

新时期高校艺术摄影专业实践教学的创新策略研究

黄超

(大连医科大学, 辽宁 大连 116000)

摘要: 艺术摄影专业是一门实践性质突出的专业, 高校艺术摄影专业学生应当具备扎实的艺术摄影能力和创新能力的, 因此, 实践教学是高校艺术摄影专业教学的重中之重。高校艺术摄影专业要基于艺术摄影行业的发展, 调整专业人才培养模式, 突出实践技能培养工作。本文提出了一些在摄影实践教学中之行之有效的实践教学方式, 希望为高校艺术摄影专业实践教学提供一些思路。

关键词: 高校摄影; 摄影实践; 教学模式

艺术摄影专业是一门实践性突出的专业, 该专业学生必须养成扎实的艺术摄影实践能力和创新创造能力才能满足艺术摄影工作岗位的要求。随着时代的发展和教育工作的进步, 摄影实践教学模式也越来越多样化, 教师要根据教学需求寻找切实可行的摄影实践教学方法, 并总结经验, 不断强化高校摄影实践教学。

一、调整课程体系, 增加实践课程课时量

基于艺术摄影专业人才培养工作的需求, 教师有必要调整课程体系, 突出实践课程的重要性。将原有的一些理论知识, 如摄影色彩学、摄影构图、摄影技术融入实践课程中, 以减少理论课程课时, 然后将原有的教学实训科目进行扩充, 逐步从基本训练向全面性技能训练转变。同时, 改革要从教学目的、学科特色入手, 体现知识学习、技能训练、能力培养等方面的需求, 以循序渐进的方式不断地提升学生的实践能力。

二、改革教学内容, 突出教学的综合性和实践性

(一) 开设综合性实验课程, 增强学生的摄影综合实践能力

对于摄影专业实践课程, 我们可以将其分为单项技能训练与综合训练两个方面。在灯光技术的教学中, 可以将其分成三个主要练习单元: 光的特性, 光的造型, 光的呈现。从单项技能训练到综合应用, 由浅入深。在课堂上, 教师要自觉地指导学生摄影的基本灯光设计, 使其能够灵活地使用灯光设计语言来表现和创造摄影, 为他们打下坚实的摄影用光基础。

(二) 设计创新化的摄影实践活动, 培养学生的创新能力

摄影是一门艺术, 它不仅训练学生的摄影实践能力, 还要训练学生的艺术创作能力, 不然他们很难欣赏和拍摄优秀的作品。在灯光技术的实践教学中, 学生需要根据教师所布置的练习方案练习, 在练习过程中充分利用自己的创造力, 把所学到的摄影技巧和创造性想法有机地融合起来。教师在教学实践中, 也可以设置各类创意活动, 以培养学生的创新能力。除此以外, 教师还可以组织各类摄影比赛, 鼓励学生参与各种专业的摄影比赛, 让他们在比赛中逐渐发掘出新的摄影角度和艺术表达方式。

(三) 注重实践教学内容与时俱进, 适应社会发展需求

当前, 由于摄影技术的迅猛发展, 我们对摄影教育提出了更多的要求, 要求摄影行业尽可能地体现新的科学与技术, 使学生更好地掌握本学科的发展趋势, 从而增强摄影实践能力。灯光技术课程初建之初, 其教学内容以影像表现为中心, 近年来, 由于影视技术的飞速发展, 与摄影有关的知识也越来越丰富, 因此, 在教学内容的总体框架下, 教师应该把现代化摄影技术、摄影理

念融入到教学中, 只有如此, 才能使所掌握的专业知识和技能不断更新。

三、坚持理实结合教学模式, 提升实践教学水平

艺术摄影专业实践性较强, 因此, 如何培养学生的艺术摄影实践能力, 是本专业人才培养工作的重点。实践能力是以理论基础为支撑的, 因此在教学过程中, 教师可将理论与实践有效结合, 通过理实一体化教学模式来增强学生的专业能力。

在理论教学中, 除了要解释本专业的基本理论, 教师还应该结合当前摄影技术的发展动态, 将新的摄影技术、摄影观念讲述给学生, 让学生把握摄影行业动态。在理论教学过程中, 教师要注意结合信息化教学技术, 通过让学生欣赏优秀的影片、摄影作品设计、布光步骤展示等, 同时, 教师要积极与学生进行互动, 在课上通过提问、讨论、释疑的方式, 让学生深刻理解摄影技术知识, 使他们能够用理论指导实践, 增强摄影艺术创造力。

