

高校纪录片教育现状及发展对策

周营 肖言奇

(吉林艺术学院 吉林长春 130021)

摘要: 纪录片教育作为培养影视创作人才的重要渠道,也是推动纪录片产业发展不可缺少的力量。当前,纪录片教育工作仍然存在着课程体系不完善、理论脱离实际、育人力度不足的现实问题。对此,探索创新改革路径,提出健全课程体系、改进实践活动方法、搭建产学研教育平台等策略,以期为纪录片教育工作者提供参考。

关键词: 纪录片教育;影像艺术;题材

引言

现阶段,媒体技术的快速发展,使纪录片通过艺术化和娱乐化的渲染,形成全新的展示形态,为纪录片行业的发展带来新的思路,同时也对纪录片人才培养工作提出新的要求。纪录片教育工作作为人才培养的重要阵地,需要面对产业发展的新需求,创新人才培养模式,使学生具有艺术创作力,完成对时代视觉影像的补充。但是目前,高校纪录片教育仍然存在着诸多的不足,限制纪录片人才的创新发展。对此,积极的探索纪录片教育创新对策,解决传统教育工作存在的不足,从而推动纪录片教育活动高质量的落实。

一、高校纪录片教学现状与问题

(一) 高校纪录片教学现状分析

纪录片作为一种特殊的艺术创作形式,主要利用写实的手法,对现实社会存在的问题进行披露,或者利用社会话题,传播正确的信息和内容,发挥影像艺术的深层次功能。当前,我国影视产业的快速发展,使纪录片的类型不断增多,纪录片进入发展的快速道。但是产业发展形态相对应的产业人才数量不足,是制约行业发展的核心问题。对此,我国建立电影专业,并落实纪录片教育活动,通过培养纪录片制作人才,保障我国能够创作出产业标杆类的精品,使其有着更为广泛的影响力。具体分析纪录片教育实施的情况,在全国600所高校中,纪录片相关专业和课程能够形成完善的体系。北京师范大学、清华大学、北京电影学院,重视纪录片学术体系的构建,并展开产业前沿理论的研究,成为纪录片教学中的突出代表。但是整体分析纪录片人才培养的情况,发现我国很多高校纪录片相关的专业和课程,没有结合人才需求,导致教学内容的实用性不足。纪录片教育起步较晚,缺少成功的经验作为参考,纪录片教学理论不健全,难以支撑各项教育活动的开展,人才输送和供给力度不足,导致纪录片行业仍然存在人才方面的限制,具有代表意义作品量过少,无法推动纪录片产业的快速发展。

(二) 高校纪录片教学存在的不足

首先,纪录片课程体系建设不完善。纪录片课程作为影视专业的核心课程,是艺术教育不可缺少的组成部分。而很多专

业没有重视纪录片教育的重要价值,将其纳入到艺术鉴赏课程体系中,导致纪录片课程内容不够完善,教学工作停留在浅尝辄止的层面,无法发挥其深层次的育人功能。例如,高校设置的相关课程主要包含电影美学、艺术史、文学经典导读等理论课程,以及纪录片制作、剪辑、后期制作、社会调研等实践课程。课程内容较为广泛,针对性不足,在教学实践中,理论与实践的分配不够合理,导致现有的课程体系难以支撑育人工作的高质量落实。其次,教学资源建设滞后。国内纪录片相关的教学素材,主要为行业内具有影响力的影片,或者通过翻译引入国际有名的纪录片著作。素材量较少,对前沿理论的分析不够深入,导致纪录片教学内容缺少实用性,难以服务于专业能力的发展。最后,理论脱离实际。当前,各大高校开展的纪录片教学活动,主要讲授理论知识为主,并将教学的目标定位在培养学生专业技能层面。学校没有打通与创作者的沟通渠道,导致学生缺少实践经验,自身的创作和制作能力难以快速提升,不能满足纪录片人才的需求。例如,高校开展的实践活动,大多数青年导演计划为主题,很多一线创作者不能进入到教学实践环节中,导致学校闭门造车,难以塑造优秀的纪录片创作人才,育人的效果达不到预期。

二、高校纪录片教育发展对策

(一) 建立健全的纪录片教育课程体系,突出纪录片教育核心地位

为进一步强化高校纪录片教育效果,打造更加理想的纪录片人才培养体系,必须要积极建立健全的纪录片教学课程体系,深入挖掘、整合优质纪录片教学资源,建立“学院+工作坊”课程教学体系。要求学生在大一阶段便接受基本理论与实践训练,大二阶段进入工作坊,跟随行业大师进行实践学习。注重课堂理论与创作实践有机结合,打通纪录片专业课、影视基础课以及人文社科素养课程等教育体系之前的壁垒,整合各课程体系优质资源,完善教学大纲与人才培养模式。通过设置综合性、优质的课程体系,强化纪录片教育效果,为纪录片教育工作优化和高质量开展提供重要支持。另外,还应重视在纪录片课程体系中融入人文历史、风土人情、城市文化、传统文化,打好理论基石,增强学生知识储备,提升综合能力与素养。

