

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

影视与数字媒体 艺术实践

人民教育出版社
陕西人民出版社

人民教育出版社

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

影视与数字媒体 艺术实践

主 编 宋 瑾

人民教育出版社
· 北京 ·

陕西人民出版社
· 西安 ·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

编写单位 陕西人民出版社
主 编 宋 瑾
副 主 编 周 杰
本 册 主 编 周 星
本 册 副 主 编 王赞姝
责 任 编 辑 林雅燕 王 倩 朱媛美 陈 丽 杨 婧 王方坊
封 面 设 计 侣哲峰 白明娟
版 式 设 计 翟 竞 杨亚强

普通高中教科书 艺术·影视与数字媒体艺术实践（选择性必修）

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）
陕西人民出版社
（陕西省西安市北大街 147 号 邮编：710003）
网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

前言

亲爱的同学们，新的高中艺术课程教科书和大家见面了。

本套教科书共9册，涉及音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视和数字媒体多种艺术门类等。其中必修4册，分别为《艺术与生活》《艺术与文化（上）》《艺术与文化（下）》《艺术与科学》；选择性必修5册，分别为《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》。必修课程旨在让同学们在生活、文化和科学的情境中进行艺术体验和探究活动；选择性必修课程可以让同学们在美术、音乐、舞蹈、戏剧和影视的世界里进行延伸学习，感悟多种艺术魅力。虽然选择性必修教科书是按单科艺术门类编排的，但也不同程度地关联了其他艺术门类的内容。在多种媒介构成的艺术世界中徜徉，同学们将获得 $1+1>2$ 的审美体验，形成关联性思维，培养不同艺术门类之间、艺术与其他学科之间、艺术与社会生活之间的贯通能力。通过学习4门必修课程和2门自己喜欢的选择性必修课程，同学们能获得6个学分，从而完成高中阶段的艺术学业。

翻开教科书，同学们一定会注意到每课内容都被划分为“感知·关联”“创意·表现”和“品评·拓展”三个板块。这三个板块既密切相关又各有侧重。第一个板块侧重审美体验和对艺术语言的把握，第二个板块侧重艺术实践，第三个板块是对前两个板块的活动评价和延伸学习。同学们将通过欣赏和学习古今中外的优秀艺术文化，提升艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等方面的素养。

这套教科书将带领同学们走进缤纷多彩的艺术文化世界。让我们一起去探索、发现、创造！

分册前言

本册教科书从影视与数字媒体艺术的创意实践角度编写，充分体现影视与数字媒体艺术的学科优势，突出其与音乐、文学、美术等其他艺术学科的关联性，通过本册的学习，增强对影视艺术的审美认知，体验编剧与拍摄、后期剪辑和“宣发”的全流程实践探索，提升艺术素养。

第一单元“领略光影之美”分为“电影艺术的起源”“影视创新的足迹”2课。通过学习，了解电影艺术的诞生和发展历程，体验电影作为一种综合艺术的独特魅力，并进一步认识影视艺术的技术创新与媒介变革，以及更多的传播形式，提升对影视作品的审美感知。第二单元“开启影视创作之旅”分为“如何制造戏剧冲突”“如何塑造人物形象”“如何设计故事情节”“如何拓展创意思维”4课。通过学习，认识矛盾冲突对影视剧情的推动作用，了解人物形象塑造的基本方法，按照开端、发展、高潮、结束的结构设计故事情节，对不同的文艺作品进行艺术改编，在实践中感悟影视艺术的魅力，积累艺术经验。第三单元“变身光影造梦师”分为“影视艺术的筑梦者”“镜头语言的大千世界”“如何进行影视美术设计”“场面调度的运筹帷幄”“蒙太奇的神奇魅力”“声音的丰富律动”6课。从影视制作的分工入手，介绍影视制作的环节，深入学习镜头语言、画面细节、场面调度、蒙太奇叙事、声音表现等方面的影视基础知识，深入解析影视艺术的文本，提高审美鉴赏水平，获得一定的影视艺术创作能力。第四单元“探索幕后的大世界”分为“时间线上的神奇剪刀”“光影特效的魔术师”“影视作品的创意‘宣发’”“影评写作的理智与情感”4课。通过学习，认识剪辑对影视作品重塑剧情、丰富声画效果的功能，了解特效对画面表现力的作用，学会通过创意“宣发”推广作品的途径，提升对影视作品的审美鉴赏能力，加深对国内外优秀影视艺术作品的文化理解。

本册教科书依据《高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》确定的“艺术感知”“创意表达”“审美情趣”“文化理解”4个艺术学科核心素养，将每课内容划分为三个板块：“感知·关联”板块重在介绍影视与数字媒体艺术的相关知识，品鉴影视艺术作品，并感受戏剧与影视学科与其他艺术门类、其他学科领域和社会历史文化的关联；“创意·表现”板块重在通过音乐、文学、美术等学科关联性创意活动的设计，提高在影视创意实践中的想象力、表现力、创造力，从不同维度感受和赏析艺术；“品评·拓展”板块通过自评、互评等评价活动，深化影视与生活、与文化关联的感受和理解，将课堂活动延伸到课外，拓展国际视野，加深文化理解。

第一单元 领略光影之美 / 1

第1课 电影艺术的起源 / 2

第2课 影视创新的足迹 / 7

第二单元 开启影视创作之旅 / 13

第1课 如何制造戏剧冲突 / 14

第2课 如何塑造人物形象 / 19

第3课 如何设计故事情节 / 24

第4课 如何拓展创意思维 / 29

第三单元 变身光影造梦师 / 35

第1课 影视艺术的筑梦者 / 36

第2课 镜头语言的大千世界 / 41

第3课 如何进行影视美术设计 / 46

第4课 场面调度的运筹帷幄 / 51

第5课 蒙太奇的神奇魅力 / 56

第6课 声音的丰富律动 / 61

第四单元 探索幕后的大世界 / 67

第1课 时间线上的神奇剪刀 / 68

第2课 光影特效的魔术师 / 73

第3课 影视作品的创意“宣发” / 78

第4课 影评写作的理智与情感 / 83

学业质量自评表 / 88

后 记 / 89

第一单元

领略光影之美

1911年，意大利电影理论的先驱者乔托·卡努杜发表了名为《第七艺术宣言》的著名论说，第一次宣称电影是继建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈六种艺术之后的“第七艺术”。如果我们把其中的每一种艺术都视为人类洞察世界和心灵的方式，那么由电影及其后诞生的电视艺术组成的影视艺术则使前六种艺术实现了更高程度的综合，独具魅力。

影视艺术集科学技术与各艺术门类于一身，实现了从无声到有声、从黑白到彩色、从传统媒介到新兴媒介的转型，踏出了影视艺术创新的足迹。

- 第1课 电影艺术的起源
- 第2课 影视创新的足迹

第1课

电影艺术的起源

电影是一种融合了多种艺术手法的综合艺术表现形式，其中视觉与听觉是两个重要维度。通过本课的学习，了解电影艺术的诞生和发展历程，在课堂艺术实践中体验电影作为一种综合艺术的独特魅力。

感知·关联

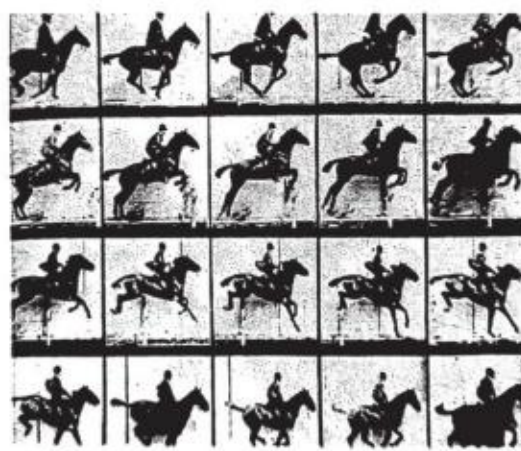
一、电影的诞生

1895年，法国的卢米埃尔兄弟研制出活动放映机，并首次公开放映了《工厂大门》《火车进站》《水浇园丁》《婴儿的午餐》等一批短片，标志着电影艺术的诞生。

电影《火车进站》剧照

《火车进站》这部短片采用固定机位拍摄。当看到银幕中的火车从远处驶来时，有些观众甚至惊慌躲避，那种新鲜刺激的感觉在当时是难以想象的。

美国摄影师麦布里奇的骏马奔驰实验

电影的诞生并非一蹴而就，在此之前，世界各国许多发明家都对视觉成像和连续拍摄技术的发展奠定了重要的技术基础，如传统的拉洋片，以及雷诺的活动视镜、马莱的摄影枪等。

人们为什么如此热衷于影像的留存？有何心理根源？

信息链接

虽然一卷电影胶片的每一张定格画面都是独立的，但在一定速度的连续播放下，我们看到的影像却是连贯的，其原理在于，视觉刺激停止后，视网膜上的影像会驻留短暂的时间，这种生理现象被称为“视觉暂留”。“视觉暂留”的时间长短与进入眼中的光线和颜色有关，一般暂留的时间在1/30秒至1/5秒之间，平均为1/20秒左右。当放映机的播放速度达到每秒24帧时，人们就能看到流畅的活动影像。

