

From Multi-dimensional Innovation to Improving Students' Comprehensive Ability—Teaching Innovation of *Film Narrative Art*

Meina Mao Hang Xia Yingjie Wu

Beijing United University, Beijing, 100101, China

Abstract

In recent years, in order to promote the teaching reform of higher education, innovate and improve the teaching level and educational ability of college teachers, and guide the majority of teachers to devote themselves to teaching and educating people, the Ministry of education of the people's Republic of China has repeatedly proposed to carry out the innovation and entrepreneurship education reform around the ideological and political courses, first-class majors and first-class courses of colleges and universities, comprehensively promote the ideological and political courses and the ideological and political courses in the same direction, and carefully create the teaching innovation of college teachers, constantly improve the ability of talent training in colleges and universities. Teaching innovation should focus on the real problems of teaching practice. Through the reconstruction of curriculum content, the innovation of teaching methods, the creation of teaching environment, the reform of teaching evaluation, etc., the paradigm of teaching experimental research should be adopted to solve teaching problems, and the teaching effect and its promotion value should be clearly defined. Teaching practice should constantly sort out experience, summarize and reflect, focusing on the results after teaching innovation. This paper combs the teaching innovation of the Film Narrative Art course, and analyzes from multi-dimensional innovation to improving the comprehensive ability of students.

Keywords

teaching; curriculum; film; ability; practice

从多维度创新到提升学生综合能力——《电影叙事艺术》课程的教学创新

毛美娜 夏航 武英洁

北京联合大学, 中国·北京 100101

摘要

近年来,为了推动高等教育教学改革,创新提升高校教师教学水平和育人能力,引导广大教师潜心教书育人,教育部多次提出围绕高校课程思政,一流专业、一流课程等进行创新创业教育改革,全面推进思政课程与课程思政同向同行,精心打造高校教师的教学创新,不断提升高校人才培养能力。教学创新要聚焦教学实践的真实问题,通过课程内容的重构、教学方法的创新、教学环境的创设、教学评价的改革等,采用教学实验研究的范式解决教学问题,明确教学成效及其推广价值,教学实践要不断梳理经验、总结、反思,着眼于教学创新后的成效。论文将对《电影叙事艺术》课程的教学创新进行梳理,浅析从多维度创新到提升学生的综合能力。

关键词

教学; 课程; 电影; 能力; 实践

1 引言

近年来,为了推动高等教育教学改革,创新提升高校教师教学水平和育人能力,引导广大教师潜心教书育人,教

育部多次提出围绕高校课程思政,一流专业、一流课程等进行创新创业教育改革,全面推进思政课程与课程思政同向同行,精心打造高校教师的教学创新,不断提升高校人才培养能力。

【课题项目】北京联合大学教育教学研究与改革项目“电影叙事艺术课程思政教学设计”(项目编号:JJ2021Y041)。

【作者简介】毛美娜(1982-),女,中国北京人,博士,副教授,从事戏剧与影视音乐研究。

高校为了进一步深化大学教育教学综合改革,创新人才培养机制,提高教师育人水平,促进学生全面成长,对教学研究与改革也多次提出要求。力求在理论体制机制模式上能够取得更多的创新突破。笔者认为在教育教学实践中要先找到难点的问题,在积极开展系统性前瞻性,持续性的研究与探索,方能让教学创新取得更好的成效。

教学创新要聚焦教学实践的真实问题,通过课程内容的重构、教学方法的创新、教学环境的创设、教学评价的改革等,采用教学实验研究的范式解决教学问题,明确教学成效及其推广价值,教学实践要不断梳理经验、总结、反思,着眼于教学创新后的成效。

2 《电影叙事艺术》课程的基本情况

2.1 课程概况

《电影叙事艺术》课程是表演专业的专业选修课程,2学分,32学时,是影视类系列课程的基础课,为后续的影视类课程学习打下基础。课程重点:了解电影技术,分析电影作品。教学难点:掌握电影的叙事与艺术手法,解读电影作品。

