

义务教育教科书

艺术 影视

(含数字媒体艺术)

八年级
上册

人民教育出版社

人民教育出版社

义务教育教科书

艺术 影视

(含数字媒体艺术)

八年级

上册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

人民教育出版社

·北京·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

主 编：甄 巍

副 主 编：徐韧刚

本册主编：雷载兴

编写人员（以姓氏笔画为序）：

叶伟良 李 岩 李 彬 贾小川

徐 军 郭悦黎 黄志炫 章丹露

责任编辑：刘冠楠

责任设计：李 媛

责任校对：冯 运

责任印制：

义务教育教科书 艺术 影视（含数字媒体艺术） 八年级 上册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·侵权必究

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

致同学

影视（含数字媒体艺术）作为艺术课程的重要组成部分，把影视和数字媒体艺术的学习内容、思维方式与创作方法整合到一起，向我们展示了一个全新的世界。优秀的影视作品可以涵养我们的心灵，提升我们的审美素养，培植我们对党和国家的无限热爱以及坚定的理想信念，帮助我们形成健康积极的人生观和价值观；优秀的影视作品也可以鼓励我们热爱生活、创造生活。伴随着新的数字媒体一起成长的同学们，对于艺术与生活有着不同的观察视角，也对运用数字媒体表达思想情感的方式充满了热情和想象力。本课程将影视与现代科技相融合，与真实的生活情境相关联，引导我们发现日常生活中的问题，并运用相关知识和技能解决问题，在提升审美能力、创造力、想象力与逻辑思维能力的同时，也在帮助我们正确理解传统与现代、科技与人文、民族与世界之间的关系。

这本教材是按照教育部颁布的《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写的，遴选国内外优秀的影视作品，帮助我们了解影视历史文化与精神内涵。教材结构设计巧妙，在社会人文主题之中包含着知识技能，学习内容由浅入深，层层递进。单元课程由单元情境、关键词、思考与探究等学习栏目组成，并包含了作品欣赏、实践和创作等内容，在课堂教学和课外练习内容的学习中，开展有趣的艺术实践活动。希望我们能学以致用，用学到的知识技能与本学科特有的思维方式服务生活。

相信本教材能帮助我们获得面向未来的正确价值观、必备品格和关键能力，并帮助我们获得一双洞察世界、发现真善美的眼睛。

目录

第一单元 镜头里的生活

2

第1课 感受亲情

4

第2课 捕捉身影

8

第3课 构建画面

12

第4课 创作故事

16

第二单元 那时历历在目

20

第1课 塑造那时人物

22

第2课 还原那时场景

26

第3课 塑造那时光影

30

第4课 讲述那时故事

34

第三单元 致敬经典

38

第1课 “看” 经典

40

第2课 “讲” 经典

44

第3课 “演” 经典

48

第4课 “创” 经典

52

第四单元 形神兼备

56

第1课 真实与虚幻

58

第2课 百变大圣

62

第3课 活灵活现

66

第4课 形象跃动

70

第一单元 镜头里的生活

电影《妈妈！》（2022年）

单元情境

每个人都有关于自己生活的“独家记忆”，摄影的发明让我们拥有了用镜头讲述生活故事的可能。假如你是一名导演，你会怎样用影像呈现生活？

本单元，让我们走进电影中的美好生活。观看电影片段，我们要掌握景别的概念，了解景别的作用；知道变焦的方法，感受景深变化的魅力；赏析电影的构图之美，知道视觉中心的作用。最后，让我们拿起手中的设备，拍摄一组以“亲情”为主题的照片，讲述家人之间相互关爱的小故事。

关键词

景别 焦距 景深 视觉中心

第1课 感受亲情

【本课情境】

随着年龄的增长，你和家人之间是否出现过隔阂？这些隔阂又是怎样消除的呢？如果让你用镜头呈现这些场景，你会如何去表现？这节课，就让我们通过欣赏经典影片，学习电影表现亲情的方式。

任务一

观看电影《那山那人那狗》开头时父亲帮儿子整理邮件的片段，数一数里边一共有多少个镜头。

亲情是影视作品的常见主题，许多优秀的影视作品用鲜活生动的影像展现着亲人间的温暖，提醒着我们要珍惜幸福。

电影《那山那人那狗》（1999年）

知识链接

在影视中，镜头一般有三种含义。从设备讲，镜头指由透镜组成的光学装置；从拍摄内容讲，镜头指摄影设备从一次开机到关机之间记录的连续画面；在剪辑好的影片中，镜头指一段没有经过再次裁剪的连续画面片段。

电影《那山那人那狗》中，儿子第一次上邮路，父亲怕儿子装邮件不仔细，将儿子的邮件取出来重新装了一次。

影视作品的单镜头画面中，时而展现空旷的原野，时而聚焦人物的面孔，时而呈现人物的全身。这些用不同范围大小表现人物和环境的画面，就是“景别”。

电影诞生后不久，艺术家们就发现，将不同景别的画面联系在一起可以创造更有意义的内容，景别变化便成了电影拍摄的重要手段。

任务二

欣赏电影《那山那人那狗》中父子在山路间边行走边争论的片段，说说下列画面在内容表现上各有什么侧重点。

电影《那山那人那狗》景别示意图

1

远景展现了漫长而崎岖的山路上父子俩一前一后行走的场景，暗示了父子间的情感将和这山路一样波折。

2

中景展现了父亲走在山路上的情景，该景别没有出现儿子的身影，表现了父亲内心的孤独。

3

中景展现了父子两人一前一后在山路上行走的状态，一前一后的错位，表现了父子间心灵上的距离。

4

全景展现了父亲生气地取下儿子收音机的样子，一前一后的错位和父亲的动作，都表现了父子间矛盾的加剧。

5

远景展现了父子两人即将消失的背影，意味着这段表现父子矛盾的故事即将结束。

6

远景展现了父子两人向河边走来的场景，交代了接下来的故事发生的环境。

经过一段山路时，邮差父子两人就送邮件时该不该搭便车发生了矛盾。儿子认为应该搭便车，这样能够节省时间，父亲认为邮路就是邮路，不能采取搭便车这样投机取巧的方式。

不同的景别可以起到烘托场景气氛、表现人物心理、表达人物情绪、交代人物关系等作用，它规定了画内空间，暗示了画外空间，决定了观众的视域。

任务三

将上页电影《那山那人那狗》中的景别示意图与下面的绘画景别示意图作对比，说一说相同景别的画面在侧重点上有什么共通之处。

影视作品中，导演为了更好地表达主题，经常会综合运用远景、全景、中景、近景和特写多种景别的组合进行叙事。

远景

全景

中景

近景

特写

绘画《车站送别》(现代)

夕阳的余晖中，一对年迈的夫妻正在车站告别。妻子为她的丈夫整理衣襟，两人相视而笑，一切叮咛与嘱托尽在不言中。

远景多用来呈现角色所处的环境，角色在画面中的比例很小；全景中，角色占据整个画面，环境多作为一种补充；中景镜头突出人物的上半身，多用来呈现人物关系，有较强的情绪感染力；近景中，角色胸部以上的画面占整个画面一半以上，突出角色的表情和反应；特写中，人或物的细节占据整个画面，起到表现人物心理、淡化环境背景等作用。

任务四

欣赏电影《那山那人那狗》中儿子背父亲过河的片段，根据你的理解，填写表格中的景别与表达的情感。

镜号	景别	画面内容	表达的情感
1		父亲的脸，父亲在儿子的肩头望着远方若有所思。	
2		父亲驮着儿子时高兴的样子。	
3		父亲仰着头，眼睛眨个不停，他的眼泪落在了儿子的脖子上。	
4		狗在前面引路，儿子背着父亲向对岸走去。	
5		透过巨大的水车可以看见，儿子背着父亲上岸了。	
.....			

作业

为你的某一位亲人拍一组涵盖远景、全景、中景、近景、特写五种景别的照片，并跟同学们分享你的照片和拍摄时的故事。

第2课 捕捉身影

【本课情境】

生活中，我们每天都会遇到很多人，有没有一些身影和脸庞让你印象深刻？如果给你一台相机，你最想拍摄谁？在拍摄过程中，我们需要注意些什么？这节课，让我们来寻找照片之中的焦点。

影视作品中，主体在画面中的大小不同，所体现的感情也会不同。

焦距是决定主体在画面中大小的一个关键因素。焦距指平行光入射时从透镜光心到光汇聚焦点的距离，它的长短影响着作品的景深效果和视角大小。

任务一

观察下列图片，想一想，这些图片在拍摄时分别使用了什么焦段的镜头。

知识链接

焦段是指变焦镜头焦距的变化范围。根据焦段来分类，常见的镜头有长焦镜头、标准镜头和广角镜头。

变焦是拍摄时对于焦点和焦距的相应调整，分为光学变焦和数码变焦两种。光学变焦就是通过改变镜头中各镜片的相对位置来改变焦距，这需要用到各种不同的光学镜头。

长焦镜头视域较窄，能使画面紧凑、饱满，增强画面空间感，突出人物形象。

标准镜头符合人的正常视域，画面聚焦在人物的面部，通过稳定的构图，突出人物的神态。

广角镜头宽于人的正常视域，能够起到夸张和变形的作用。近处的水面与人的倒影形成近景，和远方的天空与城墙共同衬托出舞剑者的飘逸灵动之美。

使用专业摄像机时，可以调节变焦镜头进行光学变焦。

任务二

模仿下列图例，用设备给教室里的一件物品拍一张焦点清晰的全景图。

知识链接

与光学变焦不同，数码变焦是通过数码设备内的处理器，把图片内的每个像素面积放大或缩小，从而达到放缩图像的目的。

对焦步骤图

步骤一：在设备上，手指触摸屏幕可以控制相机的界面，从而调整拍摄对象在画面中的比例。

使用设备拍摄时，可以通过手指实现对画面的缩放。

步骤二：调整好比例后，手指轻触设备焦点进行对焦。

使用设备拍摄时，可以点击画面中的被摄主体进行对焦。

任务三

根据下面的教师范作，通过改变焦距的方式，用设备给同学拍一组不同景别的照片，要求焦点清晰。

教师范作

实拍图	工作图	景别
		远景
		全景
		中景
		近景
		特写

任务四

观看电影《那山那人那狗》中儿子背父亲过河的片段，结合下列图片，说说这些画面有什么特点。

1

2

3

4

思考与探究

在上面的一组图片中，图片2和图片3是影片中同一个镜头的两个截图，但两张截图的焦点却发生了变化，你知道这种效果是怎么实现的吗？思考导演为什么要这样设计。

景深是影响画面效果的重要因素，它指影像作品在对焦平面前后的清晰范围。景深和焦距密切相关：在光圈大小相同的前提下，焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。

紫花的前后被虚化，清晰范围很小，促使观众更加关注紫花本身，此为浅（小）景深。

大树树干前后的清晰范围很大，观众不仅可以关注到大树本身，树干前后的空间也清晰可见，此为深（大）景深。

作业

为家人拍摄一组不同景深的照片，注意找准焦点。

第3课 构建画面

【本课情境】

当你漫步街头的时候，面对你感兴趣的事物，你会选择在哪个瞬间按下快门？你按下快门的标准是什么？这节课，就让我们以取景框作为我们的“眼睛”，用相机记录下生活的点滴美好吧。

