

上海电影育人:乘风中破浪,航行中加速

观影目录 推荐优秀影片促散点观影与专题活动

院线片库中的影片浩如烟海,学校老师在选片时常无从下手,希望有人能对优秀影片进行推荐,甚至解读评析。为此,市教委教研室组织资深专家,分门别类对院线片库中的优秀影片进行推荐、分析和审看,从而编制出适合中小学生的观影推荐目录。

市教委教研室综合教研员刘嘉秋博士介绍说,市教委教研室制定了详细的观影目录推荐标准,包括推荐理由、观影指导、活动建议、观影主题,以及优秀片断推荐等。其中,推荐理由由关注影片在学科教学或影视艺术上的优秀之处,旨在帮助学校教师在择片观影上有专业依据;观影指导

关注学生在观看影片前进行的思考,提倡用学生更能接受的话语提出问题,旨在提升观影的教育效果;活动建议关注观影前后配套教学活动的要点,旨在引导教师开展高质量的专题活动;观影主题关注同一系列电影带来的叠加效果,旨在鼓励学校由点成线地组织电影育人活动。

受邀推荐观影目录的不仅有来自电影行业的专家,也有来自教学一线的学科专家,这样的团队设计除了能更好发掘优秀影片的育人价值外,还能利用专家的学科背景,结合具体学科开展观影后的教学活动。在动画电影《骄傲的将军》的推荐中,专家就

提出对小学低年级和高年级学生给予不同的观影指导;低年级的教学以美术为主,可关注影片中传统戏曲脸谱的画面表现;高年级教学以德育为主,关注影片所表达的寓意。

与此同时,市教委教研室要求参与推荐的专家不仅仅推荐一部电影,而是要推荐某一主题门类下的多部影片,形成主题好片的“集群效应”——若学校有足够的课时安排电影教学,就可以在一个电影主题下观看更多的影片,从而设计出生动有趣的电影育人课程和活动。

例如,有专家就以“中国动漫发展”为主题,推荐了中国动漫电影史上

的多部经典动画片,如《大闹天宫》《天书奇谭》等。这些动画片制作精良,既有精致优美的画面,又充满了中国传统文化特征。“依托观影推荐目录,教师就可以围绕同一主题下几部彼此相关的电影,组织观影,并配套安排一系列有关动漫艺术形象或传统艺术形象的课程和活动。”刘嘉秋说。

按照上海市校园电影院线推进计划,观影目录编制研究项目组需要在整个项目周期内完成三批观影推荐目录编制的任务。目前,第一批观影推荐目录21部影片已经编制形成,第二批观影推荐目录的编制工作正在进行中。

上海市校园电影院线项目启动后,上海市教育委员会教学研究室(后简称“市教委教研室”)积极开发电影育人的平台,通过编制教材、设计课程、组织活动、指导教学等手段,帮助学校和教师开展电影育人的教学活动,让经典电影在新时代的解读中走近学生,使得学生不仅能提升电影艺术欣赏能力,更收获文化自信和民族自豪感。

教学 专题课程深度发掘优秀电影的育人价值

影视艺术专题课程建设是电影育人的核心研究内容之一。为推进课程建设工作,2018年1月,市教委教研室与上海市行知中学合作,进行了一场“电影鉴赏”课程教学试验活动,由上海视觉艺术学院基础学院院长汪天云教授与高中生一起赏析影片《东京审判》。

试验课由汪天云以四个问题为主线,为

听课学生解析了如何鉴赏该影片。问题包括:为什么说东京审判是一次正义的审判,是一次国际的审判,是一次反法西斯的审判?东京审判的阻力来自何方?东京审判中梅汝璈的人格魅力表现在哪些方面?今天我们再看东京审判有哪些历史意义?

