

《影视特效》知识育人与价值育人融合的课程建设与教学实践

伍 菲

桂林信息科技学院 广西桂林 541004

摘 要: 随着社会科技的快速发展,影视特效技术在电影、影视等领域中的应用日益广泛,因此,影视特效教育在我国的高等教育体系中也越来越受到重视。本文以创意设计学院动画专业《影视特效》课程为研究对象,探讨知识育人与价值育人融合的课程建设与教学实践,以期为我国影视特效教育的发展提供一定的借鉴和启示。

关键词: 影视特效;知识育人;价值育人;课程建设;教学实践

一、引言

影视特效技术的突飞猛进,让影视作品呈现出前所未有的丰富性和多样性,同时也为影视特效教育带来了前所未有的机遇和挑战。在高校创意设计学院动画专业中,《影视特效》课程是一门极具实践性的课程,它不仅要求学生熟练掌握影视特效的技术原理和操作技巧,还要求学生具备优秀的审美观念和正能量的创新思维能力。因此,如何在《影视特效》课程中实现知识育人与价值育人的完美结合,已成为当前影视特效教育面临的关键问题。

随着科技的发展,影视特效技术已经渗透到电影、影视等领域的方方面面。影视特效教育在我国高等教育中的地位也日益显著。一方面,影视特效教育可以培养学生的技术技能,使他们能够在未来的职业生涯中具备竞争力;另一方面,影视特效教育可以培养学生的审美观念和创新能力,使他们能够在未来的创作中有所建树。《影视特效》课程中,知识育人与价值育人的融合是至关重要的。首先,学生需要掌握影视特效的技术原理和操作方法,这是基础,也是前提。其次,学生需要培养良好的审美观念和创新能力,这是提升,也是升华。在这个过程中,教师的角色至关重要。教师不仅要传授知识,更要引导学生思考,激发他们的创新潜能。为了实现知识育人与价值育人的融合,我们进行了一系列的教学实践与探索。首先,我们优化了课程设置,使学生在学习技术知识的同时,也能够接触到更多的艺术理论和创意理念。其次,我们加强了实践环节,让学生在动手实践中不断提升自己的技术水平和创新能力。最后,我们注重了评价方式的多元化,不仅考核学生的技术能力,也考核他们的审美观念和创新能力。

二、知识育人与价值育人融合的课程建设

在知识育人与价值育人融合的课程建设过程中,影视特效课程的定位不仅局限于技术技能的传授,更是一种全面教

育理念的实践。课程目标的设定,是这一理念的核心所在。影视特效课程的目标,远不止让学生掌握影视特效的技术知识和技能那么简单。让学生在掌握技术的同时,也能培养起价值育人意识、团队协作能力和责任感。通过本课程的学习,学生能熟练运用影视特效技术,具备独立完成影视特效作品的的能力,同时拥有良好的审美意识和家国情怀的价值观思维。

为了实现这一融合目标,课程内容的设置必须是全面而丰富的。影视特效技术知识、影视作品欣赏、创意实践,这三个方面相辅相成,共同构成了课程内容的主体。在技术知识方面,课程将涵盖影视特效的基本原理、软件操作、特效制作流程等,让学生了解影视特效技术的发展趋势,掌握行业前沿的技术应用。基础课程:包括影视特效的基本原理、影视特效制作软件教程等,使学生掌握影视特效制作的基本技能;专业课程:涵盖视觉特效、音频特效、动画特效等多个方面,培养学生具备全面的影视特效制作能力;实践课程:通过项目实践,使学生将所学知识应用于实际工作中,提高学生的实践能力和创新能力;综合素质课程:包括团队协作、沟通能力、职业道德等,培养学生的综合素质。

在影视艺术欣赏的殿堂里,本课程精心策划了一系列别开生面的活动,旨在通过展示国内外影视特效的瑰宝,极大地提升学生的审美鉴赏力。学生将学会如何去辨识和品评影视作品中的特效技术,以及这些技术如何成就了一部部作品的卓越与平庸。课程不仅着眼于技术的表面华丽,更深刻地引导学生探索那些隐藏在时代热点、艺术大师和大国工匠背后的优秀价值观。我们相信,通过深入剖析如《唤醒者》《突破口》等具体影片,学生将能够领悟到影视作品不仅仅是视觉盛宴,更是文化和思想的载体。学生将学会如何从一个全新的视角去审视影视特效,挖掘那些隐藏在光影背后的深层价值。通过这样的教学方式,学生能够培养出批判性思

维,能够在不凡的艺术作品中,探寻到生活的真谛和技术的精髓。通过本课程的系统学习,学生将有能力在未来的影视之旅中,不再是被动的观众,而是成为能够欣赏、理解和评价的优秀评论家。这不仅是对学生审美能力的锻炼,更是对其人文素养的提升。在享受影视艺术带来的视觉冲击的同时,学生们也将逐渐领悟到,每一个特效背后,都凝聚着无数匠人的智慧和汗水,从而更加尊重和珍视这份来自时代的光荣与梦想。

