

跨学科素养导向的高中影视作品创编与制作项目化课程建设

——“影视短片创编与制作”单元设计为例

胡雪君

上海市第二中学

摘要：针对高中学生“数字媒体艺术”领域的跨学科实践校本课程，在信息技术、语文、艺术等多学科素养理念导向下，建立以学生为主体，尊重学生个性发展的单元教学方式，“影视短片创编与制作”的单元设计中，学生用自己的眼睛去观察和感知周围的世界，在探索与创新中创编与制作影视作品，用镜头来表达他们视角中的世界观与人生观。

关键词：核心素养；影视作品；创编与制作；跨学科课程；项目教学法

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.04.066

一、背景

《高中影视作品创编与制作》是一门针对高中学生在“数字媒体艺术”领域的校本课程。^①是一个跨自然科学、社会科学和人文科学的综合性课程，集中体现了“科学、艺术和人文”的理念。“数字媒体艺术”领域目前属于交叉学科领域，涉及造型艺术、艺术设计、交互设计、数字图像处理技术、计算机语言、计算机图形学、信息与通信技术等多方面的知识。培养具有良好的科学素养以及美术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机新的媒体设计工具进行艺术作品的设计和创作的复合型应用设计人才。

现今的高中影视类课程基本上是属于拓展性课程和社团课程。涵盖了在数字媒体技术支持下的适合高中学生的一系列广播电视编导、播音与主持艺术、摄影、影视文学、影视导演。由于这种课程的专业化较强，将其课程化的过程当中，在高中实施所需要的专业知识较复杂，也考验了教师的一种专业能力。所以教学设计的关注点会落在专业知识的传授上，或是已有的任务驱动法等教学方法，但课堂教学仍然以教师为主，讲解示范后学生模仿练习来学习知识和技能。然而，依据参与这类课程的高中学生的特点，他们在媒体作品制作中，需要的是思想的自由和个性化。传统的“填鸭式”教学方式和“接受性”学习方式只会禁锢学生的思想，束缚学生的个性，压抑他们的创作潜力，也极大程度的限制了学生的自主学习能力和协作学习能力，创新能力，以及数字化学习与创新素养的培养。

本文，着力于探究基于在新课标下，跨信息技术、语文、艺术等学科的核心素养指导，建立以学生为主体，充分尊重学生个性发展的单元教学方式，更适合于高中学生课程上的综合性学科素养的培养。^[2]

二、跨学科素养导向的单元素养目标设计

从基础教育来看，本课程是一门跨基础性学科的校本课程；从课程技能来看，本课程也是一门新媒体的专业性课程；从参与课程的学生来看，本课程虽是专业性又是不同于大学专业课程和专科学校专业课程的需求，要适用于普通高中，成为学生的一种专业体验与工作能力培养的平台。

在新课程新教材双新课改的背景下，从高中基础学科：语文、艺术、信息技术等学科的核心素养中重新审视了课程的课程目标。

语文学科的“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”等四大素养，在学生创编剧本的过程中，作为培养的素养目标。例如，学生在剧本的设计中要能够创设情景，设计剧本线路，体现个人的价值观念，在此过程中实践了语言建构与运用、思维的发展。

艺术学科的“艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解”在影视制作的拍摄与编辑中体现出来。学生需要培养对拍摄镜头、镜头组接、后期编辑中的艺术审美力与理解力。

信息技术学科的“信息意识”素养，使学生拓宽丰富的信息来源渠道：对一些剧本论述的问题，学会网上查找文献；“计算思维”的素养帮助学生参照思维导图或项目策划书格式设计剧本线路；学生实践信息化手段建立QQ剧组群的过程，体现了“数字化创新与实践”的素养。

三、高中影视作品创编与制作项目化学习单元设计模型

本单元分为两个子项目：影视创编与影视制作。如下图所示。

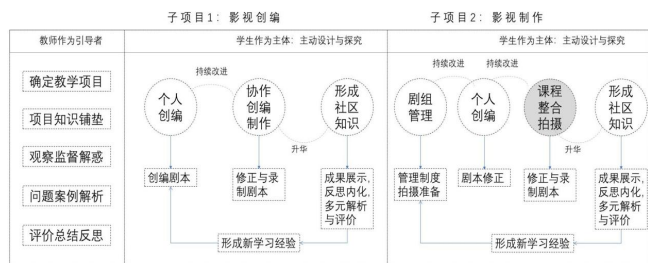

图1 影视作品创编 单元设计教学模型

影视创编子项目的学习重点在与学生形成自己的剧本创作。教师，在课程项目的一开始要明确项目的要求，项目的目标与要求重点。做到项目知识的铺垫与学生项目活动的并列进行。单元的主题定为“我”眼中的世界，旨在让学生深层思考生活中的最想表达的一种心声。从中心思想出发，再到剧本线路构思，再到剧本框架，细节完善，最后形成分镜头剧本。课程中挑选中外影视名片，学生获奖作品，结合编剧知识，渗透于学生个人项目进度中，进行课程设计。使得项目知识、问题案例解析，与活动同步。

