

初中影视教科书中的跨学科育人路径探析——以粤教版《艺术·影视（含数字媒体艺术）》为例

董婷婷

（广东教育出版社，广东 广州 51000）

摘要：在全面推进核心素养教育的时代背景下，学科融合已成为深化课程改革、落实“立德树人”根本任务的关键路径。本文以粤教版《艺术·影视（含数字媒体艺术）》教材为例，深入探究该教材在顶层设计与内容实践上，如何突出多学科融合，特别是与语文学科和历史学科进行深度整合的特色与价值。该教材遵循《义务教育艺术课程标准（2022年版）》精神，通过构建“文影互鉴”的语文学科融合路径与“以史证影”的历史学科融合路径，将影视艺术的本体知识学习与学生在基础学科中已有的知识体系、思维方式和价值观念紧密结合。这种设计不仅创新了艺术教育的教学范式，更通过跨学科的实践活动，系统性地提升学生的审美感知、文化理解、创意实践等核心素养，是为满足新时代艺术教材要求进行的深度、有效的编写探索。

关键词：影视教育；学科融合；教材分析

一、引言

随着《义务教育艺术课程标准（2022年版）》（以下简称“2022年版艺术课标”）的颁布与实施，我国基础教育阶段的艺术教育迎来了深刻的变革。新课标明确指出，艺术课程应“加强学科融合，与其他学科相互关联，协同育人”，旨在培养学生的审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解四大核心素养^[1]。这一顶层设计的转变，要求课程与教材的开发必须打破传统学科壁垒，构建一个更加开放、综合且实践性强的育人体系。

影视艺术作为一门集文学、戏剧、美术、音乐、技术于一体的时空综合艺术，它从文学中汲取叙事手法，从绘画中借鉴构图造型方法，从戏剧中攫取表演、舞台调度等手段，又吸纳了建筑、音乐甚至现代的装置艺术等艺术中有益的成分，其本身就具有天然的跨学科属性。如何将这种综合性优势系统性地转化为育人资源，并将其有效地融入教材设计，是当前影视教育领域面临的重要课题。粤教版《义务教育教科书 艺术·影视（含数字媒体艺术）》（以下简称“粤教版《艺术·影视》教材”）正是在此背景下应运而生的一套全新教材，其核心编写原则之一是“注重课程的综合性与实践性，加强跨学科融合”。作为一门艺术类课程，该教材如何与语文、历史这两个在初中阶段占据基础性、核心性地位的人文学科进行有效互动与深度整合，不仅是评价其编写质量的关键，也为探索艺术教育与人文教育协同发展的模式提供了重要案例，本文由此系统性地探析该教材中精心设计的与语文学科、历史学科深度融合的路径与策略。

二、新课标理念下的顶层设计

粤教版《艺术·影视》教材的学科融合特色是源自对新课标精神的深刻领会，通过编写人员和编辑团队的创造性转化，形成4册（8~9年级上下册）教材完整清晰的框架设计，

作者简介：董婷婷（1991-），女，硕士研究生，中级，研究方向为教育出版。

将跨学科理念贯穿始终。

（一）贯彻新课标的学科融合理念

粤教版《艺术·影视》教材以2022年版艺术课标中制定的5个课程总目标和影视学科第四学段（8~9年级）目标为要求，深化“欣赏”“表现”“创造”“融合”4类艺术实践与16项具体学习的内涵理解，设计了多元学习方式。以学段的目标要求和内容设计为指导，正确把握当下学生的认知规律、身心特征、兴趣爱好、审美特点与认知规律，关注学生个性化、多样化的学习和发展需求，注重学段衔接从其兴趣、能力和需要出发，增强整体教材的适配性和科学性。

教材坚持设计理念是“以艺术学科为主体，加强与其他姊妹艺术、其他学科的融合，充分发挥协同育人功能”，这正是对课标“加强艺术与自然、艺术与生活、艺术与社会、艺术与科技的综合体验”要求的具体落实。教材的整体架构，即四册教材的学习任务主线就依此设计为“记录生活—重现历史—编导故事—探索数字媒体艺术”的螺旋上升，这个学习过程本身就天然地融合了以历史学、文学为核心，并借助社会学观察视角与信息技术手段的多学科知识与技能。

