

北京市高等教育教学成果奖

支撑材料

成果名称：工会院校美育思政与专业艺术教育协同发展的实践探索

成果完成人：王翠艳 曹 民 梁宇锋 李 双 李朝阳 郑志勇
施懿展 孙建业 谢寒 李永忠 程仲霖 王惠芹
刘婷婷 严芳芳 高曼曼 宋歌 蔡东辰

成果完成单位：中国劳动关系学院

申请时间：2025 年 8 月 20 日

目录

一、与本成果相关的教育教学奖励及证书	3
二、与本成果相关的教育教学改革项目一览表	12
三、与本成果相关的教育教学研究论文	13
四、与本成果相关的教育实践活动照片、海报	84
五、戏剧影视文学专业现行培养方案.....	94
六、与本成果相关的学生反馈.....	115
七、体现成果的学生实践作品.....	122

一、与本成果相关的教育教学奖励及证书

成果所获奖励一览表	获奖时间	奖项名称	获奖等级	授奖部门
	2020	国家一流本科课程	/	教育部
	2015	中国大学精品视频课程	/	教育部
	2013	北京市第七届高等教育教学成果	二等奖	北京市人民政府
	2022	北京高校优质本科教材课件	/	北京市教育委员会
	2022	北京市学校美育科研论文征集评选活动	三等奖（二人次）	北京市教育委员会
	2019	普通高等学校公共艺术课展评	三等奖（二人次）	北京市教育委员会
	2018	北京大学生音乐节	银奖	北京市教育委员会
	2023	全国高校美育优秀案例评选	/	全国高校美育教学指导委员会、中国高等教育学会美育专业委员会
	2016	第十届首都特色行业院校改革与发展论坛“优秀网络课程”	三等奖	北京市教委高等教育处
	2024	教育教学成果奖	一等奖	中国劳动关系学院
	2021	教育教学成果奖	一等奖	中国劳动关系学院
	2019	教育教学成果奖	一等奖	中国劳动关系学院
	2017	教育教学成果奖	一等奖	中国劳动关系学院
	2014	教育教学成果奖	二等奖	中国劳动关系学院
	2021	《教育教学》优秀论文评比	一等奖	《教育教学》编辑部

（证书扫描件或获奖公告见以下各页）

1. 国家一流本科课程

2. 中国大学精品视频课程

教育部办公厅

教高厅函[2015]11号

教育部办公厅关于公布第七批“精品视频公开课”名单的通知

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），解放军总参谋部军训部，部属各高等学校：

根据《教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）和《教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见》（教高〔2011〕8号），经有关高校建设和申报、教育部组织专家评审遴选，共有158门课程于2014年10月至2015年2月陆续在“爱课程”网、中国网络电视台和网易等3个网站以“中国大学视频公开课”形式免费向社会开放，产生了良好的社会反响。按照有关规定，我部决定将这些课程作为第七批“精品视频公开课”面向社会公布（名单见附件）。请高校充分利用精品视频公开课，使其在运用现代信息技术促进教学改革、提升学生科学文化素质水平、服务学习型社会建设中发挥更大作用。

附件：第七批“精品视频公开课”名单.doc

教育部办公厅

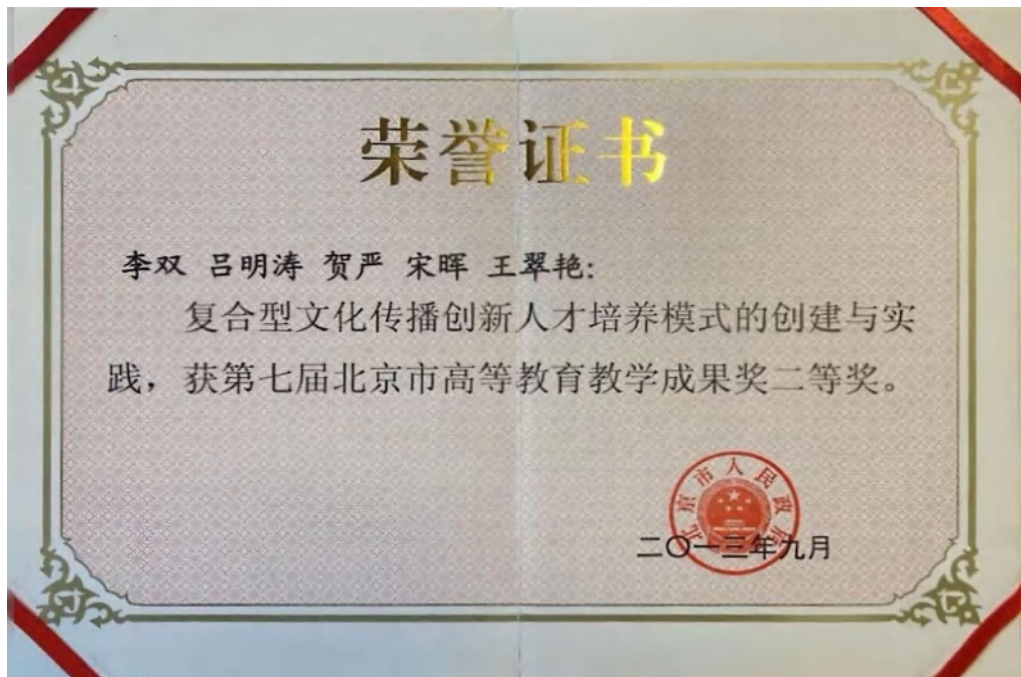
2015年4月13日

附件

第七批“精品视频公开课”名单

序号	学校名称	课程名称	主讲教师
36	中国劳动关系学院	语言的力量——公共演讲的源流、素养与艺术（1~11讲）	李双 李朝阳 王英钰
37	南开大学	科学素养与培育（1~6讲）	张传刚
38	南开大学	旅游与地理（1~6讲）	陈家刚
39	天津大学	智慧运筹（1~6讲）	杜 刚 郭均鹏 张俊艳
40	天津大学	力学谜题（1~5讲）	姜 楠 姜德奎 方一红
41	天津大学	奇妙的机构（1~6讲）	张 寅 黄 田 王树新 戴建生 陈 炎
42	天津医科大学	微生物与人类疾病（1~5讲）	刘远德 申乾那 董晓军
43	华北科技学院	安全技术概论（1~6讲）	张 翥 赵玉斌 朱 皓
44	太原理工大学	工程材料及其应用（1~6讲）	刘鼎群
45	山西医科大学	人体生理活动的奥秘（1~6讲）	祁金顺 张 寅 封白龙 焦向英 张 宇 李建国 白晓洁 燕 子

3. 北京市第七届高等教育教学成果二等奖

4. 北京高校优质本科教材课件

我校多项教育教学成果喜获省部级荣誉

[发表时间] 2022-09-28 [浏览次数] 741

近日, 我校喜获安徽省教学成果奖以及北京市教学成果奖、教学名师、青年教学名师等多项佳绩。

安徽省教育厅公布2021年高等学校省级质量工程项目立项名单, 我校和池州学院的联合项目荣获安徽省教学成果奖特等奖。根据《北京市教育委员会北京市人力资源和社会保障局北京市财政局关于表彰北京市教育教学成果奖的决定》(京教人〔2022〕15号)等文件, 我校2个项目获2021年北京市高等教育教学成果奖二等奖; 3个项目获2022年北京高等教育“本科教学改革创新项目”立项; 4门课程获评“北京市优质本科课程”, 3部教材(课件)获评“北京高校优质本科教材课件”, 获评“北京高校优质本科课程”的主讲教师根据规定被评为“北京高等学校优秀专业课(公共课)主讲教师”; 文化传播学院李双教授荣获“第十八届北京市高等学校教学名师”奖, 法学院肖竹教授荣获“第六届北京市高等学校青年教学名师”奖; 我校教务处副处长吴志兰获评“2022年北京高校优秀本科教学管理人员”。

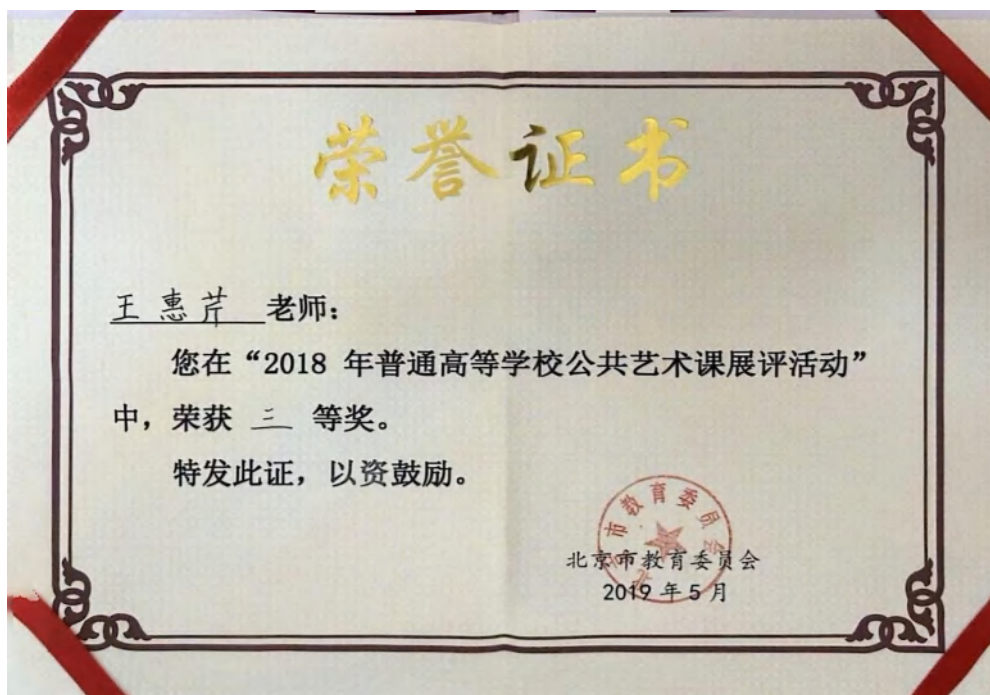
北京高校优质本科教材课件

序号	项目名称	主讲人	出版单位	项目类型
1	《劳动争议处理实务教程》	张冬梅	中国人民大学出版社	教材
2	《安全系统工程》	许素香	课件	
3	《视听语言》网络视频课件	梁宇锋	课件	

5. 北京市学校美育科研论文征集评选活动三等奖

6. 普通高等学校公共艺术课展评三等奖（二人次）

7. 北京大学生音乐节银奖

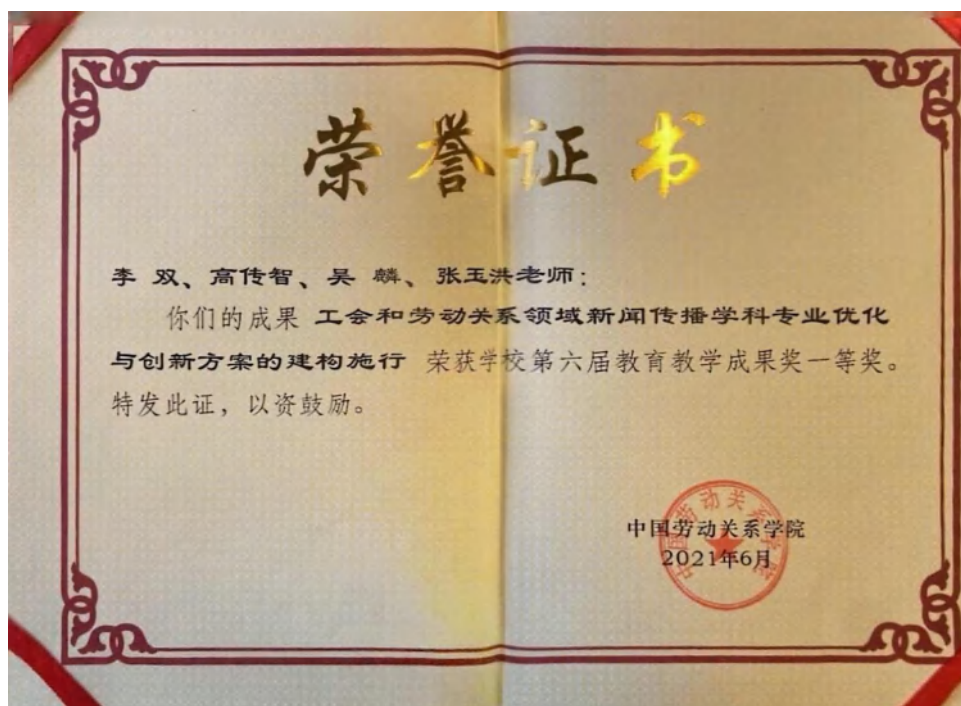

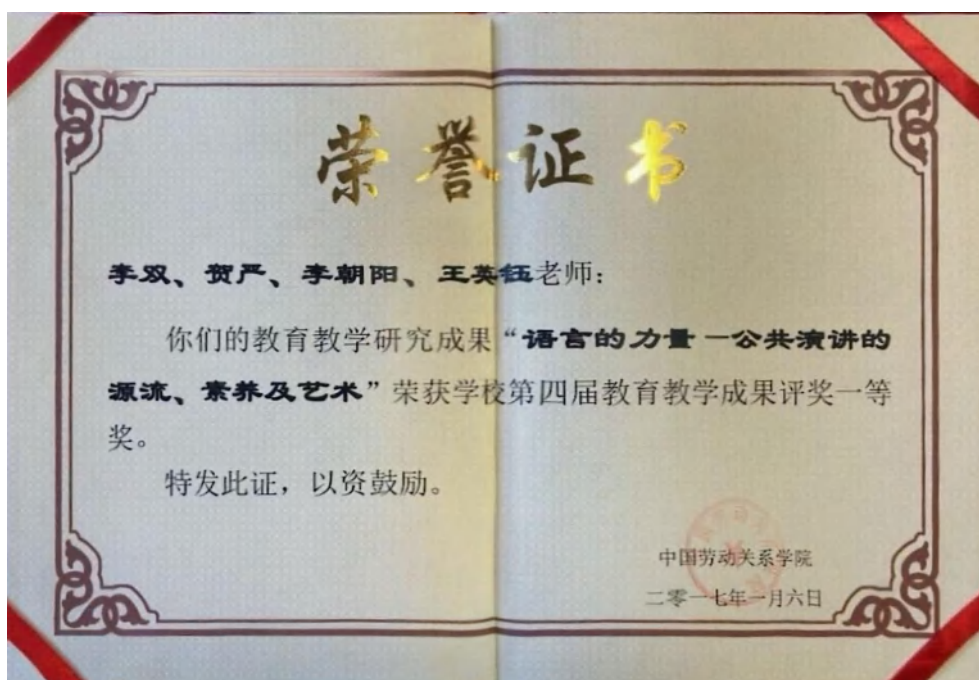
8. 第十届首都特色行业院校改革与发展论坛“优秀网络课程”

9. 校级教育教学成果一等奖（四次）

10. 校级教育教学成果奖二等奖

11. 《教育教学》优秀论文评比一等奖

二、与本成果相关的教育教学改革项目一览表

姓名	教改项目名称
王翠艳	《“三新”语境下戏剧与影视学学科美育资源的开发及整合运用》 (北京高等教育教学改革创新项目) 《戏剧与影视学学科美育资源的开发与整合运用——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例》 《新建本科院校文科类专业产学研合作教育现存问题及对策的研究与实践——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例》 《应用型高校戏剧影视文学专业学生实践能力培养的路径与方法》
曹民	《“美育与人格并重”——表演导演艺术教育实验教学探索与研究》 《“以劳育美，以美育劳”——在戏剧剧本写作课程中将劳动教育与美育结合实施的探索》
梁宇锋	《视听语言》网络视频课件 《“新文科”语境下影视导演教学的思政融入与美育创新研究》
李双	《数字传播与工会和劳动关系领域卓越新传人才培养方案的构建与实践》 《〈语言的力量〉——中国大学精品视频公开课（国家级精品课）建设》 《特色行业院校文化传播类专业应用型人才培养模式的创建与实践》
郑志勇	《新媒介环境下的电影短片创作课程群建设》 《戏剧影视文学课程体系外实践教学平台》
宋歌	《在美育教育中打造劳动教育新模式——以中国劳动关系学院劳动艺术教育基地为例》

三、与本成果相关的教育教学研究论文

作者	论文题目
王翠艳	《美不自美，因“育”而彰——中国劳动关系学院美育与专业艺术教育协同发展的实践探索》 《戏剧影视文学专业产学研合作教育的可行性初探——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例》 《以新媒体影像创作为路径促进学生专业能力培养的探索与实践》 《新媒体时代新型戏剧影视人才培养模式的构建——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心》 《以项目机制推动学生实践创新能力培养的探索与实践——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心》 《学理性与感性魅力的共勉——〈影视概论〉课程建设及多媒体课件制作刍议》 《影视教育与文化产业管理专业课程体系建设刍议》
郑志勇	《新文科下应试教育人才新需求》
曹民	《“美育与人格并重”——表演导演艺术教育实验教学探索与研究》 《“以劳育美，以美育劳”——在戏剧剧本写作课程中将劳动教育与美育结合实施的探索》
严芳芳	“美育与人格并重”——高校美育与劳动教育融合的路径研究
李双	《复合型、应用型专业人才培养模式的探索与实践》 《阅读元典与培植创新——文化传播学院元典教学的理念》
宋歌	《普通高校美育工作中的音乐教育实施对策探讨》

美不自美，因“育”而彰

——中国劳动关系学院美育与专业艺术教育协同发展的实践探索

王翠艳

【摘要】 美育与专业艺术教育存在密切联系，但并不完全等同。如何实现美育与专业艺术教育的有机结合、协同发展，是新时代高校美育工作的重要课题。中国劳动关系学院通过“树立适应新时代、新文科、新媒介要求的美育理念”“注重专业艺术教育中的全过程美育思想渗透”“推动学科专业资源向学校美育资源的转化”“以专业艺术教育第二课堂拉动校园文化建设”“构建立体多元、全面覆盖的‘大美育’格局”等五方面的探索与实践，成功构建起艺术专业教育与美育协同发展的机制。这一机制，既为促进高校美育资源的深度开发与整合运用提供了有效的进路，同时也为新时代、新文科、新媒介背景下如何将戏剧影视艺术融入高校美育的整体方案积累了有益的经验。

【关键词】 美育 专业艺术教育 戏剧影视文学 协同发展

“美不自美，因人而彰”是唐代文学家柳宗元在《邕州柳中丞作马退山茅亭记》中提出的重要美学命题。其意是说，“美”需要依托人的主观感受到才能够彰显。如果结合当下高校美育与专业艺术教育的现状对这个命题做进一步展开、化用，则可以发现，专业艺术教育中其实本就存在丰沛、充分的“美”的要素，但如果我们不能自觉站在“育”的高度去开掘和发扬，那么，“专业艺术教育”和“美育”之间的最后一层“窗户纸”就难以“捅开”而存在隔膜。

由于共同致力于感受美、欣赏美和创造美的能力的教育，“美育”与“专业艺术教育”之间的联系是如此紧密，以致于在相当长的一段时间里学界存在将“专业艺术教育”等同于“美育”的趋向，认为进行了“专业艺术教育”，也就自然同时实施了“美育”。随着高校美育工作的持续推进，这一趋势日益受到挑战，如何在辨析二者之间差异与联系的基础上促进美育与专业艺术教育的有机结合，也成为学界探讨的重要问题之一。2020年5月，参加“两会”的全国政协委员、中国美协主席、中央美术学院院长范迪安在提案中指出“在学校美育工作中，还存在着以艺术教育代替美育、以知识

性和技能性的指标考核代替以美育人的陶冶过程等功利化、简单化倾向”¹，以艺术教育替代美育的弊端开始进入大众视野。专业论文中，曹晖的《如何从美育的角度进行高校专业艺术教育》（《艺术教育》，2006年第1期）、刘茂平的《专业艺术与美育人才的培养》（《湖北美术学院学报》2021年第3期）、“美育”的重新定义及其与“艺术教育”的异同辨析》（《文艺争鸣》，2022年第3期）、孔新苗的《论为美育的艺术教育》（《美育学刊》2022年第4期）均从各自的角度对专业艺术教育和美育的区别、联系以及如何借助专业艺术教育进行美育等问题进行了研讨，提出了颇富启发性的见解。这些成果多从宏观的理论视角切入，致力于提供以艺术教育推动美育的整体性解决方案，为后续学者的实践性和针对性讨论留下了较大的空间。本文在上述成果基础上，选取综合艺术属性较强的戏剧与影视学一级学科的戏剧影视文学专业为个案，结合所在高校中国劳动关系学院的美育实践，探索高校美育与艺术专业教育有机结合、协同发展、良性互动的机制与方案。

一、树立适应新时代、新文科、新媒介要求的美育理念

中国自古即有“礼、乐、射、御、书、数”的“六艺”之说，美育传统可谓源远流长，而自蔡元培1917年提出“以美育代宗教”的理念之后，美育在大学教育中更是占据了重要的一席之地。进入新世纪以来，随着网络技术的普及以及抖音、快手等短视频媒介的兴起，传统的高校美育也在经历着严峻的挑战——不仅文学、美术、音乐等传统艺术课程的影响力有所减弱，原本广受学生欢迎的戏剧影视鉴赏类课程也因为影视作品获取途径的简单化而魅力式微。高校美育工作亟待与时俱进，在内容与形式方面进行新的拓展。与此同时，2019年教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》的颁布与实施，使高校美育工作获得了新的发展机遇，高校美育担负起培育时代新人的历史重任。2021年“北京市教育委员会关于开展2021年北京市学校美育改革创新优秀案例征集评选”（京教函〔2021〕472号）活动中，将“学校各学科美育资源开发与整合运用”列为重点选题。由此，打破学科壁垒，激活、开发、整合艺术类学科美育资源，以适应“新时代”、“新文科”、“新媒介”（简称“三新”）背景下美育工作的新要求，成为当前高校工作的重要组成部分。中国劳动关系学院戏剧与影视学系充分整合本学科资源、打造美育与专业艺术教育协同发展的探索，正是在这一

背景之下展开的。

中国劳动关系学院系中华全国总工会唯一直属院校，多年来在劳动+学科、职工文艺建设和劳动教育领域积累了相当丰厚的成果。作为该校唯一的一个艺术类学科的艺术类本科专业，戏剧与影视学系及其戏剧影视文学专业，在学校美育中发挥着举足轻重的作用。多年来该系全体教师与人文艺术教育中心、校团委等机构通力合作，在立足戏剧与影视学学科实际及所在学校的劳动教育优势，充分发挥北京作为戏剧影视教育高地及戏剧演出中心、影视作品创制中心的地缘优势的基础上，形成了美育与艺术教育协同发展的良性机制。这一机制的形成，首先基于戏剧影视文学专业与时俱进的教育理念，具体而言，包括以下三个方面：

第一，适应“新时代”的美育需求，在面向戏剧与影视学系学生的专业艺术教育中注重美育与劳育思想的渗透，加强课程思政建设，明确专业教育的目的不仅要使学生获得适应戏剧影视产业需求的创作能力，更应是培养劳动情怀深厚、德智体美劳全面发展的人的“全人格教育”。

第二，适应“新文科”的教育要求，打破学科壁垒，发挥美育对复合型人才培养的支撑作用，推动戏剧影视学科与学校社会工作、法学、劳动关系、劳动教育、计算机等学科之间的对话，培养具有综合素质、跨学科想象力和创造力的人才。

第三，适应学生在“新媒介”环境下的审美需求，以戏剧、影视、新媒体影像艺术为载体，通过年轻人喜闻乐见的形式展开美育实践。当代大学生成长于互联网技术飞速发展的背景之下，其对戏剧影视艺术的感知和理解方式与传统一代均存在差异，正视并正确引导这一新的审美需求，方能担负起以美育培养时代新人的历史重任。

二、实现专业艺术教育中的全过程美育思想渗透

中国劳动关系学院戏剧影视文学专业始终致力于在专业艺术教育的各个教学环节均渗透美育思想。无论是培养目标的确立、培养目标的制订，还是课程体系的构建、教学大纲的撰写和每门课程的具体讲授，各个教育过程、教学环节都有美育思维的有机融入，形成专业艺术与美育相得益彰的专业建设格局。

自 2010 年创立以来，戏剧影视文学专业先后四次修订培养方案，每版培养方案均将“培养学生良好的艺术素养”、使其“具备戏剧、影视艺术及相关艺术门类（如文

学、视听觉艺术等)的审美鉴赏能力”“牢固树立正确的世界观、人生观、价值观”、“养成良好的道德品质、健全的职业人格、强烈的社会职业认同感。具有服务于建设社会主义国家的责任感和使命感”作为专业培养目标。这一人才培养目标,使戏文专业教师牢固树立了在培养学生艺术创作能力的同时加强美育工作的教育理念,并自觉将这一理念贯彻到教学活动的全流程。

在课程体系建设方面,戏文专业共开出《艺术概论》《阅读鉴赏》《中国古典文学》《外国文学》《美学》《中国现当代文学》《中国电影史》《外国电影史》《戏剧概论》《影视概论》《电视艺术概论》《戏曲概论》《电影理论》《影片分析》《经典戏剧名作导读》《视听语言》《影视音乐》《电影大师作品分析》《表演导演基础》《美术鉴赏》《世界音乐文化》等数十门艺术类课程,每门课程均将学生审美能力的培养置于首位。这一点可以在每门课程的授课说明中看得非常清楚:比如,《中国现当代文学》课程说明中提出的授课目标是“提高学生对我国现当代文学作品及文学、文化现象的概括、理解和分析能力,提升其人文素养和审美水平”ⁱⁱ;《美学》课程说明中的授课目标则是“让学生系统掌握美学的基础概念与理论,提高对美的认知与理解,增强关于美的理性思维能力与感性欣赏、创造能力,丰富学生的人文素养”ⁱⁱⁱ。

在具体授课实践中,每位教师均将美育与专业教育融合的思想贯穿于课堂始终,并且形成了各自的特色。《影视概论》课程的授课教师,对美育与专业教育相融合的实践进行了理论升华,专门撰写了《学理性与感性魅力的共融——〈影视概论〉课程建设刍议》的教学研究论文。该论文被收入《研究·改革·创新:中国劳动关系学院教育教学改革文集》(第二辑)由光明日报出版社公开出版。《艺术概论》课程的授课老师,在讲授理论知识的同时引导学生发现日常生活中的美,使学生感悟到大自然的日月山河、花草树木,人世间的天伦之乐、友朋之情,与艺术中的美一样,都是美好生活的重要元素。《表演导演艺术基础》课程的授课教师,形成了以汇报演出形式进行结课考试的教学形态。每年的结课演出都会吸引大批学生前来观看,学生在完成专业学习的同时,也成为校园美育的生力军。

通过专业艺术教育 with 美育的融合,学生在接受艺术创作训练的同时陶冶了高尚的情操。他们在认识美、感受美、理解美的同时,也成为美的创造者和传播者。这一点,是中国劳动关系学院将戏剧影视学科资源转化为学校美育资源的最重要的收获。

