

山东淄博影视教育科研成果丛书

MOVIE

中小学影视教育论纲

张庆林 著

TV

海军出版社

CS1184554

山东淄博影视教育科研成果丛书

中小学影视教育论纲

张庆林 著

966210

重庆师大图书馆

海洋出版社

J90
078

图书在版编目(CIP)数据

中小学影视教育论纲 / 张庆林著. - 北京: 海洋出版社, 2002.7

ISBN 7-5027-5666-3

I. 中... II. 张... III. ①电影(艺术)-艺术美学-教学研究-中小学 ②电视(艺术)-艺术美学-教学研究-中小学 IV. J90

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第046894号

责任编辑:赵 觅

稚 茗

责任印制:刘志恒

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

(100081 北京市海淀区大慧寺路8号)

山东省桓台永信印刷有限公司印刷 新华书店发行所经销

2002年7月第1版 2002年7月山东第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.875

字数:220千字 印数:1-2200

定价:25.00元

海洋版图书印、装错误可随时退换

山东淄博影视教育科研成果丛书

编委会

顾 问 卓晴君 徐 岩 陈锦俦

朱小鸥 林阿绵

主 任 于庆臣

副主任 张洪亮 苏明光 于金辉

委 员 林乐波 魏耕祥 张庆林

张正晋 王志刚 毕义星

纪书俭 孙兆跃 李继忠

主 编 苏明光

序言

陈锦佩/朱小鸥/林阿绵

大约是1999年的初冬,我们国家“中小学影视教育协调委员会”的几个“老电影”到山东淄博参观考察中小学影视教育开展情况,参加了该市教研室举办的中小学影视文化课教师培训班,到几所中小学听了几节影视教育课,还同学校的校长及任课教师进行了座谈讨论。我们就是在这个时候认识本书作者的。

当时他说想写一本书来探讨研究中小学影视教育的问题。他的这个想法自然引起我们的兴趣,便鼓励他不妨尝试一下。我们感到在全国大力开展影视教育的今天,这项工作很有意义,更何况在研究条件、工作条件都不甚完备的情况下,一个基层基础教育工作者能如此执著勤奋地加入中小学影视教育研究探索的行列,是难能可贵的。

中小学影视教育是一项全新的教育工程。几年来,在党中央、国务院的关怀支持下,全国的影视教育不断深入,对基础教育改革产生了深远影响和良好的教育效果及社会效益,江泽民、李岚清等国家领导人曾多次对此做过重要批示,不仅指明了影视教育的正确方向,而且极大

地鼓舞了影视教育工作者的信心和勇气。现在,全国各地已创造了比较丰富的经验,涌现出一大批先进典型,上海、天津、北京、开封、四平等地的影视教育,形式多样,生动活泼,为中小学教育改革注入了新的活力,对加强素质教育、人文教育、美育、德育产生了积极的影响力和推动力。而淄博市正是这些先进典型中的一个,他们的作法和经验,已经在全国产生了广泛的影响,受到了国家教育、文化部门的重视。

苏明光、张庆林同志的书也已完成,它凝集了作者多年从事影视教育研究的心血,也在一定程度上反映了淄博影视教育的成果,从书的内容来看,它对中小学影视教育的性质与规律、特点和功能、方法与形式、师资建设及基本条件等一系列基本问题,都做了比较系统的理论探讨与实践总结。由于作者长期在中小学教育研究和教学第一线工作,所以许多论述具有较强的实践针对性,也反映出作者比较丰富的实践经验和较高的艺术理论修养。为了便于中小学影视教师阅读参考,书的后几章还简约地介绍了有关影视艺术的基础知识。相信会对读者有一定的帮助和启迪。

