

义务教育教科书

艺术 影视

(含数字媒体艺术)

八年级
下册

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

下册

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·

人民教育出版社

主 编：甄 巍

副 主 编：徐韧刚

本册主编：贾秀清

编写人员（以姓氏笔画为序）：

叶伟良 李 岩 李 彬 吴 蓉

贾小川 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：李嘉楠

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 下册

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

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，形成健康积极的人生观和价值观；优秀的影视作品也可以引导我们解决问题、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，在课堂教学单元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 万物有灵 2

第1课	生命之舞	4
第2课	和谐共生	8
第3课	远去的牧歌	12
第4课	亲密的伙伴	16

第二单元 山河岁月 20

第1课	山河之美	22
第2课	历史的天空	26
第3课	岁月变迁	30
第4课	历史留痕	34

第三单元 深情“告白”

38

第1课	听到声音	40
第2课	听见话语	44
第3课	听懂声音	48
第4课	声音的力量	52

第四单元 给运动插上“数字”翅膀

56

第1课	科技奥运	58
第2课	未来体育	62
第3课	虚拟引擎	66
第4课	趣味运动	70

第一单元

万物有灵

单元情境

动物是人类的朋友，与人类和谐共生。随着人类保护动物的意识越来越强，一系列关注动物的影视作品应运而生。它们或展现生命的多元与独特，或讲述人与动物的矛盾冲突，或探讨人与自然和谐相处的主题。如果让你用镜头讲述某种动物的生活，你会选择怎样的角度，用怎样的拍摄手法？

本单元，让我们用影像来领略动物世界的魅力。通过影像，我们需要了解运动镜头和固定镜头的特点，分析推、拉、摇、移等不同运镜方式的作用，学习文学剧本和分镜头剧本的写作。在此基础上，我们需要综合所学知识完成以“我身边的动物”为主题的短片创作。

关键词

保护动物 运镜方式 分镜头剧本

第1课 生命之舞

【本课情境】

我们身边有很多可爱的动物，你仔细观察过它们吗？如果让你用影像的方式来介绍一种动物的生活，你会怎样去做？这节课，让我们一起走进动物的世界，学习如何用运动镜头和固定镜头来表现它们的生活。

摄影《丹顶鹤》（现代）

无论是电影还是电视剧、网络剧，我们看到的影像大多是以运动的形态存在的。影视画面之所以比照片看起来更真实，就是因为它可以记录下万事万物的动态。

思考与探究

照片能凝固瞬间，影视作品呈现的则是动态影像。请分别说说二者各自的优点。

任务一

对比丹顶鹤的静态图片与纪录片《我们诞生在中国》影片开头一组丹顶鹤的动态影像，讨论照片与动态影像的差异。

静态图片通过照相机取景构图捕捉瞬间画面；动态影像则通过摄像机镜头捕捉连续的动作。

纪录片《我们诞生在中国》使用大量的运动镜头，记录下自然万物的动态，为我们呈现了特有的生命之美。

纪录片《我们诞生在中国》（中国、美国、英国联合拍摄 2016年）

任务二

比较固定镜头与运动镜头的画面，说说它们的区别与各自的优点。

知识链接

固定镜头是指在拍摄过程中，摄像机保持静止不动，镜头的焦距也保持不变时所拍摄的画面。

运动镜头是指在拍摄过程中，摄像机的位置、角度、距离等要素发生变化，产生动态的画面效果。

生活的动与静，如一支舞蹈，富有节奏地展现着生命的多姿多彩；镜头的动与静，则为我们记录下一个个精彩的时刻。

思考与探究

假如让你用固定镜头拍摄一段海鸥展翅齐飞的影像，你会如何拍呢？

固定镜头

1. 将镜头放在固定位置

2. 等待海鸥飞入镜头

3. 海鸥一起飞离镜头

用固定镜头拍摄海鸥展翅齐飞的场景

运动镜头

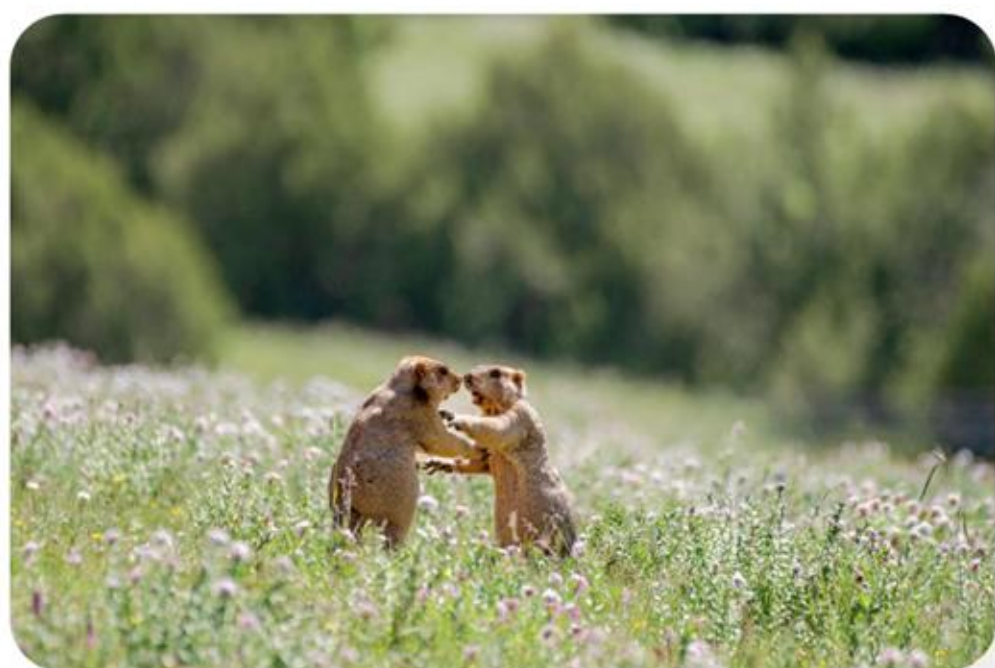
在野生动物身上，我们能看到生命的动态之美，为了更多维度和全面地记录下这些场景，通常会使用运动镜头进行拍摄。

1

2

3

4

纪录片《雪豹和她的朋友们》（2023年）

纪录片《雪豹和她的朋友们》以独特的视角为我们呈现了神秘的“雪山之王”的故事。雪豹和朋友们——藏狐、鼠兔、藏棕熊、藏羚羊、斑头雁、高山兀鹫等野生动物一起快乐地生活在自然天地中，展现着璀璨的生命光芒。在运动镜头的捕捉下，喜马拉雅旱獭一家憨态可掬的样子，给人留下深刻印象。

作业

用固定镜头和运动镜头对身边的小动物进行观察与拍摄，并与大家分享你的作品。

第2课 和谐共生

【本课情境】

你是否有过与动物亲密相处的经历？人类的生活与动物息息相关。这节课，让我们通过影像的方式来感受人与动物的关系，学习推、拉、摇、移等拍摄方式。

人与动物的故事是大家喜闻乐见的影视题材，这类影视作品中常常包含大量的运动镜头，镜头的运动有助于记录动作和刻画心理，表现人与动物之间的情感。

任务一

同样是拍摄长颈鹿的运动镜头，思考并讨论，推、拉镜头会让观众产生什么样的心理感受。

在分镜头剧本或某些影视文学剧本中，常常会见到“推、拉、摇、移”或“俯、仰、跟、追”等用语，这便是镜头的拍摄方式。

知识链接

推镜头可以将观众注意力引入即将展开的情节中，带领观众进入故事情境，预示着重要的内容即将出现。

拉镜头与推镜头相反，是摄影机逐渐远离拍摄对象，取景范围不断扩大的拍摄方式，可以用在一个场面或段落的结束镜头中。

电影《狼图腾》中，主人公第一次见到狼的情形就运用了一组推镜头，分别从主人公看到狼、马眼睛中的狼的身影、主人公的神态反应等角度，将镜头一步步推进，表现了主人公惊惧的心理。

电影《狼图腾》（2015年）

狼群全景

推镜头至一只狼的全景

马眼部特写

推镜头至马眼特写

主人公的近景

推镜头至主人公脸部的特写

影视镜头模拟人眼运动，
将观众带入角色的内心世界，
感受角色的心理变化。

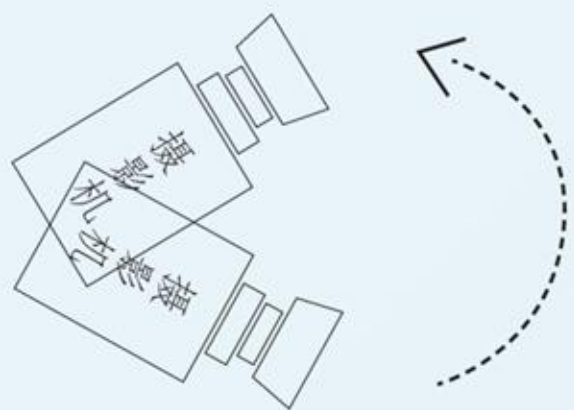
任务二

观察电影《狼图腾》《远去的牧歌》中的摇、移镜头，
模拟当时的拍摄情境，体验
两种镜头的运动模式。

知识链接

摇镜头可以模拟人的视线，
展示周围的空间、场景和环境，
也可以用来展示事物的全貌。

电影《狼图腾》中，男主人公悄悄俯下身、提起马镫的镜头，就是用自下而上的一个摇镜头来呈现整个动作的，最后镜头落在男主人公的脸部特写上。

电影《狼图腾》（2015年）

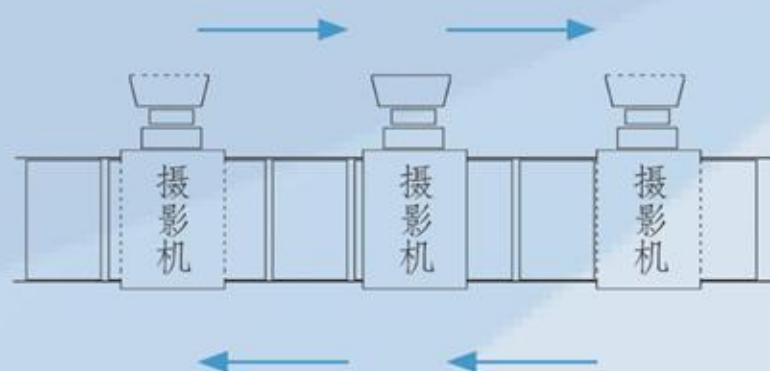

电影《远去的牧歌》（2018年）

知识链接

移镜头可以是横向运动、升降运动甚至自由运动。因为运动方向的灵活性，它具有独特的空间表现力，适于展现气势开阔的宏大场面，可以给观众一种身临其境的参与感和现场感。

电影《远去的牧歌》中，镜头缓缓移过两位老人的背影，展示了两人的面前广阔的草场全貌，展现出影片中哈萨克族人的生活环境和他们与大自然的亲密关系。

知识链接

出于习惯性心理，运动的速度和节奏会让人产生相应的心理反应。摄影机迅速逼近角色，从全景到特写的景别变换能强烈地增加戏剧的张力。构图中人物慢慢地远离摄影机，融入环境，则往往表现出浪漫或伤感的意境。镜头从高空缓慢地下降可制造气势恢宏的壮观场面。镜头的后拉或迅速转动暗示故事的重要信息。总之，构图的动态效果常常调节和控制着观众的情绪。

学会了推、拉、摇、移的拍摄方式，可以让我们更好地记录生活中的点点滴滴，留存住生命的精彩瞬间。

数码相机

带自拍杆的手机

使用推、拉、摇、移等运动镜头，拍摄几组小动物的动作。

第3课 远去的牧歌

【本课情境】

随着城市化的脚步不断加快，人们与自然的距离越来越远。然而还有这样一群人，他们世代生活在牧区，以放牧为生，随着四季迁徙。你对他们的生活好奇吗？你想知道他们是如何与大自然相处的吗？这节课，让我们跟随影片走进游牧文化的世界，学习多种运镜方式的综合运用。

