

Visual Construction of Cultural Memory: Innovative Approaches to Integrating Ideological-Political Elements in Film and Television Art Curriculum

Shuwen Liu

School of Journalism and Communication, Northwest Minzu University, Lanzhou, Gansu, 730030, China

Abstract

This study takes the Film and Television Art course as an experimental platform, constructing a tripartite curriculum reform framework of "cultural memory construction - technological empowerment - value guidance" through interdisciplinary integration of chromatics, stage design, and digital technologies. By breaking down disciplinary barriers and enriching curricular dimensions, we have achieved organic integration of ideological-political education elements into pedagogical practices. Employing innovative pedagogies including Five-Sensory Pedagogy, case-based instruction, and project-driven learning, the research validates the synergistic educational effects through triangulated data from teaching experiments, student feedback, and creative portfolio assessments. The results demonstrate effective resolution of the long-standing disjunction between artistic training and ideological cultivation, establishing a replicable collaborative education model of "Film & Television Art + Curriculum-based Ideological Education". This paradigm provides critical insights for cultivating interdisciplinary media professionals equipped with cultural agency consciousness and global communication competencies.

Keywords

Film and Television Art Curriculum Reform; Interdisciplinary Integration; Curriculum-based Ideopolitical Education; Five-Sensory Pedagogy; Cultural Memory Construction

文化记忆的视觉建构：影视美术课程思政元素的创新转化路径研究

刘舒雯

西北民族大学新闻传播学院，中国·甘肃 兰州 730030

摘要

本研究以《影视美术》课程为切入点，通过引入色彩学、舞台美术、数字技术等跨学科内容，打破学科壁垒，丰富课程内涵，构建了“文化记忆-技术赋能-价值引领”三位一体的课程改革框架，将思政元素自然融入教学。研究采用“五感”教学法、案例教学法、实践项目驱动法等，通过教学实践、学生反馈和作品评估，验证跨学科融合与思政协同育人的教学效果。有效破解了艺术教育与思政育人“两张皮”难题，形成了可复制的“影视美术+课程思政”协同育人范式。对培养具有文化主体意识与国际传播能力的复合型影视人才具有重要参考价值。

关键词

影视美术课程改革；跨学科融合；课程思政；五感教学法；文化记忆建构

【基金项目】2024年西北民族大学教育教学改革项目：《传统与创新：新质生产力视角下广告学专业创新创业人才培养策略研究》；2025年甘肃省高等教育教学改革研究项目：《思政引领·AI赋能——多模态教学模式在艺术传播类课程中的整合与共享机制研究》（项目编号：PX-36251487）。

【作者简介】刘舒雯（1982-），女，中国河北武安人，博士，讲师，从事艺术传播研究。

1 引言

在传统的教学设置中，《影视美术》课程往往仅在具备良好绘画能力的专业院系中开设。然而，随着影视行业的发展以及短视频行业的兴起，视频短剧和影视广告领域对掌握作品视觉审美和服、化、道技巧的人才需求日益增长。在此背景下，许多高校在广播电视编导专业中也开设了《影视美术》课程，目的在于培养掌握专业技能与创新能力、审美素养与行业适应能力、思政素养和国际视野的新型媒体人才。新时代语境下的《影视美术》课程，不仅具有艺术教育

的跨学科特色，还因其丰富的思政教育资源，成为一门培养新型媒体人才的特色课程。

2 开设《影视美术》课程的时代语境

在当今时代，文化自信、行业需求和国际视野已成为影视艺术教育的重要导向。随着新媒体技术的飞速发展和全球化进程的加速，影视行业对人才的要求也在不断变化。为了适应这些变化，培养能够满足新时代需求的新型媒体人才，给非美术专业的广播电视编导专业学生开设《影视美术》课程显得尤为重要。

2.1 文化自信对行业思政素养的要求

习近平总书记在文艺工作座谈会等多次会议上提出，文艺创作要以人民为中心，立中国精神之魂、兴文化自信之风、扎时代生活之根。影视作品不仅具备娱乐的属性，还是意识形态的重要载体，承担着传播文化、塑造形象、传递价值观的重要使命。因此更需要重视对从业者思想政治素养的培养，可以通过《影视美术》课程的学习在不同的内容板块中挖掘传统文化、红色文化等思政元素，通过隐性教育的方式培养学生的思想品德和价值观念，塑造未来媒体从业者的文化自信和社会责任感，展现中国精神。

2.2 影视行业对“一专多能”人才的要求

随着新媒体技术的飞速发展，影视艺术的创作方式和传播渠道发生了深刻变革。大量视频短剧作品的出现亟需具备文案脚本撰写、视频拍摄、后期剪辑等多种能力的人才，无论是电影、电视剧、电视综艺还是视频广告，小规模影视创作公司也更加需要同时具备艺术审美和创新设计能力的“一专多能”型人才。

