

新文科背景下综合院校影视专业“项目式”实践教学研究

臧连荣

(重庆师范大学文学院,重庆 401331)

[摘要]在新文科背景下,综合类高等院校作为影视类专业开设的主体,明确教学定位、培养学生实践能力与交叉思维等成为其教学的重要方向,但又存在众多现实中难以达成的问题,而在综合性高校影视类专业中进行的“项目式”实践教学改革实践似乎为此类问题的解决提供了新的思路和可行性经验。本文以综合高校影视类专业为研究对象,阐述了现今影视类专业学科建设现状,分析“项目式学习”教学理念,并尝试探寻和检测“项目式”实践教学的效果。

[关键词]新文科;影视类专业;“项目式”实践;综合院校

[中图分类号] G642 **[文献标识码]** A

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.11.064

[文章编号] 2096-711X(2025)11-0190-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

2020年11月发布的《新文科建设宣言》明确提出:“鼓励支持高校开设跨学科跨专业新兴交叉课程、实践教学课程,培养学生的跨领域知识融通能力和实践能力。”由此可见,促进各文科专业之间的“交叉融合”与“实践”成为建设新文科的重点之一。作为交叉学科典范的影视类学科,在此背景下,解决其学科建设所存在的学科定位的清晰化、教学定位的准确化、实践教学落地化等问题势在必行。

数据显示,在教育部所公布的12个戏剧与影视学类本科专业中开设院校最多的五个专业为动画(343所)、播音与主持艺术(279所)、广播电视编导(261所)、表演(185所)、戏剧影视文学(114所)全都为影视相关专业,并且开设院校中师范类、农林等行业性院校与其他综合性院校占据绝大多数。依据数据可以发现:一是影视类专业中本科专业中具有综合性的专业开设较多,如动画专业,涉及影视与美术融合;戏剧影视文学,涉及戏剧、影视与文学的交叉。二是,综合性大学已经成为开设影视类专业院校的主要组成,但相关学科排名的顶端依旧是由专业性院校所占据。依据软科2023年戏剧与影视学排名名单显示,学科前7%的四所院校中,专业性院校占据其中3/4,排名依次为上海戏剧学院、北京电影学院、南京大学、中国传媒大学。由此可见,虽然大量综合院校开设影视类相关专业,但其中大部分院校学科建设质量不佳,有着教学方向不明确、学生实践能力弱等问题,更不能达到“新文科”建设的要求。如何做到实践教学的真正落地、贴合影视行业实际,避免教学与实际脱节,培养学生为应用实践型专业人才。此类问题成为综合院校影视类专业学科建设与教学设计上急需思考与解决的命题。

一、综合院校影视类专业教学现状

(一)学科教学背景

“戏剧与影视学类”自教育部印发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》开始真正独立为一级学科,从时间看学科建设历史短暂,并且因过去“在整合形成‘戏剧与影视学’这个一级学科之后,出现了单科规则失准和专业话语权失灵的

困惑现象,无法找到能概括和统辖一级学科共同规律和内涵的话语构建。”此类问题主要体现在对于学科定位的不清晰,在学科课程设置对于影视类相关专业中所存在的相关单科没有进行区分。导致学生无法对于合适与感兴趣的单科类别进行深入修习,最终出现“泛而不专”的培养结果。

以上海电影学院戏剧影视文学专业为例,从2022年培养方案开始,上海电影学院对原有方案进行调整。分模块流程教学自“电影理论学习和创作实践”“戏剧理论学习和创作实践”“其他理论学习与影视产业研究”三大板块,明确变更为“戏剧与戏曲”“电影与电视”“文学与艺术”三大类别。国内影视类专业头部综合院校当下专业设置大多都为上述模式,清晰且有侧重。如北京师范大学戏剧影视文学专业的“课程设计以电影、电视、戏剧为核心,兼顾文学、新闻传播与新媒体,学生可以根据自己的兴趣自主选择主攻(主修)方向”……上述学校戏文专业对于专业所包含的单科通过设置侧重于相关单科的课程、进行专业分流等方式,使学生能够自由选择相关单科进行深入修习,达到“既通也专”。

(二)专业配套现状

1. “专业种类”配套

影视行业有多工种之间相互合作的特性,有着导演、编剧、摄影、演员等多项工作种类,各工种之间各司其职却又紧密相连。高等影视教育依照行业工种也设置对应专业,如戏剧影视导演、表演、戏剧影视文学等,各专业之间相辅相成、互成体系。

