

Exploration and practice of teaching mode of "One core and three combinations" in photography course

Zhenpeng Zhang

Beijing Open University, Beijing 100081, China

Abstract: Photography is the art of expressing the instantaneous beauty. Photography teaching is hierarchical. With the rapid popularization of digital photography technology, Beijing Open University as a remote open, education university, in the photography professional photography teaching, on the basis of construction theory, adhering to the teaching design concept of quality education, explore with the characteristics of open education "One core and three combination" teaching mode, make full use of online education technology to cultivate students' innovation ability, improve artistic accomplishment, and vigorously promote the deepening of teaching reform.

Keywords: Photography; "One core and three combination"; Open education and teaching mode

摄影课程“一个核心三结合”教学模式的探索与实践

张振鹏

北京开放大学, 中国 · 北京 100081

摘要: 摄影是表现瞬间美感的艺术。摄影教学是分层次的。随着数字摄影技术的迅速普及, 北京开放大学作为远程开放教育大学, 在非摄影专业的摄影课教学中, 以构建主义理论为基础, 秉承素质教育的教学设计理念, 探索具有开放教育特色的“一个核心三结合”教学模式, 充分利用线上教育技术培养学生的创新能力、提升艺术修养, 进而有力推动教学改革的深化。

关键词: 摄影; “一个核心三结合”; 开放教育教学模式

1 摄影课程教学中的问题

摄影作为一种现代传播手段和媒介, 不但具有实用价值, 同时也是知识信息的载体, 它以自己特有的传播方式向人们传递着各种信息, 满足人们的视觉需要。摄影作为一门新兴艺术, 以自己创造艺术形象的独特方式为社会提供大量、丰富、可感的和具有审美价值的影像艺术品, 使人们在“润物细无声”中得到情操的陶冶、意趣的提高和审美的享受。随着数字技术的发展, 摄影课程正逐步从高高在上的艺术类专业课程转变为素质教育的普及课程。结合首都社会、经济、文化的发展, 同时为满足艺术类应用型人才的教育需求, 2002年起北京开放大学开设广告学(本科)和数字媒体(专科)专业, 依据教学计划设置, 摄影课为广告学专业的专业课, 是数字媒体专业的专业拓展课。

在这两个专业的教学计划中摄影课程为4学分, 课内学时数为72, 没有设置专门的实践环节学时。对于

广告和数字媒体这两个艺术设计专业的学生, 学习摄影课程知识不仅提高艺术修养、健康的心理素质、综合的思维能力、高雅的审美能力, 还能提高自身动手能力、技术水平。而相对于摄影这一庞博的知识体系来说, 仅仅一个学期十几节课的教学是远远不能满足教学需求的, 而且很多学生在开课之前没有太多摄影基础知识, 教师在较短的时间内, 让学生基本掌握摄影初级的技术和艺术, 为以后的专业创作奠定基础, 难度是可想而知的^[1]。这就需要教师在实际教学中力求创新, 构建新型教学模式和教学理念, 培养学生的创新能力、提升艺术修养。

长期以来, “讲课+考试”成为学校开展教学活动的主体, 在摄影课程开设初期的教学中存在以下几个方面的问题:

1) 教学内容没有自成体系, 缺乏适合非摄影专业学生学习的系统教材。虽然市场上有很多摄影方面的书籍, 但是内容论述能够深入浅出真正具有专业

性、实践性、技术性和艺术性的几乎很少,尤其是适合开放教育学生学习的更是微乎其微。其中很多是普通高校摄影专业的教材,虽然内容较为系统和全面,但涉及专业的技术深度不太符合成人学习的教学需求;非学历教育的教材往往比较松散或比较偏片面,缺乏系统的讲述;还有的教材相对陈旧,未能同步于摄影技术的发展。总之,由于教学内容没能自成体系,所以缺乏“量身定做”的文字主教材。

2) 在面授辅导教学中教师以“教”为主,教学方法简单,手段相对单一,没能充分利用运用网络资源和多种媒体进行教学,未能调动学生的学习兴趣和积极主动性。摄影的艺术特性决定它的教学具有需要具有开放性,不能拘泥于简单的单向授课讲解,要关注学生学习的兴奋点,让学生积极参与到教学过程中,为其创造良好的学习情境^[2]。同时,随着自媒体的迅速普及,教师作为教学的组织者可以汲取更多的公共资源,拉近和学生的空间距离;同时充分利用各种媒体进行知识的讲解和实践练习。

