

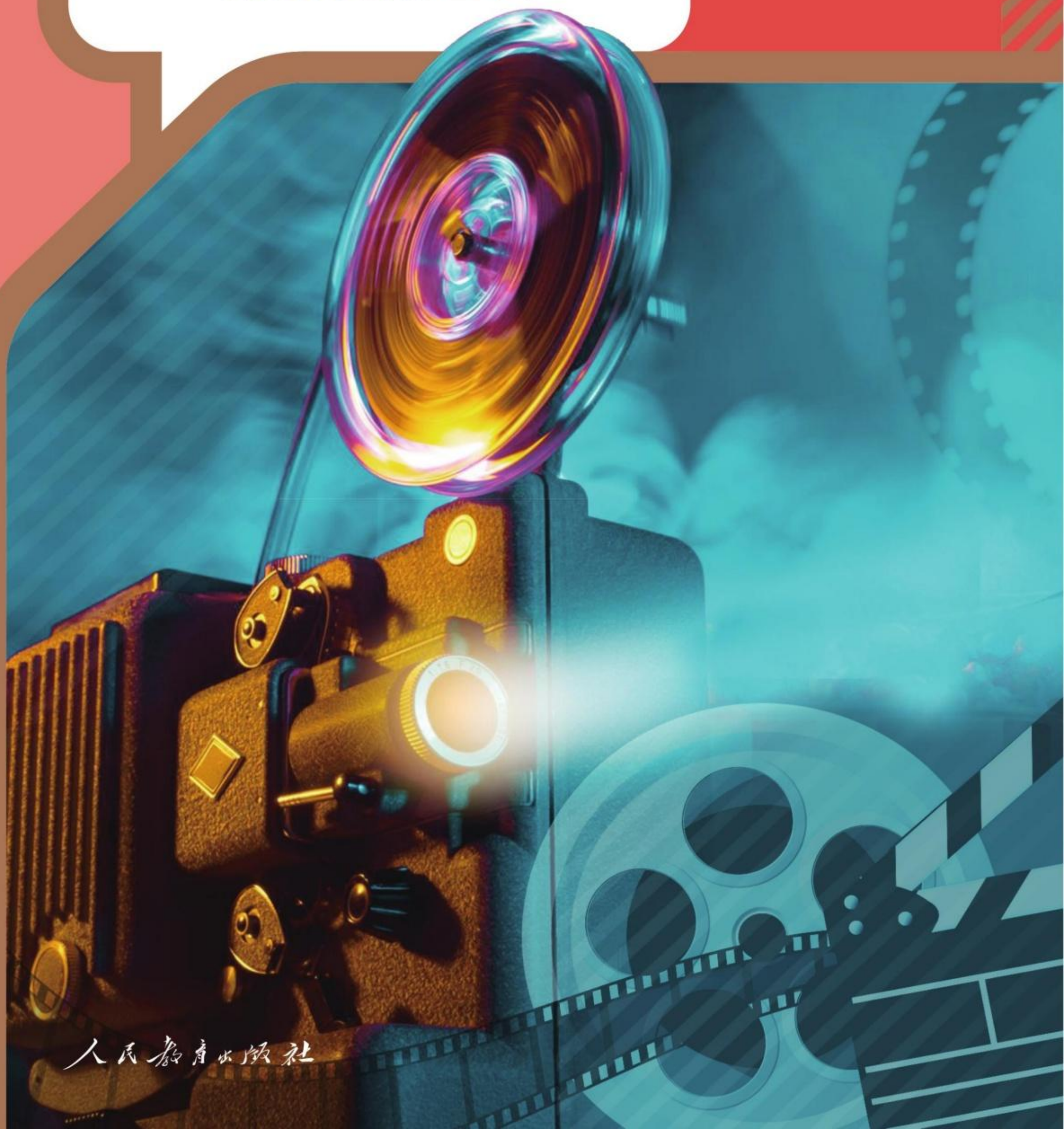

义务教育教科书

艺术 影视

(含数字媒体艺术)

九年级
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)

九年级

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：陈 刚

编写人员（以姓氏笔画为序）：

叶伟良 刘姝铭 李 彬 郑宝珍

郭悦黎 黄志炫 章丹露 臧小戈

责任编辑：武 岳

责任设计：李 媛 曹 洋

责任校对：赵丽雅

责任印制：

义务教育教科书 艺术 影视（含数字媒体艺术） 九年级 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、科技与文明、民族与世界之间的关系。

这本教材是按照教育部最新颁布的《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。教材教学内容的组织，采用社会人文主题包裹美术知识技能的方式，层层递进，由浅入深。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。希望同学们能学以致用，能用学到的知识技能与本学科特有的思维方式服务我们的生活。

相信本教材能帮助我们获得面向未来的关键能力和必备品格，能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 把握真实生活

2

第1课	生活剪影	4
第2课	传递关怀	8
第3课	守望变迁	12
第4课	感受脉搏	16

第二单元 传承中华文化

20

第1课	中华韵律	22
第2课	历史回响	26
第3课	匠心传承	30
第4课	文化记忆	34

第三单元 记述友情故事

38

第1课	写友情的故事	40
第2课	导友情的故事	44
第3课	拍友情的故事	48
第4课	剪友情的故事	52

第四单元 艺术新生

56

第1课	点石成金	58
第2课	探秘交互	62
第3课	交互之旅	65
第4课	旧物新生	69

第一单元 把握真实生活

中国画《决战之前》（徐启雄 1984年）

单元情境

时光匆匆，我们迎来了初中的最后一个学年，青春的欢歌笑语和烦恼忧愁编织了这段如诗的岁月，有多少瞬间你想记录与珍藏？父母的校园回忆在同学录和毕业照里，我们的回忆可以在有声有画的影像里。

本单元，让我们学习如何用简易的设备记录美好生活。我们需要理解视频日志的制作要点，掌握延时摄影和高速摄影的拍摄方法，最后，利用所学拍摄自己的视频日志。

关键词

校园生活 视频日志 延时摄影 高速摄影

电影《沙鸥》（1981年）

电影《一个人的奥林匹克》（1981年）

第1课 生活剪影

【本课情境】

当下，拍摄视频已经成为一种十分普遍的记录方式。视频中的校园生活是什么样的？这节课，让我们学习如何制作校园视频日志。

视频日志以视频的形式承载日志的内容，制作者多以主观视角记录，再经过剪辑、配乐、添加字幕等，制作成具有个人特色的作品。视频日志具有亲切、真实、自然、流畅的特点。

任务一

欣赏视频日志，说一说拍视频日志和写日记有什么不同。你更喜欢哪种形式？

记录和家人在一起的时光

记者视频日志

如同日记的篇幅，视频日志的时长也比较短，通常为1—10分钟，内容一般基于真实的日常生活，是非虚构的。

任务二

对比有关太空的纪录片和电影，说说航天员视频日志在表现内容上有哪些特点。

【航天员视频日志上新！】起床、更衣、刷牙、剃须、洗头……

【航天员视频日志】种菜、唱歌、打乒乓球、打太极……

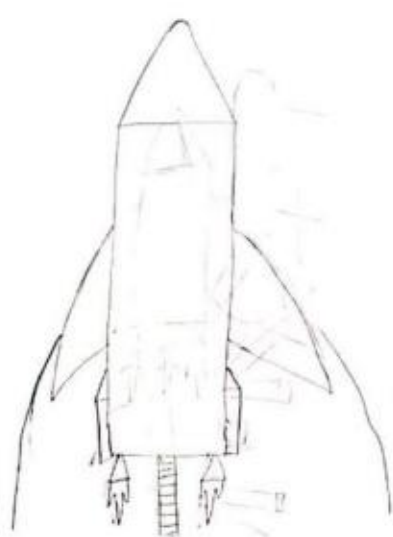
视频日志《航天员在太空中是怎么生活的？》（2021年）

“航天员视频日志”通过展现航天员在太空的日常生活，让大家了解国家的航天事业，亲切、有代入感。以小见大，以生活细节展现我国航天事业发展成就。

视频日志对创作者的技术手法、审美水平等都有一定的要求。视频日志的创作者运用自拍、解说、分屏叙事、延时摄影、人工智能绘画、在后期加入字幕和音乐等方式来讲述故事。

视频日志《我与山区37名小学生一起造了辆火星车！》（2023年）

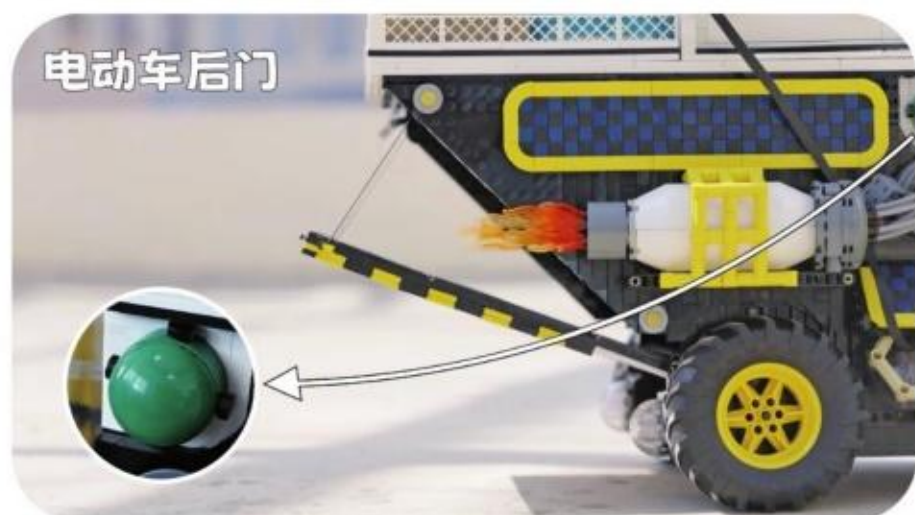
我要说的是载人航天器，它可以载四个人，有两个很大的发动机。载人的部分放在航天器头部，到太空时准备停在火星上。

运用人工智能绘画将孩子们设计的火箭生成为更加立体和真实的彩图。

这段视频日志通过分屏显示不同的内容，延时摄影、慢速快门等拍摄技术，添加快节奏的音乐等方式，将孩子们从白天到黑夜认真“造火箭”这一长时间的过程浓缩后表现出来。

运用特写镜头，加入卡通图标，生动、具体地展现视频创作者和孩子们的创造成果。

视频日志创作如同写作、绘画一样，也可以呈现出不同的风格。

任务三

结合本课提到的视频日志，说一说视频日志有哪些不同风格。

视频日志《一本正经地吃肉也不怕被卡在门口》（2017年）

视频日志《这是我吃过最棒的炒饭》（2021年）

视频日志《特效全开！中国首个空间站核心舱到底有多大？》（2021年）

网络上的视频日志风格各异，有的邀请小猫咪作为常驻嘉宾，有的道具独特，有的特效很多……

作业

以“我的校园生活”为主题，制作视频日志。

教师范作

第2课 传递关怀

【本课情境】

视频日志是分享日常生活和学习的平台，也是了解新闻的窗口。如果让你用视频日志来播报一则校园新闻，你会如何制作？学会用视频日志进行新闻播报，可以让我们的校园新闻更有趣。这节课，就让我们来学习吧。

在媒体深度融合的背景下，视频日志也成为新闻短视频的形式之一：乡村视频日志让人们看到了农业、农村和农民；公益视频日志产生了令人耳目一新的动员效能与传播效果；主流媒体也开始以视频日志的形式进行新闻报道。

视频日志《二十大代表视频日志》（2022年）

党的二十大召开之际，人民日报新媒体推出的系列视频日志《二十大代表视频日志》讲述了5名党的二十大代表的故事，在网络上获得了极高的关注度。

时政视频日志让时政报道有效地走近老百姓的日常生活。

从平常的农家下厨场景，到独特的东北农村生活，视频日志让屏幕前的我们感受到了不一样的生活景象。

任务一

欣赏本节课中列举的视频日志，说一说这些视频日志的内容、主题分别具有哪些特色。

视频日志《满街飘着粽子香》（2023年）

视频日志《青山绿水》（2022年）

具有新理念、新技术的“新农人”创作者们，以乡村生活为主题，用影像记录真实的日常，展现美丽乡村。

在央视新闻发布的《霞姐带你追嫦娥》视频日志中，创作者仿佛与观众视频通话的亲友，带领观众来到位于内蒙古中部大草原的四子王旗航天着陆场，一起等待嫦娥五号“回家”。

在中国日报发布的《小彭实拍中巴铁兄弟海上联合演习》视频日志中，创作者用生动的跟拍方式介绍了演习实况，为客观理性的传统新闻报道作了补充，展现了更为鲜活的中国海军形象。

央视新闻出品的《大国外交最前线》系列视频日志从记者视角展示了大国外交场景。创作者以微观视角切入宏大事件，引起观众共鸣，引导人们关注国家大事。

在《大国外交最前线》中，创作者聚光灯下的前台形象与日常随和的幕后形象形成反差，吸引了观众的关注，展现了主流媒体的亲切感。

新华社发布的《两会记者观察》视频日志记录了记者进行现场播报的全过程。现场播报是记者工作的重要组成部分，将他们的工作过程记录下来既符合视频日志的记录初衷，也可以将有深度的传统新闻报道自然地融入其中。

记者视频日志

专业的媒体身份是新闻公信力的保证，视频日志则可以通过更丰富的情感表达、更便捷的互动方式，拉近创作者与观众之间的距离，引发人们自发的二次传播。

知识链接

“新闻+视频日志”模式是主流媒体进行新闻报道模式改革的创新探索，是在媒体深度融合背景下传统新闻实践与新媒体内容进行互联融合的产物。

任务二

你想用视频日志来记录什么？请和同学们分享。

我要努力学习

为带给这群孩子温暖
我们启动了
“困境孤儿温暖工程”项目

他们的故事不同
理想却可以很相似

让他们过上好日子

新媒体时代的到来为公益传播提供了新的发展契机和更为多样的实现形式。公益视频日志发挥着越来越大的作用，展现出浓浓的人文关怀。

视频日志《为乡村困境孤儿发放新年新衣》（2023年）

作业

以校园记者的身份，发现并记录校园里有意义的事，制作新闻视频日志。

教师范作

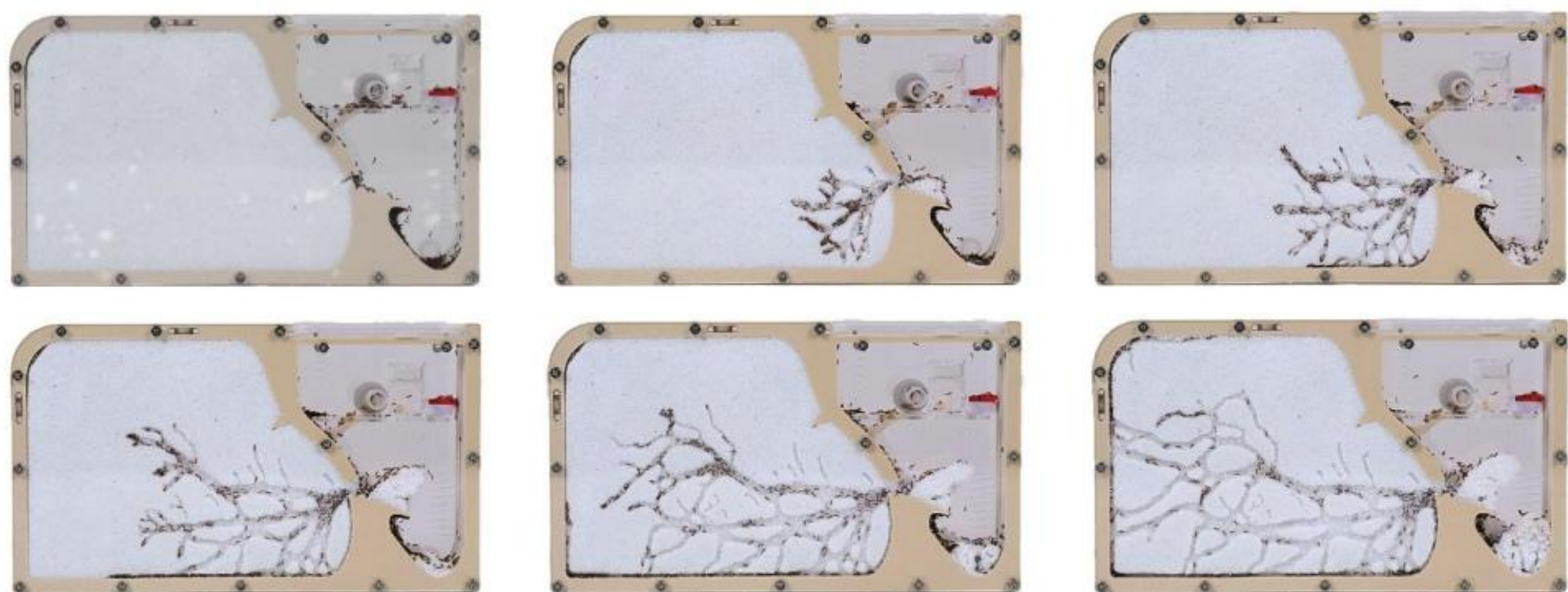
老师镜头下的校园

第3课 守望变迁

【本课情境】

延时摄影可以很好地展示时间的流逝和景物的变化。日升日落、云彩流动、星空轨迹……如果让你用影像的形式来表现天空的变化，你会如何去做？这节课，让我们一起探究它的魅力。

