

Exploration of Film and Television Education: Advantages and Challenges of Phased Teaching and Studio System

Tian Tian Gang Wang

Shaanxi Vocational Academy of Art, Xi'an, Shaanxi, 710000, China

Abstract

This paper discusses the advantages and challenges of staged teaching and studio system in the teaching of film and television majors. Staged teaching conformed to the cognitive law of students and improved teaching efficiency. Studio system emphasizes practicality and teamwork, closely docking with the market. However, both of them face challenges, such as the disconnection between teaching content and market demand, limited teaching resources, and insufficient construction of tutors. Therefore, this paper puts forward some strategies, such as strengthening market research, improving the allocation of teaching resources, strengthening the construction of tutors and establishing an effective student management mechanism. These suggestions are helpful to optimize the teaching mode of film and television majors and promote the sustainable development of film and television education.

Keywords

staged teaching; studio system; film and television majors; teaching mode; advantages; challenges

影视教育探索：阶段式授课与工作室制的优势与挑战

田甜 王岗

陕西艺术职业学院，中国·陕西 西安 710000

摘要

论文探讨了阶段式授课与工作室制在影视类专业教学中的优势与挑战。阶段式授课符合学生认知规律，提高教学效率；工作室制强调实践性与团队合作，紧密对接市场。然而，两者均面临挑战，如教学内容与市场需求脱节、教学资源有限、导师队伍建设不足等。为此，提出加强市场调研、完善教学资源配置、加强导师队伍建设及建立有效学生管理机制等策略。这些建议有助于优化影视类专业教学模式，推动影视教育事业的持续发展。

关键词

阶段式授课；工作室制；影视类专业；教学模式；优势；挑战

1 引言

随着影视产业的快速发展，对影视类专业人才的需求也日益增长。传统的课堂教学模式已经难以满足市场对影视类专业人才的多样化需求。因此，探索新的教学模式，提高影视类专业教学质量，培养具有创新精神和实践能力的影视人才，成为当前影视类专业教育亟待解决的问题。

阶段式授课与工作室制是近年来在影视类专业教学中兴起的两种教学模式。阶段式授课强调将教学内容按照学生的认知规律和技能形成过程进行分阶段教学，有助于提高教学效果和学生的学习效率。工作室制则是以工作室为教学单位，通过导师的引领和团队合作，让学生在实践学习中、研

究和创新，培养学生的实践能力和团队合作精神。这两种教学方式打破传统的影视教学方式。在师生关系上，传统教学中教师往往是主导者角色，学生多数是被动接受者，不利于学生主体性和积极性的发挥。而在“阶段式授课+工作室制”教学模式中，导师充当师傅引领的角色，在学习实践过程中，实时跟踪指导，帮助学生解决实际问题，师生关系往往是在共同协作与创作，有助于发挥师生的主体性和创造性^[1]。

论文将对阶段式授课与工作室制在影视类专业教学模式中的优势与挑战进行研究，以期对影视类专业教学模式的改革提供有益的参考。

2 阶段式授课与工作室制在影视类专业教学模式中的优势

2.1 阶段式授课的优势

2.1.1 符合学生的认知规律

阶段式授课将教学内容按照由浅入深、由易到难的顺序进行分阶段教学，有助于学生在逐步深入的学习过程中建

【课题项目】陕西艺术职业学院2023年校级高等教育教学改革研究项目一般项目（项目编号：Y20230212）。

【作者简介】田甜（1991-），女，中国陕西榆林人，硕士，讲师，从事戏剧与影视学研究。

立系统的知识体系,提高学生的认知能力和学习效果。

例如,大学一年级阶段,开设摄影摄像技术基础、影像作品赏析、编剧基础、数码图像处理和非线性编辑等较为基础且易于理解和掌握的课程内容。使学生能够初步了解摄影摄像的基本技术,培养对影像作品的基本审美能力,剧本的基本书写规范等知识,为后续的进阶学习打下坚实的基础。大学二年级阶段,开设灯光照明技术、网络直播系统搭建、短视频创作实务、商业摄影拍摄实务、影视广告拍摄实务等课程,注重培养学生的实践能力和创作思维。

阶段式授课不仅符合学生的认知规律,还有助于学生在逐步深入的学习过程中建立系统的知识体系,提高认知能力和学习效果。这种教学方式对于培养学生的专业素养和实践能力具有积极的意义。

2.1.2 有利于技能的形成

影视类专业具有较强的实践性,需要学生掌握一定的技能。阶段式授课可以将技能培养分解为若干个阶段,每个阶段都有明确的学习目标和任务,有助于学生在逐步实践中掌握技能,提高技能水平。

