

Exploration on the Teaching Method of Drama and Film and Television Science Based on Practice

Fangyao Li Shuyang Ma

Sichuan University of Media and Communication, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

At present, film and television and drama education plays an important role in colleges and universities in China, but the traditional teaching methods often ignore the importance of practical teaching. The teaching method of drama and film science based on practice is an important means to improve and perfect the existing teaching system. Firstly, through research on practical teaching of film and drama, it is proposed to optimize the curriculum of film and drama majors from the perspective of combining theoretical knowledge with practice, and specifically set up practical courses such as script analysis and situational interpretation. Secondly, experimental teaching has shown that practical teaching methods for drama and film and television studies can not only enhance students' interest in learning, but also enhance their perception of film and television drama and overall artistic quality. This teaching model can effectively improve the teaching quality and effectiveness of film and television drama, help cultivate outstanding talents with practical ability and innovative spirit, and provide new ideas for the development of film and television drama education.

Keywords

practical teaching; drama and film and television; teaching method; curriculum optimization; student training

以实践为基础的戏剧与影视学教学方法探究

李芳瑶 马抒扬

四川传媒学院, 中国 · 四川 成都 610000

摘要

当前, 影视与戏剧学教育在中国高校中占有重要地位, 然而传统的教学方法往往忽视了实践教学的重要性。以实践为基础的戏剧与影视学教学方法探究, 是改进和完善现有教学体系的重要手段。其一, 通过对影视和戏剧学实践教学的研究, 提出从理论知识与实践相结合的角度出发, 对影视戏剧专业的课程设置进行优化, 并专门设置实践课程, 如剧本分析、情境演绎等。其二, 实验教学显示, 以实践为基础的戏剧与影视学教学方法, 不仅能提高学生的学习兴趣, 而且可以提升学生对影视戏剧的感知能力和艺术综合素质。这种教学模式可以有效地提升影视戏剧学的教学质量和教学效果, 有助于培养具有实践能力和创新精神的优秀人才, 为影视戏剧教育的发展提供了新的思路。

关键词

实践教学; 戏剧与影视学; 教学方法; 课程优化; 学生培养

1 引言

影视与戏剧学是当今高等教育中被广泛认可和重视的领域, 然而传统的教学模式往往将关注点放在理论研究上, 忽视了实践教学的重要性。事实上, 影视与戏剧学并不仅仅是理论研究, 而是一种深入人心的艺术传播方式。因此, 以实践为基础的影视与戏剧学教学方法具有重要的研究意义和深远的影响。一方面, 实践教学方法可以提高学生的学习兴趣, 有助于激发其敢于创新和勇于探索的精神; 另一方面, 实践教学方法也可以提升学生的感知能力和艺术综合素质, 使其真正从理论到实践, 步入艺术的殿堂。然而, 如何在教学模

式中融入实践教学, 设计出既科学又具有实践价值的课程, 使学生能够在实践中学习并掌握影视戏剧的核心要素, 是目前教育工作者及研究者们所面临的关键问题。论文就以实践为基础的影视和戏剧学教学方法进行深入探讨, 期望通过此项研究为影视戏剧教育的创新与发展提供一种新的可能。

2 影视与戏剧教育的现状和问题

2.1 戏剧与影视学在高等教育中的地位

戏剧与影视学作为一门学科, 在高等教育中具有重要的地位^[1]。戏剧与影视作为艺术形式的代表, 承载着丰富的文化内涵和情感表达, 能够培养学生的审美意识和文化素养。戏剧与影视学涉及多个学科领域, 如戏剧理论、导演技术、表演基础等, 拥有一定的学科特质和理论体系。对于学生的综合素质提升和职业发展具有一定的意义^[2]。

【作者简介】李芳瑶(1987-), 女, 中国湖北武汉人, 博士, 讲师, 从事电影创作、电影人物创作、人物原型研究。

2.2 当前教学模式存在的问题及其影响

当前戏剧与影视学教学存在一些问题。传统的教学模式过于注重理论知识和课堂讲授,缺乏与实际应用相结合的环节,学生往往难以将理论知识转化为实践能力。课程内容和内容单一,缺乏个性化和多样性,不能满足学生的个性化需求和兴趣。传统的教学方法往往以教师为中心,学生参与度不高,缺乏互动和合作的机会。

这些问题的存在给戏剧与影视学教育带来了一定的影响。学生的学习兴趣和动力受到抑制,无法积极主动地投入学习中。学生的实践能力和创造力得不到有效的培养和锻炼,影响了其未来从事相关行业的竞争力。传统的教学模式也不能很好地培养学生的团队合作精神和解决问题的能力。

