

基于产业链的影视艺术专业集群 实践课程体系建设

吴群英 胡 瑛

(浙江横店影视职业学院 浙江 金华 322118)

摘要 本研究采用案例法,以产业集群产业链对从业人员的综合能力要求为依据开设相关专业,在分析专业核心技能的基础上开发“产品导向、联合作业”的影视艺术专业集群实践课程体系,开展具有区域产业集群特色、符合高职教学规律的实践教学,包括招标式的剧本筛选机制、项目制实践方式、协作学习为核心的多种教学模式交叉,以及多维多元的教学评价方式。实践证明,依托产业链设计并开展实践教学具有可行性,并对艺术类专业开展课程建设提供借鉴。

关键词 影视艺术专业集群;产业集群;影视制作产业链;高职课程建设;联合作业实践

中图分类号:G642.3

文献标识码:A

文章编号:1671-931X(2018)04-0042-05

在高职专业课程建设的转变中,经历了从基于学科知识体系的课程建设到基于典型工作过程的工学一体化课程建设的过程,但高职课程建设发展至今,仍然有部分专业既无法使用经济教学论指导教学,也无法完全采用技术教学论指导教学和课程建设^[1]。比如影视艺术类专业,它的典型工作不是建立在工具、工种和工序上,而是依赖于个人的艺术业务水平 and 艺术造诣,这类专业的职业人应该如何培养,是艺术类专业院校需要着重思考的问题。实践教学是高职教育的重要组成部分,占高职课程学时的50%以上,依托产业链构建影视艺术专业集群的实践课程体系,是对影视艺术类专业人才培养的探索,也是借助横店影视制作产业集群发展产教融合,推动职业教育内涵式发展的重要尝试。

一、从产业需求研发实践课程体系的必要性

(一) 从产业链开展高职课程体系建设的必要性

以产业发展定位专业发展,是高职专业建设的基本路径,是高职专业可持续发展的重要抓手。在区域经

济形成相对固定产业链的基础上开发专业课程体系,不但为专业建设提供了产业基础,也对专业的合理性、专业建设的逻辑提供了依据。同时,有利于专业之间的资源共享和互相支撑,提升专业和专业集群的竞争力。2017年,国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》的突出亮点是提出了教育链、人才链、产业链和创新链的有机融合^[2]。高等教育产教融合的关键点是要积极融入地方经济创新体系,以推动专业建设。

(二) 学科本位的课程体系模式不适于高职类人才培养

在影视艺术类专业教学中,采用本科的学科知识本位的课程教学内容情况仍较为普遍,即将课程主要分为基础课、专业基础课、专业课的课程体系基本模式,并将课程分为理论课程和实践课程,实践课程主要为理论课程的知识补充,注重基础知识的学习。学科本位的课程体系注重在当前学科体系中根据高职学生的专业水平选择“合适”的内容,进行知识的简化处理,并对内容进行适当排序后开展教学。这种知识划分方式和在此基础上建立的课程体系比

收稿日期 2018-07-05

基金项目 2016年浙江省教育厅高等教育教学改革项目“基于影视作品的‘产品导向,联合作业’实践课程体系构建”(项目编号: jg20160410)。

作者简介:吴群英(1978-),女,浙江东阳人,浙江横店影视职业学院副教授,研究方向:教学管理、教育财政;胡瑛(1976-),女,安徽芜湖人,浙江横店影视职业学院教师,研究方向:教学设计。

较适合本科教学，与高职培养高素质技术技能人才的培养目标契合不足。

(三) 难以从岗位典型工作过程开发课程体系

影视制作类工作目前我国主要为小作坊式剧组方式进行，影视制作公司和影视演艺公司规模均不大，固定工作人员非常少，通常是以剧本拉投资人，成立剧组方式进行，有时甚至为草台班子式的制作方式，尤其是制作前期的拍摄阶段更是如此，在剧组中对主演和大牌明星外的演职人员通常要求其一专多能，身兼数职。这也与艺术类职业的岗位工作特殊性有关，其并没有特别明确的典型工作任务和工作过程，工作者的产出通常为其个人艺术内涵和感悟的展示和呈现，并不像技术类职业有明显的工种工序的划分，有较为清晰的岗位边界，也非经济类职业，有严格的规范规定、经营程序的管理服务类的职业边界较为宽泛的岗位工作。