3) 实践教学环节薄弱。摄影课程是一门实践性非常强的课程,仅仅局限在理论上的教学不仅是乏味的,更达不到教学目标的要求。而在实践环节的设计和安排上恰恰有所欠缺。这个实践不是简单意义的作品分析,或者是带领学生外出拍摄,而是指学生创作能力培养的实践,是对作品鉴赏水平检验的实践,提升艺术修养的实践。同时对实践环节不仅要求数量,更要强调质量内涵,要注重实践环节的教学设计,活动形式的丰富多样。我们目前的教学活动过于单一、设计也不尽合理,例如老师带领学生外出拍摄,创作环境的选取过于随意,偏于形式,而没有考虑教学内容的需求,如自然光线条件的影响,作品题材的选择等缺乏教师主观引导性,这样的实践环节不利于学生创作能力的培养。

4) 学习评价方式不科学。现有的课程学习评价方式比较简单,要么是传统的笔试考试,要么是作品的打分,亦或两者的简单叠加,实践能力和创造性综合测试的形式较少,缺乏较为全面有效的评价方式。比如原有课程评价是卷面成绩(占60%)和作品成绩(占40%)的组合,这样的考核方式看似合理其实远未达到考核的真正目的。比如学生提交作品只是简单的提交几张照片,没有拍摄参数,也没有对作品附加说明和描述,有的学生为得到高分,甚至从互联网上下载他人作品提交,这样在教师评价作品时缺乏依

据,也没有体现学生在教学过程中的效果测评。

2 国外摄影教学现状

所谓教学模式是指在一定的教育思想、教学理论和学习方法的指导下,在某种教学环境和教学资源的支持下,教与学活动中各要素(教师、学生、教学内容、媒体)之间稳定的关系和活动进程结构的形式。

俄国著名作家托尔斯泰说过:“成功的教育不是压制,而是如何激发学生的兴趣”。当前深化教学改革、提高教学质量的关键是如何充分调动学生学习过程中的主动性、积极性和创造性。用建构主义的学习理论讲,教学不是以教师为中心的“主动教”和学生的“被动学”,而是强调以学习者为中心,为其创造良好的学习情境,让学生在成为真正学习的主体和知识意义的主动构建者,而不是外部刺激的被动接受者和知识的复制对象;教师应成为课堂教学涉及的组织者、指导者,学生构建意义的帮助者、促进者,而不是知识的灌输者和课堂的单向主载者。优化课堂教学、注重实践应用能力的培养、建立愉快的教学氛围、采用有效评价机制,是新型教学模式探索的主要内容。

从西方发达国家的摄影教育来看其广泛性普及性从家庭到学校,从少年到老年,从应用性到职业化,已建立了多层次的高等摄影教育格局,从而也形成了一个多层次、多角度、多维度和大规模的有机整体,摄影教学的模式也相对稳定,并各具特色。此外,发达国家在摄影学科教学体系设置、教材配套设施、师资力量建设、拍摄与理论并重、关注视觉与思维相结合的综合训练等,也形成了各自的优点。自20世纪50年代以来,国外摄影教育走过了几十年的历程,形成了一套相对完整的教学体系,主要有三个部分:摄影技术方面的课程,包括照相机的基本结构、工作原理和使用方法、感光材料、曝光技术与技巧、摄影滤光镜、暗房技术与技巧、数码摄影技术等;摄影艺术方面的课程,包括摄影构图、摄影的光线处理、摄影色彩构成等;相关修养课程,包括艺术概论、摄影美学、绘画、中外摄影史、大众传播学等等,是一个知识面宽、综合性知识强的庞大体系。比如德国多特蒙德大学摄影系课程设置,注重于摄影课程的实用性和相关领域的默契配合性,将单纯的技术型课程完全融入了视觉传播的领域,因此具有相当的前瞻性和实用价值。而美国视觉艺术学院则打破了一贯的教授摄影技巧的传统,注重培养学生独特的文化欣赏方式,以

