

浅谈杂技人才的培养与科学训练

盛国义

(辽宁省沈阳市艺术学校 辽宁 沈阳 110000)

【摘要】在漫长的历史发展进程中,杂技艺术受到中国古典哲学、民俗学、传统文化和文化艺术等的影响、制约,是中国传统文化的组成部分。在杂技艺术的发展和成长过程中,可以说一直是从社会学中吸取精神和思想,从其他艺术门类中借鉴内容和形式的。然而,随着社会的进步和科学技术的飞速发展,杂技艺术如何在继承传统的基础上不断创新,是杂技工作者必须解决的一个重要课题。

【关键词】杂技;人才培养;科学训练

杂技是一门结合体操、音乐和舞蹈以及借助一些特殊的道具所形成的技巧性很强的表演艺术。长期以来杂技教师,特别是中、老年教师凭借自己多年来实践经验,为杂技艺术培养了大批的人才,为繁荣杂技事业作出了贡献,这是非常可贵的。但由于受客观条件和自身文化水平的限制,教学经验无从积累,不能上升为理论知识。因此自然的教学方法,仍占杂技训练的主导地位,目前杂技人才的培养不是建立在科学的理论指导之上,而是维系于教师个人的经验之上,是影响杂技人才培养的一个根本原因。

由于杂技的特殊,所以杂技人才的培养周期长,难度大。因此要完成这种高难的训练,不靠科学训练是不行的。杂技教师应该认识到科学训练的重要性,要敢于打破旧的传统观念,进行借鉴和改革,用新的教学思想和原则来改进教学方法。现在很多杂技团采用体操、舞蹈和杂技有机地结合起来,甚至把芭蕾舞也搬上了杂技的舞台,并受到广泛地赞誉和好评。什么是科学训练呢?所谓科学训练就是要在人才的培养与训练过程中,运用现代科学的理论和方法来解决训练中的问题,把教学与训练纳入科学规范的轨道。杂技教学面临诸多的问题,从当前的情况来看主要解决以下两个问题。

一、关于教学内容的改进

现代杂技表演不仅要求演员有高超的技巧,还应当具有良好的综合表现能力。杂技教学的内容和课程的设置应当根据这一培养目标来确定。在杂技的教学内,应当更多地加入一些其它表演艺术课程。杂技人才的培养应当由技巧型转向表演型,单一型转向复合型,在加强杂技训练的同时,使学生更多地掌握一些其它的艺术表演技能。传统的杂技训练有很大的不足,就是缺乏对美的感受和要求,无论是基本功训练还是节目训练都是纯技巧性的训练,不像其它表演艺术专业从基本功训练就开始始终贯穿了手、眼、身、法、步及各种带有表演性的训练。但杂技教师在教学中很难顾及人体和姿态的美,有时甚至以牺牲这种美来换取技巧和动作的完成。因此,培养出来的演员没有艺术气质。要弥补这种不足,从目前的情况来看,主要是要加强横向借鉴,要多设置一些有利于提高学生表演素质的教学课程,特别是舞蹈课的训练。在我团就有很多学生听不懂音乐踩不节节拍,就是平常舞蹈音乐课训练得少。舞蹈训练不仅可以解决学生的一般姿态问题,更主要的是可以增强学生的表演意识和艺术气质,而后者比前者重要的多。教学内容是否科学、合理是培养优秀表演人才的前提条件。作为一个优秀的杂技演员应当是多才多艺的,要让学生广泛接触文学、戏曲、美术、音乐、舞蹈他们能从中吸取营养,以充实和丰富自己。只有知识结构得以完善,才能成为一名出色的演员。

二、关于教学方法的改进

以最快、最好的方法培养出优秀的表演人才是科学训练的核心问题。要做到科学训练,要求教师必须对自己本专业的教学特点和规律有透彻的分析和了解,用一定的专业理论知识,采用合理的方法和手段来解决训练中的问题。好的杂技教师之所以能教出好的学生其原因是有一套比较科学、完整、合理的教学方法和手段,

