

微电影在摄像基础课程实践教学中的应用研究*

——以攀枝花学院为例

陶昌平

(攀枝花学院 艺术学院, 四川 攀枝花 617000)

【摘要】摄像基础课程中的实践教学,是摄像基础课程的重要组成部分,实践课程教学质量的优劣,直接关系到该门课程最终教学效果。摄像基础教学的实践课程,不应该局限于具体知识点的实践,还应该有整体性作品创作实践教学,方能真正做到学以致用,对所学知识融会贯通。把微电影融入到摄像基础课程的实践环节中,让学生能动的思考并解决实践课程中的诸多问题,并把相关课程知识连贯起来,活学活用,提高学生实践创新能力。

【关键词】摄像基础;实践教学;微电影

【中图分类号】TB81-4;J905 **【文献标志码】**A **【文章编号】**1673-1891(2015)04-0154-04

影像时代的今天,具有时代象征意义的影视艺术作为时代的主流文化传媒,影响着人们的方方面面,影视作品中蕴含的思想文化、人文风貌、科技动态及人间百态,多维度地从不同的角度,填补满足着人们无尽的精神欲望。很难想象,没有影视艺术的当今时代会是什么样子,可以说,影视艺术是当今时代的重要组成部分和时代特征之所在。影视产业,随着互联网科技及影像技术的发展,更是风生水起的生长。影视艺术与当今碎片化、快节奏的现代生活时空相吻合,微电影应运而生,成为电影创作的重要组成部分。然而,影视艺术教育在浪潮式的影像文化发展中,并未显得十分成熟,特别是一些远离经济文化中心的地方高校影视艺术专业的艺术教育,由于缺乏影视市场资源的引导,很多影视专业课程停留在纸上谈兵,照本宣科或浅尝辄止的教学状态中,学生缺乏参与影视艺术实践创作机会的可能,其结果是学生很难创作出优秀的影视作品,对影视艺术语言知识的掌握,是外在的了解,而非深层的理解。这需要对教学模式和教学方法进行深入的思考和改进。让学生不但学会影视知识,还能应用影视知识做出具有专业水准的影视作品,这才是我们的教育目的。教育方式和手段当随时代的改变而发生变化,新的科技与事物的产生往往会对我们的教育产生诸多影响,微电影作为时代的新生事物,一方面作为影视艺术形式而存在,另一方面也作为一种很好的数字影像教学手段和方式而存在。摄像基础课教学的实践环节,尝试让学生以微电影的形式介入实践创作,必能增强学生对影视视听语言及影视创作知识的具体应用能力,在实践中更牢固而深刻地理解影

视理论知识。

1 摄像基础课程实践教学中的缺失

从攀枝花学院艺术学院数字媒体专业所开摄像基础课程实践教学来看,主要存在如下几方面问题:(1)课程自身的教学目的与整体学生培养教学目标存在脱节现象,学习知识与应用知识之间脱节,很难对知识融会贯通,综合运用。(2)课程实践教学单一强调技术,忽略实践过程中技术与艺术的兼容性问题,艺术本身是技艺不分家的,不能简单的割裂对待。(3)摄像基础课程与其他课程之间的联系性上没得到很好的衔接,学生的知识体系,应该体现在课程与课程,知识与知识的相互联系和继承上,而不是捡了西瓜丢了芝麻的课程教学模式。(4)攀西地区缺乏影视企业和公司,这使教学上的“合作教育”“现场实践教学”很难成为现实。学生学会了摄像机的操作,懂得影视镜头的基本类别,但却拍摄不出完整像样的影视作品,即使在毕业创作中也显得困难重重。摄像基础课程实践中,学生倾向学摄像机的操作,把影视知识分成零碎的知识来学,缺乏知识的系统性。忽略了摄像不是简单的技术操作,而应该赋予镜头语言以情感意义和逻辑意义,镜头所捕猎的不是零散的生活画面,而应该是积极美感和意义的生命流程。学生所需的是学会把镜头形式拍美,用摄像镜头来讲故事,而不是简单的知道摄像基础知识。

1.1 摄像基础课程实践中知识点的“分”与“合”

知识的学习应该有“分”有“合”,有理论与实践,有点、有面,有整体。教学实践中,学生对事物规律的理解:有不同的方式,应采用不同的教学方法,一般来讲,教学实践过程中,知识点学习的先分

