

课程改革视域下《影视后期制作》实践探究

艾迪生 吴梦

塔里木大学, 中国·新疆 阿拉尔 843300

摘要:近年来随着短视频行业火热, 影视后期制作越来越得到重视, 相对于理论性较强的课程, 影视后期制作是偏向于实践操作的课程, 注重学生对 After Effects 软件的原理的理解与应用。运用课程思政教学理念有助于学生理解相应知识点与实践操作。论文主要研究影视后期制作与课程思政的理念相融合怎样融合, 使学生在实践中学习影视后期制作基础知识的同时, 也能够潜移默化中接受正确的价值观引导, 从而满足专业能力和德育方面全面的培养目标要求。

关键词: 影视后期制作; 课程改革

Practical Exploration of Film and Television Post-production from the Perspective of Curriculum Reform

Disheng Ai Meng Wu

Tarim University, Alar, Xinjiang, 843300, China

Abstract: In recent years, with the popularity of the short video industry, film and television post-production has received more and more attention, compared with the more theoretical courses, film and television post-production is a course that is biased towards practical operation, focusing on students' understanding and application of the principles of After Effects software. The use of ideological and political teaching concepts in the course is helpful for students to understand the corresponding knowledge points and practical operations. This paper mainly studies how to integrate the concepts of film and television post-production and curriculum ideology and politics, so that students can learn the basic knowledge of film and television post-production in practice, and at the same time, they can imperceptibly accept the guidance of correct values, so as to meet the requirements of comprehensive training goals in professional ability and moral education.

Keywords: film and television post-production; curriculum reform

1 引言

近年来随着短视频媒体的崛起, 影视后期制作运用越来越广泛, 在日常宣传片、微电影、广告中使用较为广泛, 影视后期制作水平能直接影响影视作品的好坏。后期制作虽注重实践技能, 但具备正确的价值观将有效指导实践, 正确了解中国影视后期的发展历史, 树立正确的人生观、时间观、价值观, 指导学生日后的生活、工作。

2 当前 AE 教学存在的问题

在当下的影视后期制作课程教学中, 多以实践操作、案例教学为主, 任课老师较少将课程改革融入教学中。存在的问题有以下几种: 第一, 就实践教学为主, 而忽略理论深度讲解。针对影视后期制作 AE 软件的操作进行讲解, 较少探究其工作原理, 历史发展及应用案例。第二, 在讲授实践案例时大多选用网络热门视频, 或在网络下载教学案例进行操作, 套模板, 未结合实际进行思政教学, 重模板模仿而轻讲解实操。这导致学生对原理理解难度增加, 只是生硬照搬而创新力不足。

3 影视后期制作课程改革的意义

在培养方案中, 不仅要让学生具备专业的技能, 也需要学生在学习过程中正确认识中国的影视后期制作发展现状, 中国与国外在后期行业的差距。通过课堂正确认识中国的革命历史、国情地貌, 不是单纯的照搬模板。将中国的革命历史、地理人文、文化案例融入课堂, 让学生在学习技能的同时也潜移默化的认同中国文化, 坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。让每一个影视从业人员都清楚知道自己如何应用后期技能, 怎样通过后期技能去展现家乡、表现祖国, 为祖国发声, 展现中国的话语权。

4 影视后期制作课程改革的设计思路

《影视后期制作》是广电、网媒专业的必修课程, 是一门理论与实践相结合的课程, 需要学生掌握后期制作的原理和软件操作方法。按照教学大纲分为理论与实践相结合。学习内容包括: 电影后期制作发展历史, 图层原理、关键帧动画、父子级链接、形状图层、摄像机运动、文字效果、轨道遮罩、蒙版、动画效果、绿幕抠像等。

在教学过程中, 教师通过案例与实践相结合教学方式,

让学生了解中国影视后期行业发展的特殊国情,把培育和践行社会主义核心价值观融入课程的全过程。

在课程教学中帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论,从历史与现实、理论与实践等维度深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想。要结合专业知识教育引导学 生深刻理解社会主义核心价值观,自觉弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化^[1]。

5 影视后期制作课程改革具体实施方案

针对学情及人才培养方案,按照影视后期制作的原理,采用案例教学、学生实践、综合考评的方法。本课程分为四个环节第一理论讲解,第二案例展示,第三实操反馈,第四综合考评。

