

“影视画面造型”课程教学设计与实践探析 ——基于应用型人才培养目标

邢璐

(华南农业大学珠江学院 大湾区影视学院, 广东 广州 510900)

摘要: 在“新文科”建设和高等教育转型的大背景下, 艺术类专业课程的教学改革正面临“能力导向”与“价值引导”的双重挑战。《影视画面造型》作为影视摄影与制作专业的基础课程, 其教学设计不仅关系到学生的影像表达能力培养, 也承载着美育与课程思政的重要功能。本文基于“应用型人才培养”的目标导向, 系统分析当前课程在教学目标、内容结构、教学方式与评价机制中存在的问题, 并提出强化“视觉表达力”、构建模块化课程体系、实施“项目式+任务驱动”教学模式、优化“过程+成果”多元评价机制等策略。研究表明, 课程改革可有效促进学生从技术执行者向创意表达者转变, 推动影视教育在实践性、艺术性与育人功能上的协同发展。本文亦为同类课程的教学改革与专业建设提供一定的借鉴与参考。

关键词: 影视画面造型; 应用型人才培养; 项目式教学; 视觉表达; 教学评价; 课程改革

基金项目: 华南农业大学珠江学院 2024 年度校级一流本科课程——线下课程《影视画面造型》(华农珠江教学(2025)7号)阶段性成果。

DOI: doi.org/10.70693/jyxb.v1i3.86

引言

在“新文科”建设与教育现代化背景下, 高等院校正逐步从传统知识传授型教育向能力导向型、复合型人才培养模式转变。影视专业作为兼具艺术创作与技术实践属性的交叉学科, 其核心课程体系必须围绕“综合能力提升”与“应用型人才培养”目标进行改革与优化。在此背景下, 《影视画面造型》课程作为影视摄影与制作专业的重要基础课程, 其教学设计与实践路径的更新不仅关系到学生专业能力的构建, 更承载着高校美育教育、课程思政融入、技术素养提升等多重育人功能。

“画面造型”作为影视创作的视觉基石, 其涵盖内容远不止构图技巧和光影布置, 更延伸至影像叙事逻辑、情感表达、空间建构与文化意涵的多维统一。随着数字媒介的发展与影视工业的深化, 学生仅具备基础美术知识与摄影技术已难以胜任未来职业场景。因此, 亟需通过课程改革, 将影视语言的核心要素转化为系统性教学内容, 并引入项目式教学、任务驱动、跨媒介实践等手段, 提升学生的造型综合能力与创作表达意识。

当前, 许多高校在《影视画面造型》课程的教学过程中仍存在理论与实践脱节、课程内容碎片化、教学方法单一等问题, 无法有效回应“应用型人才培养”的本质需求。同时, 随着“课程思政”理念在全国高校全面推进, 艺术类课程也逐渐被赋予思想价值引领与文化自信培育的时代责任。因此, 如何在“造型训练”中融入审美素养与价值引导, 探索美育与德育的有机结合, 也成为该课程教学设计中必须正视的关键议题。

基于以上背景, 本文以“应用型人才培养”为导向, 围绕《影视画面造型》课程的教学设计与实践路径进行系统探析。通过梳理课程定位与结构, 分析教学内容的模块化重构, 探讨项目式教学的具体应用, 并结合课程思政的有效融入与学生创作作品的教学成果展示, 提出可操作性较强的教学优化策略。期望为影视类课程的教学改革提供经验借鉴, 同时推动高等艺术教育在能力培养与价值塑造上的融合发展。

一、《影视画面造型》课程的教学现状分析

(一) 课程定位与教学目标

作者简介: 邢璐(1993—), 女, 硕士研究生, 讲师, 研究方向为影像与数字媒体;

通讯作者: 邢璐

《影视画面造型》是影视摄影与制作专业的核心基础课程，主要面向本科阶段的二年级或三年级学生开设。该课程立足于视觉艺术与影视表达的融合，从镜头语言、构图逻辑、色彩与光影控制、空间表现等多个维度引导学生建立“影像造型意识”，并通过实践操作提升其视觉表达能力与影像叙事能力。

根据教学大纲，该课程旨在“培养学生成为艺术理论基础扎实、对形式美有敏感认知、能灵活运用色彩情感，并具备一定软件操作与创作表达能力的复合型影视人才”。其目标不仅限于技能训练，更重在学生审美素养、思维方式、创意意识的全面塑造。

