

2021 年北京市高等教育 教学成果奖申报成果总结

成果名称 应用型高校戏剧影视文学专业
实践创新人才培养的路径与方法

成果完成人 王翠艳 郑志勇

成果完成单位 中国劳动关系学院

目 录

- 一、立足业界需求和学院条件，确立实践创新人才培养目标 1
- 二、构建实践教学课程体系，将创新型人才培养目标落到实处 2
- 三、改革实践实验课程授课方式，部分课程实行“课堂工作室化” 4
- 四、搭建以学生社团、专业赛事及项目机制为依托的课外实践教学平台 5
- 五、加强实验室和实习基地建设，为实践创新能力培养提供物质保障 6

中国劳动关系学院戏剧影视文学专业自 2010 年 9 月成立的第一天起，即将寻求契合业界需要的实践创新人才培养之路作为专业建设的根本目标。经过 11 年的艰难探索，专业初步形成了较为科学的、在同类高校中具有示范引领作用及现实可操作性的戏剧影视文学专业实践创新人才培养模式。该模式的主要构成有以下要素：

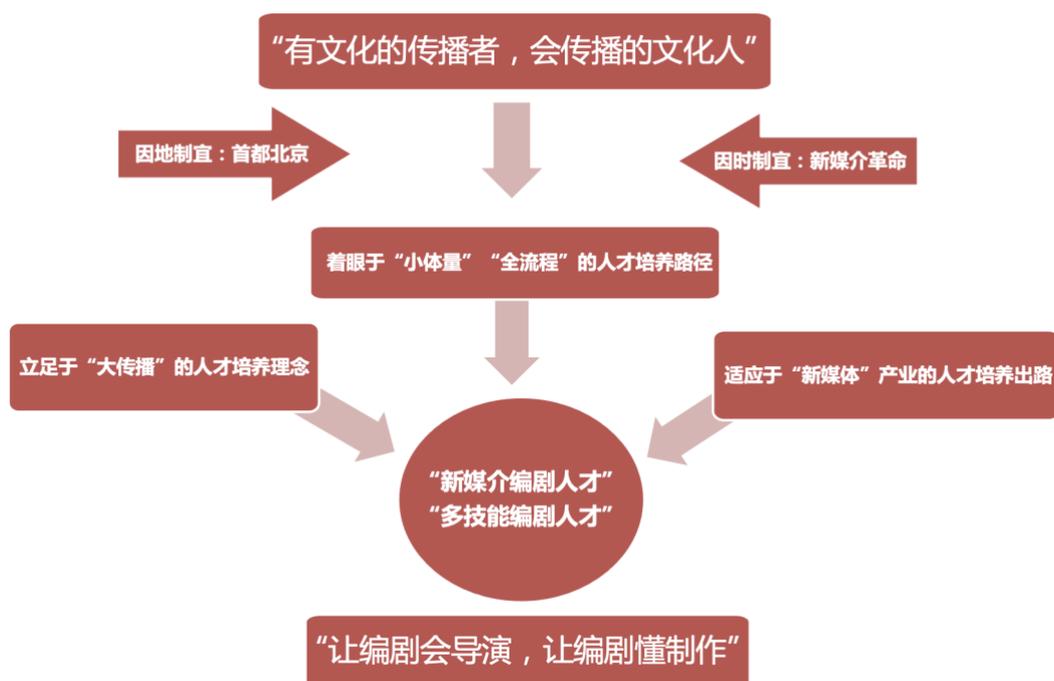
一、立足业界需求和学院条件，确立实践创新人才培养目标

与中央戏剧学院、北京电影学院等编剧人才培养名校以及北京大学、北京师范大学等学术型人才培养名校相比，我校在历史积淀、师资水平、生源质量都存在相当的差距，因而只能在寻求特色化、差异化生存方面不懈努力。经过对业界需求的认真调研，戏文专业同仁逐渐将“重视实践教学，尤其注重对学生新媒体影像创作、制作能力的训练”确立为自己的专业特色。重视影像制作能力训练，要求学生具备相应的实操技能；注重影像创作能力训练，要求学生具备相应的创新思维、策划意识和创作能力。二者都需要借助实践教学来完成。这样的人才培养思路，既是“在夹缝中求生存”的无奈之举，同时也是适应当前戏剧影视行业最新需求的积极应对策略。