三、推动学科专业资源向学校美育资源的转化

在专业艺术课程中渗透美育的同时，戏剧影视文学专业还与学校人文艺术教育中心通力合作，形成了将戏剧影视专业课程资源转化为学校公共美育资源、使全体学生都能享受到高质量的美育资源的机制。学校美育中心下设于文化传播学院，与戏剧影视文学专业教师团队有分有合，美育中心师资发挥所长讲授戏文专业课程、或是戏文专业师资在完成专业教学任务的同时讲授公共美育课程，已成为工作常态。戏剧影视文学专业讲授《艺术概论》《影视概论》《视听语言》《电影大师作品分析》《阅读与鉴赏》《中国现当代文学》《戏曲概论》《表演导演艺术基础》《经典戏剧名作导读》《美术鉴赏》《影视音乐》等课程的老师，均有过在全校范围内开设相关公选课（人文通识课程）的经历，有的课程（如《艺术与人生》）还被评为学校人文通识教育示范课。

需要强调的是，艺术专业教师在讲授学校公选课（人文通识课程）时，并非将自己所担任专业课程的教学内容与教学方法原样照搬到公选课课堂，而是根据学生的专业来源和学科特点进行针对性的调整。比如，曾长期担任戏剧影视文学专业《艺术概论》的授课教师，以该课程为基础，开发了《艺术与人生》的校级人文通识课程。该课程仅讲授原《艺术概论》课程中诸如“艺术的本质”“艺术的特征”“艺术在人类文化中的位置”等总论部分的内容，只占原课程的一半左右。课程另外的部分，由教师带领学生聚焦“人为什么需要艺术”、“艺术为谁而存在”、“艺术为什么能让人感动并引发思考与共鸣”、“艺术创造与接受的奥妙是什么”等问题进行探讨。由于授课内容契合大学生的心灵需要，收到了很好的授课效果，许多修习该课的学生在结课感言中称这门课程深刻影响了他（她）对人生和社会的理解、“将在未来的人生中与艺术结伴同行”。通过《艺术与人生》公选课的开设，非艺术专业的学生对于艺术在人类精神生活中的位置以及“人应该如何诗意的栖居”等问题形成了自己的思考与认知，实现了“以美育人”“以美化人”的教学目标。

《艺术与人生》课程所采取的作法同样出现在戏剧影视文学专业老师开设的其他公选课中，相关教师均以自己开设专业课程的经验为前提，对课程内容进行了符合公选课学生特点的改造，做到了“因材施教”。《经典戏剧名作导读》课程的任课教师以自己讲授专业课的经验为依托，于2018年推出了公选课《剧场创作与实践》，学生在

此课程中既可以感悟、体验和理解剧场艺术的奇妙魅力，同时也培养了团队精神和创新能力，对其人格塑造产生了积极的影响。《视听语言》《电影大师作品分析》课程的授课教师，推出了专门针对非艺术专业学生的《电影视听语言》公选课。该课程突破了传统电影鉴赏课程“老师放片——学生观片——老师讲片”的授课模式，直接带领学生突入专业的视听语言内部去感悟电影魅力。该课程的开设，对于提升非艺术类专业学生的影像媒介素养、抵御不良影像的侵袭以及培养跨学科的想象力与创造力都具有积极的作用。

除美育公选课外，开设讲座也是戏剧影视文学专业学科教学资源转化为学校美育资源的重要方式。比如担任《美学》课程的教师曾先后多次为全校学生做《诗与美》《审美与人的自由》等讲座，担任《艺术概论》课程的教师先后为全校学生开设《张爱玲与〈红楼梦〉》《〈红楼梦〉与中国影视》等专题讲座，对学生开拓视野、提升美学素养发挥了积极的作用。

四、以专业艺术教育第二课堂拉动校园文化建设

作为学校唯一的一个艺术类本科专业，戏剧影视文学专业始终注重将课堂教学向学生课外实践活动的延伸，形成了校园戏剧节、影视短片大赛、风尚大典等具有美育效应的“第二课堂”品牌活动。经过十余年的积累，这些活动在成为校园文化中的靓丽风景线的同时，也与学校团委、学生处和宣传部的德育工作形成了良好的联动效应，促进了美育与德育的结合。

尘蹊话剧社前身为文传学院话剧社，由戏剧影视文学专业首任系主任带领戏文首届学生创立于2011年，2013年更名为尘蹊话剧社。在十余年的时间里，剧社陆续排演了《雷雨》《日出》《骆驼祥子》《仲夏夜之梦》《老妇还乡》、《白鹿原》《窝头会馆》《四世同堂》《致青春·如果爱》《生死场》《一仆二主》等经典名剧。通过一部部精彩大戏的舞台呈现，该话剧社已经成为校园文化的生力军，满足了全校学生对高雅艺术的追求。

尘蹊话剧社专注于剧院艺术的全流程训练，同时也通过校园戏剧节等活动营造了良好的美育氛围。与此类似的活动，还有影视短片大赛。该大赛由戏剧与影视学系教师创立于2011年，最初为所在学院教学实践周的成果验收，2015成为专业品牌活动，

在 2019 年升格为全校性活动并更名为“中国劳动关系学院影视短片大赛”。由于影像文化对“网生代”青少年的强大影响力，该赛事得到了全校同学的热烈欢迎。评奖委员会采取思想内容与艺术表现并重的评奖思路，选拔选题新颖、思想积极同时又有上佳的视听表现的作品予以表彰并进行展播，既活跃了校园文化、提升了学生的审美素养，同时也对学生人生观、价值观的培育发挥了积极作用。

除去尘蹊话剧社和影视短片大赛两个品牌活动，戏剧影视文学专业学生依托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而进行的实践性创新活动，也成为校园美育和文化建设的生力军。十二年来学生先后创立情路影像工作室、梦幻向日葵——儿童情景短剧拍摄项目、时光神兔网络视频编辑公司、极致影像工作室等影像艺术类创新、创业训练项目，均已顺利结项。学生结项作品除投稿电影节、短片大赛等活动外，还经常在校园举行新片展映活动。比如极致影像工作室结项项目《愿妄》选“后浪”电影拍摄计划，作品首映仪式即在学校大礼堂举行，吸引了全校同学的眼光。这些创新创业项目的成果，也成为艺术教育第二课堂转化为校园美育资源的有益尝试。

五、构建立体多元、全面覆盖的“大美育”格局

通过上述几方面的实践，中国劳动关系学院初步完成了立体多元、全面覆盖的“大美育”格局的构建。所谓“大美育”，是指高校美育的形式并不局限于课程美育，而是秉持“专业教育与人文通识教育紧密结合”“第一课堂与第二课堂互相支撑”的美育理念，进行“专业教学、通识课程、专题讲座、专业赛事、艺术展演五位一体”的美育实践，最终形成全方位、立体化的浸润式美育格局。中国劳动关系学院戏剧与影视学系和人文艺术教育中心通力合作，通过艺术专业课程、人文通识课程、专题讲座、专业赛事、艺术展演等各个美育环节的精心探索，不仅实现了美育与专业艺术教育的有机融合，也充分发挥了美育对复合型人才培养的支撑作用、打造出立体多元、全面覆盖的“大美育”格局，取得了显著的教育成果。

第一，实现艺术专业教育与美育、劳育、德育的有机结合，促进学生的“全人格”培育。

传统的艺术专业教育专注于学生创作能力训练，但忽视德智体美劳全面发展的

“全人格”培育，致使部分学生眼高手低、自由散漫、“艺术家范儿”十足但难以成为适应社会和行业需求的合格人才。中国劳动关系学院戏剧影视文学专业以“全人格”教育尤其是美育与劳育的协同发展统领美育实践，注重劳动情怀、社会责任培育，将有效的规避这一问题，使艺术类学生成长为具有创造力和行动力的高素质人才。

第二，培养具有跨学科视野、眼光和能力的人才，发挥美育对复合型人才培养的支撑作用。

传统的以艺术作品欣赏、鉴赏、赏析为核心的静态的美育课程，既无法契合“新文科”背景下培养具有跨学科视野、眼光、思维和能力的复合型人才的需要，也难以适应“新媒介”背景下当代大学生审美接受的新习惯。美育与专业艺术教育的融合，将加强各学科知识体系的对话并促进互联网+新技术手段向美育实践的渗透，既充分发挥戏剧影视的审美性、形象性、情感性特征，同时也以具有相当美学深度的内容引领学生积极思考，实现“全过程全方位育人”。

第三，构建全方位覆盖的校园美育格局，营造“润物细无声”的美育效果。

传统的高校美育教育均以课程美育为主要形式，由于课堂容量的有限性无法形成立体多元、全覆盖式的美育氛围。美育的根本在于“以美育人”“以美化人”“以美培元”，较之知识传授和技能培养式的课堂教学，潜移默化、“润物细无声”的浸润式教育无疑有着更好的美育效果。中国劳动关系学院将作业汇报演出、大剧展演、短片大赛等戏剧影视文学专业“第二课堂”活动纳入美育实践的尝试，有利于营造全方位覆盖的美育氛围、在丰富校园文化的同时形成良性循环的美育格局。

目前，借助专业艺术教育与美育的协同发展机制，中国劳动关系学院已经实现了对戏剧影视学科美育资源的激活、开发和整合运用，并初步构建起立体多元、全面覆盖美育格局。这一格局以“美育与劳育协同发展”“专业教育与人文通识教育紧密结合”“第一课堂与第二课堂互相支撑”为基本出发点，形成了“专业教学、通识课程、专题讲座、专业赛事、艺术展演五位一体”的美育体系。这一体系的形成，对于“引领广大学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、塑造健康优美的心灵，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”^{iv}，弘扬中华美育精神、助力学生德智体美劳的全面发展、落实立德树人的根本任务，起到了重要的作用。

需要强调的是，专业艺术教育 with 美育的协同发展，不仅是盘活教学资源、提供高

质量美育、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者的需要，同时也是适应新时代大学生审美接受习惯的必然结果。正如北京大学艺术学院教授陈旭光在《新媒介文化时代的影视媒介素养与美育实践》中指出的，互联网时代的“媒介竞争态势当然促使我们要与时俱进地利用最新的技术，用年轻人喜闻乐见的形式开展美育，寓教于乐”^v。电影、电视、网络视频叠加的强大影响力，以及戏剧影视作为视听综合艺术所特有的直观性、逼真性以及身临其境的代入感和体验感，都使其成为最受当代年轻人“追捧”的艺术样式。如何因势利导，既充分发挥戏剧影视的审美性、形象性、情感性作用，又避免年轻人陷入单纯追求视听刺激和欣赏视听奇观的审美歧途，正是我们高校美育工作者亟须解决的现实问题。中国劳动关系学院将戏剧影视文学学科资源转化为学校美育资源的一些列实践，提供的正是对这一问题的解答。将戏剧影视的专业学科资源转化为美育资源，实现专业艺术教育必将极大的拓宽高校美育的广度与宽度，并将其深度和高度推进到新的层面。

结 语

由于戏剧影视的综合艺术属性和科技赋能特征，其在适应当下青年的审美接受习惯方面具有突出的优势，如能运用得当，便可收到“如人也深，化人也速”的效果。中国劳动关系学院戏剧影视文学专业多年的实践表明，建立艺术专业教育与美育协同发展的机制，将戏剧影视学科的师资、课程与课外实践活动转化为全校范围的美育资源，必将促进高校美育资源的深度开发与整合运用，为提升学生审美素养、陶冶学生高尚情操、实现立德树人任务提供有效的进路。希望借助本文的研究，能够对新时代、新文科、新媒介背景下如何将戏剧影视艺术融入高校美育的整体方案有所推动；另一方面，也希望以戏剧影视艺术专业教育与美育的相关探讨为基础，带动美术、音乐等相邻艺术学科的美育实践，为促进艺术专业教育与美育的良性互动、协同发展提供借鉴。

ⁱ 唐琪：《范迪安委员：在艺术学中设立美育学学科》，《中国教育报》，2020年5月26日。

ⁱⁱ 《中国劳动关系学院戏剧影视文学专业培养方案》，中国劳动关系学院教务处2019年编印，第11页。

ⁱⁱⁱ 《中国劳动关系学院戏剧影视文学专业培养方案》，中国劳动关系学院教务处2019年编印，第13页。

^{iv} 《北京市教育委员会关于开展 2021 年北京市学校美育改革创新优秀案例征集评选的通知》，京教函〔2021〕472 号，2021 年 9 月。

^v 陈旭光：《新媒介文化时代的影视媒介素养与美育实践》，《教育传媒研究》，2021 年第 4 期。

中国高教学会影视教育专业委员会20周年纪念丛书

丛书主编 黄会林

光影论语

教学研究卷

庚钟银 罗共和 宋法刚 ○ 主编

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

光影论语·教学研究卷/庚钟银, 罗共和, 宋法刚
主编. -- 北京: 中国广播影视出版社, 2018. 10
(中国高教学会影视教育专业委员会 20 周年纪念丛书/
黄会林主编)
ISBN 978-7-5043-8192-7

I. ①光… II. ①庚… ②罗… ③宋… III. ①影视艺
术—教学研究—文集 IV. ①J9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 221942 号

光影论语·教学研究卷

庚钟银 罗共和 宋法刚 主编

责任编辑 任逸超

封面设计 文人雅士

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号

邮 编 100045

网 址 www.crtp.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 379(千)字

印 张 21.5

版 次 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-8192-7

定 价 55.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

目 录

第一部分 学科建设省思

关于影视艺术与学科建设之思考	黄会林 / 3
漫说播音、主持、口语传播及其专业教育	庚钟银 / 8
论独立学院的品牌建立	黄元文 罗共和 / 11
以培养电影工匠为目标,推动影视教育的供给侧改革 ——上海温哥华电影学院的影视教育探索	刘海波 / 17
通识教育理念下的大学影视艺术基础课程建设探新 ——以中国农业大学为例	李焕征 李 聪 / 26
新媒介语境下“戏剧与影视学”类本科专业教学的 改革策略	沈浮郡 沈国芳 / 39
论影视产业化进程中的高等影视教育	沈 鲁 彭俊颖 / 46
戏剧影视文学专业产学研合作教育的可行性初探 ——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例	王翠艳 / 54
论地方性综合大学影视艺术专业教育 ——以广西大学戏剧影视文学专业为例	王建平 / 64
电影教育:从专业型教育走向普及型教育	许 航 / 74
世界一流大学建设的“中国范式”与“中国路径”	项仲平 / 81
应变与持守 ——数字时代对中国电影高等教育发展的理性 审视	虞 吉 张 钰 / 94

戏剧影视文学专业产学研 合作教育的可行性初探^①

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例

王翠艳

摘 要

以产学研合作教育推动应用型人才培养，是新建本科院校人才培养的基本思路。作为新建学校的新建专业，中国劳动关系学院戏剧影视文学专业实行产学研合作教育，既有其必要性与可行性，也有其亟需解决的瓶颈问题。立足学校客观条件和新媒体时代的人才需求，更新教育观念、完善培养方案、加强师资建设、整合实践教学资源、建立校企合作机制、完善学生实践学分认定制度，是戏文专业实现产学研合作教育的必由之路。

关键词

中国劳动关系学院 戏剧影视文学专业 应用型人才 产学研合作教育

引 言

所谓产学研合作教育是指以高校为技术依托，以市场为导向，教学、科研、生产三方以人才、技术、效益为结合点，社会企业、高校科研、本科教学逐步形成互利互补、良性循环、共同发展的合作关系的一种教育模式^[1]。作为一所新建的、应用型本科院校，中国劳动关系学院在科研实力、人才培养目标、服

^① 本论文为中国劳动关系学院教育教学改革项目《新建本科院校文科类专业产学研合作教育现存问题及对策的研究与实践——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例》（项目号 JGZX1401）、《应用型高校戏剧影视文学专业学生实践能力培养的路径与方法》（项目号 JG1305）的前期成果。

务面向等方面都与传统的研究型大学存在差异,因而其产学研结合的定位也与研究型大学院校有所不同。研究型高校的产学研教育合作模式主要以“获取科研资源和促进科研成果转化”为目的,其与业界合作的主要形式为“技术转让、专利出售、高新技术创业基地和大学科技园”;应用型高校的产学研合作则以“提高学生职业操作能力、实践动手能力以及毕业生就业率”为目的,高校需在遵循教育规律的基础上“依据市场对人才的需求状况和对人才培养质量的要求,主动贴近企业、贴近市场,通过社会实践、专业实习、毕业设计、订单式培养等形式,提高人才培养质量”^[2]。新建本科院校戏文专业的产学研教育合作模式,无疑应该属于后者。如何整合戏剧影视文学专业已有的教学成果和教育资源,建构符合戏剧影视文学专业自身学科属性的、适应业界需要的、符合学校现实条件的产学研教育合作机制,实现培养应用型人才的教育目标,是本文力图探讨的问题。

研究综述

随着高等教育对应用型人才的培养要求日益强化,产学研合作教育亦成为高校教育、高校教学改革和教学研究的热点问题,涌现出数量众多的研究论文(仅发表于国内学术期刊的论文就有近千篇之多)。这些论文中,学术质量较高、与本课题研究的相关度较大、对本课题的研究具有启发性的研究成果,主要有以下几类:

(1) 对高等学校产学研合作教育的一般原理和方法、途径的探索,如潘懋元的《产学研合作教育的几个理论问题》(《中国大学教学》,2008年第3期)、钟秉林的《深入开展产学研合作教育 培养具有创新精神和实践能力的高素质人才》(《中国高等教育》,2000年第11期)、郭毅夫等的《产学研合作教育与学生创业能力培养》(《高教发展与评估》,2009年第5期)、张俊等《高校产学研结合的运行机制探讨》(《中国高等教育》,2001年第11期)、李伟铭等的《产学研合作模式下的高校创新人才培养机制研究》(《现代教育管理》2011期)、张恩栋等人的《国内外高等学校产学研合作教育模式的研究》(《教学研究》2006年第5期)、山红红的《产学研结合的理念、模式与机制探索》(《中国高等教育》2008年第3期)、宁凌等的《产学研合作的主导模式及其比较研究》(《湖北社会科学》2008年第1期),上述成果的作者基本为专门研究高等教育的学者或教育部相关部门的管理人员,研究视角较为宏观、理论指导性很

强，对本课题的展开具有相当的启发意义；

(2) 对新建院校或是应用型高校产学研合作教育的探索，如于溯等人的《应用型大学产学研合作教育模式探索》(《中国高校科技与产业化》，2009年第12期)、张泽一的《应用型本科教育的产学研结合模式分析》(《职业技术教育》，2009年第2期)、陆瑞峰的《应用型本科院校产学研合作教育问题研究》(《上海商学院学报》，2008年第9期)、何军峰等的《应用型本科专业产学研合作教育模式下的课程体系改革》(《职教论坛》，2012年7月)、张金明的《应用型本科院校的产学研合作教育探讨》(《淮南师范学院学报》2010年第5期)，上述成果的作者均为应用型高校的教学管理人员，讨论的问题亦较为具体。由于其涉及的对象多为工科或商科专业，虽借鉴意义不大，但因其学校性质与我校的相似性，这些成果也有相当的参考价值。

(3) 对文科专业尤其是戏剧影视文学专业产学研合作教育的探讨，这方面的成果较少，排除掉对高职和研究生层次的产学研合作教育的研究成果之后，仅有三篇，分别是高萍的《在影视艺术实践中探索产学研一体化——以中国传媒大学影视艺术实践为例》(《现代传播(中国传媒大学学报)》，2011年第4期)、刘彤的《高校影视类专业产学研一体化模式探索和实践——以成都理工大学广播影视学院编导与戏文系为例》，《时代教育》2012年第9期)以及林云的《建构主义视角下文科专业开展产学研合作教育的途径》(《四川教育学院学报》，2009年第8期)。这三篇论文以具体专业为个案对高校文科(包括戏文专业)开展产学研合作教育的策略与方法提出了具体的见解，也为本文的写作提供了可资借鉴的思路，但由于作者采取的视角以及论述的侧重点所限，其并没有为新建高校的戏剧影视文学专业(尤其是中国劳动关系学院这样一个位于北京——国家的文化创意产业中心、戏剧影视产业中心的戏剧影视文学专业)提供一个可资借鉴的模式和范型。

本文的写作目的，即是在充分吸收、借鉴上述成果的基础上，结合戏剧影视文学专业自身的学科特点和本校本专业的现实条件，探索以产学研合作教育推动应用型人才培养的现实性与可行性。

一、戏文专业实行产学研合作教育的价值与意义

中国劳动关系学院戏剧影视文学专业正式成立于2010年，2013年完成教育部评估，2018年完成5届毕业生的培养。在这样的背景下探讨戏文专业的产学研

研合作教育机制自有其现实意义。

(一) 产学研合作教育机制的建立,将对戏文专业现有的课程体系、教学内容、教学方法以及师资队伍、实习(实训)基地、科研成果等课堂上下、校园内外的教育资源实现整合,有效克服传统教育只重视“知识传递”和“知识再现”而忽视“能力培养”和“能力训练”的弊端,使实践型、应用型戏剧影视人才的培养目标落到实处。

戏剧影视文学专业学生的就业出口是戏剧影视艺术类的文化创意产业,对学生的创新能力、实践能力都有较高的要求。产学研合作模式的建立,有助于将教学计划中原本各自独立的实践课程模块、理论课程中的实践模块、综合实践教学模块和学生课外完全自主进行的实习实训活动等各环节进行整体通盘考量,进而为学生的实践能力培养提供较为清晰的蓝图。这对于激励学生自觉将课堂所学向课外进行延伸、激发其在课外进行实践活动的积极性和创造性都是不无裨益的。

(二) 建立产学研合作教育机制,并不意味着将应用型本科教育降格为简单的职业教育,而是将职业教育和素质教育(“全人的教育”)相结合,建立以“产”为手段、以“学”为出发点和根本、以“研”为桥梁的协同教育机制。这样做的结果,可以使学生的综合素质、职业技能与业界需要、社会需求实现“无缝对接”,进而实现服务社会、为社会培养有用人才的教育目标。

(三) 建立产学研合作教育机制,是适应新媒体时代机遇、在与国内经典戏文专业的竞争中打造自己的专业特色、寻求差异化生存的必由之路。

作为一所新建本科院校,中国劳动关系学院近年来始终强调特色专业和专业特色的凝练。基于戏剧影视文学专业同汉语言文学、新闻学共属文化传播学院以及与中国职工音像出版社、中国职工电化教育中心合作共建具有较好的硬件设施等条件,该专业力图在吸取相邻专业的强项并力戒其短方面进行探索与尝试。产学研合作教育机制建立后,中国劳动关系学院戏剧影视文学专业的特色将得到凸显,学生将拥有一专多能,除了创作剧本这一核心的专业技能外,他们还可以在编导、广告、商务策划、媒体采编、节目撰稿和文学统筹等行当、新兴的视频节目网站和大型企事业单位的宣传部门等单位找到就业和发展机会。就第一届毕业生在优酷、爱奇艺、风行等视频门户网站的实习和就业情况看,这种模式应该是可行和有效的。

二、戏剧影视文学专业实行产学研合作教育的前提和基础

实行产学研合作教育，对于新建本科院校的戏剧影视文学专业来说，既是“夹缝中生存”的必然选择，同时也有其充分条件：

（一）社会需求和行业背景

文化创意产业的迅猛发展尤其是新媒体影像艺术（微电影）的崛起，使戏剧影视人才的需求量大大增加，这一现状为戏剧影视文学专业实现产学研合作教育提供了机遇。

其一，移动互联技术的进步，使借助 PC、手机等新媒体渠道推送的微电影作品/产品获得了生存空间。由于微电影产业具有投资小、片长短、制作快的特点，较之传统的银幕电影（这些是北京电影学院、中央戏剧学院乃至中国传媒大学等院校的优势），较为适合我们这样的新建院校的戏剧影视文学专业学生介入。目前学校已经拥有成熟的 dv 大赛机制，同时引入了旧金山微电影项目，进行了与“风行网”“爱奇艺”等视频网站的合作，这些机制对于强化学生对新媒体影像产品的生产制作能力的训练、实行产学研合作都是很好的契机。

其二，学校地处我国甚至世界文化创意产业的中心区域——北京西三环，具有良好的地缘优势。首先，中国劳动关系学院校园内部有中国职工化教育中心，该中心与戏文所属的文化传播学院属于合作共建单位，中心所拥有的摄影棚、演播厅等专业设备均可以为戏文学生的实习实训创造条件。其次，学校毗邻中央电视台旧址和北京电视台，学校周边传媒公司、影视制作中心林立，尤其是中央电视台、北京电视台等电视台节目外包制度的施行，为戏文专业实行产学研合作提供了很好的条件。戏文专业从 2010 级到 2013 级都有学生在中央电视台节目外包的影视制作公司进行业务实习，高年级学生经过实习实训之后，基本可以胜任剧本创作及节目创意、策划文案、拍摄脚本以及解说词的撰写工作，同时对于节目后期剪辑与制作工作也能做到心中有数。目前，由戏文专业 10 级学生参与创作的百集大型文化纪录片《探索与发现手艺》正在中央电视台 10 套进行播出，表明戏文专业学生的创作实力已初步获得业界认可，实行产学研合作的外部条件已经初步具备。

（二）以培养实践型人才为中心的专业建设成果

戏文专业自成立以来始终致力于对以实践教学为中心的新型戏剧影视人才

培养模式的探索,这一实践型人才培养模式的构建,为戏文专业实行产学研合作奠定了物质基础。

1. 以实践教学为中心的课程体系

中国劳动关系学院现行戏剧影视文学专业培养方案的一个突出特点就是强化实践性较强的影视类课程而适当弱化较为静态的戏剧戏曲类课程,同时将学生的专业实践能力从剧本写作拓展至影视作品的编导与制作。其一,实践教学在课程体系中所占总比例较大,实践课程资源丰富。目前,该专业实践教学(含专业实践教学和综合实践教学)学时、学分数占全部总学时、总学分的28.8%,在全国同类专业位居前列。除剧本写作等传统的戏文专业实践课程之外,专业还借鉴编导学专业的培养方案,开设了教育部戏文专业目录中所没有的《剧情片创作》《纪录片创作》《表演导演基础》《电视节目策划与制作》《摄影摄像》《网络传播实务》等课程,这些侧重实操能力训练的课程,对于产学研合作教育的顺利开展奠定了良好的条件。其二,戏文专业的实践教学能够密切结合行业一线需要,及时针对行业热点和人才需求调整教学内容。如大二下学期开设的《影视剧本写作(二)》即密切结合当下的微电影实践对学生进行微电影剧本开发训练,并在大三的剧情片创作课程中将剧本创意付诸实践,学生借助这些作品,可以直接以成片与社会、业界、市场对接,实现产学研的一体化训练。

2. 先进的实践教学仪器和设备

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高校实验教学示范中心“文化传播实验教学中心”硬件设备的使用权,包括钢琴房、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实验室及多台高清数码摄影、摄像设备等在内的教学硬件设施为产学研合作教育的开展提供了必要的物质基础。

3. 实训基地建设

专业四年来积极加强与职工音像出版社、中国电化教育中心以及以视频门户网站为主的校外实训基地的联系,以校企联合方式进行实践教学。目前,风行在线、优酷、爱奇艺等以传播新媒体影像为主的视频门户网站都已成为学生的重要实习和就业基地,亦有学生由实习转为直接签约就业。此外,戏文专业正与新闻学、汉语言文学两个专业合作筹建网络电视台,网络电视台的成立将成为学生知识向能力转化的实践平台,为产学研合作教育的实施奠定条件。

三、影响戏剧影视文学专业产学研合作教育的问题及其解决策略

虽然目前中国劳动关系学院戏文专业已经初步具备推行产学研合作教育的基本条件,但戏文专业要真正全面推行产学研合作教育还存在不少问题,亟须逐步解决。

(一) 所出现的主要问题

1. 理念问题

新建本科院校的产学研合作教育,必定会有职业教育的考量在内,但同时本科教育毕竟不同于高职教育,如何在职业教育和素质教育之间寻找一个恰当的平衡点,在不忽视人文素养教育、不压缩学理化课程的前提下寻求产学研合作教育的成功模式,是一个需要审慎处理的问题。