例如,在商业摄影拍摄实务、影视广告拍摄实务课程阶段,可通过导入实际商业项目或参加大学生广告大赛,指导学生根据拍摄对象,选择适宜的灯光造型、拍摄手法、后期处理等技术技能,凸显产品特征,打造出具有吸引力和感染力的广告作品。此过程,将有效提升学生审美能力和技能水平。

这种分阶段、有针对性的学习方式,不仅有助于学生在每个阶段都能取得实实在在的进步,还能够让他们在实践中不断积累经验,为未来的职业发展打下坚实的基础。

2.1.3 提高教学效率

通过分阶段教学,教师可以根据学生的实际情况和反馈,及时调整教学策略和方法,使教学更加贴近学生的需求,提高教学效率和质量。

例如,在剧情片拍摄实务课程阶段,将课程内容分为七大部分:①剧本创作。②前期策划准备。③分镜头脚本设计与故事板绘制。④组建团队。⑤执行拍摄。⑥后期剪辑包装。⑦宣传、推广^[2]。教学过程中,教师可根据学生的实际情况给出对应的解决办法。如在剧本创作阶段,教师引导学生深入理解剧情,挖掘角色特点,并教授剧本写作的基本技巧。分镜头脚本设计阶段,教师指导学生如何将剧本转化为具体的拍摄计划。在这个阶段,教师会关注学生的设计思路和创意,鼓励他们大胆尝试新的拍摄手法和技巧。在执行拍摄阶段,教师亲自示范拍摄技巧,并指导学生进行实际操作。拍摄过程中,教师会密切关注学生的拍摄进度和效果,及时发现问题并提供解决方案。此外,教师还会鼓励学生之间进行合作与交流,共同解决拍摄中遇到的问题。在后期剪辑包装阶段,教师会教授学生剪辑技巧和音频处理技能,帮助他们完成作品的最终呈现。

通过教师深入参与学生作品创作,不仅关注学生的技能掌握情况,还注重培养学生的创新思维 and 实践能力。通过与学生的互动和交流,教师也能够及时发现学生的问题和需求,并灵活调整教学策略和方法,确保教学的高效进行。

2.2 工作室制的优势

2.2.1 实践性强

工作室制的教学模式以实践为导向,让学生在导师的指导下参与实际项目的研究和制作,通过引导学生参与实际项目的研究和制作,让学生在实践中深化对理论知识的理解,并提升他们的专业技能和实际操作能力。

例如,微课录制项目。该项目要求棚内绿幕录制,保证画面和谐美观,声音效果稳定无杂音,后期包装精美。首先,前期拍摄环节:学生根据所学知识 with 技能,应用布光技巧,对讲课教师进行合适的灯光造型。接着,在拍摄过程中,调整好画面构图、曝光参数以及实时监测录音效果。保证前期工作的顺利完成。其次,后期制作环节,学生应用所学技术技能,对所拍课程视频进行绿幕抠像、镜头组接、添加背景音乐、音效、案例素材、字幕特效包装等,不断精心打磨、使视频更加生动有趣。最后,在各大新媒体或学习平台上线推广。

通过这一系列的实践操作,学生不仅能够全面应用自己的专业技能,还能够在实践中发现问题、解决问题,从而不断提高自己的技能水平。这种以实践为导向的教学方式,不仅有助于学生在校期间掌握扎实的专业技能,还能为他们未来的职业发展打下坚实的基础。

2.2.2 培养团队合作精神

工作室制通常采用团队合作的方式进行学习和研究,有助于培养学生的团队合作精神和协作能力,为将来进入职场做好准备。

例如,舞台话剧作品录制项目。该项目要求多机位拍摄,保证话剧作品的全程录制,多机位剪辑,声音效果稳定无杂音。首先,搭建团队,明确分工。如:导播组、摄影组、摄像组、物料组、后期剪辑包装组等,通过团队合作的方式,能够深刻地培养学生的团队合作精神和协作能力。其次,执行拍摄。导播作为整个团队的指挥官,需要统筹全局,确保拍摄流程的顺利进行。他们需要与各个岗位的成员保持密切沟通,及时传达指令和意图,使整个团队能够步调一致地工作。多机位拍摄则需要摄影师们之间的默契配合,他们需要根据导播的指令,快速准确地调整机位和角度,捕捉到最精彩的画面。物料整理看似简单,但实则是一项繁琐而重要的工作。团队成员需要仔细核对每一个物品,确保它们在需要时能够及时到位。最后,剪辑和包装是后期制作的重要环节,需要剪辑师和包装师之间的紧密合作。剪辑师需要根据剧本和导演的意图,将拍摄的素材进行巧妙的组合和剪辑,形成连贯且富有感染力的故事。而包装师则需要为视频添加合适的音效、字幕和特效,使其更加生动有趣。这两个岗位的成

