结合的协同育人体系植根于紧密的产业界、学术圈和研究领域间的合作,目标是创建一个多元资源融合、信息共享与互惠发展的教育生态。在这个体系中,企业的实际需求直接传递给教育者,使得课程设计和研究方向更贴近市场;学术研究的最新成果和探索性知识能够迅速转化为课堂内容和教材,更好地激发学生的探究精神和创造潜力。同时,研究项目往往可以转化为企业的技术革新点和产品开发原型,有益于推进产业的可持续发展。具体来说,该体系通常包括校内外的专家讲座、工作坊、实习和项目赞助等多种形式,通过这样的跨界交流,学生可以亲身体验到从理论到实践的过程,理解创新的真正含义,并且积极参与。产学研结合体系确保了教育内容与产业发展同步,加深了学生对动画专业知识的认知,培养了其市场感知力和问题解决能力^[5]。这不仅对提高学生的就业竞争力和创业成功率至关重要,也对促进教育质量的持续提升具有积极影响。

结语

综上所述,通过对民办高校动画专业创新创业能力教育培养的全面研究,可以清晰地看到在当前及未来行业发展背景下,这种教育培养工作的紧迫性和重要性。文中不仅为动画专业的教育者和学生提供了具体的指导建议,还对业界与高等教育之间的深度结合提供了新的视角。从课程设计到育人体系构建,各项措施均旨在为动画行业培育具备高度创新能力和市场竞争力的新一代人才。随着这些策略的实施和深化,未来的动画教育将更加注重实践能力与创新创业精神的培育,更好地满足行业发展的需求,同时为学生的长远发展奠定坚实基础。

参考文献:

- [1] 蔡爽. 基于社会需求的动画专业创新创业教育改革研究[J]. 大众文艺, 2022,(17):138-140.
- [2] 宋立军. 创新创业背景下高校动画专业应用型课程体系研究[J]. 陶瓷科学与艺术, 2022,56(04):67-68.
- [3] 刘刚, 张庆. 以创新创业教育推动动画专业发展转型[J]. 产业创新研究, 2021,(18):162-164.
- [4] 孟涵. 动画专业创新创业教育与专业教育相融合的策略研究[J]. 中国文艺家, 2020,(06):227-228.
- [5] 高华, 黄剑锋. 民办高校动画专业创新人才培养实践教学模式的研究[J]. 产业创新研究, 2020,(09):186+188.