

有关戏剧影视文学专业剧作课教学改革的研究*

李沁格

(武汉设计工程学院, 湖北 武汉 430205)

摘要: 剧作课是戏剧影视文学专业中的重要组成部分, 其教学质量直接决定最终专业人才的培养水平, 剧作课能够引导学生从写作创作角度出发, 对课程展开全面理解分析工作, 剧本属于文学和影视中间发展阶段, 该阶段学生需要实现视觉形象的转化, 这对于教学来说也提出了一定的挑战。基于此, 首先, 确定戏剧影视文学专业剧作课改革方向, 其次, 分析当前剧作课教学现状, 最后, 研究戏剧影视文学专业剧作课教学优化策略, 为今后剧作课的良好开展提供方向。

关键词: 戏剧影视文学 剧作课 教学改革

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.35.58

一、引言

我国影视行业近几年得到了快速发展, 影视艺术教育在高校中得到了有效推广, 与戏剧影视文学专业中的其他课程相比, 剧作课能够对学生文字表达能力与文学水平进行有效培养。对剧作课进行优化完善, 可以引导学生综合能力的有效提升, 实现学以致用, 同时, 促进戏剧影视文学专业剧作课进一步发展。

二、戏剧影视文学专业剧作课改革方向

明确戏剧影视文学专业剧作课的改革方向, 能够为教学改革工作提供正确指导的同时, 实现人才的有效培养, 在此过程中需要先确定人才培养目标以及方案。戏剧影视文学专业中人才培养目标中明确表示, “本专业人才需要德智体美全面发展, 同时具有扎实的影视戏剧基础知识和技能, 对影视剧的策划、创作以及评论等内容进行全面分析了解, 确保人才能够在戏剧表演以及影视传媒中实现知识的有效运用。”通过上述分析能够看出, 人才培养方案中将重点放在掌握剧作理论知识和写作技巧方面, 需要对人才展开综合性培养。以往在剧作课中, 重点是相关理论知识的讲解, 这与当前人才培养的目标不相符。因此戏剧影视文学专业剧作课的改革方向需要向着综合性的方向发展, 确定在实践运用中采用的方法以及技巧等, 鼓励学生实践创作。确定改革方向之后, 开展各项教学工作, 确保教学改革能够实现有的放矢。当前戏剧影视文学专业剧作课的教学目标主要包括以下内容, 第一, 确保学生能够对剧作课中的理论和技巧实现灵活掌握, 并将其与实际创作相互

结合, 从学科概论的角度出发进行分析, 了解剧作课中的内容和方法等, 为今后深入学习提供基础条件。第二, 从听入手, 完成剧本的创作, 利用写作训练等方式, 对学生的写作能力进行有效培养。将以上目标作为今后戏剧影视文学专业剧作课教学改革的主要方向, 实现课程的进一步优化完善。

三、戏剧影视文学专业剧作课教学现状

当前, 剧作课程在实际开展过程中, 多数教师将重点放在理论教学, 对实践教学的重视程度并不高, 但是随着移动终端的发展, 网络剧逐渐融入在人们生活中, 改变了以往我国影视市场发展模式, 而在影视市场中, 对专业创作人才的需求量快速增加。但是当前在专业人才培养中, 人才培养目标与影视市场需求并不吻合, 仍然根据传统模式开展教学, 导致教学与市场需求发生脱节等问题, 无法促进我国影视市场实现良好发展。所以在今后开展剧作课教学中, 教师需要进一步明确培养目标, 充分开展实践教学, 提高人才培养的时间水平。而在教学内容方面缺乏综合性, 影视作品属于综合艺术, 其中涉及到的内容要实现多元化, 在传统剧作课程教学中, 往往将剧本艺术和思想内涵呈现作为教学重点, 忽略了画面与声音融合的重要性。该种情况下, 无法对学生影视语言形象化掌握和理解水平展开有效检验, 同时还会出现学生剧本影视化水平较低等现象, 影响了最终创作质量。

而在教学方法方面, 教师选择的教学方法普遍存在单一问题, 多数情况下通过讲授经典片段以及学生创作作为

* 项目名称: 武汉设计工程学院 2022 年校级教学改革研究项目: “课程思政”理念下《故事创作》课程混合式教学模式的探索与实践, 项目编号 2022JY101。

授课方式，这一教学模式已经无法满足学生当前对技能提升的需求。另外，剧本创作不能仅仅通过凭空想象，还需要学生具备开拓视野和灵活思维，不断增强剧本的内涵和新意，提高剧本吸引力，而教师采用固定单一的教学模式，会降低学生学习体验感，同时还会导致学生学习兴趣下降等问题严重影响了实际教学水平^[1]。