(四) 归纳法不适于构建符合区域经济发展状况的特色课程体系

经过文献调研，研究者发现目前有些学校建设课程体系，较多采用归纳法，通过分析相关院校相似专业的课程体系，总结归纳自己学校相关专业的课程体系。这一方法的好处是方便快捷基础好，但缺点也较为突出，在缺乏对本地区经济发展和人才需求充分分析基础上得到的课程体系，人才培养结果可能并不能符合地方需要，存在特色不明显，发展后劲不足等问题。

(五) 影视艺术类学生专业热情大，持久力不足

通过对在校生调研发现，大部分选择影视艺术类专业的大学生主要被繁荣的娱乐市场和明星光环所吸引，开始时抱有极大热情投入到专业学习中，但是通常随着对专业知识的学习，及到剧组经历真正的演艺

实践后，往往对这一工作背后的艰辛和成名的巨大机会成本有了深切的认识，对职业的期待和忠诚度均随着学习时间呈下降趋势。而从毕业生就业情况看，毕业后在影视公司、工作室或剧组中工作的并不多。

二、依托区域影视制作产业集群的专业设置

产业集群是指某一特定产业中具有分工、合作、竞争关系的生产企业、专业化供应商，以及与产业相关的各类组织^[3]。产业集群的主要特点是内部的企业在空间上集聚，构成紧密的分工合作关系，集群内部市场交易成本更低，利于区域经济发展。依托产业集群发展探索高职人才培养，推动集群地区的产教融合，对促进地区经济发展和深化职业教育改革具有重要意义。

横店影视产业实验区是我国首个集影视创作、拍摄、制作、发行、交易于一体的国家级产业实验区。年接待剧组已达 300 余个，累计接待剧组 2200 个，拍摄影视作品 4.8 万余集，入驻横店影视文化产业实验区企业达 984 家^[4]。2017 年 9 月浙江省委省政府发布《关于加快把文化产业打造成为万亿级产业的意见》，提出要进一步支持杭州、宁波、横店三个国家级文化和科技融合示范基地建设^[5]。《金华市文化影视时尚产业发展三年行动计划》^[6]《东阳市人民政府关于扶持影视文化产业发展的补充意见》^[7]等文件也对横店影视产业发展提供了强大的政策支持，各方力量全力推进横店影视文化产业集聚区建设。目前横店影视产业已形成了集策划、融资、制作、展示交易和后产品开发等五大体系，形成了完整的影视产业链。影视制作产业集群是横店影视产业链中的重要子集群，具有完整的影视制作产业链，如图 1 所示。