2. 师资问题

戏文专业教师多毕业于北京大学、北京师范大学等国内知名的研究型大学,虽然有部分教师具有剧院、电视台、出版社、网络媒体等单位的实际工作经验并活跃在戏剧、电影、电视创作界,但数量偏少,教师总体以研究型人才为主,尚无法满足产学研教育的需要,另外,由于老师多年来习惯的是研究型大学的较为静态的学院式人才培养模式,对动态的业界信息及其知识、技能掌握不足,缺乏适应产学研合作教育需要的新思维、新理念与新方法。这一点笔者本人即是一个典型。

3. 课程体系问题

课程体系虽较研究型大学有着更多面向实践的调整和补充,但理论教学和实践教学之间缺乏必要的整合和过渡,出现“两张皮”现象;与此同时,实践教学体系不够完善,比如现在戏剧影视产业界对于电视剧编剧人才的需求比较广阔,但受到师资条件的限制,我们目前的课程设计中还无法开出专门针对此需求的课程。

4. 实训基地问题

由于缺乏成熟的校企合作机制,实训基地建设正逐渐成为戏文专业实践教学建设的薄弱环节。目前戏文学生虽不乏在中央电视台、中国职工音像出版社、北京电视台、优酷、爱奇艺和风行在线有限公司等文化传播机构进行实习实训的经验,但多系由私人介绍而获得的工作机会,较为零散和随意。由于缺乏校

企合作协议的制度保障,无法保证实习实训工作的连续开展,实训质量亦受到影响。

5. 考核问题

就教师的角度而言,学校对教师的考核机制较为传统,教师普遍以较多精力投入科研和教学,带领学生进入业界实践的积极性无法得到有效调动;就学生的角度而言,学生创新实践学分的认定制度不够完善,学生投入实践创新的积极性不能得到有效激发。

(二) 对于上述问题的解决策略

1. 立足学校和专业实际,更新教育观念,将产学研合作教育机制的建立纳入戏剧影视文学专业近期发展规划,建构科学的、具有自身特色的产学研合作教育机制。

在不忽视人文素养教育的基础上,立足学校作为应用型本科学校的实际,更新教育理念和教学观念,确保产学研合作教育的有效开展。同时,一切工作的开展要立足学校作为新建本科院校的实际和戏文专业作为新建艺术学专业的实际来进行统筹,切忌脱离实际空泛浮夸。

2. 立足社会需求和行业需要,不断完善培养方案和课程体系,建立适应产学研一体化要求的教育教学体系。

培养方案是一个专业人才培养的总纲领,所谓“纲举才能目张”,专业培养方案的修订在专业建设中起着关键与核心的作用。专业应通过召开由业界专家组成的“会诊”评议会、深入业界调研、追踪毕业生就业情况等形式寻找现行培养方案中与产学研合作教育存在冲突的瓶颈问题,并使其在培养方案的课程体系设计环节得到解决。

3. 加强师资队伍建设,鼓励教师深入行业一线,同时积极引进业界专家作为客座教授。

鉴于戏文专业现有师资尚无法满足产学研合作教育需要的现实,专业拟采取“走出去”与“请进来”并行的方式解决这一问题。所谓“走出去”,即鼓励专业现有教师深入影视行业一线,将最新的业界动态和创作技能带回课堂;所谓“请进来”,则是聘请业界专家(包括编剧、导演;电影厂、电视台、视频网站中高层管理人员)作为客座教授对学生进行实习实训指导。唯有践行上述两种方式,戏文专业才有可能建成一支具备先进教学理念和丰富实践经验的师资队伍,否则,产学研合作教育就只能是一句空话。

4. 将课程内外的实践教学资源进行充分整合,构建科学的实践教学一体化设计方案,此为产学研合作教育的核心环节。

课程体系建设对于产学研合作教育的推行具有至关重要的作用。未来几年内专业需花大力气对课程资源进行整合,以强化理论课程与实践课程之间的联系。只有将相对静态的基础理论课程与较为动态的实践课程资源实行对接,二者才能相得益彰、共同服务于学生实践创新能力的培养。

5. 寻求与文化传播公司(重点是影视制作公司)、视频网络的合作,创建校企长效全面合作机制。

校内外实训、实习基地是开展产学研结合教育的重要保证。专业未来几年内将主动寻求与校外影视戏剧产业的联系(以网络视频企业为发展重点),以加快学生实习实训基地建设、弥补专业校外实训基地不足的缺陷。唯有如此,才能将课堂上下、校园内外的资源进行全面整合,使学生在课堂上获得的专业能力在课下的专业实践中获得应用、强化和拓展,从而与业界对戏剧影视人才的需求实现无缝对接。

6. 进一步完善教师考核和学生实践学分认定制度,充分调动教师及学生投入业界实践的积极。

实行产学研合作教育,需要学校各级部门、教学系部的通力合作,更需要依赖成熟的制度保障。目前,学校教务部门已经制定实施了《中国劳动关系学院本科生创新实践学分认定暂行办法》,类似的配套政策的出台,将有助于产学研合作教育的进一步实施和推广。

结 语

产学研合作教育机制的建立,既需要理念的更新,也需要硬件的投入、教师的转型以及培养方案和教学方法的改革,是一项复杂的系统工程。对于一直在研究性大学完成学位教育的戏文专业教师来说,要实现这一转型尤为艰难;但戏文专业本身的专业属性和文化产业界对戏剧影视人才的需求现状,又决定了这一转型势在必行。既然过于乐观地盲目推进或者过于清高的“泼其冷水”,都无助于人才培养质量的提升,我们不妨“摸着石头过河”,坚持不懈同时又是小心审慎的寻找实现产学研合作教育的路径和方法。

参考文献

- [1] 孙艳辉等. 探索产学研合作新途径 培养高素质应用型人才 [J]. 应用型高教探索, 2013, (3): 8.
- [2] 宁凌等. 产学研合作的主导模式及其比较研究 [J]. 湖北社会科学, 2008, (1): 111.

作者简介:王翠艳, 中国劳动关系学院文化传播学院副院长、教授, 主要研究领域为中国现当代文学及戏剧影视文化。

主 编：刘玉方
副主编：王淑芬 李红卫 李 东

应用型人才培养 研究与实践

——中国劳动关系学院
教育教学改革文集（三）

YINGYONGXING RENCAI PEIYANG
YAN JIU YU SHI JIAN

中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

应用型人才培养研究与实践：中国劳动关系学院教育教学改革文集(三) / 刘玉方主编；王淑芬，李红卫，李东编. —北京：中国工人出版社，2015.7
ISBN 978-7-5008-6210-9

I. ①应… II. ①刘… ②王… ③李… III. ①高等学校—人才培养—中国—文集
IV. ①G649.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第164175号

应用型人才培养研究与实践：中国劳动关系学院教育教学改革文集(三)

出版人 李庆堂
责任编辑 方 祯
责任校对 黄 丽
责任印制 栾征宇
出版发行 中国工人出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编：100120
网 址 <http://www.wp-china.com>
电 话 (010) 62350006 (总编室) (010) 62005039 (出版物流部)
(010) 82075935 (工会与劳动关系分社)
发行热线 (010) 62004002 (010) 82081553 (传真)
经 销 各地书店
印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 23.75
字 数 480千字
版 次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
定 价 59.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社出版物流部联系更换
版权所有 侵权必究

目 录

专业建设与人才培养模式

以安全工程专业为基础的公共安全管理专业方向建设

——以中国劳动关系学院为例…………… 安红昌 (3)

管理学与经济学两大学科体系在财务管理专业培养中的结合与重塑 … 桂俊煜 (10)

劳动关系专业就业能力模型及提升途径分析 …………… 牛 玲 (14)

基于安全工程专业的公共安全管理专业方向建设研究 …………… 任国友 (21)

职业安全与卫生紧缺人才培养模式探索 …………… 任国友 (30)

新建本科院校文科专业产学研合作教育的可行性初探

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例 …………… 王翠艳 (36)

新媒体时代新型戏剧影视人才培养模式的构建

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心 …………… 王翠艳 (44)

以项目机制推动学生实践创新能力培养的探索与实践

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心 …………… 王翠艳 (49)

基于全媒体时代背景下复合型新闻人才培养机制研究 …………… 王英钰 (55)

新时期劳模本科教育人才培养模式研究 …………… 杨冬梅 (59)

明确思路、深化改革、提高应用型人才培养质量

——经济学专业应用型人才培养思路及改革

方案 …………… 张 勇、谢 琦、燕晓飞 (64)

新形势下新闻教育的挑战与策略：以中外比较的视角 …………… 张玉洪 (69)

新媒体时代新型戏剧影视人才培养模式的构建^①

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心

王翠艳^②

摘 要：立足专业自身属性、行业需求以及学校办学条件，寻求具有自己特色的差异化生存之路，是中国劳动关系学院戏剧影视文学专业建设的基本出发点。以此为基础，专业形成了以培养学生新媒体影像制作能力和关注职工文化为特色的人才培养模式，这一模式必须依托完善的实践性教学体系和实践型师资队伍方能构建完成。

关键词：新媒体时代 戏剧影视人才培养模式 构建

正如国家的发展需立足于具体国情，个体的教育需要针对个体差异“因材施教”一样，学校和专业的发展也需要适合自己的“校情”和所在专业的具体情况。这一点在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》中有简明的概括：高等教育要“优化结构办出特色”，高校要“合理定位，克服同质化倾向，形成各自的办学理念和风格”。作为一所新建本科院校，中国劳动关系学院与研究型大学在历史积淀、办学理念、人才培养模式上存在明显的差异，这些差异无疑会影响甚至决定学校的戏剧影视文学专业建设之路。中国劳动关系学院戏剧影视文学专业以行业需求为导向、以学校办学条件为依托的实践型戏剧影视人才培养模式，正是在这一背景上进行构建的。具体而言，这一模式可以概括为四个方面：

一、立足业界需求和学院条件，确立科学的人才培养目标，打造专业特色

与中央戏剧学院、北京电影学院等创作型人才培养名校以及北京大学、北京

^① 本论文的写作受到中国劳动关系学院《戏剧影视文学专业综合建设方案》（项目号：ZYZH1316）、《新建本科院校文科类专业产学研合作教育现存问题及对策的研究与实践——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例》（项目号：JGZX1401）、《应用型高校戏剧影视文学专业学生实践能力培养的路径与方法》（项目号：JG1305）项目基金资助。

^② 作者简介同 P36 脚注②。

师范大学等科研型人才培养名校相比,中国劳动关系学院戏剧影视文学专业在历史积淀、师资水平、生源质量都还存在相当的差距,因而只能在锐意求新、积极寻求差异化生存方面进行努力。经过五年多的探索,戏文专业将自己的专业特点凝练为以下两个方面:

(一) 对学生新媒体影像创作、制作能力的训练

新媒体时代视频生产与传播技术的进步,为影像产业的繁荣奠定了基础,尤其在百度、搜狐、新浪等门户网站以及爱奇艺、优酷土豆、乐视、风行等视频网站纷纷尝试内容自制的背景下,新媒体影像产业更是获得了良好的发展空间。针对这一现状,根据学校拥有较为先进的影视生产设备的现实条件,专业将学生的专业实践能力由原来的剧本写作能力拓展至影像艺术的其他环节,要求学生在完成剧本创作的同时能够具备初步的编导、拍摄和后期制作能力,以能够胜任微电影作品的创作与制作。由此,学生的就业途径就不再是单一的院线编剧,而是与影像艺术与技术有关的一切领域,尤其是腾讯、爱奇艺、优酷土豆、风行等在移动互联网技术影响下迅速发展起来的一些新媒体(或者叫网络电视台)。这既是我们这样的后发院校“夹缝中求生存”的必由之路,同时也是时代给予我们的新的机遇。

(二) 立足学校优势学科,强调关注职工文化的特色

中国劳动关系学院隶属中华全国总工会,在职工文化领域有着相当的积淀和优势。在日常的专业建设中,我们注意使学生在全面接受专业教育的基础上,兼及劳动文化与职工文化的特色,创作出优良的艺术作品,体现我们对广大职工命运、情感和生活的关注,进而形成自己的独特性。与此同时,专业也依托学校在工会学以及劳动文化方面的优势学科资源,致力于开展劳动文化学、劳动文学、劳动艺术学以及新闻媒介、文学作品、影视作品中的工人形象等课题的研究。2010级学生的毕业论文《新世纪中国电影中的工人形象》、2011级学生的毕业论文《第六代导演对农民工形象的塑造》及学生科研课题以及DV大赛中涌现出的多部以表现工人生活为题材的影像作品,都是这些成果中的佼佼者。

二、优化培养方案,加强实践教学,将专业特色建设落到实处

戏文专业成立以来,分别以2009年专业论证、2010年正式招生开课、2012年度全校培养方案大修订、2013年教育部评估、2015年度全校培养方案大修订为契机,对戏文专业人才培养方案进行了五轮的综合修订。目前,专业以教育部2012年最新颁布的高等学校本科专业目录中所列核心主干课程为依据,立足第一届毕业生的综合情况(包括考研及出国留学深造情况、就业情况、毕业生对母校的意见、用人单位对毕业生的意见反馈等信息),在对中央戏剧学院等国内领先院校的同类专业进行调研的基础上,通过专家论证、专业调研和培养方案研讨

会等方式,初步构建起了科学的、契合现阶段戏剧影视行业需要的实践型人才培养模式。这份方案对2010—2014年人才培养过程中出现的问题提出了具有针对性的解决方案,而对于所积累的成果,则继续进行巩固。

继续保证实践教学在培养方案中的高比重。将《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》等课程作为实践实验课程进行专门建设,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;而对《文学改编与影视创作》、《类型片策划》等实践性较强的课程,也对其实践教学环节的学时比重做出具体规定;同时,对《艺术概论》、《戏剧概论》、《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。

对于各版培养方案中出现的剧本写作课程较为薄弱的问题,新版培养方案采取了以下措施进行解决:第一,是将《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,是在高年级(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。经过如此的修订之后,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》的剧本训练系列课程,学生的剧本写作能力将得到有效提升。

三、利用教学实践周、项目引导机制等方式激励学生积极在课外进行实践

(一) 利用教学实践周等环节将实践教学的范围拓展到课堂之外

目前戏文专业已经形成春季“电影短片大赛”、秋季“戏剧节短剧汇演”的长效机制,以戏文学生为主体的一年两度的“文传大戏”制度也已形成传统。尤其是尘曦话剧团自正式成立以来,先后推出了《雷雨》、《日出》、《骆驼祥子》等经典名剧,这些剧作从导演、表演到舞美、灯光、场务、宣传等工作都由学生自主完成,不仅使学生的专业能力得到提高,而且在传承经典、活跃校园文化方面也发挥了积极作用。

(二) 借助项目机制培养学生的实践创新能力

戏文专业自成立以来,始终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、中央高校基本科研业务费专项基金—优秀本科学生创新项目、中国劳动关系学院校级学生科研项目、文化传播学院院级学生科研项目以及

戏文专业实践教学课外拓展项目等机制,激励学生在课外积极从事实践性创新活动。目前,学生自主设计的《个人电影定制馆运营模式初探》、《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、创业训练项目均在顺利实施中。此外,专业尝试设立专项资金和制度鼓励学生创作作品参加全国和北京市的大学生戏剧节、大学生电影节、“纪录片进校园”及海外的一些微电影活动,力争在出人才的同时出作品,扩大本校本专业的影响力。

四、加强师资队伍建设,鼓励教师教研结合,保障人才培养目标的实现

(一) 拓宽师资引进渠道,弥补实践性教学师资不足的缺口

戏剧影视文学专业现有教师基本以理论研究型为主,对实践性师资的需要还有相当的缺口。为解决这一问题,专业采取了培养与引进并重的思路,一方面鼓励教师积极深入戏剧影视行业一线,将最新的业界动态和创作经验带回课堂,另一方面,则是暂停对学理性人才的引进,而将有限的编制用于引进具有丰富业界实践经验同时又有教学研究能力的人才成为我们的专职教师。此外,专业还致力于建立一支较为稳定的、以业界高级人才(如编剧、导演、剪辑师)为主的兼职教师队伍。这些兼职教师可以通过开设讲座、组织论坛、课堂讲授、实习实训指导等方式,将戏剧影视行业一线的创作技能带给学生。通过上述方式,戏文专业将有望建成一支教学理念先进、实践经验丰富、专兼职结合、结构合理、优势互补的师资队伍。

(二) 鼓励教师科研与教学相结合,创造条件支持任课教师在教学讲义基础上自编教材并公开出版

由于戏剧影视文学专业建设历史较短和戏剧影视行业(尤其是影视产业)本身的动态前沿性特点,本专业的许多课程(尤其是《剧情片创作》、《文学改编与影视创作》等高年级课程)都缺乏现成的教材,亟须进行教材建设;一些低年级的基础课程虽然有现成教材,但不同程度地存在过于学理化、不符合我们这样的应用型人才培养院校的教学需要等问题,也亟须进行教材建设。基于这一背景,本专业采取专门措施鼓励任课教师在教学讲义基础上自编教材。对于总结和反映教师教学经验、实用性强、教学效果显著的教材,专业会在有限的建设资金中划出专门经费予以资助出版。

(三) 鼓励教师进行教育教学改革与研究,推进专业建设成果的学理转化,并以此反哺于专业建设实践

专业积极鼓励教师从事教学改革与研究,专业成立四年来先后有《新建本科院校文科类专业产学研合作教育现存问题及对策的研究与实践——以中国劳

动关系学院戏剧影视文学专业为例》、《戏剧影视文学专业课程体系外的实践教学一体化设计方案》、《以项目机制推动大学生实践创新能力培养的研究与实践》等六个项目获得学校教学改革项目立项,上述项目为本专业实践性人才的探索奠定了坚实的学理基础。

五、结 语

经过五年的实践,戏文影视文学专业已在综合考量专业自身属性、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、加强实践型师资团队建设为核心的专业特色建设之路。这条专业特色建设之路是否能够收到预期的效果,尚需进行艰难的探索。

参考文献

- [1] 国务院. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020) [M]. 北京: 中国法制出版社, 2010. 19-20.

主 编：刘玉方
副主编：王淑芬 李红卫 李 东

应用型人才培养 研究与实践

——中国劳动关系学院
教育教学改革文集（三）

YINGYONGXING RENCAI PEIYANG
YANJIU YU SHIJIAN

中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

应用型人才培养研究与实践：中国劳动关系学院教育教学改革文集(三) / 刘玉方主编；王淑芬，李红卫，李东编. —北京：中国工人出版社，2015.7
ISBN 978-7-5008-6210-9

I. ①应… II. ①刘… ②王… ③李… III. ①高等学校—人才培养—中国—文集
IV. ①G649.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第164175号

应用型人才培养研究与实践：中国劳动关系学院教育教学改革文集(三)

出版人 李庆堂
责任编辑 方 祯
责任校对 黄 丽
责任印制 栾征宇
出版发行 中国工人出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编：100120
网 址 <http://www.wp-china.com>
电 话 (010) 62350006 (总编室) (010) 62005039 (出版物流部)
(010) 82075935 (工会与劳动关系分社)
发行热线 (010) 62004002 (010) 82081553 (传真)
经 销 各地书店
印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 23.75
字 数 480千字
版 次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
定 价 59.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社出版物流部联系更换
版权所有 侵权必究

目 录

专业建设与人才培养模式

以安全工程专业为基础的公共安全管理专业方向建设

——以中国劳动关系学院为例…………… 安红昌 (3)

管理学与经济学两大学科体系在财务管理专业培养中的结合与重塑 … 桂俊煜 (10)

劳动关系专业就业能力模型及提升途径分析 …………… 牛 玲 (14)

基于安全工程专业的公共安全管理专业方向建设研究 …………… 任国友 (21)

职业安全与卫生紧缺人才培养模式探索 …………… 任国友 (30)

新建本科院校文科专业产学研合作教育的可行性初探

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例 …………… 王翠艳 (36)

新媒体时代新型戏剧影视人才培养模式的构建

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心 …………… 王翠艳 (44)

以项目机制推动学生实践创新能力培养的探索与实践

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心 …………… 王翠艳 (49)

基于全媒体时代背景下复合型新闻人才培养机制研究 …………… 王英钰 (55)

新时期劳模本科教育人才培养模式研究 …………… 杨冬梅 (59)

明确思路、深化改革、提高应用型人才培养质量

——经济学专业应用型人才培养思路及改革

方案 …………… 张 勇、谢 琦、燕晓飞 (64)

新形势下新闻教育的挑战与策略：以中外比较的视角 …………… 张玉洪 (69)

以项目机制推动学生实践创新能力培养的探索与实践^①

——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为中心

王翠艳^②

摘 要：中国劳动关系学院戏剧影视文学专业在充分调动学生积极主动性的基础上，通过强化、完善项目各阶段的管理以及推行戏文专业实践教学拓展训练项目等方式，探索出了一条具有戏文专业特色的、以项目机制推动实践创新人才培养的教育模式。该模式与戏文专业的人才培养目标形成了良性对接，在激发学生创新意识、培养学生实践能力、提升学生综合素质等方面均显示了明显成效。

关键词：项目机制 学生实践创新能力 戏剧影视文学专业

一、引 言

随着“国家大学生创新创业训练计划项目”、“北京市大学生科学研究与创业行动计划项目”以及“中央高校基本科研业务费专项基金—优秀本科学生创新项目”等项目的实施与推进，如何通过项目机制促进学生实践创新能力的培养，也相应成为近年我国高等教育领域教育教学改革的热点问题，涌现出相当数量的研究成果。据笔者目力所及，目前国内专门针对该问题的研究论文（一般性的新闻报道不计在内）计有60余篇，这些论文均以作者所在学校实施项目制的经验为依托，对项目引领机制与学生实践创新能力培养之间的关系进行了细致探讨，但其讨论的对象主要集中于学科建设相对成熟的研究型高校（如虞立红等人的《本科生科学研究项目实施特色——北京师范大学地理学人才培养基地的实践》）及依托实验室项目的理工或商科专业（如丁小宝的《基于项目的信管专业人才实践创新能力培养初探》）等，因而对于学科建设时间较短的新建本科院校的人文社会科学类专业缺乏针对性和适用性。本文以本人所在的中国劳动关系学

^① 本论文的写作受到中国劳动关系学院教育教学改革项目《应用型高校戏剧影视文学专业学生实践能力培养的路径与方法》（项目号：JG1305）、《新建本科院校文科类专业产学研合作教育现存问题及对策的研究与实践——以中国劳动关系学院戏剧影视文学专业为例》（项目号：JGZX1401）、《戏剧影视文学专业综合建设方案》（项目号：ZYZH1316）资助。

^② 作者简介同P36脚注②。

院戏剧影视文学专业实施项目制的经验为依托,就本科阶段引入项目制的必要性与可行性、项目制实施的具体做法及成效等问题进行总结和提炼,以对教育教学研究领域的相关问题庶几有所推进。

二、项目制实施的必要性与可行性

实施项目机制,既是戏剧影视文学专业作为应用型本科院校新建专业日常学科建设的必要组成部分,也是培养学生创新意识和实践能力的必由之路;而由于有教育部、北京市以及所在学校三级教育部门对项目制的财务支持与配套政策,使项目制得以顺利推行。

(一) 必要性:项目机制的建立,是戏文专业建设的当务之急。项目制的实施,将为学生课堂体系外的实践活动提供有力的制度保证和经济支持,进而可以充分调动学生在课下自主进行学习的积极性,这是实现戏剧影视文学专业培养目标的必由之路。

鉴于戏剧影视文学专业自身的专业属性以及国家对于新建本科院校注重应用型人才培养的基本定位,加强实践教学更应成为专业建设工作的应有之义和重中之重。中国劳动关系学院戏文专业成立几年来,无论是教学计划的制订、师资力量量的引进还是教学软硬件设施的购置,都是围绕这一中心进行展开的;但对于如何调动学生在课下(即课堂教学和综合实践教学以外的时间)从事实践创新活动的积极性,在目前的教学计划中暂时还无法实现。为此,几年来我们始终在探索一条适合于戏剧影视文学专业自身建设需要的课程体系外的实践教学之路,项目制的引入为我们实现这一目标提供了重要保证。借助项目机制,可以将学生的课堂知识学习拓展至课外的能力训练,进而为我们探索课程体系外的实践教学之路创造条件。

(二) 可行性:教育部、北京市、学校三级部门的管理制度与资金支持,尤其是创新实践学分认定细则的推出,为戏文专业项目制的顺利推行提供了基本的保证。

中国劳动关系学院自2003年转制升本以来一直高度重视各类学生项目的申报与立项工作,一步一个台阶,积累了良好的基础。学校自2006年起启动校级学生科研项目立项工作;2007年启动北京市大学生科学研究与创业行动计划;2011年启动“中央高校基本科研业务:本科生创新项目”、2012年启动教育部“国家级大学生创新训练计划项目”(因该项目包括“创新训练”、“创业训练”、“创业实践”三类,故俗称为“三创”项目)并分别给予3000到20000元不等的资金支持。2012年,为进一步强化学生创新意识和实践能力的培养,学校教务部门适时推出了《中国劳动关系学院本科生创新实践学分认定管理办法》,依据该办法“学生完成国家大学生创新创业计划项目、我校本科生科研基金项目、参加学科竞赛、文体活动或文学创作等,并取得一定成绩,如发表论文、出版著

作、取得专利、获得奖项等”，可给予0.5—5分的创新实践学分认定，并且该学分直接“载入学生成绩单……成绩统一记载为‘优’”。该规定的出台，对于调动学生在参与各类项目的积极性以及在项目实施过程中充分发挥主动性和创造力，具有相当重要的作用。

三、戏文专业推行项目制的做法与特点

中国劳动关系学院戏剧影视文学专业自2011年开始推行项目制，经过四年多的探索，积累了行之有效地推行项目制的经验：

（一）将尊重学生个性与专长、调动学生主动性与积极性的理念贯串于项目运作的整体过程，使学生的创新实践能力在参与项目的过程中获得提高。

在项目实施过程中，戏文专业只制定专业性、创新性和实践性的指导原则，既不设申报指南、亦不强制学生参与教师的科研项目，从而将实际的选题自主权下放给学生，学生可以根据自己的专业兴趣、爱好和个人专长进行自主选题。由于拥有从国家级创新训练项目到北京市级别的大学社科研与创业行动计划项目到中央高校本科生创新项目、项目类型多、覆盖面大，每位学生均有结合自己的兴趣、专长自主申报项目的机会；不仅如此，项目指导教师亦由学生根据所选择的项目内容和主题在全专业教师范围内自由选择，专业和学院均不进行干涉，学生享有充分的主动性。这些措施不仅使戏文学生的申报热情和积极性得到提高，而且也有效地激发了他们选题、创新的意识和能力。2010级学生的《微电影在广告中的应用研究》、《内容为王：当下国产中小成本电影制作的取胜法宝》、《新时代微电影的文化“速”（诉）求——一个无票房电影产业的诞生》等项目都是在2011年微电影现象刚刚引起学界关注的时候提出来的，反映出学生对影视行业热点前沿问题的敏锐感知和鲜明的创新意识；而2011级学生的《第六代导演对农民工形象的塑造》、《改革开放以来中国电影农民工形象的变迁与话语建构》、《新世纪以来中国电影中的工人影像研究》等则反映出戏文专业学生在关注弱势群体、呈现劳动关系学院特色方面的不俗成绩。