收稿日期:2015-09-28

*基金项目:四川省攀枝花学院教研教改项目“微电影在摄像基础课程实践教学中的应用研究”(JJ1438)。

作者简介:陶昌平(1978—),男,云南会泽人,副教授,美术学硕士,研究方向:数字媒体。

后合尤为重要,也就是开始把知识点以打散、细分、量化的方式逐一理解学习,其后再把知识点整合在一起,让学生整体理解把握。分的优点是把知识点细化、量化,让学生找到着力点,从局部与细处认知艺术规律,但缺点是缺乏对事物整体把控的能力,见其一,不见其二,知识点是散的,很难做出好的作品。合的教学模式,是从整体上把握了解知识结构,把局部知识放在全局中来考虑,以完整的作品意识来要求和关照局部知识,让局部知识有中心线,有方向位置和灵魂。整体把握的缺点是,要求学生必须有很好的基础知识方能驾驭,否则适得其反,似懂非懂,不能创作出好的作品。事实上,分与合必须有机地结合才能起得良好的教学效果。也就是首先学生要牢固的掌握基本的知识点,如对镜头景别、固定画面、运动、构图等知识点的牢固掌握,才能很好地创作出一个优秀的作品,而知识的“合”是对知识点的具体应用,是教学的最终目标,就是应用教学的各个知识点,创作出优秀的影视作品,具有完整生命力的影视作品。

综合性普通院校艺术专业的摄像基础实践课,其教学模式由于主客观因素,如专业课程开设有限,软硬件设备不足,及缺乏教学创新精神等,在实践教学过程中,都较为注重知识的“分”而忽略了知识的“合”。教师在摄像基础课程的讲解中,按传统的教学模式,根据教学大纲,以课程的基本知识点进行理论知识的讲解,然后让学生根据所讲理论进行实践操作,最终缺少作品性质的教学实践内容。这种授课模式的优点在于,学生能够把每个知识点的理论结合实践进行消化吸收,便于清楚地掌握每个知识环节,但也存在一些问题:(1)由于知识点多且散,很难在有限的课时内完成实践练习,若要再对镜头的审美或按照视听语言的基本要求来完成,比如镜头的真实性、运动性,情感表演进行要求,基本是很难实现的,在教学条件不是很充分的学校,就更难做到。(2)由于缺乏综合性练习,教学中缺少对知识的“合”的整体把握。把摄像基础课程的知识点逐条打散来讲,会产生知识的割裂,缺乏连贯性,摄像基础课中,知识点与知识点之间,其实是互相关联和涵盖的,每一个镜头中,必然包含镜头的景别、运动、构图、色彩等诸多要素,在影视艺术中,镜头中的时空画面是综合存在的,运动可能导致景别的变化,景别可能会影响镜头时间的长短,景别变了,构图必然要受影响。因此教学中若对知识点或实践环节进行割裂实践,不利于学生整体掌握摄像知识的互溶性和知识的连贯性。(3)从摄像基础课

的基本知识点进行分析研究来看,就理论知识而言,如镜头的景别、镜头的运动及摄像机的基本操作,都不是很难理解和掌握,学生能在短时间内能够明了,而关键在于实践应用,在实战中发现问题,解决问题。所以基础理论可以集中少量课时讲解即可,让学生多进行摄像的综合性练习应用。而怎样把摄像知识融会贯通的进行授课和讲解,在不同的地区和学校,应该是不尽相同的,国外摄像基础课程的设置根据其教学模式,往往采取“合作教育”“现场实践教学”“案例教学”的模式进行。这样的教学模式,都较为重视知识的“合”,注重知识的整体把握,注重知识的习得,而非灌输性教育。无形中把课程实践融入到电影、微电影及影视节目的制作中,教学实践目的性极强。

1.2 摄像基础实践课程探索

目前不少学校在努力探寻新的实践教学模式。经调研,一些高校在艺术课程教育中,逐渐走向在作品创作中学习,学生的课程学习任务具有很好的连贯性,课程与课程之间是紧密联系的,较之过去,教学方式与目的、有较大改变,学生可能通过几门课的共同组合来完成一个完整的作品,老师之间的教学是共享和连贯的,是有共同导向的,剧本课的作业成果往往被应用于摄像拍摄,摄像拍摄的作业又被应用于后期合成课程,这使教学目的性较强,学生知道自己在做什么,也增强学生学习积极性和教学情趣性。而对于摄像基础课的实践教学,笔者认为引入微电影拍摄实践,很有必要,能弥补缺少知识联系性的实践教学的不足。微电影作为一个完整的艺术形式和作品,其自身包容了技术与艺术,形式与内容,有主题思想,在摄像基础实践课程中适当引入该影视创作模式,将使该课程教学目的性增强,学生也会更有兴趣投入课程实践中。在课程设置广而不精的教学模式下,微电影在摄像基础实践课中的介入就极有好处,让学生直接面对作品,而不是作业,学生为完成作品就不得不在除基本拍摄方式之外的镜头语言,包括镜头的蒙太奇、镜头的时空关系上下工夫,最终能对摄像有深层次的理解。然而,也有不少学校在努力探寻新的实践教学模式。

