

基于课程思政建设的三维动画制作课程教学创新研究

覃利园

(吉首大学美术学院, 湖南 张家界 427000)

【摘要】三维动画制作课程是省一流专业数字媒体艺术的核心主干课程之一。本次教学创新研究以高校课程思政建设为主线,通过学情的分析和教学痛点的总结,全面创新课程教学目标、教学内容与资源等内容。深度挖掘民族艺术中的思政元素,将思政教育融入教学各个环节中,进一步构建课程教学体系。通过教学创新,助力学生更好地理解 and 传承优秀传统文化,增强学生的文化认同和文化自信,同时提升三维动画课程的教学效果。

【关键词】课程思政; 三维动画; 教学创新

自2020年以来,教育部陆续发布了关于课程思政建设的相关文件,强调专业课程与思政课程应同向同行,充分发挥专业课程在人才培养中的作用,以提升人才培养的质量。2023年,教育部在《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中明确要求,“弘扬中华美育精神,坚定文化自信,以浸润作为美育工作的目标和路径,将美育融入教育教学活动各环节”。这一系列政策强调了美育和思政教育在培养全面发展的人才中的关键作用。

与此同时,传统三维动画教学局限于技能传授,缺乏对学生全面素质发展的考虑。针对当前教学中存在的问题和挑战,结合国家的教育指导方针以及学校立足大湘西、服务大武陵的办学使命,构建三维动画课程与思政教育相结合的教学创新体系显得尤为重要。

一、课程概述

(一) 课程简介

三维动画制作课程内容涉及关键帧动画、动力学动画、运动图形动画、角色动画等,知识点具有复杂性、职业性、实践性的特征。本课程的目标是培养学生掌握三维动画制作技能,以满足当代数字媒体艺术领域的专业需求。三维动画系列课程遵循三维动画制作的完整流程进行教学,目的是让学生全面掌握从基础建模、动画制作到特效合成的各个阶段的技能。本课程作为三维动画系列课的重要桥梁课程,为《三

维动画特效与合成》和《三维全景展示设计与制作》等进阶课程提供了技术基础和支持(图1)。

(二) 学情痛点

根据问卷调查和学生反馈,发现学生已经具备了二维动画的基础知识和三维动画建模技能。由于学生即将进入大四实习阶段,学生们对于能够直接应用于职场的、实用的知识需求日益增长。三维动画作为一个新兴行业,学生学习兴趣浓厚,他们认为掌握这一技能将为未来的职业道路开辟广阔的前景。但在实际的学习过程中,他们面临着几个痛点问题:

1. 三维动画制作涉及的知识体系庞大而复杂,知识体系更新快,学生学习知识有难度。
2. 当学生三维动画学习入门后,由于缺乏系统化指导和实践机会,使得从基础知识学习到能力进阶的过渡变得异常艰难。
3. 创意和技术应用的限制,同时人工智能(AI)技术的快速发展,让学生对于未来的职业前景感到不确定,学生创作的作品往往存在作品同质化的问题,难以创作出具有个性和创新性的作品。

(三) 教学目标

按照国家新文科建设的指导政策,以培育具有深厚传统民族文化底蕴的创新人才为目标,通过深入探索民族艺术与现代设计的创新融合,旨在培养出能够将中国传统文化与新时代设计理念相结合,具有社会责任感、民族自信的中国动画人(表1)。

图1 三维动画系列课程

表 1 课程学习目标

学习目标	具体内容
知识目标	(1) 掌握三维动画的基本概念和作用； (2) 能够记忆三维动画中的相关知识点。
能力目标	能够灵活运用三维动画知识，独立创作“美”的作品。
素质目标	1 学会欣赏和传承民族文化艺术，创新时代文化。增强文化认同，提升文化自信。 2 培养工匠精神，注重“技”与“道”的融合。 3 课程引入思政案例，提升学生的国家认同感。