作为 2010 年成立于北京的新建专业，中国劳动关系学院戏剧影视文学专业的创立恰与新媒体影像产业的崛起同步，因而专业“因时制宜”地确立了以造就适应新媒体影像产业需求的人才（而非舞台剧、院线电影或电视剧）为基本培养目标的专业建设思路。区别于国内大多数后起的戏剧影视文学专业多取法传统名校的精英人才培养模式而形成的教学过于理想化和范式化、学生“眼高手低”的状况，也不同于某些高校同类专业或因缺乏对影像新浪潮的认识、或因不具备培养影像人才的物质条件，而对汹涌而来的新媒介革命无动于衷的局面，专业同仁较早关注到了新媒介环境下影像产业的新形态、影像生产的新特征、影像产品的新形式并将之作为戏文专业的主要教学方向。

鉴于新媒介影像产品（作品）要求生产者（创作者）具备全流程的创作与技能这一需求，专业要求学生在完成剧本创作的同时能够具备相当的编导、拍摄和后期制作能力，以胜任新媒体影像作品的创作与制作。由此，专业在 2015 版培养方案中将人才培养目标由 2010 年专业初创时的“旨在培养造就具有扎实的戏

剧影视文学专业基础知识、理论和技能，具备较高的人文艺术素养和戏剧影视作品鉴赏能力，在戏剧、影视产业各创作和生产环节具有文化见识、文化自觉、艺术想象力和创造力以及相应的实践能力的应用型人才”凝练为“本专业培养掌握戏剧影视文学专业基础知识与基本理论，具备戏剧、影视、新媒体影像产品的剧本创作及初步的编导、制作能力的复合性应用型人才”。依据这一目标，学生的就业领域就不再只是传统的院线电影或是各级各类电视台，而是与影像艺术与技术有关的一切领域。经过四年实践，专业聚焦“小体量”作品的创作与制作的“全流程”训练取得了优异的成绩，育人成效显著，由此专业在 2019 年启动第四次培养方案修订，将 2015 培养方案中“初步的编导、制作能力”中的“初步”两字提高为“基本”，专注于培养“新媒介编剧人才”和“多技能编剧人才”的专业建设思路进一步成型，“让编剧会导演，让编剧懂制作”的教学理念由此落地生根。

