

动画教育和就业

陈廖宇 (<http://blog.sina.com.cn/chensiaoyu>)

对于今天的这个话题，作为一个普通老师，因为我既没有系统地对中国动画教育的总体状况做过研究，也不具备行业领导所具有的战略高度和眼光，为了对得起大家坐在这里听我讲，所以我只能从一个老师的感性的角度最真实的谈一下我对动画教育的看法和思考，和大家共同交流，难免以偏概全。套用电视台的一句话：嘉宾言论仅代表个人意见，不代表本台立场。

我觉得，在中国，从事两个职业的人在人前特别脸上无光：一个是足球，一个是动画。这两个都是万众瞩目，砸钱无数，但到头来还是走投无路。这两个倒霉孩子连失败的经历都很像，想当年实力都在日本、韩国之上，后来都是远远被人家甩在后面。所以我开玩笑说，其实每四年足协的领导和我们国家管动画的领导可以互换一下，反正都一样。

但是，有一点不一样，大家都说中国足球不行是因为足协长期不注重青少年培养，别以为中国十三亿人，但足球人口很少，据说注册的青少年队员只有数千人。但动画恰恰相反！近几年我国的动画人口以原子弹爆炸的强度在膨胀，到今天共有多少我是说不清，因为我没有亲自调查统计过，我不喜欢说那些在无数人发言中被提到过的数字，这是我的直观感受。所以我觉得动画作为一个专业很可悲，可悲到了“人尽可欺”的地步了，不是妻子的妻，是欺负的欺，为什么这么说呢？比如农业大学都可以开设动画专业，他去申请这个专业就能批下来，我想问一下，那如果我们电影学院开设一个什么“兽医系”或“水稻种植”之类的专业，上面能批吗？所有人一定觉得你是疯了！太荒唐！这不说明动画专业人尽可欺又说明了什么？！可是从上到下有多少人想过这个简单的道理呢？当然我们不是歧视别人，每个领域的专业都是可敬的。大家别误会，我也不是说那些学校里的动画专业就一定没有好老师，但大学里开设一个专业不是有一两个这方面的老师就行的。难道说一个音乐学院钢琴系毕业的学生分到电影学院，电影学院就可以开设钢琴专业了？！我觉得他可以开钢琴课，但不是简单地就能开设这么一个系，但在动画教育领域每天都在发生这样的事。一个大学开设一个什么专业是应该有一个学术背景和整体专业氛围的。比如说，你到电影学院即使没好好学动画，或者觉得动画学院的老师都不行，但你只要不是个傻子，就不会白混四年，为什么呢？因为整个电影学院总有你可学或有兴趣的东西，我自己的学生里也不乏身在曹营心在汉的，我并不介意，他能学他想学的东西将来能做他想做的事就好，是不是动画并不重要。但是如果你在农业大学动画专业学不好动画的话，你觉得你有可能转学“兽医”或“生物工程”什么的吗？那你四年就真的白混了！这也就是为什么所谓“动画人口”在数量上膨胀得这么快，但是我国的动画业并没有发生实质性成比例的发展的原因之一！因为这人口里面很多都是虚的！就好像你说中国有一百万青少年都在踢足球，结果仔细一看有九百九十万都是篮球教练兼职在教！所以这个多是空的。很多时候我觉得目前动画在中国的位置就像原先非法传销中的那个产品，没有人真正关心那个产品，重要的是拿它说事，发展人头。不是嘛？动画教育只关心发展人数，动画生产只关心发展分钟数。

当然什么学校都开动画专业也有好处，就是我们的毕业生有地方去了。

所以，中国动画和动画教育这几年真的是“数字化发展了”，大家看到学生的数量、生产的动画的分钟数、动画市场的产值等等数字每开一次会都在被刷新！我为什么不爱引用具体的数字？因为我记得就在我们开会这会儿它一定又被刷新了！但不管数字涨得有多快，奇怪的是大众的直观感受还是我们没做出什么像样的好看的成功的有广泛影响力的动画片来！