电影画面之所以是“活动”的，除了人眼“视觉暂留”的生理特点，还有视觉心理作用。人们在生活实践中积累了大量关于“动”的经验，使人们建立了物体运动的心理基础。格式塔心理学“知觉完形”原理告诉我们，当电影画面间隔时间短、位移小时，人们的心理作用会自动弥补画面中不连续的部分，从而产生完整的连续活动的感觉。

二、有声电影

在电影发展的早期，经历了近30年的默片时代，创造出诸多经典默片。随着技术的发展，电影从无声到有声，成为一种视听结合的艺术表现形式。

电影《爵士歌王》剧照

美国早期有声电影的拍摄现场

1927年10月23日，美国导演艾伦·克罗斯兰摄制了有音响、对白和歌唱的影片《爵士歌王》，它标志着有声电影的诞生。

美国早期有声电影的拍摄现场，在演员面前有一个长长的话筒杆。

无线电报和无线广播的发展使现场拍摄更为便利，有声电影中存在的一些技术问题也得以解决。

电影《歌女红牡丹》剧照

中国第一部有声电影是1931年在上海公映的《歌女红牡丹》。这部电影由洪深编剧，张石川导演，演员胡蝶饰演红牡丹。在当时的电影技术条件下，影片中只有说话和唱戏的声音，无环境声和音效。我国真正含有环境声和音效的影片是1934年应云卫导演的影片《桃李劫》。

无声电影大师爱森斯坦、卓别林都曾强烈抵制有声电影，他们认为这将毁灭电影艺术。对此你怎么看？

1949年，由东北电影制片厂制作、王滨导演的电影《桥》，是新中国的第一部故事片，讲述了东北铁路工厂工人抢修松花江铁桥，最终为解放战争作出巨大贡献的故事。

电影《桥》剧照

三、彩色电影

为了使黑白电影变为彩色电影，发明家们作了很多努力。起初胶片上色非常烦琐，需要在每一帧胶片上涂色。美国人卡尔马斯和康斯托克于1915年发明了三色染印法，使胶片上色更为便捷。随着技术的不断改进，电影逐步变为彩色。

动画影片《花与树》剧照

1932年，由迪斯尼公司出品的动画影片《花与树》是第一部采用三色染印法制作的影片，产生了广泛的影响。

1. 彩色影像和黑白影像给人们带来了哪些不同的感受？
2. 为什么在电影拍摄技术高度发展的今天，依然还会拍摄黑白电影？

戏曲电影《生死恨》剧照

探究戏曲电影的特色。

中国第一部彩色电影是1948年由费穆导演、梅兰芳出演的戏曲电影《生死恨》，由京剧剧目改编而成。

1931年“九一八”事变后，为了鼓励民众同仇敌忾、抵御外敌，梅兰芳组织编创了戏曲作品《生死恨》，于1936年在上海首演，引起强烈反响。抗战胜利后，费穆导演将《生死恨》拍成了电影。

创意·表现

一、配音

分组、分角色为电影《淘金记》片段配音并表演，包括对话和内心独白，将配音及表演过程拍成视频。

电影《淘金记》剧照

信息链接

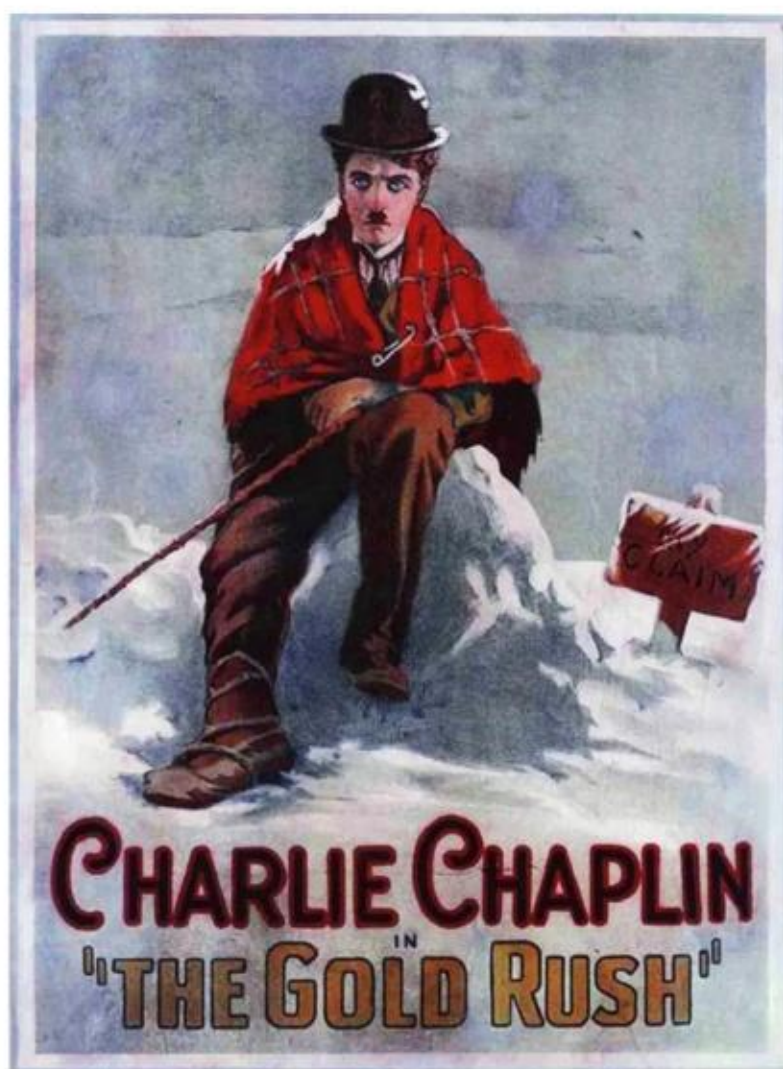
在电影默片时代，对话依靠字幕，人物塑造也只能依靠演员的面部表情和肢体动作，因此当时的电影，尤其是卓别林的作品，表演都很夸张，演员动作幅度较大。

二、配乐

选取自己认为合适的音乐，为电影《淘金记》片段配乐，说出你的理由并将配乐习作拍成视频。

信息链接

早期在播放无声电影时，采用现场演奏的方式来配乐。起初，只有一架钢琴或一支小型乐队。后来随着独立电影院的出现，观众的数量不断增加，乐队的规模也逐渐扩大。

电影《淘金记》海报

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	举办一场配音、配乐和表演习作的展示会，并进行自评和互评。
关联能力	以“有声电影是否比无声电影更有审美价值”为题，举办一场讨论会，看看谁说得更有道理。

二、拓展

当代许多导演喜欢使用“简约”的方式表现电影的独特韵味。

电影《红高粱》中，在酒坊伙计组成的民间抗日武装力量与日本侵略军决战的紧张时刻，张艺谋导演选择用无声的形式来表现。然而另一边是等待英雄归来后的庆祝酒席，但酒坊伙计都已牺牲在战斗中，永远不可能归来。这种“声画不对位”的手法和留白式的剪辑方法，营造了悲惨、壮烈的氛围。

电影《红高粱》剧照

查询文学作品《红高粱》的时代背景与艺术影响，完成一篇影评，与同学们交流。

信息链接

电影艺术创作中，许多导演喜欢采用删繁就简的原则表现高潮叙事段落，以营造“此时无声胜有声”的审美感受。例如，在描写较为惨烈的战争场面时，创作者往往采用静默、无声的方式渲染某种悲情、残酷的氛围。