考虑到课程的专业性较强，采取个人独立项目与小组协作并行的方式。每个学生单独创编剧本，过程中教师与小组成员互相建议评价，收集反馈信息可以再修改。学生中的共同问题，则形成课堂的知识要点。强化与衍生，拓展资料可以放在课堂qq群内。学生可以自主学习。

小班化的课程模式，更适合教师观察每一个学生，以及在创作中抓住与每一个学生交流的机会。对每一个学生的评价要求可以不同。记录每个学生最擅长的、困难的、感受到活动中有兴趣的。关注个体化发展。并且尽力推动学生的互助与积极解决问题的氛围。

多年的教学与记录数据下，发现“影视创编”项目环节的目前高中学生有着自身的特点。大城市的学生有着视野开阔，有一定创新力，但在学业的压力下，思考问题的认知深度较浅的特点。编剧的过程，也是学生寻找自身与周围同伴所遇困境与困境如何解决的过程。寻找到一个好的剧本议题是要点，小组共同讨论剧本中困境的突破也是剧本的重点。每一次剧本线路的形成也是感受到学生对待问题的思想成熟度的小提高。

影视制作是项目的第2子项目，在这个子项目上近几年尝试了多课程校本课程的合作项目，就是本课程与其他两门校本课的课程单元整合。子项目2与《戏剧表演》《摄影摄像》两门课程进行单元合作。三个课程的学生在影视制作单元进行跨课程的创立剧组。小型剧组的学生分别根据各自的学的课程承担：导演、演员与摄像的角色。完成影视的制作项目的拍摄部分内容。本文课程中的学生承担的就是导演的角色。召集演员与摄像

后，完成自己的剧本拍摄。

学生完成在此单元中的项目活动增加了剧组管理的困难。有的学生作为导演，很有号召能力与管理能力。而有的学生却组织不好演员与摄像团队完成任务。在这个阶段的课程上，解决学生剧组管理上的问题成为最重要的内容。可以让有能力的剧组首先总结自己小组的经验，放在qq学习群内，给出其他小组借鉴。

多次尝试这部分的教学后，我也认为，不能以终期作品的成果来评价，而是仍然回到对个人学生的活动行为记录上，观察学生发现的问题是什么，如何自己解决，如何寻找同伴解决，是否有勇气提出需要帮助的要求，在活动中去合作同学产生的矛盾是什么，在整个活动中的成长点在哪里等等。

拍摄完成后的编辑则是回到电脑软件的操作上，现在的学生对软件的学习速度适应度非常快，自学，互学，看到有学生做出好的效果，就会主动去探究制作方法。学生因为有了自己作品的编剧和拍摄，对他们而言，完成最后一步，编好自己的作品。比完成教师下达的课程活动任务更有意义，对教师而言，此时不需要固定一个编辑软件教授制作方法，大可以放开，让学生自由选择，而且学生的基础也是不一的。有条件的学生完全可以花时间在编辑上做的更好。学生有了动力，编辑的学习就不是枯燥的。

四、高中影视作品创编与制作 项目化学习单元设计步骤

以下图2既是本单元设计的概要图：

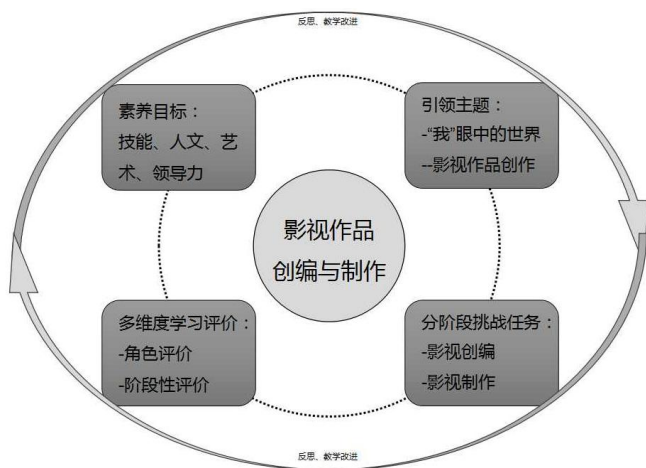

图2 影视作品创编与制作 单元设计概要图

（一）确定挑战性学习主题

“我”眼中的世界——影视作品创作，是本单元的项目主题。“我”代表处于学生个体的视角，希望在作品中有学生对这个“世界”有着力于他们年龄的人生观与世界观的思考的表达。“眼中”一词，眼睛所望的是

