

影视及表演艺术教育校园综合性实践教学研究

阮贞铄

陕西艺术职业学院 陕西西安 710054

摘要: 利用各专业学科之间密切相关性的特点,对院校内部现有教育资源充分利用,以此为基础在校园内部实施影视及表演艺术教育综合实践教学,打破各专业学科教学实践壁垒,实现各专业相互借鉴,促进彼此深层次发展,进一步扩大教学实践平台,让学生在参与综合实训的过程中,有效拓展艺术视野同时,也能为学生灵活运用艺术理论提供实践机会,促进各专业学生更加全面地发展。

关键词: 影视;表演艺术;综合性;实践教学

Research on Campus Comprehensive Practice and Teaching of television and Performing Arts Education

Zhenshuo Ruan

Shaanxi Vocational College of Arts, Shaanxi Xi'an 710054

Abstract: This paper uses the characteristics of the close correlation between the professional disciplines and the existing education resources, and based on this, comprehensive practical teaching of film and television and performing arts education will be carried out on the campus. It can break the barriers of discipline teaching practice, and further expand the teaching practice platform. In the process of participating in comprehensive practical training, students can effectively expand their artistic vision and flexibly apply art theory to provide practice opportunities. It can promote the all-around development of students of all majors.

Keywords: television; performing arts; comprehensiveness; practical teaching

引言:

通过对各大院校艺术教育实践教学情况的调研与分析,学科单一、课程分散以及教学实践规模较小等均是现阶段大部分院校艺术教育普遍存在的问题,虽然学生掌握扎实的艺术理论和专业技能,但由于专业艺术实践存在一定局限性,现有实践教学机制不够完善,无法满足学生发展需求同时,也不利于艺术专业学生今后职业良好发展。如何在校园内部有效开展影视及表演艺术教育综合性实践教学,是目前各教育工作者需要考虑的问题。

1. 影视及表演艺术教育校园综合性实践教学的意义

加强影视及表演艺术教育在校园内部综合性实践教学,有利于促进院校影视及表演艺术教育规范化、深层次化发展。落实综合性实践教学的意义,主要表现在以下几个方面:

一是,激发学生参与积极性。相较于普通实践教学,开展影视及表演艺术教育综合性实践教学,在一定程度上有效拓展了演出平台,并为在校提供了更多参与表演活动和展示自我的机会,创建更加真实的实训情境,站在客观地角度综合考评学生艺术能力,解决传统单一性专业汇报演出时学生对其参与度不高问题,充分体现开展影视及表演艺术教育综合性教学实践价值^[1]。

二是,形成良性竞争氛围,提高院校教育教学实践水平。将影视及表演艺术教育进行综合,在一定程度上提升了院校教学实践等级,对学生专业能力提出较高要求,以在本专业内部进行预选与淘汰的方式让专业汇报演出的节目保持新颖性、创新性,并在此方面机制影响下,逐渐形成良性竞争氛围,发现各专业间发展差异,促进各专业高层次发展。

三是,提高教师队伍整体教学水平。在影视及表演艺术教育综合性实践中,可以从学生自我表现来反映指导教师个人专业能力与教学态度。由于开展影视及

作者简介: 阮贞铄(1986.9.28),女,汉族,籍贯:河南,本科,助教,主要研究方向:戏剧表演。

表演艺术教育综合性实践,让各专业集中在同一平台开展竞技活动,既能方便对各专业日常教学质量及教学实践成效进行检验,又能以此来督促各专业教师及时调整教学计划和端正教学态度,实现进一步提高各专业教师队伍整体教学水平。

四是,促进相关专业相互发展与相互借鉴。以编导专业为例,在搭建的综合性实践教学平台中,编导专业的学生均可参与到电视片脚本编创、节目形态组合、现场导播录制、后期剪辑制作等多个环节开展全过程,以此来增强该专业学生艺术能力^[2]。或者如播音主持专业,在展示专业技能的基础上,通过参与校园综合实训,来帮助该专业学生逐渐提升现场即兴能力、应变能力等,将表演艺术理论融入播音主持专业技能展示中,学习与借鉴其艺术理论,丰富现场演出层次感,从其他艺术视角出发,改正自身不足,从而实现个人专业素养得到有效提升。

五是,强化各专业教育教学实践性,满足专业教学贴近社会发展形势需求。基于艺术专业创作流程,将相关专业理论转化到艺术创作中,通过开展影视及表演艺术教育综合性实践,打通各专业教学实践壁垒,为各专业相互学习、相互借鉴提供便利。以毕业汇演为例,该过程中将涉及到多个专业,如导演创意策划、节目组合整体搭配、舞台灯光布景、多媒体效果展示、现场彩排协调以及同时进行的影视资料导演策划方案制定、摄像摄影以及后期制作等,各专业教学实践壁垒的打破,将最大程度上对具有社会性质的艺术创作过程加以还原,切实培养学生艺术素质与专业能力,从而达到影视及表演艺术教育校园综合性实践教学实施目标。