作者请我们作序,我们就欣然写了这些实在话。以与作者并广大读者共勉。

中国儿童少年电影学会会长

陈阳

中华爱子影视教育促进会会长

朱阳

中国儿童少年电影学会副会长

林阿绵

2002年6月

目 录

第一章 绪论 /1

第一节 时代呼唤影视教育 /2

第二节 性质和规律 /5

第三节 影视教育的几种形式 /9

第二章 影视教育与素质教育 /17

第一节 素质教育的几个问题 /17

第二节 人文教育的几个问题 /20

第三节 影视教育的几个问题 /23

第三章 影视教育与美育 /34

第一节 关于美、审美和美育 /35

第二节 美育的基本规律 /38

第四章 影视教育与第二课堂 /52

第一节 交叉延伸 /54

第二节 垂直延伸 /56

第三节 向家庭延伸 /59

第四节 向社会延伸 /61

第五章 影视教育与“减负” /67

第一节 影视教育的特点 /68

第二节	影视教育与“软教育”	/74
第三节	影视教育与课程改革	/77
第六章	影视教育的基本原则	/84
第一节	目标性原则	/84
第二节	经典性原则	/89
第三节	系统性原则	/95
第四节	实践性原则	/98
第七章	影视教育与师资队伍	/101
第一节	影视教育教师的基本素质	/101
第二节	影视教师的培训	/109
第八章	影视教育与办学条件	/117
第一节	基本条件	/117
第二节	管理条件	/125
第九章	影视教育的程序与方法	/131
第一节	施教的程序与环节	/131
第二节	影视教育的方法	/141
第十章	影视教育的测评	/153
第一节	测评的基本原则	/153
第二节	测评的方法	/160
第三节	测评的内容	/165
第十一章	影视教育学科课程化讨论	/169
第一节	学科课程化的可行性分析	/169
第二节	影视教育学科课程化的有关问题讨论	/171
第三节	影视教育课程的学科特征	/180
第十二章	影视发展史概况	/183
——	影视艺术基础知识(一)	/183
第一节	电影的前驱和诞生	/184

- 第二节 无声电影 /186
- 第三节 有声电影和当代电影 /188
- 第四节 中国电影小史 /192
- 第五节 电视史概况 /203

第十三章 影视艺术的特征

- 影视艺术基础知识(二) /205

- 第一节 艺术的分类 /205
- 第二节 影视艺术的基本特点 /208

第十四章 影视镜头

- 影视艺术基础知识(三) /218

- 第一节 镜头的概念 /218
- 第二节 镜头的类型 /219
- 第三节 镜头的联接转换手法 /227

第十五章 蒙太奇与长镜头

- 影视基础知识(四) /232

- 第一节 蒙太奇 /233
- 第二节 长镜头 /243

第十六章 影视艺术欣赏

- 影视艺术基础知识(五) /246

- 第一节 欣赏的性质和特征 /248
- 第二节 欣赏的层面及关系 /253

附录 影片赏析范例

- 与中小學生一起看电影 /267
- 一、“苍山如海,残阳如血”
 - 电影《晚钟》赏析 /267
- 二、香消玉殒鬼亦怜
 - 悲剧名片《魂断蓝桥》赏析 /273

三、如丹如珠“红樱桃”

——电影《红樱桃》评析 /279

四、历史上的一把火

——电影《火烧圆明园》的启示 /284

五、热血雄魂警世钟

——简评电影《秋瑾》 /289

六、洒向人间都是爱

——电影《一个独生女的故事》述评 /293

七、美术片赏析二例

(一) 将军变草包

——电影《骄傲的将军》简析 /300

(二) “吃西瓜”与“跌跟头”

——电影《猪八戒吃西瓜》简析 /303

第一章 绪 论

影视教育,按照当前的普遍理解和实践经验,是指利用优秀的电影、电视作品,对中小學生或青少年进行思想政治伦理道德、人文思想等教育的一种活动方式。江泽民在中国儿童电影制片厂《关于儿童电影事业的情况报告》上批示:“儿童教育至关重要。童年时代所受教育的好坏,往往影响一个人的一生,希望有关部门大力支持,齐心协力,搞好儿童教育。”李岚清同志也曾指出:“运用优秀的影视片加强对青少年的素质教育肯定有效办法,前几年推荐的‘百部爱国主义影片’的影响,就是有力的证明。”这些指示都肯定了影视对青少年、儿童的教育意义和作用,肯定了对素质教育的意义和作用,是影视教育的基本内涵。

