

影视传播教学研究丛书

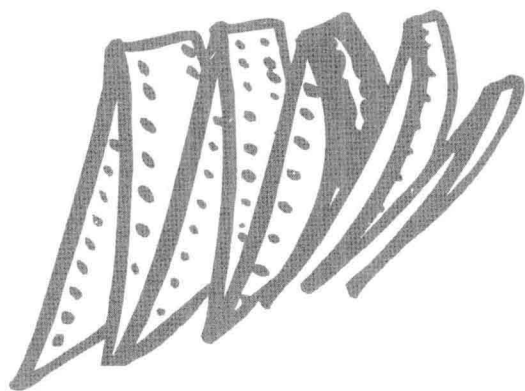
主 编 王艳红 副主编 张建荣

影视传播实验教学理论探索与实践创新

影视传播教学研究丛书

上海市高校教育高地建设项目

主编 王艳红 副主编 张建荣

影视传播实验教学理论探索与实践创新

NLC 2970776337

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

影视传播实验教学理论探索与实践创新/王艳红编著. —上海:上海三联书店, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3467 - 2

I. ①影… II. ①王… III. ①电影—传播学—教学研究—文集 ②电视(艺术)—传播学—教学研究—文集 IV. ①J90 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 006446 号

影视传播实验教学理论探索与实践创新

主 编 / 王艳红

副 主 编 / 张建荣

责任编辑 / 姚望星

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

http: //www. sanlianc. com

E-mail: shsanlian@yahoo. com. cn

印 刷 / 上海惠顿实业公司印刷部

版 次 / 2011 年 6 月第 1 版

印 次 / 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 710 × 1000 1/16

字 数 / 349 千字

印 张 / 20.75

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 3467 - 2/G · 1097

定 价 / 48.00 元

序

以数字技术、网络技术与文化产业相融合而产生的新媒体产业,正在世界各地高速成长,被誉为经济发展的新引擎。我国国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)也将新媒体的内容平台列为重点领域。根据国家有关权威部门预测,到2010年我国十一五规划完成时,新媒体产业的产值将达到15,000亿元左右,成为我国国民经济中一个主要组成部分。

新媒体内容产业的发展需要一大批具备创新意识、创新能力的艺术与技术相结合的综合型、复合型人才,这也迫切需要当下高等院校影视传播专业就人才培养的理念、模式与方法进行不断探索与完善,培养出适应经济与文化发展需求的具有综合能力、创新能力、实践能力的人才。高等教育肩负着培养高素质创新人才的历史使命,高校是创新人才培养的重要基地。实践教学与实验教学是高等教育人才培养中不可或缺的一个方面,特别是影视传播是应用性极强的学科,更需要学生具备一定的实践和动手能力。近年来,随着数字技术不断地融入媒体传播领域,为影视传播实验教学提供了更充实、更丰富的硬件环境与手段,同时社会与经济的快速发展,这都需要就影视传播实验教学的理念、方式与方法进行不断的探索与求新。

2009年6月6日,上海大学影视艺术技术学院的影视传播实验教学中心以“研讨实验教学理论,探索实验教学方法,完善实验教学机制,共享改革创新成果,进一步提高实验教学水平”为目标,主办的“影视传播实验教学改革与创新”研讨会在上海大学举行。武汉大学新闻与传播学院实验教学中心、安徽大学新闻传播实验教学中心、复旦大学新闻学院、上海交通大学媒体与设计学院、同济大学传播与艺术学院、华东师范大学传播学院、华东理工大学艺术设计与传媒学院、上海理工大学出版印刷与艺术设计学院、上海师范大学、浙江传媒学院等十余所高等院校以及上海文广新闻传媒集团技术中心、全国教育电视节目制作联合体等影视传播业界的学者与专家参加了本次实验教学改革与创新的研讨。与会的专家和代表针对探索有利于培养学生创新精神和实务技能的实验教学方

法,探索实验教学体系和内容的改革,建立现代化高效运行的管理机制,全面提高实验教学水平等几个方面,进行了积极的发言和探讨。让我们惊喜地看到,在各位同仁的共同努力下,影视传播的实验与实践教学理念不断提升、体系架构不断完善、方式方法不断创新、实验实践平台不断丰富,实验教学成果丰硕,经验可借。

