

高校摄影专业教育开展创新创业教育研究

卞翔

(南京视觉艺术职业学院 江苏南京 211299)

摘要: 高校摄影专业作为实践性更强的课程,与创新创业的内涵和观点具有一致性,更需要学校以市场和行业需求为风向标,利用产学研相结合的模式对专业教学进行改革,以培养创新创业人才为核心推进教学升级。实践中需要高校和专业教师明确摄影专业开展创新创业教育应以双创教师队伍提升教育质量,以专业特色激活学生双创意识,以社会需求锻炼学生的双创能力,并从理论和实践两方面进行革新体系的建设,如升级理论教学目标,拓展教学内容,丰富教学形式,打造课内、课外、校内三条路线的实践体系,帮学生革新学习观念,升级专业素养。

关键词: 摄影专业; 创新创业; 教育研究

现阶段高校摄影专业培养的学生或对摄影的认知停留在浅显层面,认为其就是照相,或掌握的只是纸上谈兵的专业技巧,应用到市场中商业模式中会发现存在较突出的实践性问题;且部分教师在教学中过于追求摄影的个性艺术表达,忽视了与市场实际的对接,导致学生的学习观念存在一定偏差。这就需要高校进行专业教育的改革,具体可从融入创新创业观念入手,根据实际用途,如商业产品广告拍摄、婚礼拍摄、写真记录、会议实况记录等,引导学生将专业内容学习与创新创业实际需求结合在一起,让学生在更具有实践意义的活动中革新学习思维。

一、高校摄影专业教育开展创新创业教育的方向

(一) 以双创教师队伍提升教育质量

高校摄影专业双创教师团队的打造旨在培养推动学校+社会实践项目的人才,用该部分具有创新创业意识和能力的专业教师一方面给课堂教学带来更多的题材、项目,带动学生在某一专业的摄影领域进行深入探索,既提高课堂教学效率,又给学生实践锻炼的机会;另一方面能够用教师自身的示范引领作用拉动学生在产学研一致化的环境中拓宽自己的专业学习范围,通过该类型教师人才质量的升级实现就业指导、网络创业等与专业课程的融合^[1]。

(二) 以专业特色激活学生双创意识

受传统学习观念和择业观念的影响,许多高校学生的创新创业意识缺失,拼搏探索精神不足,所以需要高校摄影专业能挖掘本专业的特色内容、时效化知识,让学生在具体化了解和探索认知中产生创新创业的主动想法,如可开发本专业的微信公众号、微博官方账号,让学生利用专业所学参与到账号的日常维护和运营之中,带动学生想自己开设不同类型、不同内容公众号的行想法,进而引导学生主动学习与创作、运营、策划有关的知识,通过深层次专业介入将艺术、学习、创业、创新结合在一起。

(三) 以社会需求锻炼学生双创能力

教育实践中也可发现部分学生有较强的创新创业意识,想要在自己感兴趣的或擅长的领域塑造个人品牌,但却缺乏高品质的创新创业能力,这就需要在摄影专业教育中教师有意识的通过社会需求定位锻炼学生的双创能力,如让学生积极参加广播影视作品等的省际、国内、国际比赛,了解社会文化需求和价值导向,真实看到个人创新创业实践能力的缺失部分,以赛带学、促改革。或由学校积极牵头专业与域内文化单位、旅游企业的合作,通过完成拍摄宣传作品、制作微电影等项目给学生创造了解创新创业对个人能力需求的机会^[2]。

二、高校摄影专业教育开展创新创业教育的理论革新

(一) 教学目标由静到动

明确理论学习目标更容易指导学生的后续学习行为,更能够让学习有方向的积累专业知识,有意识地促进个人创新创业能力的提升,所以教师应当将传统的静态化如绘画、写作教学目标变为动态

化的、有实际指向的教学目标,让学生能够创造性的发挥创新性的表达。

如教师需要以锻炼学生的批判性思维、艺术审美思维和创新思维为主要方向呈现不同的教学素材或实践场景,请学生观察图片、视频,用已学习过的广告摄影知识分析视频中的广告拍摄活动存在哪些問題,如前期准备不足,布光和模特位置需要调整,再请学生给出能动性解决方案。或请学生对已经提供的模特、背景、静物、布光等元素进行重新整合,以达到自己的摄影目的,呈现个性化广告样片。学生在批判性学习和应用知识过程中并不是死记硬背理论性的内容,而是综合运用特有思维进行风格化演绎^[3]。

或教师设定的教学目标是让学生通过课前预习、整理发现教师呈现素材中的问题,记录下自己发现的问题和预计整改方案,课上再由学生以小组讨论的方式对于构图、取景、位置等进行深入讨论,用翻转的课堂形式增加教学目标的灵活性,也可以生成性呈现学生学习理论知识的普遍性问题,更有助于学生在实际训练中生成创新创业意识。