现实场景往往纷乱而复杂，但影视作品的画面却严谨而有序，这是由于艺术家对画面进行了选择。拍摄者在选择的过程中，会非常重视画面中的“趣味点”，这个“趣味点”就是视觉中心。

摄影《骑自行车的人》

静态的楼梯与骑行者的动态形成对比，更加突出了“骑自行车的人”这一视觉中心。

摄影《小巷岁月》

摄影师巧妙地将人物安排在画面左侧，阳光照射在孩子们和小狗身上，强化了“孩子们和小狗”这一视觉中心。

摄影《木壶》

摄影师通过设置前景强化了构图的层次感，并通过侧面强烈的光线，引导观看者关注“手与木壶”这一视觉中心。

任务一

想一想，这些图片的视觉中心在哪里。

视觉中心是图片摄影构图的核心，能起到强调主体、突出重点的作用。

图片摄影建立视觉中心的手段通常有光线、角度、引导线、色彩等。

摄影《绿与红》

红叶与绿叶在颜色、大小和数量上形成对比，使得红叶格外醒目，成为了画面的视觉中心。

摄影《皮影》

艺人的手通过支架与皮影相连，起到了引导线的作用。在引导线和光线的共同作用下，“皮影”成了画面的视觉中心。

摄影《渔舟唱晚》

舟上的灯光是画面最亮的点，与远处的天光交相辉映，成为画面的视觉中心。

任务二

观察下列电影画面，说一说它们的构图与内容之间的关联。

构图作为电影画面的重要元素，有着多种类型。摄影师在选择构图形式时，需要考虑其所要传达的思想和情感，并从整体出发做出选择。

构图方式：

明暗对比构图

电影《智取威虎山》（1970年）

杨子荣混入土匪大本营后，与土匪对“黑话”。画面通过光线的明暗对比，表现了杨子荣的正气和敌人的邪恶。

对称构图

电影《我和我的父辈·鸭先知》（2021年）

冬冬在班里朗读作文《我的爸爸》，此时冬冬的情绪很稳定，同学们认真地聆听他的讲述。对称构图表现了这种情绪的稳定和平衡。

三角形构图

电影《我和我的祖国·前夜》（2019年）

林治远在开国大典前夜模拟升旗时，一名军人听到国歌后敬礼。敬礼的手势与后面的灯光都形成了三角形构图，表现了升旗时庄重、肃穆的氛围。

框架式构图

电影《我和我的家乡·最后一课》（2020年）

范教授在大学行走，巨大的玻璃墙形成框架式构图，表现了当地风景的优美，增加了画面的层次感。

短片《完美独奏》（2018年）打光示意图

在影视构图中，四周较暗、中间明亮的构图形式可以突出被摄主体。在短片《完美独奏》中，摄影师压暗画面主体周围的色调，同时利用不同角度、不同强度的灯光将主人公提亮，与暗部形成对比，从而突出了在舞台上拉琴的主人公。

思考与探究

有人说：“构图形式没有绝对规律，任何有价值的艺术创作都是要打破已有的规律，寻找更适合的表现形式，去完成主题思想的表达。”对于这一观点，你怎么看？说说你的理由。

作业

尝试运用不同的构图方式，拍摄一组表现家庭成员日常生活的图片。

摄影《新年》（现代）

摄影《团圆》（现代）

第4课 创作故事

【本课情境】

每个家庭中都有很多温馨的故事。如果让你拍摄自己的家庭故事，你会选取哪些场景？在拍摄时需要注意哪些事项？这节课，让我们通过经典影像作品，探究用镜头讲述故事的方法。

我们常用镜头记录生活、讲述故事。影视的镜头语言丰富多彩、变化无穷，既存在一定的技巧和规律，又遵循“艺无定法”的艺术原则。

任务一

结合前三课所学知识，从景别、景深、构图等角度分析下列摄影作品的特点。

摄影《提线木偶》（戴仲达 摄 2019年）

提线木偶戏古称悬丝傀儡，闽南俗称嘉礼，又名线戏，是一门古老的民间传统艺术。表演时，艺人用线牵引木偶表演动作。通过摄影技术，艺术家留存了提线木偶戏表演的精彩瞬间，给观众以心灵的震撼。

图片摄影通过镜头捕捉瞬间，固定了时间和空间，留存了我们的故事。

任务二

观看电影《英雄儿女》片段与公益广告《给妈妈洗脚》，分析动态影像叙事与任务一中的图片叙事有什么差异。

1

2

3

4

5

6

电影《英雄儿女》（1964年）

王芳与养父王复标见面，养父告诉王芳，她的首长王文清就是她的亲生父亲。王芳看着王文清觉得不可思议，身边的很多战友也觉得很惊讶。

连续的镜头能表达时间的延续，体现空间的变化，可以更好地讲述一段具有转折性的故事。

1

2

3

4

5

6

7

8

公益广告《给妈妈洗脚》（1999年）

小男孩看到妈妈给奶奶洗脚后，主动端水给妈妈洗脚。

思考与探究

你发现哪个情节被“放大”了？
创作者为什么要这么处理？

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

电影《我和我的父辈·鸭先知》（2021年）

电影《我和我的父辈·鸭先知》中，导演用一组景别变化丰富的画面，讲述了鸭先知与儿子在公交车上演戏卖药酒时，被恰好在车上的邻居戳穿并陷入尴尬的过程。

知识链接

分镜头剧本和分镜头画稿能辅助影视作品拍摄，呈现丰富的镜头画面和跌宕起伏的故事情节。

任务三

请根据上一页电影《我和我的父辈·鸭先知》中的镜头截图，完成这一段的分镜头剧本。

教师范作

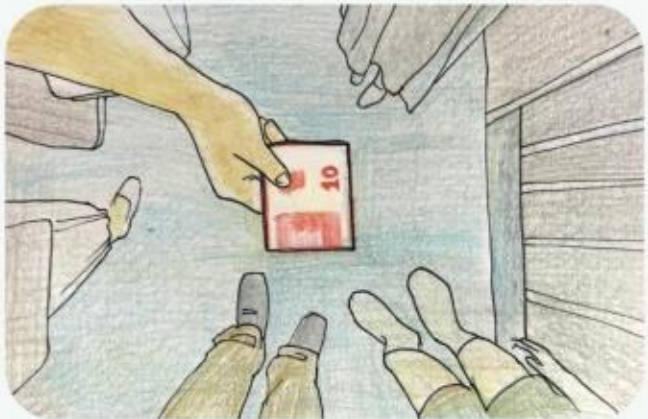
分镜头画稿

镜号1

镜号2

镜号3

分镜头剧本

镜号	景别	画面内容
1	中景	儿子对鸭先知说话，鸭先知手捧酒瓶。
2	中景	丈夫询问妻子是否买酒。
3	特写	丈夫给鸭先知钱，想买酒。
.....		

作业

拍摄一组（12幅左右）家人之间相互关爱的照片，并使之成为一个连贯的表达亲情的小故事。要求构图讲究、景别变化丰富、场景环境有时代感。

单元评价

1. 我知道：影视作品中景别、景深的原理与创作方法。 ☐	2. 我理解：照片的构图可以塑造人物形象、渲染环境气氛、表情达意。 ☐	3. 我能做：有主题地拍摄不同景别、不同景深的系列照片。 ☐
---	--	---

第二单元 那时历历在目

电视连续剧《觉醒年代》（2021年）

单元情境

你是否喜欢通过影视作品探索历史？是否有某个影视作品令你从书本中了解的历史有了直观的画面？历史课本中，中华儿女用坚定的信念和无畏的勇气，书写救亡图存、民族复兴的壮丽史诗。我们虽无缘见证往昔岁月，但却可以从影视作品中窥得历史的一些碎片。

本单元，我们将通过设计和创作影视作品中的人物造型、场景和道具，表现出真实的历史画面；我们将运用灯光，进一步赋予影视画面艺术的感染力，营造与故事相契合的氛围。最后，让我们通过小组合作的方式，运用影视美术设计的知识，创作一幅再现历史画面的剧照。

关键词

人物造型 场景 道具 光线

第1课 塑造那时人物

【本课情境】

鲁迅先生的名言“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”就是他本人形象的写照。许多人像鲁迅先生这样，为中华民族的发展作出了巨大贡献。如果让你将这些人塑造成影视形象，你会如何做？

影视创作通常紧紧围绕塑造典型环境中的典型人物展开。通过化妆造型，影视工作者力求表现出角色的性格、身份、年龄、民族、职业等特点，最终塑造出生动鲜明的人物形象。

电视连续剧《觉醒年代》（2021年）

电视连续剧《觉醒年代》展现了中国知识分子自新文化运动到中国共产党成立期间的求索历程，其中着长衫、平头发型、须眉浓密的鲁迅先生形象深入人心。

任务一

观看电视连续剧《觉醒年代》第15集鲁迅先生出场的片段，说一说鲁迅先生的人物形象特点。

版画《鲁迅像》
(赵延年 刻 1961年)

完成《狂人日记》手稿的鲁迅先生平躺在地板上，如释重负。俯拍镜头下，散落一地的手稿、墨水留痕的指尖、门外散射而来的象征希望的暖光……这些细节叠加起来，将鲁迅先生这位觉醒先驱充满激情的一面具体且生动地塑造出来。

电视连续剧《觉醒年代》第16集，鲁迅先生在《新青年》编辑部剥花生、吃面条，体现出他亲切、可爱的一面。

影视作品通过服装与化妆造型设计还原历史，将历史中真实存在的人物生动且具体地呈现于观众面前。

任务二

观看电视连续剧《觉醒年代》第1集，陈独秀与李大钊初见的场景以及陈独秀在归国游船上的场景，说一说陈独秀的形象有什么不同，两个场景的服装与化妆造型分别有什么特点。

陈独秀与李大钊初见时的造型

陈独秀在归国游船上的造型

通过服装与化妆造型设计，影视作品能直观地呈现出人物的身份阶层、生活习惯、性格特点等。

电视连续剧《觉醒年代》中李大钊角色的化妆造型现场

李大钊

高君曼

赵纫兰

李大钊留学时的立领式制服，干练而朴素；高君曼一丝不苟的妆容和合身得体的服饰，彰显了其作为知识女性的温婉知性；赵纫兰承担大部分家事，粗布材质的服装与朴实的妆容体现了她勤俭持家的形象。

演员定妆照是根据剧本对人物形象的描写和拍摄需要，由摄影师同美术、化妆、服装以及照明等部门对人物造型探索和研究的成果展现。

电视连续剧《觉醒年代》李大钊角色定妆照

在历史课本中找到你最喜欢的人物，查阅资料对人物进行深入了解。想一想你会运用怎样的服装与化妆造型设计来塑造这个人物。

动画电影中的李白

话剧中的李白

电影中的李白

第2课 还原那时场景

【本课情境】

蟠桃盛会、水泊梁山、赤壁火海、大观园盛景……你知道这些场景是如何从无到有的吗？这节课，让我们来学习如何打造影视场景吧。

影视场景是影视作品中的环境或地点，是影视时空的组成部分和具体表现，场景的设定可以营造出特定的视觉效果和氛围。影视场景可以分为多种类型，包括内景、外景等。

任务一

观看电影《长津湖》，说一说影片中有哪些场景和道具令你印象深刻。

电影开头，一叶扁舟在平静的湖面缓缓前行，静谧美丽的场景与人物回乡团聚的心境产生呼应。

志愿军赶赴朝鲜准备出发的场景，剧组在湖州长兴煤山镇调集列车拍摄外景。

志愿军赶赴朝鲜在列车上的场景，剧组在车厢里搭建密集的上下铺作为主要内景。

电影《长津湖》（2021年）

电影《长津湖》中志愿军集结的场景

影视道具是与场景和人物关联的一切物品的总称，具有进一步刻画人物，推动情节发展的作用。道具以体积分，有作为陈设的大道具，如车船、桌椅等；有人物使用的小道具，如书本、水壶等。