对教学内容和训练对象的了解是全面地、立体的能从一般的训练现象中找出问题和原因的所在,并能很好地加以解决。以基本功为例,虽然杂技的基本功内容很多,但训练的要素都基本相同,都是一种人体的体能和技能的训练。如顶功:主要是臂力、腰力、控制力的训练,腰腿功:主要是柔韧和软开度的训练,筋斗:主要是弹跳力、爆发力的训练,体能:主要是力量、素质训练。基本功扎实了能促进节目技巧的发展。因为一般地来讲体能与技能是相互制约、相互转化的。但一般的杂技教师往往只重视单项的技巧训练,而忽视基本功系统训练,所以出功慢、弊端很多。就训练的规律来看,体能是技能的基础,一个技巧和动作练不好的直接原因可能是体能没有达到技能所需的程度和要求,如果在这种情况下一味地去硬练一个技巧,必然是功倍事半,容易走弯路。要做到科学训练,从总体上讲要把握好系统性和针对性的原则。要根据训练对象的发展需要进行全面地、有计划的系统训练、因循渐进,把体能训练与技能训练结合起来。要因材施教,因人而异,根据训练对象的生理、心理特点制定相应不同的训练内容和指标;根据不同节目、不同角色训练的需要提出不同的训练要求针对性原则非常重要,应充分注意这一点。

要使训练科学化,必须首先规范化,杂技的训练方法目前还比较混乱,各行其事,随意性很大。教师总是根据自己的体会和经验来执教,有时同一个动作,不同的教师所讲授的要领和方法完全不同,更由于有的教师文化水平低,概括能力和表达能力比较差,甚至无法准确表达动作的要领到底是什么。这样就必然给学生造成概念上的混乱,使学生对动作的要领理解产生困难,影响教学进度和质量。杂技教师总体文化水平和理论水平还不高的情况下,要解决这些问题主要应当集中一定的时间精力进行集体备课。以教师实践经验和体会为基础,集中他们的智慧和成果,把训练内容、方法、要求及各种专业术语统一成一个比较完整的教案教师参照执行,作为规范训练方法的第一步,可以先从基本功开始进行,因为基本功的训练内容基本上都一样,然后再扩大到差异较大的各类节目中。

综上所述,科学训练是一个含意比较广泛的问题,涉及到教学和训练的各个方面,但最主要的还是一个师资队伍建设的问题。遗憾的是全国目前还没有一所培养杂技师院校,现在任教的老师大多数都是从舞台上退下来的演员,良莠不齐,差别很大,这些教师虽然有一定的舞台实践经验,但文化水平都较低、缺乏理论知识,面对艺术教育发展中的一些新的课题和要求,特别是要进行专业理论研究,就显得力不从心,很难适应人才培养发展的需要。优秀人才的培养首先是要有一支优秀的师资队伍,这是当前杂技人才培养中普遍遇到的一个难题,但这样的问题靠一个地区、学校是很难解决的,应当引起国家文化主管部门的重视。只有把杂技教师队伍建设好,才能使杂技的专业教学步入一个新的台阶。

参考文献

- [1]赵美娜.杂技人才培养问题刍议[J].杂技与魔术,2019(01):56-58.
- [2]付秀玉.浅谈杂技人才的培养[J].杂技与魔术,2017(06):54-55.

剪辑师如何适应新时代发展的要求

王 锴

(承德广播电视台 河北 承德 067000)

【摘要】当前,媒体融合迅速发展,自媒体发展势头正盛。随着数码产品更新换代,抖音、快手、剪映等软件影响力越来越大,剪辑的门槛越来越低,几乎人人都可以剪辑。与此同时,专业剪辑师的要求却也日渐提升。人人都可以剪辑,但是出色的剪辑作品却很难制作,这就需要剪辑师抓住时代发展的机遇,努力提升自我,适应时代发展需求。

【关键词】剪辑师;新时代发展;要求

引言

时代发展迅速,剪辑师相关要求日益提升,人人都能够剪辑,但是剪辑层次千差万别。这对职业剪辑师而言,既是机遇,也是挑战。个人应当专注机遇,应对挑战,明确职业定位,纵深技能提升,熟练掌握剪辑方法,把握时代潮流,提升个人竞争力。从而适应时代发展要求。

一、剪辑师职业定位

剪辑,是将影片中的全部素材有所取舍,进行二次剪辑,制作完成具有感染力的,主题鲜明的艺术作品^[1]。剪辑师是整部影视作品的中间环节,将拍摄好的画面进行组接,处理对白,环境声,现场声,旁白以及其他增加的音效,同时根据画面节奏进行相关配乐,多方面配合完成影片制作。