员需要不断沟通和交流,确保作品能够达到预期的效果。

通过团队合作实践,学生们不仅能够学习到专业技能和知识,更能够深刻体会到团队合作的重要性和意义。这种经历对于他们将来进入职场、融入团队、与他人协作完成复杂任务具有非常重要的指导意义。

2.2.3 与市场对接紧密

工作室制的教学模式通常与市场需求紧密对接,学生可以在导师的带领下接触市场前沿的技术和理念,了解市场需求和行业动态,提高就业竞争力。

例如,品牌代言直播项目。该项目充分体现了工作室制与市场对接的优势。在品牌代言直播项目中,学生们在导师的指导下,不仅学会了直播间和直播系统的搭建技术,还掌握了人员分工和角色配合的关键要素。他们扮演主播、摄影师、运营师等角色,通过新媒体平台进行直播讲解,与观众进行实时互动。这种实践经历让学生们深刻体验到了市场运作的真实环境,了解了直播行业的运作模式和市场需求。通过与市场的紧密对接,学生们能够更准确地把握市场动态和趋势,及时调整自己的学习和职业规划。他们能够在实践中不断学习和成长,提高自己的专业技能和综合素质,从而增强就业竞争力。

此外,工作室制的教学模式还为学生提供了与企业 and 行业专家交流的机会,使他们能够更深入地了解行业发展趋势和市场需求。这种交流不仅有助于学生们拓宽视野、增长见识,还能够为他们未来的职业发展提供有力的支持和帮助。

工作室制的教学模式以其与市场对接紧密的特点,为学生们提供了一个学习和实践的最佳平台,使他们能够更好地适应市场需求和行业变化,为未来的职业发展奠定坚实的基础。

3 阶段式授课与工作室制在影视类专业教学模式中的挑战

3.1 阶段式授课的挑战

3.1.1 教学内容与市场需求脱节

虽然阶段式授课能够按照学生的认知规律和技能形成过程进行教学,但如果教学内容与市场需求脱节,就可能导致学生毕业后难以适应市场需求。

3.1.2 教学进度难以统一

由于学生的认知能力和学习进度存在差异,阶段式授课的教学进度难以统一,可能导致部分学生跟不上教学进度或感到无聊和厌倦。

3.2 工作室制的挑战

3.2.1 教学资源有限

工作室制需要较多的教学资源和设备支持,如实验室、器材、软件等。然而,部分高校可能由于经费不足或设备老化等原因,难以满足工作室制的教学需求。

3.2.2 导师队伍建设不足

工作室制需要一支具有丰富实践经验和教学经验的导师队伍来指导学生的学习和研究。然而,目前部分高校在导师队伍建设方面仍存在不足,难以满足工作室制的教学需求。

3.2.3 学生管理难度增加

工作室制采用团队合作的方式进行学习和研究,可能导致学生之间的管理难度增加。如何有效地管理学生,保证教学秩序和质量,是工作室制教学模式面临的一个重要挑战。

4 改进策略与建议

针对阶段式授课与工作室制在影视类专业教学模式中面临的挑战,本文提出以下改进策略与建议。

4.1 加强市场调研,优化教学内容

高校应加强与影视行业的联系,及时了解市场需求和行业动态,根据市场需求调整和优化教学内容,确保教学与市场需求紧密对接。

4.2 完善教学资源配置,提升教学条件

高校应加大对影视类专业教学的投入,完善教学资源配置,提升教学条件,为阶段式授课与工作室制的教学提供有力的保障。

4.3 加强导师队伍建设,提升教学质量

高校应重视导师队伍的建设,积极引进具有丰富实践经验和教学经验的优秀人才,为工作室制的教学提供有力的师资支持。

4.4 建立有效的学生管理机制,保证教学秩序

高校应建立有效的学生管理机制,明确学生的职责和任务,加强学生的日常管理和考核,保证教学秩序和质量。如建立学分制,根据学生参与项目的时间和工作量,给予相应的学分奖励。工作室管理教师定期对学生的实践情况进行考察与总结等^[1]。

5 结语

总之,阶段式授课与工作室制在影视类专业教学模式中具有明显的优势,但也面临一些挑战。通过加强市场调研、完善教学资源配置、加强导师队伍建设以及建立有效的学生管理机制等改进策略,可以进一步发挥这两种教学模式的优势,提高影视类专业教学质量,培养更多具有创新精神和实践能力的影视人才。

参考文献

- [1] 王国霞.“工作室制”影视制作创新人才培养策略研究[J].电影评介,2014(10):70-74+108.
- [2] 王檬.工作室制的“故事短片创作”课程教学模式改革探索[J].教育现代化,2020,7(26):83-85.
- [3] 张鹏,刘滔,李果,等.高职影视类专业工作室模式的人才培养探索与分析[J].传播力研究,2018,2(14):200.