

走进国家级技能大师工作室

行进京华大地 讲述精彩故事

动画片是深受儿童和家长喜爱的艺术产品，可以说是老少皆宜。我国观众大都记得《大闹天宫》、《三个和尚》、《神笔马良》等深入人心的动画片，它们鼓舞和影响了一代又一代少年儿童。近年来，国内动画产业发展迅速，在国家政策扶持力度加大、国内市场前景良好的基础上，各地加快产业开发力度，我国逐渐成为了动画片生产的世界大国。在这些光环的背后，记者近日走访了北京市新媒体技师学院新媒体专业部的教师赵磊，通过他的眼睛进一步了解动画产业。

赵磊（左）与团队成员沟通。

技能大师赵磊。

走进“赵磊技能大师工作室”

艺术范和中国心拯救中国动画

□本报记者 刘欣欣/文 于佳/摄

教学相长 撑起动画专业的框架

2004年，赵磊进入北京市新媒体技师学院成为了一名教师。那时，学校的动画专业还处在建设的萌芽状态，学生们也大多没有美术基础，甚至连一本好用的教材都没有。为了给学生们找到一本合格的教材，赵磊带领二维组的老师跑遍了上海和北京的所有大型书店，在书海里精心挑选。

“那时网络还没有完全普及，只能是自己到书店一本本的看，最后终于在书店的一角找到了合适的教材，一直沿用至今。”赵磊回忆着告诉记者。

“只有自身水平提高了才能更好的教育学生。”在培养学生的过程中，赵磊一直记着这句话。为此，2006年他考入北京电影学院动画系专升本进行回炉和提升，获得学士学位毕业。此后又参与了北京“金卓笔”动画公司学习原画设计，在北京“金松林”动画公司学习动画场景的绘制。

“通过走出去我开拓了眼界，知道了自己的不足以及市场的需要，为后续的课程开发以及专业教学提供了很多灵感和素材。”赵磊笑着对记者谈起那次的经历。

为了带动学生参与真正的作品制作过程，积累宝贵的实战经验，赵磊组织学生制作了第一部学生作品《杞人忧天》，这部片子获得了第二年的北京电影学院“动画学院奖”三等奖。

通过不断尝试，赵磊摸索出一条以制作带动教学的路子来，随后又制作了《死神豆豆》、《家有忍者》等作品。这两部学生作品分别获得了北京电影学院“动画学院奖”二、三等奖。2008年学生作品《找月亮》代表中国参加了当年在日本举办的“东京动漫节”，作品获得了一致的好评。通过这样的锻炼，赵磊的学生自信心和专业技能得到一

赵磊在伏案工作。

步步提高。

桃李不言 看到学生成长感到幸福

短片《家有忍者》的作者李君是赵磊教的第一届毕业生，虽然已经过去十余年，但赵磊对他印象深刻。“他是个很有天分的孩子，在专业上也非常努力，但是为人比较有个性和很难和他人相处并合作。”

准备毕业设计时，李君和组员发生不少矛盾，这个时候赵磊的身份又从专业课老师、班主任变成了心理辅导员。通过一次次像家人、朋友般的聊天，赵磊用自己的从业经验启发和鼓励他。

当北京电影学院颁奖典礼的银幕上闪动的画面，正是自己在一百多个日日夜夜里辛苦创作出来的作品，原本不会动的画面仿佛具备了生命力一样的时候，所有的学生感动的热泪盈眶。这个时候的赵磊，在学生的背后欣慰的看着。当李君回头望向他的时候，两人相视一笑。赵磊说自己心里是百感交集。

不久后，李君应聘进入一家动画公司，并在很短时间内就创造了该公司的记录——不到半年的时间从一名实习生晋级为设计师。“在公司里，这可是前所未

有的记录。”赵磊的笑容中藏着些许满足和骄傲。

李君只是赵磊众多毕业生中的一个，如今很多人都已成家立业并且为人父母了，其中有担任“纵横动漫”网络运营主管并在法国里昂举办个人画展的王强，有勤奋努力从一名专业基础薄弱的学生蜕变为“东非勇”动画公司执行导演的欧学超等等。看着他们的成长，赵磊说自己的内心无比幸福，这种幸福是无法用语言形容的。

