

新媒体时代影视创意课程教学改革与实践探索

邓 智

成都艺术职业大学 四川 成都 611430

摘要:随着新媒体时代的到来,我国电影电视、网络等行业的蓬勃发展,对专业人才的要求也越来越高。高校是我国影视创意教育的重要基地,其教学质量的好,将直接影响到学生的职业能力与就业。但是在新媒体环境下,传统的影视创意教学模式已不能满足新媒体时代的需要,存在着教学内容陈旧,教学方式单一,教学资源匮乏等诸多问题。在这一背景下,在影视创意课程中融入新的媒体要素进行教学模式的革新,是一个迫切需要解决的问题。

关键词:影视创意课程;教学改革;实践

伴随着信息科技的迅猛发展,我们进入了新媒体时代。新媒体以其特有的沟通方式与交互特征,使人们的生活、思维、文化消费习惯发生了巨大的变化。在这种情况下文化产业中最主要的一环——影视创意产业,也遭受到了空前的冲击与影响。

一、新媒体时代对影视创意产业的影响

新媒体为影视创意产业带来广阔传播平台和丰富表达方式,影视作品可通过社交媒体、短视频、在线流媒体迅速触及广大受众并互动。同时,新媒体促进影视创新,如VR、AR、互动图像等,实现更多元化、个性化表达。教学中,新媒体技术激发学生兴趣,增强创新意识与学习能力。

面对个性化、多样化文化消费需求,影视创意产业需创新以适应市场。新媒体推动网络电影、网络剧、短视频等新模式,为产业提供商机。新媒体时代要求培养更高素质影视创意人才。影视类大学教学改革影响学生成长与产业发展。因此,提出符合国情、新媒体发展、有创造性的教学方法,培养高素质、强创造力人才,支持影视文化产业发展与创新。

二、新媒体时代影视创意课程现状分析

(一) 影视创意课程的发展历程

电影电视创作的发展历程,可上溯至电影、电视业的初期。随着电影技术的发展,电影作品的种类越来越多,对专业人才的要求也越来越高,因此影视创意课程应运而生。早期的影视创意专业侧重于影视创意的基础技巧与理论,例如摄影、剪辑、编剧等。近年来影视创意专业不断拓展、深入,涉及到影视导演、影视制片、影视营销等多个方面。在新媒体的兴起下,为了满足新媒体时代的需要,影视创意课程也逐渐走向数字化、网络化和互动性。

(二) 分析当前影视创意课程的现状

目前影视创意课已经成为许多大学都开设的一门课程,并且受到人们的广泛关注。但是在新媒体环境下,影视创意课程的发展也遇到了不少的问题与挑战。从教学内容上讲目前很多影视创意课的教学内容还远远落后于新媒体的发展需要。在这门课程中仍以传统的影视制作技巧与理论知识为主,

而新媒体技术、新媒体营销、新媒体内容创作等相关的知识与技巧却很少被触及。这就造成了学生在新媒体时代很难融入社会,缺少市场竞争力。从教学手段上讲目前很多影视创意课的教学方式还比较简单、传统。传统的教师授课方式仍占主导地位,缺少创新与互动。这种教学方式难以激发学生的学习兴趣 and 创造力也难以培养学生的实践能力和团队协作能力。在教学资源方面目前很多影视创意课程的教学资源还比较缺乏。这在很大程度上影响了课程的教学效果也影响到了学生的学习感受。

(三) 影视创意课程目前存在的问题

1. 课程内容的落后

随着新媒体技术的飞速发展,影视创意对人才的要求也发生了很大的改变。但是目前很多影视创意专业的教学内容还不能很好地满足新媒体发展的需要,这就造成了毕业生就业困难和工作能力较差。

2. 教学模式单一,教学方式落后

在新媒体环境下传统的授课方式已不能适应新媒体的需要。要提高学生的动手能力、创新能力就必须有更多的实践机会。但是目前很多影视创意课的教学模式还比较简单,教学方式也比较落后,缺少创新与互动。

三、新媒体时代影视创意课程教学改革策略

(一) 更新教学理念

新媒体时代,影视创意课程需紧跟市场需求和产业发展。关键在于培养创新思维和创作能力。受众需求多元化、个性化,创造性思维与创造力成关键。教学中鼓励学生探索新创作方式,不局限于传统模式。通过案例分析和创造性思维训练,形成科学创造性思维习惯。