为了加强对影视教育的领导,党中央、国务院的有关部委,成立了全国中小學生影视教育协调工作委员会(简称协委会),由一批德高望重的电影艺术家和电影工作者出任领导,主持日常工作,领导和协调全国青少年影视教育活动。这充分说明了党和国家对影视教育的重视,也说明了影视教育的重要性。

影视教育强调的是教育,教育是它的根本属性。这一根本属性决定了它与一般意义上的影视娱乐、消费的不同。一般的娱乐、消费首先是为了娱乐,教育的社会功能寓于娱乐之中。但是,影视教育的首要目的是教育,虽然它也是娱乐的,但它的娱乐性恰恰成为有效地进行教育的功能和优势。著名的电影艺术家、西班牙共产党中央委员会名誉委员巴尔登,在北京电影学院的演讲中说:“电影是现实的人道主义的见证,所以我个人认为虽然电影的娱乐功能

是它的一个首要功用,但是这娱乐功用的最后的作用是必须能够涉及到不同的伦理道德,能够改进各种不同的伦理道德。不管是采取喜剧的方式、音乐的方式、或者悲剧的方式,最终的目标是要把持有不同伦理道德的人们联系在一起,能够让他们共同为创造一个团结、友爱、尊重自然、合理的社会而一起努力,这就是我认为的电影的功用”(参见《北京电影学院报》2001年第四期第68页)。一般意义上的影视消费,是消费者自愿的行为,无计划组织的,是自由分散的。但影视教育不同,它既然是一种教育行为,就排斥纯粹的娱乐目的和单纯的经营行为,而是针对教育中存在的普遍问题或偏颇,对受教育者进行的有组织、有计划、有目的的教育活动。因此,它要讲究教育的形式和方法,研究教育的规律和特点,评价教育的成效和结果,还必须对具体的影视作品进行鉴赏选择。

但是,这并不是说影视教育的教育属性排斥否定它的影视特性。相反,影视是影视教育的限定性前提,教育是它的目的属性,影视则是它的手段属性和工具属性。影视教育作为一个专门或特指的概念,不是关于电影电视专门知识的教育,而是利用影视进行的教育。

这本《中小学影视教育论纲》,就是要对影视教育的基本规律、影视教育的方式方法、影视教育的主要特点等问题,进行一些初步的探讨。

第一节 时代呼唤影视教育

影视 100 多年的历史证明,影视的发展是和科学技术的进步紧密相联的。可以说,它的每一次发展飞跃,都是因为与之同时代的科学技术给它插上了腾飞的翅膀。

当代,以计算机为核心的现代科学技术,使影视艺术的发展更加迅猛异常。它的传播速度之快、传播面之广、传播质量之高,都是空前的,甚至是出人意料的。“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,

影视如同一日三餐一样成为家家户户的文化食粮。然而,当它把多姿多彩的大千世界轻而易举地呈现在人们眼前的时候,却同时也把五光十色包装下的许多丑恶摆上了人们精神生活的餐桌。这种情况对成年人或者纯粹以消遣娱乐为目的的人来说,也许是无害的,然而对睁着一双幼稚、好奇、求异的眼睛看世界的儿童、青少年来说,就完全是两回事了。青少年由于年龄、生理上的不成熟,社会阅历和生活经验的相对缺失,辨别是非的批判鉴赏能力和知识预备的薄弱等等原因,使他们往往对离奇、刺激、怪诞的东西产生偏好、产生盲目追崇、模仿的心理冲动和行为追求。影视强烈的视听冲击力、逼真的影像示范力、忘我的情绪感染力发生在青少年身上,常常物化为要求实现自我、检验自我、肯定自我的力量和行为。因此,暴力、色情、凶杀等等情节、场面、人物就成为引诱青少年走向失足、犯罪、甚至自我毁灭的陷阱。这已不是危言耸听的故事,而成为屡屡发生在我们生活中的事实和悲剧。1999年8月,广东省顺德市凤城中学的江长瑞老师作过一次“初中一年级影视倾向的调查分析”。结果如下:

1. 填表题

要求:在以下几种电视栏目中,你最爱看的填1,其次填2,依次类推。

表式:(填表结果)