2.3 国际视野与文化输出的要求

在全球化的语境下，影视作品不仅是国内文化传播的重要工具，也是中国文化走向世界的重要载体。新型媒体人才不仅要有更全面的技能，还需要有更高的审美能力和良好的政治觉悟。面对复杂的国际舆论环境和多元文化的冲击，直观呈现中国声音、展示中国形象的各类影视作品承担着“讲好中国故事”的重要使命。通过《影视美术》课程培养具备国际视野、掌握跨文化沟通能力，以及高度政治觉悟的新型媒体人才，也是影视艺术教育者的重要任务。

3 《影视美术》课程的跨学科融合特色

跨学科融合是影视美术课程的一大特色。在教学内容方面影视美术主要以服装、道具、场景几大模块为主，除了要具备基本的美术绘画、设计能力之外，这门课程还涵盖了文学、历史学、心理学、工程技术学等多类学科。

3.1 与文学、历史等人文学科的融合

影视美术不仅是视觉艺术，更是文化的载体。对剧本进行深入分析，了解故事的时代背景、地域文化、人物性格等。这要求学生具备扎实的文学素养和历史知识，以便准确还原或创造符合剧情的视觉场景。例如，在设计历史剧场景

时，需要结合史料和文学作品，再现古代建筑、服饰和生活场景。

3.2 与表演艺术的融合

影视美术设计需要与表演专业紧密合作，通过了解角色的情感状态和表演需求，根据演员的表演风格和角色特点进行场景、道具和服装设计，用具有表现力的视觉元素再现典型环境中的典型人物。

3.3 与工程技术学科的融合

在场景搭建与道具制作时，影视美术设计需要与工程技术和材料科学相结合，实现场景的搭建和道具的制作。例如，大型场景的搭建需要考虑结构稳定性、材料安全性以及成本控制，这离不开工程技术的支持。随着影视技术的发展，影视美术越来越多地涉及特效和数字技术。学生还需要掌握计算机图形学、动画设计、虚拟现实等技术，将传统美术与现代科技相结合，创造出更加逼真和奇幻的视觉效果。

3.4 与心理学、社会学的融合

影视作品是社会文化的反映，美术设计需要结合社会学知识，体现作品的时代特征和社会意义。例如，通过场景和道具的设计，展现不同社会阶层的生活状态和文化差异。除此之外，设计者还需要考虑观众的心理反应，通过色彩、构图、光影等手段引导观众的注意力和情感体验，利用心理学原理设计出能够引发观众共鸣的场景和色彩搭配。

4 课程内容设计：理论与思政元素的深度融合

在影视美术课程中，跨学科融合为课程思政提供了丰富的素材和多样的视角，而课程思政则为跨学科融合注入了价值引领，两者相辅相成。

4.1 传统文化与课程版块相融合

4.1.1 中国传统色彩的视觉呈现

中国传统色彩蕴含着深厚的文化内涵，是中华民族文化的重要组成部分。在影视美术中，传统色彩不仅用于场景设计、人物造型，还承载着传递文化价值的使命。例如，红色象征着喜庆与吉祥，常用于传统节日和庆典场景；黑色与白色则体现了中国传统文化中的阴阳哲学。通过在影视美术课程中引入传统色彩知识，学生不仅能学习到色彩搭配技巧，还能深刻理解色彩背后的文化意义，增强文化自信。

4.1.2 中国传统戏曲舞台的思政价值

中国传统戏曲舞台艺术是中国传统文化的瑰宝，其独特的舞台设计、人物造型和表演形式蕴含着丰富的思政教育资源。例如，戏曲中的脸谱设计不仅是艺术表现，还反映了人物的性格和道德品质。通过学习戏曲舞台艺术，学生可以深入了解中国传统文化的精髓，培养对传统文化的热爱和尊重，进而增强民族自豪感和文化认同感。

4.1.3 影视剧服饰体现的中华民族多元一体格局

影视剧作品往往通过精致的服化道再现历史，特别是对传统服饰的再现，可谓“穿”在身上的历史。这些直观再现的视觉元素，不仅传播了中华文化，更是中华民族

多元一体格局的重要体现。通过服饰设计,影视剧能够生动地展现不同历史时期、不同民族之间的文化交流与融合,强化观众对中华民族共同体意识的认同。

4.2 红色文化与影视美术设计相融合

4.2.1 革命战争题材影视作品中的思政元素

革命战争题材的影视作品是中国影视美术的重要组成部分,这些作品不仅具有艺术价值,还承载着重要的历史和思政教育意义。例如,《建军大业》《长津湖》等影片通过逼真的场景设计和人物造型,展现了革命先辈的英勇无畏和崇高精神。在影视美术课程中,教师可以通过分析这些作品的场景设计、道具制作和人物造型,引导学生学习革命精神,培养爱国主义情怀。

