

新文科背景下影像视觉数字艺术设计与实践课程 教学创新研究

王巍

(齐鲁工业大学 山东济南 250100)

摘要:本文基于新文科建设强调学科交叉、技术融合与人文精神重塑的核心理念,探讨了新文科背景下影像视觉数学艺术与实践课程的教学创新。通过分析新文科理念对传统文科教育的革新,阐述了影像视觉数学艺术的概念及其在新文科中的重要性。文章重点探讨了课程教学创新策略,包括跨学科融合、实践导向和信息技术应用,并运用影像视觉数字艺术在创作范式、技术应用与社会价值三个维度的创新路径,提出了具体的创新实践方法。通过案例分析、实践项目验证及理论反思,提出"技术赋能-人文引领-社会互动"的三元创新模型,为数字艺术教育与实践提供新思路。研究表明,新文科背景下影像视觉数学艺术与实践课程的教学创新对于培养复合型人才、推动学科交叉融合具有重要意义。

关键词:新文科;课程创新;视觉数字艺术设计;跨学科融合

引言

随着数字时代的到来,传统文科教育面临着新的挑战 and 机遇。新文科理念的提出为文科教育的改革与创新提供了新的思路。新文科建设的核心诉求是打破学科壁垒,推动人文社科与数字技术的深度融合。在这一背景下,影像视觉数字艺术作为一种新兴的跨学科领域,逐渐受到学术界和教育界的关注。本研究旨在探讨新文科背景下影像视觉数学艺术与实践课程的教学创新,即影像视觉艺术的数字化转型:从传统影视到VR/AR、生成式AI的范式转移。以期构建数字艺术跨学科研究的方法论,探索艺术创作与产业应用的创新接口。在此基础上,从课程体系重构、教学方法创新、评价机制优化等方面阐述了具体改革措施,旨在为培养具有跨学科视野和创新能力的复合型人才提供参考。

一、新文科背景下教育理念与课程结构变革的必要性

新文科理念的提出源于教育部《新文科建设宣言》中的"四新"要求(新理念、新模式、新质量、新体系),是对传统文科教育的反思和对未来人才培养需求的回应。它强调打破学科壁垒,促进文理交融,培养具有跨学科视野和创新能力的复合型人才。新文科不仅关注人文精神的传承,更注重人文社会科学与现代科技的结合,以适应快速发展的数字时代需要。

在这一背景下,传统文科教育面临着诸多挑战,单一学科的知识结构已无法满足复杂社会问题的解决需求,传统的教学方法也难以激发学生的能动性和创新思维。因此,教育理念的变革势在必行。新文科倡导跨学科融合、实践导向和创新思维,为文科教育的改革指明了方向。

随着数字技术的迅猛发展,影像视觉数字艺术创作的工、方法和表现形式不断更新迭代。当前课程教学中存在的主要问题包括:课程内容更新滞后,难以匹配科技发展的步伐;教学方法单一,过分注重理论传授而忽视实践能力的培养;评价体系不完善,难以全面反映学生的创新能力和综合素质。此外,跨学科融合不足也是制约课程发展的重要因素。影像视觉数字艺术涉及艺术设计、计算机科学、心理学、AI创作等多个学科领域,但现有课程往往局限于单一学科视角,难以培养学生的跨学科思维和综合创新能力。因此,推进影像视觉数字艺术实践课程教育改革,对于提高人才培养质量、适应行业发展需求具有重要意义。

二、影像视觉数字艺术课程教育改革的重要性和原则

数字艺术是一种利用数字技术和计算机工具进行创作、呈现和传达的艺术形式。它涵盖了多种媒介和表现手法,如AI设计、数字绘画、3D建模、动画、虚拟现实和互动艺术等。数字艺术的核心在于将科技与艺术创作相结合,通过计算机生成或辅助完成艺术作品。

影像视觉数字艺术是数字技术、艺术和计算机科学等多学科交叉融合的产物。它运用数字原理和计算机技术,创造出具有美感的视觉艺术作品(如图1),同时通过艺术形式展现数字的魅力和应用价值。这一领域不仅拓展了艺术创作的可能性,也为数字教育提供了新的途径。在新文科背景下,影像视觉数字艺术的重要性日益凸显。它打破了传统学科界限,促进了文理交融,为培养具有跨学科视野和创新能力的复合型人才提供了新的平台。同时,影像视觉数字艺术也为解析复杂社会问题提供了新的思路和方法,推动了学术研究和实践应用的

