

关于当前高校摄影教学工作的实践与思考

张冉

(合肥师范学院 230000)

摘要:随着社会经济的飞速发展,新媒体技术和数码技术也得到了飞速的发展。对于高校摄影教学工作来说,应当在改革教学模式的过程中,紧密结合现阶段摄影技术发展的趋势,规划出具有符合行业发展特征的教学方案。本文主要围绕如何提高高校摄影教学的质量提出了几点思考。

关键词:高校;摄影教学;实践与思考

引言:

摄影作为艺术范畴的一门专业,除了对学生的摄影技术提出了较高的要求以外,还需要学生具备足够的审美素养,可以捕捉到精彩的瞬间。但目前,受到多个因素的影响,致使教学质量无法达到预期效果。对教师而言,应当围绕当前摄影教学发展的现状,主动革新课程体系建设,全力提升教学质量,保障学生的综合摄影素养可以得到提高。

1、现阶段高校摄影教学存在的问题

在全民艺术视角下,摄影摄像相关专业逐渐得到了重视,且伴随着摄影技术的不断发展,以及艺术摄影、商业摄影等实用价值的不断提升,摄影教育也随之蓬勃发展,在国内各大院校相继开设了摄影专业,摄影教学也步入了鼎盛时期。目前,高校摄影教学虽然发展迅猛,但仍有许多问题需要解决。

1.1 课程体系有待革新

在摄影教材与教学大纲的编制中,应根据摄影教学的不同层面制定相应的教学内容,并真正掌握摄影教学的深度。要摒弃某些已过时、繁琐的基础理论与技术,适时地增加最新的摄影理论与科研成果,不断完善教学方法,广泛地应用多媒体技术,生动地阐述摄影理论,增强摄影教学的效果,增强学生的摄影理论和创作能力,注重学生的综合素质。

1.2 教学内容有待进一步拓展

当前,我国高校摄影教学普遍存在教学内容有待拓展的状况。目前,多数高校会按照教育部颁布的教学大纲拟定人才培养方案,其中主要以摄影器材使用、摄影技巧为主,而在摄影实践方面的内容涉及不多^[1],无法有效保障学生可以在实际摄影过程中合理运用各项摄影技术,并且通过对摄影地周围环境、光线因素的分析选择合适的镜头和辅助器材。

1.3 缺乏先进的教学与实验设备

由于缺乏或不适应实际发展的要求,使摄影教学成为一种以理论教学为主的教学方式,而学生又因为没有足够的器材,无法进行实际的实习,这对摄影教育的发展造成了很大的阻碍。在高校里引进数字照相技术已经成为了一种必然的发展趋势,但是现在很多学校所用的照相机都是简单的机械单反,或者已经被淘汰了的数码照相机,硬件设备落后,对学生的学习也会造成负面影响。

1.4 缺乏科学的教育教学理念

目前,大部分高校的摄影教学都是以理论为基础,而忽略了学生的实际操作和创造性的培养。只有将摄影实训与学生的个性训练有机地结合起来,才能真正地激发我们的教学活动的活力。要培养出高素质的摄影专业人才,必须从根本上改变摄影教育的观念,树立科学的教育思想,全面提升摄影教学的质量。

2、深化高校摄影教学改革的思路

2.1 改革摄影教学内容

随着摄影技术的进步,传统的摄影技术部分将会因数码相机的自动化和数字化而变得落伍,因此,在教学内容和课时的安排上要

适时地做出相应的调整,以适应教育的发展。同步增加数码摄影教学内容。在数字照相技术的普及下,教学中也要适当地加入数字图象处理技术,并减少传统照相机的结构和原理。在此基础上,应加强数码摄影、数码影像设计的教育,使学员能熟练使用 Adobe Photoshop 等图形处理软件。

2.2 改革摄影教育方式

我国传统的摄影教学中,缺少对当代影像观念的传承与教育。高校的摄影教育要与时俱进,要把新的理念融入进去,才能跟上时代的步伐。

2.2.1 积极转变教学理念

对教师来说,需要积极转变自身的教育理念,随时掌握摄影行业的最新动向,并深入结合行业发展的具体情况调整教学策略,尽可能的通过引导帮助学生形成具有个性化特点的摄影风格。而对于教师队伍而言,每一位教师也要不断地提高自己的专业能力,互相学习借鉴先进思想,并切实渗透于教学之中,不断提高教育教学水平。

2.2.2 采取多种教学方式,以形象直观手段优化摄影教学

从根本上改变教师单方面传授知识的现状,把“要我学”变成积极的“我要学”。通过对摄影教学系统的有机整合,掌握摄影的基本脉络,有效地利用多媒体等多种教学方法,使学生在立体的空间形象中更直观地认识和掌握摄影,提高教育和教学的质量。

