

CDIO 工程教育模式下的高职影视创作课实验性探索

徐颖颖

广东科贸职业学院

DOI:10.12238/jief.v3i1.3620

[摘要] 伴随着影视文艺事业的全面发展,影视创作和影视理论也取得了长足进步,随之而来的是中国高等院校中的影视艺术专业也开办得如火如荼。从综合类大学到民办教育,各种学历层次和办学模式不断兴起,但教学水平却良莠不齐。面对此种状况,本文将CDIO工程教育模式引入到我国高职影视教育中,分析其可行性,找寻当前高校影视教育教学发展的革新方式。

[关键词] CDIO高职; 影视创作; 影视教育

中图分类号: G44 **文献标识码:** A

Experimental Exploration of Film and Television Creation Course in Higher Vocational Colleges under CDIO Engineering Education Mode

Yingying Xu

Guangdong Polytechnic of Science and Trade

[Abstract] With the all-round development of film and television entertainment, the theory have made great progress, followed by the film and television art major in Chinese colleges and universities are also in full swing. From comprehensive universities to private education, all kinds of educational levels and school running modes have been rising, but the teaching level is uneven. In the face of this situation, this paper introduces the CDIO engineering education mode into the higher vocational film and television education in China, analyzes its feasibility, and looks for the innovation mode in colleges and universities.

[Key words] CDIO; higher vocational colleges; film and television creation; film and television education.

引言

当前我国很多高校都开设了影视艺术教育课程,但是在具体的教育教学过程中却出现诸多问题,课程的开设一方面弥补了影视创作生产和学生求学的多层次需求,另一方面也存在着培养人才目标过于一致,毕业生实践能力与现实需求脱节等诸多问题。面对当前巨大的机遇和挑战,以职业教育为根基的高职院校如何转变教学理念,革新教学模式,成为当前高职影视教育发展中急需解决的问题。而CDIO工程教育模式解决的问题与当前我国应用型影视人才的培养困境具有共通性。引入CDIO模式或许为我国的高职影视教育提供一种新的发展路径。

1 CDIO工程教育模式引入高职院校的可行性

1.1 高职院校教学特点

2006年的《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》指出:“高等职业教育作为高等教育发展中的一个类型,肩负着培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高技能人才的使命,在我国加快推进社会主义现代化建设进程中具有不可替代的作用。”表明高职院校作为我国高等教育的重要组成部分,重点是以培养既具有一定理论知识又具有较强实践能力应用型人才为己任。这就要求高职院校的教学中理论与实践应互通互融,实践与理论对接,理论指导实践,从而形成系统化的高职影视人才培养体系。在教学过程中,应加大实践课程在专业课程设置中的比重,加强学生的动手实践能力,让学生在在在实践中领悟知识。

1.2 CDIO工程教育模式

CDIO是Conceive、Design、Implement、Operate的缩写,即“构思—设计—实现—运作”。CDIO模式是由瑞典皇家工学院和麻省理工学院等四所大学为解决工程教育中理论学习与实践能力之间的平衡关系,从2000年起经历四年探索而提出来的,载体是工程教育中的产品研发到产品运行的流程。该流程是一个创作过程也是一个产品从无到有的生命周期。将CDIO模式引入到影视教学中,形成CDIO工程教育模式,可促使学生的学习能够形成系统的框架,学习方式是主动的也是交互的,达到融会贯通的效果。该模式在发展之中形成了系统的CDIO大纲体系,CDIO大纲中阐述该教育模式的教育内容包括:学科基础知识、职业技能和道德、团队协作交流、“构思—设计—实现—运行”系统。同时,在此系统中明

确指明了每一板块要达到的目标,以任务为驱动,将教学目标和教学任务融入进每一个实践过程中。

而现如今在应用型影视人才培养过程中,同样遭遇到工程教育曾经遇到的难题:理论学习与实践能力的失衡。CDIO理念中在实践中学习知识的理念和基于板块目标的学习理论与我国应用型影视人才培养改革需要不谋而合,CDIO工程教育模式及其理念为应用型影视人才培养和课程教学提供了可参考性,对我国影视教育改革具有启示和借鉴作用。

2 CDIO工程教育模式下的影视课程实验性探索

2.1 协调理论与实践的分配,加大实践探索在影视创作课程中的比重

影视教学具有极强的实践性。但是因为影视专业是一门新型的专业,很多院校的专任教师本身也缺乏实战经验,导致以往的教学模式大都是理论讲述为主,实践操作较少。这种情况下学生虽然接收到了大量的理论知识,但却难以消化,更难以运用于创作之中。而影视教学的目标是培养具有独创精神的专业人才,去创作出优秀的影视剧作品。教学过程与教学目标相脱节,不利于影视教育的长远发展。

