

数字化技术在传统影视教学中的应用与研究

武钊

四川电影电视学院, 四川 成都 610036

摘要: 随着数字化技术的迅速发展, 影视行业的制作手段、创作形式以及教学模式发生了深刻的变革, 在传统影视教学中数字化技术的应用不仅为教学内容的呈现带来了全新的方式, 也为学生提供了更广泛的实践平台, 帮助其拓宽视野、提升技能。数字化技术的应用使得影视教学不仅仅停留在理论的讲解和传统的课堂实验, 更走向了数字化、虚拟化和国际化的深层次发展, 本文分析了传统影视教学中数字化技术的积极作用, 进一步探讨数字化技术在传统影视教学中的应用路径, 旨在丰富影视教学的创作生态。

关键词: 数字技术; 传统影视; 教学

Research and Application of Digital Technology in Traditional Film and Television Teaching

Wu,Zhao

Sichuan Film and Television University, Chengdu, Sichuan, 610036, China

Abstract: With the rapid development of digital technology, profound changes have taken place in production methods, creative forms, and teaching modes within the film and television industry. The application of digital technology in traditional film and television teaching has not only brought innovative ways of presenting teaching content but also provided students with a broader practical platform to broaden their horizons and enhance their skills. The application of digital technology has propelled film and television teaching beyond mere theoretical explanations and traditional classroom experiments, towards deeper development in digitization, virtualization, and internationalization. This paper analyzes the positive effects of digital technology in traditional film and television teaching and further explores the application pathways of digital technology in this field, aiming to enrich the creative ecology of film and television teaching.

Keywords: Digital technology; Traditional film and television; Teaching

DOI: 10.62639/sspips10.20250202

引言

在当今快速发展的数字化时代, 传统影视教学正经历着深刻的变革, 数字化技术的引入不仅丰富了教学内容的呈现方式, 也革新了教学方法和学习体验, 通过虚拟现实、增强现实、大数据分析、人工智能和云计算等先进技术, 影视教学变得更加生动、互动和个性化。虚拟现实技术可以模拟真实的拍摄场景和环境, 使学生能够身临其境地学习和练习; 增强现实技术可以将数字化的信息叠加在现实世界中, 增强学生对复杂概念的理解; 大数据分析则能够提供详细的学习行为数据, 帮助教师精准地了解学生的学习情况和需求; 人工智能可以实现智能推荐和个性化教学提升学习效率和效果; 云计算的广泛应用则使得学习资源随时随地可得, 打破了时间和空间的限制。这些数字化技术提升了教学质量, 也激发了学生的创造力和学习兴趣, 培养其适应未来影视产业需求的能力, 本文深入研究数字化技术在传统影视教学中的应用, 具有重要的理论价值和实践意义, 有助于推动影视教育的现代化和创新发展。

一、传统影视教学中数字化技术的积极作用

(一) 符合数字时代对影视教学的要求

在数字化时代信息技术的飞速发展深刻地改变了社会各个领域, 尤其是在教育领域, 推动了教学方式和教育理念的不断更新与革新。传统影视教学模式面临着日益变化的时代需求, 而数字化技术的应用正好填补了这一空白, 充分契合了现代影视教学的新要求, 使得影视教学可以突破时空的限制, 教学内容不再局限于课堂和物理资源的限制, 学生能够随时随地通过网络访问丰富的学习资源, 这种灵活性极大地提升了学习的便捷性与个性化。数字化工具的使用使得教学内容更加多元化和生动, 教师不再仅仅依赖传统的课本和讲解, 而是能够通过动画、视频、虚拟拍摄、3D建模等方式, 将复杂的影视制作知识以更具互动性和感官刺激的形式呈现给学生, 帮助其更直观地理解抽象的概念和技术细节。

数字化技术为影视教育提供了更多创新的教学方法, 通过数字化影像编辑软件、虚拟制作工具和特效合成软件等, 学生能够在实际操作中获得更丰富的技能训练, 而非仅仅停留在理论学习的层面。这种技能导向的教学方式能够更好地满足学生对实践能力培养的需求, 帮助学生从课堂

(稿件编号: IPS-25-2-1009)