情境教学法强调将学生置于一个模拟的真实的情境中学习，而影视艺术本身就是创设情境的最佳媒介之一。李吉林说：“情境教育之‘情境’实质是人为优化了的环境是促使儿童能动地活动于其中的环境^[2]”。粤教版《艺术·影视》教材正是通过构建一系列便于学生实践的，与生活、历史、文学紧密相关的“情境任务”，驱动学生在综合性的实践中完成学习。

（二）转化影视综合属性为育人资源

影视艺术与文学、历史等学科的关联，不仅是外部的嫁接，更是内在的同构。电影艺术与文学有着千丝万缕的关系，和文学作品相同的是，电影也有一套自己的表现技巧，可以称其为视听语言，与文学中常用的写作技巧有相合之处^[3]。同样，历史学所追求的“叙事”与“阐释”，也正是影视作品，尤其是历史题材作品的核心功能。粤教版《艺术·影视》教材并未停留在将影视作品作为语文、历史课堂的辅助材料或兴趣导入的浅层应用上，而是深入到两种艺术形态的底层逻辑，进行语法层面的比较与深度迁移。教材希望培养学生的不是影视技术，而是影视思维，这种思维的核心就是一种跨媒介、跨符号系统的综合性思维，通过引导学生分析影视的叙事手法、表现技巧，并将其与文学叙事、历史叙事进行对比，从而将影视的综合艺术属性，转化为可教、可学、可实践的育人资源。

（三）运用任务群教学的实践范式

为了将学科融合落到实处，教材构建了“四维三层”（四册教材按照影视课程艺术实践的“欣赏”“表现”“创造”“融合”四个维度，各册设置“学期”“单元”“课”三层学习任务群）的螺旋上升式任务群。这一设计以具象化的学习任务为导向，各册设置学期、单元、课时三层学习任务群，凸显了初中课程的实践性。例如，八年级下册的学期任务是“拍摄一条故事短片”，单元核心任务则是“写一个属于自己的故事短片”。在此任务要求的统领下，教材设计了“寻找故事素材”“编织故事情节”“表达故事主题”等一系列指向影视课程目标的子任务。这种任务驱动的模式，将抽象的知识点融入具体的情境化问题解决中，引导学生在“做中学”的过程中，潜移默化地达成核心素养目标。同时，教材还构建了立体的助学系统，包括“影像中国”“我的影像创意园”“知识卡片”等栏目，为学生自主探究和完成任务提供必要的支架，确保了融合学习的有效发生。

三、与语文学科的深度融合路径

教材在内容选择上明确体现出影视艺术从文学中汲取叙事手法的特点，并据此构建了一条从文学到影像、再从影像思维回归文学表达的“文影互鉴”路径，实现了与语文学科的深度融合。

（一）链接文学经典，解析改编规律

教材充分利用了学生在语文课程中积累的文学素养，将文学经典作为学习影视改编的“脚手架”。在八年级下册第一单元“构思故事”中，当介绍故事素材的来源时，教材明确将文学艺术作品作为其一，并以《三国演义》《西游记》等经典名著的影视改编为例。此举借助学生对文学经典的熟悉度，有效降低了理解门槛，更重要的是引导学生思考从文字到视听的转换法则，即文学中的人物描写、环境描写、心理活动等，是如何通过镜头语言、场面调度、声画关系等影视手段进行再创造的。这不仅是对影视知识的学习，更是对文学作品一次反向的深度解读，加深了对原作的理解。

（二）活用语文课文，攻克剧作难点

剧本创作是影视教学的核心环节，也是学生学习的难点。教材在此再次展现了其与语文学科无缝衔接的设计智慧。在讲解“设置动作、台词和场景”这一剧作知识点时，教材以学生在语文课上学习过的鲁迅的《社戏》为例，让学生自主探究其中的人物动作描写的精妙之处，并加以创编练习。通过分析一篇烂熟于胸的课文，学生能直观地领悟如何将文学叙述转化为具体、可视、可听的剧本语言，实现了知识的高效迁移和应用。此外，九年级上册第5课《用声音再现场景》的“小组活动”栏目设计了“从以下古诗词中选择一首，进行声音设计，用拟音、外景采录等方式拾取声音素材并加以编辑。创作完成后，请其他组同学听一听，猜猜其表现的是哪首古诗词的意境，从中可以听出制作者怎样的心情。”这一活动，创造性地将语文教学中的诗歌鉴赏与影视教学中的声音设计实践相结合，锻炼了学生将抽象的文学情感转化为具体听觉元素的高阶能力。