(二) 教学内容拓展至外

传统的高校摄影专业教学内容通常会依托于教材知识进行摄影棚内的边拍边学,教学相对集中统一,内容相对固定,学生的自我体验感并不能够满足其对专业知识的追求标准,所以融入创新创业理念进行理论升级还需要教师将教学内容从内至外的扩展和丰富。

如教师可以布置某一教材内容下的开放性研究学习主题,请学生自行选择城市环境、旅游宣传、生活记录等方向,进行实践调查,学生可了解自选主题下的社会商业模式、市场需求导向,或仅是就自己收集到的主题样片、视频进行分析,总结摄影风格,了解拍摄角度,提出自己的修正意见或完善建议,使单一教学内容变为丰富教学和单元教学内容,学生更灵活使用了社会资源,扩展了课堂学习的维度。

或教师可以引入高校其他专业的内容,让学生展开跨学科科学探索,如设计品牌营销活动,让学生利用本专业所学知识,找寻能够配合自己更好完成项目的旅游管理、经济管理、商务英语专业的伙伴,以模仿创业或还原创业项目的形式认知到专业学习与创新创业中的政策解读、金融知识学习、利润计算之间的关系,既给学生丰富的知识感受途径,又让其从创新创业角度解读摄影的艺术性和商业性价值^[4]。

(三) 教学形式线上线下融合

摄影的灵感、素材既源自于生活实际,也来自于网络摄影视频、教学视频或作品分享集,而传统教学以线下实操为主的模式容易局限学生的思维,也不利于学生打开商业视角,所以在创新创业模式带动下教师应当积极促进教学形式线上线下的融合,除上文提及的翻转课堂形式之外,教师还可以结合学生的兴趣爱好、生活热点制

作教学短视频,如小清新风格照片的拍摄技巧,红色主题微动漫的创作思路,方便学生按照自己的学习需求、学习节奏自行下载观看,进行积极讨论,激发其创新意识。或给学生布置任务,让其了解诸如视觉中国等摄影主题网站的运营模式,让学生能够切实感受创新创业与摄影之间的融合角度,打开只能做摄影工作室的思路。

三、高校摄影专业教育开展创新创业教育的实践革新

(一) 课堂虚拟实践

课堂上的虚拟实践主要是指摄影专业教育依托虚拟市场形式,让学生在“运作”市场中了解与商业摄影等相关的实际知识,能够在演练过程中综合提升商业运作能力,调动学习积极性和主动性。

教师可以将一系列行业项目或真题引入到课堂操作之中,让学生通过还原项目的过程,参与方案策划、项目执行的各个环节深化对摄影行业的认知,看到自己与高素质实用性人才之间的区别。如教师将学生分成不同小组,随机抽选商业项目,如婚礼摄影、广告拍摄,请学生在小组内基于该项目的需求先进行方案的简单策划,再安排对应角色,分别负责沟通联系客户、优化调整方案、协调准备资源,再进入到实践拍摄和后期制作之中,“客户”需要根据自身的要求对成品进行综合评价和打分,并解释打分原因。教师再呈现该项目的经典案例或成功素材,让学生对比进行讨论和学习,用实践项目培养学生的能动学习意识^[9]。

为提高虚拟环境的真实性,教师还可以引入招标形式,教师作为甲方,利用招标计划书明确自己摄影项目前提要求,需要各学习小组以争取项目为主要形式开展实践学习和锻炼。如分析该项目产品的特点、功能,收集与之相关的项目资料、专业书籍、各小组设计方案的灵感来源,再结合经济、社会等效益明确投标金额;教师按照招标计划书给各个项目进行打分,但并不直接选出投标成功的小组,而是要求小组对比各组得分进行组内项目的优化,调整自身项目方案,以满足甲方要求,带动学生用商业化思维综合分析如市场环境、发展趋势,以了解雇主、满足雇主愿望为前提和方向优化服务模式、服务计划。

(二) 课外真实实践

课外真实实践主要强调通过课内外相配合、相一致的步调给学生进入真实市场感受商业环境的机会,能够通过如真实付出和真实获得将教师带着自己走、践行理论知识变为自己放手向前走,走进市场,融入市场环境。

首先,教师应当结合专业的教学资源 and 已有优势个性化定制课外实践的模式,将教师引导和市场主导放在一起,帮助学生主动寻找创新创业的服务对象,了解对象的服务需求,制定企划方案,从课本教学变为市场实践教学。在这一过程中学校可以适当借助外部教师资源,如引入专业工作室的摄影从业者作为课外真实实践的指导者,和学生共同完成某一摄影项目,其中渗透如摄影技巧、市场方案制作等不同知识,课外教师根据学生的项目参与度、完成情况等给予一定的项目报酬,既提升课外实践的真实感,又容易激活学生的自主创新创业想法。但高校应当在此环节中提前预判是否需要支付校外教师工资或如何支付薪水酬劳的问题,避免影响课外实践的活动成效,如高校可以推荐项目,用项目置换资源。