二、构建实践教学课程体系，将创新型人才培养目标落到实处

戏文专业成立以来，对专业培养方案进行了四轮修订，逐渐搭建起一套相对科学的、契合现阶段戏剧影视行业需要的实践人才培养课程体系。其具体作法为：

其一，搭建科学的实践教学课程体系，确保实践实验课程在专业课程体系中的高比重。

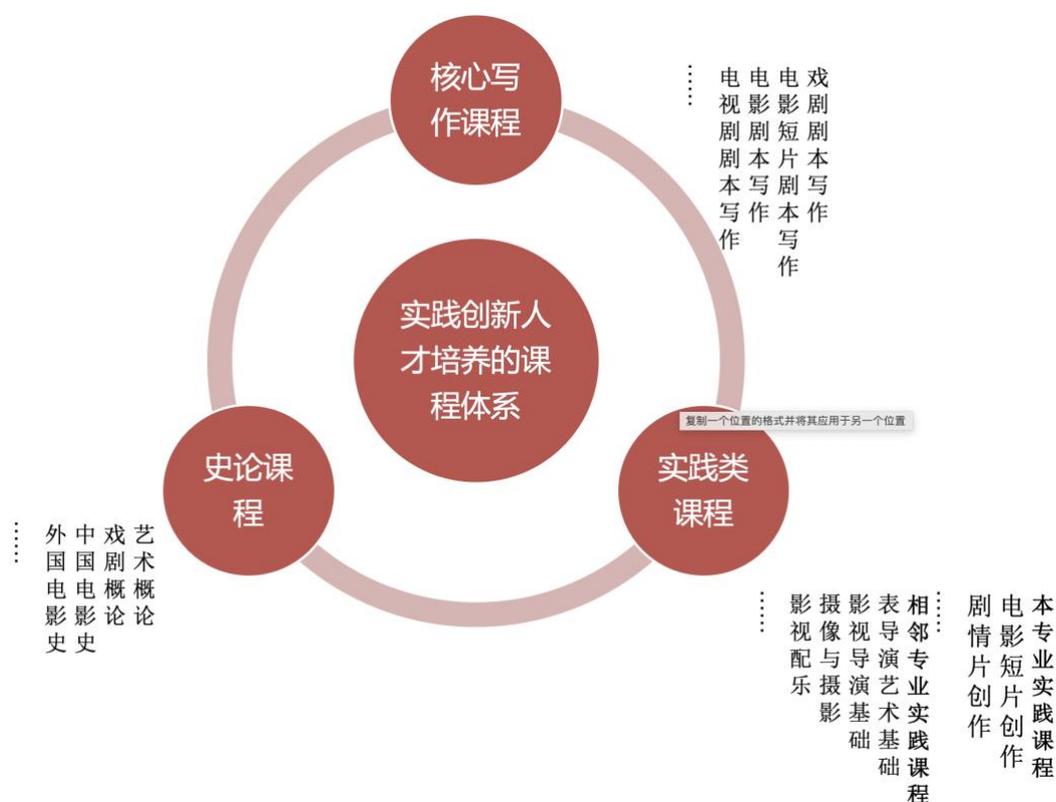
根据业界需求和学校教学软硬件条件，专业对 2012 年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》中的戏剧影视文学专业课程群进行了适当调整。在对《古代汉语》《戏曲概论》《中国戏曲史》等课程进行较大程度的压缩的同时，引入了《表导演基础》《摄影与摄像》《影视配乐》《非线性编辑》《电视节目策划与制作》《制片管理》《网络传播实务》等与学生的影像创作能力密切结合的实践课程。这样调整的结果是使学生对影视艺术的综合艺术属性有更为深入、切实的理解，进而确立牢固的影像本位意识。同时，这些课程的开设也使学生在熟悉戏剧影视作品的创作、制作流程的过程中，更加理解剧本创作在整个影视创作与生产流程中的重要地位，从而反哺其剧本创作。

同时，专业采取以下三种方式不断优化课程设计，进而为实践型人才培养目标的实现夯实了基础：首先，辟出专门的实验课程板块进行重点建设。在 15 版培养方案中，设置有《基础写作》《戏剧剧本写作》《影视剧本写作》《摄影与摄像》《影视配乐》《非线性编辑》《剧情片创作》《纪录片创作》《电视节目策划与制作》《制片管理》《电影、电视剧剧作法比较》《网络传播实务》《表导演基础》、《钢琴》等 14 门课程（其中近半数课程为传统的广播电视编导专业课程但同时亦做了适应戏文专业培养目标的相应改进）作为实践实验课进行重点建设，使实践教学（含专业实践教学和综合实践教学）学分占到总学分的 30%左右。其次，对《文学改编与影视创作》《类型片策划》等实践性较强的课程，对其实践教学环节的学时比重做出具体规定，保证学生在课堂教学环节得到一定学时比例的实践训练。最后，对《艺术概论》《戏曲概论》《影视概论》等基础理论课程，亦建议任课教师辟出 10%左右的学时进行实践性教学，对此类课程的实践性教学环节虽不作硬性规定，但其基本导向仍是学生实践创新能力的培养。

其二，在实践教学课程群内部进一步加强剧本写作课程群建设，确保学生专业核心能力的培养和训练。

戏剧影视文学专业学生的核心能力为剧本创意和写作能力，写作课程群建设一直是戏文专业课程建设的重心。针对 10 和 12 版培养方案中存在的写作课程学时比重较小、剧本写作课程线较为单薄的问题，15 版培养方案采取了多种措施予以针对性解决。第一，将《影视剧本写作》课程由原来的一学期两学分扩展为

两学期四学分（第一学期主要进行影视剧本写作的入门训练,第二学期主要进行微电影剧本开发和写作训练);第二,在高年级(第五学期)增开《电影电视剧剧作法比较》《叙事学》等课程,强化学生的电影剧本和电视剧剧本写作能力。第三,在高年级开设的《文学改编与影视创作》《类型片策划》《剧情片创作》等课程中加入对学生剧本创作能力的培养和训练。经过如此修订之后,可形成从第一学期的《基础写作》到第二学期的《戏剧剧本写作》到第三、四两学期的《影视剧本写作》到第五学期的《电影电视剧剧作法比较》《叙事学》再到第六学期的《剧情片创作》的递进式剧本训练系列课程,再辅以《电影短片剧本写作》《电影短片创作》等课程的训练,学生的剧本写作能力得到了卓有成效地扎实训练。

