应用转型背景下影视专业教学探索

——短片创作课程的教学方式研究

刘隆浩

(海口经济学院南海电影学院, 海南 海口 571132)

摘要:高等院校向应用型转型发展,其根本是为了培养出有较强综合素质具备行业竞争力的复合型人才,目的是为了适应当下行业发展及社会对于人才的需要,从而顺利解决毕业生的就业问题。本文从教学观念、授课方式、理论与实践教学、设备与实验室等多方面进行了探索,为影视专业的短片创作课程教学质量的提高及学生艺术创造能力的培养提供了思路,为向应用型转型中的高校发展模式提供了参考。

关键词:应用型本科;短片创作;教学改革

应用型本科教育是以本科高等教育为基础,以应用型专业教育为依托,结合所在地区的社会经济发展特征,培养能够将理论与实践有机结合,能够参与并指导生产等具备高能力、高素质、高水准的高级应用型人才为目标。影视制作专业往往是以艺术创作为核心并具备较强实践性的课程,本文将针对应用转型中的高等院校影视课程现状,结合当下中国内地电影教育的发展现状,进一步探讨影视短片创作课程的教学方式的改革。其中,影视摄影造型教学是短片创作课程的重要内容,但许多本科院校往往在该模块的教学中普遍存在问题,本文主要以海口经济学院南海电影学院的短片实践创作教学为切入,从课堂内外的教学授课等方面梳理并审视应用转型高校在影视专业的实践教学体系上进行的改革和创新。

一、短片创作课程概述

伴随着数字信息化多媒体时代的到来,当下信息的传播早已由传统媒介向着新媒体平台变迁。传统的文字、图片、声音等信息载体,其所承载的单一信息量已远不及多元化的影像表达。如今信息的传播重心已经向视频类倾斜,其中短视频、短片、微电影等都是重要的呈现载体。

短片创作课程作为影视专业的核心课程之一,通过授课使学生了解故事片创作的一般规律,熟悉文本与影像的转换方式,掌握团队协作及现场制作的手段。通过理论与实践授课相结合,学生以小组为单位,将已有的文学剧本进行视听化再度创作,在实践中运用导演场面调度及影视摄影造型、后期剪辑特效等方面知识,进行艺术化的综合加工。将理论知识在实践中进行应用和拓展,教师再根据实践中学生遇到的问题补充完善,在实践中师生共同完善知识理论框架,使得学生更好的融会贯通,从而在毕业后能够顺利进入到影视制作行业,并具备较为完善的理论知识结构及较强的实践应用能力。

二、应用型本科短片创作课程存在的问题

(一)专业认知与市场实际需求脱轨

2021年暑期档《长津湖》取得了57.75亿票房,2017年《战狼2》获得了56.93亿的票房,并在中国内地创下累计观影人次1.4亿的成绩,2021年春节档《你好,李焕英》获得了53.75亿的票房,2018年《我不是药神》获得了超31亿票房等,中国电影特别是现实主义电影,从2002全面市场化以来,从一年总票房10亿左右,

到如今一部电影就有超十亿票房。看电影已变成了最有影响力的大众化消费的娱乐方式。随着观影水平的提高,中国电影日渐摆脱“叫座不叫好”的窘境,一批高质量的电影获得了大众的青睞。近年来时代主题与历史节点交汇的话题演变成新的主流诉说对象,现实主义题材影视作品在我国重新引起了广泛关注与热捧,历史事件、现实事件一直是戏剧、影视作品中的重要素材来源。现实主义题材影视作品的数量众多,不少优秀作品的关注度与社会影响力之大,有着极强的教化、引导作用。可以说,现实题材影视作品对社会人文现实之间的影响是不可估量的,现实主义题材短片创作也成为各学校授课教学的主要创作题材。但由于师资建设、硬件设备、实践环境等因素限制,导致许多影视类应用型高校的人才培养水平参差不齐,这也是向应用型转型中的许多高校面临的困难。在建设之初,有许多应用型本科高校的影视制作专业明确指出,人才培养方案的制定紧密结合国家政策、围绕时代、经济、社会发展等展开,促进人才与行业的紧密对接。但经过四年专业培养后,大多数的应用型本科高校影视专业的毕业生在面临实际求职时,则会发现学校教授的专业知识与实践操作,往往与行业的真实需求有很大出入,毕业即失业现象普遍存在。

