产业新时代背景下的影视专业声音教育

程沁沁

(西安培华学院 陕西 西安 710000)

摘要: 影视声音是传达影视作品内涵与主旨的主要方式,也是揭露影视作品艺术魅力的源泉。如今,随着人们对精神和文化需求的不断提高,我国影视行业从高速发展阶段步入了转型时期,随着影视专业的蓬勃发展,对影视人才的需求也更加急切,尤其是对高品质的影视声优人才需求极高。本文在产品新时代的背景下简要分析我国如今的影视专业声音教育,并指出了其发展现状和迫切需要解决的问题,针对现存问题提出了几点解决方案,以期为我国影视声音人才的培养提供助力。

关键词: 产品新时代;影视专业;影视声音;教育路径

引言: 在产品新时代不断更迭的背景之下,我国影视行业正式进入了转型时期,影视作品正有紧抓数量迈入高抓质量的大方向,这也对影视专业的声音教育提出了新的挑战。当今,高校影视专业是培养优秀影视人才的重要基地,所以,搞好影视教育,健全影视教育的教学体制与人才培养模式,以适应转型时期影视行业的发展,是当今影视教育的一个重要课题。影视是一种视听结合的艺术形式,其成功与否不仅与画面的精美、情节的跌宕起伏息息相关,更有赖于音效的设计与培养效果的创造。虽然近年来我国高校增添了与影视有关的新兴录音艺术专业等,但与传统高校的其他学科、专业相比,影视声音类的录音艺术仍处于一个新的交叉学科领域,其发展历史较短,体系规模较小,在我国目前还没有形成定位准确、特色鲜明的高等教育的模式。随着影视专业的蓬勃发展,目前的人才短缺问题仍然存在。由此种种困难不仅要亟待新世纪影视创作者们的共同努力,还必须将教育的步伐提上日程,让我国影视行业蒸蒸日上。

一、我国影视发展与专业声音教育的现状

第一,随着新时代产业链的形成与网络技术的普及,电脑、手机等网络信息终端迅速地发展,使得影视市场不断扩大,我国的影视产业更加兴盛,使得影视专业声音教育更加便捷与现代化。网络媒体的出现和普及,使中国的影视制作与传播爆发了数字化革命。基于互联网传播技术的先进性、信息存储数字化的便捷性、交流与互动的灵活性等优势,影视作品制作不但在数量上急剧增长,且在制作质量上也更加优异,在网络的推动下,电影制作的每一个环节都得到了严格的控制,确保了整个电影的质量,从而推动了电影的产业化,为我国影视行业的发展注入了新的活力。其次,由于互联网媒体的介入,使电视、电影、广播等艺术有限的信息传播和鉴赏空间发生了变化,我国影视文化的传播途径日益多元化、广泛化、虚拟化,传播内容也与时俱进,更新迅速,丰富多样。另外,传播受众也超越了地域、门第的局限,使影视作品逐渐成为一种大众化的艺术。如今,各大网络企业已经开始涉足影视行业,从大数据的编辑、多元化的融资、多元的市场营销、多元的营销媒介等方面入手彻底地改变了影视行业的格局,并从深层次上促进了其产业化。由于影视行业的飞速发展,现代社会愈来愈重视影视制作的教育,通过先进的互联网技术提升了影视声音教学的质量,改革和创新了教学方式,且把现代化的数码技术和器材运用到影视声音教学中,不断创新传统的教学方法和观念,为学生搭建了更加有效地实践平台。

第二,目前,除北京电影学院、中国传媒大学、南京美术学院等专门为影视声乐创作人才而设立的院校,大多数大学也在影视类教学中开设了一些声像类的课程,对提高影视工作者的整体素质和对影视声乐创作人才的培养具有重要意义。专业影视声音艺术人才既要有全面、系统的理论基础,又要有较强的文学修养、声音审美

能力、实践能力、临场应变能力和团队合作能力。因此,影视专业课程的教学具备了录音声学、美学、听觉心理学、音频软硬件技术、录音工艺、音频编辑等多种学科的全面知识。科学的教学方式既要保证教学内容的多样性,使教学内容体系更加合理,又要有效地提高教学质量,使教学与实际相结合。新中国高等艺术教育历经六十多年的发展,现已基本形成了一套完整的学科和专业体系,并在各大综合性高校进行实际培养,也为国家和社会输送了大批优秀的艺术人才。但由于我国影视行业起步较晚,对影视教育的规划也较晚,直到2011年,艺术学从传统的文学范畴中独立出来,成为一个新的学科,其教育的发展远远不能跟上影视产业前进的步伐。