作者简介: 武钊 (1981-), 男, 汉, 河北元氏人, 郑州大学新闻学硕士研究生, 四川电影学院播音主持学院副教授, 主要研究方向为媒体融合与视听信息传播。

走向产业,具备适应未来影视制作行业的技术能力。更重要的是数字化技术通过大数据分析和人工智能技术的结合,能够为学生量身定制个性化的学习路径和教学内容,实现精准教学从而更好地激发学生的学习兴趣和创造潜力。

(二) 满足新时代学习者实际需求

随着信息技术的飞速发展,新时代的学习者呈现出与以往截然不同的特点,其更加依赖数字化工具进行学习,需求也愈加多元化和个性化,传统的影视教学更侧重于理论知识的传授和技能的模仿训练,但随着社会对创新型、实践型人才的需求增加,传统的教学方式已经难以满足学生多样化的学习需求。而数字化技术的应用,正能够应对这一挑战,为新时代的影视学习者提供更加灵活、高效和富有创意的学习体验。

数字化技术使得影视教学能够紧密结合学生的兴趣和需求,通过虚拟现实和增强现实等技术,学生能够置身于模拟的影视拍摄现场,亲身参与到拍摄、剪辑、后期制作等环节,这种沉浸式学习体验显著提升了学生的参与感和兴趣,激发其对影视创作的探索欲望,数字化技术能够为学生提供更多样化的学习资源和方式,从在线课程、视频教程到开放式学习平台、互动式教学软件等,学生可以根据自身的学习进度、兴趣方向和需求自由选择学习内容和节奏。以学生为中心的学习方式,使得学习不再是一个统一的、固定的过程,而是可以根据个人的特点进行定制,极大的提升了学习的自主性和积极性。

数字化技术的引入也帮助影视教育更加注重培养学生的创新和实践能力,新时代的学习者普遍具有较强的数字化素养,其从小就习惯于通过各种电子设备获取信息和进行互动,这使其在学习过程中更倾向于使用技术工具进行自主探索和创新,数字化技术为学生提供了丰富的创作平台和工具,如数字剪辑软件、动画制作工具、虚拟拍摄设备等,学生可以在虚拟空间中进行创作,还能够通过实时反馈和数据分析不断优化自己的作品,这种方式增强了学习的互动性和实践性,满足现代学习者希望通过动手实践来掌握技能、解决问题的需求。

二、数字化技术在传统影视教学中的应用路径

(一) 搭建数字化技术的实践应用平台

传统的影视教学通常依赖于课堂讲授和实地拍摄等线下活动,这在一定程度上限制了教学的互动性和学生的实践机会,随着数字化技术的不断发展,构建一个集成化、开放性的数字化实践平台尤为重要。平台不仅要提供技术工具和软件的支持,更要注重创造一个综合性的学习环境,使学生能够在虚拟和现实的交互中进行实践,全面提升其技术应用能力和创作能力。

平台通过整合先进的数字化工具和软件,如影视剪辑软件、三维建模和动画制作软件、虚拟拍摄和后期特效制作软件等,为学生提供从拍摄、剪辑、后期制作到动画、特效、配音等全流程的

实践机会。学生通过运用数字工具在虚拟环境中进行实际操作,获得与真实拍摄环境相似的体验,在平台上模拟影视项目的制作流程,从项目策划到完成制作的全过程中进行创意实践和技术操作,真正实现从理论到实践的无缝对接。

数字化平台不仅仅是技术工具的集合,它还具有良好的互动性和开放性,平台可以通过云计算技术,将教学资源、作业提交、作品展示等功能集合在一起,学生可以随时上传自己的作品与教师和同学进行讨论与反馈,甚至进行协作制作。通过集成社交功能,平台将学生、教师与行业专家和从业者连接在一起,搭建一个共享和交流的学习社区。平台上可以设立在线讲座、行业交流会等活动为学生提供与业内人士对接的机会,增强其对影视行业的理解和敏感度,整合大数据分析功能,通过对学生学习行为、作品质量等数据的采集与分析,进行个性化的学习指导和精准反馈,通过数据驱动的教学模式帮助学生及时了解自己的学习进度和不足,从而调整学习策略提升学习效果。

