

高职院校影视剪辑课程加强创意思维训练的教学方法改革探究

石红云

(青岛求实职业技术学院 山东 青岛 266108)

摘要:随着我国影视行业的不断发展,对于拥有综合专业技能素养的剪辑人才有了更大的需求。但从实际市场调研中明显发现,很多影视相关专业毕业生在实际剪辑工作过程中,影视剪辑技巧运用上还存在较多问题。高职院校主要以培养职业型人才为主要目标,在制定人才培养方案的过程中应兼顾理论和实践教学,引导学生可以主动围绕影视剪辑展开研究。高职影视剪辑课程是一门艺术类课程,在实际开展本课程教学的过程中应该注重学生技能与艺术修养,创意思维等多方面的训练提升。而为了达到这一目的,教师在实际教学过程中必须要不断反思,强化实际教学体系,从而达到更高理想的教学成效。

关键词:高职教育;影视剪辑课程;课程教学改革;创意思维训练;教学改革

Research on the teaching method reform of strengthening creative thinking training in film and television editing course in higher vocational colleges

Shihongyun

(Qingdao Qiushi Vocational and Technical College 266,108, Qingdao, Shandong)

Abstract: With the continuous development of China's film and television industry, there is a greater demand for editing talents with comprehensive professional skills. However, it is obvious from the actual market research that many graduates of film and television related majors have many problems in the application of film and television editing skills in the actual editing process. The main goal of higher vocational colleges is to cultivate professional talents. In the process of formulating talent training programs, both theoretical and practical teaching should be taken into account, and students should be guided to actively carry out research around film and television editing. The film and television editing course in higher vocational colleges is an art course. In the actual teaching process of this course, we should pay attention to the training and improvement of students' skills, artistic cultivation, creative thinking and other aspects. In order to achieve this goal, teachers must constantly reflect on the actual teaching process, strengthen the actual teaching system, so as to achieve higher ideal teaching results.

Key words: higher vocational education; Video editing course; Curriculum teaching reform; Creative thinking training; reform in education

引言

影视剪辑课程是高职院校影视相关专业的核心课程之一,对于一部比较成功的影视作品而言,其从剧本到成片,离不开剪辑过程中的艺术再造,这也充分说明了剪辑的重要性。而业内对于剪辑这一职业也越来越重视,甚至于在进行影视作品创作的过程中,有的导演会将作品全权交给自己信任的剪辑师,让其可以更充分地发挥自身才能。文中主要对高职院校中《影视剪辑》课程在实际教学过程中应该持有的教学理念以及相关的教学设计进行了分析,期望通过对本课程的教学改革来帮助学生可以掌握相关理论知识,并在实际操作中逐渐形成属于自己的思考能力,能够在实际进行作品剪辑的过程中融入自己的创意思维,而不是仅仅成为一个模仿者。

一、加强高职剪辑相关专业学生创意思维训练的重要原因

从近些年的市场反馈以及实际的教学情况可以很明显的发现,当前高职院校对于影视剪辑相关专业学生的培养成效是有较大提升空间的。下述为主要的几个可能会影响到影视剪辑课程实际教学的质量的因素。

(一) 学生的剪辑艺术修养明显不足

高职学生在完成影视作品或者视频片段剪辑的过程中,除了要掌握相应的技术之外,还必须要能够对所呈现作品本身有比较深入的了解,要能够对这些作品中涉及到的重要人物或者一些重要的理论有详尽的了解,只有如此才能够对其有更合理的剪辑操作^[1]。但当前多数高职学生在艺术修养方面存在严重不足,对于影视作品的思想内涵本身就不清楚,自然也就无法创作出更具思想性以及艺术性的作品。

(二) 高职影视剪辑课程的教学比较枯燥

在传统影视剪辑课程教学模式中,教师更加重视的是对影视

剪辑理论的解读,会不断地为学生安排相关的理论课程,持续为学生深入分析讲解这些理论。再者教师在实际进行课程安排时,一般是将理论教学与学生的实践教学分为两个部分,先对学生进行理论知识的讲解,再引导学生进入实践操作这一环节。但多数高职学生因为年龄以及心理因素的影响,对于动手操作这一环节更加急迫,因此在学习理论的过程中可能会比较敷衍。或者还有的学生因为理论课程过于枯燥,再加上自己也觉得理论课程不重要,对理论是多有疏忽的,在实际理论学习的过程中也往往注意力不够集中,要么在课堂上睡觉,要么干其他的事情,这对于最终教学以及学生自身学习自然也是极为不利的。

