

國小學童動畫教育初探

劉玉玲／台南藝術學院音像動畫研究所

壹、前言

千禧年初至，新世紀的人類社會充斥著大量的活動影像媒體：電影、電視、網路、電腦等，小至手機都有簡單的動畫影像。不僅是成人們習慣利用活動影像接收資訊、表達情感，兒童們同樣的耳濡目染於影像的環境之中。

從一出生開始，比起文字來，他們更早就接觸電影、卡通動畫、電玩等活動影像，尤其是卡通動畫更深受兒童們的喜愛。然而早期受限於技術與器材的問題，卡通動畫一直是成人以專業技術製作給兒童觀看，兒童祇能被動的接收影像的訊息。

時至今日，電腦普及加上錄影技術的更新，使得動畫製作不再是專業而高深的技術，經過簡易的學習，兒童也能製作自己的動畫影片，主動表達自我的影像觀點。教育者以往除了感慨兒童深受太多不良影像刺激外，現在也能藉此提供優良的影像教育，讓未來的下一代能更懂得如何主動掌握活動影像媒體，創造更優良的活動影像。

本文即為筆者在動畫研究所研究期間，所進行之兒童動畫教學成果簡介。期望透過本文之探討，拋磚引玉，讓初開的「兒童動畫教育」蓓蕾能逐漸成長。

貳、動畫與兒童之關係

1902年梅里葉(Georges Melies)創作幻想電影《月球之旅》(A Trip to the Moon)運用電影初發明時的技巧一疊印與暫停動作，製造出魔術一般的幻象。這樣的題材不僅深受成人的喜愛，其充滿創造力的幻想亦符合兒童之興味。

1911年溫瑟·麥凱(Winsor McCay)將自己的漫畫人物—「小尼摩」做成第一部動畫影片。由於動畫中的主角是一個逗趣可愛的小孩，動畫開始與兒童產生了關聯。

1919年菲力貓在派特·蘇利文(Pat Sullivan)公司的奧圖·梅斯麥(Otto Messmer)的孕育下在《貓的鬧劇》(Feline Follies)中首次登台，大受兒童的歡迎。從此，一個以「兒童」為對象的卡通動畫工業開始建立起來。

到了1928年迪士尼片廠推出以米老鼠(Micky Mouse)為主角的一系列卡通影片之後，將以「兒童」為對象的卡通動畫，推向大放異彩的顛峰！並影響至世界各國，直到現在，迪士尼片廠的各種動畫長片或短片仍大部份以「兒童」及家庭為對象，並占有大部分的商業動畫市場。

實
務
百
寶
箱

二次大戰後，日本動畫受迪士尼影響，從手塚治虫漫畫發展出來，在題材、類型上也是以兒童及青少年為對象。並深入電視卡通，成為兒童每天一定會接收到的影像媒體，對兒童的影響匪淺。

台灣的動畫發展，自七〇年代開始成為日本的卡通加工中心，1978年宏廣公司掘起，承接了許多美國電視卡通的加工工作，在八〇年代成為全世界出口量最大的卡通製作中心₁。然而在製作內容上也都是以兒童為對象的電視卡通居多。

而台灣的電視三台所播放的電視卡通，不是美國的就是日本的動畫，所鎖定的對象也是以兒童為主。直到現在許多人的觀念仍停留在：「卡通動畫就是給小孩看的玩意兒。」雖然這並不是一個正確的觀念，但由此可知卡通動畫與兒童的關係源遠流長。

參、台灣動畫教育

世界動畫先進國家如：美、日、加拿大，在動畫教育實施上都有完善的發展。在大學有專業的動畫學院，兒童及青少年則可透過動畫電影博物館的推廣工作，輕易地學習到簡單的動畫製作技巧，並欣賞世界各國優秀的兒童動畫電影。甚至有專門為兒童動畫而設立的動畫電影比賽₂。

台灣的動畫教育起步甚晚，祇有在大

學相關電影系中有零星的課程實施，直到1999年台南藝術學院才有第一個動畫專業研究所。宏廣卡通公司亦曾於暑期舉辦過幾次兒童動畫夏令營，推廣動畫教育。然招生時間、員額有限，無法有長效性的成效。除此之外，大部分對動畫有興趣的兒童或成人，經常是空有興趣卻不得其門而入！