通过应用不同的摄影技术，我们可以探索影像的多样表达方式。发现、拍摄生活中难以察觉的事物，有利于我们从更多的维度观察客观事物。

延时摄影《蚁群筑巢 36 小时完整实录》（2020 年）

延时摄影《用高速摄像机观察植物的一生》（2021 年）

延时摄影通过间隔固定时间拍照的方式，把事物长时间的发展过程浓缩在短时间的视频中展现，呈现出快速连续变化的视觉效果，突出时间的流逝。影视作品中的花蕾绽放、植物生长、日食月食等都可以使用延时摄影技术来展现。

任务一

说一说延时摄影的特别之处，可以从视觉效果、内容表现两个方面来表述。

短视频《卢赛尔体育场建造过程》（2016—2021年）

由中国工程队承建的卢赛尔体育场历时五年多建成，在此期间每隔一段时间拍摄一张照片，再组接起来以视频的形式播放，以延时摄影的方式记录下它建造的过程。

竣工后的卢赛尔体育场

以拍摄日落为例，下午16:30—18:00拍摄，用三脚架固定相机位置，打开相机的间隔拍摄功能，如设置拍摄间隔每5秒拍一张，时间跨度大约1小时30分钟，按下快门键即可开始拍摄。拍摄完成后用后期软件将一千多张照片合成视频。

手机云台稳定器

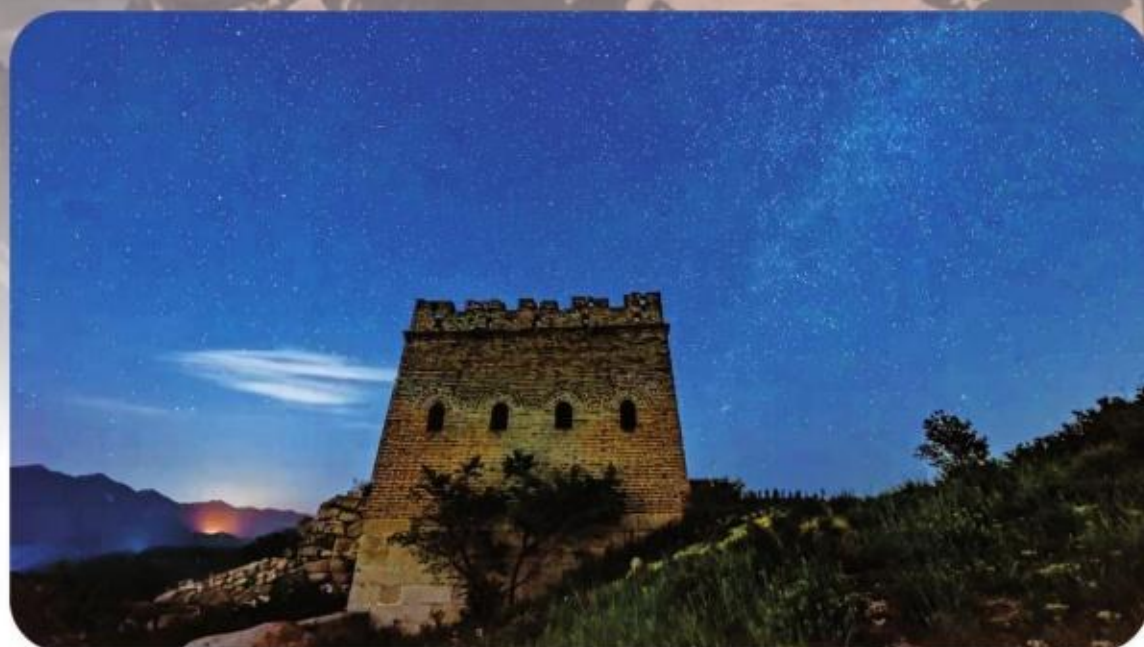
用手机拍摄延时摄影

选择“延时摄影”模式即可用手机拍摄延时摄影作品。运用手机云台稳定器，可以切换拍摄场景，拍摄移动延时摄影。

任务二

请和同学们分享你想用延时摄影拍摄的题材。它有哪些有趣之处？

纪录片《韵动中国》（2019年）

纪录片《韵动中国》用延时摄影记录了神州大地上流动的风景。

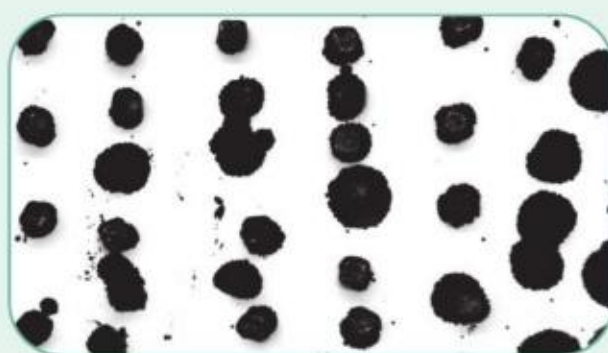
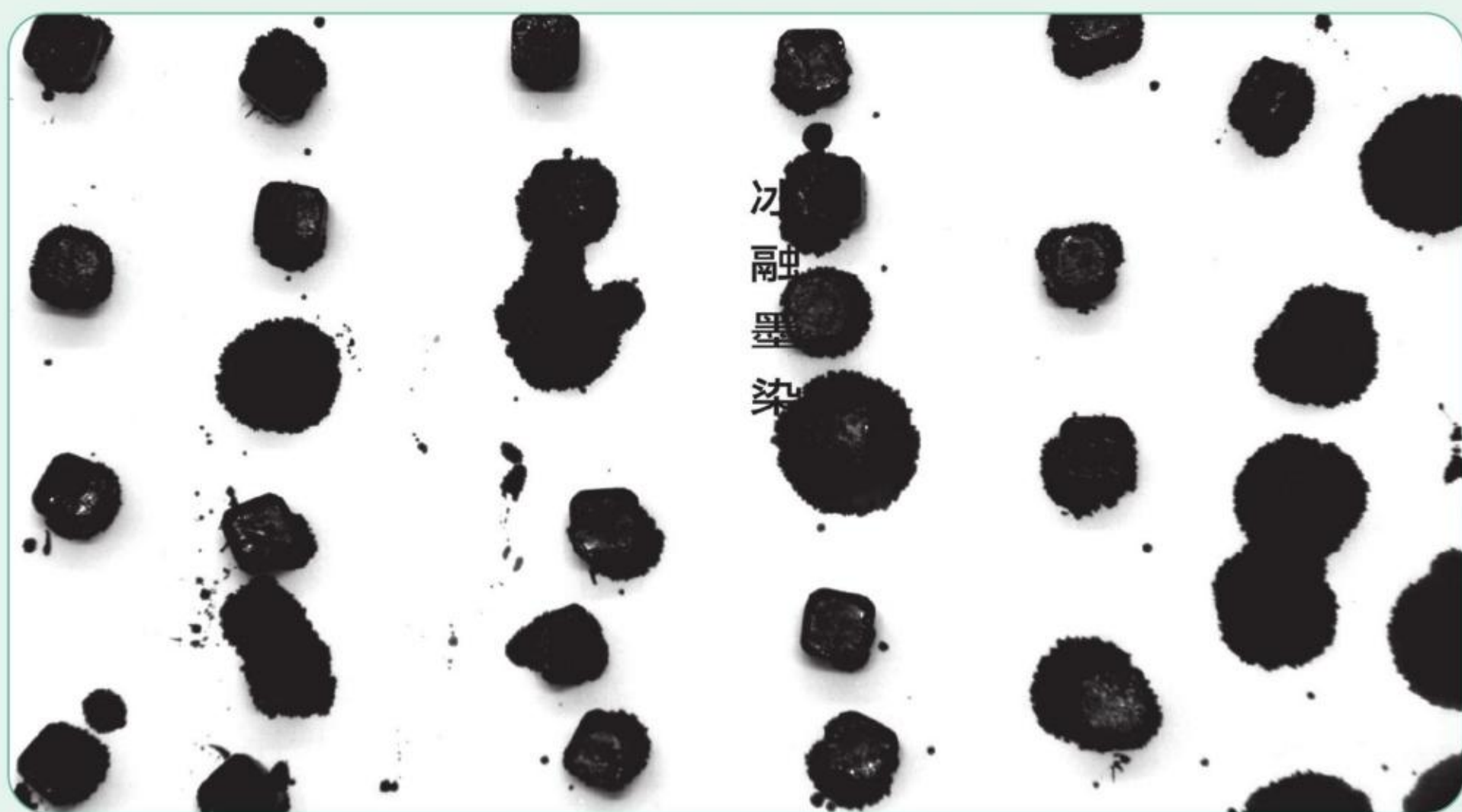

知识链接

视频是由一系列静态图像组成的连续画面，一帧就是一个静态图像，由于人眼的视觉暂留现象，快速连续地显示帧便形成了运动的假象。帧率就是每秒钟录制或播放的画面数，常见的有每秒24帧、每秒25帧、每秒50帧等。

教师范作

延时摄影《冰融墨染》（刘姝铭 2012年）

作业

用延时摄影记录校园的变化，如一朵小花的盛开、校园由安静到热闹等。

第4课 感受脉搏

【本课情境】

现实生活中一瞬间的事情，在影视作品中却可以慢慢展现。如果让你用镜头表现花瓣飘落的细节，你会如何去做？你知道这是如何实现的吗？这节课，让我们来认识高速摄影的作用吧。

延时摄影和高速摄影呈现出截然不同的视觉效果。高速摄影又称升格镜头，往往用于突出时空凝固、节奏缓慢的感觉，在影片中有放大动作过程、渲染情绪等作用。

短视频《慢动作水滴飞溅》（2020年）

摄影《运动员在比赛中回球》（2020年）

高速摄影的原理是增加每秒钟拍摄的画面数量，再以正常的速度放映，就会呈现出拉长时间、放大瞬间的效果，即“慢动作”。

任务一

从视觉效果、内容表现两个方面说说你对高速摄影的认识和理解。

摄影师在奥运会赛事中拍摄的运动健儿精彩瞬间

进行高速摄影需要可以拍高帧率的摄影设备，设置高帧速率如60fps、120fps，拍摄素材后用剪辑软件进行减速处理。

手机选择“慢动作”模式即可进行高速摄影，还可以选择不同的减速倍率。

知识链接

高速摄影、延时摄影作为特殊技术要斟酌使用，注意必要性和频次，以保证叙事的真实性。

彩色颜料注入水中的慢动作

电影《沙鸥》（1981年）

影片中的慢动作出现在主角沙鸥听到未婚夫因为雪崩牺牲的时刻。慢动作呈现雪崩的画面，与沙鸥的特写镜头相结合，悲伤的氛围被极大地渲染出来。

电影《一个人的奥林匹克》（2008年）

影片讲述了中国奥运第一人刘长春赴美国参加奥运会的故事，通过慢动作凸显了运动员的毅力与力量，也将观众带入主角的世界。

任务二

在你看过的影视作品中，还有哪些让人印象深刻的高速摄影？它们表现了哪些主题？请在课堂上分享。

高速摄影、延时摄影等拍摄技法，可以将视觉心理时间延长或缩短，展现多维的视觉效果，为我们表现丰富多彩的真实生活提供了更多的方式。

作业

综合运用本单元所学知识，记录校园生活的精彩瞬间，如操场上的扣篮、舞蹈教室里的旋转。

教师范作

艺术季、运动会、泼水游戏等丰富多彩的校园活动

单元评价

1. 我知道：视频日志的创作方式以及延时摄影、高速摄影等拍摄技法。 ☐	2. 我理解：通过拍摄视频日志，可以记录日常生活，宣传有意义的事物，运用延时摄影、高速摄影等拍摄手法可以多维度地展现事物。 ☐	3. 我能做：发现日常生活中的闪光点，并运用延时摄影和高速摄影等方式来记录和表达。 ☐

第二单元 传承中华文化

单元情境

中华文化源远流长、博大精深。无论是千年历史中的典型人物和事件，还是代代流传的文物、非物质文化遗产和工匠精神，都诉说着中华文化的丰富内涵。观看关于中华文化的影视作品，我们可以以史为鉴，进一步增强文化自信和爱国之情。如果让你用影像来记录和保护传统文化，你会怎么做？怎样才能让你的作品更好地传播？

本单元，让我们来认识影视中的中华文化。我们需要了解影片中场景布置的特点，探究解说词的多种功能，学习如何用多种手段展现文化的丰富形态。最后，我们需要利用所学拍摄一部关于身边传统文化的微纪录片。

关键词

中华文化 工匠精神 继承发展 纪录片

纪录片《中国》(2021年)

第1课 中华韵律

【本课情境】

在漫长的历史长河中，一代又一代中华儿女的智慧汇聚成了中华文化。如果让你用影像来描述中华文化的一个阶段，你会选择哪个阶段？通过纪录片，我们可以同古人结交，与思想对话。

纪录片《中国》(2021年)

纪录片《中国》中的人物

纪录片《中国》中的李白片段

历史由一个个鲜活的人物编织而成，通过每个人物的故事，观众得以走进当时的历史情境，感受人物命运、感情、思想的变化，从而增强对历史知识的认同。因此，成功的人物塑造能够为一部历史纪录片锦上添花。

任务一

观看纪录片《中国》，说说你对哪位历史人物最感兴趣，为什么？

纪录片《中国》中的赵佶片段

为了更生动地还原历史人物，纪录片往往通过服饰、道具、场景等对其加以刻画，让观众全方位地领略历史人物的魅力。

任务二

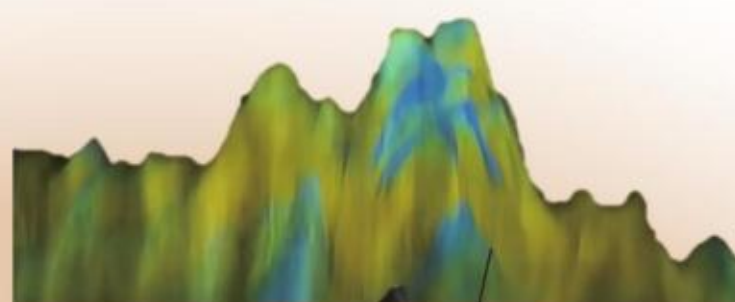
在纪录片中，我们再次走近一个个鲜活的历史人物。想一想，纪录片《中国》为了丰富人物的形象做了哪些工作。