在常规的拍摄中，运用多种形式的运动镜头进行拍摄，会带来丰富的画面变化效果。

任务一

观看电影《远去的牧歌》片段，结合上节课所学的知识，说一说下面一组图片分别用了哪些运动镜头，并分析这些镜头的用意。

电影《远去的牧歌》讲述了哈萨克族牧民千百年来游牧生活。片中以组合的镜头表达出人与动物之间的情感，展现了人与自然和谐共生的美好画面。

下列镜头中，老人正在与鹰告别。一组固定镜头与运动镜头组接在一起，传达了哈萨克族老人与心爱的鹰依依惜别的深情。

电影《远去的牧歌》（2018年）

思考与探究

想一想，生活中什么样的题材和场景适合用运动镜头拍摄。

镜头的组合运用指的是不同景别和不同运动方式的镜头连接在一起，完成叙事或抒情的拍摄方法。镜头组合的方式并没有特定的法则，但一般需要向观众交代清楚人与环境的关系、叙事线索等。

任务二

欣赏电影《封神第一部：朝歌风云》中的运动镜头画面，结合文字分析组合的镜头运动是怎样讲述人物与场景之间关系的，带给观众怎样的心理感受。

开篇使用中近景镜头，表现西伯侯姬昌手捏干枯麦穗的场景，强调其封地西岐环境的恶劣。

镜头逐渐上移并拉开至人物中景，表现姬昌和土地的深厚感情以及对民间疾苦的关注。

镜头向后移动，使得西伯侯长子伯邑考入画，形成二人关系镜头，为接下来姬昌与伯邑考的对话作铺垫。

镜头跟随人物向右移动，观众可以跟随镜头的移动看到更多背景信息。

镜头切换至大远景，预示这一场景的情节即将结束，并再次凸显人物与环境的关系。

电影《封神第一部：朝歌风云》（2023年）

思考与探究

人们渴望与自然亲密接触，也渴望探索万物的规律。让我们学习并使用推、拉、摇、移等运动镜头，更好地展现人与自然的关系，感受生命的真谛。

在电影拍摄过程中，完全静止的画面并不多见，镜头的组合常常是在动态中将不同景别的镜头进行衔接。一个运动镜头往往由“起幅+运动+落幅”镜头组成，起幅、落幅都是为了方便镜头剪接而停留的画面。想一想，为了后期方便运动画面的剪辑，起幅、落幅要至少停留几秒钟比较合适。

作业

组合使用推、拉、摇、移等运动镜头，拍摄一段以自然场景为背景的视频片段，展现人与自然的关系。

第4课 亲密的伙伴

【本课情境】

动物是我们亲密的伙伴。动物与人之间往往会发生很多有趣的故事。如何才能将人与动物之间的故事拍摄得精彩呢？这节课，让我们来体验如何拍摄一部讲述人与动物之间故事的短片。

影视作品的素材往往来自最朴素、最真实的生活。这就要求创作者具备观察生活，并从中提取素材的能力。

任务一

观看电影《忠犬八公》，用简短的文字描述主人公与小狗之间发生了什么故事。

电影《忠犬八公》（2023年）

电影《忠犬八公》用大量镜头展现生活的细节，刻画了主人公一家与小狗之间的温情。

任务二

想一想，如果要为身边的动物拍摄一个短片，应如何构思。

知识链接

分镜头剧本又称导演剧本，是指进入拍摄环节之前，导演在文学剧本的基础上，按照自己的构思，将文字描述转化为以镜头为单位的视听形象描述。

拍摄过程中，我们要特别注意对生活细节的观察，学会将想要表现的内容，运用神态、动作等细节表达方式进行刻画，设计好不同的镜头组，想清楚要运用什么镜头方式来拍摄，最后在分镜头剧本上一一体现，为实际拍摄提供工作台本。

教师范作

《饥饿的小猫》文学剧本

一、湖边 / 下午 / 室外

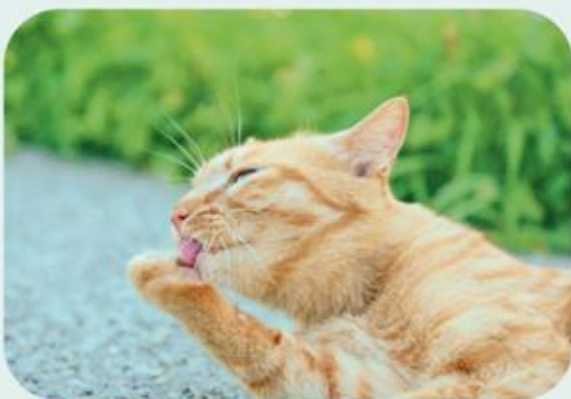
一只饥饿的小猫坐在湖边，正东张西望着寻找食物。突然，它好像看到了什么，走了出去。

二、校园小路 / 下午 / 室外

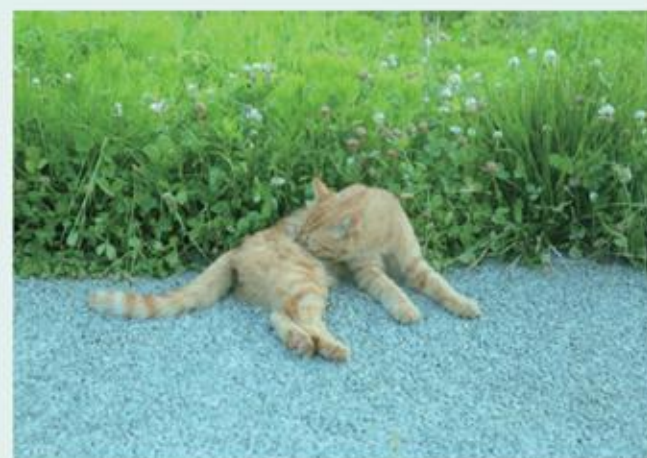
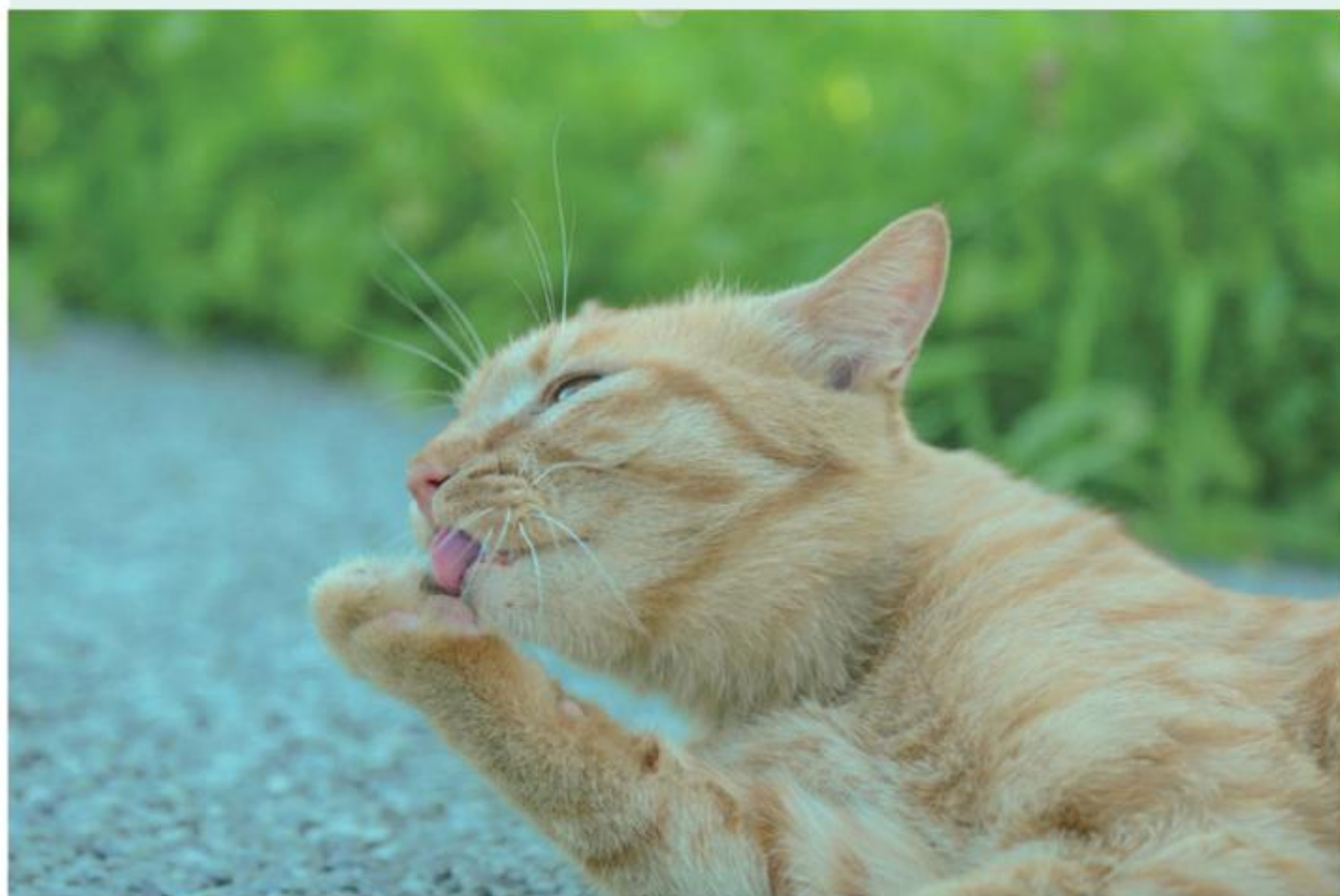
一位同学正在路边撒猫粮。小猫走了过来，大口大口吃了起来，吃完后还满足地舔了舔毛。

《饥饿的小猫》分镜头剧本

镜号	场景	景别	画面内容	镜头运动
1-1	湖边	全景	湖边小猫似乎在寻觅着什么	固定镜头
1-2	湖边	近景	小猫似乎看到了什么，小猫离开画面	移镜头
2-1	校园小路	全景	一位同学蹲在小路边	推镜头
2-2	校园小路	近景	同学在撒猫粮	固定镜头
2-3	校园小路	特写	小猫吃猫粮	固定镜头
2-4	校园小路	特写	小猫舔毛	拉镜头

镜号	实拍图	工作图	镜头运动
1-1			固定镜头
1-2			移镜头
2-1			推镜头
2-2			固定镜头
2-3			固定镜头
2-4			拉镜头

镜头2-4主要表现了小猫吃完猫粮后舔舐猫毛的场景。镜头从特写渐渐拉开至全景，一边描绘小猫的惬意与舒适，一边将小猫所处的环境展现出来，呈现出小动物和大自然和谐相处的美好景象。

短片《饥饿的小猫》实拍示例

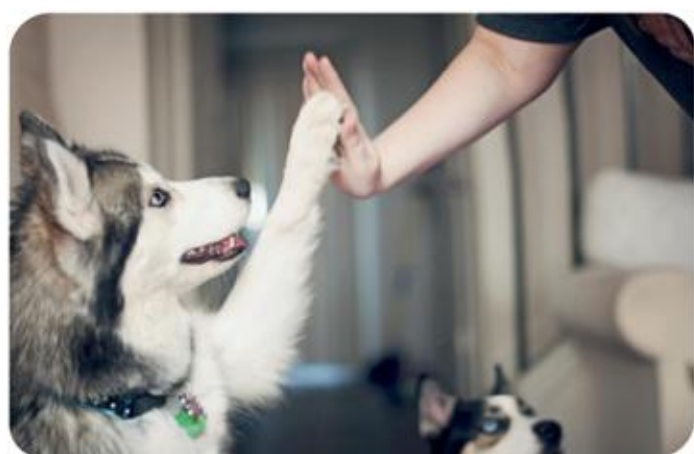
逻辑清晰的镜头设计能让我们更高质量地完成拍摄，有组织的镜头语言能让我们更深刻地讲好故事。

摄影《回首》

构思一个以“我身边的动物”为主题的短剧本，并编写分镜头剧本，再充分利用固定镜头和运动镜头，刻画人、动物、场景的细节，讲述主人公与身边动物之间的小故事，并与大家进行分享。

摄影《一拍即合》

摄影《阳光下的小兔》

单元评价

1. 我知道：固定镜头与运动镜头的使用方法。□

2. 我理解：恰当地运用运动镜头能体现人与动物的情感、人与环境的关系。□

3. 我能做：编创分镜头剧本，用运动镜头记录身边动物的故事。□

第二单元 山河岁月

单元情境

两千多年前，司马迁用《史记》记述中华文明的三千余年历史，为我们留下了穿越千年的“时光之钥”；新中国成立后，导演们用纪录片记录着七十年来祖国的建设发展历程。随着数字技术的普及，我们每个人都有了拿起设备记录历史的机会。现在，你就是导演，你要用纪录片呈现你们学校的历史，为了使内容更加生动，你会使用哪些方法来制作影片呢？

