

浅谈如何在普通高中开展戏剧与影视艺术模块课的教学

——以广东省中山市部分中学为例

李玥

中山市杨仙逸中学

摘要：二零二零年五月，国家教育部对普通高中课程实施方案（二零一七年版）进行了修改，颁布了《普通高中课程方案及课程标准（二零一七年版二零二零年修订版）》，其中着重对普通高中艺术课程内容作了部分调整与完善。可见，我国政府在艺术基础教育方面积极倡导与大力推动，中国的艺术教育在近几年也充分获得了全面提高与渐进式的发展，并实现了跨越式的提升。中国普通高中艺术学科包括音乐、绘画、舞蹈、戏曲等多个类别，是一门综合型学科。其中新加入了戏剧与影视两个模块课程，为中学的艺术教育注入了新的血液。为帮助高中艺术教师更好地开展此类课程的教学，本文以中山市部分高中艺术模块课的教学为例，结合具体的教学案例对高中艺术课程各个模块的教学进行浅析并提供一定的参考和教学实践思路。

关键词：普通高中；艺术课程；戏剧与影视；素质教育；模块课

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2023.03.135

引言

科技的发展带来了数字媒体时代，也为艺术教育打开了多元化的教学模式。习近平总书记曾表示：“艺术的最高境界就是让人心动，让人们灵魂经受洗礼，让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”由此可见，艺术教育的真正价值其实并不只是让人类学习一种技术，而是更多的从中塑造出良好的艺术灵魂、提升综合素质，为人类未来发展培育的通识教育。

根据二零二零年颁布的《普通高中艺术课程标准》的基本原则，普通高校美育课程是培养学生艺术审美水平的主要基础，是具有较好艺术素养的学生必修课程，也是学生实现美育的重要途径和重要方式。以美育人，立德树人，对普通中学的艺术教育进行审美教化，既能够培育学生对中华优秀传统文化的自我意识和自信，进而继承中华优秀传统文化精华，了解当今世界多元化的人文艺术，进而引发学生对真善美的艺术追求，还能够培养学生对美学艺术的鉴赏力和判断力，进而开阔个人视野、丰富阅历，启迪时代精神，开朗性格，涵养心灵，引领良好的社会风尚，培育社会主义核心价值观，实现自己的目标和价值。

作为一名数字时代下的传媒艺术教师，深切感受到艺术与科技、传统与现代、复古与新潮结合并存所带来的冲击力。而就文艺工作者和艺术教育者而言，应当在探索人文教育体系的艺术创造内核下更加注重人文精神的培养。不仅可以使学生领略到科学的进步与社会发展，还可以激发更加牢固的人文信仰。同时在高校普及艺术模块课程的教学，弥补高等教育短板，建设拓展全面的艺术素质基础教育课程体系显得尤为重要。

近年来，不管是各大高校亦或是普通中小学均设置

了艺术教学专业课、通识课程与模块课等的教学，主要包括有声乐、舞蹈、绘画、戏曲、电影以及数字媒体艺术等的综合性教学，并利用多媒体教学、参观、汇报表演、研学等方式传达对艺术教学的人文关爱，以更好的践行立德树人之根本任务。而对于普通高中的艺术教育，除了对专业基础知识和教学技巧的掌握外，还应提高自己及学生的艺术审美或鉴赏力，让艺术教育不再处于低层次被边缘化的状态。为了更好的融入教学，提高自身艺术修养，形成高雅、前沿的审美情趣和直觉，应当努力建立健全一套适合中学生的新的艺术审美的知识架构体系。

作为教育教学的主阵地，学校是教师和学员掌握专业知识、提高技能的直接场所。其中艺术教育的核心素养便具有其不同于其他学科的独特性，然而各个艺术门类之间却又是相通的，所以又具有整体性和综合性。通过在各个领域不同模块之间的融合，能够让学习者在课堂上尽可能多得掌握相关艺术语言，并掌握有关艺术的基本形态塑造原理以及思维和情感表达方式等，以训练学习者对艺术的感知能力、创造能力和鉴赏能力。艺术模块课的教学还有助于培养学生健康的审美情趣，加强人文关怀，进而培养学生的总体艺术修养，以满足素质教育的基本需要。所以开设艺术模块课能帮助促进学生形成健康、高尚的情操和优秀的审美观。

虽然普通高中处于非义务教育阶段，但全国仍有部分省市的公办高中开设有艺术鉴赏或模块课。怎样实施艺术高效教育，让素质教育真正的落到生活实处，是指艺术教育在素质教育中必须找准定位，才能取得新一轮的素质教育变革的主动权。

一、广东省中山市普高戏剧与影视艺术教育的现状

概述

广东省位于祖国东南部沿海,简称“粤”,是我国经济的领头羊,全国第一经济大省,因与香港、澳门接壤,拥有得天独厚的地理优势和国际视野。粤港澳大湾区的建立,正符合以习近平总书记为中心的重要政策与国家战略。而作为粤港澳大湾区中唯一一个以伟人姓名命名的关键节点城市,中山已经成了广东省乃至整个国家经济、政治和文化发展的重要代表中心之一。