2.3 改革摄影教学方法

2.3.1 积极利用摄影案例

通过对摄影作品的分析、讲解,使学生通过观察、分析,掌握基本的摄影技术。实践阶段,教师可以要求学生完成指定主题的摄影作品,并集中开展线上评述,逐一对学生的摄影作品给予评价和建议。在此基础上,教师还可以向学生展示在国内摄影大赛获奖的同类型的摄影作品,从细节角度向学生剖析,促使其可以更好的理解在实际摄影过程中,如何更好的捕捉细节,以及如何让自己的摄影作品和摄影主题契合。

当然,摄影是一种很有实践意义的艺术,它可以通过集体创作、小组实践等多种方法来拓宽学生的艺术视野。在这样的环境中,学生们可以尽情地创作,用自己的独特的角度来看待周围的一切,从而真正地提升自己的摄影技术和艺术素养^[9]。对每一位学生来说,集体授课的方式本身就可以有效调动起每一位学生的积极性。

3、优化高校摄影教学工作质量的途径

为了更好地进行摄影教学,全面提升高校生的综合素质,可以采取如下措施。

3.1 树立科学的教育理念

高校摄影教师应注重对高校生进行美学教育,透过对作品的剖析与欣赏,让同学们能够更好地理解摄影艺术,从整体上掌握这些鲜活的画面,体会到与之相融的美感,并在潜移默化中受到美的感染与影响。

3.2 依托立体教学模式开展实践教学活

高校的摄影老师大都缺少实践的商业摄影实践,这使得高校的摄影教育和现实的实践有很大的落差,而培养出来的专业技术人员常常不适应市场。为此,应在高校中构建“艺术摄影”和“商业摄影”的立体教育模式,使摄影理论与社会实际相融。让学生有更多的发展空间,更好地发挥高校摄影教学的作用,从而真正培养出一批具有市场竞争力的专业摄影专业人才。

3.3 革新教学方法

为了进一步提高摄影教学工作的质量,教师应当优先考虑革新教学方法,使学生可以更好的理解于摄影有关的专业知识及技巧。以《摄影构图与用光》为例,课上可以设定一个摄影情景,对情景中的构图、光线,以及摄影角度等因素做必要的分析,同时引导学生生成自己的理解。在具体演示的过程中,则需要详细的讲解如何调整各项参数。尤其是在拍摄动态景观时,要详细说明如何捕捉细节,使作品的构图可以呈现出美感。^[9]当然,教师需要广泛地运用多媒体,提高教学的直观性、活动性,使学生的学习积极性得到充分的提高。在摄影课教学改革的同时,也要注意其趣味性。在教学过程中,教师要注重运用自己的语言进行教学,培养学生对摄影教学的兴趣。在指导实践中,教师要注重学生的主体性,避免“填鸭式”的教学,提倡自主创新,激发学生的积极性。

同时,教师也可以利用网络教学的录像和网络教学平台来完善自己的摄影教学系统。在互联网+时代背景下,为了有效提高摄影教学的质量,教师应当合理使用互联网技术开展教学活动。诸如北京电影学院和中国广播电视学院在摄影专业教学工作中具有丰富的经验,同时也具有完备的学习资源,学生可以在学习过程中积累到足够的摄影经验。而对于国内其他高校而言,可能在教育资源以及教学经验上存在一定欠缺。为了推动国内高校摄影专业教学的整体水平,应当积极利用线上学习平台,为学生提供丰富的学习资源。同时,各高校也可以利用这个平台进行一定的交流和资源共享,诸如利线上平台联合组织网上摄影比赛,邀请学生参加。不同于传统授课形式,比赛的形式本身就可以有效调动起学生的积极性。而在欣赏其他同学的摄影作品时,也可以为其带来更多的启发和灵感。总而言之,摄影教学不能被局限在学校以内,而是可以和全国的学生进行交流。在这一背景下,建立全国高校摄影专业网络平台,对于高校摄影教育的改革具有重要的现实意义。

3.4 落实个性化教学

摄影教学工作应结合本专业的特点,提出个性化的教学目标,以保障学生的摄影素养可以迅速得到提升。以《电视摄像基础》课程为例,教师要强化引导,围绕电视摄像做充分讲解,保障学生将注意力集中到对镜头前方的事物上,从中学学习、拍摄,并能对好的摄影作品做出科学判断。^[10]再以《布光艺术》课程为例,教师需要围绕提高学生布光的艺术感展开教学活动,培养其布光时的思维方式,以及对图像的把握能力。

