

当你的老师是爆款短剧导演

上海版专文化管理系在产教融合下推动学生高质量就业

文化管理系领导带队调研横店影视城。

本版均为受访者供图

今年4月3日，由上海出版印刷高等专科学校（以下简称上海版专）作为指导出品单位制作的古装剧《南宫谣》在爱奇艺视频平台热播，该剧凭借精良的视觉设计、考究的“服化道”细节与跌宕的剧情迅速登上全网短剧热播榜首位。殊不知，该剧总制片和导演正是上海版专的文化管理系老师孙林。

《南宫谣》的爆火并非偶然。近年来，上海版专文管系积极推进横向项目，以创新为导向的教学模式，系部领导带队利用暑期积极调研横店影视城，开拓多家影视、服化道、剧组中心等单位建立实训基地。支持专业教师利用假期躬身行业一线，历练本领，反哺教学改革，构建双师型师资队伍着力培养应用型人才，为学生的就业保驾护航。

青年报首席记者 范彦萍

将短剧制作全流程拆解成课件 把鲜活素材放入案例库

去年8月16日，《南宫谣》在横店开机。

走出影视基地，走进课堂，孙林亲自将实战经验传授给学生，让学生亲自参与体验海报制作与宣发等实战化项目。

“短剧快要上线的时候，我将平台对海报设计的要求给到学生，让他们根据市场要求制作海报。”有别于纯理论的宣讲，本身就是一家影视公司创始人的孙林更愿意在课堂上分享鲜活的案例，让学生能了解受众的喜好。

该校文化产业经营与管理专业的大二学生张乐也参与了《南宫谣》的海报制作。她告诉记者，“以前接触市场的东西比较少，在网上看到一些影视剧海报作品，觉得自己参与制作遥不可及。通过孙老师的一步步分解式讲解，传授海报排版制作的技巧，我豁然开朗，看着自己的作品，觉得制作海报也没那么难了。”

这次与市场的近距离接触，让张乐和同学们受益匪浅，“我所在的班有50余人，每位同学都参与了。老师讲的都是满满的干货。掌握了原理后，我们用自己的理念发挥想象力做设计，很有成就感。”

《南宫谣》的这次试水给了孙林一些启发，在系部的支持

下，他尝试将短剧的制作过程拆解，从剧本创作阶段到分镜到撰写脚本到拍摄到后期剪辑等，一一制作成课件。“未来，学生们可以全流程参与，结合平时所学技能，协助做一些基础的导演分镜工作。”自己当制片人、导演是一码事，手把手教学生们如何当制片人、导演又是另一码事。为此，他设少研究头部公司做的爆款剧，逐帧对比，试图破解这些剧火起来的内在逻辑和流量密码。

为了让课程内容更加接地气，孙林有意识地将剧组里的一些日常工作拍成花絮，将拍摄工作“还原”到课堂上，学生们可以直击导演如何与演员讲戏，如何设计服化道，如何做宣发的现场，听老师讲述选角、拍摄、后期剪辑、调色的幕后故事和技巧。

孙林还将这些和市场深度接轨的鲜活素材放入数字媒体综合案例库，打算持续更新。

所谓教学相长，孙林表示，自己并未一味在课堂上输出，“不少大学生会追星，选角的时候，我会在课堂上听听学生们的建议，希望更能get到年轻观众的心理。在剧本优化、分镜脚本撰写、服化道设计等环节，师生们也会头脑风暴。只要建议合理，我会择优采纳。”

艺槌爱心拍卖会现场。

通过品牌实习实训项目 助学生模拟就业预上岗

其实，在上海版专，“真做实事”的项目不止这一个。由文化管理系师生创立的“艺槌爱心公益”项目已有11年的历史。该项目结合专业课程教育特点，以学生为主体开展艺术创作、举办艺术品展览，最后所有流程按照市场实体拍卖公司进行，竞拍所筹善款用于慈善捐赠与乡村振兴及边远山区的爱心支教。

据统计，自2014年项目开展以来，艺槌爱心公益项目筹得善款41.25万元，艺槌爱心支教团队奔赴祖国11个省市对贫困山区儿童开展暑期爱心艺术支教和志愿服务活动，累计帮扶达1530人次，帮扶时长超过3000小时。