当前影片剪辑主要是剪辑师在导演的指导下完成。导演通常根据脚本对剪辑师提出剪辑意见,剪辑师也可以根据个人对于镜头组接的看法提出不同意见,进行相应的剪辑。共同目的是剪辑出优秀的影片。虽然剪辑师是在导演的指导下完成工作,但也是整部影片中不可或缺的一环,应当得到应有的尊重和剪辑的自由,从而有助于创作灵感的迸发。

二、剪辑师必备素质

(一)正确的政治素养

各类影视作品都应当遵守国家相关法律法规,传达正确的三观。这就要求剪辑师本人也应当具有正确的三观和审美力,从而在源头上对作品进行剪辑。首先应当

具备职业道德,遵纪守法,尊重他人的著作权。不得利用剪辑技术侵犯他人合法权利,明确借鉴和抄袭的区别,在剪辑创作时严守法律大关,坚守正确的三观和艺术追求。

(二)良好的专业知识

剪辑师与普通人的区别在于,剪辑师能够正确运用剪辑手段,遵循审美要求,掌握系统的剪辑理论^[2]。而普通人的剪辑作品,大多是有感而发,较为随意。剪辑师应当具备敏锐的观察力,能够在各类素材中找到为主题服务的最好的素材,从而进行组接;其次,应当在剪辑作品时,发现上下两个镜头间的关系,进行巧妙拼接;应当充分熟悉配乐,用合适的配乐为剪辑作品带来二次生命;同时,也应当为剪辑作品赋予电影感、高级感,不被荧幕大小所限制。

巧妙运用剪切点,通常是在画面的顶点进行剪切创作。画面的顶点是画面中动作、表情的转折点,例如,人在踢足球时,球在飞出那一秒,人的膝盖,便是整个画面的顶点,也就是剪切点。影像是一组静止图片的连续活动,由于视觉暂留原理而产生相应的动态感觉。因此,越是激烈的运动图片,越需要剪辑师在图片顶点进行剪辑,这样便于产生良好的动态放映效果。

在剪辑动作画面时需要对被摄物体的动作进行剪辑,按照7:3的比例进行拼接,这样不仅动作前后十分连贯,同时画面也会具有节奏感和韵律感。当然,7:3比例并不是绝对完美的比例,具体的应用还需要剪辑师根据实际情况进行改变。

(三)遵循必要的准则

剪辑同样是一门艺术,著名剪辑大师沃尔特·默齐便在他的著作《眨眼之间》提出了电影剪辑的六大准则。笔者结合实际剪辑中遇到的问题,将这六点进行适当简化。

首先,是情感表达。情感应当是一部影片中贯穿始终的旋律,为影片定基调,埋伏笔。六大准则中,最不可或缺的就是情感。剪辑的最终目的是完成一个故事的讲述,需要考虑到剪辑点以及对于情感的把握,因为观众在意的并不是剪辑师的剪辑点在哪里,而是通过一部影片体会到了怎样的情感。情感才是贯穿全文的红线。

其次,是故事。剪辑师应当在基于情感的基础上,研究整部影片的情节铺陈。剪辑应当服务于故事讲述,而非刻意剪辑,所有的剪辑都是为了讲述一个完整的故事。可以在画面顶点进行巧妙地截取,侧面凸出故事的开端,高潮,结尾。通过前期系统的梳理汇总,整理出需要的元素,进而组接成为完整的一部故事。

第三点是节奏。节奏就是每个镜头呈现的时间,影片推进的快慢程度。良好的节奏把控能够将观众带入正确的观影环境之中,将影片所要讲述的故事,不疾不徐的呈现出来。在导演要求的基调之下,进行二次创作,完成剪辑和原片最大程度上的契合。除了动作场景赋予节奏之外,任何一个画面都可以具有节奏。关键在于剪辑师的妙手如何创作,最好的剪辑,是能够做到整部影片张弛有度,让人意犹未尽,流连忘返。

第四点是整体把控。剪辑师基于情感表达,故事讲述,节奏把控这三点,同时应当掌握视觉跟踪,屏幕定位,三维连贯的要点,进行创作。这六点不可分割,相辅相成,共同作用于一部影片的诞生。视觉跟踪赋予影片连贯性,屏幕定位则可以带来良好的观感,这点也需要摄影师在拍摄时多多注意,让画面保持均衡。最后是三维连贯,遵循现实空间中的三维关系,建立正确的空间关系,保持画面沿轴线运

