

纪录片创作课程改革——“观察者”教学

张雨点

(北海艺术设计学院, 广西 北海 536002)

【摘要】纪录片作为一个很重要的影视艺术形式,不但具备审美价值,还承载着记录历史、传播知识、发扬文化等多重功能。随着媒体技术的迅速发展和观众需求的多样化,纪录片创作课程也面临着诸多挑战。当前高校的纪录片创作课程中存在着一些问题,如过分重视拍摄剪辑技巧或过分重视理论,将每堂课限定在教室,将学生困于多媒体投影之前,这导致学生所做出的纪录片往往选题无绪、千篇一律、没有创新,使学生的创作思路受到限制,无法创作出优秀的纪录片作品。所以,本文通过文献总结与实证研究,深入探讨了《纪录片创作》课程的改革方式,给出了针对性的改革对策,尤其探讨了怎样在选题阶段就训练学生的纪录片创作思路,以提高其创作水平,并在实际教学中开展了实践。

【关键词】纪录片创作;课程改革;选题思路;实践

随着数字时代的产生和发展,人们接受信息的频率和节奏愈来愈快,对纪录片创作人才的培育也有了全新的需要与挑战,近年来高校影视类专业为适应纪录片产业化发展的需要,在不断优化和加强培养应用型、创新型、体验型人才的力度。纪录片作为真实事件的记录者和展示者,在社会、历史、文化等方面都扮演着关键角色。纪录片创作的重点就在于客观表现社会现状,记录当下,深入社会问题,记录人文,充分发挥其档案功能和监督道德的功能。就纪录片创作课程的教学而言,教育工作者不能把此课程仅视为了解纪录片的概论课程,也不能把此课程局限于指导学生拍摄制作和后期编辑的技能课程,最关键的是指导学生思考怎样选题,怎样“掌舵”,也就是指导学生重视“创作”二字。尽管当前已有不少有关纪录片创作课程的研究成果,但大多集中在技术、艺术手法等方面,对从选题阶段就培养学生的创作思路的研究成果较少。而选题则是纪录片的核心,直接决定了影片的主题、风格和整体框架。一个好的选题可以调动学生的创作热情,使其更有动力去完成创作。

本文在进行课程改革的过程中采用了文献综述法与实证研究法相结合的方法,对《纪录片创作》课程的课程改革展开了深入研究,以保证研究的全面性和深入性。

一、纪录片创作课程现状

在高频快节奏的时代里,纪录片创作课程如果仅以教学者对学生传授知识或者教授拍摄与剪辑手法早已无法满足学生的需求。因为大量的网络资源或短视频充斥于生活,学生只要打开手机就可以查到任何想要的资料、教程甚至海外文献。所以师者,不仅要做到解惑,更应不忘“传道”。会制作纪录片的人不在少数,但创作出一部具有价值的纪录片却不那么

容易。由此来看,对学生的启发和引导就显得格外重要,所以教师要开拓学生的视角,让学生站在更高的视野上了解纪录片创作。不少教师已经在课程的教学过程中采用了各项改革措施,如翻转课堂;产教融合;理实一体等,以达到纪录片创作课程的完整性。从这些层面看,纪录片创作课程的教学改革是有着一定的进步与现实意义。但除此之外,不管从老师视角还是学生视角仍存在着一些造成教学效果不够理想的问题。

