

道具设计与制作教学模式研究

魏松云

(南京传媒学院, 江苏 南京 210000)

摘要:道具是各种表演艺术门类中比不可少的元素,在戏剧、戏曲、小品、晚会、杂技、曲艺、短视频和影视剧等方面发挥着重要作用。好的道具设计能够让演员置身剧本中所处的环境,能够体现主人公身份、职业、性格特点。因此道具设计艺术是一名美术设计必备的艺术技能,也是当今乃至以后影视行业发展中必不可少的设计元素,而道具设计与制作也成为了戏剧美术设计专业的必修的技能。本文以《道具造型与置景工艺》为介绍对象,在2019版的培养方案调整下,把原道具设计与制作课程改为道具造型与置景工艺。

关键词:道具设计;影视剧;短视频;戏剧;教学

一、道具设计与制作教学基础建设分析

(一) 课程内容建设

道具造型与置景工艺是戏剧影视美术设计的专业核心课程,该课程共64课时4学分。在课程改革中重点是要加入思政、中国家具发展史和置景工艺三个方面的内容。在思政板块强调坚持“以现实主义为本”的教学理念,突出“育人为先”的教育核心价值观和服务觉悟,树立“有德有守”的基本教学思想,强调“项目带动教学”的教学模式。

该课程首先探讨了本行业就业形势与现实基础,分别从政治、经济、科技、文化、社会等多个角度概括大学生所面临的就业形势,科学评估并阐述了项目带教提升学生就业、创业能力的必要性、可行性与可能性。同时,深入电视台、公司、剧组、剧团等单位进行具体研究。

相关实践课程中通过对剧本的准确分析、设计道具,并通过实际制作掌握道具的制作方法 with 用材。要求学生能熟练地掌握一般小道具的制作方法、工具的使用、材料的运用、准确地把握道具的时代特征和道具造型尺寸、比例、色彩及工艺水准。

(二) 师资素质建设

本课程相关教师通过自学、组织学习、交流研讨等方式,要不断精进专业造诣,同时拓宽知识面,真正达到厚积薄发、融会贯通。认真研究教学规律、探索教学方法,并在教学实践中予以总结提炼、检验修正,使理论课程真正达到言之有物、言之有序、言之有理、言之有味的境界,保证教学效果优良。要坚信人品决定文品、教品,注重师德修养,在授业的过程中以身传道,给学生超越知识、技能层面的人生财富。

(三) 教学资源建设

本课程相关教师要掌握现代教学手段,同时保证以教师为主导教学节奏,突出学生课堂主体地位,吸引学生思考和探究、动手与实践,实现教学手段先进、适宜、有效,进而实现学习方法高效、有效。教师要注重科研,不断完善自身知识结构,及时了解、掌握并消化新知,在厚积的同时,保持高度的学术敏感,真正做到以科研提升教学质量。教师还要注重实践能力培养,以实践促教学,实现理论课程的针对性、有效性和驾驭力。

为了集思广益,本课程一直在搜集同类课程的相关建设档案,其中包括课程建设规划、实施细则、评价数据、反馈材料、整改方案、阶段小结及国内外同类课程的教学改革动态资料等。目前已初步建立其较为完备的课程资料库,包括课程进度表、课程教案、课程课件,以及相关素材、试题,及国内外同类课程的教学资料等。

同时还建立了专门的网络平台,相关教学资料也有所留存,并及时进行制作整理后上网共享。在网上开设教学互动,让学生和教师能即时沟通,让现代科技手段服务于教研工作,让课程走向社会。

(四) 教学策略建设

本课程虽以实践动手为主,但涉及更多的还是各门具体艺术的实际操作技能训练,如木工、焊工、雕塑、材料学等。所以尝试在课堂教学中适时纳入教师课堂演示与学生当场演练环节,能够帮助学生在实践中切实掌握知识,并且富有趣味。以项目带教学与市场对接,提高学生就业创业能力。需要教师在教学实践中继续引入不同类别的演出项目,让学生在实践中提升对材料认识的能力、与导演沟通的能力、与团队沟通的能力、与工人沟通的能力、设计的能力。在实践过后学生才能够无缝对接市场,实现自我、发展自我。

二、道具设计与制作教学建设过程分析

(一) 项目式教学的开展与落实

以项目实训提升专业素质,进一步拓展学生的创业空间——道具设计教学与市场的接轨的整体构想。主要包括:项目实训教学的目标体系,包括总目标和各个方面的目标。即总目标提升学生专业素质,拓展学生的创业空间;各方面目标即在项目实训中通过完整的一台话剧的演出、一台综艺晚会的演出,通过与其他各个部门的合作来提升同学的专业设计能力、实际动手能力、社会认知和判断能力、语言水平和表达能力、掌握新知和学习能力、人际沟通和协作能力等。