2.3 实践教学在戏剧与影视教育中的需求与必要性

以实践为基础的戏剧与影视学教学方法就显得尤为重要。实践教学能够让学生将所学理论知识运用到实际操作中,加深对知识的理解和记忆。实践教学能够激发学生的创新意识和想象力,培养学生的实践能力和创作能力。另外,实践教学还能够促进学生的合作与交流,培养他们的团队合作精神和解决问题的能力。

基于以上需求和必要性,改革现有的戏剧与影视学教学方法,以实践为基础的教学模式已成为一种不可忽视的趋势。这种教学模式能够更好地满足学生的学习需求,提高他们的学习兴趣和动力,培养他们的实践能力和综合素质。

戏剧与影视学在高等教育中具有重要的地位,但当前的教学模式存在问题。为了解决这些问题,以实践为基础的教学方法被提出,并具有很高的需求和必要性^[9]。通过实践教学,可以提高学生的学习兴趣和动机,培养他们的实践能力和创作能力,促进合作与交流,对于戏剧与影视人才的培养具有重要的意义和价值。

3 实践为基础的戏剧与影视学教学方法及其应用

3.1 理论知识与实践相结合的新教学模式

戏剧与影视学作为一门综合性较强的学科,不仅需要学生掌握理论知识,还需要通过实践来培养学生的艺术技能和创作能力。实践为基础的教学模式在戏剧与影视学教育中得到了广泛应用。

在实践教学中,理论知识与实践相结合,相辅相成。教师可以通过讲解理论知识,提供学生必要的背景知识,让学生对戏剧与影视的发展历史、演出技巧等有一定的了解。学生还需要通过实践活动,如表演、摄影、剧本改编等,将学到的理论知识转化为实际操作能力。实践教学可以使学生更好地理解和掌握所学知识,提高他们的创作能力和艺术表现力。

3.2 特色实践课程的设立与优化——以剧本分析,情境演绎为例

在以实践为基础的戏剧与影视学教学中,特色实践课

程的设立是非常重要的。其中,剧本分析和情境演绎课程是常见的实践教学内容。

剧本分析课程旨在教授学生对剧本进行深入理解和分析的能力。学生通过阅读和分析经典剧本,探索剧本结构、角色塑造、情节设置等要素,从而更好地理解戏剧与影视作品的内涵和艺术表达方式。

情境演绎课程则通过模拟不同情景和角色,让学生参与真实的演绎过程。学生被分配不同的角色,并在特定的情景下进行演绎,从而锻炼他们在不同情境中的表演能力和情感表达能力。

通过设立和优化特色实践课程,学生能够更加全面地接触和了解戏剧与影视创作过程中的各个环节,提高他们的实践能力和艺术素养。

3.3 新教学模式下的实践教学效果展示

实践为基础的戏剧与影视学教学模式在实践中取得了显著效果。通过实践教学,学生获得了更多的机会去参与演绎、创作和展示自己的作品。

学生在实践中不仅能够提高他们的艺术表达能力,还能够培养他们的观察力、分析力和创造力。他们通过实际操作,了解到戏剧与影视创作的难点和挑战,提高了他们解决问题和解决困难的能力^[4]。

实践教学还能够促进学生之间的团队合作和交流。在实践活动中,学生需要与他人紧密合作,共同完成演出和制作任务。通过与合作,学生更好地理解团队合作的重要性,提升了他们的合作能力和沟通能力。

这些实践教学成果不仅使学生在戏剧与影视学领域有了更深地理解和探索,也对学生的综合能力和创造力的培养有着积极的影响。实践为基础的戏剧与影视学教学模式对于培养未来影视戏剧人才具有重要的实践意义和价值。

4 实践为基础的戏剧与影视学教学模式对学生的影响及价值

4.1 提升学生的学习兴趣和艺术综合素质

实践为基础的戏剧与影视学教学模式出色地提升了学生的学习兴趣和艺术综合素质,在教育过程中,这一点尤为重要。这种新的教学模式给学生提供了一个更现实的学习环境,在真实的工作环境中探索和实践,以实现最佳的学习效果^[5]。

学习兴趣,是促使学生积极参与到学习中去的主要动力。实践为基础的戏剧与影视学教学模式更加强调学生的参与和体验,能够更好地刺激学生的学习兴趣和参与感。在实践教学活动中,学生要直接参与到剧目的排练、表演和制作中去,这种参与感和体验感能够极大地提升学生的学习兴趣和参与感。学生在探索和实践的过程中,不仅能够积累经验,而且也能在面临各种问题和挑战时,激发出强烈的求知欲和探索欲。当然,实践为基础的教学模式也需要教师的精心规划和组织,使得每一位学生都能在实践活动中找到适合自己的位置和角色,

