

教育部、中宣部日前发布《关于加强中小学影视教育的指导意见》——

让孩子们在光影中感知世界感知美

本报记者 靳晓燕

影视教育列入学校教学计划

看电影的时光,总是很快。《天书奇谭》《宝莲灯》《特雷比亚的桥》《怦然心动》《夏洛的网》……赵彤,一位10岁孩子的妈妈,陪着孩子看了一部又一部电影,仿佛捡起了逝去的童年。这样的时光中没有围绕学习的争吵,母子二人一起哭哭笑笑沉浸其中。

作为互联网时代的原住民,网络无疑是青少年最亲近的伙伴,也带给他们另一个多彩的视听世界。但作为孩子的母亲,赵彤不确定过于庞杂的网络视听刺激能否为孩子建立起健康的审美判断。

作为老师也有忧虑:当孩子们在网上海漫光影之旅,是否有足够数量的优秀影片供他们选择?他们又会以什么为标准来辨别、发现好作品?这样一个纷繁的影视世界又会为他们构建起怎样的世界观?

在中国人民大学教授程方平看来,影视对中小学生的影响目前多属于非正规教育,即碎片化的、随机的、未经监管和指导的、不系统的、几乎是放任自流的。

“一些成人化、不健康的内容也很容易进入孩子们的视野。特别是被商业文化裹挟渗透的所谓‘追星文化’,也使许多正面的教育大打折扣。”程方平说,“若能有意地给予学生相关的知识和指导,就可以使内容极为庞杂的影视信息通过教育的梳理,对学生的全面发展产生正面积极影响。”

教育部、中宣部日前发布的《关于加强中小学影视教育的指导意见》(以下简称《指导意见》)将改变以往影视教育缺乏系统开展的局面。

《指导意见》提出,利用优秀影片开展中小学生影视教育是加强中小学生社会主义核心价值观教育的时代需要,是落实立德树人根本任务的有效途径,是丰富中小育人手段的重要举措。

学校教育在影视教育中当有所作为。“电影是学生和老师喜闻乐见的一种艺术形式,师生对优秀影视作品的渴望和参与积极性是影视教育得以开展的主要动力。”上海浦东新区周浦第二小学校长冯玉龙深有感触。

感知从欣赏开始。在影视课程中,慢慢学会欣赏、学会探索、学会选择,继而从欣赏到参与、学习配音与表演、自己动手写剧本、拍摄微电影……

光影世界如同一道光,点亮了沉闷的课堂,照进孩子们的心灵。许多学校已经开始了不同程度的探索:电影课程成为素质教育的切入点,成为核心素养理念引导下班级德育管理的“新视界”;文学名著与电影相遇,学生的名著品鉴能力得到提升,名著阅读兴趣也得以培养;电影中充满正能量的人物形象和主题思想与营造班级文化相结合,既提升了班集体的凝聚力,又集中展现班级文化特质。

叙事讲述的是别人的故事、别人的生活,它并不告诉你该做什么样的人、该如何生活,只讲述别人是如何做的、如何生活的。也就是说,叙事通过陪伴,在尊重听者、读者自主性的基础上,用潜移默化的方式对人进行引导。

影像叙事直接用形象来建构世界,呈现出与现实世界一样的面貌,让观众产生一种“超真实感”,进而实现对现实的建构。从叙事本身来说,影像叙事不一定能够达到文学叙事所能达到的思想深度与艺术高度,但从影响受众的角度看,影像叙事具有一种直接的、打动人的魔力,而这是文学叙事所

浙江杭州京都小学举办的校园电影节上,孩子们将自己看完电影后写的“三言两语”贴在专栏上。

李震宇摄 光明图片/视觉中国

在电影艺术中探索育人新路

走进北京前进小学的人都会被“看世界”主题的雕塑吸引。雕塑的主体是一架数码电影摄像机,摄像机的镜头对准的是学生校园活动的主要场所。

前进小学与电影有着天然亲近:毗邻北影社区和北京电影学院,有相当一部分学生家长直接或间接在影视行业工作。

“这个雕塑也是在提醒孩子们,要学会通过镜头去看世界,去感知生活中的美。”校长王立平说。童年由听觉、嗅觉、视觉主宰。“影像叙事直接以真实或虚拟的人物形象作为叙事主角,直接作用于受众的感官,让受众觉得这些形象就是生活中的伙伴、亲人、朋友。”华东师范大学课程与教学研究教授高德胜解释,对影像叙事最理想的利用,不是专门影像作品的放映,而是将影像叙事手段与各科教学密切结合起来。

