

影视艺术应用于中学美育教育的实例与方法探讨

王明哲¹ 孙 杨²

1.山西省太原市第五中学校 山西 太原 030000

2.山西传媒学院 山西 晋中 030619

摘要:本文以高中音乐一线教师的视角,就影视艺术在中学教育教学中的实践案例进行分析和探讨,其中包括自己的授课体验和总结,以及在听课教研活动中的感受和体验。最后根据个人实践经验进行了影视艺术应用于中学美育教育的方法探讨。

关键词:影视艺术;情境设置;美育教育

Example and Methods of Film Art in Aesthetic Education--Takes Taiyuan No.5 Middle School in Shanxi Province as an example

Mingzhe Wang¹ Yang Sun²

1.Taiyuan No.5 Middle School Shanxi Taiyuan 030000

2.Shanxi University of Media Shanxi Jinzhong 030619

Abstract:From the perspective of front-line high school music teachers,this paper analyzes and discusses the practical cases of film and television art in middle school education and teaching,including their own teaching experience and summary,as well as the experience and experience in the teaching and research activities.Finally,according to the personal practical experience,the application of film and television art in middle school aesthetic education is discussed.

Keywords:Film and television art;Situation setting;Aesthetic education

我国中小学影视教育的发展自成体系,体现出鲜明的中国特色。改革开放以来,有关中小学影视教育的讨论,开始更多地进入教育界的研究视野。随着时代的发展,其外延与内涵不断扩大,也体现出教育界对于中小学开展相关美育课程认识上的不断深化。早在 80 年代,各地中小学就开始了以观摩百部优秀影片为主的影视教育。这一阶段,基本停留在强调影视作品具备的德育价值,影视教育尚属空白,至多是常规课程体系中的一种辅助手段。进入新世纪以来,随着经济社会发展的加速,以及国家推行素质教育、大力推进新课程改革的宏观背景,影视教育成为中小学德育教育的一部分,正式进入课堂教学。

2010 年,国务院办公厅《关于电影产业繁荣发展的指导意见》中提到,加强影视教育工作,有利于引导中小学生树立报效祖国、服务人民的远大志向,培养崇尚先进、

追求崇高的美好情怀,形成积极向上、勇于进取的人生态度,达到好的影视作品可以影响一代人、感染一代人、激励一代人的目的。

1 影视教育在中学美育教育中实践案例列举

1.1 观看全片案例

案例:山西省太原市第五中学校学生交响乐团集体观看电影《夺冠》全片。

山西省太原市第五中学校学生交响乐团(下简称:五中乐团)成立于 1993 年,是一个由初一至高三 6 个年级的音乐特长生共同组成的学生团体。笔者是这个乐团的指挥和指导教师。

从一个交响乐团的角度来说,指挥负责排练、指挥乐团演出、比赛等一系列专业活动。从一个指导教师的角度来说,教师负责指导学生的艺术活动具体的方方面面,除了具体的专业技术,还有例如出勤考核、演出服装安排、比赛演出后勤保障等等(乐团还有另外的 3 名指导教师),也就说这样的双重或者多重身份赋予笔者的使命是台上演出和比赛,台下教育与教学。这当中,笔者认为台上和台下有着千丝万缕的因果关系和相辅相成的作用。笔者组织五中乐团的同学们集体观看电影《夺冠》,就是基于思

课题:2021 年度山西省哲学社会科学社会规划课题(基础研究课题):山西中小学美育教育模式与创新路径研究(2021YY032)

山西省社会科学院(山西省人民政府发现研究中心)规划课题影视叙事与山西文旅IP的构建与传播策论研究(YWYB202144)

想教育、思维教育、美育教育和德育教育的一个内容。

《夺冠》这部影片讲述了中国女排从 1981 年首夺世界冠军到 2016 年里约奥运会生死攸关的中巴大战,诠释了历代女排人历经浮沉却始终不屈不挠、不断拼搏的传奇经历。

五中乐团的全体同学在集体观看《夺冠》之后,笔者单独找几个同学谈了他们的感受,共同之处是,“立志”、“看的热血沸腾”、“团结配合很重要”、“我要好好练琴”等等。而当笔者提出“2008 年的女排训练不如 1980 年的女排刻苦?训练条件没有 1980 年好?身体素质不如 1980 年?什么 1980 年的女排能赢球,2008 年却输了?”这样的问题时,同学们仿佛不知道该质疑什么,不知道哪里出了问题?从同学的眼神中看到思维开始混乱,看到很多同学在刚刚结束的影片记忆中寻找蛛丝马迹。笔者想,影视教育的引导作用应该在这个时候出现了。

笔者把影片的部分影评和自己的理解,结合起来转述给了同学们:1980 年的女排通过艰苦的训练,团结的精神,不服输的精神,走向了女排的世界之巅,2008 年的女排沿用了 30 年前的训练办法,精气神还在,但是世界变了,对手变了,变的思维方式,训练模式,所以 2008 年输球了。“郎平”主教练接手中国女排后,大力改革选用运动员机制、采用比赛首发和非首发制度、全球聘请训练教练。这些举措就是思维、思想更新的具体措施!结合同学们自己的专业来看,你的专业技能是一直在前进?还是原地踏步?还是……问题可能不在练习本身,而是在思维角度,和训练方法或者你也需要更先进科学的训练方法。

