

“大文科”视野下影视创作人才培养研究

姜滨 许原彬

江西师范大学, 中国·江西 南昌 330022

【摘要】工业化流程背景下, 影视创作人才培养面临模式单一、视野窄化的问题。当下, “大文科”视野下进行创作型人才的“跨界”、由“专”到“博”等培养理念在学界逐步形成共识并开展各维度研究。本文亦对此进行理论整合, 同时对增强课程体系兼容性、培养学生胜任力等相关策略加以探讨。

【关键词】“大文科”; 影视创作; 人才培养

1 工业化背景下人才培养面临的问题

在我国社会高质量发展和人民日益增长地精神需求影响下, 市场和消费者急需大量影视作品填充“货架”, 且技术的进步加快了“送货”的进度, 这就促使影视的创作由无序转向有序, 走向工业化发展道路。为了满足产品的供求, 影视创作人才的培养难免会将视野放在技能培训和生产教授上。在此背景的影响下, 创作的作品往往出现艺术价值不高、机械化生产、内容同质化、创作者水平良莠不齐等现象, 人才培养状况堪忧。

1.1 模式单一

各院校、机构、组织的人才培养仿佛是在进行着雕版印刷, 大批量的生产着“相似”的人才, 集中授课, 集体指导, 以实现培养专业化、职业化的创作人员为重点。但这种统一地培养模式似乎遗忘了受者的个体偏好, 导致其创作思维受限, 缺乏创新意识。单一的培养模式使创作者在进行创作时往往会陷入“套模板”的怪圈, 照搬烙印在脑海中的剧情套路, 使用自己熟悉的拍摄手法与表达方式, 创作出的作品千篇一律, 缺少创造力, 导致了作品的存在感甚至不及非科班出身。

就近几年的热门影片来看, 拍摄《寄生虫》的韩国导演奉俊昊毕业于社会学系, 《好莱坞往事》的导演昆汀·塔伦蒂诺曾是音像店打工员, 法学和管理专业毕业的郭帆执导了《流浪地球》, 这些非科班出身的导演不落窠臼, 创造力十足, 此外还有吴京、徐峥、饺子等非科班出身的导演“霸占”近年来的电影市场, 《战狼2》的56.8亿票房, 《哪吒之魔童降世》的50亿票房, 真正地做到了口碑和市场的双丰收, 相比于“门外汉们”的百家争鸣, “门内汉们”略显式微, 僵化的培养模式导致好牌打烂的情况成为一种常态。

1.2 视野窄化

工业化背景下最大的问题是影视创作各专业培养的局限性明显, 视野窄化。以影视知识、技术为核心的培养仍是主流。一方面, 随着影视研究的深入, 影视创作方面的学术理论日渐丰富, 形成了一定规模的学术体系, 在体系的“幔帐”下, 老师们的培养视野受限, 创新性弱, 又以设备贵, 设备用坏难维护, 指导实践能力不足等缘由避免实践培养, 便形成了重理论轻实践的风气, 培养的重点着眼于理论的教授, 因此, 学生们受其影响, 在日后的作品中同样暴露出了视野窄化的问题。另一方面, 科技技术的进步虽然给影视的创作带来了巨大发展, 扩充了影视的类型, 如“魔幻电影”、“VR电影”等, 但却使消费者易沉浸在特效、新技术

所构建的视觉景观中难以自拔, 为了满足自己的心流体验, 他们更希望消费新技术所创作的视觉产品。而技术的鼓吹, 易使老师和学生们患上技术狂热症, 迷失于影视创作的浅层, 试图用浅层的技术去取代更深层次艺术。在这三者的“交互涵化”下, 技术的认可度越来越高, 致使其他方面的培养受到弱化。

2 “大文科”视野下的人才培养思考

以当下学界所提出“大文科”的视野对上述问题进行思考, 发现培养不能仅仅只是围绕着技术和影视本身, 还需要尽进行多学科结合培养。所谓的“大文科”视野就是要打破专业上的界限, 将影视与文学、心理学、哲学、美学、社会学等多种学科进行“连接”。

