

义务教育教科书

艺术 影视

(含数字媒体艺术)

九年级
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)

九年级

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：劳业辛

编写人员（以姓氏笔画为序）：

叶伟良 刘姝铭 李 岩 李 彬

连爱芳 贾小川 黄志炫 章丹露

责任编辑：武 岳

责任设计：曹 洋

责任校对：张奕淳

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 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，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。教材教学内容的组织，采用社会人文主题包裹影视知识技能的方式，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 人间烟火 2

第1课	风味人间	4
第2课	千人千面	8
第3课	人间世	12
第4课	宝贵记忆	16

第二单元 凝练的艺术 20

第1课	光影倒流	22
第2课	视觉精粹	26
第3课	岁月拾遗	30
第4课	银幕诗人	34

第三单元 诗意影像

38

第1课	诗词与蒙太奇	40
第2课	叙事蒙太奇	44
第3课	表现蒙太奇	48
第4课	蒙太奇综合	52

第四单元 艺术与科技

56

第1课	虚实共生	58
第2课	万物互联	62
第3课	谁是艺术家?	66
第4课	共生共存	69

第一单元 人间烟火

纪录片《棒！少年》（2020年）

单元情境

在科技进步和经济发展的当下，人们也没有忽视日常生活的意义。近年来，一系列反映日常生活的影视作品受到了人们的广泛关注。如果让你以纪录片的形式来展现日常生活，你会如何构思？

本单元，让我们跟随影视作品感受日常生活的魅力。我们要认识微距摄影，掌握刻画典型人物的方法，理解跟随式拍摄和解说词的作用，知道常规纪录片制作的流程。最后，小组合作完成一部校园题材的纪录片。

关键词

人物刻画 微距摄影 跟随式拍摄 解说词

第1课 风味人间

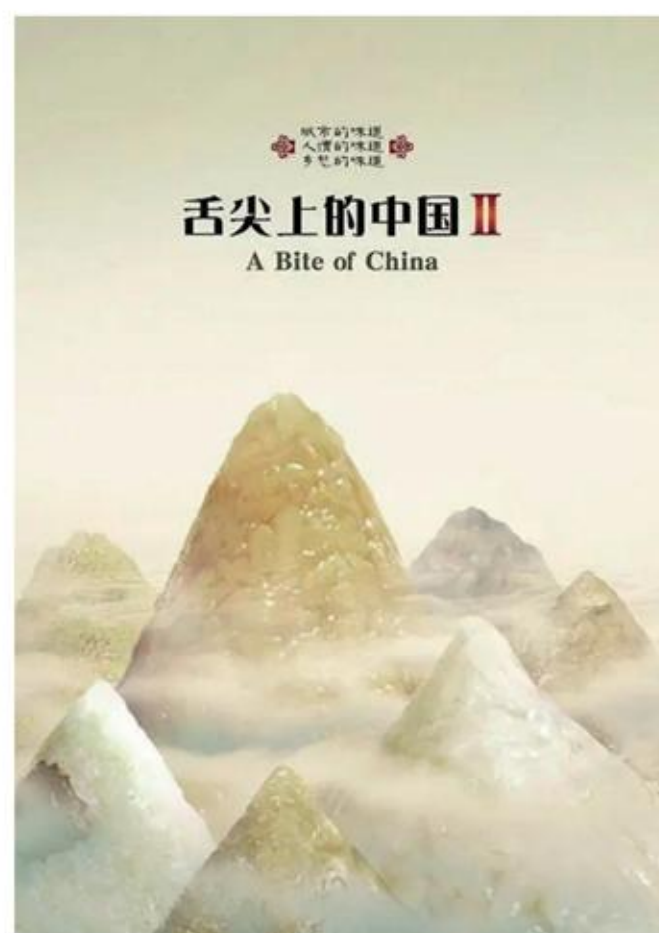
【本课情境】

美食既可以带来味蕾的享受，也可以勾起人们的乡愁。你的家乡有哪些美食？如果让你为它们拍一部纪录片，你会如何构思与拍摄？这节课，让我们通过纪录片走进美食的世界。

美食不仅是个体的生活写照，也是集体的时代记忆。美食纪录片通过画面与声音展示舌尖之味，实现对味觉的通感表达，为观众搭建了一个丰厚香醇的味觉空间。

纪录片《风味人间》第三季海报（2018年）

纪录片《舌尖上的中国》第二季海报（2014年）

纪录片《风味人间》和《舌尖上的中国》展现了中国美食的独特性与多样性，成功地将中国美食推向世界舞台。

任务一

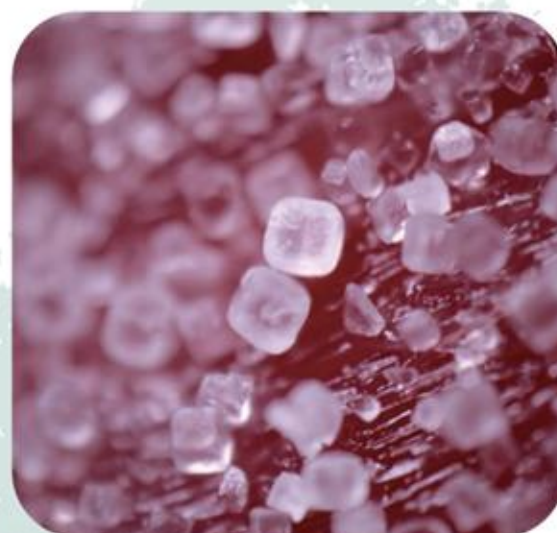
请思考《风味人间》和《舌尖上的中国》为什么能引起人们的广泛关注。

纪录片《风味人间》中豆腐乳发酵的过程

纪录片《风味人间》运用微距摄影等拍摄方式，将镜头下的食材无限放大，向观众展示食材内在的化学变化和一些常常被忽略的微小细节，给人以耳目一新的视听享受。

微距摄影是一种特殊的摄影方法，通过近距离拍摄相关对象的方式，展现微观世界的奇妙。

纪录片《风味人间》中粗盐腌制的过程

任务二

请思考作者为什么会用微距镜头去拍摄食物。

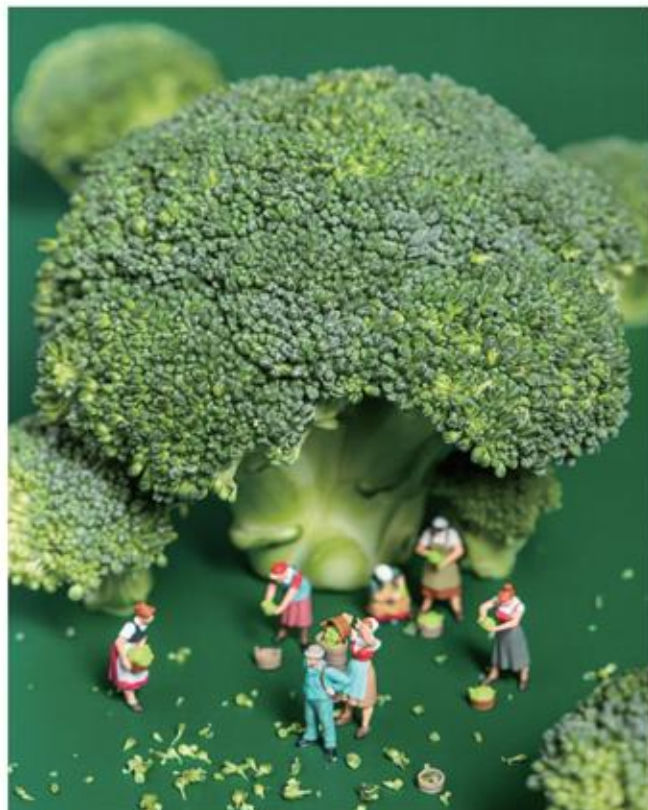
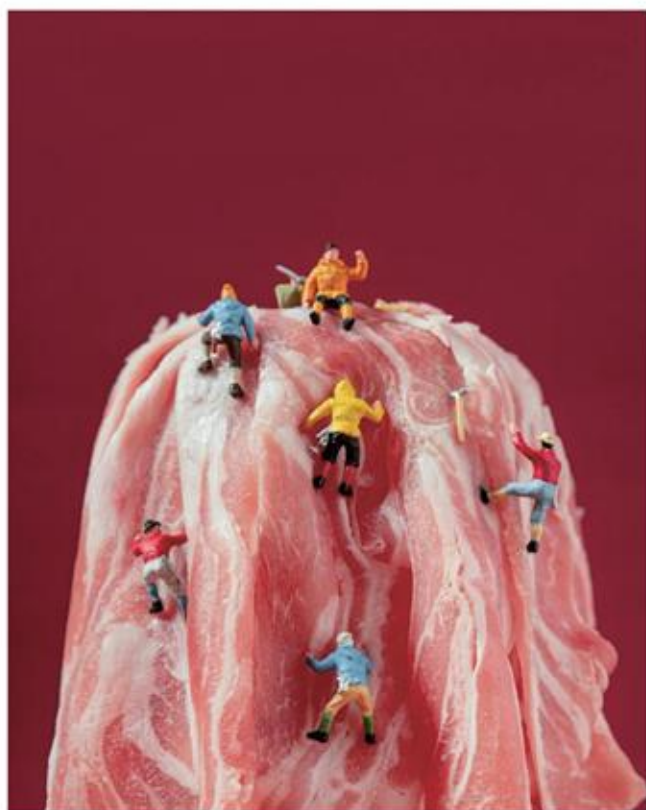
人们在感受生活的同时，也通过摄影的方式记录与展现生活。

有趣的镜头语言让人产生联想，也启发着人们从不同的视角观察和记录生活。

知识链接

拍摄微距摄影的注意事项：

1. 对焦：微距镜头对焦时要求非常精确。自动对焦时，建议使用单点对焦模式，以确保对焦点准确。
2. 光线：由于微距摄影需要近距离拍摄，光线可能被镜头遮挡。可以使用适当的照明设备，如闪光灯、环形灯等，以确保物体被充分照亮。
3. 稳定：由于微距镜头的放大倍率较高，摄影时相机的微小晃动都可能会导致影像模糊。可以使用三脚架或其他设备，帮助相机保持稳定。

创意微距摄影

任务三

观察上面这组微距摄影作品，说说它们有什么共同之处，思考在进行微距摄影时还要注意什么。

1

4

2

5

3

6

动画片《蔬果乐园》（2023年）

微距摄影是人们对于微观世界好奇和探索的产物，也能使更多的人感受到“被放大的精彩”。

作业

请选择生活中常见的食物，拍摄一组有趣的微距摄影作品。

第2课 千人千面

【本课情境】

如果让你用镜头讲述一个最难忘的人，你会如何去刻画形象和讲述故事？这节课，让我们来学习如何用视听语言讲人物故事。

任务一

观看电影《吾爱敦煌》，了解樊锦诗的故事。你认为影片主人公最主要的特点是什么？请思考影片是如何围绕这个特点来讲述故事的。

电影《吾爱敦煌》海报（2023年）

以人物传记为主题的影视作品通过鲜明的形象、清晰的人物关系、跌宕起伏的故事线索，从一个人的视角讲述故事，展现生活。

影片原型樊锦诗与电影主演陈瑾

电影《吾爱敦煌》以樊锦诗为原型进行创作加工，展示了这位“敦煌女儿”用一生守护与传承敦煌文化的精神。

任务二

影片《中国机长》通过飞机事故从发生到结束的过程，对机长这一人物进行了哪些刻画？人物表情发生了哪些微妙变化？根据你的观察填写下表。

镜头	人物表情	情绪表达	性格特点
镜头①	舒展、平和	从容、淡定	开朗、自信
镜头②			
镜头③			
镜头④			

在影视创作中，人物形象的塑造非常重要，人物是剧作的灵魂，它关系到作品的主旨展现和风格定位。

1

事故发生之前

2

事故发生之时

3

生死攸关之际

4

平安降落之后

电影《中国机长》（2019年）

电影《钱学森》（2012年）

知识链接

影视作品想要塑造出典型的人物形象，首先需要从生活出发，在大量的生活素材中发掘出具有典型特征的人物原型，再经过艺术加工，创造出具有较高典型性的影视形象。

不论是在电影还是在纪录片中，人物都是叙事的核心，是矛盾冲突的核心。影片通过一系列场景、事件、动作、对话，塑造鲜活生动的人物形象，从而让故事更具吸引力。

纪录片《棒！少年》海报（2020年）

影视作品可以通过人与人、人与社会之间的关系来塑造角色的性格。在与他人的关系中，人物的个性能得到更深刻的表现。变化的人物关系就像一个不停变换角度的棱镜，可以折射出人物性格的不同层面。

纪录片《棒！少年》讲述了一群出身贫寒、意志坚强的孩子们学习棒球的故事。

第1集《“坏孩子”来了！》

通过马虎初入棒球队时常与队友发生冲突的片段，表现他的顽皮、不守规矩。

第2集《北方的冬天》

通过马虎与队友一起跳舞的片段来刻画他的开朗、热情。

第3集《远方的家》

通过马虎低头听奶奶的教诲的片段展现他的孝顺。

纪录片《棒！少年》呈现了富有青春气息的少年生活。请你以此为例，以本班一到两位同学为观察对象，合并、归纳他们的典型特征，结合发生在他们身上的小故事，通过影像的方式对其进行刻画。