在创意实践方面,课程将鼓励学生进行原创性影视特效作品的创作,培养学生的创新能力。通过实践操作,使学生能够将所学知识运用到实际项目中,提高学生的动手能力和解决问题的能力。教育与产业的融合已经成为提升人才培养质量的关键。学校与影视特效企业的深度合作,不仅开创了教育的新篇章,更为学生提供了一条通往行业前沿的捷径。这种合作模式,通过引进真实的企业项目,使得课程内容与行业需求实现了无缝对接,让学生在课堂上就能接触到行业的最新动态,极大地拓宽了他们的视野,与影视特效企业建立合作关系,引进真实企业项目,实现课程内容与行业需求的对接。

教学方法的选择,是实现课程目标的重要手段。为了达到知识育人与价值育人融合的目标,我们应采用多元化的教学方法,如案例分析、小组讨论、实践操作等。选取具有代表性的影视特效案例,分析其制作过程,提高学生的学习兴趣 and 实际操作能力;引导学生参与实际项目,以项目为导向,培养学生解决问题的能力;利用网络平台,提供丰富的学习资源,引导学生自主学习,提高课堂效率。通过红色案例分析,使学生了解影视特效技术在实际作品中的应用,培养学生分析问题和解决问题的能力。通过小组讨论,培养学生的团队协作能力,激发学生的学习兴趣,提高学生的沟通与表达能力。通过实践操作,使学生能够将所学知识运用到实际项目中,提高学生的动手能力和解决问题的能力。在教学过程中,教师应关注学生的个体差异,因材施教,充分调动学生的积极性和主动性,培养学生的自主学习能力。同时,教师还需不断更新教学内容,关注行业动态,以确保课程的实用性和前瞻性。知识育人与价值育人融合的课程建设,需要我们有全面的课程目标,丰富的课程内容,以及有效的教学方法。我们期待通过这样的课程建设,培养出既有技术能力,又有良好价值观的影视特效人才。这是我们的目标,也是我们的追求。

三、知识育人与价值育人融合的教学实践

在教育领域,知识传授与价值培育的融合已成为一项关键的教学实践。影视特效技术课程便是这样一个将知识育人与价值育人相结合的典范。以下三个教学实践案例,不仅展

示了这种融合的价值,而且突出了它在培养学生全面素质中的重要作用。

(一) 影视特效技术知识的传授:开启创意之旅

影视特效技术课程的教学,并不仅仅局限于理论讲授和案例分析。我们通过这些传统教学方式,向学生传授影视特效的基本原理和操作方法。更重要的是,我们注重激发学生的创新意识,引导他们关注影视特效技术的发展趋势。这种教学策略,不仅使学生掌握了必要的专业知识,而且激发了他们的创新潜能,为他们的未来发展奠定了坚实的基础。

(二) 影视作品欣赏与分析:培养审美与批判性思维

影视作品的欣赏与分析,是影视特效技术课程的重要组成部分。我们组织学生观看国内外优秀的影视特效作品,以及典型性蕴含优秀文化和价值理念的价值话语体系融入专业知识话语体系,让他们在欣赏的过程中,感受到家国情怀、文化素养、法治意识、道德修养等影视特效的魅力,提高他们的审美能力。同时,我们引导学生对作品进行深入的分析 and 讨论,使他们了解影视特效技术的应用和创作过程,培养他们的批判性思维。这种教学方式,不仅使学生在审美和思维上得到了锻炼,而且使他们能够更好地理解和运用影视特效技术。

(三) 创意实践与团队协作:锻炼创新能力与团队精神

在影视特效技术课程中,我们鼓励学生进行原创性影视特效作品的创作,培养他们的创新能力。在此过程中,我们引导学生关注现实生活,关注社会热点问题,使他们在创作中体现价值观的引导。这种教学策略,不仅使学生在创作中得到了锻炼,而且使他们能够将所学知识与现实生活相结合,更好地理解和运用影视特效技术。

同时,我们组织学生进行小组合作,培养他们的团队协作能力。在团队协作的过程中,学生不仅需要发挥自己的专长,还需要学会倾听和尊重他人的意见,这种协作方式,使他们在实践中学会了如何与他人合作,如何共同解决问题,从而培养了他们的团队精神。

总的来说,影视特效技术课程通过知识传授与价值培育的融合,不仅使学生掌握了专业知识,而且培养了他们的创新能力、审美能力、批判性思维和团队精神。这种教学实践,无疑为我们的教育改革提供了一个有益的借鉴。

