

“数字影像制作课题创作”教学笔记

文律

上海外国语大学贤达经济人文学院 艺术与传媒学院

DOI:10.12238/er.v5i1.4449

[摘要] 本文主要讨论了“数字影像制作课题创作”这门专业课程的具体教学设计,并将这门课分为静态影像和动态影像两部分。静态影像主要教授摄影,动态影像包含录像艺术与实验电影。在录像艺术部分加入了行为艺术实践的环节,是本课程的特色。最后,展示了部分学生的作业,取得了良好的教学成果。

[关键词] 影像艺术; 数字影像教学; 行为艺术实践; 影像课程作业

中图分类号: G4 文献标识码: A

Teaching Notes for "Creation of Digital Image Production Subject"

Lyu Wen

School of Arts and Media, Xianda College of Economics & Humanities, Shanghai International Studies University

[Abstract] This paper mainly discusses the specific teaching design of the course "Creation of Digital Image Production Subject", and divides this course into two parts: static image and dynamic image. Static image course mainly teaches photography, and dynamic image course includes the teaching of video art and experimental film. Video art section adds the performance art practice, which is the creative part of this course. Finally, this paper shows some students' artwork and achieves good teaching results.

[Key words] image art; digital image teaching; performance art practice; image coursework

“数字影像制作课题创作”是大三数字媒体艺术影视制作方向的一门专业课。在今天的视觉艺术中,影像艺术已作为主要的视觉力量存在与人们的生活中。影像一词来源于英文image,意为“图像”。

此课程分为两大部分,即静态影像与动态影像。静态影像的讲授内容主要是1960年以来至今的摄影,而动态影像的内容包含录像艺术与实验电影。课程的每个部分以作品分析为主要内容,学生完成对应的课程作业。全部课程是128个课时,课程的设计是这样的:用32个课时讲述1960年以来的摄影发展概况,51个课时观摩、分析和讨论录像艺术三个发展时期(早期-成熟阶段-当下状况)的作品,5个课时进行行为艺术实践,40个课时用于实验电影的赏析、讨论与创作。

1 静态影像: 摄影

授课内容: 1960年以来至今的摄影艺术主题。

作业要求: 选择一位自己感兴趣的摄影师做成不少于30张的PPT,课堂上陈述与讨论,并挑选其中一张摄影作品进行仿拍。

目标: 通过课后调研自己感兴趣的一位摄影师,让学生重新理解艺术创作与生活的关系,同时在课堂上与其他同学分享观点,以提升自己的思辨能力。

第一部分的讲课以概论为主,讲述了1960年以来的摄影艺术发展状况,包含四个主题: 街头摄影、肖像摄影、景观摄影、纪实摄影。这四个主题在摄影史中被一再强调,并对当代艺术的发展具有现实意义,每个主题都大致按照时间顺序展开,起于20世纪60年代,止于近几年的新作。试图通过构架在各主题之间的知识网络,追溯各类别摄影的非线性发展脉络,还关注它们之间的互动与联系,让学生能够了解一个个艺术背后的创作故事,能够对每一位摄影师的作品有着更为深入的理解。

作为摄影部分的课程作业,让学生在学习和实践的过程中,学会用他人的艺术经验来充实自己的技能,获得自我成长的动力。特别是在艺术创作的开始阶段,通过借鉴与模仿来提升自己的艺术水准。

作业选例

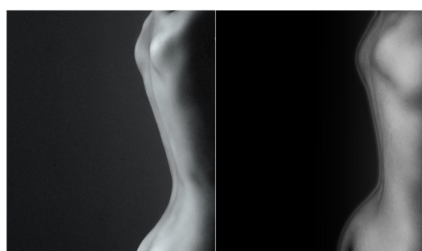
作品1-1, 吕娅妮

1-1

作者选择的是人像摄影主题,本着对原作色彩的喜爱,仿拍了一张,妆容、道具与原作比较接近,能够把握原作的主体色调和氛围感。

作品1-2, 潘祺

1-2

作者利用了模特身体外轮廓线条构建出空间感将画面分割成黑白两块, 达到了极简主义的摄影效果。

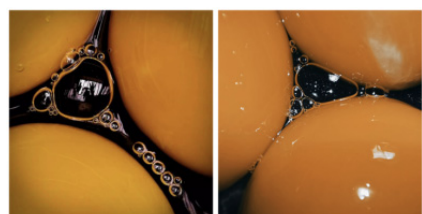
作品1-3, 梅楠

1-3

作者选取了场景人员组合的仿拍内容, 要求对原作品模特的特征有准确的判断, 姿势神态也要准确把握, 一个小时的成果看上去还不错。

作品1-4, 周晨

1-4

作者对微距很感兴趣, 迅速到菜市场买了鸡蛋完成仿拍练习, 原作中间透明的气泡里有反射影像, 但仿拍的作业中缺失了这个重要信息。

作品1-5, 严睿仁

1-5

作者选取了带有道具的摄影作品进行仿拍, 模特的眼神把握得比较到位, 画面整个色调的感觉比较相似, 有意思的是仿拍的模特找的是男性, 配上前景的花朵, 又有了不一样的味道。