学校目前影视艺术集群相关专业主要围绕影视制作产业链各环节开设，影视编导专业对应影视制

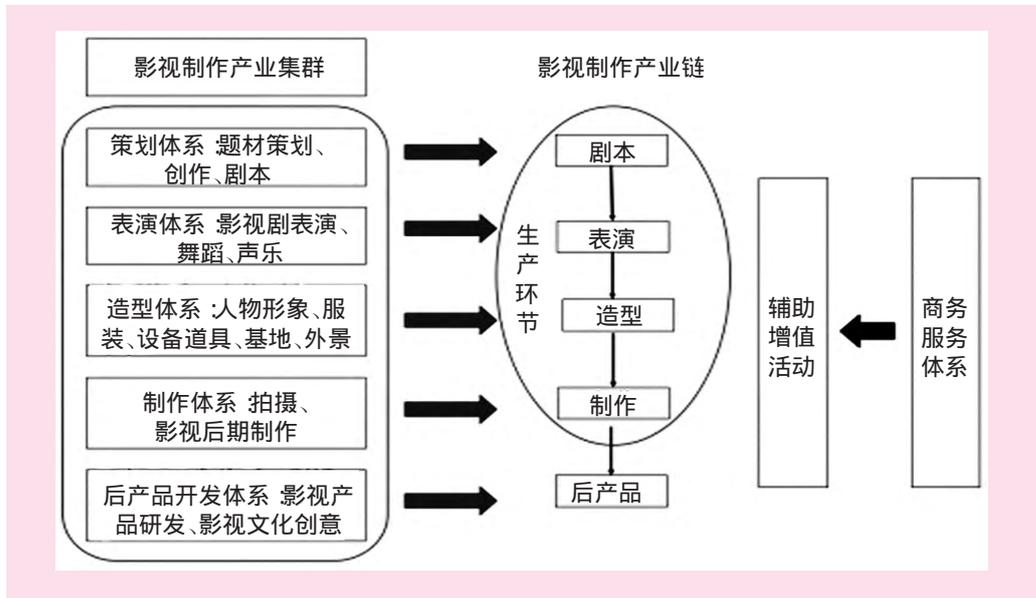

图 1 影视制作产业链各环节示意图

作产业链中的剧本环节,负责剧本的前期创作和剧本投入拍摄过程的导演工作。戏剧影视表演专业对应产业链的表演环节,负责影视剧创作过程中的表演工作。人物形象设计专业和舞台艺术设计与制作专业对应产业链中的造型环节,负责影视剧中人物形象、服装、道具、场景等系列工作。摄影摄像技术专业 and 广播影视节目制作专业负责影视剧创作过程中的拍摄制作工作。此外,艺术设计专业、工艺美术品设计专业和文化市场经营管理等专业与影视制作产业链的后产品环节相对应。

三、影视艺术专业集群人才培养核心能力分析

影视制作产业链中,生产环节是重中之重,以下主要对生产环节所对应的相关专业人才培养进行能力分析。戏剧影视表演专业核心能力是能够根据剧

本,在镜头前进行角色表达和塑造;影视编导专业核心能力是能够进行自主编创影视剧本,并能根据剧本进行拍摄现场调度;人物形象设计专业核心能力是根据剧情和年代,自主设计演员整体造型;广播影视节目制作专业核心能力是根据剧情和导演要求完成影视剧后期制作;摄影摄像技术专业核心能力是根据剧情和导演要求,自主合理的拍摄完成影视剧镜头;舞台艺术设计专业核心能力是根据剧情需要,设计并完成影视剧布景和道具,各专业能力培养要求和对应核心课程如表1所示。

以上专业能力要求均通过对产业集群内相关企业和影视剧拍摄组织的调研获得,从对能力的分析可见,各专业在以年为单位的节点上,均可以根据各自的能力要求,使学生通过协作方式完成一部影视剧(或舞台剧),能力目标可以支持学生影视剧作品

表1 基于产业集群需求的影视艺术类专业人才能力要求和核心课程对应表

专业名称	第一年 职业感知		第二年 职业信念		第三年 职业自信	
	能力要求	核心专业课	能力要求	核心专业课	能力要求	核心专业课
影视编导	根据故事改编短剧(舞台、影视)能力	剧本改编(舞台剧)	影视剧本编创、拍摄脚本编制和现场演员调度能力	影视剧剧本编创、导演基础	能自主编创影视剧本;根据剧情辅导演员	剧本创作、影视导演
戏剧影视表演	基本的表演力、模仿能力	表演基础课程	能够在镜头前合理表达角色	镜头前课程	能自主进行角色塑造和表达	角色塑造
人物形象设计	能够根据剧情置装和化妆	舞台化妆	能根据剧情,为影视剧演员进行整体造型,并制作或改造服装和饰品	影视化妆、饰品设计与制作	根据剧情和年代,自主设计并完成演员整体造型	影视造型综合技能(化妆、服装)
舞台艺术设计与制作	根据剧情简单布景,并制作简单道具	舞美设计基础、舞美制作基础	根据剧情和场景要求制作人造景观,并布景	舞美场景与道具制作、影视美术创作	根据剧情需要,设计并完成影视剧布景和道具	影视美术场景与道具制作
摄影摄像技术	能够根据剧本和导演要求简单基本镜头拍摄	摄像机基本原理与使用	根据分镜头脚本和导演要求拍摄	视听语言	根据剧情和导演要求,自主创作拍摄方案,完成拍摄	影视导演、影视创作
广播影视节目制作	根据剧本和导演要求简单剪辑制作短片	影视短片制作	制作完整的剧作成品,符合剧情和导演要求,及大众视觉审美	高级影视制作	自主完成完整的影视作品后期制作	影视创作

的产出,这为建设“产品导向,联合作业”的实践课程体系打下扎实的基础。

四、基于人才培养能力的“产品导向,联合作业”实践课程体系分析

课程体系是指专业中不同课程按照类别顺序排列,是教学内容和进程有序整合,课程门类排序决定了学生所将获得的知识结构。课程体系是实现专业人才培养目标的具体方案。实践教学是高职教育教学的重要组成部分,其教学课时量应不少于总课时