一位授课教师在访谈中提到：“这是学生第一次系统接触‘视觉语言’，但很多学生一开始只关注技术细节，比如‘拍得清不清楚’，而忽略了构图和镜头的情绪。我们希望他们逐渐意识到，‘画面’不仅是工具，更是表达态度与美学的方式。”

（二）教学内容与组织结构分析

目前，大多数高校在《影视画面造型》课程中普遍采用“理论讲授 + 案例分析 + 实践拍摄”的混合教学模式。教学内容涵盖画面构图、光影关系、景别与镜头语言、空间感营造、色彩运用、运动调度等多个模块，课程整体呈现出由静态构图逐步过渡到动态影像造型实践的螺旋式上升结构。从课程安排来看，通常总学时为48学时，其中实践操作部分占比超过40%，充分体现出“动手导向”“项目导向”的教学理念。这种高比例的实践设计，有利于学生在真实操作中提升技术敏感度与视觉表达力，有效强化理论与创作的联动。

然而，在实际教学过程中，也暴露出一系列亟待改进的问题。首先，理论与实践存在一定程度的割裂。不少学生反映课程理论讲授“抽象、不直观”，难以与实际拍摄经验建立联结。一位学生在课程反馈中提到：“老师讲透视规律的时候，我们理解了‘一二三点透视’，但一拿起相机就还是拍成了‘平面图’。”这在一定程度上反映了课程教学过程中“纸上谈兵”现象的存在。

其次，教学内容呈现出碎片化倾向。虽然课程内容覆盖面广，但缺乏完整的视觉表达逻辑链条支撑，学生往往在知识之间难以建立内在关联。“学了构图，不会结合色彩；学了灯光，不会结合情绪”，成为许多学生在创作过程中共同遇到的问题。正如一位学生所言：“画面造型涉及太多东西，有时会觉得是‘东学一点西学一点’，但拍片时找不到系统思路。”

最后，学生参与度存在明显不均现象。在小组实践项目中，常出现“部分学生承担主要任务，部分学生处于边缘化”的状况。这种不均衡不仅影响了教学公平性，也在一定程度上削弱了学生的团队协作意识和集体创作能力，进而影响最终的教学成效与作品质量。

综上所述，《影视画面造型》课程在内容设置与实践导向方面虽具备积极意义，但在教学联动性、逻辑结构性与学生参与机制方面仍有优化空间。如何通过教学设计的再构建，实现理论与实践的深度融合，成为课程进一步发展的关键。

（三）教师教学困境与反馈

教师在教学中也面临诸多现实挑战。首先，课程需统筹兼顾美学指导、技术操作、理论传授等多个方面，对教师综合能力要求高。而不少高校尚未实现专职教师与行业导师的协同配备，导致“讲得精但做得少”或“懂操作但缺理论深度”的教学偏向。

一位课程主讲教师坦言：“我们也在摸索中前行。如何在有限课时内既讲清楚视觉美学，又让学生掌握拍摄技巧？这其实对我们提出了很高的要求。”

此外，部分教学设备陈旧、实践场地受限、课外指导时间不足等问题也影响了课程成效。有教师反映：“有时要带十几组学生同时拍摄，教室、器材、人力都紧张，只能靠学生自己摸索。教学质量和学生作品质量也受到影响。”

尽管如此，多数教师对于该课程的教学意义仍持积极态度。一位资深教师表示：“影视画面造型是一门真正让学生‘看见美、表达美’的课程。它不仅塑造了他们的专业眼光，也锻炼了他们的表达力与判断力。”

二、《影视画面造型》课程教学设计优化策略

（一）强化表达导向：课程目标从“技能训练”转向“视觉表达力”

长期以来，《影视画面造型》课程在教学实践中多以“掌握摄影构图、用光技巧、景别变化”为主要目标，这种以技术性为核心的“技能训练导向”在提升学生基础操作能力方面确实具有积极作用。然而，随着影视媒介的创作门槛降低和技术的普及化，仅仅停留在技术训练层面的教学已无法满足当代影视教育对人才综合表达能力的更高要求。尤其在应用型高校中，课程更应注重培养学生“用镜头说话”的能力，即如何通过画面构建、视觉叙事和情绪设计，传达创作者对现实的观察、对社会的态度与对美的理解。