3.5 增加创新型实训教学占比

摄影教学更为注重学生自身的感受及审美,在开展教学工作室要加强对学生创新思维能力的培养,以使摄影的艺术特征在多种学科的相互渗透与融合中得以充分地体现和发挥。实践阶段,在帮助学生形成审美和创新意识的同时,还需要通过引导加强其对摄影的认识,并有效地发挥其创造性的潜力。

在摄影课上,老师要教会学生对摄影作品的正确认识与分析。首先,要引导学生从摄影作品内部的关系入手,进而分析和理解摄影作品的摄影意蕴。例如“摄影师的创作动机为何”“这个影像背后的故事如何”“观众的感受如何”“这个影像对社会有没有影响”。其次,还要指导学生从摄影的视角进行深入的剖析。在传统的电影摄影时代,摄影师要把自己的作品展现给观众,不仅要对象像的质

量有很大的要求,而且还得靠后期的打磨。

3.6 优化课程体系建设

要进一步提高摄影美术教学的质量,必须在教材和教师两方面继续努力。在教学内容上要有时代的包容,要有深度、广度的统一,要与时俱进。同时,教师需要主动转变教学理念,以提高学生的宗和摄影素养为诉求,对现行教学模式进行完善。在网络和多媒体技术的普及下,教师可以依托线上线下混合教学理念,广泛搜集线上平台中优质的教学素材,将其和理论课程的内容进行有机融入,保障学生的思维可以受到更好的启发。和传统教学模式最大的差异在于,通过开展线上线下混合教学可以帮助更好的理解各项摄影技术的实施流程,尤其是学生在观看视频教学素材时,可以结合视频中演示的内容进行思考,进而可以有效掌握相应的摄影技术。

具体措施方面,一是要根据教学方式来培养学生。^[11]在摄影教学中,应注重创新教学方式,增强学生的兴趣,鼓励学生创新教学方式,灵活有效地运用于摄影教学中。二是根据学生的创造力来培养学生。通过课题创作、作品评选等途径,可以调动教师的创作热情。当代教育必须顺应时代要求,教师要优化课程体系建设,不但对各门专业课的教学内容仅做出调整,以实现更好满足提高学生摄影素养的目标,同时更好适应目前高校课程改革与创新的客观要求。

3.7 重视基础理论教学

教师在落实摄影课程改革的过程中,首先要顺应时代的发展,充实有关的影像资料,使学生能够更好的掌握摄影技术。在摄影教学那内容的扩展中,教师要注意形式的多样化,将不同摄影情景中的主要参数设定分享给给学生,促使其可以积累到足够的摄影经验。同时,为了加深学生对理论基础的认知,教师还需要注重所选择教学内容(素材)的合理性,要以佳作、精作作为辅助材料,并根据照相教学中的理论知识要点,扩展照相材料的范围。

除了学习摄影材料,老师们还应该认识到增加摄影基础知识的重要性。尽管许多摄影基础知识不是教学的主要内容,但是对于摄影专业的学生来说,这是一个重要的理论知识。因此,在教学中要把摄影基础知识纳入到教学的具体内容中,并与摄影实践相结合,扩大摄影教学的范围。在传统的照相教学中,有关照相的基本知识,多集中在照相的构成、曝光原理和构图的基础上,缺乏与实际的关系。为了扭转目前的“重理论、轻实践”的趋势,高校摄影教师要不断充实自己的知识库,使自己成为专业人士,把大量的专业知识和基本知识与实际运用有机地结合起来,并把这些知识运用到高校的教学中去。

结束语:

为了进一步提高高校摄影教学工作效率,必须持续推进教学改革,并建立健全的高校摄影教学制度。要切实加强高校摄影教师队伍建设,全面提升专业技术与艺术素养,促进摄影教学的健康发展,真正把摄影专业高校生培养成具有引领时代潮流的摄影师。

参考资料:

- [1]张冉. 对当前高校摄影教学工作的探讨[J]. 美术教育研究, 2022(18).
- [2]李悻. 关于高校摄影教学提高学生实操能力的思考[J]. 新课程教学: 电子版, 2020.
- [3]朱嘉祺. 全媒体时代高校摄影专业教学设计创新[J]. 2021.
- [4]卢春, 赵玉德, 曹颖. 高校摄影课程教学改革的探讨[J]. 辽宁丝绸, 2020(3): 2.
- [5]仇媛. 高校摄影课程教学改革与实践探索[J]. 大观: 论坛, 2021(9): 2.