但目前仅有少数综合性高校在影视类专业设置上涵盖影视专业中大部分种类。如上海大学电影学院则、重庆大学美视电影学院、厦门大学电影学院等开设戏剧影视导演、戏剧影视文学、表演,影视摄影与制作等,专业设置互成体系。于教学而言,利于各专业之间的交叉配套教学;于学生而言,便于进行跨专业的影视创作活动。

2. “专业教师”配套

当下综合类高校影视专业“双师双能”型教师占比较少,

收稿日期:2024-10-25

基金项目:本文系中国高等教育学会2022年度高等教育科学研究规划课题“新文科背景下戏剧影视文学专业‘项目式’实践课程教学改革研究与实践”(项目编号:22YSCM0401);2022年重庆师范大学高等教育教学改革研究项目“新文科背景下戏剧影视文学专业项目式实践课程教学改革研究与实践”(项目编号:202209)。

作者简介:臧连荣(1987—),男,山东日照人,重庆师范大学文学院讲师,博士,主要从事电影创作和产业研究。

即缺乏实践能力与教学能力兼具的教师。“目前的影视教育中,由于过分强调师资构成中具有博士学位的教师所占比重,导致研究型教育模式成为主导。”而影视行业本身便以实操为导向,影视类本科教育培养应实践与研究并重。在影视专业就业率低迷的环境下,“双师型”教师与实践教学便显得更为重要。实践教学已引起许多头部高校重视,厦门大学电影学院院长聘为著名导演、编剧黄建新,重庆大学美视电影学院院长为演员张国立,上海电影学院的22名教授中参与过影视相关实践创作的超过50%。

3. “专业设备”配套

技术与设备的更新换代对影视行业有着重要影响,对于设备的使用与技术的了解是提升学生专业实践能力的重要一环。但许多综合性高校因所存在学院限制、资金不足等问题,设备与技术更新速度极其缓慢。当前,一些高校与影视企业合作成立影视实践基地的模式成为综合类院校影视类专业实现设备配套的一条新路径。上海电影学院于2019年成立“上电影业(上海)有限公司”,成为其师生产学研一体化平台、创新影像探索的实践基地;重庆师范大学戏剧影视文学专业2021年与重庆电视台节目制作公司校企合作共建的校外实训创作基地,为学生实践能力的提升和教学成果的运用提供了广阔平台。

(三) 行业检视

该方面主要体现在综合性高校影视类教学与行业市场的脱节。以短视频、动画、等行业为例,这些行业的共性都是影视类相关新兴行业,并都正处蓬勃发展阶段。2023年,中国短视频市场规模近3000亿,用户规模占据整体网民的94.8%,中国动漫产业总产值将突破3000亿元。但许多综合类高校影视专业的课程开设对此并未涉及,仅有一些院校进行改革设置相关课程。如南京师范大学广编专业开设“社交媒体运营”课程,上海大学戏文专业开设“故事疗愈”等课程。高校教学与现今影视行业脱节是当今综合性院校影视专业本科就业率较低的原因之一,是各综合院校影视专业急需解决的问题。

二、“项目式”实践教学理念

(一) 以实践为核心的影视专业教学定位

“影视专业的学科特色是应用性强、技术性强”,受到技术影响极大,新技术的出现甚至可以改变整个行业发展。且在新文科背景与技术革新、媒介融合的大环境下,高校影视类专业重视学生实践能力的培养成为趋势,各大高校聘请行业专家担任院长等重要职务,足以强调实践在影视教育中的重要地位。

以实践为核心的教学在国外高校中已经有着成熟的教学经验。以韩国为例,韩国影视制作相关专业注重人才培养,其培养人才的秘诀便是“实践”。以韩国综合类大学影视类专业顶级学府韩国中央大学而言“其要求学生要在两年内筹资拍摄完成4部短片,且至少有一部短片入围戛纳、柏林、威尼斯三大电影节或在釜山、东京、上海等同级别电影节获奖,或者有一部长片进入院线放映,只有这样方可顺利毕业。”在高质量的实践教学模式下,中央大学为韩国电影业输入了大量的人才,因此,将实践放在本科教学定位的核心至关重要。