本单元，让我们随着纪录片来了解中国的历史。了解纪录片的魅力与价值；学习运用现场拍摄与口述史的方式讲述历史故事；最后，让我们拿起身边的设备，拍摄以“身边的历史”为主题的短片。

关键词

纪录片 现场拍摄 口述史

第1课 山河之美

【本课情境】

我们的祖国幅员辽阔，这里有陆地九百六十万平方公里的壮阔，有海洋三百多万平方公里的澎湃。在本课的学习之中，我们将通过观看纪录片的形式领略雄美壮丽的大好河山。

纪录片是创作者对于现实的选择性记录和再现。按照内容和主题的不同，可以分为不同题材，如自然类、社会类、人文类、历史类等。每种题材的纪录片都有其独特的视角和受众群体，是我们获取各类知识的重要载体。

纪录片《蔚蓝之境》（2020年）

该纪录片以中国近海为舞台，讲述海洋生物的故事。

纪录片《人生第一次》（2020年）

此片撷取12个对中国人意义重大的人生断面，记录每个平凡中国人的高光时刻。

任务一

想一想除了自然纪录片和社会纪录片，你还看过哪些不同题材的纪录片。

任务二

观看纪录片《河西走廊》，想一想纪录片与文学作品的关系是怎样的。

知识链接

《汉书·西域传》记载了河西四郡的发展过程。书中写道：“（汉）初置酒泉郡，后稍发徙民充实之，分置武威、张掖、敦煌，列四郡，据两关焉。”

纪录片《河西走廊》（2015年）

纪录片《河西走廊》中以动画的方式展示张骞东归的路线。

纪录片《河西走廊》中拍摄的祁连山。祁连山对于河西走廊的形成至关重要。

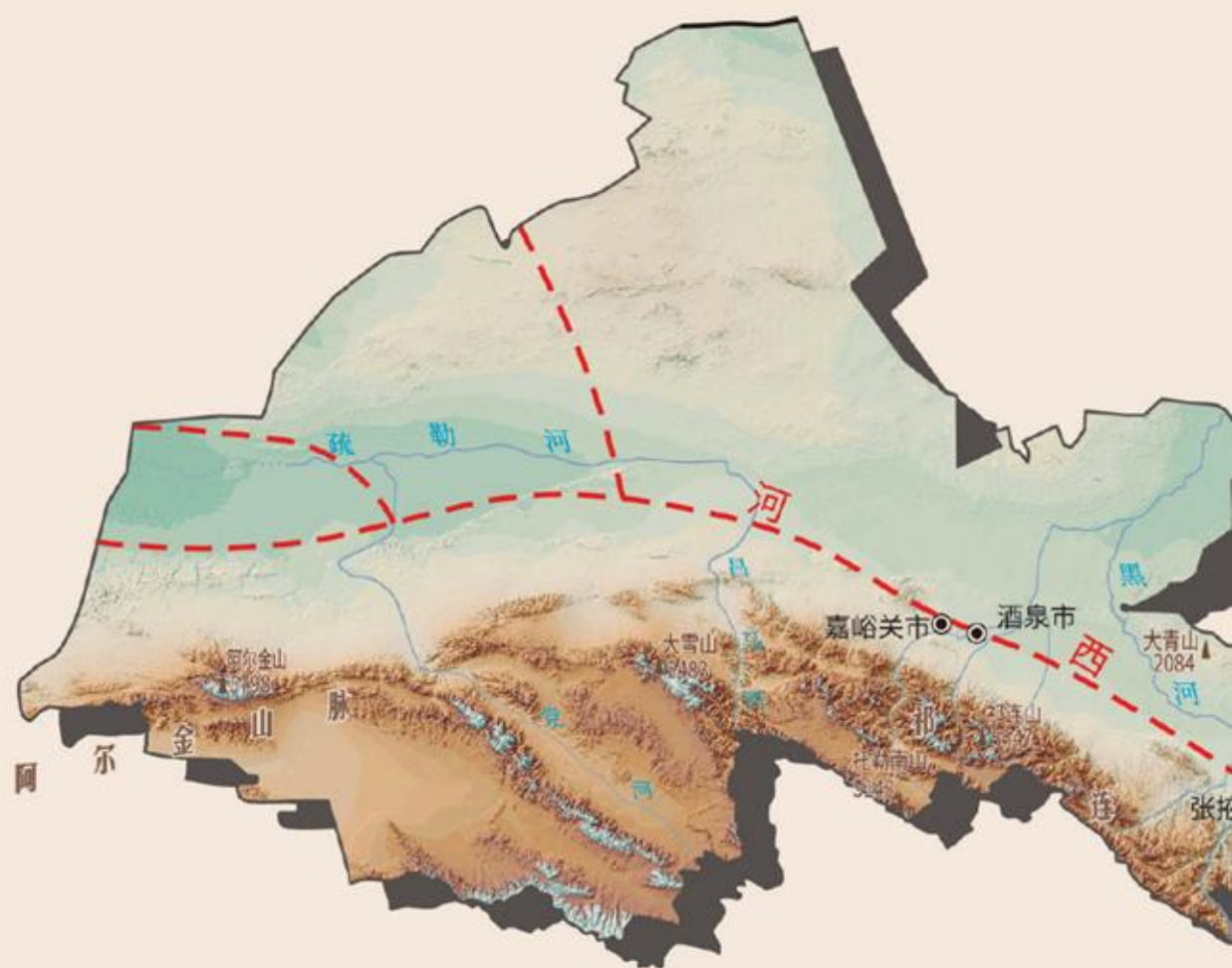
纪录片《河西走廊》中表现祁连山的手段有多种，包括利用实地拍摄展现其壮美景色、通过旁白叙述突出其重要性、运用特效技术再现其地理位置、利用音效和音乐营造其气势与氛围等。

思考与探究

纪录片《河西走廊》从哪些方面展现了两千多年来河西走廊重要的历史地位？

纪录片《河西走廊》用动画的方式说明河西走廊的打通为汉朝带来了发展的机遇。公元前60年，汉朝设立西域都护府，至此，通向亚洲腹地和遥远地中海的商路完全打开。

图例

- 国界
- 省、自治区界
- 省级行政中心
- 地级行政中心
- 兰州新区

纪录片《河西走廊》用情景再现的方式，体现河西走廊当时的繁荣风貌。

纪录片《河西走廊》通过文物和遗迹考察的方式，展现公元609年的一场贸易盛会。

任务三

欣赏纪录片《河西走廊》，说说纪录片是用何种手段再现河西走廊历史文化的。

影视作品是多种媒介的综合，集图像、文字、声音、动画等多种形式于一体，为观众带来丰富的视听感受。

思考与探究

你还看过哪些展现中国美丽风光和厚重历史的纪录片，它们是用什么手法拍摄的？

纪录片《河西走廊》用情景再现的方式呈现张骞出使西域的历史。

临行前汉武帝隆重接见张骞。

张骞使团来到河西走廊。

张骞逃离匈奴部落后继续西行，完成自己的使命。

河西走廊在地图上的地理位置

航拍张掖七彩丹霞与公路

第2课 历史的天空

【本课情境】

在近代中国的百年历史中，有这样一群人，他们为了国家独立，献出了青春、热血甚至生命。他们是谁？他们经历了什么？让我们跟随着纪录片的脚步来倾听他们的故事。

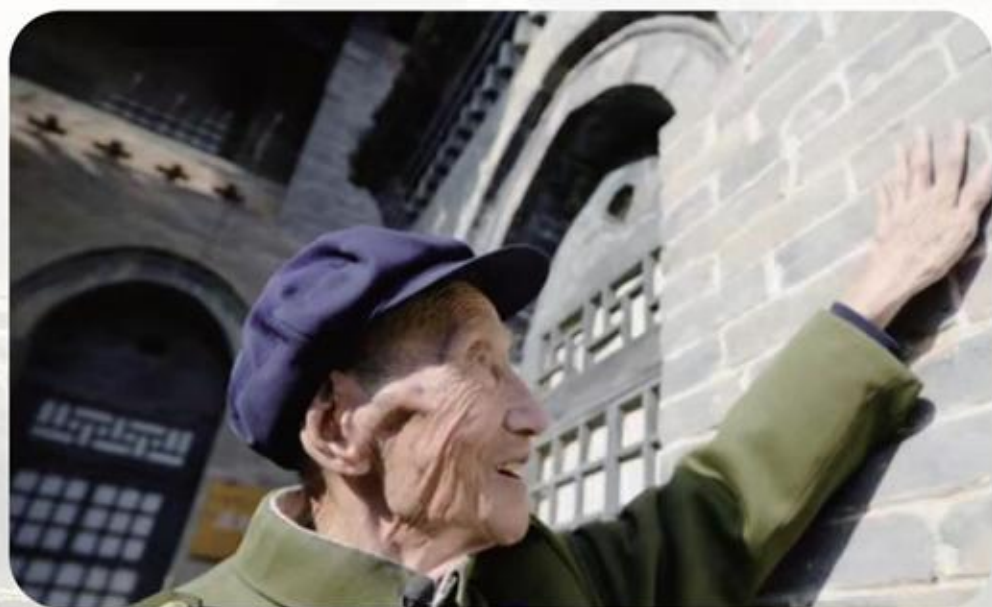
历史纪录片是还原和再现过去历史时空的重要载体，对人们了解历史发挥着不可替代的作用。因此，纪录片要做到相对客观、准确，才能还原历史的面貌，让人们更好地理解历史、珍视历史。

赵云霄在狱中给襁褓中女儿的绝笔信。

任务一

观看纪录片《红色密档》第5集《字里行间》，说说哪些内容体现了纪录片的真实性和准确性。

肖江河追忆儿时在山西省武乡县砖壁村与朱德总司令相处的经历。

纪录片《红色密档》(2021年)

任务二

观看纪录片《山河岁月》，找出你最感兴趣的影片片段拍摄了哪些历史建筑或老物件，说说影片中展现的实景、实物带给你的感受。

回到真实的现场，直面当时的物件，在历史事件原本的空间中感受真实；从历史留存的痕迹、细节中寻找共鸣。

纪录片《山河岁月》第2集《百年望道》中，用现场拍摄的方式拍摄《新青年》编辑部旧址。

纪录片拍摄了《新青年》编辑部旧址有岁月痕迹的建筑。

《山河岁月》第31集《大江南北》摄制组到新四军纪念馆实地取景，发掘革命文物背后的故事。

纪录片拍摄了新四军对日作战中缴获的战利品——一辆自行车，观众可以由整体到细节，从不同的角度观看它，了解其背后的故事。

纪录片《山河岁月》（2021年）

纪录片在拍摄实景、实物时的程序和规划：

一、确定感兴趣的事件，或要讨论的话题，明确拍摄目的。

纪录片《山河岁月》摄制组到甘肃省天水市麦积山进行实地考察，取景拍摄。

纪录片《山河岁月》摄制组在陕西省宝鸡市千阳县实地取景拍摄，当地工作人员与摄制组成员开展拍摄工作座谈。

纪录片《山河岁月》摄制组来到中国工农红军西路军纪念馆，通过纪录片的镜头语言展现西路军将士的革命精神，追寻烈士革命的足迹。

二、通过访问调研、查阅资料等方法，确定要拍摄的历史事件发生的地点，相关物品所在的位置，并进行实地考察。

三、梳理实景、实物拍摄的主要内容，可以从外观造型、内部构造、局部细节三个方面着手。

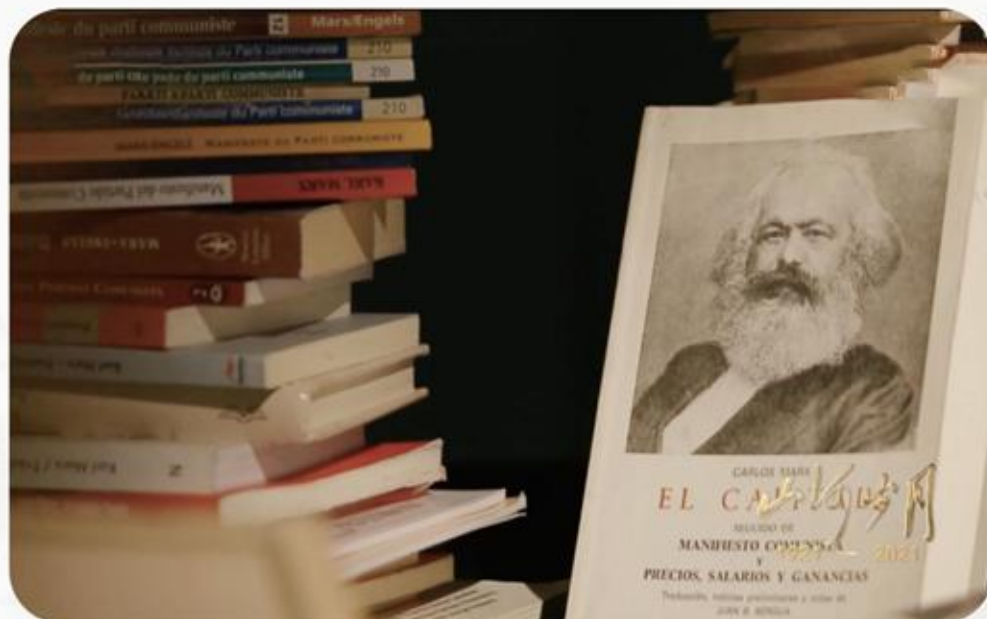
四、准备阶段需要制订拍摄计划，包括时间、地点、参与人员和使用设备；与相关负责人取得联系，进行沟通，获取许可。

