

浅析高校戏剧影视美术设计中舞台角色设计课程的教改研究

段琳

(武汉设计工程学院 湖北省武汉市 430200)

摘要: 本文主要依据高校戏剧影视美术设计中的舞台角色设计课程进行展开, 该文第一部分介绍了目前舞台角色设计课程教学现状及存在的不足, 第二部分讲解了舞台角色设计课程建设的主要方向及内容, 提出了具体的教改措施, 目的在于进一步优化戏剧影视美术设计专业的核心课程, 培养具有创新能力的综合性应用人才。

关键词: 戏剧影视美术设计; 舞台角色设计; 教学

Abstract

This article is mainly based on the stage role design course in college drama, film and television art design, the first part of the article introduces the current teaching status and shortcomings of the stage role design course, the second part explains the main direction and content of the construction of the stage role design course, and puts forward specific teaching reform measures, with the purpose of further optimizing the core curriculum of the drama, film and television art design major and cultivating comprehensive application talents with innovative ability.

Keywords: Drama, film and television art design; stage character design; teaching

舞台角色设计课程是戏剧影视美术设计的专业核心课程, 是一门戏剧影视美术角色设计方向学生必修的高阶课, 本门课程在实践环节中会与戏剧影视美术场景设计方向的学生以及表演毕业班学生搭建成团队, 共同完成毕业大戏前期设计与筹划。在学习过程中教师除了制定教学安排与教学指导外, 还增添了学生主动参与教学活动的环节。在实验教学中合理分工, 以创新实践的教学方法增强了学生的责任感和职业道德意识, 为学生将来的工作打牢思想和素质基础。

一、目前戏剧影视美术设计专业舞台角色设计课程教学现状及存在的不足

舞台角色设计是一门综合类的艺术, 每次面对不同的剧本就需要面对一个全新的课题, 舞台角色设计课程的剧本数量在三到六本之间, 剧本是由表演班老师结合表演毕业班学生结合实际教学情况精心挑选的。舞台角色设计想要有所创意, 需要培养学生具备解析剧本的文化素养和扎实的舞美设计能力、绘画能力, 同时还需要锻炼学生有效沟通的能力。但是从传统的教学上看, 教学方法和内容已经难以符合专业发展的需求。应用型高校教学对提升学生的人文素养与应用能力可起到决策性作用。随着应用性教育的不断发展, 就业竞争力逐渐增大, 传统高校教学中潜在的弊端也逐步显露。在此基于学生应用性能力培养视角下, 舞台角色设计课程作为戏剧影视美术设计专业的核心课, 理应开展教改策略的详细研究, 课程教改新模式, 创新传统教学理念, 挖掘学生学习潜力, 树立学生正确就业择业观念; 整合应用能力教学与专业课程教学, 提高教学内容或教学案例的针对性, 实现专业知识从课本到吸收的迁移; 合理运用多种教学方法, 充分发挥学生在学习中的能动意识, 获取学习成就感, 促进教学的改革。

(1) 从教学方法上看

过去舞台角色设计多是参考已有话剧演出的影像资料, 直接套用现成的角色形象, 或是在对其进行简单修改后变成学生的设计方案。这样传统的教学方法没有引起学生对原创力和想象力的重视。忽略了从分析剧本到依据剧本示意设计角色形象的过程, 跳过了学生主动与导演、演员沟通并修改角色设计草图的环节, 这样的作品是难以有创新力可言的。虽然这样的设计方法可以促使繁重的毕业大戏演出顺利落地, 但这种模仿式的学习方法不能帮助学生培养独立思考、保持创新的能力, 更难让学生创作出独具魅力的舞台角色形象。舞台角色设计课程是学生第一次参与集体协作、了解专业特性与职业知识的良好机会, 如果在教学过程中只采用模仿式指导会降低学生的学习兴趣, 从而进一步影响专业学习的积极性。

(2) 从教学内容上看

在舞台角色设计草图绘制之前, 学生很难深入阅读并解析剧本, 尽管在课程安排上已提前修学了剧本解析课程, 但学生对剧本中角色塑造的内容只停留在文字部分, 没有重视剧本的初读体验以及没有包含视像进入阅读的能力。另外, 形象化妆设计的教材种类虽多, 但学术理论奇缺, 对戏剧影视美术角色设计的专业针对性不强, 并且舞台角色形象的脸谱化极重, 缺少足够的实践案例分析, 这对教学活动的开展会造成不好的影响。