2 动态影像: 录像艺术

在对录像艺术的教学安排方面, 在参考湖北美术学院李巨川教授的“身体、空间、影像”课程创作的基础上, 扩展了关于身体的艺术实践。为了让学生进一步了解身体的主体性和个体性, 我安排了几次行为艺术课, 包括唤醒身心的练习、个体经验的练习和进入公共空间的作品练习。

录像艺术第一单元授课内容为早期录像艺术, 主要介绍了布鲁斯·瑙曼和维托·阿孔奇的工作室录像。同时, 课程中我补充了中国早期录像艺术家, 包括张培力、徐震、邱志杰、阚萱, 他们的作品呈现了重复性的身体动作。这一单元的作业是让学生回到拍摄的初始状态中去, 要求学生不能剪辑, 用一个镜头完成, 在拍摄过程中感受时间本身, 感受影像的魅力。

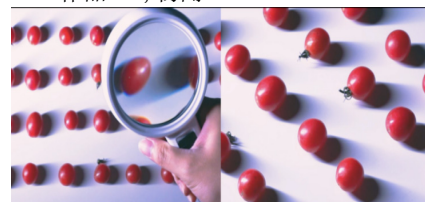
第二单元介绍录像艺术的成熟时期, 录像装置的出现, 以及录像与录像装置的区别。将李巨川所提出的“录像更多是呈现时间, 录像装置更多的是呈现空间”的概念将课题进一步深入了, 并清晰地呈现了录像艺术的两种形式。我在这部分的授课内容里列举了单频录像的例子(维托·阿孔奇、琼·乔纳斯)和录像装置的例子(白南准、盖里·希尔、比尔·维奥拉), 还例举了中国艺术家的录像装置(张培力、胡晓媛), 以比较这两种形式所呈现出的空间特性。这部分的作业依然延续了李巨川第二单元的“空间中的身体”主题创作, 目的是让学生思考如何用影像来呈现身体与空间的关系。

第三单元介绍的是录像艺术的当前状况, 主要针对录像装置的其他表现形式进行了讨论, 比如在特定场域与外围实物相结合的单频录像、多频(几个屏幕并置)、多屏幕投影或多屏并置与外围实物相结合。这个部分主要介绍的艺术

家有皮皮洛蒂·里斯特(Pipilotti Rist)、托尼·奥斯特勒(Tony Oursler)、道格·阿特肯(Doug Aitken), 同时也介绍了几位中国录像艺术家的不同作品。最后以双频录像作为作业, 从李老师当时的教学成果来看, 学生用最简单的创作方式了解了录像装置最根本的概念, 即录像装置是一种基于空间的形式, 学生可以思考两个屏幕并置所构建出来的空间关系, 并且可以将录像本身所具有的时间性一起进行思考, 我认为是很明智的。

作业选例

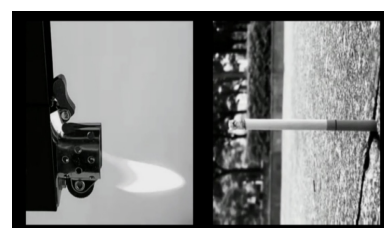
作品2-1, 杨闻一

2-1

作品的标题叫做《番茄的颜色》, 影片浓烈的色彩令人印象深刻, 番茄作为本片的拍摄主体突出了作品的概念, 在目前的创作阶段, 能够采用双屏进行复杂化叙事是不容易的, 体现出了作者对作品整体质量的高度把控能力, 作品在班级里放映的时候也得到了同学们的一致好评。

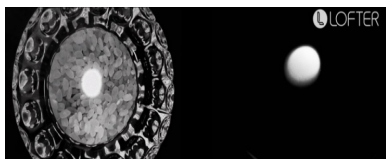
作品2-2, 严睿仁

2-2 第三届台湾国际大学生年度艺术奖铜奖

作品名称叫做《远恋》, 作者故意将两个屏幕之间弄出一道狭窄的缝隙, 左边屏幕是一个打燃了的打火机, 右边屏幕是一只被点燃并在缓慢燃烧的香烟, 打火机的火焰对着燃烧的香烟, 但中间狭小的缝隙使这两者并没有产生直接的关联, 使作品有一种暧昧的关系, 作者在这次双屏作业中, 对两个屏幕之间非表明的联系这一概念处理得很好。