(一)学生缺乏选题灵感和思路,导致作品缺乏独创性和亮点

在以往的教学过程中,虽然学生在拍摄剪辑等技能方面上手较快,但是在纪录片的选题和调研环节中完成得并不理想,往往“照猫画虎”,套用一些纪录片的结构,缺乏新颖的视角。学生在选题时想法较为单一,有时会“搬演”大学生生活琐事,缺乏较高的站位,常见仅停留在模仿优秀的纪录片,如《舌尖上的中国》的画面结构或配音风格,但未掌握到纪录片创作的核心:“真实”与“发现”。上述情况都表明,学生缺乏独立思考能力和对日常生活的观察与洞察力。如果一味模仿纪录片的“形”而非“魂”,那在这个人工智能为核心的时代,学生的思维和创造力逐步退化,很快将被AI替代甚至超越。现行教学模式下,学生纪录片创作周期较短,创新意识不强,创作题材比较单调,没有开阔的创作视角,对题材深度挖掘的意识淡薄。这都是由于没有给学生足够多的指导去学会怎样观察,怎样思考,并培养善于“观察”和“感悟生活”的良好习惯。

(二)理论与实践结合仅停留在拍摄与后期,在前期选题阶段缺少真正的实践过程

理论与实践环节之间不平衡,不利于“应用型”人才的培养。传统的教学环节中,教学者花大部分时间讲授纪录片的定义,发展史,流派等理论内容,但

生涩的理论知识容易击退学生兴趣,即使在纪录片选题和策划阶段,仍然是学生对着课件学习条条框框的创作原则和方法,留给实训与实践的时间相对较少,不利于建立“学”的中心,使得学以致用难以实现,不利于学生学习达到质变。

(三) 课程评价体系不健全,缺少兴趣推手

课程评价体系不够健全,考核无法公平公开地体现学生的综合能力以及每位学生的特点。考核是评估学生已掌握知识、技能水平的主要手段,是判断学生学习结果与教学效果的有效手段。以往课题组在期末的考核方法是要求学生创作一部10~15分钟的纪录片,纪录片由小组成员合作完成,作品得分即为学生的大作业成绩,除此之外,与日常的策划案与纪录片分析报告形成的平时作业按比例打出最终成绩。尽管纪录片创作不同于其他作品创作,在创作过程中任务共同分担也可以培养学生的团队协作能力,发挥专长,却容易造成小组成员分工不均的隐患,部分同学成了“漏网之鱼”,在此过程中并不能积极地发挥自己的作用,能够参与到实践和作品中,所以仅靠提交作品、评价作品的评分方法,难以充分考量学生的专业能力。

纪录片创作的课堂设置仍然乏味,除在教室就是在拍摄现场,往往忽略作为一种艺术形态,它和美术一样是需要采风,寻找灵感和主题的。真正成为一名纪录片导演,具备敏捷的感悟能力和洞察力是不可或缺的,日常的课程设置和课程模块往往忽略了感悟能力、洞察力和创作能力的引导和提高,可见其课程的系统还不够健全。

二、课程问题分析

学生的文化内涵、综合素养都在一定程度上影响着学生的创作,进而导致学生所创作的作品中常常缺乏有深度和有温度的作品。这种问题存在着一定的客观因素,除了缺乏良好的阅读习惯和足够的阅片量作为底蕴支撑以外,学生在纪录片创作中无法兼顾学期内上课的时间和外出调研的时间也是学生最终呈现效果不佳,缺乏兴趣,应付作业,敷衍了事的原因之一。大部分同学的创作题材只能局限于自己或身边发生的事,或在校园就地取材,这就导致了学生缺乏开阔的创作视角。另外,也导致了选题周期较短,创造力薄弱,思维局限,创作题材相对单调的问题。如果选题没有做好,那么必然影响纪录片创作内容的质量。有道是“文以载道”,他们缺少对“道”的认识,正如王淑苹在其文章中提到:“民办高校学生重‘术’轻‘道’,创作缺乏灵感、缺乏想法的现象非常普遍,唯有由‘术’入‘道’,才是治本之法。”其在论文中建议此“道”可通过在学生大一时增加文史类阅读课程及大量的相关电影观赏课,但除此之外,缺少对世界的观察与理解也是影响学生入“道”的问题所在。这才导致学生创作的作品深度挖掘的意识淡漠,变得浅漠干涸。