此书汇编了与会代表提供的学术论文42篇,分为实验教学体系改革与创新、实验教学平台建设与管理、实验教学理念与方法、实践教学理论与探索、社会需求与人才培养等五个方面,以及时反映我国高等院校影视传播实验教学改革与创新的发展动态与取得的成果。让读者能充分分享他们的真知灼见、创新成果与成功经验,共同深化影视传播实践与实验教学改革,培养出更适应社会需求的影视传播专业的具有创新意识和创新能力的复合型人才。

最后,要感谢上海大学影视艺术技术学院为此次研讨会的举办所作的努力,同时殷切地期望此类的研讨会能定期举行,为影视传播实践与实验教学的改革与探索提供充分交流的平台与渠道。

张文俊 博士 教授 博士生导师

全国高校实验室工作研究会实验教学管理委员会副主任

目 录

实验教学体系改革与创新

影视传播实验教学体系构建实践与探索·····	王艳红	3
影像传播实验教学体系的改革与构建·····	岳 山 吕 萌 郑 晖	14
艺术设计与传媒学科实验教学改革与创新初探·····	吴慧兰	19
重点高校传播实验中心建设的几点思考·····	张英岚	26

实验教学平台建设与管理

基于艺术教育的影视基础实验室评估的实践探索·····	杨寿堂	35
新闻专业实验实践教学之我见·····	黄建新	40
影像传播与数字特效系统实验平台建设研究·····	王翔宇 王 贺	48
开源软件与会展信息管理实验课平台建设·····	孔秀祥	54
CATI 运作流程与适用性分析 ——兼谈学院 CATI 应用推广·····	胡维平	64
提高实验教学质量的综合改进措施研究 ——来自华东师范大学传播学院实验中心的经验·····	徐正则	73
对当今影视实验教学管理现状的浅析·····	顾国英	85
实验器材规范操作教学的意义及其实践初探·····	章力立	93

实验教学理念和方法

高校影视及新闻传播专业实验教学改革与创新之探析·····	张慧丰	103
广告的“术”与“学”及实验主义广告教育·····	郇 明	110

微格教学法在影视传播实验教学中运用初探·····	张建荣	119
网络课程的探索与实践·····	杨士颖	125
一样的电视,不一样的风景 ——广播电视新闻专业大学生的影视审美实践·····	张 阳	131
实验教学中如何实施创新意识和创新能力的培养·····	翁志清	136
试论 RED ONE 对综合性大学影视制作教学的机遇和前景·····	舒浩仑	142
《电视摄像》课程教学实践的几点思考·····	陈晓达	148
胶片电影效果与 HDV 短片·····	郑 跃	157
《报纸版面编辑》实验课程教学创新探析·····	戴淑进	163
浅谈定格动画实验教学·····	宋 莹	169
引入弹性设计理念 促进实践创新能力培养·····	王艳红	176
数字视频合成教学实践创新 ——“时间冻结”特殊效果的开发与制作·····	张 目	186
试论电脑图文设计的创意实验教学·····	罗清池	196
方正飞腾 5.0 在报纸编辑实验中的操作方法·····	汪泳思	203
影视学院研究生实验教学非社会化“工作室”制模式探微·····	段荣丰	212

实践教学理论与探索

关于加强影视传播专业实践教学的探索与实践·····	忻志海	李英春	227
创新与实践:广播电视编导实践教学现状分析与探索·····	邢虹文		232
基于创新型人才培养的广告专业实践教学模式探讨·····	杨芳平		238
从中美学生交流看影视专业实践教学的瓶颈与突破·····	程 波		244
构建产学研结合的传播学实验教学模式·····	刘 阳	周澍民	249
谈影视类专业实践教学模式的构建与创新·····	胡斯文		255
从加入全国教育节目制作联合体论影视 传播创新人才的培养·····	徐忠发	张 泉	261
高清语境下对广编专业实践教学的思考·····	李英春	忻志海	267
加强对学生实践能力和创新能力培养的思考·····	方烈敏		272