	1	2	3	4	5	6
	中央台新闻		体育节目	文艺节目	科教节目	港台及外国言情武打类节目
	227	227	227	227	227	227
1	5 人 2.2%	19 人 8.3%	27 人 11.9%	27 人 11.9%	47 人 20.7%	102 人 44.9%
.....						
6	85 人 37.4%	23 人 10.1%	54 人 23.8%	31 人 13.6%	16 人 7%	18 人 7.9%

分析说明:①通过这个表可以分析学生的影视选择倾向。②原表中“2~5”个选项属于从“最爱看”到“最不爱看”的过渡意向,只有参考价值,惟有1和6两项特别具有教育分析意义。③填表的结果说明港、台、(外)言情、武打类影视作品对学生的影响是不容忽视的。45%的学生喜爱这类节目。

2. 问答题(共3个小题)

(1) 最崇拜的人是谁?(如革命领袖××、英模人物××、文化名人××、歌星影星××等等)

(2) 写出一部你印象最深的影视片名。

(3) 写出一个使你最受感动的影视片中人物,并简单谈谈他是怎样的人。(这3个小题的设计目的,是为了分析影视对学生价值观念的影响,可对学生人生观的初步萌芽状态做出某种程度的分析判断。)

答题结果分析(只取第一小题的答案为例):

最崇拜的人 统计结果 统计项	革命领袖	英模人物	文化名人	歌星、影星	其他
总人数	227	227	227	227	227
选择人数	58	21	15	125	8
%	25.6%	9.2%	6.6%	55.1%	3.5%

分析说明:这一结果反映了初中一年级学生在对人生价值的认识上,已表现出普遍的实利主义倾向。崇拜歌星、影星等“星族”的多达125人,占总人数的55.1%。

2000年下半年,山东省淄博市教育科学研究所中小学影视文化课研究与实验课题组,也做过一次关于中小学生接受影视影响情况的调查研究,虽然在调查的范围、题目的设计上有些差异,但结果基本上是一致的。这就更加证明了影视对青少年教育的重要

性。因此,可以说:不良影视作品对中小学生的影响,已经严重地干扰了党的教育方针,已经侵袭了我们千秋万代的人才工程,严重影响了素质教育大业的发展。从党和国家的、民族的千年大计着想,强化和改进中小学影视教育工作,是十分紧迫的、严肃的事情。

在当今时代,我们既然不能用文化专制主义的方法,用封、堵、禁或一律棒杀的形式,来消灭黄、赌、毒等文化产品(事实上这也是不可能的),那么就只能通过有效的教育手段,去正面的迎接挑战。以尔之矛,攻尔之盾,用严肃、健康、崇高、美好的影视艺术和优秀作品,去影响人、教育人、塑造人,培养新世纪的建设者和接班人。这是时代赋予我们的任务,是建设一个强大的社会主义国家的要求。在这个问题上,影视教育负有光荣的使命和艰巨的责任。

第二节 性质和规律

如前所述,影视教育的根本属性是教育。中小学影视教育,是在中小学中针对中小学生这一特殊的教育对象进行的教育活动。因此,它必须受中小学一般教育规律的指导,是学校教育的一部分。从这个意义上说,所有的中小学都应该积极实行影视教育——当然是根据学校所处的环境、条件、实际情况来进行,把它列入教育职能部门、教学管理部门、学校的议事日程,组织好,落实好,出效益,见成果。

党的教育方针,是党和国家对教育的政治领导的体现,是党和国家对教育的整体意志。学校的一切教育活动,必须渗透、贯彻党的教育方针。影视教育也不例外,它既要在党的教育方针的指导下组织实施,又是落实党的教育方针的具体教育活动,是实现党的教育方针的渠道和工具。其次,影视教育发挥影视特殊的教育功能,最大限度地利用影视的教育优势,创造最好的教育效益。中小学影视教育要处理好它同基础教育的关系,与基础教育相结合,为推动