四、课程评价与反馈

采用过程性评价与终结性评价相结合的方式,对学生的学习成果进行评价。在评价过程中,注重对学生知识掌握程度、创新能力、团队协作能力等方面的考查。根据评价结果,及时调整教学内容和方法,提高教学质量。课程评价又分为学生互评、教师评价、企业导师评价。其中学生互评占 20%,教师评价 40%,企业导师评价 40%。

（一）知识育人评价与反馈

1. 技术知识的掌握

在影视特效课程中，学生需要掌握影视特效的基本原理、软件操作和特效制作流程等方面的知识。对此，教师可以通过课堂提问、作业完成情况、实践操作考核等方式，评估学生对技术知识的掌握程度。同时，教师还应关注学生在学习过程中提出的问题和困惑，及时进行解答和指导。

2. 创新能力的培养

影视特效课程要求学生具备一定的创新能力，能够创作出具有独特视觉效果的作品。教师可以通过评估学生的原创作品、创意构思和作品完成质量等方面，评价学生在创新能力方面的表现。此外，教师还应鼓励学生在创作过程中积极尝试新的技术和方法，培养创新精神。

（三）价值育人评价与反馈

1. 审美观念的塑造

影视特效课程中，学生需要具备良好的审美观念，能够欣赏和评价国内外优秀的影视特效作品。教师可以通过组织学生观看影视特效作品、进行分析讨论等方式，评估学生的审美能力。同时，教师还应关注学生在作品创作中的审美取向，家国情怀价值正能量导向，引导学生树立正确的审美观念。

2. 团队协作与责任感培养

在影视特效作品的创作过程中，团队协作和责任感至关重要。教师可以通过观察学生在小组合作中的表现、评估项目完成质量和时间管理等方面，评价学生在团队协作和责任感方面的表现。同时，教师还应注重培养学生的团队意识，引导学生自觉承担团队责任。

3. 校企合作评价与反馈

影视特效课程的教育目标是培养符合行业需求的高素质人才，因此，校企合作在课程评价与反馈中具有重要意义。学校应与企业保持紧密联系，定期组织学生进行实习和实践，了解行业发展趋势和岗位需求。同时，企业也应为学生提供技术指导和实践机会，评估学生的实际操作能力。通过校企合作，学校和企业共同参与课程评价与反馈，确保人才培养与行业需求相匹配。

影视特效课程的评价与反馈应从知识育人、价值育人以及校企合作等多个方面进行综合考量。只有这样，才能确保影视特效教育的发展，为我国影视特效产业培养出高素质的人才。

五、结论

在日新月异的今天，影视特效技术已经成为了电影、电视、广告以及游戏等领域中不可或缺的一环。因此，在高校创意设计学院动画专业中，影视特效课程的建设与实践显得尤为重要。通过将知识育人与价值育人相融合，我们不仅能够提升学生的影视特效技术水平，更能够培养出具有创新能力、团队协作能力和责任感的新时代影视特效人才。首先，在知识传授方面，我们需要将最新的影视特效技术知识与实践操作相结合，使学生能够掌握影视特效的基本原理、软件操作和特效制作流程。此外，我们还应关注学生在学习过程中提出的问题和困惑，及时进行解答和指导，确保学生能够真正理解和掌握所学知识。其次，在价值观教育方面，我们需要引导学生关注现实生活，关注社会热点问题，使学生在创作中能够体现正确的价值观。同时，我们还要通过组织学生观看和分析国内外优秀的影视特效作品，提升学生的审美能力，培养学生的批判性思维。最后，在团队协作与责任感培养方面，我们需要让学生在实操中体验到团队协作的重要性，使他们在小组合作中能够自觉承担团队责任，提高团队协作能力。

综上所述，影视特效教育应注重知识传授与价值观教育的有机结合，通过知识育人与价值育人融合的课程建设与教学实践，为我国影视特效产业的发展培养出高素质的人才。只有这样，我们才能推动我国影视特效产业的持续发展，为我国的影视事业做出更大的贡献。

参考文献：

- [1]甄晶莹.“课程思政理念下高校”影视特效”课程设计及实践.”大学 37 (2020): 95-96.
- [2]周合强.“一流课程建设背景下应用型高校影视特效课程教学困境与对策研究.”传播与版权 23 (2023): 100-102.
- [3]林莉娅.“信息时代背景下基于数字影视特效课程的虚拟教研室建设与实践.”河南教育:高教版(中)4(2023): 72-73.
- [4]徐鹏,陈永康, and 王喆.“课程思政视域下在线开放课程开发建设策略研究——以视音频特效技术课程为例.”焦作大学学报 38.2 (2024): 70-74.

作者简介：伍菲（1986年2月），女，汉族，广西省桂林市人，学历：研究生，职称：副教授，研究方向：动画、数字媒体艺术。

课题项目：2024年度广西高等教育本科教学改革工程项目，项目编号：2024JGA441。