五、拍摄阶段要注意不损坏拍摄场所和物品，拍摄完后恢复原样。

任务三

观看纪录片《山河岁月》，说说令你印象最深刻的实景或实物拍摄，探究影片是如何呈现的。

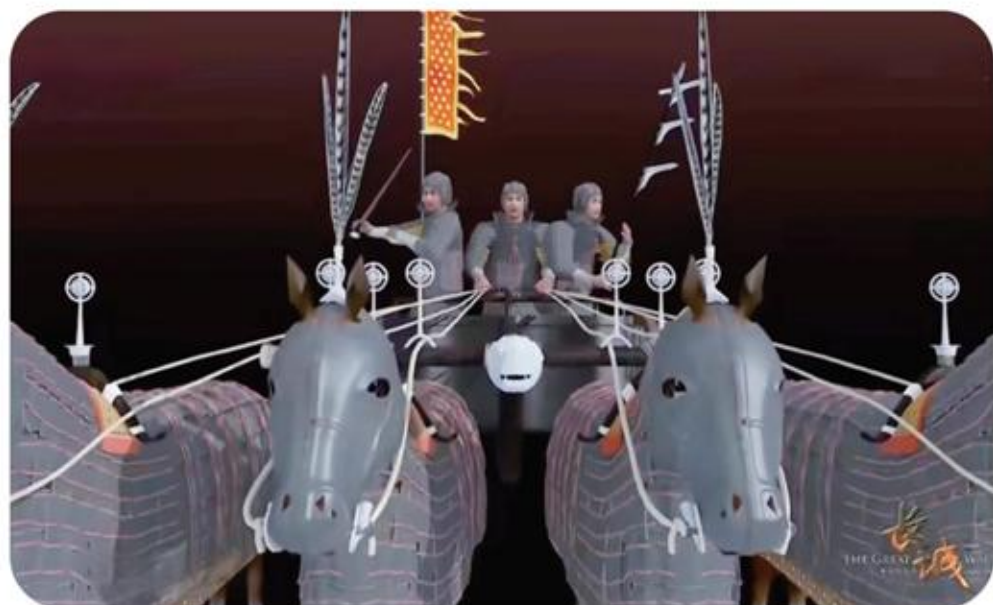

纪录片《山河岁月》用实物拍摄的手段展示《共产党宣言》藏品。

思考与探究

如果找不到历史留存的实景或实物，我们是否可以运用科技的手段创作相对真实、准确的影像呢？

纪录片中运用数字技术还原都城场景、军事装备。

纪录片《长城：中国的故事》（2015年）

随着数字时代的到来，纪录片的创作方式也发生了改变，数字技术广泛应用于纪录片创作，例如，在纪录片《长城：中国的故事》中，视觉特效团队就大量运用数字绘景技术重建了2000多年前的历史景象，生动形象地还原了秦始皇修建长城与都城的全过程。

作业

以拍摄一段记录校园历史的短片为目的，成立“身边的历史”拍摄小组，对学校中的实景、实物进行调查研究，撰写调查报告，并根据调查报告制订小组拍摄计划。

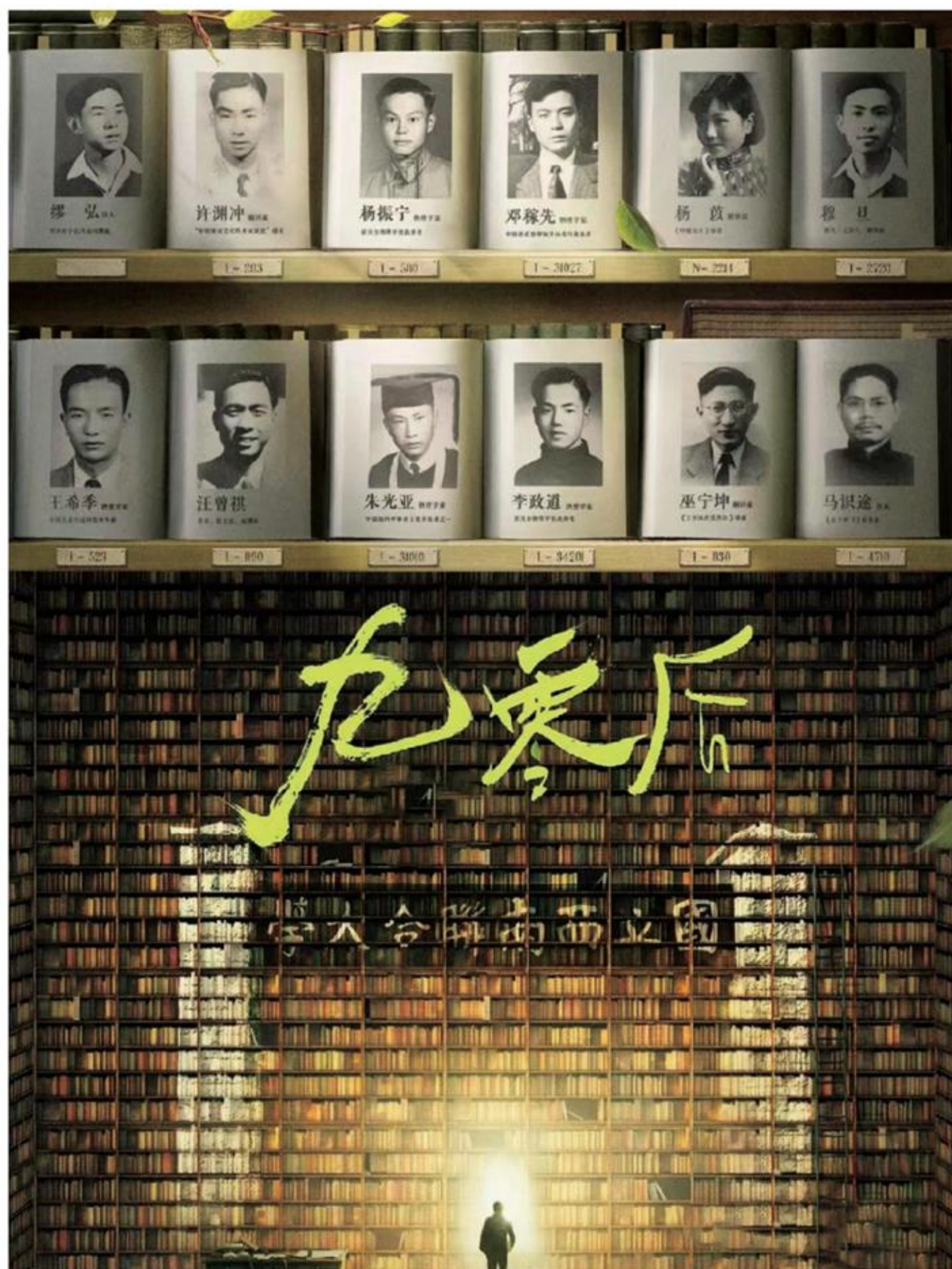

纪录片《红色学府——上海大学》（2021年）

第3课 岁月变迁

【本课情境】

在中国教育史上，有这样一所大学，它从成立到解散历时不到九年，却为中国的人才培养发挥了巨大的作用，为中国教育赢得了世界性的声誉。你知道这是哪所大学吗？这节课，就让我们通过这些“九零后”老校友的讲述，来认识这所伟大的学校。

“在遗忘之前讲述，在失去之前记录。”纪录片是利用声音、画面，对真实生活进行客观记录的艺术。

口述史是一种通过采访、录音、录像等方式，收集并记录个人或群体的口头历史叙述，保存、传承历史文化以及社会经验和人类智慧的历史研究方法。口述史与纪录片客观再现并重建历史原貌的需求相契合，两者结合成为纪录片的一种重要形式。

纪录片《九零后》（2021年）

《九零后》是一部关于西南联大建校历史的纪录片。杨振宁、吴大昌、王希季、杨苡等16位平均年龄超过96岁的“九零后”专家学者们，以口述史的形式，向观众亲口讲述抗战时期西南联大师生教书救国、读书报国的故事。纪录片中的“九零后”们作为个体，他们对知识有着无限的渴望；作为群体，他们在逆境中不改初心，彰显出舍我其谁的家国情怀。

任务一

观看纪录片《九零后》，听听他们的青春故事，跟同学分享。

闻一多与参与步行团的教师们

吴大昌（1918年生）
北京理工大学教授

西南联大的学生宿舍

今天的湘黔滇地区

任务二

观看纪录片《九零后》，说说口述史纪录片的特点。

访谈是口述史纪录片的重要表现手段之一。访谈可以记录下一些重要的历史事件和传统文化，并在一定程度上弥补书写史料的不足。同时，口述史纪录片也能够为后人提供一种更加生动、具体和真实的历史体验。

纪录片《九零后》中许渊冲、王希季、杨苡讲述在西南联大读书时的青春岁月。

知识链接

口述史虽然有其独特的价值和意义，但也存在一定的缺陷和不足之处。讲述者的记忆往往受到时间、情绪、环境等因素的影响，因此口述史的内容可能存在不准确、不完整、过于主观等问题。在收集、整理和使用口述史史料时，需要与原有的历史史料进行比较和交叉检验。

许渊冲在伏案工作

纪录片《九零后》中的西南联大

任务三

思考如果采访一位老党员，如何撰写你的访谈提纲。

撰写访谈提纲是口述史的重要环节，好的提纲能使访谈体系化，并深度挖掘有效信息。一份优秀的访谈提纲既能勾连起被访谈者对过去的回忆，也能增进采访者与被访者之间的关系，令采访者更好地获取第一手资料。

我的访谈提纲

1. 访谈主题：我身边的老党员
2. 访谈对象：党龄长的前辈
3. 访谈方式：面对面访谈
4. 访谈问题：
 - ①您入党多久了？还记得当年入党的原因是什么吗？
 - ②您觉得作为一名党员应该具有怎样的品格？
 - ③入党这件事对您来说意味着什么？
 - ④入党对于您的生活产生了什么影响？

.....
5. 访谈时间：某日放学后
6. 访谈地点：家中或其他地方
7. 访谈设备：两部可录像、录音的设备（一部拍摄、一部录音），三脚架

作业

“身边的历史”拍摄小组继续寻找身边的老教师与学长学姐，以他们为采访对象制订详细的访谈提纲，并为口述史的拍摄撰写拍摄计划。

第4课 历史留痕

【本课情境】

同学们，你了解你学校的历史吗？每所学校的建设和发展历程都是独特的，它记录着每一位建设者和参与者与时俱进的精神，也见证了每一位教育者和受教育者不断奋进的青春岁月。如果让你拍一部关于你学校历史的纪录片，你会怎样做？

纪录片的拍摄是一个严谨的过程，拍摄前需要有周密的调研和计划，才能拍出令自己满意的纪录片。本节课，让我们以“身边的历史”为题目，根据本单元所学内容，结合之前的调研和采访提纲，拍摄一次展现学校变迁历程的作业。