和深化素质教育、创新教育服务。中小学影视教育,必须与深化教育内部改革相结合,减轻学生负担,促进课程改革。中小学影视教育还应与教学技术现代化相结合,带动并促进教育技术现代化建设。使受教育者在德育、智育、体育及美育、劳动教育等方面都得到发展,是党的教育方针的实质和核心的内容。如果在这些方面不能得到全面发展,或者只发展一个、两个方面,就不可能达到培养社会主义现代化建设者和接班人的目标。教育方针要求的建设者和接班人,是全面发展的人。影视教育的功能优势和特性,与党的教育方针是多方面渗透互现、融通相关的。因为影视的发展和创作实践证明,只有那些得到人民广泛认可的作品,才是优秀的、经典的作品。而这类影视作品的思想性、艺术性都是健康积极的、优美动人的。用这样的影视作品,对中小學生进行教育,无疑是对德、智、体、美、劳方面的全方位的教育。

影视艺术的特性决定了它是“最直观”、“最形象”、“最真切”的教育手段。

在影视出现之前,人类文化是以包括书面语言在内的语言为主要载体的。语言文化不能再现直观可视的物质形象,只能通过抽象化的概念完成再现历史文化发展过程的任务,所以又称为概念文化。而在影视出现之后,由于它可以逼真地再现历史文化发展过程中的具体形象,使人们能通过视觉直接感知文化发展的过程和形象。因此,它成为视觉文化的主流——因为绘画也是视觉文化的一种,它通过瞬间的空间艺术形式,同样保留了许多文化信息——所以,影视的发生和发展,使视觉文化成为与概念文化并驾齐驱和相得益彰的一种独具魅力的文化形态。“埃柯从符号学的角度指出,语言和形象之间的区别在于视觉符号是通过符号与现实图像上的相似来表达现实,而语言则相对来说要武断得多,不必追求这种相似。所以形象可以表达出语言所无法表达的东西,它更加接近于人的感情欲望和更具情感煽动性。”“视觉文化的兴起,有其深刻

的社会——文化原因。巴拉兹在世纪初提出视觉文化的概念(1913年),意在强调自印刷术发明以来视觉的作用在日常生活中开始衰落了,许多意义的传达可以通过印刷符号来进行,而无需通过面部表情来表达。于是‘可见的思想就这样变成了可理解的思想,视觉文化成了概念的文化。’电影的诞生使人类重新回到了视觉文化,印刷文化所代表的那种语言的优势和中心开始消解了。‘可见的人类’重新回到了我们的文化中,尤其是人的表情、姿态、动作和形体语言。‘电影将在我们的文化领域里开辟一个新的方向。每天晚上有成千上万的人坐在电影院里,不需要看许多文字说明,纯粹通过视觉来体验事件、性格、感情、情绪,甚至思想。因为文字不足以说明画面的精神内容,它只是还不很完美的艺术形式的一种过渡性工具。’值得注意的是,‘视觉文化’和‘概念文化’(亦即语言为核心的印刷文化)是相对的。”(见《电影艺术》2001年第二期34~36页周宪《视觉文化语境中的电影》)

影视的视听特性,使受教育者最容易感知。因为人的视觉是对客观世界感知最敏锐,范围最广泛,内容最丰富的器官。它从空间上感知客观世界的一切事物,包括阅读这种间接感知。列宁说过:“不通过感觉,我们就不能知道事物的任何形式,也不能知道运动的任何形式。”在一切感觉中,听觉只能感知声音,嗅觉只能感知气味,触觉只能感知温湿度、光滑度。但视觉感知空间位置、形态大小、颜色异差,还感知事物之间的关系是否协调和谐,是否有害冲突等等。所以影视的视听特性使受教育者用最短的时间、最短的距离,以最快的速度、最真切的感觉来感知客观世界——形象逼真的社会生活。生活中的事实如:不喜欢阅读的人、不喜欢听音乐的人很多,但不喜欢看影视的人则很少。原因很简单,就在于影视的视听特性和生活的逼真性。而在当前或现代学校教育中,“课程内容表征形式主要反映在教材形态上。考察当前基础教育各科教科书及其辅助材料,可以发现:语言与逻辑的形式是其主要的表征形