纪录片《中国》中排演《窦娥冤》的片段

纪录片《中国》中的秦始皇片段

场景布置

纪录片《中国》中的《千里江山图》场景

纪录片《中国》中的唐朝时期片段

纪录片《中国》中的南北朝时期片段

纪录片《中国》中的明朝时期片段

纪录片《中国》中的近现代时期片段

每一个时代都有不同的社会环境和人文礼仪。从人与人之间的一句问候、一场交谈，到不同场景中环境的布置、桌椅的款式，都体现着时代的特点。

纪录片的纪实性体现在很多方面，其中的人物造型、场景布置以及当时人们的生活习惯、思想观念等，都应该与时代契合。

任务三

结合你对相关历史事实的了解，说说纪录片中不同时期的场景布置反映了当时怎样的社会面貌。

纪录片《中国》中的孔子片段

纪录片《中国》中的杜甫片段

思考与探究

要让场景布置更好地反映时代特征，需要做哪些准备工作？

纪录片《中国》中的春秋时期片段

春秋时期，孔子在带学生周游列国传学的路上，被困于陈蔡之间，众人精疲力尽，不知道是否应该继续坚持儒学主张。在现实与理想的矛盾中，孔子带领众弟子深入思考，最终走出困境，继续奔赴追寻理想的大道。

综艺节目《宗师列传·唐宋八大家》

唐宋时期中华文化群星闪耀。韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩作为当时的文学大家，为后世国人提供了难以估计的文化价值和精神能量，他们的家国情怀和精神血脉，滋养了一代又一代的华夏儿女。

作业

观看纪录片《中国》，谈谈在不同时期、不同生活情境中，中华民族“礼”文化的呈现方式是怎么样的，并尝试用300字左右的文字进行阐述。

第2课 历史回响

【本课情境】

文物承载着丰富的历史信息，通过文物主题的纪录片，我们可以更加直观地了解我国的历史文化。如果让你用影像的方式介绍一件文物，你会怎样做？怎么才能更加吸引同学们的目光？如果我们国家的文物会“开口说话”，它们会怎样讲述自己的故事？

纪录片《如果国宝会说话》海报（2018年）

在漫长的历史中，我们通过文物拾取往昔的记忆。纪录片可以采用各种创造性的手法来向我们展示文物的瑰丽。运用高清数字扫描技术来立体地重现文物，运用微距摄影和微痕提取来呈现细节，运用动画简明地介绍文物背后的历史……数字化技术让文物焕发全新的生命力。

思考与探究

《如果国宝会说话》每集只有5分钟。你认为这种片长较短的纪录片有哪些优势和不足？

任务一

请仔细观察本课《如果国宝会说话》的三幅海报，你能认出它们分别是什么主题吗？通过观赏纪录片，选择其中一个主题进行介绍。

新媒体的发展为纪录片的创新带来了无限的可能。相较于视角宏大、严谨深刻的传统历史题材纪录片，新媒体以活泼可爱、平易近人的语言推广文物蕴含的传统文化，为历史题材纪录片增添了活力。

纪录片《如果国宝会说话》(2018年)

《洛神赋图》中的船只在水中摇晃，敦煌壁画上的飞天羽人挥动翅膀，彩带与衣袂随风飘动……《如果国宝会说话》将这些国宝的“静”转化为鲜活的“动”。

任务二

观看纪录片《如果国宝会说话》，分小组归纳该片使用了哪些拍摄手法。

以当下的语言讲述历史的往事，是纪录片的创新手法。

甬钟

纪录片《如果国宝会说话》中编钟的特写镜头 纪录片《如果国宝会说话》中长信宫灯的特写镜头

在展示文物时，纪录片会用特写镜头来展示其细节，并邀请专家学者为观众进行讲解。文物考古活动的影像资料也是深入了解文物的重要方式。

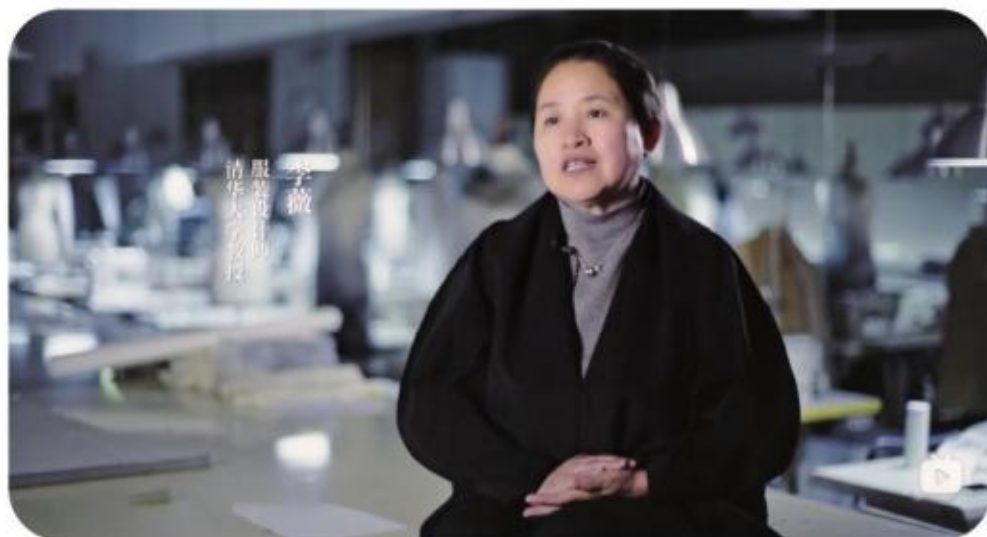
曾侯乙墓发掘于1978年

纪录片《如果国宝会说话》中我国20世纪考古活动的珍贵影像资料

思考与探究

专家在接受访谈时往往不正对镜头。选择不同角度拍摄一位同学说话的场景，讨论不同的拍摄角度分别有什么特点。如果你是纪录片导演，你会选择哪种角度？

纪录片《如果国宝会说话》中的专家访谈镜头

纪录片《如果国宝会说话》中动态的飞天形象

在《飞天》一集中，纪录片以数字动画技术赋予不同时期的飞天形象生命，使它们呈现出衣袂飘飘、姿态灵动的效果，让不同时期的飞天形象在同一片天空中飞舞。

数字技术不仅能更生动地表现文物的诞生历程，还能利用纪录片作为动态影像的特性，使静态的文物活动起来，让此前只能出现在观众头脑中的想象在屏幕中成为现实，为历史题材纪录片拓展了创作的可能性。

在《立狮宝花纹锦》一集中，纪录片从现代设计的角度出发来解构唐代纹样，展现它的魅力，用特效呈现了四方连续纹样的原理。

《如果国宝会说话》中还原的唐代纹样

《如果国宝会说话》中模拟《兰亭集序》的运笔

在《兰亭集序》一集中，纪录片以数字手段模拟“群贤毕至”的雅集上文人士弄墨的场景。树影投射在宣纸上，书法笔画缓缓出现，犹如王羲之的无形之手正在运笔创作。

如果让你选择一件你喜欢的文物，用影像的形式对其进行介绍，你会用什么拍摄手法？请用300字左右的短文介绍你的想法。

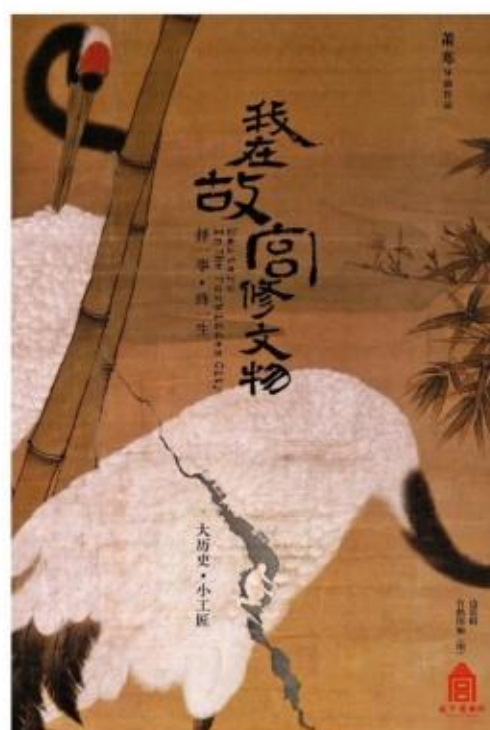
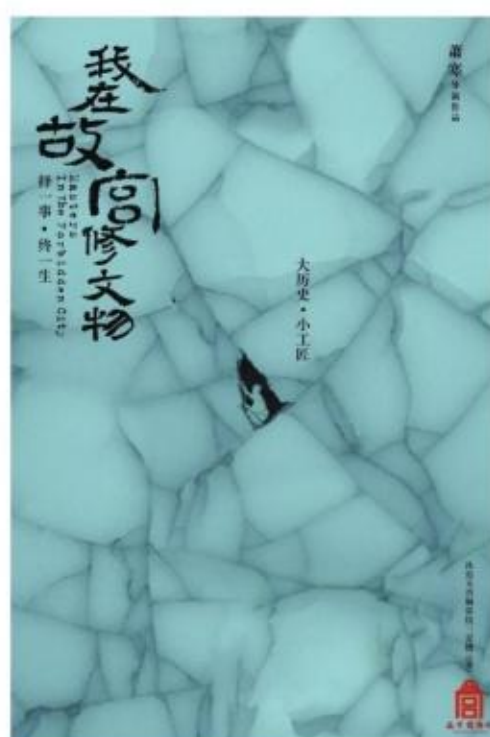
数字技术的创意性表现使文物及其背后的历史不再只是知识点，而是有了具体的画面、场景甚至声音，更利于传统文化的传播。

第3课 匠心传承

【本课情境】

你知道什么叫工匠精神吗？如果让你记录一位具有工匠精神的手艺人，你会从哪些角度切入？在繁华的信息时代，有这样一群人甘于寂寞，用手艺诠释历史、传统与文明的意义。这节课，让我们跟随纪录片来认识他们吧。

《我在故宫修文物》是一部有温度的纪录片，那些带着历史痕迹的文物，每一件都有生命和故事。而人们之所以能重新见到这些精美的文物，都是因为有这样一群人在故宫的角落中为我们修修补补。

纪录片《我在故宫修文物》海报（黄海 2016年）

任务一

分组观看纪录片《我在故宫修文物》，说说各自的心得体会。

思考与探究

《我在故宫修文物》中有哪些画面体现了文物修复者的敬业精神？

该片摒弃了宏大叙事，平实地记录了文物修复的日常。文物修复这个职业，刚好勾连起了古与今两个时空，传递着古人和今人的对话。

纪录片《我在故宫修文物》中的故宫织绣组文物修复者

拍摄文物修复者的工作环境以及他们工作的过程，既能反映出人物的整体形象，也有助于我们全方位地了解真实的文物修复工作。纪录片尽量还原了当时的场景，让观众跟随镜头在故宫中漫游，产生身临其境之感。

纪录片《我在故宫修文物》中的故宫青铜器组文物修复者

知识链接

文物修复是指对文物进行保护和修复的过程。通过科学的方法和专业的技术，修复人员对文物进行细致的清洗、修补和强化，以恢复其原本的形态和价值。修复过程中，修复人员需要细致地分析文物的状况和损伤程度，选择合适的修复方法和材料，尽可能地保留文物的原始特征和历史信息。

纪录片《我在故宫修文物》中的故宫漆器组文物修复者

思考与探究

为了体现文物修复者的工匠精神，纪录片运用了哪些拍摄手法和技巧？

纪录片《手造中国》（2017年）
《手造中国》中的手工艺人坚守着陶瓷雕刻这门手艺。

纪录片《我在故宫修文物》中故宫文物修复工作者的
工作场景

任务二

说一说《我在故宫修文物》中让你印象深刻的拍摄手法。

在表现工匠精神的纪录片中，摄影机往往用镜头紧紧跟随匠人的双手，展示他们精雕细琢的过程。在这类纪录片中，我们能看到很多细致的特写镜头，甚至微距摄影，它们将文物修复的细节全方位地展现了出来。

纪录片《我在故宫修文物》中文物修复细节的特写镜头

故宫太和殿

斑驳的朱红宫墙记载了故宫的沧桑，宏伟的宫殿显示出曾经的皇家气派与帝王的尊贵，细雨中的琉璃瓦则是别样的温婉与诗情画意。

一道斑驳的红色高墙，一座雄伟的宫殿，一棵郁郁葱葱的古树……影片中空镜头的使用，不会让人觉得突兀，能够起到勾连时空和控制节奏的作用。

作业

如果让你用影像的方式展现身边人的专业精神，你想选择谁，用哪些拍摄手法来呈现？说一说你会怎么拍。

知识链接

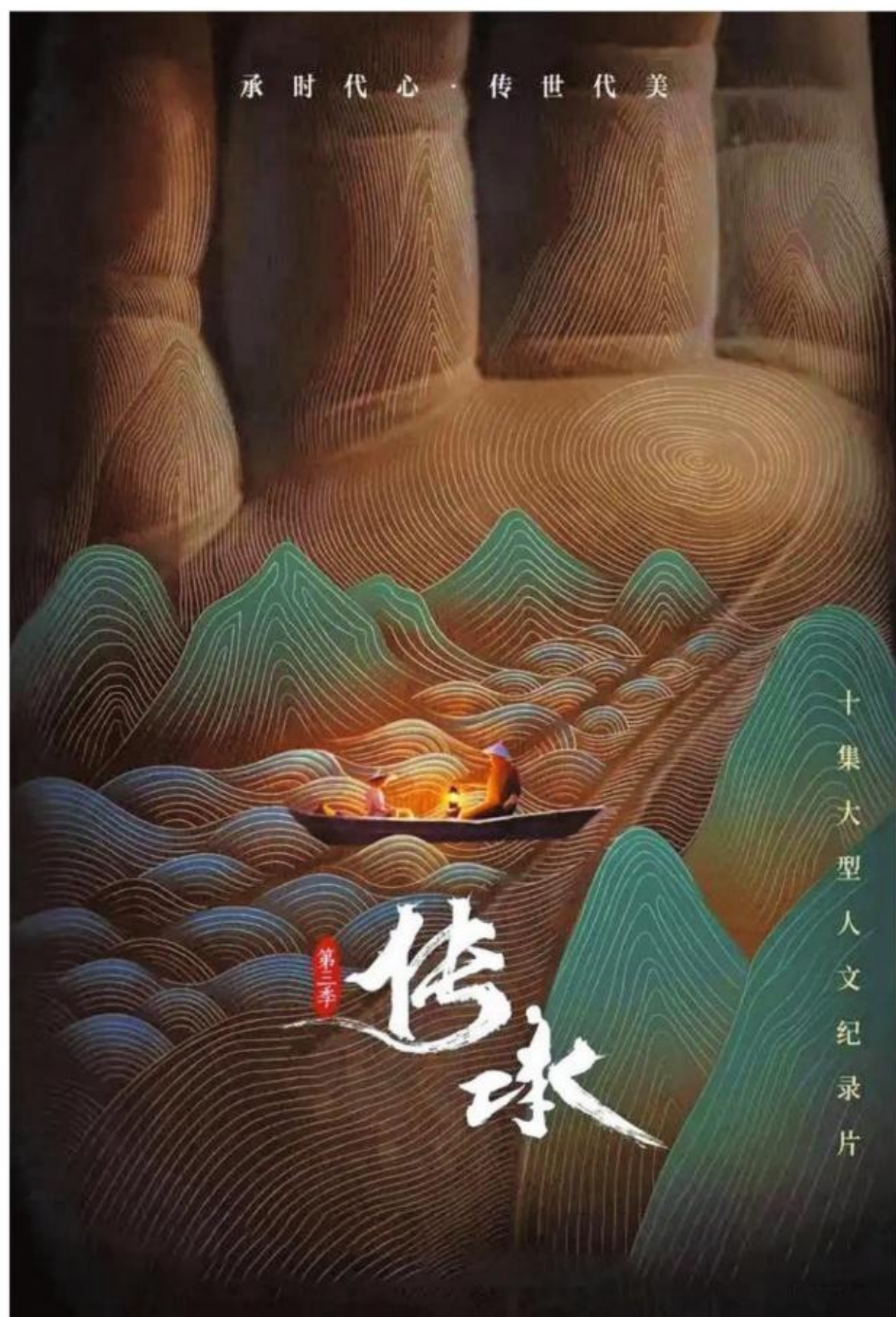
在拍摄过程中，除表现细节和情感，还可以利用空镜头描绘工作环境，以达到介绍背景、交代时间空间、抒发人物情绪、推进故事发展的效果。

第4课 文化记忆

【本课情境】

在我们的身边，有哪些非物质文化遗产？如果有一位非物质文化遗产传承人找到你，想让你导演一部宣传片来介绍传统文化，你会如何去做？通过摄影机这只强大的“眼睛”，我们可以发现非遗，宣传非遗，保护非遗。