三、改革实践课程授课方式，部分课程实行“课堂工作室化”

实验实践课程是本科教学课程的重要组成部分,但人文学科的实践实验课程如何真正实现“实验化”始终未能形成一个很好的解决方案。本成果尝试在《纪录片创作》《剧情片创作》《表演艺术基础》《纪录片创作》等实践性较强的课程中推行“课堂工作室化”和“课堂剧组化”的教学理念,收到了良好的教学效

果。以《剧情片创作》为例，该课程以“让编剧会导演、让编剧懂制作”为指导理念，以剧组形式对学生进行电影短片的创作与摄制训练，将课堂转化为影视工作室。在授课过程中，学生需要分成四组在教师指导下完成剧本开发、影片筹拍、前期拍摄、后期制作等环节，实践影视作品制作全流程；编剧、导演、摄影、表演、制片管理、后期剪辑、配乐等所有工种亦由学生担任。这样的授课方式，既是对学生之前所修习的实践课教学成果的集成与检验；同时也与同期开设的《影视制片》《影视配乐》《非线性编辑》等课程形成了有力的互相支撑。就学生而言，其可以借助该门课程的作业，直接以成片与社会、业界、市场对接，实现产学研的一体化训练。目前，该课程已成为学生亲历影视制作全流程，形成“剧作是用于制作的剧作”的理念、进而反哺其剧作能力的重要课程，在学生实践创新能力的培养中发挥着重要的作用。

四、搭建以学生社团、专业赛事及项目机制为依托的课外实践教学平台

由于课堂教学时间的有限性和教学环节设计的固定化，实践创新性人才的培养目标很难完全通过课堂教学得到实现。由此，专业积极寻求各种途径将学生的实践能力训练拓展至课外，尝试通过教学实践周（创新创业实践学分认定）、学生社团和项目机制激励学生投入专业实践能力训练，收到了良好的效果。

（一）策划、组织与专业能力相关的赛事活动，搭建课程体系外的实践教学平台

经过多年的积累，戏文专业已经形成春季学期举行“影视短片大赛”、秋季学期举行“戏剧节短剧汇演”的长效机制，建立起课程体系外的实践教学平台。专业目前正在积极探索，尝试将学生创作赛事与学校推出的创新实践学分认定机制相结合，以充分保证学生从事实践创新活动的积极性。

（二）引导学生社团向专业化、创新型发展

戏文专业注重密切了解学生社团活动的动态，通过配备指导教师并为其剧目选择提供专业指导等方式，引导社团活动向专业化、创新型发展。以尘蹊话剧团为例，该社团最初属于学生自娱自乐性质，演出也仅限于对一些流行剧目的简单摹演。自2012年至今，专业先后为其配备了毕业于中央戏剧学院的三位专业教师作为指导教师，引导学生选择经典剧目进行创新型演出（同时亦鼓励学生演

出自己编剧的原创剧本)。目前该剧社已推出《雷雨》、《日出》、《骆驼祥子》、《仲夏夜之梦》、《老妇还乡》、《白鹿原》等经典名剧。这些剧作从导演、表演到舞美、灯光、场务、宣传等工作均由学生自主完成,既使学生的专业能力得到提高,也在传承经典、活跃校园文化方面发挥了积极作用。

(三) 借助项目机制培养学生的实践创新能力。

专业注意借助国家级大学生创新创业训练项目、北京市科学研究与创业行动计划以及戏文专业实践教学课外拓展项目等机制,激励学生在课外从事实践性创新活动。11年来学生自主创立的《情路影像工作室》《梦幻向日葵——儿童情景短剧拍摄项目》《微电影广告公司创业计划》《时光神兔:网络视频编辑公司创业计划》《极致影像工作室》等创新、创业训练项目均已顺利结项,学生持续有作品入围在业界广有影响的北京大学生电影节、共青团中央网络影视中心主办的“青春影像”、“金帧国际短片电影节”等著名赛事并斩获奖项,为扩大本成果的影响产生了积极的作用。