创新能力是创造性思想到现实工作的重要环节。教学中需加强基础与创新能力的结合,涵盖剧本创作、导演构思、摄影技巧、后期剪辑等。通过课题和个案研究,提升学生在实践中的能力。影视创意是多学科综合行业,需突破传统界限,整合文学、艺术、科技等知识,如合作开设话剧写作课、视觉设计等,通过多学科的交叉渗透,培养学生全面知识结构,提高综合素质和竞争力。

（二）创新教学内容

在新媒体环境下，“影视创意”课程在继承传统教育思想的同时，还应勇于创新，体现当下产业发展的趋势，适应市场的需要。因此在教学过程中，要不断地把新技术融入到教学之中，让学生有更广泛的学习空间，有更多的实践机会。

1. 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术

虚拟现实与增强现实对电影电视、互联网等行业产生了巨大的影响。同学们将会学到怎样运用这些科技来创作出身临其境的电影与电视。在实习过程中学生可以熟练地运用虚拟现实技术，并具备相应的软件开发与内容创作技巧。通过亲身体验虚拟场景设计、三维建模和动画渲染等过程，加深对VR/AR技术在电影生产领域的应用的认识。透过个案研究与探讨，使同学能认识到虚拟现实技术在游戏、教育、医疗等方面的发展，并能开阔同学们的眼界与眼界。

2. 互动影像技术

互动影像技术给电影电视行业增加了互动性，增强了人们对电影的参与性。课程内容包括互动广告、互动游戏等。透过本课程同学们将了解互动视频之基本理论与制作过程，包括互动设计、介面设计与程式设计等。本课程的主要目的是让同学们有机会参与互动录像的设计与创作，同时也能在自己的学习中不断地进行探索与创新。在此基础上同学们也将学会如何对互动影像技术作品进行评价与优化，以提升影片的品质与魅力。同时也可以引进其它新媒体技术与要素，如无人机航拍、360度全景摄影、社交媒体营销等，使同学们对新媒体技术在影视创意产业的运用与发展有一个完整的认识。课程内容的多样化既能调动学生的积极性，又能培养学生的创新精神，使学生能更好地了解最新科技、新观念，为今后的工作奠定良好的基础。

（三）改革教学模式，改变教学方式

1. 线上线下混合式教学模式

在新传媒环境下，充分运用新媒体平台与技术，实现“线上-线下”的融合教育。在线教学平台能够提供教学视频、在线课程、学习材料等大量的教学资源与学习支撑，使学生能够在任何时间、任何地点学习。同时网络平台也为同学们提供了在线讨论、提交作业、老师反馈等即时互动与沟通的机会，从而让同学们与老师、其他同学们有更多的接触。线上教学是一个很好的互动与沟通的平台，老师可以透过面对面的讲解，示范，引导，让学生对所学的知识与技巧有更深的了解与掌握。线上与线下相结合的教学模式能够更好地发挥新媒体的作用，增强教学效果，增强学生的学习体验。

2. 项目式教学方式

项目式教学法是一种注重实际操作、注重团队合作的教育方式，是影视创意教育的一个重要组成部分。在实践过程中同学们可以把所学到的理论知识运用到实际中去，培养他们的动手能力以及团队合作精神。项目式任务可以是老师布

置的，也可以是同学们自己选定的，或者小组讨论来决定。项目的策划、实施、评价等各个阶段都要求学生将所学的知识、技巧应用到各个环节，并与团队成员密切协作一起解决问题。

本文通过一个实例说明在影视创意课教学中如何运用项目式教学法。为培养学生在影视制作中的创新与创意能力，本课程以《校园短片创作》为题进行了一项专题研究。本课程的目标是使学生能够从策划、拍摄、剪辑、宣传四个阶段，对影视的制作过程与技巧有一个整体的认识与把握。同学们以3-5人为一组自由组合。每个小组需要递交一份短片计划，包括故事梗概，人物设定，场景设计，拍摄方案等。指导老师审核方案并提出改进意见，以保证方案的可行性与创新性。同学们按照计划进行了短片的拍摄。在此期间同学们要充分利用已学到的摄影、灯光、录音等技巧，并与组员密切配合以保证拍摄的进度与品质。老师们会经常检查课程的进展，并给予必要的辅导。课程结束后同学们要利用专业的后期制作工具，对素材进行后期编辑，调色，配音等。在剪辑时同学们要运用自己的创造力，把所有的材料结合起来，形成一个完整、有吸引力的短片。老师将在剪辑技术上给予学生一定的指导，并鼓励学生不断地尝试与提高。在剪辑结束之后同学们要把他们的作品交给老师来评判。老师们将举办一个展览邀请外班同学及业内专家参观并提出建议。同学们可以在此基础上对自己的作品做进一步的改进与改进。透过校园短片创作课程同学们不但可以了解影片的制作过程与技巧，更可以培养同学们的合作精神与创造力。他们学习怎样在限定的时间里做好一项工作，怎样利用个人的长处，怎样去面对并解决问题。同时透过展览同学们亦获得业内权威人士的肯定与鼓舞，提升了他们的信心与干劲。以项目式为主要内容的教学模式，使学生在实际工作中不断地成长，为将来的工作打下良好的基础。