(3) 从教学目的上看

对于舞台角色设计课程的最终目的理解依旧停留于完成化妆和演出的结果上, 忽略了舞台角色设计过程中的创新性与艺术性, 没有给予学生更多的试错空间。过分注重结果, 会使学生忽略在艺术设计过程中的快乐与困难, 难以融入思政课程。高校戏剧影视美术设计教育是一种以培养综合应用型人才为主的教育模式, 不仅要求学生在学习具备基础的职业素质表达能力, 同时要求学生在学习具备适应社会协同发展的能力, 基于当下社会经济形式的不断变换, 在学习方面对学生提出的要求也同步发生着转换, 以此只有结合当下教育市场的发展趋势, 根据学生的就业方向, 及时调整教学方法, 更新人才培养方案, 提高学生与就业岗位的适配能力, 才能确保学生在就业大潮中不被社会发展淘汰。大多数高校戏剧影视美术设计专业在教改中完全照搬其他高校的成功教学案例, 缺少高校自身的教学文化定位; 针对不同需求的学生群体仍沿用统一的教学方法, 教学模式较为单一; 现行高校在完成教学资源整理过程中, 仅针对了课本要求及教学大纲需求, 没有直接体现出行业在就业中的应用性能力。

二、戏剧影视美术设计专业舞台角色设计课程建设的主要方向及内容

舞台角色设计课程与其他设计类课程的最大不同在于, 舞台角色设计是以剧本解析为设计前提的, 只有明确这个方向才能更好的在课程建设中适应专业发展, 使课程更具有合理性。本课程建设包括完善教学文件, 规范教学文件内容, 不断填充并更新大纲、教案和讲义, 并按照剧本设计实验项目开展教学任务。由于剧本内容更新快的特点, 严格选用高质量且专业性强的教材, 并且鼓励授课教师积攒经验编写教材, 如条件允许也应该适当添加国际教材。舞台角色设计课程理论及实践环节如果具备网络教学的条件, 应该争取在今后的教学中不断推进网络教学平台的运用。舞台角色设计课程在理论与实验的教学过程中进一步探讨新的教学手段, 激发学生自主学习的动力。

(1) 改进与优化教学方法

改进以往的教学方法上的不足是课程建设环节的关键,以实验教学为前提条件,强调依据剧本示意图设计草图的重要性,在教学过程中紧密结合绘画、设计实践,学习与实际剧本任务相联系,推动学生以小组形式完成舞台角色设计的任务,合理分配剧本和角色,鼓励学生小组成员多参与、小组内成员互相监督,以便提高学生组织信息、搜集资料、分析问题、解决问题的能力,加强学生的学习主动性。讨论的过程就是学生吸取知识、激发思维、思考问题的过程。在讨论之前,教师可以先就角色形象设计学过的问题征求学生的意见,在采纳学生的意见之后,确定讨论的题目。然后让学生独立查阅资料,组织讨论,学生通过组织小组讨论解决学习中的实际问题,在积累舞台角色设计方法与技能的同时培养自身解决问题的能力,教师也可以小组汇报的形式,定期检查学生的学习进度并及时发现问题,正确引导学生完成学习任务。

基于学生应用能力的培养,在舞台角色设计课程的教学中参照戏剧影视美术设计工作的实际特点和要求,鼓励学生学会相互协作,适应团队生活并能充分发挥个体优势,充分学习与导演、演员的沟通技巧。

教学方式的转变是其中比较重要的方面,教师只有真正认识到教学改革的

实质,从自身出发,选择好的、适合自己 and 学生的教学方式,才能真正把握教学改革的方向,才能真正落实好教学改革,从而使学生能真正对学习感兴趣。

(2) 完善与积累教学任务

舞台角色设计是一门实验性很强的学科,实现理论与实验相结合是该课程发展的必然趋势。一方面加大实践教学力度,保证理论与实践的紧密结合。加强学生对剧本事件中角色动作的分析、对剧本角色特定历史环境的分析、对角色动作情绪的分析、对剧作角色主题与风格的分析,并能结合剧本角色分析勾画大量的情节示意图,可以选择符合本专业特点的案例予以展开。着重强调与导演、演员沟通的教学任务,在草图设计环节加重讨论内容。另一方面可以依托工作室的形式强化教学成果。工作室模式以毕业大戏实际项目为前导,从而改变已有授课模式,强化了学生的专业绘图设计能力与化装实操能力,使得教学更好的向本专业应用靠拢并与其它相关课程顺利衔接。