四、戏剧影视文学专业剧作课改革措施

（一）构建教学情境

当前，戏剧影视文学专业剧作课教学在实际开展过程中，教师可以通过构建教学情境的方式为课堂提供载体，建立出良好的创作氛围。影视剧本创作对于学生创作能力和创作框架扩充能力提出了更高要求，因此需要进一步实现拓展。根据以往学生学习情况能够看出，部分学生在剧作课创作中仍然存在较为严重的思路短缺问题，导致创作进程较为缓慢。针对这一情况，教师可以建立教学情境，在课堂中营造出良好的教学氛围，充分利用信息技术以及教学资源，为学生拓展创作思路。例如充分利用网络资源实现氛围创建，当前我国互联网得到了快速发展，这也为优势行业提供了丰富的资源和发展空间，高校可以充分利用网络资源的优势，实现资源推广，建立创作平台。要想进一步实现人才培养，就需要为学生建立良好的创作氛围和空间，为其提供实践基地。另外还可以增强教学素材选择灵活性，剧作课教学改革中，素材选择直接决定学生的学习效率和学习进度，因此教师需要认识到教学素材选择的重要性，根据学生实际兴趣方向选择相应的教学素材，通过这种方式不断提高教学质量。在此过程中，教师要改变以往教学观念，分析解读当前影视行业发展现状，灵活调整教学思路，确保各项教学活动都能够得到充分落实和调整。

（二）创新教学方法

对教学方法进行创新，能够进一步提高教学效率，帮助学生全面灵活掌握知识，因此在实际课堂中教师针对教学方法展开优化，完善构建多样的教学方法体系。例如可以运用分组创作法，通过以往教学经验能够看出，学生在创作中的风格和特点具有较大差异，因此教师可以根据学生自身优势，选择相应的教学方法，通过分组的方式，让学生开展创作，提高教学个性化水平。例如根据学生基础知识掌握情况、创作表现水平等进行分组，可以将学生分为改编组、原创组，以上两个小组中的教学重点不同，但是都需要包括剧本创作、要素、基本框架等内容。在创作过程中，根据小组不同，创作要求也需要进一步调整，例

如，改编组中的学生具有较强的文字表达能力，所以可以让学生根据自身兴趣选择文学作品，并对作品展开影视化分析，确定作品主题，在此基础上完成创作。而原创组学生的思维灵活性较强，所以可以让学生自主选择主题开展创作。这种方式能够进一步提高课堂开展效率，通过因材施教的方式，将知识与学生实际情况相结合，将学生自身优势充分发挥出来，并且完成知识储备工作^[2]。

除此之外，教师可以鼓励学生开展头脑风暴活动，根据剧作课内容设置不同难度的问题，学生可以通过小组讨论等方式表达自身创作思路，或者通过与同学相互沟通的模式，得到相应的灵感和创作方向，进一步实现剧本思路的拓展。教师还可以通过剧情表演的方式，引导学生更加深入的理解剧本文本创作和影视化效果，以小组为单位，学生可以自主选择影视片段通过剧本分析和元素解读等方式，重新编排经典片段，这一方式也能够检验剧情发展和台词创作水平，从时间角度出发，对剧本创作进行对比分析。

（三）灵活掌握影视市场发展方向

剧作课进行改革的主要目的是提高人才培养质量，这一过程中教师要对影视市场发展方向进行灵活掌握，确保培养人才能够符合影视行业实际需求，通过这种方式促进我国影视行业的良好发展。该种情况下，教师要将市场特征以及需求作为教学改革重点内容，剧作课教学中，将影视行业市场信息融入到其中，根据市场特征和需求，构建一个新型的教学模式，通过这种方式促进学生提高学习质量。例如在实践学习阶段，根据中国电视收视年鉴中的数据，对电视剧时长展开调查，利用对比分析种方式，确定当前电视剧高收视的主要原因。在此基础上，引导学生对影视市场中基本偏好特征展开分析，从学生角度出发，剧作课程学习与影视市场发展特点和需求具有密切联系，能够帮助自身实现系统化学习，并且提高实践能力。另外影视市场与教学课程的全面融合，还能够改变以往二者之间相互脱节的问题。随着剧本创作课程内容方法的不断优化，影视教学质量和人才培养水平都能够得到有效提高，这也是培养实践性和应用型人才的途径之一。由此能够看出，将影视市场发展方向与实践课堂教学相互融合，能够改变以往单一的教学模式，并且对学生综合水平实施有效培养，帮助学生拓展自身思维的同时，满足影视思想发展需求，为其提供高质量人才^[3]。