电影《长津湖》中的小道具
志愿军的个人物品

电影《长津湖》中的大道具
军用汽车

电影《长津湖》中的小道具
前往朝鲜战场前解放军战士上交的帽徽和胸章

思考与探究

电影《长津湖》中的场景是如何拍摄的？各种大道具、小道具是如何制作的？

任务二

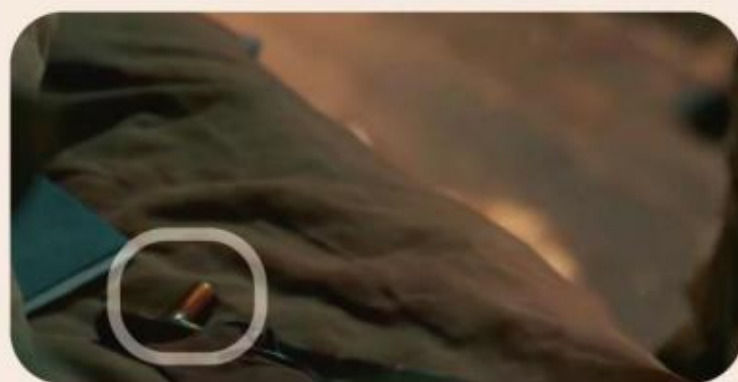
说一说这些令你印象深刻的道具对影片中人物的塑造起到了什么作用。

指导员梅生女儿的照片，第一次出现是在志愿军动身赶赴朝鲜时。梅生对着装裱完好的照片，幸福地向战友介绍自己的女儿。

梅生女儿的照片，第二次出现是在战役接近尾声时。梅生看着已经破损的照片说：“这场仗如果我们不打，就是我们的下一代要打。我们出生入死，就是为了他们不再打仗。”

电影《长津湖》中的道具 梅生女儿的照片

炮兵出身的雷睢生听力受到影响，“雷公”的外号也是因为他生怕别人听不到，说话声音特别大而来的。小喇叭助听器很好地塑造了雷公的形象。

同样与雷公角色形影不离的道具还有烟斗、哨子，它们都是用弹壳制作的，体现了当时物资的匮乏，战士们物尽其用。这些小道具的使用也使电影角色形象更加生动具体。

电影《长津湖》中的道具 雷公的小喇叭助听器、烟斗、哨子

电影《独行月球》摄制中用到了3D打印的微缩模型

电影《榷卯》中呈现的古建筑异地复建场景

知识链接

影视创作中的场景和道具来源多种多样，它们既可以通过3D打印模型、数字化制作来呈现，也可以在符合法律规定的前提下使用古建筑、文物。

作业

选一个你喜欢的历史故事进行影视化改编。说一说你会布置什么样的场景，选用什么道具。

微电影《城门失火，殃及池鱼》相关的场景和道具

用倒下的蜡烛和书表现即将失火的情节

用烟雾营造失火的效果

救火的场面

搁浅的鱼、盛水的木桶、制造烟雾的烟饼

第3课 塑造那时光影

【本课情境】

当一束光从不同角度照到你身上时，你的形象会发生怎样的变化？当你在拍摄中想表现一个场景的氛围时，你可以用什么色调的光来表现？在影视作品中，光线的作用十分重要，让我们走进影视中的光线世界吧。

在影视制作中，光线是造型的基础。影视艺术的每一步，都与光线息息相关。

电影《梅兰芳》（2008年）

在塑造人物形象和展现舞台方面，导演借助光影造型的效果，向观众展现了那个时代的光影流年。

任务一

观看电影《梅兰芳》，选出你印象深刻的片段，结合剧情说一说它的光影效果是怎样的，灯光师为何如此布光。

幼年梅兰芳背光而立，背后的煤油灯发出刺眼的光，映射出他复杂的情绪和内心的挣扎。

灯光围绕的舞台还原真实的场景，台上台下的明暗对比营造鲜明的剧场氛围。

舞台运用大面积的柔光烘托演员的面容，营造了戏曲表演的现场感。

大面积柔和的光线照亮房间中的人物，在营造氛围和拓展空间上起到了很大的作用。

任务二

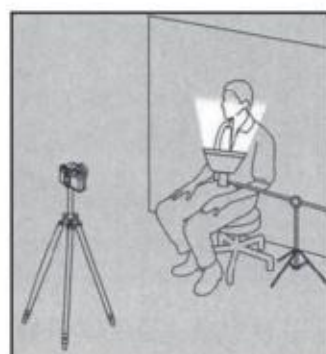
观察电影《梅兰芳》剧照，找一找剧照中受光的明亮区域和背光的黑暗区域；分析光源的位置、光线的投射方向，并结合影片内容，说一说不同的光影分别带给你什么感受。

电影《梅兰芳》中处于各种光线下的人物形象

光位示意图

顺光

侧光

前侧光

顶光

脚光

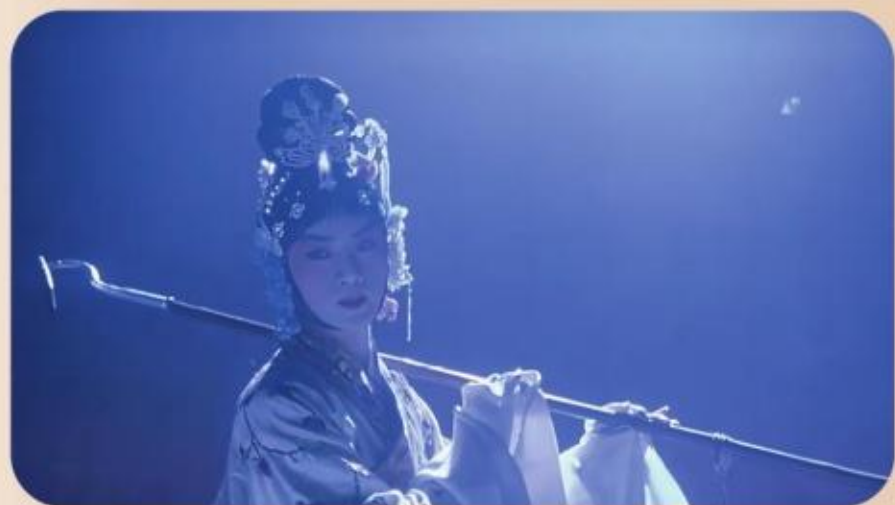
逆光

思考与探究

影视作品中光线不同的投射方向为人物带来不同的造型效果。请你用台灯或手电筒，给家中的一件物品从前、后、上、下、侧、前侧、后侧等方向打光，并拍摄下来，看一看有什么不同的效果。

光线的色调有冷调和暖调，它能够起到表情达意的作用。光线质感有硬光和柔光之分。观察光线是否产生清晰的投影，是判断光线硬与柔最直接的方法：能产生清晰投影的就是硬光，反之是柔光。

光线的冷、暖色调

光线的柔、硬质感

电影《梅兰芳》中光线色调、质感的表达

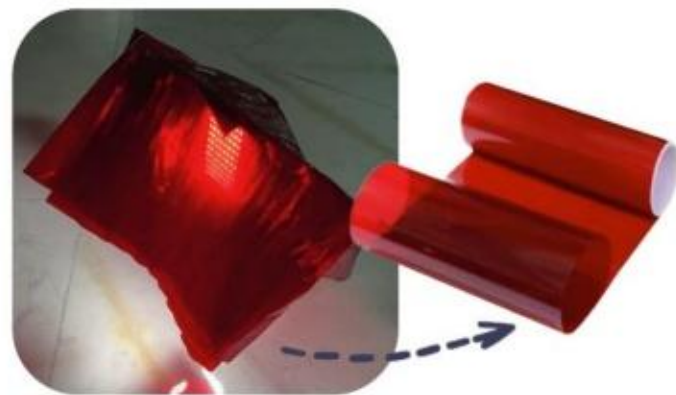
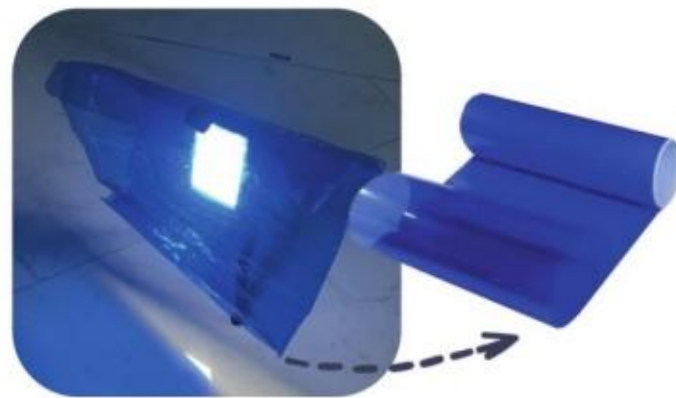

作业

请利用身边的工具、道具，从光线的投射方向、质感、色调等方面着手，为影视画面加入不同的灯光效果。

示范作品

利用身边的日常用品来呈现不同质感和色彩的光线。使用纸巾或白色毛巾让光线变得柔和，使用透光的彩纸、彩色玻璃等材料使光线的色彩产生变化。

第4课 讲述那时故事

【本课情境】

神话中，女娲造人、夸父逐日、盘古开天辟地……精彩纷呈。影视创作中，我们可以塑造形象、搭建场景、打造光影，用银幕讲述故事。这节课，让我们来动手实践一下吧！

影视作品中通过服装、化妆塑造人物形象，将历史人物生动地呈现于观众面前。

动画短片《露天电影》（2022年）

第十二届北京国际电影节宣传片《露天电影》中的老式爆米花机与手摇放映机充满童年回忆和怀旧味道。传统工艺创作的黏土小人向大家发出邀请：“来了，您呐！”

图为创作者用绘图、手工的方法，从外貌、特征、表情、姿势、服饰等方面来塑造生肖福娃形象。

作业一

在历史课本中选择一个历史故事，广泛查阅资料了解历史故事和人物，通过服装和化妆塑造出人物形象。

影视作品中的服装和化妆

中学生演出的话剧《咸亨酒店》定妆现场与定妆照

《咸亨酒店》是梅阡根据鲁迅小说中的人物编写的话剧，其中以《长明灯》《狂人日记》和《药》为主，旁及《明天》《孔乙己》《祝福》和《阿Q正传》中的人物，择其所需，编写成章。