(二)课堂教学模式与师资结构的欠缺

目前国内顶尖的影视专业的教学院校如北京电影学院,遵循的是建立完备的电影教育教学体系,以艺术创作为支撑,教学、科研、创作相结合的教学模式,在注重延续传统的基础之上,结合当下影视行业实际情况,有针对性的对课堂的教学模式不断创新。但目前一些应用型本科院校的影视专业其教学模式仍以传统课堂教育为主,没有考虑到影视制作专业的特殊性。照旧采用“老师讲,学生听”的传统授课方式。该教学方式优势是让学生较为集中的获取较多的理论知识,但是这样的学习过程是被动接受,整个过程中缺少对学生艺术创造思维的培养,更缺少学生对实践运用,同时失去了对学生艺术思维的创造性引导,教师为学生构建的知识体系也缺乏融会贯通的过程,对于短片创作课程而言,这种教学模式很难彻底激发学生的创新意识。

当下影视艺术类高校的授课教师普遍学历为硕士及以上,但是部分高校却缺少对于教师队伍本身行业实践能力的重视,导致许多高校的影视类授课教师本身就缺乏行业内的实践经验,日常授课只能是纸上谈兵,课堂教学也只是以理论案例为主,缺少带领学生有针对性的对实践项目进行探索的过程。重理论,轻实践或干脆无实践,使得学生在学习理论知识,了解理论案例后,无法有效地运用到实践创作中,艺术创作的发生与结果不能够有效衔接形成完整的创作体系,从而导致学生自身的艺术创作与应用能力培养碎片化。

三、课程教学改革新模式

短片创作课程,特别是摄影造型相关课程若想获得较好教学效果,不仅要侧重创意思维,还不能忽略技能技巧。需要将现有教学方式进行多样化结合并创新,同时结合不同班级学生的性格

及特点合理分组分工,以此充分调动学生课堂内外活跃程度,提高学生参与到实际项目的积极性。根据之前教学方式的探索发现,如果教学仅停留在理论,学生对于知识的掌握程度不高,积极性也会大打折扣,很难将理论知识与学生实践拍摄相互融合。因此,针对短片创作,特别是摄影造型教学模块的教学模式,应该是理论与实践双向交叉,教师与学生互相接受与反馈,整个知识的教授应该是实时动态才能将教学效果最大化。因此必须从教学体系出发,具体至教学安排上进行创新式改革。

(一) 教师指导方式多样化

教授短片创作课程的教师,需具备较强理论与实战能力。在学生创作初期的准备环节,教师就需要针对指导学生的团队组建、文本改编、视觉风格、导演创作、分镜头脚本等内容进行指导。前期创作环节以教师理论授课为主,并结合与学生的面对面沟通。例如,在《故事片创作》这门课程中,学生首先会自由组合分为5-8人的摄制团队,提前准备好剧本、分镜头脚本、导摄等主创部门的构思阐述,此时教师会像制片人一样,与学生团队依次进行约一个小时的头脑风暴,协助学生提出更多有助于拍摄的参考意见,上至整体影像风格、影片节奏,下至拍摄器材、场景、道具的选择,通告安排的合理性等。整个交流过程,教师同时还要及时发现学生对于理论知识掌握的纰漏,适当进行理论知识的梳理及二次讲解,在实践创作环境中引导学生进行掌握。

中期拍摄与后期制作环节,教师则根据学生团队的分散地点灵活进行指导,当预见学生团队遇到拍摄难度较大的场次,则进行跟组实践指导,协助学生克服创作困难,例如夜景戏份的布光拍摄,多人对话场面的拍摄,较大群众场面或动作戏份的设计等。对于拍摄难度相较一般的戏份,则可以提前询问导、摄、美等主创的拍摄计划方案,听取后给出适当建议,在拍摄中及时沟通。当下多媒体时代网络便利发达,教师可以充分利用微信、QQ、邮箱等平台,通过语音电话、视频连线等方式进行线上关注。当学生该阶段创作工作结束,教师及时召集团队成员,组织学生就完成的效果及时复盘反思,只有通过良性的实践过程才能令学生夯实专业技能,掌握理论知识。