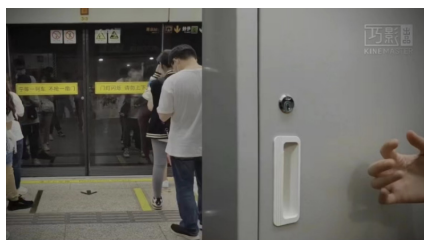
作品2-3, 徐佳滢

2-3 第三届台湾国际大学生年度艺术奖银奖

《系》是一件黑白作品, 拍摄对象是一只蜡烛, 左边屏幕是以俯视的角度聚焦在烛芯上, 周围的肌理具有一定的装饰性, 右边屏幕呈现的是摇摆的烛火, 由于两个屏幕并置的关系, 让人很容易就联想到是同一只蜡烛。随着时间的流逝, 可以看到左边屏幕是倒叙播放的, 烛芯在缓慢增长, 从右边屏幕里可以看到是要燃尽的蜡烛。值得一提的是, 作者将屏幕的长宽比拉的很大, 呈现出一种古代卷轴的效果。

作品2-4, 吕娅妮

2-4

作品名叫做《窒息空间》, 影片拍摄了两个室内场景, 一个是地铁站里人们排队等候地铁, 另一个是一只手在不断地敲打着门, 两个场景都采用了原声, 嘈杂的等候环境参杂着越来越急促的敲门声, 让观看者感受到一股焦急的情绪。地铁到站人们陆续上车, 右边的门也打开了, 但看到的景象是一堆杂乱的衣物, 与左边屏幕里地铁门打开后呈现的拥挤景象相呼应。最后屏幕上黑底白字出现四个大字“窒息空间”, 并伴随着继续的敲门声使影片逐渐结束。

作品是由两个竖屏构成, 拍摄的是两个空间, 室内和室外, 左边屏幕是室外充满人流和景物的场景, 右边室内画面是一个固定机位拍摄的老式录音机播放着摇滚乐。影片结尾加入了一段对话, 表达了自己对于生活、社会的一些思考。

作品2-5, 张智钦

2-5

3 行为艺术实践

为了唤起学生对身体的感知能力, 在录像艺术教学内容中我加入了几节行为艺术课, 第一个唤醒身心的训练, 我让所有学生选择一个最舒服的姿势闭眼冥想, 试着将注意力放到听觉上, 用十分钟的时间来听周围环境的声音, 结束后, 告诉大家自己听到的声音, 尽可能描述得详细些。目的是引导学生向内关注自己的身心, 唤醒自我意识, 在练习中, 去聆听细微的声音, 获取平时常被忽略的信息和感受。

第二个行为练习是认知空间的练习, 我指定教学楼前的一片树林空间, 让学生完成“我要站在一棵树下”的命题创作, 要求学生自由分组或者独立完成, 目的是让学生对空间的理解不仅仅只是单一的物理层面的认知, 而且能够挖掘出属于这个特定空间独有的属性, 在实施创作前, 学生都在充分地对空间场地进行了解、研究、感受, 试图将自己的情感融合进去。

我印象比较深刻的是韩梅同学的个人创作, 她拿着一把铁锹走到一棵树下, 在树旁开始刨坑, 坑刨到一定深度时, 自己走了进去, 并将脚埋了起来, 之后她就像她旁边的这个树一样, 一动不动的站立着。

第三个行为练习是个体经验的练习, 在教学楼一楼大厅完成“我是一条直线”的命题创作, 这一次希望学生回归到个体经验和个人视角, 能够将个人特质用恰当和有创造性的艺术方式展现出来。

徐佳滢和严睿仁两人背靠背坐着, 各自拿着一个空纸杯, 杯口对着自己的耳朵, 像是在听对方的心流。正赶上各班

下课, 周围环境开始变得嘈杂, 但两位同学构建出来的能量场足够强大, 观众并没有因环境的嘈杂而被干扰, 反而一直聚精会神地观看直到表演结束。

4 动态影像: 实验电影

授课内容: 西方先锋派电影与中国实验电影。

作业要求: 独立完成一部时长不少于5分钟的实验电影, 要体现个人对于实验电影的媒介理解, 和对于实验电影叙事表达主题的思考深度, 制作精良。

目标: 综合之前所学内容, 独立创作出具有艺术水准, 体现个人特质, 并达到行业标准的完整作品。

实验电影的授课主要被分成两个方面, 一方面是西方先锋派电影, 包括抽象动画电影、立体主义电影、超现实主义电影与表现主义电影, 每个类型对应的案例分别是维金·艾格林的《斜线交响曲》、费尔南·莱热的《机械芭蕾》、路易斯·布努埃尔的《一条安达鲁狗》、罗伯特·维伊安的《卡里加里博士的小屋》, 另外, 也讨论了实验电影极端的叙事类型: 复杂化叙事和极简化叙事, 主要选取了“前卫艺术之母”玛雅戴伦的《午后的迷惘》作为复杂化叙事的案例, 将安迪·沃霍尔1963年创作的一大批一镜到底的影像作为极简化叙事的探讨对象。另一方面, 普及了中国实验电影的线性发展历史, 观摩、分析、讨论了几位中国影像艺术家的作品, 例如杨福东, 曹斐。