第一环节为理论讲解,下面阐述如何融入思政元素在影视后期原理讲解中。后期制作中早期常见的特效有“停机再拍”,停机再拍原理最早由法国导演梅里埃发明并运用到奇幻电影中,而在我国早期电影中也由中国导演但杜宇运用于《盘丝洞》影片中,此电影讲述西游记的故事,上映期间正值战乱时期,国内拷贝遗失,近年来在挪威发现遗失的拷贝,才重见天日。“roto 转描技术”是动画制作中常用的手法,将真人拍摄的胶片影像用放映机——转描机(Rotoscope)播放,播放一帧画面并投射到动画师面前的纸上,动画师根据影像逐帧描摹画出。通过中国导演万氏三兄弟拍摄的亚洲第一部长篇动画《铁扇公主》1941,讲解 roto 转描技术,生动形象的解构其工作原理,使学生能灵活运用。“定格拍摄”手法与停机再拍原理相似,与 AE 软件中的关键帧动画原理一致,通过讲解上海美术电影制片厂制作的木偶片《阿凡提》,阐述“定格拍摄”工作原理。此环节不仅将影视后期原理结合案例讲解深入浅出,更能帮助学生了解我国影视后期的发展历史,了解影视与国家发展的辩证关系,见证中国影视行业的发展历史,培养学生的爱国情怀。

在案例实操环节,结合近期热播的影视片段讲解其制作方法。其中包括蒙版转场、轨道遮罩、绿幕抠像、形状图层、roto 笔刷、MG 动画、文字效果、摄像机运动、插件安装等常用效果。

任务一:蒙版转场。

蒙版转场在影视作品中使用率较高,其有突破时空转场的艺术效果,合理使用可以表达创作者的思想,加强影视作品的艺术性、表达性。选取《觉醒年代》混剪作为案例,通过蒙版转场展现军阀统治下社会黑暗现状与新文化运动后的对比,让画面极具冲击力,使学生能直观的了解中国革命历史,坚定道路自信,热爱祖国的精神。

任务二:轨道遮罩。

轨道遮罩在影视作品中最常用的表现手法,多用于在多个图层叠加效果或文字标题特殊效果上,课堂上展示国产优秀电影的海报及剪辑片段,如《山河故人》《让子弹飞》《黄金时代》,使学生明白轨道遮罩的原理及艺术效果,并

结合身边的短视频《超级棉田》的开头讲解轨道遮罩的艺术表现力,引导学生立足时代精神、扎根人民生活、深入基层,树立正确的艺术观和创作观。

任务三:形状图层。

在广告宣传视频中,形状图层至关重要,形状图层一般与文字、动画配合作为视频开头。教师运用冬奥会吉祥物“冰墩墩”作为案例,引导学生用钢笔工具绘制冰墩墩,并熟练使用贝塞尔曲线,使用人偶操作控制点制作冰墩墩动画效果。让学生在 实际案例操作中认识动画制作的流程,鼓励学生发挥创造精神。

任务四:摄像机运动。

摄像机运动与跟踪在 AE 中是使用较为广泛的功能,该环节先让学生拍摄校园风景,鼓励学生去发现生活中的美景,并导入 AE 中,运用跟踪摄像机功能、识别,加上特定的文字标题效果。鼓励学生发现生活中的美,培养学生他人团结合作的能力,热爱家乡、热爱学校的精神。

任务五:roto 笔刷。

本功能是影视后期制作中重要的功能,可以实现多层画面的叠加效果。以烈火英雄为案例,讲解 roto 笔刷的人物抠像,实现背景与前景的颜色区分效果,让学生认识到消防员的奉献精神,让学生学习消防队员们英勇顽强、恪尽职守、舍死忘生、无私奉献的精神。

任务六:插件安装。

教师下载并示范安装 AE 插件,安装插件是拓展后期制作的必备方式,通过插件可以实现多种功能的使用,提升学生的计算机操作水平,并提高解决问题的能力。并就 saber 插件的功能进行演示,选择城市宣传片作为素材,制作城市赛博朋克效果,检验学生综合实践运用能力鼓励学生拍摄校园、家乡,运用好后期制作技能宣传自己的家乡,助力乡村振兴事业。