及对当今信息社会的敏感反应,强调摄影与其他艺术门类的相互渗透。

3 “一个核心三结合”的摄影课程教学模式

北京开放大学作为一所从事远程开放教育的高等教育学校,摄影作为艺术类专业的选修课程,教学实施过程中不仅要教授专业的基本理论和实践技能,同时更要培养学生的视觉观念和艺术修养。笔者以素质教育理念为核心,结合开放教育办学特点,在摄影教学中探索“一个核心三结合”的教学模式,希望通过新型的教学模式提高教学质量,培养学生综合素养^[4]。

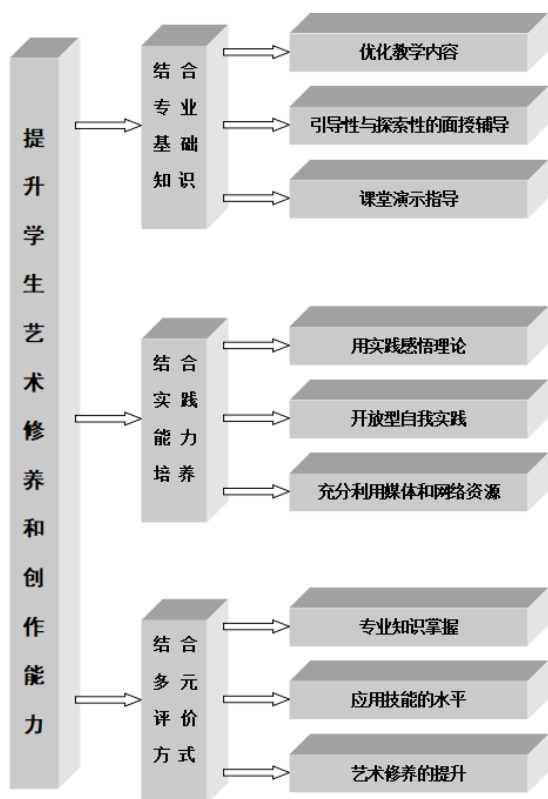

图1 “一个核心三结合”教学模式结构图

“一个核心三结合”的教学模式,是指以提升学生艺术修养和创作能力为核心,结合专业基础知识的教授、结合实践能力的培养以及结合多元评价方式为设计理念进行教学的新型教学模式。

3.1 一个核心

提升学生艺术修养和创作能力为核心其内涵是对人才培养模式的诠释,以开放教育理论为指导,建立适合成人职学习的教学内容和课程体系,建立以学生自主学习和多元化交互特征的管理机制,培养适合社会发展的高素质、应用型人才。对于摄影课程而

言,通过学习不仅让学生掌握摄影技能,更重要的是全面提升自身的艺术修养层次和创作能力。

3.2 三个结合

(1) 结合专业基础知识。包含优化教学内容、引导性与探索性的面授辅导及课堂演示指导三个方面。

3.2.1 优化教学内容

指跳出传统课程内容的设置模式,注重影像观念和视觉传播。摄影教学内容的推陈出新势在必行,一是数字影像技术将成为主流摄影技术;二是摄影对拍摄者的技术要求将越来越低,人文艺术素养在摄影中的作用将越发明显。在授课内容的选择上首先根据教学计划安排,结合学生的基础水平与使用需求,打破传统课程设置,在不同教材上选取相应的知识模块,配以丰富的典型作品分析,强化视觉理念的培养,并融入新技术的知识内容。如摄影技术方面以技术、艺术为主线,以培养学生艺术鉴赏能力、摄影创造能力为宗旨;简单讲解技术参数和暗房操作;将知识性内容为主转化为以创造能力培养为主,将技术性课程转化为技术、艺术并重的课程;配以少量光学基础知识的介绍;增加数字影像技术有关的系列内容,如数字照相机原理、数字影像的后期加工处理技术等。新的教学内容经过整合后,形成立体的知识架构。在摄影教学中做的对比试验表明,将数字摄影与传统技术结合起来介绍,学生摄影技术学习的更为扎实。

