

探索校园电影院线建设 上海解答“电影育人”这份考卷

蔡元培先生早在上世纪30年代初就开始了电影育人的思考。他说：“电影是唤起民众之利器，也是教育之有力工具。”然而，要落实电影育人的系统工程，还有许多现实困难需要克服。首先，组织学生集体出校观影存在安全隐患；其次，商业院线的电影排片很难直接服务于教育；再次，基础教育阶段要落实电影育人，离不开专业化的教师、教研机制、课程及配套教材。为探寻上述问题的答案，由上海市教育委员会教学研究室（以下简称市教委教研室）牵头的上海市校园电影院线建设项目组（以下简称项目组）正在不懈努力。

利用现有设施打造专门观影环境

上海市各中小学校专门用于电影播放的硬件设施相对欠缺，2016年，项目组围绕全市70多所试点学校开展了校园电影放映厅的建设工作，搭建了“校园电影院线”平台，为学生在校观影创造了便利条件。项目组利用学校礼堂、学生活动中心等场地设施，打造覆盖各级各类学校的“校园电影院线”，初步构建了集文艺影视欣赏、学生作品展示、重大活动

记录播、影视现场点评、学生勤工助学于一体的育人平台。

2017年6月，作为校园电影院线的试点学校，上海市机械工业学校完成了校园影院的平台建设工作，包括校园电影院线的订片、排片、数字拷贝、影片推送等。学校分别组织2015级、2016级的住宿学生在校放映厅举行了试映仪式，同时观看了影片《百鸟朝凤》。该片主要讲述了新老两代唢呐艺人传承技艺的故事，让同学们看得聚精会神，感动不已。影片中所传达的中华传统文化的坚守精神，值得广大同学去深思、学习并且发扬。该校老师表示，新学期学校还将适时安排更多更好的影片给学生们播放。

编制目录实现电影资源与教学需求匹配

第一批观影推荐目录：《百鸟朝凤》

现有的电影资源非常丰富，但是与教学需求的匹配度偏低。为了最大化地实现校园电影的育人价值，项目组成立复合型专家团队专门编制观影推荐目录，以适合学生观影的基本要求，将影片与不同学段、学科形成联系，旨在体现立德树人

的核心价值。上海市嘉定区教师进修学院戴春莉老师推荐了电影《百鸟朝凤》。她认为这是一部关于中国“民间艺术-唢呐”坚守和执着的电影，优胜劣汰时代遗落的却是珍贵的民俗文化。影片告诉我们在保留传统文化的同时不

必一味与现代文化对抗，就像结尾唢呐和西洋音乐结合的背景曲，可以融合和延续。她认为，吴天明导演用最复古的方式对抗流行保持纯真，电影的方式也是一种亲近感。

上海市宝山区行知中学盖晓鸣老师推荐了电影《唐山大地震》。她认为该片摒弃了传统灾难片中灾难来临之前或灾难之中的场景，而是细腻地展现了灾难之后人们心灵上的“余震”，以及震后重建亲情的深刻内涵，突出了人文价值。影片实现了灾难片由奇观向叙事的转换，不再将强烈的视觉刺激

作为灾难电影的美学所在，而是通过这些表象直达人的内心，触碰到人心底最敏感的区域。该影片将灾难电影的传统美学意义转变为对生命意识的追求，充分展现了中国美学的独特风格。该影片中所体现的人性、家庭伦理、灾难者的自我拯救等赋予了灾难电影新的美学内涵，可以带给学生深深的内心触动与震撼，引发他们对亲情、家庭伦理以及生命意义的思考。

截至目前，第一批观影推荐目录已编制完成并在校园院线官网发布，该目录将对学校在新学期的电影育人工作实施起到引导作用，后续几批的推荐目录也将陆续研制。

打好电影与育人的组合拳

青少年学生大都爱看电影，但是喜欢看不等于“会看”。影视艺术类专题教材能帮助教师引导学生学会欣赏影视艺术。2017年8月，由上海市中小学（幼儿园）课程教材改革委员会委托人民教育出版社编制的《闪闪的红星》（小学版）及《光辉的历程》（中学版）两本教材已编制完成并下发到学生手中。这两本教材均聚焦于我国优秀的军旅影视歌曲和配乐，既能让学校关注影视歌曲这一重要的育人元素，也能培养学生拥军爱国的感情。