影视作品中的场景和道具

创作者使用综合材料制作的四合院、胡同里的露天电影幕布、老式爆米花机、搪瓷盆、三轮车等微缩模型富有生活气息，尽显二十世纪八九十年代老北京的风貌。

作业二

从场景、道具的角度，探讨表现历史故事的手法。

中学生演出的话剧《咸亨酒店》道具
酒店掌柜的道具用到了算盘；祥林嫂道具用到了竹篮；孩子们常玩的陀螺。

影视作品中的灯光

露天电影放映场景中主要的光源为放映机的亮光，灯光师按照现实场景的光源逻辑进行布光，还原真实的场景。

作业三

运用灯光将人物内心、故事气氛进行视觉呈现。最后，融合本课三个作业，创作一幅再现历史画面的剧照。

中学生演出的话剧《燃烧的梵高》剧照

中学生演出的话剧《咸亨酒店》剧照

单元评价

1. 我知道：服装、化妆、道具以及布景和光影的运用方式。□

2. 我理解：服装、化妆、道具及布景、光影能间接表现人物情感，推动剧情发展，还原历史情境，在影视创作中具有重要地位。□

3. 我能做：运用服装、化妆、道具以及布景和光影的方法塑造人物、还原场景、营造氛围。□

第三单元 致敬经典

小说《红岩》（罗广斌、杨益言 著 1961年）

单元情境

自电影诞生以来，大量的文学作品被改编成了影视作品，创作者们结合时代精神，用影视语言赋予了文学作品新的生命力。假如班级要举办一个“课文改编影视剧本大赛”，你会选择哪一篇课文参赛？在场景设计、对白改编、叙事视角及顺序设定等方面，你会如何安排？

本单元，让我们来观看由经典文学作品改编成的影视作品，领略它们的魅力。我们需要比较不同叙事视角的作用，掌握不同叙事顺序的特点，探究文学作品改编为影视作品时需要的视听语言技巧。最后，让我们选择一篇课文中的故事，将其改编为影视剧本。

关键词

影视剧本 叙事视角 叙事顺序

电影《烈火中永生》（1965年）

第1课 “看” 经典

【本课情境】

你印象最深刻的文学作品是什么？你看过由其改编的影视作品吗？经典的文学作品总能引起我们的共鸣。当文学作品改编为影视作品后，它们给了我们不同于文学的视听体验。这节课，让我们来探究从文学到影视的过程。

在影视作品中存在很多种“观看”，例如，剧内人物通过眼睛“看”；导演通过镜头或监视器“看”；剧外观众“看”剧内故事等。影视作品中的“看”既表达了创作者的态度与思想，也展现了作品的叙事视角。

叙事视角是对故事内容进行观察和讲述的特定角度。在讲述故事中的人物和事件时，叙述主体的身份以及叙述主体与叙述客体之间的关系共同构成了叙事视角。

电影《城南旧事》（1983年）

任务一

欣赏电影《城南旧事》，选取一段故事情节，以主人公“小英子”的第一人称视角进行文字描述。

小英子眼中的“重逢”

知识链接

第一人称视角是以“我”为叙事主体，主人公为叙述者，具有强烈主观特征的视角。

电影《城南旧事》以主人公“我（小英子）”的视角看待与感受世界。影片中的旁白采用剧中人物的主观自述，将观众代入小英子的回忆中。借小英子童稚的眼睛，从“我”的视角建构故乡的生活场景，观察、体味人生百态。

任务二

欣赏电影《城南旧事》、动画电影《小王子》、电视连续剧《三国演义》(1994年)中的精彩片段，对比三种叙事视角，谈一谈你的感受。

导演在确定拍摄影视作品之前就要确定与故事内容契合的叙事视角。不同的叙事视角会带给我们完全不同的观影体验。常见的电影叙事视角不仅有第一人称视角，还有第三人称视角和全知视角。

动画电影《小王子》[法国](2015年)

知识链接

第三人称视角是以“他”“她”或“它”为叙事主体，局外人为叙述者，具有一定的客观特征的视角。

改编自同名小说的动画电影《小王子》，以飞行员为叙述者，用第三人称视角讲述了孤独的小王子离开小星球B-612，离开玫瑰花，在不同星球探险，到达地球的奇幻故事。

知识链接

全知视角是对故事情节和内容细节无所不知，掌握一切信息，具有视野无限开阔和全方位描述故事情节及人物形象的特征的视角。

电视连续剧《三国演义》(1994年)运用全知视角的叙事方式重述经典名著。它按照时间顺序讲述了东汉末至西晋初百年间的风云变幻。镜头所代表的叙述者处于全知地位。

电视连续剧《三国演义》(1994年)

影视作品在利用镜头语言呈现内容时，无论画面构图怎样、色调如何，它所表达的画面语言无外乎两种：主观镜头和客观镜头。

任务三

欣赏电影《红高粱》和《一个都不能少》的经典片段，思考不同镜头语言带给你的视觉感受有何差异。

高粱地颜色如同血液，这隐喻着生命的激情，渲染了悲壮的情绪。

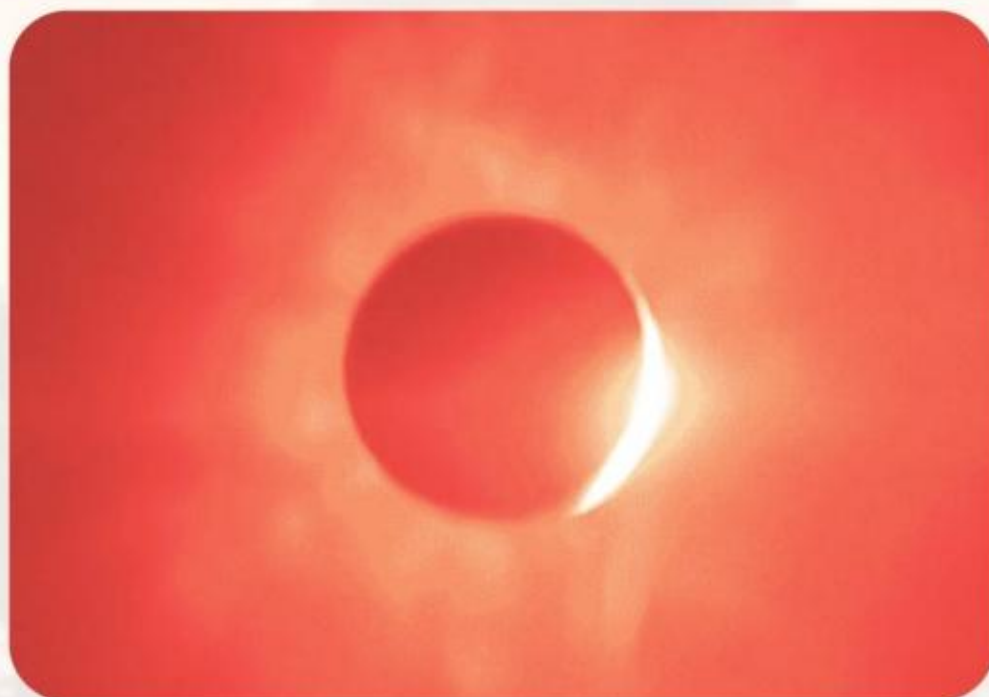

冷色调的月亮与环境营造了一种寂静的氛围，表现了当时主人公内心的孤寂。

知识链接

主观镜头是表现影视作品中角色观点与视角的镜头。此时镜头代表的是“我”的眼睛，展现的是“我”眼中的景象。

血红的太阳具有极强的视觉冲击力，它象征着热情与能量，与片中人物的命运紧密相连。

电影《红高粱》（1988年）

电影《一个都不能少》（1999年）

电影《一个都不能少》运用大量客观镜头，以旁观视角讲述13岁的乡村女教师魏敏芝千辛万苦进城找学生的故事。

通过不同的叙事视角与艺术的再加工，影视作品将文学艺术以全新的形式呈现在了我们面前，让我们感受到影视艺术的无穷魅力。

知识链接

客观镜头是影视作品中从旁观者角度，客观记录与描述人物、活动、情节的镜头。

客观镜头下的魏敏芝形象

作业

经典文学作品改编的影视作品非常多，寻找一部你喜欢的影视作品，分析其叙事视角，分别截取作品中的主观镜头和客观镜头，谈一谈你的感受。

第2课 “讲”经典

【本课情境】

如果将经典文学作品改编成影视作品，你会选择哪一部？为什么？文学作品中的情节，经过艺术手段加工处理后，才能得到视觉化的呈现，而不同形式的叙事方式，能够帮我们更好地讲述文学故事。这节课让我们学习三种影视的叙事方式。

文学作品通过文字“讲”故事，创造出人物形象与故事情节；影视作品通过视听语言“讲”故事，结合视觉、听觉、表演等形式共同构建直观、具体、富有感染力的故事。

任务一

观看小说《红岩》改编的电影《烈火中永生》中的经典片段，想一想小说和电影的表现手法有何不同。

电影《烈火中永生》海报（1965年）

“对，就这么绣。”

尽管她们并不知道五星红旗的图案，但她们的确通过炽热的心，把自己无穷的向往付与祖国。

不知是谁抢先绣上了第一针，接着，许多灵巧的手，飞快地刺绣起来。热血沸腾着，把

坚贞的爱，把欢乐的激情，全寄托在针线上，你一针，我一线，一针一线织绣出闪亮的金星。

红旗正中，闪现了一颗星，接着，又出现了四颗。

——节选自罗广斌、杨益言《红岩》

影片通过特写镜头展现出江姐与狱友们画五星、绣红旗的动作。

镜头通过面贴国旗的动作，传达了革命先辈对新中国最真挚的爱意。

要讲好一个影视故事，可以像文学创作一样，不只是平铺直叙，而是综合运用多种叙事方式，如顺叙、倒叙、插叙等。

任务二

观看电影《茶馆》中的精彩片段，你从中发现了哪些影视故事的叙事方式。

影片截取了清光绪末年、民国初期、解放前夕三个历史横断面，以“糖葫芦”串珠式结构表现老北京裕泰茶馆的兴衰荣辱，以严肃的现实主义笔触塑造典型人物、呈现老北京市井生活的百态。

影片中松二爷出狱回到茶馆，过去的场景与主线剧情相互交织，使人物形象更加丰满。

顺叙

按照时间顺序与空间流程建构的影视叙事方式。

倒叙

先叙述结果或关键情节，再叙述前因的影视叙事方式。

插叙

为了更好地展开情节与刻画人物，在叙事过程中插入一段相关情节的影视叙事方式。

闪回作为一种叙事技巧，丰富了电影表现人物复杂心理活动的方式。影视叙事中的闪回镜头通过一闪而过的画面，直观地表现人物不可见的内心活动，揭示人物的内心世界。

知识链接

在影视叙事某一场景中突然插入另一场景或镜头的叙事方法，叫作闪回。影视艺术中的闪回镜头具有直观性和感染力。

任务三

欣赏两部改编自小说的电影《人到中年》中的闪回镜头与《流浪地球2》结尾处的闪回镜头，说说它们的不同之处。

闪回镜头一：

电影《人到中年》（1982年）

电影《人到中年》陆文婷坐诊片段中插入病中的女儿、眼疾病人的闪回画面，隐喻陆文婷作为医生的责任感和作为母亲对女儿的愧疚感两相交织的复杂感情。

闪回镜头是短暂、快速的影视镜头。运用闪回镜头时，不需要中断原有的叙事动作与节奏，通过跳跃式地组合视觉、听觉元素，在故事讲述层面赋予电影更为丰富的表现形式，增强叙事活动的新鲜感和艺术性，带给观众多样的视听冲击力和体验感。

闪回镜头二：

年轻时与牺牲前的刘培强

白发与黑发的周喆直

火海中与车祸时的图恒宇

电影《流浪地球2》（2023年）

电影《流浪地球2》在成功点火后出现了30秒不断倒放的闪回镜头，深刻地描绘了三位人类英雄的英勇与无私。这些镜头不仅是对他们的致敬，也代表了人类在面对绝境时迸发出的无畏的勇气与坚定的信念。