人的一种向前的目标，一种可以坚持下去的精神、信念，也是对看到事物的深一层的思考。高中阶段的学生影视作品，可以弱化高质量专业化的技能表现，但需要有体现学生成长性的思想。有个别学生可能会因为能力上的困难，无法完成完整的项目活动要求，但只要学生的剧本创作体现了对主题上的要求，仍然是能得到一个好的评价成果。

（二）设置情景化学习任务

制作一部数字影视短片。短片的创作可以是自编校园短剧、纪录片或公益广告等。项目学习任务的情景，即是以学生各自的剧本创编展开。

整个单元教学的时间为一个学期，每周两个课时，学校的拓展课上完成。其中，中后期，安排有六个课时为三个课程《影视作品创编与制作》《戏剧表演》《摄影摄像》的，跨课程剧组合作。

（三）新课标素养导向的目标

结合语文、艺术、信息技术以及社团课程中的新课标，以素养导向为着力点，从人文、艺术、技术与管理四个维度制定的本校本课程的课程目标：

1、影视创编部分：

（1）剧本主题

通过对影片的鉴赏，提高对影片的在故事线路价值观、人物情节设计的艺术审美鉴赏力，（艺术、人文、社会责任—艺术学科）

拓宽丰富的信息来源渠道：对一些剧本论述的问题，学会网上查找文献（信息意识—信息技术学科）；

（2）剧本线路

能够创设情景，设计剧本线路，体现个人的价值观念（文化传承与理解—语文学科）

参照思维导图或项目策划书格式设计剧本线路（计算思维—信息技术学科）

（3）剧本元素与细节

创意与创造剧本故事的细节元素（人文与艺术—艺术学科）

使用思维导图，对剧本细节设计进行小组讨论记录，完善剧本（计算思维—信息技术学科）

（4）分镜头剧本

文学剧本转为简单化的分镜头剧本，使用镜头语言的表达（语言建构与运用—语文学科）

2、影视制作部分：

（1）剧组管理

有积极主动的心态，实践信息化手段建立QQ剧组群（数字化创新与实践—信息学科）

线上线下在剧组拍摄任务中对成员进行管理；组织

剧组的团队合作；（团队领导力）

（2）拍摄

掌握灵活多样的解决“剧本拍摄场所道具等”问题的方法：网络查找获取帮助信息，或现场拍摄角度的选取；解决在剧组合作过程中出现的问题（信息意识、管理能力、团队领导力—信息技术学科）

（3）编辑

创设QQ数字化学习环境，实现跨校交流与作品讨论（数字化创新与实践—信息学科）

（四）设计嵌入性学习评价

每单元作业设计围绕：选题、剧情设计、拍摄、剪辑、陈述给予嵌入性过程评价与终期作品评价两种方式，如下所列：

第一单元 选题—寻找议题—表达出自己在生活中的感悟；主要内容：dv短片的选题、剧情编排、镜头的表达

（过程评价作业1：剧情构想）

第二单元 剧情—设计剧情—剧本中的起因、发展、高潮、结尾设计；主要内容：高潮设计中的困难、长镜头与声画蒙太奇、分镜头剧本

（过程评价作业2：剧本创作）

第三单元 拍摄—剧本达成—克服了哪些困难，克服方法；主要内容：拍摄剧本、作品选题、剧情与拍摄的困难—拍摄技能点评、作品的编辑

（过程评价作业3：剧本素材）

第四单元 剪辑—蒙太奇镜头剪辑的达成；主要内容：中期赏析与完善

（过程评价作业4：剧本视频）

第五单元 陈述—课堂陈述录像；主要内容：我眼中的世界作品陈述与赏析

（终期评价作业5：作品演示与陈述ppt）

五、小结

从课程的设计来看，跨学科的项目化课程，由多课程合作的方式成效好，两门到三门课程进行某个单元的合作，锻炼了学生以不同课程上所学专业知识与技能在综合性活动的应用，不同课程的教师也可以从不同的专业角度上给予学生项目活动更好的指导。从课程中，可以看出学生在跨学科素养导向的项目活动中反馈出参与的积极性与在各学科素养的能力提升。

参考文献

[1]许欣雨. 社团课程化背景下的广播电视编导校本课程开发与应用[D]. 广东技术师范大学, 2019.

[2]黄琼. 综合实践活动课程的核心立意与实施策略[J]. 中国教育月刊, 2018(02): 68-72.