创新。

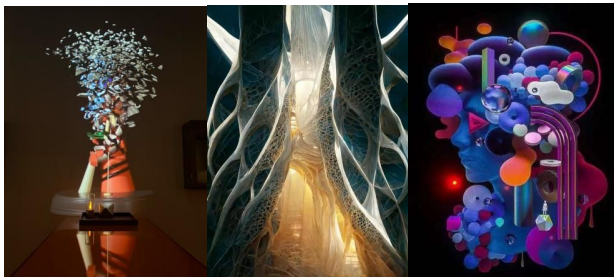

图 1-1

图 1-2

图 1-3

影像视觉数字艺术实践课程教育改革应遵循以下原则：首先，坚持以学生为中心，注重培养学生的媒介传导实操能力和创新思维。教师应从知识传授者转变为学习引导者，激发学生的学习兴趣 and 创作热情。其次，强化实践能力培养，将理论教学与市场实践训练有机结合。通过项目制学习、工作坊等形式，提高学生的动手能力和解决实际问题的能力。再者，整合跨学科知识，拓宽学生的视野和思维方式。课程设计应打破学科壁垒，融合艺术、技术、人文、市场等多领域知识，培养学生的综合素养。同时更要注重与时俱进，及时将新技术、新理念引入教学，密切关注行业动态，不断更新教学内容和方法，确保课程的前沿性和实用性。

三、影像视觉数字艺术与实践课程教学创新策略与措施

在新文科背景下，影像视觉数字艺术与实践课程的教学创新需要从多个方面入手。首先，跨学科融合与课程设计是关键。课程应打破传统学科界限，实现新文科与数字艺术的范式重构，整合数字技术、艺术和计算机科学等领域的知识，实施影像视觉艺术的数字化转向，利用技术驱动：5G/8K 超高清、实时渲染、神经风格迁移等技术，设计出既具有理论深度又富有市场实践性的教学内容。例如，可以设计“分形艺术与算法”、“数字建模与视觉表达”等跨学科主题，让学生在探索中体验学科交融的魅力。其次，实践导向与创新能力培养是教学创新的核心。课程应注重理论与实践的结合，依据实践创新路径分析，通过项目式学习、workshop、Stable Diffusion 在概念设计中的应用实证等形式进行技术融合创新，鼓励学生将所学知识应用于实际创作中。可以组织学生参与 NFT 数字影像的版权确权实验、数字艺术展览、数字可视化竞赛等活动，培养他们的实践能力和创新思维。同时，引入行业专家进行指导，让学生了解学科前沿和市场实际应用，激发他们的学习兴趣和创作热情。再者，信息技术与教学方法的融合是教学创新的重要支撑。利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，可以创造沉浸式的学习环境，通过交互性叙事、虚拟身体体验、非线性格局等美学变革增强学生的审美体验。开发在线

学习平台，整合教学资源，支持学生自主学习和协作学习。采用翻转课堂、项目驱动、案例教学、混合式学习等新型教学模式，提高教学效率和效果。例如，可以利用 Processing、Matplotlib 等软件工具，让学生直观地体验数字算法与影像视觉艺术的融合，培养他们的计算思维和视觉艺术表达能力。

在课程体系重构方面，应建立模块化、层次化的课程结构。基础模块注重数字艺术基本理论和技能的培养；核心模块强化专业能力的训练；拓展模块则提供跨学科选修课程，满足学生的个性化发展需求。同时，应增加市场实践课程的比重，设置项目实践、毕业设计等环节，强化学生的实践能力。在教学方法创新上，通过引入真实项目或模拟情境，让学生在解决实际问题的过程中学习和应用知识，提高其创新能力和综合素质。此外，充分利用数字技术，开发在线课程、虚拟实验室等教学资源，拓展学习空间和时间。

四、影像视觉数字艺术与实践课程教学创新实践

在具体教学实践中，可以设计一系列创新性的课程内容和教学方法。建立“技术赋能-人文引领-社会互动”的三元创新模型，例如，开设“人文价值重塑数字艺术工作坊”，邀请编剧、导演、表演艺术家和影像视觉制作团队共同指导学生艺术创作，实现传统文化资源的数字化转译；组织“社会议题的视觉化呈现数字艺术节”，展示学生作品并促进交流（如图 2）；开发“影像数字可视化”工作坊制教学在线课程，建立产学研协同市场营销模块，利用交互式工具让学生探索影像视觉数字艺术之美，完成教育模式的转型。

新模式下的教学实践将打破传媒界线，以技术赋能艺术，在影视、游戏、广告、装置雕塑等多个领域展开创作，开拓多元化的艺术空间。影像视觉艺术设计课程的第一个阶段设定为前期策划阶段：影视编剧将从影视剧本的创作角度，带领学生深挖主题、锁定艺术表现风格形成合理的故事线索。导演则带领大家熟识镜头语言的叙述方法（如图 2），关注场景、服装、化妆、道具、构图等元素，完成影视分镜脚本的设计（如图 3）。表演艺术家会通过角色特征、语言表述、形体表现等方面分析五感互动的情绪规律；第二个阶段为数字模块创建阶段：这个阶段将通过与影像视觉制作团队的深入交流，完成三维表层建模与生物雕刻、二维矢量图、像素画面的色配置与路径运算。第三个阶段是后期制作与合成阶段：这一阶段包括声效配音合成（如图 4）、特效合成、画面渲染与调色等环节。