在课本中找到自己喜欢的文学故事，想一想如果将它改编为影视作品，可以使用哪些叙事方式。

第3课 “演”经典

【本课情境】

你有特别喜欢的经典影视角色吗？影视作品中，演员对《红楼梦》中的林黛玉、《水浒传》里的武松等角色的演绎早已深入人心。改编经典文学作品有一定的难度，需要我们对文学著作有深入的理解。这节课，让我们了解一下文学名著是如何进行影视化改编的。

影视作品创作中，文学语言是视听语言的基础，视听语言是文学语言的延伸。文学作品通过文字刻画人物的内在心理与情绪，影视作品则通过情境、表演、镜头以及声音等视听语言呈现人物的内心世界。

表演是影视作品中重要的表现形式之一，演员“演”得精彩往往体现了影视作品的整体品质。

镜头通过男女主人公之间眼神与行为的互动，表达二人的情感关系。

知识链接

视听语言是构成影视艺术的基本方法，通过视觉与听觉共同传达信息。

镜头通过描绘女主人公的眼神，结合荒凉的环境，表达出女主人公内心澎湃而无望的爱意。

电影《人生》（1984年）

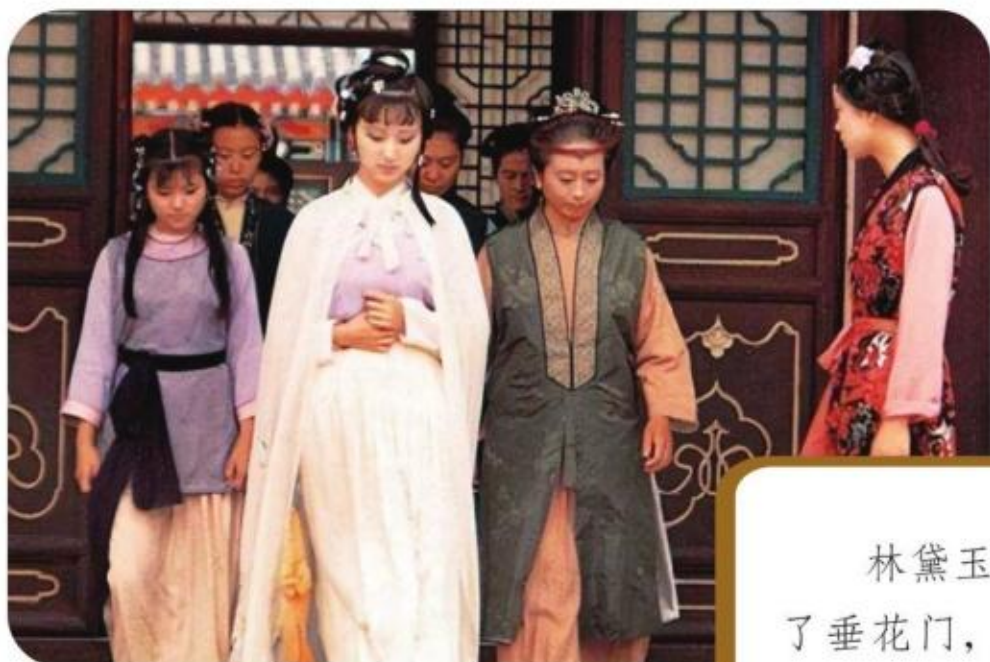
电影《人生》改编自路遥1982年发表的同名中篇小说。故事讲述了主人公高加林高中毕业回归黄土地、之后离开、再回来的人生历程。电影在小说的叙事基础上，通过黄土高原、河流、羊群、唢呐、民歌等视听元素与演员生动的表演，呈现出真实且鲜活的故事。

任务一

读《红楼梦》小说第三回中宝黛初相会的文字描述，再观看电视连续剧《红楼梦》展现此内容的影视片段，谈一谈你有什么不同的感受。

知识链接

影视情境主要是指影视作品中的时空环境，人物所处的关系、事件、氛围，以及人物的内在心境等。

电视连续剧《红楼梦》（1987年）

林黛玉扶着婆子的手，进了垂花门，两边是抄手游廊，当中是穿堂，当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏，小小的三间厅，厅后就是后面的正房大院。正面五间上房，皆雕梁画栋，两边穿山游廊厢房，挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。台矶之上，坐着几

个穿红着绿的丫头，一见他们来了，便忙都笑迎上来，说：“刚才老太太还念呢，可巧就来了。”于是三四人争着打起帘笼，一面听得人回话：“林姑娘到了。”

——节选自曹雪芹
《红楼梦》

贾母因笑道：“外客未见，就脱了衣裳，还不去见你妹妹！”宝玉早已看见多了一个姊妹，便料定是林姑妈之女，忙来作揖。厮见毕归坐，细看形容，与众各别：两弯似蹙非蹙眉（juàn）烟眉，一双似泣非泣含露目。态生两靥之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇

喘微微。闲静时如姣花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。

——节选自曹雪芹
《红楼梦》

电视连续剧《红楼梦》（1987年）

任务二

对比欣赏小说《祝福》与电影《祝福》中的祥林嫂抗婚片段，谈一谈视听语言在表达人物行为动作时的独特之处。

影视作品通过演员具体、直接的表演，运用巧妙的镜头语言，加之合适的声音元素，表达剧中人物的行为动作。往往小说中仅仅是一句话，在影视作品中则被呈现为几十人大场景下的连续行为。

电影《祝福》（1956年）

《祝福》选自鲁迅的小说集《彷徨》

知识链接

视听语言主要包括叙事方式、镜头、分镜、段落布置、声音采集、剪辑后期等具体技巧。

电影《祝福》中祥林嫂抗婚的片段，大场景镜头交代出故事的整体环境与气氛。

祥林嫂的特写镜头表达了人物悲愤与绝望的情绪。

拉出轿来，两个男人和她的小叔子使劲的擒住她也还拜不成天地。他们一不小心，一松手，阿呀，阿弥陀佛，她就一头撞在香

案角上，头上碰了一个大窟窿，鲜血直流，用了两把香灰，包上两块红布还止不住血呢。

——节选自鲁迅
《祝福》

任务三

欣赏电影《雷雨》的片段，看一看影视作品是如何塑造鲁侍萍这一人物形象的，其中运用了哪些视听语言技巧。

影视作品通过演员扎实的表演，呈现出鲜明的人物形象；通过对白、独白体现人物思想；通过场景气氛烘托人物身份；通过镜头语言突出人物性格。

影视作品通过演员的表演塑造人物形象：鲁侍萍第一次进入周家时，面对熟悉的场景产生了痛苦的回忆。

影视作品通过对白体现人物思想：在鲁大海上门与周萍产生冲突时，鲁侍萍差点将两人是亲兄弟的真相脱口而出，表现出鲁侍萍矛盾的心理活动。

影视作品通过场景气氛烘托出人物身份：从电影场景中我们可以看出，鲁侍萍家中虽然简陋，但干净整洁，侧面表现出鲁侍萍勤俭持家的劳动妇女形象。

电影《雷雨》（1984年）

作业

选择一个文学作品的片段，小组合作，分角色演绎。

第4课 “创”经典

【本课情境】

你在阅读一篇有趣的课文时，会不会把它想象成像电影一样生动鲜活的画面？如果让你把课本里的精彩故事搬上荧幕，想一想你会如何创作这个故事的影视剧本。

在经典文学作品改编的影视作品中，故事情节既要符合文学作品中的描述，同时也要遵循影视创作的基本规律。在一部优秀的影视作品中，扎实的剧本创编是基础，“创”剧本就是将文学作品或现实生活中的故事，按照影视拍摄的需求，通过文字的方式呈现出来。

