

西安市高中影视教育与素质教育融合发展路径研究

王卓

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】在新时代素质教育深化改革背景下, 影视教育以其独特艺术魅力成为素养培育重要载体。西安作为历史文化名城, 影视文化资源丰富, 却面临影视教育与素质教育融合不足的问题。本文立足西安市高中影视教育与素质教育融合发展现实, 分析影视教育与素质教育融合现状, 挖掘本地文化资源优势, 从课程体系优化、教学模式创新、多方资源整合等维度, 探索影视教育与素质教育深度融合的可行路径与策略, 助力西安市高中素质教育高质量发展。

【关键词】西安市; 影视教育; 素质教育; 发展路径

【基金项目】陕西省教育科学“十三五”规划2018年度课题, 课题名称: 西安市高中素质教育中影视教育发展战略研究, 课题编号: SGH18H513。

前言

在新时代教育改革浪潮下, 素质教育强调学生的全面发展与核心素养培育。影视作为综合性艺术形式, 融合文学、美术、音乐等多元元素, 能为素质教育提供丰富载体^[1]。西安市拥有丰富的影视文化资源, 如众多历史题材影视作品在此取景拍摄, 影视教育与素质教育的融合, 不仅能提升学生艺术审美、文化理解能力, 还能依托本地特色文化, 增强学生文化自信, 为素质教育注入新活力。

1 西安市高中影视教育与素质教育融合现状

1.1 现有基础

部分学校已开展影视教育相关活动, 如影视作品赏析课、校园微电影创作比赛等, 学生参与积极性较高, 在一定程度上培养了学生的艺术感知与表达能力。同时, 西安市丰富的历史文化遗迹和人文景观, 为影视创作提供了天然场景, 具备开展特色影视教育的良好条件。

1.2 取得成效

近年来, 西安市部分高中在影视教育与素质教育融合方面做出积极探索, 取得了一定成效。在课程实践层面, 部分学校开设了影视赏析选修课, 以经典影视作品为载体, 引导学生从艺术审美、文化内涵等角度进行分析, 培养学生的影视鉴赏能力和艺术感知力。有的学校围绕历史文化题材影片开展专题赏析, 将影视内容与历史课程教学相结合, 帮助学生更直观地理解历史知识, 增强了学习兴趣。

在校园文化活动方面, 不少学校举办校园微电影创作比赛, 鼓励学生自主创作剧本、参与拍摄和后期制作。学生通过微电影创作, 锻炼了团队协作、沟通表达、创新思维等能力, 同时也加深了对生活的观察与思考, 实现了影视教育与素质教育的初步融合。此外, 部分学校还邀请本地影视行业从业者开展讲座, 拓宽学生的影视视野, 激发学生对影视艺术的热爱。

2 西安市高中影视教育与素质教育融合存在问题

2.1 课程体系不健全

当前西安市高中影视教育课程缺乏系统性规划, 尚未形

成完整的课程体系。多数学校的影视课程仅作为兴趣类活动或零散的选修课存在, 课时安排较少, 难以满足学生深入学习影视知识和技能的需求。课程内容主要集中在影视作品赏析, 对于影视创作实践、影视理论学习等环节涉及较少, 无法全面培养学生的影视素养。影视教育与其他学科之间的融合不够深入, 未能充分发挥影视教育在跨学科教学中的优势, 限制了素质教育的全面开展。

2.2 师资力量薄弱

影视教育专业师资短缺是制约融合发展的关键因素。目前, 西安市高中从事影视教育的教师大多为其他学科教师兼任, 他们缺乏系统的影视专业知识和实践经验, 在影视课程设计、教学方法运用、学生创作指导等方面存在明显不足。由于教师自身专业能力有限, 难以将影视教育的多元价值充分挖掘和展现, 导致影视教育教学质量不高, 无法有效推动影视教育与素质教育的深度融合。

2.3 教育资源整合不足

校内影视教育资源分散且有限, 专业的影视教学设备匮乏, 如高清摄像机、专业剪辑软件、录音设备等配备不足, 难以满足学生影视创作实践的需求。同时, 学校与校外影视文化资源的合作不够紧密, 未能充分利用本地丰富的影视制作公司、文化场馆、历史文化遗址等资源。没有与影视制作公司建立长期合作关系, 学生难以获得专业的影视制作指导和实践机会; 与博物馆、文化馆等文化机构的联动不足, 无法将丰富的文化资源转化为影视教育素材, 影响了影视教育与素质教育融合的广度和深度。

3 西安市高中影视教育与素质教育融合发展路径

3.1 构建特色课程体系

针对不同年级学生认知水平与发展需求, 构建梯度化课程体系。基础课程面向高一学生, 以影视作品赏析为核心, 精选涵盖国内外经典剧情片、纪录片、动画片等多元类型作品, 引导学生从镜头语言、叙事结构、人物塑造等维度分析作品。进阶课程面向高二学生, 增加影视剧本创作、表演实践等内容。通过剧本创作课程, 指导学生学