图 2-1

图 2-2

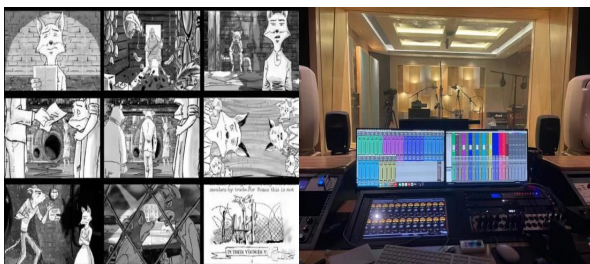

图 3

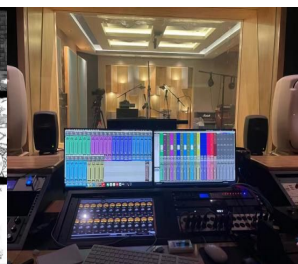

图 4

教学评价体系的创新也是课程改革的重要环节。关注技术工具理性对人文精神的消解风险和学科交叉中的评价体系缺失问题，采用多元化的评价方式，如作品集评价、影视届同行评议、自我评估等全面考察学生的学习成果。同时，注重叙事情节过程性评价，关注学生的创新思维和实践能力的提升。可以引入 rubric 评分法，制定详细的评价标准，确保评价的客观性和公正性。引入项目可行性评估、效果评价体系，培养学生的批判性思维和自我反思能力，其核心目的是为课题项目决策提供依据并推动持续改进。同时，鼓励学生树立正确、积极设计心态参与社会评价，如作品展览、行业认证等，增强其社会适应能力。

此外，构建校企联合实验室的协同创新机制，组建跨学科教学团队，促进师生与企业、媒体之间的交流与合作（图 5），也是课程创新的重要保障。建立“技术-艺术-伦理”三维课程体系定期组织教学研讨会，分享教学经验和创新实践案例的数据和成果（如用户交互行为统计、作品传播效果等），不断提升教学质量。鼓励教师参与跨学科研究项目，将最新研究成果融入教学，保持课程内容的先进性和前沿性。

图 5-1

图 5-2

五、结论

新文科背景下影像视觉数学艺术与实践课程的教学创新，通过创作范式、技术应用与社会价值三个维度的创新路径，有效提高课程的教学质量和效果，将培养出更多具有创新思维和实践能力的数字艺术人才。影像视觉数字艺术实践课程教育改革是一项系统工程，需要教育工作者不断探索和实践。通过重构课程体系、创新教学方法、优化评价机制等措施，对于培养具有跨学科视野和创新能力的复合型人才具有重要意义。

随着技术的不断进步和教育理念的持续更新，影像视觉数字艺术实践课程的教育改革仍需不断深化，以适应时代发展的需求。新文科建设为数字艺术带来的不仅是技术升级，更是思维方式的根本变革，通过跨学科融合、实践导向和信息技术应用等策略，应密切关注前沿技术，通过元宇宙语境下的艺术本体论重构等形态，探索艺术与技术的深度融合，扩展更多创新性的理念、教学方法和评价方式，为培养适应数字时代需求的创新型人才做出贡献。

参考文献：

- [1]胡钢峰，高永利. 文化创意时代高校影像数字艺术教育模式探析[J]. 晋中学院学报, 2014, 01: 88-90.
- [2]曾华国. 媒体的扩张[M]. 广州: 南方日报出版社, 2004.
- [3]石菲菲. 数字化时代影像广告的传播优化及增值方式研究[D]. 武汉纺织大学, 2014.
- [4]王巍，刘芳蕾. 图形设计[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2021.
- [5]李四达. 数字媒体艺术概论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2023.
- [6]丁妮. 对贡布里希与《艺术与错觉》的理论分析[J]. 艺术科技, 2014, 27 (04) 214+220.
- [7]兰静怡. 论当代绘画创作中的叙事性回归[D]. 山东艺术学院, 2024.
- [8]珊. 视觉传达在艺术设计中的文化内涵与影响[J]. 魅力湖南, 2024, (01): 31-33.
- [9]唐济川，王巍. 设计学概论[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2018.

作者简介：王巍，1968 年 10 月，男，汉，硕士研究生，副教授，视觉传达与数字媒体设计。

课题名称《新文科背景下影像视觉数字艺术与实践课程教学创新研究》，项目编号：YJG23YB027，齐鲁工业大学