动。

(四) 优秀的艺术素养

剪辑师是整部影片的二次创作者,一定程度上影响影片的走向。潮流时刻发展,影片的传播速度也在加快。剪辑师应当提升个人剪辑技能和艺术素养,以便适应时代发展的要求。关心时事热点和流行趋势,关注身边人的审美。具备美学常识,准确把握人物情绪点,进行整体和细节的勾勒。科学审视画面结构,深入感受影片主题。拥有良好的音乐鉴赏能力,好的作品也少不了音乐的配合,通过音乐的配合来补充画面,根据个人剪辑作品风格制作专属曲库,更为得心应手。学会向他人学习,欣赏优秀的剪辑作品,及时更新个人知识储存,挖掘潜力。

三、结束语

剪辑是一个长久的过程,剪辑师是一个发展前景广阔的职业,作为个人,应当养成良好的习惯,努力提升自我,沉淀内在,进而提升个人专业素养专注机遇,应对挑战,明确个人职业定位,纵深技能提升,在正确的政治素养之上,熟练掌握剪辑方法,提升个人审美能力,把握时代潮流,提升个人竞争力。从而适应时代发展要求。

参考文献

[1]王江蓉.论电影艺术与电影修辞——关于电影语言的修辞艺术初探[J].北方文学,2019(9):255-255.

[2]刘定操.浅谈影视剪辑的技巧[J].电脑知识与技术,015(018):237-238.

作者简介:

王婧,女,1975年8月出生,河北围场县人,承德广播电视台工作,河北师范大学毕业。

立体教材在机电专业中的应用

郑振江

(宁阳县职业中等专业学校 山东 泰安 271400)

[摘要] 文章从立体教材有助于教师教学、有助于学生学习和有助于培养人才三个方面进行阐述,凸显了立体教材的教学作用。在实际的机电教学中,立体教材的运用应该发挥出教师的引导作用,推动机电专业课程的变革,更新以往的教学观念,提高教学效率;尊重学生学习的能动性,发挥出多媒体的作用,更新以往的学习观念与途径,调动学生学习的积极性,促进学生深入思考知识,提升学生的创造素养。

[关键词] 立体教材; 机电专业

在机电专业的变革中,尤其是信息技术充分发展的今天,教材也在发生变化。立体教材是指整合多种教学资源为极端专业提供整体教学体系。立体教材是对能够突破教学模式,也是顺应创新教育的表现,因此,教师在机电专业教学中应该注重运用立体教材,改变以往教学的问题,提升学生学以致用的能力。根据我国的实际情况,以培养创造性人才为指导,在机电专业中加大了对机电知识、教材等方面的改革,改革的成果以教材展现。

一、立体教材建设的作用

(一) 突破传统教学

传统教学中以教授机电知识为重点,教师在课堂中占据权威性地位,学生被动接受机电知识,教师是课堂的中心,学生是服从者,没有权利选择学习的知识,也不能凸显出自己的个性,导致学生盲目学习知识,没有独立思考能力,不了解知识的起源与发展,久而久之对学习机电知识产生厌烦的心态,不愿意动手实践验证知识,教师讲授什么知识学生就学习什么知识,没有加深对机电知识的理解,更没有将知识转化为能力。

传统教学中每门课只有一本教材,不能更好地为社会培养人才,在信息化充分发展的今天,教师在课堂中注重讲授机电知识,却没有培养学生的探究能力,也没有加深学生的学习体验,也没有对前人创造过程进行体味,缺乏探索精神。为了培养社会需要的人才,教师需要转变以往的教学观念,充分运用信息技术,运用立体教材,满足学生自主发展的要求。

(二) 满足创新教育需求

在机电专业的知识讲授中,教师应该发挥出学生的个性,让学生成为课堂的主体,倡导学生主动获取知识与技能。立体教材的运用能够推动教师创新教学模式和方法,让学生轻松学习机电知识,提升学生的动手操作能力,提升学生的核心素养,满足创新教育的发展需求。