电影《骆驼祥子》讲述的是旧中国北平城里的人力车夫祥子三起三落的人生经历。该片在尊重老舍原作的基础上，运用影视语言，生动鲜活地塑造出了祥子与虎妞两个典型形象。

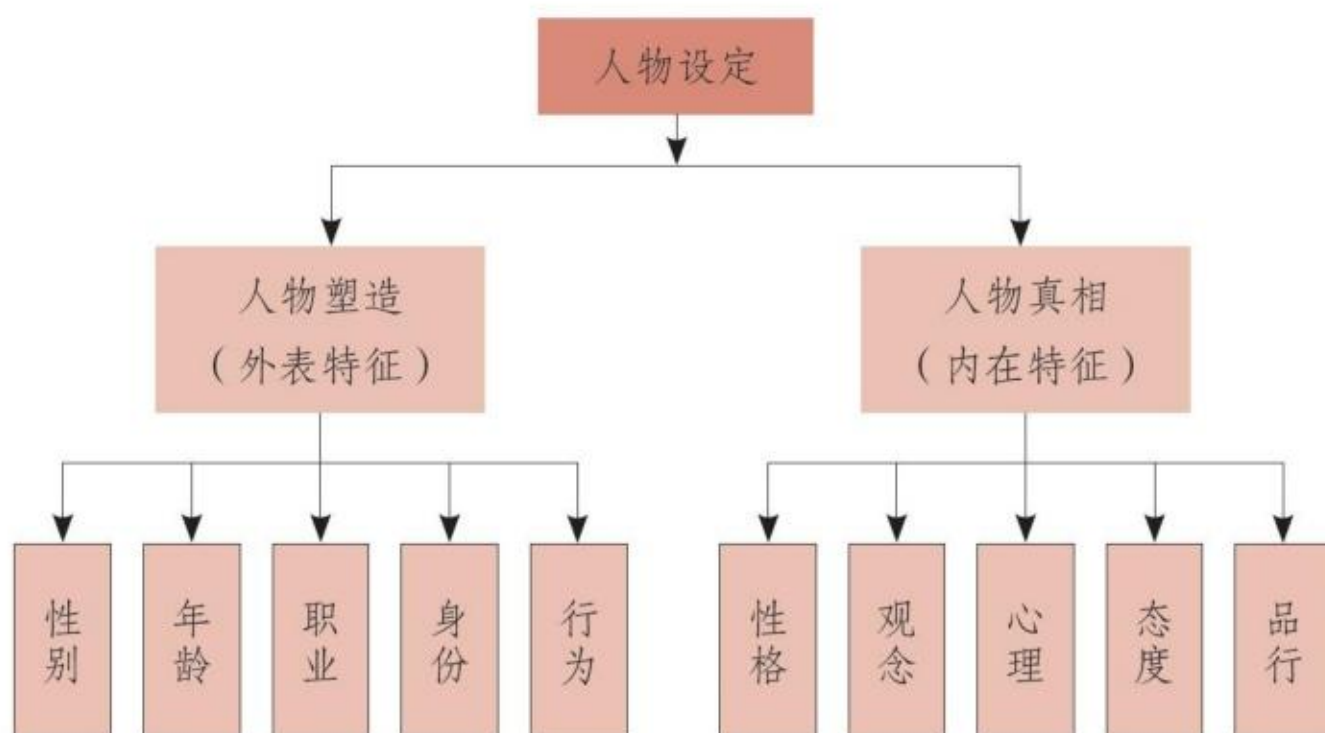
电影《骆驼祥子》（1982年）

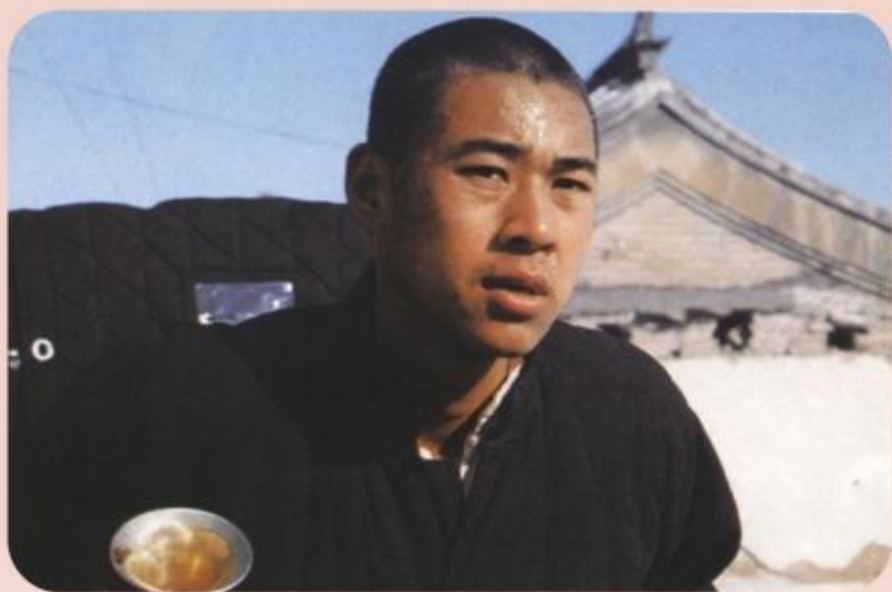

任务一

欣赏电影《骆驼祥子》，想一想祥子与虎妞的人物设定是怎样的。

电影是一门叙事艺术，人物是故事的中心和重点，是电影剧本的基础，是故事的心脏、灵魂和神经系统。

祥子：祥子最初是一个敦厚、老实的男青年形象，他高大壮实，在北平城拉人力车为生。然而经过生活带给他的一系列打击，他最终堕落为一个麻木、狡猾的社会混子。

虎妞：虎妞是一个大胆泼辣的女青年形象，她长得虎头虎脑，不满足于当下的生活，蛮横而有心计。虎妞与祥子都是旧社会的牺牲品。

任务二

欣赏电影《边城》，说一说翠翠的形象是如何通过人物的台词树立起来的。

电影《边城》中的翠翠是一个对爱情羞于表达，性格上与世无争，童心未泯的姑娘。影片通过大量的故事情节和人物台词刻画这一形象。

电影《边城》（1984年）

知识链接

台词是戏剧与影视表演中角色所说的话语，是剧作者用以展示剧情、刻画人物、体现主题的主要手段，也是构成剧本的基本成分。

台词之于剧本就如同语言之于人类，是讲述故事发展脉络、表现人物性格的重要工具。

影视剧中台词的使用可以起到突出人物特征、表达人物情感、交代人物关系、推进剧情发展，以及表现主题思想等作用。

常四爷 (闪过)你要怎么着?
二德子 怎么着? 我碰不了洋人,还碰不了你吗?
马五爷 (并未立起)二德子,你威风啊!
二德子 (四下扫视,看到马五爷)喝,马五爷,您在这儿哪? 我可眼拙,没看见您! (过去请安)
马五爷 有什么事好好地说,干吗动不动地就讲打?
二德子 嘿! 您说的对! 我到后头坐坐去。李三,这儿的茶钱我候啦! (往后面走去)
常四爷 (凑过来,要对马五爷发牢骚)这位爷,您圣明,您给评理!
马五爷 (立起来)我还有事,再见! (走出去)

话剧《茶馆》剧本中的台词

电影《茶馆》(1982年)

影视剧本构思	影视剧本正文	剧本人物描写	影视剧本特点
故事线	场次	表情	生动
人物设定	时间	动作	形象
	地点	台词	具体
	出场人物		画面感

任务三

选择一部文学经典作品，为文中某段故事情节中的人物编写台词。

在剧本编写时，忠于原著并不是完全意义上的原样再现。它需要结合时代背景与个人理解，通过视听语言，让对原情节熟悉的观众获得新的观感和惊喜。

学生编排剧本，重现经典，致敬经典

作业

从课本中选择一段故事进行影视剧本的创作。提炼出故事梗概，结合时代背景和个人理解，进行适当改编，并为故事中的人物设计表情、动作和台词。

单元评价

1. 我知道：经典影视作品与文学作品的关系；赏析经典影视作品的基本方法。□

2. 我理解：通过影视叙事方法和艺术加工对经典文学作品进行再创作，赋予文学作品新的生命力。□

3. 我能做：根据经典文学作品进行影视剧本改编。□

第四单元 形神兼备

动画电影《西游记之大圣归来》（2015年）

单元情境

动画角色承载着人们心底的期待：勇敢、善良、坚强、博爱……我们将自己对世界的热爱、对梦想的坚持、对生活的勇气以及永不放弃的精神融入其中。如果让你设计一个动态角色，你会如何设计呢？

本单元，让我们来一起探索数字媒体艺术的神奇世界。我们将了解数字影像造型艺术，感受中国动画的发展脉络，学习塑造角色的技巧，理解角色设计扎根民族文化沃土、契合当代审美的特点。最后，让我们运用本单元学到的知识，为我们所生活的地方设计一个动态角色。

关键词

动画发展史 数字动画 形象设计 动态设计

第1课 真实与虚幻

【本课情境】

你喜欢看动画片吗？你知道动画片中的角色为何如此生动形象吗？你了解动画片的制作技术吗？这节课，让我们看看动画制作的发展历程，并了解数字影像造型艺术的特点。

中国动画电影的发展，始于20世纪20年代初，“万氏兄弟”在上海制作了中国最早的一批动画片《大闹画室》《铁扇公主》等，标志着当时中国的动画制作水平已接近世界领先水平。《大闹画室》《一封书信寄回来》《纸人捣乱记》是中国最早的三部动画片，《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《山水情》《哪吒闹海》等优秀作品赢得世界上“中国学派”的地位。

任务一

欣赏动画电影《哪吒闹海》《山水情》与电影《智取威虎山》的片段，想一想其中虚拟角色的表现形式有何不同，分小组讨论形成这些不同的原因。

动画电影《哪吒闹海》（1979年）

《哪吒闹海》是上海美术电影制片厂出品的我国第一部彩色宽银幕动画长片。片中哪吒腰系混天绫、手持乾坤圈与巨龙激战的形象活灵活现。

动画电影《山水情》（1988年）

《山水情》是上海美术电影制片厂出品的动画作品。影片以水墨画风格，展现了老琴师与渔家少年之间深厚的师徒情谊。

随着数字技术的发展，影视创作做到了许多在过去看来不可能的事。数字影像造型既能模拟现实，又能呈现虚拟世界，让角色细节更加生动，让视听体验更加耳目一新。

电影《智取威虎山》（2014年）

《智取威虎山》实拍画面

《智取威虎山》特效动画画面

《智取威虎山》最终完成画面

知识链接

同样是以老虎为角色，1998年的电视连续剧《水浒传》因为技术局限，只能专门租借真老虎进行实景拍摄，这需要花费很大精力、财力保护好演员、工作人员和动物。2014年的电影《智取威虎山》将三维模型搭建和动作捕捉技术相结合，用半建模动作捕捉方式制作出的老虎，不仅细节丰富，表演震撼，而且解除了猛兽和人类同场景的风险。

电视连续剧《水浒传》（1998年）

电影《智取威虎山》（2014年）

任务二

观看动画电影《姜子牙》，说说姜子牙的形象是如何将东方文化与数字影像造型艺术结合起来的。

动画电影《姜子牙》（2020年）

动画电影《姜子牙》中姜子牙的造型

中国长篇动画发展历程

《铁扇公主》

1941年

《大闹天宫》

1964年

《哪吒闹海》

1979年

《黑猫警长》

1984年

《葫芦兄弟》

1986年

动画电影中的形象，随着审美需求和数字技术的变化，也在不断发生变化。

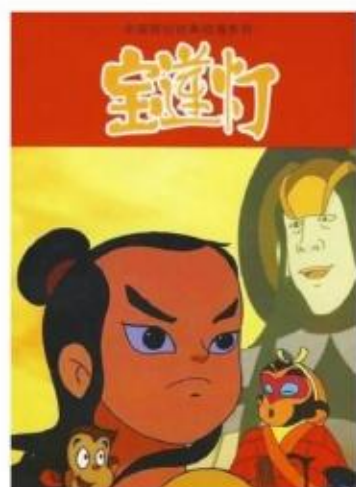
思考与探究

现在很多动画电影都追求视觉效果“逼真”，是否越逼真越好呢？说一说你的看法。

动画电影《姜子牙》中姜子牙渔夫形象设计的四个版本
动画电影《姜子牙》中，姜子牙的渔夫形象经历了四个版本的更迭。在三维人物模型搭建完成以后，还会给姜子牙的面部进行“化妆”再造型，最后确定出最受欢迎的形象。

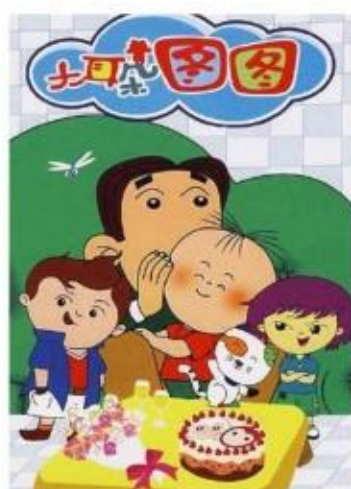
作业

选取一部你喜欢的中国动画，查找资料，并从题材内容、表现形式和技术手法角度撰写一篇影评。

《宝莲灯》

1999年

《大耳朵图图》

2004年

《西游记之大圣归来》

2015年

《白蛇：缘起》

2019年

《姜子牙》

2020年

《长安三万里》

2023年

第2课 百变大圣

【本课情境】

你心中的孙悟空是什么样的？文学名著中的孙悟空有七十二变，影视作品中的孙悟空也拥有多种形象。这节课，就让我们来认识一下这位“百变大圣”吧。

任务一

同样是孙悟空，在不同影视作品中却形象各异。你最喜欢哪个版本的孙悟空形象，谈一谈为什么。

孙悟空作为中国人耳熟能详的神话形象，在不同时代的影视作品中有着不同的诠释，如1986年电视连续剧《西游记》中孙悟空的影视形象得到了广大观众的认可和喜爱。

动画作品中也有诸多对孙悟空形象的塑造。孙悟空身披金甲，手持金箍棒，机智勇敢，为正义而战，是观众心目中的英雄。这些形象不仅受到中国民间文化的影响，也承载了历代影视动画创作者的想象力和创造力。

电视连续剧《西游记》（1986年）

不同时期动画中的孙悟空形象

动画电影《铁扇公主》
（1941年）

动画短片《猪八戒吃西瓜》
（1958年）

动画电影《大闹天宫》
（1964年）

动画片《西游记：三件宝贝》
（1989年）

任务二

想一想，在设计孙悟空的角色设定时，需要考虑哪些因素。尝试分析你最喜欢的那一版孙悟空的角色设定，看一看其他创作者是如何呈现这些因素的。

动画电影《大闹天宫》中，孙悟空的外貌形体、服装搭配、动作设计等在原著描写的基础上吸取了戏曲艺术元素，并与中国传统装饰美术风格相结合，塑造了一个“神采奕奕、勇猛矫健”的少年孙悟空形象。