记录对象：张小宝（男）

对象特征：短发、微胖、性格开朗

事件：张小宝想加入班级篮球队。

事件过程：张小宝十分羡慕能够加入篮球队的同学，为了提高篮球技术，他每天都会利用课余时间练习投篮。

镜头语言：镜头一 全景 张小宝在篮球场上运球。

镜头二 中景 张小宝站定，准备投篮。

第4集《奋斗！奋斗！》

通过记录马虎刻苦训练的场
景，体现他的拼搏精神。

第5集《大洋彼岸的笑与泪！》

通过马虎输掉比赛后含泪安慰
队友来展现他贴心的一面。

第6集《一年后的棒少年》

通过队员们对马虎的认可来展
现他的成长。

第3课 人间世

【本课情境】

如果让你完成一部关于家人的传记式纪录片，你会如何写解说词？解说词在解释复杂概念、提供背景知识、引导观众注意力等方面发挥着重要作用。学习解说词的写作方法，可以让我们的创作更有深度。

在大多数情况下，画面难以准确表达抽象的问题，而解说词可以弥补画面语言的不足。它可以传递信息、挖掘事件内涵，从而引发观众的共鸣与思考。

纪录片《人间世》第二季（2019年）

纪录片《人间世》的播出引起了社会广泛关注，引发了人们对于生命的思考。这部影片用近距离的拍摄手法和富有感染力的文字解说词，讲述了发生在医院里的真实故事，记录了人们在疾病面前痛苦而无奈的选择、挽救生命过程中的不易，以及医护人员对生命的尊重与珍惜。

纪录片《人间世》第二季第1集
《烟火：骨癌儿童用天真打败怪兽》
本集解说词由片中主人公——13岁的
骨癌患者配音。

儿童骨癌患者正在接受治疗

知识链接

纪录片解说词是指在纪录片中使用的文字叙述和解释性的语言，包括直接叙述、客观描写、心灵表现等类型。根据需要，解说词在纪录片中的不同部分使用。它可以通过解说者的语言风格、语气、节奏和声音表达，营造出特定的氛围。

任务一

欣赏纪录片《人间世》片段，讨论不同的解说方式带给你的感受。

医生正在为患者进行手术

纪录片《人间世》第二季
第3集《呼吸：尘肺病患者的
生死赌局》

本集的解说词以第三人称
视角讲述了尘肺病患者的故事。

《人间世》第二季第2集《生日：妇产科里的生死抉择》

无论身为何种性别
何种肤色
我们曾经都是孩子
生而为人
无论生在什么年代
信奉什么理论
孩子都是我们的希望

无论世界怎样变化
命运多么无常
无论活到多大年纪
在生日之际
我们都更愿意像个孩子一样
祝福自己
生日快乐

——纪录片《人间世》第二季

任务二

读一读纪录片中优美的解说词，感受文字的力量，思考它对讲述故事有何作用。

生活需要记录，更需要表达。文字解说词配合画面能更好地展现影片内容，传达丰富的情感和不同的观念。

纪录片《一百年很长吗》（2018年）

十几组人物，十万公里的行程，一年的跟拍，纪录片《一百年很长吗》寻访了十余个延续百年的小店，将目光聚焦在手艺人的身上，从他们的生活中探寻手艺如何与生活为伴，以及支撑着他们将一门手艺传承下去的力量究竟来自哪里。

作业

观看纪录片《一百年很长吗》的第1集，选择其中一段解说词，模仿其表达形式和文字内容，自己写一写并朗读。

第4课 宝贵记忆

【本课情境】

你的身边一定有很多有趣的人和事，你将如何使用跟随式拍摄去展现这些内容？这节课，让我们一起通过纪录片感受“情感”在影视作品中的流动。

在人物纪录片中使用跟随式拍摄这种方式，能够赋予人物纪录片以丰富的影视语言。

知识链接

跟随式拍摄是一个复杂的概念，不能简单地将其定义为“跟着拍”。在跟随式拍摄的过程中，导演不能用自己的想法控制被拍摄主体的发展方向，而应尊重被拍摄对象本身的想法。跟随式拍摄人物纪录片需要长时间、多维度的拍摄。

纪录片《零零后》被称为“献给中国家长的一封信”。影片创作团队从2006年起，在北京一个幼儿园跟踪拍摄了18位儿童，后来又继续拍摄了他们的小学、中学阶段，最后选择了两位戏剧性最强、人物性格最饱满的主人公来展开他们的成长故事。

纪录片《零零后》海报（2019年）

任务一

《零零后》中哪个人物给你留下的印象最深？请思考影片是如何凸显这个人物的特点的。

纪录片《零零后》主人公之一柔柔12年的变化

拍摄跟随式纪录片时，要选择有意义的主题和有代表性的主人公。拍摄时需要长时间观察、陪伴在被拍摄对象身边，忠实记录事件的发展过程，从而呈现一定的主题思想。

1

选择拍摄对象

2

确定拍摄主题与时间，并进行拍摄

任务二

跟随式拍摄能够拍出人物与事件的更多细节。在你的记忆里，谁曾对你产生过深刻影响？请用文字描述你和这个人之间的故事细节，并与老师、同学们一起分享。

跟随式拍摄不仅能在时间上进行跟随，展现人物的成长与变化，也可以根据人物的行动进行跟随，讲述事件的经过。

池亦洋因为上课违反课堂纪律被老师教育。这里镜头跟随着池亦洋的行动路线进行了跟随式拍摄，同时用镜头推拉拍摄不同景别，对人物情绪进行了刻画。

幼儿园的同学发生了争吵，镜头跟随池亦洋的行动，很好地记录了他是如何劝解争吵双方，并让他们互相道歉的。

任务三

在对拍摄对象进行选择时，需要注重拍摄对象的典型性，这个人既要有个性，同时又要能代表一个群体。欣赏实例《“学霸”的下午》，说说片中为什么会选择这位同学作为主人公，影片又是如何进行跟随式拍摄的。

场景一：图书馆拍摄过程

场景二：田径场拍摄过程

短片《“学霸”的下午》选择了一位喜爱学习与运动的同学，忠实记录了主人公自律的日常生活。

3

选择合适的素材

拍摄时要尽可能留下足够多的影像与声音素材，避免后期剪辑素材的缺失。剪辑时，我们要注意画面与声音的处理，让纪录片有更好的质量。

4

素材和声音的后期剪辑

知识链接

主流视频格式

1. FLV格式的文件较小，加载速度快。
2. AVI格式的文件占空间比较大。
3. WMV格式的主要优点是具有较高的压缩比、适合在网络传输。
4. MP4是最常用的视频格式，兼容性高，压缩效率高。
5. MKV画面清晰，能容纳多种不同类型编码的视频、音频及字幕流。
6. MOV格式能够提供高质量的视频压缩，还支持无损压缩。

5

添加文字解说

6

完成作品并展示

作业

小组合作，制作并展示一部题为《我和……》的纪录片。要求使用跟随式拍摄的方法，讲述学校里某位老师或同学的故事，注意突出人物性格，片长5分钟左右。

单元评价

1. 我知道：微距摄影和跟随式拍摄等纪录片的手法，解说词的作用与意义。 ☐	2. 我理解：纪录片中的微距摄影、解说词、跟随式拍摄等手法是刻画情节、塑造人物的重要手段。 ☐	3. 我能做：运用本单元所学的知识记录我身边的人与事。 ☐

第二单元 凝练的艺术

单元情境

历史是最好的教科书。1921年至今，中国共产党团结带领中国人民走过百余年奋斗历程。作为中华儿女，我们需要了解历史的变化，从历史中汲取营养，增强爱国情感和文化自信。你会如何运用纪录片来展示你家乡的变化呢？

本单元，让我们通过影视来了解中华民族伟大复兴的历程。我们要了解影像在讲述历史时的优势，学习用不同类型的影像表现历史的手法。最后，完成一部描述家乡改革开放以来变化的微纪录片。

关键词

历史 家乡 微纪录片

第1课 光影倒流

【本课情境】

从文字到绘画，从文物到影视……我们了解历史的方式有很多，相比起其他方式，通过影视来了解历史有什么优势呢？让我们开始学习吧。

影视艺术是时间艺术与空间艺术的复合体：它既是时间艺术，在延续时间中展示画面，构成完整的银幕影像；又是空间艺术，在画面空间上展开形象，使作品获得丰富的表现力。

用影视讲述历史，具有文字和语言无可比拟的表达优势。可以说，影像是历史记忆的“平面档案”和现实生活的“立体笔记”。

纪录片《长征》（2016年）

纪录片《长征》通过全景式再现、亲历者口述、数据可视化等手法，展现了中国共产党人铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般的担当。

油画《红军过草地》（张文源 1977年）

歌剧《长征》（2016年）

书籍《长征》
（王树增 2016年）

任务一

观看长征主题的纪录片，结合本页图文，感受影视讲述历史的方式与油画、雕塑、歌剧、书籍等方式给人带来的不同体验，说说以影像的方式讲述历史有什么独特之处。

雕塑《过草地》（王中 2016年）

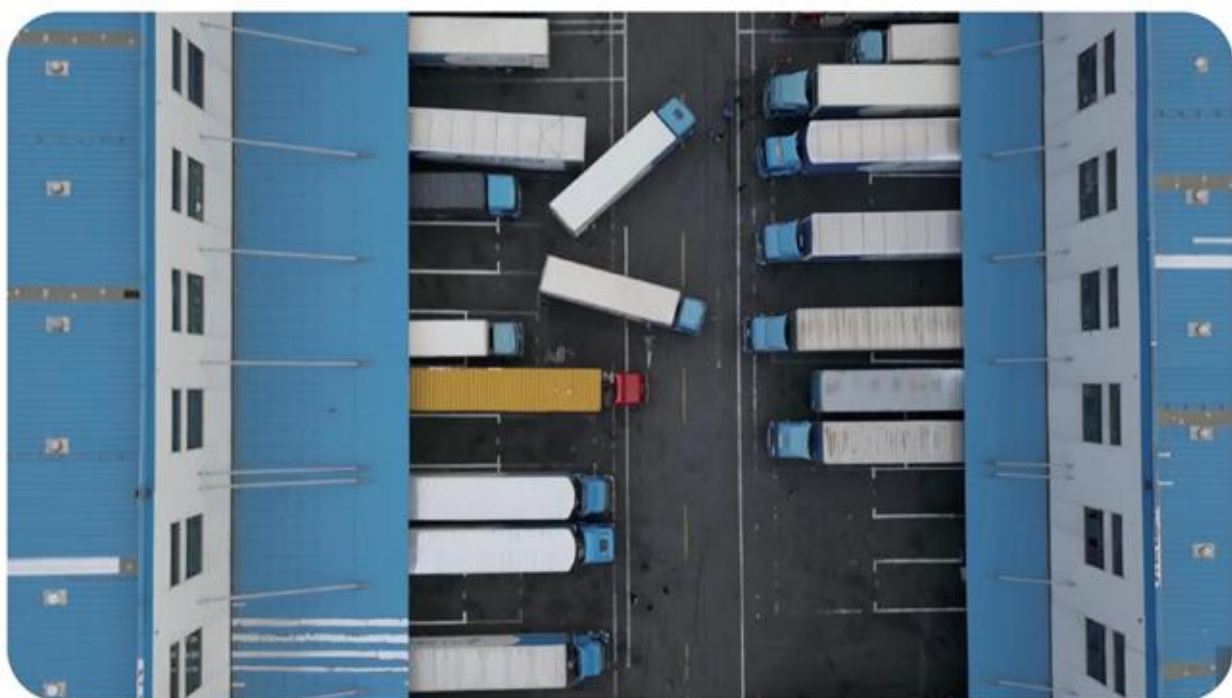
思考与探究

用影像讲述历史和用其他方式讲述历史，在思维方式上有什么不同？用影像讲述历史需要考虑哪些因素？

纪录片《创新中国》（2018年）

《创新中国》是一部讲述中国最新科技成就和创新精神的纪录片，它记录了一场浩大宏伟的中国创新实践，从政府、企业、个人多角度呈现中国社会的发展与进步。

纪录片《柴米油盐之上》（2021年）

纪录片《柴米油盐之上》通过讲述平凡中国人的柴米油盐故事，生动展现了中国人民爱国敬业、诚信友善、勤劳勇敢、自强不息的精神品质。

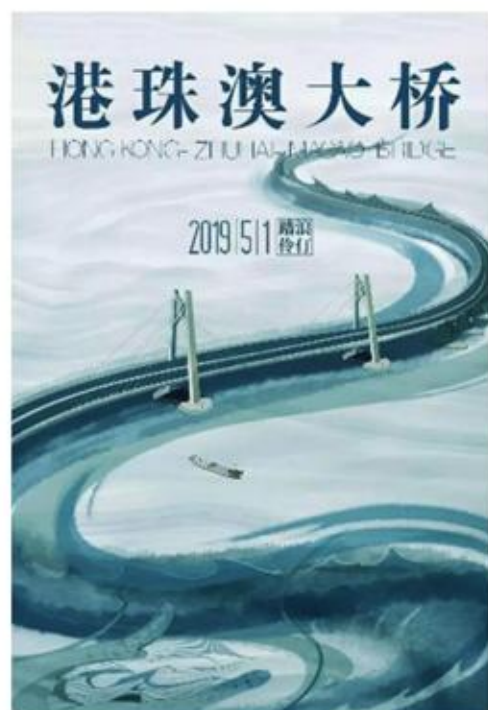
任务二

欣赏纪录片《创新中国》《港珠澳大桥》《柴米油盐之上》，从艺术审美和历史认知两个方面说说你的观影心得。

在中华优秀传统文化中，历史典故、文学艺术都为纪录片提供了取之不尽的丰富资源。近几年，我国纪录片产业发展迅速，作品题材日渐丰富，影像表达推陈出新，内容影响力也不断迈向新高度。