其次,学校可以通过建设社会实践基地的方式拓宽课外真实实践的影响范围,提升实践的有效性,并可以将产学研模式作为解决教育资源、经费问题的有效途径。如由摄影公司团队提供场所和硬件设备设施,由高校提供教师资源作为摄影技术性人才,实现优势互补,双方共同争取摄影项目,由专业学生参与到项目的合作完成之中,既提高课外实践教学质量,又可以对接市场需求,培养有创新创业意识的综合性后备人才。

最后,教师也可以通过布置生活性、实践性的课后作业形式让学生自主完成实践,综合反馈实践摄影中出现的问题,用实践进一步指导理论素养的提高。如教师将社会公益救助活动与课外作业结

合在一起,明确本次公益救助是为乡村留守儿童提供基本的生活保障、学习物资,预计筹措的资金是多少,需要专业学生通过出售摄影作品的形式奉献爱心,学生在活动目标促进之下会从创新创业角度出发思考提供怎样的专业服务或完成怎样的摄影作品能够较为快速的转化商业价值,其本质是引导学生以需求为导向调整自己的学习思维^[6]。

(三) 校内商业实践

进行校内的商业实践活动是将学生的创新创业意识进行孵化、转化的活动,给学生更多的实践自主权,以真实创新创业组织或方法为核心推动素质教育。

如高校可以成立大学生创新创业平台,鼓励摄影专业学生依托于校内摄影服务开设摄影工作室,学校可以在场地、资金等方面进行政策扶持和倾斜,学生则需要通过科学商业方案、预期商业计划和项目投资收入比等的呈现兑换扶持奖励。在摄影工作室内学生是老板、是合伙人,对工作室的生命周期和商业走向负全责;教师作为技术和运营顾问对学生承接的项目、开展的服务进行指导;学校则需要担负运营辅助工作,定期开展面向创新创业的教育培训活动,如商业素养与实体运作的关系,团队协作与资源整合能力的提高方法,让学生在对自己负责的真实场景中商业运作模式有切实的了解,对专业内容也有综合认知。

学校也可定期发布不同的摄影商业任务,如个性化人像拍摄、电子商务产品拍摄,学生的摄影工作室可以承接项目,学生个人也可以提供个性化项目方案,打造校园内尊重创业、保护知识产权、鼓励创新合作的良好氛围;而学生的创新创业过程、结果都将以学分考核方式纳入年终、期末的学习评价之中,彻底打破学与用之间的隔阂,为学生毕业后的自主创新创业打下坚实基础。

结束语

高校摄影专业作为实践性更强的专业学科,在既往教学模式中受教师教学思维、方法的影响容易出现刻板教学,学生或学习态度不端正,或学习观念不正确,而在培养实践型综合人才的要求之下推进创新创业教育教学是进行专业教学改革、提升教学质量的可行性方法和路径。高校应当从摄影专业的知识特点,专业学生的结构和知识基础出发进行创新创业指导下的理论教学升级和实践教学创新,使创新创业融入在人才培养方案、课程教育理念、课程实际教学和综合人才评价之中,打破教材教学和实践教学的壁垒,拓宽理论与实践的融合范围,让学生学的更真实、更生动,能力提高的更具体、更优质。

参考文献:

- [1] 罗圣猛. 浅析新时代少数民族地区高校摄影专业学生创新创业的实现[J]. 河池学院学报,2018,38(1):98-100.
- [2] 张军,刘安伟,吴永春,等. 测绘地理信息产业驱动下的创新创业教育改革研究——摄影测量与遥感技术专业改革实践[J]. 产业与科技论坛,2020,19(10):178-179.
- [3] 张晓晨. 基于创新创业模式下的商业摄影教学方式改革研究[J]. 科教文汇,2020(17):70-71.
- [4] 张洁. 大学生创业实践项目的探索与思考——以互联网+基于宠物训练的宠物摄影项目为例[J]. 当代畜禽养殖业,2020(6):59,55.
- [5] 曹博. 项目引领、人才孵化、校企共赢——商业摄影专业人才培养特点与市场需求研究[J]. 中文信息,2018(7):152-153.
- [6] 陈曦. “互联网+众创空间”摄影类就业创业资源路径优化[J]. 丝路视野,2018(8):178-179.

作者简介:卞翔(1991.3-),男,汉族,江苏盐城人,本科学历,助教,研究方向:图片摄影、商业摄影、人像摄影。

基金资助:江苏省高等教育学会“十四五”高等教育科学研究规划课题《数字化时代高等摄影教育新样态研究》资助(课题编号:YB135)