

摄影摄像课程的教学模式创新研究

倪峰

(河南艺术职业学院 河南 郑州 450000)

摘要: 摄影摄像这一课程是集合了理论、实践内容,其中一些理论知识在学习过程中是非常枯燥的,如构图技巧、拍摄方式等,导致学生对于摄影摄像课程的学习不感兴趣,学生的主动性也很难发挥出来。在这样的背景下,就需要将传统教学模式进行改变,并采取适合学生的教学模式。实际上,该课程在综合性大学、专业艺术院校中都有进行开设,但是学校内部却有着独属于自己特点的专业学科定位、教学设置内容。因此,在这种环境下,深入探究摄影摄像课程具体的教学模式。

关键词: 摄影摄像课程;教学模式;创新

引言

目前,摄影摄像课程在教学模式方面是处于越来越成熟的发展趋势,但是这却是很难迎合数字时代人才培养中的需要。针对摄影摄像教学中怎样实现教学模式的创新,依旧是一个值得探究的问题。创新教学模式必须要将培养学生摄影摄像中的艺术素养作为是最终的目标,通过这种方式来培养学生在创意、观察、思维方面能力,保证学生可以将摄影摄像的内容可以延伸到自身的生活、社会中,以更好的拍摄出更具有深度的摄影摄像作品,也形成自己独有的审美方式,培养出符合社会发展潮流的专业、高素质摄像人才。

一、摄影摄像课程

2012年,教育部对本科专业目录进行了调整,第一次在一些高校中设立了新的专业。北京电影学院中摄影系中又将摄影专业进行更名,变成了影视摄影与制作专业^[1]。北京电影学院摄影系实际上是在2001年的时候就已经重新确定出电影摄影专业培养目标,从原来培养电影摄影师更应该成为培养具有影视制作能力的职业摄影师,教学的重心就是重视叙事,然后再向重视造型方面进行推进。北京电影学院摄影系中一些常规性的教学规划中,处于大一的时候,新生需要先学习图片摄影,借助于一些造型课程训练来控制好学生静态影像技术,如《摄影造型基础》、《造型艺术构思》等。大二的时候进行动态影像的学习、拍摄训练,学生在经过大一的实践后,大二的时候开始循序渐进地展开,逐渐进入到了电影摄影专业领域中。

在一些院校中是有设置出大一阶段以综合性大学、理工科为主的摄影摄像技术课程,但是却没有将静态、动态分开教学,这两门课程在目的、需求方面都是不同的,如果不采用分开的方式进行教学,教师很难对教学内容进行准确的定位。一些院校中是将摄影摄像课程分为两个学期进行授课,如在第一学科的时候试讲图片摄影中的静态影像放在核心内容上,在第二学期的时候就需要将影视摄影和制作的动态影像为主,只有这样才能保证起到学科转换、专业知识过渡的作用,保证学生具有一个循序渐进的学习过程。

詹姆斯·卡梅隆在中国的一次讲座中有表示:电影中涉及到了技术、故事,对相关技术进行学习以后,也需要记住电影中所叙述的也是人类发生的故事,是具有人性化的,需要在心灵上和观众进行沟通^[2]。要是创作者并没有自己生活的实际情况,这样所拍摄出的电影就是别人的电影。王竞、卡隆梅持有的观点是:首尾必须要进行呼应,影像中叙事作品就需要从生活中提炼出价值、意义,这一种生活是来自于哪?实际上都是来自于自己生活的经历,最终依旧是回到了和观众心灵沟通的环节中,这样也就形成了一个闭环。

二、摄影摄像教学变革中具有的意义

对摄影摄像进行改革实际上就是采用着新颖的教学模式,提高学生实践能力,让学生的创新能力、综合素质得以提高。对摄影摄

像课程实行改革,可以适应在超媒体时代中的变革情况,培养出一专多能摄影人才,只有这样才能培养出学生的创新、创造思维。通过对该课程进行改革,能够在规定的时间内、有限的条件下全面调动起学生自身的主动性,增加对创作本质中的理解程度以及运用的娴熟度,保证实现最佳的教学效果,激发出学生沉淀出的生活感受以及艺术上的梦想,学生通过实践也能真正的感受到摄影摄像带来的不一样的视觉效果^[3]。