2.1 思路转变: “跨界”培养

影视作为一种综合的艺术表现形式, 具有强包容性, 可以与多学科进行结合, 这就使跨界培养成为了可能。那么, 跨界培养的优势是什么? 其优势是通过对其他学科的跨界培养, 能够产生深厚的知识底蕴并提升创人人人才的创造力和想象力, 以此扩展其创作思路, 这种“大文科”视野下的跨界培养应是未来的发展趋势。

卡维尔认为, “读”电影与读哲学一样, 都是在进行哲学思考, 都是对世界展开批判性的反省, 就算电影所展现的是大众文化, 也同样具有文学价值和哲学内涵。由此来看, 电影不仅仅是某种供人娱乐的工具, 它作为一种媒介, 所传递的信息和思想具备帮助人们认识、探索和批判世界的功能, 而这种功能恰似与哲学思维相契合。那么从某种程度上来看, 培养创作者的哲学思维, 就会使创作者的作品变得更有想象力, 这种想象力体现在作品的创造性和价值表达上, 创造性可以使我们能从不同的视角去观察世界, 而价值的表达则使作品拥有更本质的内涵。

2.2 理念转变: 由“专”到“博”

随着融媒体时代的到来, 多元融合发展趋势势不可挡, 庞大的网络用户群体、各类视频

网站的兴起、新媒体带来的较传统更强的传播力等都在散发着“香气”, 吸引着影视行业介入其中, 新路径给影视行业的发展带来了新可能, 比如说诞生了诸如网络微电影、网络大电影、桌面电影等新的形式。融媒体时代最大的特色就是“融合”, 影视与新媒体进行结合, 可以使作品的传播效果更强、营销渠道更广、产业链更长。因此, 各院系的培养应借鉴“互联网+”、“新媒体+”、“直播+”等多元融合理念, 去思考如何培养“影视+”人才。而

各个学科领域也应该在培养体系建设中有意识兼顾并倡导学生积极学习与研究。剧作家曹禺说：“一个人的艺术需要广，除了读书，对各种艺术的能力要多方培养，要从多方面吸取营养，兴趣偏狭是不利于艺术创造的。”墨守成规的培养不符合时代和行业本身发展的要求，培养“影视+”人才就要改变传统的单一的培养理念，由“专”到“博”，走多元培养的路径。

3 “大文科”视野下的影视创作人才培养策略

3.1 增强课程体系的兼容性

夸美纽斯说：“人文科学和科学的教学从来不被看做是百科全书式的整体的组成部分，而是零零碎碎对待的。这就是为什么在学生的眼里它们看来好像一堆木材或一堆柴草，很难看出它们之间的确切的结合和结合的环节。因此就发生了这种情况：一些人领悟了一件事，另一些人领悟了另一件事，而没有人受到真正彻底的和广博的教育。”

当下各院校的教学大都存在着兼容性较差的问题，对于影视创作人才的培养分工过“细”，知识体系不“跨界”，交叉学科思考能力不足，往往形成学生要么“死扣”理论，要么“不动脑动手”的两极分化。以“大文科”的视野看，从理念上应根本考虑两个问题：是否为学生备好了体系化的课程，所谓的专业能力培养是否过于片面？基于此，本文提出关于增强课程兼容性以及培养学生胜任力的培养策略。

①增强课程内外的横向兼容性。影视创作人才培养不应该局限于核心培养指标的专业课程，而应该横向兼容，拓宽学生的学科视野和知识维度。对内要培养熟练影视创作完整流程的多面手，对流程中的每一个环节都要做到一定程度上的掌握，不能导演只会导戏，编剧只会写剧，要脱离固有的职业定位，纵向拓展自己的专业能力；对外要开放跨学科的课程。如美术向的人物素描，可以提升导演的分镜绘画能力；社会向的社会心理学，可以加深作品与社会之间的关联等。以影视创作核心课程为主菜，辅以跨界课程的配菜进行烹调，才能做到“营养”均衡，科学培育。