第2课

影视创新的足迹

电影艺术诞生至今已经过去了100多年。在科学技术的推动下，电影艺术的发展从胶片时代进入了数字时代，影视艺术的类型也得到了极大拓展。通过本课的学习，了解影视艺术的技术创新与媒介变革，以及更多的传播形式，并在实践中初步掌握影视创意表达的能力。

感知·关联

一、从胶片到数字的技术创新

如今，可以通过数字技术高质量地采录、复制和储存影像和声音，并使用计算机进行后期剪辑、声音合成、虚拟特效制作等，产生更具想象力、感染力的视听效果。

电影《星际穿越》剧照

2014年，电影《星际穿越》利用数字特效技术，首次在大银幕上全景呈现出宇宙黑洞景象。

德国数字摄影艺术家安德烈·古斯基，通过对自己拍摄的局部影像进行多次复制、拼贴，最后合成出冗繁的场景，旨在表现西方现代社会的单调与乏味之感。

安德烈·古斯基数字摄影作品

电影《阿甘正传》剧照

电影《阿甘正传》阿拉巴马大学橄榄球赛的片段中，创作者运用计算机数字技术，将单层看台扩展成三层看台，将几十名群众演员复制为成千上万名狂热观众，从而打造出壮观的场面。

1. 说说令你印象最深的数字电影技术场景。
2. 如果可能，你希望利用数字技术创造出怎样的视觉场景？

二、视听艺术的媒介创新

从19世纪末期电影艺术的诞生，至21世纪网络时代的到来，视听艺术的传播方式在传统电影院的基础上，增加了家庭电视、互联网流媒体等多种形式，极大地丰富了影视艺术的类型。

1. 电视艺术

20世纪50年代，电视机逐渐进入西方社会的千家万户，走进传统影院的观众开始减少，电视观众迅速增多，对当时的电影产业造成了冲击。

1958年，中国第一部电视剧《一口菜饼子》诞生。经过多年技术的发展与电视工作者的不懈努力，中国电视剧在20世纪80年代迎来了创作高峰，制作出根据《西游记》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》四大名著改编的电视剧，深受广大观众的喜爱。

电视剧《西游记》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》剧照

2. 网络视听艺术

21世纪,随着互联网时代的来临,越来越多的观众开始使用互联网平台观看电影、电视和其他视听节目。这种网络传播方式增加了交互性体验,出现了“互动剧”“交互电影”等新的影视形式,观众从被动观看者转变为主动参与者。

电视剧《长安十二时辰》海报

2019年,电视剧《长安十二时辰》在网络流媒体上首次播出。该剧以精湛的制作水准,细致地描述了想象中的大唐盛世日常生活的景象,深受观众喜爱。

2018年,美国推出了系列网络剧《黑镜》中的一集《黑镜:潘达斯奈基》。不同于一般30~40分钟的网络剧,该集标准时长为90分钟,但在每一个剧情转折点,网络观众可以用鼠标选择分支剧情走向,从而能够观看不同的结局,其交互总时长可达312分钟,体现了网络剧独有的交互性特征。

网络剧《黑镜:潘达斯奈基》剧照

信息链接

在网络剧《黑镜:潘达斯奈基》的画面选择中,剧中角色提出一个问题,画面下方出现两种不同的选择符号,观众可以任意点击其中之一,接下来的剧情就会按照观众的选择发展,不同的选择会导致不同的结局。

创意·表现

那些美轮美奂的电影特效技术，看似需要高端精密的机器和专业技术才能够实现，实际上，我们也可以利用手机和文具等物品，制作我们自己的创意故事。

一、分析定格动画影片《犬之岛》

观看定格动画影片《犬之岛》片段，想一想创作者是如何实现创意的。

动画影片《犬之岛》剧照

2018年，美国动画片导演韦斯·安德森制作了以流浪狗为主题的定格动画影片《犬之岛》。全片使用逐帧拍摄技术，讲述了一个轻松幽默的冒险故事。

信息链接

定格动画，指的是拍摄一张张景物图像，然后连续放映，使之产生动作和叙事上的连贯效果的艺术形式。艺术家拍摄对象的构成材料通常是黏土、剪纸，也可以是日常生活中的各种物品。

二、创作《小文具里的大世界》

首先，寻找可以制作定格动画的材料，如橡皮、尺子、签字笔等文具，从中选择一个“主角”。

其次，为这个“主角”搭建一个故事场景，如书本、计算器等其他稍大些的文具。想一想：你的桌面可以营造出怎样的空间？

再次，在你桌面上的故事空间里，为你的“主角”编创一个小事件，用手机拍摄8~16张照片。

最后，将你拍摄的这些照片串联起来播放，并与同桌一起分享你的定格动画创意故事。

制作材料

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	举办一场定格动画创意作品展示会，匿名选出若干优秀作品，并作出评述。
关联能力	以“影视与科技的关系”为题，写一篇短文，同学之间相互交流，看看谁的理解更透彻。
其他	数字化时代，在许多影视评分排行榜上，传统胶片影视作品仍占很大比例。对于这一现象谈谈各自的看法。

二、拓展

随着数字技术的日新月异，传统电影的观赏方式正逐渐向沉浸式地主动参与拓展。许多作品借用新技术、新媒介和新手段，越来越注重数字艺术作品的交互式体验。

2019年，改编自英国幻想文学作家尼尔·盖曼的同名小说《墙壁里的狼》的短片，是一部采用手绘动画风格、长达9分钟的虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）短片。观众使用VR眼镜，可以跟随小女孩的视角，进入影片中充满奇异色彩的幻想世界。

VR短片《墙壁里的狼》剧照

搜索VR影像作品，谈一谈这种具有交互式、全景叙事的数字艺术形态和传统电影的区别是什么，并与同学们讨论。

第二单元

开启影视创作之旅

剧本是影视创作的基础。主创人员根据剧本的表现主题、戏剧冲突、人物性格、故事情节等，将创意转换为银幕影像。剧本也是影视艺术的灵魂，它将创作团队凝聚起来，它确立的核心价值深刻影响着影视创作。

本单元讲述了有关影视剧本的写作知识，包括戏剧冲突的类型、人物形象的塑造方法、设计故事情节的原则、剧本结构的安排等。通过本单元的学习，同学们将对影视剧本有总体的认识，并掌握剧本写作的基本方法。

- 第1课 如何制造戏剧冲突
- 第2课 如何塑造人物形象
- 第3课 如何设计故事情节
- 第4课 如何拓展创意思维

第1课

如何制造 戏剧冲突

清代文学家袁枚说，“文似看山不喜平”。写文章如此，戏剧创作如此，影视创作也是这样。相比于平平淡淡的故事，矛盾冲突尖锐、斗争激烈的影片往往更引人入胜。通过本课的学习及艺术实践活动，了解如何制造戏剧冲突。

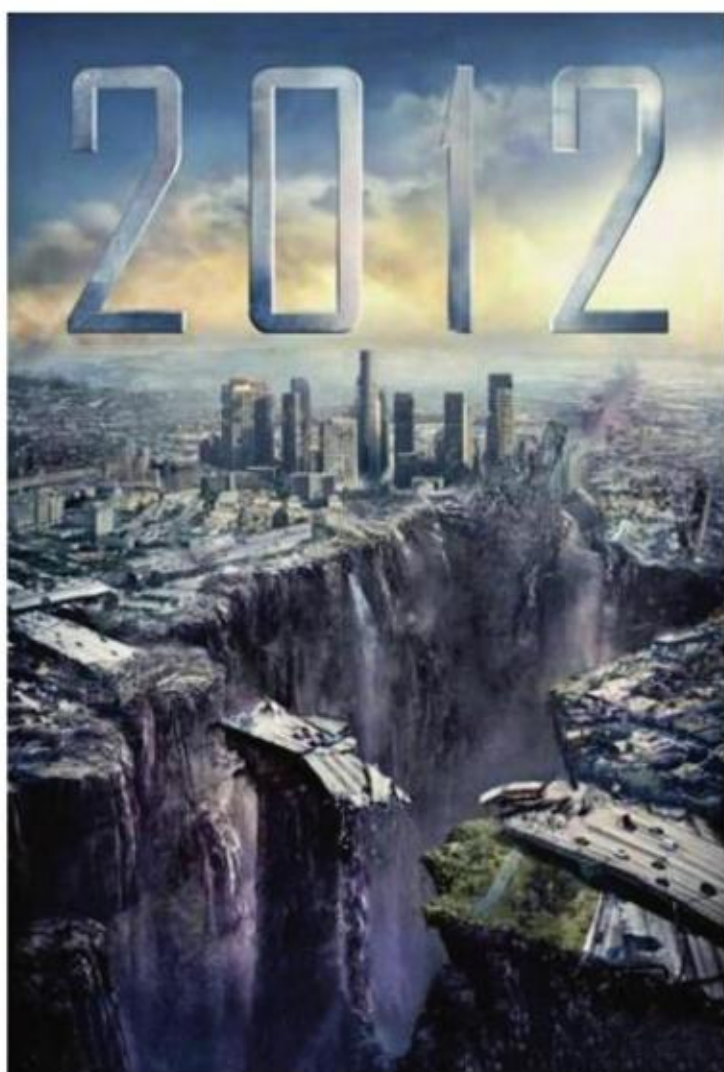
感知·关联

体会三种常见的戏剧冲突类型

在影视作品中，戏剧冲突能够激发人物的行动，推动情节的发展。故事开始的时候，往往设置冲突、悬念，随着故事的发展，冲突变得越来越剧烈，直到引发故事的高潮。常见的矛盾冲突有三种：人与自然的冲突、人与人的冲突、人物内心的矛盾冲突。