二、影视专业声音教育现存的问题

1、影视专业声音教育内容不能配适市场需求

大多数人只知道声音在电影中的作用,但声音是如何制作的,有什么技术要求,如何通过声音来实现导演和电影的创意,这些都是学习声音专业教育急需了解和掌握的。对于没有专业学习过的人而言,影片中的声音只需要清晰、口吻吻合就可以了。但从专业技术上来进行影视声音制作,不仅要控制影视配音工作,还要确定拍摄的角度、比例、环境噪声的大小,拍摄时防止麦克风进入画作、确定收音半径的大小、指导演员的声音、拍摄的效果、以及根据情节来设计配音等,这都是需要影视专业声音教育对培养人才进行安排学习的。随着产业化新时代的发展,人们对影视制作的要求也越来越高,但在部分高校的影视声音教学系统中,除了配音之外的其他专业课程并没有受到足够的重视,专业课的数量远远低于素养课。影视声学专业的课程内容应当有:录音技术理论、同步录音、音乐录制、声音编辑、模拟录音等,而部分综合类高校由于缺乏专业指导教师、配适的实践设备等无法实现课程完整内容。于是其大多数影视配音教育实践工作都是以录音学习为主,对音效制作等的研究并不多,就算高校有相关的课程,在没有足够的资源的情况下,也很难与之相适应。另外,由于影视制作和影视产业的资源主要集中在一线城市,其他地方的学生只能通过校内合作来获得创作经验,导致大多数学生在学习时难以适应千变万化的市场,也不能适应影视声音制作的要求。

2、行业竞争逐渐激烈

由于影视声音入门并不像其他行业一样要求双证,其入门并没有硬性的学历要求,所以随着互联网信息传播速度的增长,短视频软件、自制网络剧、广播剧等新兴行业的兴起,使得越来越多的人站上了影视制作的风口。影视声音教育不仅有专业的高校培养,现在许多新兴的互联网机构、线下机构等都抓住了这块炙手可热的山芋。新进入影视声音教育产业的培训机构是高校培养的竞争对手,由于影视声音入门学历并不高,使得手持毕业证、学位证的高校培养毕业生并不能获得更高的竞争优势,且相当一部分培训机构具有

新的生产能力和一定的必要资源,使得其培养人才能够有更丰富的实践经验,使其在影视行业获得一个有利的市场位置。影视声音的培训机构势必将会导致影视行业涌入部分有实力的竞争对手,占据一部分市场份额的需求,从而导致与原有高校培养人才的激烈竞争。

3、教育人才的紧缺

提高影视专业声音教育教学的专业性和针对性,必须要有专门的教师来辅助。当前的难点在于,影视学院培养出的相关理论知识的硕士研究生数量很少,其无法满足全国为数众多的综合类大学的声音理论教育需求。同时与理论教学相比,职业技术课程面临的困难更多,大学的人才引进制度要求在职教师必须具备博士学位以上学历,而现有的录音技术与声乐技术人员其大多学历最高为硕士。因此,国内的影视院校都遇到了这样的问题:一方面,专业发展需要大量的技术人才,而社会上没有符合要求的有技术水平的老师;另一方面,影视学院所培养的硕士学生,在电影录制方面具有丰富的制作经验和技术水平,但由于学历不够,不能在高校讲台上授课,而影视制作一线的录音师和技术人员也是如此。

总之,从教师、课程到设备终端,影视专业声音教育都遇到了困难,如果不解决好这些问题,就会跟不上产业结构的调整和升级。为此,各高校影视教育要立足于新的时代特点,以“一体化”的视角、“产业化”的思路,实现影视教育的均衡发展。

三、影视专业声音教育的发展策略

1、以教材为切入点,改善教学方式

近几年,我国影视专业声音教学的教材建设已经初步形成。国内各大院校、科研院所已出版多套高水准的系列教材,并陆续出版了多本世界一流的教科书和工具书。所以各高校专业教师在教学中,要依托于专业教材,发散式引导学生进行实践性、主动性地学习。传统的单向课堂授课模式已经不能适应时代发展的要求,教师要把握好“先学后教”的教学方式。既可以激发学生的学习兴趣,又可以把学习的主动性转化为主动性,让学生成为学习的主体,而且可以有效地帮助学生解决学习中的困难和问题。就理论教学来说,可以要求学生在预定的预习内容中提交自己的学习笔记、预习报告,或者在指定的预习内容中提出与之相关联的问题。在实践学习过程中,一方面要根据教学材料的进度来组织课堂上的实践,另一方面,可以要求学生提交实践作业,使教学内容更加全面、系统化。