二、教学创新实践

针对痛点问题，课程通过发布任务、自建资源、目标引领、结合地域、独立创新，促使学生“学中用、用中学”。

(一) 创新教学理念

本课程的教学理念围绕“学生为中心”，致力于打破传统教育模式的局限，通过以下几个方面实现教学的全面创新：

1. 以目标为导向的教学策略：课程设计从解决实际教学难题出发，强调以终为始的思维方式，确保教学内容紧贴数媒专业的实际需求和行业发展趋势，引导学生明确学习目标，增强学习的针对性和有效性。

2. 人文素养与社会责任并重：通过融合动画创作与问题解决的思维模式，课程不仅注重学生技术技能的培养，更强调人文关怀和社会责任感的提升。引导学生在实践中体会到自己工作的社会意义，培育积极向上的价值观。

3. 深化思政教育，塑造文化自信：课程内容融合丰富的思政元素，旨在通过具体案例和项目实践，深化学生对中华优秀传统文化的理解和认同，增强民族自豪感和文化自信。同时，通过强调工匠精神和创新意识的培养，激发学生的创造潜能，促进个人全面发展。

(二) 重构教学内容

课程构建了“基础知识 + 课程思政 + 真实案例”的综合教学内容体系，旨在帮助学生由“难”转“易”。

1. 对基础知识的处理：

课程选用的教材知识点全面，为学习提供了广泛的信息。它的局限性在于介绍了孤立的命令和较为简单的案例，让内容显得有些过时和片面，并不足以激

发学生将所学知识应用于实践创作的能力。为了解决这些问题，课程内容围绕三维动画的核心技术和最新趋势进行设计，确保学生能够掌握坚实的基础知识，同时了解行业的最新发展。

课程团队自主开发线上课程《三维动画制作》，其中包含了 30 个微课视频，总时长 920 分钟。该课程在 2024 年立项校级精品课程。在线课程涵盖了所有基础知识点，通过线上学习，学生可以根据自己的需要进行反复观看和系统学习三维动画的基础知识和技能。

2. 课程思政和真实案例的整合：

课程结构上，打破以单个知识点进行讲授的传统，课堂教学以专题案例的形式开展，结合个人学习与小组团队学习，以培养学生独立思考的能力。强化师生互动、生生互动，对教学内容、组织实施和多元化评价进行整体规划。

课程设置关键帧动画、动力学动画、角色动画三个主要模块，每个模块都覆盖了从基础到高级的知识点。课程将知识点、虚拟仿真与创新实验案例有机结合，难度由低到高。通过模块化设计，让学生系统学习三维动画知识的同时，还通过结合真实案例，让学生能够灵活运用所学知识解决实际问题。这种模块化的设计使学生可以按照自己的学习节奏和兴趣进行选择学习，同时保证了学习内容的系统性和连贯性。

课程鼓励学生将中国传统文化元素融入三维动画创作中，通过具体的设计和制作任务，引导学生探索文化与技术的创新融合。这不仅增强了学生的文化自信和创新能力，也为中国传统文化的创新开辟了新路径。比如在学习摄像机动画的过程中，将动画技术与中国传统故事《马桑树儿搭灯台》的运动镜头相结合，不仅让学生了解了这一国家非物质文化遗产背后的故事，还展示了其深厚的文化底蕴。通过这种结合实践的学习方式，学生能够更好地讲述中国故事，传播中国声音。动画课程与思政教育的融合，二者同向同行，相辅相成，共同促进了民族文化的传承与创新。

3. 分阶段的学习影响：

课前，教师发布任务卡，学生根据任务卡完成线上对应章节的学习，并进行问题的讨论，确保课程内容的实用性和相关性。

课中，采用翻转课堂的形式，根据学生课前遇到的问题，组织讨论、小组辩论等多样化活动，鼓励学生积极参与，并将课前学习的内容与实际问题的学习过程更加生动有趣，有效提升学生的参与度和

学习动力。

课后,教师将发布更高难度的任务卡,要求学生应用所学知识解决实际问题。学生需要团队合作,面对真实的项目挑战,将知识转化为实际操作技能。这一阶段不仅有助于巩固和深化课堂学习的内容,还能培养学生的团队合作能力和问题解决能力。通过及时的反馈和指导,教师帮助学生识别并解决学习过程中遇到的问题,确保学习成果的最大化。