（三）迁移视听语言，反哺书面写作

将视听语言的原理迁移到写作教学中，是该教材“文影互鉴”路径的最终落脚点。影视中的景别、镜头运动、蒙太奇等手法，与写作中的场面描写、叙事节奏、结构安排等技巧存在着深刻的同构关系。教材敏锐地抓住了这一点，在八年级下册的教学中，用经典影片《城南旧事》作为例子，通过“我的收获”栏目，将影片最终呈现的视听效果与文学剧本进行比较学习，思考“影视文学剧本与其他文学形式有什么不一样？”让学生潜移默化地培养起影视思维。这种思维，实质上就是一种“用镜头思考”的思维。教材还通过分析电影《小兵张嘎》，引导学生思考创作者是如何在生活中用眼睛替代镜头观察、积累素材，最终将其转化为故事的，这直接对应了写作教学中的“观察生活、积累素材”。在讲解台词时，在九年级下册第4课《抓取人物情感的高潮点》通过分析《建军大业》中朱德“直抒胸臆式”的台词，让学生理解语言对塑造人物性格、揭示主题思想的强大作用。当学生理解了长镜头如何细腻地抒发情感、空镜头如何渲染环境氛围后，他们就能在自己的作文中，更自觉地运用长镜头式的细节描写来刻画人物，用空镜头式的环境描写来烘托气氛，从而极大地丰富写作的工具箱，提升文章的表现力和感染力。

四、与历史学科的紧密结合路径

教材的编写原则要通过课程，传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和伟大建党精神，而历史文化、现实生活和创意故事是影视艺术素材的三个来源，教材编写工作首先就要注重厘清历史与影视艺术的关系。这决定了教材必然与历史学科进行紧密

结合，构建了一条“以史证影、以影鉴史”的深度融合路径。

（一）运用红色影视，构建国家记忆

红色影视作品是历史教育和革命传统教育的重要载体。它不仅可以丰富思政课教学内容和形式，还可以培养学生的情感认同和价值观念，提升学生的思辨能力和创新精神^[4]，利用红色影视作品进行价值观引领具有重要意义。

粤教版《艺术·影视》教材将大量反映中国革命、建设和改革历程的优秀影视作品融入教学，选用了《铁道游击队》《建党伟业》《觉醒年代》《我的1919》《我和我的祖国》《长津湖》等一系列片例，在赏析、影评写作和创作中让学生理解人与历史的关系，并把自身带入到火红的革命年代，设身处地，感悟革命先烈的牺牲精神。例如，八年级上册第4课《观察世界的镜头角度》在分析电影《守岛人》时，特别点出影片“用仰视角度镜头拍摄祖国边陲小岛的守岛人的升旗仪式，蓝天白云使画面背景显得纯净且富有诗意。画面内所有线条向画面上方的五星红旗汇聚，引导观众的视线向上”从而引导学生感受其中蕴含的“敬仰和崇敬之情”。这种将视听语言分析与爱国主义情感教育相结合的方式，使得历史不再是教科书上抽象的年份和事件，而是化为一个个有血有肉的人物形象、一段段充满情感温度的生命故事，极大地增强了历史学习的吸引力和感染力。

（二）辨析历史真实，培养审辨思维

如何看待历史题材影视作品中的艺术加工，是历史教学和影视教学都无法回避的重要问题。对此，教材没有采取简单的灌输模式，而是主动设置议题，旨在培养学生的审辨式思维。在九年级下册第3课《寻找情节的看点》，专门阐释了历史题材改编的“大事不虚，小事不拘”原则。这一教学设计引导学生辩证地思考历史真实与艺术真实之间的关系：为何重大历史事件和基本史实不容虚构？又为何在不违背历史精神的前提下，可以对次要人物和具体情节进行艺术创作？通过对《1921》等影片中“虚构”镜头的讨论，学生得以理解历史叙事的多重维度，既能尊重史实，又能欣赏艺术创作的价值，从而在面对纷繁复杂的历史文化产品时，能够具备基本的媒介素养和独立判断能力。教师以影视资源为引开展历史课教学，可全面推动学生唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等素养的发展，更好地贯彻新课标理念^[5]。