平台的构建还需要考虑到设备和技术的可获取性,以保障数字化实践平台的高效性和适用性,学校可以通过合作与共享的方式,建设数字化实验室或虚拟工作室,提供高性能的计算机设备和专业的影视创作工具,使每个学生在实践过程中都能够获得平等的技术支持和资源,平台的运营和维护需要专业的技术团队维护,定期更新教学内容和工具,才能让平台始终处于最新的技术前沿,满足教学和学习的需求。

(二) 充分利用虚拟场景摄制实验

虚拟场景摄制实验是数字化技术在影视教学中的重要路径,不仅能突破传统拍摄条件的限制,还能够为学生提供更加丰富和创新的实践机会,传统影视拍摄会受到场地、预算、设备等多重现实因素的制约,而虚拟场景摄制技术则通过数字化手段模拟真实世界的环境,使学生能够在不受物理条件限制的情况下体验和掌握影视创作的各个环节。学校需要从多个层面构建起虚拟场景摄制实验的应用体系,使其成为学生学习和创作的重要平台。虚拟场景摄制实验依托虚拟现实和增强现实技术,为学生提供身临其境的拍摄体验,通过虚拟场景的创建,学生可以在数字化的环境中自由构建不同的拍摄场景,不再受限于现实中拍摄场地的限制,比如,教师可以设计一个未来城市的场景或史诗般的战争场面,这些在传统拍摄中常因预算或技术限制无法实现的画面,通过虚拟技术则能够轻松呈现,摄制过程中学生不仅要掌握虚拟场景的建模与设计,还需学习如何在虚拟环境中进行镜头调度、灯光设置、演员定位等技术操作,技术环节的训练帮助学生更加熟悉拍摄流程,提升其实际操作能力。

虚拟场景摄制实验是对学生创作能力的锻炼,具有很强的跨学科应用价值,通过虚拟场景的构建和应用,学生能够在数字媒体技术、视觉效果、动画设计、灯光调控等多个领域得到综合训练。例如,虚拟摄制实验中所使用的虚拟摄影机和实时渲染技术,要求学生掌握影视制作的基本原理,

还需要理解计算机图形学、数据流动、动态捕捉等计算机科学的知识。跨学科的融合提升了学生的技术素养, 帮助其理解不同技术如何在实际的影视创作中有机结合, 增强其综合性思维和创新能力。

虚拟场景摄制实验通过云计算和实时渲染技术, 进一步增强其互动性和开放性, 学生可通过云平台远程参与到虚拟场景的创作中, 进行实时编辑、调整和反馈。比如, 学生分小组在一个虚拟环境中进行拍摄设计, 另一组学生则可通过远程协作参与到剪辑和后期制作中, 这种集体协作和跨时空合作的模式, 可锻炼学生的团队合作能力, 模拟了现代影视制作团队协作的实际工作流程。在虚拟场景中, 学生可以即时看到创作的成果并进行即时修改和优化, 加速学习和创作的进程。

为了让虚拟场景摄制实验更具实用性, 学校可以与行业企业、影视公司进行合作, 利用其技术资源和制作经验为学生提供实际项目的虚拟制作平台。通过参与真实项目的虚拟摄制, 学生可以将所学的知识与行业标准对接, 了解现代影视制作中如何应用虚拟场景技术, 掌握行业最前沿的技术和流程, 项目式学习方式可使学生的实践能力得到锤炼, 使其作品直接接轨真实的产业需求, 提升其就业竞争力。

(三) 数字技术拓宽摄制内容题材

数字技术的应用不仅在提升影视制作效率和质量方面发挥着重要价值, 还在拓宽摄制内容和题材的边界上起到了重要作用, 传统的影视制作通常受限于实际拍摄环境、道具、演员和预算等因素, 这在一定程度上限制了影视作品的创作空间和题材的多样性。但随着数字化技术, 特别是虚拟现实、增强现实、三维建模、数字化特效和深度学习等技术的快速发展, 影视创作的内容题材可以突破物理世界的限制, 进入到一个更加自由和无限的创作领域, 对于影视教学而言如何有效地将这些数字化技术运用到教学中, 从而激发学生的创作潜力, 拓宽其创作思路, 是一个关键的方向。