社会需求与人才培养

与产业发展紧密结合,培养市场需要的复合型人才

..... 王洪建 周澍民 279

改革实践教学,应对就业困境

——上海大学编导专业实践教学思考..... 刘海波 287

试论影视编导专业的实验实践教学..... 坚 莹 293

现代广告摄影教育与职业技艺要求..... 王天平 299

数字动画人才培养策略探讨..... 罗业云 315

后记..... 王艳红 321

影视传播实验教学理
论探索与实践创新

实验教学体系 改革与创新

影视传播实验教学 体系构建实践与探索

王艳红^①

(上海大学影视艺术技术学院影视传播实验教学中心 上海 200072)

[摘要] 我院实验教学中心以“多层次全方位”的开放实验教学模式、实验管理系统和实验教学硬件平台三个层面的建设,构建了一个功能配置合理、结构相对完整的开放式实验教学体系。在探索适合自身发展道路的同时,不断推进实验教学体系和内容的改革,目的是将影视传播实验教学中心建设成为特色鲜明、成效显著、有较好辐射示范作用,并与影视传播发展相适应的人才培养实验实践基地。

[关键词] 内涵;外延;创新实践;国际展示

一、引言

上海大学影视学院实验中心成立于2000年9月,在中心发展和完善的过程中,实验实践教学成果显著。学院学生创作的各类电视作品一百多部在省级以上电视台播放,其中有相当一批学生作品不仅在上海、凤凰卫视等各类电视台播出,而且还在洲际地区、全国的一些DV大赛、影视作品竞赛中频频获奖,在广告和电子竞技等方面也获奖累累。这些成果的取得,既得益于学院影视传播学科雄厚的理论基础,同时也说明了多层次全方位的开放实验教学体系的有效性,在促进影视传播学科建设发展的同时,也为影视传播实验教学体系的构建与探索积累了宝贵的经验。

^① 作者简介:王艳红,女,工程技术应用研究员,现任上海大学影视艺术技术学院影视传播实验教学中心主任。

二、实验教学定位及规划

1. 影视传播实验教学中心教学理念

影视传播实验教学中心的教学理念是“融汇艺术技术,锤炼创新能力”。

根据影视传播学科的专业特点,坚持艺术技术结合,培养具有人文精神、艺术素养、实务技能的影视和传播复合型人才。

2. 影视传播实验教学中心教学定位

立足本科生教学,拓展研究生教学,辐射社会影视传播人才的培养。

把教学实践环节作为艺术技术结合的切入点,围绕培养全面发展、具有创新精神的人这一中心,充分发挥学校“三制”的优势,在教学中把理论教学和实验实践教学多重穿插、有机结合,让学生从实验走向实践,多层次全方位地开展实验实践教学。使影视传播实验教学中心成为“课内的实验平台,课外的实践基地;创新精神的成长摇篮,综合素质的锤炼熔炉”。

3. 影视传播实验教学中心规划思路

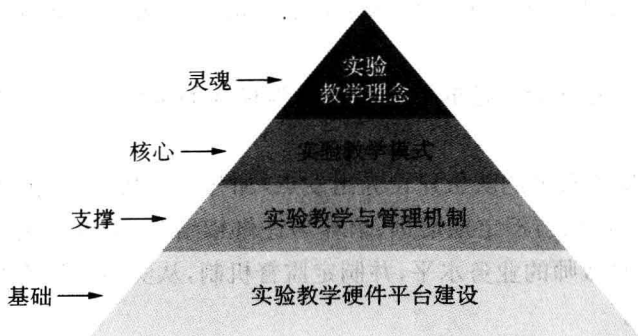
依托学院专业学科发展背景,整合学科综合资源优势,进一步提高实验中心的建设:

- (1) 完善实验教学构架体系
- (2) 探索实验教学方法内容
- (3) 提升实验教学规模水平
- (4) 健全实验教学管理机制
- (5) 充实实验教学师资队伍

将影视传播实验教学中心建成特色鲜明、成效显著、有较好辐射示范作用的培养影视文化和传播事业发展需要相适应的人才培养实践基地。

三、实验教学体系的构建实践

影视学院实验中心整个实验教学体系是在贯彻“融汇艺术技术,锤炼创新能力”的实验教学理念下,以“培养具有人文精神、艺术素养、实务技能的影视和传播复合型人才”为目标,以“多层次全方位”的开放实验教学模式、实验管理系统和实验教学硬件平台三个层面的建设,构建了一个功能配置合理、结构相对完整的开放式实验教学体系。