任务一

在项目调研的基础上，实地拍摄能够展现校园发展历程的纪录影像。要求以实景、实物为主要拍摄对象。

经过前期对校园历史的初步调研，“身边的历史”拍摄小组集体确定拍摄主题、任务及详细分工。

校园荣誉墙是学校“活”的教科书，它记载了学校一代又一代师生的梦想与努力，潜移默化地影响和启迪着学生。

拍摄小组讨论后决定以校史馆和荣誉墙作为实景拍摄地点，并制订详细的拍摄提纲与拍摄计划。

思考与探究

实景拍摄是指在真实的场景中进行拍摄，而不是在摄影棚或虚拟场景中。在实景拍摄时需要注意哪些问题？

我的拍摄计划

1. 拍摄主题：身边的历史（实景拍摄）
2. 场地考察：根据主题选择合适的场地，提前了解场地特点和条件
3. 拍摄内容：能够体现学校岁月变迁的场所或实物
4. 拍摄地点：校史馆、荣誉墙、美术馆等
5. 拍摄时间和路线安排：根据考察结果制订路线和时间，确保在不同场景中能够充分利用时间，提高拍摄效率
6. 拍摄准备：撰写拍摄的分镜头剧本和具体的拍摄内容，取得相关场地的拍摄许可
7. 拍摄设备：手机、相机、摄像机等

分镜头设计

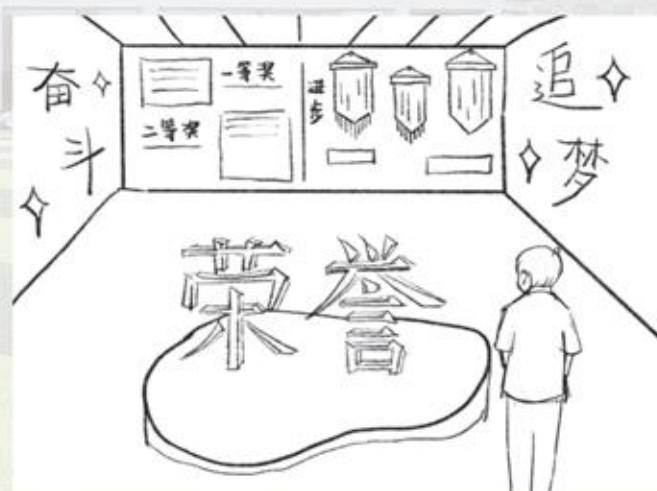
1. 以学校的荣誉馆、校史馆与美术馆作为主要拍摄场景。
2. 镜头主要采用中景和全景，结合固定镜头与运动镜头的拍摄方法将这些场馆中的布局、陈设和标志性景观拍摄进纪录片中。
3. 捕捉老师与同学在这些场景中参观或欣赏的情境，增加镜头的鲜活感与丰富性。

分镜头设计1

分镜头设计2

分镜头设计3

拍摄小组按拍摄计划和分镜头设计进行实地拍摄。拍摄过程中要注意背景和环境、现场光线、构图等重要因素。

任务二

访谈退休教师或学长、学姐们，并在访谈后对素材进行筛选、整理。

我的拍摄计划

1. 拍摄主题：身边的历史（口述史拍摄）
2. 拍摄分工：导演；摄影师；剪辑；访谈主持人……
3. 拍摄内容：采访对象（退休老师或学长学姐），准备好的采访提纲
4. 拍摄地点：学校
5. 拍摄时间：课外活动时间
6. 拍摄准备：撰写拍摄的分镜头剧本和具体的拍摄内容
7. 拍摄设备：手机、相机、摄像机等
8. 对访谈录像和录音进行整理和剪辑，选取有代表性的片段和镜头，制作成为纪录片中的访谈内容，配合其他素材进行剪辑和组合

我的采访记录

学生：老师您好，我们正在做一个“身边的历史”主题访谈，请问您是否愿意接受我们的采访呢？

教师：当然愿意，我很乐意与你们分享我的见解和经历。

学生：谢谢老师，请问您退休之前在学校任教多长时间呢？

教师：我在这所学校任教了十四年，见证了许多变化和教育改革的发展。

学生：那您能回忆一下这些年来学校的一些变化吗？

教师：当然。首先是学校的规模扩大了很多。刚开始的时候，学校只有一个校区三栋教学楼，学生也不多。但随着区域的发展和人口的增加，学校逐渐扩大到现在的三个校区，九栋教学楼，并新建了科技馆、美术馆、汉字博物馆等，师生人数也大幅增加。目前，整个校园面积是我刚来时的几倍，各类设施也更加完善。

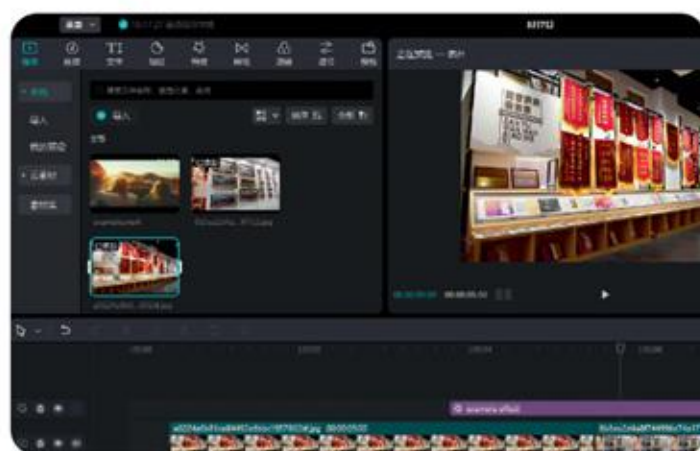
拍摄小组按访谈提纲采访同学、教师，并对访谈内容做详实的记录。

访谈后小结

1. 口述史访谈前的准备工作非常重要，包括拍摄计划、提纲、录音录像设备等。
2. 正式访谈前可以在小组内先模拟访谈几次，便于提前发现问题并及时修改提纲。
3. 每个访谈者的能力、个性、风格都不同，每个受访者的经历、性格也不同，因此访谈过程中会遇到各种不同状况，这就需要在掌握一般性的程序和方法的同时，细心体会、不断总结、积累经验。
4. 访谈中开放性的问题可以让受访者有话可说，更快进入谈话状态；避免一次提多个问题或者问题冗长、复杂，会影响受访者回答问题，对于一些相关信息可以追加细节提问，以获取更多的有效资料。

任务三

剪辑拍摄素材，完成配音配乐等后期任务。

拍摄小组成员收集、整理、剪辑拍摄素材。

任务四

和同学分享剪辑后的拍摄作品，并分享创作的技术。

拍摄小组成员展示影片，并分享拍摄过程中的收获和感受。

作业

完成《身边的历史》拍摄，剪辑成一个5分钟左右的校园历史纪录片，并与同学们交流分享，说说拍摄过程中的收获和感想。

单元评价

1. 我知道：纪录片的特点与分类。□	2. 我理解：纪录片与信息技术手段的结合能更好地重现历史。□	3. 我能做：根据主题，结合纪录片的特点进行简单制作。□

第三单元 深情“告白”

电影《百鸟朝凤》宣传图片（2016年）

单元情境

在影视作品中，声音元素与视觉元素同等重要。回想一下你曾经制作过的影像作品，分析一下其中运用到了哪几种类型的声音。如果要想让那些声音更有感染力，你还可以做怎样的修改？

本单元，让我们来认识影视作品中声音元素的重要性。通过学习，掌握背景音乐和人物对白的作用，了解利用道具创造逼真音效的方法。最后，我们需要选择一部影视作品重新配音，进一步感受画面与声音的关系。

关键词

影视人声 动效与拟音 音乐 配音

第1课 听到声音

【本课情境】

当我们捂住耳朵看电影时，会产生什么样的感觉？电影中一般会出现几种类型的声音？这节课，让我们来认识影视作品中声音的作用吧。

电影发展至今百余年，从黑白到彩色，从无声到有声。一些早期的电影创作者尝试将一系列照片连续播放，以创造出一种运动影像的效果。这就是电影最初的形态。

电影《定军山》（1905年）

电影《定军山》是中国人拍摄电影的起点。影片采用舞台表演的形式，讲述了京剧经典剧目《定军山》的故事，由著名京剧演员谭鑫培主演。

电影《火车进站》[法国]（1895年）

《火车进站》是电影史上第一批公开放映的电影之一。当看到火车向镜头驶来时，有一些观众起身躲避甚至逃离现场。观众们通过观影获得了镜头空间与现实空间混淆的奇特体验。

1895年

法国卢米埃尔兄弟放映的一分钟短片《火车进站》标志着电影时代的到来

1905年

中国第一部无声电影《定军山》诞生

1910年

爱迪生发明了“有声电影”

电影《摩登时代》[美国] (1936年)

任务一

欣赏电影《摩登时代》中的精彩片段，感受无声电影的魅力。想一想在声音元素缺失时，影视画面呈现出了哪些特征。

"Buck up - never say die.
We'll get along!"

"振作起来 不要轻言放弃
一切会好的!"

电影《摩登时代》中间幕的运用

影视艺术最早是从仅有动态画面的无声电影开始的，那时讲述故事只能依赖表演者夸张的肢体动作与面部表情，以及间幕的插入。

知识链接

间幕是一种在无声电影时代，在影片中插入文字幕，以此代替影片的语言表达的叙事性手段。

1936年以后，影视艺术正式进入了“有声的世界”，成为由画面与声音共同构建出的全新艺术表现形式。

1927年

第一部有声故事片《爵士歌王》上映，开启“有声电影”的时代

1931年

中国第一部有声电影《歌女红牡丹》诞生

1936年

最后一部无声片《摩登时代》上映，“无声电影”时代落幕

任务二

欣赏电影《英雄》中树林对决片段，听一听影片中运用了哪些声音元素。

电影《英雄》（2002年）

电影《英雄》中的树林对决片段，通过风声、落叶声、衣服摩擦声、人物对白、琴声、鼓声、女高音等声音元素，配合红衣与落叶的画面，共同谱写出凄美、苍凉、深沉的英雄篇章。

影视作品中的声音元素主要由人声、动效与拟音、音乐三个部分组成。

人声

动效与拟音

音乐

知识链接

动效是影视后期合成中配合画面所进行的聲音创作。

拟音指使用工具和素材，模拟真实声音创造出的声音效果，又称为小动效，主要包括：脚步声、肢体接触声、动作与衣物的接触声、流水落石等声音效果。

任务三

欣赏电影《音乐之声》中的主人公一家唱歌片段和《五朵金花》中的男女主角对唱片段，了解歌曲元素在影片中的重要性。想一想贯穿其中的歌曲为影片带来了哪些情感表达。

影视艺术创作因为声音元素的加入，被赋予了更加全面且强大的表现力、叙事力与情绪感染力。

1

2

3

4

电影《音乐之声》[美国] (1965年)

在电影《音乐之声》中，歌声贯穿影片的始终，多种类型的歌曲为影片渲染气氛、揭示人物性格和推动情节发展等起到了重要作用。

电影《五朵金花》(1959年)

声音元素在电影《五朵金花》中有举足轻重的地位，其中精彩纷呈的山歌更是与剧情的发展相辅相成。影片中委婉动听的白族对歌令人萌发出对美好生活的向往。

作业

选一部你喜欢的电影，说一说声音元素在营造氛围、推动剧情、表达感情等方面起到的作用。

第2课 听见话语

【本课情境】

当一个人对自己、对朋友、对很多人说出一句同样的话，它们所表达的意思是一样的吗？这节课，我们将欣赏经典影视作品中的“人声”片段，想一想它是谁说的，说给谁的，为什么说。

语言是人类最重要的交际工具。影视作品中角色的语言与声音，往往也是推动叙事、塑造人物、表达情感、直抒主题的重要元素。影视中的人声主要包括对白、独白、旁白三个部分。

任务一

欣赏电影《百鸟朝凤》中焦三爷与游天鸣师徒二人饮酒对谈的片段，和电影《泰坦尼克号》中杰克与露丝诀别的片段。想一想影片通过对白传达了哪些信息，对电影叙事与人物塑造起到了哪些作用。

1

2

3

4

电影《百鸟朝凤》（2016年）

焦三爷与游天鸣师徒二人饮酒对谈的片段，质朴、简单的对白发人深省，真实、自然的对话饱含了两代唢呐人对老本行的深情与坚守。这段对白深入刻画了两个人物的性格特征与精神理想，建立起影片的基调。