(二) 学生项目实践与流程

公演剧目有紫金文化艺术节小剧场单元展演项目话剧《白局梦想团》、北京文化艺术基金——金刺猬大学生戏剧节项目《父亲的灯影戏》舞美设计与制作、运动会开幕式《两弹一星》尾场演出道具“核爆炸蘑菇云”制作、第七十周年江苏海事职业技术学院校庆道具制作。

项目一:话剧《白局梦想团》舞美设计与道具设计与制作,接任本次任务的是20级戏美场景班的同学,该任务设置在课程《道具造型与置景工艺》课,本次课程前期讲述中国古代家具发展史、中期引入剧目《白局梦想团》的舞美设计、景片制作、道具制作工作。课程中分为三组,各组同学负责一个主场景的设计与制作的工作,每组推选组长负责具体事宜的协调与统筹工作。班里设立经费管理组、材料购置组、导演沟通组、装台组、与置景师傅沟通组等。该剧于本学年正式上映并取得不俗成绩,是我院学生项目实践的一大收获。

项目二:《新华方面军》由江苏省委宣传部,江苏省文化和旅游厅指导,新华报业传媒集团联合江苏省演艺集团联合出品,江苏省演艺集团话剧院演出的话剧《新华方面军》在江苏大剧院成功上演。这次实践由本专业四名学生共同参与实践。他们与设计老师一起共同负责道具组的工作,由于道具繁杂,他们在正式演出前三个月就进入道具设计与制作阶段。

在道具制作部分由于时间、地点跨度较大,从抗战时期至现代,从重庆至南京。因此在道具制作和做旧环节花费了大量的精力。课程中关于道具做旧的部分,就是把理论转为实践的最好例子。在制作中共分为五个步骤,第一步打磨掉表面的光滑漆,第二步调色,调色分为暗部和亮部;暗部是易受灰尘和不易摩擦的地方,

亮部是经常使用,摩擦较大的地方。第三步继续打磨,第四步再上一次浅灰朦的颜色,最后一步再次打磨。在这数次打磨上色,打磨上色之后最后形成的纹理便具有历史年代的层次感和厚重感。这样基本一件有历史的道具就能展现出来。

(三) 丰富教学内容——融入中国家具史

课程中加入影视场景设计,特别是对室内场景的优化完善,包括内外两部分。一是景的设计,二是道具的设计。课程中讲述家具的起源、发展的过程,各个历史时期家具的特点、风格样式、结构方式、功能、使用方式,以及家具与社会发展、社会习俗的关系。

(四) 丰富教学内容——优化课程教材

通过广泛调研和细致甄别,结合本院教学实际,本课程选用何宝通主编的《中国传统家具史》(北京:北京联合出版公司,2019版)作为课程教材。此教材体系较为合理,知识较为完备,并附有参考书目,是北京电影学院美术学院指定教材,一本图文并茂的中国传统家具史,传统家具收藏爱好者、影视美术、舞台美术、家装的相关从业者案头必备的参考工具图册。李艺梅主编的《舞台布景制作方法一》为辅。

三、道具设计与制作教学建设问题分析

1. 在置景工艺中以虚拟项目和实际项目完成对接,从设计到置景的全过程中,培养学生“开拓创造”的团队精英意识不理想;

2. 在课程改革中的难点是学生接触专业实践时间短、复杂度高,尤其是教学中为了配合实践项目的时间,造成时间紧任务重,时间成果不理想;

3. 在实施项目化教学改革缺乏真实的项目来源。学生参与有效实践项目的机会较少,机会学生未能有效参与专业领域的创作实践,要加强师资能力培养,积极开拓院团等实践基地的作用;

4. 在实际项目中要缺少项目管理的经验,舞美设计的设计与制作不能完全呈现设计的要求,不能做到设计什么呈现出什么理想效果;

四、道具设计与制作教学建设成果分析

(一) 教学方面

1. 在校企合作中初步解决融汇市场需求、场景设计定位分析及设计理念、道具设计与制作的方法;

2. 解决了绘制出精确的三视图及施工图的绘制,并正确选择制作材料;