第一版

第二版

第三版

第四版

动画电影《大闹天宫》中的四个版本的孙悟空形象

知识链接

动画角色设定，又称人物设定，是指运用动画技术对人物的造型、性格等进行设计。成功的角色不只需要造型设计和形象描绘，更需要塑造一个内涵饱满、层次丰富、独具个性的灵魂，并由此设计角色动作、角色关系、角色场景、角色故事，环环相扣，相辅相成。

动画片《西游记》
(1999年)

动画电影《宝莲灯》
(1999年)

动画电影《西游记之大圣归来》
(2015年)

在动画电影《西游记之大圣归来》中，孙悟空这一经典形象完成了从传统到现代的数字化影像造型传承与表达。影片不仅深入挖掘了孙悟空的内心世界，更通过精湛的数字技术，赋予了他全新的视觉形象与动态特征。

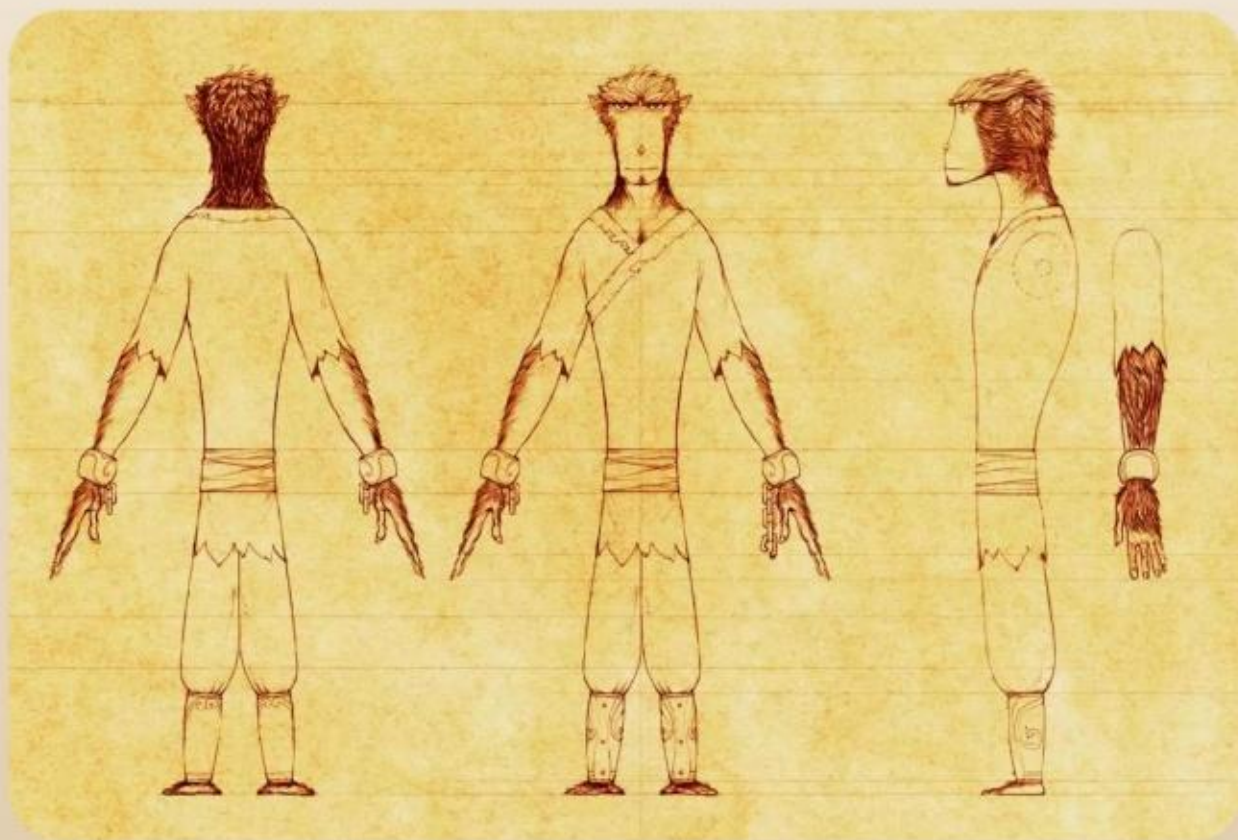
在形象与动作设计上，他是历经沧桑仍豪情满怀的大圣。特效制作等数字技术，让他动作的行云流水，更具战斗动感和视觉冲击力。

动画电影《西游记之大圣归来》（2015年）

动画电影《西游记之大圣归来》将大圣塑造成一个沧桑的侠客形象。影片中的他从曾经无所不能的神，变成了具有世俗情感的人，拥有了许多类似于普通人的性格特点。

大圣角色面部设计

大圣身体造型设计

在动画片中，场景在表现角色性格、抒发情感、辅助叙事、烘托气氛等方面都有重要作用。场景设计与角色塑造往往相辅相成，而动画角色特性也决定了场景设计中的具体内容和风格。

任务三

欣赏动画电影《大闹天宫》和《西游记之大圣归来》，思考场景对于表现人物个性有什么作用。

动画电影《大闹天宫》（1964年）

花果山场景设计

迎战天兵天将场景设计

动画电影《大闹天宫》中水帘洞、蟠桃园等场景设计表现出孙悟空自由随性、热情好动的性格，凸显了孙悟空生于自然的动物底色。

动画电影《西游记之大圣归来》中人类的村落等场景设计满足了大圣与江流儿漫步、深入交流情感的剧情要求，也为大圣从神向人的转变提供了现实依据。

动画电影《西游记之大圣归来》（2015年）

树林场景设计

终极对决场景设计

思考与探究

每个人心中都有一个“大圣”，你心目中的大圣是怎样的形象？他应依托怎样的场景？

作业

选择影视动画中你最喜欢的一版孙悟空，尝试从孙悟空的形象、性格特征、活动场景等角度入手，写一篇简短的分析评论。

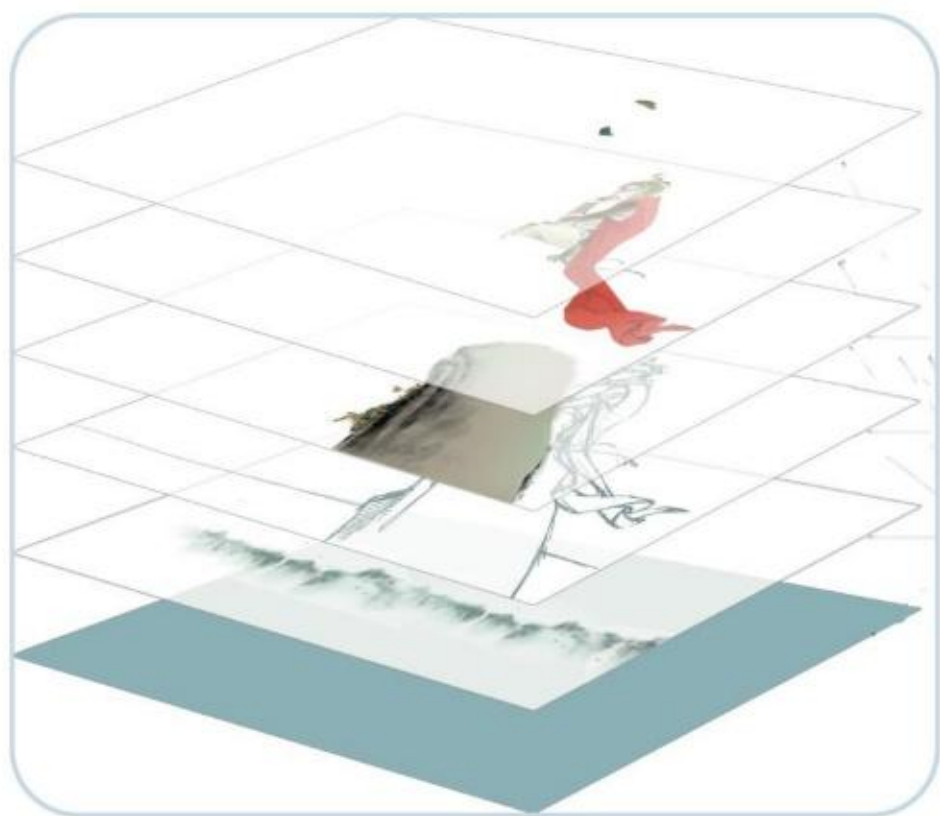
第3课 活灵活现

【本课情境】

如果让你设计一个孙悟空的形象，他会是何等模样？在数字媒体技术高速发展的当下，人人都可以设计出属于自己的“大圣”形象。这节课，就让我们来创造属于自己的“大圣”吧。

在数字影像造型艺术中，丰富饱满、生动立体的数字角色是影像叙事的重要载体，也是我们创作的重点。

使用数字生成技术可以让我们更加充分地发挥想象力，设计出更具个性的孙悟空形象和相关场景。

绘画软件中的图层示意图

图层就如同堆叠在一起的透明纸，每一张纸（图层）上都保存着不同的图像。我们可以透过上面图层的透明区域看到下面图层中的图像。各个图层中的图像都可以单独处理，而不会影响其他图层中的内容。图层也可以移动，用于调整上下顺序，设置混合效果等。

数字绘画《孙悟空》（张旺 绘 2022年）

任务一

自主学习形象的绘制方法与步骤，用数字绘画工具完成自己的孙悟空形象设计，给他绘制恰当的场景，并和小组同学进行交流。

数字绘画《孙悟空》绘画步骤

1. 绘制草图

2. 确定线稿

3. 绘制主体明暗

4. 上色

5. 整体调整，完善

知识链接

数字绘画又称数码绘画，是指以数字化方式绘制生成图像或图形的绘画方式。数字绘画使用数位屏、数位板、压感笔等设备，通过数字绘画软件生成图画，这种作品具有计算机图形图像属性，同时也具有绘画语言的特点。

数位板

数位屏

任务二

如果将自己的孙悟空做成“活”的形象，可以用什么方法实现呢？尝试给自己的孙悟空绘制多视角形象设定图。

随着计算机技术和现代媒体技术的发展，动画制作效率也在飞速提高。数字技术乃至人工智能可以更加快捷和高效地呈现出复杂的画面，实现更为逼真或更具想象力的视觉效果。如以三维建模和动态捕捉为翼，可以实现艺术和现实逻辑的真实。