改变以往的教学模式,调整理论与实践在课程设置中的分配比例,打破理论化过强的知识体系的讲授,加大教师对于学生影视创作的引导、示范课堂讨论和成戏排演,是CDIO工程教育模式下的影视课程探索的基础和必要准备。

比如在剧本创作授课过程中,可效仿影视公司中编剧集体创作的方式,让学生按兴趣或话题来分组合作,创作一部电影剧本。老师可以切入相关话题,如校园暴力、青少年犯罪、劳动就业、环境污染等,引导学生观察生活,关注社会问题,待确定学生感兴趣的话题后,根据这个命题来进行集体创作,最终完成剧本。而后的成戏排演,更需要学生在课后反复进行实践练习,才能真正了解课堂上所教授的知识内容,才能真正理解剧本的内涵。让教学与创作实践过程相

结合,让理论结合实践,让CDIO工程教育模式的“构思—设计—实现—运作”理念真正融入进影视课程的教学,才能培养出适应市场需求,具有专业知识和独创精神的优秀影视人才,为中国的影视剧行业准备充足的后备军。

2.2 教学方法改革:引入多种教学方法,体现CDIO工程教育理念

(1) 头脑风暴法:首先由教师提出一个词作为创作起始点,由此让学生来发散思维,展开想象,让学生将头脑中下意识想到的事物说出来,作好笔记。由一个想法发展成为一两句话的事件,由这个事件扩展成为二三百字的故事梗概,再根据故事梗概划分剧本大纲,然后根据剧本大纲扩展成为一个完整的剧本。通过头脑风暴方法的实施,可以极大调动学生参与创作的积极性,并且从剧本整体的创意来看,质量有很大提升。除此之外,头脑风暴法还使得个体思维方法和能力得到了锻炼。这种方法可以快速激发学生的创作灵感,使其专注于创作的议题,快速确定好创作的选题,明确所需素材,整合创作资源,在短时间内使其创作效率最大化。

(2) 游戏启发创意法:在具体的教学过程中,教师可根据CDIO工程教育理念设计一些具有创意的启发性游戏,带领学生进入影视化创作思维领域。以下是作者在具体教学过程中所设计和使用的一些游戏:①“故事接龙”游戏:有两个条件,首先需要围绕一个中心话题,由学生自由发挥想象,围绕话题展开联想,并讲述自己想象中的画面,学生一起构思完成一个故事。其次,要有一个主题,即给出一个开头,一个人说完,另一个人接上,依次续接故事。例如:“一次旅游”、“一场车祸”、“英雄救美”等故事。②“YES-AND”游戏:“YES-AND”是国际上编剧启发教学中常用的一个游戏,这个游戏适合两人及以上成员参与,先由一人开展一个故事开端,然后另一人根据这个故事开端续写下去,最终一起完成一个故事。不过,这个游戏有两个很重要的规则:首先是不管上一个人说什么,下一个都要说“YES。”其次是接故事的人,

不仅要能够衔接住前文,而且要能够提供更多更多的信息,即“AND……”。③卡片游戏:每个人/组抽三张卡片,而每张卡片上有一个词,需要抽到卡片的同学在限定的时间内,根据卡片上的提示,将这三个词编成一个有头有尾、结构完整的故事……。④“人物观察”:观察某个人(某个明星或认识的人)给别人展现出来的一些形象,为这个人写人物传记(他/她有过神什么样的经历?从出生到现在,发生了什么事情?对他/她造成了什么影响?以此推测这个人物形成了怎样的性格特征?之后可能会遇到什么事情?命运如何?)

在剧本创作之处有两大切入点:一种是“主题先行”,另一种是“人物先行”,即在创作初期,无论作者是先有一个想法或主题还是先有一个人物构思,都可以以此作为创作的起点。而设计的这四款游戏,其中“故事接龙”、“YES-AND”、卡片游戏是“主题先行”;而“人物观察”法则则是“人物先行”。

(3) 情景体验式教学法:在教学实践中,教师可设定一些规定情境,引导学生进入。在这个过程中,教师应启发学生的想象力,培养学生的信念感,并适当借助一些设备工具来帮助学生进入规定情境,比如音乐的烘托、氛围的营造、服装道具的使用等,以使学生产生一种体验感,经历一场精神探险。比如假设情景:①一个刚从乡下来到大城市看望自己女儿的老人,他会遇到什么事情?②一个男子精心装扮后去赶赴一场期待已久的约会,正待出门时,突然电话铃响了……发生了什么事情?③传说中的剑客,无人能敌,见血封喉,但更离奇的是,遇到一个不起眼的中年流浪汉,一掌被击败,众人崇拜之时,一个十七八岁的少年出现,流浪汉称他为师傅。他是谁?

