

基于应用型人才培养的《纪录片创作》 课程建设与实践

聂 婷

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】2014年,教育部明确提出普通本科高校向应用型转变的改革方向。2015年10月,由教育部、国家发展改革委、财政部联合发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,近年来,国家政府更是重视应用型本科的改革和发展。在这一背景下,深化人才培养方案和课程体系改革势在必行。应用型培养目标的达成教学改革是关键,而课程又是教学改革的重中之重。本文将结合笔者所讲授的《纪录片创作》课程,从课程培养目标与课程建设思路的转变、课程实施方案与实施中存在的问题以及今后的建设设想三个方面探讨本课程的应用型课程建设与实践,以期对未来本课程的应用型建设提供思路与经验总结。

【关键词】应用型;课程建设;课程目标;实践项目

注:本论文为西安培华学院第二批校级应用型示范课《纪录片创作》的结项成果之一。

2014年,教育部明确提出普通本科高校向应用型转变的改革方向。2015年10月,由教育部、国家发展改革委、财政部联合发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,在意见中明确提出:推动转型发展高校把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,转到产教融合校企合作上来,转到培养应用型技术技能型人才上来,转到增强学生就业创业能力上来,全面提高学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力。近年来,国家政府更是重视应用型本科的改革和发展。在这一背景下,深化人才培养方案和课程体系改革势在必行。应用型培养目标的达成教学改革是关键,而课程又是教学改革的重中之重。本文将结合笔者所讲授的《纪录片创作》课程近几年的教学改革实践谈一谈本课程的应用型课程建设与实践。

1 课程培养目标与课程建设思路的转变

《纪录片创作》是我校戏剧影视文学专业的一门专业必修课。本课程的开课目的是通过让学生赏析世界纪录片大师经典作品的同时,从专业角度认识纪录片的经典作品,在对纪录片基本理论及主要流派熟悉的基础上,使学生树立正确的纪录片创作观念,从而能进行纪录片创作,最终达到熟悉纪录片创作流程,熟练掌握纪录片从选题策划到拍摄再到后期剪辑等一系列技能。本课程在应用型改革建设之前,对课程培养目标定位较为笼统,也没有对标行业需求。近几年,随着应用型课程改革的实行,根据应用技术型人才培养目标和本专业纪录片技术领域职业岗位(群)的任职要求,首先确定本课程的开设对学生纪录片策划、拍摄、后期制作能力和团队合作精神的培养起主要支撑作用。在此基础上对本课程的培养目标细化,从本课程对应的职业岗位要求确定本课程的具体培养目标,主要有:1、培养学生鉴赏、评价纪录片的能力;2、培养学生策划纪录片选题、组织拍摄、剪辑纪录片的能力;3、培养学生的蒙太奇思维能力;4、培养学生认识问题、发现问题、解决问题的能力;5、培养学生搜集、整理、理解、概括文献资料的能力;6、培养学生的创新能力、管理能力和团队合作能力。从培养目标的前后变化来看,更符合应用型课程的要求。

就课程设计来说,本课程的教学改革打破之前纪录片教学

的章节模式,以能力培养为本位,以项目整合教学内容,结合本课程的培养目标,以纪录片鉴赏和纪录片制作的相关理论教学和实践为两翼,细化纪录片拍摄制作过程,将其设置为不同的项目项目。

2 课程实施方案与实施中存在的问题

2.1 课程实施方案设计的改变与调整

在进行课程设计和项目方案设置时,按照教学工作过程化,教学内容工作化的要求,以项目为载体将课程内容分为纪录片概要、纪录片前期创作、纪录片后期制作、纪录片作品汇报四大板块,分别对应之前设计的教学目标的培养。实践内容与项目内容结合在一起,制定具体的项目方案。课程实施主要以项目为载体,经过了三次调整。最初设计时主要由纪录片推荐、纪录片制作相关文案撰写、纪录片制作总结、纪录片成片、纪录片成片汇报五个项目组成。纪录片推荐项目的设置目的主要是让学生从纪录片专业的角度来进行纪录片赏析,让学生在欣赏纪录片的同时也能学到专业知识,同时推荐也为后期纪录片拍摄做好准备。纪录片制作相关文案撰写、纪录片制作总结两个项目都是围绕纪录片成片拍摄展开的文字工作,这两次实践一次在拍摄前,一次在拍摄后,拍摄前学生从自己选择的职位角度,进行纪录片的构思,将所学的纪录片理论运用到实践中,在未拍摄、制作前对自己的纪录片有一个预设,通过老师的指导发现问题,以使拍摄能顺利进行。拍摄后主要是对自己这次实践的总结,同样从自己承担的职位出发,对此次实践中做的比较好的和存在的问题等进行分析总结,以便今后改进。纪录片成片以目前市场中热门的纪录片题材为内容,结合策划案进行拍摄,以小组为单位,每个人承担不同的职务,分工合作,共同完成。纪录片成片拍摄由组长负责,教师在整个过程中主要起组织、引导、启发、点评、分析的作用。纪录片汇报,主要是对最后拍成的纪录片成片安排课时进行专门的课堂赏析和评价,总结拍摄的经验。这一环节的设计主要是让学生能够互相学习,取长补短。