2. 如何在校内有效开展影视及表演艺术教育综合性实践教学

2.1 明确综合性实践实训范围界限与具体内容

通过对艺术院校综合实践实训模式运用情况的调研与分析,发现与其相关的综合实践实训的方法不仅种类繁多,其获得的实践实训成效也有着较大差异。其中“产学研合作”与“工学交替”是现阶段艺术院系开展综合实践教学过程中较为常用的两种模式。产学研合作模式以现有产业资源优势 and 院校人才优势为基础,深度挖掘院校服务地方经济发展潜力,推动产学研合作成果转化,深入贯彻“优势互补、合作共赢、务实高效、协同发展”的原则,搭建综合实训实践平台,为顺利开展影视及表演艺术教育综合性实践教学提供强有力支撑,推动院校影视及表演艺术教育教学全面发展。工学交替模式则是以强化职业教育为基础,着重加强艺术相关专业人才培养质量,并在艺术教育综合性实践教学逐渐增强学生实践能力,促进理论与实践相结合,为学生提供更优质的实践平台,培养社会所需的“实践技能强,综合素质高”的艺术专业类人才。切实发挥影视及表演

艺术教育综合性实践教学实施价值,为各专业教育创新提供内在动力。

为避免再次出现过于重视理论教学、忽略实践能力培养这一情况,在开展影视及表演艺术教育综合性实践教学过程中,可将上述两种模式交替运用,明确影视及表演艺术教育综合性实践实训范围界限,丰富实践实训内容,解决操作层面上一直存在的弊端问题。例如,部分学生在实习时,由于受到实习单位规范、吸纳能力等因素影响,无法满足同批次、大量学生参与实践的需求;再加上个别实践项目属于艺术传播市场中实践项目,为了避免因学生实践能力不足而影响项目效益,致使在安排学生参与实践时,均参与实践项目边缘化的岗位工作,并不能直接参与到核心岗位,或者成为该实践项目主创成员,单纯依靠观察和学习,无法将所掌握的艺术理论运用到实践中。基于此,在明确综合性实践实训范围界限前提下,开展影视及表演艺术教育综合性实践教学,结合具体实践教学内容,并以影视及表演艺术专业学生需求为导向,将节日晚会、毕业汇报演出等同类型活动融入到校园艺术教育综合性实践中,为该专业学生创建社会化实训情境,发挥艺术教育综合性实践平台功能效用,既能调动学生参与综合性实践实训活动积极性,又能同时满足同批次、大批量学生共同参与与实践项目需求^[3]。

与此同时,也要注重艺术教育校园综合实践实训平台功能创新与完善,丰富综合实践实训内容与形式,进一步提高影视及表演艺术专业实训质量,并促进影视及表演艺术教育综合性实践教学高水平发展。打破各专业在综合实践实训中的壁垒,以跨专业合作方式促进校园现有艺术专业融合发展,既能进一步提高跨专业联合实训效果,又能培养与提升各专业学生在项目参与过程中每个环节的协作能力,从而促进院校艺术相关专业协同发展,并达到影视及表演艺术教育综合性实践教学常态化目标。

2.2 完善影视及表演艺术专业课程体系

完善性、系统性的专业课程体系,是确保影视及表演艺术教育综合性实践教学有效开展的前提。由于部分院校艺术相关专业普遍存在学科单一、课程分散以及教学实践规模较小等问题,无法充分满足影视及表演艺术教育综合性实践教学活动开展需求,因此,构建完善的影视及表演艺术专业课程体系显得尤为关键,具体可从以下几个方面着手:

首先,根据影视及表演艺术教育综合性实践教学实施具体要求,围绕该专业学生综合实践实训需要科学合理编制相关课程体系,掌握社会发展动态,充分利用现有资源优势,凝结师资力量,设立符合影视及表演艺术专业人才培养特点的多元化课程,既能丰富课程内容,又能为学生更好地学习艺术理论与强化专业技能提供强力支持。

其次,在实际综合实践教学过程中,除了要重视对

影视及表演艺术专业学生的基础技能培养以外,也要兼顾学生艺术潜力的深度挖掘,明确影视及表演艺术教育综合性实践教学方向,在此基础上设立具有较强实践性的专业课程,为学生提供更多参与实践、展示自我、提升自我以及完善自我的机会和平台,营造浓郁艺术特色教育氛围,深化影视及表演艺术特色化综合实践教学活动开展,不断加大对艺术特色教育投入力度,做好专业课程的开发利用,实现多途径涵养学生艺术素养与实践能力的同时,也能达到深化本校课程开发,增强影视及表演艺术教育实效性目的^[4]。