“表达导向”强调学生在影视创作中不只是“复现现实”，更是“建构意义”。镜头、光影、色彩、构图不再是孤立使用的技法，而是有意图的造型语言。这种转变要求教师从课程伊始就引导学生将技术手段置于叙事与审美的语境之中，例如在讲授景别的使用时，不止于介绍“远景、中景、特写”的划分与用途，更应深入探讨不同景别所

承载的情绪含义与视觉引导效果。

在课程实施过程中,教师可以通过“视觉表达任务”的设计,引导学生以主题为核心进行构图训练,如“孤独感的画面设计”、“城市节奏的光影捕捉”等;也可以要求学生在拍摄前撰写“视觉阐述报告”,明确画面的情感基调、叙述视角和风格方向。这种方式促使学生在创作前就建立“表达意识”,进而在拍摄实践中自觉运用造型手段服务于主题传达。

简而言之,课程目标从“技能训练”转向“视觉表达力”的升级,是影视艺术教育从“教做”向“教思”转变的重要体现,也是真正实现应用型、复合型、创意型影视人才培养的关键路径。

(二) 构建模块化课程结构:建立“视觉语言生态链”

在传统教学模式中,《影视画面造型》课程往往采用线性推进的方式,即按照“理论讲授—案例分析—实践训练”的顺序逐步展开。这种方式虽有其系统性,但在具体执行过程中容易形成知识割裂、能力发展断层。学生往往在前期积累了一定理论知识,却在实际创作中难以综合运用,导致“学得多、用得少”“操作熟、表达弱”的尴尬现象。因此,构建模块化课程结构,形成“由浅入深、由点到面、由技至意”的教学逻辑链条,是提升教学成效的重要突破口。

本课程可根据教学内容与能力指向,重构为三大教学模块:基础模块、进阶模块与融合模块,三者层层递进,互为支撑,共同构建学生的“视觉语言生态链”。具体内容见下表1。

表1 课程模块结构与能力培养关系图

教学模块	内容核心	教学重点	能力指向
基础模块	构图、色彩、光影	理解视觉元素	视觉感知与基础造型能力
进阶模块	景别、空间、运动	运用镜头语言	镜头组织与叙事能力
融合模块	项目实践、综合创作	融会贯通	综合表达与创作能力

基础模块主要帮助学生建立基本的视觉认知能力,重点内容包括构图规律、色彩搭配、光线质感与情绪氛围的控制。此阶段以图像分析与静态画面拍摄为主,训练学生对“形式美”与“画面秩序”的敏感度。教学中可以结合典型镜头截图分析,如希区柯克影片中的对称构图,或韦斯·安德森的色彩配比,培养学生观察与模仿的能力。

进阶模块则聚焦于动态造型与镜头语言的训练,强调景别选择、空间运用、运动节奏与镜头逻辑的掌握。此阶段需引导学生将静态视觉语言迁移至动态表达,通过练习如“景别转化练习”“空间重构任务”等,提升其影像组织能力。例如,可以要求学生拍摄一个主题连续镜头,运用不同景别、方位与镜头运动手段,完成人物心理变化的可视化表达。

融合模块是对前两个模块学习成果的整合提升,以项目式创作为主线,引导学生独立完成一部短片作品,从主题策划、视觉风格确立、拍摄执行到后期剪辑,全面考察其综合创作能力与审美表达水平。教师在此阶段应更强调“作品背后的意图”,鼓励学生通过影像表达个体经验、社会观察或文化认同,从而实现从“技术执行”到“创意表达”的质变。

模块化课程结构的优势在于,它为学生提供了清晰的学习路径,也为教师提供了更具针对性的教学切入点。通过“视觉语言生态链”的构建,学生不再是分散技能的堆砌者,而是拥有视觉表达系统思维的构建者。最终,实现学生由“造型模仿者”向“影像讲述者”的转变,正是《影视画面造型》课程作为艺术基础课的核心价值所在。

(三) 教学方法革新:引入“项目式+任务驱动”混合模式

为了有效提升《影视画面造型》课程的实践性和学生的主观能动性,建议在教学中系统引入“项目式教学”与“任务驱动”相结合的混合教学模式。相比传统以讲授和作业为主的教学方式,项目式教学更注重以真实创作情境为引导,以阶段性任务为依托,让学生在“做中学”“用中思”“创中悟”,从而形成更具实战性与表达力的学习体验。