（二）强化、完善项目各个阶段的指导与管理工作，使学生项目在一种有序的状态下获得展开。将项目自主权下放给学生，并不意味着专业和学院对学生项目完全放任不管，事实上，在学生项目进行的各个阶段，均有有效的指导、管理与监督机制。

首先，在项目启动阶段，专业主要行使引导和指导职能。专业主任会抽专门时间将学校对于项目申报的具体规定和进度安排对学生进行传达，同时通过组织讲座以及请往届同学介绍立项经验等方式，鼓励学生科学把握选题方向、认真进行项目论证、积极提交立项申请。由于组织得力，在学校历年的“大学生创新创业训练计划项目”、“北京市大学生科学研究与创业行动计划”及各类学生科研

项目中,戏文学生项目申报和获准立项的数量都在全校各专业中名列前茅。

其次,在项目实施阶段,专业主要行使指导、督促和风险干预职能。戏文专业注意及时督促指导教师与学生建立密切联系,加强对学生项目的过程指导与监控工作,督促学生科学掌握项目进度和研究方法、提高实践创新能力。同时,对于项目实施过程中出现的更换题目、项目组成员变动、做项目时间与上课时间冲突等问题,给予有效的干预控制。这些措施的采取,使得戏文专业的学生项目得以在一种有序的氛围中良性展开。

再次,在项目结项阶段,专业主要行使监督和评审功能。戏文专业在学院主管科研的副院长的带领下,对原来的结项审批程序进行了改革,由过去的指导教师、专业主任两级评审制改为指导教师、专业全体教师、主管科研的副院长三级评审制。结项程序的严格使得戏文专业学生中普遍存在的“重立项,轻结项”、“立项难,结项易”的现象得到了一定的改观(但尚未完全扭转,尚需采取其他措施)。

(三)在国家、北京市、中央高校、学校四类项目的基础上,推行戏剧影视文学专业自己的实践教学拓展计划项目,打造具有戏文专业特色的项目机制。

由于国家大学生创新创业训练项目、北京市大学生科学研究与创业行动计划及中央高校优秀本科生创新项目和学校科研项目均有固定的项目要求和结项形式,学生在实施项目过程中主要进行的是创意、调查、研究和论文撰写等综合实践能力的训练,虽然有写创新训练项目对于戏文学生的专业实践能力也有涉及,但并非结项的关键要素,因而,戏文专业以戏文专业学生的核心专业能力——剧本创作能力和影像编导、拍摄、制作能力为基础,亲自设计、推行了与本专业核心能力相关联的项目机制,使其覆盖了本专业实践性人才培养目标的各个环节。目前,专业已连续推出了一系列旨在推动戏剧影视文学专业学生创新能力培养的项目运作方案,推行大学生DV短片拍摄扶助项目、大学生戏剧作品排演项目、毕业作品拍摄扶助计划,同时以政策鼓励、资金支持及配备专业教师指导等方式对学生与业界的合作项目积极扶助。戏剧影视文学自设实践教学拓展训练项目计划的设立与推行,对改变学生项目覆盖面小、与专业对接性差的现状提供了良好的解决路径,与院级科研项目、北京市大学生科学研究与创业行动计划、教育部大学生创新创业实践训练项目一起,搭建起一个立体、全方位的以项目机制引领创新人才培养的新机制。

四、项目制对学生实践创新能力培养的积极意义

通过项目制的推行,戏文专业学生的实践创新能力都有了相应的提高。具体而言,可以概括为以下几个方面。

(一)创新意识、创新思维和实践能力的培养可以在项目运作的全过程得到实现。比如,在项目启动阶段,学生若想在立项过程中胜出,必须具备良好的选

题创意能力、文献综述能力和文案撰写能力，这就要求学生在了解学界和业界前沿热点问题的基础上提出自己的选题。这一过程不仅可以激发他们的好奇心和求知欲，更会激励他们围绕某个问题进行积极思考并认真查找文献资料，而这种能力的获得会使学生受益终生。另外，由于项目实行差额制申报，这一过程也可以激发出学生积极的竞争意识和强烈的进取意志，这种心态对创新意识和能力的获得也是至关重要的。再比如，在项目实施阶段，由于所有项目均由学生自主设计和主持完成，学生必须具有良好的自主学习、进度控制和组织协调能力，在这一过程中他们发现问题、分析问题、解决问题的能力都会得到潜移默化的增长和提高。

(二) 项目机制对于学生专业能力的提高具有积极的作用。目前，项目制已成为促进学生在课外积极从事实践创新活动、发展专业能力的有效手段。戏文专业学生的核心能力是剧本创作能力以及以此为基础延伸开来的影像编导、拍摄、剪辑、制作、推广能力。项目制（尤其是国家级大学生创新创业训练项目和戏文实践教学综合拓展项目）的实施对于学生上述能力的获得有着积极的作用。比如，2010级、2011级同学合作进行的戏文实践教学综合拓展项目“时光神兔：网络视频编辑公司创业计划”与风行网、爱奇艺、优酷等新媒体建立了良好的业务合作关系，不仅承接了部分网站电影、电视剧精编版剪辑的业务，而且成功推出了《明信片》等一系列原创微电影作品。与此情形类似的还有2011级和2012级同学合作进行的大学生创新创业训练项目——“极致传媒工作室”。该工作室是一个以剧本开发、微电影全程制作为主的影像一体化工作室项目，在两年多的时间里工作室先后推出了《愿安》、《照片上的女人》、《背着梦想的人》等艺术微电影和以“佳澜”为主的一系列微电影广告作品，这些作品从创意、剧本写作到导演、拍摄、剪辑、制作均由工作室同学自主完成，先后在国内主流视频网站进行播放并获得了广泛的社会好评。这些项目的运作，对学生掌握专业技能、提升创新思维和实践能力均发挥了积极的作用。

(三) 项目机制对于学生科研能力的培养成效明显。在戏剧影视文学专业学生所主持的课题中，以科研项目为最多。该类项目不仅可以深化学生对课堂知识的理解、促进知识向能力的转化从而提升课堂学习的效果，同时也卓有成效地培养了学生进行专业研究的综合素质与能力。在目前的本科教育框架内，学生专业学习的质量主要是通过论文来进行检测的，学生不仅有学年论文、毕业论文的撰写要求，而且许多课程的考核都是通过论文来完成的。但事实上许多学生并不通晓学术论文的基本要求和规范，课程论文往往流于感性随意的读后感或是东拼西凑的“百衲体”，通常情况下这一情形要等他们在大三上完学术论文写作课程并写完学年论文后才能得到改观。在这样的背景下，项目制的引入可以使学生较早地接触到正规的科研训练而获得相应的能力。一般情况下，通过项目制的严格要求和锻炼，学生的科研能力，如选题能力、文献检索能力、研究综述能力、书面

表达能力以及分析问题、解决问题的综合能力都会得到显著的提高。由于结项报告需要学生以正规学术论文的形式来体现,因而学生完成结项报告的过程,也是一篇学术论文写作的操练过程,学术论文写作的各种能力与技巧,都可以在一篇结项报告中得到训练。2010级1班学生郭同学在主持《打工青年艺术团运行模式初探》、《新世纪以来中国电影中的工人影像研究》两个课题的过程中,逐渐掌握了资料调研、文献分析以及归纳概括、选择切入视角、设计结构框架以及学术语言表达的基本方法,在学年论文撰写过程中显示出较高的水平,在学期期间有两篇论文发表于学术期刊。类似的例子在戏文担任项目主持人的同学身上非常多见。

(四)项目机制对于提升学生综合素质,培养团队协作精神和自我管理能力也具有明显的效果。无论是国家大学生创新创业训练计划项目还是北京市、学校、文传学院科研项目或是戏文专业自己设立的实践拓展项目,都要求学生以团队合作、集体攻关的形式来完成,它需要项目组成员的优势互补与密切合作。尽管戏文专业学生在项目实施过程中亦出现过个别项目成员因对主持人的分工安排有不同意见而中途退出的情况,但总体而言在项目实施的过程中绝大多数同学都通过相互之间的磨合与协作培养起了团队合作的精神与素质。戏剧影视文学专业学生均为艺术类生源,学生中性情中人居多,个性强烈,但团队合作的意识较差。项目机制的引入对于学生弥补这一缺点、培养团队合作意识具有十分重要的意义。

同时,由于项目的运作是由学生自主设计难度和自行把握进度的,这对于促进学生自我管理能力的发 展也是一个良好的契机。自我管理能力涉及自我评估、自我激励、自我反省等各个方面,是决定学生长远发展和最终成才的重要能力,所有这些能力,都可以在项目运作过程中得到训练和提升。尤其是作为项目主持人的学生,还需具备良好的统筹协调、组织管理和进度控制能力,这些素质也可以在项目实施过程中得到激发和培养。

五、结 语

经过近五年的探索,戏剧影视文学专业已经初步搭建起一套较为完备的、同时又具备自身专业特色的项目引导体系,该体系基本覆盖了戏文专业实践教学各个环节,与其创新性实践型人才的专业培养目标进行了良好的对接。尽管目前项目制推行过程中还存在“重立项,轻结项”及个别课题结项质量平平的情况,但总体而言,在提升学生综合素质、培养学生创新意识和实践能力方面,该体系已经显现了明显的成效。今后,专业将继续总结经验,克服不足,以使项目运作更好地服务于学生实践创新能力的培养。

主 编 刘玉方

副主编 王淑芬 李红卫 李 东

研究·改革·创新

——中国劳动关系学院教育教学改革文集（二）

光明日报出版社

《工程材料与热加工》教学改革与实践	孙贵磊	220
对《内部控制》课程教学改革的探讨	王 李	225
回归教育 回归生活		
——兼论思想政治理论教育的生态环境	王 琳	231
安全工程物理课与后续课程衔接的教学研究	王永柱	240
高校非计算机专业计算机基础教学的探索与实践	韦懿霖	246
以问题为中心：论新闻传播史教学困境的破解	吴 麟	252
学理性与感性魅力的共融		
——《影视概论》课程建设及多媒体课件制作刍议	王翠艳	258
艺术类史论课程教学改革初探	韩婷婷	262
 第四部分 实践实验教学		269
劳动法实践类课程考核方式探讨	张冬梅	271
立足专业实际，搭建学生科研平台的实践做法	任国友	277
企业文化专业实践课程建设研究	岳 玲	282
全媒体环境下新闻实践课程体系的建设	宋 晖	288
教学参观与实现大学思想政治课新课程理念	邵慧萍	295
实践型戏剧影视人才培养模式的构建		
——以戏剧影视文学专业培养方案的修订为中心	王翠艳	300
通用课程网站模版的制作与实现	周淑秋	306
“内部控制”课程的研究性教学实践	王 李	312
高校财务管理专业实习基地建设问题研究	王 李	319
文科高校数学建模开展	王志高	325
高校本科实践教学环节质量评估指标体系研究	顾 峻	330

学理性与感性魅力的共融

——《影视概论》课程建设及多媒体课件制作刍议

王翠艳*

摘 要：《影视概论》是戏剧影视文学专业的一门基础课，也是学生修习其他专业课程的入门和先导课程。为达到理想的教学效果，授课教师需立足学科属性和课程特点寻找学理性与感性魅力的共融。寻找准确的课程定位、搭建科学的内容体系、精心制作多媒体课件，是实现学理性与感性魅力共融的必要途径。

关键词：影视概论；课程建设；多媒体课件制作；学理性；感性魅力

与《艺术概论》、《戏剧概论》一样，《影视概论》是戏剧影视文学专业课程体系的“基石”之一。作为戏剧影视文学专业的基础课，其不仅是该专业的核心课程，也是学生进一步修习其他专业课程的入门和先导课程。该课程的学习质量，将直接影响其日后对于《中国电影史》、《外国电影史》、《影视作品赏析》、《视听语言》、《影视声音》、《纪录片创作》、《电影大师分析》、《类型片策划》等课程的学习效果。笔者谨以本人五轮次主讲该课程的探索为依据，对《影视概论》课程建设与多媒体课件制作略陈个人浅见，教于读者方家。

一、用心琢磨，立足学科属性和课程特点，寻找理想的课程定位

作为人文科学领域的一名教师，笔者习惯于在讲授一门新课之前先集思广益，寻找一下该课的“课魂”。就像文有“文气”一样，课亦有它的“灵魂”。

* 王翠艳（1975—），女，山东淄博人，文学博士、艺术学博士后，文化传播学院戏剧影视文学专业主任、副教授，研究方向：中国现当代文学及戏剧影视文化。

果“课魂”找到了，对这门课的感觉也就找对了，课上起来会觉得有激情，学生学习的积极性也高涨；反之，则找不到感觉，上起课来如临酷刑如坐针毡，学生则不是昏昏欲睡就是小声说话，课堂气氛十分糟糕。

在上《影视概论》之前，笔者也试图去寻找该课的“课魂”，但长期苦于没有感觉，基本在一种比较尴尬的状态中讲完了两轮课。在讲到第三轮的时候，在一次对学生的突击摸底中一位学生的留言让我有了一种豁然开朗的感觉。笔者意识到自己因为过于强调这门课程的理论属性而刻意滤掉了其中的感性成分，这其实是有违于影视艺术的学科属性与规律的。讲好这门课的关键，就在于在影视艺术的感性魅力与概论课程的学理性之间找到一个恰当的平衡点。影视艺术本身的生动性、直观性强的特点，要求本课程的课堂应该充满感性魅力，教师不妨用生动直观的片例，在活色生香的影片展示中，激发和巩固学生对于影视艺术的热爱之情；但另一方面，作为戏剧影视文学专业的基础课（而不是公共选修课）和专业理论课程，该课程又应该具备充分的学理性和抽象性，教师应该引导学生对影视艺术的本体有清晰的理性认识，学生要通过本门课程的学习掌握本门课程影视学的基本原理和概念、范畴。否则，就会影响到后续课程的学习效果。感性魅力与学理性二者和谐共融，不因为一方而偏废另一方，应该是这门课的“课魂”所在。

二、注意课程群的衔接，严格甄选教材， 去芜存菁，搭建科学的内容体系

在为该课程确立学理性与感性魅力共融的基本基调之后，笔者着手寻找适用的教材。但由于学科历史较短、积淀较浅等原因，目前学界尚没有一本较为贴合该课程的需要教材，至少在笔者本人的视野中是如此。笔者曾经搜罗到了目前国内市场上能够买到的十余部影视概论教材。这些教材要么写得随意草率，缺乏学理性和权威性；要么举例陈旧、琐碎，所举例证中有很多作品艺术粗糙，仅是由于某些特殊原因在某些年代特别具有知名度而已。当然，这些教材中亦不乏学理谨严、例证贴切的作品，但在章节设置上不切合本课程的需要。比如，目前许多影视概论课程的教材都用了相当多的篇幅来讲电影、电视发展的历史，这种教材更适合作为非影视专业的学生使用，学习该教材可以使其对影视艺术的基本特点、发展历史及代表作家作品有一个全面的了解。但对于影视学专业的同学来说，这些章节属于冗余。因为在影视学科中，学生在修习《影视概论》课程之后马上就会《中国电影史》、

《外国电影史》等课程的专门学习，在课时有限的情况下，是不可能拿出时间讲授电影史和电视史的。在这样的背景下，占据教材将近三分之一的电影史、电视史就成为冗余。虽然学生经解释能够理解何以教材中的许多内容老师不讲，但这毕竟会作为学生的一个疑点存在心里。在这样的情况下，任课教师就需要根据自己课程的具体学时和与整体课程群的衔接情况科学选取教材，同时仔细甄别教材内容，搭建起一个较为合理的内容体系。

在具体做法上，本课程采用的是选取主教材、辅教材同时配若干种参考书目的办法，同时将三种书目列为课程主要依据对象。它们（黄会林主编《影视概论》，北京师范大学出版社）、辅教材（袁玉琴、谢柏梁主编《影视艺术概论》，中国电影出版社）及《认识电影》（路易斯·贾内梯著，焦雄屏译，世界图书出版公司）。就学理性和体系的严谨性而言，袁玉琴的《影视艺术概论》是最好的，但其中缺乏对影视学学生而言比较重要的类型论章节因而笔者只能忍痛割爱。黄会林主编的《影视概论》两位著者较为年轻，他们的教材具有总体例不严谨的缺陷，但各章节内部的知识点介绍和例证均科学、新颖，同时也是国内同类教材中唯一单列类型电影一章的，所以笔者在采用了将两本教材参照使用的方法。《认识电影》属于引进的电影专著，该作围绕电影创作与制作的核心要素进行组织架构，虽然与国内常用教材的体例存在一定的差异，但分析细致、讲解到位、选片经典，是很好的补充教材。

最后，以上述三部著作为基础，笔者搭建了《影视概论》教材的基本内容体系：第一部分为属性论，讲授影视艺术的基本属性与特征；第二部分为构成论，主要讲授电影艺术的基本构成元素与构成法则；第三部分为创作论，讲授电影艺术的创作规律与流程；第四部分为类型论，讲授影视作品的类别与类型；第五部分为接受论，讲授影视接受心理与影视批评的基本方法。这样的逻辑体系是当前任何影视教材均没有采用过的，其是否严密还需要在以后的授课实践中继续检验。

三、精心制作多媒体课件，广泛撷取例证材料，凸显影视艺术的感性魅力

由于影视艺术的既有属性，笔者需要在《影视概论》中凸显影视艺术的感性魅力，以最大程度的保护、巩固学生对影视艺术的热爱，激发和点燃他们从事影视创作的热情。这一点对他们的人生至关重要。“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，如果学生经过半年的理论学习反而伤害了他们发自内心的

本能的对影视艺术的热爱之情，那么这门课程就注定是失败的。这是笔者在授课过程中始终提醒自己的一点。

在确立这一基点以后，笔者十分希望能够找到一套完整、科学、生动、直观的多媒体课件及与之相关的视频材料。在笔者看来，如果能以多媒体课件串起整个理论知识群落，同时在理论讲授过程中穿插相应的多媒体视频资料作为例证，不仅可以有效地凸显影视艺术的感性魅力，而且对于学生理解概念原理起到不可替代的作用。甚至可以这样讲，该课程在如果有了密切结合的多媒体课件与视频资料，学生对于知识原理的理解将会事半功倍，而相反，则会事倍功半。

但在笔者目力范围之内，国内尚没有公开出版发行的《影视概论》课程多媒体课件。北京大学的《艺术概论》、北京电影学院的《电影语言》、北京师范大学的《电视学概论》、同济大学的《影视艺术概论》等与本课程在内容上有较大的相关性（或者是重合）的课程虽然已经开发出了较成熟的课件，但均不是多媒体课件——或者有相应的多媒体课件，但课程组相关教师出于种种考虑而没有公开课件。鉴于此，笔者决定在吸收前述课程课件的优长的基础上，自己开发制作一套内容科学充实、形式鲜明直观的适合本课程的多媒体课件。

目前，《影视概论》课程的多媒体课件已经由笔者基本制作完成，使用效果良好；支撑课件内容的、与教材内容相匹配的视频资料库（包括影视节目片段、电影片花、电视栏目、影视插曲、电视专题片等）亦在逐步完善中。笔者相信，如果能在讲授影视原理的过程中尽量采用生动直观的视频材料说明问题（其前提是不损害知识体系的严谨性、准确性和学理深度），不仅可以促进对理性知识的理解，而且可以最大程度的凸显影视艺术的感性魅力，激发学生的学习热情。只是，这仅仅是笔者的良好愿望，能否实现还需要在实践中多次检验。

影视教育与文化产业管理专业^{*} 课程体系建设刍议

王翠艳^{**}

摘 要：影视产业在文化创意产业中的重要地位、影视艺术的综合性特点及其在当代社会的巨大影响力，使得影视教育在文化产业管理专业课程体系中居于重要位置。影视教育对于培养学生的媒介素养、艺术鉴赏能力、对当代文化热点的敏锐感受力以及对于文化产品的策划、营销能力，均有十分重要的作用。在文化产业管理专业设置影视类课程，应注意两点：1. 综合性与复合型；2. 实践性与动态性。

关键词：影视教育；文化产业管理；课程体系

在“文化也是综合国力”的理论倡导日益深入人心、文化创意产业迅猛发展为最具活力的朝阳产业的大背景之下，文化产业管理专业也成为当下文科高等教育中最具吸引力的热门专业之一。由于影视产业在文化创意产业中的重要地位以及影视艺术作为综合艺术的基本特征，使得影视类课程成为文化产业管理专业课程体系中的重要组成部分。本文以作者从事该专业教学研究工作的体会和对国内外高校开设该专业的调研分析为基础，对影视教育在

• 该专业目前在国内高校中主要有文化产业管理、公共事业管理（文化艺术管理方向）两种提法。其中，前者系教育部本科专业目录（1998年颁布）外的试点专业，后者系教育部本科专业目录中已有的专业。许多院校在申办该专业时出于一些技术性因素的考量（申办目录外试点专业的难度系数较高）仍旧沿用了原有的公共事业管理专业（文化艺术管理方向）的提法。但事实上，随着文化艺术发展的产业化进程的加快，原有的公共事业管理（文化艺术管理方向）的课程体系已经严重滞后于我国文化艺术发展的现实需要，所以这些院校普遍采取了在公共事业管理（文化艺术管理方向）的名称之下进行文化产业管理的课程教学的做法。为论述和行文的方便，以下统称为文化产业管理。

•• 王翠艳（1975—），女，山东淄博人，文学博士、艺术学博士后，文化传播学院戏剧影视文学专业主任、副教授，研究方向：中国现当代文学及戏剧影视文化。

文化产业管理专业课程体系中的位置及其实施思路进行探讨,希望能对影视教育和文化产业管理专业的课程体系建设提供些许参照。

一、影视教育之于文化产业管理专业的意义

目前国内文化产业管理专业学科建设较为成熟的院校主要集中在一些重点艺术类院校,如中央美术学院、中央音乐学院、中国传媒大学、北京电影学院等各艺术类院校。这些院校的文化产业管理专业虽然皆因其依托的强势学科的不同而形成了各自的特色(如中央美术学院主要侧重美术产品及会展、画展策划营销人才的培养,中央音乐学院主要进行音乐产品、文艺演出策划营销人才的培养,中国传媒大学则侧重影视节目管理、制片管理及其他媒体管理人才的培养),但绝大多数都是以“宽口径、厚基础、多技能”为基本要求的。造就具有广博的文化艺术素养和较强的组织管理能力、掌握文化产品营销方法的复合型、应用型专门人才是该专业的核心培养目标。这一培养目标的形成和确立,决定了文化产业管理专业必然是一跨学科的交叉性专业,它既需要对学生进行文化艺术素养和审美鉴赏能力的训练,也需要对学生进行组织管理能力和营销策划能力的培养。无论是从学科建设的理论架构还是人才培养的现实目标来看,影视教育在文化艺术管理专业的课程体系中都应该占有一个十分突出的地位:

首先,影视作为艺术,它是综合性最强的艺术门类,对于提高文化产业管理专业学生的审美素养和艺术鉴赏力有着非常重要的作用。

影视艺术集文学、绘画、音乐、摄影、建筑、戏剧等艺术要素为一体,充分借助声、光、电、数字媒体等先进技术手段,是目前各艺术门类中表现力最强的审美艺术,也是对学生进行艺术素养教育的最佳途径。目前各高校文化产业管理相关专业大都将开设中西艺术史及相应的作品鉴赏课程作为培养学生艺术鉴赏能力的必要途径,但学生在校学习的总课时毕竟有限,若美术、音乐、戏剧等各艺术门类齐头并进必然会削弱管理营销类课程的课时比重,影响培养目标的实现;若只进行美术或音乐方面的艺术鉴赏,又会在视觉艺术或听觉艺术的某一方面有所偏废,也不利于培养目标的实现。鉴于影视艺术的综合性特点,若能精选其中的精品之作作为鉴赏对象,同时通过对影视发展史的介绍使学生对艺术史的发展规律形成理性认识,应是避免以上两方面缺陷收到事半功倍之效的可行性选择。

其次,影视作为文化,它是当前社会中受众最广、最具影响力的文化形

态，文化产业管理专业的学生若想在未来的工作中游刃有余，必须对这一文化形态形成理性的认识和思考。

自19世纪末电影诞生以来，以语言文字为载体的印刷文化的主导地位受到了影像文化的冲击。我们权且不论这一变化对于人类精神生活和思维能力而言是历史的进步还是后退，但影视文化在客观上已经成为现代社会中受众最广、影响最大的文化形态之一，它渗透到人们日常生活的各个领域，深刻地影响着人们的生活方式、语言方式和思维方式。我们除了正视这一现实之外别无选择。这一点决定了对影视文化的理性认识和把握应该成为文化产业管理专业教育中的一个组成部分。

再次，影视作为传播手段，它是当前大众文化传播工具中最有效和最具影响力的部分，这也使得影视教育成为文化产业管理专业学生媒介素养教育的重要环节。

从口头传播到书面传媒再到影视传播是人类传播技术的三次革命性突破，虽然新兴的网络数字传播大有后来居上之势，但至少就目前的情形看，它非但没有取代影视传播，反而因为促进了影视传播途径的多元化及其传播效力的完善化而成为影视传播的新技术手段，影视传播仍然是目前最强大、最有效和最具影响力的传播媒介。文化产业管理的核心环节是对人类物质文化和非物质文化信息的传播，信息传播的成败同时也是决定文化产业经营成败的关键要素之一，这一点决定了我们有必要在文化产业管理学科建设中强化学生的传播媒介素养，影视传播教育无疑在这一过程中扮演着重要的角色。

最后，影视作为产业，它是文化创意产业中最具活力和影响力的部分，这也使得影视教育成为文化产业管理课程体系的重要组成部分。

影视产业是当前文化创意产业中最具生命力和影响力的部分。由于影视文化在当代社会经济和人们日常生活中的巨大影响力，使得影视产业在文化创意产业整体格局中占有至关重要的地位，因而影视教育也成为文化产业管理课程体系的重要组成部分。当前影视文化产品应经渗入到人类生活的每一个角落、影视产品的市场价值已经成为衡量一个国家综合国力的重要指标，我们有理由要求文化产业管理专业的毕业生对世界影视产业的总体格局和未来发展、对影视行业的热点和焦点问题、对影视产品的生产经营规律具有相当层次的了解。主修影视节目管理、制片管理、影视制片与市场、媒体管理方向的学生更应该对上述问题形成自己的见解，具备独立分析、解决相关问题的能力。

二、将影视教育纳入文化产业管理专业课程体系的具体思路

鉴于上述原因,影视教育在文化产业管理专业教育中具有十分突出的地位。这一点也为目前的教学实践所证明——在目前开设文化产业管理相关专业的高校中,绝大多数学校都开设了少则一门、多则三五门的影视相关课程作为必修课。文化产业管理与广播电视编导、戏剧影视文学、播音主持艺术等专业一样,成为高校影视教育的重要阵地之一。具体而言,在文化产业管理专业课程体系中,可大致设置有以下几个层面的影视类课程:

(一) 以培养学生艺术鉴赏能力和对艺术生产、艺术发展规律的理性认识能力为核心的影视课程,如《影视艺术概论》、《中国电影发展史》、《外国电影发展史》、《电影欣赏》、《中外经典电影名作导读》等课程。这类课程介于“作为人文通识教育的电影课程”与“作为专业电影教育的电影课程”之间,注重对影片的文本细读和艺术分析,可以兼收人文素养教育、审美鉴赏力教育和专业影史教育等多重效果。以培养影视从业人员为主的影视传媒类高校,可在专业影史教育方面有所侧重;以培养音乐管理人才、美术及画廊管理人才或剧院、演出管理人才为主的院校可以将授课重心放在人文素养和审美鉴赏力教育方面。