最后,梳理影视及表演艺术教育与实践教学二者之间的关系,同时将影视及表演艺术专业人才培养目标引入专业课程体系构建中,让学生在学艺术理论知识的过程中能够加强与实践的联系;同时鼓励影视及表演艺术专业学生利用课余时间更多地接触生活,理解艺术源于生活的思想内涵,通过对不同的生活情境进行体验,加深对现实生活与社会发展趋势的了解,将个人实践体验感悟融入到节目创作中,切实增强影视及表演艺术课程教育实践性。结合专业课程内容,融入影视及表演艺术特色教育底蕴,扩大影视及表演艺术教育综合性实践教学受益面,切实解决该专业学生参与综合实践实训局限性问题,有效拓展学生发展空间,从而突显影视及表演艺术教育综合性实践教学开展实效性。

2.3 健全综合性实践教学基础保障

为了确保影视及表演艺术教育综合性实践教学顺利开展,提高艺术教育校园综合实训质量,作为重要实践项目,健全影视及表演艺术教育综合性实践教学基础保障尤为关键,强化实践教学开展规范性。综合考虑影视及表演艺术教育发展规律,详细制定校园综合性实践教学策略与实施方案,明晰化校园综合实践实训管理细则,保证各相关专业的综合性实践教学统一协调、同步实施,为影视及表演艺术教育综合性实践教学项目规范有效开展提供基础保障。

完善内部组织机构,由院校领导、教研室共同制定影视及表演艺术教育综合性实践教学落实方案,结合艺术教育校园综合性实践实训要求,随时调整影视及表演艺术专业教学实践项目与内容,将其教学实践责任落实到各专业指导教师身上,以此来督促影视及表演艺术教育综合性实践教学项目尽快执行。同时根据艺术教育校园综合性教学实践需求,科学合理配置实践所需硬件资源与师资力量,提升各专业教学实践协调性,从根本上保障影视及表演艺术教育综合性实践教学水平。

加强影视及表演艺术教育综合性实践教学实施过程管理,按照每次综合性实践教学项目主题,合理设计实践教学项目倒计时进程网络图,其目的将实践教学项目进程推进时间明晰化,便于各专业指导教师对综合性实

践教学项目过程管理更好地把控,达到有序推进管理目的,减少因实践教学项目推进时间过于随意而发生不必要的矛盾冲突。建立与其配套的综合评价体系,客观评价影视及表演艺术教育综合性实践教学实施成效,从各专业特色、学生参与度以及实际效果等方面进行综合评价,结合评价结果,发现影视及表演艺术教育综合性实践教学开展过程中潜在的问题,在此基础上提出针对性改进措施,同时要保证改进措施制定具有前瞻性、科学性,促进影视及表演艺术教育质量提高。践行良性激励机制,结合影视及表演艺术教育要求与综合性实践实训效果,设置相应奖励,以此来调动学生参与实践教学活动积极性,实现综合实训效果最大化目标^[5]。

另外,激发影视及表演艺术专业教师“内驱力”,设立专门综合性实践教学实施教研组,目的是有专人对影视及表演艺术教育综合性实践教学实施进行管理;其中学校教务处需要定期对影视及表演艺术专业教师进行考核评估,后期由本专业学生选择指导教师,以此激励教师不断完善自己,提升专业水准。充分发挥“以评促教”功能效用,增强专业教师硬实力。为影视及表演艺术专业教师提供参与市级以上学科教研活动及专业课题研究活动的机会,加深对艺术教育校园综合性实践教学相关理论的理解和掌握,学习与借鉴先进的实践经验,不断夯实影视及表演艺术专业教师教学功底。前往省内外有名的艺术特色学校进行实地“研学”,深入交流思想、拓宽艺术教育实践视野,为专业教师“续航充电”,切实提高艺术教育教学质量水平。

3. 结束语

综上所述,为了切实增强学生灵活运用艺术理论指导实践的能力,加强影视及表演艺术教育综合性实践,根据艺术相关专业学科特点,立足学生职业发展需求,建立跨专业综合实践实训教学模式,整合校内现有教育资源,搭建符合本校艺术教育特色的综合性教学实践平台,丰富教学实践形式,解决艺术生专业能力薄弱问题,提高实训质量,拓宽育人发展渠道同时,也能积极促进影视及表演艺术专业高质量发展。

参考文献:

- [1]曹雨.影视表演艺术人才培养模式构建研究[J].戏剧之家,2020,(28):127-128.
- [2]梅林.关于影视表演艺术中角色的讨论[J].艺术大观,2020,(28):78-79.
- [3]孙倩茹.浅谈戏剧影视表演艺术的实践与分析[J].艺术大观,2020,(20):45-46.
- [4]汤稠.传统音乐表演艺术教育的传承发展方法分析[J].艺术家,2020,(06):78.
- [5]杜星瑶.浅析影视表演艺术教育中的形体教学[J].课程教育研究,2019,(40):233-234.