(三) 高职学生对于自我要求不高

多数高职学生在学习影视剪辑的最初阶段,是抱有比较强烈的好奇心的,会非常想要知道视频片段是怎样在相应软件中一点点被裁剪出来,是怎样加字幕,配音乐以及音效的。因此,这一阶段学生的学习兴趣往往比较浓厚,尤其热衷于动手操作。但在学生初步掌握这些技巧之后,学生可能会自我满足,对自身不再有更高的要求^[2]。高职院校学生在校学习期间可能也会参与一些视频剪辑的实践项目,但多数项目负责人对于在校学生这样的初学者是抱有一种更加宽容的态度的,尤其是对于其实际能力没有太大期望,学生在这种境况下可能还会产生“自己剪辑能力不错”的想法,对自己的不足之处视而不见,这种虚幻的自我满足会严重制约学生的发展,造成其成长很可能止步于此。

二、进行高职影视剪辑课程教学方法改革的方向

当前高职学生影视剪辑课程的教学环节还存在着较多的问题,严重制约了学生创意思维的发展。因此在实际开展教学活动的过程中,教师还需要不断地进行反思,思考如何去激发学生对于理

论学习的积极性,如何引导学生养成善于思考的良好学习习惯,如何在实际的剪辑实践教学中培养学生的创意思维,只有不断地去优化相关教学设计,学生的职业能力以及职业素养才能够获得进一步提升。

(一) 提升理论教学的趣味性

针对高职学生对于影视剪辑课程理论教学不感兴趣的问题,教师在实际开展教学工作的过程中,应该积极思考如何提升相关理论教学的趣味性。传统教学中,教师可能会因为担心学生自己无法很好地完成学习任务,在实际教学课堂上会一定程度地抑制学生的兴趣点,将学生放在一个比较制式的学习框架中,这对于学生的学习积极性是有一定的打击的。因此,在后续的影视剪辑理论课程教学中,教师完全可以给学生本身更多的学习自主性,而不是一味地克制学生的好奇心,要将更多的表现机会提供给给学生^[3]。譬如说,针对即将要讲解的理论知识,给学生提出一定的思考问题,要求学生自己进行课前预习,在课堂讲解过程中由学生分别发表自己的看法,展示自己的学习成果。真正将理论知识的学习主动权交给学生,促进学生的自发性学习,在增强课程教学趣味性以及创意性的同时还能够帮助学生拥有更强的自主学习能力,从根本上提升学生的学习质量与效率。

(二) 将艺术创作与技术学习进行紧密结合

所谓的剪辑技术,其实是提高影视作品可观赏性,提升艺术效果的一种手段。意识到这一点,对于学生剪辑技术的增强以及学生创意思维的发展是非常重要的。教师在实际开展影视剪辑课程教学的过程中,必须要不断地启发学生去思考自己为什么要进行这一步的剪辑操作,是想要达到怎样的成效,这些剪辑效果又会展现出怎样的艺术效果。要帮助学生能够将自己的剪辑技术真正融入到对视频艺术的创作中去,也不断帮助学生可以学会反思,提升学生的作品创造性,也增强学生的创意思维。课上,教师应不断启发学生的思维,结合一个作品,或者影视剪辑技巧展开讨论,帮助学生形成个性化的见解。

三、借助于技艺互渗互补教学法强化学生创意思维

所谓的技艺互渗互补教学法,指的是教师在实际开展剪辑课程教学的过程中,要对所有的教学内容进行重新编排组合,要积极转变自身的教学观念,改变教师与学生在整个课堂中的身份,提升学生对于课堂的参与度,从而帮助整个教学课堂可以变得更加轻松有趣,真正达到培养学生创意思维意识的目的。

(一) 技艺互渗互补教学法的内涵

技艺互渗互补教学法其实是一种组合式教学方法,在实际教学过程中,教师可以将电影剪辑史上一些重要的,有代表性的人物以及他们对于剪辑的贡献,提出的重要理论等也引入到课堂中,作为学生艺术修养提升沉淀的重要资源,与此同时,还需要将学生剪辑软件的学习作为学生技能提升的重点,将学生对于剪辑手法的思考与发散性思维作为提升学生创意思维的重要措施,通过这些内容以及教学模块的融合来帮助学生的能力,素养以及思维等都能够不断获得提升。

(二) 技艺互渗互补教学法的创新点

将技艺互渗互补教学法应用在高职学生影视剪辑课程的实践教学,可以将学生艺术修养提升,技术完成以及学生创意思维强化融为一体,对传统教学中理论与实践脱节的问题有着极大的改善作用,还能够从学生的艺术修养培养入手来帮助训练学生的创意思维,对改善教学是有着极大益处的。

再者,在落实教学改革的过程中,教师对于每一个教学模块都可以按照技艺互渗互补的教学模式,训练学生掌握相关理论知识,指导学生提升自我技术手段,并帮助不断激发学生的创意思维。而具体的呈现模式可能是一定的学习任务或者实践项目等,通过不断循环教学去刺激学生从正向,反向不同角度进行思考,激发学生的无限创意。

