

影视美术教学与课程思政的融合探究

张斯雪

四川电影电视学院，四川成都，611331；

摘要：伴随着时代和影视行业的发展，影视作品作为重要的文化价值传播的载体，它依靠自己强大的影响力和艺术感染力在无形中塑造了观众的审美和社会价值观。在影视美术教学中融入课程思政能够有效培养学生的社会责任感和文化自信，影视美术教育不应止步于技术技能的传授，还应承载文化传承、生态责任和社会价值的传播使命，助力新时代美术人才的全面发展。

关键词：影视美术；课程思政

DOI：10.69979/3029-2735.25.2.058

近年来，随着高校课程思政改革的不断深入，在影视美术教学中融入社会主义核心价值观、民族文化自信等思想政治元素，让学生在掌握专业技能的同时形成正确的价值观，已成为教学改革的重要课题。在传统的教学观念中，思政教育是专属于思政老师的授课范围，而专业课应该突出学生专业实操技能的提升与锻炼，即便是校企合作，也更强调该项目的实操性而非该项目的思想引领^[1]。而专业课程与思政教育的有机结合则打破了这种局限，将思政教育从单一课程延展到大学生活的各个方面，让学生逐渐体会到思政教育的多元价值。

1 营造课堂思政氛围

在良好的课堂思政氛围中，学生能够将思政教育视为大学生活和专业学习的自然组成部分，不再将其简单看作独立的课程或任务。这种融入式的思政教育模式，有效提升了学生对思政教育的接受度和参与度，使思政教育不仅仅停留在理论层面，更成为一种影响学生思想、行为、价值观的深层次动力。

教师需要打造优良的课程思政氛围，使其有机地融入专业课程之中，结合学生的专业知识和实践需求，将社会主义核心价值观、社会责任意识等理念融入其中。例如《长津湖》《建党伟业》等主旋律电影，可以让学生分析这些作品如何通过布景、色彩、光影等手段，表现战争年代的坚韧与爱国精神。这不仅帮助学生理解设计技巧，还能让他们在分析与讨论中加深对民族精神的认同感。也可以选取贴近学生实际生活的案例，让思政教育更加具象化、贴近生活，如《我不是药神》或《少年的你》作为案例。引导学生思考影视作品如何通过美术设计传达社会问题，理解专业学习与国家发展、个人成长之间的联系，逐渐内化思政教育的核心内容，使他

们感受到美术设计作为一种表达方式，能够对社会议题发声，从而激发社会责任感。当然国外的优秀影片也可以进行分析，在主题上可以更偏向于跨文化交流主题的作品，引导学生思考文化差异与包容。如《卧虎藏龙》《末代皇帝》等，向学生展示不同文化背景下对于中式美学的设计和表达，帮助学生认识到文化的多样性与共通性。引导学生思考如何在互联网时代的多元文化中保持文化自信，从而使他们在未来国际交流创作中更加注重文化表达的方式与深度。

大学生作为高校思政教育的主体，其在教学实践中的参与度、对红色文化的认同度都反映着思政教育实效^[2]。在一个积极、支持思政教育的环境下，教师更容易找到思政元素与专业知识的融合点，让学生在无形中接受思政教育，而不是被动接受“说教”式的教育，使其能够逐渐认识到思政教育的重要性，将其视为成长的一部分，从而提升了思政教育的实效性，成为真正促进学生全面发展的重要力量。

2 科技助力思政教学

在数字时代的背景下，5G、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、AI（人工智能）等技术迅速发展，不仅为电影艺术的表现手法和传播方式带来全新手段，也为学校思政教育的创新发展提供了更广阔的空间。在此背景下，优化思政教学方法，使其更符合新时代是必然趋势。

传统的思政教育方式主要依赖于课堂讲授和文字资料，内容形式较为静态单一。而以VR（虚拟现实）和AI（人工智能）为代表的新技术则为影视美术教学提供了一个多维、动态、沉浸式的教学环境，能够打破时空限制，通过构建虚拟的三维场景，将学生带入一个真实感极强的历史、文化或社会环境中，使他们仿佛置身其

中。这种沉浸式的教学方式，尤其适合影视美术思政教育中的历史情景再现和文化氛围营造。例如，可以通过VR技术还原的长征、抗日战争等历史场景，学生可以切身感受那段充满艰辛和奋斗的岁月。与传统的文字和图片相比，VR的沉浸式体验能带来更为深刻的情感共鸣，使学生在“体验”中进行思政教育的学习，让思政教育变得“可感、可触”。

