

名师儿童文学教学丛书

朱自强 总主编

光影中的创意写作

——46 节电影作文课

张祖庆 编著

祖庆老师是“儿童创意写作界的宫崎骏”，他把电影世界中一个个魔幻又美丽、神秘又天真的瞬间带到孩子们面前，然后让他们闭上眼睛重新想象自己、想象人生。谁在童年时期接受过这样的语文教育，一生都会非常温暖。

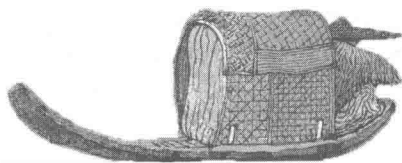
——毛尖（作家、影评人）

名师儿童文学教学丛书

朱自强 总主编

光影中的创意写作

——46 节电影作文课

张祖庆 编著

二十一世纪出版社集团
21st Century Publishing Group
全国百佳出版社

图书在版编目(CIP)数据

光影中的创意写作：46节电影作文课 / 张祖庆编著. -- 南昌：
二十一世纪出版社集团，2018.3
(名师儿童文学教学丛书)
ISBN 978-7-5568-2813-5

I. ①童… II. ①张… III. ①语文课—教学研究—中
小学 IV. ①G633.302

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 046297 号

Guangying Zhong De Chuangyi Xiezuo——46 Jie Dianying Zuowen Ke

光影中的创意写作——46节电影作文课 张祖庆 / 编著

总 主 编 朱自强
编辑统筹 熊 焱
责任编辑 谈炜萍
特约编辑 陈文平
封面设计 熊 瑾
责任制作 章丽娜
出版发行 二十一世纪出版社集团有限公司（江西省南昌市子安路75号 330025）
www.21cccc.com cc21@163.net
出 版 人 张秋林
经 销 全国各地书店
印 刷 江西省和平印务有限公司
版 次 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷
字 数 300千
开 本 720mm×1000mm 1/16
印 张 23.25
书 号 ISBN 978-7-5568-2813-5
定 价 50.00元

赣版权登字-04-2018-37

版权所有，侵权必究

发现印装质量问题，请寄回本社图书发行公司调换 0791-86512056

目录

Contents

总 序（朱自强） / 003

序 言（叶黎明） / 011

第一编 微电影：创意写作新范本 / 017

第二编 光影中的创意写作课 / 039

第一课 无处不在的海报——《月亮之上》教学叙事 / 041

第二课 当个小小剧作家——《世界的另一端》教学叙事 / 057

第三课 微电影 VS 微辩论——《更好的世界》教学叙事 / 073

第四课 写对话，有妙招——《查理和巧克力工厂》教学叙事 / 086

第五课 做个情绪万花筒——《我的“头脑特工队”》教学叙事 / 104

第六课 看电影，写探险小说——《亚马逊河探险记》教学叙事 / 119

第七课 头脑风暴与创意写作——《畅想图书馆》教学叙事 / 134

第八课 曼陀罗创意写作法——《神奇飞书》教学叙事 / 149

第九课 角色移情对话——《忠犬八公》教学叙事 / 164

第十课 分镜头定格写作法——《那些让人喷饭的镜头》教学叙事 / 181

第三编 微电影写作课创意设计 / 197

三年级

第一课 善猜测，巧想象——《雪人》教学设计 / 199

第二课 不一样，才精彩——《三个强盗》教学设计 / 203

第三课 写外貌，凸性格——《战狼 II》教学设计 / 208

- 第四课 看动画，写对话——《鹬》教学设计 A / 212
- 第五课 提示语，也调皮——《大圣归来》教学设计 / 216
- 第六课 微电影，微交际——《更换电池》教学设计 / 221
- 第七课 小动作，会说话——《宝莲灯》教学设计 / 226
- 第八课 典型事，写熟人——《我姥爷》教学设计 / 230
- 第九课 趣配音，编故事——《为了鸟儿们》教学设计 A / 234

四年级

- 第一课 破译微影之密码——《绝不雷同的父与子》教学设计 / 238
- 第二课 多元视角编故事——《可爱的毛虫》教学设计 A / 242
- 第三课 放大才能见精彩——《憨豆先生的假期》教学设计 / 248
- 第四课 跟着电影写寓言——《为了鸟儿们》教学设计 B / 252
- 第五课 紧扣文题编故事——《倒霉的地鼠》教学设计 / 256
- 第六课 侧面描写关乎情——《夏洛的网》教学设计 A / 260
- 第七课 无字电影变绘本——《父与女》教学设计 A / 265
- 第八课 学写人物巧对白——《鹬》教学设计 B / 271
- 第九课 巧抓细节表达爱——《鹬》教学设计 C / 275