“《东京审判》并不是一部可看性非常强的电影,它的价值在于思辨性和兼容性。”曾经参与该片摄制的汪天云,从影片的历史背景、历史人物说起,最后谈到这一事件对今天的影响。他还介绍了影片拍摄过程中的各种小细节,通过历史与当下、艺术与现实的对比,让学生感知到了这一历史事件的有血有肉。

讲座结束后,学生和教师与汪天云进行了提问交流,有些问题还颇为尖锐。如有学生提问“东京审判为什么最终放弃了天皇的追责?”“电影中的小酒馆

场景和法庭场景分别是什么寓意?”“小场景对大主题是不是有冲击?”等。也有教师对如何发掘电影的育人价值提出了自己的困惑,汪天云都进行了回答。

“今天的高中生,就是明天的大学生,也是将来的电影观众。”汪天云介绍说,当今中国电影事业蓬勃发展,全国有5万多块荧幕,年轻人热衷于观影。今天学生对电影的理解,决定着将来电影该怎么拍以及要传达怎样的价值观。在这一层面下,使用电影,特别是有着思辨价值和思考空间的经典影片,来对学生进行艺术欣赏以及价值教育就显得尤其重要。

电影赏析课该怎么上?汪天云的这堂教学实验课无疑完美地回答了这一问题,即电影育人要求教师对影片有深刻的理解,并通过课堂互动、互相提问的方式,来引导学生的理解。

教师 手把手培养出懂电影的教师

培养会看电影的学生,首先得有懂电影的教师。2017年11月,由市教委教研室主办,上海市温哥华电影学院承办的影视艺术专题课程教师工作坊顺利举行。此次工作坊旨在提高高中艺术学科教师的影视艺术专题课程开发和实施能力,帮助教师储备影视艺术教学方面所需的专业知识和技能。

来自全市的22名优秀教师代表参加了编导、摄影、灯光、剧本、拍摄、剪辑等方面的专业培训课程。在培训的实践板块中,所有教师参与了视频制作的全过程,分组分工拍摄完成了精彩的视频作品。

影视艺术专题课程教师工作坊学员在温哥华电影学院课堂热烈讨论

静安区教育学院艺术教研员顾颖是此次教师工作坊的班长。工作坊“对话式”及“手把手”的教学方式,令她受益匪浅。顾颖介绍说,工作坊课程定位于创意写作和拍摄基础,每一课都有着明确的教学目标和明确的作业目标,基本涉及了电影制作的全过程。有一部分课堂创新地采用业

内专家对话的方式进行授课,这令平时习惯于讲座授课的学员们耳目一新。

顾颖说,课程中有电影摄影、灯光方面的内容,学员们此前从未接触过,工作坊的教师便亲自示范,让学员逐一操作。“作为艺术教师,以前对电影的艺术表现手法了解更多一些。这次培训内容主要是

电影拍摄技术,这些技术对电影画面氛围营造起着很大的作用,了解这些,就能更好地理解影片中的艺术表现手法。此外,我也可以具体指导学生开展微电影拍摄和制作,不再是懂操作的门外汉。”

参加培训的上海市北虹高级中学艺术教师施荣,已经着手将培训中学到的电影制

主题 活动 “军歌秀”推动教材深度利用

电影育人,教材先行。优秀电影中有很多经典歌曲,可以进行分类解析后编制。2017年,人民教育出版社编制完成《闪闪的红星》(小学)、《光辉的历程》(中学)两本拓展型课程教材,为学校开展影视音乐艺术教育提供支撑。

为了推动学校深度利用这两本教材、最大化其育人价值,2017年市教委教研室主办了“银屏军歌秀——建军90周年军旅影视歌曲表演评比展演活动”,得到了全市80多所中小学的大力支持。活动分初评和展演两个阶段举行,各参赛节目内容均来自《闪闪的红星》(小学)、《光辉的历程》(中学)两本拓展型课程教材,由参演学校自行选曲、编导,由师生共同呈现舞台表演效果。

初评后,有小学、初中、高中共18支队伍入围展演阶段。12月14日,18支队伍齐聚行知中学。师生们通过革命历史电影经典场景,或演绎当代军旅题材影片的动人旋律,让观众们在新老电影镜头交错中,对革命军人的大无畏精神深深有了深刻感悟。