在具体实施上,可将课程分为六个阶段:主题确定与分组、视觉风格设定、构图与色彩方案设计、拍摄计划与实拍执行、后期剪辑与配音、作品展示与评议。每一阶段都有明确的任务目标与产出要求,教师则在其中承担“项目督导”与“过程反馈”的双重角色,既提供技术指导,又注重审美逻辑与叙事策略的培养。

表中反映出从概念构思到作品完成的全过程。整个教学周期贯穿“表达力”与“协作力”的双向培养,不仅锻炼学生的个体创作能力,也增强了团队合作、角色分工与沟通协调等软技能。

例如,在“构图与色彩方案”阶段,学生需要提交一份视觉风格板(Moodboard)与构图手稿,并就自己的造型意图进行课堂简述。这一过程促使学生将造型训练置于主题表达的框架中,避免了“为拍而拍”的低效实践。再如在“作品展示与评议”阶段,要求学生撰写作品阐述报告,说明其拍摄逻辑与镜头选择依据,并接受同伴与教师的批评反馈。这种全流程的反馈机制强化了学生的表达自觉性与创作反思能力。

实践表明,采用项目式与任务驱动相结合的教学模式后,学生对课程的参与度明显提升,作品的完成质量与

思想深度也有明显改进。教学不再是“布置+完成”的单向流程，而是形成了“设计—实现—反思—优化”的闭环结构，从而有效地服务于应用型影视人才的培养目标。

表 2 课程学习六阶段表

教学阶段	核心任务内容	时间分配建议 (周数)	教学目标与能力导向
1. 主题确定与分组	明确创作主题；组建小组；分配任务角色	1 周	提升选题能力、团队协作与创作目标感知能力
2. 视觉风格设定	制作 Moodboard、参考片分析、确定影像风格方向	2 周	建立个人视觉表达意识与风格构建能力
3. 构图与色彩方案设计	绘制构图草图、确定色彩搭配策略、撰写风格说明文档	2 周	掌握造型要素的组合使用，强化视觉预判能力
4. 拍摄计划与实拍	拍摄脚本、分镜绘制、实地拍摄、镜头组织与素材采集	3 周	实战操作与镜头语言综合运用能力
5. 后期剪辑与配音	素材初剪、音画同步、风格统一、完成最终输出	2 周	建立镜头节奏、情绪控制与完整视听合成能力
6. 作品展示与评议	学生展示短片、撰写作品阐述、师生互动评议	1 周	强化表达能力、批判性思维与审美反馈能力

(四) 评价机制优化：构建“过程 + 成果”多元评估体系

在传统《影视画面造型》课程中，学生成绩往往以期末作品为唯一评价标准，忽视了学习过程中的探索、思考与表达实践，导致部分学生出现“重结果轻过程”、“重完成轻创意”的学习态度。要实现“应用型人才培养”的课程目标，就必须打破单一评价模式的局限，建立起涵盖“学习过程”与“作品成果”双维度的多元评估体系，以激发学生的持续投入与自我驱动能力。

首先，过程性评价应贯穿教学全过程，注重学生各阶段中的表现、参与度、反思能力和小组协作情况。例如，在项目式教学中，教师可设置“阶段性提交任务”，如构图草图、色彩风格板、拍摄计划、剪辑初版等，并给予定性与定量结合的反馈。同时，可鼓励学生进行阶段性“学习日志”撰写，记录自己在每个环节的学习体会与问题反思，作为课堂参与的组成部分。

其次，成果性评价应以学生完成的短片作品为核心，但不应仅以“好看”与否、“技术熟练”与否为标准，而应从“主题呈现”、“视觉语言运用”、“镜头组织逻辑”、“风格一致性”等维度综合考量。此外，还需加入学生对作品的阐述与答辩环节，考察其对造型策略、创作理念及技术选择的理解与表达能力。为了清晰量化评价标准，建议构建如下评估权重体系。

表 3 评估权重体系

评价维度	权重	内容说明
课堂参与	20%	出勤、讨论、即时反馈
阶段作业	30%	构图草图、拍摄计划、视觉风格板等
项目成片	40%	完整短片质量与主题表达
作品阐述	10%	对拍摄创意、造型策略的分析与表达