同学们在听了笔者的讲解后,对照自己的练琴情况产生了反应。有几个同学主动来找笔者,试探性地诊断自己的专业情况,进行对照行的自查和审视,特别是其中包括笔者时已经发现在专业课学习上遇到瓶颈,但是自己却愚钝其中无法正确认识的几个同学。笔者想这正是观看影片后,给这种在思维和方法层面产生问题的同学起到了重要的影响作用,比起教师长篇大论的引导,引经据典的例证,影片中的故事,似乎水到渠成的“撬开”了他们的大脑。这种神奇的力量来自视觉和听觉的综合刺激,落脚于思维、思想层面的深处启发。

同样,《夺冠》也坚定了笔者作为乐团“教练员”的“用人”理念。五中乐团是由初一至高三 6 个年级的同学组成团体,在乐器演奏技术和成熟度上来说,高年级的同学通常要好于低年级的同学,这是我们的惯性思维和通性认识,所以在很多交响乐作品的独奏片段,大多数时候会

选用高年级的同学来担纲独奏,但笔者在多年前就发现事实并非如此。对于乐曲的独奏片段来说,标准应该是“谁的独奏更有说服力”而不是“高年级的同学一定比低年级的同学演奏的成熟”,能让笔者更加坚定这个理念的原则,就来自于郎平指导的女排采用了“首发和非首发”的比赛制度,并在比赛中取得了成功的验证。

据笔者了解,太原五中的篮球队教练同样也组织全体篮球队员观看了影片《夺冠》还有影片《摔跤吧爸爸》。笔者预计篮球队员的观看效果会更加直接,影响的效果和细节也会更加的具体。

2008 年国家教育部、发改委、财政部、文化部、广电总局《关于进一步开展中小学影视教育的通知》对中小学开展影视教育提出了具体要求,强调开展中小学影视的重要意义。其中提到“要把影视教育与各学科教学相结合,根据德育、语文、科学、历史、地理等学科教学的需要播放相关的影片,提高课堂教学的效果。要把影视教育作为美育的重要内容,有条件的地区和学校可以开设影视教育的地方和校本课程,培养学生对影视作品的审美和鉴赏能力。”

1.2 观看影视片段案例

案例一:观看央视《经典咏流传》节目片段,并学唱歌曲《苔》

高中音乐课是高中阶段美育教育的重要课程之一,根据教育部高中开始课程的标准,要求开设两个学年共计 54 课时,其中高一年级 36 课时,高二年级 18 课时。山西省太原市第五中学校(下简称:太原五中)在高二年级音乐课开设有“歌唱”模块。

从教学的角度来说,“歌唱”教学就是由歌曲的学习、练习和歌唱知识、歌唱技巧的学习组成。但是,从教育的角度考虑,美育教育如何在教学中体现呢?学习艺术作品本身的美,这一点毋庸置疑,但是否有更加丰富的,更有当代思想美的“歌唱作品”传递给同学们呢?笔者在观看央视的《经典咏流传》这个节目中找到了一首作品——《苔》。

《经典咏流传》节目中的《苔》,讲的是一位在贵州山区支教的老师为山里的孩子们填词创作了一首歌曲《苔》,并教会孩子们演唱,《经典咏流传》将这个老师和山里的这一群孩子都搬上了舞台,其重要的意义在《苔》的歌词:白日不到处,青春恰自来……这位支教的老师借助歌唱的方式,用清代诗人袁枚的诗《苔》作为歌词,为山里的孩子们树立人生的信念。

歌曲的质朴与大山里的孩子的纯真的碰撞,让所有目

睹者瞬间融化! 这种用歌曲传递出的美, 又远远高于歌曲本身的美, 正是笔者想要传递给同学的内容。在教唱这首作品时, 笔者并没有使用常规的教学方法, 从乐谱到歌词, 逐步学习, 而是首先让同学们观看了《经典咏流传》这个节目中《苔》的片段。

同学们的观看节目时的反应, 与笔者料想的一样, 全程聚精会神, 眉眼间流露出珍惜、珍重的情感, 课堂上散发出自立、自信的人生价值肯定, 这种教学的气氛不是用言语能创作的, 歌曲所带给听众和学习者内在美感传递的直接而通透。在接下来的歌曲学唱环节中, 情感的表达上同学们已经领悟得十分透彻, 只在歌曲的部分节奏和歌词的对位上, 进行了相应训练, 一首《苔》教学完成, 歌曲中“白日不到处, 青春恰自来”的精神与“苔花如米小, 也学牡丹开”的美感恰到好处地传递给了同学们。

试想如果笔者按照传统教学方法从乐谱到歌词按部就班地学习, 这个歌曲估计会演唱的和乐谱中记写的一样准确, 但是其中情感的理解以及诗句中所蕴含“自信、自立”的人生哲学估计需要语文老师从诗句的角度来开发了, 这样的音乐课就只能是技术课、技巧课, 似乎离“美”和“音乐”都远了些。