实验教学体系构成示意图

1. 多层次全方位的开放实验教学模式和体系

强调“时间开放、设施内容开放、项目开放”的实验教学要求，把握教学计划中的实践环节，强化实务技能和创新能力的培养，紧密结合三个课堂，以“多层次全方位”的开放实验教学模式、实验管理系统和实验教学硬件平台的三个层面的建设，构建了一个功能配置合理、结构相对完整的开放式实验教学体系。

所谓多层次是针对实验教学结构而言的，即在实验课程设置、实验项目安排、实验课程分类和实验设备配置等四方面用层次化的理念进行三级架构，以指导实验教学多层次的开展。

所谓全方位是指课内课外、校内校外，通过不同的渠道和环节促使学生在具备相应基础和条件的前提下，挖掘、开发和张扬其自身的潜质与能力，同时也建立了从实验到实践、基本技能培养与创新能力提高这样一条不同层次的使学生不断提升自身能力和综合素养的途径。

影视传播实验教学有其不同于其他专业的特点：

- (1) 学生的实验往往以设计创新型居多。
- (2) 室外实验教学及实践占据相当比例。
- (3) 学生自主创新的实验时间往往在课外，甚至无昼夜之分。
- (4) 所运用的技术设备档次分明，由此导致学生实践技能水平也呈多层次化分布，并影响到学生作品的艺术体现。
- (5) 实验教师的层次水平对学生的综合素质以及实务技能的把握起着决定性作用。

针对上述特点，实验中心确定了“以学生为本”的实验教学方针，在“时间开放、设施内容开放、项目开放”的实验教学要求下，突出教学计划中的实践环节，强化以培养实务技能和创新能力的实践平台和实习基地建设，紧密结合三个课

堂,探索出了一套与影视专业实验教学相适应的多层次全方位的开放实验教学模式。

为了确保多层次全方位的开放实验教学模式的良好实施,主要采取了如下措施:

(1) 以抓实验教师的队伍建设为出发点,加强思想教育,规范化与人性化管理相结合,采取定期与不定期培训、培养与进修相结合、学术与业界相结合的方式优化提高实验教师的业务水平,并制定监督机制,从实验教学的师资力量源头上把住质量关。

(2) 实验项目、实验空间、实验时间全方位地弹性开放。实验中心主任利用网络、沟通等多种交流方式及时了解师生对实验教学的反馈及要求,从软硬环境上给与各类实验实践鼎力支持,全面保证实验教学高效优质的开展。

(3) 提倡创新、敬业与团队精神,实验教师身体力行,从思想到实务技能全面锻炼学生,并将综合素质与创新能力的培养纳入师生的考评体系。

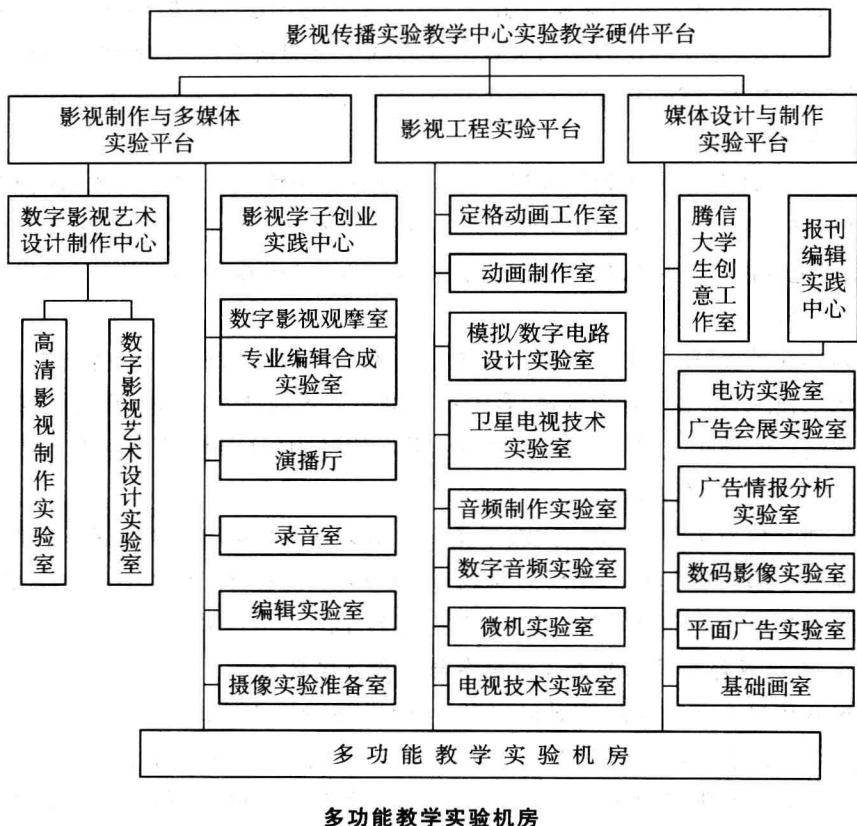
(4) 积极开展实验教学研究。每年在学院内部召开一次影视传播教育改革与创新研讨会,并将实验教学的改革与创新作为重要的一部分,教师们献计献策,为实验教学提出了很多值得吸取和参考的方法。为进一步探索利于培养学生创新精神和实务技能的实验教学方法,探索实验教学体系和内容的改革,2009年6月6日学院召开以上海高校为主,辐射全国的“影视传播实验实践教学改革与创新”研讨会,通过校际之间先进经验的交流,深化实验教学的改革与创新。

