

大夏书系·课程建设

让电影成为助推
儿童成长的生命阶梯

打开别样 教育世界

——小学创意电影课程的开发艺术

王晓琳◎编著

上海市
著名商标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

大夏书系·课程建设

打开别样 教育世界

——小学创意电影课程的开发艺术

王晓琳◎编著

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

打开别样教育世界：小学创意电影课程的开发艺术 / 王晓琳编著. —上海：华东师范大学出版社，2018

ISBN 978 - 7 - 5675 - 7483 - 0

I. ①打… II. ①王… III. ①电影艺术—小学—教学参考资料 IV. ①G623.703

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 029970 号

大夏书系·课程建设

打开别样教育世界

——小学创意电影课程的开发艺术

编 著 王晓琳
责任编辑 卢凤保
封面设计 谈晓库

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537
邮购电话 021-62869887 地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 北京密兴印刷有限公司
开 本 700 × 1000 16 开
插 页 1
印 张 16
字 数 228 千字
版 次 2018 年 6 月第一版
印 次 2018 年 6 月第一次
印 数 6 100
书 号 ISBN 978 - 7 - 5675 - 7483 - 0/G · 10950
定 价 39.80 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

别样的精彩课程，别样的成长阶梯

非常有幸在王晓琳老师的书稿付梓前，在河南济源一中的活动现场亲自聆听了她在电影课程方面研究和探索成果的分享。其间，我深深为一个一线教师严谨的研究态度、超凡的思维创见所打动。看到王晓琳老师呈现给读者这样一部具有学术研究分量，同时又具有巨大实践价值的班级活动研究著作，由衷为她丰硕的研究成果而欣喜，也为自己能在这样一部具有开创意义和独特创见的研究著作前面抒发几句感言而备感荣幸。

王晓琳老师的这本著作凝结了一个一线教师不懈探索和深刻反思的思维成果。听王晓琳老师本人介绍，自2005年起，在她的带领下，一批教师自发地在班级内开展电影课程与班级管理相结合的实践活动。通过几年的打磨，他们积累了电影在班级管理、学生人格塑造方面的作用的第一手资料 and 实践经验。

在有了初步研究积淀的基础上，他们开始了团队研发。2007年起，王晓琳老师参与了新教育网络师范学院的学习，2011—2015年担任新教育网

师电影院电影课程的讲师，带领全国性的高端学术研修团队通过团队合作的模式，专业性地研讨了 200 多部经典教育电影，开发了小学、初中、高中三个学段的阶梯教育电影课程，研修成果《影响孩子一生的 100 部电影》（小学、初中、高中）系列电影丛书 2016 年 9 月由河南大象出版社出版。这套丛书以埃里克森的八阶段理论和怀特海的“浪漫—精确—综合”的教育学循环理论为依据，为不同学段的孩子推荐最适合他们心理发展需求的电影，通过电影引领成长。电影丛书出版后，一线教师反响强烈。在收到赞赏的同时，也收到了来自一线教师的新要求和新建议：推出适合教师使用的电影课程读本，具体指导一线教师以电影课程为载体，在教室内开展丰富多彩的文化活动。

2015 年，王晓琳老师担任南明教育电影课程的讲师，带领电影研修团队继续深入研讨，侧重于电影课程与教室里的教育实践相结合，把电影故事融入到孩子生活的各个方面。小学低段把电影课程与孩子们的读写绘活动相融合，提升孩子们的理解、阅读以及创作水平。在小学中段和高段把电影课程与丰富多彩的班级活动相结合，开展电影人物写绘、电影海报创作、电影情节表演、电影故事续写、优秀影评评比等活动，使电影课程成为承载学生成长与发展的平台。他们还通过家校合作把学校电影生活与家庭教育结合起来，营造积极健康的家庭生活，让电影真正成为孩子们生活的一部分。

在全国优秀实验教师的推动下，在一批实验校的整体推进中，他们积累了丰富的课程资源，创立了完整的小学电影课程体系，于是有了这本书的问世。

笔者在对王晓琳老师的研究团队深感钦敬和叹服的同时，也期冀更多的教育者关注和学习相关的课程改革经验成果，通过丰富的电影资源引领班级的发展、学生的成长、学校品质的提升。

纵观王晓琳老师的创新探究，我们可以窥见他们在实践探索中所秉承的科学理性和缜密思考，他们的研究不仅有一线教师研究所特有的鲜活灵动的特质，更体现了难能可贵的学理思考，给我们进行电影课程的开发和研究提供了基本的范式。

其一，要形成基本的课程开发与组织范式，明确电影课程的价值意义，

明晰课程开发与组织实施的具体操作要点和流程，从而为一线教师开展电影课程提供具体指导。也就是说，要注重课程开发的可复制性、可操作性，给老师们带得走的能力，让他们真正看得懂、学得会：不仅能参照书中提供的范例组织与实施电影课程，还能根据自身的优势、自己班级学生的特点开发新的电影课程，形成具有自身特色的电影课程实践。