三、课程改革的主要措施

(一) 突破固定模式——加入“观察者”的教学环节

解脱空间和内容上的枷锁,摆脱传统将学生限定在教室,投影或黑板前的课堂说教模式,提供学生“走出去”的机会,并且带着寻找话题,观察生活的任务。以任务驱动促使学生思考、发现。像当代学生喜欢看的“真人秀”游戏机制一样,以增强学生的兴趣与洞察力。除了创造一个开放式课堂,突破传统课堂的封闭性以外,也迫使学生从大量的电子设备中脱离出来,发现“真人、真事、真景”,培养审美,陶冶情操。除去空间上的扩展以外,从内容上也能够做到将学生的注意力从课本枯燥的文字转移到具有生命力的现实素材。与此同时,在选题阶段就引导学生在实践中创新,强调学习的过程性、体验性,走出课堂,关注、见证时代的发展与变化,记录当下时代背景下人们的生存状况、情感经历和精神追求,这既是纪录片创作者的职责所在,又满足市场与观众的需求。学生们走出了校园,在创作过程中提升了自己的专业水平,也近距离地认识和了解社会,在实践中学习,开拓学生创作视角,训练观察、洞察能力。

1. 开放式课堂的实质,就是移动课堂,学生将不再受到课堂和教室的束缚,真正地去感受课堂、感受“课堂”的魅力。

2. 提出“电影眼睛”理论的苏联纪录片导演吉加·维尔托夫,曾发表过声明性文章《电影眼睛人:一场革命》,在文中提出了“电影眼睛”就是“眼睛加电影家”以及“我观察”加“我思考”的创作观念。在《纪录片创作》课程教学模式改革中,学生们将扮演“观察者”的角色,走上街头,近距离地去感受不同角度的世界、社会、人物纽带关系,不予干扰,不予参与地去观察、思考,最后获得属于自身的领悟。

(二) 启发式和互动式教学法,培养学生的感受和表达能力——组织课堂分享会

常规的教学模式是以教师传授知识,答疑解惑为主的教学模式,强调灌输、接受,不利学生主动性的发挥,无法进行个性化教学。而《纪录片创作》则采取“以学生为中心”的教学模式,进行对话式的、讨论式的、分享式的课堂,即进行知识的对话、思维的对话和心灵的对话,灵感的碰撞与话题的讨论。知识的对话强调多向的互动,生生互动、师生互动,提高知识的交流互动;思维的对话强调学生的自主学习能力,老师开展启发式教学,指导学生自己发现问题、解决;心灵的对话强调情感的交流,老师在课堂教学过程中要强调情感的投入,“课堂的实质是交流”,只有倾注了情感,才可以调动学生的热情,激发学生的激情,提高学生的感悟能力和表达能力。

1. 通过随机的观察教学任务,学生们掌握不同

的人物和社会之间千丝万缕的联系,提高学生洞察、共情能力的同时,也调动了学生们倾诉的欲望。

2. 讨论教学方法:把学生们倾诉的欲望转化为切实的行动,不管口述,还是文字表达,对怎样真情实感地讲好故事有很大的帮助,在交流的过程中,积极引导学生的思维,把握节奏,穿插知识点,做到寓教于乐,教学的实质就是交流。

3. 把学生的倾诉欲望和教学相结合,分享的内容不仅是作为观察者所看到的事件陈述,更是对本我的一次审视与洗礼,同时,也将革新传统教学的实质,完成了从被动学,被动接受到主动学,主动感受的质的飞跃。

4. 拍摄群像,完成从肉眼观测到摄影观测的蜕变,形成里世界与表世界的内外差,品味肉眼与摄影之间的差异。

(三) 实现评价方法的变革——改变平时作业方式,大作业加入汇报环节

在以往课堂中,学生是被动的接受,只需要听讲、记笔记、记忆、理解,随后再消化,而这种学习方法也是填鸭与灌输式的学习,不利于学生思维能力提高的训练。在《纪录片创作》的教学改革中,将专业课程的理论教学体系、实践教学体系二者合一,交叉推进,将理论与实践的结合落在选题策划这一往往被教学工作者忽视的内容上,实现实践中创新、创新中实践。教师根据学生对外界的观察和感受的分享及时反馈,并借助学生的话题点鼓励学生查阅资料,更加深入地跟进选题。并完成课程设计、评测设计。在课程进行的不同阶段,教学者也要进行多样化的考核,根据课程内容,分步骤进行阶段性考核。