肆、國小兒童動畫教育實施現況

筆者有幸為台南藝術學院音像動畫所第一屆研究生，同時亦是任職長達十年的兒童美術教師。個人在學習動畫創作期間，深感動畫創作魅力無窮！若能讓小朋友也接觸到這個一直陪在他們身邊的影像藝術，對於他們的藝術教育一定有新的啟發。

時間	名稱	課程內容	教師	主辦單位 協辦單位
1999.7.31	皮卡丘卡通夏令營	平面動畫 偶動畫	劉玉玲 邱禹鳳 陳孟瑜 何許森銓	新營救國團 台南藝術學院動畫所
2000.4	兒童偶動畫製作	偶動畫	劉玉玲	喵喵畫室
2000.12.10	南台灣動畫影展 暨親子偶動畫研習營	偶動畫	劉玉玲 邱禹鳳	新竹影像博物館 台南藝術學院動畫所
2001.5.12	劉玉玲邱禹鳳動畫作品 展暨剪紙動畫營		邱禹鳳 劉玉玲	新竹影像博物館 台南藝術學院動畫所

於是筆者和藝術學院的同學與救國團、新竹影像博物館合作，開始設計一系列適合國小學童之動畫課程，並實施實際教學。截至目前為止共計有：

在每一次的教學活動中，看到小朋友從完全不懂，進而能了解動畫，並展現強大的耐性製作動畫，然後跟著我們一格一格的拍攝下來。他們專注而認真的神情，常令我們動容！最後，當他們展現他們自己的動畫影片時，全場的觀眾們不禁為他們鼓掌叫好！他們的快樂，是我們想一場一場一直辦下去最大的力量。

伍、國小兒童動畫課程內容

由於我們的動畫教學課程仍屬於「研習營」性質的短期課程，因此在內容的安排上也只限於基礎的動畫基本概念，在時間的安排上僅能以六個小時為限，盡量在六小時內讓兒童們能將完整的動畫製作過程體驗過一次。茲將我們設計的課程內容表列於下：

表一 平面動畫課程設計

時間 內容	0.5 時	2.5 時	2.5 時	0.5 時
課程名稱	什麼是平面動畫 認識工具	平面動畫繪製	平面動畫攝影	成果發表會
課程內容	平面動畫電影導賞，並介紹動畫製作的基礎工具：燈箱、動畫尺、動畫紙。	「動作分解」與「位移」觀念的建立。	「單格停拍」的概念建立與實施。(利用數位錄影機的靜照功能)	能欣賞自己製作的動畫，日後對動畫抱有濃厚的興趣。

表二 偶動畫課程設計

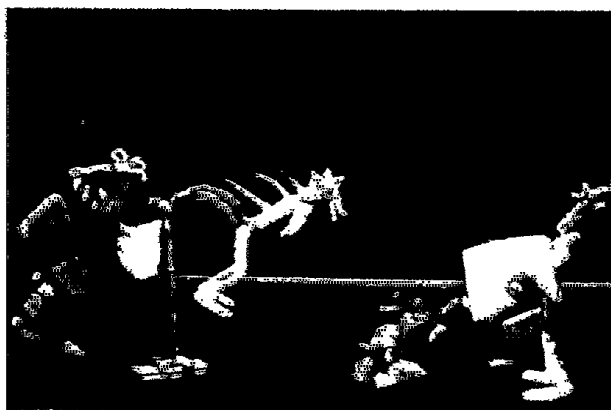
時間 內容	0.5 時	2.5 時	2.5 時	0.5 時
課程名稱	什麼是偶動畫 認識工具	偶動畫製作	偶動畫攝影	成果發表會
課程內容	偶動畫電影導賞，並介紹偶動畫製作的基礎工具：鐵絲骨架、黏土、及背景、道具製作工具。	1. 鐵絲骨架製作。 2. 以黏土塑造偶的外型。 3. 背景、道具製作。	1. 「動作分解」與「位移」觀念的建立。 2. 「單格停拍」的概念建立與實施。(利用數位錄影機的靜照功能)	能欣賞自己製作的動畫，日後對動畫抱有濃厚的興趣。