1. 人与自然的冲突

在人类认识和改造自然的背后，或当自然界的变化威胁到人的生命安全时，就会产生人与自然间的矛盾冲突。

电影《2012》海报

《2012》这部灾难片讲述了自然界发生巨变，人类为了生存而奋力挣扎的故事。

电影《攀登者》海报

《攀登者》这部影片讲述了肩负时代使命的中国登山队员两次征服珠穆朗玛峰的事迹。

在人类挑战自身极限的奥林匹克精神中包含了怎样的冲突？

2. 人与人的冲突

在利益争夺、思想对立、情感纠葛、性格差异等情境下，人与人之间往往会产生矛盾冲突。当个人利益与群体利益不一致，或群体之间的利益不一致时，也会产生冲突。

电影《秋菊打官司》剧照

《秋菊打官司》这部影片讲述了秋菊和村长的矛盾冲突。村长踢伤了秋菊的丈夫却拒不道歉，秋菊坚决要讨个说法，逐级上告。

在影片《秋菊打官司》中，村长和秋菊的矛盾是如何一步步激化的？

在电影《白毛女》中，喜儿和地主黄世仁有着深仇大恨。黄世仁霸占喜儿，喜儿逃进深山，头发全白，变成了白毛女，后来获救。喜儿和黄世仁不仅是人与人之间的矛盾冲突，更是佃农群体与地主之间的冲突。

电影《白毛女》剧照

面对人与人之间的冲突、人与群体之间的冲突、群体与群体之间的冲突，我们要采取怎样的方式才能深入理解冲突的性质？

3. 人物内心的矛盾冲突

人物内心的矛盾冲突源于在遇到不同或互相排斥的选项时，需要做出唯一的选择。例如，处在人生发展或事件发展的十字路口时，人的内心就会产生矛盾冲突。

电影《牧马人》剧照

在电影《牧马人》中，祁连山下的牧马人许灵均与早年抛弃他的亿万富翁爸爸相认，爸爸提出要带他到国外继承家族产业。是留在草原还是去往国外？许灵均经历了内心的矛盾冲突……祁连山下有他温暖朴实、亲如家人的牧民朋友，有相濡以沫的妻子和可爱的孩子，还有牧民学校里等着他上课的孩子们，更有他曾洒下汗水和泪水的草原和祁连山。他见证了祖国的发展，始终相信祖国，相信党。最终，他拒绝了父亲带他出国的提议，决心留下来为祖国的发展贡献力量。

电影《离开雷锋的日子》剧照

1. 电影《离开雷锋的日子》中的乔安山得到了上级领导的哪些关爱才走出了痛苦？

2. 你还看过哪些体现人物内心矛盾冲突的电影？

《离开雷锋的日子》讲述了雷锋的战友乔安山因为意外导致雷锋去世，并在之后的30年中学雷锋做了一件又一件好事的感人故事。雷锋逝世后，乔安山经常想到雷锋对自己及家人的帮助，内心万分自责，精神几近崩溃。后来他终于在上级领导的关怀下走出阴霾，踏上了终生践行雷锋精神的道路。

《永不消逝的电波》这部影片讲述了共产党地下工作者李侠冒着生命危险传递情报的事迹。在危急关头，李侠让爱人何兰芬带着儿子先走，何兰芬不肯抛下他，但最终还是遵从了李侠的“命令”，含泪离去。

革命前辈面对挚爱亲人和革命信仰的选择时，内心经历了怎样的矛盾冲突？请同学们尝试撰写李侠的内心独白。

电影《永不消逝的电波》剧照

创意·表现

一、编写小品剧本并表演

1. 事件

一个寒冷的冬日，小明在去参加考试的路上，看到街上围着一群人。他好奇地上前围观，眼前躺着一位摔倒的老人，无人帮扶……

2. 提示

(1) 根据上述情境，注意关注矛盾冲突的起因、类型，导致矛盾冲突升级的因素，以及可能出现的几种结果。

(2) 注意小明、老人、围观者的人物塑造。

(3) 分配角色，进行表演，边表演边修改剧本。

二、自选主题写故事

寻找生活中具有戏剧冲突的事例，发挥想象，编写故事，并在相互交流中修改完善。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	召开研讨会，对课堂上创作的剧本习作展开评价与交流，选出一部原创剧本，对其中的戏剧矛盾进行表演。
关联能力	影视作品的戏剧冲突十分吸引观众，你能否从美术、音乐、舞蹈中也发现吸引人的矛盾冲突呢？请举例，并与同学们交流。

二、拓展

矛盾冲突的“助推器”

一个新动作、一个新情节就像是矛盾冲突的“助推器”，我们所有人都可能遇到这种至关重要的时刻。比如，接到电话、突然着火、有人敲门、有人送信等，这些突如其来的事件促使人物展开行动，激发矛盾冲突，进一步推动剧情的发展。

电影《可可西里》剧照

在电影《可可西里》中，藏羚羊保护站的一名巡山队队员被盗猎者残杀。巡山队员得到消息后进山，在荒野上看到400多只藏羚羊的骸骨，场面触目惊心。

观看一部你喜爱的影片，找到其中具有“助推器”作用的动作或事件，与同学们交流。

电影《刘三姐》剧照

财主莫怀仁听说刘三姐死里逃生住在李老爹家，远近八方的穷人都来听刘三姐唱山歌，就派管家去找李老爹。刘三姐唱出“穷人血汗他喝尽，他是人家强盗头”，讽刺了财主对穷人的压榨。莫怀仁怀恨在心，出现在刘三姐采茶的茶园里，爆发了冲突，推动了后面“对歌”的矛盾发展。

第2课

如何塑造人物形象

人物形象的塑造对影视艺术的呈现非常重要。电影中的绝大部分安排，包括场景和气氛的营造，都是为了更好地塑造人物。通过本课的学习，了解人物形象的塑造方法，初步掌握相关的剧本写作技巧。

感知·关联

人物形象大致可分为内在形象和外在形象：内在形象指人的气质、精神面貌，涉及人物的性格特点、人格特质等，通过人物在各种场合下的表情神态及言行举止表现出来；外在形象指人物的直观形象，包括外形、体态、服饰、面容等。

这里，我们主要探究人物精神维度的内在形象塑造，而直观维度的外在形象我们将在电影美术设计的内容学习中讨论。

一、人物的表情

常言道：“相由心生”。这里的“相”，不单指外在的相貌，更多的是一个人的表情和由此表现出的精神面貌，如笑容可掬、愁眉不展、沉默寡言、横眉怒目等，体现了人物的内在精神状态，也树立了人物的形象。

电影《哪吒闹海》中的哪吒

电影《哪吒之魔童降世》中的哪吒

电视剧《莲花童子哪吒》中的哪吒

1. 说一说：你在影视作品中见过哪些哪吒形象？令你印象最深刻的是哪一个？为什么？
2. 分析哪吒人物形象设计的实例，思考人物形象的塑造与创作者及所处时代有什么关联。