(二) 行业市场为导向的人才培育理念

行业市场的瞬息万变对现今影视教育提出了新的要求,教学需要与行业市场接轨。在现今综合性高校影视类专业本科就业率并不乐观,其中一点原因为高校影视类本科教育

与行业脱节,所教授出的学生与市场脱轨,所以以行业市场为导向的教学至关重要。而在当今影视行业,基本上是以项目为单位进行影视创作。引进甲方项目,组织学生以工作室名义进行影视制作,让学生体验行业第一线与当今影视行业市场动向是学生与行业接轨的第一步。所以,“引进项目,学生制作”是“项目式”实践教学改革的核心理念。

(三) 融会贯通的“复合型”人才培养目标

综合性院校影视专业“相比于专业性院校对学生仅在单科专业能力上的培养,综合性院校在培养模式上培养出的学生更具学科交叉思维,达到“以电影、电视为基础或者研究工具,进行广泛的交叉性学科发展。”“项目式”实践教学改革目标便是结合综合性院校此类优势,进行“复合型”的人才培养。

首先,专业上学生对“理论+实践”的融会贯通。综合性大学影视类教师大多为“研究型”,实践能力虽较弱,但理论水平较高。“项目式”教学改革方案通过学生动手实践引进项目的方式,将综合大学影视专业实践教学的劣势进行弥补,将综合大学本身所具有的理论优势进行融合。学生在进行理论学习之后,立马可以在“项目”中对相关理论进行实操体验。如此教学的优势在于,“理论教学+项目实践”的模式,能使学生掌握影视理论与实践的关联,最终达到“理论与实践融会贯通”的教学目标。

其次,综合上是学生学科知识面的拓宽与学科交叉的培养。“综合大学从资金、基础设施建设、图书馆、学术文化交流活动的举办、参与社会活动的数量和规模等多方面,具有专门艺术院校不能比的优势。”,综合性院校的影视类学生受到校园各类学科活动与文化的影响是巨大的,学生在潜移默化之中受到音乐、美术、历史、物理和心理学等平时课程并未涉及学科知识的影响。如此一来,在如今学科交叉融合、媒介革新的时代环境下,综合性院校影视类专业所培育出的“复合型”人才所拥有的宽广学科知识面与学科交叉思维是“专业性”人才的所欠缺的。这种优势体现在“项目式”实践教学则表现为:学生在项目生产创作的过程中,更易激发学科交叉思维与创新思维,更能突破影视行业的固有思路,以创新角度更好地完成项目,在“复合型”人才的培养中同时完成“创新型”人才培养。

三、“项目式”实践课程教学课程革新

“项目式”实践课程教学在重庆师范大学戏剧影视文学系试行。为顺应高校影视类专业实践教学趋势,结合“项目式”实践课程教学理念与现有优势,重师戏文自2018年开始尝试和开展“项目式实践教学”改革,已初见成效。

(一) “1+3”模式工作室制度

“1+3”模式(项目+行业专家、教师、学生)工作室制度的目的是让学生体验到影视行业完整生产流程,在提升学生实操能力的同时也在宏观上对影视行业产业链条拥有大致认知。工作流程为,以项目进入到方式,师生共同开发创作,行业专家监制、学生动手、教师指导,学生动手落实项目生产项目完成后,共同利润按劳分配。

首先,戏文专业依托“影视剧本写作”“分镜头脚本写作”等专业实践课程进行实验,选取专业中致力于影视方向的优秀学生(约30人)组成5个工作室,通过搭载重视传媒短视频项目“我们的冷暖人生”开展创作。由重师学生参与主创的视频已累计收获超15万点赞、300万播放,戏文学生已成为“我们的冷暖人生”抖音账号的内容担当与流量保证。当

今,甲方工作室抖音账号粉丝量已突破217万,总获赞量超3247.1万。在项目中,学生提升了专业实践等能力,教师提升了实践教学水准,甲方收获有质量保证的创作产品,真正实现三方共赢。

(二)考核方式

“项目式”实践教学在实验过程中,分别设置中期与末期两次考核,考核影片制作受到引进项目的资金支持,并且“项目式”实践教学所依托的多门专业实践课程,将统一依据“项目式”实践教学成果进行各自评判。

中期为命题式考核,占据课程考核的绝大比例。各工作室引入甲方项目资金,依据甲方要求进行命题式实践创作。例如,工作室与上海大众集团、澳门澳莱坞集团进行紧密的行业拍摄合作,引入两个甲方的资金,以重庆师范大学戏剧影视文学专业创作实验室为平台,由专业教师和行业导师带领30余名学生共同拍摄完成《大路》《暖光》《看海》等故事短片,五部作品既作为项目实践成果也可被认定为“导演基础与实践”“影视摄像与剪辑”等课程的考核依据。此考核方式既能提升学生创作兴趣与能力,也令其有代表作品的收获。