在座的如果有经常参加各种动画峰会、论坛什么的不知什么感受？反正我听那些数字听得都腻味了。在动画教育方面，不应该只仅仅关心和谈论我们有多少多少万学生在学习动画，而应该更关心每一个具体的学生到底受到了什么样的动画教育？他会成为一个什么样的人？显然后者被忽略了。朴素的想法是先有数量后有质量，这是一个貌似正确的道理，但是在实际教育中并不站得住脚。因为你学生增加了十倍，但是你的教育资源并没有增长十倍的话，就意味着每一个学生所占有的教育资源在下降。比如我上学的时候整个动画专业在校生只有8个人，那时候教我们的老师连专业带基础课总共有五六个老师，我说的是固定的老师，也就是学生和老师的比例是8比5或比6，至少也够得上2比1吧！我有个印象，那时候艺术高校的师生比例好像平均是1：2.5左右。现在呢，我们是发展了，有三十来老师了，但是我们的学生将近四百人！那就是13比1！有些学校每届都上千地招，那你们想想是几比几？这就像我们中国在上世界上，要是比总量，我们能排第一的方面估计现在多了去了，但一比人均我们就排倒数了！我最直观的感受是我们上学时8个人拥有两个大教室，一个专业课，一个基础课，专业教师每个人都有一块四年到底的地盘，一张大桌子，每一块地盘都弥漫着每个人的气氛，后来我到国外的一些动画院系参观，发现也是这样的，每个人都有一块固定的小天地。我觉得这种氛围对艺术学习特别重要，每个人都很立体、很直观地呈现在那里，形成一种气场。所以，我现在一到教室看着密密麻麻干干净净的桌椅，学生们整整齐齐坐在那里，手里拿个小本本打算做课堂笔记，一副上大课的样子，我自己首先没了感觉了。你一说接下来大家开始画吧，他们就开始耗时间，为什么？坐在这位置上没感觉！我们还是回去画吧！说实话，我也觉得没感觉，艺术活动需要自己熟悉、喜欢、顺手的一个环境。这时问题就产生了，动画不是数学，老师讲了，你听明白就明白了，你就会了，动画还是一门手头的技艺啊！除了理论，还有面对面手把手个体对个体的交流和指导啊！这就像美院教素描，不可能老师在课堂上讲一通理论，然后说大家回去画吧。即使大家勤奋都留在教室画，或者他们交了作业，因为人越来越多，老师平均到每一个学生的指导时间相对也就少了。大家不要误会，我决不是否定现在的发展，说什么都是过去的好，事实上现在的很多条件特别是设备那是过去没法比拟的。但是艺术教育有自己的特殊性，艺术和艺术家是不能批量生产的。全世界都是这样。因为艺术教育需要人和人充分的交流和碰撞。否则现在什么书都买得到，网络资讯又无所不包，为什么还要跑到学校来学习呢？！因为学校有活人！有活的交流！

说到艺术和艺术家，估计有人要笑了，动画院校不是个培养艺术家的地方！我们是要培养实用的动画人才！我知道很多人认为现在谈艺术不是幼稚就是愤青，这事本身很可悲。但是我要问，我们不培养艺术家，我们真的又培养出多少实用人才了没有？我没有统计过，但在我的记忆范围里，动画院校毕业的学生里真正最后进入当今主流动画产业领域的人占了多少比例？我看很少。为什么？我想是这样的：人一多确实不适合培养艺术家，而应该培养实用性动画人才，但我们的教学呢？又不是最佳的培养实用型人才的设计，那样严格的说，大学就是一个高级的培训机构，一个有文凭的培训机构，我们就应该大量聘请高水平的、有成功的实战经验的、现在还在产业领域内前沿位置的人来教课！因为他们才掌握当今最实用的东西！但是这就陷入了一个悖论，因为目前中国的动画产业发展水平就很低，比如你想请一个成功的动画导演来讲课，遍览中国，谁算成功的动画导演呢？你不能总请外教吧？就是外教也未必能教你在中国现在最实用的东西。所以，这里我们可以看出一个规律，要培养实用型人才，前提是这个行业相对成熟。而动画在中国恰恰不是，或者说中国的实用还停留在低水平的实用上。所以，如果真要培养实用型人才，我们的动画教育首先要花力气培养培养实用型人才的人——就是培养老师啊！而且是培养具有培养实用型人才能力的老师啊！这种培养不能靠老师自发性的努力，而应当是有组织有计划的，让老师要先有机会有条件有时间去研究实用性的动画生产是怎么回事，然后从教育的角度总结出规律、经验和问题，再来教学生的时候才可能做到实用有效，而不是现在的大部分从书本到书本、从课堂到另一个课堂