近年来，纪录片和非遗越走越近，涌现出一大批产生较大社会影响力的非遗题材纪录片。纪录片逐渐成为传播非遗的重要影像载体，成为助力非遗实现创造性转化、创造性发展的重要形式。

纪录片《传承》海报（2015年）

纪录片《了不起的匠人》海报（2016年）

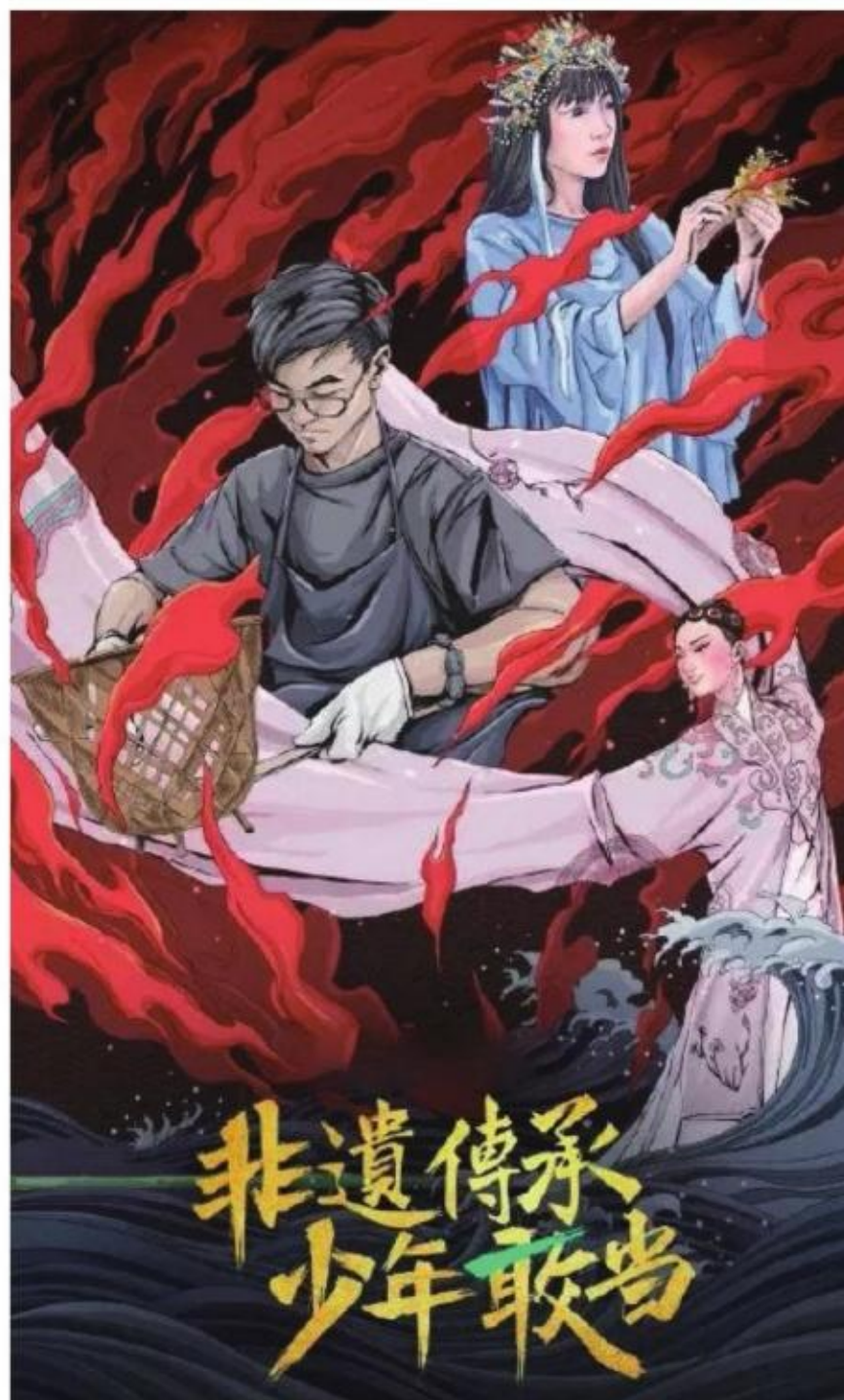

任务一

你了解中国的非物质文化遗产吗？请查阅资料，向同学们分享一种非物质文化遗产，谈谈你对它的理解。

纪录片《手造中国》海报（2017年）

纪录片《非遗传承，少年敢当》海报（2021年）

很多非遗纪录片利用了故事化的拍摄手法，以非遗传承人为切入点，通过他们的叙事视角，记录他们制作的过程和遭遇的困难，从而引导观众紧跟不同人物的叙事线，用细腻的情感，勾勒出一幅幅手工艺人的画卷。

知识链接

非物质文化遗产是指世界各国各民族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。

纪录片《非遗传承，少年敢当》中的竹编传承人

传统文化类纪录片通常以真实的场景和事件来展现主题，强调记录和呈现的准确性，还会将文化现象与具体的人物故事相结合，通过对历史、习俗、传统技艺、传承人等的深入挖掘，为我们提供理解传统文化的新视角，也让纪录片更有情感深度。

岭南划龙舟

河南豫剧

乐清细纹刻纸

思考与探究

传统文化类纪录片有哪些特点？

任务二

在你们的家乡都有哪些传统文化呢？我们可以从身边的小事着眼，记录一顿年夜饭、一场传统戏曲、一种民间艺术、一段长辈的记忆。请搜集相关信息进行记录，并与同学们分享。

阜南柳编

安塞腰鼓

广东舞狮

作业

以“我身边的传统文化”为主题，小组合作，综合运用本单元所学知识，合作拍摄一部纪录短片。

单元评价

1. 我知道：纪录片记录真实、呈现真实，是讲好中国故事的重要途径。 ☐	2. 我理解：结合数字技术，纪录片不仅能记录真实，更能以多元形式讲述真实，为历史的真实呈现提供了更多的可能。 ☐	3. 我能做：用纪录片的形式记录身边的中华优秀传统文化。 ☐

第三单元

记述友情故事

电影《我和我的祖国》（2019年）

单元情境

俞伯牙和钟子期高山流水觅知音的故事深入人心，友情自古以来就是文学、艺术中常见的主题。在影视作品中，通过视觉与听觉的多重渲染，友情的故事更加具有感染力。

你和朋友之间发生过哪些有趣的故事？如果用微电影的形式，你将如何讲述？本单元，让我们学习用微电影表达友情的主题，了解微电影拍摄与制作的分工，初步掌握文学剧本和分镜头剧本的写作，学习通过场面调度、画面剪辑和背景音乐来营造流畅的观看体验。

关键词

友情 微电影 剧本 导演 拍摄 后期制作

第1课 写友情的故事

【本课情境】

电影《我和我的祖国·夺冠》讲述了小主人公冬冬为了让邻居们观看比赛而错过与好朋友告别的故事。影片将一个常见的友情故事贯穿在女排夺冠这一振奋人心的大事中娓娓道来。想一想，编剧是如何在短时间内讲好一个故事的？

电影《我和我的祖国·夺冠》（2019年）

剧本手稿

“剧本，是一剧之本。”作为影视创作的基础，剧本写作从创意构思到故事架构，从题材风格、角色塑造到环境设计、演绎方式，全方位为影视拍摄与后期制作奠定基础。

电影《我和我的祖国·夺冠》（2019年）

任务一

以“友情”为主题创作微电影剧本，小组讨论剧本创意与风格，共同完成剧本大纲与角色设计，并能够用一句话讲清故事。

知识链接

剧本大纲应当用最简明、最基础的方式讲清楚故事背景、主要任务与故事梗概。

相较于电影长片，微电影的体量较小，一般在30—300秒，但它的结构及内容设置却与传统电影同样完整。

影片名称		《我和我的祖国·夺冠》
人物特点	角色	陈冬冬（男）
	身份	小学生
	外貌	短发、方脸、夏季校服
	性格	善良、单纯、有责任心、珍惜友谊、做事执着
故事情节	1	冬冬在体育馆练球时，得知好朋友小美即将出国。
	2	冬冬想在看电视时将告别礼物送给小美。
	3	冬冬因为在楼顶举着天线找信号，无法送出礼物。
	4	冬冬在去追小美的路上被邻居们抛起来庆祝，因此最终未能见到小美。

《我和我的祖国·夺冠》中陈冬冬（童年）角色设计

任务二

学习剧本的写作内容与格式，小组分工合作，写作微电影《友情那些小事》的剧本。

思考与探究

除了从真实事件中取材，你还能想到哪些素材来源呢？

场标	场次	内外景	地点	天气	时间	人物
	1、2、3……	内景或外景	学校、家、商场、田间等	晴、阴、雨、雪等	早、中、晚	出场角色
正文	背景描述		人物对话			
	交代场景环境、气氛，以及人物状态与背景。		详细叙述人物间的对话，格式如下： 人物甲：……？ 人物乙：……。……			

剧本写作的主要内容与格式

任务三

观看影片《我和我的祖国·夺冠》中的精彩片段，你发现了哪些“戏剧冲突”，它们的作用是什么？

影视作品通过创造矛盾与冲突的方式，展现视听语言特有的表现张力，调动观看者的情绪。

电影《我和我的祖国·夺冠》（2019年）

1

4

2

5

3

6

电影《我和我的祖国·相遇》（2019年）

在新中国核事业发展初期，有无数无名英雄参与和奉献其中，他们甘愿数十年背井离乡、隐姓埋名。影片通过主人公高远与妻子离别又再次相遇的故事，述说着我国科研人员对祖国的赤诚之情与对亲人的怀恋。

知识链接

戏剧冲突是一种特殊的艺术形式，主要表现的是人与人之间的矛盾关系，人内心的矛盾情绪。戏剧冲突强调矛盾的产生、发展以及解决的过程，并以此展现剧本的立意与人物特征。

故事线是剧本的核心，它不是线性叙事结构的表达，而是以感情线为基础的表达，即“谁因为什么而有了什么样的情感变化”。

思考与探究

戏剧冲突是如何调控剧情的节奏的？如何根据剧情，合理恰当地设置戏剧冲突呢？

作业

小组协作，共同推进微电影剧本《友情那些小事》的编写，要求故事线清晰，戏剧冲突设置合理。

第2课 导友情的故事

【本课情境】

电影《我和我的祖国·夺冠》中，导演通过丰富的镜头语言营造了期待、失落、纠结、遗憾的氛围。如果你是导演，你会如何组织与拍摄影片？如何通过镜头语言来传达自己的思想与情感？

任务一

观看电影《我和我的祖国·夺冠》中“冬冬撑天线杆”的片段，想一想导演运用了哪些创作手段？谈一谈导演意识对影片有哪些影响？小组集体选举出微电影《友情那些小事》的导演。

导演是创作影视作品的组织者与领导者，决定着整部影片的风格与品质，是完成一部影视作品的过程中最重要的角色。导演通过统筹创作、技术与演出人员，激发与融合群体的创造力，并借此完成自己思想与观念的表达。

电影《我和我的祖国·夺冠》（2019年）

知识链接

导演的创作手段包括通过演员表演塑造剧中人物形象；通过色彩、构图、光与音响构成运动画面；运用蒙太奇的手法组织影片等。

导演主导影视创作的主题，从文学剧本出发，按照个人的艺术构思组织工作。导演的意识与审美决定了影视作品的整体基调与风格。

《我和我的祖国·夺冠》“冬冬撑天线杆”片段导演意识分析

导演通过一个全景镜头，交代出弄堂中观看女排比赛的热烈气氛。

1

导演通过演员的肢体语言刻画出具象的情感，更加突出热烈的爱国气氛。

2

3

通过冬冬背影的特写镜头以及镜头远处的小美，表达出人物内心的纠结与矛盾。

4

仰拍的五星红旗与俯拍的冬冬表情交相辉映，渲染出浓烈的爱国情绪。

5

6

7

8

9

10

11

12

导演通过一系列的动作设计，加之演员的演绎，配合特定的镜头语言，表现出冬冬挺身而出抢救天线的决心和勇气，床单作为道具也在其中起到了重要的作用。这些都是剧组在导演的统筹下共同完成的。

一部影片的创作涉及剧本、人员、场地、道具、拍摄等多项环节，根据影片规模的不同，人员的分工和事项也存在简单和繁杂的区别。让所有参与影片创作的人沿着共同的目标和方向团结合作，是高质量完成影片的保证。

思考与探究

导演需要具备哪些能力素养？如何把握影片的拍摄风格？

导演向演员说剧情

导演指导镜头拍摄

导演与演员看录像回放

工作人员为演员整理造型

任务二

观看微电影《田埂上的梦》中“田间舞蹈”的片段，根据运动画面，追溯影片中的分镜头设计，想想导演的拍摄目的。

微电影《田埂上的梦》（2012年）

分镜头剧本主要服务于导演与影片的拍摄制作，大致分为以文字为主的文本形式和图文结合的画稿形式，导演可以结合自己的习惯选择合适的方式撰写分镜头剧本。

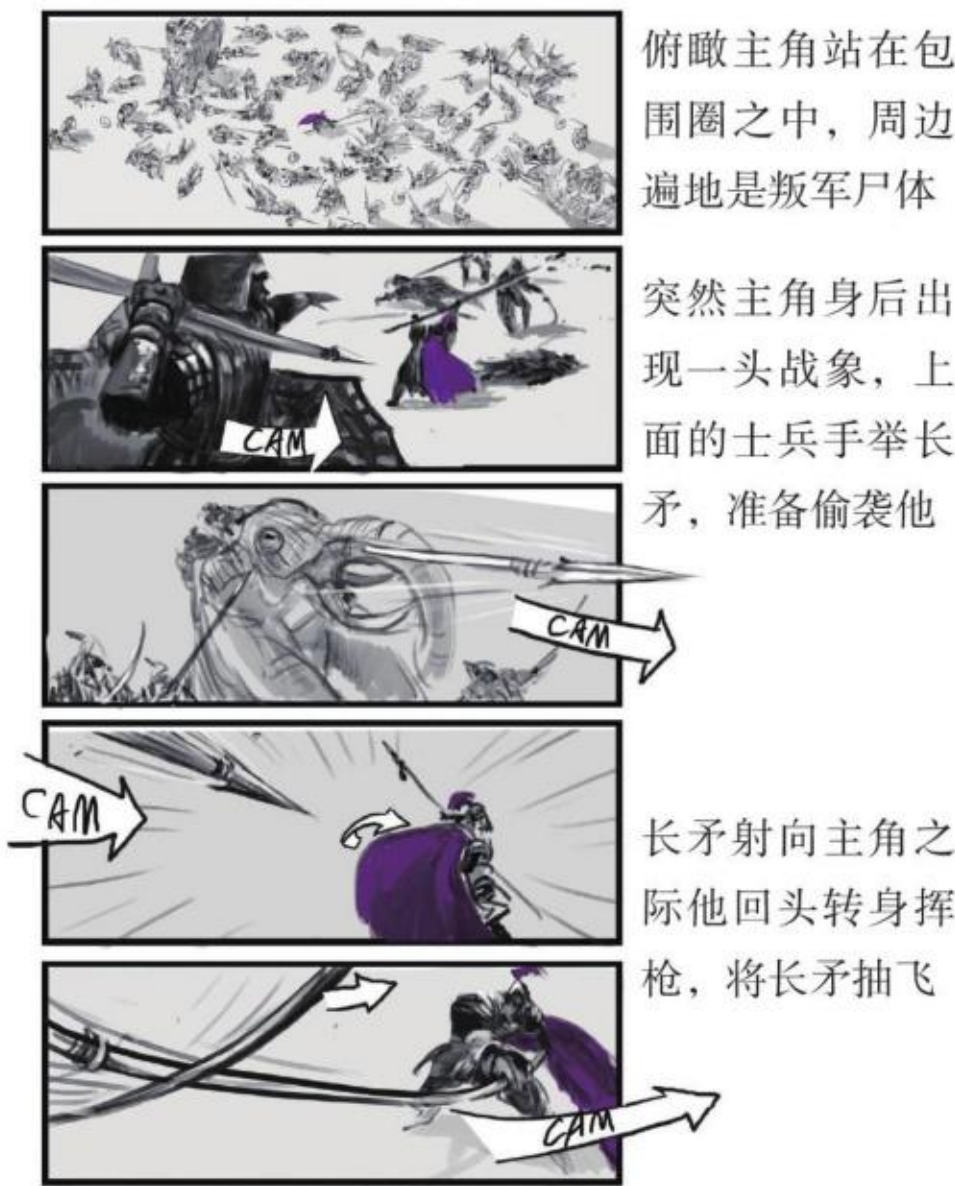
思考与探究

想一想，分镜头剧本的作用是什么。

镜号	景别	拍摄方法	画面内容			音乐		时间
			环境造型动作	台词	场面调度	背景音乐	音响	
1 2 3	远景 全景 中景 近景 特写	固定镜头、推、拉、摇、移、跟、升、降	环境变化、情节发展	人物台词与表情	构图、场景道具、演员服装、照明	对特定音乐的说明	烘托气氛的音响	镜头画面时长，以秒为单位