通过对白的形式，演员用人声表演赋予角色鲜活真实的形象。对白使片中人物不仅是讲故事者虚构的角色，也成为一个个活生生的个体或真实可信的人。

杰克与露丝生死诀别时刻在冰冷海水中的对白，充分体现了男女主的深挚情感。杰克颤抖微弱的声音道出震撼人心的“永不放弃”“活下去”的誓言，以此展现出超越爱情悲剧的强大精神力量。

杰克：听着露丝，你一定能渡过难关，你会活下去，生很多孩子，你会看着他们长大，直到你百年后，寿终正寝。你不能死，不能现在死，不能这样死，你明白吗？

露丝：我已经没有知觉了。

杰克：赢得那张船票，是我一生中最大的成就，它让我遇到了你，我这一生足矣，露丝。你必须答应我，你要活着，无论发生什么事也不放弃，就算再绝望也不放弃。

向我发誓吧，露丝，永不违背誓言。

露丝：我发誓。

杰克：永不放弃。

露丝：我永不放弃，杰克。我永不放弃。

电影《泰坦尼克号》[美国]（1997年）

任务二

欣赏电影《风声》结尾顾晓梦狱中独白片段，体会独白作为影视人声的情感渲染力与渗透力，想一想独白的方式往往用在影片的什么时候，起到什么作用。

影视作品中的人声独白通常是人物的自我对话，是人物内心世界的一种外化方式。演员在演绎独白的过程中丰富了人物性格与情感塑造，并对剧情发展起到了推动作用。

我身在炼狱留下这份记录，
是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定。
但我坚信，你们终会明白我的心情。
我亲爱的人，我对你们如此无情，
只因民族已到存亡之际，
我辈只能奋不顾身，挽救于万一。
我的肉体即将陨灭，
灵魂却将与你们同在。
敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，
而是一种精神、一种信仰。

电影《风声》（2009年）

顾晓梦狱中独白的片段，瞬间将观看者带入影片氛围，快速获得对影片中人物的认同感。顾晓梦用平静的声音，讲述着自己的内心与理想，朴素的语言体现出了强劲的情感力量。

知识链接

对白是指影视作品中角色间的对话。

独白是指影视作品中角色通过画外音的方式解释内心世界，表达思想性格。

旁白是指跳出叙事情景所给出的介绍或评价性语言，可分为角色旁白与非角色旁白。

纪录片《中国》（2020年）

任务三

欣赏纪录片《中国》，判断其中的旁白是客观的叙事、解说、评论，还是主观的自述。想一想旁白在影视创作中有哪些独特的作用。

旁白是影视艺术中独有的表现方法，通常承担了介绍人物背景，交代剧情发展，发表议论等作用。

他就这样活到了三十岁，
享受着一个普通人
所能拥有的全部安稳与快乐，
也承受着一个普通人
不得不笑纳的平凡与卑微。
空虚的生活，就像石子被抛上天空，
缥缈得不知会落向何方，
但也许他生来就是属于天空的，
只需要一个机会。

纪录片《中国》第一季第3集《洪流》

战国时期政治家李斯的故事

影片通篇采用旁白的形式呈现中国简史，沉稳的声音娓娓道来，与厚重的历史底蕴相契合。

作业

选择校园的一角拍摄一分钟左右的视频，并为其创作旁白。

第3课 听懂声音

【本课情境】

下雨的时候，你有没有体验过坐在窗前静听风雨声？这时，再播放一段乐曲，风声、雨声、音乐声与窗外的景象融为一体，营造出丰富饱满的视听体验。欣赏经典影视片段，想一想影片的声音是如何被创作的，这些声音的作用是什么。

声音创作是影视艺术重要的组成部分，在影视后期制作中，声音后期工作者们需要根据前期影片的主题创作音乐、声音动效、拟音。

拟音师拟音现场

任务一

观看电影《我和我的家乡》第3个故事《最后一课》中范老师重返乡村课堂的片段，感受拟音的神奇与魅力。找一找影片中模仿风声、雷声、雨声的道具都有哪些。

电影《我和我的家乡·最后一课》（2020年）

声音动效、拟音通常都是在录音棚借助道具完成的声音创造。为了更好地还原影片中的声音环境，拟音师往往脑洞大开，利用身边的物品或工具创造出奇幻的声音世界。

海浪声

摇晃盛有小米的玻璃瓶的声音

雷电声

晃动薄铁皮的声音

雨滴声

绿豆倒入金属盘的声音

骨折声

掰断芹菜茎的声音

任务二

观看动画电影《宝莲灯》，听一听动画电影中通过动效与拟音所进行的声音创造，想一想动画电影中配音表演的重要性，说一说配音是如何塑造动画电影角色的。

同学们为动画配音的场景

动画电影《宝莲灯》（1999年）

知识链接

配音是一门语言的艺术，主要是指声音演员通过语言为影视作品加入人声的创作表演过程。

任务三

欣赏电影《闪闪的红星》《潜海姑娘》中的经典片段，感受影片配乐的魅力，探究音乐与人物、剧情之间的关系。

影视后期制作中，为了配合影片的情节发展，增强艺术感染力，通常会根据剧情加入音乐。这些音乐既可以是主题音乐，也可以是背景音乐；既可以是乐曲，也可以是歌曲。

电影《闪闪的红星》（1974年）

电影《闪闪的红星》讲述了少年英雄潘冬子的故事。影片的主题曲《红星歌》是一首儿童合唱歌曲。歌声响起，听众就仿佛看到一队革命少年肩扛木枪、步履井然的画面。配乐契合剧情，传递革命乐观精神，成为中国电影史上的经典歌曲，铭刻在人们心中。

优秀的影视音乐可以烘托影视画面的氛围，更好地表达主题、丰富情感、推进叙事，使人物更丰满。

电影《潜海姑娘》（1978年）

影片展现了我国第一代女潜水员在南海紧张愉快的劳动生活。主题乐曲《潜海姑娘》犹如一篇优美的散文，给人们带来丰富的联想和平静的感受。

音画同步
画面与声音吻合，
节奏一致。

音画平行
音乐不解释画面，
两者各自独立。

音画对位
音乐与画面在内容、
情绪、节奏、气氛上
对立存在。

音画分离
音乐不为剧情服务，
而是扩大表现空间，
以音乐力量发掘影片
内涵。

影视作品中音乐与画面的关系

聆听一首你喜欢的电影歌曲，说一说音乐让你联想到怎样的画面，感受音乐与画面之间的关系。

第4课 声音的力量

【本课情境】

你了解动画配音吗？你有没有为自己喜欢的角色配过音呢？你会以什么样的内容和语气配音呢？这节课，让我们来认识一下配音吧。

如果说画面给予动画的是视觉形象与形式上的冲击，那么声音则是为动画角色注入了鲜活的生命感，为观众营造了一种真实的感受。

动画短片《小满》（2023年）

动画短片《小满》运用传统美术风格描绘画面，同时，其声音元素也具有浓郁的中国韵味。影片运用传统乐器觥篥与羯鼓演奏的背景音乐，以及逼真的动效拟音，达到了令人震撼的效果。

动画短片《小满》的配乐借鉴唐代宫廷音乐，给观众跨越千年的感受。

羯（jié）鼓

觥篥（bì lì）

笙（shēng）

唐箏

任务一

听一听动画短片《小满》中的人物对白，想一想什么是动画片中的声音表演，《小满》中真实童音对白对整部动画的整体性表达起到了怎样的作用。

动画片配音相较于电影、电视剧等影视配音，专业要求更强，技术难度更大，更加强调声音演员的表现力与想象力。

作业一

选取动画短片《小满》中的精彩片段（3分钟左右），进行声音的二次创作。分小组根据画面给出的信息，确定声音二次创作的风格，并完成对白部分的再创作。

任务二

欣赏动画片《渔童》《天书奇谭》中的精彩片段，听一听渔民爷爷与狐母老太太的配音对其角色塑造起到的作用。

剪纸定格动画片《渔童》中白发、白须、白眉的渔民爷爷，是善良、正直与勇敢的象征。配音是刚正有力的男声。

剪纸定格动画片《渔童》（1959年）

动画电影《天书奇谭》中尖嘴猴腮的狐母老太太是个行走江湖的巫婆，诡计多端、阴险毒辣、以害人为乐。配音是夹着嗓子、阴阳怪气的女声。

动画电影《天书奇谭》（1983年）

在动画片的配音中，为了符合动画夸张的形象与动作，配音经常会出现语气、语调、节奏上的夸张与变形。

作业二

推进对动画短片《小满》片段的声音重塑，小组根据角色性格完成角色对白的配音录制工作。

任务三

欣赏动画片《雪孩子》中淘淘与雪孩子滑冰的片段；《九色鹿》中九色鹿与捕蛇人对话的片段；《美女与野兽》中魔法餐具招待贝儿的片段，想一想如何为不会说话的动物与没有生命的物体配音。

动画片《雪孩子》（1980年）

动画电影《美女与野兽》[美国]（1991年）

动画短片《九色鹿》（1981年）

作业三

学习使用视频剪辑软件，小组共同完成《小满》动画片段中动物或物体的配音，完成配乐与拟音，最终完成声音重塑动画片段的实践作业。

知识链接

声音综合是技术与艺术的结合，是运用音乐知识、音响技术，以及视频与音频处理的技术实现声音创作的方式，主要包括声音的层次、主次以及逻辑安排。

单元评价

1. 我知道：影视作品中的各种声音元素的产生以及作用。□	2. 我理解：影视作品中声音元素是与视觉元素同等重要的支柱部分，声音叙事与影像叙事相互依存。□	3. 我能做：能够为影视作品进行声效重塑，呈现不同效果。□

第四单元 给运动插上“数字”翅膀

单元情境

如今，数字体育已经走进了我们的日常生活。无论是北京冬奥会上的数字交互技术，还是我们身边的智能穿戴设备和虚拟运动软件，都彰显出数字媒体技术对体育运动方式的改变。如果让你设计一款数字交互运动应用，你会怎么设计它的界面、功能、交互规则？如何才能让它在同类应用中脱颖而出？

本单元，我们将认识数字技术在体育运动方面的运用，了解数字交互运动，比较它和传统运动的异同。最后，设计一款数字交互运动应用，并举办数字交互运动应用设计演讲大会。

关键词

交互技术 运动应用开发

北京2022年冬奥会国家跳台滑雪中心“雪如意”

第1课 科技奥运

【本课情境】

在2022年的北京冬奥会中，出现了不少与影像相关的交互技术，对此你有哪些了解？这些数字交互技术对冬奥会的视觉效果呈现作出了巨大贡献。让我们来看一看吧。

任务一

欣赏数字交互作品《致敬人民》，感受交互性所带来的独特美感。

数字交互技术具有一定的艺术性，它强调空间的开放性塑造，体现互动式的形式美；数字交互作品能够让人切身感知民族特色和时代特点，体现沉浸式的意蕴美；数字交互技术用多种硬件设备、软件设备和人机交互技术等创作，体现多样化的科技美。

数字交互作品《致敬人民》 北京冬奥会开幕式（2022年）

“数字冬奥”是2022年北京冬奥会最为突出的一个主题。在开幕式上，《致敬人民》采用了世界领先的互动技术跨越了时空。在《让世界充满爱》轻柔的旋律中，中国大学生和外国留学生步调一致，穿过“鸟巢”，留下了特殊的“足迹”。地屏上，世界各国人民的笑脸灿烂绽放，汇成影像的长河。两侧飘拂着寓意“团结”的中国结飘带。

任务二

欣赏数字交互作品《闪亮的雪花》，观察交互环节是在什么时候出现的，想一想创作者为什么要在此处使用交互技术。

数字交互艺术是借用虚拟现实、人机交互等数字化技术，和声音、灯光、电流、影像创造开放性艺术形象，传达特定气氛和情绪的艺术形式。这种艺术可以使观众与作品产生交互，全身心融入作品，获得一种独特的临场感。