4.2.2 红色影视艺术对学生的价值观引领

红色影视艺术是传承红色基因、弘扬革命精神的重要载体。在影视美术课程中,教师可以通过红色影视作品的创作实践,引导学生深入理解革命精神和社会主义核心价值观。通过组织学生创作红色主题的影视短片或场景设计,不仅能够提升学生的专业技能,还能在创作过程中潜移默化地培养他们的社会责任感和历史使命感。

4.3 现代影视技术与思政教育相融合

4.3.1 新媒体技术在课程中的思政切入点

随着新媒体技术的快速发展,影视美术课程的教学内容和方法也在不断更新。新技术不仅为影视美术创作提供了新的工具和平台,还为课程思政的融入提供了新的切入点。教师可以利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术使用沉浸式教学方法,让学生在虚拟环境中体验红色文化、传统文化的魅力。

4.3.2 影视美术设计中的社会责任与文化担当

影视美术设计不仅是艺术创作,还承载着社会责任和文化担当。在影视作品中,美术设计需要传递正确的价值观和社会导向。例如,在环保题材的影视作品中,美术设计可以通过场景和道具的设置,呼吁观众关注环境保护。在影视美术课程中,教师可以通过案例分析和实践项目,引导学生树立正确的设计理念,增强他们的社会责任感和文化担当。

5 教学方法创新:多模态教学方法提升育人效果

教学方法的创新是课程思政协同育人的重要保障。在影视美术课程中,教师可以运用多模态教学(Multimodal Teaching)方法,提升课程思政育人的效果。

5.1 案例教学法

教师可以采用案例式教学,通过分析经典影视作品中的场景设计、人物造型和色彩运用,引导学生挖掘其中的思政元素。以《长津湖》为例,教师可以引导学生分析影片中志愿军战士的服装设计、战场场景的搭建以及色彩运用,让

学生深刻体会到革命先辈的英勇无畏和爱国主义精神。通过案例分析,学生不仅提升了专业分析能力,还增强了对思政元素的理解和认同。或者结合现实题材作品,选取反映当代社会主义主题的影视作品,如扶贫题材、抗疫题材等,让学生理解影视美术在传递正能量中的作用,同时增强社会责任感。

5.2 “五感”教学法

主要可以通过两类方式:一类是借助教学道具,如舞台模型、影视特效化妆工具、微缩场景成品等,通过看、听、嗅、味、触“五感”全方位体验影视制作的细节和特殊性。另一类则可以借助虚拟现实(VR)或增强现实(AR)技术,重现历史场景(如红军长征、抗战时期等),让学生身临其境地感受历史,结合美术设计进行场景再现,增强思政教育的沉浸感。

5.3 实践项目驱动法

影视美术课程的最大特色就是“实践”,只有能落地实施的项目才能检验学习效果。学生在学习和创作的过程中可以自由组队,分别承担场景、道具、服装等工作,通过分工合作,培养团队精神和职业素养。此外,教师还可以组织学生参与红色文化遗址的保护和宣传项目,让学生设计红色文化遗址的展示方案,通过实地考察和方案设计,增强学生对红色文化的理解,培养他们的社会责任感和文化使命感。

6 结论

本研究通过构建影视美术课程“跨学科融合+课程思政”的双向赋能机制,探索出文化记忆视觉建构的创新路径。实践表明,将中国传统色彩体系、戏曲舞台美学、革命题材视觉符号等思政元素融入专业教学,不仅显著提升了学生的文化认同度,更培育了兼具艺术创造力与社会责任的复合型人才。通过多模态教学法、生成式AI场景效果等实现了思政教育的沉浸式转化。未来应进一步深化“技术伦理+文化传承”的双轨驱动模式,构建动态化思政资源库与智能评价系统,助力新时代文艺工作者讲好中国故事、传播中华文明。

参考文献

- [1] 国家广播电视总局. 2022中国网络视听发展研究报告[R]. 北京:广电发展研究中心,2022.
- [2] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话[M]. 北京:人民出版社,2015.
- [3] 教育部. 高等学校课程思政建设指导纲要[Z]. 教高〔2020〕3号, 2020-05-28.
- [4] 黄永林. 数字媒体艺术教育的创新路径[J]. 艺术教育研究,2021(04):12-18.
- [5] 陈晓明. 影视美术中的传统文化符号研究[M]. 北京:中国传媒大学出版社,2020:112-135.
- [6] 张华. 多模态学习理论视域下的艺术课程改革[J]. 教育研究, 2021(05):78-85.
- [7] 李四光,王丽娟. 跨学科融合教育的实践路径研究[J]. 高等教育研究,2019,40(03):45-52.