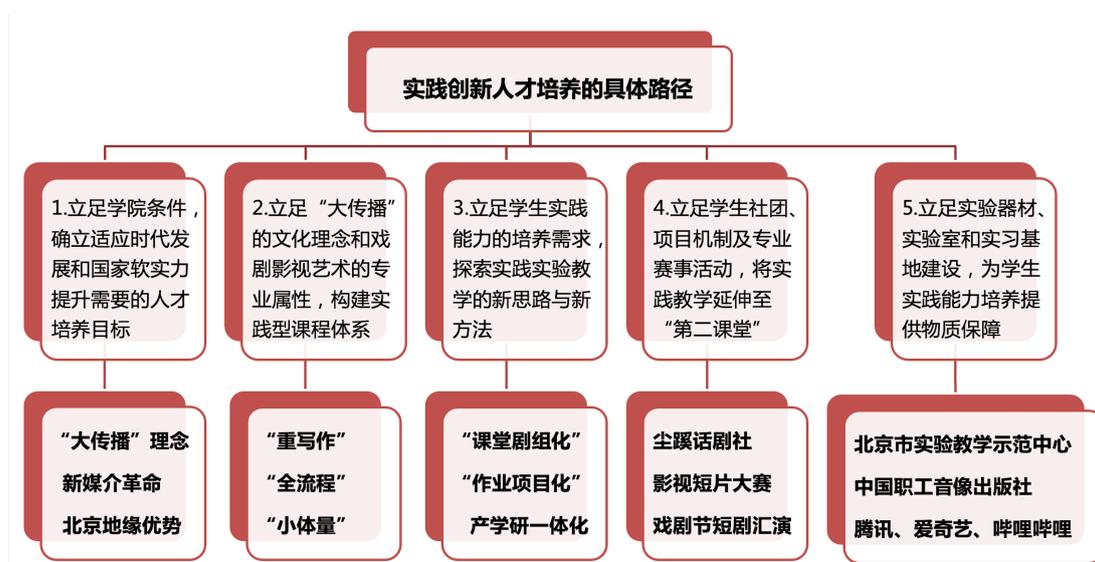
五、加强实验室和实习基地建设,为实践创新能力培养提供物质保障

戏文专业与汉语言文学、新闻学两个专业共同拥有对北京市实验教学示范中心“文化传播实验教学中心”硬件设备的使用权,拥有表导演教室、钢琴房、录影棚、录音室、综合排练房、非线性编辑实验室、多媒体影像展播厅等多个实验室及近百台国际领先的高清数码摄影、摄像和编辑设备。这些硬件设施为戏文专业的实践教学创造了良好的条件。

在实习基地建设方面,目前与我校正式签订协议的实训基地有中国职工音像出版社、中国网、中工网、森永文化、量子智慧等多家,同时学校始终与爱奇艺、腾讯、优酷、凤凰网等视频网站保持着良好的合作关系,有多名毕业生就业于上述单位,同时亦有更多数量的在校生利用假期和课外时间在此实习。与这些视频网站和新媒体影视公司的合作,是戏文专业特色建设得以实现的重要保障。

结 语

经过 11 年的实践，中国劳动关系学院戏剧影视文学专业在综合考量戏文专业属性、新媒体时代的行业需求以及学校办学条件的基础上，探索出一条以完善实践教学体系、改革实践课程授课方法、搭建课外实践教学平台为核心的实践型、创新型人才培养之路。

沿着这一路径，毕业生中有相当高的比例进入百度、腾讯、爱奇艺、优酷等新媒体公司或政府机关、企事业单位，从事新媒体影像的创作、编辑或营销、推广工作；多名毕业生就业于中央电视台、湖南卫视、东方卫视、浙江卫视等国内主流电视台，担任编剧、编导、策划；同时亦有多位毕业生创立了自己的影像公司，从事网络剧、网络大电影和短视频的创作与制作，成为新媒介影像领域的弄潮儿。

自 2014 至 2021 戏文七届近六百名毕业生优异的职业表现证明，戏剧影视文学专业正在进行的学生实践创新能力培养之路是扎实可行、切实有效、具有现实操作性和可推广价值的。当然，作为一个成立仅有 11 年的专业，我们的专业基础还相对薄弱，学科建设亦存在这样那样的不足，敬请各位专家提出宝贵意见。