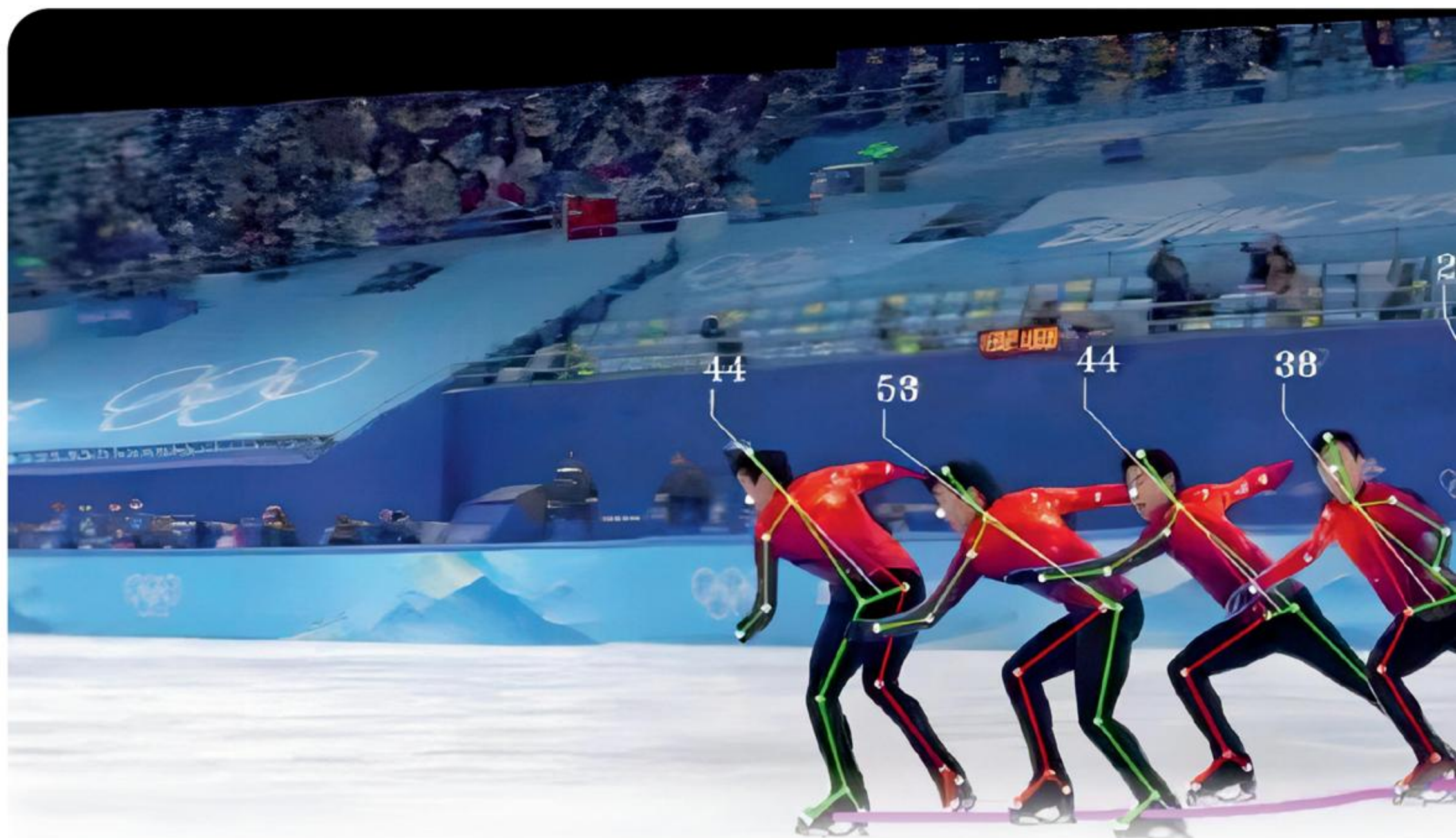
数字交互作品《闪亮的雪花》 北京冬奥会开幕式（2022年）

在《闪亮的雪花》节目中，每位小演员都代表着雪花的一部分，片片雪花汇聚成巨大闪亮的雪花造型，象征着世界人民对团结和平的美好期盼。

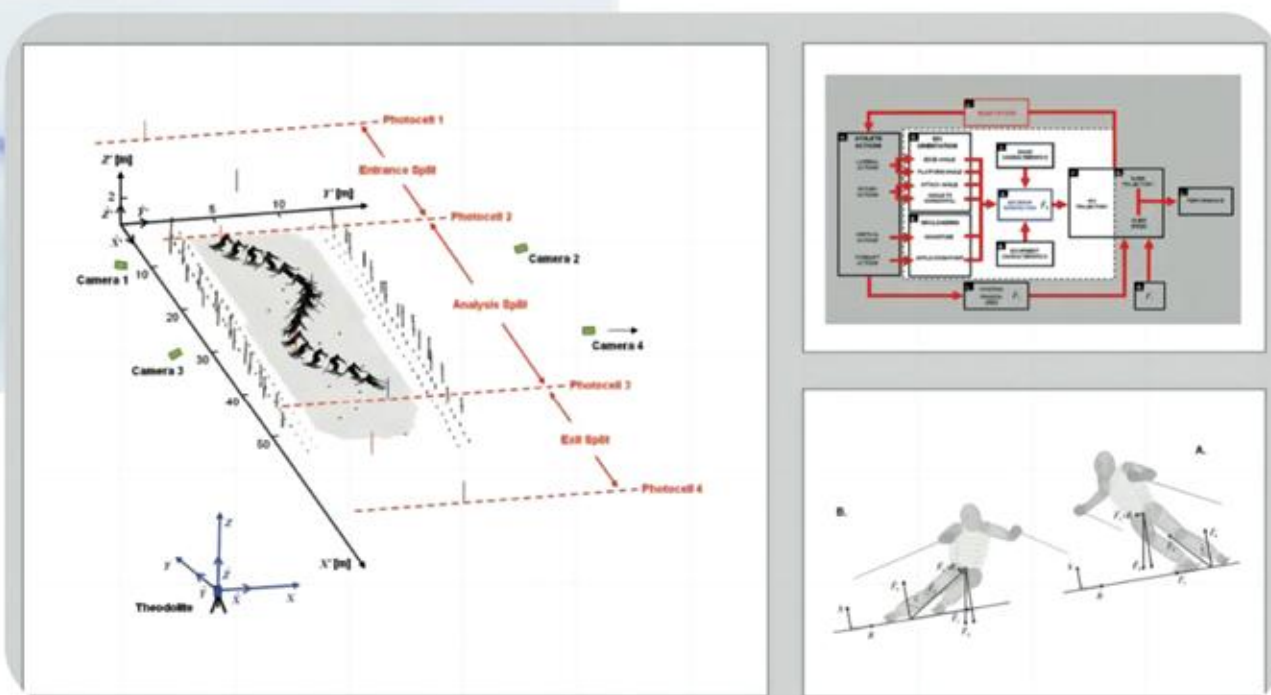
任务三

阅读本页图文资料，和同学分享更多数字技术应用于竞技体育的实例。

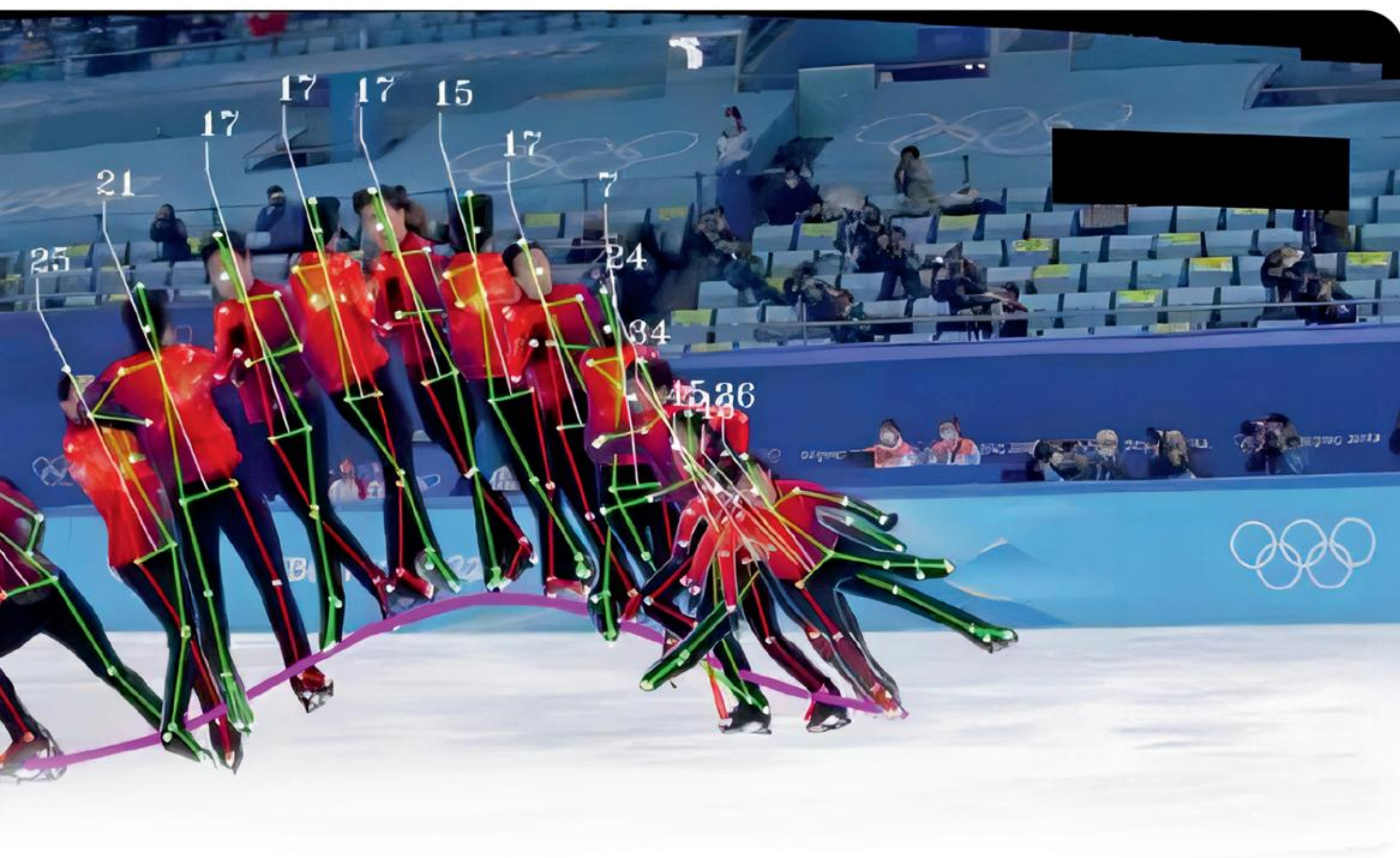

技术团队用四部相机完成了高山滑雪小回转项目运动员动作的捕捉。

短道速滑运动员的比赛数据会被数字技术记录，用于运动员训练计划的制订。

数字技术在体育领域中应用广泛，在运动员的训练、比赛技术分析、媒体报道和体育文化传播等方面都发挥了重要作用。数字技术也影响着比赛结果的判决、训练和教练技巧的改进，以及观赏者的观赏体验等。

花样滑冰动作捕捉

将人工智能等数字技术应用于竞技体育，是数字体育的一大发展方向。特别是用人工智能运动三维姿态重建技术，形成具有冠军运动特点的生物数字模型，并将冠军模型普惠给更多运动员，以推动人类探索和突破竞技体育极限，同时提升大众运动水平。

课本中提到的北京冬奥会中采用的科技手段，还可以运用在生活中的哪些方面？请讨论并和同学们分享。

第2课 未来体育

【本课情境】

如果你想滑雪，但周围没有滑雪场，你知道什么设备可以产生身临其境的体验吗？当新媒体技术与体育结合时，会碰撞出怎样的火花？让我们一起来认识体育运动的新形式吧。

任务一

说一说你了解的数字交互运动形式，并谈谈它们与传统体育运动有什么区别。

为了突破场地、场景的限制，设计师们利用各种技术手段，创造出具有高度真实感和沉浸感的虚拟环境。让人们在虚拟环境中，按照自己的需求和喜好进行锻炼。

虚拟单板滑雪

数字交互运动可以针对身体特定部位定点定位进行训练。

体验滑雪 北京冬奥会科技馆（2022年）

任务二

说一说数字交互运动是如何为传统运动增加趣味性的。

当运动者在跑步机上进行运动时，周围的泡沫球会根据跑步者速度的快慢进行弹跳。

在数字交互运动平台上，我们有机会进入一个虚拟的训练场地。在这里，我们既可以选择不同类型的运动，也可以跟其他参与者交流与分享。

基于触控交互屏的乒乓球运动

基于沉浸式交互体验的滑板运动

	传统运动	数字交互运动
运动地点	体育场馆或者户外等特定的运动场所。	在室外、室内等任何地方（部分运动需要特定设备或者网络平台）。
运动方式	需要特定的设施或者体育用具进行实时参与。	按照个人时间和节奏进行单机或互动的线上运动。部分运动需要虚拟现实设备或电子设备。
运动体验	来自真实的身体运动与参与感，大部分运动场景都是在真实情境下产生的。	来自虚拟世界的互动与沉浸感，进入虚拟世界后可体验各种虚拟运动；可以获取个人运动数据的实时记录和分析，促进自身对运动效能的感知。