纪录片《港珠澳大桥》（2019年）

纪录片《港珠澳大桥》
（2019年）

纪录片《港珠澳大桥》从2017年8月23日台风“天鸽”登陆广东省珠海市这一事件切入，展示港珠澳大桥在强风中挺立的雄姿，由此引出自2009年港珠澳大桥开工建设以来，中国桥梁建设者们自力更生、艰苦卓绝的奋斗故事。

综艺《典籍里的中国》
（2021年）

综艺《典籍里的中国》挖掘春秋时期以来最具影响力的人和故事，再现中国历史群星的闪耀瞬间，向大众展现中国精神。

知识链接

影像史学，是指以影视的方式传达历史以及我们对历史的见解；而书写史学则是指以语言文字的方式传达历史。

任务三

收集你所在城市的革命历史故事，与同学们分享。

作业

观看一部历史主题的纪录片，并为它写一段简短的介绍语。

第2课 视觉精粹

【本课情境】

如何将纷繁复杂的历史浓缩在一段简短的影像中？用什么样的方式讲述才能做到真实性与艺术性的结合？这节课，让我们来学习用影像浓缩历史的方法。

为了让影像更好地表达主题，纪录片往往选用典型环境、典型形象和典型符号。这些典型是从现实生活中提炼出来的，是在保留真实性的基础上构筑的。

任务一

观看以下三组镜头，分析这些镜头在传达什么信息，和同学讨论类似的镜头还可以应用在哪些场景中。

1. 带情境的近景

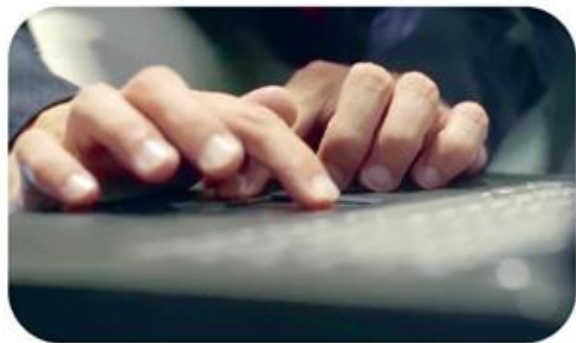

2. 手部特写

3. 面部特写

纪录片《如果国宝会说话》（2018年）

1. 手部特写

2. 带情境的近景

3. 面部特写

纪录片《创新中国》（2018年）

1. 带情境的近景

2. 手部特写

3. 面部特写

纪录片《创新中国》（2018年）

拍摄手法是为影片自身的表达服务的，恰当地运用镜头语言能更好地传递信息、表达情感。

在讲解“牛”字时，用远景到全景的切换，从呈现宏大景象到突出主体物——牛，让观众深刻体会到主体物与环境的关系。

纪录片《“字”从遇见你》（2022年）

纪录片《闪亮的记忆》（2021年）

在介绍李大钊的藤椅时，将藤椅摆放在房间中间位置，用镜头的移动让藤椅在画面中缓慢出现、聚焦。

任务二

结合以前学过的分镜头剧本编写知识，参考下面的例子，选用合适的拍摄方法与景别，为自己的一件物品设计简单的分镜头剧本。

《乒乓球拍》分镜头剧本

镜号	景别	拍摄方法	画面内容
1	近景	运动镜头，从上往下慢慢移动，定格在乒乓球台上的球拍。	体育馆内，光线落在球台上的乒乓球拍和乒乓球上。
2	特写	运动镜头，从左到右慢慢移动，正面拍摄。	光照下的乒乓球拍。
3	近景	跟拍，慢镜头。	强光照射下，握球的手抛出球，握着球拍的手紧接着挥拍，球接触球拍，落在台面上又蹦起来，向对面飞去。
4	.....	.....	.....

任务三

欣赏以长征为主题的视频片段，体会以下六种表现手法带来的不同感受，分小组讨论它们各自的优点并分享。

历史影像资料

短视频《理想》（2021年）
实景还原场景

综艺《国宝档案》（2004—2019年）
主持人介绍长征

纪录片《永远的长征》（2016年）
采访长征亲历者

动画片《长征先锋》（2021年）
动画模拟过雪山场景

纪录片《勇敢者的征程》（2021年）
参与者重走长征路

思考与探究

影视创作技术在飞速发展进步，大众的审美需求、求知欲望在不断提升，影像传播手段在不断演进并朝向多元化发展，这为我们创作历史纪录片带来了哪些新的机遇？

随着新媒体时代的到来，创作与传播影视作品的方式也在发生着变化。影视创作技术更加简单，创作工具更加日常，这让每个人都可以参与到影视创作中。人们强烈的表达愿望又促使影视作品的表现形式走向了多样化。

1919年

油画《红潮——五四运动》
(局部图)

留学美国的科研工作者王承书
主动选择回国

1960—1970年

1980年

高考制度恢复后参加高考的青年

短视频《百年服饰变迁：你的样子，就是中国的样子》（2023年）

《百年服饰变迁：你的样子，就是中国的样子》用化装扮演的方式，将百年来中国青年女性的样子浓缩在5分钟的镜头里。

作业

选择一段自己喜欢的纪录片片段，从创意手法、表现主题、镜头景别、表现手法、拍摄时长等方面进行分析，写一篇300字左右的评价短文。

第3课 岁月拾遗

【本课情境】

每一段历史都由一些故事组成，每一个鲜活、生动的故事都支撑着历史的叙述。导演们也许未曾亲身经历过那些故事，那么在拍摄历史题材影视作品时，他们是如何呈现故事与画面的呢？

在数字影视资源极其丰富的今天，观看历史正剧、纪录片等都是我们了解历史的有效途径。历史正剧遵循历史事件脉络，尽量客观地还原历史人物，可以在较短的时间内将复杂的历史事件展现在我们面前。

电影《建党伟业》（2011年）

电影《建国大业》（2009年）

电影《我的1919》（1999年）

任务一

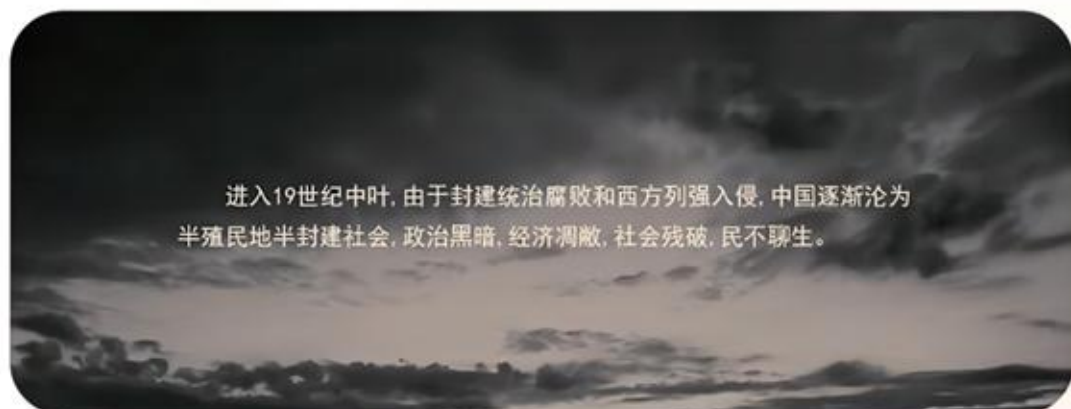
你最喜欢哪一部历史正剧？请向同学们介绍其中令你感触最深的片段。

思考与探究

观看一部历史正剧，分析导演为了让历史呈现得更加真实客观，都做了哪些工作。

历史影片综合运用多种方式来呈现历史。历史照片、旧影视资料都是构成历史影像的主体元素，观众可以从这些资料里感受到相对真实的历史。但有时影像资料不足以完成对历史全方位的叙述，需要借助专家、亲历者、目击者的口述来表现，使其更接近历史。由于影像文献的缺失及限制，有时要借助真实再现的手段，来还原一些不复存在的历史故事。

进入19世纪中叶，由于封建统治腐败和西方列强入侵，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会，政治黑暗，经济凋敝，社会残破，民不聊生。

电影开头采用了一段文字描述，对时代背景做了介绍。

电影插入了一段真实的历史影像资料。

历史正剧中邀请演员扮演真实的历史人物。

利用特效制作历史场景，尽量真实地还原当时事件发生的环境。

1941年6月 中共中央确定七月一日为中国共产党诞生纪念日

电影《建党伟业》（2011年）

任务二

选择你喜欢的影片，找找影片中对真实历史的表现方法，并在课堂上交流分享。

《大唐帝陵》是一部历史题材的动画电影。影片打破传统的真人实拍方式，运用动作捕捉技术、数字动画技术塑造形象，讲述了大唐帝国的10位帝王及其陵墓的故事，再现了大唐帝国辉煌灿烂的历史，为历史类动画电影开启了新的起点。

动画电影《大唐帝陵》（2020年）

我们可以用丰富的手段还原历史，包括还原历史场景拍摄、访谈、旁白、同期声、情景再现、动画、图像资料、影像资料等。

纪录片中种种鲜活的故事和生动的演绎拉近了我们与历史的距离，让我们可以沉浸式体验历史的精彩纷呈和文化的博大精深。

作业

深圳经济特区四十多年的发展历程，是中国改革开放的缩影与奇迹。请以改革开放为主题，选择这段历史中你认为最重要的几个故事，收集它们的相关素材。

思考与探究

1. 你拍摄的素材中，最满意的是哪几条？满意的原因是什么？
2. 如何让自己拍摄的素材客观全面地讲述历史？

1980年，深圳经济特区正式设立，这个南部边陲的小渔村成了中国改革开放的“探路者”。2020年，深圳建设中国特色社会主义先行示范区，这个“探路者”又在全面深化改革的道路上风雨兼程。四十多年的砥砺前行，书写了世界城市发展史上罕见的奇迹。这组今昔对比的照片，呈现了深圳改革开放四十多年的沧桑巨变。

素材类型	素材内容	素材出处
文字	改革开放的历史背景	图书《当代中国改革开放史》
照片	20世纪80年代，深圳蛇口工业区的景象	图书《改革开放40年中国记忆》
视频	改革开放初期的历史影像	网络

第4课 银幕诗人

【本课情境】

面对同样的故事，不同的导演会有不同的讲述方式。如果让你来制作一部讲述你家乡改革开放故事的微纪录片，你会如何去做？学习纪录片呈现故事的不同方式，可以让我们的微纪录片形式更加丰富。