2 攀枝花学院摄像基础实践课程分析

攀枝花学院艺术学院数字媒体专业、电脑美术专业都开设了摄像基础课程,课程开设至今五个年头,课程建设在软件和硬件上都起得一定成绩,如教师专业进修、摄像器材及影视后期合成设备的完备上,逐年完善。师生创作了不少具有专业水准的

摄像作品,并以此成功创业。然而,如上文所述,摄像基础课程的建设还存在不少需要改进之处,学生的摄像实践还有待提高,具体分析如下。

(1)攀枝花学院摄像基础实践课程中理性观念存在缺失,这种理性观念是大多数实践课程与实践活动所必须的,否则实践往往沦为盲从或乱干,缺少规划或指导,学生不知道自己在做什么,自然也很难做好。据具体调查,实践教学,教师让学生实践的的教学手段呈示为两个方面:其一、按照具体知识点实践,如远、中、近不同景别的拍摄等具体实践;其二、让学生观摩优秀的影响,模拟拍摄。这些教学方式,看似合理,但实践中却碰到诸多问题,学生不明白自己为什么要拍远景、拍什么样的远景、远景具体的时空确定以什么为依据等问题。学生能模仿其他影视作品优秀的镜头,但离开了模仿,学生便不知道自己该怎么办,没有自我,没有思想,于是在老师布置的作业中,布置拍摄远景,学生就拍个远方天空飘着的云,因为不需要登高望远,省事偷懒。布置拍摄校园宣传片,学生就毫无组织和中心地走到哪拍到哪,结果作业乱不堪言。这些实践教学中的不足,往往都由于缺乏系统影视理论的指导和认识,缺乏对影视艺术语言规律的深刻认知。

(2)攀枝花学院摄像基础课程建设中存在课程建设孤立不完善状况,影响学生对专业理论及实践的全面掌握,摄像实践效果不理想。如前文所述,很多非艺术类专业院校都存在此问题,这是多方面因素导致的,如专业名称的泛化,不确定性,导致课程开设的混乱不专业,攀枝花学院开设的数字媒体专业和电脑美术专业,就其专业名称来看涉及面广,加之所开设班数较少(各一个班),学生所学知识很难细化,数字媒体及电脑美术本身,其概念是含混的,数字游戏、数字插画、数字影视、数字摄像、数字动画,一切与电脑及现代传媒相关的,都可称为数字艺术,因为我们就处于数字时代。而短短四年要开设如此多的课程,无疑对教学设计提出了更高要求,教学效果也受到诸多影响。攀枝花学院数字媒体专业开设课程涉及动画、插画、影视、UI设计四个方面,没有分方向,统一学习,其结果必然如上文所述,顾此失彼,知识缺乏系统性,课程设置孤立。攀枝花学院数字媒体专业的40多门专业课程中,与摄像基础有直接关联的就动画剧本写作、影视后期合成2门课程有直接联系,而影视表演、影视发展史史论、影视编导等诸多课程处于缺失状态。因此,摄像实践课程中,学生的影视艺术观念的淡

漠与无知在所难免。据笔者考察,成都大学在专业设置上就更为合理,他们分专业方向,学生可就动画、插画、影视等方向选择性分专业学习,而非笼统都学,学生有时间和精力朝自己喜欢的方向研究学习,当然专业课程的建设,与招生规模、师资配备等诸多问题相关联,改革并非易事。

(3)攀枝花学院数字媒体专业的摄像基础课程中实践环节存在很难拍摄出完整原创摄像作品的现象。根据教学实践发现,近三年摄像基础实践课程中,能够完成具有完整原创意义的影视作品的学生不多。很多学生都是模仿拍摄,或应付拍摄、孤立拍摄。作业缺少作品感,审美及叙事性不足。很多学生完整的影视作品出现在毕业设计中,看起来也视乎理所当然。事实上,如果学生到毕业设计才完整的尝试创作,为时已晚,而且很难做透,做精。因为缺乏创作经验,第一次尝试拍摄,要解决摄像创作中的诸多问题,很难做好。其失败的机率可想而知,何不让学生早些尝试拍摄,早些失败,早些修改,早些提高解决实际问题的能力。而且一个完整的影视作品中给学生的不仅仅是创作拍摄经验,更能给学生带来学习自信与成就、而非在毕业面临就业、面临走入社会的诸多问题时才开始思考摄像作品创作。如上所提,要让课程作业直接针对作品,尽早进入实践创作阶段。在摄像基础课程中摄入微电影创作实践的目的就是在课程的理论与实践、课程知识整合及学生独立创作能力的诸多方面进行考虑。

3 微电影在摄像基础实践教学中的意义

微电影众所周知的特点如时间段、成本低,易推广之外,对于教学来讲,就是其麻雀虽小五脏俱全的特征,也就是说,它已具备普通电影的基本结构关系,能够通过镜头语言的组合构成来叙述故事,表达情感,赋予每一个镜头逻辑与情感上的意义。