五年级

- 第一课 书写人物喜与忧——《草房子》教学设计 / 280
- 第二课 巧用意象抒情感——《卖火柴的小女孩》教学设计 / 284
- 第三课 化茧成蝶揭秘密——《可爱的蚕》教学设计 B / 289
- 第四课 成长经历有波折——《鹬》教学设计 D / 294
- 第五课 转换角色写故事——《夏洛的网》教学设计 B / 298

第六课 侧面描写烘主题——《摔跤吧！爸爸》教学设计 A / 303

第七课 内心世界亦波澜——《摔跤吧！爸爸》教学设计 B / 308

第八课 对比刻画凸形象——《另一只鞋子》教学设计 / 313

第九课 迷你影评真迷你——《老人与海》教学设计 / 317

六年级

第一课 小小昆虫有奇遇——《昆虫总动员》教学设计 / 321

第二课 对比象征学问大——《辛德勒的名单》教学设计 / 325

第三课 我也能当大编剧——《熊的故事》教学设计 / 331

第四课 微影脚本我来写——《风》教学设计 / 335

第五课 重构故事创意多——《父与女》教学设计 B / 339

第六课 脑洞大开 A B 剧——《父与女》教学设计 C / 343

第七课 借景抒情情更浓——《爱，回家》教学设计 / 347

第八课 妙用动词有诀窍——《长在花盆里的人》教学设计 / 351

第九课 文似看山喜不平——《屎壳郎推粪球》教学设计 / 355

附 编 儿童与电影的约会 / 359

推荐给儿童的 60 部电影 / 361

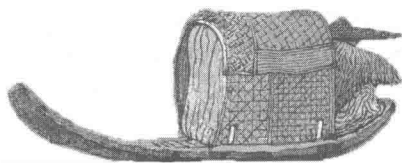
后 记 / 367

名师儿童文学教学丛书

朱自强 总主编

光影中的创意写作

——46 节电影作文课

张祖庆 编著

二十一世纪出版社集团
21st Century Publishing Group
全国百佳出版社

总 序

小学语文阅读教学要“把‘儿童文学’做中心”

朱自强

语文教育家吴研因在《清末以来我国小学教科书概观》一文中，曾经大略梳理过 1935 年以前的小学国语教科书运用儿童文学的概况。他以“儿童文学抬头”为题，说过这样的话：“民国十年前的教科书，中间也有些童话、寓言一类故事，例如，鹬蚌相争，愚公移山，永某氏之鼠，黔驴之技等，但是，分量很少。那时候的初小国文，包括一切常识，大半是说明文，高小各种教材书更多数是说明文。说明文是很干枯乏味的，读的人对他生不出兴味来，所以小学用这类教科书，儿童大概兴趣索然，大有‘言者谆谆听者藐藐’的现象。（省略）民十左右又有人提倡儿童文学，他们以为儿童一样爱好文学，需要文学，我们应当把儿童文学的文学给儿童。因此，儿童文学的高潮就大涨起来，所谓新学制的小学国语课程就把‘儿童文学’做了中心，各书坊的国语教科书，例如商务的《新学制》，中华的《新教材》《新教育》，世界的《新学制》……也就拿儿童文学做标榜，采入了物话、寓意、笑话、自然故事、生活故事、传说、历史故事、儿歌、民歌等等。（省略）儿童文学在教科书中抬头，一直到现在，并没有改变。近几年来，虽然有人因为反对所谓‘鸟言兽语’，反对整个的儿童文学（‘鸟言兽语’不能代表整个的儿童文学），恨不得把儿童文学撵出小学教科书去。可是据教育部

去年拟了问题发交各省市小学教育界研究的结果，小学教育界仍旧全国一致地主张国语课程应当把儿童文学做中心。我们环顾欧美各国的小学教科书，差不多早已‘儿童文学化’了，美国的小学教科书尤甚，苏联文坛近来也提倡儿童文学，创造儿童文学，可见儿童文学决不会跟小学教科书分起家来，即使有时被强迫而分家，也只是一时的现象。”如果我们对民国时期的几种小学国语课程标准进行检验，就可以证明吴研因的“新学制的小学国语课程就把‘儿童文学’做了中心”这一说法是基本符合历史事实的。