体验者可以通过显示屏、体感设备进行训练，从虚拟运动中体验到滑雪的真实感。

真实的滑雪运动

知识链接

数字交互运动中，体感设备实时获取并传输数据，再由计算机进行大数据分析反馈，最后通过设备为体验者提供直观的视听信息，方便用户互动交流。数字技术的充分应用对体育运动的推广起到推动作用。

紫色光圈记录了运动者的运动轨迹。

计算机艺术诞生

随着计算机性能提升，第一批真正的计算机艺术品出现，如皮特·蒙德里安的《骷髅》。

互动艺术兴起

随着计算机技术进步，互动艺术开始出现，创造出观众可以参与的作品。

1960年

1970年

1980年

数字图像崛起

扫描仪和显示技术发展，数字图像开始在艺术领域崭露头角。

任务三

想一想，你对数字交互运动都有哪些需求。

数字交互运动利用数字技术和交互设计原理，创造出具有参与性和临场感的用户体验。

用户的运动数据由传感器收集，并由计算机进行专业的数据分析和可视化呈现。

通过传感器计算互联，计算机可实时对运动参与者的行为做出相应反馈，记录心率、速度等运动数值并进行分析，还可以生成互联社区排名，满足运动者对运动效果实时认知的需求及社交需求。

作业

调研某一款热门数字交互运动软件，分析其吸引用户的原因。

3D动画电影凭借前沿视觉特效，重新定义了观影感受；互动装置艺术作品运用数字技术开启与观众的全新互动模式。

人工智能开始被整合到数字媒体艺术的创作中。艺术家们利用人工智能算法进行创意实验，探索人工智能的创造力边界，比如通过算法生成各种不同的艺术风格、自动作曲、自动生成剧本等。

2000年

2010年

2020年至今

虚拟现实和增强现实技术大规模运用，艺术家们利用这些技术创造沉浸式的艺术体验，比如虚拟画廊、互动装置艺术和模拟环境，使观众能够在虚拟空间中与艺术作品互动，体验超现实的感官世界。

第3课 虚拟引擎

【本课情境】

如果让你给同学们开发一款与运动相关的交互体育产品，你会选择哪项运动？如何能够让你的产品赢得同学们的喜爱？交互式运动应用是拓展运动方式的一个重要手段，让我们通过学习也构想一个交互运动应用吧。

任务一

数字交互运动应用是如何实现场景交互的？

随着数字生活的普及，健身方式也逐渐趋于虚拟与现实交融。在多个与运动相关的领域中，都能看见数字化、智能化的身影。

跑步交互运动

项目对该参与者跑动的形象进行动作捕捉后，以全息投影的方式投放在电子地球之上，运动员跑得越快，地球转速越快，形成地球跟随人的运动转动的奇妙景象。

头戴式虚拟现实显示器设备，是人机交互的崭新手段，它为用户提供身处虚拟环境之中的立体感受。

知识链接

虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，运用它，我们可以进入并感知虚拟世界中的一切。

任务二

数字交互运动应用如何激发使用者持续锻炼的热情？

很多健身应用根据锻炼需求设计，并通过签到机制激励使用者持续运动。使用者可以选择每日、连续或活动签到，每次签到都是对自己的鼓励。连续签到或达到目标，还有特别的奖励。这种奖励能增加运动的趣味性，让使用者更有动力坚持下去。好的健身应用能成为健康生活的伙伴，帮助使用者养成运动习惯。

某运动应用中的签到界面截图

任务三

小组探究，数字交互运动应用还可以设计哪些激发趣味的方式？

知识链接

数字交互运动应用以其丰富有趣的互动形式，使每个使用者都有获胜的可能。应用通过计算，平衡使用者匹配机制，稳定了使用者的获胜概率，以此激发兴趣。

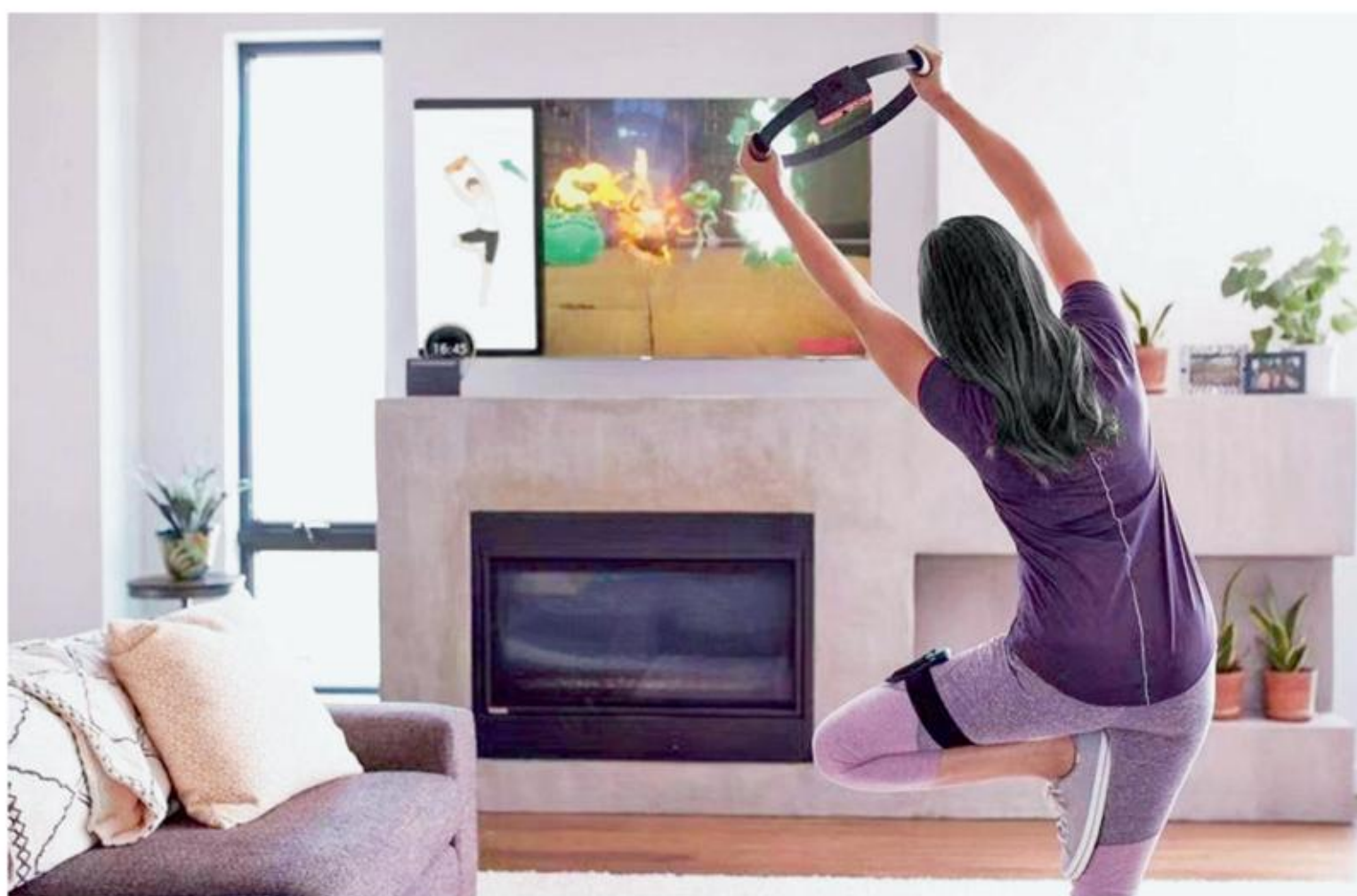

数字交互运动应用中集勋章的界面

数字交互运动应用中发起运动挑战的界面

通过与使用者的交流和观察，设计师可以深入了解使用者的需求，从而更好地满足他们的期望。同时，设计师也要为使用者创造卓越的使用体验，让产品能够给用户带来愉悦和便利。

数字交互运动应用为用户提供了一个具有目标感和趣味性的数字健身场景。用户借助体感设备输入运动数据，可以实时观察运动状态的交互界面信息，从而获得良好的运动体验。

知识链接

运动竞技的排名机制为用户划分了相应等级，用户只有不断挑战，才能提高运动水平。社交系统也为高等级用户提供成就感，从而不断产生参与动力。

应用定位

应用定义

使用人群
主要功能
应用特色

使用者需求

目标使用者
使用场景
使用者目标

数字交互运动应用定位分析结构图

在产品推出后，设计师还需要持续关注使用者的反馈，不断改进和优化产品，让产品更符合使用者的需求和喜好。

作业

调查学校的体测项目，构想一款满足同学们训练需求的交互应用的设计稿，并与同学交流分享。

您的性别？

您有哪些喜欢的运动项目？

您有哪些喜欢的运动形式？

您想通过体育锻炼达到什么效果？

您是否定制过相应的锻炼计划？

您觉得应该如何增加中学生参加体育运动的积极性？

数字交互运动应用使用者调研问卷

Sports

第4课 趣味运动

【本课情境】

在当今社会，很多人想锻炼却受到场地的限制。如果让你为家人设计一款室内就可以操作的数字交互运动应用，你会如何设计方案？数字交互运动应用可以帮助很多人实现随时随地运动的梦想，让我们一起来探究吧。

数字交互运动应用是一种将体育运动进行趣味化设计的应用类型。这类应用通过丰富的交互设计，帮助用户在生动有趣的项目体验中达成既定的运动目标。

使用者借由数字交互设备进行体育运动

任务一

假如你是一位交互设计师，你想要设计什么样的数字交互运动应用呢？首先应该完成哪些工作呢？

运动交互的设计需要一个完整规范的设计流程。首先，我们要确定这款应用的受众，并进行产品用户调研和分析；其次，明确核心创意思路，再根据之前的客户调研选择合理的交互形式。

社区互动应用

虚拟现实体育锻炼

增强现实体育锻炼

任务二

以小组为单位，设计数字交互运动应用的流程。

数字交互运动应用本身就是一个充满乐趣和挑战的创造过程。在这个过程中，我们需要为角色和场景添加关卡事件和交互动作，让它们在用户的操作下生动起来。

某数字交互运动应用的设计界面

某数字交互运动应用将蛙跳运动情境设计到了应用主界面中。其关卡设计为“起跳—穿越小溪—穿越草坪—穿越湍流—到达池塘”，用户可以通过每一步骤获得相应奖励，直至赢得比赛。

教师范作

数字交互运动应用《云中健身》界面

数字交互运动应用《云中健身》的关卡为“起跑—深蹲起跳—跨栏—平板支撑—休息站休息—空中自行车—扎马步”，每一步骤获得相应金币，直至完成任务。

用户通过手势或体感设备与应用进行有效的互动沟通，丰富的交互形式为用户提供了多种体验，吸引用户在运动的过程中体验交互应用关卡事件，获得运动和人机交互的双重乐趣。

交互设计之中常见的手势动作指令

作业

数字交互运动应用设计演讲大会

设计一个属于自己的数字交互运动类作品的策划案，要求完成一个幻灯片，以演讲的方式展现

1. 以自己为对象展开调研，了解自己的健身需求，如减脂、增肌等
2. 针对需求，制订相对应的锻炼计划
3. 设计一个最适合自己需求的交互运动应用，并说明应用的具体使用方法、规则和交互方法
4. 画出交互应用的界面

单元评价

1. 我知道：数字交互与体育的多种结合方式；数字交互运动应用开发的过程与方法。 ☐	2. 我理解：数字交互促使体育行业多元发展；数字交互运动应用开发要符合人的实际需求。 ☐	3. 我能做：利用数字交互技术，结合生活实际策划一场数字交互运动应用的演讲活动。 ☐

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刘阳、孙美静、黄东阳、袁硕、赵谓媛、孙逸楠、赵军、王博研、武岳、陈嘉钰、沈佳妮等。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

下册

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 下册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38289-5

9 787107 382895 >

人民教育出版社