2.2 理念目标

以学生发展为中心,从知识、情感、价值三个维度着手,达到立德树人的教学效果。

①知识目标:通过授课,使学生建立电影知识结构,掌握构成材料、形式要素,分析叙事手法,解读作品艺术性。培养学生的导演性构思、创新性意识、创造性思维能力。

②情感目标:使学生具备影视艺术观念;学会鉴赏、反思电影意蕴;培养学生的创新精神、合作意识。

③价值目标:使学生具备人文修养、科学素养;形成职业道德规范;培养学生的社会责任感;践行社会主义核心价值观^[1]。

2.3 学情分析

从认知特点、起点水平、学习习惯、学习能力四个维度了解并分析学生的特点。

①认知特点:表演专业学生思维活跃。了解世界时,偏好活动,但缺乏自我思考;汲取知识时,偏好寻找,但不善于事件剖析。

②起点水平:具备声乐、台词、形体、表演等素养;具备一定的学习影视课程的预备能力;但对影视的了解并不多。

③学习习惯:喜欢“快餐”文化、碎片化时间,但学习不够系统;喜欢探究,但不够持之以恒;喜欢自我展示,但缺乏对作品优劣的辨识度。

④学习能力:善于发现问题,但不善推敲;善于信息收集,但不善梳理;善于集体分享,但不善协作。

2.4 教学痛点

①理论性课程,“教”的比例较高。

——>学生参与度不高。

②电影知识体系庞杂,技术点繁多,文字表述晦涩。

——>学生对知识点不易理解。

③学生从各个平台“学习”到的内容优劣均有。

——>媒体对电影解读良莠不齐。

3 《电影叙事艺术》课程的创新设计

从课内、课外两部分对课程建立创新设计框架。课内:进行线上线下混合式教学。从教学内容创新、教学环节创新、教学模式创新、教学评价与考核创新四个维度进行课程创新设计。课外:结合摄影作品、短片拍摄、参加赛事助力学生学习与实践。

3.1 教学内容创新

从课程内容衔接、教材选择与编写、探索“课程思政”新模式、教学内容的与时俱进四个维度进行教学内容创新。

①课程内容衔接:考虑学生的“观看与感受”,平衡“教与学”比例,引导主动学习,解决学生参与度不高问题;引导学生逆向思维“倒推电影技术”,拆分知识点、体验式学习,解决知识点不易理解问题;提高学生“分析与解读能力”,推敲电影的叙事性,学生的分析能力提高了,也就解决了对各媒体平台内容筛选与鉴别的问题;结合“拍摄实践”,提高艺术性理解,解决价值引领的问题,与此同时,达到“课外实践助力课内教学”,提高学习成效的目的。

②教材选择与编写:选择经典教材的同时,对教材内容进行筛选,同时根据专业特点、课程特点、学生特点进行自主教材和讲义的编写。

③探索“课程思政”新模式:开展“主题式”教学,将立德树人成效作为检验教学成效的根本标准(见图1)。

图1 教学内容创新

④教学内容的与时俱进:注重理论知识与经典影片案例、当年院线优秀影片案例相结合(见图2)。

图2 理论知识与影片案例结合

3.2 教学环节创新

增加体验式学习,增加实践环节,辅助对理论知识的

理解和掌握^[2]。

①通过各章节的物质材料叙事，加入体验式学习，及时检验课堂成效；通过期中的视觉叙事主题摄影，检验课程中期视觉部分的学习成效；通过期末的视觉+听觉叙事的拍摄实践，检验学期叙事艺术学习的成效（见图3）。

图3 体验式学习

②结合与时俱进的课程内容、教学环节的需要，邀请不同的“专家”进课堂。如：理论学习与讲授环节，邀请学术专家；影视动态、影视传播相关学习内容，邀请行业专家；拍摄实践环节，邀请从事影视工作的优秀毕业生回校进行实践经验传授。

3.3 教学模式创新

线上、线下混合式教学。线上，结合主讲教师已建立在中国大学MOOC平台的课程、学校建立的SPOC平台课程，进行线下课课前学习资料的发布，使同学们对所学内容有所关注；线下，重塑课程内容，增加实践环节，增加体验式学习方式，引导学科前沿知识；课后，充分利用MOOC平台、SPOC平台，将各章节各单元的学习通过线上的客观题检测、讨论区互动、主题作品拍摄多个等环节进行综合运用。

3.4 教学评价与考核创新

①教学双评价：线上，通过MOOC平台、SPOC平台进行教学评价及留言。线下，通过学校教务处课程评教系统进行打分评价。多平台的评价促进课程的提高与完善^[3]。

②重组课程考核比例：考勤10%+理论40%+实践50%（见图4）。

图4 重组课程考核比例

4 《电影叙事艺术》课程的建设成效

通过创新课程，对学生的知识体系、思辨能力、育人育心、学以致用四个维度均有所提升。

①通过知识体系的构建，为学生后续影视类课程的学习打下基础；

②通过思辨能力的提升，为学生建立良好的艺术创作观；

③通过育人育心的教育，为学生树立正确“三观”；

④通过学以致用用的实践，为学生提升艺术鉴赏力、艺术创作力。

从多维度创新到提升学生综合能力，为表演专业学生的就业从业拓展了路径。

5 结语

教育教学的研究、改革、实践，让笔者更加明确了教师是教育教学的第一责任人。只有找准人才培养的着力点、突破口，才能更好地开展教学创新。对于高校，立德树人是根本任务，提升应用型人才培养质量是核心，课程建设是基础，提升学生创新实践能力是重点。只有围绕提升人才培养能力，推动构建高水平人才培养体系，将实实在在的教育教学活动落实到专业、课程、课堂上，具象地做实、做细、做小，才能探究出教育教学解决实际问题的有效途径和方法。

参考文献

- [1] 杨海晖.高职院校思想政治理论课实践教学模式研究[J].社科纵横,2013,28(8):46.
- [2] 张淳,胡佳楠.基于翻转课堂的高校实践教学改革与探索[J].中国成人教育,2017(3):3.
- [3] 李阳春.MOOC背景下基于任务驱动的影视艺术鉴赏课程的教学革新[J].传播与版权,2020(5):183-185.