通过数字化技术影视教学可以让学生实现一些传统拍摄无法完成的创作设想。例如, 借助虚拟现实技术, 学生可以在完全虚拟的世界中创造出空中城市、未来科幻场景、历史重现等题材, 这些构思通过数字技术的支持得以真实呈现, 极大地拓展了影视创作的题材范围, 数字化建模和数字特效的应用也使得学生可以实现一些超现实的创作, 诸如怪兽、外星生物、幻想世界等超自然元素, 通过计算机生成的图像和动画进行真实的视觉再现, 学生可以在虚拟环境中探索这些非现实题材的创作空间, 从而扩展其创作视野和题材思维。

数字技术的使用还为影视教学提供了更多跨文化、跨地域创作的可能性, 通过数字合成技术, 学生可以轻松将不同地域的元素融入同一部作品, 无论是拍摄不同国家的街景、历史遗迹, 还是将全球各地的文化和风情进行混合表达, 数字

技术都能以较低的成本和更高的效率实现。这种技术的应用使得影视创作可以不再受限于地理空间, 突破文化差异的局限, 打造出更加多元和国际化的影视作品。对于学生而言, 学习如何使用这些技术打破地域和文化的界限, 其在未来的职业生涯中, 可以更好适应全球化的创作需求。

数字技术在影视题材创新上的另一个重要作用是促进了交互性和沉浸式内容的产生, 通过AR、VR等技术, 学生可制作传统的线性叙事影片, 还能够探索交互式影片、360度全景影像等新型题材。题材的创作不仅要求学生具备传统的影视制作技能, 还要求其掌握交互设计、用户体验等新的知识领域, 在这些项目中观众不再是被动的接收者, 而是可以参与剧情的推进, 甚至改变故事的走向, 这种新型的叙事方式为影视创作提供了更加广阔的可能性, 也培养了学生面向未来影视技术的综合创新能力。

数字技术拓宽摄制内容题材的应用不仅是技术的堆砌, 更是思想与创意的激发, 通过数字化手段学生可以在任何时间、任何地点进行创作, 无论是重现历史事件、打造未来幻想, 还是展现抽象艺术, 数字技术都能为学生提供一种无障碍的创作自由。这种自由的创作空间, 有助于激发学生的创意思维, 培养其独立思考和突破传统边界的能力。对于影视教育而言拓宽创作题材的边界, 实际上是为学生打开了更广阔的知识 and 创意领域, 使其能够在未来的影视产业中成为具有多元视野和创新能力的创作者。

三、结束语

综上所述, 数字化技术在传统影视教学中的应用, 代表了影视教育未来发展的趋势, 它为学生提供了更为开放、创新的学习环境, 促使学生不仅能掌握基本的影视制作技能, 还能在跨学科的数字技术支持下拓宽创作边界和提升综合素质。随着技术的不断进步, 数字化平台的日益完善, 影视教学需要更加注重学生的创作能力和实际操作能力的培养, 推动影视教育向更加多元、灵活和高效的方向发展。

参考文献:

- [1] 刘勃宏. “大思政”背景下高校数字媒体艺术专业思政教学模式探索——以“3D影视级视觉呈现”课程为例[J]. 西安文理学院学报(社会科学版), 2024, 27(04): 26-30.
- [2] 张琦, 徐江. 模块化教学视域下高职数字创意人才培养模式的创新探索与实践研究——以影视动画专业群模块化教学改革为例[J]. 美术教育研究, 2024, (17): 146-148.
- [3] 郝好. 数字媒体专业工学一体化教学研究与实践——以影视后期课程为例[J]. 现代职业教育, 2024, (02): 101-104.
- [4] 韩珂可, 潘师敏, 刘骏. 数字媒体专业教学融合传统文化的思考途径——以西游记融入《影视特效制作》为例[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2022, (07): 73-76.
- [5] 邵筱棠, 张丁心. 关于本科数字影视课程教学与实践道路改革的研究[J]. 西部广播电视, 2022, 43(01): 57-59.
- [6] 余云灿. 论数字媒体类实验室“专管专用”现状调查与改革——以广州工商学院为例[J]. 传媒论坛, 2021, 4(19): 171-172.