市教委教研室副主任纪明泽

介绍：这两本影视音乐拓展教材都是为庆祝中国人民解放军建军90周年而编写的，教材编写以弘扬社会主义核心价值观、贯彻落实立德树人的根本任务为宗旨。编写组从一百多部表现人民军队从无到有、发展壮大的电影、电视剧、电视艺术片中，精选出二十多首具有教育性、民族性、经典性、艺术性与时代性的主旋律作品，充分展现中国人民解放军的发展历程，展示其“正义之师、威武之师”的风采。

教材编写最大的特色便是人文性。因学生已具有一定的历史知识，教材编写以“军史”为线，设置了六个单元：“八一曙光”“长征路上”“抗日烽火”“红旗飘飘”（以上四个单元，分别表现人民军队从“八一”南昌起义直至中华人民共和国成立，从无到有、发展壮大的过程）；“钢铁长城”（表现中华人民共和国成立后，中国人民解放军坚持“科技强军”发展之路所做出的艰苦努力）；“丰碑永铸”则是总结与回顾前面五个单元，向革命先烈、人民军队

所经历的峥嵘岁月致敬。教材注重音乐与文化的结合，采用表现相应历史时期的诗词作为每个单元的篇章语，既开拓学生的文化视野，又可以作为学生结合影视音乐特点进行实践活动的素材。

人民教育出版社音乐编辑室主任李川介绍：基于学生的年龄特点及认知水平，《闪闪的红星》采用主题单元的形式，《光辉的历程》则以“军史”为线设置主题。两本教材都在每个单元设置一个拓展性的综合实践活动。单元曲目的选择兼顾不同年级学生的特点，既有声乐作品，也有器乐作品；既选取了久经传

唱的经典作品，也选取了兼具教育性、民族性、时代性与艺术性的优秀作品，以弘扬爱国主义和奉献精神。

为践行电影育人的概念，并在建军90周年之际引起学校对军旅影视歌曲教育的关注，最终促进校园观影和电影育人工作，市教委教研室于2017年秋季学期举办了“‘银屏军歌秀’——建军90周年军旅影视歌曲表演评比活动”，鼓励学生“秀”出风采。此次活动吸引了全市80所中小学校的参加。参演学生的作品均来自于两本教材中的影视歌曲、音乐活动或创意与实践板块中的内容。

在各支参赛队伍送去的表演节目视频中，充满了师生们丰富的想象力与创意。其中，学生表演既有以红军长征为主题，也有以当代中国军人形象为蓝本的。“不拘一格”与“各显神通”成为了此次比赛的最大特点。军歌之所以要秀，而不是简单的唱，正是因为通过“秀”能够再现历史，让学生感受革命胜利的来之不易。在奉贤中学的参赛作品《绣红旗》中，学生们通过扮演江姐及其他革命先烈，真情流露地喊出了“中华人民共和国万岁”的时代之音。这种多元化的表演形式正是我们所提倡的。

图为学校排练银屏军歌秀演出

课程设计性与学生自主性如何结合？

学生“会看”电影离不开课程的学习与教师的指导。上海市影视名师叶广认为，电影表现内容的丰富性和艺术形式的综合性，决定了它对学生美育的影响是多方面、多层次和全方位的，教师需要把电影中的真善美凸显给学生，并让他们

领悟这些影片为什么是美的、什么是优秀的，这样才能为学生们提供一个新角度，让学生换一双“眼睛”去看、去领略、去感受优秀影视。

可见，影视专题方面的课程和师资非常重要，但据了解学校很少配备影视方面的专题课程和专业师资，这成了电影育人的短板。为了应对这一问题，项目组邀请高校专家为中小学开发影视艺术专题课程。课程采用边试验边开发的思路，先设计课程，然后由高校专家进行演示教学，再由学校教师在模仿中创新，随后进行课程的评价和完善。通过这样的模式，项目组正在逐步建立由高校专家、教研员、学校教师组成的复合型课程建设队