近年来学生作品达上百部,相当一部分作品在各大电视台播出,不少作品得了国际国内大奖,为学院争得荣誉的同时,学生的综合素质和创新能力也得到了极好的检验,充分反映了实验教学模式的有效性。

2. 功能配置合理、结构相对完整的实验教学硬件平台

目前,学院共建有3大实验平台,各类专业实验室26个,形成了一个功能配置合理,结构相对完整的实验教学硬件平台。设备层次从低端、中端到与世界先进水平接轨,充分保障了学生从基础到专业,从练习到创作,从作业到作品,从校内到影视业内,从影视业内到国际评奖的多层次实验需求。同时,依托这个实验平台,师生们可以更好地进行探索研究,将实验教学与科学研究相结合,进一步推进我校影视传播学科建设的健康发展。

下图中,按照多层次全方位的构建思路,从下至上,遵循多层次实验教学梯级上升的结构模式。依托这个硬件平台,学生可以由基础逐渐走向专业,由课程学习逐渐走向专业实验,最终实现与社会实践在综合素质、实务技能上的双接轨。具体特点如下:

多功能实验教学机房处于实验教学体系结构框图的最下层,它兼容多项功能,可为本科、研究生以及成人教育的学生提供近 30 门专业基础课的实验教学。一旦学生们完成专业基础课的学习,即可根据需要进入更高层次的实验室展开专业课的实验教学。

影视学子创业实践中心、学子报刊编辑实践中心、定格动画工作室和腾信大学生创意工作室,通过与电视台、公司合作或自办报纸等形式与社会实践接轨,实现学生实务技能和创新能力的飞跃。

影视制作与多媒体实验平台、影视工程实验平台和媒体设计与制作实验平台三大平台融汇艺术技术,三者之间既有独立性又相互联系,多层次全方位保障实验教学的开展,培养、锻炼了学生的综合素质和创新能力。

3. 成立实验实践教学指导委员会,进行决策性的引导

成立由学科带头人为主的学院实验实践教学指导委员会,对实验教学中的人才培养方向、专业发展目标、实验教学改革思路、理论教学和实践教学结合等

重大发展思路 and 规划进行决策与引导。不仅使实验中心的发展与学院学科发展紧密结合,同时也使理论教学与实践教学的联系更加紧密,真正做到了实践教学与理论教学相互支撑、相互依赖和相互促进的有机结合,学院的许多教学成果就体现了这一点,如:

获得 2001 年上海市教学成果一等奖/2000 年上海大学特等奖的《影视艺术技术》丛书一套 7 本,内容中都贯彻了艺术与技术结合及理论与实践结合的思路,如:《电视制作基础》、《影视技艺》、《影视照明》、《电视现场制作》、《当代传媒新技术》等;

同样获得 2005 年上海市教学成果二等奖/2004 年上海大学一等奖的《明天影视艺术技术》丛书一套 7 本,内容中都贯彻了艺术与技术结合及理论与实践结合的思路,如:属于上海普通高校“九五”重点教材的《计算机音乐制作与数字音频》、《数字电视制作》等;