（四）实现课程有效衔接

实践是剧作课程改革中的重要组成部分，除了积累素

材以及学习理论知识之外,学生要通过不断实践的方式提高自身创作水平。在此过程中,要确保剧作课程和其他课程之前的有效衔接,才能够对学生综合素质进行有效培养。

首先,剧作课程与史论课程的衔接措施,二者相互结合过程中,部分学校按照时间顺序开展艺术史教学,这种教学方式无法与剧作课程实现有效融合。通常情况下,史论专业按照从短篇到长篇的顺序开展教学,这就导致史论教学和剧作教学出现脱节的问题。例如,该时间段剧作课教学的重点是影视片段写作,为了实现课程之间的有效融合,则史论教学内容就需要设置为创作案例赏析阅读,确保二者之间能够形成良好互动关系。由此能够看出,二者融合的重点是在保证艺术史课程实现有序开展的同时,还能够为剧作课程提供支持,这也是教师需要解决的主要问题。

其次,与导演、表演等课程的衔接。剧作课程开展的主要目的并不是完成剧本阅读和出版,而是通过影视戏剧的方式实现播放,影视剧创作的限制较多,其中包括时间限制、场景限制以及视听限制等,所以影视剧的作者要对制作过程展开全面了解,只有这样才能够保证最终基本完成质量。作为戏剧影视文学专业学生,要掌握相应的导演、表演和制作相关知识,但是与导演专业的课程不同,影视文学专业主要通过导演、表演、制作课程学习的方式,让学生对影视剧创作各项环节展开全面分析,在此基础上完成剧本创作,保证最终剧本创作水平。例如,学生需要在特定情境下了解特定性格人物的言行举止,这就需要掌握表演知识,而教师则要实现以上课程之间的有效衔接,从文学创作特点角度出发,明确导演、表演、制作等课程与剧作课教学之间的占比,既能够发挥出以上课程的作用,同时还能够对学生剧作创作能力进行有效培养,避免出现喧宾夺主等问题,这也是课程衔接中的关键点。

最后,合理确定理论与实践比例,剧作课程教学中,教师要科学掌握理论教学与实践教学之间的比例。在此过程中对相关理论知识进行简单概述,让学生完成自主练习,根据学生习作情况确定其中存在的问题,对理论知识展开深入讲解,为学生推荐相应的阅读和赏析作品,逐渐完成深化练习。这种方式能够实现知行合一,同时保证理论和实践有效结合,形成二者相互促进的课程开展模式。

另外,对于戏剧影视文学专业学生来说,还需要开展日常写作练习,至少每周完成1000字以内的写作练习,其中内容可以包含生活观察、作品创作以及作品赏析等,在每个月最后一周对写作练习进行评估分析,通过不断加强日常训练等方式,帮助学生积累素材,培养创作水平。由于戏剧影视文学专业自身性质影响,导致剧作课成果呈现难度较大,这就导致幕后创作的同学曝光度低,获得成就感也较小,这也会对学生创作热情产生负面影响。针对这一情况,教师可以在开展电视剧大纲、剧本练习之外,提高学生短剧创作练习占比,并且组织完成短剧的拍摄或者演出、将学生创作作品呈现到观众面前,这也是剧作课程优化改革的发展方向之一。尤其是当前网络的快速发展,短视频也为剧本影视化创作提供了条件。通过短剧创作的方式,增加学生曝光度,不断培养学生的创作成就感和积极性。另外,还可以利用网络掌握当前市场需求,在此基础上完成剧本创作,将网络平台的作用充分发挥出来,为今后剧本创作课程作品呈现以及推广提供条件^[4]。

五、结语

综上所述,在当今时代对影视文学专业剧作课程进行优化改革,已经成为今后主要发展方向,高水平的剧本创作可以促进我国影视行业良好发展,这就需要相关人员改变传统授课方式。通过创新教学方法、建立教学情境以及促进课程之间有效衔接等方式,引导学生形成灵活的思维模式,提高剧本创作影视化水平,促进剧作课教学向着应用性和综合性的方向发展。

参考文献

- [1]魏东晓.关于影视教学体系中《元素训练》课程传承和创新的思考[J].电影新作,2022(05):137-142.
- [2]张阳.“双一流”建设背景下戏剧影视导演专业剧作、表演课程联动教学模式探究[J].云南艺术学院学报,2021(02):83-87.
- [3]李胜利.戏剧影视文学专业建设需要关注的七个问题[J].云南艺术学院学报,2021(01):21-27.
- [4]叶子.高校剧作课程教学改革研究——以山东艺术学院“影视剧本创作”课程建设为例[J].大观(论坛),2020(08):138-139.