此外，教师还可引入学生互评与自评机制，尤其在作品展示环节中，让学生参与到彼此的评价中，这不仅有助于提升其批判性思维能力，还能激发自我反思意识，促使其从观众与创作者两个角度去理解影像造型的复杂性。综上所述，构建“过程 + 成果”双维评估体系，有助于更加全面、立体地评价学生在《影视画面造型》课程中的学习成效，真正实现教学目标与能力导向的一致性，也更契合当前高等教育倡导的“以评促学、以评促改”的教学理念。

三、结束语

《影视画面造型》作为影视摄影与制作专业的重要基础课程，不仅承载着视觉造型语言训练的职能，更承担着引导学生形成艺术表达能力与审美判断力的教育使命。在“应用型人才培养”目标的引领下，本课程的教学改革必须从传统的技能训练思维中跳脱出来，转向以“视觉表达”为核心导向的综合能力塑造。这不仅要求课程内

容结构的系统化重构,更需要教学方法、评价机制与育人理念的整体协同。

本文通过对当前课程教学现状的分析,指出存在理论与实践脱节、内容碎片化、学生参与度不均等问题,进一步提出了以“表达导向”为目标的教学策略,包括模块化课程结构构建、“项目式+任务驱动”的教学方法引入,以及过程与成果并重的多元评价机制。教学实践证明,这些策略不仅有助于提升学生的影像造型能力与创作积极性,更能在潜移默化中加强其团队协作意识、批判性思维与社会观察力。

与此同时,课程在实施过程中也面临一些现实挑战,如师资队伍的综合能力建设、教学资源的配备更新、与行业实践的深度联动等。这些问题的解决需要学校管理层、教师团队和外部资源的协同参与,真正实现“课堂—社会—产业”三位一体的教学生态建设。

未来,《影视画面造型》课程应在保留专业性与艺术性的基础上,继续加强课程思政、美育引导与跨学科融合的探索,推动形成更加贴近时代、贴近学生、贴近现实的教学体系。唯有如此,课程才能真正承担起育人使命,为影视艺术领域培养具备创意思维、实践能力与人文关怀的新时代应用型复合人才。

参考文献:

- [1] 刘生成.基于案例分析的专业课程思政元素融入——评《新闻传播学课程思政案例》[J].科技与出版,2024,(10):152.
- [2] 于舸,王爽.“TDP”教学模式下口语传播课程教改与创新实践——以浙江传媒学院“媒体口语表达基础”课程为例[J].中国广播电视学刊,2024,(10):104-108.
- [3] 王玢.课程思政理念融入传媒类专业教学的价值与路径[J].中学政治教学参考,2023,(40):106-108.
- [4] 杨名宜.新媒体课程线上线下融合教学新样态[J].传媒,2023,(02):83-85.
- [5] 王春美.基于 OBE 理念的新闻实践课程教学设计与改革——以音视频节目制作为例[J].传媒,2020,(03):81-84.
- [6] 郭健鸣,申雪凤.数字媒体技术类课程慕课教学研究初探——以广西艺术学院为例[J].传媒,2018,(19):84-86.

Teaching Design and Practical Exploration of Film and Television Screen Modeling: A Study Based on Application-Oriented Talent Development

Xing Lu

(Greater Bay Area Film and Television School, Zhujiang College of South China Agricultural University, Guangzhou 510900, China)

Abstract: Amid the broader trend of “New Liberal Arts” construction and the transformation of higher education in China, professional art courses are facing dual challenges of capability development and value cultivation. As a fundamental course for Film and Television Photography and Production majors, Film and Television Screen Modeling plays a key role not only in building students' visual expression skills but also in integrating aesthetic education and ideological-political elements into teaching. This paper, guided by the goal of training application-oriented talents, examines the current issues in the course's objectives, content structure, teaching methods, and assessment strategies. It proposes a series of optimization strategies, including shifting from technical training to visual expression, constructing a modular curriculum system, implementing project-based and task-driven teaching models, and developing a dual-dimensional assessment framework focusing on both process and outcome. The findings suggest that these reforms significantly promote students' transformation from technical executors to creative visual narrators, advancing the synergy between practicality, artistry, and holistic education in film and television instruction. The study provides practical insights for the reform and development of similar courses in applied art education.

Keywords: Film and Television Screen Modeling; Application-Oriented Talent; Project-Based Teaching; Visual Expression; Assessment System; Curriculum Reform