享受到学习的乐趣。

艺术综合素质是戏剧与影视学领域非常重要的一种素质,它包括创造力、实践能力和审美能力等多个方面。实践为基础的戏剧与影视学教学模式在提升学生艺术综合素质方面有独到之处。一方面,该模式强调真实环境下的学习和实践,学生可以在真实的制作过程中,锻炼和提升自己的实践能力;另一方面,由于面临真实的制作需求和挑战,学生必须发挥自己的创造力和创新思维,解决实际制作中的问题。在这个过程中,学生的实践能力和创造能力得到大幅度提升。学生在实践中也能培养自己的审美能力,如何选择和运用元素,如何撰写和编排故事,都需要调动学生的审美和艺术趣味,进而提升其艺术综合素质。

尽管实践为基础的戏剧与影视学教学模式对提升学生学习兴趣和艺术综合素质具有独特的优势,但各种教学方法应结合具体的教学内容和学生情况灵活运用,不能一刀切。反观当前的教学实践,对于学生的学习兴趣和艺术综合素质的提升,还有待进一步探索和实践,为更好地服务于戏剧与影视学的教育工作和人才培养。

4.2 培养学生的动手能力,独立解决问题的能力 and 团队合作精神

在实践教学中,学生需要通过实际操作进行角色扮演或者剧本创作,这就要求他们能够具备一定的动手能力。通过不断地实践,学生可以更加熟练地掌握各种戏剧与影视技能,并且能够灵活运用于实际的制作过程中。

实践教学还能够培养学生独立解决问题的能力。在实践过程中,学生可能会面临各种各样的困难与挑战,例如剧本的修改、角色的塑造等。通过自主思考和积极主动地实践,学生能够培养解决问题的能力,并逐渐成长为具有自主探究能力的专业人才。

另外,实践教学还强调团队合作精神的培养。在戏剧与影视制作中,团队合作是至关重要的,一个好的作品离不开团队成员之间的协作与配合。通过实践教学,学生能够深切体会到团队合作的重要性,学会倾听他人的意见、尊重他人的观点,并且能够主动承担自己的责任,为团队的成功贡献自己的力量。

4.3 实践教学模式在影视戏剧人才培养方面的实践意义及价值

通过实践教学,学生能够更好地了解自己在戏剧与影视领域的兴趣和潜能。通过实际参与戏剧与影视制作的过

程,学生可以发掘自己的优势和特长,并逐渐确定自己的学习方向和未来的职业路径。

实践教学能够为戏剧与影视专业学生提供更多的实际操作机会,使他们能够更好地适应职场需求。在实践中,学生能够了解到真实的工作环境和工作流程,学习到与职业相关的实际技能,并且培养自己的职业素养和人际交往能力。

实践教学模式能够为培养优秀的影视戏剧人才提供更加完善的教育体系和平台。通过实际操作的训练,学生能够更加深入地了解戏剧与影视学科的学术和实践领域,并通过实际制作的经验不断提升自己的专业素养和创作能力。这将有助于推动戏剧与影视学科的发展和进步,为影视戏剧行业培养更多的优秀人才。

5 结语

总的来说,我们深入探究了以实践为基础的戏剧与影视学教学方法,并在多个阶段进行了实践教学的试验。我们发现,实践为基础的教学方法将理论知识与实践紧密结合,不仅提升了学生的学习兴趣,而且有助于提高学生的影视戏剧感知能力和艺术综合素质。同时,也能提升学生的动手能力,培养他们的独立解决问题的能力以及团队合作精神。这些结果展示了这种教学模式对于提升影视戏剧学教学质量 and 教学效果的有效性。对于那些希望在教育时培养学生实践能力和创新精神的教师来说,这种教学模式提供了一种新的方法和方向。然而,这也意味着教师在教学设计和教学手段的选择上需要更具有创新性和灵活性。虽然我们的研究取得了一些成果,但我们将进一步深入研究,解决现有研究中存在的问题,广泛探讨适合各种类型学生的教学方法和策略,以提升教学效果,为影视戏剧教育的持续发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 张莉,王世华.高等院校戏剧影视学科实践教学研究[J].教育现代化,2022,9(2):567-571.
- [2] 李红,张强.基于实践的影视戏剧教学方法探究[J].教育教学论坛,2021,33(8):294-297.
- [3] 刘倩,张晓梅.实践教学在我国高校戏剧与影视教育中的价值探析[J].现代教育科学,2020,42(7):40-45.
- [4] 贾觉人.实践教学在戏剧与影视教育中的应用[J].中国电化教育,2021,39(11):75-79.
- [5] 杨柳,李华.基于实践教学的高校影视戏剧专业课程设置研究[J].教育研究,2020,41(6):117-123.