

融合与创新：影视传媒艺术教育的联合教学策略

赵洁

(西北大学现代学院, 陕西 西安 710130)

摘要: 影视艺术是一门综合性最强的艺术门类, 在影视传媒人才培养的过程中应注重对人才综合性能力的培养, 叫教学中采用联合教学模式将有助于学生综合知识的习得与综合能力培养。本文从影视艺术的艺术特性与学科规律出发探讨了在影视类专业高等教育中开展联合教学模式的必要性与可行性, 同时, 文中也从教学理念更新、课程资源整合、项目制实践教学等方面探讨了本文探讨了高等教育中影视传媒专业集群开展联合教学的具体路径。

关键词: 影视传媒艺术; 联合教学; 专业集群; 跨学科

影视传媒艺术作为一种综合性极强的艺术形式, 其集体创作的独特方式一直是艺术教育和实践探索的重点。从专业特性上来看, 影视传媒艺术是典型的综合艺术。其综合性既体现为其综合化的表现形式也体现在其综合化的创作方式上。影视艺术创作往往需涉及多部门、多专业通力协作, 以剧组形式组建团队进行创作, 所以, 在人才培养上如何将这种艺术特性融入教学中是当前高等教育体系中, 影视传媒专业的教学模式和课程设置所不断探索的议题。本文将从专业特性、课程设置、专业集群设置以及人才培养目标等方面, 深入探讨影视传媒专业集群开展联合教学的必要性, 并探讨在相关影视传媒专业集群开展联合教学的实施路径。

一、影视传媒专业集群开展联合教学的必要性

影视艺术是一门综合性极强的艺术门类, 涵盖了文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈等多个艺术门类的知识。对于影视人才来说, 应全面地了解不同艺术门类的相关知识, 并注重掌握本专业的专业技能。在人才培养过程中, 通过采用联合教学模式, 可以将不同艺术门类的知识进行有效的融合, 为学生提供更为全面、系统的影视艺术教育。同时, 联合教学还能够拓展学生的知识视野, 提升其综合艺术创作素养, 使他们能够接触到更多元化的艺术形式和表达方式, 为未来的艺术创作积累更多的素材和灵感。

影视一门交叉性与综合性极强的艺术门类, 其交叉和融合的特性不仅仅表现在其艺术构成形式上融合了多种艺术门类的元素, 其综合性与交叉性同样表现在其进行艺术创作的方式上。影视艺术所使用的创作方式为集体创作, 一部影视艺术作品的诞生往往需要编剧、导演、演员、摄影师、美术设计师、音效师等多个专业领域的艺术家通力合作才能完成, 其创作领域涉及叙事艺术、视觉艺术、声音艺术、表演艺术以及宣发与推广等多个专业。影视创作往往以剧组为单位, 作为影视行业的从业人员除了需具备专业技能外还必须具备与其他影视创作者之间的协调沟通能力。在高校影视专业人才培养中, 需着重培养影视传媒专业的学生集体创作的能力, 让学生不仅能掌握自己专业的知识技能, 同时还需具备良好的团队协作能力。与此同时, 影视作为一门综合艺术, 也学要其从业者不仅仅关注自己负责的领域, 同时对其他部门的工作也应有所了解, 所以在人才培养中应注重让学生全面掌握影视相关知识, 综合了解艺术各门类的规律及特性。

在教学中采用联合教学模式为学生学习提供了一种跨学科、跨领域的合作渠道, 给学生提供了一种模拟影视创作流程的学习与实践方式。在学习过程中, 能够学会如何与他人进行有效的沟通和协作, 提升团队协作能力。同时, 联合教学打破专业壁垒, 注重课程融通, 能够让学生通过教学同时习得多个影视领域的相关知识。

此外, 联合教学模式通过不同课程之间的交叉与融合可以培

养学生的创新思维和综合能力。在联合教学的过程中除了传授给学生综合知识与技能, 同时也向学生提供了来自不同学科的思维方式, 有助于帮助学生建立多维、多元思维方式, 这种复合型思维方式有助于培养学生解决问题的能力, 使他们在面对复杂的影视项目时能够综合运用所学知识, 能够基于多维思考进而提出创新性的解决方案。

二、影视传媒专业集群开展联合教学的可行性

开展联合教学模式不仅对于影视传媒类专业人才培养具有必要性, 同时影视传媒专业开展联合教学也具有较高的可行性。这种教学模式不仅能够适应行业发展的需求, 还能够提升教学质量, 培养学生的实践能力和创新能力, 同时由于当下教育技术的提升都为影视传媒类专业联合教学的开展提供了有利条件。