二、人物的语言

人物的语言设计是影视艺术创作中不可或缺的要素。设计好影片中人物的语言，能充分表达人物的思想情感，反映人物的性格，推动情节的发展。

电视剧《三国演义》中，诸葛亮舌战群儒，说服东吴与刘备联盟共同抗曹。在与满腹经纶的东吴群儒辩论中，诸葛亮晓之以理、动之以情，一步步取得胜利，呈现了足智多谋、心怀天下的人物形象。

电视剧《三国演义》中的诸葛亮

对《三国演义》人物形象的评价历来仁者见仁，智者见智。鲁迅先生也曾发表过自己的看法。

信息链接

鲁迅在评论《三国演义》时说：“至于写人，亦颇有失，以致欲显刘备之长厚而似伪，状诸葛之多智而近妖。”

在塑造人物形象的过程中，如何才能使人物形象更加丰满？

电影《祝福》中的祥林嫂

影片《祝福》中，祥林嫂中年丧子，人生遭遇重大打击。她总是神情木讷，逢人便喃喃地说：“我真傻，真的……”众人逐渐少了同情，多了鄙薄，祥林嫂更觉悲哀。这里，反复唠叨的语言塑造了悲剧性的人物形象。

三、人物的行为

人物的行为设计是塑造人物形象的重要方式。影片中人物的行为总是有意图的，因此通过外部动作就可以看出人物内心复杂的心理活动。

电视剧《西游记》剧照

在电视剧《西游记》“真假美猴王”场景中，真美猴王不论被怎样冤枉，也绝不会打师父，但假美猴王会向唐僧动手。两个角色的行为塑造了各自的人物形象。

影片《巴黎圣母院》中艾斯美拉达的人物形象是如何被衬托出来的？

电影《巴黎圣母院》剧照

在电影《巴黎圣母院》“喂水”场景中，美丽的艾斯美拉达全然不顾在场众人的嘲笑，给丑陋的加西莫多喂水。这种行为塑造了艾斯美拉达善良的人物形象。

行为的转折往往能体现人物的价值观，因此是塑造人物形象的关键。

影片《米花之味》中，妈妈叶喃长年在城市里打工，中途辞工回乡，与喃杭相依相伴。最终妈妈决定留在喃杭身边，不再外出打工。这就是妈妈这个人物的转变，塑造了一个回归家庭、重视亲情的人物形象。

妈妈为什么最终选择留在家乡，和女儿在一起？

如果妈妈坚持不回家，又会塑造怎样的人物形象？

电影《米花之味》剧照

创意·表现

一、在角色关系中塑造各自形象

影片《狮子王》通过角色间相互关系的展现，塑造了九个不同的角色形象。下面，请用表格的方式概括每个角色与其他角色的关系，总结各自的形象特征，并表演展示。

电影《狮子王》剧照

《狮子王》的角色关系（以辛巴为例）

	表情	语言	行为
辛巴对刀疤			
辛巴对丁满			
辛巴对彭彭			
辛巴对鬣狗			
辛巴对妈妈			
辛巴对木法沙			
辛巴对娜娜			
辛巴对巫师			

二、为自己的故事设计人物形象

上节课我们为自己的故事设计了戏剧冲突，现在我们来进行人物形象的设计。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	展示你编创的故事中塑造的人物形象，讲述你是如何表现人物形象的，进行自评和同学间互评。
关联能力	分析人物形象的塑造在影视、戏剧、音乐、美术、舞蹈等不同艺术形式中的相同和不同之处，思考造成这一结果的原因。

二、拓展

1. 学习人物的出场方式

人物的首次出场往往给观众留下深刻的印象，对塑造人物形象具有重要意义，因此剧作家总是高度重视人物首次出场的设计。这里简要介绍两种方式。

(1) 烘托气氛。

在一个专门设计的场景中，一切就绪，就等主人公出场，“万事俱备，只欠东风”，或是通过各种手段烘托气氛，制造一个契机，在这样的铺垫下，主人公才“千呼万唤始出来”。在电影《了不起的盖茨比》中，大家都知道盖茨比，都在谈论盖茨比，但没有人见过他。影片中盖茨比的形象始终是头脑中想象的背影、手上的戒指，这无形中为他的身世、经历蒙上了一层神秘的面纱，给人物形象增添了魅力。

(2) 先声夺人。

未见其人，先闻其声。先传来角色的声音，再出现角色，这种方式尤其适合表现性格特征鲜明的人物形象。如《红楼梦》中，王熙凤的出场方式就是如此。它塑造了一个果断、开朗、热情，在贾家有很高地位的人物形象。

一语未了，只听后院中有人笑声，说：“我来迟了，不曾迎接远客！”黛玉纳罕道：“这些人个个皆敛声屏气，恭肃严整如此，这来者系谁，这样放诞无礼？”心下想时，只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神妃仙子……

——《红楼梦》王熙凤出场片段

电视剧《红楼梦》剧照

除了这两种出场方式，你还知道哪些方式？请与同学们交流讨论。

2. 查找人物传记片的资料

人物传记片在塑造人物形象上有何独特手法？请举例说明。

第3课

如何设计故事情节

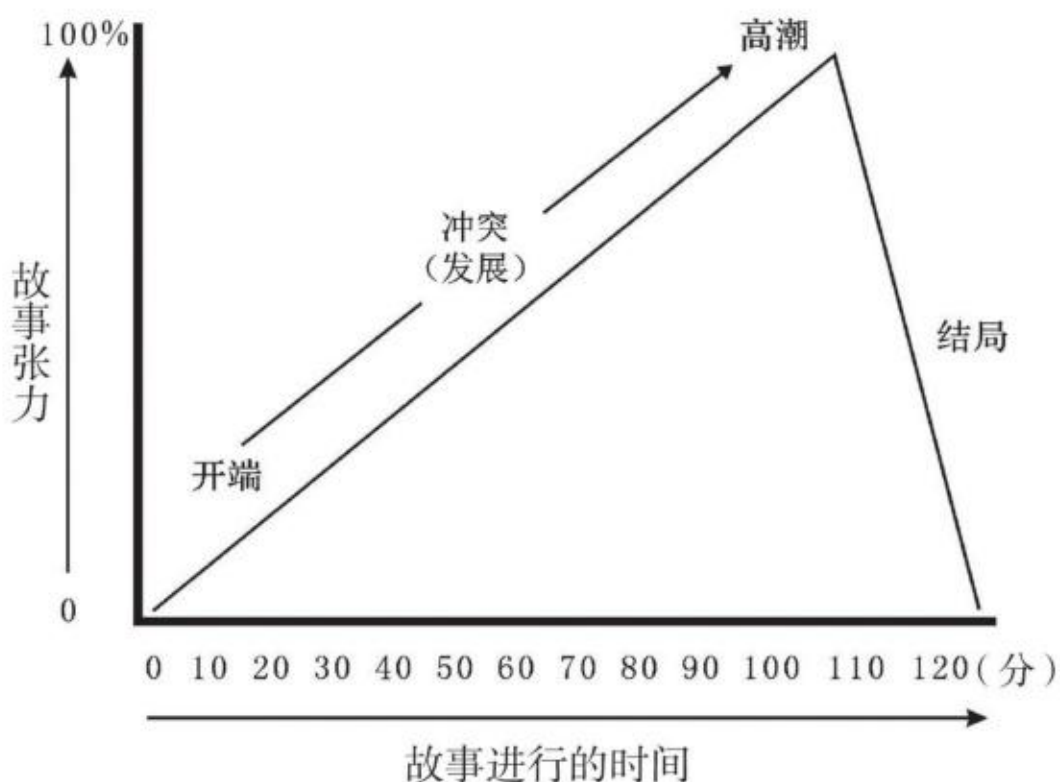
精心设计的故事情节往往能引人入胜。随着情节的层层铺垫，段落的环环相扣，影片的主旨逐渐显露，令观众回味无穷，并获得心灵上的启迪。本课通过学习故事情节的框架设计，并结合前面的学习，充实和完善自己编创的故事。

感知·关联

一个完整的影视故事，通常包括四个基本部分：开端、冲突（发展）、高潮、结局。

矛盾冲突是推动情节发展的动力。开端部分铺垫人物的矛盾，交代人物关系、人物性格、人物遇到的问题；冲突部分是对矛盾的激化，通常解决了一个小冲突又会有下一个小冲突，环环相扣，冲突逐渐升级；高潮部分是冲突的大爆发；结局部分是矛盾爆发之后的结果。