分镜头剧本的主要形式与内容

第1—10场 开场古战场—讲堂

古代战场片段分镜头画稿
导演用箭头在分镜头画稿中标明摄影机的移动方向。

作业

共同学习分镜设计，在导演的主持下完成微电影《友情那些小事》的分镜头剧本。

第3课 拍友情的故事

【本课情境】

观看电影《我和我的祖国·夺冠》中的“胡同观赛”片段，想一想这些镜头是如何拍摄的？用到了怎样的场面调度？导演、摄影、演员、美术、服装、道具、化妆、布景、灯光等工作如何配合？这节课，让我们来认识一部电影的制作过程，尝试用微电影的形式拍摄我们自己的友情故事。

摄制是影视作品创作过程中的核心技术环节，是剧组在导演的指挥下按照进度密集作业的过程，同时也是影视作品从文字艺术向视听艺术转换的具体过程。在微电影拍摄前，我们需要了解摄制过程中每一项工作的职责。

《我和我的祖国·夺冠》工作照

《鸦片战争》工作照

任务一

小组讨论完成微电影《友情那些小事》摄制的具体分工，确定演员、摄影师、灯光师、美术师、服装师等工作人员，为具体拍摄做好准备。

导演

摄影师

灯光师

演员

录音助理正在收音

在影片拍摄过程中，导演需要对画面内容进行安排，通过分镜、舞台场景设计以及摄影等视觉艺术形式，将抽象的思想观念与审美态度表现出来，这就是场面调度。

任务二

观看电影《我和我的祖国·夺冠》中“胡同观赛”的片段和《我和我的祖国·相遇》中“窗外”的片段，想一想电影拍摄过程中镜头运动与画面效果之间的关系。

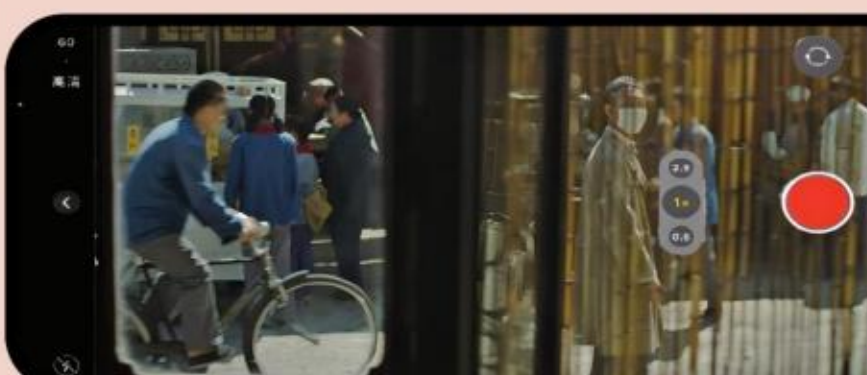

知识链接

场面调度分为正向或背向镜头的“纵深场面调度”，从镜头左或右横向移动的“水平场面调度”和向镜头的斜角做正向或背向移动的“斜向场面调度”。

《我和我的祖国·夺冠》片段镜头做前后纵深场面调度

《我和我的祖国·相遇》片段镜头做左右水平场面调度

任务三

欣赏电影《我和我的父辈·诗》中“孩子们在操场玩耍”的片段，感受电影长镜头的魅力，了解如何运用镜头调度与场面调度去组织拍摄影片。

影视作品中的长镜头主要是指通过多种镜头的运动方式，在较长时间内对一个场景或一组动作进行连续拍摄，从而构成一个比较完整的镜头段落。

1

5

2

6

3

7

4

8

电影《我和我的父辈·诗》（2021年）

电影《我和我的父辈·诗》中的长镜头，通过镜头在连续动作状态下的演员中不断地穿梭游走，呈现出流畅的视觉体验，构建起真实生动的现场感受，既保证了视觉的流畅性，又增加了现场感。

作业

小组共同完成微电影《友情那些小事》的集中取景拍摄工作，建议多拍摄一些素材，为后期的剪辑工作做好准备。

第4课 剪友情的故事

【本课情境】

你是否有借助视频编辑软件制作一个短视频的经验？它可以帮助我们表达情感与生活，讲述真实或想象的故事。当开始剪辑时，面对庞大的原始素材，我们该如何进行取舍与组合？如何通过后期制作补充优化前期素材？这节课，让我们来认识后期制作，并完成自己的微电影制作。

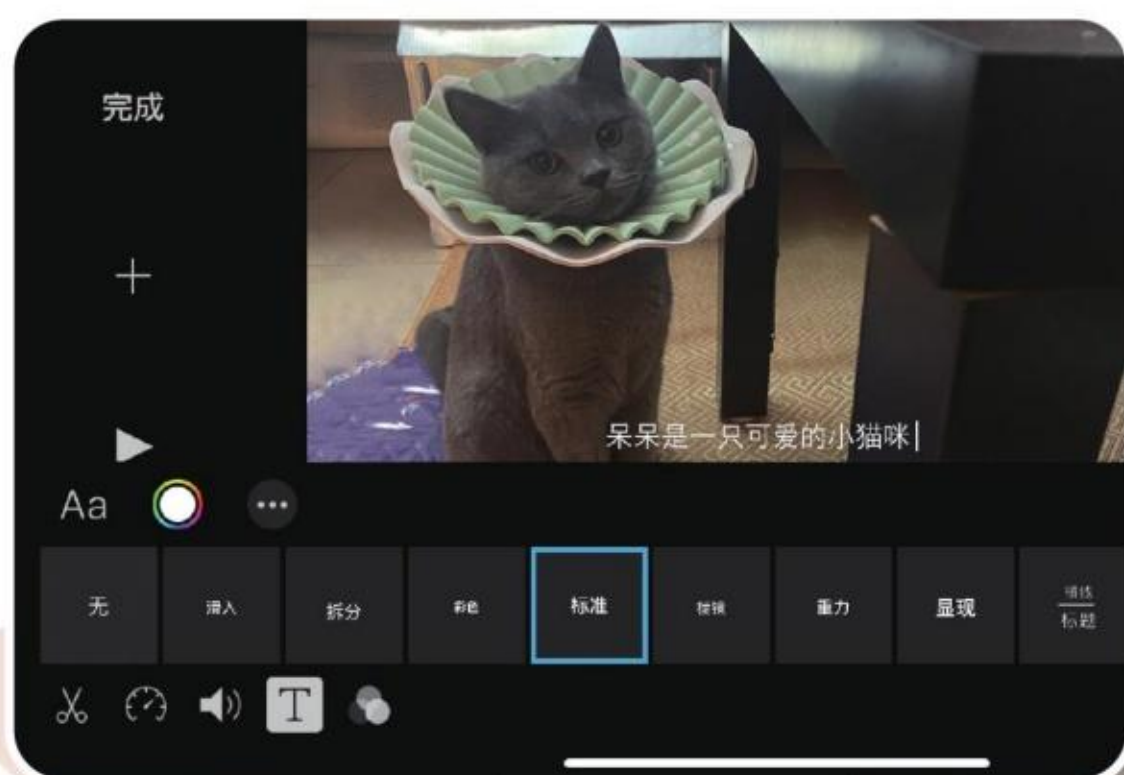
后期制作是影视创作中不可或缺的组成部分，主要是对拍摄完成的影片素材进行剪辑、特效制作、声音创作等后期工作，是完成一部影视作品的最后环节。

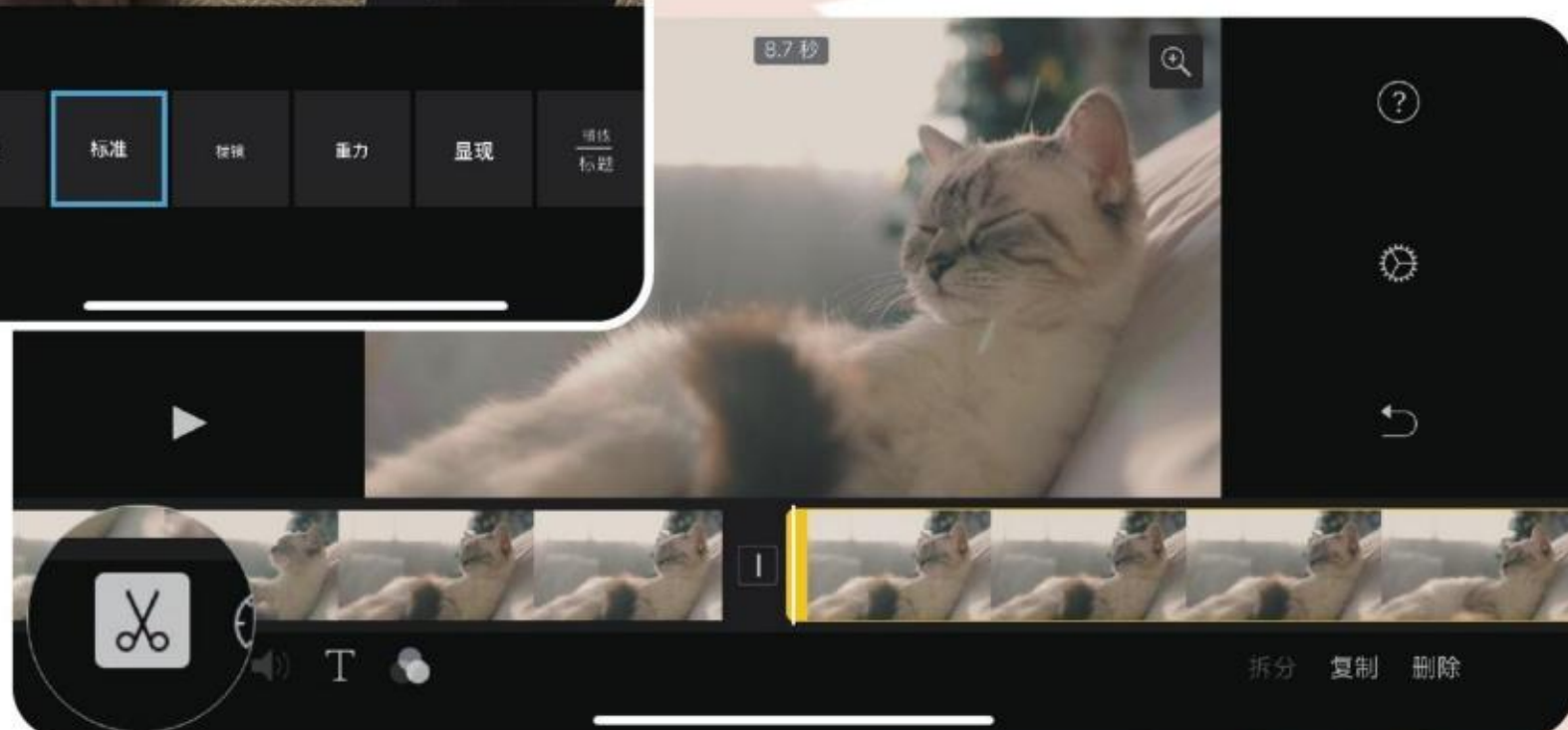
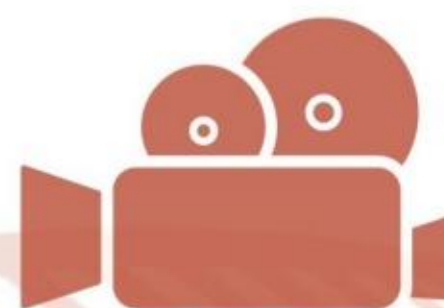
影视后期制作现场

使用音频编辑软件

给视频添加字幕

使用手机剪辑工具分割两段视频

剪辑是技术也是艺术。“剪”为剪切之意，“辑”有“编辑”“组合”之意。剪辑就是剪辑师选择合适的素材，将其组合成符合导演意图的影像作品的过程。

任务一

欣赏电影《我和我的父辈·乘风》中乘风骑马归来的片段，说一说影片是如何通过剪辑保证视觉流畅性的。

1

5

2

6

3

7

4

8

电影《我和我的父辈·乘风》（2019年）

任务二

观看电影《我和我的祖国·夺冠》中“冬冬搬电视”的片段，说一说这一段影片的剪辑特点，想一想它对叙事所起的作用。

1

4

2

5

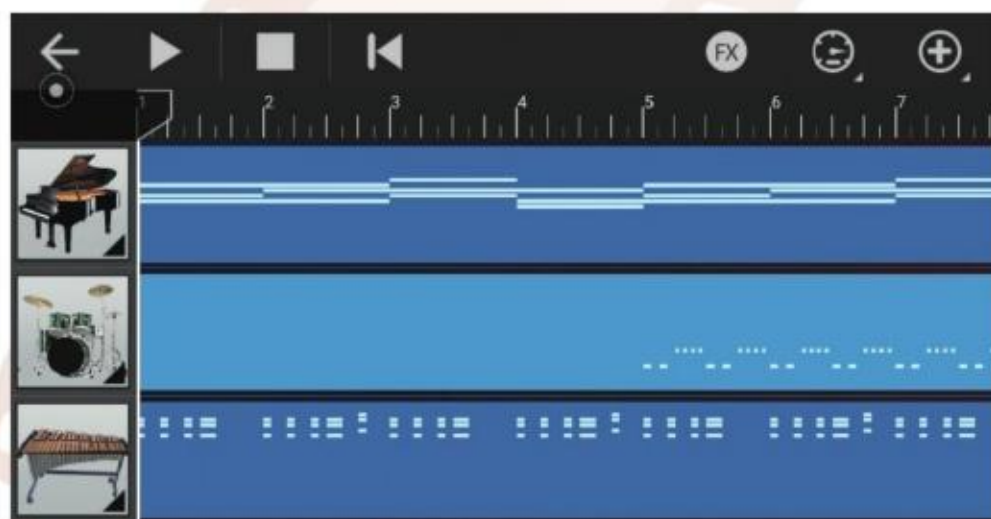

3

6

电影《我和我的祖国·夺冠》（2019年）

用手机作曲

随着科技的发展，出现了各种大众化的影视后期软件。这些软件操作简便，往往一部智能手机就可以实现一个短视频的剪辑、特效与声音创作。

在影视后期制作的过程中，背景音乐的创作与选择是一个重要环节。好的音乐可以引发观众的情感共鸣，烘托影片氛围，深化主题，促进叙事表达。

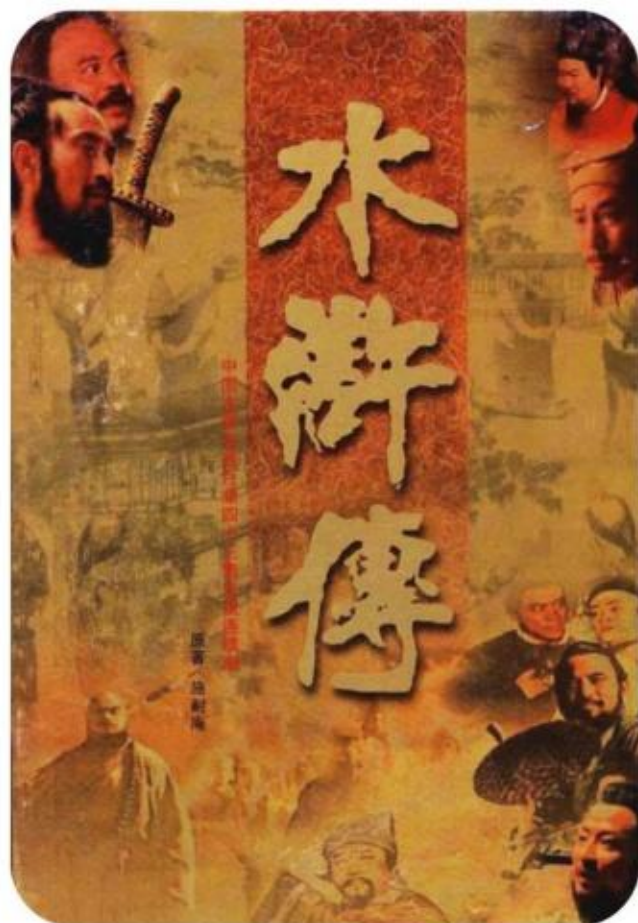
任务三

观看电影《我的父亲母亲》“初见”片段，听一听电影的背景音乐，想一想画面与背景音乐之间的关系，感受背景音乐对影片情绪渲染与叙事表达的作用。

作曲家三宝为电影《我的父亲母亲》初见片段创作的背景音乐，通过悠扬的曲调与声音表现出角色内心的欢快与喜悦。

电影《我的父亲母亲》（1999年）

电视连续剧《水浒传》
海报（1998年）

电视连续剧《水浒传》
主题曲《好汉歌》通过大气磅礴的曲调、朗朗上口的歌词刻画了梁山好汉们豪爽、仗义的性格。

根据主题与叙事要求，进行微电影《友情那些小事》的剪辑与背景音乐选择工作。添加片头、片尾与字幕，完成一部基调积极向上、主题明确、故事线清晰、人物鲜明且充满戏剧冲突的微电影作品。