在上海版专文化管理系，还有一个老牌项目是城艺会暑期社会实践。自2017年起，AART上海城市艺术博览会主办方与学校达成校企合作关系，每年暑期会有20~30名学生参与该项目。

从展品的选择与定位，到策展的基本步骤；从确定艺术家参展作品，整理艺术家资料，到设计海报、展签与物料、撰写新闻稿等都由学生全程参与。

专科在上海版专文化管理系就读的李朋睿曾参与了这些品牌实践项目。

在版专就读期间，他曾担任过一次“艺槌爱心公益”项目的拍卖师，那次经历让他印象深刻。“起初的一两件拍品是由平时给我们上拍卖实务课程的余成瑶老师拍卖的，余老师本人就

是上海大公拍卖有限公司总经理，有丰富的从业经验。她现场手把手传授拍卖经验，教我们如何使用规范术语，给我们讲述行规。之后，我们六位学生拍卖师上台了。我当时拍卖三件拍品，最后成交了两件，这大大提升了我的自信心。”

创办于2012年的城艺会是中国大陆首家面向国际的酒店型艺术博览会。李朋睿告诉记者，在第11届城艺会筹备期间，他以城艺会负责人助理的身份，承担起学校志愿者的调度和协调工作。第12届城艺会筹办前夕，考虑到升本后自己就读的是上理工的设计类专业，于是便报名了现场策划设计师岗位，负责海报设计、现场导视设计等。

“这个产教融合项目让我受益匪浅，经过两届的实习，我已经能大致了解一个博览会是如何运转起来的，个中细节十分繁琐。”李朋睿介绍说，就以今年为例，海报调色时就出了意外，电脑上的调色和实际打印出来的不太一样。我们群策群力，在最后关头解决了难题。

“这段经历让我深刻体会到：学校的资源平台如同职业发展的‘导航仪’，而个人主动性就是持续前进的‘燃料’。实训项目不仅让我获得短期实践机会，更打开了与行业长期互动的窗口——保持专业投入、积极跟进项目动态，才能让品牌实训项目持续产生复利效应。”李朋睿说。

以行业需求为风向标 打通人才培养链

据悉，上海版专文化管理系艺术设计（中法合作）专业已连续三年就业率达100%，出版商务（文化媒介与版权经纪）（中法合作）专业连续三年就业率超96%。

和李朋睿一样，在谈及母校的育才理念时，2016年从上海版专毕业的优秀毕业生、思尔腾茸城总经理孙兴龙有感而发。大二起就在城艺会实习的他毕业后在那里留任工作了四年。“这个实习项目与我的兴趣爱好和职业规划十分契合。每个暑假，我都会学到新知识，比如如何策展，如何与艺术家和画廊交流。我还实践了画廊经纪人的角色，服务青年艺术家，为他们策展、布展、销售。”

在校期间，文管系学生实习足迹遍及剧组、版权交易中心、拍卖行等。“系部的育才思路是培养跨行业的复合型人才。希望学生尽可能多了解其他行业和专业。”之前种下的这些种子如今已然萌芽，现如今的孙兴龙正在做的工作是将艺术文创带到乡村。他有个梦想是在乡村开画廊，激活银发经济和庭院经济。

上海版专文化管理系主任

王红英表示，一直以来，系部非常重视产教融合，由文化管理系师生共同参与创作的商业古装剧《南宫谣》首播成功就是一个典型的案例，是师生跨领域跨学科开展真学实做的成功实践。

在王红英看来，影视创作与制片管理是一门跨学科的艺术，教学必须紧跟行业需求，以实战经验推动学生综合能力的培养。“后续文化管理系将持续打通课堂、片场、市场的人才培养链，以行业需求为风向标，锻造兼具审美判断力、技术执行力与文化传播力的复合型影视新势力，推动学生高质量就业。”

“不管是艺槌爱心公益项目还是城艺会，都是我们系部的品牌项目，学生在参与过程中能够得到快速成长。”王红英表示，前者融入了创新创业、课程思政等内容，从艺术创作到征集作品到评选、办展、拍卖等，悉数由学生参与，有效搭建“三全育人”专业实践教学创新平台。后者则通过和主办方长达10年的合作，开展短学期实训项目，企业导师全过程手把手带教，培养出了一批学生骨干，全流程、多方位、多维度训练学生，实现学生专业素养与素质教育全面化。