传播学科带头人,实验实践教学指导委员会副主任戴元光教授的《传播学通论》,为高等教育百门精品课程教材项目,获 2002 年教育部优秀教材二等奖,更是从传播学科大的角度,提供了对实验实践教学的启示意义。

4. 专业教师全过程和全方位地参与实验实践环节

影视传播专业是实践性很强的专业,但影视传播人才的培养并非是职业教育,根据专业的特点,除非是专门的实习环节,我们一般不对实验独立设课,而是强调理论与实践的结合和相融,要求专业教师参与实验教学,参与实验项目和实验室建设。

实验室主任(兼职)由相关学科带头人或专业骨干教师担任,实验室主任负责实验室的发展规划、学科方向和改革方案的制定,对实验室的建设起了主导和决定性的作用;实验室常务副主任(专职)负责实验室的日常管理。

专业课主讲教师直接负责实验指导等实验教学环节,一些教师将部分或全部实验性强的课程开设在实验室,还亲自动手制作了多媒体实验教学课件,交互性强,教学效率高,理顺了实验教学和理论教学的关系,使两者有机结合,较好地解决了理论教学与实验两张皮的问题。

5. 创造技术培训认证条件,为学生就业打基础。

在获得 MAYA 培训授权证书的基础上,2006 年,又承担了上海市劳动局委托的《数字视频合成师》、《数字角色动画师》、《数字建模师》、《渲染师》、《数字音响制作师》职业标准制定项目,成为上述五类职业资格上岗证书培训的首批认证培训单位,有相当一批本校的大四学生参加培训,使得他们带着专业上岗证走向社会,大大增强了就业竞争力。《数字视频合成师》现已升格为国家职业标准,目

前正在编写、出版相应的教材和考试指导。

6. 完善的实验教学与管理机制是实验教学体系的支撑

建立完善的实验教学与管理机制,发挥其在实验教学体系中的支撑作用。充分利用网络信息化教学管理平台,采取自主选课、共享实验教学网络资源、多样化的考试考核评定方法等教学手段,多层次全方位地开展实验实践教学;同时,修订教学计划、实验教学大纲和实验教材建设,及时更新实验指导书和教学课件。

实验中心制定了《实验中心实验教学规范化管理办法》、《实验中心学生实验守则》、《实验中心实验室使用制度》、《实验中心设备器材借用制度》等一系列的规章制度。实验设备均有专人管理,大型精密设备都有简介、使用方法或操作步骤说明并有使用记录,保证了各项实验教学都能正常有序地进行。

为了使实验教学管理更加规范化,实验中心还专门建立了实验教学档案库。实验教学的档案资料反映了实验教学工作的状态,可以体现学院实验教学工作及管理的水平与质量,是考核和评价教学工作的重要依据。通过档案库的建设过程,更好地完善了实验教学与管理机制,保证了实验教学的良好开展。

在实验教学过程中,为了保障实验教学与管理机制对实验教学体系的有力支撑,实验中心始终坚持艺术技术相结合,着力通过实验教学方法与手段的改革和技术更新,实现技术与艺术,基础与专业,实践与理论,课内与课外,实务技能与创新能力的有效融合。具体采用的实验教学方法与手段如下:

(1) 实验教学现代化

教师充分利用现代化的教学手段,采用计算机、投影、音像等多媒体教学手段,使实验教学效率高,交互性强。部分教师还亲自动手制作了多媒体实验教学课件使教学更加形象直观。

(2) 教学管理信息化

实验中心建有独立的网页信息平台,充分利用网络优势为实验教学服务。实验室建立了网络化的实验教学和实验室管理信息平台。日常实验教学与上机考试可运用机房智能管理系统,提供更加高效可靠的条件。通过校园网可实现网上辅助教学和网络化、智能化管理手段,实现了实时性准确性,打破了时间地域界限,这种利用计算机及网络开展教学的辅助手段在虚拟环境中实现教学,不但是传统教学方式的延续和拓展,更是一种创新,为新形势下的实验教学提供了不可多得的教学手段。

(3) 设备分配层次化

在实验设备的等级分配方面,实行低年级的实验课及课外作业使用价格较