单元评价

1. 我知道：微电影创作中“编、导、拍、剪”的具体方法。□

2. 我理解：“编、导、拍、剪”的微电影创作能够记录和传递友谊。□

3. 我能做：运用“编、导、拍、剪”的方法完成一部关于友情的微电影制作。□

交互艺术《脉冲拓扑》[墨西哥]（拉斐尔·洛萨尔-海默 2021年）

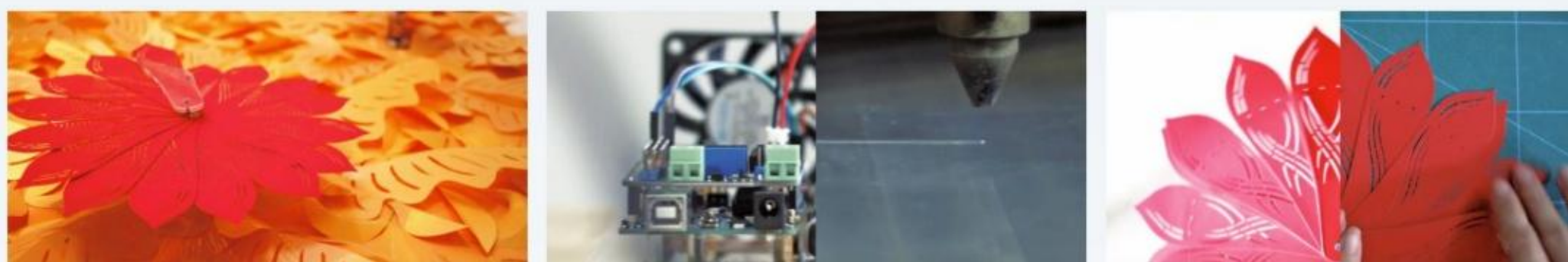
单元情境

从静态画面到动态影像再到空间装置，视觉艺术不断突破着时间、空间以及与观者之间的界限。在交互艺术中，我们可以通过亲身参与来让作品亮起来、动起来。假如你是一名交互艺术家，在人工智能飞速发展的今天，你最想创作一件怎样的交互艺术作品？如何才能实现它呢？

交互艺术丰富了我们的现实世界，同时，它也赋予了中华优秀传统文化新的生命。让我们一起走进交互艺术的神奇世界，共同实现你的交互艺术构想吧！

关键词

中华优秀传统文化 交互艺术 交互原理

交互艺术《暗香》（温绮雯、张培定 2015年）

第1课 点石成金

【本课情境】

在奇幻影视作品中，魔法师用一根魔杖隔空施展魔法，就能使身边的物品发生奇妙的变化。如今，随着科技的发展，人人都可以成为“魔法师”。你见过会“跳舞”的灯吗？你见过自动开合的折扇吗？这节课，让我们一起探索这些新老物件是怎么动起来的吧！

交互艺术为创意的呈现提供了更多的可能性，越来越多的交互装置出现在公共空间中，带给我们丰富的互动体验。

例如在《脉冲拓扑》中，艺术家将数千个悬挂在不同高度的灯泡连接在一起，通过生物识别技术记录游客心跳，实时响应在灯光阵列中，游客穿行其中时，每个灯泡就会随着不同参与者的脉搏闪烁，形成游客与灯光之间的互动。每个人的心跳声汇聚在一起，形成了身临其境的声光大合唱。

知识链接

交互装置是利用各种传感器和计算机程序创作的有趣作品。

任务一

思考交互装置与人产生交互的方法，并与同学交流。

交互艺术《脉冲拓扑》[墨西哥]（拉斐尔·洛萨尔-海默 2021年）

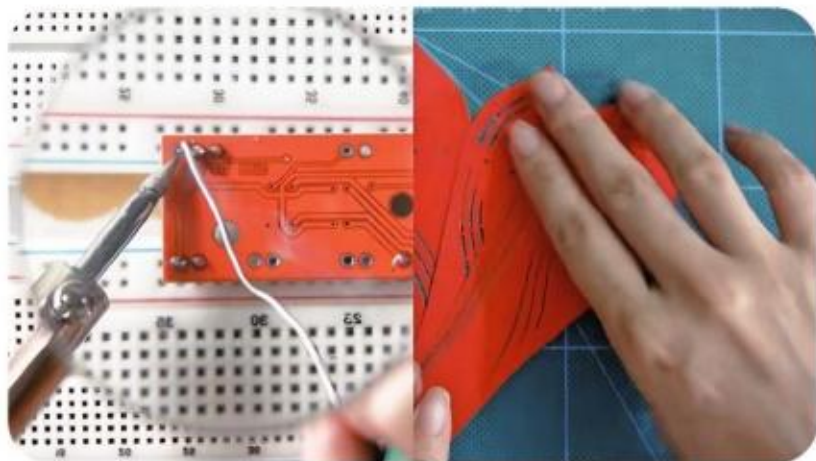

交互艺术《暗香》（温绮雯、张培定 2015年）

任务二

观看交互艺术《暗香》的演示视频。作品中的花瓣是怎么动起来的？其中体现了哪些中华优秀传统文化之美？请发言分享。

剪纸模拟扇子开合的动态，利用电机，与观众进行互动。

传统剪纸艺术与互动装置的融合，提升了剪纸艺术的视觉享受，更能让观众在互动参与中感受中国传统技艺之趣味。

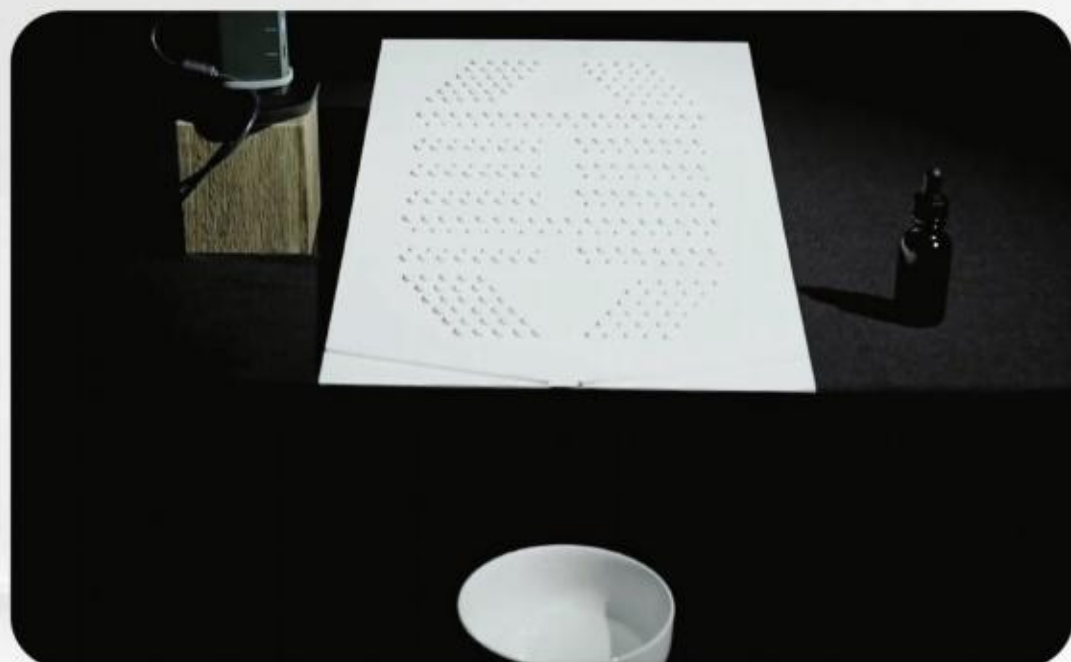
在交互艺术《暗香》中，剪纸采用传统文化中朱红和金黄的经典配色，花瓣模仿扇子的开合方式，通过传感器和计算机程序的配合，实现了人走过，花瓣徐徐盛开的效果。从中，我们能深切感知中华文化的动静、疏密之美。

传统纸艺融合现代交互技术，形成多感官的互动装置作品，打破了人们对纸艺单一的感知，赋予传统文化新的生机。

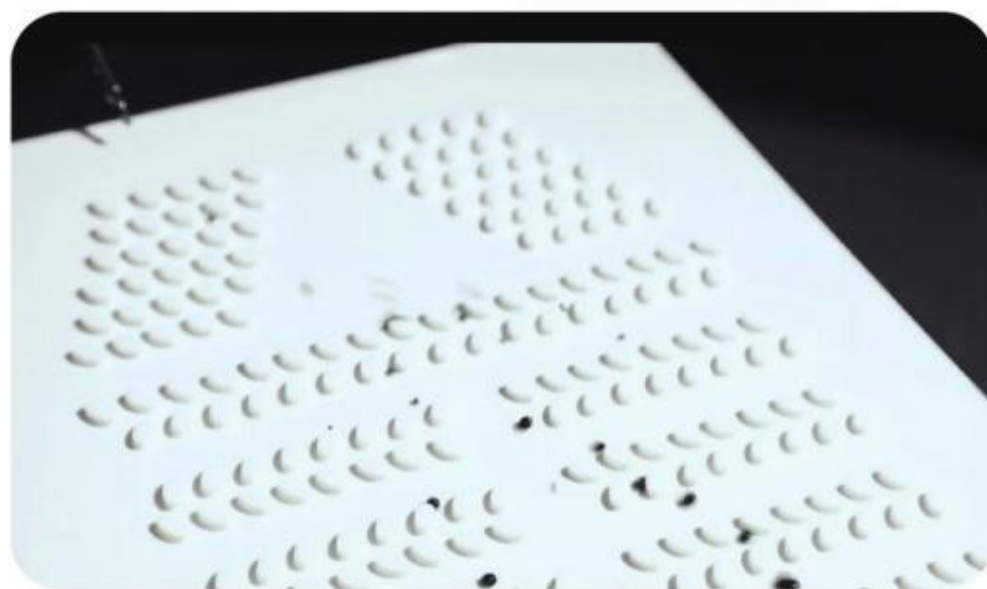

交互艺术《暗香》（温绮雯、张培定 2015年）

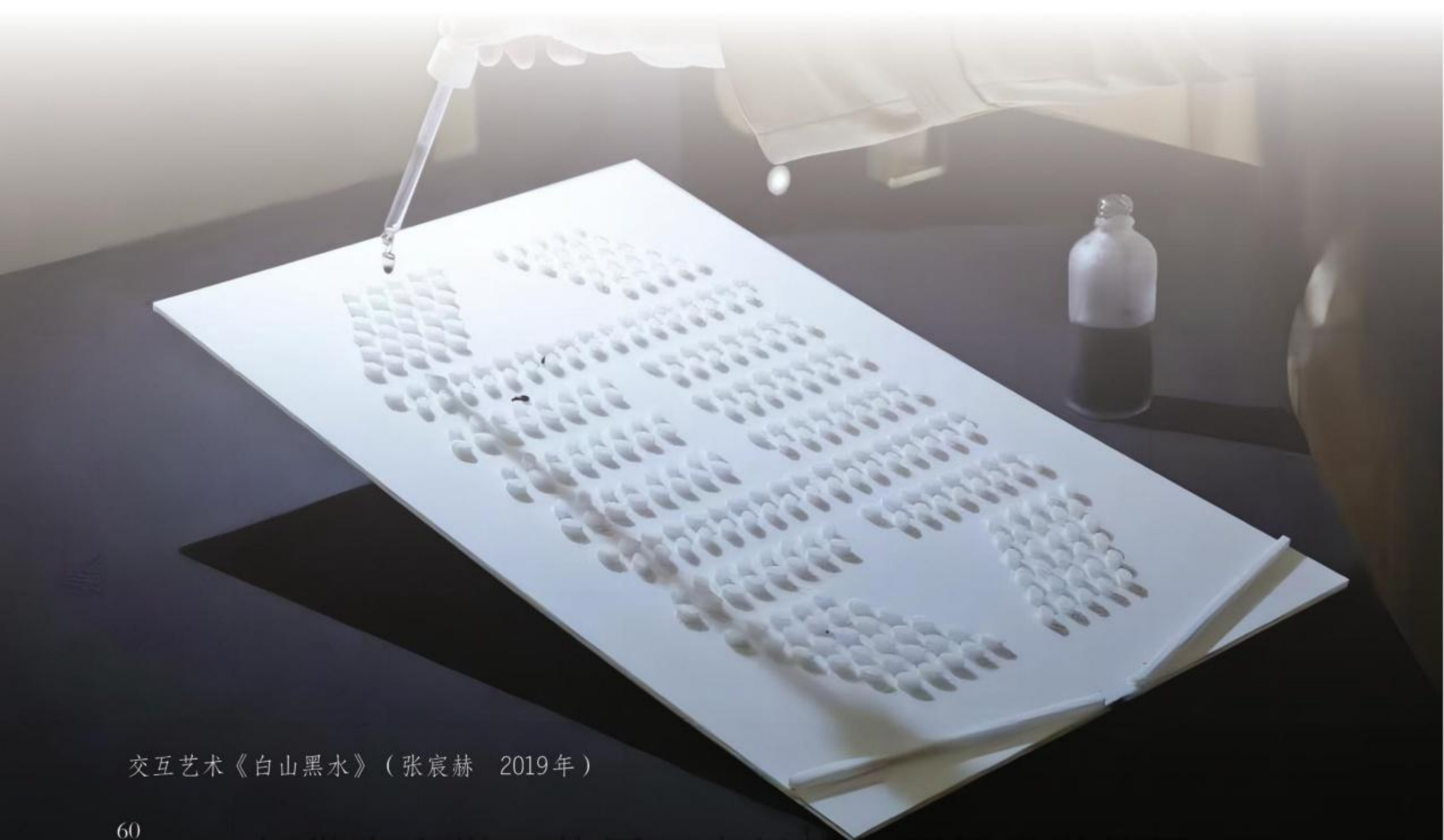
墨水滴落在光滑的面板上，如音乐般流动开来，一串串黑色的墨水发出“大珠小珠落玉盘”的清脆悦耳之声。

墨水滴落在超疏水喷涂亚克力材质的面板上快速分散，沿着不同的纹路滑落。

墨水运动过程中产生不同的运动轨迹。

交互艺术《白山黑水》（张宸赫 2019年）

创作者利用技术再现具有东方色彩美学的黑白山水，以交互的形式让观者感受山水意趣。

墨水最终滴落在碗中，晕染开来。

数字技术视觉识别墨水滑落的运动信息，将其转化成音频。

知识链接

数字交互艺术、互动装置艺术、沉浸式光影艺术展等为中华优秀传统文化的当代传承提供了更多呈现方式。

数字艺术展览《遇见敦煌》(2022年)