末期为影展式考核,依托戏文系教学成果展示活动与“风升”影展,双平台进行的“项目式”实践教学成果展主要展演各工作室制作的优质项目,展映剧情片与专题片各三个,共六个。以近五年展映影片为例,其中展出代表性剧情片《龟虽寿》(获得2023年“学院奖”高校教师作品一等奖)等,专题片成果包括于2023年暑期,工作室成员与指导老师为中共广西壮族自治区防城港市委组织部拍摄的《走进那厚剿匪历史馆》《寻找一三四六》等,“风升”影展主要展映工作室与重视传媒共同制作的优质电视栏目剧成果影片,以2021年“风升”影展为例,共展出《一念之间》《爱人告别》等10余部作品,并且都于重庆电视台进行专题放映。

(三)校企合作实训基地构建

当前,重师戏文与重庆电视台电视节目制作公司以及重庆广电总台签订合作协议,联合培养戏剧影视文学的专业人才,将公司的实际项目引入课堂,并与企业开展产品制作和开展师资培训及学生能力培训。重师戏文专业与重庆影视龙头重庆电视台共建的实训基地,弥补了重师戏文实验室设备老旧、更新速度慢等硬件问题,同时通过双方联合学习的模式,使学生直接接触与行业第一线接轨,深入了解行业前

沿,极大提升“项目式”实践教学质量,达到事半功倍的效果。

四、结语

在“新文科”背景下,作为影视类专业开设主体的综合性高校应重视专业实践的发展,在学科定位、专业种类、教师、设备资源配套,教学与行业现状契合等几个方面进行提升。而“项目式”实践教学模式,通过“1+3”模式工作室制度的引入、考核方式的改革以及校企合作实训基地的构建,取得了一系列实践成果。这种模式既顺应了“新文科”建设中“学科交叉”与“实践”两大重点,也在综合院校影视类专业的学科建设和教学设计上展现出明显的优势,为提高影视教育质量、培养实践型人才提供了有益的经验。

参考文献:

- [1]教育部.《新文科建设宣言》正式发布[EB/OL]. https://www.eol.cn/news/yaowen/202011/t20201103_2029763.shtml,2020-11-3.
- [2]上海软科.2024中国大学专业排名[EB/OL]. <https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcmr/2024>.
- [3]上海软科.2023中国最好学科排名[EB/OL]. <https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcsr/2023/1303>.
- [4]胡智锋,徐梁.新文科背景下“戏剧影视学”专业建设的路径与理念[J].戏剧,2020(3).
- [5]北京师范大学艺术与传媒学院.学院简介|学科分布:戏剧影视文学[EB/OL]. <http://www.art.bnu.edu.cn/xygk/xyjj/index.htm>.
- [6]欧阳宏生,闫伟.影视教育:现状、问题与出路——中国高校影视学会副会长、四川大学欧阳宏生教授访谈[J].当代传播,2010(4).
- [7]上海大学电影学院.学院概况[EB/OL]. <https://sfa.shu.edu.cn/xygk.htm>.
- [8]MobTech 麦博.2023年短视频行业研究报告[EB/OL]. <https://www.mob.com/mobdata/report/178>.
- [9]陈宇.专门艺术院校与综合大学艺术教育之比较——从影视专业角度[J].当代电影,2013(1).
- [10]王羿.“新文科”背景下的戏剧影视文学人才培养与课程革新——以中央戏剧学院戏文系阅读与鉴赏课程为例[J].戏剧,2021(4).

Research on “Project-based” Practical Teaching of Film and Television Majors in Comprehensive Colleges under the Background of New Liberal Arts

ZANG Lian-rong

(College of Liberal Arts, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China)

Abstract: In the context of the new liberal arts, comprehensive higher education institutions, as the main body of film and television majors, have made clear teaching positioning, cultivating students' practical abilities and cross-disciplinary thinking an important direction of their teaching. However, there are many problems that are difficult to solve in reality. The “project-based” practical teaching reform practice carried out in film and television majors in comprehensive universities seems to provide new ideas and feasible experience for solving such problems. Taking the film and television majors in comprehensive universities as the research object, this paper elaborates on the current status of discipline construction in film and television majors, analyzes the teaching concept of “project-based learning”, and attempts to explore and test the effectiveness of “project-based” practical teaching.

Key words: new liberal arts; film and television majors; “project-based” practice; comprehensive universities

(责任编辑:章樊)