（三）拓展至传统文化，深化文化理解

教材的视野并不仅限于革命史和现代史，它也注重引导学生通过影视作品，传承和弘扬中华优秀传统文化。粤教版《艺术·影视》教材引入了一系列反映传统文化的作品作为素材，如纪录片《中国》、以及广受欢迎的《我在故宫修文物》《二十四节气》等。通过这些影片素材，学生能够直观感受中华文明进程中影响深远的人与事，欣赏山水文人画式的审美意象，理解传统美学风格的当代延续。教材还巧妙地引入了电子动态版《清明上河图》的案例，这不仅是展现前沿的数字媒体技术，更是将其作为一种有力的教学手段，让学生更直观、沉浸式地理解古代都城的繁华景象，从而服务于深化学生对中华优秀传统文化的理解与认同。

这些内容的引导，学生从观察非物质文化遗产传承人，到了解其故事，再到将其经历提炼为影视创意，一步步将传统文化带入现代生活，使其可触可感，成为学生言行的一部分，极大地增强了学生的文化认同感与民族自豪感。

五、结语

粤教版《艺术·影视》教材在遵循2022年版艺术课标精神的基础上，通过系统化的顶层设计与精巧的内容编排，成功构建了与语文学科、历史学科深度融合的有效路径。它借助

“文影互鉴”策略，打通了文学阅读与影视创作之间的通道，实现了两种媒介素养的相互促进；通过“以史证影”的路径，则将历史认知、文化理解与价值引领有机统一。这种融合超越了浅层的资源叠加，深入到学科内在逻辑与思维方式的层面，真正将影视艺术的综合性特质转化为了促进学生核心素养发展的立体化资源，为新时代艺术课程的建设进行了富有价值的探索实践。

参考文献：

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版) [S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.
- [2] 李吉林, 田本娜, 张定璋. 小学语文情境教学与情境教育[M]. 济南: 山东教育出版社, 2000.
- [3] 刘嘉美. 影视视听语言在初中语文写作教学中的运用研究[D]. 四川师范大学, 2022.
- [4] 刘慧兰, 马德威, 计连月. 红色影视作品融入高中思政课的路径探析[J]. 中国军转民, 2025, (12): 149-151.
- [5] 魏雪源. 影视资源在高中历史课堂中的应用价值与策略[J]. 求知导刊, 2025, (21): 92-94.

**An Analysis of Interdisciplinary Educational Paths in Junior High
School Film and Television Textbooks: A Case Study of Art: Film and
Television (Including Digital Media Art) Published by Guangdong
Education Publishing House**

DONG Tingting

(Guangdong Education Publishing House, Guangzhou, Guangdong 51000, China)

Abstract: In the context of the comprehensive advancement of core competency-based education, interdisciplinary integration has emerged as a pivotal approach to deepening curriculum reform and fulfilling the fundamental task of "fostering virtue through education" (Lide Shuren). Taking the Art: Film and Television (Including Digital Media Art) textbook published by Guangdong Education Publishing House as a case study, this paper provides an in-depth analysis of its top-level design and content implementation, focusing on its emphasis on interdisciplinary integration, particularly the distinctive features and value of its profound synthesis with the disciplines of Chinese Language Arts and History. Adhering to the principles of the Compulsory Education Art Curriculum Standards (2022 Edition), the textbook establishes two primary integration paths: a "mutual appreciation between literature and film" (Wen-Ying Hu-Jian) approach for Chinese Language Arts, and a "verifying film with history" (Yi-Shi Zheng-Ying) approach for History. These paths tightly integrate the core knowledge of cinematic art with students' pre-existing knowledge systems, cognitive frameworks, and values from foundational disciplines. Such a design not only innovates the pedagogical paradigm for art education but also systematically enhances students' core competencies—including aesthetic perception, cultural understanding, and creative practice—through interdisciplinary activities. It represents a profound and effective exploration in textbook development, tailored to meet the demands of the new era.

Keywords: Film and Television Education; Interdisciplinary Integration; Textbook Analysis