我们以动画电影《大圣归来》为例，分析剧作结构。

故事结构示意图

1. 开端

故事的开始称为开端，开端部分交代故事展开必备的时间、地点和人物。观众通过了解基本情况，逐渐被故事吸引。

在动画电影《大圣归来》的开端部分，山妖祸害百姓，江流儿为救女童遭山妖追杀，无意中解除了孙悟空的封印。此处，孙悟空、江流儿、山妖等主要人物纷纷出现，并交代了故事的背景，显露了影片的主要矛盾，揭示了对立的两方——江流儿维护正义，山妖祸害百姓。人物性格鲜明，矛盾清晰，使观众迅速进入观影状态。

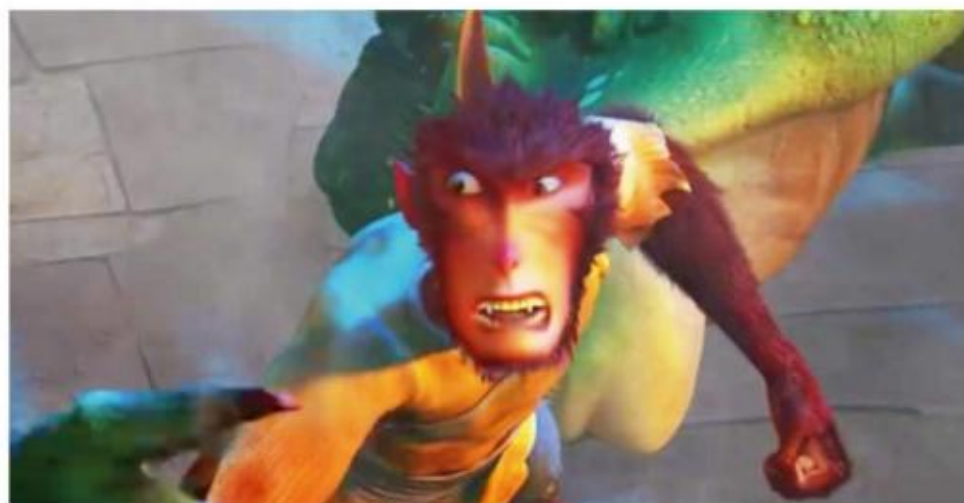

电影《大圣归来》中的主要人物：孙悟空、江流儿、山妖

2. 冲突（发展）

随着故事的发展，矛盾不断推进，冲突不断加剧，人物性格不断展露。在这一阶段，封印未解的孙悟空发现法力尽失，他变得心灰意冷，消沉颓废，不愿自找麻烦，不想营救女童。随后在故事的发展过程中自我转变，又变回了替天行道的齐天大圣。而与孙悟空的性格形成对照的是，江流儿性格中始终保持着英勇顽强、无所畏惧的宝贵品质。

我们看看冲突是如何加剧的：

电影《大圣归来》冲突：客栈反击

电影《大圣归来》冲突：内心挣扎

冲突1：山神捉拿孙悟空，确认孙悟空法力尽失。

冲突2：江流儿解救猪八戒，猪八戒和孙悟空产生冲突。

冲突3：被江流儿引来的白龙欲伤人，孙悟空保护江流儿，江流儿保护猪八戒，三个人组建团队对抗白龙。

冲突4：一行人借宿在山妖的客栈，孙悟空在搏斗中寡不敌众，女童又被抓走。

冲突5：江流儿求孙悟空救人遭拒，独自跑走。孙悟空经历内心挣扎，决定救人。

冲突6：江流儿潜入山妖巢穴后被抓，孙悟空等前来援助，与山妖魔王展开殊死搏斗，将魔王打下悬崖，在激烈的冲突中将全剧推向高潮。

电影《大圣归来》冲突：殊死搏斗

3. 高潮

随着故事的发展，冲突激化到顶峰，即故事的高潮。它既是矛盾发展的顶点，也是完成人物性格塑造的关键时刻，所有的悬念要在这一部分解开，观众被引入最紧张和最激动人心的时刻。在影片中，被打下悬崖的山妖在月圆时分变身成巨大的妖怪，江流儿为救孙悟空而死，孙悟空悲痛万分，内在力量被激发出来，最终将山妖彻底消灭。

电影《大圣归来》剧照

4. 结局

电影的结局用来结束整段故事，与写文章讲究“凤头、猪肚、豹尾”相似，结尾要像豹尾一样有力。此时，高潮已去，矛盾和悬念最终解决，人物性格的塑造完成。与影片片名《大圣归来》一样，孙悟空在结尾处又变回那个一往无前的齐天大圣，完成了英雄的回归。《大圣归来》的结局使用了开放式结尾，孙悟空突然听到江流儿喊了一声“大圣”，惊诧回头，全剧结束，留给观众一个新的悬念，并很快在字幕部分回应。在片尾字幕部分，背景画面展现了劫后余生的幼童们重返家园的场景，被师父救活的江流儿虽然全身缠满绷带，却依然灵动、活泼，整个故事圆满落幕。

电影《大圣归来》剧照

开端、冲突（发展）、高潮、结局的结构方式比较适合按时间顺序发展的故事，层层推进，不断吸引观众的注意力。还有一些电影由于剧情的需要而采用倒叙形式，给人别样的感觉。

电影《记忆碎片》中，男主人公患有短期记忆丧失症，只能记住十分钟内发生的事情。为了靠自己支离破碎的记忆揪出杀害他妻子的真凶，他每完成一件事情就会拍摄一张照片，并在照片中做备忘笔记。影片通过倒叙的方式，以事件的结束为影片的开始，一步一步揭示男主人公复仇的经过，又以事件的开始作为影片的结束，呈现了丰富多样的故事情节。

电影《记忆碎片》海报

创意·表现

一、编剧游戏

实践要求：

(1) 四人一组，每人拿一张便笺纸，颜色不重复，各自写下便笺纸颜色对应词性的词语，写好后上交。

(2) 老师将大家的便笺纸按颜色归为四类，请各组派代表从每种颜色中分别抽取一张便笺纸。

(3) 将本组抽到的词语拼成一句话，设计其中的因果关系，使其形成完整的故事。

例：

形容词	人物	场所	动作
欢天喜地的	机器人	火山口	打篮球
欢天喜地的机器人在火山口打篮球。			
喜悦的	司机	银河系	吃晚饭
喜悦的司机在银河系吃晚饭。			

二、完善剧本

按照开端、冲突（发展）、高潮、结局的结构方式修改剧本。

品评·拓展

一、品评

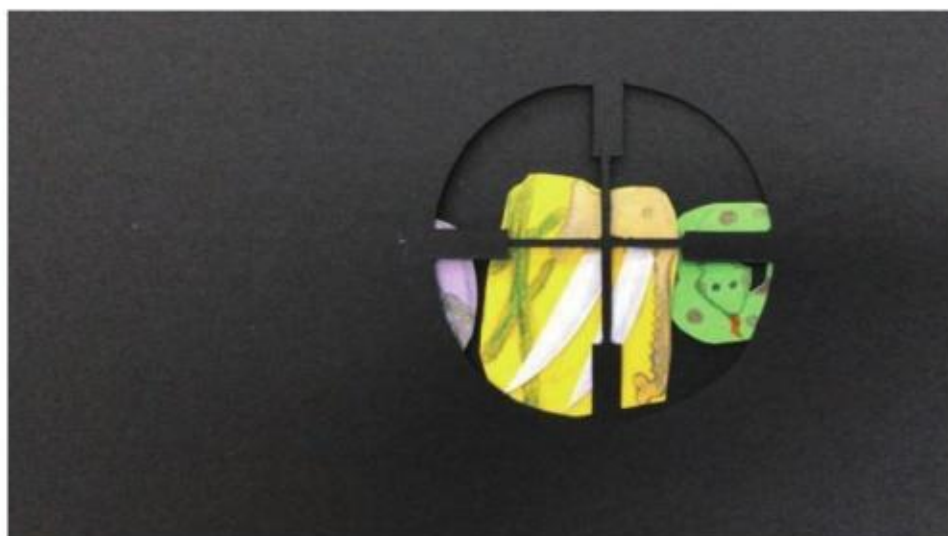
	品评内容
课堂表现	展示自己编创的剧本，看看剧本是否符合开端、冲突（发展）、高潮、结局的剧作结构，进行自评和互评。
关联能力	进一步思考其他艺术门类的作品，如音乐作品是否符合开端、冲突（发展）、高潮、结局的结构，并举例说明。同学们可以展开讨论，看谁说得好。