(二) 以培养学生对当代文化尤其是影视文化的动态了解为主要内容的课程,如《当下中国审美文化热点问题分析》、《文化创意产业热点问题分析》、《当下中国影视文化解读》、《影视文化热点问题考察》等课程。上述课程可以作为选修课开设,课程时数不必太多。开设该类课程要将重心放在课堂内容的及时更新上。教师要注意将当下影视界的热点问题、热点现象等动态性信息引入课堂,引导学生运用科学的美学观、历史观和文化分析的理论观点对这些现象进行批判性解读,培养学生对当下影视现象的理性分析能力,以此对影视界的某些浮躁之风形成自己的甄别力,避免盲目跟风。这类课程对授课教师的要求比较高,要求教师不仅要有专深的艺术理论素养,同时还要具备相当敏锐的文化眼光。

(三) 以培养学生的传播媒介素养为主要旨归的课程,各高校可以结合自己学校的资源强势学科开设交叉类课程,如汉语言文学学科资源丰富的学校,可以开设《影视传媒与文学接受》;经济学学科资源丰富的,可以开设《影视传媒与经济贸易》;美术学科资源丰富的,可以开设《影视传媒与艺术品营销》等。同时,也可以开设比较具有普泛意义的《影视传播学》等课程。该

类课程也可以根据各高校的具体情况作为选修课进行开设。

（四）以培养学生对于影视产品的策划、营销能力为主要诉求的课程，如《影视创意产业》、《影视产品营销策划》、《影视制片管理》、《影视选题策划》、《剧本策划》、《影视节目市场研究》、《电视栏目策划》等课程。该类课程并不适用于所有的文化产业管理专业学生，但对于未来有志于进入影视行业的学生来说则必不可少。一般而言，该类课程应放在第三或第四学年开设，学生在学习这些课程之前应系统学习过管理学、经济学、应用统计、公共关系、市场营销学等相关课程，否则这些课程的授课就很难落到实处。该类课程注重学生实践能力的培养，可由学校邀请相关媒体从业人员担任客座教授进行讲授。有实验条件的学校，还可以开设《音像编辑》、《摄影》、《摄像》等影视技术课程作为选修课，让学生对影视生产的各个流程形成相当专业的认识 and 了解。这样，更有利于他们在将来的影视产业管理工作岗位上发挥自己的优势。

三、将影视教育纳入文化产业管理 专业课程体系应注意的问题

在将影视教育纳入文化产业管理专业课程体系的时候，应该充分考虑到文化产业管理专业同学未来的职业发展方向，对以下两点予以充分注意：

1. 综合性和复合型。

这里的综合性指的不仅是对影视艺术的各构成要素的认识和了解，更是对影视生产领域、制作流程的各个方面、各道工序的掌握和运用。文化产业管理专业的学生未来从事的是复合型的“文艺大管家”工作，这一工作不同于导演、摄像、编剧、演员或是发行员的专门专业工作，而是有着相当的集成性和综合性。如果学生将来进入的是影视领域，他就必须熟悉一部影视产品从选题策划、拍摄录制到后期制作直至将产品推销出去的全部工作流程；如果他未来进入的不是影视领域而是相近的动漫、图书、演艺等文化艺术生产领域，他也应学会以影视生产规律为基础举一反三、掌握文化生产的一般规律，进而有的放矢地做好相关工作。上述人才培养目标对文化产业管理专业影视教育的综合性提出了很高的要求。

2. 实践性和动态性。

影视教育不同于经典的中文、历史和哲学专业，它的年轻和新兴决定了这是一门实践性和动态性都很强的前沿专业，所以实践性和动态性是所有影

视教育的应有之义。文化产业管理的影视教育要比一般影视教育的实践性和动态性更强一些,因为它培养的是实践性、操作性人才而不是静止的学理性人才。文化产业管理专业的学生必须对影视界的前沿问题有着敏锐的感知力和判断力,许多营销、策划方面的知识必须亲自动手才能掌握。如果说实践性不强的基础理论教育是“隔岸观火”、实践性稍强的应用型专业是“动手烤火”、文化产业管理专业的学生必须是“亲自生火”并体验“烟熏火燎”的感觉。惟其如此,学生将来走上工作岗位才不会产生与文化艺术生产实践脱节、无所适从的感觉。动态性和实践性,应该是在文化产业管理专业进行影视教育时必须贯串始终的要点。

以上是本人在先后主持公共事业管理(文化艺术管理方向)和戏剧影视文学专业培养方案制订及后续日常教学工作的一些体会,现不揣浅陋,求教于各位方家。

学者观点

新文科下影视教育人才新需求

郑志勇

我国高校影视教育发展势头强劲,但也积累了相当多的问题。教育部从2018年开始推动的高校“新文科”建设,为影视教育的深入反思和继续改革提供了契机。新文科建设旨在以自力追赶先进,提出了推动发展与建立范式两方面的任务,即既要根据时代发展与社会需求改革文科教育与科研,又要构建一个有中国内涵和气质的人文和社会科学话语体系。高校各影视专业归属在“戏剧与影视学”学科之下,关于其建设的顶层设计还在探讨之中。对于各影视专业的办学主体而言,当务之急是从社会对影视、影像人才的需求出发,反思影视教育的本体属性和当代职能,切实推进专业建设和教学改革,转变人才培养模式以对接社会需求。

转变精英教育意识

把所有学生都培养成影视精英,对绝大多数影视专业而言并不现实。社会只需要少量的“影视艺术家”,各行各业急需的是掌握影像制作和传播技能的影像人才。影视专业应当设定整体学生都能达到的人才培养规格,而不能只为了让学生能够脱颖而出办学;要让学生在学习中找到自己的职业发展定位,而不能把成为“精英”的压力强加给所有学生。

目前,影视专业的课堂上仍普遍存在言必称电影大师,以影视艺术的顶端成就来点燃学生激情的情形。但影视专业更应该做的,是明确告诉学生,专业并不保证能培养出电影导演、摄影师、电视剧编剧那样的“精英”,那需要“梦想家”们自己去付出更多的努力。专业要让学生充分认识到,由新媒体技术掀起的影像传播浪潮,为他们提供了职业选择和发展的广阔空间,它不仅在影视产业领域,也在新媒体影像传播领域,更在社会各行各业需要影像制作和传播的部门。

培养学生创制能力

加强实践教学,是目前影视教育界的共识。但目前的影视教育不仅要加强实践教学,更要回归到艺术类专业的本体,把培养学生创制能力作为教学的核心任务。影视专业不以训练学生创制作为本,就不能被称之为艺术类专业;考察一个院校的影视教育水平,最终也只能以学生的创作质量为依据。目前国内影视专

业课程结构不合理,教学中过于偏重知识、理论、批评的倾向亟待扭转。

影视专业所有的专业课程教学,都要围绕“训练学生出作品”来进行。创制作品的课程自不待言,即便是偏知识性、理论性的课程,教师也应当竭尽所能地从创作者的角度来组织和实施教学。目前仍有一些教师在课堂上对影视现象和文本进行封闭的“意义”的(过度)解读,而不关注意义是如何通过艺术和技术的操作被传达和生成,还有一些教师将学术竞赛中的语言带入课堂,喜谈主义,高蹈超验,不顾及艺术类学生特殊的接受方式。艺术类学生需要的全脑参与的、知情意整体调动的创造性思维,需要教育者去激发和耐心呵护。

校园创作嵌入影视业

在今日媒介环境下,影像作品的广泛传播已经没有媒介上的障碍。学生的作品可以上传到各种专业、非专业的网络平台,国内外接受各类学生短片电影节、评奖活动也是层出不穷。影视专业的师生,已经没有任何理由躲在高校的围墙里“教学相长”了。

只有让学生的创作面对广大网民观众或者专业的评委,教学效果才能被更充分地评估出来;教学中才会避免许多自我欺骗的远大梦想、纸上谈兵的高谈阔论、孤芳自赏的闭门造车;学生才会真正主动去学,教师才会去深入设计、反思和调整教学,专业建设和教学改革才能真正有的放矢地进行。也只有这样做,学生才能在就业求职时用作品说话,用人单位对影视类毕业生眼高手低的评价才会逐渐消失。

影视创作要从完整的生活世界里去寻找题材。当学生面对人、生活和世界,他们将发现自己需要哲学、心理学、社会学与其他人文和社会科学领域乃至自然科学领域的知识、视角、方法来观察和反思,从而跳出小我的世界。

新文科建设进程中,影视教育任重道远。只有切实加快人才培养模式的转变,影视教育才能不断提高人才培养的品质。高质量的影视人才梯队,是我国影视和影像产业实现质和量繁荣的保证,也是影视理论的“中国学派”得以成熟壮大的保证。

(作者单位:中国劳动关系学院文化传播学院)

“美育与人格并重”——表演导演艺术教育实验教学探索与研究

中国劳动关系学院 曹 民

美育是国家教育方针的有机组成部分，而艺术教育是实施美育的基本途径，是素质教育不可或缺的重要内容。随着高等教育体制的改革，我校努力把学校建成我国高素质应用型人才培养的重要基地，加大创新性人才培养的力度，而实验教学重要性愈加显现。美育的特点则是强调实验教学。

实验教学是一种培养人的活动，是根据社会要求和人的发展需要，有计划、有组织地把科学知识、思维方法、实践能力等传递给学生，从学生的积极性、主动性考虑，让学生去创造、去设计，创造性地提高素质，开发潜能、发展个性。与传统教学方式相比，实验教学方式更有利于教与学的互动，更有利于培养学生的学习能力、动手能力和创新能力。

本教改课题将通过对课题内容的深入研究，从而设计合理的实验教学环节，提升学生的实务操作能力，并注重理论联系实践；将探索以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点的研究方向，通过美育来促进德育、智育，进而促进大学生全面发展和身心健康成长，增强学生的自我表达能力、人际交往能力以及团队协作能力，为学生展开将来的美好生活做好准备工作。

一、课题基本情况

表演导演艺术课程是戏剧影视文学专业学生的专业必修课程，也是戏文专业实验教学课程之一，遵循戏剧与影视学的学科特点和规律，以培养学生的形象思维为重点，普及学生对表演、导演艺术的基础知识，并提倡理论与实践相结合，从而培养学生进行艺术创作时所需的形象思维、实践思维和体裁思维。

表演导演艺术课程的教育对象是“人”、研究对象也是“人”，教学成果是对“人”的塑造——在舞台上展现出活生生的人的精神生活，强调对人、对生活的体验与感知，强调人与人之间心灵的沟通，从而培养学生认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力。

二、课题实施目标

第一，表演导演艺术教育应当是“美育与人格并重”。培养学生具有美的品格与美的素养，激发创造力、开拓想象力，在相互尊重的前提下帮助学生建立自信心与同理心，对学生人格的发展有积极的影响作用。

第二，建立表演导演艺术教学实验室的必要性。培养学生的专业实践能力与创新能力从实验室的建设开始，如舞台设备（灯光、音响等），服装库、道具库以及剧本库等等。

第三，遵循美育教学的规律以及特点，以课堂教学、课外活动、校园文化“三位一体”方式探索协同育人机制，初步形成以美育人、以文化人的合力，发挥综合育人功效。

上述三个目标基本完成，本课题对表演导演艺术教育实验教学与研究取得了较好的研究成效。同时，本课题积极尝试延续教学方式，在实验教学中强调阅读理论书籍，并撰写相关读书笔记，同时引导学生真正地把理论用到实践、在实践中领悟理论，并形成良好的循环，系统性地培养学生的自主学习能力、创造性与探究性。

三、课题建设展示

1、课程内容改革

表演导演艺术课程已由课题负责人开课4轮，主要通过对表演艺术及导演艺术的贯通与实践，在授课过程中结合部分声、台、形、表基础训练项目进行实验教学，侧重点更偏向于表演艺术。最终落脚点则为由学生自编小品、自导自演，达到了对本专业学生综合素质培养的要求，从而更好地指导学生进行戏剧影视编剧创作。

实验内容及基本要求如下：

实验名称	实验内容	学时	实验要求
创作1	松弛与控制训练：帮助学生克服由于当众孤独而引起的畏惧，逐步使他们的心理和生理在创作中能够处于一种松弛的状态。	2	必做
创作2	感受力与想象力训练：帮助学生培养和发展艺术创作所需要的敏锐而真挚的感受力、丰富而活跃想象力。	2	必做

创作 3	形体训练：通过练习提高形体的表现力，包括眼神、手势、步态等。	4	必做
创作 4	台词训练：通过练习提高语言的表现力，包括音色、语调、语气等。	4	必做
创作 5	动物模拟训练：自选动物进行观察、模仿，由简单到复杂，培养学生敏锐而细致的观察力。	4	必做
创作 6	观察生活训练：选择特定的场景如火车站、医院、商场等，培养学生将关注点放到身边的生活和身边的人物上。	4	必做
创作 7	自编小品练习：分组讨论选择小品，组内分工编、导、演，最终呈现 10 分钟左右的戏剧小品，帮助学生熟悉舞台、主动创作、团队合作。	6	必做
创作 8	期末表导演创作：将本学期所学内容择优形成一台公开汇报的 90 分钟的演出，达到复习效果，以此作为期末考核。	6	必做
合计		32	

在 4 轮授课完成之后，课题负责人对于本课程的教学改革进行了深刻的反思。为了最大限度开启和解放学生的创作天性，更好地培养学生的剧本创作能力，在本课题的建设过程中，在实验教学环节的设计上进行了相应的创新与改革，全新将音乐小品、画面小品、小说片段改编纳入到教学之中，积极地探索更丰富的教学形式，侧重点改为更加偏重导演艺术。同时，在授课过程中运用艺术教育独有的美育功能，培养学生的团队合作精神，发现生活中的美、挖掘心灵中的美，帮助学生提高自主学习性、创造性等。

教改实验内容及基本要求如下：

实验 名称	实验内容	学 时	实验 要求
创作 1	松弛与控制训练：帮助学生克服由于当众孤独而引起的畏惧，逐步使他们的心理和生理在创作中能够处于一种松弛的状态。	2	必做
创作 2	感受力与想象力训练：帮助学生培养和发展艺术创作所需要的敏锐而真挚的感受力、丰富而活跃想象力。	2	必做

创作 3	动物模拟训练：自选动物进行观察、模仿，由简单到复杂，培养学生敏锐而细致的观察力。	4	必做
创作 4	音乐小品训练：由教师提供 1 分钟之内的音乐素材，学生根据音乐的气质、节奏，自编内容，仅仅运用形体动作完成对音乐素材的演绎。	4	必做
创作 5	画面小品训练：由教师提供富于叙事性的图片，学生根据图片的内容创造性地自编小品，运用动作、台词来完成对图片的演绎。	4	必做
创作 6	小说片段改编：自选小说片段，将小说文字改编为戏剧性小品，运用动作、台词来完成对小说的演绎。	4	必做
创作 7	事件小品训练：根据在戏剧剧本写作课程中完成的复杂事件小品创作进行表导演创作，理解从文字到舞台的距离，要求学生分工合作，并达到训练学生的综合素质的目的。	6	必做
创作 8	期末表导演创作：将本学期所学内容择优形成一台公开汇报的 90 分钟的演出，达到复习效果，以此作为期末考核。	6	必做
合计		32	

实验教学环节及内容上的教学改革，无论是教师还是学生，都面临着极大的挑战。由于教学内容大大增加、难度相应提高，教学层次上更加分明、突出循序渐进，对于教师而言，要掌握更丰富、更深入的专业知识，尤其是要关注学生的方方面面的反馈，以便及时调整对教学进度的推进，甚至要根据具体情况做出最佳决策；对于学生而言，学习难度相对提高，对课后自主学习的要求亦大大提高，一部分学生在 1-4 周有短暂的适应过程，在培养起较好的学习习惯之后，便可喜地转化为主动学习，尤其是集体协作的教学方式让学生充分领悟了既保留了个性又顾全了大局的团队合作精神，对此学生纷纷表示收获颇丰。这也恰好说明了本课题的教学探索与实践取得了较好的成果。最终，两个班的学生于 2019 年 6 月 18 日各自完成了一台 90 分钟的期末考试汇报演出。

2、学生积极反馈

实验教学必然要求对传统的教学方式做出变革，教师创新的实验教学方式，切实提升了学生的实务水平，加深了学生对专业的理解，本课题建设过程中得到了学生来

自各方面积极的反馈，他们曾经对当众表演感到不自在而对上课心有抵触，也曾对于没有好的创意而感到失落，教师对此并没有采取漠视的态度，而是通过各种渠道了解学生的学习动态，遇到问题时主动参与解决。这是基于艺术教育的特点，也是本课题所强调的表导演艺术教育应当是“美育与人格并重”。如，有一组学生连续两周都创作不出符合教学要求的画面小品，明显落后同班的其他三个组，学生的敷衍让教师不得不当众批评了该组学生。事后，教师积极地了解这对于该组以及全班的影响，这一届的学生普遍 00 后，欢乐和悲伤都会清清楚楚地用他们的方式表达出来。下一次课堂上，该组学生顶着巨大的压力交出了一个勉强符合要求的作业，但教师不吝赞美，尤其是表扬了他们在背后所付出的巨大的看不到的劳动，并且希望全班学生为他们点赞。课后，教师布置的作业是去自行体会这两次课的不同心理感受，要求具体；同时要求学生阅读《戏剧表演基础》关于“角色构思”的篇章，从实践回到理论去，融会贯通之后再回到接下来的创作中。

3、探索延续教学

所谓延续教学，是在完成正常教学计划的基础上所开展的有计划、有目的、更深层次的教学，是对课堂教学的有效补充和延伸。表演导演课程行课时间为每年春季学期，每个班级每周行课 2 课时，每学期每个班 32 课时。本课程已经开课 4 轮，实践证明，课堂时间是远远不够的，需要教师与学生在课后都要付出更多的时间教与学。

因表演导演艺术基础授课的特殊性，学生人数偏多，为了更好地调动学生的积极性、最大化地提高教学成效，采取了将学生优化分组、交叉学习的授课方式，以促全面发展。2018 级戏文专业 1 班、2 班都各分为了四组，每组 8 人左右。由于是分组形式授课，每一次课堂呈现则是学生课下自主学习的“头脑风暴”展示，因此课堂上更注重的是由教师观摩并点评学生的表导演实践作业，教授具体的舞台知识、并根据学生作业的具体优缺点授课，因此需要调动学生的积极性在课下组织讨论、排练，方能达到较好的实践教学效果；同时要求学生在课后需学习相关理论知识，如《戏剧表演基础》《戏剧导演教学本科教程》，是为了让学生形成对理论的一般认识，再回到课堂上对排练作业的讲解时便能从中找到理论依据并巩固，往往会要求学生完成相关作业（包含实验与文字），这极大地培养了学生的研究能力与写作能力。而这与延续教学的相关内涵不谋而合。

此次本课题尝试对延续教学进行探究，还尚在初步阶段，未来还将对这一教学改革创新方向做更多的准备，进行更为深入的研究。

四、进一步的思考

1、实验教学突出我校优势及特色

在今后的实验教学内容设计上应当更多地展示我校特色，如工会、劳动、劳模等，寻找与之相关的剧本、图片以及身边真实的故事等，引导学生转化为创作素材，积极地关注学校发展、关注社会发展，讴歌劳动、讴歌奋斗者、讴歌美好生活。

2、加强表导演教学相关实验室建设

目前表导演教室已经初具规模，实现了培养学生的实践能力与创新能力真正地从实验室的建设开始并逐步拓展，为学生提供了相当的学习资料，他们可以自主运用教室学习，可以操作简易的道具、灯光、音响等，为学习提供了极大的便利。除此之外，表导演教室相应的配套设施，以及服装库、道具库、剧本库、摄影摄像教室、非线性剪辑教室等还需加快建设，这与戏文专业相关课程体系的教学都息息相关。

3、继续表导演艺术实验教学探索与研究

戏文专业每年招收两个班，70-80 人左右，均是由课题负责人授课。实验教学更适用于小班授课，目前采取的分组行课，一是基于表导演艺术教育的特质，二是为了让所有人均能参与到实验中来，但往往有漏网之鱼。如果师资力量更充足，如果课时安排更充足，学生将会有更多实践的机会，教师的教学工作也会做得更细致更周全。

附：2018 级戏剧影视文学 1 班、2 班期末考试海报及节目单

表导演课期末考试视频链接地址:

18 级戏文 1 班: <https://pan.baidu.com/s/1vfwf1olMPkHeloJZBgFVfg> 提取码: bp6p

18 级戏文 2 班: https://pan.baidu.com/s/1AeUFhaXaH_Wnrk0IyYi07w 提取码: pla7

2018级戏剧影视文学专业表导演艺术基础课期末考试
汇报演出
节目单 (18戏文1班)

一、音乐小品

1、《小红帽新编》

表演者：吴若楠 朱亦宁 刘露阳 陈俊希 吴思睿 姚铭 但美静 薛方圆

2、《飞来之喜》

表演者：赵若彤 李冉 叶欣怡 郑璨坤 葛安杰 沈枫宜 张子奕 朱青越 张鹤婷

3、《神笔》

表演者：陈泽 黄倩 曹守财 倪多雨 袁满美子 曹献文 翟钰杰 石雨欣

4、《下雨的咖啡馆》

表演者：付琬琪 郑军帅 庄雅汀 王自牧 李琛香 于思琦 李乒儿 闫佳馨

二、画面小品

1、《家中风波》 编剧：集体创作

表演者：张子奕 赵若彤 朱青越 沈枫宜 叶欣怡 张鹤婷 葛安杰 李冉

2、《掩饰》 编剧：集体创作

表演者：郑军帅 于思琦 李乒儿 付琬琪 王自牧

3、《回家》 编剧：朱亦宁 陈俊希

表演者：吴若楠 刘露阳 朴圣元 薛方圆 但美静

4、《房》 编剧：集体创作

表演者：石雨欣 张家文 翟钰杰 陈泽 曹献文 曹守财

三、事件小品

1、《雇个爸爸》 编剧：袁满美子

表演者：袁满美子 朴圣元

2、《落笔即逝》 编剧：庄雅汀

表演者：郑军帅 李琛香

3、《他们的距离》 编剧：但美静

表演者：吴思睿 王自牧

4、《嫉妒》 编剧：李冉

表演者：朱青越 郑璨坤

5、《妥协》 编剧：李乒儿

表演者：李乒儿 郑军帅

6、《秋千》 编剧：陈俊希

表演者：陈泽 赵世博

主持人：郑璨坤 统筹：付琬琪

2018级戏剧影视文学专业表演艺术基础课期末考试
汇报演出
节目单（18戏文2班）

1、音乐小品

1、《小偷》

表演者：相超仁 王笠斐 郭昱 陈立莹 徐荣联，宋部斌 崔舒淇 徐千淼

2、《课堂反击战》

表演者：武梅 陈玉 张臣朔 吴泳仪 刘梦滢 赵世博 吴楚锦 方可心 刘春雨

3、《剧组的一天》

表演者：袁子艺 崔涵迪 王子华 杨帅 王晋 梅园园 管越

4、《咱班那点事》

表演者：刘通 王菲 徐亚茹 李俞慧 柳力丹 李宛鸿 马欣怡 王欣然

二、画面小品

1、《归来》 编剧：吴楚锦

表演者：张臣朔 刘梦滢 吴泳仪 赵世博

2、《儿子》 编剧：柳力丹

表演者：李宛鸿 王欣然 徐亚茹 王菲 刘通

3、《家》 编剧：集体创作

表演者：崔涵迪 袁子艺 鲁奚源 王晋

4、《没有肾源的冬天》 编剧：集体创作

表演者：相超仁 王笠斐 郭昱 陈立莹 徐荣联 宋部斌 崔舒淇 徐千淼

三、事件小品

1、《我是警察》 编剧：李宛鸿

表演者：徐亚茹 柳力丹

2、《饮毒》 编剧：陈立莹

表演者：相超仁 郭昱

3、《毕业证》 编剧：刘春雨

表演者：武梅 张臣朔

4、《逆流》 编剧：袁子艺

表演者：杨帅 王子华

主持人：王子华 统筹：刘梦滢

“以劳育美，以美育劳”——在戏剧剧本写作课程中将劳动教育与美育结合实施的探索

中国劳动关系学院 曹民

加强劳动教育是习近平新时代中国特色社会主义思想在教育领域的凝练与体现，是对马克思主义“人的全面发展”理论的坚守与继承，更是贯彻落实立德树人根本任务、提升青少年创新实践能力、培养新时代合格的社会主义建设者和接班人的必然要求。劳动教育是高校推进素质教育的关键力量，是实现其他四育的重要途径：以劳树德，以劳增智，以劳强体，以劳育美，以劳创新。因此，将劳动教育与美育结合起来在高校课程中实施“以劳育美，以美育劳”是可行的，并且有着独到的育人功能。

艺术教育美育的重要途径之一。阅读与写作能够拓宽学生的视野，了解生活中的千千万万的劳动者，他们始终默默奉献，用肩膀担起责任，用双手托起幸福，用脊梁挺起希望……学生能从文字中真切体会到“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”，同时培养了他们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。戏剧剧本写作课程，是戏剧与影视学系学生的专业必修课程，旨在培养学生的形象思维，通过阅读与写作训练提升学生掌握剧作技巧能力。本项目试图将劳动教育与美育理念相结合融入到教学中，培养学生立足中国人的审美习惯，讲述艺术品质、思想品质俱佳的中国故事。

本课题在建设过程中，较好地将劳动教育与美育理念融入到戏剧剧本写作课程教学中去，带领学生通过“体验式学习”观察生活，真正地从生活中理解劳动的含义、倾听劳动者的心声，在生活中发现美、创造美，回归到剧本写作时用最真切文字塑造最普通的劳动者形象，提升了学生对社会主义核心价值观的理解，讲好身边的中国故事。

一、课题基本情况

戏剧剧本写作课程，是戏剧与影视学系学生的专业必修课程，旨在培养学生的形象思维，通过阅读与写作训练提升学生掌握剧作技巧能力。该课程的教育对象是“人”、研究对象也是“人”，教学成果是对“人”的塑造——在阅读中能够了解生活中千千万

万的劳动者，同时带领学生从生活出发，关注身边的人，关注身边最普通的劳动者，脚踏实地去体会“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”，并培养他们具有美的理想和美的素养，最终用文字创作出劳动者们的精神生活，从而达到“以劳育美、以美育劳”的综合育人功效。

二、课程建设展示

戏剧剧本写作课程已由课题负责人开课 6 轮。

在我校不断深化新时代劳动教育基础理论研究、积极构建劳动教育实践机制的影响下，课题负责人对本课题的教学改革进行了深刻的反思——为文应当植根于基层、为最普通的劳动者发声，书写时代精神，培养人文情怀，也更能激发学生主动创新的精神。同时，关注大时代背景下小人物的命运，本身也是一个世界性的文艺创作话题，因此本课题从课程内容上着重强调了“从生活出发”：

序号	实验项目名称	实验内容	学时	实验要求	备注
1	创作 1	写作入门训练	4	必做	感觉练习；音乐练习。
2	创作 2	叙事散文写作	4	必做	题目：《亲人》&《宿舍》 要求：观察身边最熟悉的人。
3	创作 3	简单事件小品写作	4	必做	题目：《亲人》&《宿舍》 要求：尝试从叙事性文字转化为人物的台词。
4	创作 4	编剧法：人物设置方法及技巧	4	必做	理论课。
5	创作 5	复杂事件小品写作（1）	4	必做	题目：自拟 要求：立足生活，从最普通的劳动者身上寻找创作素材。