1. 观察者报告。
2. 群像摄影摄像。
3. 课堂讨论笔记汇总。
4. 作品展示与汇报

四、课程改革的意义

随着中国发展的高速转型,纪录片的发展也步入了一个崭新的时期。如何培育属于中国具有独创性的纪录片创作人才,更是当务之急。

(一) 扎实的人文底蕴和敏锐的洞察力

通过观察者教学环节的真听真感受:

1. 帮助学生掌握题材的社会性。选题的孕育、形成过程是多种多样的,比如:主动发现的、互相借鉴的、教师的主题任务布置,但这些都是生活的昭示和社会的需要,与社会的运行与发展有关,在《纪录片创作》课程教学模式改革中,学生近距离地认识和了解社会,开拓创作视角,提供了题材更为真实的社会性。

2. 使学生的构思更具备观察能力和发现能力。在影片的前期策划阶段,创作者不但要选取题材,同

时还要进行整体的构思。这决定了创作者必须对所涉及的主题有比较明确的认识,同时还能够敏锐地发现其所蕴涵的重要理论主题和社会意义。在《纪录片创作》课程教学模式改革中,学生们更早地进入社会,从“观察者”的视角去洞察社会中的平凡的一天,去敏锐地发现生活的原生态,这不但训练了学生的观察能力和发现能力,也为学生在“司空见惯”的社会现象中发现有价值的现实题材,打下了基础。

(二) 与现实互动——倾注情感的教育

寓教于乐地组织课堂分享会,实地观摩和双向互动,对学生们而言,不仅仅是简单的一堂课,而是在整个学期的观摩当中,时刻随着事物的改变的人和社会,这使学生不断地关注事物的发展变化,发掘其中蕴涵的含义,随时捕捉重要的细节,使教学真正做到了倾注情感。

五、结论

选题阶段是培育学生纪录片创作思路的关键阶段。一个好的选题可以调动学生的创造力,并训练其独立思考与解决的能力。在实际教学中,老师应注重培育学生的市场意识,使其可以按照市场需求加以选题。同时,还应加强对学生创新思维的训练,引导学生尝试新的题材与表现方法。实践是培养学生纪录片创作能力的最有效途径。即使在纪录片创作的前期准备工作时也给学生创造更多的实践机会,如组织学生到图书馆借阅图书,拓展知识面,提供灵感源泉,或组织学生到当地博物馆或集市区或大自然中,在保证安全的情况下,合情合理的采风和观察。纪录片创作课程改革是一个长期的过程,是行业发展与社会进步的必然要求,需要学校、教师和学生共同努力。

参考文献:

- [1] 何苏六,丰瑞.纪录片创作[M].中国传媒大学出版社,2015:24-80.
- [2] 王竞.纪录片创作六讲[M].北京:北京联合出版公司,2016:21-45.
- [3] 朱景和.纪录片创作[M].北京:中国人民大学出版社,2019:101-121.
- [4] 王淑苹.由“术”入“道”——民办高校“纪录片创作”课程教学改革的必由之路[J].视听,2019(7).
- [5] 杨颖.“纪录片创作”课程如何设计教学内容[J].文教资料,2018(11):30.

基金项目:北海艺术设计学院校级青年教改项目“纪录片创作课程的教学方法改革研究”成果,项目编号:BYJG202224

作者简介:张雨点(1992.4),女,汉,甘肃兰州人,硕士研究生,研究方向:民族志电影。