编写教材 学生渴望的眼神是动力

除了担任正常的教学工作外，赵磊还参与很多相关的社会性工作，比如参与劳动部制定“动画绘制员国家职业标准”，并编写相关初中高级培训教材，以及题库和卷库的开发。

教材编写和职业标准的制定是个艰苦而且细致严谨的工作，接到人力资源和社会保障部的这个任务后，赵磊和同事就投入到紧张的工作中。从企业调研开始，一家家的拜访，了解企业需要和行业发展动态。回到学校后就立刻开始讨论并将搜集到的材料进行整理汇编。每天都要持续工作到深夜2、3点钟，周末和节

假日也是如此。

那段时间，他还做着班主任，同时带着一个毕业班进行毕业短片的设计。编写工作只能利用白天的点滴时间进行构思，晚上才有时间开始工作。为此，赵磊每天平均睡眠时间只有4、5个小时。

之后，赵磊还陆续担任劳动保障部组织的动画学历教育培训教材《原画技法》、《动画的培训与管理》参编工作和《动画概论》主编工作。“通过这几本教材的编写对自己这些年来的收获和教训做了一个总结，同时也是一个新的起点。”赵磊回忆说。

其中，《动画概论》获得了2012年人力资源和社会保障部出版社颁发的“优秀教材”证书。赵磊也成为了“动画绘制员”的高级考评员，担任全北京市多个学校的动画绘制员中、高级绘制员的培训以及鉴定和考评。并参与北京市残联举办的“残疾人职业技能培训”的动画专业培训，为其鉴定和考评。

2012年赵磊带领技师工作室的学员参加北京市第三届职业技能大赛，在和北京市动画行业和大职业院校众多的选手激烈角逐中赵磊团队脱颖而出，赵磊获得理论和实操两项第一，带领的五名学员分获二、三名。赵磊获得北京市技术能手和动画高级技师证书，这也是国内第一位获得动画高级技师的从业人员。学生中共有五人获得技师证书。2013年赵磊工作室获得了大兴区和北京市双首席技师工作室挂牌，2014年赵磊国家动画大师工作室挂牌成立。

荣誉多了责任也就更加重大，赵磊除了日常教学以外还承担众多社会性工作，2014年为北京市纪检委制作廉政动画短片，获得一致的好评。参与北京市课程一体化教学改革，2015年第五届全国职工技能大赛动画绘制员评审专家。

【小档案】

2013年5月，北京市新媒体技师学院赵磊动画技师工作室获批北京市31家市级首席技师工作室，成为6家重点工作室之一，并于2014年挂牌成立国家动画大师工作室。目前工作室拥有教师10名，学生20名。通过工作室的模式，让学生通过“实战”锻炼，真正参与到商业化的动画制作过程中，不断磨练技艺，毕业后能够迅速融入公司工作中，为动画产业贡献力量。

【对话大师】

记者：您对自己的未来有怎样的规划呢？

赵磊：我在20岁生日当天按照书中的方式，为自己每五年设定一个目标，一直设定到了50岁。到现在，4个阶段过去了，目标基本都实现了。40岁到45岁，我希望要有自己优秀的作品，一定是自己原创的。45岁到50岁，我希望把自己的原创之路继续发展下去，并且向国内国外有知名度的奖项发起冲击。之所以要把时间推到这么长，是因为我始终觉得除了专业技术以外，做动画还需要一些人生阅历和人生经验。我把我的这个方法也告诉了我的学生们，他们也给自己定了目标。

记者：在您看来，如今中国的动画产业面临怎样的问题？

赵磊：近些年，中国动画发展快速，由于国家的扶持，各地动画产业都已经形成规模，但是现在仍然面临着两个棘手的问题。第一，产量高、质量不高；第二，后继人才队伍缺乏。对动画产业，国家应该多鼓励，尤其是对中小型的动画公司，最好能形成行业协会之类的机构，否则小公司单打独斗，利益极易受到损失，往往干了活收不到钱。然而，他们恰恰是整个动画产业链中不可缺少的环节，他们的合法利益怎么样能得到保障，这是需要从从业人员共同研究的。