(三) 建立特色资源

为了丰富教学内容并增强学习体验,本课程构建了一系列特色资源,旨在深化学生的专业知识、激发创新思维,并强化社会责任感。

1. 真实项目案例引领:通过将学生直接参与到真实世界的项目中,课程旨在提供实际操作的机会,让学生面对并解决实际工作中的挑战。例如,通过参与一个以传统民族文化数字艺术再现为主题的三维动画项目,学生不仅能够运用专业技能解决问题,而且能够从中体会到自己工作对社会的积极影响,从而培养强烈的社会责任感。

2. 理论与实践的无缝对接:通过将理论知识与实际操作紧密结合,本以确保学生能够将所学理论应用于实践中。在实践中,学生不仅学习到如何运用理论知识解决实际问题,同时也会被引导思考如何利用三维动画技术对传统民族文化进行传承和创新。通过案例分析、角色扮演等教学方式,学生能够在虚拟现实场景中掌握艺术创作的实践技能。

3. 规范化操作培养工匠精神。课程通过设定高标准的操作要求和详细的指南,要求学生在实践操作中精益求精。这种对细节和质量的追求不仅是对技术技能的锻炼,更是对专业态度和责任感的培育,逐渐塑造学生的工匠精神。

4. 自主开发项目库扩展创意视野:课程提供了丰富的自主开发资源,有三维动画100个,民族影像视频230个。项目案例多为对现有民族艺术的再创作,比如湘西老司城的数字化艺术再现。学生根据任务卡内容,自己组队进行制作,制作完成后生生点评,师生点评,专家点评再次调整作品,提高学生对于知识点的掌握。通过创作、探索民族化项目,让学生感受民族文化之美,坚定正确的理想信念。创作过程中,以师生对话来引领,融入课程思政,扩宽学生思路,及时解决学生遇到的问题。

三、教学成效

通过近5年的信息化实践教学,学生及格率达到了100%、良好率75%以上,学生掌握知识效果较好。通过线上线下混合式的互动,课堂也更加活跃。

本课程立项校级精品在线课程。课程教学资源库以能辐射视听语言、影视编辑与合成等相关8门课程。

课程学生在相关学科竞赛中获得国家级奖项33项、省级18项。课程学生制作的三维动画作品“铃时世界”获得全国大学生广告艺术大赛国家级一等奖。

学生赴湘西州十八洞村开展精准扶贫墙绘创作活动,弘扬了中国传统文化。

目前课程已完成民族艺术现代作品70件,学生取得三维动画创新项目两项。

四、结语

在本研究中,我们深入探讨了如何通过课程思政建设,创新三维动画制作课程的教学方法。通过一系列教学理念的创新和教学内容的重构,结合分阶段的学习模式和特色资源的建立,本研究旨在培养具有深厚专业知识、创新能力的数字媒体艺术人才。

通过实证研究和教学实践,本研究证明了将课程思政与专业技能教学相结合的重要性和有效性。学生不仅在专业技能上得到了显著提升,而且在文化认同、创新意识和社会责任感等方面也展现出了积极的变化。此外,通过真实项目的参与,学生的学习动力和创作热情得到了显著激发,学生能够更加自信和熟练地运用三维动画技术讲述中国故事,传播中国文化。

参考文献:

- [1] 李菲,王义宗,李琴.“两翼驱动”推进式教学模式动画原理与设计课程思政教学创新探究[J].新美域,2023(12):79-81.
- [2] 郑其宝.中华优秀传统文化在动画专业课程思政教育中的创新融合[J].美术教育研究,2023(13):86-88.
- [3] 胡畅平.新文科背景下服务设计理论在动画专业教学中的应用与实践——以“三维动画制作流程”课程为例[J].当代教育理论与实践,2024,16(02):56-62.

基金项目:湖南省教育科学“十四五”规划2021年度课题“‘课程思政’背景下三维动画课程教学改革与实践”(课题编号:ND211302)的研究成果。

作者简介:

覃利国(1993—),女,土家族,湖南张家界人,讲师,硕士研究生,研究方向:数字媒体艺术。