任务七:绿幕使用。

鉴于当下短视频直播、直播带货的热门,越来越多的平台都采用绿幕直播方式,绿幕作为最便捷的抠图软件,因其绿色与人类皮肤反差最大而效果最好,其原理最早出现在,19 世纪末,法国电影导演乔治·梅里爱通过遮罩和多次曝光技术(在一幅胶片上拍摄多个影像)为观众们展现了一场“魔术秀”,这个魔术被后期的人们称为绿幕合成技术的原始雏形。

1918 年,弗兰克·威廉申请了一项专利被称为“威廉遮罩法”。在电影拍摄的第一阶段进行前景拍摄,然后进行背景拍摄。因此也被称为“黑幕技术”,在 1927 年电影《日出》中首次使用。1925 年,“邓宁蓝幕技术”诞生,1933 年电影《金刚》中首次应用了该项技术。1950 年,钠光灯遮罩技术开始被应用,因此又被称为“黄幕”技术。

20 世纪 90 年代末,随着电脑技术的发展,数字拍摄取代胶片摄影,在 RGB 色彩中,数字感光器材对绿色最为敏感,

所以在绿幕背景下更适合拍摄,区分前景和背景。使用绿幕拍摄能大大节省后期制作成本,在 AE 软件中,学生可以使用 keylight 控件进行动态抠图。现在结合短视频平台,动态抠像成为最常用的、成本更低的场景使用手段(见表 1)。

表 1 影视后期制作课程改革具体实施方案

任务	知识名称	课程思政及预期效果
任务一 制作蒙版转场	蒙版原理及应用	教师通过让学生观看《觉醒年代》MV,带领学生回顾半殖民地半封建社会的屈辱历史,并使学生明白为何只有中国共产党的领导才能实现国家独立自主。
任务二 制作轨道遮罩	轨道遮罩类别应用	教师播放《超级棉田》,学生观赏壮丽的新疆棉花生产基地,激发学生为家乡发展做出贡献的情感。
任务三 制作形状图层	形状图层的类别及应用	在模仿并制作冰墩墩动画中,了解冬奥精神,喜爱冬季运动,对学生进行爱国主义教育,鼓励学生利用专业所学报效祖国。
任务四 运用摄影机跟踪运动	摄影机跟踪及文字应用	观看城市宣传片,展现祖国经济发展的成果,教师鼓励学生多了解国家发展趋势,鼓励学生个人奋斗和国家发展进程结合起来。
任务五 运用 roto 笔刷	Roto 笔刷的原理及应用	观看《烈火英雄》MV,学习消防员们英勇顽强、恪尽职守、舍死忘生、无私奉献的精神。
任务六 学习插件安装及运用	插件安装及功能	学习软件的操作规范和流程,激发学生的创造力,具有能动性制作优秀的作品,鼓励学生发现问题,激发学生创新精神。
任务七 学习绿幕的使用	绿幕使用与应用	学习软件的绿幕的使用原理,借用疆域阿里木的你这背景太假了素材,使用绿幕合成,将两种素材合二为一。

6 课程改革在综合评价中的体现

影视后期制作是实践性较强的课程,要在全过程给予学生客观公正的评价,应对学生的学习过程、实践应用、理论掌握程度等方面进行综合考察,鼓励学生掌握原理后,应用到日常学习工作,鼓励学生将影视后期制作技能用于宣传家乡、记录时代发展、表达中国故事的方向中。

因此本课程采用多元立体的教学评价体系,注重学生的过程性评价。平时课堂实践占 70%,其中分为考勤、随堂练习、课堂互动,结果性考核注重学生的作品完成度,完成度从制作态度是否端正,技能是否熟练,画面是否美观,主题具有正能量,能反映学生的价值观、人生观。

7 结语

影视后期制作虽是实践性较强的课程,但在实践的全

过程应贯彻“课程改革”理念,让学生在学习专业技能的同时,学习国家的历史和社会知识,热爱祖国。将专业技能应用到报效祖国的目标中。

笔者将继续深入学习实践教学方法,将课程思政融入实践教学中,切实做到专业培养与德育培养相结合,培养德才兼备,热爱党、祖国、热爱人民的青年学生。

参考文献:

- [1] 教育部.关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].[2020-12-14].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html

作者简介:艾迪生,男,硕士,讲师,从事文化传播研究。