其二，电影课程应为学生搭建好成长的阶梯。所以，在课程的开发和具体实施中，不应侧重于电影思想的深度解读，而应以电影课程为平台，承载丰富多彩的电影活动，重视学生活动中呈现出来的所想所思。要通过这个课程丰富孩子的精神世界，提升学生的思维品质，提高学生的核心素养，给孩子的生命打上丰富的底色。

比如：电影《除夕的故事》给小学低段的孩子们提供了中国年文化的丰富故事，孩子们通过电影丰富了知识，又形成了对传统文化的认同。电影《你看起来很好吃》通过食肉恐龙哈特的成长经历，让孩子们体会到，要成长必须学会独立，必须学会正确认识自我，必须学会关爱他人，只有这样才能走出自我中心主义，才能形成正确的社会情感。

电影给孩子们提供了成长的范本。通过对一个又一个有意义的电影文本的聆听，孩子们产生深刻的共鸣，仿佛是自己的故事一样，最终使生命呈现多姿多彩的丰富性。

笔者一直坚信自己的一个简单、朴素的教育判断：班主任的育人活动一定是个性化、创造性和艺术性特质的有机统合。而王晓琳老师的团队的研究恰恰给我们提供了一个出色的范本，展示了他们独特的教育风格和研究理路。关于电影课程的实践与操作，他们特别强调了“教育力”的汇聚与穿越。

第一，“汇聚”强调的是师生精神上的高度融合。

通过电影课程，师生们围绕着一个伟大的事物凝聚在一起，师生之间有了共同的活动主题，有了共同的语言密码，有了共同的精神场域，有了共同的价值追求，从而形成了共同的愿景。电影成为班级生活的黏合剂和学生们

的精神食粮。

第二，“穿越”强调师生参与的重要性。

他们开展的电影课程强调生命在场，强调每一个孩子的真正参与，从而

引领每一个孩子的思考与成长。孩子们通过电影课程共同参与班级的电影活动，展现自己的才能，展示自己的作品，从而增强了自信心，养成了积极主动的心理品质。每一个班级最终展示出来的作品可以不是最精美的，但是因为是孩子们自己创造的，所以格外具有魅力。

第三，课程最高的目标是促进孩子的成长。

孩子们精神和人格的成长是开展电影课程的目的，电影课程真正关注的是教室里孩子的生存状态。所以电影的选择强调的是能体现正能量，课程的方向强调的是引导孩子们积极成长，带给孩子们正确的人生引领。

所以，电影课程中的每一部电影，他们都精挑细选；每一个主题，他们都精心策划；每一个环节，他们都精心设置：让电影的魅力在教室里持久散发生命的芬芳。

诗人泰戈尔曾说，“绿草是无愧于它所生长的伟大世界的”，凄凄芳草，默默无闻，它们静静地，在没人瞩目的自然时空里，完成着一次次优雅的绽放。历尽繁华锦绣，它们又回落成泥，回归给予它们丰厚滋养的土地。

无数像王晓琳老师一样的优秀的一线班主任，就是一线教育实践这块广袤天地中朴实无华的“小草”，他们不仅在日常的教学中尽自己的本分，教书育人，还不忘自己的担当和使命，竭尽所能，不懈研究，为脚下这片给他们提供成长给养的教育实践的沃土贡献自己的微薄之力。

相信，这些默默无闻的小草，才是构成教育实践这片沃土无限生机的基本底色！

迟希新

于北京小西天

让电影成为助推儿童成长的生命阶梯

美国诗人惠特曼在《有一个孩子向前走去》中这样写道：

有一个孩子每天向前走去，

他看见最初的东西，他就变成那东西，

那东西就变成了他的一部分，在那一天，或者那一天的一部分，

或者几年，或者连绵很多年。

或者是早开的紫丁香，那么它会变成这个孩子的一部分，

还有那青草，那绚丽的朝霞，那红色白色的苜蓿草，以及那菲比鸟的
啾鸣，

.....

母亲把一盘盘喷香的菜端到餐桌上，言语温和，穿戴整洁，

走过时身上和衣服上散发出健康的芳香，

.....

这些都变成那个孩子的一部分。

那个天天向前走的孩子，

他正在走，

.....

是啊，一个孩子向前走去，一个母亲向前走去，一个父亲向前走去，一个老师也向前走去，他们遇到的最初的事物，就成了他们的一部分。我们给孩子、家长和教师呈现的美好事物就是我们精心挑选的电影课程。

当这个世界给一个家庭送来一个孩子，这个家庭应该给孩子创造一个怎样的成长环境？不应只是物质上富足，更重要的是有精神的成长空间。这是每一个新孩子对世界的渴盼和诉求。

当一个母亲给学校送来一个孩子，我们应该营造什么样的学校生活？在孩子的学习生活中，有没有故事丰富孩子的童年？有没有童话带领孩子领略奇妙的世界？有没有诗歌润泽孩子的心田？有没有经典电影形象作为孩子们成长的榜样？

作为母亲，若干年后将还给世界一个怎样的人？作为学校，若干年后将还给母亲一个怎样的人？这是我们的家庭教育和学校教育所要认真思量的重要课题。

一间教室能给孩子带来什么，取决于教室桌椅之外的空白处流动着什么。所以我常常思考：我的教室里流动着什么？或者换句话说，在完成教学任务，提高学生成绩的基础上，我该如何提升学生的生命境界？