1923年的《新学制课程标准纲要小学国语课程纲要》，在“方法”之“读文”一项中，强调“注重欣赏，表演，取材以儿童文学（包含文学化的实用教材）为主”。

1929年的《小学课程暂行标准小学国语》，其“目标”一项之“（三）”是“欣赏相当的儿童文学，以扩充想象，启发思想，涵养感情，并增长阅读儿童图书的兴趣”。

1932年的《小学课程标准国语》，其“目标”一项之“（二）”是“指导儿童学习平易的语体文，并欣赏儿童文学，以培养其阅读的能力和兴趣”。

1936年的《小学国语课程标准》，其“目标”一项中也出现了“欣赏儿童文学，以开拓其阅读的能力和兴趣”这一表述。

中华人民共和国的第一个小学语文课程标准是1950年颁布的《小学语文课程暂行标准（草案）》，其中课程目标的第一条就是“使儿童通过以儿童文学为主要形式的普通语体文的学习、理解，能独立、顺利地欣赏民族的大众的文学，阅读通俗的报纸杂志和科学书籍”。这个课程标准延续了民国的国语教育对儿童文学的重视态度。

在1954年，时任教育部副部长兼人民教育出版社社长的叶圣陶主持了一场关于改进小学语文教学的讨论，形成了《改进小学语文教学的初步意见》这一指导性文献。其中“一、小学语文科的目的、任务和内容”一项

之“(二)”是“祖国文学的教学，训练儿童使能领会和欣赏适合儿童阅读的文学作品和民间创作，并培养他们对祖国文学的爱好”。虽然这里没有出现“儿童文学”，但是，在“五、阅读”一项里，有这样的表述：“我国儿童文学作品不多，一般文学作品适合儿童阅读的也很少，为儿童写作的自然、地理、历史科学知识的读物更少。因此，编选适合上述标准的阅读教材是有不少困难的。解决的办法如下：一、组织文学家、儿童文学家、科学家、科学通俗化工作者替我们撰写；二、征集民间文学的材料；三、就现有出版物选择，入选的材料如有不适当的地方，商请原作者修改……”（重点号为引者所加）

耐人寻味的是，主持这场讨论和文章撰写工作的叶圣陶本人恰恰是中国儿童文学创作的开拓者，他还于1932年编写、出版过《开明国语课本》。1980年，叶圣陶曾撰写《我和儿童文学》一文，他在历数自己的儿童文学作品时说道：“在儿童文学方面，我还做过一件比较大的工作。在1932年，我花了整整一年时间，编写了一部《开明国语课本》，初小八册，高小四册，一共十二册，四百来篇课文。这四百来篇课文，形式和内容都很庞杂，大约有一半可以说是创作，另外一半是有所依据的再创作，总之没有一篇是现成的，是抄来的。”可见，叶圣陶的《开明国语课本》实际上也是他的儿童文学创作！叶圣陶这样编写小学语文教材，是出自他的明确的小学语文教材观：“给孩子们编写语文课本，当然要着眼于培养他们的阅读能力和写作能力，因而教材必须符合语文训练的规律和程序。但是这还不够。小学生既是儿童，他们的语文课本必得是儿童文学，才能引起他们的兴趣，使他们乐于阅读，从而发展他们多方面的智慧。当时我编写这一部国语课本，就是这样想的。在这里提出来，希望能引起有关同志的注意。”

1955年的《小学语文教学大纲草案（初稿）》开头的“说明”一项，在阐述小学语文课的教学内容时，有这样的表述：“（一）阅读课。选读文学

作品，尤其是儿童文学作品，初小阶段，还要选读有关自然、地理和历史的科学知识的文章。”也较为重视儿童文学。1956年的《小学语文教学大纲（草案）》也有“教儿童阅读文学作品，尤其是儿童文学作品”字样。