3. 解决对不同项目中做出精确的工程报价预算,确保道具制作的工艺水平,工程安装等一系列课堂上不能完成的知识。

4. 为输出人才储备工作。

(二) 学生方面

胡同学说:“从第九周到第十四周,历时六周。一开始就单纯觉得这是一门坐着听听划水的课,但是我仍很深刻的记得那天一到教室,老师说要带着我们去接手白局梦想团舞美的任务。震惊是有的,惊喜也是有的,第一次上手就是要拿去演出的话剧,但是怀疑也是有的,就凭我们二十个人真的可以吗?但是后来的努力证明我们成功了。

分组、讨论、出图、出模型……这中间经历了太多太多,也会因为怕耽误别的组的进度而不好意思,也会因为怕来不及在下课之前出景片模型在打印店焦头烂额,也会因为听到导演和老师的鼓励而打心底里的开心和满足…虽然时间只有短短的四十天,但是不得不承认我们也克服了很多的困难并且真的做出来了。”

薛同学说:“在整个白局舞美制作过程中,虽然有不足,不成熟的地方,但我们更多的是有了成长,一方面,我们收获了一次不错的舞美制作经验,让我们第一次完整的感受了舞美制作的全过程,在一次次挫败中增长知识,学到了景片和道具制作的方

法技巧,还有一些之前从未接触过的一些工具的使用方法等。另一方面,我们更是在整个制作过程中感受到了所有人浓厚的同学情谊,这次制作给大家一个很好的机会与平时交流少的同学互相多了解了一下,彼此之间互帮互助,互相激励,克服每一个小难关,携手共同完成了制作。

在最终的演出中,虽然不是特别完美的效果,但看到所有人日夜努力的成果展实在舞台上,还是感觉很欣慰的,毕竟是大家这么长时间来一点一点做出来的,回忆这段时间,可以说是辛苦与快乐并存吧。”

秦同学说:“在这个项目中对于我来说,学到了很多,比如购买材料,技能的提升,处事的方式等等。”

黄同学说:“最显著的是我同班其他人的链接肉眼可见地更深了,当然,也有一部分人并不是如此,我想那问题要出在他们自己身上了。其次则是我对自己的专业更深入地理解了,我究竟要做什么,该做什么,且不谈到底做不做得完美吧,至少收获了一个清晰的头脑。好处是有的,即便是花费了一个月大量的时间。”

本课程成果的落实,将对学生动手能力和实践能力在教学中进行跟踪测评。本课程的应用,将以项目带教学与市场对接,将提高学生就业创业能力。本课程的深化,将对影视美术人才培养起到积极的推动和带动作用。

五、道具设计与制作教学建设方向分析

进一步加强对课程教学规律的探讨,研究新时期的教学规律;建立教学与社会实践结合的长效机制,以及适当的支点、平台;充分研究演出实践课程化的可能性并付诸实施,实现教学活动的秩序化。大力加强教学的实践性,加强各专业研究实验室和实习基地建设,采用自设、挂牌合作的方式建立绘景制作、剧场实习、写生基地等类型的实习实训基地,确保学生实践能力的培养。

在后期课程中,实践项目环节要做到学生明确自作定位、提升工作责任感、提升有效沟通交流能力、增强团结互助氛围。本研究将继续以“提升学生的实践和创业能力”为目标,通过对国内外影视美术设计教学的前沿命题及观点进行梳理,对具有本院特色的项目实践教学予以阐释,对提升学生的专业素质拓展学生的创业空间进行研究和论证,制定出明确有力、可操作性强的规划方案。

六、结束语

总而言之,信息化时代背景下,一线教师应当重新审视现有课程设置、基础建设、教学模式等细节,力求借助新理念、新技术活化现有教学模式,实现对教学内容、教学方法的优化完善。针对目前道具设计与制作教学现状,我们既要看到已经取得的成果,也要认识到教学过程中存在的不足,积极优化与完善,力求为广大学生构建出良好的学习空间,促进其独立思考和自主实践,助力其健康成长与全面发展。今后,我们更需要抓住信息技术、人工智能带来的机遇,革新自身教育理念的同时革新教育过程和教学模式,继续探索与实践。

参考文献:

- [1] 朱冰.“创作性戏剧”对高校戏剧教学实践及人才培养的启示分析[J].戏剧之家,2020(31):52-53.
- [2] 宋钊,李昕,杜彬,许燕敏.文化创意产业视角下高校艺术设计专业思维拓展策略研究[J].教育现代化,2020,7(25):73-76.
- [3] 蒲守木,邓霞,高嵩.地方高校健美操选修课程技术教学内容的改革探究[J].黄冈师范学院学报,2018,38(06):100-104+118.