大圣建模步骤图

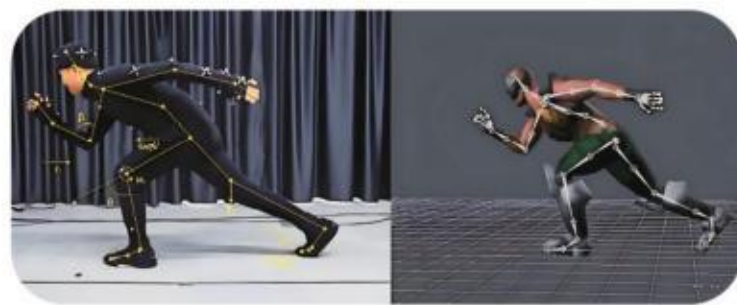
数字建模《孙悟空》（四川美术学院教师 建模 2022年） 立体建模图

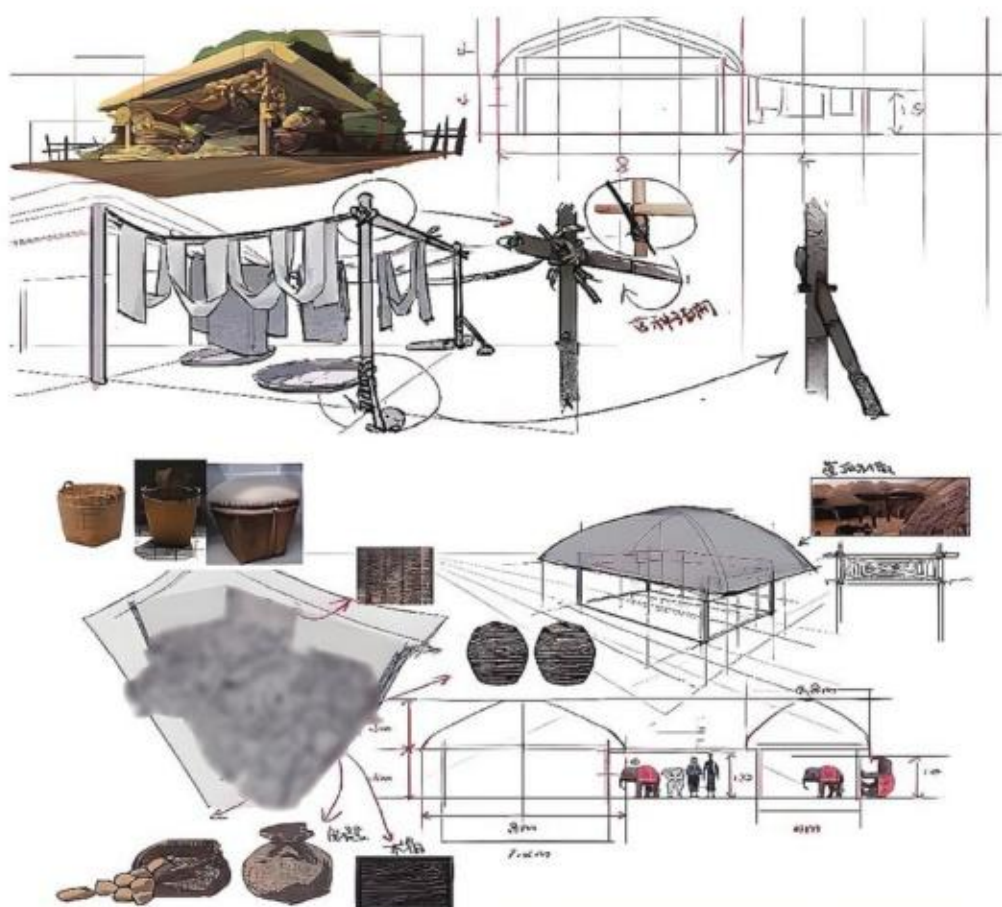
动作捕捉工作场景

运动捕捉授课现场

捕捉效果现场监看

动画短片《象群挽歌》（2022年）
屋舍的设计与建模图

知识链接

动作捕捉是一项在虚拟三维空间中重构运动状态的高新技术。它能够实时测量、记录物体在空间中的运动轨迹，以便在计算机中生成动画形象的动作。

在前期制作完成后，创作者要将各个场景中的3D角色和物品进行合成，同时还需要利用计算机进行各种特效的制作，让画面更加真实。

作业

找找生活中有哪些二维或者三维数字形象应用的案例，收集并与同学分享。

数字绘画《孙悟空》（张旺 绘 2022年）

多角度立体建模图

第4课 形象跃动

【本课情境】

看，奥运会吉祥物动起来了！它们在行走、奔跑、翻滚、跳跃。你知道如何才能让设计出的动画形象动起来吗？让我们一起来探索吧。

优秀的动画形象源于对现实生活素材的凝练与升华，是创作者对生活的概括理解与具象表达。创作角色的动态需要根据形象定位来进行整体设计，包括应用场景、整体造型、身体比例、面部表情、动作姿态、运动轨迹等。

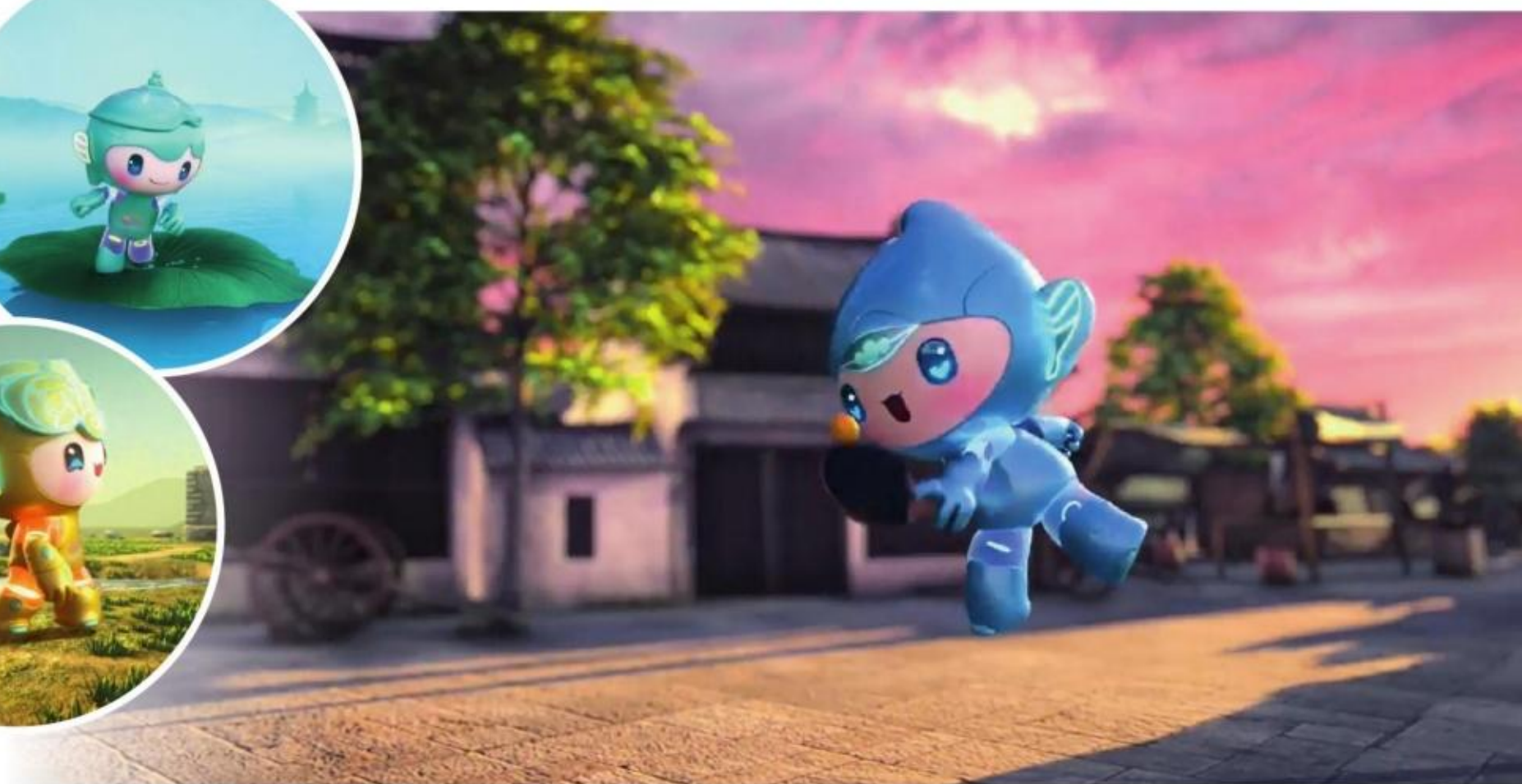

任务一

通过了解形象的设计步骤，感受杭州亚运会吉祥物“宸宸”的形象定位与造型设计之间的关系。

动画短片《奥运会吉祥物宣传片》
(2008年) 吉祥物福娃造型

动画短片《杭州亚运会吉祥物穿越之旅宣传片》(2020年)

杭州亚运会吉祥物是三个具有时代特色的机器人动画形象，团名“江南忆”。它取自唐代诗人白居易的名句“江南忆，最忆是杭州”。它们的设计元素包含了杭州的人文历史、自然环境和科技创新等要素。三只吉祥物分别被命名为“宸宸”“琮琤”“莲莲”，代表了京杭大运河、良渚古城遗址和杭州西湖文化景观。

杭州亚运会吉祥物“宸宸”设计解析

形象设计步骤

任务二

阅读“冰墩墩”设计的相关资料，查一查，有什么办法让它动起来。

动画短片《北京冬季奥运会吉祥物宣传片》（2022年）

设计动画形象的动作，应符合形象身体结构、运动规律，把握运动节奏。

数字动画软件的更新迭代，帮助我们提高了创作效率，也赋予了动画更大的发展空间。

跳台滑雪

高山滑雪

自由滑雪

越野滑雪

单板滑雪

冰壶

短道速滑

冰球

雪橇

雪车

北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”运动造型设计

当北京冬奥会的吉祥物“冰墩墩”做出拟人动作时，瞬间变得憨态可掬，更能激发大众的兴趣，让人们更加真切地感受到“冰墩墩”的可爱。

杭州亚运会吉祥物“琮琤”运动造型设计

作业

给你所生活的地方设计一款吉祥物，向大家介绍，并收集反馈意见，优化吉祥物设计。最后，让自己设计的吉祥物动起来。

单元评价

1. 我知道：用数字技术创作角色动画的基本技巧和基本逻辑。□

2. 我理解：数字形象设计要反映创作者对生活与世界的理解以及审美情趣。□

3. 我能做：根据自己的想法创作基本的动态角色形象。□

后 记

本套教科书（八至九年级）由人民教育出版社课程教材研究所美术课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写。

本套教科书集中反映了基础教育课程改革的最新成果，凝聚了教育专家、学科专家、教材编写人员、教研人员及一线教师的集体智慧。参加本套教科书统稿的还有贾小川，参加编写和编辑工作的还有朱学鹏、李林青、袁硕、潘爱华、茹纪晓、王潇斐、赵婧、赵军、王博研、武岳等。本套教科书封面设计由中央美术学院主创团队完成，人民教育出版社设计部制作。本册教科书版式设计为李媛，内文插图绘制为李思东。我们感谢为本册教科书提供专业支持的中国美术馆、中国国家博物馆、故宫博物院、中央美术学院、北京电影学院、中国传媒大学、中央广播电视总台以及所有对教科书的编写、审读、试教、出版等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。视觉中国、中国图片社为本册教科书提供了图片素材。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书过程中提出宝贵的意见和建议。我们将本着精益求精的态度，集思广益，不断修订，努力使教科书日趋完善。

联系方式

电 话：010-58758546，58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

第一次循环使用	班级	姓名	学号
第二次循环使用	班级	姓名	学号

义务教育教科书

艺术 影视

(含数字媒体艺术)

八年级

上册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU YINGSHI
HAN SHUZI MEITI YISHU

义务教育教科书

艺术 影视
(含数字媒体艺术)

八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38288-8

9 787107 382888 >

人民教育出版社