以德育课为例,将影像叙事融入课堂教学,可以极大提高教学的生动性、形象性,有时候一个两分钟的影像作品,其作用甚至大于一堂课。其他课,包括语文课、历史课、地理课,甚至是数学课、科学课、影像叙事手段都大有用武之地。

《指导意见》指出,把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容,纳入学校教育教学计划,与学科教学内容有机融合,与校外活动统筹考虑。

不少学校正在探索融合之道。让学生在听闻见思中,感受电影艺术,加强道德认知;在行为礼仪中,领悟电影内涵,加强道德实践,将电影育人成效浸润进学生心中。

冯玉龙娓娓道来:语文老师利用动画电影《花木兰》中的战争场面,让学生深入体会花木兰的英勇善战;英语老师会利用许多迪士尼或皮克斯大片中的经典人物,吸引低年龄段学生的注意力;利用动画电影片段进行改编、配音、再创作出情景化的英语多媒体课件,营造了轻松、愉快的课堂氛围。

王立平兴致勃勃地讲起“丝路传说”研学活动。活动中,学生们用眼睛去发现自然和人文的美,用心去学习和体会丝路的美景、历史、地理以及中华文化的精髓,分成小组拍摄“一带一路”主题微电影,表达他们对“一带一路”的认识。

在上海浦东新区,影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容,纳入每学年教育教学计划,各中小学结合校情和学生情况,在基础型、拓展型和探究型三类课程中探索将影视教育有机融入常规教育教学。

影视师资队伍不够强健成为短板。“教师们的影视专业知识相

北京门头沟区清水文化中心礼堂举行3D电影下乡首映式,学生戴3D眼镜观看电影。

光明图片/视觉中国

对薄弱,缺少有经验的老师带教。要进一步提高影视教育的水平和质量,需要引进专业资源的支撑。”冯玉龙建议。

“长远之计在于通过教师培养和培训,提高教师的媒介素养,使广大教师能够熟练地将影像叙事熟练运用于课堂教学之中。当然,政府、社会、学校通力合作,充分利用已有的影像叙事作品资源,精选各种形式的影像叙事作品,有计划、有针对性的播映,自有其教育意义。”高德胜表示。

自2005年举办“第一届人大附中中学生电影节”——一个由高中生自行拍摄、自行组织的学生电影节。此后,电影节就成为学生最喜欢的校园活动之一:尝试着拍电影,用镜头展现人生思考,留下校园里光影记忆。

影像与虚拟现实、人工智能等新技术相融合,更深度地融入人们的生活,他们也有可能成为影视新产品的创造者。

谈起前进小学学生们创作的微电影:《快乐的校园集体舞》《我愛单片机》《做值日之暗号》《一支笔》《参观电影博物馆》,王立平认为,他们是一群影视人,也是创作者,这两种角色是互动的,影视教

育既是引导学生开展主题研究和项目学习的有趣形式,也激励着学生们想象力、思考能力、协作能力、审美情趣、文化理解等品格的养成。

“要意识到,如果我们的影视教育引导得好,广大青少年是会从多方面获益的,其作用和价值不仅关乎教育本身,也会促进社会的良性发展。广大中小學生也是中国精神文明建设的生力军。”程方平表示,重视影视教育的良性发展,不能仅把学生当作被动的接受者,更要引导鼓励他们主动参与,使其成为中国高质量影视事业发展的后备力量和生力军。

(作者系华东师范大学课程与教学研究所教授)

当今社会,媒介信息与视觉文化大潮席卷全球。在中国人民大学附属中学的校园中,传媒与孩子们互动碰撞也有目共睹。一方面,学校的活动与教学积极引导,学生正确接触媒体——自2005年启动、一年一度的学生电影节向来是校内各年级参与拍片、观影、评选、颁奖的盛事;校电视台、团委宣传部以及各种影视类社团中,活跃着学生兴致盎然的身影;日常学科课程、班级活动中,也在鼓励学生尝试创作小视频、摄制课本剧等。而另一方面,看到孩子们课余时间无时无刻不在摆弄的手机,让我们不禁担心:充满好奇却又缺乏对社会生活成熟认知的中学生,往往是在无人监督的情况下接触复杂的传媒内容,他们的精神文化和思想道德构建会不会被浮华混乱所干扰?他们又是否能正确看待影视从业人员,看清影视的“造梦”本质?