的自体繁殖式教育。

但是，如果所有的大学都着眼于培养实用型人才，那么无疑是把大学降格为能发文聘的工作培训机构了，最成功也无非是培养了一批适应产业的人，而且适应的只是现状。那么谁来改变这个产业呢？谁又来创造新的产业呢？对于目前的中国动画产业（暂且算它存在的话），我觉得最重要的和当务之急的不是那种放大式的发展，而是改变。这话什么意思呢？中国动画就好比原来是十个人在走路，现在变成了一万人在走路，所以我们看起来场面很壮大。但是，这一万人并没发现原来那十个人走的路不对，还是跟着瞎走一气，最可悲的是自己还都蒙在鼓里呢，以为走在阳关大道上，兴奋得很。所以人再多，离目标还是一样远。结果就像拿放大镜看东西，所有的错误和问题都放大了，所以中国的动画并没有倒退，但是大家为什么反而觉得问题好像比以前还多呢？就是这个放大镜效应。其实现在最重要的是先找出目前不对的在哪里，研究正确的方向和道路是什么，就是改变，就是改革嘛！那培养的结果都是一些只会适应现状的人，谁来担此改革创新之重任呢？大学没有这个意识和目标的话，那太可悲了。

所以，好的教育不应只培养适应产业的人，而应当还能培养改进产业甚至创造新产业的人。

----- 分界线 -----

（上一篇的留言里，有关于农业大学没有动画专业的内容，我更正一下，我说的“农业大学”不是指“中国农业大学”，中国还有很多农业大学，大家在百度里输入“农业大学（或农学院）动画专业”自己看看就知道了，还有现在流行二级学院，好多八竿子打不着的学院下面都有“艺术学院”，比如这个，里面就有动画专业。感谢留言者理解我举农大为例的用意。）

接着上篇说。

关于培养方向，我们现在还常常陷在一个概念误区里，还常常为此争论不休。这个误区是什么呢？就是把知识分类和职业身份混为一谈。什么意思呢？比如我们经常听到某某动画学院的培养目标是“高级动画编导人才”，当然前面还会有一堆我们熟悉的俗套的修饰定语，说白了就是培养导演的。我觉得这种想法就好比某大学开设一专业，说自己就是培养老总的，或者就是培养局长处长的，反正我从来没听说过哪所大学有“老总专业”、“局长专业”、“处长专业”。。。。。到毕业分配的时候你也不能问人家要不要老总、局长或处长之类的！全世界哪个总统是“总统专业”毕业的？导演的性质在创作领域内和这个有点像，导演这个身份在创作中和团队其他成员是不平等的，相当于是个创作上的“领导”，它是门专业知识，但更是个身份，我们开设此类课程不等于听了此课程的人就应该担当这个身份或有能力担当这个身份！这同样也解释了为什么电影学院导演系并不是出导演最多的系的原因，你听再多的导演课也不等于你就能当导演。我的一个以色列学生解释了这个现象，他说比如摄影系、录音系、文学系的同学毕业后至少可以先好好干他们的专业，慢慢根据自己的积累和兴趣，可能有一部分人就转为导演的身份了，但是导演系毕业的同学呢，他们只能等着当导演，当不成导演的话又不可能先去干摄影之类的，就没有了一个继续在实践中学习的机会，所以他们成为好导演的可能性反而比其他系的同学还少。我觉得这个说法是有一定道理的。对于动画教育，我们可以定位课程特色，但是我们不能告诉学生你们将来就是要当导演的！或者说我们就是培养导演的。我觉得，我们就是一个出售动画知识的商店，学生花钱可以在这里买到高质量的动画知识，但是你不能规定也无法预测人家买这个知识回去干什么用！所以，我们应