作业选例

作品3-1, 吕娅妮《安眠曲》

3-1 第三届台湾国际大学生年度艺术奖银奖

最后的作业是让每位学生独立创作一部精良的实验电影作品, 不论是在作品概念上还是表现方式上都能突出独特性和完整性, 也是想看每位学生未来的可能性。通过前面的课程, 可以看出有的

学生在艺术创作方面很有潜力,对自己的创作方案有很多新的想法。最后的这次作业就是让学生全力以赴,展现出自己真正的创作才能。

这是一件由日常环境引发想象与思考的影片,作者通过非线性叙事的方式,将自己不完整的梦境,困惑的情绪,以及心底强烈的热爱呈现了出来,作品具有强烈的诗意气息。

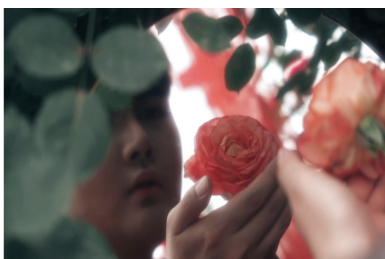
作品3-2,梅楠《囚》

3-2 第三届香港当代设计奖银奖

这件作品采用黑白的色彩语言形式和传达的概念,都体现出创作者对实验电影的特点有着准确的理解和巧妙的运用。

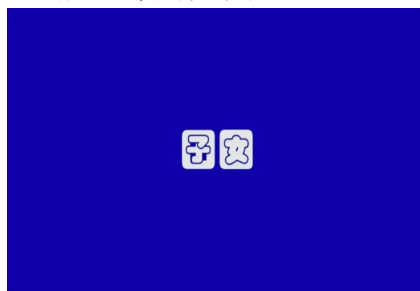
作品3-3,杨闻一《镜子的游戏》

3-3 第三届香港当代设计奖铜奖

这是一件把个人特色发挥到彻底的作品,将自己生活经历的点滴凝结成个体经验,浓烈、诗意、沉静,有很强烈的仪式感。

作品3-4,韩梅《囡囡》

3-4

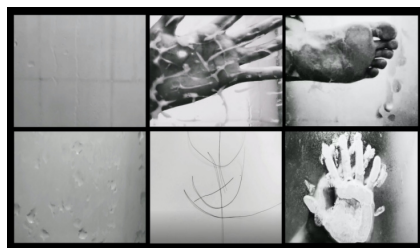
作品拍摄的主要对象是一只香蕉和一个桃子,也采用了其他的道具,例如钞票,洗衣液,打火机等,作者试图以这样一种隐喻的方式拍摄男人和女人,以讨论“田园女权”、“打女拳”等中国式女权问题。

作品3-5,朱曼苏《绿气球》

3-5 第三届香港当代设计奖铜奖
第三届台湾国际大学生年度艺术奖优秀奖

作品3-6,孟志辉《循环》

3-6

影片中的绿气球贯穿始终,开头快

速切换的镜头语言烘托出紧张急促的气氛,而结尾的处理是作者在空旷的大地上和绿气球一起奔跑,这样的呈现使刚开始的紧张感烟消云散,在观感体验中感受到两种极端的对立。

这件作品是一个六屏影像,作者用手、脚、毛发等可以代表身体的元素呈现了人一生的六个阶段,试图以这样的形式来表达自己对人生的看法。作品的表现力来自于打破了观众常规的线性观看经验,呈现出很大的自由度。

5 结语

这次教学研究旨在探索“数字影像制作课题创作”课程的教学设计,笔者遵循了从静态影像到动态影像的思路,并将行为艺术实践作为本课程的创新点,开阔了学生的创造性思维,也拓展了艺术创作方式。

【参考文献】

[1]李巨川.身体,空间,影像——“录像与录像装置”教学笔记[J].湖北美术学院学报,2014,(01):57-61.

[2]孙炜炜.动态影像艺术的艺术表达及其特征解析——基于实验电影、录像艺术和新媒体影像[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2013,15(2):227-232.

[3]周斌.行为艺术课[M].上海三联书店出版,2021.

作者简介:

文律(1992--),女,汉族,湖北武汉人,硕士,上海外国语大学贤达经济人文学院助教,研究方向:数字媒体艺术。