6	创作 6	编剧法：矛盾冲突对结构与情节的推动作用	4	必做	理论课。
7	创作 7	复杂事件小品写作（2）	4	必做	题目：自拟 要求：人物塑造应当符合人物的性格、身份。
8	创作 8	原创戏剧作品创作	4	必做	题目：《回家》&自拟
	合计		32		

三、课程建设反馈

本课题在建设过程中得到了学生来自各方面积极的反馈，在学习过程中他们感受到了劳动的美在于过程，劳动美是真实的，劳动创造出来的实质性的东西是看得到摸得着的，劳动能够创造出来新的事物。同时，也在创作中感受到了美育的熏陶，提升了美的素养和美的品格。戏剧剧本写作课程的授课过程让学生们重新关注了生活的方方面面，看到了各种各样的人们，也让他们体会到了一个完整的劳动过程，加深了对劳动教育的理解。可见，本课程将劳动教育与美育相结合，增强学生对戏剧艺术创作的理解，提高学生的创造力和竞争力——“实干才能梦想成真”。

四、进一步的思考

“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最崇高”已经成为时代之声，今后将继续开展劳育特色专业课程，在教学内容设计上继续开掘我校特色，如大国工匠、劳动模范等，引导学生转化为创作素材，积极地关注学校发展、关注社会发展，讴歌劳动、讴歌奋斗者、讴歌美好生活。

同时，尊重学生发展个体差异性，从最熟悉的生活入手，逐渐过渡到能创造各种各样类型人物的专业素养。这非一日之功，除戏剧剧本写作之外，还有影视剧本写作、剧情片创作、纪录片创作等其他课程共同培养，真正地培养融合中国精神、中国气象的写作思维，讲好中国故事。

“美育与人格并重”——高校美育与劳动教育融合的路径研究

中国劳动关系学院 严芳芳

摘要：美育与劳动教育有着共融共生的密切联系，在今天“五育并举”的教育趋势下，劳动教育和美育都获得了极大的重视。本文探究美育与劳动教育的融合关系，尝试思考在高校具体的课程实践与第二课堂建设中促使美育与劳动教育有效融合的路径与方法。

关键词：美育 劳动教育 课程体系 第二课堂

在中国，蔡元培是发现美育魅力之所在的第一人。1912年，蔡元培提出“五育”并重，其中就包括“美感教育”。习近平总书记也曾指出青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期。重视美育能够帮助学生完善人格，更密切关系到国家、民族的进步和未来。美育与劳动教育自古有着密切联系，二者相互融合，共同促进。美育并非仅是审美的要求，更是人的全面发展的时代要求，美育应与人格并重，要实现这一教育目标就内在地与劳动教育的教育目标具有一致性，通过劳动改造人，实现人的全面发展。今天，劳动教育与美育不仅受到社会各界重视，也进入到高度发展的教育实施阶段。本文通过对美育与劳动教育融合关系的分析，试探讨高校第一课堂课程实践与第二课堂建设中促使美育与劳动教育有效融合的路径与方法。

一、美育与劳动教育：融合共进

2015年开始，如何实施劳动教育成为教育界和学界讨论的热点。2020年10月，中共中央、国务院印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出，美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力；要进一步强化学校美育育人功能，构建德智体美劳全面培养的教育体系。这为该校进一步加强美育工作增添了信心。同时，随着教育事业的发展，学科界限逐渐模糊甚至打破，交叉学科、融合教学已经成为当今教育的发展趋势。美育与劳动教育的融合共进，以劳育美、以美化人，

美育与劳动教育并举，协同发展，有助于高等教育的长足进步与发展，有助于学生人格的培养。

一是教育目标的一致性。在《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》中明确，劳动教育的总体目标是要培养学生内隐的劳动意识和外显的劳动技能，这一目标与审美素养相融合，能帮助学生更好地运用劳动技能进行发现美、创造美的劳动，形成内隐的劳动意识。可以说，审美素养和劳动素养的养成相得益彰，互相促进。

二是教育过程的相似性。美育与劳动教育都是促进学生健康人格发展的育人活动，两者的教育过程具有相似性。“劳动教育是一种引导学生树立正确的劳动观念、培植劳动情感、增强劳动意志、养成劳动习惯，掌握劳动知识与技能，创造美好生活的育人活动。”[徐长法.《新时代劳动教育再发展的逻辑》.【J】教育研究.2018（11）]美育的教育功能是通过感受世界的美和人际关系的美促进自身良好品质的形成。人类劳动的目的也是追求美好的生活。通过树立正确的观念、情感、掌握一定的知识技能，进而着力在习惯养成、性格养成上，劳动教育与美育具有相似的教育过程。

三是教育效果的统一性。教育效果上，劳动教育和美育都旨在培养全面发展的拥有健全人格的学生，帮助学生学会做人，学会生活，学会审美。教育的最终目的，不是单纯的灌输知识，而是要教学生学会做人，拥有良好的人格和正确的人生观。

从以上三个方面，可以看到劳动教育与美育具体融合发展的可能性，二者互为依存，具有高度、密切相关性。美育与劳动教育融合共进，有利于推进劳动教育的落地生根，让美育与劳动教育融会贯通，为人生服务。因此，以美育和劳动教育二者融合教学为视角，探究高校美育与劳动教育的融合路径，具有积极的现实指导意义。

二、高校美育与劳动教育融合的课程体系建设

2020年3月，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，面向全党全社会，提高劳动教育站位，把劳动教育摆在突出位置上。今年7月，教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，面向教育系统特别是学校，明确劳动教育是什么、教什么、怎么教等问题，加强劳动教育实施指导。

开展美育工作，主阵地在学校课堂。学校应严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。打造美育文化，建设校园特色文化，营造美的环境，

抓好中华优秀传统文化艺术传承学校与基地建设。传承本土优秀民间艺术，提升学生艺术素养。开展校园艺术活动，组建特色艺术团队，通过文学、音乐、书画、舞蹈、戏剧等进行艺术教育，办好中小学生艺术展演，组织学生参加各种艺术实践活动，引导学生了解优秀艺术，增强文化理解。通过美育三部曲，达到培养和提高学生认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力，从而使学生具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。

《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出，“劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平。”如今，劳动教育容易成为学校教育的短板和弱项。为此，武胜县在“五育合一”教育综合改革中，特别突出劳动教育，引导学生树立正确的劳动观，崇尚劳动、尊重劳动，增强对劳动人民的感情，发挥劳动综合育人功能，让学生掌握必备的劳动技能。

“目前，我国各地劳动教育开始进入全面实施阶段。”一是指导各地研制印发实施意见，对劳动教育进行具体部署。河北、上海、湖北等地，以省（区、市）党委、政府名义印发了大中小学劳动教育实施意见，北京、天津、辽宁等省（区、市）正在组织研制实施意见。二是开展培训研讨活动，提升对劳动教育的认识。将劳动教育纳入国培计划，纳入各地教育工作领导小组学习和培训内容范围，支持有关专业机构开展专题培训和研讨活动。三是组织学生参加劳动实践，提高学生劳动素养。四是研发劳动实践手册，为学校劳动教育提供支持。“十三五”期间，教育部针对大中小学各学段，研制出台系列改革文件，推动将美育纳入人才培养全过程。

“学校美育教育教学改革的目标是让学生在艺术课上增强艺术体验，掌握基本艺术知识、基本艺术技能，还要教会学生专项艺术特长。”“十三五”期间，大部分省（区、市）义务教育阶段都能按照国家课程设置方案保证音乐、美术课程总量不低于总课时的9%；高中教育阶段，全国93.2%的学校能够开设6个学分的艺术类必修课程；全国80.7%的中等职业教育学校将艺术课程纳入公共基础必修课，并保证72学时；全国87.6%的高校面向全体学生开设公共艺术课程。其中，影视美育手段是美育众多方式中较为有效、最直观的方式之一，影视文化以其积极有效的作用，有充分理由成为加强思政工作，做好美育与劳动教育的良好途径。影视美育的开展多以公共课或社团活动

的形式开展：如巧借典型先进事迹，树立榜样示范。树立榜样，在榜样的传记、纪录片等影视作品中，感受真实故事的力量，真实人生的精彩。依托优秀情感的影片，进行情感陶冶。利用优秀的电影作品、电视作品引起学生的情感共鸣，激发学生的道德情感，使学生在教师不做说教或很少说教的前提下能够自觉领悟道德原理，产生积极的道德心理体验，从而产生积极的道德行为倾向。针对社会生活事件，进行行为引导。行为引导主要是针对现代高等院校的学生周遭发生的社会重大事件或者生活事件，播放相关影片 视频，进行教育，起到引导教育的作用，促使学生养成良好的习惯养成。利用传统节日，进行节日教育。充分挖掘民族精神的教育资源，帮助学生了解必要的历史背景，理解民族精神的内涵，让学生在日常生活中感悟民族精神的意义与价值，在实践活动中将民族精神内化为自身的精神品格。比如在国庆节，播放《建国大业》、《小兵张嘎》等影片，开展爱国主义教育；劳动节，播放《三天两夜》、《肖申克的救赎》等影片，开展劳动观教育。也可以考虑分主题、分阶段进行影视美育。大一进行学业入门引导（成才成功）、大二进行情感教育（亲情、爱情、友情讨论）大三经典传奇人生分享、大四找到真实的自我。配合着相关的经典影视作品，让学生在直观的影像中，引起心灵的震撼，起到了事半功倍的教育作用。在教育环节中，可以分为欣赏、评论与体悟、创作与解析、展览与传播四个阶段。影视艺术可利用自身的感染力和审美艺术特性，通过针对性、专门性、普遍性的美育工作来提高大学生的审美能力和影视媒介素养，

三 、第二课堂：劳动与审美相融 美育与人格并重

2015 年《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发【2015】71 号）提出“要以立德树人为根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程”，并“培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。

马克思认为，人格具有先天的物质属性，作为自然人和社会人的统一体，人格可以按照美的规律构建，并最终指向自我的全面发展。美育与人格的培养有着天然的关联。社会主义核心价值观的本质在于对个体审美价值取向和审美理想追求的引导，美育活动的形象性、情感性和趣味性来实现社会主义核心价值观的认同、接受与践行是必由之路。

在美育工作品牌项目建设上,“十三五”期间,据统计全国通过政府购买服务的形式,组织优秀经典剧目演出、专家讲学、作品展览等美育实践活动 1.5 万余场,惠及全国 2000 余所高校千万名学生。全国中小学和高校建设了 1500 所中华优秀传统文化传承学校和 106 个传承基地。第二课堂的形式丰富多彩,包含合唱、朗诵、戏剧展演、社团活动等多种形式,在美育活动开展的过程中,可以采取普及与提高相结合、育人与学艺相结合的原则。蔡元培先生认为,“人人有感情,而并非都有伟大而高尚的行为,这由于感情推动力的薄弱。要转弱为强,转薄而为厚,有待于陶养。陶养的工具为美的对象,陶养的作用叫美育。”

第二课堂美育建设应首先起到艺术普及的功能,美感的普遍性、人们对美的普遍追求使得美育更能起到陶冶思想感情,教化思想,传播美好的情感。在普及性美育教育的同时也要具有提高审美修养与创造力的教育功能,通过第二课堂美育的方式,融情操教育、心灵教育、人格教育等于一体,促进身心和谐统一和健康发展。通过审美的方式,启迪思想智慧、激发创造活力,尤其重视中国传统文化的传播与教育。在专业艺术教育领域,坚持学艺与育人相结合,实现艺术技能的学习与美育人格养成相融合,艺术专业发展与通识教育普及协同而行。

劳动教育与美育两者作为“五育”中的重要内容,联系紧密,教育目标一致。第二课堂美育的普及很大程度上可以借助劳动教育的实践路径开展。在劳动美、劳动文化的教育资源中,拓展美育教育资源,深化美育的育人内涵。努力在劳动教育中深入挖掘美育的审美、情感性,实现劳动教育与美育相融合。同时借助劳动教育的教育平台,强化美育的德育功能,强化美育与人格并重的立德树人意识,更好地发挥艺术审美的育人功能,实现更高更优质的育人价值。

参考文献:

蔡元培,《蔡元培美学文选》,北京:北京大学出版社 1983 年版

雅斯贝尔斯,《什么是教育》,邹进译,北京:三联书店 1987 年版,第 4 页

《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》,详见中华人民共和国中央政府网站

徐长发,《新时代劳动教育再发展的逻辑》,教育研究

彭述娟,《影视艺术对当代大学生的美育意义及实践路径研究》,当代电影

四、与本成果相关的教育实践活动照片、海报

王翠艳老师结合越剧电影《红楼梦》的改编为同学们讲解“情感”在艺术创作中的重要价值

曹民老师在表演导演艺术基础课上讲解如何在舞台上如何塑造人物

梁宇锋老师以《火车进站》为例讲授电影视听语言构成要素

孙建业老师在为同学们讲解电视节目制作过程

李双老师以诗歌欣赏为例谈审美与人的自由的关系

2018 年学生话剧社演出经典作品《白鹿原》

文化传播学院学生话剧社 演出

白鹿原

原著：陳忠實
改編：曹 氏 導演：曹 氏
音樂：劉婷婷 編舞：杜澤輝

監制：劉凱
劇務：房旭
攝像：謝寒
鼓樂：韓志東
視頻：肖德祥
攝影：肖孫

歌隊演員：王漢龍、劉夢澄、張泓偉、翟鈺杰、
李伯飛、王笠斐、于穎、王鐸凱、宋部斌、
陳俊希、和瀟遠、何璐、鄭軍帥、曹獻文、
王嘉琦、吳冰冰、萬科明、劉元

舞蹈演員：韓志東、馬潤澤、胡新宇、陳浩川、
許晨曦、王晉、李依軒、廖舒暢、關雪怡、
于思琦、石語欣、範禮婷

導演助理：段茵、楊婉悅、李依軒、關雪怡
服裝化妝：王蘇熾、王熙然、李依軒、江斯怡、
黃凱悅、袁子藝、武梅、韋羽、王思怡、
但美靜、翟鈺杰

舞臺監督：王思怡、馬冉冉、李煥香、趙津玉
宣傳統籌：萬科明、關雪怡、宣齊遠、石語欣、
相超仁、莊雅汭

2019.1

劇情簡介

關中平原上的白、鹿兩大家族祖上原是一家，恩怨情仇歷經幾代，但一場翻天覆地的變革席卷了素有“仁義村”之稱的白鹿村。他們都在歷史的洪流中完成了各自的生命歷程，唱響了一曲時代的葬歌。

導演的話

在白鹿原這片土地上，“鄉約”厚蘊包容，是人們的處世宗旨，是世世代代的生命責任。如斯信仰，有人奉行，有人反抗，有人堅守，有人背叛……構建了他們靈魂歸屬的家園。

白日黃沙，鹿鳴長嘶，老一代人的堅守與年輕一輩的沖破看似矛盾重重，相互糾纏，但最終他們都回到了心之所往，原聚緣散。

“鄉約”通往彼岸，然而，在路途上人們總是被欲望左右，蓦然回首，是我們超越了還是我們遺忘了？

生聚話劇社

2019 年学生话剧社演出校史戏剧《不忘初心》

学生在进行原创话剧《群善堂》排练

学生短片大赛作品《完美爱情故事》第1日拍摄完成打板

学生原创微电影作品《完美爱情故事》海报

五、戏剧影视文学专业现行培养方案

（一）培养目标

本专业培养掌握戏剧影视文学专业基础知识与基本理论，具备影视、新媒体影像作品的剧本创作及基本编导、制作能力的复合性应用型人才。毕业生可在电影制片厂、电视台、影视公司、新媒体平台等文化传播机构及党政机关、企事业单位、各级各类工会的文化宣传部门，从事戏剧、影视及新媒体影像产品的剧本创作、创意策划、编导、制作等工作，亦可从事相关领域的教学研究工作。

（二）培养规格与要求

1. 素养要求

热爱祖国，自觉践行社会主义核心价值观，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。养成良好的道德品格、健全的职业人格、强烈的社会职业认同感，具有服务于建设社会主义文化国家的责任感和使命感。掌握人文社会科学的基本知识，有较高的人文素养和科学精神。具备良好的团队协作精神、时代意识和国际视野。

2. 知识要求

系统掌握戏剧与影视艺术学的基本理论；了解影视制作的基本流程和电影与电视艺术学的理论及技术发展最新动态；掌握电影与电视艺术学专业的思维方式和研究方法。

3. 能力要求

具有独立完成创作和艺术创新的能力：掌握影视编剧的基本技能与基本理论，能够写作具有一定专业水准的影、视、新媒介影像产品的剧本和脚本；掌握影视艺术创作方法和制作技巧，能够运用专业理论与方法进行影视创作，具备初步的影视作品制作能力。

（三）学制与学位

全日制学习四年。学生完成培养方案规定的课程和学分要求，考核合格，准予毕业，按照《中华人民共和国学位条例》授予艺术学学士学位。

（四）课程体系及学分分配

课 程 体 系	学 分	学 分 比 例
---------	-----	---------

总计				143. 5	100%
通识教育课程	通识必修课	公共必修课程		36	25%
		通识基础课		5	3. 5%
	通识选修课	通识选修课 （含通识核心课程）	历史与文化遗产	不低于 12 分	8. 4%
			哲学智慧与批判性思维		
			经济与世界视野		
			自然与科学文明		
			文学与艺术审美		
			社会政治与当代中国		
			素养与个体发展		
		工会与劳动关系			
跨专业跨学科课程					
专业教育课程	专业核心课（必修）		29. 5	20. 6%	
	专业方向课（必修）		30	20. 9%	
	专业选修课		不低于 21 分	14. 6%	
实践教学	军 训		1	7%	
	思想政治理论课社会实践		1		
	社会实践与志愿服务		1		
	集中实践环节	学年论文	1		
		毕业实习	3		
		毕业论文	3		
	其他实习、实训或实践（各类课程、实验、实践或实训上机等）		0		

（五）专业特色、专业核心课程、专业方向课程及专业选修课程介绍

1. 专业特色

（1）“新媒介编剧人才”概念：培养契合当下新媒介传播环境下的影视、影像创

意产业需求的影视文学创作人才。在培养编剧人才剧本创作的基本理论和技能的同时，充分强调影视文学才能与新媒介环境下的影像产品新形态的结合。

(2) “多技能编剧人才”概念：在培养学生训练影视和影像产品的编剧、文学创作能力的同时，训练学生在导演、表演、摄制、编辑等创制作流程中的初步技能，让学生可以独立完成影视及影像创制作过程。这将有助于学生更广泛地就业于影视、影像产业，以及党政机关、企事业单位的影像创制作及宣传岗位。

(3) 立足学校特色，加强对劳动及劳工领域的戏剧影视作品的创作与研究，让学生在全面接受专业教育的基础上，兼及劳动文化与职工文化的特色，关注广大职工命运、情感和生活，创作出优良的艺术作品。

(4) 借助本专业所隶属的文化传播学院的汉语言文学、新闻学两个专业及文化传播实验教学中心的师资力量、课程资源和教学条件，互相渗透、互为支撑，努力实践跨学科、复合性的应用型人才培养的教育理念。

2. 专业核心课程

戏剧概论 (48 学时, 3 学分): 本课程主要讲授戏剧的起源与本质、戏剧的体裁与分类、剧本创作、导演、表演、舞台美术、剧场与观众、戏剧的风格流派、戏剧欣赏与批评、戏剧与影视等戏剧艺术的基础知识; 其目标是让学生了解戏剧艺术的本质规律与基本理论, 为戏剧影视文学的专业学习打下良好的基础。

经典戏剧名作导读 (32 学时, 2 学分): 本课程引导学生对经典戏剧作品的文学剧本进行细读, 在交代作品的时代背景、所属流派、剧作家及其创作的相关信息的基础上, 详细分析作品在情节结构、人物塑造、作品意涵、艺术特征、审美品格等方面的呈现, 从而提升学生理解和欣赏戏剧作品的能力, 提升剧作技巧和剧本创作的能力。课程将选择 12 部左右的戏剧作品进行详细赏析。本课程选择的作品主要来自古希腊三大悲剧家及阿里斯托芬、莎士比亚、法国古典主义戏剧家、斯特林保、契诃夫、萧伯纳、梅特林克、皮兰德娄、布莱希特、萨特、尤内斯库、贝克特、奥尼尔、达尼奥冯等国外著名剧作家, 以及我国古今诸戏剧名家名作, 亦可来自意大利歌剧、当代实验戏剧等剧作。

影视概论 (32 学时, 2 学分): 本课程主要讲授影视的基本属性与特征 (属性论)、影视作品的构成要素与基本法则 (构成论)、影视艺术的创作规律 (创作论)、影视艺

术的基本类型（类别论）四部分；其目标是使学生形成对影视艺术本体的基本认识，为后续的中外电影史、影视作品赏析及影视创作和制作相关课程奠定基础。

中国电影史（32 学时，2 学分）：本课程以讲授中国电影艺术的发展历史为主，兼顾中国电影技术、电影产业的发展概况；以各个时期的影片、编剧与导演为主干，讲解中国电影艺术发展的分期、不同时期的创作特征、类型样式、语言风格的变化；其目标是让学生掌握中国电影发展的基本脉络，了解电影史学的基础知识，开拓电影创作及研究的视野与思路。中国电影史包括大陆、香港与台湾的电影史，其中以大陆电影史为主。

外国电影史（40 学时，2.5 学分）：本课程主要讲授世界各国电影的形成和发展脉络，梳理世界电影类型及流派，通过对优秀影片的观摩、分析，介绍各国电影的美学风格、文化特点与民族特征；其目标是使学生系统而全面的认知世界影视的多元样貌，明晰电影艺术的民族气质与国别特征，提高电影分析能力和创作水平，为今后的影片创作奠定良好的基础。

视听语言（32 学时，2 学分）：本课程主要讲授影视作品的画面构成元素、镜头的内容与形式、剪辑与蒙太奇、声画关系等电影基础理论知识。其目标是力求通过从导演和摄影的角度，提升学生的镜头语言组织能力和影片段落分析能力，并为今后的影像制作相关课程奠定良好的基础。

影片分析（32 学时，2 学分）：本课程以中外经典影视作品为案例，系统分析影视作品的主题、结构、视听美学特征、文化内涵、艺术与商业的结合等内容。目标在于：提高学生的影视理论素养、加深学生对经典影视作品的理解认知；提高学生的审美判断能力、分析能力；拓宽学生在本专业领域的知识面。

戏剧剧本写作（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要通过对具体戏剧剧本创作过程的介绍与分析，并引导学生对戏剧剧本进行阅读积累和观剧积累，对学生进行戏剧编剧法上的基础能力普及，使得学生对剧本创作的专业术语及编剧技巧有所认识和理解，并掌握一定的运用能力。在授课过程中，将结合部分戏剧文学系范畴内的专业写作训练，以小品、短剧为主，戏剧剧本片段为辅。本课程的目标一方面是使学生对戏剧文学的创作方法得到认识上的基础普及，另一方面是使学生获得一定的操作性训练，培养学生专业写作的基础能力。

电影短片剧本写作（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程指导学生创作一个完整的剧情短片剧本。学生在教师指导下，按照剧本开发流程，完成故事创意、故事发现、故事梗概、剧情大纲、分场景剧本等环节的实践任务，创作完成一个具有专业水准的的剧情短片剧本（时长 20 分钟）。学生修习本课程，须充分利用课外时间以完成阶段性的创作任务；教师教学主要结合学生的阶段性实践成果，讲解剧作原理与技巧，提出针对性指导意见，课堂时间主要围绕作品创作进程与学生进行讨论。本课程为《电影剧本创作》、《电视剧本创作》、《剧情片创作》课程的先行课程。

电影剧本写作（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程在《电影短片剧本写作》基础上，训练学生写作电影剧本（时长 40 分钟以上）。课程讲解电影剧本创作原理和技法，指导学生完成从故事创意、故事构思、剧情大纲到剧本写作的电影剧本创作流程。学生通过本课程学习和训练，将掌握电影剧本写作的基本原理和技能。本课程是学习《剧情片创作》等课程的先行课程。

电视剧本写作（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程内容为电视剧剧本写作的基本技巧，工作方法，以及优秀电视剧赏析。课程要求学生以五到六人为一组，以电视剧编剧协作的工作方式完成一部电视剧的策划，构思，人物设计，故事大纲，分集，分场，剧本全流程。教师将通过基本编剧法讲解，优秀电视剧赏析，小组讨论等相结合，帮助学生熟悉了解电视剧编剧工作的方式方法以及思维模式。

电影短片创作（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程是影片创作的入门课程，指导学生分组摄制一个剧情电影短片，教师讲解和示范短片创作的流程，指导学生完成剧本开发、影片拍摄、后期剪辑等流程。课程的目标是指导学生在实际操作中了解影视创作、生产的基本流程和初步技能。

剧情片创作（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程指导学生分组创作一个完整的剧情短片。教学中，学生以影视生产剧组的组织形式进行分组和分工，完成剧本开发、剧本写作、故事板绘制、剧组管理、项目统筹、现场摄制、表演导演、后期剪辑等影视作品创作的全流程，摄制完成一部具有一定质量的剧情短片；教师结合学生的阶段性任务的完成情况，讲解影视作品创作的基本理念和操作方法，组织课堂讨论，进行示范。本课程将教学融入剧组的创作实践中，学生将了解影视作品创作的流程和基本原理，掌握影视作品创作的一系列技能，并在短片摄制实践中，初步掌握影视产品

创作和生产的综合能力。

影视改编理论与实践（32 学时，2 学分）：本课程通过对改编学基础理论的介绍及对文学原著与其影视剧改编作品的对比剖析并辅以具体的改编创意训练，使学生掌握文学作品影视剧改编的基本原则以及较为有效的改编方法与技巧，进而提升其利用文学作品进行影视剧创作的能力。

3. 专业方向课程

艺术概论（32 学时，2 学分）：本课程主要讲授艺术的本质与特征、艺术发生发展的基本规律、艺术在文化系统中的位置、艺术创作的规律、艺术作品的构成、艺术接受的特点等艺术学基本理论知识；其目标是提升学生的艺术理论素养，并为今后各艺术门类的学习奠定良好的基础。

阅读与鉴赏（16 学时，1 学分）：本课程主要是引导学生对文学作品进行广泛阅读，在熟读的基础上写读书笔记，同时在教师的讲解和指导下，培养和发展学生对文学艺术作品的鉴赏能力，这也是对写作课以及相关史类课程予以相应的补充。本课程所开设的书目以戏剧作品为主，辅以小说、电影剧本等书目，使学生在分析研究戏剧作品的同时，对小说的发展变化即对文学史的发展有较为系统的了解，对电影文学的开发流程即对剧本写作的特殊性有基本的了解，从而使学生们开阔视野，具备更为广泛的文学素养，同时提高其艺术鉴赏水平。

影视声音（32 学时，2 学分）：本课程主要讲授影视声音的构成、影视声音的作用、影视声音的特点、影视声画蒙太奇、影视剧声音、动画片声音、电视节目声音、纪录片声音、电视广告声音等基本理论知识；其目标是引导学生全面认识影视声音艺术，并为今后的影视制作奠定良好的基础。

