

“学至于行而止”——《创意网络视频策划、制作与营销 A》

一体化实践教学设计

艺术教育中心 许肖潇

1、项目的背景

本课程开设多年，面临如下教学挑战，

- (1) 短视频属新鲜事物，尚无多少学界研究成果、大学教材，甚至在业界也尚无一套成熟的适应于初学者的实践教学方法，本课程在内容上需要摸索与创建。
- (2) 短视频创作方法众多，如何在课时有限、地位边缘、经费缺乏的公共选修课课堂中，让费钱的创作实践项目落地？
- (3) 短视频创作项目主题“怎么挖”，能让“宅”文化盛行的大学生主动深度介入飞速变化的时代与社会？
- (4) 如何让零基础、非专业的学生，享受创作，学有所获？
- (5) 虽然入学分数高、学习能力强，但有些学生过于关注绩点等功利性内容，选课学生人文艺术修养参差不齐，如何满足他们个性化的学习需求？

基于以上问题与挑战，选择本课程进行教学设计改进。

2、项目的具体实施方法与过程

荀子曰：“学至于行而止”，本课程自 2021 年下半年立项始，已开设两学期，逐渐摸索出紧扣实践的教学改革方向。侧重行业前沿与标准化工业流程，注重理论与实践结合，以让同学们以创作出短视频策划案与成片为学习目标，进行系统性前瞻性和创意性的学习与实践。采用了案例教学、项目制、一对一创意启发与头脑风暴、业界导师参与指导等灵活多样的教学方式。尝试之后，又再次反思与重构教学内容，在不断的实践与反思中，实施了这门课的教改。

本课程的教改侧重在内容重构、习得输出、情境教学等三方面，进行一体化实践教学设计改革。

(1) “短视频创作方法与实践”为核心的教学内容重构

本课程借助授课教师丰富的业界实践经验和人脉资源，在多年的思考与实践摸索出一套紧扣业界、适用于初学者的短视频常见拍摄方法与精简版短视频制作流程，并结合本校大学生的学习行为习惯、学习需求、课程经费不足等现状，确立以手机拍摄为课程技术标准，将业界工作方法简化成适应大学课堂教学的模块化内容，包含访谈、分镜头记录、长镜头记录、表演工作坊、导演工作坊等拍摄思维与方法的教授与课堂实训；包含“以自我为方法”

的学生自主分组项目/影视基地项目的具体项目开发、前期准备、拍摄、后期制作、展映等紧扣业界标准的创作流程模块等。

在具体章节内容上，提炼了零基础、非专业学生能深入浅出理解的短视频制作知识点、紧扣知识点的短视频案例，在案例分析与小项目实践中带领他们领会创作方法的精妙。随后，鼓励他们“回归生活场域”，带着个人具体思考开启自己的短视频创作，以手机为工具，从教师设置的从易到难、逐步推进、针对性极强且能在教室和最后影视基地落地的一系列拍摄实践项目中，大胆创意、自主提出策划方案、展示叙事策略、在团队合作中积极探索解决方案并最终在制作中完成短视频创作的深度体会与感悟。

以下为“访谈场景拍摄方法”两节课的课程设计。

周次	章节	学习目标	学习活动	学习测评
3	“短视频采访怎么拍”—— 采访/对谈场景 创作分析与实践	1、能描述采访/对谈的常用机位、景别、收音、等技术指标。2、能进行采访/访谈基础拍摄实践。3、能与人良好沟通、并建立基于采访的信任关系。	1、作业反馈 1：以道格玛 95 拍摄某人/某物的介绍； 2、作业反馈 2：《女导演》是否遵循了道格玛 95； 3、案例讲解：《鲁迅叫我脱下长衫——我叫孙火旺》、《情侣在复旦》采访/访谈的技术指标； 4、课堂实践：自由分组，设置话题，进行单人采访/双人对话的手机拍摄实践； 5、课堂实践的同伴互评与教师点评环节； 6、案例讨论：《女导演》的非常规采访场景分析；	1、课堂实践的同伴互评与教师点评。 2、作业：观看访谈短视频《旧爱》，思考你会通过哪些细节与被访者建立信任关系。