由此可见,中山市政府十分重视教育工作,教育水平也居广东省前列,拥有诸多办学质量高,教学设施先进的优秀中小学。但目前全市只有部分中小学开设了艺术模块课,并只局限于一两门艺术门类,课程内容较为单一,教学模式较为传统。而其中大多数中学由于对文化课的过度强调和对艺术的片面认识,让艺术模块课程更难开展,艺术学科逐渐被边缘化,成为一片被遗落的孤岛。

在中山市开设有艺术模块的学校里,只有其中一两所高中涉及戏剧与影视的课程内容。多数的普通高中学生或艺术教师都认为可上也可不上,学校也记不起到底是否有这门艺术类课程。其最严重的问题并非学生们不熟悉戏剧和影视这门艺术,而只是这样的教育思想和要求严重影响了学生最关键、最重要的教育与开发创新思想的最佳时机,从一定程度上来讲也制约着整个国民素质的提升。

二、普通高中戏剧与影视艺术模块课教学的建议与应对策略

通过对中小学艺术教师现状的探究,发现美育在中小学校无法真正开展,尤其是中小学生戏剧与影视教学的后劲不足。针对这种状况,怎样有效的进行戏剧与影视艺术教育的工作,综合考虑,应根据当下实际情况,重视如下几方面工作:

(一) 教学理念要与时俱进

二零二零年新修订版的《普通高中艺术课程标准》中,增加了“戏剧创编与表演”和“影视与数字媒体艺术”两门新课程,开创了中等教育的新纪元。但由于新加入的属于初探型艺术课程,目前广东省仅将其作为艺术模块选择性必修课程开展,旨在通过此类新课程引导学生掌握一定的艺术语言及媒体视听能力。

新调整的艺术教学课程标准中的“课程结构”之所以会增设“戏剧创编与表演”(以下简称“戏剧”)和“影视与数字媒体”(以下简称“影视”)两门新课程,依据的是国家高中课程改革的指导思想,以立德树人为宗旨,以美育人,培养学生个性化发展和参与艺术类高考的要求。依据当代国际艺术教育综合性发展趋势,设置艺术综合性课程,注重各艺术门类之间的关联

与整合,设有“艺术与生活”“艺术与文化”“艺术与科学”等三个基础性必考课程和五个选择性必考课程。其中“戏剧与影视”独占这两项,并且为传统单元课程的基础教学,其内容相对于过去单一的戏剧课程更加丰富多彩,既可以满足孩子的兴趣爱好,又为孩子的个性化发展和培养奠定了根基,也为校本课程的优势资源发展提供了空间。

因此广东的各所院校应该在戏剧和影视类专业的教学环节中要重视同学互动、协同发展的情况。不受地域的部分信息闭塞、教学设施和场地的干扰,使既有的常规教学磁场方式不再阻碍新艺术教学的开展。结合时下热门的文化艺术信息和技术让艺术教育不在仅仅局限于传统的知识与技能,教室也不再只是唯一的教学场所,走出固定范式的教材,寻找新的前沿的教学内容;艺术教师也不应只重视知识与技能的传授,还应多启发引导学生享受自主探索的过程。

(二) 教学目标要全面,评价体系要科学

国家普通高中是高级中等教育的主体,区别于普通大专、职高等技术类院校,为九年义务教育后,全日制普通高等教育本科院校前的三年制义务教育。二零二二年7月5日,国家教育部在新闻发布会上表示,要克服过去“唯分数”“唯升学”的趋势,把学校办学目标、课程教学、师资建设、校园治理、学生成长等方面纳入主要内容,逐步形成以实施素质教育为指导的科研考核制度,确定和提升了普高的教育目标和办学品质。

近年来,广东省中山市教体局对中小学教育的规划主张脱离传统老旧的教学模式,要求不再拘泥于应试教育的影响,虽有所改观,但还仍有一大部分学校,尤其是面对高考升学率当道的普通高中,依旧认为文化课才是“重头戏”。而对于社会、家庭等各领域来说,也只重视文化课的教学质量评价。艺术专业课的开展本就举步维艰,对于戏剧与影视这种选择性模块课程就更是雪上加霜。因其在整个艺术学科体系中“地位”不高,只需要应付省内统考,从而致使大部分本专业的老师在教学过程中丢失了热情、转变了态度和价值观,最后取消了模块课只保留了专业课。

值得注意的是,老师是课程的选择者,教学模式的选择者,教育过程的设计者和教学方法的检测者。如果说学校只是传统教育目标下的“复刻者”,那教师就不应只是应试教育的“效仿者”,也否定了传统教育中对艺术专业领域的科学探究。如果教师继续停留在传统的教育理念中,以传统的眼光去评价教学目标,这将会忽略甚至严重影响学生多元化创新型思想和素养的形成。