表三 剪紙動畫課程設計

時間 內容	0.5 時	2.5 時	2.5 時	0.5 時
課程名稱	什麼是剪紙動畫 認識工具	剪紙動畫製作	剪紙動畫攝影	成果發表會
課程內容	剪紙動畫電影導賞，並介紹剪紙動畫製作的基礎工具：厚紙版、針、線等關節製作工具及上色工具。	1. 關節設計與動作關係。 2. 「動作分解」與「位移」觀念的建立。	「單格停拍」的概念建立與實施。(利用數位錄影機的靜照功能)	能欣賞自己製作的動畫，日後對動畫抱有濃厚的興趣。

由於時間的因素，以上的課程設計都只能讓小朋友們了解各類型動畫的基本觀念。至於作品的完成度並不是能在短短的一天的課程中，要求他們所要達成的目標。而配音、配樂及剪接等後製工作，受限於時間及設備的不足，至今仍未能有機會讓兒童接觸。但筆者相信，只要有更長的教學時間及設備，高年級的小朋友們一定也能勝任愉快。

影像博物館平面動畫

國小學童偶動畫作品拍攝現場

z國小學童剪紙動畫作品

陸、兒童動畫的教育價值

影像藝術教育早已納入大專院校教育系統中，卻仍無法在小學有相關的教學活動。原因是早期的小學藝術教育僅是粗略的將藝術教育區分為「音樂課」及「美術課」，但現今的藝術型式早已不再是這兩大類就可涵蓋的了，因此新制定的九年一貫課程中已將小學藝術教育綜合各種藝術型式改為「人文藝術課程」。讓小朋友能接觸各式各樣的藝術媒體，將人文藝術內化成生活的一部份，而不再只是上「音樂課」及「美術課」。

因此筆者以為「兒童動畫教學」其偶的製作及繪畫的部分是兒童美術教學，配音、配樂部分是音樂教學，而影像藝術的了解與運用則開啓了兒童藝術教育的新領域。

故「兒童動畫教學」的教育價值有：

1、透過各種媒材的製作，如黏土偶，剪紙勞作，鉛筆手繪等，讓兒童能綜合運用各種媒材，發揮創造力。增進兒童的美術涵養。

2、透過劇本編寫，腳本繪製，攝影、剪接等後製工作的接觸，讓兒童能了解影像藝術。

2、配音、配樂部分則結合音樂教學，增進兒童的音樂涵養，讓兒童能充分的發展各種感官：眼、耳、手、腦。將所有藝

術型式融會貫通，為其將來成長為成人時所應具備的人文藝術，奠定均衡發展的優良基礎。

柒、結語

千禧年之後，未來的人們必定要面對更宏觀的世界，加諸於其身的人文藝術涵養也更多元。為此，身為藝術教育的工作者，應該提供更豐富的藝術教學型式，讓兒童能接觸更寬廣的藝術世界。將來或許會有幾個成為藝術工作者；但更多的兒童在長大之後，將成為一個具有品味的藝術

欣賞者。

不論是「兒童動畫教學」或是「美術教學」、「音樂教學」、「戲劇教學」等，都是為此而做。因此筆者在此提出「兒童動畫教學」，最終目標也是除了期盼未來能有幾個優秀的動畫創作者出現，更重要的是能有許多優秀的動畫欣賞者，讓他們的人文藝術涵養更豐厚。

（相關兒童動畫作品錄影帶，歡迎有興趣者與筆者聯絡。劉玉玲 E-Mail：
hexe2574@ms12.hinet.net）

附註

註1. 詳參照 動畫電影探索，民86，黃玉珊、余為政編，遠流出版社。

註2. 如：芝加哥國際兒童電影節(Annual Chicago International Children's Film Festival)至今已舉辦了18屆，今年將於10.25-12.4舉行。其內容包含：為兒童所做的影片、動畫及兒童自行製作的影片、動畫、錄影帶等。