三、目前摄影摄像课程教学中存在的问题

(一) 教学内容不能紧跟时代发展潮流

摄影摄像是一直处于不断发展中的,使用的设备也不断进行更新,教学理念也处于不断变化中,人们需求也不断在这样的环境下进行改变。例如,现今人们在日常生活过程中,人们习惯性地会在摄影摄像过程中借助于专业的相机或者是摄影机,还有的会以手机来满足日常摄影摄像过程中的需求。甚至还有一些专业人士也可以借助于手机来拍摄出大片的感觉。结合发展的整体趋势,手机中的拍摄功能也变得越来越强,未来手机会取代相机摄像机设备。所以,实际教学活动开展过程中,就需要尽可能的增加关于手机摄影摄像方面的内容,甚至可以建立专门知识章节。然而,现今对于这方面是没有得到有效的拓展,对于教学内容方面依旧是局限于采用专业设备的摄影摄像教学,是没有跟进时代发展潮流的。

(二) 教学中偏向于理论但技术实践却不足

在摄影摄像教学过程中,实践属于最为重要的内容。学生在学习过程中是否具有好的摄影摄像技术,并将理论知识运用于摄影摄像过程中,这都是需要借助于实践的方式来实现一定的教学效果。然而,结合目前摄影摄像教学实际情况,教学活动更加偏向于理论方面,针对技术上的实践却存在着不足之处,使得学生很难灵活地掌握好摄影摄像技术,虽然掌握着较高的理论水平,但是却缺少一定的实践能力。现今社会在发展过程中,所需要的就是实践型人才,如果就有着较高的理论水平但是却缺少实践,这根本很难符合现今社会发展的需求,对人才培养的效果也产生了影响^[4]。

(三) 教学方式缺少一定的新颖灵活性

目前,摄影摄像类的课程在实际教学活动开展中,也是存在着另外一个问题的,这就是在教学方式方面是比较传统的,也缺少着一定的新颖灵活性。现今,社会处于信息化的时代下,也有非常多的信息技术手段,这也出现了一种全新的媒介形式,这都是可以真正的应用到教学活动中的。如,网络直播、短视频等,摄影摄像教学活动实际开展过程中,依旧是以学生听教师讲的方式进行,缺少利用新的方法和技术,也没有真正的表现出学生主体上的地位,这是不符合目前教育改革过程中宏观形势,最终让教学效果产生影响。

四、摄影摄像课程教学模式创新策略

现今,摄影摄像课程在教学过程中依旧是存在着一些问题,作为该课程的教师就更加需要有一定的认识,在经过潜心的研究下,结合当前时代发展的具体形式,创新教学方法,最终建立起灵活多样的高效课程。

(一) 拓展教学内容

受到摄影摄像课程教学内容中的局限性影响,实际教学活动开展过程中,就需要保证内容得到拓展,课堂中引入最新的摄影摄像技术。然而,想要真正建立专门的知识体系或者是课程,过程会非常的繁琐,增加了一定的难度。想要将这一问题进行解决,就需要将知识形式进行拓展,课程设置过程中拓展教学环节,每一节课堂中都需要引入新的知识,这样才能保证在一学期的学习中形成完善的教学体系。如,采用手机进行摄影摄像,具体内容包括了理论知识、手机摄影、传统摄影间存在的联系以及区别、手机摄影技术等方面内容,拓展教学中的内容,让其可以和课堂教学内容进行对接。此外,值得注意的是,让课堂教学内容拓宽不仅是关注手机摄影摄像,还需要新拓展一些新的设备和技术,如无人机的航拍等,这样丰富了摄影摄像教学内容,一直跟进时代发展的潮流。

(二) 灵活的创设实践活动

摄影摄像教学活动在开展过程中要是仅仅局限于讲解理论知识,这样就会限制学生的发展,通过使用实践的方式,会提高学生对所学摄影摄像技术的运用情况,在教学中才会更加地有效率。第一,创设课内实践活动。课堂中,是可以多设置一些案例分析活动,并且引入一些实际的摄影摄像作品,保证学生可以运用所学的理论知识,分析出作品中具体的拍摄环境、技术手法。借助于作品反推摄影摄像技术,在很大程度上能够提高学生掌握知识的水平。课堂中也可以构建一些情景模拟实践,建立起虚拟性的情境,保证学生可以真正地融入其中,思考在摄影摄像过程中的策略,并且写出具体性的方案。第二,组织开展课外实践活动。除了在课堂活动中引导学生进行实践以外,也需要组织学生开展课外实践活动,在教室外面进行学习,也可以在校园内部组织开展摄影大赛活动,借助于多样化的实践活动,可以在很大程度上激发出学生在学习过程中的兴趣,也能让自身的摄影摄像技术得到提高。