3.2.2 引导性与探索性的面授辅导

教师与学生之间的互动是更好地实现教学目的可靠保证。在摄影课程专业知识的面授中注重对学生的引导性实践,通过作品分析和情境模拟等新型的教学方式的应入,引导学生发现问题、思考问题并分析问题,同时倡导学生在课余时间和现实生活中进行专业技能的实践。通过教师的引导性实践,学生进行总结分析,并不断探索总结新的方式进行实践,不断的探索实用性技能的运用技巧。摄影是视觉艺术,理论讲解的目的是让学生应用于摄影技能,拍摄出理想作品。把作品以“实践”形式进入课堂,通过作品分析进行艺术表现形式的探索,强化直观教学,加强互动,激发学习兴趣^[5]。在专业知识的教授上强调“以实践引出理论,以理论深化实践”。比如以往作品分析都是教师讲学生听,现在要不拘泥于这种传统形式,可以把学生分组,每组选出代表给作品点评打分,遇到有争议的问题各自表述观点,摆理论讲实践,直到达成共识,最后再由教师进行综合点评。这

样,在多元互动的过程中,教师为学生营造良好学习氛围,学生真正的参与进来,激发学习兴趣,而不再是一味的听老师讲解。

3.2.3 课堂演示指导

把摄影器材带入课堂,把知识点的讲解与器材使用有机的联系起来,让学生有更加直观的体会。比如中端和入门数码单反相机的差别体现在哪里,镜头设计、连拍速度、机械稳定性等等,老师在课堂上结合设备现场演示讲解,帮助学生形象化的记忆,很多问题都迎刃而解。

(2) 结合实践能力培养

结合实践能力培养分为用实践感悟理论、开放型自我实践和利用多种媒体与网络资源,强调在教学过程中注重加强实践环节力度和质量,提高学生创作水平。

用实践感悟理论。实践指“以实践带出理论,以理论深化实践”,在实践环节中验证、体会理论,用实践延伸理论。这里的实践不仅是简单意义上的用摄影器材拍摄的单一形式,而是多角度、多层面的实践。例如可以组织学生观看摄影展、绘画展甚至是听文学讲座等,在提高摄影水平与技术的同时更注重培养学生思想的艺术修养。

开放型自我实践。摄影是一门开放性课程,其学习环境不仅仅停留在课堂,可以融入更广泛的空间,实施开放型自我实践。对于具备了一定基础理论知识和实践技能的学生,采用开放型自我实践的教学方式,通过教师有针对性的引导、培养学生自己获取知识的能力,让学生充分发挥主观能动性和创造性^[6]。在综合设计的实践教学和课外创新活动中,采取研究和探索性实践方式,引导学生发挥个性,培养学生的知识应用能力、信息获取和选择能力、动手实践能力、创新能力。例如安排学生外出拍摄采风,可以选择具有国风和现代多维元素并存的场景——什刹海,为学生提供更广阔的创作空间:人物的选取、环境的变化、光线条件、色彩的协调和搭配,以及画面主题和形式有效统一。在实践环节中不仅学生受益,还凸显教学相长的效果,学生通过实践环节提高拍摄水平、验证理论知识,教师在此过程中,重新认识学生,发现学生的智慧所在,对原有的理论和实践教学进行全盘审视、梳理,找出不足。

充分利用多媒体和网络资源。信息技术的发展使教育现代化不断向纵深推进,信息技术对摄影教学方

法影响同样巨大。摄影教学要充分利用媒体手段和共享公共资源进行网上教学。多媒体技术是指运用计算机综合处理多媒体信息(文本、图形、图像、声音)技术,在教学中已广泛应,摄影教学必须充分利用现代信息技术,提高教学效果,提升教学质量。我们在以下方面进行尝试:

(a)制作多媒体课件演绎重要知识点。如关于光圈和快门速度概念讲解,如果仅凭教师口述,学生理解起来不够直观,缺乏形象思维的认识。现在用计算机动画演示为一个水龙头放水,流速和龙头直径理解为光圈和快门,在ISO感光度相同的情况下,不同光圈和快门速度的组合曝光量相同,但是画面效果不同。这就好比要获得一定体积的水,直径大的龙头和流速低,直径小的龙头流速就要快,这样学生很容易就掌握知识要点。

(b)利用互联网络汲取更丰富的摄影知识。随着自媒体和网络的普及,有很多关于摄影题材的网站和视频讲解,提供了丰富的开放资源,教师可以精选一些网站和抖音博主推荐给学生,进行多维空间的学习。还可以鼓励学生把作品放到网上,与更多的影友分享,在交流体会的过程中也许会产生创作火花,有意想不到的收获。