伍，进而通过这种团队教研的方式让更多的教师“会教”。

目前，在市教委教研室的牵头下，各团队已经完成了《电影鉴赏》、《微电影导演创作》、《中学生视频制作工作坊》三门课程的设计。专家认为，电影育人不是单纯的“放电影育人”，而是通过学科及电影课程的建设来实现电影的育人价值。以观影为基础的教学有多种形态：其中最重要的是以系列观影为基础的观影课程。

例如，《电影鉴赏》就是一门美育课程。电影作为艺术的分类，以其丰富多彩的表现形式为世人熟知。现代化社会，学生接触电影的机会越来越多，电影的种类也因为时代的发展细分目标市场。对电影的接触机会变多了，但对于电影的鉴赏水平却缺乏系统的理论性指导，造成盲目观看的现象，势必会导致价值观念和审美观的偏差。通过电影鉴赏课程，将基础的电影知识梳理给学生，促进学生了解电影发

展历史的基本概况，如电影史、中国电影发展、上海电影在中国电影发展中的地位，并帮助学生了解电影艺术的表现手法，让学生树立正确的欣赏能力及辨别能力，最终实现美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进，帮助学生形成正确的社会主义社会价值观。《电影鉴赏》课程还重视纪录片教育，重视对青少年的影视纪实能力的培养，并明确电影划分板块及界限。

而《微电影导演创作》课程则偏重于学生的实际操作能力和制作能力，同时适当加入过程与方法、情感态度方面的目标，以此作为手段和方法，开发学生的智力，包括想象力与创造力、艺术才情和艺术情操，进而在潜移默化中，去塑造学生完美和健全的人格，去影响学生未来艺术、生活情趣和职业的品味与审美。课程安排分为四部分——微电影编剧；电影表演；微电影拍摄；微电影后期制作。其中，微电影编剧和表演部分至少要占到一半课时。这样的安排方式，一定程度上摒弃习惯沿用的、传统意义上艺术技能、技巧教学的“元素训练法”，代之以“案例教学法”的方式展开整个课程的教学。按照课程设计，学生将以5-6人的小组为单位，有编剧导演、摄影、美术、录音、剪辑的分工，进一步突出课程“活动性”和“实践性”的特点，让学生从感性意义上感知“什么是电影”，进而让学生理解“什么是电影艺术”。

相对于影视赏析，《中学生视频制作工作坊》课程更适合中学生的特点，除了技术上的掌握，课程目标还能启发学生由对视频技术的驾驭逐步达到对生活态度的理解和端正上。课程可以训练学生的动手实践能力、团队组织能力、艺术创意能力，满足社会对艺术与技术的协调发展、高素质综合型人才的需求，全面提高上海中学生的文化和艺术素养、实际解决问题的能力。

全面电影育人 我们在路上

市教委教研室主任徐旋芳在启动会上讲话

市教委教研室主任徐旋芳表示，校园电影院线建设项目主要想实现两大目标：一是实现校园观影，为学校组织学生统一观影提供便利。二是探索电影育人，借助校园观影活动以及影视艺术专题类课程等平台，促进影视教育在学校教育中的落实。

在后续的研究工作中，校园院线建设项目将聚焦“电影育人”的项目目标，以项目各试点学校为主体，深入开展学校应用研究。同时，项目也将就影视艺术教学的专业队伍建设、校园院线运维机制、电影育人联盟建设等“电影育人”的支持保障机制进行研究。

相关链接

校园电影院线建设方兴未艾

就在上海校园电影院线建设的同时，由教育部牵头的“全国校园电影院线”也正式启动。

2017年4月，教育部、国家新闻出版广电总局共同下发《关于推进“全国校园电影院线”建设的通知》，将校园院线作为加强和改进大学生思想政治教育的新方式、新平台。通知要求，校园院线组织负责提供优秀影片片源，并结合各高校实际需求科学排映；高校要结合实际，将组织学生观影纳入大学生思想政治教育考核评价体系。

6月20日，在第20届上海国际电影节期间，作为教育部和国家新闻出版广电总局共同推进的“全国校园电影院线”主体运营方，中教华影电影院线股份有限公司在上海举行“全国校园电影院线”签约仪式，该公司将通过市场运营将优秀影视资源配置到高校。