作业

欣赏声音交互艺术作品《白山黑水》的声音中所蕴藏的东方美学意境，尝试用一段300字左右的短文来描述这种意境。

第2课 探秘交互

【本课情境】

很多交互艺术作品看起来充满魔力，你想知道它们是如何完成的吗？掌握了这些创作原理，我们也有机会创造出会动的作品。

交互艺术是以计算机和声、光、电、生物等传感技术为基础，与参与者进行互动的新型艺术形式。这节课，就让我们走近交互艺术背后的故事。

折扇有着悠久的历史，开合自如、携带方便的特点，使它常被古代文人雅士用来挥毫泼墨，抒发情怀。在《扇》这件作品中，折扇随着观者手势控制缓缓折叠与展开，与背景中若隐若现的竹影相得益彰，意境悠长。

任务一

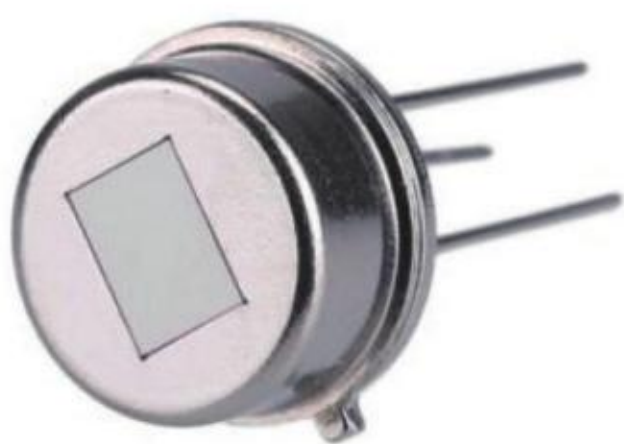
请同学们展开想象，猜一猜作品中的扇子是如何完成开合的。这是利用哪些交互软、硬件完成的呢？

交互艺术《扇》（2021年）

我们经常接触到楼道里的感应灯、伸手就出水的水龙头……互动，在我们的生活中无处不在。

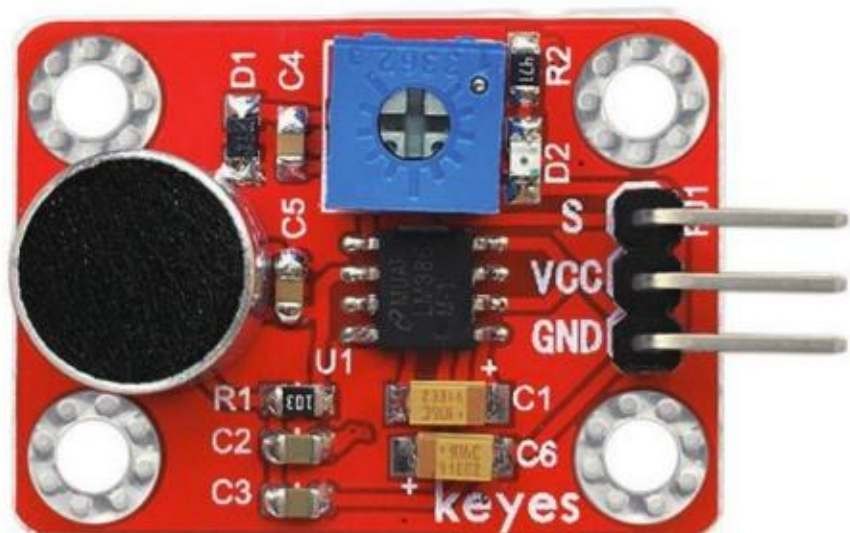
传感器是交互艺术重要的技术支撑，它能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息变换为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、反馈、记录和控制等要求。核心板则连接起传感器硬件和计算机程序软件，共同驱动着作品与观众产生互动。

声音传感器

将部件连接起来

红外传感器

任务二

请同学们认识一下各种有趣的传感器，如声音传感器、压力传感器、红外传感器、距离传感器等，你还能想到生活中的哪些交互场景？

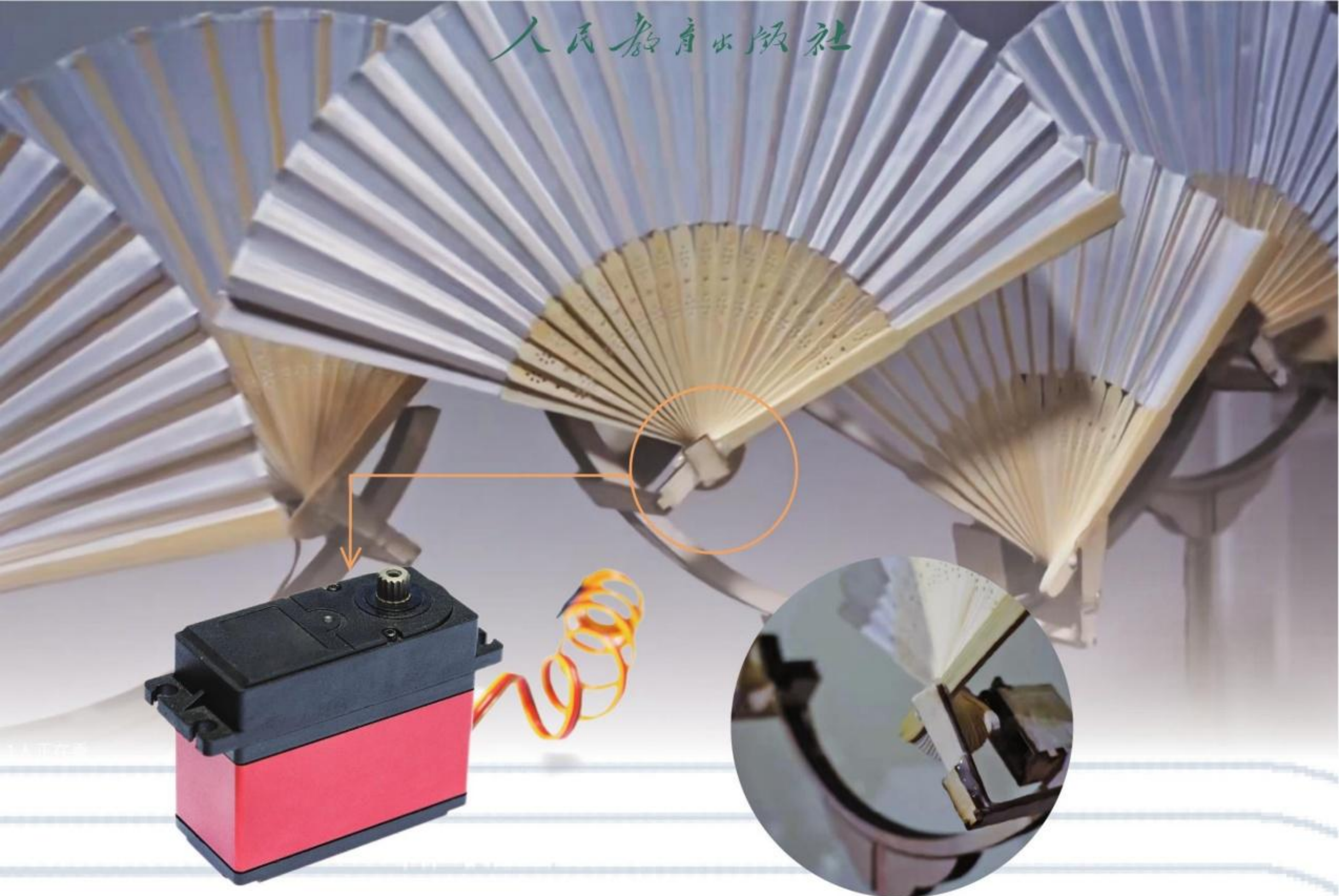
核心板

知识链接

核心板可以通过连接各类传感器来实现各种不同的交互功能。

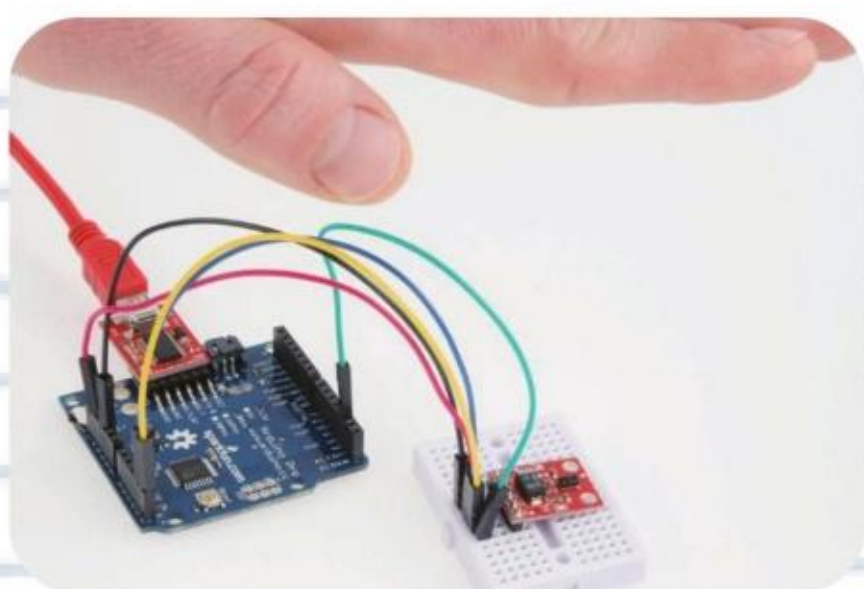
声音传感器可以检测周围环境的声**音强度**。

红外传感器可以感应接收红外信号。

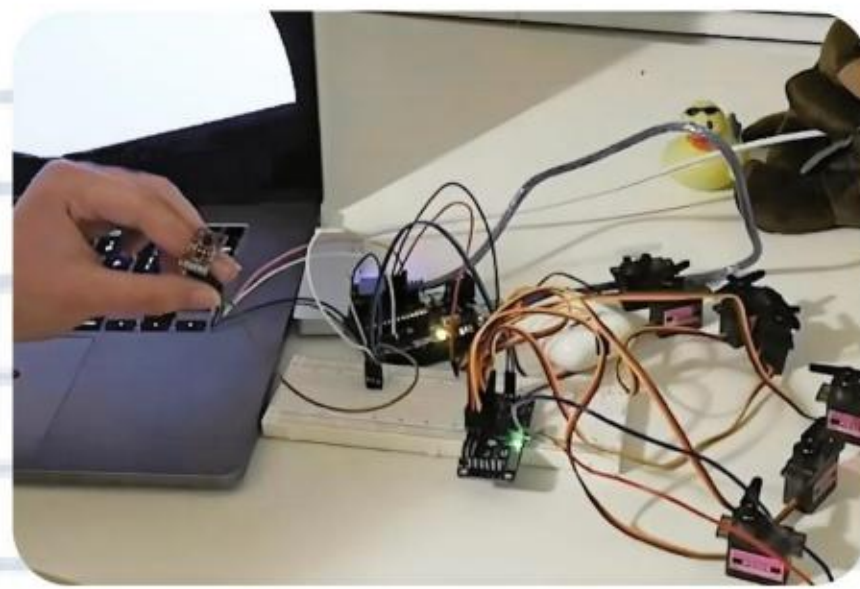

控制手扇展开的结构处安装有舵机。

用手势识别的超声波传感器与舵机模块分别连接核心板，传感器传输信号至核心板，舵机运作，使扇骨可以自动展开与折叠。

安装超声波传感器用于感应人的手势。传感器检测到手势后，传输信号，发出舵机运转的指令。

将核心板、舵机模块、用手势识别的超声波传感器通过杜邦线连接在一起。

请同学们到科技馆中发现更多的交互艺术，积极地参与到其中，探秘艺术与科技碰撞的力量，并分享互动的感悟。同学们也可以在课后请教物理老师，探寻交互艺术的科技奥秘。

第3课 交互之旅

【本课情境】

爷爷枕边的老花镜记录了他的生活，再度拿起它时，过往的记忆如电影画面一般又浮现在眼前。今天，让我们来看看艺术家们是如何用饱含故事的老物件进行创作的。

艺术家们通过科技手段，赋予老物件新的生命。让我们感受生活中物品与交互装置艺术结合所产生的新能量。

交互艺术《无声之声》（梁美萍 2017年）

在老宅的瓦片中置入舵机，风一吹，就开启了奇妙的声音之旅。每一片瓦片都在用一种低哑之声叩问着每一个与之相遇的人，观众可以在阵阵瓦片敲击音中感受老屋的记忆。

任务一

赏析交互艺术作品《无声之声》《唧唧复唧唧》，感受老物件被科技赋予的不同魅力。你认为这两件作品是如何调动观者的感官的？

交互艺术《无声之声》局部

交互艺术《唧唧复唧唧》[美国]（安·汉密尔顿 2016年）

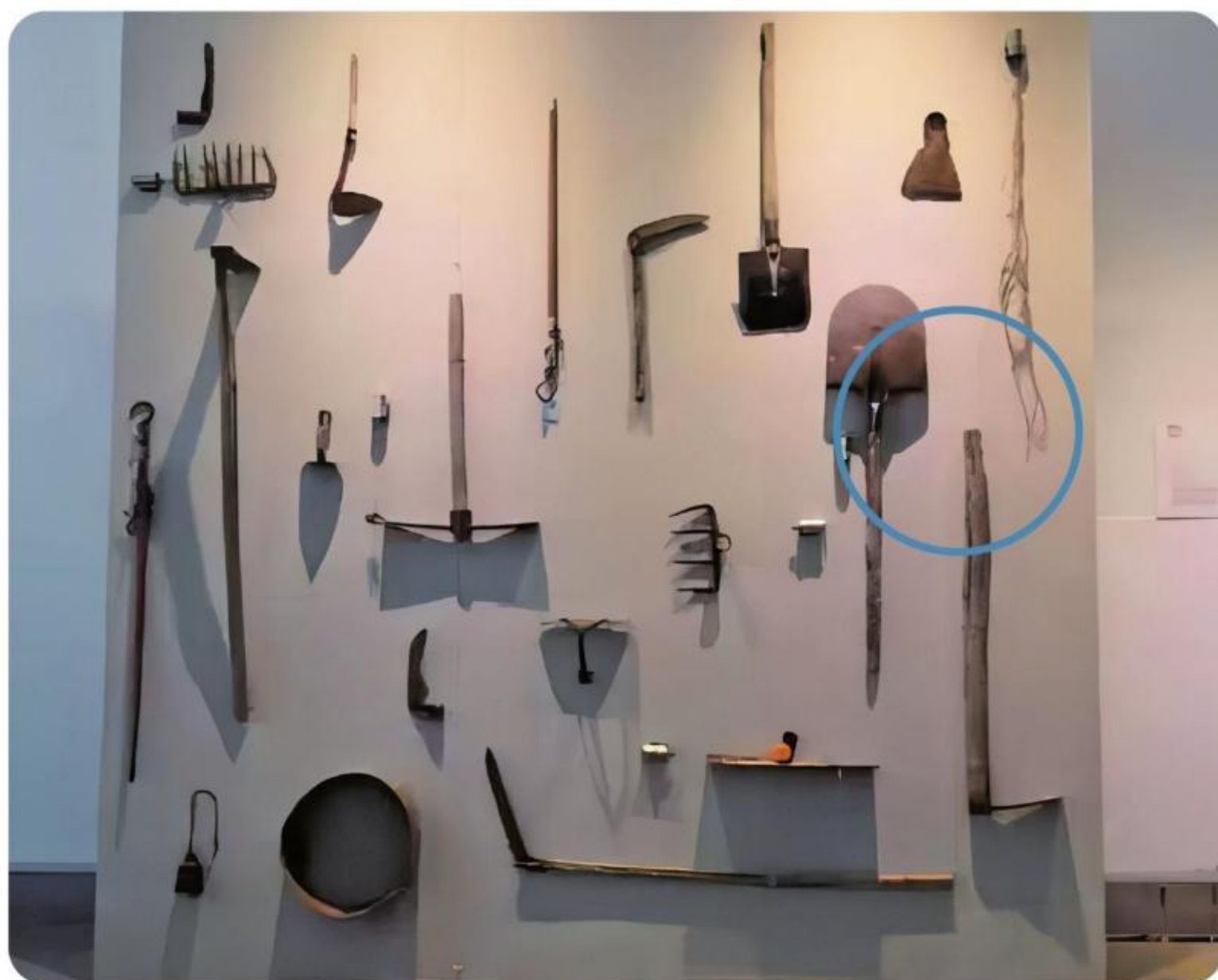
艺术家通过机械装置，将纺织机的经线与剧场内每张座椅上安置的线轴相连。伴随着织工的操纵，椅子上的线轴在织机的牵引下转动，同时劳动号子在场内应和。