二、拓展

根据开头编结尾。

图一：动物们集合在一起，周围安静祥和。

图二：一个瞄准镜瞄准了动物们。

图三：一个瓶盖打中了大象，大家吓得四处逃散。

图四：危机解除，动物们又聚在一起，恢复了宁静。

请大家思考这四幅图在关联性上有哪些不合常规的地方，结尾可能会发生怎样的变化，设想有哪几种可能性。通过这个事例，进一步探究故事转折点的设计及其蕴含的可能性，并思考编写剧本时，故事是否可以呈现各种可能性。

第4课

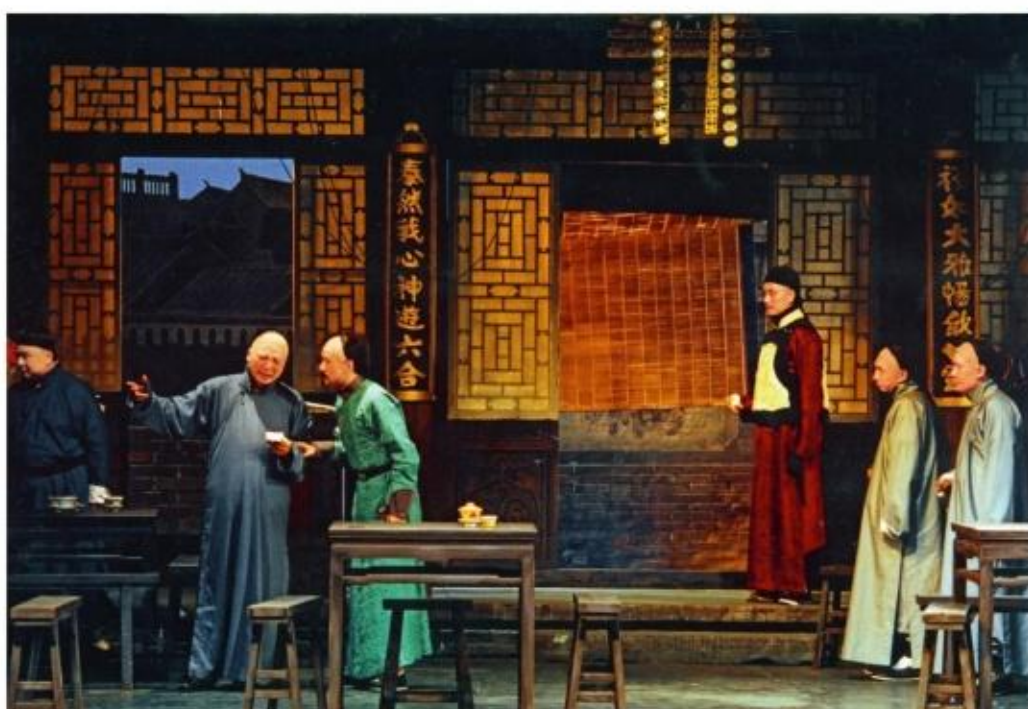
如何拓展创意思维

在中外影视史上，有很多优秀的影视作品是由文学等艺术形式的作品改编而成的……体现了影视艺术家们的创意智慧。本课通过探究如何在既有的文艺作品基础上进行再创造，并尝试对不同形式的艺术作品进行创意改编。

感知·关联

一、戏剧改编

优秀的文学作品，如戏剧、小说等，经常被作为改编的对象。根据文学作品改编的影视艺术作品，往往会得到更广泛的传播。

话剧《茶馆》 演出单位：北京人民艺术剧院

我国著名现代文学家老舍于1956年创作的话剧剧本《茶馆》被屡次搬上舞台，成为当代中国戏剧的经典之作。

《茶馆》还多次被改编成影视作品。1982年，导演谢添将其搬上银幕。2010年，导演何群执导了同名电视剧。这些影视作品至今仍深受广大观众的喜爱。

电影《茶馆》(1982年)剧照

电视剧《茶馆》(2010年)剧照

信息链接

影视语言能够表现戏剧舞台上无法呈现的审美效果，因此戏剧改编的影视作品，直观上具有更强烈的感染力。例如，电影《茶馆》的结尾段落，使用升降机将景别从平视中景镜头拉伸成俯视全景镜头，进一步突出了主人公命运的悲剧色彩，渲染了孤独、凄凉的气氛。

查阅语文课本，你认为哪一篇小说、散文，或者诗歌、戏剧对白片段等，适合改编成影视作品？与同学交流你的想法。

二、戏曲改编

我国戏曲艺术源远流长，诞生过许多经典的戏曲作品，它们也曾多次被搬到银幕上。由戏曲改编的影视作品通过影视表现手法，更加引人入胜。

中国明代戏曲家汤显祖创作的戏曲《牡丹亭》，在后世被不断地改编成影视剧。虽然绝大多数戏曲电影保留了原戏曲的基本样式，但是由于加入了镜头语言、蒙太奇剪辑等表现手法，因而增强了画面叙事的视听艺术效果。

昆曲《牡丹亭·游园惊梦》 演出单位：上海昆剧团

戏曲电影《游园惊梦》(1960年)剧照

1960年，我国著名戏曲艺术家梅兰芳，主演了戏曲电影《游园惊梦》。该影片留下了宝贵的艺术形象，使我们今天还能感受到这位戏曲大师的艺术表演魅力。

戏曲改编影视作品使用了哪些影视表现手法？与舞台表演相比，影视改编作品呈现出怎样的艺术特点？

三、游戏改编

许多根据游戏改编的影视作品，深受全球青少年的喜爱，甚至出现了“影游融合”“影游联动”的新概念。这种改编，使游戏与电影之间的关系变得更为紧密。

电影《古墓丽影》剧照

风靡全球的角色扮演游戏《古墓丽影》，在2002年被好莱坞派拉蒙公司改编成同名电影，掀起了游戏改编电影的风潮。

电影《刺客信条》剧照

《古墓丽影》《魔兽》《生化危机》《刺客信条》等影片，都是根据游戏改编的影视作品，由于紧张、刺激与惊悚的效果，吸引了全球游戏粉丝走进电影院。

创意·表现

除了前面介绍的由戏剧、戏曲、游戏作为影视作品的改编对象，还有一种常见的文学改编类型：改编者可以根据整个原著或者其中的一段描述，发挥想象，进行创意改编。

一、“哪吒”角色的创意改编

在中国神话文学作品《封神榜》中，有一个经典的角色——哪吒。我国动画电影发展史上以哪吒为主人公的作品有二维动画电影《哪吒闹海》和三维动画电影《哪吒之魔童降世》两个改编版本。

对比两个动画版本的哪吒形象，思考二维和三维动画技术表现手法的差别，与同学交流，并说一说你更喜欢哪一个哪吒造型，为什么。

二维动画电影《哪吒闹海》中的哪吒形象

三维动画电影《哪吒之魔童降世》中的哪吒形象

信息链接

1979年上映的二维动画电影《哪吒闹海》，通过手工绘制、传统戏曲声音配乐等方式，打造了独具风格的哪吒形象。2019年上映的三维动画电影《哪吒之魔童降世》，则利用计算机技术及紧张刺激的情节编排，创造了一部倍受大众喜爱的喜剧动画。二者在不同层面上加深了神话故事的社会文化内涵，注入了不同历史阶段的时代精神，进而成功塑造了各具特色的哪吒形象。

二、散文作品《背影》的创意改编

阅读朱自清的散文作品《背影》，按照作者描述的不同场景进行划分，尝试将其改编成一个分镜头脚本，然后和同学谈谈你的划分依据。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	以小组为单位举行一场评比会，看看谁的《背影》分镜头脚本更有创意。
关联能力	以《西游记》里的孙悟空为主角，探索在不同艺术形态中的创意表现，填写下一页的表格。

“孙悟空”角色在不同艺术形态中的创意表现

	文学	动画片	电视剧
形象			
声音			
媒介			
效果			

二、拓展

在影视艺术与新媒体的创意改编过程中，建立在具有知识产权（Intellectual Property，简称IP）原创内容基础上的改编，通常也被称作“IP改编”。

一个具有IP原创性的内容，能够挖掘出多样的艺术产品。从原创的IP形象到影视剧动画创作，再到玩具、书籍等多种衍生品开发，甚至主题乐园的建造，形成了一条相对完整的IP开发产业链，从而将IP的艺术价值、文化价值和商业价值最大化。