的50%,实践教学是培养学生实践能力,将理论应用于实践的重要教学环节。高职的职业人培养目标,也要求学生要“做中学”“学中做”,以切实增强自身职业素养和能力。

基于影视制作产业链开发“产品导向,联合作业”的实践课程体系,是为了培养影视职业技能人才,提高影视艺术相关专业高职学生影视综合能力而设置的系列实践课程总称。它不是一门课程,而是多门,系统联系的,贯穿学生三年高职学习的系列课程组合。采用集中实践方式进行,在每个学年期末最后两周进

行。在第一年要求学生能够通过完成单一场景、简单转场的故事情节的作品,如舞台剧作品和影视片段作品。通过这类实践,检验并强化各专业在第一年的专业能力,将所学使用于小剧组当中,真切对其所从事职业有所感知。第二年要求学生有一些已有的影视剧剧本基础上,根据实践要求,对剧本做适当修改后,完成古装剧或经典剧的模拍和制作。通过这一年的实践,使学生具有较成熟的职业技能,抱有一定的职业信念和理想。第三年,要求学生自主创作剧本和角色,并拍摄制作完成一部完整的作品。使其能够在未来工

作岗位上成为一名合格的职业人。

通过该实践课程体系,力争使影视艺术专业集群内的各专业的学生,实现“产生职业感知——树立职业信念——形成职业自信”的影视制作职业人的培养,使学生具有强烈的从事本专业工作的职业热情和职业技能。同时,学生通过完成系列实践课程,不仅演练实操理论教学内容,获得与影视剧组实践相似的演艺经历,同时通过小剧组的工作模式和自制剧成品的展示,使其感受职业成就,树立职业信念,提升职业自信。

图2 基于人才培养能力的“产品导向 联合作业”实践课程体系示意图

五、“产品导向,联合作业”实践课程体系的实践教学

“产品导向,联合作业”实践课程体系,顾名思义,需要在每年的实践后,均需有影视产品的产出。影视艺术专业集群的六个专业开设在两个二级学院下,每届相关专业学生接近千人,每期的联合作业实践课程教学实施均为一项系统工程,为了更好地调配各方资源,保证该项教学有效、有趣的开展,设计了如下教学策略。

(一) 招标方式的剧本筛选机制

为了提高学生作品的质量,增强该项实践教学的趣味性。首先由指导教师团队筛选优质剧本,对确定可拍摄的剧本,从艺术性、可拍摄性等方面对其进行优劣排序,所筛选的剧本主要为影视编导专业学生的阶段性学习大作业,评价排序工作在正式建组拍摄前即已完成。根据学生综合评价(学生能力、仪器设备、指导教师等指标),采用优生先选的原则,保障综合能力强的团队获得优秀的剧本,力争达到优生拍优片,以改善学生作品的质量。这种方式不但能提高学生在拍摄制作的积极性。也可以提高学生在理论知识学习阶段的学习积极性。同时,针对有限的剧本,未获得拍摄权的剧组仍可以拍摄目标剧本,但是需要采用降分计分(总分降10分)来保证有拍摄权剧组的公平性,这意味着未获拍摄权的剧组将付出

更多的努力,而有拍摄权的剧组也不能懈怠,有效促进双方的高质量产出的积极性。

(二) 剧本为中心的项目制工作方式

根据当前影视剧创作的“剧本为中心”的主流认识,在剧本招投标工作完成后,即由中标负责人建组招人。根据各个工种的工作需要,在相关专业中招募副导演、演员、化妆、服装、道具、摄影摄像、后期制作等相关人员。剧本拍摄这项工作具有完整独立的目标性和项目意义,与职业教育所倡导的工学一体项目化教学紧密契合。除了产出目标的项目化外,在整个产品制作过程中,各项目小组均以项目制的方式作业,采用剧组项目管理的方式推进整个拍摄过程,采用项目管理的方式管理项目进度和安排每日演职人员通告表。为保证项目的正常运行,可以配备项目管理人员、财务等相关专业的角色和人员。