但是, 《经典咏流传》这个影视节目以歌曲为媒介, 用生活实例来传递人生信念, 直截了当地感染观众, 非常适合作为课堂教学的导入环节。通过让同学们观看节目的片段, 即集中了注意力起到开门见山的作用, 又以一种情境设置的方法导入下一步的教学环节中, 这与高中“新课程、新教材”课改所倡导的“情境设置、任务驱动”的要求高度吻合。

案例二: 美术课观看 3D 重建古罗马斗兽场影视片段

根据教育部高中开始课程的标准, 高中美术课要求开设两个学年共计 54 课时, 其中高一年级 36 课时, 高二年级 18 课时。山西省太原市第五中学校(下简称: 太原五中)在高一年级美术课开设为“美术鉴赏”模块。

在近期一次听课教研活动中, 美术老师授课的题目为: 古希腊与古罗马美术, 其中在讲解古罗马的斗兽场时, 首先展示了课本中的图片, 从斗兽场的宏观构架到细节雕刻, 逐一进行了讲解, 笔者作为和同学们具有同等美术水平的听课老师, 确实很想把这宏伟的、西方建筑艺术的代表之作搞清楚。当美术老师在讲解完之后, 让大家观看了一段使用 3D 重建技术制作的斗兽场的复原影视片段时, 在座的老师们和同学们都发出了惊叹声。观看了 3D 影视片段后笔者的感受是, 仿佛置身其中, 斗兽场的宏伟与科学的设计令人折服! 结合美术老师讲解的各种雕刻细节,

眼中的画面开始和大脑中的认知充分的结合显现。当影视片段结束时, 感觉意犹未尽, 真的想去现场观摩学习。

影视作品的现代手段将时空限制打破, 巧妙地引导同学们体验立体美、空间美, 弥补了美术课受限于课堂空间的问题, 在教学中起到了“情境设置”的作用。可以说, 是这一类课堂教学的必备工具。

2 运用影视拍摄手段纪实课堂教学片段

众所周知, 音乐艺术是时间性艺术, 需要借助保存介质和播放设备方可达到存储和再现功能。在我们的常规音乐课中, 笔者尝试对同学们的歌唱学习过程和歌曲成果展示进行了片段化录制和编辑。

例如, 在高二年级学唱课本中的重唱歌曲《山楂树》时, 笔者进行了录制, 并随堂进行播放, 同学们听了自己的演唱, 看了自己的歌唱状态, 自觉地发现问题, 解决问题, 并且要求再次录制。运用这样的教学手段, 提高了课堂效率, 明确了教学目标, 同时记录了教学过程, 而且对教师本身提供了课后反思的资料。在课后, 同学们主动要求将录制的片段分享至班级群内。

3 影视艺术应用于中学美育教育的方法探讨

综合以上案例, 影视艺术在当下中学美育、德育教学课堂中起到了关键的引导和辅助作用。影视艺术在教学中所能起到的情境设置、感悟体验、身临其境等作用都有相关的案例为佐证, 但是其仍然需要教师根据授课目标进行影视作品的筛选, 并且将其设置为教育教学的一个环节进行使用, 而不能成为“看电视、看电影课”。

根据我的实践经验分析, 影视艺术在美育教育中的应用应该分为以下几种情况:

3.1 与学生共同提炼影视作品的深层次内涵

例如上文中提到的乐团成员集体观看电影《夺冠》一例, 如果只是观看, 没有提问和互动, 笔者想这个电影就只看了“高兴”, 而没有看到“门道”。有了提问和互动, 就有了深入的思考, 联系了同学们的实际情况, 甚至电影中的某些片段成为了激励同学们的“经典桥段”, 其意义大不相同。

3.2 推荐同类型优秀影视作品扩展学生学习视野

例如上文中提到的影视节目《经典咏流传》, 笔者想同学们在课后一定会翻看《经典咏流传》这档节目的其他内容。这就为同学们提供和推荐了优秀的影视作品, 在这样的作品中, 每个同学都会有收获, 又都会有不同的收获, 想必会有新的思想碰撞, 也许就会开花结果。

4 解析优秀影视作品的制作过程展现影视相关专业魅力

上文中提到案例,都是运用影视艺术的成果进行教育教学,而影视艺术本身其实就具有无穷的魅力,这一点结合每个学校的师资力量和硬件设备可以开始不同深度的选修课,进一步让同学们了解影视作品的做作过程,与影视艺术相关的各种专业。为影视艺术的发展积蓄力量,培养生力军。

参考文献:

- [1] 国发办[2010]9号,关于电影产业繁荣发展的指导意见[S].国务院办公厅,2010.
- [2] 教育部中共中央宣传部基教[2018]24号,关于进一步开展中小学影视教育的通知[S].教育部,2018.
- [3] 国务院办公厅〔2015〕71号印发,关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[S].国务院办公厅,2015.