(3) 在教学过程中注意本专业方向内容相关资料的收集与积累

戏剧影视美术角色设计方向与其它美术设计专业相比属于较小的专业分支,因此从教材乃至教学资料都相对稀缺,寻找并积累教学资料,重视课堂教学成果,可为今后编写自有教材打好基础。关于教学资料的搜集应该着重看待多媒体课件的制作,很多高校教师对于多媒体教学存在一些误区,认为只要运用了多媒体教学,就能提高学生的学习兴趣,开阔学生的视野。但是我们在授课过程中发现,只有集教育性、科学性和艺术性为一体的多媒体课件才是一个成功的多媒体课件,才能真正发挥其优势,起到辅助教学作用。多媒体课件作为一种现代的教学手段,应该从教学内容、教学设计、技术要求、艺术要求等四个方面精心设计,促进学生的主动学习,使学生达到学科教学目标。

由此可见,每一个高校教师在利用多媒体授课的过程中,要注意转变自己以往的多媒体制作与讲授方式,要与传统教学方法进行优化整合,不断探索、研究、总结、提高,提出有针对性的对策并付诸实施,才能更好地发挥多媒体教学优势,提高教学效果及质量,并时刻培养编写自有教材的写作能力。随着自媒体的发展,

网络和信息技术不断强大,新型教学手段层出不穷,高校戏剧影视美术设计专业的舞台角色设计课程作为核心课程为了更好的搜集教学素材,也应录制精品视频公开课、网络课程等。

戏剧影视美术角色设计本身跨越了数个专业领域,如绘画、化妆、服装、雕塑、摄影等。因此,学习的难度也相对较大。在舞台角色设计课程中着重培养学生化妆表现能力的同时也需要强调设计方案的创造能力。学生在学习过程中,要掌握的知识较多,因此对学生学习能力的要求相对较高。引导学生在进行绘图与化妆技能的学习时,还要兼顾设计思维的训练与培养。因此,在课程进行中帮助学生从各类优秀的舞台角色设计作品中吸取有益的经验,通过欣赏大量的影像资料,在提高专业兴趣的同时积累自身的专业能力,为创作风格的构建做准备。

(4) 注重教学评价与教学反思

舞台角色设计课程的教学改革开展是基于学生应用能力培养的教学资源整合研究。一方面,舞台角色设计课程需要增设对学生群体的应用性教学任务,要求学生在小组讨论或绘制草图初期,制定学习计划,教师可根据学生的实际学习情况及时调整课程学习的任务和时间安排。比如,学生倾向于角色草图设计的绘制环节,教师应该把针对这部分学生的教学目标设置为展示课堂讨论草图设计成果,以培养学生的口头表达能力和与人交流的能力;在教学中,老师应该引入戏剧影视美术设计的行业标准,丰富学生的专业知识体系,拓展学生的学习知识面,把这一部分学生的实践成果作为评价成绩的重要指标,为学生积累社会经验。

另一方面,在满足不同学生学习需求的基础上,提高教学内容或教学案例的针对性,设计具有代表性的课堂教学环节,营造课堂相对活跃的学习氛围,比如安排学生通过网络信息在课堂上观看戏剧彩排。增加实践课程在总体课时中的占比,让学生在实践中巩固对课堂理论知识的学习。此外,在教学中教师应时刻注意教学反馈情况,了解学生对专业知识的吸收程度,以及教学任务的难易程度,根据学生的具体学习情况调整下一次授课的具体方案,实现专业知识从课本到吸收的迁移。

三、结语

戏剧影视美术角色设计方向的舞台角色设计课程建设应以本专业发展和行业发展的理念为核心,并不断积累、完善、优化、调整。在顺应国家课程建设需要的前提下开展教学改革,及时完善各项教学,提高教学质量,使课堂教学的作用更有效。作为重要的专业核心课,切实为本专业学生的专业能力形成打下扎实基础。本课程的后续建设将以进一步建设并提高课程的质量为目标,瞄准国内外同类课程的最高水准及发展方向,从各方面优化本课程。不断更新教学内容及手段,并为真正适应本专业课程的教材建设积累宝贵的经验,使其成为本专业教学体系中的一个良好枢纽。

参考文献:

- [1]路遇.人物形象设计与化妆服装风格研究[M].北京:中国戏剧出版社,2019.
- [2]刘珈吟.基于人物造型视角下的影视美术设计方法研究[J].电脑知识与技术,2017(21).
- [3]熊怡裴.戏剧影视美术设计形象设计中舞台妆设计艺术探索[J].艺术大观,2020(28).
- [4]孙大为.基于高等艺术学院戏剧影视表演专业教学改革的思考[J].人生十六七,2018(11).
- [5]李靓.影视美术设计中人物造型的手段的几点思考[J].明日风尚,2016(15).