二、立体教材在机电专业的应用策略

(一) 教师方面

1、变革教学模式

在素质教育视野下,教师必须变革教学模式,运用全新的教学模式为社会培养更多创造性人才。让学生在平常的学习过程中多探究现实问题和理论问题,在问题中获取知识,将机电理论知识与社会实践紧密结合。教师应该制定多元化教学目标,不仅要给学生讲授数学知识,还要培养学生的技能,特别是锻炼学生的创新素养。教师在教学中应该注重运用多种教学方法,营造良好的教学环境,拉近与学生的距离,教师不仅是学生成长路上的引路人还应该是与学生是合作者,在平等的教学状态中,教师与学生互相成长,共同进步。

2、更新以往的教育观念

教师不仅要讲授机电专业知识,还要将教学看成是一门艺术,发挥自己的长处,精心设计教学环节,做到寓教于乐,与学生一起动手操作,让学生积极参与到机电课堂中,将机电专业课堂变成教师的教与学生的学共同参与的过程,注重培养学生的创新能力,尊重学生的学习能动性,发挥出学生的个性。教师在课堂中应该加强与学生的交流互动,改变学生的思考方式,共同进步。尊重学生学习情况的不同,激发每个学生的学习潜能,为学生营造良好的学习环境,让学生在快乐的环境中轻松学习。在教学评价中,不应该只是教师对学生评价,学生也可以对自己进行评价,学生之间也可以互相点评,体现出学生学习的能动性,让学生成为德才兼备的人才。

(二) 学生方面

1、更新学生的学习观念

教师要转变以往的教学观念,创新培养人才的模式,通过启发式、讨论式教学方法培养学生的独立思考和创造能力,提高机电专业教学效率。现在的大学生大多见识广,具有丰富的知识储量,很强的学习个性,但是他们的生活和工作素养比较差,在学习中缺乏主动性。在以往的机电专业教学中,学生都是等待教师投喂知识,依靠教师为自己所做的一切。将立体教材应用到机电专业中,学生应该及时更新学习观念,发挥出自己的学习个性,在教师的指导和立体教材的帮助下,锻炼自己的创造能力,增强对社会的适应能力,通过自己的力量改造社会,推动社会经济的发展。

2、加强自主学习

认知是一个过程。在机电专业的教学中,教师应该发挥好引导的作用,学生则需要加强自主学习,在学习的过程中完善自我认知。教师要引导学生积极思考,主动参与到机电专业课堂中,发挥出学生学习的能动性;让学生找到适合自己的教学方法,学会学习。学生还可以借助网络平台,根据自己的学习情况自主学习,弥补自己学习中的不足,构建完善的知识体系;通过网络平台与教师或者其他同学进行交流,还可以自主学习,找到问题的不同解决方式,从多个途径中获取技能,提升自主学习能力。

(三) 培养人才方面

1、培养学生的个性

学生是课堂中的主体,需要参与到课堂中的每个环节,将学到的知识转化为自己的能力。教师要培养学生的独立探究素养,加强与学生之间的交流,让学生成为课堂中的主体。立体教材能够开发学生的思维,培养学生的个性,在发挥学生个性的基础上让学生创新,促进学生的全面发展。个性是创造的前提,创造需要在个性的基础上发展,只有发挥出个性,才能不断创新,取得良好的学习效果。

2、培养学生独立思考

学生在学习的过程中要学会思维。学会思维才能更好地解决问题,学生在问题中,通过思维对问题进行假设,然后再对假设进行验证。在机电专业的教学中,教师要为学生创设良好的学习氛围,为学生提出具有教育意义的问题,鼓励学生思考探究,寻找正确答案,从一般问题着手,挖掘深层次的问题,构建完整的知识体系。在机电专业的知识讲授中,教师应该注重启发学生的思维,让学生能够自主提出问题、解决问题,运用立体教材锻炼学生的逻辑能力,发挥学生的想象力,推动学生不断创新,让学生学会思维,取得良好的创造效果。

结语

立体教材能够突破以往教学模式,创新教学方法,运用信息技术转变教学观念,提高机电专业教学质量,同时,改变学生的学习方法,让学生成为课堂中的主体,提升学生的自主学习素养,帮助学生构建完整的知识体系,让学生成为创造性人才,促进学生的全面发展。

参考文献

[1]黄双成,张秋红,肖玉霞.“基于网络的项目化教学模式”的立体教材开发与应用——以《单片机应用技术》课程为例[J].继续教育,2017,31(02):48-50.

[2]谢颖,张斌.中职电子技术开放性立体化项目教材建设思路[J].产业与科技论坛,2011,10(11):141-142.