(三) 采用多元化的教学方式提高教学中的趣味性

摄影摄像教学过程中,也需要建立起多元化的教学方式,保证课堂教学中的趣味性得到提高,吸引学生可以有效地进行学习。

首先,运用短视频。当前社会处于新媒体快速发展的阶段,社会发展的主流就是短视频的发展,并且得到了大量用户的喜爱。摄影摄像教学过程中,可以借助于引入一些短视频的方式,为学生引入一些和摄影摄像相关的素材,并且开展教学活动,不仅可以提高学生学习的兴趣,还能提高课程的教学效率^[5]。

其次,借助于网络教程辅助性教学。实际上摄影摄像爱好者是非常多的,其中也存在着一些具有较高专业性的人员,他们有时会在网络上发布一些具有专业性的摄影摄像教程,并引入到课堂辅助性教学过程中,保证学生可以真正的掌握好实践方面的技术。

(四) 采用因材施教的教学方式

作为摄影摄像教师,对待同一个班级学生进行教学中,也需要做到因材施教,善于发现学生具有的长处,然后有针对性地开展教学活动。如,一些学生所喜欢的是前期摄影摄像拍摄,习惯使用影像思维,拍摄出的东西也是非常生动的,属于一种叙事性的影像;一些学生所喜欢的是表演,喜欢出现在他人拍摄的画面中,希望可以塑造出不用的人物性格,具有一定的镜头感、表演欲;一些学生

在文学方面比较好,比较喜欢借助于一些文字的方式来讲述出一个优美的故事,学生在策划文案、执行能力方面都是比较强的;一些学生在导演意识方面比较强,作者意识较为强烈,喜欢将电影中的一些视听语言进行模仿,尤其是分析出影像中美学上存在的哲学思想;一些学生所喜欢的内容是后期,例如影像视频工程、调色、字幕等。日常教学过程中也是需要结合学生不同的特点,有针对性地开展些摄影摄像学科中不同专题案例,保证真正的实现因材施教。

(五) 采用小组的方式进行教学

摄影摄像课程作业也是需要鼓励学生主动地走进到课堂讲台中,为全班做好阐述工作,积极地发挥出主观能动性,并且精选出一些具有故事性的项目。整个班级中的学生都是需要积极的投票,班长来统计每一位学生的选票情况,将排名在前十名的学生选为组长,作为组长是有权利挑选自己喜欢的组员的。每一组中的人数也是需要结合全班人数展开分组。完成分组以后,作为组长就需要将拍摄的周期定好,其中也需要约定出隔多长时间能够将拍摄到的素材提交给教师,教师也需要提出指导性的意见,教师在进行拍摄过程中、结束时也需要为学生提供具有参考性的意见。完成作品以后,课程上也需要采用放映的方式为小组作业进行点评,小组中成员采用分工的方式,演讲阐述出自己作业在创作过程中的理念、职能分配情况,在和全班同学进行交流反馈以后,对具体的检验成果进行检验,教师再做出点评工作。

(六) 采用翻转课堂方式布置作业考核

针对摄影摄像作业。教师是可以采用考核作业项目竞争制的方式,每一位学生都需要准备好一个影像故事选题的策划案。其中在策划案中主要设计到了前期场地选景过程中的素材、故事大纲、人物设定以及故事影像叙事场所中需要使用到的摄影摄像造型技巧,如光线、运动、光学、色彩等,也需要具体地说明出在使用以及使用方面的比例情况。此外,也是可以鼓励学生从生活中选择出一些具有独特感受的故事,在和学生进行课下沟通的情况下,鼓励学生能够从中提炼出自己在生活中存在的价值以及意义,并且秉承从生活中进行创作的原则、思路。

结束语

目前,摄影摄像课程在教学过程中还存在着一些不足之处,将其中存在的不足之处查明原因,以这种方式来拓展教学过程中的内容,加强摄影摄像实践情况、采用多元化的教学方式展开,创新摄影摄像教学模式,保证教学效果得以提高。此外,还能培养出具有良好职业道德、精湛摄影技能的应用型专业人才,这也为社会培养出具有较高艺术素养、底蕴的摄影人才,不断适应数字化时代发展的潮流。

参考文献:

- [1]宫旭.摄影摄像课程教学数字化的实践改革研究[J].今日财富.2019(22): 11-26.
- [2]梅涛,徐敏.简论手机新闻摄影摄像及拍摄技巧[J].新闻前哨.2019(11): 35-42.
- [3]刘刀.浅析摄影摄像中“随拍”与“摆拍”的意境和作用[J].记者观察.2020(08): 54-59.
- [4]刘洋.摄影摄像课程的教学实践与探索——以数字媒体专业为例[J].大观(论坛).2020(05): 15-32.
- [5]蒋佳良.新闻摄影摄像在新媒体形势下的发展趋势[J].记者观察.2021(16): 65-72.