(三) 提升专业师资力量,改善教学硬件设备

1、加强艺术教师队伍建设和组织培训

广东省教育厅对整个大湾区公办直属高中的艺术编制教师的招聘要求还是较高的,基本都是研究生学历,并要求所有在职教师每学年都要在“继续教育平台”上完成“公需课”的学习,要求各地市“教师发展中心”对新入职的教师开展连续三年的“新教师培训”专业课程和校本研修课程,这充分体现了大湾区各地市为提升教育师资力量所做出的举措和努力。除了可以通过完成继续教育的专业培训提升自身能力外,还开设有名家名师讲坛或讲座供教师选择,可见广东省对教育传授者的自身业务水平发展十分重视。

其中能力较好的艺术老师需要多起带头作用,邀请一些高校权威的艺术老师来讲课,帮助他们集中学习知识和能力,在最短的时间里提升艺术老师的学科素养,同时通过上大师示范课,进一步提升他们的课堂知识学习水平。另外,还要引导艺术老师不断地总结经验,根据自己的实际状况,挖掘出富有民族传统特点的非物质文化遗产,既要继承,又要创造,从而激发艺术老师们积极向上的学习态度和积极创造的精神因子。

2、举办市内外各校之间的交流活动,合作开展艺术特色活动

目前广东省中山市共有15所公办普通高中,其中除了中山市濠头中学改为“中山市艺术学校”外,其他几所公办高中均为以文化课为主的普通高中,但这并不意味着其他几所高中就没有艺术课程,相较于艺术高中针对性强的艺术专业课程的授课模式,其他普通高中则可能更倾向于开展综合性强、融合度高的艺术模块课程。

相较于乡镇学校的艺术教学,中山市公办直属高中因其高定位、高层次教学要求,基本拥有各类学科的专任教师,尤其是一些老牌的纪念学校和特色学校,依托名人学府的历史荣光和办学文化让现有的教育教学资源得到了有效的发挥。这几所百年老校之所以艺术教育成果显著,艺术高考成绩斐然,升学率一再攀升,离不开其新的办学政策,“老校焕新颜”不仅注入的是新时代的教育人才,还更新和完善了诸多教学硬件设施和措施,多管齐下,为进一步践行素质教育、提高学生艺术修养,推动学科融合、培养技术性人才,提升学生和老师的审美情趣做出了不懈的努力。

(四)让戏剧与影视艺术模块的教学注入人文关怀

由于中小学艺术教师普遍受到旧传统教学的束缚,加之教师教学管理意识滞后,师资队伍能力的欠缺,以及相应教学设备发展滞后,导致这旧传统的教学方法仍和新课标下的传统教学方法交替并存,在较大程度上影响着新课改的落实。

要想让戏剧与影视艺术模块课在大中小学中顺利且长久开展,应当意识到现今国家大力推崇并提倡的文化

自信以及富有人文主义关怀的素质教育才是大势所趋。所以戏剧与影视艺术课程要得到长远的高质量发展,艺术教师和学校要尝试打开“新世界”的大门,要有“走出去”式的开放型思维,为学生也为自己打开创新与创造性艺术教育的大门。让学生的建立自主创新型思维,从闭塞封闭走向开放,将艺术融于生活,又让生活走进艺术。教戏剧与影视的艺术专任老师们要引导学生们走出教室,去“外面”打开眼界,体验生活,感受世界百态。让学生在开放式的环境中感受人文关怀,体验影视和戏剧表演所带来的视听魅力与感官体验。

结语

尽管近几年戏剧与影视艺术的教学课程的教学已成为中小学素质教育中的热门话题,但其离艺术模块课程标准所要达到的目标还有一段距离,仍然有诸多需要去深入探讨的问题等待我们去解决。当然此文只是对广东省个别地市做了分析说明,并不代表全国其他省份的艺术模块课的教学都能真正做到因时因地的实施,要先克服眼下实际困难,才能进寻找解决办法和途径。不过可以肯定的是,通过一代又一代艺术专任教师的共同努力,艺术模块课在艺术课程标准的素质教育中会发挥其中流砥柱的作用。

参考文献

- [1] 邓福星.《艺术教育》[M],黑龙江美术出版社,2000年版.
  - [2] (美)罗恩菲德.《创造与心智的成长》[J],长沙:湖南美术出版社,2002.
  - [3] 王丹.《义务教育小学美术新课标》[M],2008年11月.
  - [4] 李心峰.《艺术类型学》[M],北京:生活·读书·新知三联书店,2013.
  - [5] 孔新苗.《二十世纪中国绘画美学》[M],济南:山东美术出版社,2000.
  - [6] 魏瑞江.《中小学美术教育案例丛书》[M],高等教育出版社,2008年2月.
  - [7] 尹少淳.《美术及其教育》[M],长沙:湖南美术出版社,1995.
  - [8] 裴娣娜.《教育研究方法导论》[M],合肥:安徽教育出版社,2005.
  - [9] 孔新苗,张萍.《中西美术比较》[M],济南:山东画报出版社,2002.
  - [10] 王一川.《艺术学原理》[M],北京:北京师范大学出版社,2011.
- 作者简介:李玥,女,汉,硕士,职称:高中艺术一级教师,从事工作:教育教学。