从视听语言教学规律来看,影视艺术是时空艺术,是视听艺术,是多种艺术形式的综合表现,故作为影视专业基础的摄像基础课程,应该遵从艺术门类实践的基本规律,把技术融合到艺术中进行实践,把科技与情感相结合实践,尊重视听语言的本体特征,赋予课程实践内容以生命。微电影在摄像基础课程实践教学中的应用,是学以致用具体体现,是教学遵从视听语言规律的具体表现,是有目的、有方向的艺术实践。摄像基础教学课程的目的,就是让学生掌握摄像机的具体操作应用与镜头

语言视听语言的叙事表达。相对而言后者更为重要。因为会用摄像机不等于能拍摄好的视频作品,犹如会用铅笔,不等于会画画。影视语言作为一种视听语言,就是用连续性的声音,画面来讲故事。除早期电影单一的长镜头叙事外。在影视蒙太奇流行的今天,电影是通过一个个镜头组接构建起来的,而每个镜头意义的获得,就要考量镜头与镜头之间的关系。而从根本上指导镜头形式语言的,是视频所要表达的中心意义和思想,也就是主题。而这种主题思想的获得,在摄像之中,必然要通过一个完整的影视作品来完成,因为完整的作品更具备完整的时空叙事结构,及表达主题。要叙述什么,表达什么样的情感,都受主题的影响,主题是镜头的指导灵魂。在具体教学中,特别是受地域限制的高校,学生很难参与完整具体的影视作品创作,参与具体的视频案例,也就是缺乏实习实践环境,教学过程中,存在照本宣科的教学方式,强调摄像基础教程中写了什么,就教什么,而忽略具体的教学意义和教学效果,比如让学生对拍摄景别、运动、方向、光线、画面构成等进行拍摄训练,但由于缺乏拍摄主题的指导,学生所拍摄的镜头作业是散乱的,不具有叙事性。课程实践本身针对的是一个完整的影视作品,学生必须按照作品的要求来理解对每一个影视镜头的具体拍摄要求,每拍一个镜头,都要把其方到整体作品中进行考虑,比如镜头的时长、色彩、蒙太奇关系,等诸多视听意义,因为镜头

在影片中不是独立存在的,影视作为一种时空艺术,具有时空音画上的延续性,必须要对拍摄内容整体的组成构架有清晰的认识,方能把控好影片中局部的镜头处理,拍摄者在拍摄之前要对影片整体节奏、故事情节、叙事方式、影片风格等有初步的了解,才能对个体镜头在影片中的意义有深刻认识。犹如绘画中的先整体、后局部一样,只有在通观全局的基础上,方能处理好局部每一笔画,做到箭无虚发。

总之,随着数字影像时代的发展,微电影艺术价值越来越受到肯定。我们也应该看到微电影在我国影视艺术教育发展中所起到的重要作用,很多影视专业的学生把微电影这种艺术样式作为毕业设计作品来完成,不少影视课程的综合作业也要求拍摄成微电影。微电影是一种完整的影视艺术表现形式,具有内容与形式、技术与情感上的统一,是一个完整的影视艺术生命体。其作用在于不让影视教学本身出现技术与艺术、形式与本体、主体与客体的割裂,追求一种完善的,更有探索性和生命力的影视教学方式。摄像基础课程作为数字影像相关专业的必修基础课程,教学模式上虽不尽相同,但作为一门实践性较强的课程,实践环节是其课程的重要组成部分,微电影在实践教学中的引入,遵循了影视拍摄的艺术完整性,也能使课程之间产生内在联系,提供学生学习的兴趣,明确实践教学目标,使该课程实践教学更有价值意义。

注释及参考文献:

- [1]孙振虎.电视摄像创作[M].北京:高等教育出版社,2013:62.
- [2]任金州.电视摄像[M].北京:中国传媒大学出版社,2012:260.

Research on the Application of Micro Film in the Practical Teaching of Basic Courses: Taking the Teaching of Panzhihua University as an Example

TAO Chang-ping

(College of Arts, Panzhihua University, Panzhihua, Sichuan 617000)

Abstract: The practical teaching in the course of the camera basis is an important part of the basic course, the teaching quality of practical course is directly related to the final teaching effect of the course. Camera based teaching practice course, should not be limited to the practice of specific knowledge, should also have the whole of creation practice teaching, which can really make use of the knowledge and the knowledge mastery. Blend micro film into the camera based curriculum practice link, let the students' active thinking and solving many problems in the course of their practice and the related curriculum knowledge coherent and flexibly to improve students ability of practice and innovation.

Key words: camera basis; practice teaching; micro film

DOI:10.16104/j.cnki.xccxb.2015.04.044