(3) 结合多元评价方式

课程考核是教学工作的一项重要环节,可以评价学生的学习情况和教师的教学水平,找出教学中存在的问题,是整个教学过程的延伸和深化。进行教学模式改革的一项重要内容就是进行考核方式的改革^[3]。在新型教学模式的探索中,我们尝试摄影课程考核从专业知识的掌握、应用技能的水平和艺术修养的提升三个层面进行测评。

摄影学习的开放性决定摄影学习评价途径和方法的多元化。结合教学方式和教学手段的改革,完善考核机制,进行立体多维测评。评价遵循多元化、情境性、激励性和发展性原则,关注学习过程和实践能力,采用教师评价,学生自评互评结合的评价方式,以形成性评价为主,终结性评价为辅,客观的评价学生的实际水平^[7]。摄影课的考核组合为形成性考核(平时成绩)、实践考核(实际应用能力和期末笔试(专业知识的掌握)三部分,三个方面的比例分别为30%、35%和35%。通过课堂学习效果、作品成绩、试卷成绩,从不同的侧面了解学生对专业基础知识、拍摄基本方法、基本技能的掌握与运用程度;了

解学生的学习态度和学习方法并个别进行指导；了解学生的知识综合运用能力、技能实践能力和创新实践能力的培养情况。以作品打分为例进行改革，要求学生提交作品的同时配以文字说明，首先需要提供详细拍摄参数，其次还要说明拍摄的主题和希望达到的效果，最后注明拍摄的实现过程，这样教师评价作品时能更加准确、客观的打分。如此的评价方式基本可以涵盖“专业基础知识、实际应用技能和艺术修养”三个方面。总之运用综合立体的评价方式，把学生的注意力和兴奋点切实引到教学和实践过程中来，把考试变成提高学生能力和水平的过程，由教学引导考试，实现考试为教学服务是摄影课程考核的努力方向。

摄影课程开设二十几年来，已有数千名学生学习，笔者体会新型教学模式的探索激发了学生学习的积极性，取得一定的效果，学生的知识水平和艺术修养都有较大幅度的提升，成果明显：一些有基础的学生毕业后已经成为职业摄影师并且还在不懈的学习；有些学生的作品在国家级和市级摄影刊物发表等。在快乐而富有意义的教学过程中，笔者和同学们建立融洽的师生关系、朋友关系、影友关系，经常一起外出拍摄相互交流，沟通拍摄心得，让人深感欣慰。

4 结论

在“一个核心三结合”教学模式的探索与实践 中，还存在一些不足。如学生摄影基础差异较大，对于起点较高的同学往往会觉得“吃不饱”，而起点

低的同学在理论理解和器材的掌握上“进入感觉”比较慢。那么如何进一步优化教学内容，分层进行辅导实践环节满足不同层次的教学需求，是必须面对的一个问题。再有开放型自我实践的具体组织实施形式，“开放型自我”的内涵是什么，什么样的实践活动才能体现“开放”、怎么做才能实现“自我”的效果，这些都是需要继续研究和改进的。作为倡导视觉创新设计的教育者，机遇与挑战同在，笔者热切期待成为摄影教学改革的探索者和实践者，不断努力、前进。

参考文献

- [1]李刚,朱琳.试论摄影课程的学习评价[J].河南职业技术学院学报.2003(2).
- [2]和威.美术馆之岛的建筑与自然直岛探访安藤忠雄设计的艺术圣地[J].数码摄影,2024,(08): 95-103+94.
- [3]潘菊素,王海燕,奚诚平.构建多元化学习评价体系的探讨[J].中国大学教学,2004(6).
- [4]陈琳.大学摄影教学改革之路如何走[J/OL].<http://www.xbphotoool.com/web/sylt/sylt-1/Lt-115.htm>.2004.9.29
- [5]殷广德,李冰.浅谈摄影教学设计[J].中国医学教育技术.2002.1
- [6]余武.《广告摄影与摄像》课程的教学改革[J].广告教育.2002.6
- [7]中外教师眼中的摄影教育[J].影像视觉,2007(1): 78-81.