在实践教学方面, 教师应将示范讲解与学生自主操作有效结合, 让学生通过大量的自主实践掌握艺术摄影技术。在教学过程中, 教师先示范摄影操作步骤, 之后让学生自主实践, 教师作为学生学习过程中的合作者和陪伴者, 对学生展开指导, 分析学生在摄影实践中存在的问题, 并帮助他们解决问题。例如, 在摄影艺术课程教学中, 对于灯光技术模块, 该模块可以分为三块内容, 分别是“光的方位”“光的角度”“光的性质”。针对这一部分知识, 教师一般是先用多媒体展示相关图片, 配合讲解理论知识, 之后学生在摄影实验室操作闪光灯, 或者到室外, 在自然光下完成摄影操作。在光的造型实践模块, 通常将这一模块内容分为三块, 分别是“光与被摄体的立体感”“光与被摄体的形”“光与空间感、光与质感”等内容, 对于这一部分知识内容, 教师往往是课上进行理论讲解之后, 教师示范“光如何造型”, 最后给学生自主操作和实践的空间, 让他们在实践中思考如何布光和如何造型。本课程的第三模块是光的语言和呈现, 包括“光与基调、光与氛围”“特殊光效”等内容。对于这一模块, 教师需要引导学生进行创新, 让他们通过应用之前所学的摄影技巧思考如何呈现光, 这部分内容对于学生的创新思维要求比较高, 就能体现学生的专业技能和创新思维。为了强化第三模块内容的教学, 教师可以给学生布置大量的实践性作业, 通过实践作业, 让学生掌握扎实的摄影技术, 养成良好的艺术摄影审美能力。在教学过程中, 学生完成教师布置的实践任务, 将拍摄的作品排版打印, 并对摄影作品展开介绍。

四、引入多样化的实践活动

(一) 引入艺术摄影实践任务

教师应充分发挥摄影专业应用性较强的学科特点, 在实践教学引入艺术摄影实践任务, 以行业需求和市场导向为根本, 在实际项目的具体操作过程中, 让学生介入完整的项目过程, 使学生通过前期的方案策划、中期的实践拍摄与后期的设计制作, 完成项目实施的各个环节。同时, 教师在提高学生专业技能的基础上, 让学生加深对行业的了解, 从而达到培养应用型人才的目的。课堂外, 教师有必要充分发挥实训基地的作用, 组织学生去一线

行业和公司参观实习,了解艺术摄影行业的发展动态,开阔视野,激发学习兴趣。

以商业摄影为例,摄影只是商业摄影的一部分。此外,还有前期策划、后期设计和包装等环节。因此,教师需要引导学生按照行业或市场标准进行全过程实践训练,进而增强学生的专业技能,在实践中锻炼学生的创新创业能力。在实践教学中,教师可以与有相应需求的商业广告公司或企业合作,以定向摄影比赛的形式将实践项目引入课堂教学,让学生进行实践训练。通过建立合作小组,整合资源,学生拍摄和制作具有完整商业摄影流程的主题。在这个过程中,学生在使用中学习,在实践中总结,形成系统的知识,提高实际工作能力。它所产生的优秀作品可以应用于企业的生产实践。这种教学模式不仅提高了学生的实践能力,而且将教学成果转化为企业产品,促进产学研结合,在一定程度上降低了企业在这一环节的成本,形成了高校、学生和企业的双赢效应。在课程评价体系中,以视觉美感、创造性、艺术性和实用性作为评价指标。通过改变评价标准,完善评价体系,鼓励学生在设计实践中把应用价值和艺术审美作为实践目的,并在此过程中积累一定的工作经验。

除了专题实践课程外,在毕业设计实践中,高校还可以引入“双师制”,在学校教师和行业教师的指导下,引导学生以真题的形式完成毕业设计。在指导过程中,学校导师传授理论知识,把握摄影艺术的学术高度,行业导师为学生带来最新的行业概念和新趋势,让学生了解市场需求,并通过真实的社会体验和项目实践体验,进一步强化学生的创新精神和创造能力。

(二) 引入创新创业实践项目

创新创业项目是大学生专业实践的优秀平台之一。以创新创业项目为实践教学载体是摄影人才培养模式的一项重大改革措施。高校倡导学生在创新创业培训项目的基础上,建立摄影工作室或以个人身份与企业合作。这是一种新的摄影实践教学形式,也是创新创业教育与专业教育相结合的体现。与传统的课堂教学形式不同,在创新创业项目中,教师需要成为导师,结合学生的兴趣和专业,引导学生走向正确的创业方向。在实践过程中,教师的教学从课堂集体教学转向因材施教。以学生为中心,对相关课题进行有针对性的研究和指导。学生的学习已经从被动接受知识转变为独立实践。通过理论指导和实践,在实践中深化专业知识,积累经验,从而提高综合能力,达到人才培养的目的。

