

基于CDIO理念的应用型高校影视创作课程群 教学模式重构研究

张 聪¹ 刘梦涵²

1. 长春光华学院电影学院, 中国·吉林 长春 130117

2. 吉林动画学院电影学院, 中国·吉林 长春 130015

【摘要】在多媒体科技快速发展的今天, 影视行业对人才的要求越来越多元化、专业化。应用型高校是培养影视创作专门人才的重要基地, 其教学模式的改革和创新迫在眉睫。本文以“概念-设计-实施-操作”为指导思想, 研究了应用型高校影视创作专业群的教学模式。在对传统教育方式的局限进行了深刻剖析的基础上, 为了提高学生的动手能力, 创新思维, 团队合作能力, 为我国影视行业培养高素质的人才提供了一套全新的教学模式。

【关键词】CDIO理念; 应用型高校; 影视创作; 课程群; 教学模式重构

【基金项目】长春光华学院2024年校级教研重点课题: 基于CDIO模式的应用型高校影视创作课程群教学改革研究 (2024GHJY01013)

在新一轮的教学改革中, 建设有效课堂已经成为教育界关注的焦点。在数字资源日益丰富与融合的背景下, 课堂教学正在经历着一场深刻的变革。影视创作是一门综合学科, 包含艺术与科技交叉的综合学科。本文试图将CDIO的概念引入到应用型高校的影视创作专业群中, 使之能更好地满足产业发展的需要, 从而提高学生的整体能力与就业竞争力。

1 CDIO理念的基本概念与内涵

CDIO思想作为一种先进的教育思想, 在世界范围内不断地进行着, 它以产品的概念、过程和系统的概念、设计、实施和运营为载体, 使学生能主动地、实际地学习工程学, 并在课程间有机地连结起来。在影视创作教育方面, CDIO的思想也有一定的借鉴作用, 它注重把影视的创作过程和教学实践有机地结合起来, 以项目式学习和团队合作的形式来发展学生的创造性思维、动手能力和团队合作的能力。

2 应用型高校影视创作课程群存在的问题

2.1 传统教学模式的局限性

在影视创作类课程中, 传统的教学方式更多地注重理论知识的传授, 而忽略了对学生实际操作能力的培养。在这样的教学方式中, 尽管学生已经具备了丰富的理论知识, 但是当学生真正面对影视创作作品的时候, 学生往往会有一种无从下手的感觉, 很难把所学的理论有效地转变成实际的动手能力。这一现象不但制约了学生的创造力, 而且也制约着学生将来在影视制作等方面的竞争。

此外, 传统的教育方式所提供的课程与企业的实际需要之间存在着一定的距离。伴随着影视行业的飞速发展, 新技术和新观念不断涌现, 但是一些应用型高校的影视创作课程

却跟不上时代的发展, 出现了一些落后于产业发展需要的教学内容。这样的教学内容与企业的实际需要之间存在着一定的距离, 这就导致了学生在毕业后很难很好地适应社会对人才的要求, 从而对其就业与发展产生了一定的影响。

同时, 在传统的教育方式中, 学生的学习方式也比较单一, 缺少创新与灵活。在教学中, 教师多采用讲授法和讨论法, 而忽略了培养学生的自学能力。这样既不利于提高学生的兴趣, 又不利于培养学生的创造性思维。

2.2 课程群设置不合理

影视创作专业一般包括几门相互关联的学科, 目的是使学生形成一个全面而系统的知识系统。但是, 从实践看, 一些应用型高校的影视创作专业群的设置并不合理。

首先, 各学科间的联系不够紧密, 缺少系统的设计; 电影与电视的制作是一项涉及到各个方面的技术与技巧的复杂过程。但是, 目前一些高校的专业设置中, 各个专业间的关系并不密切, 不能很好地结合在一起, 这就造成了学生的知识结构不够完善。这样的教学模式, 不但会影响到学生的学业成绩, 而且还会影响到学生将来在影视制作方面的综合能力。

其次, 部分课程内容存在重复现象。在影视创作类专业群中, 部分课程内容重复严重, 既耽误了学生的学习时间, 又影响了学生的学习效果。要解决这一问题, 就必须对课程群进行科学、合理的规划与设计, 保证不同课程内容的互补与衔接。

2.3 教学资源匮乏

随着影视制作技术的革新与发展, 对教学资源的要求也越来越高。但是, 由于资金和设备等方面的原因, 一些应

应用型高校很难为学生提供足够的教学资源。这样的教学资源不足,既制约了学生的知识面,又制约了学生的实际操作,严重地制约了教育质量的提高。

具体来说,教学资源的匮乏主要体现在以下几个方面:

一是缺乏必要的硬件设备。电影与电视节目的制作离不开专门的器材与场地,而一些学校因经费不足而不能满足学生的要求;二是教师队伍薄弱;影视创作课要求有较强的动手能力和较强的教学能力,而目前一些高校还没有这方面的师资力量;三是课程资源的更新相对落后;但是,一些学校因为各种原因,还不能适应这种发展的需要。