在交互艺术作品《唧唧复唧唧》中，我们能看到古老的纺织机，听到织机的转动声，摸到丝线的独特触感，观者的视觉、听觉与触觉交融在一起，形成了交互艺术特有的多感官联动的感知体验。

任务二

分析作品《乐章》，让我们一起来了解交互艺术创作的全过程吧。

交互艺术《乐章》（王鑫荣 2015年）

《乐章》的创作过程

1. 主题构思

农具承载着祖辈的辛勤劳作，作者使用儿时记忆中的农具作为作品元素，把它们放置在画布上。随着参观者的靠近，电动机控制着它们发出各种声音，形成一首美妙的乐章，由此表达对作者祖辈劳动精神的敬仰之情。

2. 材料选取

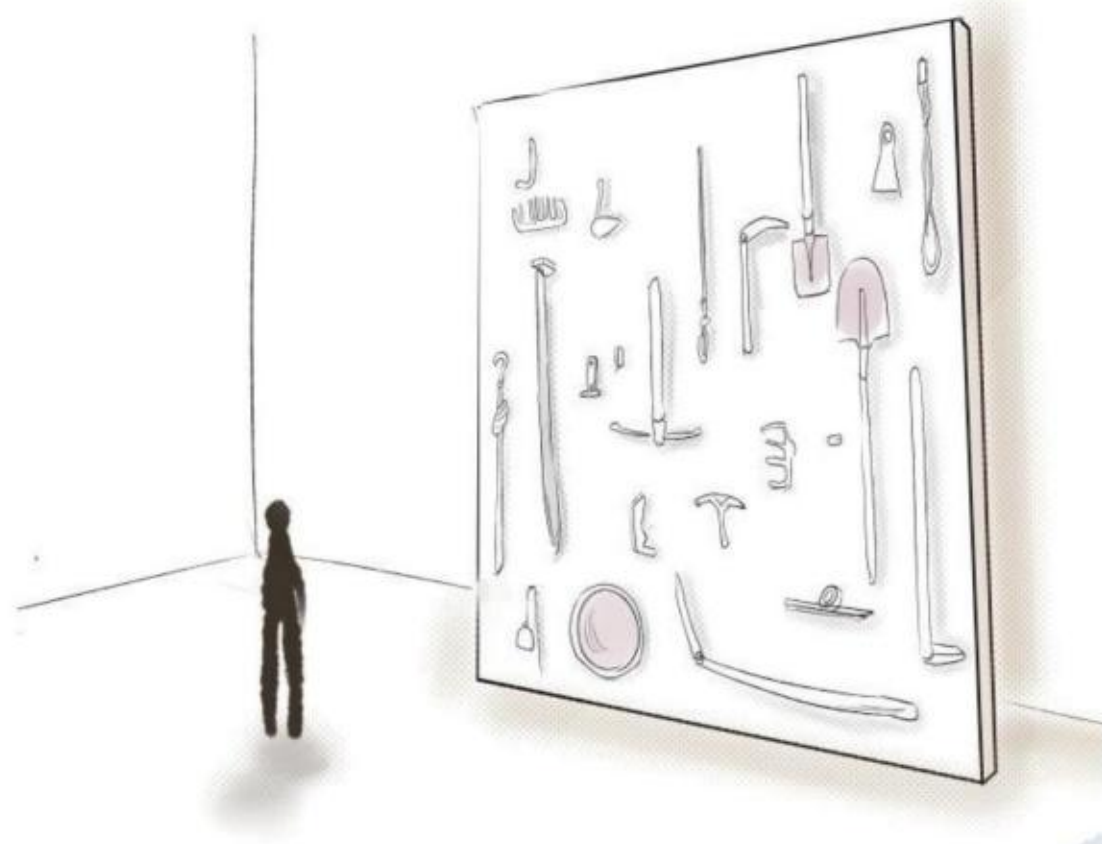
确定创作作品的材料：农具、电动机、画布、铁丝等。

交互艺术《乐章》局部（1）

交互艺术《乐章》局部（2）

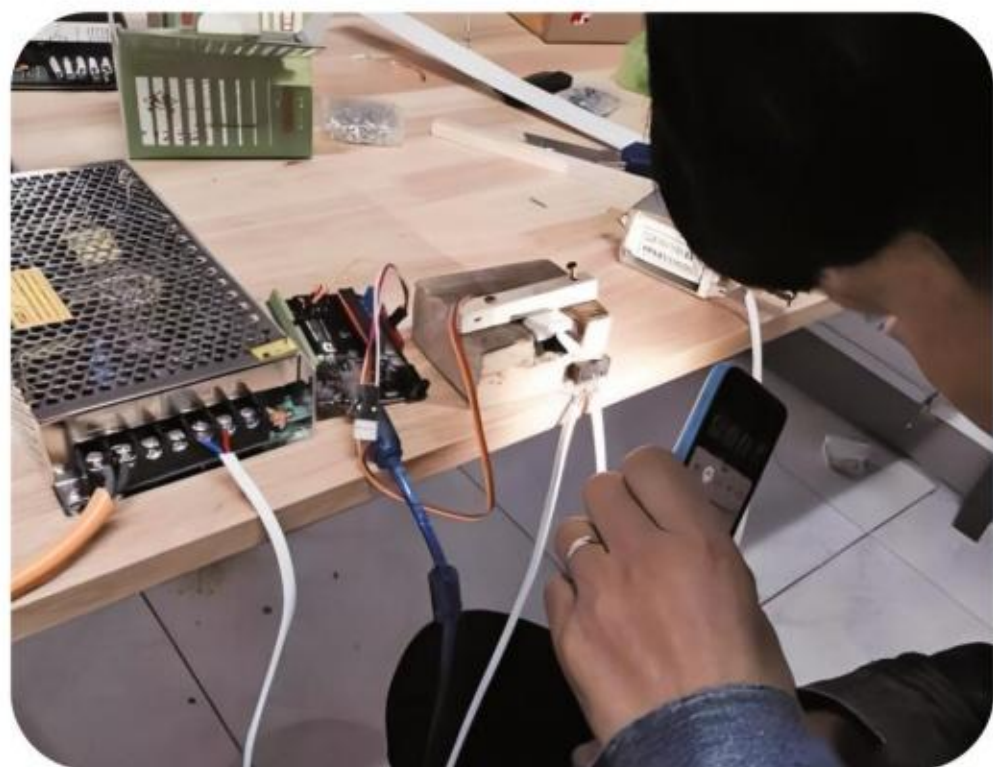
手绘作品草图

3. 草图绘制

绘制具体的作品呈现效果图，细化作品的表现形式。

4. 交互逻辑梳理

根据确定好的方案，选择合适的交互硬件，设计观众以怎样的方式参与交互，如挥手的动作、发出的声响、与作品的距离，并理清作品的交互逻辑。

连接部件的过程

5. 实施制作

将电动机等部件安装在农具上，当距离传感器感应到参观者靠近，农具便会震动发声，“演奏”出乐章。

作业

通过与长辈的沟通交谈，寻找能够联结两代人情感的有重要意义的老物件，用文字或图像记录老物件背后的故事，并进行初步的交互设想。

第4课 旧物新生

【本课情境】

随着时间推移，一些老物件被遗忘、被淘汰。如果让你将一个家里的老物件改造成互动艺术作品，你会如何去做？这节课，让我们尝试做一名互动艺术小工匠，完成一件互动艺术作品，让老物件焕发出新的生命力。

当我们将老物件与交互艺术结合，老物件自身的质感和附着的情感会增加交互艺术的文化内涵。

老花镜

老式电话

老煤油灯

搪瓷缸

缝纫机

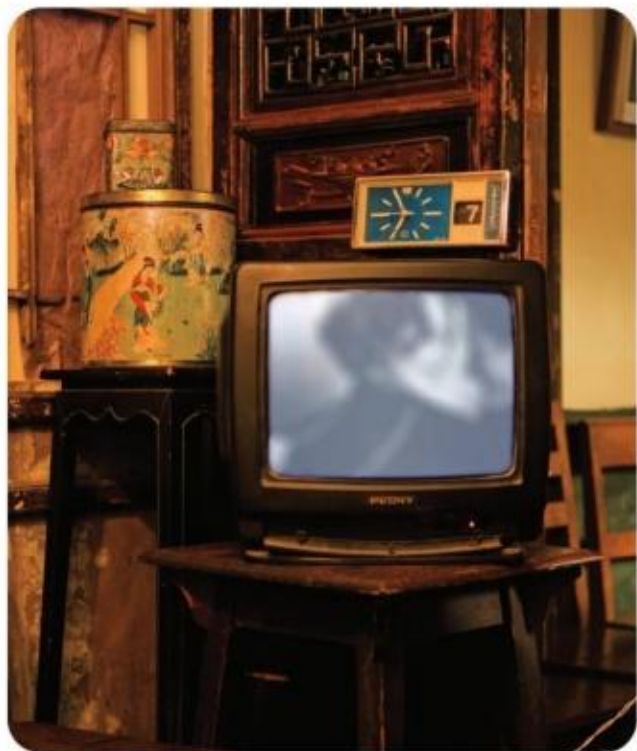
任务一

这些图片里面的物件同学们认识几个呢？这些物件之前有什么用途，它们现在被什么所取代了呢？查找相关资料，说一说你的发现。

任务二

选择一件最触动你的老物件，设想如何赋予它新的活力，让老物件重新“活”起来，例如让它亮起来、动起来、发出声响……

家里的老电视

我们可以通过创意的融合，使老物件展现出全新的形态与意义，让人们对其重新产生兴趣。

数字媒体艺术赋予了老物件新的表达与交流方式。它们不再局限于静态的展示，而是呈现出动态、多维的状态。利用各类传感器技术，观众与老物件之间建立起了一种独特的互动关系。观众可以通过触摸、倾听、运动等方式与作品进行互动，以全新的方式感受体验老物件背后的情感与故事。

知识链接

人工智能艺术

起源于图灵测试，是指借助人工智能技术生成的艺术作品，2021年进入全面鼎盛期。

网络艺术

是发表在网络上或者为网络制作的艺术，通过互联网获得创作素材并提供审美体验，包括浏览器艺术和软件艺术等。

20世纪50年代

20世纪60年代

20世纪90年代

21世纪初

互动装置艺术

以尼古拉斯·舍弗古拉斯的艺术作品《空间力学——控制塔》为代表，该作品由计算机程序、光电管、气压监测器和传感器控制光的变化。

创客

随着开源智能硬件的出现，“创客”一词随即诞生，是指酷爱科技、热衷于自己动手制作交互小装置的人群。

作业

1. 请同学们在老师的指导下按照流程构思并撰写自己的创作方案。
2. 把满意的方案带回家，与家长一起分享。

教师范作

独坐台灯

打字机

旧物机器人

发光时钟

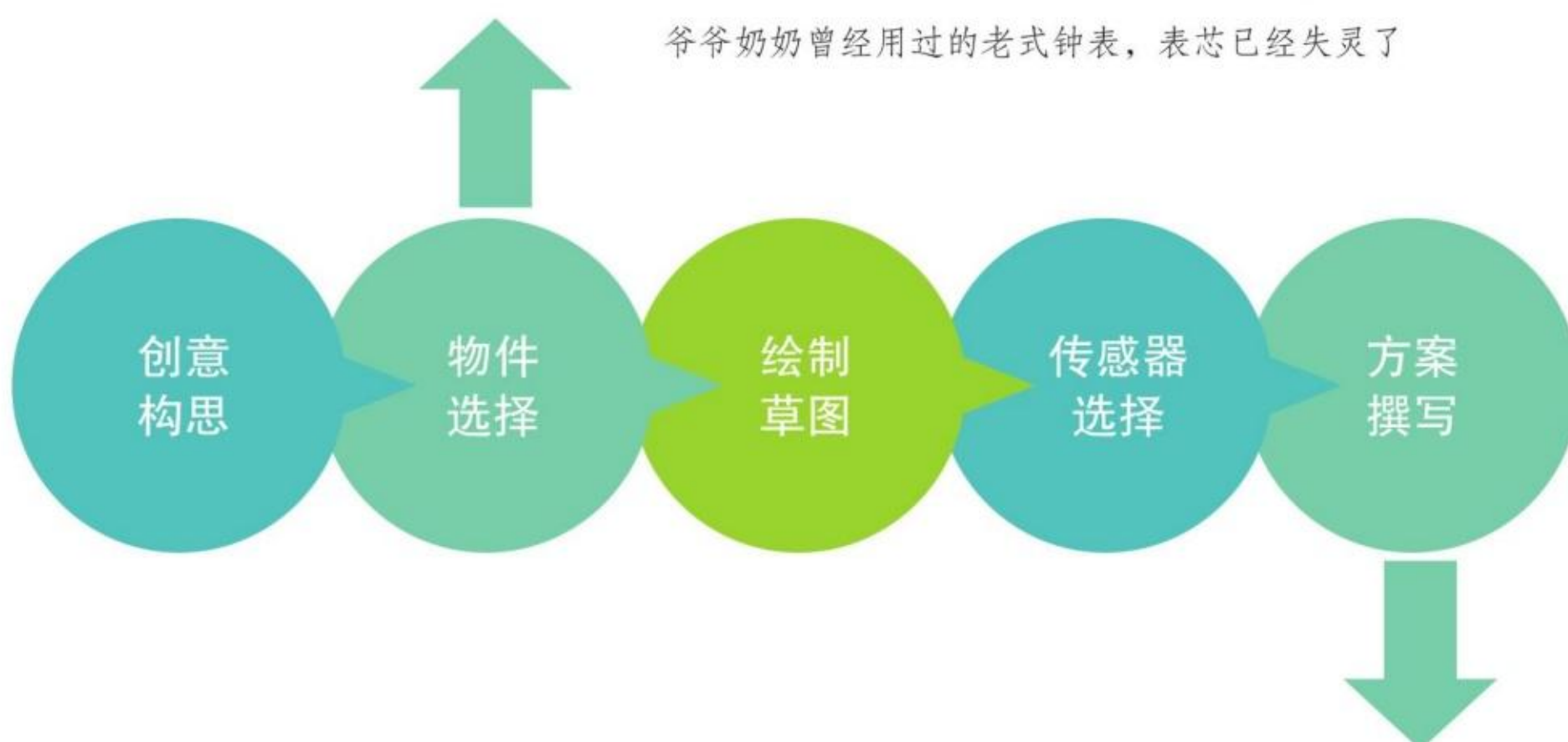
剪纸钟表

单元评价

1. 我知道：交互艺术背后的交互原理和实现方法。□	2. 我理解：交互技术为艺术赋予了新生命、新意义。□	3. 我能做：结合交互技术，设计让老物件“活”起来的方案。□

爷爷奶奶曾经用过的老式钟表，表芯已经失灵了

设计意图： 姓名：_____

我的这件作品希望改造一台老式钟表，将失灵的机械表盘替换成LED显示屏，作品的名字叫《路过我的一天》。显示屏会随着你与它之间的距离产生或明或暗的变化，仿佛人在时光中穿梭。

通过对这个老物件的改造，我连接了记忆与时间。

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，经国家教材委员会专家委员会2024年审核通过。

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。本套教科书统稿人为贾小川，参加编写和编辑工作的还有王煜玮、刘阳、刘冠楠、孙美静、孙逸楠、李云鹏、李林青、武岳、赵婧、袁硕等。本套教科书封面设计由中央美术学院设计团队完成，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、天津美术学院等相关机构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。中国图片社、视觉中国等图库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：010-58758545

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)

九年级

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)

九年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38900-9

9 787107 389009 >

人民教育出版社