如今,有很多消费者喜欢个性化的肖像和视频拍摄(如个人身份照片、肖像、微电影宣传片等),这为学生的创新创业提供了更好的实践机会。因此,教师可以帮助学生建立私人肖像定制、视频拍摄、电子商务产品拍摄等项目的摄影工作室,并提供创业培训和技术指导。在项目运营过程中,通过市场调研、宣传营销、接单业务等业务操作,学生在业务实践培训中全面了解企业运营,用知识和技能创造商业价值,增强社会适应性,培养满足社会需求的实践能力和团队合作能力,从而打破学校课堂教学与外部商业社会实际运作模式的差距,促进学生从知识点学习到系统学习,缩短与社会需求的差距。这在一定程度上培养了学生的创新精神和创业能力,为他们毕业后的工作和创业奠定了坚实的基础。

(三) 加强教师培训,提升教学管理水平

艺术摄影专业教师既要有扎实的理论基础,又要有过硬的技术和丰富的工作经历。据调查,当前高校摄影专业的实践教学队

伍主要存在两个方面的问题:一是一些摄影教师毕业于摄影或与摄影专业相近的其他艺术设计专业,尚未完全理解艺术摄影学科的本质、掌握艺术摄影的实践技能;二是部分教师没有经过企业锻炼,从学校毕业后直接来校任教,缺乏实践经验和相关从业背景,实践指导能力相对不足。因此,针对艺术摄影课程对教师的实践技能要求,本文提出了以下几点教师培训方法。首先,做好授课教师培训工作,学校展开培训提高教师的实践能力。培训人员包括实践指导经验丰富的老教师、与学校合作的公司的摄影总监等,进而整体提升授课教师的实践指导能力。其次,鼓励基础理论扎实、学习能力强的优秀青年教师到校企合作单位学习与锻炼。再次,组织多样化的教学研讨活动,诸如教研活动、集体备课、个别研讨、听课等活动,促进学校教师同步提高教学技术和教学质量。其四,聘请实践经验丰富的外聘教师,尤其是校企合作单位的精英摄影师。这些举措能够逐步提高授课教师的实践教学能力。

(四) 改革实践教学的考核体系,有效监测实践教学效果

摄影专业的实践教学较为开放,对于实践教学效果的评价必须有与之对应的考核办法。原本的艺术摄影实践课程考核方式为考查,考核内容只关注了实践作业成绩这一终结性指标,缺乏对考勤、艺术构思、实践拍摄状态、课堂表现等内容的过程性评价。因此,现将照明技术课程的考核方式展开改革,成绩评定包括两部分:一是总评成绩,包括平时成绩 50%、考试成绩 50%;二是平时表现,平时表现占总评成绩的 50%,包括日常考勤 10%、课堂平时表现 20%、实践成绩 70%。

通过成绩评定我们可以看出,实践作业仍在成绩中占有较大的比重,教师应要求学生按时完成作业。作业提交之后,学生仍然可以继续学习,可以在课下时间自主拍摄,提交更加高质量的艺术摄影作业。这样的考核方式一方面考察了摄影理论知识,另一方面可以提高学生的学习积极性,使他们形成良性的竞争。同时,在具体的成绩评定中,教师应综合考量学生的表现,通过作业分析学生对于艺术摄影语言的理解能力和应用能力,考察学生完成作业的完整性,分析学生综合运用知识的能力。

五、结语

综上,艺术摄影作为一个现代化的专业性学科,在人们日常生活中的运用就有相当多的问题。为此,教师必须充分运用新的教育技术和教学模式,以全面调动学生的学习积极性,并通过教学反馈数据适时调整课堂教学方法,以保证自身课程的针对性和科学性,以便于为祖国培育更多的创新型、技巧型摄影人才。

参考文献:

- [1] 覃卫杰. 媒介融合背景下高校影视传媒专业实践教学模式探讨 [J]. 家庭生活指南, 2020(10): 48-49.
- [2] 靳柏林. 基于双创人才模式的高职院校影视编导专业课程体系创新探析 [J]. 创新创业理论与实践, 2020(16): 2.
- [3] 阿牧. 论如何构建青少年数字化摄影摄像工作室 [J]. 品位经典, 2020(07): 40-41.
- [4] 张登. 高校摄影摄像专业实训操作标准化教学改革探索 [J]. 美术教育研究, 2020(06): 144-145.
- [5] 李飞. 试论“三融三链”式创新实践教学方案的可行性——以云南艺术学院文华学院影视传媒类专业为例 [J]. 教育研究 (2630-4686), 2020, 3(4): 4.