微纪录片是一种独特的叙事艺术。相较于文学叙事，它具有视听艺术的特征，即通过画面和声音直观呈现内容。

微纪录片《故宫100》（2012年）

《故宫100》共100集，每集6分钟，以故宫内的一百座建筑为切入点来展现故宫的历史、现状和未来。

微纪录片《全民纪录》（2013年）

某媒体纪录片频道的《全民纪录》栏目，其所坚持的“近距离拍摄记录平凡人的普通生活”理念，正是微纪录片民间视角的体现。

知识链接

与纪录片一样，微纪录片的制作依然需要各种镜头语言、剪辑手法和声音的效果。

随着微纪录片的发展，其创作目的和手法也变得越来越复杂和多元。但无论如何，真实仍然是纪录片的天然法则，正是在这种“变与不变”中，微纪录片逐渐形成其独特的叙事艺术。

任务一

微纪录片和纪录片、电影、微电影有何不同？请同学们观看相关视频并分享看法。

微纪录片《中国符号》（2022年）

摘自《冷少农家书》

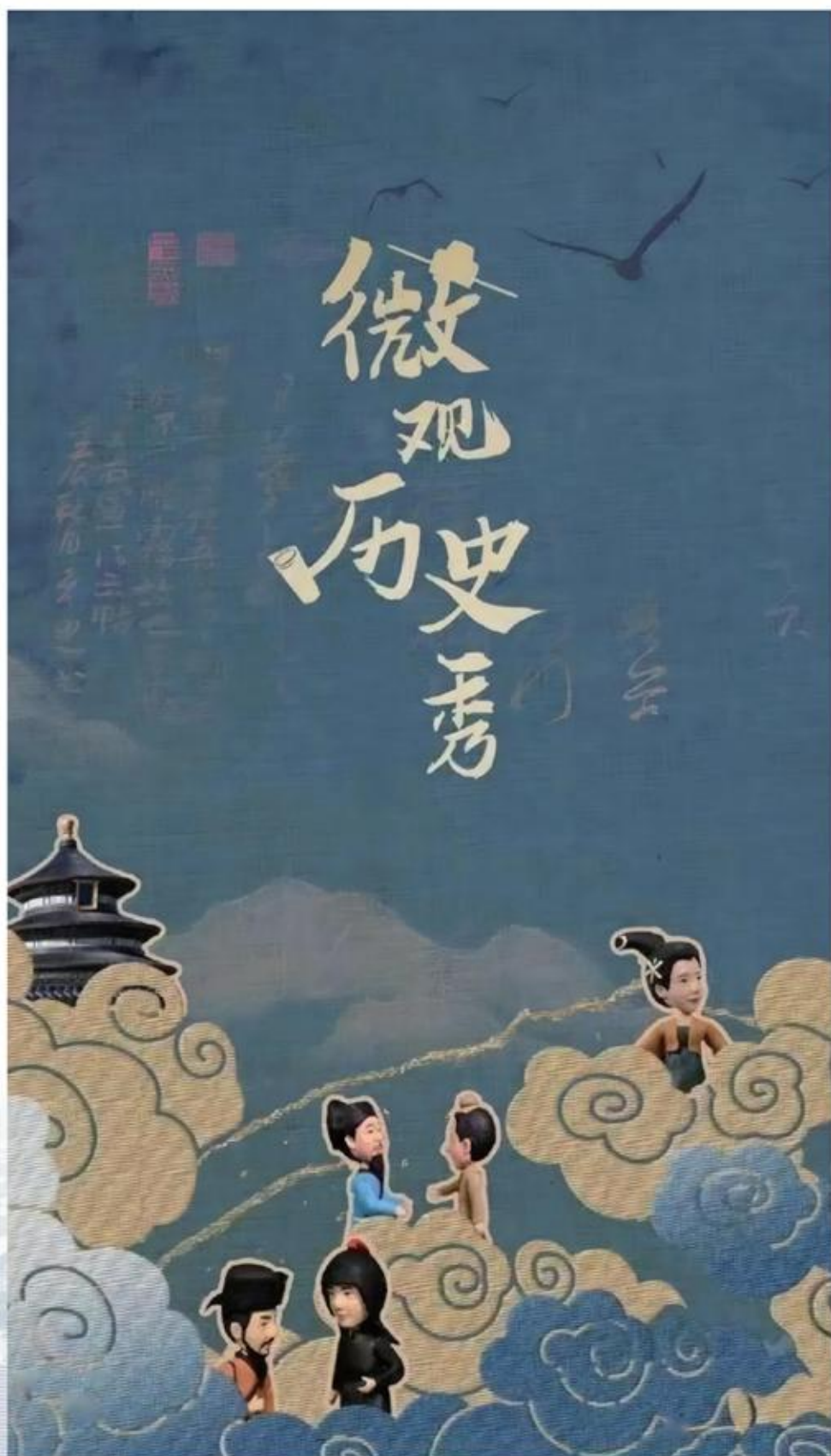
《闪亮的记忆》系列微纪录片选取20件革命文物，通过挖掘文物使用者、捐献者、保护者的故事，让文物“活”起来，呈现革命历史的“高光”时刻。以革命文物之“小”，展示百余年党史之“大”。

任务二

查找资料，看看微纪录片里还有哪些表现手法。

没有技术的革新发展，就没有微纪录片创作的现实环境。

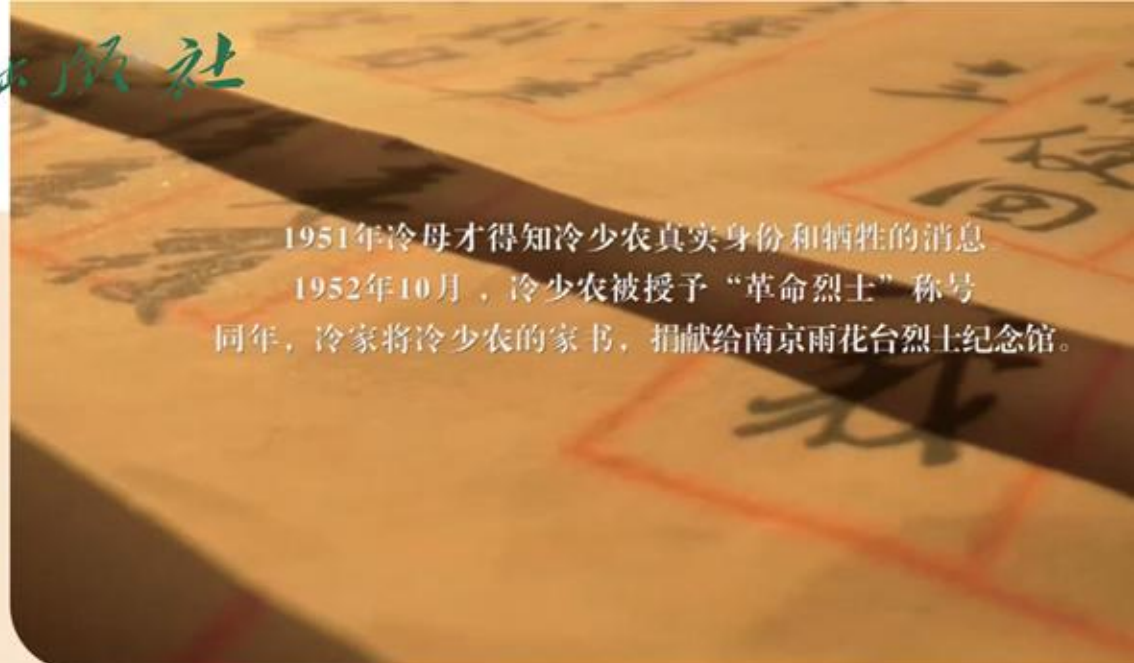

微纪录片《微观历史秀》（2021年）

微纪录片《微观历史秀》中的定格动画

微纪录片《微观历史秀》以每集5分钟的轻体量，用历史小剧场和定格动画的表现形式，展示了多姿多彩的古代娱乐生活。

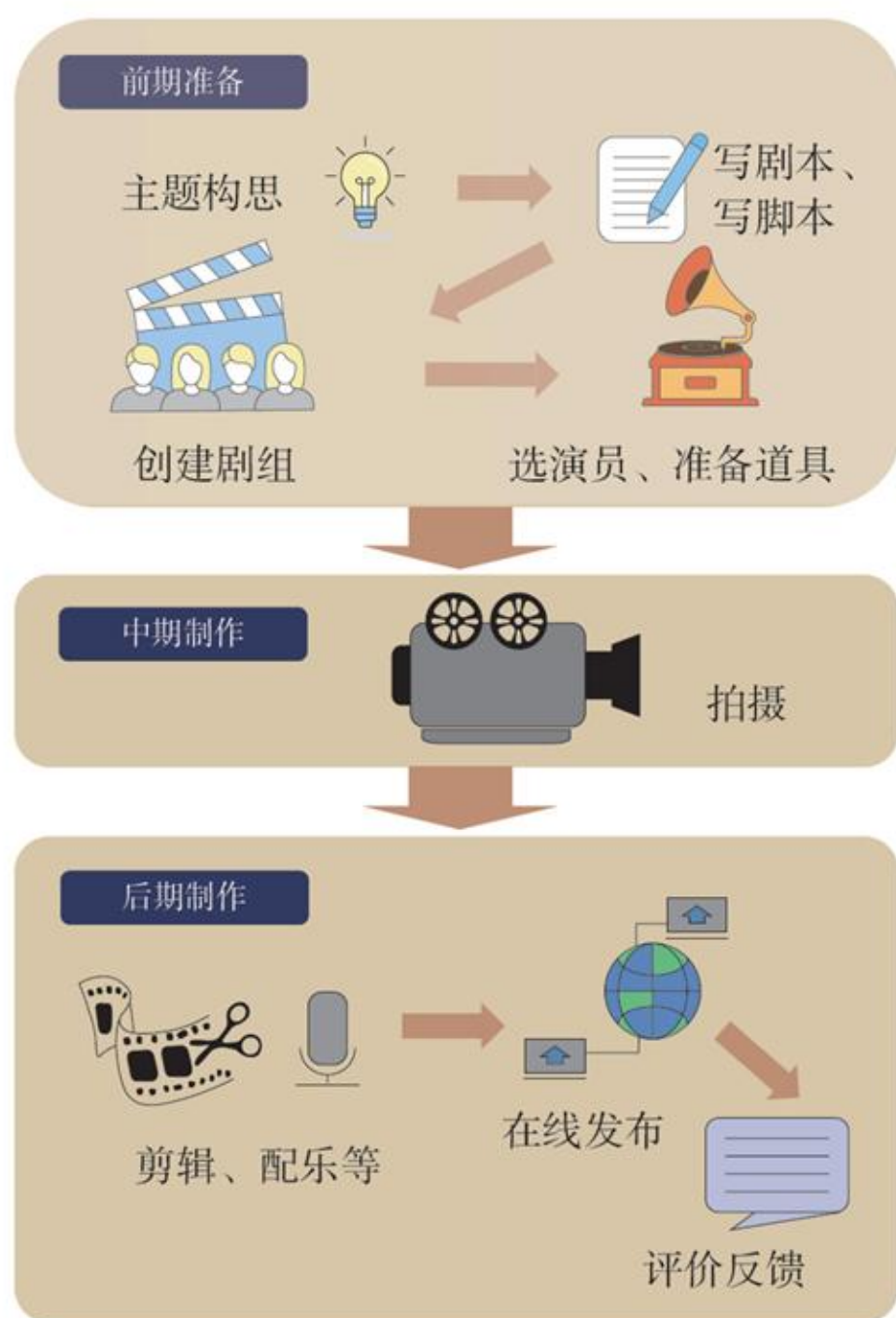

1951年冷母才得知冷少农真实身份和牺牲的消息
1952年10月，冷少农被授予“革命烈士”称号
同年，冷家将冷少农的家书，捐献给南京雨花台烈士纪念馆。

微纪录片《闪亮的记忆》中“致母亲书”片段

《闪亮的记忆》将目光聚焦于被珍藏在博物馆中的革命文物，挖掘文物背后的故事，用再现、手绘动画等手法，向观众讲述了一段段鲜活的革命往事，点亮那些被珍藏的记忆。

微纪录片制作流程图

任务三

上节课我们收集、制作了一些素材，本节课我们又了解了许多不一样的呈现形式。请你在此基础上继续丰富以改革开放为主题的微纪录片。

作业

完成自己的微纪录片创作，将它与同学们分享，收集同学们的评价建议，优化自己的作品。

单元评价

1. 我知道：微纪录片的构成方式和制作方法。 ☐	2. 我理解：典型元素能更好地体现微纪录片的主题。 ☐	3. 我能做：根据主题，自己收集、制作素材，完成微纪录片的创作。 ☐

第三单元 诗意影像

单元情境

古诗词是中华优秀传统文化的瑰宝，从“关关雎鸠，在河之洲”到“大漠孤烟直，长河落日圆”，每当我们沉浸在诗词的世界中，心中就会出现气象万千、如梦如幻的画面。如果让你选择一首诗词，以影像的形式呈现其意境之美，你会选择哪首？你会用哪些手法呈现？

本单元，让我们一起走进诗意影像的世界，掌握不同类型蒙太奇的概念，学习如何将诗词意境转化为影像。

关键词

古诗词 叙事蒙太奇 表现蒙太奇

第1课 诗词与蒙太奇

【本课情境】

如果让你用影像来呈现一首古诗词，你想选择哪首，进行怎样的镜头编排？在古代，诗人用文字描绘了我们的历史、山河与文化。今天，让我们学习如何用影像来表现诗词的内容。

诗词通过文字表达，影视通过图像呈现，但二者最终的目的都是表达创作者的意图。当我们将诗歌转化为视听语言，就能以新的形式表达其中的意境。

电视连续剧《三国演义》（1994年）

电视连续剧《三国演义》片头画面

电视连续剧《三国演义》的片头曲改编自明代文学家杨慎的词作《临江仙·滚滚长江东逝水》。全词慷慨悲壮，读来令人荡气回肠，经由当代作曲家、演唱家的演绎，辅之以剧中群雄逐鹿的画面，为该剧增色不少。

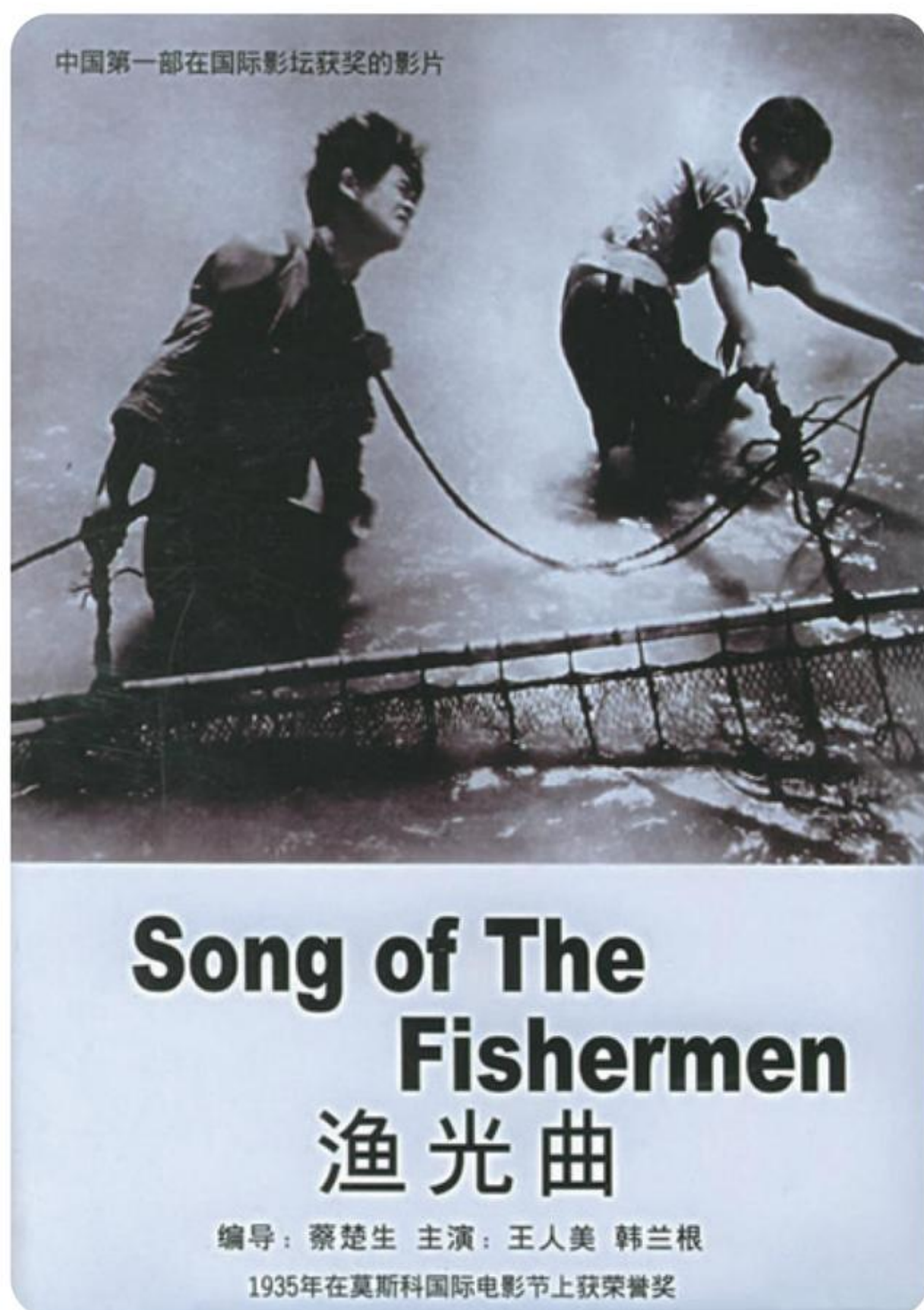
当诗歌内容被拍摄成视频后，创作者需要通过剪辑将其编辑成完整的影片。根据诗句想表达的意思，不同的剪辑方式会形成不同的“蒙太奇”。