影视教育不应仅仅停留在看电影,甚至不仅停留在影视实践上,而是要通过电影赏析评论、电影表演创作等途径,让学生对媒体行为有客观认识,对媒介效应有理性判断,让学生“穿上防护服”、带着正确的价值观去接触传媒世界。为了全面而专业地提升学生的媒介素养,人大附中教师在影视类课程之外,又添加了大类别的传媒通识类课程,以开阔学生视野。充分利用综合实践、研究性学习、国家选修课、校本选修课等课程平台,在各个学段阶梯式培养,初步探索了影视教育的课程体系。

分层阶梯设课,立足学情育人:为了满足初高中学生不同的学情需求,同类课程,甚至同一门课程,改变难度与深度,我们在初高中中分别设课。例如通识类的“艺术学理论与案例”:初中侧重案例,以开阔眼界、感受世界为主,通过认识图像艺术史上的经典,初步树立健康的审美标准、坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养;高中则从案例走向理论,通过学习经典作品创作理念、情感态度,了解艺术流派与社会思潮与变迁,增长知识见识、增强综合素质。又如影视专业课程中,我们特别在初中设置“纪录片编创”,帮助低年级学生观察生活,发现身边真善美,弱化艺术技巧追求,强调以客观真实的精神展现生活,表达情感。

通识与专业结合,全面加强常识教育:初高中学生正处在身心发育的剧烈变化期,正在踏出不成熟的社会化步伐,而要破除盲目崇拜、揭开梦幻面纱,唯有通过真相与常识的普及。融合了传媒经济、文化产业管理专业知识专为中学生而开发的《创意传播的真相》,用孩子们熟悉的语言讲述他们关注的传媒案例“背后的故事”,让他们了解“谁制造了这条信息、传媒为什么会发出这条讯息、传媒使用了什么技巧来吸引我的注意力、每条讯息包含和隐藏了什么样的生活”等基础的媒介常识,帮助他们正确看待传媒、影视行业从业人员。

有了传媒行业的认知基础,学生可以根据兴趣、由浅入深地自由选择多门影视类专业课程。从初级的欣赏,到中级的鉴赏、编剧、表演,再到高级的完整体验剧场艺术、创作完整的电影,学生可以在看电影、评电影、拍电影、演电影中收获体会和成长。

学习、实践与自主探究并举:

影视课程也需要科学学习

□ 王一凡

出于对影视的热爱与兴趣,我在高二的两个学期分别选修了《影视戏剧创作与鉴赏》《艺术学理论与案例》两门选修课,学习了影视、戏剧方面的知识。在传授知识的同时,老师还讲述了行业发展现状和趋势,让我对影视的认识发生了质的飞跃。通过对电影、文学和艺术的对标学习,掌握了编剧、导演、拍摄、剪辑、后期合成等方面的知识。

升入高二,在60多个研究性学习领域里的研修课中,我果断地选择了《传媒与社会》。在老师的指导下,经过反复推敲,最终确定了《当代青少年“追求真实”的审美趣味对综艺节目植入广告的影响》这一课题。在研究过程中,一边学

优秀影视作品的视听语言生动形象,情感滋养潜移默化。故除了在平常教学中运用影视资源,学校语文、英语、政治等学科还专门开设选修课,将学科教学内容与影视内容有机融合,大大增强教育活动的感染力和吸引力。而在影视类专业课程的设计中,通过向社团善美,弱化艺术技巧追求,强调以客观真实的精神展现生活,表达情感。达到理论知识与实践能力的双向提高。在实践中培养学生的团队合作能力、健康的情感心理素质和行为习惯。

在学习和实践之外,“传媒与社会研学课”作为学校研究性学习专业领域中的一个,也为影视教育开辟了一条学生自主探究之路。高二年级的学生有了之前选修课的知识基础,通过自主选题确定自己感兴趣的探究范围;查阅文献学习论文所需的传播学、艺术学理论知识;再结合实际案例进行分析、调查,继而进行严肃的论文写作,成为这一问题的“小专家”。经过两个学期的研究,那些完成了《真人秀的造星方式探究》《社交短视频APP对高中生的影响与解决方案——以“抖音”为例》《美国文化输出对我国启示——电影〈功夫熊猫〉与〈长城〉对比研究》等论文之后的孩子,将不再是影视产品的“俘虏”,而是从感性的欣赏者变成了理性的观察者、独立的思考者。

(作者系中国人民大学附属中学影视课程专业教师)

(作者系中国人民大学附属中学高三·一班学生)