2.4 评价体系不完善

在传统的教育模式中,教师的考核多是以考试结果作为考核的依据,而忽略了对学生的实际操作与创造能力的考核。这样的考核方式,既不能充分体现学生的学业成绩,又不能充分体现学生的综合素养,更易造成学生考试心态的形成,而忽略了实际应用能力的培养。

在影视创作教学中,培养学生的动手能力与创造力是非常重要的。但是,目前一些高校在评估制度上,存在着“以学业为中心”的倾向,而忽略了学生实际操作能力的提高。这一制度的缺陷,既制约着学生的创造力,又制约着学生将来在影视制作等方面的竞争。

2.5 学生参与度不高

在传统的教学方式中,学生在学习过程中处于被动地位。这样既影响了学生的积极性,又影响了学生的学习创造性。在影视创作教学过程中,学生的参与度与学习热情是非常重要的。但是,目前一些高校在课堂上普遍存在着这样的问题:

一是老师的讲解太多,学生之间的互动性不够;目前,一些高校的影视创作课主要是以讲解为主,缺少与学生的互动与沟通。这样的教学方法,既制约了学生的思维发展,又影响了学生的学习热情;二是缺少实际操作的机会,缺少团队合作的精神。影视制作是一项需要团队合作与实际操作的活动,而一些学校因为各种因素,没有给学生充分的实习与合作的机会。在教学过程中,教师在课堂教学中起着重要的作用。三是课堂气氛沉闷,缺少生机;目前,一些高校的影视创作课存在着教学气氛单调、沉闷、缺少生气、缺少趣味等问题。在这样的教学环境下,学生的思维能力、创造力都会受到一定程度的影响。

3 基于CDIO理念的应用型高校影视创作课程群教学模式重构策略

3.1 构建“构思-设计-实现-运作”的教学模式

在应用型高校的影视创作组中,根据CDIO的思想,建立了“概念—设计—实施—操作”的教学模式,其目的是为

了提高学生的动手能力与创造性思维能力。这种教学模式把影视创作和教学实践紧密地联系在一起,透过阶段性的教学,让学生能完整地参与到电影的制作过程中,并藉此加深对影片的了解与技巧。

在构思阶段,在教学过程中,老师要指导学生确定自己的创作目的,把握市场的需要,把握观众的特征。藉由市场研究与个案研究,让同学对电影市场有一个直接的了解,并且能启发学生的创作灵感。在此过程中,老师要教会学生怎样有效地进行创造性思维,为以后的创造性创造奠定良好的基础。

在设计阶段,同学需要有详尽的创意策划,构思故事的架构及视觉效果。在这一时期,教师要强化对学生创意策划的引导,以保证创意的可行性。另外由教师教导学生使用故事串连板与分镜头等工具,来训练学生的视觉表现能力。

在实现阶段,学生将以实际操作及小组合作的方式,进行影片的制作。学校要为学生创造创造条件,为学生创造条件,如专业器材、摄影场地等。通过项目学习,团队合作,提高学生动手能力,增强团队合作意识。同时,也要注意学生的写作进展与质量,并对其进行及时的引导与反馈。

在运作阶段,学生将会展示学生的作品,市场推广,并搜集学生的意见。老师要引导学生做好产品陈列和营销的准备工作,如制作宣传资料,参加各种展览或竞赛。并鼓励学生主动搜集市场的意见,不断地完善自己的作品。此期课程的开展,不但可以帮助同学提高营销能力,也可以让学生对市场的需要及观众的特征有更深刻的认识。

3.2 优化课程群设置与教学内容

应用型高校影视创作类专业的设置存在诸多不足,需要对其进行优化,增强其关联性。具体来说,就是要实现课程内容的整合,避免重复的教学,从而构建一个完整的知识体系。同时,根据电影制片业的实际需要,对课程内容进行调整,引进最新的科技与观念,提高学生的职业素质与就业竞争力。

在课程整合方面,要突破各学科间的界限,使各学科相互渗透。比如,把影视制作技术与数字媒体艺术、传播学等相关学科结合起来,让学生既能熟练地掌握电影的制作技巧,又能掌握数字媒体艺术的基本素质以及传播能力。它对提高学生的综合素养、创造精神具有重要意义。

在教学内容更新方面,应密切关注影视创作行业的最新动态和技术发展趋势。本项目通过引进先进的技术与理念,将虚拟现实、增强现实等新技术运用到影视制作中,并结合业界最新的案例与研究结果,使得教学内容更接近于市场需要与产业发展。

此外,在教学中要注重培养学生的动手能力。在实践教

学中, 应加大实践环节的比重, 积极开展校企合作, 拓宽学生实习的途径。通过实习, 可以加深对所学理论知识的认识, 提高动手能力, 增强就业竞争能力。

3.3 丰富教学资源与提升师资力量

要提高应用型高校影视创作课的教学质量, 需要增加教学资源的投入, 加强硬件设备的建设, 引入优秀的教师。在此基础上, 还应加强师资队伍建设, 提高队伍素质, 实现教学资源和教师队伍的双保证。