同时利用前沿的新技术教师可以将传统影视美术课程思政教学转化为一个高度互动、动态的“虚拟课堂”。借助AI和VR的交互设计，教师可以通过设置多种虚拟场景，与学生进行实时互动。例如，在学习古代历史题材时，可以将学生“带入”虚拟的古代场景中，教师作为“讲解员”通过AI引导和实时交互的形式，为学生讲解不同朝代的美术风格、文化符号及其背后的人文精神。这种互动式的教学模式，能够打破学生与知识的“隔阂”，让他们通过实践来加深理解，逐步领悟到影视美术设计中的文化自信与价值内涵。

VR与AI等技术带来的影视美术思政教育模式变革，也为教师提供了新的教学工具和资源。在传统的影视美术教学中，教师讲授的内容可能受制于教材的局限或现实条件的制约，而VR与AI技术使教师能够更加灵活地设计教学内容，充分挖掘影视美术中的思政资源。教师使用AI筛选、整合各种影视美术作品中的核心思政要素，将它们有机融入到日常教学中。而VR技术的沉浸式体验则使教师能够轻松创建各种历史、文化场景，为学生提供鲜活、具体的学习体验，从而更加有效地实现教学目标。

VR和AI等前沿科技为影视美术的思政教育注入了崭新的生命力，使教育方式从传统课堂延展至虚拟、智能化的学习空间，将枯燥抽象的思政理论转化为具象化的画面、视频，加强了师生之间的互动，为学生提供了更加丰富的学习体验，也给课堂带来更多创意与活力。这样一来，课堂不再仅仅是传授技能的场所，而成为学生在设计实践中体验和思考社会问题的空间，培养学生在创作中传达积极价值观的能力。激发学生学习兴趣，以身临其境的逼真感和代入感加深学生对社会主义核心价值观、中华优秀传统文化的理解和认同^[3]。

3 多元评价模式

多元评价能够更加全面地反映学生在思政教育中的理解、参与和成长，既尊重学生的个体差异，又促进教师与学生的深度沟通，从而增强思政教育的互动性与实效性。多元评价注重过程性评价和综合性考核，以便

更全面地了解学生在学习过程中的思想变化和行为表现。传统的结果性评价往往集中在作品结果，但影视美术的创作过程一般都涉及多个方面，如文字的理解、效果图的设计、材料的选择等，所以过程性评价更能关注学生的学习过程，包括他们在作业中的积极性、创新性与思政素养的积累。

多元评价可以通过多种形式的作品展示、自我评价和小组反馈来实现。影视美术课程中的思政主题往往需要创意表达和集体协作，学生可以通过创作反映社会现实或文化主题的设计作品，将个人的理解和思政教育结合，表达他们对文化自信、社会责任的认识。教师可以组织学生对这些作品进行展示，通过现场解说和同伴互评的形式，增强学生的参与感和对设计主题的理解。同时，自我评价也是多元评价的重要组成部分，在影视美术教学中，学生的作品往往带有很强的主观性和艺术性，因此学生自行对作品进行陈述可以促使学生对自己的作品进行深度思考，这不仅增强学生的自信心，也让教师能够更好地理解作品背后的创作理念，从而加深与教师的互动。通过这些评价形式，教师可以从学生的多角度反馈中深入了解其思政认知和创作体验。

多元评价也为思政教育的落地提供了丰富的可能。在设计评价内容时，教师可以结合思政教育目标，设置与社会主义核心价值观、社会责任意识等相关的项目。例如，学生在影视美术作品设计中通过主题表达爱国情怀或社会责任感，将思政内容融入到艺术创作中。这种评价标准不仅使学生的作品在艺术性上得到认可，还能在潜移默化中增强他们对思政教育核心内容的认同与理解，让思政教育内化为学生的价值观与行为准则。

多元评价的实施过程本身也是深化师生互动的有效途径，师生之间的互动更频繁，沟通更深入，教师不再仅以“评分者”的身份出现，而是作为学习的支持者和引导者，关注学生的个体发展需求，鼓励他们表达个性化的想法与情感。学生在与教师的沟通中逐渐感受到自身的努力得到认可，思想与情感也得到了尊重。这种互动不仅让学生对思政内容产生更深的理解和认同，也为师生之间建立了信任与共鸣，为思政教育的落实创造了良好的氛围。

4 打造行走的思政课堂

在影视美术教学中打造“行走的思政课堂”，旨在打破传统思政教学课堂与课外、学校、社会之间的界限，将思政教育渗透到实际项目、实践活动以及社会观察中，激发学生对思政内容的真实情感和认同感。而影视美术