②增强课程的纵向兼容性。在“重构电影史”的研究氛围下，要对中国传统儒释道文化、主要的艺术流派和美学思想等展开深入学习。从张石川的《孤儿救祖记》到蔡楚生的《渔光曲》，从谢晋的《芙蓉镇》再到吴天明的《百鸟朝凤》，无一不体现出了中国传统美学——“自然”，而随着社会的现代化进程的加剧，中国电影在逐渐失去这种“自然”美。增强课程的纵向兼容性，使传统美学思想重回视野中，不仅是对艺术的传承，也是对创作的再审视。

3.2 注重培养学生的胜任力

“胜任力”是戴维·麦克里兰提出的一个概念，是指能将某一工作(中表现优异者与表现平平者区分开来的个人的潜在、深层次特征，它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能等——任何能被可靠测量或计数的，并且能显著区分优秀与一般绩效的个体特征。导演、编剧是否具有胜任力，成为了影响作品成败的关键因素。

①形象塑造力。在影视创作中，角色形象的成功塑造不仅能使演员更贴近剧中角色形象，还能使观众与角色之间产生共鸣，将观众带入到剧情当中。因此，导演要学会掌握运用光影、构图、景别、色彩等技法对人物形象进行塑造的能力，编剧也要学会使用文字语言如台词、旁白、解说词去进行形象塑造。

②文本的解读能力。影视作品常常是由小说、剧作等文学作品的改编而来，无论是忠实性的改编还是非忠实性的改编首先都是要对文本进行解读。正确合理的解读会凸显作品的艺术价值，而解读能力过浅就会产生理解上的偏差，从而导致对文本的误解，使作品走样。因此，解读能力的提升对作品的创作极为重要。

③组织能力导演作为影视创作的组织者，需要拥有熟练地组织能力，从选本到组建团队再到拍摄制作，如果没有一定的组织能力，影视的制作就不可能顺利完成。

④沟通能力创作人才要提升沟通能力。导演与编剧就文本的沟通；导演与演员、化妆师就角色表达上的沟通；导演与摄影师、灯光师就镜头视觉表现上的沟通；导演与制片人就资金上沟通等等，沟通可以使影视的创作更加顺畅，作品更有质量。

4 结语

习近平总书记在文艺座谈会上的讲话中提出：“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。推动文艺繁荣发展，最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。但在文艺创作方面，也存在着有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象，存在着抄袭模仿、千篇一律的问题，存在着机械化生产、快餐式消费的问题。”

以“大文科”的视野对上述问题进行思考，影视创作人才的培养需要打开“门窗”，吸收“新鲜空气”，与文学、哲学、社会学、心理学等学科的“跨界”结合培养应是当下的培养新思路。“跨界”，由“专”到“博”，打破学科间的壁垒，以学生多方面能力培养为核心，才能培养出真正的创作型人才。

参考文献：

- [1] 峻冰. 中国高等影视教育的现状及未来[J]. 电影文学, 2006(12).
- [2] 王铭玉. 高校“新文科”建设: 概念与行动[J]. 中国社会科学报, 2009(4).
- [3] 周星. 中国高校影视教育状况调研分析[J]. 大连大学学报, 2006(1).
- [4] 刘如文. 新时期我国影视人才培养的着力点的思考[J]. 甘肃社会科学, 2007(2).
- [5] 张瑞. 影视艺术专业产学研合作培养的改革措施研究[J]. 大众文艺, 2017(5).

作者简介：

姜滨(1975.08-), 女, 汉族, 博士, 副教授, 研究方向: 影视艺术, 影视技术。

许原彬(1994.1-), 男, 江西师范大学新闻与传播学院研究生。