任务一

欣赏电视连续剧《三国演义》的片头曲，谈谈你想为它配上怎样的画面。

蒙太奇是一种电影中镜头组合的理论，当不同镜头拼接在一起时，往往会产生各个镜头单独存在时所不具有的特定含义。

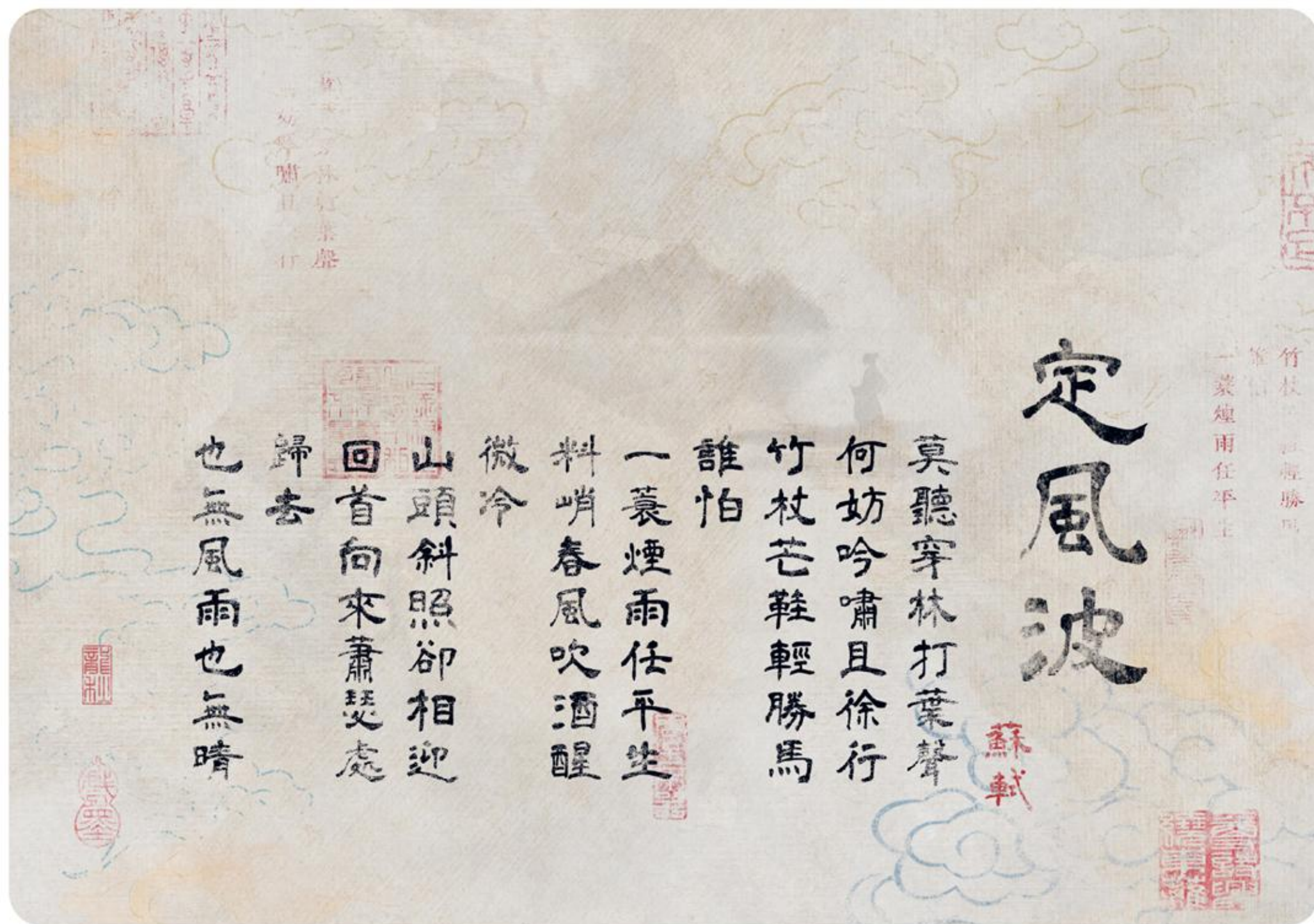

电影《渔光曲》海报（1934年）

中国早期电影中不乏蒙太奇手法的使用。在《渔光曲》中，徐婆婆去世时，插入了一棵树一群乌鸦飞起的镜头，并配有凄惨的叫声。此时，镜头转回屋内众人哭泣的画面，又插入流水冲击石头的镜头，以表现悲伤之情。

好的影视作品和诗词一样，都需要有流畅的节奏、优美的修辞和引人入胜的意境。因此，在拍摄了合适的画面后，还需要将它们恰当地剪辑到一起，使每个镜头在时间上长短适宜，这在影视作品的创作过程中是最重要的步骤之一。

纪录片《千古风流人物》第三季中的苏轼词作《定风波·莫听穿林打叶声》

纪录片《千古风流人物》第三季（2022年）

任务二

欣赏纪录片《千古风流人物》第三季中苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》片段，探索蒙太奇手法是如何在作品中创造特殊的时间和空间效果的。

知识链接

蒙太奇可以分为以下三种类型：

1. 叙事蒙太奇以交代情节、展示事件为主旨，按照情节发展的时间流程、因果关系来分切组合镜头、场面和段落，引导观众理解剧情。
2. 表现蒙太奇通过画面之间的关系表达情感和意义。
3. 理性蒙太奇通过画面之间的关系而非单纯的连续性叙事来传达信息。

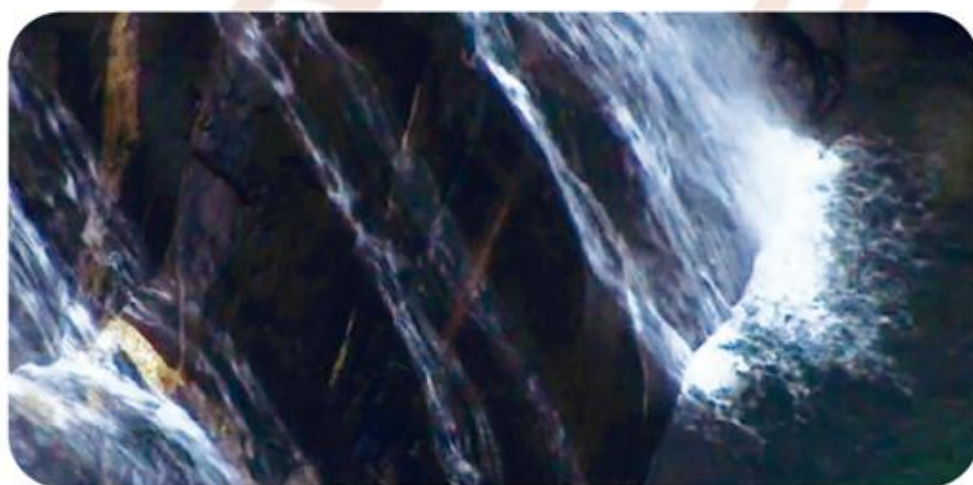
1

3

2

4

纪录片《庐山人文圣山》（2010年）

诗句	镜头编号	镜头景别(拍摄方法)	画面内容
日照香炉生紫烟	1	远景（镜头拉远）	香炉峰在阳光的照射下升起烟霞
遥看瀑布挂前川	2	中景（镜头平移）	一条银白色的瀑布悬挂在苍翠如碧的香炉峰前
飞流直下三千尺	3	近景（镜头上摇）	瀑布从陡峭的山壁上笔直地奔泻而下
疑是银河落九天	4	特写（镜头拉近）	瀑布飞溅的水花泛起银光，银光闪烁如星辰

作业

请同学们分别从图像与意境的角度解读李白的诗词，并思考如何运用蒙太奇的方法为李白的《望庐山瀑布》创作一段影像。

第2课 叙事蒙太奇

【本课情境】

当我们想要将一首诗歌的内容转化成视听语言时，怎样组接镜头将内容表现得流畅有趣？叙事蒙太奇作为蒙太奇的重要类型之一，将给我们提供答案。这节课，让我们一起探究叙事蒙太奇的神奇魅力吧。

在诗歌中，时常会出现两条或更多的线索并列表现，并统一在同一个主题下的情况。当这些线索以影像的形式表现时，就形成了叙事蒙太奇中“平行蒙太奇”的效果。

线索一

1

2

3

线索二

1

2

3

电视连续剧《觉醒年代》（2021年）

在电视连续剧《觉醒年代》第14集中，陈独秀一家人与胡适和学生们共聚一堂欢度新年。另一边，李大钊在长辛店与工人们包饺子庆祝新春。两者形成了平行蒙太奇的效果。

在“平行蒙太奇”中，不同线索可以在同一时空或不同时空出现，这使影视作品的叙事手法更加自由灵活。

任务一

欣赏杜甫的《绝句》，说说其中有哪些“平行”之处。

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。
窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。

——《绝句》
〔唐〕杜甫

任务二

观看电视连续剧《觉醒年代》片段，说说交叉蒙太奇与平行蒙太奇有哪些不同之处。

1

4

2

5

3

6

电视连续剧《觉醒年代》（2021年）

在电视连续剧《觉醒年代》第9集中，李大钊的演讲引来了追捕，镜头在逃跑方与追逐方之间不停切换，形成了典型的交叉蒙太奇效果。

在影视作品中，当两条线索或者多条有密切因果关系的线索齐头并进，最终所有线索又能够汇合在一起时，这样的影像被称为“交叉蒙太奇”。这种手法使故事情节充满紧凑感和悬念，可以引起观众的强烈心理感应。

电影《一江春水向东流》海报（1947年）

电影《一江春水向东流》的片名取自词人李煜《蝶恋花·春花秋月何时了》中的“恰似一江春水向东流”一句。李煜的这首词中多次出现月亮的意象，电影《一江春水向东流》中也经常出现月亮的意象，两者形成了巧妙的呼应。

春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。
雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。

——《虞美人·春花秋月何时了》
〔五代〕李煜

在电影《一江春水向东流》中，每当月亮出现时，主角的境遇都会发生变化。这一重复既营造出富于诗意的情境，又成为前后呼应、对比、渲染的有力手段，它和古典诗词中对月亮这一意象的表现手法是一脉相承的。

在一部影片中，当有一定寓意的景物、对话或道具等经常出现时，往往会形成强调、呼应、渲染等效果。这样的表现方式就是“重复蒙太奇”。

平行蒙太奇、交叉蒙太奇与重复蒙太奇都属于叙事蒙太奇，都以交代情节、展示事件为主旨，能够使情节逻辑连贯、明白易懂。

中国画《李白行吟图》（梁楷 南宋）

请发挥想象，选择平行蒙太奇、交叉蒙太奇或重复蒙太奇的方式，画出《把酒问月》中对应诗句的分镜头脚本并在班里交流。

青天有月来几时，我今停杯一问之。
人攀明月不可得，月行却与人相随。
皎如飞镜临丹阙，绿烟灭尽清辉发。
但见宵从海上来，宁知晓向云间没。
白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁邻？
今人不见古时月，今月曾经照古人。
古人今人若流水，共看明月皆如此。
唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。