该关心的是我们出售的知识是不是货真价实与时俱进甚至有一定的超前性，学生出去怎样就业改不改行是他们自己和社会的事。现在扯什么就业率是最扯淡的事！我觉得高等教育特别是艺术类高等教育就是一个愿打一个愿挨的事！这边毕业没工作那边考生照样挤破门槛！赖谁啊？你试试跟一考生说我们这儿毕业可能找不到工作你放弃吧，他干吗？！从良心和责任上讲，我们要做的就是事先把话说清楚，包括我们这个专业的真正性质、都教你些什么、将来出去有什么可能性等等，考生已经是成年人，他在已经了解的前提下仍然选择，后面就是他自己的事了。当然目前在中国这双方都处在一个比较低级的阶段，有的校方的专业宣传语里还是煽风点火的江湖语气，考生呢，反正爸妈出钱，上个大学先再说，听说你们动画文化课要求不高，也不要看长相，考呗。

记得几年前，总有进修班的同学找我，神神秘秘的：陈老师，能不能给我搞一份学院的教学大纲？这些同学都是别的院校派来学习的，领导给他们的任务之一就是搞到我等权威院校的教学大纲，相当于是送一个商业间谍来（或者应该叫教育间谍）。我呢，当然也不能出卖学校，因为领导确实也是把教学大纲列为“机密”的。于是呢，就会看到这些肩负使命的同学时常在我们的办公室里对着那些各年级的课程表抄抄写写，大概是只能这样自己拼出一个“大纲”来回去好交差。当然，现在这些都不是什么机密了。但是，很多院校还是很关心课程设置，包括我们自己在内，也会有很多关于课程设置的会和讨论。其实又有一个更重要的问题被忽略了。在某学校开会时我就说了，其实哪个学校也差不多是这些课，国外也差不多，关键不是热衷于设置什么课，而是应该更关心上这门课的老师，以及怎么上这门课！！我给研究生选课时从来不是根据课程名称，而是根据上课的老师选！我始终认为一个人上一个大学关键不是上了什么课，而是碰到了什么样的老师！这是大学的精髓！所以现在在高等艺术教育里也推行什么标准化教育是极其极其极其极其极其。。。。。。操蛋的事！！！！那些课表上的课程名称一点意义都没有！你是不是在大学里总听说“你听过某某老师的课没有”，很少听说“你听过某某课没有”？就是这个道理！比如“大师研究”，这课唬人吧？可是我听说有个学校这门课的老师只会念书本，最后让学生轰走了！我上学的时候，电影学院教授里很有名士风范的是周传基老师，他是录音系的老师，讲授的课程叫“电影的声音”，可是在他的课上学到的知识远不止“电影的声音”！现在大家还只是更关心教育的内容，而不是方法，而方法本身是教育和教师的技术核心！这也就是一个专业领域成就很高的人未必最适合上课的原因！我们都研究上什么课，从来不研究怎样上课。内容是个什么东西？是个全世界都一样的东西！难道到你这儿动画运动规律就不一样了？这也就是为什么出了那么多“教材”但基本都在重复和翻版的原因，但讲解的方法就各有各的招了，没有哪个最正确，达到效果就好。谁都很难创造内容，但新方法无穷无尽，这是老师的专业。上面我提到过动画教育本身首先要自我教育，就是培养老师，广大兄弟院校确实也有这个需求，所以我们也招过“教师班”之类的。但是，“教师班”怎么上课呢，还是光学动画的内容的话一点意义都没有，应该还专门研究“怎样上动画课”方面的内容！教学大纲、课程设置抄来抄去容易得很，但不同的人不同的上法效果完全不是一回事，不然我们大家都抄一份全世界公认最强的学校的课表来上不就万事大吉了？这就像我家装修的时候，我总说不要看那个装修公司的名头，关键要看给你干活的那几个工人！所以，我觉得各个院校不一定都追求一份看似完美的课表，而应该在一定程度上根据自己教师资源的特点设置课程，你非得让一个画画的老师讲电影语言，不如让他好好讲画画，即使学电影，上点地道的画画课，也比上错误的电影课要好（我可不是说画画的人都讲不好电影）。而且，这样每一个学校反而还有可能创造出具有差异化优势的特色来。