为了让孩子过上幸福而完整的教育生活，为了让孩子成长为独一无二的生命个体，我们基于孩子的心理特点和成长规律研发了阶梯教育电影实践课程，期冀通过电影的力量、教育和文化的力量，为孩子搭建成长的阶梯，塑造孩子的健康人格。

优秀教育电影是朝向孩子们的，可以树立榜样，塑造人格，引领成长，帮助他们解决成长中的各种问题；优秀教育电影也是朝向我们教师的，可以唤起我们对教育生活的思考，进而调整我们的教育状态，使我们的教育更美

好。这就是教育电影的意义和价值所在。

让儿童在最合适的成长阶段遇到最适合他们心理发展需求的电影吧，这些电影将化为他们生命成长的阶梯！

王晓琳

于河南济源

目录 Contents

序一 别样的精彩课程，别样的成长阶梯 / 1

序二 让电影成为助推儿童成长的生命阶梯 / 5

理论篇：为什么要让电影课程进教室

什么是电影课程 / 003

为什么要让电影课程走进教室 / 005

电影课程应顺应儿童发展的节奏 / 009

电影课程开发的整体规划 / 013

电影选择的原则和考量 / 017

电影课程的定位和目的 / 025

电影课程的实践与操作 / 027

实践篇：这样搭建学生的成长阶梯

积极主动的一年级

有一种文化叫过年（《除夕的故事》） / 035

你是没头脑还是不高兴？（《没头脑和不高兴》） / 043

谁融化在你的心里？（《雪孩子》） / 050

永不放弃的爱（《101斑点狗》） / 056

亲情是超越食物链的存在（《你看起来很好吃》） / 061

阳光乐观的二年级

渴望成为一个好孩子（《木偶奇遇记》） / 069

光明正大做人，勇敢无私做事（《天书奇谭》） / 076

我们都曾是无法无天的齐天大圣（《大闹天宫》） / 082

永不放弃的勇敢之心（《大圣归来》） / 087

紧握信念的种子（《小男孩》） / 093

勤奋自信的三年级

生命是一场寻找自我的旅行（《千与千寻》） / 107

谁说女子不如男（《花木兰》） / 114

走或者留是一个问题（《南国野兽》） / 121

关于那些一飞冲天的梦想（《驯龙高手》） / 128

成功来自疯狂的梦想（《疯狂动物城》） / 132

有同理心的四年级

生活教会了我们奔跑（《天堂的孩子》） / 141

因为信任，所以承担（《南极大冒险》） / 147

每个人心中都有一只风筝（《追风筝的人》） / 152

成为荣耀石上的国王（《狮子王》） / 158

和小酷在一起的美好时光（《河童之夏》） / 165

科学理性的五年级

让沙漠如此美丽的，是它在某个地方藏着一口井（《小王子》） / 173

顺着命运的安排，勇往直前（《想飞的钢琴少年》） / 179

伴你高飞（《外星人E.T.》） / 185

爱能融化心中的冰雪（《冰雪奇缘》） / 190

你是谁的夏洛特（《夏洛特的网》） / 195

勇于承担的六年级

听从使命的召唤（《魔戒》） / 205

心意相通的日子（《伴我同行》） / 210

最美时光里的成长（《城南旧事》） / 217

最美不过青葱时（《怦然心动》） / 223

妈妈，再爱我一次（《人工智能》） / 230

后记 做一名课程开发型教师 / 237

理论篇：为什么要让电影课程进教室

什么是电影课程

一个卓越的课程背后一定有很深的文化底蕴。“农历的天空下”，课程背后是中国古典诗词的精华，是音乐、书法国画、民风民俗……而一个成熟的电影课程背后刻写的是古今中外各种情境下发生的具有重大意义的事件或者引人深思的故事。

我们开发的电影课程是根据学生在不同年龄阶段的心理特点和学段的规律，精选最适合学生观看的优秀电影，师生以电影文本为核心进行的一系列创造性的活动。

比如一年级的孩子，初到新学校，面对陌生的新环境，存在一个心理适应的过程。根据这一阶段学生的特点我们开设了适应性电影课程专题，通过《除夕的故事》这种贴合生活实际的电影课例，让每一个孩子迅速融入故事中，融入班级发展中；通过《雪孩子》这样的电影让孩子理解集体生活的相处之道是要学会接纳和宽容，学会为他人着想；通过《龙猫》《悬崖上的金鱼公主》这样的电影让孩子们懂得独立的重要性，通过自身的努力快速适应环境，顺利度过心理焦虑期。这样的专题会持续两个月的时间。孩子们通过理解电影故事，与电影故事中的人物对话，模拟电影中人物的处境，理解他们的选择，思考自身的发展，进而提升思考问题的能力、解决问题的能力、创造新故事的能力、进行自我教育的能力。

这需要漫长岁月的修炼，也需要一个又一个经典电影文本连续性地对学生引领和塑造。经过小学六年的穿越，我们与孩子一起经历了完整的小