

以工作室为依托的《影视剧作》课程教学实践

◆江 霄 徐 萌

(西南石油大学艺术学院 四川成都 610500)

摘要:本项目以《影视剧作》课程的操作进行指导,总结出在工作室模式运营下遇到专业教师师资的缺口问题且在年龄结构、学历结构、职称结构都存在不合理现象,给全面提高教学质量带来了一定的难度。目前《影视剧作》工作室采取了讲座的形式来指导学生拍摄,同时工作室的很多项目出自这些校外导师的在做项目,因此校外导师根据项目的要求和课程内容相结合,解决教学中的实际问题。

关键词:影视剧作;工作室;教学改革

本项目以工作室为依托、项目制为承载将《影视剧作》课程的理论与实践部分很好的结合在一起,并美育教育辐射和丰富校园文化为导向,西南石油大学影像艺术节来承载课程实践创作,可以实现实践教学的目的。

一、《影视剧作》课程在工作室模式下的操作方式

通过导师负责制下的工作室教学模式进行专业课程的一体化实践教学,并结合社会实际影视创作项目展开课题教学的教学方式。

教师配置为创作导师2名+技术导师1名+助教1名,其中:

创作导师——项目课程总负责,针对学生实际情况制定项目刚要和实施方案,对项目进行整体安排和教学配合。每学期力争邀请一位目前行业从业人员作为校外指导,而另一位则由在校老师进行常规指导。

技术导师——项目课程配套技术内容总设计,根据创作导师项目要求制定技术课程内容的范围和设备的配备和统筹,指导学生在技术上按时按量完成项目技术内容。

助教——配合创作和技术导师日常教学工作,辅导协助学生完成项目内容。

同时,工作室与行业企业或机构合作,进行模拟或实际的制作——发行——放映训练,增加实践课时,将一些抽象的理论教学内容在实践环节中解决,让学生在此过程中合理转化已有知识结构,从而理解工作室的课程设计和实际目的。教师也能从中总结经验,开发科研性的教学内容。行业企业或机构也有可能从中发现所需人才。

二、《影视剧作》课程在工作室模式出现的问题及解决办法

1. 出现的问题:

①在工作室中广播电视编导专业教师的师资还有一定缺口且在年龄结构、学历结构、职称结构都存在不合理现象,给全面提高教学质量带来了一定的难度。

②工作室项目制和用人单位达到良好接轨还需要一定的时间。因为目前工作室制使用的时间不长,许多用人单位或实训基地的项目与课程还没有达到完美的对接,因此与市场彻底接轨还需要一定的时间。

③在工作室模式校外导师方面,虽然工作室老师已经做了大量的工作,但是很多校外导师为省内外知名专家,因此他们没有足够的时间来对学生进行培训,很难达到校外导师指导的效果。

④《影视剧作》课程为理论课程,在授课中间有大量的专业理论知识,如何将课程内的理论知识转化为实践经验,并通过实践来验证理论为本项目的一个问题。

2. 解决办法:

①通过“内培外引”引进高职称、高学历的老师来解决,同时支持专业教师外出培训来提高本课程老师的教学水平。如多位专业教师曾经前往石家庄、达州进行影视创作的培训,并将影视剧作第一手的经验传达给学生。

②工作室项目制需要更多的时间来充实和完善,就目前来说,应和影视公司和电视台建立长期稳定的合作关系,积极参与到影视公司和电视台的项目创作之中。目前影视剧作的工作室已与二更新媒体平台、完美动力培训学校、四川电视台等机构建立长期合作关系,就其中的某一个版块进行长期合作,有助于学生在课程内解决用人单位的直接要求。

③针对校外导师难落实的问题,目前《影视剧作》工作室采

取了讲座的形式来指导学生拍摄,同时工作室的很多项目出自这些校外导师的在做项目,因此校外导师根据项目的要求和课程内容相结合,目前达到了还不错的效果。

④本课程大量的理论知识通过布置作业和创作作品的方式来完成,比如在前期剧作创作时期会给学生布置故事大纲、人物小传、分场大纲、场景写作、剧本语言练习、剧本结构练习等,这些练习会将理论中讲到的内容通过学生的写作来一一验证,学生通过写作来更好的理解课程内容。在拍摄时期通过项目的要求对各个知识点进行对应练习,达到理论指导实践的目的,同时可以在实践中验证理论,真正达到理论和实践相结合。

三、《影视剧作》课程在工作室模式创新点

(一)更加清晰的描述和总结出《影视剧作》课程在工作室模式下的操作方式。同时提出《影视剧作》课程在工作室模式出现的问题及解决办法,这是本项目第一点增加的内容。增加本内容后可以更好的为《影视剧作》课程的操作进行指导,同时总结出在工作室模式运营下遇到专业教师师资的缺口问题且在年龄结构、学历结构、职称结构都存在不合理现象,给全面提高教学质量带来了一定的难度。工作室项目制和用人单位达到良好接轨还需要一定的时间。因为目前工作室制使用的时间不长,许多用人单位或实训基地的项目与课程还没有达到完美的对接,因此与市场彻底接轨还需要一定的时间。在工作室模式校外导师方面,虽然工作室老师已经做了大量的工作,但是很多校外导师为省内外知名专家,因此他们没有足够的时间来对学生进行培训,很难达到校外导师指导的效果。根据问题该项目在能力范围内作出了及时的调整,通过“内培外引”解决师资问题,和影视公司和电视台建立长期稳定的合作关系,积极参与到影视公司和电视台的项目创作之中。针对校外导师难落实的问题,目前《影视剧作》工作室采取了讲座的形式来指导学生拍摄,同时工作室的很多项目出自这些校外导师的在做项目,因此校外导师根据项目的要求和课程内容相结合,解决教学中的实际问题。

(二)结合对本项目的相关教学经验的总结,并在相关教学经验总结的情况下增加了对教学组织和教学评价的研究。以项目作为实践教学的周期,以每个学生在课程内工作室中完成的项目质量(获奖或播出)为实践教学的考核要求,具体的数量和成绩需要教研室进一步统筹和商讨。由于实践教学周期的灵活性,使得编导创意过程更加符合实际的编导创作规律和行业规范。同时也能打破僵化的固定周期,使实践教学日常化,这对理论教学也有很大的促进作用,使项目中所遇到的理论问题可以与日常理论教学结合,避免期末大部分任课老师都是兼职老师,因而不在于学校无法对实践环节进行指导的问题。以工作室项目的完成度和质量(获奖和播出)作为成绩的评价标准。

(三)关于课程本身的知识点如何在实践中落实的问题,本课题在结题后给出了具体的内容和措施。本课程大量的理论知识通过布置作业和创作作品的方式来完成,比如在前期剧作创作时期会给学生布置故事大纲、人物小传、分场大纲、场景写作、剧本语言练习、剧本结构练习等,这些练习会将理论中讲到的内容通过学生的写作来一一验证,学生通过写作来更好的理解课程内容。在拍摄时期通过项目的要求对各个知识点进行对应练习,达到理论指导实践的目的,同时可以在实践中验证理论,真正达到理论和实践相结合。

关于学生的考核评价方面本项目制定了工作室模式的考核评价方式,对学生的组织管理在艺术学院总体的统筹下进行,制定了严格的课内和课外考核制度,但是本制度由于是在新制定的西南石油大学广播电视编导2015级人才培养方案基础上进行的,因此还存在着经验不足和实施困难等问题,目前这一问题还在积极的调整中。

本文系西南石油大学2018年本科课程教学改革研究项目“融媒体时代翻转课堂教学模式在《影视剧作》课程中的实践与研究”阶段性研究成果。