本次活动聚焦革命影视音乐这一育人元素,不仅显示出上海中小学生对优秀革命题材电影内涵的深刻理解,更通过舞台表演,反映出各学校在配乐、歌曲、舞美等方面的艺术创意,成为各个学校电影育人综合实力展示的窗口。各学校都采用了现代影像技术手段,大大加强了表演的感染力,成为此次活动的亮点之一。小学的表演天真可爱,初中的表演青涩真挚,高中的表演激情昂扬,再加上各校不同风格的“秀”,综合艺术设计智慧,全面展现了上海中小学生的创新能力。这种融合了多种元素的综合性表演,使得整场军歌秀多姿多彩。

上海市嘉定区第一小学团队演绎新时代的《学习雷锋好榜样》

上海市教育学会中学艺术教学专业委员会主任张萌亮点评时认为,师生们表演的这些影视歌曲和军歌,都是被传唱了几十年的经典作品,长久以来一直

激励着中华儿女不断奋进。银屏军歌秀是学生们成长过程中的一次艺术经历,可以促进他们来思考和感悟,并深刻体会到红色经典艺术对人生的启迪。

市教委教研室主任徐定芳表示,校园电影院线是上海市政府文教结合的项目之一,旨在为学生提供不出校门就能观看经典影片的机会,并探索如何更好发挥电影的育人作用。

校园电影院线的建设既要完善硬件设施,更要建课程、搞活动。“银屏军歌秀”的展演剧目,都是《闪闪的红星》《光辉的历程》两本教材中的内容。此次军歌秀活动,一方面丰富了学校的艺术实践,另一方面提供了教学展示平台,让学校相互借鉴交流。市教委教研室将通过举办这类活动不断促进电影育人在学校的落地,不断深化课程改革。

活动 研究 用好专题活动助推校本电影教育

在市教委教研室对电影育人的设计中,电影育人实践以散点观影、专题活动、系列活动、专题课程四种形态循序渐进。处于第三层级的“系列活动”要求学校按长期需求设计系列的观影活动。与学校育人特色相结合,是上海电影育人理念中的一大亮点。在全市78所校园院线试点学校中,9所学校承担着电影育人“系列活动”的研究任务,徐汇区华泾小学便是其中之一。该校的活动研究主题是感恩特色教育。

该校教师倪嘉玮老师介绍说,长期以来,小学生感恩教育一直处在“不可或缺”却“效果不佳”的瓶颈中。一边是学生以自我为中心,养成了只想索取、不愿回报的习惯,如浪费粮食、随意将练习本的纸张撕下折纸、洗手时玩水浪费等;一边是传统说教式的教育模式效果不尽理想,学生接受缓慢。为此,学校开辟

出一块种植园,希望让学生在作物的种植与收获中体会到劳动的辛苦与快乐,从而学会感恩。

电影资源的应用无疑给学校感恩特色教育注入了新的活力,学校选择乡村支教题材的影片《美丽的大脚》来诠释感恩这一主题。倪嘉玮介绍,将这部影片引入校园,在学校的社团活动、社会实践活动中进行放映,对学生而言,影片既是一个故事,更是一本行走的教科书。电影拉近了课程主题与学生间的距离,在他们心目中树立了一个个形象生动的榜样。这种新颖而别具一格的教学手段给予学生的精神食粮不亚于一节文化课的收获。

华泾小学的观影活动主要以3~5年级学生为主。在围绕《美丽的大脚》的系列活动中,学校首先播放影片,让学生通过生动的画面感受到当前幸福生活的来之不易,意识到感恩的重要

性,引出感恩教育的主题。接着在观影的基础上,学校通过一系列观影后感恩教育活动,引导学生将感恩情感主动转化为感恩行为,如:对学习环境的保护之心、对食物的珍惜之心、对父母的报答之心。教育活动既有观影后感恩的交流学习、电影手抄报和电子报展示,也结合种植活动与课程,如午餐光盘行动和种植园兴趣课,让学生体验劳动的艰辛和粮食的来之不易。

华泾小学的一系列观影活动较好地契合了整体的研究要求:一是依托两类课程,学校社团、社会实践活动、学校节庆活动、校园环境布置等载体开展电影育人研究。二是开展的电影育人研究是实践性质的研究,应落实到系列育人活动中,并有一定量(2~3次为宜)相互联系的系列活动案例积累。三是研究中关注实践过程中优秀经验的积累,不断收集可验证活动效果各类证据。