——《把酒问月》
〔唐〕李白

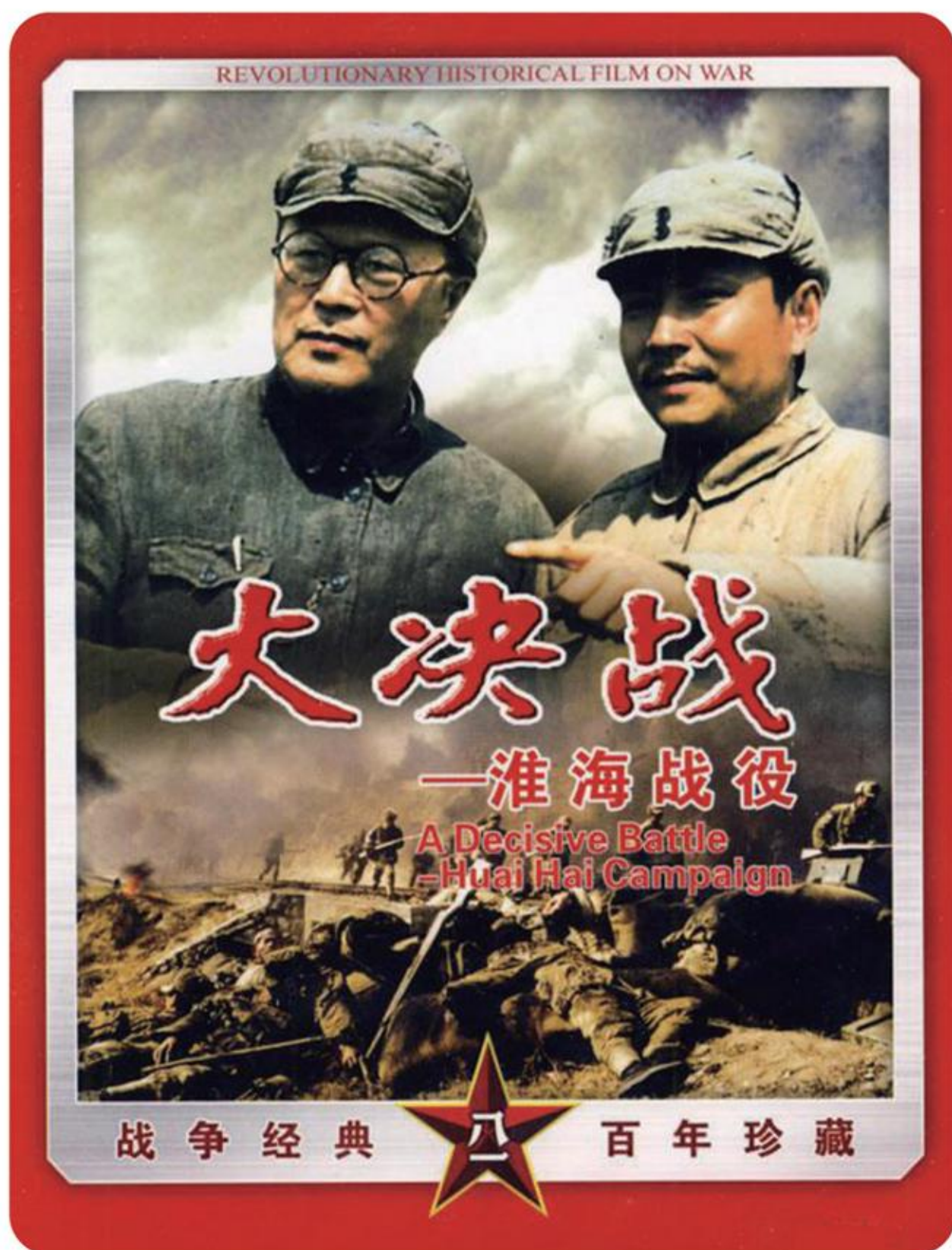
电影《妖猫传》中的李白形象

第3课 表现蒙太奇

【本课情境】

表达情感和表现意境，是文学和影视的共同追求。那么，我们可以通过哪些剪辑技巧，对一首诗歌的意境与情感进行视觉化呈现呢？让我们一起走进表现蒙太奇的世界，探究用剪辑来展现诗歌意境与情感世界的方法。

一部优秀的影视作品，除了要用镜头进行流畅的叙事，还需要用镜头表达情感和揭示含义。我们将这种用以表达情感和解释含义的蒙太奇称为“表现蒙太奇”。

电影《大决战之淮海战役》海报（1991年）

表现蒙太奇通过相连或相叠的镜头，在形式上或内容上相互对照冲击，从而产生单个镜头所不具有的丰富含义，以表现某种情绪或思想。表现蒙太奇的目的不是叙述情节，而是表达情感、表现寓意或解释含义。

在影视作品中，如果镜头、场面、段落之间在内容或形式上形成了强烈对比，这种效果就是“对比蒙太奇”。

1

3

2

4

电影《长津湖》（2021年）

在电影《长津湖》中，装备精良的美军用丰盛的饭菜庆祝感恩节，却因为争抢一块腌肉发生了矛盾。在山谷中的中国人民志愿军战士虽然缺吃少穿，但具有强烈的团结精神和分享精神，几个冰凉的土豆在战友们手传来传去，两者形成了强烈的对比蒙太奇效果。

任务一

观看电影《大决战之淮海战役》片段，说说影片中有哪些对比画面，并分析对比蒙太奇在这部影片中起到了怎样的作用。

电影《大决战之淮海战役》（1991年）

在影视作品中，镜头或场景通过排列类比，含蓄而形象地表达出创作者的某种寓意或事件的某种情绪色彩，这种影视效果被称为“隐喻蒙太奇”。

1

4

2

5

3

6

电影《长津湖》（2021年）

电影《长津湖》中，伍万里因为受到哥哥伍千里的训斥，想拉开火车门跳下火车。当火车门被拉开后，祖国的壮美河山出现在战士们眼前，云蒸霞蔚间长城蜿蜒其中，他们被眼前的美景震撼和感动。此处的长城具有隐喻意义，战士们也像这长城一样，保家卫国，守护着祖国的大好河山。

任务二

杜牧在《赠别》中以烛泪隐喻离别之情，你还知道哪些经典的意象？说说它们在影视作品中是怎样被引用的。

多情却总似无情，唯觉樽前笑不成。
蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。

——《赠别》
〔唐〕杜牧

绝大多数影视作品中都不会只有一种蒙太奇，多种蒙太奇手法的综合运用使得影视作品更加具有观赏性和思想性。

1

3

2

4

电视连续剧《觉醒年代》（2021年）

电视连续剧《觉醒年代》第3集中，当天降大雨时，有军人骑着高头大马巡逻，有小贩的车翻倒在地导致鱼撒了一地，有富人家的孩子坐在汽车里吃汉堡，有贫苦人家的母亲在卖孩子，翻在地上的鱼和养在鱼缸里的鱼分别隐喻着劳动人民和剥削阶级。这是一个兼具对比蒙太奇和隐喻蒙太奇的段落。

作业

请根据苏轼的《赠刘景文》，发挥你的想象，绘制一个兼具对比蒙太奇和隐喻蒙太奇效果的分镜头脚本。

荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。
一年好景君须记，正是橙黄橘绿时。

——《赠刘景文》

〔宋〕苏轼

第4课 蒙太奇综合

【本课情境】

在影视作品中，出色的心理描写和精彩的抒情段落都能给观众留下深刻的印象；在古诗词中，多样的抒情方式和细腻的心理描写也使得其内容更加深刻。如何才能将心理描写和抒情段落成功地转化成连贯的动态影像呢？这节课，让我们通过心理蒙太奇和抒情蒙太奇来实现吧！

影视作品在展现人物的精神世界时，多用并列、穿插、交叉的手法来展示人的梦境、回忆、闪念、幻觉等。这种手法被称为“心理蒙太奇”。

1

2

3

电影《我和我的祖国·护航》（2019年）

电影《我和我的祖国·护航》中，潇然在进行护航飞行员选拔挑战，当她被转得意识迷糊时，眼前出现了自己儿时的情景。电影将她眩晕时的镜头与儿时的情景连接在一起，形成了“心理蒙太奇”的效果。

任务一

欣赏电影《我和我的祖国·护航》片段，说说心理蒙太奇在其中起到了怎样的作用。

心理蒙太奇具有声画上的片段性、叙述的不连贯性以及节奏的跳跃性，其主观色彩十分浓郁。

在影视作品中，时常需要通过画面的组接创造意境，使剧情的发展更有诗意，我们将这种方式称为“抒情蒙太奇”。

1

你即将进入中国领海

4

2

注意，我是中国海军

5

注意，我是中国海军

3

请立即离开！

6

电影《红海行动》（2018年）

电影《红海行动》的结尾处，在一望无际的大海上，中国海军的军舰在巡航，蓝色的海洋与白色的军舰共同呈现出优美的意境，加上中国海军的同期声“注意，我是中国海军，你即将进入中国领海，请立即离开”，声音与画面的结合，表达了中国海军捍卫祖国海域的实力与决心，形成了“抒情蒙太奇”的效果。

任务二

请根据辛弃疾的《菩萨蛮·书江西造口壁》，发挥你的想象，绘制一个具有抒情蒙太奇效果的分镜头脚本。

郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。
青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。

——《菩萨蛮·书江西造口壁》
〔宋〕辛弃疾

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

电影《红海行动》（2018年）

电影《红海行动》中，战友护送烈士庄羽和张天德的衣帽回到军舰，这个片段通过抒情蒙太奇和心理蒙太奇的手法表现了战友们的悲痛。影片用不同景别、不同角度的镜头展现大海、军舰以及战友们的模样，这是抒情蒙太奇的手法；战友看到衣物上铭牌的镜头后，转接了两位烈士生前的形象，这是心理蒙太奇的手法。

此外，叙事蒙太奇与表现蒙太奇可以结合在一起运用，这样可以强化作品主题的表达。

1

4

2

5

3

6

电影《长津湖》（2021年）

电影《长津湖》综合运用了叙事蒙太奇与表现蒙太奇结合的手法来讲述故事。当中国人民志愿军紧急奔赴朝鲜时，服装厂的战士们向火车上扔棉被为他们送行，这个段落运用了叙事蒙太奇的手法。其中，一位女战士将自己的红围巾扔给了一位志愿军战士，此处的红围巾具有隐喻意义，它象征着战友之间的祝福与牵挂。

作业

请根据《木兰诗》片段，发挥你的想象，绘制一个具有叙事蒙太奇和表现蒙太奇效果的分镜头脚本。

爷娘闻女来，出郭相扶将；阿姊闻妹来，当户理红妆；小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，著我旧时裳。当窗理云鬓，对镜帖花黄。出门看火伴，火伴皆惊忙：同行十二年，不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离；双兔傍地走，安能辨我是雄雌？

——《木兰诗》（节选）
〔南北朝〕佚名

单元评价

1. 我知道：蒙太奇的定义；诗词与蒙太奇的共通之处；影视作品中蒙太奇的分类。□

2. 我理解：蒙太奇是制作影视作品的重要手法；可以用蒙太奇手法呈现诗词里的场景。□

3. 我能做：运用蒙太奇的手法构思并制作体现诗词意境的影像作品。□

第四单元 艺术与科技

单元情境

虚拟现实、人工智能等技术正深刻地改变着我们的世界。想象一下，当传统艺术与现代科技相结合，艺术作品是否会焕发出新的生机？从《清明上河图》的数字复原到身临其境的虚拟现实展览，这些技术为艺术创作提供了无限可能。如果让你设计一件艺术作品，你会如何利用科技的力量表现传统文化的魅力？

本单元，就让我们沉浸在虚实共生、万物互联的世界，在新技术不断迭代的今天，畅想未来数字媒体艺术的新图景。

关键词

数字媒体艺术 虚拟现实 人工智能

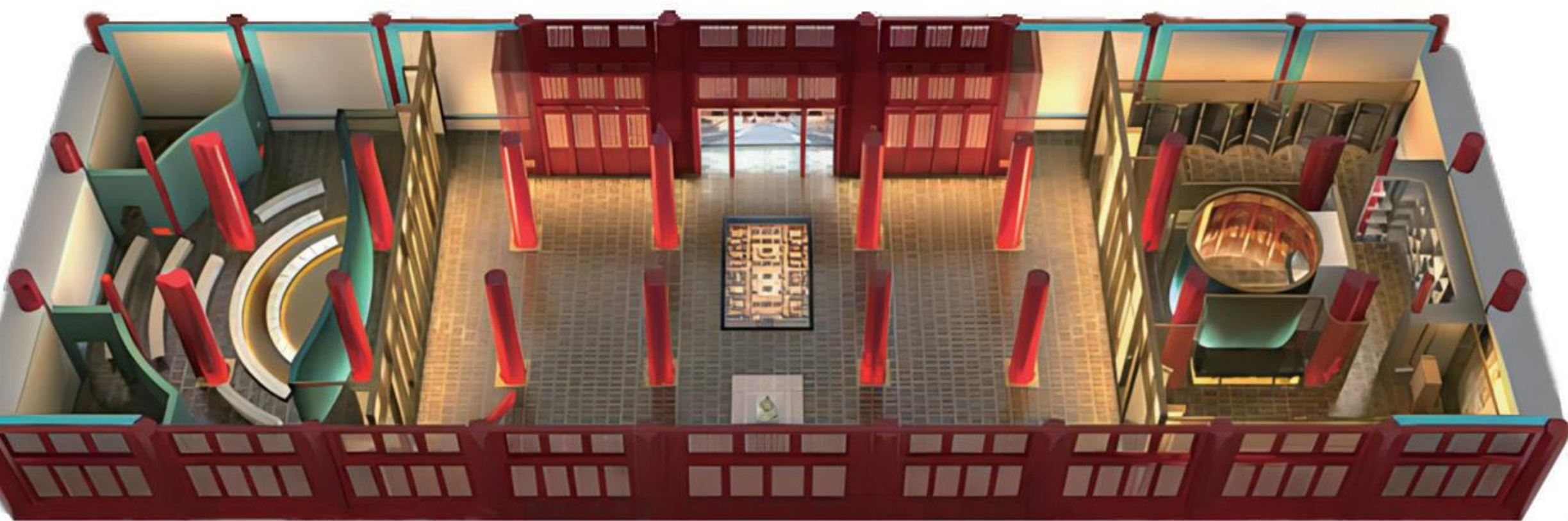
生物艺术《雪藏——困》(梁绍基 2019—2021年)