3. 案例教学方式

通过对实际案例的剖析，使学生更好地掌握理论知识，掌握运用技能。在影视创意课中，我们可以选取一些有代表性的电影、广告、游戏等作为个案，让同学们通过对这些案例的剖析，对产业的真实运营以及市场的需要有一个清晰的认识。透过案例的策划、制作、行销等过程让同学们对影视创意工业的操作过程及市场需要有更深刻的认识，并从中吸取其它优秀作品的创作经验与技巧。在此基础上提出的教学模式即通过对新课程内容的学习，使学生对所学内容有更深层次的了解。

（四）教学资源建设

影视创意课程的教学资源建设是一个系统工程，它涉及到课程内容、教学方法、师资力量、实践平台等多个方面。教学资源建设对提升教学质量、促进教学创新、培养学生的综合素质和创新能力有着重要作用。优质的教学资源可以提

供多元化的学习方式和丰富的学习内容,激发学生的学习兴趣 and 主动性,同时也能激发教师的教学创造力。

教学资源以教学目标和教学方法为依据,结合学生的学习需求、教师的教学理念来设计,使其更加符合教学需求。在新媒体环境下,教学资源建设方法有了新的变化,更注重资源的时效性、互动性。教师队伍通过图书馆与出版社合作获取优质教材和教辅书籍,正在努力制作电子版校本教材。教师团队利用新媒体社交平台,搭建学生与教师、学生之间的互动交流平台,如讨论组,方便学生分享创意、交流心得、提问解答。本项目针对侧重的三个教学方法,与企业联手,进行了更多真实项目的资源收集,将企业中的真实项目带进课堂中,并将行业中的先进技术如VR/AR、互动影像技术等一并带入教学;教师团队收集和整理各类具有代表性的优秀影视创意作品案例,包括电影、电视剧、广告等,定期更新;教师团队利用专业设备和软件录制课程视频,发布到校内学习网站,使学生能够通过线上线下进行混合学习。教师和学生共同努力通过合法渠道收集、创作和整理创意素材,完成创意素材库的建设。

四、结语

综上所述,我们可以看出新媒体的迅猛发展已经成为一种势不可挡的潮流,对影视创意产生了深远的影响。这对高校新媒体教师来说既是一次难得的机会,又是一次严峻的考验。在互联网的快速发展与普及下影视作品已经不仅仅局限在传统的电视、电影等媒体上,还能够通过互联网、社交媒体、短视频平台等各种方式来进行传播与展示。这就给了影视创意人才更广泛的创作与表现的空间,让他们可以充分地

运用自己的想象与创造能力,创造出更多富有时代气息的作品。因此在新媒体环境下影视创意课程面临着空前的发展机遇与挑战。高校新媒体专业教师要与时俱进,在教育理念、教学方式上进行改革,引进新的传媒技术丰富教学内容,进行教学模式的改革。唯有如此才能造就一批有想象力、有创造性的影视创意人才,为新媒体时代的发展做出应有的贡献。

参考文献:

- [1] 战涛. 基于超星学习通的PBL教学模式在影视创意课程教学中的应用[J]. 科教导刊, 2020(18): 117-119.
- [2] 刘维维. 论“创意写作”相关方法在高校《影视编剧》课程教学改革中运用的必要性[J]. 戏剧之家, 2021(3): 173-174.
- [3] 陈姝. 新媒体背景下的影视创意思维训练课程教改与创新研究——以课程公众号平台建设为例[J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(8): 21-22.
- [4] 胡涛. 课程思政视域下影视文本创意策划类课程教学策略研究——以影视编剧课程为例[J]. 大学, 2023(27): 88-91.
- [5] 邱玲. TED微课程教学模式在《数字艺术创意与脚本写作》课程中的应用探索——以四川师范大学影视与传媒学院为例[J]. 知识经济, 2019(19): 138-139.

注: 本论文系成都艺术职业大学教育部产学研合作协同育人项目2024年第一批次立项项目《新媒体视域下影视创意课程教学改革》(231007080131437)教学研究与改革项目成果。