另外,在影视专业教学系统中,要通过整合的方法来打破教师的困境,也就是将社会资源和专业课程整合到学校的教学系统中。大多数高校在现有的教学资源下,很难满足教学与科研的需要。因此,要改变观念,采取整合的教学方式,提高声乐教学的整体生态。具体来说,应该从多方面优化教师结构,将专业教师、网络课程和实业界的客座结合起来,派遣专业的教师到电影公司或影视公司学习理念和程序,以此为基础开设通识课,让学生了解基本的声音知识。此外,还可以通过对网络课程、学习软件的使用,掌握基本的影视声音制作技巧,这样既可以缓解教师短缺带来的开课难题,又可以让学亲身体验到第一线的创作体验,提高学习兴趣,培养职业素养。

2、提高高校教育的行业竞争能力

由于如今各培训机构的兴起,对高校影视专业声音教育造成了一定的冲击,因此,各高校必须明确专业的发展方向,从学制、课程内容设置、师资力量等多方面优化教学,提高行业竞争能力。第一,高校在影视专业设置上要与培训机构的“速成式”、“分解式”的教学模式相区分,一般高校学制为四年一届,必须牢牢把握学生

从入学到毕业的黄金学习期,利用充足的时间进行教育和实践指导。第二,在课程内容上,高校应当充分利用教育资源,完整完善教学课程的设置,提高学生影视制作、影视发展等对行业的整体认识,培养艺术造诣高、人文知识渊博、影视美学修养高的人才。第三,各高校应当积极引进教育人才,灵活引入影视行业专业师资力量理论,积极改革专业教育形式。只有这样,影视产业才能产生巨大的潜力,才能让整体产业发生质的飞跃。

3、重视专业技术实践学习

对于开设影视专业声音教育的大学来说,应该从实务上切入,把学生的学习落实到声音制作甚至整个影视作品的制作过程中去。切身的实践经历可以让学生有机会接触到影片的制作并能够更直接地体会与学习,实习项目的收入也可以减少高校投资的成本。当然,在学生实践学习的过程中,高校应当要做好顶层设计,如课程体系合理规划。首先,要用产业化的思想来设计课程体系,增加实践课的比重。利用高校的人才优势,以短视频、微电影等制作周期较短的资源为基础,以实际制作带动教学实践历程,让学生们能参与到制作的各个环节,对声音制作的全流程有更深刻的理解。其次,光靠学生对声音的理解是不够的,要让学生们意识到影视作品的整体是由不同层次的不同工作来进行并完善的。所以,应该把学生分散到整个电影制作的全过程中去,即参加拍摄前的准备工作,通过了解不同演员的声音特征、麦克风的特征、对摄像机运转的学习等实践工作来增长学生的工作经验。例如通过举麦工作来熟练掌握在无镜头情况下与同步录音麦克风之间的距离,通过参加打灯工作了解在不同光线条件下的录音员的站位,通过影片剪辑工作更好地理解声音和图像之间的关系,既可以帮助学员加深对影视的整体认识,又可以提高工作效率。

结语:近几年,由于我国政府加大了对文化产业的投入,我国影视声音创作的硬件设施已经与世界同步,但同时,拥有世界眼光的高素质的专业影视声音创作人才却寥寥无几,这就使得我国高校在培养专业化影视声音创作人才上任重而道远。要想使我国的影视声学教育继续向前迈进,必须加强对影视声学的理论探讨,将理论扎根于实践,推动影视声学的学术研究与艺术创新,建立高质量、高效率的人才培养模式,为我国影视事业的发展打下坚实的基础。

参考文献:

- [1]余清子.“影视声音艺术”的课程改革实训探究[J].科技视界,2021,(29):16-17.
- [2]张哲源.浅谈影视声音优质课程设计[J].中国民族博览,2020,(04):239-240.
- [3]王智,马玲芝.高校影视声音创作人才培养探析[J].声屏世界,2020,(01):110-112.
- [4]王旭峰.论声音专业对高校影视学科建设的支撑作用[J].浙江传媒学院学报,2016,23(01):70-76.

作者简介:

程心沁(1985年8月),女,汉,陕西渭南,西安培华学院,助教,硕士,研究方向:影视美学、视听节目创作、影视教育