第1课 虚实共生

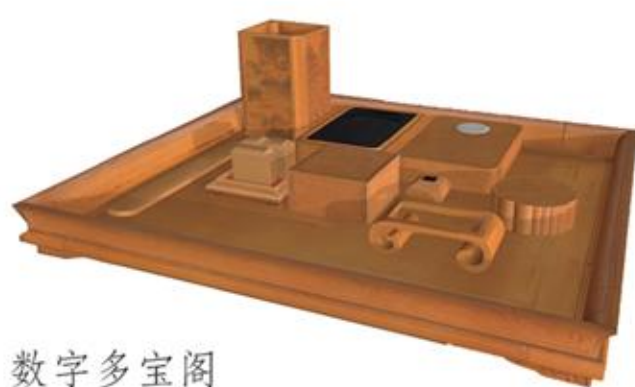
【本课情境】

如何才能让古画中的鸟儿随着指尖触动屏幕而飞翔？在数字媒体技术的支持下，原本停留在纸上的传统绘画被带入了气象万千的虚拟世界，触发视觉与听觉的多重感官。这节课，让我们一起探究传统艺术与现代科技的奇妙融合吧。

数字媒体艺术具有交互、虚拟、生成等特性，在给我们带来沉浸式体验的同时，赋予了生活虚实共生、万物互联的美好愿景。

交互艺术《端门数字沙盘》（故宫博物院 2016年）

数字多宝阁

数字屏风——宫廷服饰互动

虚拟现实剧场——天子的宫殿

数字媒体艺术以新的方式解读中华优秀传统文化的深厚内涵，在古今之间建立起一种新的连接。

点击屏幕，虚拟世界中的瑞兽就栩栩如生地“动”起来，九天之上的龙、凤，陆地上的瑞象、狮子，海底深处的珊瑚、比目鱼……点击瑞兽旁边的信息点，了解它们究竟“藏身”于紫禁城何处。

应用程序《紫禁城祥瑞》（故宫博物院 2014年）

任务一

欣赏本课的数字媒体艺术作品，想一想其中纸上的画和屏幕上的画有哪些区别。

作品通过数字媒体技术赋予优秀传统文化新的表现空间，呈现出视、听、触等多样的交互方式，带来全新的视觉体验。

作品以数字绘画的方式重现凡·高的油画作品，再将其投映在实体空间内，营造出丰富的沉浸式体验。

数字艺术展览《遇见凡·高》（2023年）

交互艺术《响》（林俊廷 2021年）

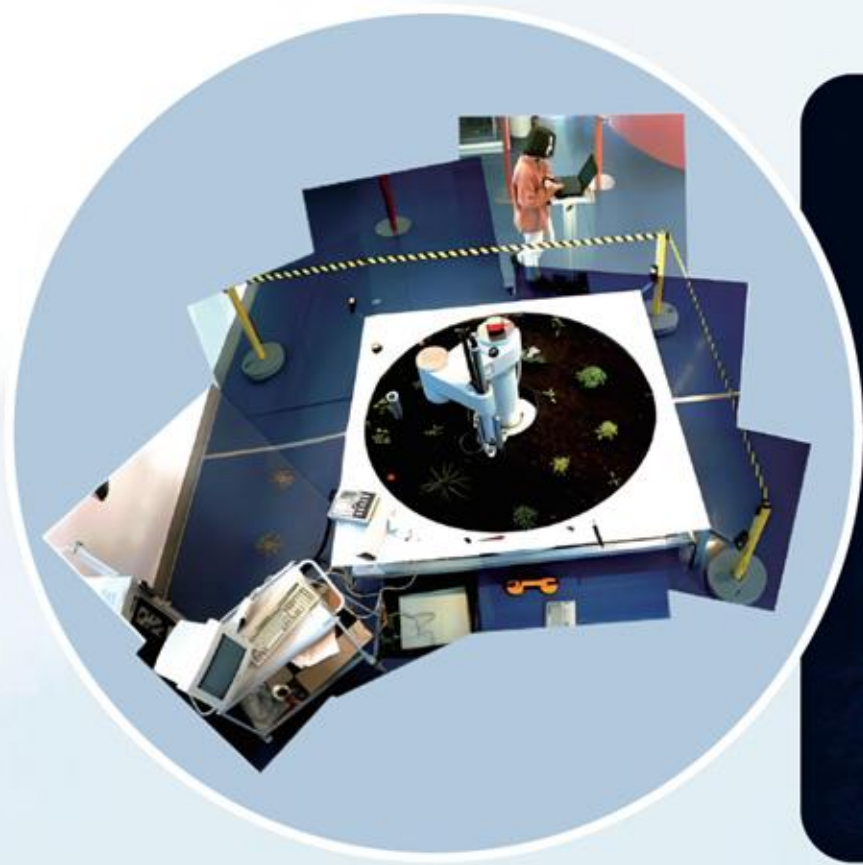
作品《响》对古画《溪山行旅图》进行交互艺术再创作。当我们对着影像装置中的大山呼喊时，随着呼喊与山谷的回音，就能与古人对话，与自然对话，与自己对话。

随着科学技术的不断发展，我们即将迎来虚实共生、万物互联的新场景和新未来。

任务二

欣赏作品《远程花园》，感受作品独特的互动体验。

交互艺术《远程花园》[美国]（肯·戈德堡 1995年）

在作品《远程花园》中，参与者通过互联网便可以在千里之外远程播种种子，并操纵机器人照料花园，观察其生长过程。作品通过远程通信网络，将虚拟与现实连接起来。

你在生活中看到过哪些数字媒体艺术作品？和同学分享一下，然后选择感兴趣的作品，和同学一起去体验，并完成体验记录表。

地点	名称	互动方式	虚实呈现	整体感受

知识链接

虚拟现实技术是指借助计算机等设备制造一个逼真的包含三维视觉、触觉、嗅觉等多种感官体验的幻境，使身处其中的人产生一种身临其境的感觉。

增强现实技术则是通过对人的感官体验进行模拟和再输出，将虚拟信息叠加到现实信息上，给人提供超越现实世界感受的体验。

混合现实技术则是将数字信息与现实世界的场景相结合，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭建互相反馈的路径，融合了虚拟现实技术的沉浸感和增强现实技术的互动性。

虚拟现实技术在生活中的应用

混合现实技术在生活中的应用

增强现实技术在生活中的应用

第2课 万物互联

【本课情境】

达·芬奇用画笔成就了蒙娜丽莎的微笑，米开朗基罗用刻刀展现了大卫的力量。在当下，你会如何借助数字媒体技术来完成自己的艺术作品呢？这节课，让我们来认识“万物互联”时代的艺术与生活吧。

数字媒体艺术为艺术家提供了更广阔的创作空间，同时，也应让科技为我们的生活带来更多福祉，让万物有灵、万物互联，科技向善。

交互艺术《睿·寻》（费俊 2019年）

在增强现实交互艺术作品《睿·寻》中，当我们用手机扫描意大利威尼斯水城的一座座桥梁，程序就会借助增强现实技术，在屏幕中呈现360°全景的中国水乡小桥。在儿童的嬉戏声和潺潺的流水声里，通过科技与艺术的完美结合，实现了中外文化的相连。

任务一

欣赏下面这件作品，体会数字媒体艺术的丰富表现力，说说它是通过什么方式让世界相连的。

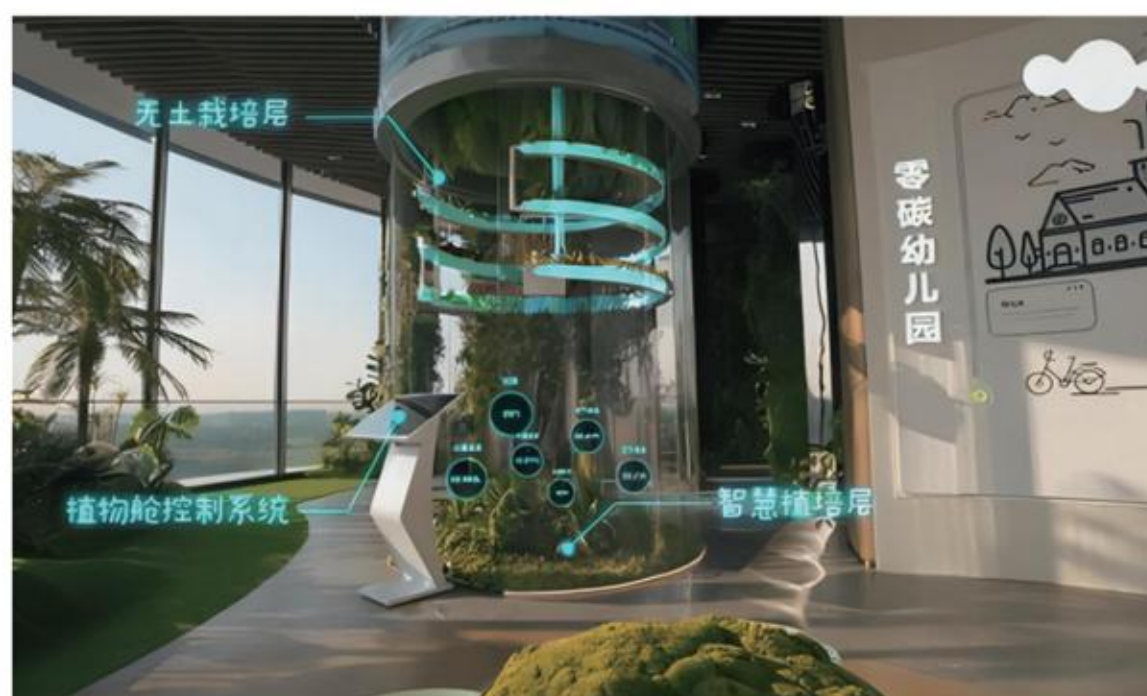
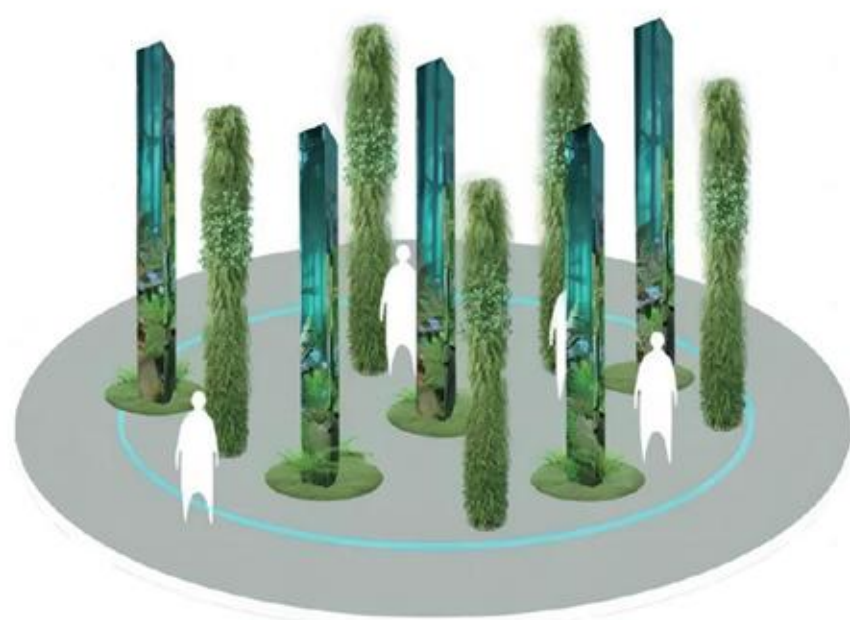
交互艺术《云钢琴》[美国]（大卫·鲍文 2019年）

交互艺术作品《云钢琴》用气象站的天气观测摄像机拍摄天上云朵的影像，再把影像传输给计算机程序，将这些影像数据用计算机编程后，驱动机械装置设备敲击一台钢琴上相应的琴键，“演奏”出特殊的旋律。这些优美的旋律来自天空中云朵的消散或聚合。艺术家借助科技实现了大自然与钢琴演奏、影像与音乐之间的神奇连接。