表演导演艺术基础（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要通过对表演艺术的介绍与对导演艺术的介绍以及二者的贯通与实践，使学生初步了解并掌握表演与导演的一般规律和特性。在授课过程中，将结合部分的身台形表训练及导演基础训练及表导演项目实践。其目标是普及学生对表演、导演艺术的基础知识，达到戏剧影视是综合艺术的认识目的，同时培养其创作所需的形象思维、实践思维和体裁思维的基础能力。

影视导演基础（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要讲授影视（以电影为

主)艺术的起源、属性与特征,阐释导演工作的思维方式、导演工作的任务与职责,导演工作与剧作的关系等部分内容,详细讲解导演创作的核心环节——即立意、人物、动作、电影空间、电影时间、场面调度、声音处理等部分内容,并就不同类型的电影进行分类讨论。

中国古典文学(1)(2)(64学时,4学分):本课程主要以时间为经,以作家、作品为纬,引导学生阅读理解中国文学史上的经典作品,并进而了解历代的文学现象、文学流派和文体演变。其目标是引导学生提高对中国文学和中国文化的感悟和理解能力,提高人文素养和审美水平。本课程分两个学期完成,其中,中国古典文学(1)的讲授范围自先秦文学始至魏晋南北朝文学止,中国古典文学(2)则承接(1)讲授至明清文学止。

中国现当代文学(32学时,2学分):本课程主要以作家、作品为主线引导学生阅读中国自1917至今约一个世纪以来的经典文学作品,其目标是提高学生对当代文学作品及文学、文化现象的感悟、理解和分析能力,提升其人文素养和审美水平。

外国文学(32学时,2学分):本课程主要以时间为经,以作家、作品为纬,引导学生阅读和欣赏外国文学史上的经典作品,并进而了解各时期的文学思潮、文学流派和经典作家,从而提升学生的文学素养和审美能力。

基础写作(32学时,2学分,实践类课程):本课程是戏剧影视文学专业的基础课之一。它除了提高学生的思维能力和语言表达能力外,还担负着全面培养学生的思想情操、审美修养、心理素质以及创造能力、创新品质的任务。课程具有理论性、实践性和技能性强的特点,以理论教学带动写作训练,通过理论教学和写作能力训练,使学生树立正确的写作观,掌握写作学基本理论和常用文体写作知识,提高单项写作能力和综合写作能力,学习并掌握实用文体、文学文体和理论文体的写作能力,为从事写作教学、研究和进一步提高写作能力奠定较为坚实的基础,并通过实践,提高学生写作能力特别是文学类作品写作能力,写出合格的文学作品。

摄影与摄像(32学时,2学分,实践类课程):本课程主要讲授照相机基础原理、数码单反相机的基本操作、摄像机基础原理、数字摄像机基本操作等相关基础知识,教师主要采用课堂讲授、示范演练的授课方式,并通过课程中的图片及短片作业对学生的拍摄操作进行针对性的实践指导。通过该课程的学习,不仅可以使学生熟练掌握

图片及影视拍摄的基本操作方法，同时也可进一步加深本专业学生对于视听语言课程的感悟与理解，使之具备其日后从事编导类工作的专业能力。

影视配乐（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要讲授影视音乐设计的基本流程，以及音乐作为影视声音的一部分该如何去融入这一整体结构。引导学生综合运用音乐语言（节奏、旋律、和声、曲式、音色等）为影视作品服务，并在教学实践中为自己的原创作品设计配乐。让学生掌握主要的方法和技能，为影视制作奠定基础。课程分两部分进行，第一部分主要是理论的讲授，第二部分着重于学生的实践。本课程与剧情片创作课程同步进行，课程中会以学生在该课程中的原创作品为实例。

非线性编辑（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要讲授非线性编辑系统的工作原理和特性，使学生熟练掌握利用非线性编辑手段进行节目制作的流程，熟练掌握非线性编辑软件的采集、素材管理、镜头剪接、特效处理、字母叠加、音频混合以及成片输出等操作环节。通过学习本课程，学生将能够独立使用非线性编辑系统完成节目制作。

纪录片创作（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要讲授世界纪录片发展历程、重要类型与流派以及中国纪录片创作前沿。通过对经典纪录片案例的分析，介绍纪录片美学原理与创作方法。其目标是使学生在理论梳理的基础上，进行纪录片创作实践。理论与实践相结合，要求学生按照制作流程，分组进行纪录片创作实践并完成影像作业，为其日后从事纪录片创作或纪录片研究打下坚实的基础。

专业论文写作（16 学时，1 学分，实践类课程）：本课程主要通过对本专业优秀学术论文个案（包括学界权威论文及往届优秀毕业生论文）的剖析和具体的写作训练，使学生了解学术研究的意义并掌握选题立意、信息检索、资料分析、文献综述、谋篇布局、格式规范等环节的论文写作技能。其目标是培养学生的创新意识及独立思考、科学探索的能力，弥补艺术类学生理性思维和抽象概括能力较弱的不足，为学年论文与毕业论文的写作奠定基础。

美学（32 学时，2 学分）：本课程讲授美学的基本原理，主要内容有美的本质、美感、审美活动、审美领域、审美形态的类型、中国传统的审美范畴、艺术与审美、美育等；其目标是让学生系统掌握美学的基础概念与理论，提高对美的认知与理解，增强关于美的理性思维能力与感性欣赏、创造能力，丰富学生的人文素养，为其从事戏

剧影视文学的创作与研究铺垫广泛而扎实的基础。

（四）专业选修课程

电视艺术概论（32 学时，2 学分）：本课程主要讲授电视艺术的基本属性与特征，从声画组合、剪辑和修辞三个方面讲授电视艺术的创作特征，并详细介绍电视娱乐节目、电视文艺节目、电视纪实节目、电视剧艺术等不同类型的电视节目的特点与创作方式，并从当下新媒体迅速崛起的实际情况，阐述数字化时代电视艺术的发展趋势。

戏曲概论（32 学时，2 学分） 本课程系统介绍中国戏曲的基础知识和基本理论，主要包括中国戏曲概说、中国戏曲的审美特征、中国戏曲的发展历程及戏曲剧种概览、戏曲名作分析等内容。其教学目标是使学生对中国戏曲的发展历史及戏曲艺术的审美特征形成基本了解，同时为学有余力或在戏曲方面较有基础的学生进行戏曲创作和理论研究进行必要的准备。

电影理论（32 学时，2 学分）：本课程系统介绍电影理论的历史发展、基本内容及研究现状，内容包括经典电影理论（形式主义电影理论和写实主义电影理论）和当代电影理论（符号学、精神分析学、文化研究等）两大板块，该课程将紧密结合电影创作、技术及其他学科理论研究成果，旨在提升学生的专业素养、理论水平和思辨能力，有助于学生更好的理解电影本质及创作规律。

演讲学（32 学时，2 学分，实践类课程）： 本课程系统讲授演讲的一般技巧和技能，内容包括演讲的历史渊源、演讲的要素、演讲的心理、演讲的有声语言、演讲的态势语言、演讲稿的组织以及即兴演讲等。课程旨在提高学生健全的沟通人格、社交能力、思辨能力、表达能力，同时也有利于学生日后能够更好地进行社会交往，并适应工作岗位的需求。

叙事学（32 学时，2 学分）：本课程系统介绍叙事学理论的主要内容和研究方法，内容包括故事与叙事话语、叙述、叙事时空、叙事修辞、阐释、人物、叙事竞争与协商等，课程将紧密结合戏剧影视文学领域的叙事案例以及学生的叙事实践进行。本课程有助于提升学生分析专业问题的能力，更将直接帮助学生提升创作能力。

制片管理（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要讲授影视作品的基本制作流程以及影视制片项目题材选择、进度规划、成本管理、人员管理、营销策略等影视产业相关基础知识，目的是使学生学会运用影视制片管理的基本规律解决影视制作中

出现的问题，并提高学生对于影视产业制作的整体认识，同时为实际从事影视制作相关工作树立产业意识和团队意识。

类型片策划（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程主要讲授类型片的形成与概况、各主要类型电影的美学特征与创作要点、类型片策划的基本规范与技能，其目标是让学生初步掌握类型片策划案写作的基本要点与技能，建立电影创作的市场意识与产业意识，为今后从事专业创作和工作奠定良好的基础。

电影大师作品分析（2 学分，32 学时）：本课程是在《视听语言》、《外国电影史》及《中国电影史》等专业必修课程的基础上，以世界电影大师的经典作品作为教学实例，通过导演创作图谱进行作者研究和文本分析，并在夯实电影史及电影理论的专业素养上，进一步扩充学生解读大师经典电影的专业储备，从而激发和培养学生自己的影视创作能力。

钢琴（1）（2）（64 学时，2 学分，实践类课程）：本课程训练学生初步掌握钢琴的演奏技能，了解音乐构成的基本要素，懂得理解和表现音乐的一般规律，从而全面提高艺术素养，为影视作品的创作奠定良好的音乐基础。为戏剧影视文学学生参与影视作品制作提供音乐环节的实践训练。

书法（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程简要介绍中国传统文化背景下的书法历史与理论，系统讲解楷书书写的原理与方法，通过书写实践将有关内容——笔法、结构、章法——从学生心头落实到手头，其中的逻辑提炼自中国传统艺术的研习路径。本课程有助于提升学生心手相得的传统文化素养以及由传统文化素养引发的分析解决专业问题的能力。

美术鉴赏（32 学时，2 学分）：本课程带领学生了解美术作品在题材、造型、构图、视觉语言、意境、风格、立意构思以及中西哲理、宗教观念的影响等多个方面在当代批评实践中的对话与交融，提高多维度、多层面分析美术作品的能力，提高对当代艺术新现象的判断能力；熟悉美术鉴赏基本理论与方法。学习中国传统书画与西方美术作品的鉴赏方法，学习近现代以来美学、社会学、文化研究思想成果在美术鉴赏与批评方面所建构的新理论、新方法，培养在美术鉴赏活动中的方法论意识。

篆刻（32 学时，2 学分，实践类课程）：本课程简要介绍中国传统文化背景下的篆刻历史与理论，系统讲解从篆书到篆刻的原理与方法，通过写刻实践将有关内容——

篆法、刀法、章法——从学生心头落实到手头，其中的逻辑提炼自中国传统艺术的研究路径。本课程有助于提升学生心手相得的传统文化素养以及由传统文化素养引发的分析解决专业问题的能力。

元典导读（1）（2）（各 32 学时，2 学分）：本课程是文化传播学院三门通识教育课程中的一门，采取集体讲授的方式，以专章专题讲座的形式开展教学。每单元课程介绍和讲解古今中外对人类文明发展影响重大的 8 部典籍，如《老子》、《论语》、《金刚经》、《圣经》、《》。通过这门课的学习，让学生对人类各文明形态的思想文化的有一个初步的了解，进而培养学生的人文情怀，同时培养学生的阅读能力、理解能力。

人文社科研究方法（32 学时，2 学分）：本课程是文化传播学院三门通识教育课程中的一门，采取集体讲授的方式，以专章专题讲座的形式开展教学。课程通过对精心选择的七种人文社科研究方法（比较研究法、文本细读法、文献研究法、符号学研究法、内容分析法、叙事学研究法、传记—精神分析法）的介绍和讲解，让学生初步了解和掌握人文社科的典型研究方法，拓展其学习视野，培育其科学思维习惯，掌握学习与研究的工具，为今后的深入学习与研究创造条件。

创意文案写作（16 学时，1 学分，实践类课程）：通过本课程的学习，学生可以对文案写作的创意表现、结构、语言、技巧以及具体运作应有全面而深刻的了解，并能熟练地结合企业营销传播活动进行创意文案撰写。通过实践教学训练，可以提升学生的创意文案写作素养、强化学生驾驭广告语言的能力、提高学生创造性传达营销诉求信息的写作实践能力。

文化产业（32 学时，2 学分，含 1 学分实践类课程）：本课程是为学生掌握文化产业基本知识和基本技能而设置的专业选修课，主要讲授文化产业的基本观念、文化产业与国家软实力、文化产业化的典型路径、文创策划与经营模式、文化产业金融化，以及世界各国文化产业发展现状与特色等内容。课程实践性较强，教学过程强调紧密联系我国文化产业发展现状，培养学生的实践能力，为学生研究文化产业、进入文化产业就业提供较为系统的知识技能储备。

文化理论与研究方法（32 课时，2 学分）：本课程介绍文化理论研究的主要理论和方法，通过对当代文化热点的分析，探讨当代文化的特质及发展趋势；通过调查、研讨以及正确的引导，使学生摆脱简单思维模式，掌握较为系统的文化理论观点，培

养正确的文化观、价值观和世界观，提升学生认识问题、思考问题及解决问题的能力。

鲁迅研究（32 学时，2 学分），本课程是汉语言文学专业选修课程，本课程基本内容包括三个部分，第一部分是鲁迅研究学术史的梳理，第二部分是鲁迅学文献类型的梳理，第三部分是专题研究。本课程既注重鲁迅研究学术史的把握，又注重用创新意识诠释鲁迅的精神现象与作品的文化意蕴，突出鲁迅研究已有方法和新方法的分析运用，开展专题讨论活动。注重理论资源的运用，注重反映不同学术观点的论争，注重吸收新的研究成果，启迪学生的研究型思维。通过教学，使学生具备基本的研究能力，掌握基本的研究方法，养成历史探究的眼光，形成自觉的方法论意识，能够对鲁迅进行多方面的探索研究。

（六）实践教学总体设计

1. 实践教学总体目标

影视、影像作品的剧本、脚本创作能力，以及初步的影视制作能力，是本专业学生应当习得的核心专业技能。本专业学生将通过系统的实践教学，培养良好的艺术素养，训练相当专业的创作技能：

（1）具备戏剧、影视艺术及相关艺术门类（如文学、视听觉艺术等）的审美鉴赏能力。

（2）掌握戏剧、影视作品创作的原理和方法。

（3）训练戏剧影视文学创作能力，能够写作具有一定专业水准的戏剧剧本、电影剧本、电视剧剧本及其他演出、影像产品脚本。

（4）训练和掌握影视产业在文学创作之外的创、制作技能，如表演、导演、戏剧演出、影视摄制前后期技术等，初步具备戏剧影视产品生产的全流程能力。

（5）了解文化创意产业的发展趋势，尤其是新媒介环境下影视、影像产业的特征，找准未来发展定位。

2. 实践教学内容、具体途径与方法

实践教学以培养学生作品创作能力为主，第一课堂和第二课堂相结合。第一课堂上锤炼学生剧本、脚本创作能力，及相应戏剧影视作品的整体制作能力；第二课堂及“课程体系外实践教学”充分辅助第一课堂，使学生的专业技能训练得到有效的、充分的延展。

（1）戏剧、影视作品创、制作能力的训练

1) 戏剧、影视剧本写作能力和其他影像作品的脚本创作能力，相应实践课程和训练项目有：《基础写作》、《戏剧剧本写作》、《电影剧本短片写作》、《电影剧本写作》、《电视剧剧本写作》、《影视改编理论与实践》、《剧情片创作》、《纪录片创作》、毕业作品创作（戏剧、电影、电视剧剧本）等。

2) 影像语言的掌握及运用：通过《视听语言》、《影片分析》、《摄影与摄像》、《非线性编辑》等课程获得。

3) 影视导演、表演基本技能：通过《表演导演艺术基础》、《影视导演基础》、《剧情片创作》、《纪录片创作》等课程获得。

4) 影像产品创、制作综合能力：通过以上相关剧作、导演、表演类课程，及《剧情片创作》、《摄影与摄像》、《非线性编辑》、《制片管理》、《影视配乐》、《纪录片创作》、《类型片策划》等课程，辅以影视短片大赛等第二课堂活动，培养学生影像产品策划、剧本和脚本创作、拍摄、后期制作、发行的全流程能力。

（2）毕业作品：学生可以选择毕业论文或毕业作品作为专业综合实践项目。

其中，毕业作品为电影剧本（90 分钟以上长片）或电视剧剧本写作（电视连续剧，可小组完成）。凡选择毕业作品创作者，须同时撰写 3000 字以上创作心得。

（3）科研能力的培养

1) 专业编订了《戏剧影视文学专业学生阅读书目》，指导学生自入学起进行阅读，培养专业思考能力，拓展理论视野。

2) 在教学大纲制定中，以及在具体教学中，要求各课程教师有意识地培养学生的学术兴趣和学术敏感。

3) 大二学年开设《文献检索与社会调查研究方法》、《人文社会科学研究方法》课程，学生借以了解学科研究方法。

4) 大三学年开设《学术论文写作》课程，培养学生掌握学术论文的写作方法及具体规范。

5) 实行导师制度，由专业教师担任导师，指导学生学年论文、毕业论文（或毕业作品）的写作。

（4）戏剧、影视作品生产管理能力的训练

1) 戏剧演出策划与管理的能力: 通过《表演导演艺术基础》等第一课堂实践教学课程, 以及戏剧节、学生话剧社团的剧场演出实践等第二课堂进行训练。

2) 影视作品策划与管理的能力: 通过《剧情片创作》、《纪录片创作》、《制片管理》等第一课堂实践类课程, 以及“影视短片大赛”等第二课堂教学项目进行。

(5) 本专业相关艺术技能和素养的训练

学生可以通过《钢琴》《书法》、《篆刻》等实践课程, 获得相关的视听觉艺术训练。

(6) 其他相关实践能力的培养

学生学习《演讲》等课程, 参与《社会实践与志愿活动》等实践项目, 以及第二课堂的社团戏剧演出、电影短片大赛等活动, 有助于培养社会实践能力。

3. 实践教学活动的具体安排

(1) 课程体系内的实践教学

类别	课程名称	开课学期及周学时 学时数											课程性质与 考核方式	
		1	2	3	4	5	6	7	8	总学 时数	实验 学时	学 分	课程 性质	考核 方式
专业 核心 课	戏剧剧本写作		2							32	32	2	必修	考查
	电影短片剧本写作			2						32	32	2	必修	考查
	电影剧本写作				2					32	32	2	必修	考查
	电视剧本写作					2				32	32	2	必修	考查
	电影短片创作			2						32	24	2	必修	考查
	剧情片创作						2			32	32	2	必修	考查
专业 方向 课	基础写作	2								32	24	2	必修	考查
	摄影与摄像					2				32	24	2	必修	考查
	影视配乐						2			32	32	2	必修	考查
	表演导演艺术基础		2							32	32	2	必修	考查
	影视导演基础					2				32	20	2	必修	考查
	非线性编辑						2			32	24	2	必修	考查
	纪录片创作							2		32	32	2	必修	考查
	专业论文写作					1				16	16	1	必修	考查
专业 选修 课	钢琴(1)	2								32	32	2	选修	考查
	钢琴(2)	2								32	32	2	选修	考查
	书法	2								32	32	2	选修	考查
	篆刻	2								32	32	2	选修	考查
	演讲				2					32	8	2	选修	考查
	制片管理					2				32	24	2	选修	考查
	类型片策划						2			32	16	2	选修	考查

综合实践教学	军事训练								112(2周)	112(2周)	1	必修	考查
	思想政治理论课社会实践								32(2周)	32(2周)	1	必修	考查
	社会实践与志愿服务								16	16	1	必修	考查
	学年论文(课程设计)					1			2周	2周	1	必修	考查
	毕业实习							3	≥ 6周	≥ 6周	3		
	毕业论文(毕业作品)							3	6周	6周	3	必修	考查

(2) 课程体系外的实践教学项目

专业开展师生参与的课程体系外实践教学项目，含“影视短片大赛”、“戏剧节”、话剧团大戏演出等常规项目。

(七) 课程设置与教学进程

1. 课程设置与教学进程总表

戏剧影视文学专业课程设置与教学进程总表

课程编码	课程名称	课程性质	学分	总学时	周学时	实践学时	开课学期	考核方式
一、通识教育课程								
(一) 公共必修课								
J000041	马克思主义基本原理	必修	3	48	3		3	考试
J000021	思想道德修养与法律基础	必修	3	48	3		1	考查
J000061	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	4	64	4		2	考试
J000111	中国近现代史纲要	必修	3	48	3		4	考试
J000071	形势与政策(一)	必修	0.5	8	2		2	考查
J000081	形势与政策(二)	必修	0.5	8	2		4	考查
J000091	形势与政策(三)	必修	0.5	8	2		5	考查
J000101	形势与政策(四)	必修	0.5	8	2		7	考查
J000121	劳动教育通论	必修	2	32	2	4	3	考查
K000011	体育(一)	必修	1	32	2	28	1	考试
K000021	体育(二)	必修	1	32	2	28	2	考试
K000031	体育(三)	必修	1	32	2	28	3	考试
K000041	体育(四)	必修	1	32	2	28	4	考试
I000131	大学英语(一)	必修	3	56	4	28	1	考试
I000141	大学英语(二)	必修	3	56	4	28	2	考试

I000151	大学英语（三）	必修	3	56	4	28	3	考试
I000161	大学英语（四）	必修	3	56	4	28	4	考试
H000151	计算机（I）	必修	1	32	2	16	2	考试
H000161	计算机（II）	必修	2	64	4	32	3	考试
学分小计		公共必修课必须修满 36 学分						
（二）通识基础课								
N000051	军事理论	必修	1	32	2		1	考查
N000061	大学生心理健康与发展	必修	1	32	2		2	考查
G000011	职业生涯教育与就业指导（含创新创业教育）（一）	必修	0.5	16	4		1	考查
G000071	职业生涯教育与就业指导（含创新创业教育）（二）	必修	0.5	16	4		7	考查
G001461	文献检索与社会调查研究方法	必修	1	16	2		4	考查
M002411	讲座	必修	1	16 场			7	考查
学分小计		通识基础课必须修满 5 学分						
（三）通识选修课								
第一模块	历史与文化遗产	选修	1-2/门	16-32/门		1. 至少选修三个模块的课程，且修读学分不低于 6 学分；讲座公选课按课程名称分别归入八大模块，不再单列。 2. 八大模块课程的考核方式为考查。		
第二模块	哲学智慧与批判性思维	选修	1-2/门	16-32/门				
第三模块	经济与世界视野	选修	1-2/门	16-32/门				
第四模块	自然与科学文明	选修	1-2/门	16-32/门				
第五模块	文学与艺术审美	选修	1-2/门	16-32/门				
第六模块	社会政治与当代中国	选修	1-2/门	16-32/门				
第七模块	素养与个体发展	选修	1-2/门	16-32/门				
第八模块	工会与劳动关系	选修	1-2/门	16-32/门				
跨专业跨学科课程		选修	1-3/门	16-48/门				考试/考查
学分小计		通识选修课必须修满 12 学分						
二、专业课程								
（一）专业核心课								
G170501	影视概论	必修	2	32	2		1	考试
G170901	中国电影史	必修	2	32	2		3	考试
G170911	外国电影史	必修	2.5	40	2.5		4	考试
G150332	视听语言	必修	2	32	2		2	考查
G171381	影片分析	必修	2	32	2		3	考查
G170481	戏剧概论	必修	3	48	3		2	考试
G171371	经典戏剧名作导读	必修	2	32	2		4	考查

G170941	戏剧剧本写作	必修	2	32	2	32	2	考查
G171131	电影短片剧本写作	必修	2	32	2	32	3	考查
G171141	电影剧本写作	必修	2	32	2	32	4	考查
G171151	电视剧本写作	必修	2	32	2	32	5	考查
G171161	影视改编理论与实践	必修	2	32	2	9.5	6	考查
G171171	电影短片创作	必修	2	32	2	24	3	考查
G171061	*剧情片创作	必修	2	32	2	32	6	考查
学分小计		专业核心课必须修满 29.5 学分						
(二) 专业方向课								
G171421	艺术概论	必修	2	32	2		1	考试
G000061	美学	必修	2	32	2		5	考试
G171111	阅读与鉴赏	必修	1	16	4		1	考查
G170801	基础写作	必修	2	32	2	16	1	考查
G160831	中国古典文学（一）	必修	2	32	2		1	考试
G160851	中国古典文学（二）	必修	2	32	2		2	考试
G170521	外国文学	必修	2	32	2		4	考试
G170291	中国现当代文学	必修	2	32	2		5	考试
G171051	*摄影与摄像	必修	2	32	2	24	5	考查
G171391	影视声音	必修	2	32	2		4	考查
G170831	非线性编辑	必修	2	32	2	32	6	考查
G170541	影视配乐	必修	2	32	2	32	6	考查
G170491	*表演导演艺术基础	必修	2	32	2	32	2	考查
G171181	影视导演基础	必修	2	32	2	25	5	考查
G150312	纪录片创作	必修	2	32	2	32	7	考查
G000162	学术论文写作	必修	1	16	2	16	5	考查
学分小计		专业方向课必须修满 30 学分						
(三) 专业选修课								
G000562	文传通识（一）文明的力量——元典导读（1）	选修	2	32	2		1	考查
G000572	文传通识（一）文明的力量——元典导读（2）	选修	2	32	2		2	考查
G000582	文传通识（二）公民教育	选修	2	32	2		3	考查
G000592	文传通识（三）人文社科研究方法	选修	2	32	2		4	考查
G170432	钢琴 1	选修	2	32	2	24	1	考查
G170442	钢琴 2	选修	2	32	2	24	2	考查
G001002	演讲	选修	2	32	2	8	2	考查
G000632	书法	选修	2	32	2	32	1	考查

G170422	篆刻	选修	2	32	2	32	4	考查
G170792	美术鉴赏	选修	2	32	2		3	考查
G171192	电视艺术概论	选修	2	32	2		5	考查
G171202	电影理论	选修	2	32	2		6	考查
G170962	戏曲概论	选修	2	32	2		5	考查
G170852	电影大师作品分析	选修	2	32	2		5	考查
G170862	叙事学	选修	2	32	2		5	考查
G170922	类型片策划	选修	2	32	2	6	6	考查
G170532	制片管理	选修	2	32	2		5	考查
G171122	文化研究理论与方法	选修	2	32	2		7	考查
G150652	鲁迅研究	选修	2	32	2		5	考查
G151252	对外汉语教学概论	选修	2	32	2		5	考查
G151282	《红楼梦》研究	选修	2	32	2		6	考查
G150082	民间文学	选修	2	32	2		6	考查
G160952	创意文案写作	选修	1	16	1		5	考查
G161022	文化产业	选修	2	32	2		7	考查
G151352	东方文学研究	选修	2	32	2		7	考查
学分小计			专业选修课必须修满 21 学分					
三、综合实践教学								
M000621	军事训练	必修	1	2 周 (112)		2 周	1	考查
J000131	思想政治理论课社会实践	必修	1	2 周 (32)		30	4	考查
N000071	社会实践与志愿服务	必修	1	16		16	4	考查
G001361	学年论文（课程设计）	必修	1	2 周		2 周	5	考查
G001451	毕业实习	必修	3	≥6 周		≥6 周	8	考查
G171211	毕业论文（毕业作品）	必修	3	6 周		6 周	8	考查
学分小计			综合实践教学必须修满 10 学分					

备注：标示*的课程为实验课程；标示#的课程为延续教学课程。

2. 课程设置与教学进程分表

第一学期

课程号	课程名	考核方式	学分	学时	课组	课组要求
-----	-----	------	----	----	----	------

I000131	大学英语（一）	考试	3	56	公共必修课程	必修
J000021	思想道德修养与法律基础	考查	3	48	公共必修课程	必修
K000011	体育（一）	考试	1	32	公共必修课程	必修
G000011	职业生涯规划与就业指导 （含创新创业教育）（一）	考查	0.5	16	通识基础课	必修
N000051	军事理论	考查	1	32	通识基础课	必修
G160831	中国古典文学（一）	考试	2	32	专业方向课	必修
G170801	基础写作	考查	2	32	专业方向课	必修
G171111	阅读与鉴赏	考查	1	16	专业方向课	必修
G171421	艺术概论	考试	2	32	专业方向课	必修
G170501	影视概论	考试	2	32	专业核心课	必修
G000562	文传通识（一）文明的力量 ——元典导读（1）	考查	2	32	专业选修课	任选
G000632	书法	考查	2	32	专业选修课	任选
G170432	钢琴 1	考查	2	32	专业选修课	任选
M000621	军事训练	考查	1	2	综合实践教学	必修
备注：本学期共开设 14 门课程，总学分 24.5；其中必修课 11 门，学分 18.5，考试课 5 门。						