将学生带入到规定情境中去创作故事、演绎故事,这就是情景教学与体验教学相结合的方式。在这个过程中还可适当加入“互动”元素。比如第一个假设情景:演员可能迷路,故意问台下的观众“这是哪啊?是XXX家吗?”进入规定情景的学生可带领其他同学一起融入剧

情,跟着角色共同呼吸,一同生活,这样创作出来的作品更加真实、有血有肉。情景体验式教学法可以全方位地调动学生参与影视创作的全过程,更好地激发学生的创作热情,让他们对这门课程充满兴趣。

3 CDIO工程教育模式高校影视教育的启示

3.1培养双师型教师

美国学者约翰·麦克耐尔(JohnD. McNeil)曾指出,“随着对教师教学和教学能力的认识有更多了解,进一步认识这些教学能力是怎样形成和发展的也开始变得更重要,只有如此,所得的发现才会对从事教师专业培训的人员有用,从而促进课堂教学质量的提高。”在高校CDIO工程教育模式下的影视教学中,教师承担着重要角色,培养一支既有理论知识又能指导实践的双师型教师队伍,在实践教学非常有必要。我国的“双师型”教师中,相对于其他层次的教师教学能力来说,高职院校“双师型”教师更加侧重于理论指导实践的能力。

什么是“双师型”教师?一般来说,“双师型”教师的“双”是指教师的理论水平与实践能力;而高校“双师型”教师是指在高校中既具有扎实理论基础又能够熟练操作技能,指导学生实践的教师。那么,在高校CDIO工程教育模式下的影视教学中,培养双师型教师应从几个方面入手来提升教师的教学能力:首先是认知能力,双师型教师应具有良好的思维判断能力和创新创造能力,以及从事影视艺术行业应该具有的较好的审美、对艺术的敏感以及对生活敏锐的观察能力等;其次是在教学过程中,有较好的教学设计能力,能够因材施教,达到较

好的教学效果;再次是具有较好的课堂组织能力,能够启发学生,调动学生参与课堂实践的积极性;最后是较好的口语表达能力,能够将知识清晰准确生动地传达给学生。

3.2走产学研合作教学模式

随着近些年影视剧市场的繁荣,市场对专业影视人才的需求也在不断加大,尤其是对能编、能导、还能演的复合型创新人才的需要与日俱增。在具体的影视教育教学中引入CDIO工程教育模式就是希望通过“构思—设计—实现—运作”系统性教学来拓展学生的艺术视野,培养学生的编导演技能,按市场的需要培养对口人才,增加学生的就业率,同时探索影视教育的改革思路,用开放性的理念进行影视专业编剧导演表演的人才培养。

产、学、研合作教育是一个科学体系,他们之间是相互依存紧密相连的,这与CDIO工程教育模式理念一脉相承,将CDIO工程教育模式与产学研合作教学相融合,可以培养出专业性的、拥有高素质、高水平的人才。同时高校也是科学研究的重要阵地,大量的科研成果是高校教学水平的重要体现,科研成果有利于产业化生产,而具体的产业化产出来可以有效检验出研究成果。这样优势互补,在降低人才培养成本的同时,可以有效检测培养方案的正确性,更好地为市场输送人才,实现“三方互赢”。

影视教学过程当中的产学研合作教学的例子有很多,比如可以成立影视工作室,选拔优秀的学生进入到工作室的项目里,指导教师分配任务,将项目解析传递给给学生,之后由学生去操作执行,影视工作室中的同学参与到项目创作中的每

一项,将课堂上所学习到的知识,应用于具体的实践项目中,贯彻CDIO“构思—设计—实现—运作”的创作模式,理论指导实践,在实践中锻炼自己,收获知识。

4 结论

综上所述,将CDIO工程教育模式理念融入高职影视教育中,是可行且有效的。对目前影视教学理论与实践比例失衡、专业能力与现实需求脱节的情况,应革新教学方法,实行有效的教学手段,激发学生的创作热情,建设以“构思—设计—实现—运作”为体系的综合教育教学模式,最大限度地挖掘学生潜力,使其成为市场所需要的复合型全面影视人才。

[校级课题]

CDIO工程教育模式下的高职“影视创作”教学改革与实践(成果之一),项目编号:GDKM2021-24。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见[N].http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1464/200704/21822.html.

[2]宋明江.高职院校“双师型”教师教学能力发展研究——基于行动学习理论的视角[D].西南大学博士学位论文,2015.

[3]郭学霖.高职院校“双师型”教师教学能力发展研究——基于行动学习理论的视角[J].读天下,2016(11):17.

作者简介:

徐颖颖(1989—),女,汉族,河南商丘人,硕士研究生(电影学硕士),研究方向:外国电影、影视动画。