任务二

阅读下面的材料，体会数字媒体技术在其中的运用，和同学们讨论一下，它和传统植物园相比有哪些优势和不足。

交互艺术《未来社区数字植物园》（2021年）

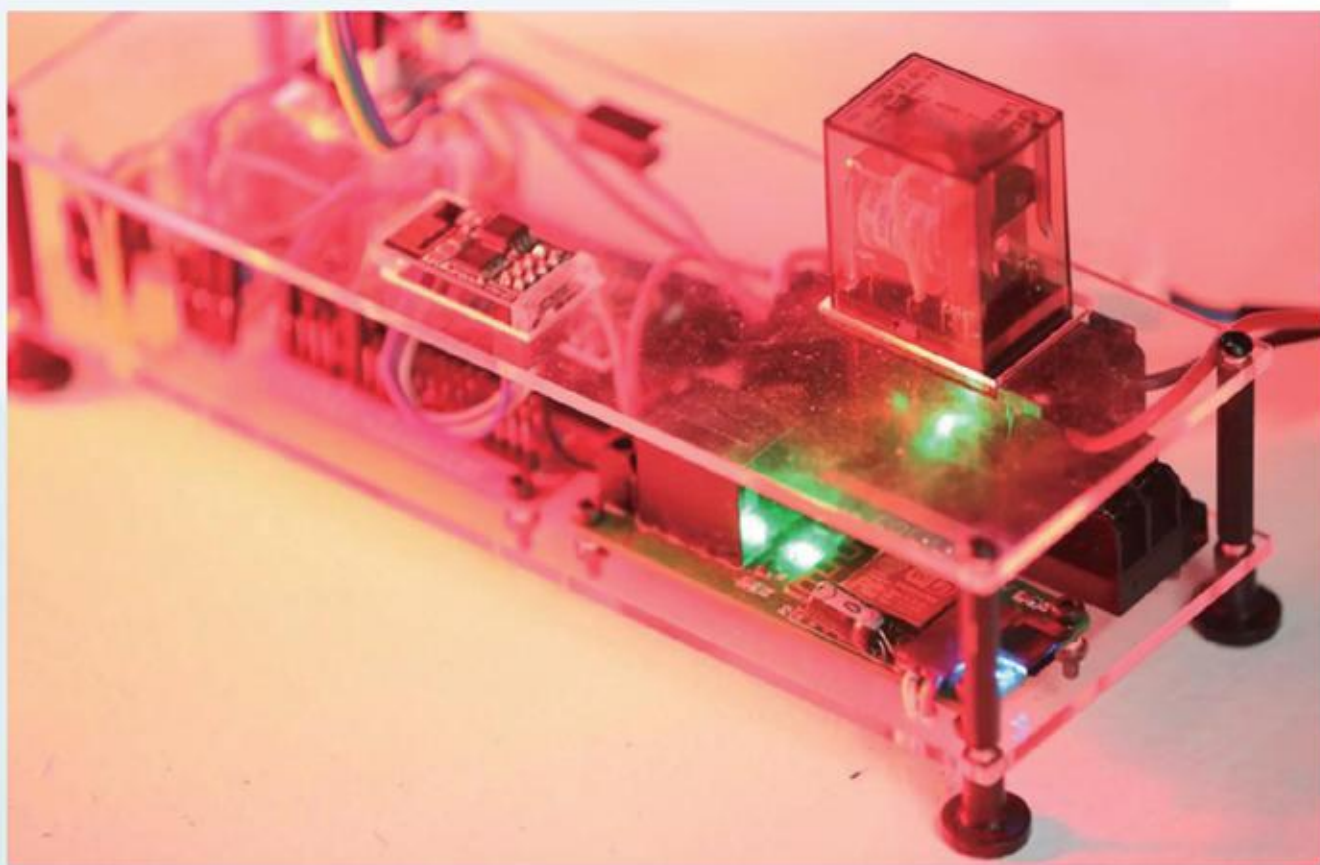
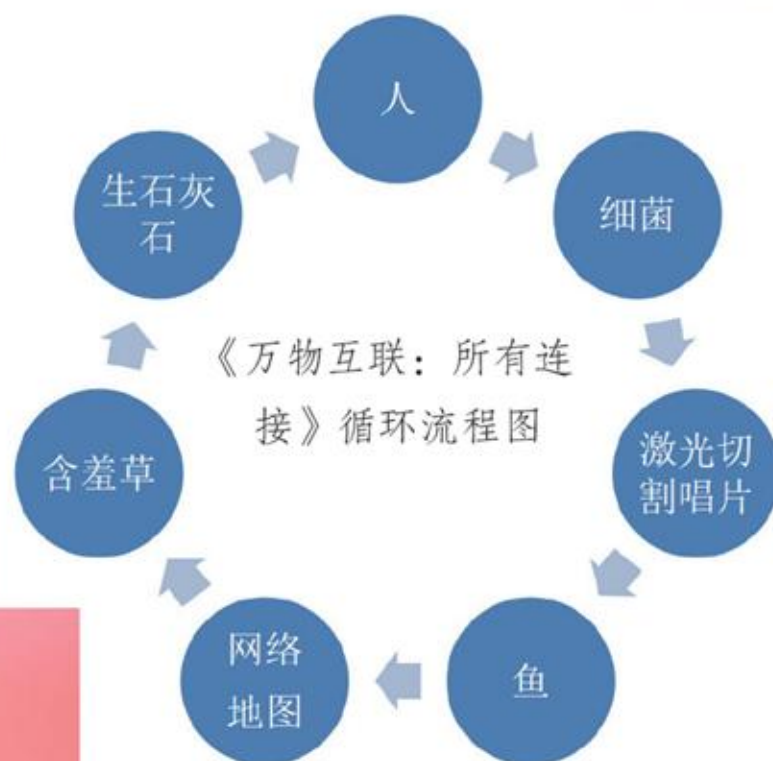
未来社区数字植物园项目由数字植物舱和虚拟植物园两部分组成，包含了植物营造、“人工智能+植物”、交互体验和数字媒体艺术等跨界内容。

任务三

欣赏下面的作品，说说它让你最感兴趣的是哪个部分。请结合自己的学习经验和生活经验，思考这个交互系统中的输入与输出之间是什么关系。

计算机编程、图像处理、动画制作等技术的运用，让艺术家可以将自己的想法和情感以更丰富的方式传达给观众，激发观众的参与热情与思考。

作品《万物互联：所有连接》使用网络信号串联起不同的事物，如植物、石头、人体、细菌、海洋生物等，通过信号的输出与输入，建构起一个物与网络环环相扣的交互系统，预示了一种网络连接下生物、机器与自然之间关系的可能性。

交互艺术《万物互联：所有连接》（胡帅 2021年）

作业

绘制一幅自己心中万物互联、虚实共生的世界关系图，体会科技在让万物互联的同时，是如何实现与我们的记忆、情感和审美共生的。

第3课 谁是艺术家？

【本课情境】

试想，人类与人工智能的指尖相碰的那一刹那将开启怎样的未来呢？

从信息技术时代到人工智能时代，艺术家们正在不断探索如何利用人工智能技术拓展创作方式和美学标准，由此也产生了“谁是艺术家”的问题。

人类与人工智能的手指相碰

人工智能绘画《下一个伦勃朗》
(2016年)

这是一幅利用大数据、三维扫描和机器学习等技术，对17世纪荷兰画家伦勃朗的346幅作品进行深度学习后，由人工智能自动生成出来的一幅数字绘画作品。

这幅画作是人工智能绘画史上节点式的作品。随着技术的快速迭代，人工智能技术将越来越多地被运用在艺术创作中。

任务一

撰写一篇短文，谈谈你对《下一个伦勃朗》的“创作者是谁”的看法。

使用人工智能技术分析伦勃朗作品

人工智能结合历史人物画生成的康熙皇帝、诗人李白的容貌

提示词

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。
请以此句为题，创作一幅绘画。

人工智能结合文字生成的作品《江南春》

知识链接

人工智能是研究用计算机模拟人类智力活动的理论和技术，基于算法和大数据等的计算机技术是人工智能发展的基础。

文本撰写、设计排版、海报插画、资料检索……只要你有明确、清晰的指令，人工智能就能辅助你完成任务。

任务二

尝试使用人工智能生成一幅“以文生图”的绘画作品。

人工智能绘画《山水精神》通过动态视听语言对山水画进行了当代再创造，仿佛带领我们走入了山水中。

人工智能绘画《山水精神》（2021年）

人工智能仍处于探索与快速成长的阶段，随着算法和硬件设备的不断改进，人工智能技术可以实现更复杂、更智能的任务。它将继续向深度学习和自主决策的方向发展。

任务三

关于人类在艺术创作上是否会被人工智能取代的争论得到了很多人的关注，请以“谁才是艺术家”为题展开讨论。

作业

艺术家如何利用人工智能来辅助自己创作更好的作品？请思考，并以此为主题撰写一篇300字的短文。

随着数字艺术的应用场景越来越广泛，许多艺术机构还推出了数字收藏品。

敦煌艺术系列动态数字藏品

第4课 共生共存

【本课情境】

人工智能的普及，会让我们过度依赖科技吗？当现实与虚拟世界深度互联后，我们是否会丧失对现实世界的关注呢？这节课，让我们更深入地来思考这个问题。

在近代，随着自然科学的不断进步，艺术的发展开始与哲学、生物学，甚至人体工程学等学科的发展紧密相连。今天，新技术、新材料被广泛地应用到数字媒体艺术的创作表达中，为作品的艺术内涵、媒介拓展和美学探索提供了更加多元的路径。

任务一

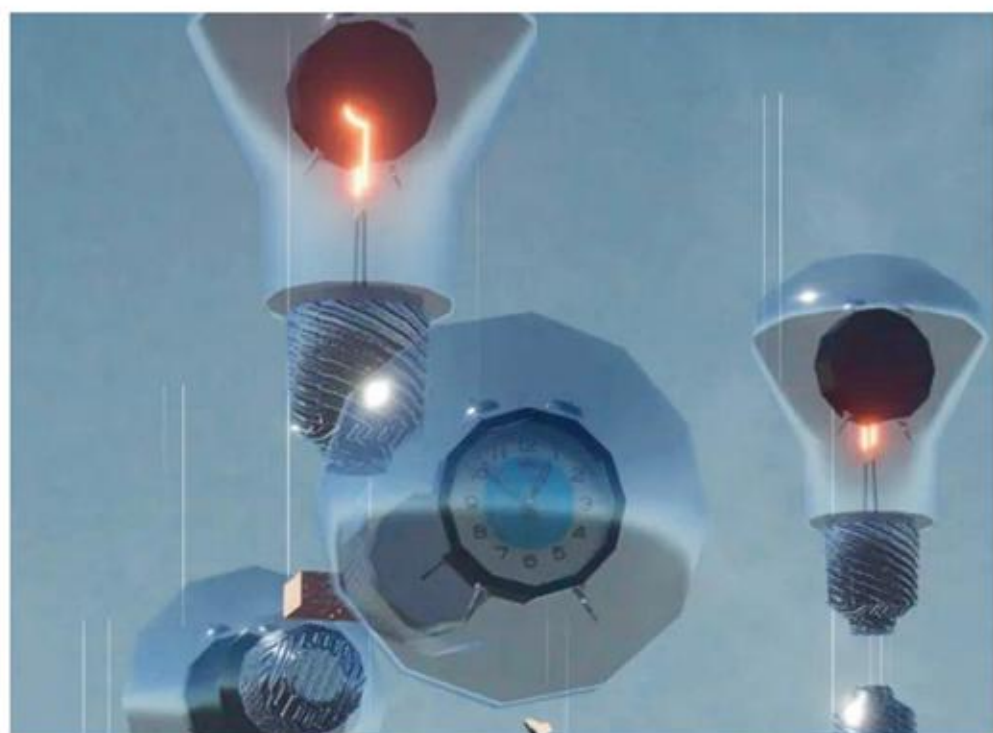
欣赏《有趣的世界》，体会现实与虚拟网络世界的深度共联，说说你对这组作品的看法。

交互艺术《有趣的世界》（费俊 2019年）

交互艺术《有趣的世界》（费俊 2019年）

交互艺术《有趣的世界》局部

来自世界各地的参与者可以通过艺术家开发的应用程序，联合创作属于每个人的“有趣的世界”。观众可以使用手机或者展览现场的平板电脑，进入“有趣的世界”的实时影像漫游中，使用艺术家提供的300多种选取自现实世界的三维模型来建造一个“有趣的世界”。

这个不断由用户参与建造或改造而生成的“世界”持续进化，不仅成了一件具有生长性的交互艺术作品，也可以被看作一个社会实验，它帮助我们测试、观察并理解大众在当下语境中复杂和多样的世界观。

任务二

赏析下面这件作品，结合你学过的物理和美术知识，分享你对这件作品的感受，思考未来科技与艺术的发展方向。

仿生机械装置《海滩巨兽》[荷兰]（泰奥·扬森 1990年）

《海滩巨兽》由极为轻型的麦秆材料组接而成，将它放在海滩上，利用风的动能，这只“海滩动物”就会开始漫步或奔跑。创作者结合工程学、材料学结构原理，创造了这种靠风力驱动的“生物”，展现了艺术家面对越发严重的环境问题时的艺术表达与追问。

生物艺术《雪藏——困》（梁绍基 2019—2021年）

生活中，我们可以通过手机和外界保持沟通交流。但是，现代人的焦虑又和对高科技的过度依赖密切相关。艺术家通过将大量手机掩埋在洁净、柔软如雪的蚕丝下，对这一社会议题进行了适时的反思。艺术创作需始终坚持以人为本，在科技与人文的平衡中探寻艺术的真谛。

《雪藏——困》局部

作品中竖起来的枝杈好像一幅立体的山水画。

作业

分为正反两队，以“现实世界是否要与虚拟网络世界深度共联”为辩题，结合《有趣的世界》和之前课程所学内容，开展小组辩论赛。

学生辩论赛场景

单元评价

1. 我知道：艺术与技术结合的多种形式；赏析数字媒体艺术的基本方法。□

2. 我理解：科技的发展有助于艺术的多元表现。□

3. 我能做：赏析各种数字媒体艺术背后的创作意图。□

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朱学鹏、刘冠楠、孙逸楠、李云鹏、武岳、赵婧、袁硕、黄东阳、潘爱华等。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、北京电影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：010-58758545，58758866

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)

九年级

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)

九年级 下册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38901-6

人民教育出版社