

高校影视类工作室的创立与发展思考

辛文瑾 王岗

(陕西艺术职业学院 陕西榆林 710054)

【摘要】 随着影视文化产业对专业技术人才的需求越来越高,传统的重理论轻实践的培养模式面临严峻挑战,高校影视学科正经历着个性探索与发展时期。将影视类工作室作为特殊培养模式,可让学生在在校期间便将理论知识转化为实践经验,缩短进入社会的适应时间,既能贴近社会需求,优化专业特色,又能强有力支持影视产业教育的发展,更能进一步优化产教融合,培养影视产业迫切需要的应用人才。

【关键词】 影视文化;工作室;培养模式

DOI: 10.18686/jyfyj.v3i8.51209

随着经济社会的不断发展,电视、网络、新媒体等影视文化产品逐年增多,企业及市场对影视文化相关专业技术人才的需求激增,在这一大的背景下,高校影视类专业得以蓬勃发展,专业规模不断扩大。但传统重理论轻实践方式培养的人才不足以快速适应市场需求,只有不断深化人才培养模式的改革,大力加强实践教学环节,才能培养出更加符合企业岗位技术的要求的人才,才能真正促进产教融合。工作室培养模式就是在教学实践过程中不断发展起来的的人才培养模式,它能展现真实的工作情景,让学生在真实的工作环境中学习提高,教学效果更显著。

在专业人才培养模式中,工作室发挥着重要的作用,它必须能营造出与现实生产、技术相结合的最真实的职场环境,并能不断调动学生的主动性、实践性和创新性,能够真正解决学生走向工作岗位遇到的实际问题,并通过理论与实践的结合,不断提高学生的综合能力,为培养更适合产业发展需求、专业实践高水平人才奠定基础。

1、高校影视类工作室创立的必要性

1.1 高校影视专业的发展现状

影视作品作为人类社会文明发展的明信片,有着文化传递、信息共享的重要作用。随着科学技术的发展,影视表现在日常生活中随处可见,尤其是手机短视频及各种新型媒体的诞生,更是催生出多种影视类产品,影视专业的重要作用不言而喻。在快速发展的背景下,优秀的表演人才及影视作品才能获得人们的认可,这也促使影视专业需求不断增大,因而,不少高校开始设置影视类专业,目的是培养更多优秀的影视相关人才。

从许多高校开设的影视专业来看,大多数采用的仍是固定的教室授课,教师对着大纲讲解,学生缺乏兴趣,对教师口中的理论知识或操作讲解更没有直观的认识和自己的理解。而影视专业具有非常强的实践性,因而按照传统的教学模式,很大程度上阻碍了影视专业的发展,不利于培养社会需要、企业需求的新型技术人才。

1.2 高校影视专业人才培养模式中存在的问题

1.2.1 教师缺乏实践经验

高校影视专业教师大多从学校中来,他们理论知识虽丰富,但没有经过系统的技术技能培训,对整个影视专业知识与技能的理解不透彻,缺乏对细节的掌控和实际的生产能力,在初期的教学上尚能把控,但在后期的技术表现、技术手法的实际应用上缺乏经验,在后期教学上会影响学生的创新及探索,不利于学生走向工作岗位和长远发展。

1.2.2 教学模式单一

影视类专业授课大多仍采用传统的授课模式,即教师讲、学生听,最后以理论测试考评,学生的主体地位仍未突显,学

生听得多,动的少,主观能动性缺失。在听课中是被动获取知识,理论知识与实践技能衔接上也存在偏差,既不利于学生理解创新,也不利于学生获取实践技能,使学生缺乏主动性、实践性、创造性。

1.2.3 理实结合不足

虽然多数高校影视专业的教学中安排有了实训教学环节,但大多数以培训方式为主,形式比较单一,课时安排也比较少,教师难以在短时间内将实训内容系统化、整体化,学生无法通过单一的实训环节提高自己的综合能力。

再者,实训内容的设置大多来源于教材,上与当前市场需求也有较大的差距,与市场结合度还不高,同时,实训的评价方式比较宽松,学生难以真正获取实用技能,不利于学生的创新与发展。

2、高校影视类工作室的创建

2.1 高校影视类工作室的定位

工作室是近年来高校专业教学中备受推崇的一种人才培养模式,主要是为专业人才培养实践“工作室”,将专业课程教学与实践结合起来,将项目管理引入到工作室管理中,加强对专业人才实践能力的锻炼。工作室教学模式,有别于传统课堂中的填鸭式教学,是以行业需求、职业能力为导向,将学生在校学习与今后具体工作实践进行有机结合,希望能促使学生与企业岗位实现“零距离”接触。

高校工作室应是立足于高校人力资源与物质技术条件建立的一个师生共建团队,团队成员为本校师生,教师可根据学生的知识水平和兴趣适当安排课外实训内容。高校应提供专门的房间作为工作室多功能场所,工作室的硬件可采取借用、采购、自筹等方式相结合进行配置,工作室的日常管理完全由学生资助负责。工作室的日常活动应为协助教师授课,搭建师生互动平台,开展校企交流,拓展实践训练等。

工作室模式下的实践教学培养模式主要以职业需求为导向、以培养职业能力为主旨,构建以任务驱动、项目引导的艺术设计专业人才培养模式和教学体系。它是以正式工作场景为载体,师生共同工作,开放式教学。