在教学资源上, 要加大经费购置专业设备, 建设摄影场地、实验室等硬件设备。这样, 就能给学生创造一个很好的学习环境和动手能力。在此基础上, 通过构建影视创作资源库, 开展网络教学, 使教学资源的形式与内容更加丰富。

在教师队伍建设上, 要引入既有实际工作经验, 又有专业素质的教师; 师资力量雄厚, 教学水平高, 思想活跃, 能为学生提供高质量的教学服务。加强师资队伍建设, 提高师资队伍素质。通过举办学术研讨会, 参与学术交流, 提高了教师的教学观念、教学手段, 提高了教学水平。

3.4 完善评价体系与激励机制

在应用型高校的影视创作性专业群中, 建立多元的评价机制, 对于提高教学质量, 提高学生的创造力, 具有十分重要的意义。在我国, 传统的教学评估制度多是以考试结果为主, 而忽略了对学生的实际操作、创造能力等方面的考核。为此, 需要改进评估制度, 重视对学生的实际操作和创造力的评估, 同时建立激励机制, 以调动学生的积极性和创造力。

在考核制度上, 可以采取作品展示、项目报告和小组合作等多种形式进行考核。这种评估方法既能充分体现学生的学习成绩, 又能充分体现其综合素养, 有利于培养其动手能力与创造性思维。在此基础上, 提出了一套科学、合理的评估指标, 以保证评估的公平与准确。

在激励机制上, 对优秀作品、创新项目进行各种形式的表彰。通过对获奖作品的评选, 可以有效地调动学生的学习积极性、创造力, 促进学生在影视艺术方面的开拓与创新。在此基础上, 为学生提供实习机会, 为学生推荐就业, 鼓励学生主动学习, 培养学生的创新意识。

在教学中, 要注意并引导学生的学习过程。对学生的学业进展与品质进行定期的考核, 并提供即时的辅导与反馈, 使学生更清楚地了解自己的学业目标与发展方向。在此基础上, 提出了一种新的教学模式, 即在教学过程中, 教师要重视学生的学习能力, 提高学生的创新能力。

3.5 提高学生参与度与创新能力

在应用型高校的影视创作专业群中, 如何提高学生的参与度与创造力, 是提高教学质量、培养学生整体素质的重要

途径。所以, 需要通过项目式学习和团队合作等方法来增加学生的参与程度, 同时也要让学生在课堂讨论、动手操作、团队合作等方面表现出更多的主动性, 从而提高学生的团队合作意识和创造力。

在项目式学习中, 教师要设计富有挑战、创新的专题作业, 指导学生以小组合作方式进行。课题研究要有明确的目的与要求, 并能激发学生对课题的兴趣与创造性。在此基础上, 教师要对学生在课题研究中面临的问题与难点给予必要的引导与支持。

就小组合作而言, 要建立起一套行之有效的小组讨论和角色分工制度。通过这种机制, 学生可以充分发挥自己的长处和专长, 并形成优势互补的团队。在此过程中, 学生可以互相学习, 互相学习, 提高自己的团队合作精神和创造性思维。

4 结语

本文以“CDIO”为指导思想, 对应用型高校影视创作专业的教学模式进行了重新建构。在此基础上, 本文针对影视创作发展的现实需要, 对其进行了重新建构。以提高学生的动手能力、创新思维及团队合作能力为目标, 培养高素质的影视制作人才。在今后, 随着科技的进步与教学方式的不断创新, 应用型高校影视创作专业群的教学模型将得到进一步的改进与优化, 为培养影视创作人才提供更强的支撑。

参考文献:

- [1] 马丽颖. CDIO理念在应用技术型高校影视实践类课程教学中的应用研究[D]. 河北: 河北师范高校, 2016.
- [2] 蔡海波. CDIO教育理念下“纪录片创作”教学改革[J]. 青年记者, 2018(20): 118-119.
- [3] 王梦捷. 基于OBE-CDIO理念的“专创融合”课程改革探索——以广播影视专业的自媒体创作课程为例[J]. 时代报告, 2023(10): 152-154.
- [4] 王冬冬. 影视创作能力培养的建构主义教学模式研究[J]. 现代传播, 2017, 39(7): 148-152.
- [5] 翟建东. 基于CDIO模式的美术院校纪录片创作课程教学改革实践[J]. 当代美术家, 2022(4): 66-69.

作者简介:

张聪(1984.12-), 男, 满族, 内蒙古自治区呼伦贝尔市, 毕业院校: 东北师范大学, 毕业专业: 广播电视艺术学, 硕士研究生, 工作单位: 长春光华学院, 副教授, 研究方向: 影视教育。

刘梦涵(1989.1-), 女, 满族, 吉林省长春市, 毕业院校: 辽宁师范大学, 毕业专业: 广播电视, 硕士研究生, 工作单位: 吉林动画学院, 讲师, 研究方向: 影视艺术研究。