但是，后来的语文课程标准对儿童文学的语文教育价值的认识却变得暧昧起来。自1963年的《全日制小学语文教学大纲（草案）》始，“儿童文学”这一表述消失了。

1978年的《全日制十年制学校小学语文教学大纲（试行草案）》出现了有史以来最严重的倒退——连“文学”字样都不见了，这反映了十年文革对语文教育的伤害和破坏！从这时起，至2000年《九年义务教育全日制小学语文教学大纲（试用修订版）》止，数种语文课程标准，对“阅读”读什么，使用什么样的语言资源，一直语焉不详，也可以说是讳莫如深，既没有出现“文学”这一表述，更没有出现具体的文学体裁。

受20世纪90年代末在社会上广泛展开的对语文教育的批判和质疑，对人文精神的呼唤这一风潮的影响，2001年和2011年的语文课程标准开始强调语文教育的人文性，具体表现在对“文学”的一定程度的重视。两种课程标准对第一学段（一、二年级）的“阅读”的论述里，出现了“阅读浅近的童话、寓言、故事”“诵读儿歌、儿童诗”字样，可以看出较为清晰的儿童文学意识，是一个明显的进步。不过，到了第二学段（三、四年级）和第三学段（五、六年级），课程标准对文学作品的表述却变成了“叙事性作品”“优秀诗文”，明晰的儿童文学意识并没有贯穿于整个小学语文教育阶段。

在今天，小学语文教育还需不需要像民国时期那样，“把‘儿童文学’做了中心”？这是一个值得深入思考、认真探究的重要问题，事关如何建构更端正、更有效的小学语文教育的理念和方法。而思考、探究这一问题，就有必要对儿童文学的语文教育价值进行重新认识。

我在2001年出版的《小学语文文学教育》一书中，倡导“文学教育”这一理念；而要贯彻“文学教育”这一理念，就必然要以儿童文学为中心。以儿童文学为中心的小学语文阅读教学就得探寻儿童文学的教学方法。近十几年来，我持续深入小学语文教育实践，研究儿童文学阅读教学的理念和方法，于2015年出版了《小学语文儿童文学教学法》一书。在书中，我针对某些漠视儿童文学的语文教育价值的观点，指出，优秀的儿童文学具有珍贵的人性价值，儿童文学是语言中最好的部分，儿童文学最能激活儿童潜在的语言灵性，儿童文学是具有统合性的语言。

在这本书中，我引述了大量小学语文阅读教学中的儿童文学篇章的教学案例，可以说，诸多小学语文教师的儿童文学阅读教学实践（不论其成功与否），成为我这项课题的立足根基。特别是那些优秀的小学语文教师提供的精彩的儿童文学阅读教学案例，给了我诸多的点拨和启发。

在完成儿童文学教学法研究这一课题的过程中，面对那些小学语文名师的有高度、有深度、有趣味、有效果的儿童文学阅读教学，我越来越看清，得儿童文学及其教学法者，得小学语文教育教学的大半边天下，这将是今后小学语文阅读教学发展的大势。

为了探寻更为多元、更为有效的儿童文学阅读教学方法，我们推出了“名师儿童文学教学”丛书，以期对小学语文教育的长足发展有所促进，对一线的小学语文教师的阅读教学有所帮助。

2017年2月16日

于中国海洋大学儿童文学研究所

目录

Contents

总 序（朱自强） / 003

序 言（叶黎明） / 011

第一编 微电影：创意写作新范本 / 017

第二编 光影中的创意写作课 / 039

第一课 无处不在的海报——《月亮之上》教学叙事 / 041

第二课 当个小小剧作家——《世界的另一端》教学叙事 / 057

第三课 微电影 VS 微辩论——《更好的世界》教学叙事 / 073

第四课 写对话，有妙招——《查理和巧克力工厂》教学叙事 / 086

第五课 做个情绪万花筒——《我的“头脑特工队”》教学叙事 / 104

第六课 看电影，写探险小说——《亚马逊河探险记》教学叙事 / 119

第七课 头脑风暴与创意写作——《畅想图书馆》教学叙事 / 134

第八课 曼陀罗创意写作法——《神奇飞书》教学叙事 / 149

第九课 角色移情对话——《忠犬八公》教学叙事 / 164

第十课 分镜头定格写作法——《那些让人喷饭的镜头》教学叙事 / 181

第三编 微电影写作课创意设计 / 197

三年级

第一课 善猜测，巧想象——《雪人》教学设计 / 199

第二课 不一样，才精彩——《三个强盗》教学设计 / 203

第三课 写外貌，凸性格——《战狼Ⅱ》教学设计 / 208

- 第四课 看动画，写对话——《鹬》教学设计 A / 212
- 第五课 提示语，也调皮——《大圣归来》教学设计 / 216
- 第六课 微电影，微交际——《更换电池》教学设计 / 221
- 第七课 小动作，会说话——《宝莲灯》教学设计 / 226
- 第八课 典型事，写熟人——《我姥爷》教学设计 / 230
- 第九课 趣配音，编故事——《为了鸟儿们》教学设计 A / 234