2.2 高校影视类工作室的实施策略

2.2.1 形成研究探索与集体讨论相结合的教学模式

以工作室为载体,在工作室中引入更全面的教学资源,搭建良好的交流学习平台。突出学生主体,布置多项不同的任务或课题供学生选择,或者学生通过自己选择课题、设计方案,充分调动学生的积极性;在学生主题和任务确定好之后,学生自己搜集、整理相关资料;通过目标分析,明确所需信息,提取有用的信息,形成有效思路。学生通过自主设计思路,自主解答,自主寻找帮助等,不断提高自己的动手能力,并将理论与实践结合起来。最后大家共同交流讨论,形成共享资料。

2.2.2 拉近教学与市场的距离

影视专业类课程大多是艺术性,实践性极强的综合性课程。必须切入市场的变化,把市场调研放在课程教学的第一位,了解需求,了解市场,走出课堂,走向市场。在工作室中,教师可参考或承接实际的运营项目或任务,引导学生开展充分调研,要求学生与企业合作,分析产品,形成调研报告,促使学生熟悉专业前沿,了解自身能力与企业需求的差距。

2.2.3 以工作室形式引入项目实战

深化校企合作,教师作为中间桥梁,将企业接到客户的项目,作为订单上传工作室让学生完成。教师进一步将任务细分,有针对性将任务细分给学生,学生对项目实践所需的方法与手段、基本理论等进行详细讲述和解释,并与技术人员、企业专家共同进行论证和讨论,确保实战项目有效顺利地顺利完成,最后通过总结和评价方式选出最好的作品提供给企业使用。学生参与到整个实战活动,进一步培养发现问题、分析问题及解决问题的能力,促进个人综合素质的提高

2.2.4 以工作室模式开展校企合作

通过工作室模式进一步深化“厂中校”、“校中厂”模式的建立,选派优秀的企业能手进入工作室授课,选派骨干教师进企业实习,进一步提高教育者的职业技能水平,在师资层面上实现校企合作。通过各类实训项目的锻炼,促进工作室与企业的交流合作,项目完成后工作室教师与公司一同对学生的综合表现进行考评。在整个校企合作过程中,可进一步引入专业学者及专家与学生面对面交流,拓宽学生的专业视野,激发学生的求知欲望。同时与企业之间开展订单式培养,建立教学互动反馈机制,不断提高工作室人才培养质量。

2.2.5 引入职场竞争机制,激发学生兴趣及斗志

建立良好的工作室奖励机制,使学生产生竞争意识,积极

进取,脚踏实地地掌握好各项专业技能;优秀学生参与企业的项目编辑设计,从而为学生将来的顺利就业打下良好的基础。同时引导学生朝着更加专业的方向发展,培养出适应当今社会不同层次职业需求的影视专业人才。

2.2.6 加强“双师型”师资队伍建设

对于一个专业来讲,人才培养的关键是拥有一支素质优良的师资队伍。通过工作室平台,进一步加强教师的理论知识及专业技术能力的提高,通过工作室与企业的合作,安排教师到企业挂职锻炼,多种渠道为教师提供业务进修和培训机会。专业教师通过与企业专家和技术人员的交流,通过指导学生进行项目制作,通过工作室讲义编写等,开阔教师专业视野,提高其专业技术能力,实现“双师型”教师队伍建设。

2.3 影视类工作室的发展思考

总体而言,影视类工作室的创建可解决本专业学生教学与实践的冲突问题,进一步推动学生的综合素养发展,更尊重艺术创作的规律,使教学更具职业化、更具科学性;避免了教学资源的浪费,使校内教育与校外企业需求有效地结合在一起,项目式教学,实践等为一体;强化了以过程教学、实践教学为主体的教学方法,更注重学习的过程和动手能力、创新精神的培养。有利于高校组建一全面的专业化教学团队,更有利于优秀人才的培养。

但在工作室的发展中可能面临“名存实亡”的严峻问题,不少学校工作室存在着与企业对接不直接、项目来源不充足、校企合作不够紧密、人才培养与企业实际需求有差距等种问题。在工作室的发展中,仍需思考:是否是真实的工作环境;实践内容是否紧跟市场及企业的需要;是否着重培养学生的职业素养和实践技能;是否以工作室为依托推动了专业的发展。如何解决此类问题,还需进一步的研究与实践。

参考文献

- [1] 周春尔,顾晓晴.高职影视专业工作室制教学改革模式研究与实践[J].中外企业文化,2020(12):181-182.
- [2] 陈川川.产教融合知行合一——职业学校数字媒体专业影视工作室运作的思考[J].教育现代化,2020,7(18):46-48.
- [3] 温灵,吴丽莹,梁凌.工作室项目教学法对创新思维能力的培养——以文传影视工作室为例[J].美与时代(上),2019(09):124-126.
- [4] 黄练基.影视动画工作室制教学模式的研究[J].艺术评鉴,2018(22):157-158.
- [5] 魏乐芳.浅谈以工作室为平台提升师生社会服务能力——以高职影视多媒体专业为例[J].明日风尚,2018(19):241.
- [6] 周燕双,张勇强,田青.影视传媒工作室特色学业团队建设初探[J].大众文艺,2018(16):219.

【作者简介】辛文瑾,女,1987.9,汉,陕西榆林,陕西艺术职业学院,710054,硕士研究生,助教,影视美学。

王岗,1986.6,汉,陕西榆林,陕西艺术职业学院,710000,讲师,硕士研究生,摄影摄像技术研究。