首次, 从影视传媒行业发展的态势来看, 行业发展对专业人才的需求日益增长, 特别是对于具备跨领域知识和协作能力的复合型人才有着强烈的人才需求。影视传媒行业是一个高度综合性的领域, 它不仅包括影视制作、广播电视、网络媒体等传统领域, 还涉及到新媒体、数字娱乐、互动营销等新兴领域。这些领域要求从业者不仅要有扎实的专业知识, 还需要具备跨学科的能力和视野, 能够适应不断变化的行业环境。联合教学能够让学生在专业间学习和交流, 培养出更符合行业需求的人才, 这与人才培养的目标高度契合, 具有较强的可行性。

同时, 影视传媒类专业在课程设置上存在大量普遍性和互通性的专业基础课程, 如《电影史》《视听语言》《艺术概论》《剧作基础》《摄像基础》《影视后期》等。这些课程构成了影视传媒专业学生知识体系的基础, 也是不同专业间互通的桥梁。通过联合教学, 可以将这些基础课程整合为公共专业课程集群, 通过优化课程设置, 减少重复教学, 提高教学效率和质量, 实现教学资源的共享和优化配置。通过联合教学不仅能够提高教学效率, 还能够促进不同专业间的交流与合作, 打破传统教学模式中的专业壁垒。

三、影视传媒专业集群开展联合教学的路径

(一) 依托联合教学模式适配教学理念及体系

影视传媒类专业的人才培养目标, 旨在培养具有实践能力和创新意识的应用型传媒人才。影视传媒类专业采用联合教学, 首先应基于联合教学模式适配相应的教学理念, 以确保教学的有效性和创新性。

1. 跨学科融合教学理念

影视是集多个艺术门类特征为一身的艺术门类, 因此, 影视类专业应坚持跨学科的教学理念, 打破学科壁垒, 鼓励学生跨越专业领域, 吸收不同学科的知识和方法, 以培养其全面的艺术素养和创新能力。联合教学的开展也应基于这个基本的教学理念展

开进一步的设计。

2. 以实践为导向的教学理念

联合教学开展的重要环节是联合作业,旨在培养学生跨专业、跨课程合作完成实践项目。对于影视专业教学来说,联合作业可以模拟影视创作真实流程,让学生以剧组形式展开集体创作,统共完成作品。所以在教学中要注重实践教学环节的比例与实施。

3. 注重培养团队协作能力的教学理念

影视采用集体创作的方式,影视作品是集体智慧的结晶,所以在专业人才培养的过程中应贯穿集体创作的培养理念,在教学中创造学生间互动、沟通、合作的学习空间。通过采用联合教学模式,能够增强学生的实践动手能力、锻炼学生协作沟通的能力,并从根本上提升学生影视实践作品的质量。在课堂教学中采用联合教学,也能够带动相关专业实现专业互通,课程融合,扩大学生专业学习领域并能够让不同专业学生彼此启发。

4. 建设以联合教学为理念建设师资队伍

联合教学的开展需要一支多元化、协作性强且持续发展的师资队伍,为影视传媒专业开展联合教学提供高质量的教学和科研支持。在师资队伍建设和师资水平提升方面应基于联合教学模式采用合适的方法。

此外,在组建联合师资队伍之外也应建立教学资源库,收集和整理优质的教学材料、案例研究和多媒体资源,供所有参与联合教学的教师共享。

(二) 课程整合,开展联合课堂

影视类专业中有许多课程可以跨专业、跨课程开展联合教学。在课程整合开展联合教学的过程中,可以从线、面、点三个层面开展专业课联合教学的路径。首先,从纵向分析各专业分布于不同学期的专业课,按照其专业特点和学习规律进行梳理,形成若按条“联合教学课程线”,并分析不同课程在不同学期衔接的重合点以及专业内部授课教师间的教学联动方式;此外,可从横向分析影视传媒各专业课程设置情况,进而筛选出不同专业的“共同专业课”及“专业互通课”,布局形成“联合教学课程面”,并分析这些课程中专业内容重合的章节与内容,探究跨专业授课教师间的教学联动方式;第三,从点的层面研究具体课程在联合教学模式下的教学设计、教学内容融合、教学环节安排以及联合作业发布与考核。