(三) 以协作学习为主要方式的多种教学模式交叉开展教学

在联合作业实践的过程中,学生最主要的采用协作学习的方式完成影视产品的创作,其中有以产品为目标的多工种协作,它不是简单的为了完成任务的学习小组,而是附带专业(工种)属性的协作,由于工作目标的确定,以及专业工种的设定和无以取代,协作小组成员粘性更高,对彼此的积极依赖和信任更强。此外,基于项目(任务)的学习、情境学习法、创客的学习理念等在“联合作业实践”中均有所体现。

(四) 多维多元实施教学评价

对于真实的影视剧作品, 其评价方式是收视率和票房, 对于学生作品来说这对于发行作品才能使用的数据显然无法实现。“联合作业实践”是实践更是教学, 因此对于该课程的评价对象分为小组、组员、作品三个方面进行。对于小组的评价主要是从指导教师的角度, 对小组的协作的工作方式和成果进行评价打分, 同时小组之间的同行评议也会计入小组成绩。组员成绩主要来自于小组成员间的同行评议和小组作品的总成绩。小组成果的成绩主要包括指导教师打分、小组之间的打分、产业集群中校企合作企业相关人员打分、作品在视频网站的点击率和好评率的综合评价分。除了分数外, 为了激励各岗位工作人员, 帮助学生树立职业自豪感, 设立“联合作业实践”颁奖晚会, 设置最佳男主女主, 最佳男配角, 最佳道具、最佳服装、最佳化妆、最佳剪辑、最佳灯光等奖项, 并邀请合作企业相关人员颁奖。

小结

“联合作业实践”是基于产业链对高职专业人才培养和专业教育教学实施教学改革的一项探索, 它有机地利用了横店影视产业实验区的天时地利人和成为了产教融合的典型范例, 该项改革自 2016 年实施以来, 有大量学生从中收益, 影视制作相关专业学生在 2016 和 2017 年全国大广赛、省级多媒体作品竞赛、微电影竞赛、摄影竞赛中均较以往获奖档次和数量有大幅度提升。实践教学体系建设是职业教育

教学的一小部分, 进一步工作将以此为契机, 依托产业集群产业链深入开展专业建设改革, 构建基于产业链的师资队伍, 深入开展内涵式建设。

参考文献:

- [1] 姜大源. 职业教育要义[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2017: 48-55.
- [2] 国务院办公厅. 关于深化产教融合的若干意见[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/19/content_5248564.htm, 2018-07-27.
- [3] 郑彬. 产业集群环境下职业教育产教融合的优势、障碍与对策[J]. 教育与职业, 2017, (11): 20-26.
- [4] 严粒粒, 市委报道组, 杜倩倩, 等. 无中生有写传奇——横店影视文化产业发展纪事[N]. 浙江日报. 2018-06-21 (001).
- [5] 浙江省委, 省政府. 关于加快把文化产业打造成为万亿级产业的意见[EB/OL]. <http://www.artdesign.org.cn/?p=39870>, 2018-06-27.
- [6] 金华市政府. 关于印发金华市文化影视时尚产业发展三年行动计划(2015-2017年)的通知[EB/OL]. <http://www.cnqyzc.com/News.aspx?id=14715>, 2018-06-13.
- [7] 东阳市人民政府办公室. 东阳市人民政府办公室关于进一步扶持影视文化产业发展的补充意见[EB/OL]. http://www.dongyang.gov.cn/11330783K15043025N/02/sfbgfwj/201708/t20170811_1258252_1.html, 2018-06-13.

(责任编辑: 向 丽)

Construction of Practical Curriculum System for Film and Television Art Professional Cluster Based on Industrial Chain

WU Qun-ying, HU Wei

(Hengdian College of Movie & Television, Jinhua322118, China)

Abstract: This study adopts the case method, and establishes related majors based on the comprehensive capability requirements of the industrial cluster industrial chain. On the basis of analyzing the core skills of the professional, the development of the “product-oriented, joint operation” film and television art professional cluster practice curriculum system, the development of regional industrial cluster characteristics, in line with the teaching rules of higher vocational teaching, including the bidding-type script screening mechanism, project-based practice, collaborative learning as the core of multiple teaching models, and multi-dimensional and multi-disciplinary teaching evaluation methods. Practice has proved that it is feasible to design and carry out practical teaching based on the industrial chain, and provide reference for the curriculum construction of art majors.

Key words: professional film and television art cluster; industrial cluster; film and television production industry chain; higher vocational curriculum construction; joint operation practice