(二) 较为完备的硬件设备设施

此前,学院的影视教学设备仅满足基础专业课的教学要求,很难满足较高水准的行业级短片创作课,特别是影视灯具、重型轨道、电影机稳定器、专业录音机、小摇臂、电影定焦镜头等。后来在院方和校方的共同努力下,购置了一大批有规模有质量能够对接行业标准的摄影灯光设备、录音设备,同时还组建了高规格后期实验室,并且设备的更新根据学生的规模仍在继续,为学生的短片创作课程提供了坚实硬件基础。

高规格的教学硬件设备及专业的行业实验室,不仅能够为优秀学生团队的创作提供便利、满足需求,同时也为所有学生建立专业信心提供了很强的帮助,可以令学生更加专注作品创作,更大程度实现预期画面效果。但同时,面对价格不菲的设备及实验室,如何更好更高效地进行管理以及后期的保养维护,使得学生与教师的使用规范化、专业化、制度化,需要在日后的实践教学中继续探索。

(三) 学生作品的参赛与推广

积极参加国内外各项影视类比赛,起到以赛督学的同时,对于学生以后的求职与发展也有十分积极的作用。在日常教学中,专业教师要广泛收集比赛信息并鼓励学生积极参与。同时越来越

多的面向高校的影视比赛,比赛规则多采用命题作文的形式进行,甚至直接对接商业品牌,通过对在同样要求下产出的作品进行对比,对学生而言,不仅有利于创作思维与影视市场进行对接,同时能够开拓视野增强专业交流的效果。

面对广泛的互联网多媒体时代,专业教师也可以组织建立相应的影像发布平台,如微信视频号、抖音、快手、微博等较大的视频门户网站或平台,推出优秀学生作品并带动进行大范围的传播,在为学生作品创建更加广阔的展示机会的同时,也一定程度上增加了被市场创投的可能,为学生今后的职业化发展提供可能。

四、结语

高等院校向应用型转型发展,其根本是为了培养出有较强综合素质具备行业竞争力的复合型人才,目的是为了适应当下行业发展及社会对于人才的需要,从而顺利解决毕业生的就业问题。综上,海口经济学院南海电影学院在教学观念、授课方式、理论与实践教学、设备与实验室等多方面进行了探索,为影视专业的短片创作课程教学质量的提高及学生艺术创造能力的培养提供了思路,为向应用型转型中的高校发展模式提供了参考。

但目前所取得成果还并不够全面,应用实践型的教学根本是教师,目前国内影视行业院校还普遍存在教师实践创作经验不够丰富,过多的教师只停留与理论授课层面。针对应用型高校,面对短片创作这门课程,授课的最好的教室是片场,如何实现“片场”教学模式,依然需要各学校及教师共同探索和创新。同时,各相关高校特别是综合类高校,在制定相关教务管理制度时,无论是针对教师管理还是课堂教学,必须做到以更加符合实际情况为出发点,针对不同课程有相应的管理要求,艺术类专业不应该搞“一刀切”,必须遵循艺术类专业发展规律及学生特性。也期待着学生在应用型背景教学模式的引领下,将实践运用能力与艺术审美思维融会贯通,为以后的发展打下坚实的基础,继续推动我国影视行业蓬勃发展。

参考文献:

- [1] 张倩. 数字化背景下影视广告创作课程应用型实践教学探索[J]. 新闻研究导刊, 2018, 9(5): 2.
- [2] 郝从蕾. 基于学科竞赛背景下影视短片创作的教学改革探索[J]. 度假旅游, 2018(10): 2.
- [3] 李丁. 影视“复合型”人才培养——《短片创作》课程教学方法研究[J]. 华章, 2011(036): 176.
- [4] 吕琳. 项目教学法在影视短片创作课程教学中的应用研究[J]. 西部素质教育, 2019, 5(4): 2.
- [5] 刘贵梅. 基于学科竞赛背景下“影视短片创作”的实践教学研究[J]. 池州学院学报, 2022, 36(4): 3.
- [6] 刘娟. 高校教育方式与新媒体平台融合研究——以“纪录片创作”课程为例[J]. 新闻研究导刊, 2017, 8(17): 1.
- [7] 唐利明, 向长城, 方壮. 高校应用型转型背景下教学专业实验教学改革与探索[J]. 重庆与世界, 2016(38): 5.

基金项目: 该文章为2022年海口经济学院校级科学研究课题项目,《课题名称: 应用型背景下影视专业教学探索——现实主义题材短片的摄影造型教学方式研究》(项目编号: HJKY(YB)22-16)的阶段性研究成果之一。