正是一门实践性较强的学科,涵盖了电影场景设计、舞台布景、道具制作等多个领域,思政教育可以借助影视美术的项目实践,使学生在创作和设计中体会思政内容。在设计例如《建军大业》等红色革命题材的电影场景时,他们在生死存亡之际,临危受命,将生死置之度外,冒着生命危险发动起义。学生需要深入了解历史,学习革命人物的英雄事迹,他们的深明大义,正直勇敢,果断决绝给人留下了深刻的印象。广大青年应该树立远大理想,坚定个人信念,在理想信念的支撑下为祖国的繁荣发展贡献一份力量^[4]。这种设计过程不仅是专业技能的应用,也是学生在历史和情感上深度理解和传递革命精神的过程。

“行走的思政课堂”将教育场景延伸到更广阔的社会空间中,使学生能够更深层次地理解影视美术的社会功能和文化意义。影视美术不仅仅是艺术表现的工具,更是弘扬优秀文化、传播价值观的重要媒介。在社会实践中带领学生参观博物馆、电影制片厂,参与红色影视作品的拍摄活动,或是进行社会调研,以增强他们对影视美术在文化传承和思政教育中的重要作用的认识。通过实际生活中的观察与体验,学生能够更深刻地理解影视美术的社会功能和文化表达方式,进而从更高的层次上认识影视创作对社会价值观的影响。

这一教学模式还打破了传统的教师单方向对学生的知识传递,注重多向互动和反思,使教学内容更具灵活开放。鼓励学生在真实世界中寻找设计灵感,以影视美术作品的形式表达出来。如此学生在创作中不仅要考虑艺术表现手法,还要思考如何在作品中融入对社会问题、文化价值的理解,进而在创作过程中形成对社会责任深刻认识。这种对于思政内容的讨论和创意表达会使学生在交流中进行思想的碰撞,通过自主创作将思政内容与影视美术作品有机地结合在一起,在这一过程中,学生不再是知识的被动接受者,而是成为了思政教育的积极参与者和创作者,加深了学生对社会主义核心价值观的理解^[5]。

影视美术教学不仅是教授技巧,更是对学生综合素养的塑造。教师可以设计多学科交叉的教学项目,鼓励学生在影视美术创作中结合历史知识、文化背景和社会问题,从多角度理解思政内容。学生在完成创作的过程中不仅获得了专业能力的提升,也增强了他们的跨学科整合能力、创新能力和批判性思维。

在影视美术教学中打造“行走的思政课堂”是一种有效的教育创新,不仅能够增强思政教育的深度与广度,引导学生在创作中体现时代精神和社会价值,并推动其主动思考个人与社会的关系,逐渐形成文化自信和家国情怀;还能帮助学生在艺术创作中主动思考、表达和传播社会价值观,实现了思政内容与专业学习的有机融合,培养出具有艺术素养和社会责任感的新时代艺术人才,为他们未来在影视美术领域传播积极价值观、弘扬优秀文化打下了坚实基础。

5 结束语

影视美术教学的本质是培养学生的艺术创作能力和文化理解力,而思政课堂的核心则在于引导学生形成正确的价值观和社会责任感。通过将影视美术教学与思政教育结合,教师可以在艺术创作的过程中渗透思政内容,使学生在提升专业素养的同时逐渐树立人文关怀和社会责任意识。将思政教育融入影视美术教学,教师需要以社会责任和人文关怀为核心,以专业技能为基础,通过营造课堂思政氛围、引进新兴科技、改变教学评价模式等手段,引导学生在掌握技能的同时,培养积极的社会价值观念和民族自豪感,探索出一条影视美术与课程思政深度融合的有效路径,这不仅是对学生思想政治素养的提升,更是对影视美术创作本质的升华。

参考文献

- [1] 王伟,刘静.五年制高职影视动画专业课程思政实践研究:以课程《三维场景设计》为例[J].电脑知识与技术,2022,18(23):84-86.
 - [2] 张家莉.红色文化传承视域下电影教学法融入大学生思政教育的探索[N].中国电影报,2024-07-24(11).
 - [3] 赵邹娜.影视艺术教学中的课程思政建设[N].中国电影报,2024-05-15(11).
 - [4] 吴雅.探析主旋律电影在高校思想政治教育方面的功能:以《建军大业》为例[J].佳木斯职业学院学报,2020,36(1):147-148.
 - [5] 蒋碧静,潘师敏.《视听语言》课程中的审美教育与思政教育的交融探索[J].才智,2024(23):53-56.
- 作者简介:张斯雪(1994—),女,汉族,江苏镇江人,四川电影电视学院,讲师,硕士。研究方向:电影美术方向。