第二学期

课程号	课程名	考核方式	学分	学时	课组	课组要求
H000151	计算机（I）	考试	1	32	公共必修课程	必修
I000141	大学英语（二）	考试	3	56	公共必修课程	必修
J000111	中国近现代史纲要	考试	3	48	公共必修课程	必修
J000071	形势与政策（一）	考查	0.5	8	公共必修课程	必修
K000021	体育（二）	考试	1	32	公共必修课程	必修
N000061	大学生心理健康与发展	考查	1	32	通识基础课	必修
G160851	中国古典文学（二）	考试	2	32	专业方向课	必修
G170491	*表演导演艺术基础	考查	2	32	专业方向课	必修
G150332	视听语言	考查	2	32	专业核心课	必修
G170481	戏剧概论	考试	3	48	专业核心课	必修
G170941	戏剧剧本写作	考查	2	32	专业核心课	必修
G000572	文传通识（一）文明的力量 ——元典导读（2）	考查	2	32	专业选修课	任选
G001002	演讲	考查	2	32	专业选修课	任选
G170442	钢琴 2	考查	2	32	专业选修课	任选
备注：本学期共开设 14 门课程，总学分 26.5；其中必修课 11 门，学分 20.5，考试课 6 门。						

第三学期

课程号	课程名	考核方式	学分	学时	课组	课组要求
I000151	大学英语（三）	考试	3	56	公共必修课程	必修
H000161	计算机(II)	考试	2	64	公共必修课程	必修
J000041	马克思主义基本原理	考试	3	48	公共必修课程	必修
J000121	劳动教育通论	考查	2	32	公共必修课程	必修
K000031	体育（三）	考试	1	32	公共必修课程	必修
G170901	中国电影史	考试	2	32	专业核心课	必修
G171131	电影短片剧本写作	考查	2	32	专业核心课	必修
G171171	电影短片创作	考查	2	32	专业核心课	必修
G171381	影片分析	考查	2	32	专业核心课	必修
G000582	文传通识（二）公民教育	考查	2	32	专业选修课	任选
G170792	美术鉴赏	考查	2	32	专业选修课	任选
备注：本学期共开设 11 门课程,总学分 23；其中必修课 9 门，学分 19，考试课 5 门。						

第四学期

课程号	课程名	考核方式	学分	学时	课组	课组要求
I000161	大学英语（四）	考试	3	56	公共必修课程	必修
J000081	形势与政策（二）	考查	0.5	8	公共必修课程	必修
J000061	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	考试	4	64	公共必修课程	必修
K000041	体育（四）	考试	1	32	公共必修课程	必修
G001461	文献检索与社会调查研究方法	考查	1	16	通识基础课	必修
G170521	外国文学	考试	2	32	专业方向课	必修
G171391	影视声音	考查	2	32	专业方向课	必修
G170911	外国电影史	考试	2.5	40	专业核心课	必修
G171141	电影剧本写作	考查	2	32	专业核心课	必修
G171371	经典戏剧名作导读	考查	2	32	专业核心课	必修
G000592	文传通识（三）人文社科研究方法	考查	2	32	专业选修课	任选
G170422	篆刻	考查	2	32	专业选修课	任选
J000131	思想政治理论课社会实践	考查	1	2	综合实践教学	必修
N000071	社会实践与志愿服务	考查	1	16	综合实践教学	必修
备注：本学期共开设 14 门课程，总学分 26；其中必修课 12 门，学分 22，考试课 5 门。						

第五学期

课程号	课程名		学分		课组	
-----	-----	--	----	--	----	--

		考核方式		学时		课组要求
J000091	形势与政策（三）	考查	0.5	8	公共必修课程	必修
G000061	美学	考试	2	32	专业方向课	必修
G000162	学术论文写作	考查	1	16	专业方向课	必修
G170291	中国现当代文学	考试	2	32	专业方向课	必修
G171051	*摄影与摄像	考查	2	32	专业方向课	必修
G171181	影视导演基础	考查	2	32	专业方向课	必修
G171151	电视剧本写作	考查	2	32	专业核心课	必修
G150652	鲁迅研究	考查	2	32	专业选修课	任选
G151252	对外汉语教学概论	考查	2	32	专业选修课	任选
G160952	创意文案写作	考查	1	16	专业选修课	任选
G170532	制片管理	考查	2	32	专业选修课	任选
G170852	电影大师作品分析	考查	2	32	专业选修课	任选
G170862	叙事学	考查	2	32	专业选修课	任选
G170962	戏曲概论	考查	2	32	专业选修课	任选
G171192	电视艺术概论	考查	2	32	专业选修课	任选
G001361	学年论文（课程设计）	考查	1	2	综合实践教学	必修
备注：本学期共开设 16 门课程，总学分 27.5；其中必修课 8 门，学分 12.5，考试课 2 门。						

第六学期

课程号	课程名	考核方式	学分	学时	课组	课组要求
G170541	影视配乐	考查	2	32	专业方向课	必修
G170831	非线性编辑	考查	2	32	专业方向课	必修
G171061	*剧情片创作	考查	2	32	专业核心课	必修
G171161	影视改编理论与实践	考查	2	32	专业核心课	必修
G150082	民间文学	考查	2	32	专业选修课	任选
G151282	《红楼梦》研究	考查	2	32	专业选修课	任选
G170922	类型片策划	考查	2	32	专业选修课	任选
G171202	电影理论	考查	2	32	专业选修课	任选
备注：本学期共开设 8 门课程，总学分 16；其中必修课 4 门，学分 8，考试课 0 门。						

第七学期

课程号	课程名	考核方式	学分	学时	课组	课组要求
J000101	形势与政策（四）	考查	0.5	8	公共必修课程	必修
G000071	职业生涯规划教育与就业指导（含创新创业教育）（二）	考查	0.5	16	通识基础课	必修

M002411	讲座	考查	1	16	通识基础课	必修
G150312	纪录片创作	考查	2	32	专业方向课	必修
G151352	东方文学研究	考查	2	32	专业选修课	任选
G161022	文化产业	考查	2	32	专业选修课	任选
G171122	文化研究理论与方法	考查	2	32	专业选修课	任选
备注：本学期共开设 7 门课程，总学分 10；其中必修课 4 门，学分 4，考试课 0 门。						

第八学期

课程号	课程名	考核方式	学分	学时	课组	课组要求
G001451	毕业实习	考查	3	6	综合实践教学	必修
G171211	毕业论文（毕业作品）	考查	3	6	综合实践教学	必修
备注：本学期主要为毕业实习和毕业论文（设计），总学分 6 分。						

六、与本成果相关的学生反馈

2090705005 王一冰

《戏剧剧本写作》这门课程从我们对日常生活的体验切入，以我们身边的人、事为主题，使我们学习到了写作的重点和方法。通过对如《雷雨》的经典剧本的分析，我们了解了戏剧剧本写作的方法和技巧。在后续的课程中，在老师的带领下，我们进行了简单事件小品和复杂事件小品的创作。在和老师一遍遍沟通交流和对剧本的一次次修改中，我们更加深刻地学习到了戏剧剧本写作的专业知识，认识到了人物行为背后的动机的重要性。同时，这些知识也能帮助我们将角色塑造更贴近广大劳动者的形象，使我们的剧本写作作品更加贴近生活。

文字作为戏剧剧本写作的载体，应当扎根于人民、服务人民、为最广大的劳动者发声。在老师教授复杂事件小品写作的过程中，老师以往届学姐作品为例，向我们展示了角色塑造的重要性。身为消防员的丈夫和职位为售货员的妻子，二人舍小家为大家的故事令人动容，也体现了对劳动者热爱劳动、回报社会的优良品质的赞颂。在同学们的创作阶段，简单事件小品《重逢》中，通过对企图逃脱法律制裁的嫌疑犯“飞哥”的形象的塑造、其紧张恐惧的心理刻画，体现了对不劳而获、苟且偷生的思想的鄙弃，体现了对学生树立正确劳动观、价值观的引导。复杂事件小品《暖心口罩》中，家境贫寒的母亲和儿子相依为伴，无知的母亲想通过卖口罩来挣钱养家，在儿子的劝告下，母子二人将口罩捐给了疫区同胞。同学创作的内容既结合了当下时事，也体现了劳动者“生活以痛吻我，我要报之以歌”的乐观精神。

通过《戏剧剧本写作》课程与《表演导演艺术基础》课程结合，同学们能够在舞台上表演创作的剧本。在表演的过程中，同学们也根据老师的指导和自己的理解，再现了我们心目中可亲可敬的劳动者形象，并将表演中出现的问题反馈到剧本写作中，加深我们对剧本创作的理解。

艺术源于生活，又高于生活。艺术素材从生活中提取，又经筛选、再创造，体现了劳动者的精神面貌。老师在课上引导我们思考自己所处的生活，开拓了我们的素材取材空间和精神世界，使我们认识到了劳动者的形象塑造的重要性，也提高了我们的审美能力。充实的课程结束了，但我们的创作之路才刚刚开始。我在这课堂上收获颇多，感谢老师的指导和陪伴！

我认为劳动教育并非指单纯的体力劳动教育，它致力于在培养人正确价值观的同时激发人的创造力。

通过对《戏剧剧本写作》课程的学习，我深刻体会到了老师授课中所蕴含的劳动教育理念。她对我们说过最多的一句话就是：创作要基于生活。本学期的创作写作，她不求我们写得有多精美、有多成熟、有多深刻，只希望我们将心沉下来，“说人话、写人事、映人声”。从规定散文题目《一件难忘的小事》到简单事件小品，再到复杂事件小品，我们的创作内容越来越丰富，逐渐掌握了一些创作技巧，但唯一不变的要求就是：不能偏离生活。有时候我会想，生活都那么枯燥了，扎根生活去创作，作品会不会很乏味呢？事实恰恰相反，在老师的启发与引导下，我们逐渐体会到了创作的“朴实美”，劳动是朴实无华的，也正因朴实无华最终才得以硕果累累，每一滴辛勤的汗水都映射出劳动的光荣。在创作中，朴实是在为深厚的功底奠基，只有一步一个脚印，从生活中来到生活中去，不驰于空想，不鹜于虚声，将自己的创作灵感与所见所感相融合，不夸大，旨在将自己的真情实感展现得淋漓尽致，让一件件生活中平凡的事，在创作中得到“朴实”的升华。《戏剧剧本写作》课程所涵盖的劳动教育内核，让我们每一个同学在学习中逐渐形成了正确的创作价值观：立足生活，朴实创作，源于生活，高于生活。每一位辛勤的劳动者都值得被赞颂，他们每一次卖力的呼吸，都值得被我们创作者所倾听、所感受、所记录、所升华，我们应当学习劳动者身上的朴实的精神，也应当运用朴实的创作让更多的人感受到劳动者朴实中的高尚。

创作就是一种创造性的劳动。在《戏剧剧本写作》课程中，我们共同学习写作技巧，也会围坐分享生活趣事。我们变得更加的热爱生活，或是努力把握当下细细品味即时发生的小事，或是努力回想曾经发生过的点点滴滴，在“复盘”中有所思有所感。我们试图在感受与思考中，获得灵感，努力在创作中让普通小事变得不凡，这就是一个创造的过程。我们在创作中，可以形成自己的风格，可以传达自身独到的见解，可以展现我们所想要展现出的生活的别样美……总而言之，老师在一步步引领我们走近生活，鼓励我们细细品味生活，寻找灵感，让我们自由主动地去进行创造性的写作，让我们在创造性的劳动中手脑并用，让我们怀揣着一颗朴实的创作心，发现生活的美，写出生活的真。

2090705014 吴晓凡

作为戏剧影视文学的一名学子，毋庸置疑地剧本写作就是重中之重。老师经常强调的就是在进行剧本创作的时候要从生活出发，铭记那一句“创作来源于生活”。而纵观整个社会，每一个都是劳动者，每个人都在为了自己的生活而努力打拼，农民是劳动者，公司总裁也是劳动者。劳动，时时刻刻上演于生活的方方面面。在戏剧写作课中，我们都努力描绘过许多形形色色的劳动者形象，而更重要的是，我们通过创作并且演绎这些人物形象，更加透彻地理解劳动者精神，将这些正能量的东西传播出去。其实看似我们在创作这些故事的时候，我们都是讲述其他人的故事，不管是搞笑的，感人的，还是老师最忌讳的“上天的”，都是代表了我们对于这个世界的美好构想，是希望这些故事能够触及观众和读者一些心底的东西，引起一些共鸣。

现在很多人都在说不忘初心，在社会上打拼久了累了，大家多多少少都会因为现实的无可奈何而渐渐忘记自己当初为什么出发。我想，剧本创作这一门功课也能让我们这些创作者从故事中发掘笔下人物的形象，也能探索出自己当初创作这一个人物的初心，往往能打开一些新世界的大门。就像我们在创作一些劳动者形象的时候，我们自己本身也是劳动者，通过文字来传达一些价值观念，向别人讲述家国情怀。

最后，感谢老师的教导，不仅感谢老师在文化课上传授的文化课知识，更加感谢老师给与的一些关于生活的灵感，希望我们都越来越好。

2090705069 赵悦同

大一下学期，部分专业课已经展开，戏剧剧本写作便是戏剧影视文学的专业核心课程。通过大一整个一年对于名作的阅读，和一个学期的戏剧写作课程的训练，我逐渐认识到戏剧和影视的创作者本身也是文字劳动者，作品之美就美在每一句都是源自于劳动者，也是在为劳动者发声。

在写作课中老师经常强调，戏剧源于生活，源于生活中的劳动者，每一个人物都应该落地，每一句台词都应该符合人物的身份。在作品中，作者用自己的价值观向读者和观众传递正能量，赞美富有责任感的劳动，鞭笞怠惰和奸猾。既承认“劳动者”的不完美，也欣赏劳动者身上的闪光点。通过发现平凡的劳动中不平常的故事，并通过戏剧性的创作以塑造鲜明的人物形象，是我在戏剧写作课的劳动教育中最大的收获。

巴尔扎克说：“持续不断的劳动是人生的铁律，也是艺术的铁律。”我们写劳动，写劳动者，但刚刚进入大学校园的我们甚至还不知道怎么创造社会价值，换言之我们可能根本不懂劳动者。演戏有体验派，写作也应该借鉴。刚开始我的写作灵感更多的来源于二手资料，因此写出来的作品总是“飘在天上”。在理解老师的话之后，到戏剧写作课的最后，我尝试在生活中找原型，去找与角色同龄、相似经历的长辈交流，也更加能体会到生活中劳动者的不易。我想在这四年里，我应该去体验更多行业劳动者的生活，或推心置腹、感同身受地交谈，或亲身经历个中辛苦，应该会对以后成为一名既能仰望星空，也能脚踏实地的“文字劳动者”起到一些影响。

1890705069 郑璨坤

这一学期表导演课的一大收获，就是我们小组同学间的团队合作，大家都从学期初那个原本可能从未说过话，甚至不知道名字的陌生关系，到学期末成了一起努力完成作品的队友。在这门课里，独自一人的话是什么都做不成的，只有在大家的分工合作中才能获取共赢，大家一起进步，相互依靠，共同成长。所以说，表导演课作为一门艺术类课程，狭义上有美育而培养人的特殊功效，更多的是因为它由形式上的美育，走向了实质上的美育，真真正正地达到了美育的效果，培养和健全了我们的人格。

1890705037 李冉

一场表演的背后是一个团队的合作成果，每个人都是一个零部件，在一起相辅相成，缺一不可。编剧可以是自己幻想世界的国王，但这个社会是绝不接受独裁的，我们需要合作，需要分工，需要彼此尊重，还需要偶尔的惊喜。更多的收获其实是渗透在方方面面的，我不再详细说，因为我已经习惯于这么做这么想，而不是觉得“它们是我的收获”，我觉得这就是我最大的收获了。

189070048 李宛鸿

在表导演课上我第一次会主动让自己体味生老病死的感觉。我们为各种各样的情绪波动，或是欢笑亦或是泪流满面。艺术让我们接近人类感情的最基础，在舞台上我们可以毫不保留的释放自己的情绪，把它们化成各种感情，去感化他人，也升华自己。

或许有很多人会认为，这样情绪的大起大落会让一个人心态崩溃，而我认为的恰好相反，体味过千姿百态的人生，就不会害怕惊涛骇浪了。我们因为艺术教育变得坚强和理性，更好的控制自己的情绪，然后慢慢长大。我认为舞台会让我变更加通透和坦诚，更能正视我自己。

1890705014 赵世博

我觉得体验在表导演课程中快乐是很值得的事情，我对每个星期的表导演课都充满着期待。课下花时间准备的小品很希望在老师们和同学们面前演出来，因为无论演的好坏与否都会有一种成就感。而且，坐在观众席上看其他同学的表演，可以学到很多东西。人是有多重人格的，每个角色都是同学们内心人格的体现，而您用较为欢脱的方式把我们隐形的人格展现了出来。

1890705012 张臣朔

表导演课带来的是一种新鲜感，一种从未有过的课程体验，从这门课中，可以让同学们在多个方面得到成长。首先表导演课给我带来的是课堂的开放度，不同于其他的室内课程，表导演课一反室内教学的呆板，而是充满着未知与激情，表导演课给我带来的绝大多数是一种在放松之中学习增长表演知识的过程，在此之中由于存在着多变的互动以及即兴发挥的东西，所以课堂上所具有着其他课程不具备的紧张与期待。每次上课都会是一种全新的体验。其次，表导演课能够充分调动同学们的积极性以及上课的热情，无论是自己身在其中还是观看其他同学们表演，都能够足够的吸引同学们的注意力。我认为表导演课是一个逐步上升的过程，从开始大家之间的陌生，以及到最后大家之间交流无碍可以看出，因为表导演课让同学们之间的关系拉近更进一步。

1890705021 曹守财

在其他理论课上只能通过书本中的知识很空洞的了解人物，在表导演课上却可以通过表演深入体会，去感受人物内心的想法和动机，去体会一个人物的性格特征，然后付诸于实践表演。这一个过程体验的是了解人物内心，然后表现出来，反映到现实生活更多的是培养观察生活、体验生活的过程，在生活中发现美，创造美。

1890705036 管越

表导演课是对我们意义很大的一节课。对班上的同学也有了更加深入的了解，大部分的同学们都有自己独特的闪光点，只要我们相处得多了，愿意用自己的眼睛去了解别人，就会发现每一个人独特的魅力，表导演课真的让每一个人都得到了感情上的加深，也让大家更加的了解彼此。

1890705047 吴若楠

从个人成长的方面来看，一学期的学习使我不论是在与同学的交流还是在学习中变得成熟许多。在完成每一份作业的过程中，在老师的指导下，我思考问题的方式逐渐变得全面而谨慎，面对问题也学会了更加积极解决的态度和灵活的思维方式。

1890705065 张家文

我觉得这门课程让我们更好的了解一些舞台相关知识，教会了我们如何去审美、学会了对美好的人生的追求，尤其是对美好心灵的向往，能让我们更善于去发现日常生活中的美，艺术源于生活又高于生活。同时也很好的教会了我们一些道理，团队的成功离不开每个组员的努力与团结。只有拼搏奋斗才能让自己通往成功的道路。谢谢表导演课，是它让我们学会了成长。

1890705050 吴楚锦

我觉得我本身是一个很纯粹的人，而经过了表导演课会让人变得更加纯粹。因为首先，表导演课有释放自己，专注于自己的过程。真诚地面对自己的内心的时候，我发现我其实没有那么复杂。微博、微信之类的社交软件不过是一种附属品，替代不了我的声音和选择。再有，表导演课确实让我与周围的同学产生了更多联系，有了更深的了解。当大家专注在一起做一件事情的时候，这种快乐比我自己看书学到了东西的那种快乐更好。

1890705013 倪多雨

昨晚上结束了表导演课的汇报演出，紧张了一个学期的课程在昨天结束了，当最

后一个节目落幕的时候，突然那种不舍得的感觉就涌上来了，我觉得这节课对我来说就是“成长”，真的是一个改变。我认为表导演课带给我们的是天马行空的想象力和团队合作的创造力，开始明白了“美”不只是远离我们的空中楼阁，也是脚踏实地的实在生活。

1890705055 刘露阳

为了创作出贴近生活又高于生活的作品，我们就不得不去了解生活的本质是什么，而了解生活的本质，我认为正是我们接受戏剧这一艺术形式的审美教育的最终目的。在表导演课中我们创作和编排我们自己从生活中吸取的灵感而最终不断完善作品的过程，也就是不断加深我们对生活的体验、对人性的洞察力的过程。

1890705044 王笠斐

这个学期开始的时候，真的毫不夸张，班上一些同学我甚至叫不上名字，但是表演课结束后，我跟每位同学都说过的话，还跟一部分同学关系都更熟悉起来；我想，如果不是表演课，我可能大学四年都不会和其中的一些人聊天。应该不仅是我有这种情况，大部分同学都有这种体会；这是表演课一种说不出的魅力，它让我们班同学更加了解彼此，让我们班级更加凝聚。我很开心有这样的一次经历。

1890705026 徐亚茹

在课上我们可以尝试不同的人物，我们可以体会到百味人生，尝试我们可能一辈子都不会从事的职业，做一些疯狂的事，认识一些神奇的人……在体会别人的人生的时候我们也能正视自己，对自己进行一定的完善。表导演课上度过的时光不同于任何一堂课，带给我们不一样快乐，也展现出每个人不同的一面。

1890705006 徐荣联

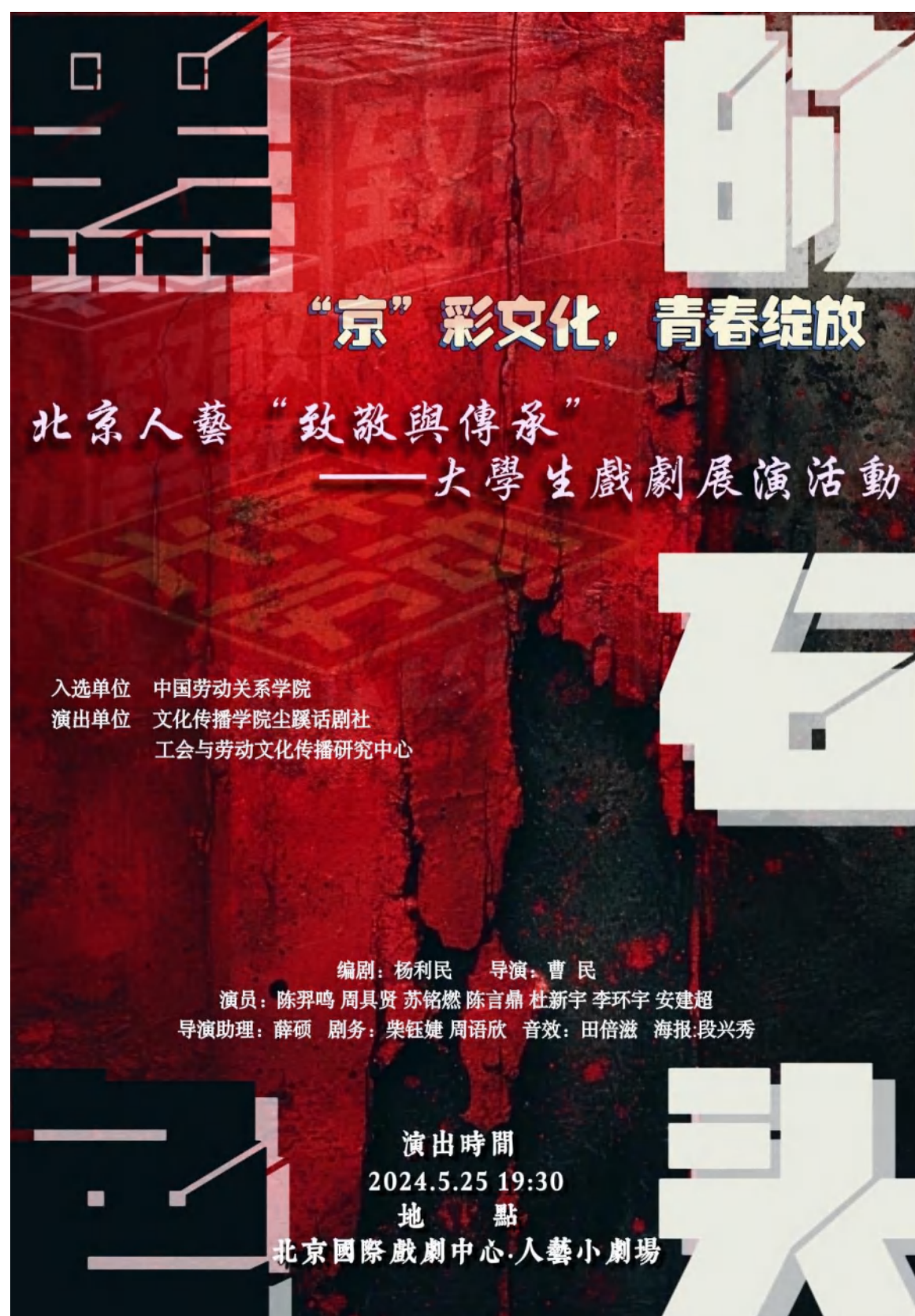
为期 16 周的课程画上句号，在课程中有过紧张，有过开心，但带给我更多的影响是我自信心的提升，思维方式的提升，以及对于我所学习专业更深入的了解。

七、体现本成果的学生实践作品

1. 校史题材话剧《不忘初心》演出视频

2. 工人题材话剧《黑色的石头》入围第九届北京人艺大学生戏剧展演

BEIJING PEOPLE'S ART THEATRE

荣誉证书

中国劳动关系学院：

感谢贵校在2024年“‘京’彩
文化·青春绽放”暨北京人艺“致
敬与传承”——大学生戏剧展演
活动中精心组织、积极参与。

特发此证，以兹纪念！

3. 庆祝中华全国总工会成立 100 周年专场演出：

劳模题材话剧《街上流行红裙子》与原创话剧《远望》

文化传播学院 | 主办
校团委、工会与劳动文化传播研究中心 | 协办
文化传播学院尘蹊话剧社 | 承办

编剧 田凯翔、曹民

导演 曹民

导演助理 袁歆琪

慶祝中華全國總工會
成立一百週年

远望

演员：黄瀚 宋睿 陈垚 钱其琛 霍昌瀚 傅卓颖 李博奇 杨龙杰 冉涛华 庄思哲 张婧涵
孙景舒 王景闻 范芷欣 宋思超 田瀚文 陈赫宇 钱思好 全文静 欧曼璐 周若怡 陈芊桦

4、2010 级学生王璐担任撰稿的央视纪录片《手艺》视频

[CCTV10探索·发现百集纪录片《手艺》](#)

[第五季之《旧瓷迎新》 撰稿：王璐](#)

[CCTV10探索·发现百集纪录片《手艺》](#)

[第五季之《鍍金刻铜》 撰稿：王璐](#)