技艺互渗互补教学法的主体是学生,学生是否具备良好的自主学习意识,在这一过程中是极为重要的^[4]。教师要引导培养学生独立思考,以及善于思考的好习惯。学生在实际的自主学习过程中不断地搜集需要的材料,对影视剪辑的一些发展历史,其相关理论知识的沉淀过程等有更深入的了解,也对自己的错误理解以及一些失误的操作不断进行反思,在最终完成相关学习任务时纠正自己对于一些知识技艺的认知偏差,就能对其有更深刻的印象,这对学生的技艺的激发也是有着极大益处的。教师要注意的是,在实际教学中

应该积极安排不同的教育环境,教育资源等等来刺激学生产生更多创意,改变学生墨守成规的剪辑思维,要能够经常性地组织学生开展头脑风暴,这对于学生创意思维的进一步强化是有着非常大帮助的。

四、进行技艺互渗互补教学法下的教学模块设计

无论是来自于用人单位的真实反馈,还是从实际的教学落实情况来看,都明显地看出高职影视剪辑相关专业的学生在实际操作中,其剪辑技术是完全达到相关标准的。尤其是在模仿能力方面非常强劲,但要促使学生自己对影视片段进行进一步的探索,加入自己的创意进行一些更出彩的剪辑却是比较难的。这充分说明了高职学生对于剪辑的创意思维是比较缺乏的。

教师在设计教学模块的过程中,应该对教学内容进行重组,并以每一个基础的知识点作为核心来对其进行理论与技术的进一步拓展,并通过二者的结合来开展学生的实际知识学习。根据学生的实际需求,影视剪辑课程的教学内容应该包含剪辑发展史,剪辑发展过程中的一些重要人物,重要思想以及在实际进行剪辑过程中应该遵循的一些原则,使用的技巧等。可以选择一定的教学案例,这些案例要涵盖不同类型的影视作品,如电影,电视,纪录片,宣传片等。而为了进一步帮助提升学生的艺术修养以及创新思维,在分配教学课时是要以学生的艺术修养熏陶以及学生的自主学习为主^[5]。要不断地将学生艺术修养以及技术操作,创意思维发展等相关元素融入到实际的教学内容中去,发挥这三者的互渗互补作用,学生的成长才会更快。

五、技艺互渗互补教学法的实际落实

教师在开展教学活动的过程中,除了要重视学生的剪辑软件教学之外,还应该积极拓展学生的创意思维,可以从一些经典案例的学习中去提炼与之相关的理论知识,并使用这些理论去指导学生的学习实践,帮助学生在实践中不断地去探索创意。在实际落实相关教学方法的过程中,可以设计以下的教学阶段:

学生的自主学习阶段,这一阶段,教师可以布置给学生一些课前学习任务,并根据学生的学习能力水准,给出一定的问题作为学习提示。学生的学成果分享阶段,这一阶段教师要利用学生的表现欲鼓励学生展示自己的学习成果,并组织学生进行集体探讨,来进行学习成果的分享,进一步引导学生思考。引导学生完善学习阶段,这一阶段教师主要对学生学习中遇到的一些问题进行解答,对整个的知识体系进行梳理,帮助学生答疑解惑,强调学习重点,引导学生进一步完善相关知识学习。检验学生学习成果阶段,所谓的检验学习阶段也就是学生进行实践训练的阶段,是整个课程学习的重点。教师根据教学内容布置给学生一定的任务,学生要使用自己掌握的知识与技巧完成这些任务,验证已经掌握的理论知识,并在这一过程中通过实际的体会去纠正自己的认知偏差,自我解答之前学习过程中的一些疑惑,并掌握相应的技能操作。学生思维发散阶段,这一阶段主要是对学生的创意思维进行训练,在学生完成某一个单元的学习之后,教师可以展示一定的视频案例,提出问题引导学生思考,激发学生创意。也可以给学生布置新的开放式学习任务,引导学生更大胆地进行创新,不断强化学生的创新思维以及创新能力。

结束语

高职院校影视剪辑教学中要强化学生的创意思维,还必须要重视教学方法实施改革,诸如在实践阶段可以借助于技艺互渗互补教学法来帮助达成这一教学目标。总体来看,教师需要重视改善理论知识教学的枯燥性,并以学生为中心,构建更科学,更体现学生自主性的学习模式,促进学生知识储备进一步增强,技能水准显著进步,从而帮助学生的创意思维得到最大化的提升。

参考文献:

- [1] 姚娜.大数据时代高职影视后期编辑课程教学改革探析[J].中国新通信,2022,24(14):3.
- [2] 邵伟,任文静.高职“正常人体结构”课程教学改革探究[J].现代教育论坛,2022,5(3):87-89.
- [3] 余飞.影视表演中形体训练课程教学改革创新探究的重点分析[J].健与美,2022(4):3.
- [4] 张健琳.影视后期制作类课程融入课堂美育的教学方法探究[J].新闻研究导刊,2022,13(16):3.
- [5] 吴文兵.五年一贯制高职课程教学改革探究——以《单片机原理及应用》课程为例[J].现代农村科技,2022(5):2.