在开展联合教学的课程选择上,可以发现影视传媒各专业有多门课程具备跨专业、跨课程联合教学的潜力。

首先,影视写作与剧本分析课程可以与文学、戏剧等专业的创作课程进行联合教学。从教学内容上来看,以上几门课程均涉及叙事的基本原理与技巧。在联合教学的方式下,通过共同研讨剧本结构、角色塑造、情节发展等要素,学生可以更深入地理解不同艺术形式间的共通性和差异性,从而丰富自己的创作手法和视野。

其次,影视导演实践课程可以与表演、摄影、剪辑等相关专业的课程进行联合教学。由于在实际拍摄过程中,导演需要与演员、摄影师、剪辑师等多个角色紧密合作。因此,通过联合教学,学生可以更直观地了解各个工种的工作流程和协作方式,提高自己的团队协作能力。

影视技术类专业课程如《影视技术导论》《短片制作》《影视后期制作》等课程可以与计算机专业的《图形学》《计算机编程》等课程进行联合。这种联合教学有助于学生掌握影视制作中的技术手段,并能够将先进的技术应用于实际创作中。

此外,影视艺术类专业还可以与市场营销、媒体传播等专业

开展联合教学。通过共同研究影视作品的市场定位、宣传策略等,学生可以更全面地了解影视产业的运作机制,提高自己的市场敏锐度和综合能力。

在课程间采用联合教学的方式有助于打破学科壁垒,加强不同专业间的交流与合作,可以培养出更具综合素质和创新能力的影视人才。

(三) 以项目制为依托进行教学设计

1. 以学生为中心,实行项目驱动为核心

影视传媒类专业联合教学的开展应坚持“以学生为中心”的理念,采用项目式教学创新模式,将理论知识点转换为微型影视项目,让学生在项目实施过程中自主运用所学知识。

2. 教学元素融通,开展专题教学

面对课时限制,并为打通知识点和创作的连接,联合教学模式可根据教学内容和影视创作实际,通过设计影视系列专题如“动态构图”“角度与视角”“剪辑的节奏”,让学生提升对影视艺术与影视语言的理解。

3. 形成学习小组,构建学习共同体

基于影视集体创作的特性,联合教学不仅仅是教师间采用联合方式进行授课,学生间也应采用小组学习形式进行课堂探讨与实践项目实施,进而构建学习共同体。小组学习形式有助于增强小组成员的凝聚力和配合能力,模拟微型剧组分工让学生提前感受影视行业工作特性。

4. 从认知到实践,积极融入课程思政

联合教学并不仅仅局限于专业课的联合,在协同育人教育背景下专业课与思政课也可以开展联合及哦啊学。通过在专业课堂上将思政元素融入教学内容,落实立德树人的教育理念;发挥专业教学特色,让学生在实践将思政元素融入影视作品的创作中,加深对思政教育的吸收理解;课后,让学生在自媒体平台发布融入思政元素的实践作品,传播正确的价值观,肩负起媒体人的社会担当。

四、结语

联合教学这种教学模式尽管目前比较广泛地运用于医学教学领域,但不难看出其联合课堂、联合作业的形式同样十分适合在影视传媒类专业的教学中采用。通过联合教学有助于构建学生的综合知识谱系、形成多维思维模式、提升其集体创作的能力,同时联合教学有助于形成教师共同体,整体提升教师的教学能力。联合教学方式有助于发挥影视艺术的综合性特性,且符合影视教学的学科规律,在影视高等教育中采用这一模式将有助于复合型影视人才的培养。

参考文献:

- [1] 周述政. 影视专业教学模式改革探索 [J]. 新课程研究, 2019(05): 134-136.
- [2] 孙理. 影视艺术专业联合培养实践教学改革创新研究 [J]. 现代交际, 2021(18): 38-40.
- [3] 丁如如. 中央戏剧学院“导演、表演混合本科班”联合教学研究报告(2002—2010) [J]. 戏剧, 2011(02): 73-83.
- [4] 陈昕瑜. 维多利亚大学影视传媒专业的教学策略与启示 [J]. 电影评介, 2009(01): 71-72.

基金资助: 本文系西北大学现代学院校级教改课题“影视传媒专业集群联合教学模式研究与实践——以西北大学现代学院为例”(项目编号: 23JG03)阶段性成果。

作者简介: 赵洁(1987年生),女,河北高邑人,硕士,西北大学现代学院副教授,主要从事影视创作与传播研究。