四年级

- 第一课 破译微影之密码——《绝不雷同的父与子》教学设计 / 238
- 第二课 多元视角编故事——《可爱的毛虫》教学设计 A / 242
- 第三课 放大才能见精彩——《憨豆先生的假期》教学设计 / 248
- 第四课 跟着电影写寓言——《为了鸟儿们》教学设计 B / 252
- 第五课 紧扣文题编故事——《倒霉的地鼠》教学设计 / 256
- 第六课 侧面描写关乎情——《夏洛的网》教学设计 A / 260
- 第七课 无字电影变绘本——《父与女》教学设计 A / 265
- 第八课 学写人物巧对白——《鹬》教学设计 B / 271
- 第九课 巧抓细节表达爱——《鹬》教学设计 C / 275

五年级

- 第一课 书写人物喜与忧——《草房子》教学设计 / 280
- 第二课 巧用意象抒情感——《卖火柴的小女孩》教学设计 / 284
- 第三课 化茧成蝶揭秘密——《可爱的茧》教学设计 B / 289
- 第四课 成长经历有波折——《鹬》教学设计 D / 294
- 第五课 转换角色写故事——《夏洛的网》教学设计 B / 298

第六课 侧面描写烘主题——《摔跤吧！爸爸》教学设计 A / 303

第七课 内心世界亦波澜——《摔跤吧！爸爸》教学设计 B / 308

第八课 对比刻画凸形象——《另一只鞋子》教学设计 / 313

第九课 迷你影评真迷你——《老人与海》教学设计 / 317

六年级

第一课 小小昆虫有奇遇——《昆虫总动员》教学设计 / 321

第二课 对比象征学问大——《辛德勒的名单》教学设计 / 325

第三课 我也能当大编剧——《熊的故事》教学设计 / 331

第四课 微影脚本我来写——《风》教学设计 / 335

第五课 重构故事创意多——《父与女》教学设计 B / 339

第六课 脑洞大开 A B 剧——《父与女》教学设计 C / 343

第七课 借景抒情情更浓——《爱，回家》教学设计 / 347

第八课 妙用动词有诀窍——《长在花盆里的人》教学设计 / 351

第九课 文似看山喜不平——《屎壳郎推粪球》教学设计 / 355

附 编 儿童与电影的约会 / 359

推荐给儿童的 60 部电影 / 361

后 记 / 367

序 言

叶黎明

在小学写作教学名师中，张祖庆老师是具有很高辨识度的一位。他以微电影为稿，以创意写作为灯，在写作教学领域开辟了一条大道，振臂一呼，应者云集，越来越多的教师，从幽暗深邃荆棘密布的写作教学迷途中找到方向，加入了这奇妙之旅，并由衷感慨：风景这边独好！

《光影中的创意写作》，是张祖庆老师十余年在微电影创意写作实践上的一次总结与展示。阅读这本书，如果仅仅只是欣赏张老师成功的写作教学案例，或照搬其教学内容与资料，并非上策，因为每一个有效的经验，都有其自身独具的背景。对于任何一个模仿者来说，如果你没有拥有像张祖庆老师一样海量的电影资源、阅读资源，没有做到像他一样以超凡的自律和热爱投入阅读与写作，你就无法上出一样精彩的课。所以，探究微电影创意写作课中蕴含的教学原理、方法论或运用原则与路径，才更有应用价值和借鉴意义。

我在《光影中的创意写作》中，看到了一个理想的全能型写作教师。

首先，他是写作课堂上一位不可多得的“教练”。

任何一位教师，都必须成为教练，写作教师更应如此，因为写作充满了大量难以言说的隐性知识，教师的亲自示范，可以给学生最有益的启发和最切实的帮助。写作的任务越是困难，教学的技巧越是复杂，就越需要教师演示。苏霍姆林斯基曾说过：“学生不会写作文……最简单的原因，就是教师自己不会写作文。”所以，要想进行有效的写作教学，教师必须是一