习故事构思、角色设定、台词撰写技巧,并组织剧本创作工作坊,邀请本地编剧进行点评指导。在表演实践环节,开展校园短剧表演活动,让学生在角色演绎中锻炼表现力与共情能力。同时,引入影视拍摄基础课程,教授拍摄设备使用、画面构图、光线运用等知识,提升学生影视创作实操能力。拓展课程面向高三学生,紧密结合西安市历史文化底蕴,开发“长安历史影视研学”“丝路文化影视创作”等特色课程。组织学生前往兵马俑、大雁塔等历史遗址进行实地考察,收集创作素材,以微电影形式重现历史故事。

3.2 创新教学模式

项目驱动教学。以校园微电影创作项目为核心,构建“选题策划-剧本创作-拍摄制作-后期剪辑-成果展示”全流程实践教学模式。学校可设立年度微电影创作主题,如“我的校园生活”“西安记忆”等。举办校园微电影展映活动,并邀请行业专家、师生代表进行评审,评选出优秀作品,通过校园电视台、社交媒体平台进行展播,激发学生创作热情,培养学生团队协作、沟通表达与创新实践能力。充分利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等前沿技术,打造沉浸式影视教学场景。此外,利用3D建模与动画技术,还原影视经典场景,让学生进行场景漫游与互动体验,深入理解影视艺术创作手法。

3.3 整合多方资源

3.3.1 校内资源整合

加大校内影视教育资源投入,建设专业化校园影视教育中心。中心配备4K高清摄像机、专业影视灯光设备、非线性剪辑工作站等先进器材,打造集影视教学、创作实践、作品展映于一体的综合性平台。同时,优化校园电视台运营,开设“校园影视创作”专栏,定期播放学生优秀作品,并设置互动评论区,促进师生交流反馈。利用学校公众号、短视频平台等新媒体渠道,开展“每日一影评”“影视创作技巧分享”等线上活动,扩大影视教育影响力。此外,将影视教育与校园文化建设相结合,在校园文化节、艺术节中增设影视主题板块,举办影视配音大赛、影视角色模仿秀等活动,营造浓厚的影视教育氛围。

3.3.2 校外资源联动

积极与本地影视制作公司、电视台建立长期合作关系。与西安本土影视公司合作开展“影视人才孵化计划”,邀请公司专业团队进校举办影视制作工作坊,为学生提供从剧本开发到后期制作的全流程指导;组织学生前往影视制作现场参观学习,参与影视剧拍摄花絮录制、群众演员体验等活动,让学生近距离接触影视行业。与陕西广播电视台合作,开展“校园影视创作大赛”。同时,加强与博物馆、文化馆等文化机构的合作,联合开发影视文化研学课程。

4 西安市高中影视教育与素质教育融合发展的保障措施

4.1 政策支持

教育主管部门应出台《西安市高中影视教育与素质教育融合发展指导意见》,明确融合发展目标、任务与实施路径。在课程设置方面,规定每所高中每学期至少开设8课时的影视教育必修课程,并将影视教育纳入学校素质教育考核体系。在师资配备上,按师生比1:200标准核定影视教育专业教师编制,对引进影视教育高层次人才给予专项补贴。设立影视教育专项发展基金,每年投入不低于500万元,用于支持学校影视教育设备采购、课程开发、师资培训等项目,为影视教育与素质教育融合发展提供坚实政策与资金保障。

4.2 师资培训

建立“市级-区级-校级”三级影视教育师资培训体系。市级层面,联合西安电影学院、陕西师范大学等高校,开设影视教育骨干教师高级研修班,邀请国内外影视教育专家授课,培训内容涵盖影视理论、教学方法、创作实践等领域;区级层面,组织影视教育教师开展主题教研活动,定期举办教学观摩、案例研讨等活动,促进区域内教师经验交流。鼓励学校与本地影视制作机构合作,选派教师参与影视项目实践,提升教师实操能力。同时,建立教师激励机制,将影视教育教学成果纳入教师职称评审、绩效考核范畴,对在影视教育领域表现突出的教师给予表彰奖励,激发教师参与影视教育教学的积极性。

4.3 评价体系完善

构建多元化、过程性的影视教育评价体系。在学生评价方面,采用“知识测试+实践作品+学习过程”综合评价模式。知识测试主要考查学生对影视基础知识、理论的掌握程度^[2];实践作品评价注重从剧本创意、拍摄技巧、艺术表现力等维度对学生微电影、影视创作作品进行打分;学习过程评价通过记录学生在课堂参与、小组合作、项目实践中的表现,给予相应分数。引入学生自评、互评机制,引导学生反思学习过程,提升自我认知与批判性思维能力。在教师评价方面,从课程设计、教学实施、学生成果等方面进行考核,重点关注教师在影视教育与素质教育融合教学中的创新举措与实际成效,为教学改进与教师专业发展提供依据。

5 结论

总而言之,西安市高中影视教育与素质教育融合发展潜力巨大,通过构建特色课程体系、创新教学模式、整合多方资源,并辅以完善的保障措施,能够实现影视教育与素质教育的深度融合,促进学生全面发展,推动西安市高中素质教育迈向新台阶。

参考文献:

- [1] 罗金玲. 深化教育评价改革加快学校高质量发展——引领核心素养的小学生综合素质评价实践[J]. 教育, 2024(16): 8-12.
- [2] 杨青. 试论高职院校影视艺术选修课程评价标准体系的构建[J]. 科教导刊(上旬刊), 2013(23): 132-133.