经过一学期的实践效果并不理想,一方面本校学生的实际一动手能力强,专业理论基础弱,另一方面实践项目过多,且

文字撰写的内容较多,而本专业的学生普遍不喜欢动手写东西,交上来的相关文稿质量普遍不高,因此在第二轮应用型课程设计中我对实践项目进行了调整,从纪录片培养的技能出发,保留之前的纪录片推荐、纪录片成片汇报两个项目,将过程中片中对理论的项目变为实践技能的项目,设计了美食类微纪录片拍摄和社会人文类短纪录片拍摄两个项目。经过第二轮实践发现设计的初衷是好的,但囿于一学期的时间限制和学生能力等因素,两个纪录片的拍摄对学生来说任务量有点大,拍摄下来第一个纪录片整体质量还不错,但到第二个纪录片整体质量下降。因此在第三次进行项目设计时,又恢复到一个纪录片拍摄,保留纪录片推荐、纪录片成片汇报,增加了纪录片策划案撰写。策划案的撰写以小组为单位进行,设计这一环节的目的是在未拍摄、制作前让学生对拍摄的纪录片有一个预设,同时通过老师的指导发现问题,以使拍摄能顺利进行。纪录片成片与以往不同的是对拍摄的内容进行了方向规定,一方面是结合建党一百周年开展的实际项目进行选题设定,另一方面,以市场上需求量较大的三类纪录片——美食纪录片、人文历史纪录片、人物纪录片为主让学生进行选题策划和拍摄,这样一来,更向市场、产业、社会需求看齐。

本课程设计的项目中,纪录片推荐、纪录片汇报着重考察学生纪录片鉴赏能力。细化的纪录片拍摄制作流程相关项目主要考察学生纪录片制作能力。设计三大类纪录片拍摄,主要目的是在反复训练中提高学生纪录片鉴赏、拍摄制作等相关能力。整个过程中,强调学生学习的主动性和兴趣的培养,以学生为主体,老师主要起组织、引导、启发、点评、分析的作用。三类纪录片在训练时重点有所不同,美食类纪录片主要训练学生挖掘选题、拍摄及后期剪辑纪录片的能力。人文历史纪录片主要训练学生搜集、整理、理解、概括文献资料的能力以及前期采访的能力。人物类纪录片主要训练学生认识问题、发现问题及解决问题的能力,策划选题、现场采访、拍摄的能力。

2.2 目前存在的问题

首先是课程与真实项目的对接还有待加强,产生不了经济效益,社会效益也有待加强。目前的纪录片选题虽然可以结合市场需求进行选题,比如美食纪录片,但基本是学生主动去找的,且是免费拍摄,需求方没有主动的意向,且难产生经济效益,社会效益也比较弱。其次学生的实践动手能力还有待加强,纪录片质量有待提高,与行业的要求标准还有距离。从完成情况来看,学生思维活跃,选题独特,有拍摄价值,但在执行过程中,囿于时间和其他因素,往往达不到预期效果,尤其是拍摄能力普遍不强。

3 今后的建设设想

首先结合市场进行分析,借助校企合作,引进真实项目。目前的项目主要是由老师、学生自行设计的题目,真实项目虽有但含金量不高,与业界联系不紧密。下一步将借助校企合作,引进真实的纪录片项目,由校内老师和行业内导师共同指导学生实践,将业界采纳和评价的情况引入到成绩项目中。在条件成熟的情况下,成立本校的纪录片工作室,由老师带领学生独立承接项目,让学生在行业实践中提高自己策划、制作纪录片的能力。同时了解行业发展现状,实现和行业的无缝对接,为将来就业打下基础,同时力争使学生的作品能取得经济效益和社会效益的双丰收。具体措施:首先可以以项目为桥梁,制定校企合作方案,让老师、学生参与到项目中。在项目中锻炼老师、学生的实践能力。在可能的情况下,由本校老师承接项目,带领学生拍摄纪录片。另外在可能的情况下将纪录片大赛等引入到教学中,设置为项目考核内容,鼓励学生全员参与。

其次在教学中,从大一开始强调学生专业基本功的训练,尤其是拍摄能力和后期制作能力,在实施过程中,根据每个人的特长进行分工,严格把控拍摄进度,及时进行拍摄总结。具体的改进措施:改变理论教学的授课模式,除了校内老师讲解外,可以邀请行业内专业来学校进行讲座、授课。同时可以寻找好的纪录片线上课程,作为教学的辅助。

应用型本科的号角已经吹响,课程改革正在进行中,且任重道远,在课程改革中如何为学生提供真学、真练的实践环境和项目,让学生通过“真学、真做”达到企业的需求标准是今后建设的难点,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

参考文献:

- [1] 范国敏,王彩红,蒋蓉.对应用型本科院校一流专业课程建设的思考[J].科学咨询(科技·管理),2021(06):28-29.
- [2] 李壮成,黄明东,张栋.新建本科院校应用型课程建设现状调查研究[J].四川轻化工大学学报(社会科学版),2021,36(02):13-24.
- [3] 王菲.民办本科高校项目化教学研究[J].决策探索(下),2021(03):80-81.
- [4] 周桢翔,周毅.影视文化中的纪录片创作课程教学改革与创新研究[J].文化创新比较研究,2021,5(06):110-113.
- [5] 郑宇.普通高校纪录片创作课程教学改革与创新研究[J].艺术教育,2020(07):124-127.
- [6] 彭涛,陆焯.基于CDIO模式的《纪录片制作》课程教学改革研究[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2020(01):89-96.