（二）积极改进纪录片教育方式与实践形式，强化纪录片教育效果

高校纪录片教育更重视个人技术、创意、视角的培养，很少会牵涉到演员等人为主观因素，在创作起来，具有极强的可控性特征。在传统的纪录片教学过程中，通常是以学生自主设计、教师及时跟进指导的教学方法为主，此种教学方式虽然在一定程度上凸显了学生课堂主体地位，给予学生足够的自主权和选择权，但往往会出现选题难以操控、学生敷衍了事等情况，严重影响纪录片教育质量和效果。为有效解决这一问题，必须要重视转变纪录片教育方式，坚持理论与实践结合，强化实践教学环节，借助多样化教学手段，增强纪录片教育效果，引导学生创作出更好的纪录片作品。一方面，设定明确的教学目标，要求学生以小组合作学习方式，分工协作负责深入挖掘拍摄资源、撰写脚本、整合素材等等，小组配合拍摄一部以地方人文为主题的纪录片。要求将纪录片时长控制在10~20分钟左右，要从策划到文案都有理有据。然后，采用教师主导、学生参与讨论互动的教学模式，注重理论联系实际，借助集体小组选题讨论、课堂学生踊跃参与的教学方法，鼓励每位学生都积极参与纪录片作品前期策划当中，为其他小组学生提供不同拍摄思路。并在多样化思维碰撞下生成不一样的观点，为学生构建畅所欲言、自由表达、自由发挥的纪录片课堂。比如，由师生共同完成人类纪录片《苏轼葬郑之谜》纪录片，由小组提供拍摄创意，全班共同参与讨论，教师给予文字资料、视频资料、相关学术文章，组织全班学生围绕拍摄草案进行深入研讨，阐述个人观点和想法。并有教师提出学习问题，引发学生深入思考，如“苏轼作为一名大文豪广为人知，其影视作品是多方位表现，应选择以怎样的视角才能够充分激发观众兴趣？”经过全班学生的思想辩论、观点交流后，最终确定将苏轼死后故事作为源起，围绕苏轼葬在中原中的主要原因。另一方面，采取实践教学活

动，强化纪录片教育效果，深化学生对课堂所学知识的理论践行、认知和长过。在具体实施阶段，可选择按照学生个性特点、认知水平、能力差异等个体差异情况，将班级学生分为5~8个学习小组，要求开展小组纪录片创作实践活动。在小组创作实践活动中，教师要及时跟进指导，帮助创作小组解决困惑，及时解答问题和疑惑，既重视结果又强化过程指导。比如，学生在拍摄纪录片时，可以将课堂教学转到实际拍摄现场，建议学生采用跟拍方式，跟随主人公的一天行程变化、工作安排进行亲身体验，深化自身情感体验与感受，使之能够站在主人公的角度阐述故事和编写草案，大大提升了纪录片内容的共情能力。

（三）坚持产学研结合搭建纪录片教育平台，强化跨界人才培养效果

为进一步强化高校纪录片教育效果，必须要注重整合成熟的社会资源，加强与电视台、影视制作机构团队之间的深度协

作，利用校企合作办学、产学研深度融合模式，为纪录片人才培养与实践教学活动，开展提供重要平台，进一步强化多样化、专业化跨界人才培养效果。首先，以项目制形势引进电视台和影视制作机构团队，共同搭建纪录片专业实习基地，组建兼职导师团队，为学生专业实习实训提供经验分享、技能指导和项目设计，强化人才培养效果。其次，将纪录片人才培养纳入产学研一体化教学模式当中，邀请实战导师为学生分享实践经验，导入纪录片产业前沿需求，让学生提前了解纪录片相关岗位发展形势和要求，形成明确的发展方向，为学生提供多样化就业机会。此外，搭建纪录片创意工作坊，要求步入大二阶段的学生需进入创作工作坊，跟随专业教师进行深度实践学习。通过工作坊了解不同类型纪录片的拍摄流程、创作理念和思想，给予学生更多想象与自我发挥的空间，引领学生真正成为纪录片领域所需要的跨界专业人才。

结语

总而言之，纪录片有着传播社会价值的功能，能够提升人们的认知能力、艺术素养、审美能力，是影像艺术不可缺少的题材类型。当前，在我国纪录片和产业快速发展的背景下，纪录片人才的匮乏，反映出纪录片教育工作仍然存在着诸多的不足。对此，结合纪录片人才的现实需求，建立完善的纪录片教育课程体系，凸显纪录片教育的价值和核心地位。并积极改进教育方法，搭建全新的教育平台，实现传统课堂的延伸和拓展，使人才参与到实践活动中，能够通过纪录片的创作，提升其艺术塑造力，实现专业人才综合技能和素养的全面发展，从而为纪录片产业的建设提供人才上的支撑。

参考文献：

- [1]李国瑞,黄靖茹. 面向乡村振兴的农村公共艺术建设策略初探[A]. 香港新世纪文化出版社.2023 年第三届创新人才培养与可持续发展国际学术会议论文集[C].香港新世纪文化出版社:香港新世纪文化出版社有限公司,2023:472-473.
 - [2]程玲. 教育题材纪录片的创新表达方式探析——以电视纪录片《零零后》为例[J]. 记者摇篮,2020,(03):112-113.
 - [3]熊高. 达标播出 讲好中国故事——贺州学院举办新时代纪录片教育与创作研讨会综述[J]. 贺州学院学报,2019,35(01):69-72.
 - [4]刘称心. 新时代讲好中国故事纪录片教育的探索与实践——以贺州学院卓越新闻传播人才培养班为例[J]. 贺州学院学报,2019,35(01):104-106.
 - [5]李慧. 高校思政教育视域下新媒体影像作品的艺术化价值表达探析——以微纪录片为例[J]. 新西部,2018,(23):109-110.
- 作者简介：周莹（1983-），男，汉族，吉林长春人，博士，副教授，主要研究方向：电影理论，纪录片理论与创作。
- 肖言奇（2001-），女，汉族，吉林长春人，硕士研究生在读，主要研究方向：广播电视编导。