下图为“表演工作坊”两节课的课程设计。

周次	章节	学习目标	学习活动	学习测评
9	“即兴表演工作坊”	1 能阐述表演的“三位一体”概念，声、形、台、表的要求。能阐述演员的“七力五感”。 2 能初步评价具体表演的优劣。 3 能以自己作为工具，进行表演创作。	1、案例讲解：表演的“三位一体”、声形台表； 2、声音表演训练：为画面配音； 3、形体表演训练：照镜子联系、猜猜我吃了什么？ 4、即兴表演训练：XX 吵架； 5、案例讲解：“七力五感”，提升演员素养；	1、同伴及教师点评 2、表演作业：熟读剧本，进行选角的准备，并在课前报名。 3、分组作业：完成完整的策划方案第二稿。导演提交剧本分解表。 4、分组作业：进一步寻找参考影片、图片和音乐等。

(2) “短视频等网络可分享”的习得输出

作为“网络原住民”的大学生们，早已习惯短视频分享的网络社交模式，短视频相关的习得输出，天然会引发大学生们浓厚的学习热情。因此，本课程实践环节的全方位引入，让学生们在学习中不断收获个性化的阶段练习小作品、学期短视频作品、策划方案、各职位工作文档等深具网络分享属性的学习成果，更好地触动同学们主动学习的热情，让学生们在持续的、大量的、或大或小的创作实践中，领悟、内化短视频的创意方式与拍摄方法。

(3) “接轨业界、体验创作”的一体化实践情境教学

侧重将理论知识落实在实践中，在创作中体悟短视频的魅力。因此，本课程依托授课教师的业界创作经验，设置了丰富的、涵盖课堂内外的、以体验创作为目标的情境教学。营造从学生喜好出发的、紧扣业界的实践情境，让学生的短视频创作灵感在剧本创投会、试镜会、前期制作会议、表演工作坊、导演工作坊、影视基地实景拍摄、项目路演、放映会等情境中落地、生根、发芽，茁壮成长。同时有业界制片人、导演、摄影师、演员等专业人士的介入，就学生的具体项目给予一对一的指导和反馈。比如本课程的表演工作坊由业界演员主导，本课程的期末车墩影视基地民国风情的考察和拍摄实践也邀请业界制片人、演员、摄影师等业界导师参与，让学生深刻感受用短视频记录与展示民国上海的魅力。

项目创投会

影视基地拍摄实践

学生自主项目拍摄实践

3、实践后的学生学习效果；

开设两学期的教改实践，选课学生虽然零基础非专业，技术上参差不齐，但同学们大多对短视频拍摄活动满意度很高。本课程虽然大多数短视频作品视听语言不娴熟、叙述方式不够丰富，但思想性丰富深入、见地不俗、趣味雅致、诚意十足、自成风格。两学期的教改，共计产生学生短视频策划方案 13 个，短视频成片 7 部，共组织四次业界专家讲座/表演工作坊、两次影视基地考察与片场拍摄实践，两次作品展。

同时，由于丰富的短视频实践契合当下社会需求，本课程为校内各院系、机构的短视频创作组织培养骨干力量。历年也有选课学生中进入电影制作公司、电影学院、或成为自由创作的电影艺术家。

4. 项目设计和实践中的困难、问题和建议；下一步进行改进的思路。

本课程由于有大量实践项目，需要多位业界导师和学生助教帮助，并前往影视基地进行拍摄，由此会产生交通、影视基地准入费用、餐饮、服化道费用等拍摄经费，以及对于业界导师的聘任和授课酬金、学生助教的勤工俭学的支付需求。因此，本课程的经费支持、业界导师和学生助教的聘任是亟待解决的问题。

在充裕的经费支持下，本课程考虑将数码单反级别的短视频拍摄纳入课程设计，在配备 3-4 套数码单反级别的视听设备之后，带领他们走出校园，投入更广泛的时和社会，探索走

向社会主义新农村、社区街道、田间地头、生产一线，开展更为丰富的深入生活、扎根人民的短视频艺术创作实践。在一定程度上，推动思政小课堂与时代大课堂的有机融合，努力构建内涵更为丰富的一体化实践情景教学模式。