1. 尝试按照景别将《背影》的分镜头脚本绘制成分镜头故事版。

2. 中国动画作品的原创性内容都有哪些？有什么令你印象深刻的衍生品？你认为中国动画IP改编的开发还有哪些创意空间？

第三单元

变身光影造梦师

影视是视觉与听觉相结合的艺术表现形式。学习影视制作，就是学习如何用影视化的思维讲好一个故事。

本单元从影视制作的分工入手，了解影视制作环节，深入学习镜头语言、画面细节、场面调度、蒙太奇叙事，以及声音等不同维度的基础知识。只有掌握了影视艺术的制作流程和基本手法，才能更好地赏析影视作品，理解影视艺术，从而具备一定的影视艺术创作能力。

- 第1课 影视艺术的筑梦者
- 第2课 镜头语言的大千世界
- 第3课 如何进行影视美术设计
- 第4课 场面调度的运筹帷幄
- 第5课 蒙太奇的神奇魅力
- 第6课 声音的丰富律动

第1课

影视艺术的筑梦者

一部电影是成百上千人共同合作完成的“奇迹”。在电影王国中，每一个工种、每一个环节都是必不可少的。本课通过了解影视艺术工作者的分工与合作流程，在课堂实践中进一步认识影视艺术的整体性与关联性。

感知·关联

一、电影制作的分工

影视艺术是需要通过分工与合作才能实现的一种综合艺术。随着电影制作分工的细化，电影制作的质量不断提升。

观看电影幕后纪录片，深入了解电影制作的分工与合作。

纪录片《张艺谋和他的“影”》海报

2002年上映的《缘起》是为电影《英雄》制作的幕后纪录片，展现了一部电影制作的幕后细节。此外，2018年幕后纪录片《张艺谋和他的“影”》上映，呈现了电影《影》的创作历程。

纪录片《缘起》海报

信息链接

电影幕后纪录片以电影作品的制作过程为对象，根据现场记录获得的素材进行艺术加工，传达一定的主题和意义。它在为电影项目留存影像纪念的同时，也为电影史留下了一份资料、一种记忆。

电影摄制组的基本分工

(1) 导演组。

导演：全面负责影片的艺术创作，全程指导拍摄。

副导演：协助导演完成影片的艺术创作和拍摄工作，包括挑选演员和协调各部门工作等。

场记：详细记录现场拍摄的情况，如镜头编号、拍摄方式、镜头长度，演员台词、动作，拍摄场景情况等。

(2) 制片组。

制片主任：摄制组的行政组织管理者，负责资金的运作、物品的使用等。

场务：协助制片主任做好后勤保障工作。

(3) 美术组。

美术设计：协助导演进行场景设计、人物造型设计和道具设计等，负责所有画面的呈现。

置景师：按照美术设计提供的草图和模型，搭建拍摄所需的各种场景。

道具师：根据美术设计要求制作、租赁道具，并协调道具的使用。

化妆师：在拍摄前为演员化妆，拍摄期间为演员补妆。

服装师：为演员设计、购置服装，并协助演员着装。

(4) 摄影组。

摄影师：负责取景及具体拍摄，并协调灯光师布置合适的光线。

(5) 灯光组。

灯光师：负责现场所有光效的实现。

(6) 录音组。

录音师：负责影片的音效设计、音乐制作等。

(7) 特效组。

电脑特效师：采用电脑技术手段制作特效。

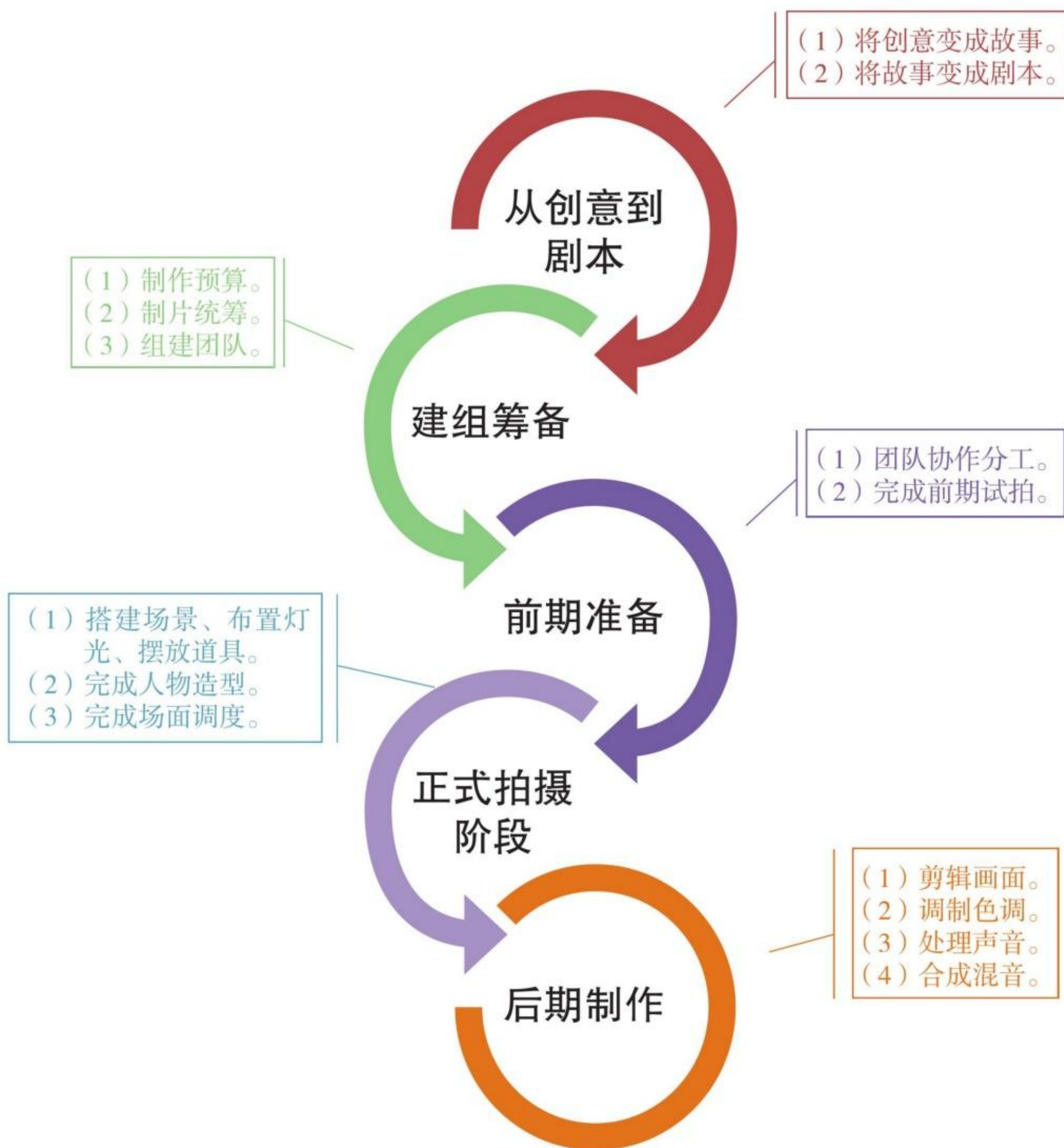
(8) 剪辑组。

剪辑师：完成所有素材的编辑与合成。

以上仅仅是电影摄制组中较为简单的职能划分，在专业的电影拍摄团队中，每一个工种内部往往还细分具体工种。

二、电影制作的流程

一部影片从准备工作、开机拍摄到成片上映，需要经历多个环节。目前，电影制作流程大致分为前期筹划、中期拍摄、后期制作等几个基本步骤。

电影制作流程示意图

创意·表现

短片制作练习

在了解电影的制作分工及流程后，全班分成若干摄制组，进行短片拍摄前期的准备工作。

1. 摄制组内部分工

- (1) 根据个人的优势和兴趣爱好，选择一个摄制组的工种。
- (2) 准备三分钟的演讲，说出该工种的任务。
- (3) 列出需要其他工种配合的事项。

①我所从事工种的任务：

②我需要其他工种配合的工作：

2. 设计图标

为了增强责任感及团队意识，设计属于自己工种的标志性图案，说明设计的理由。选出最佳设计，并佩戴展示。

标志

3. 罗列清单与制订计划

根据时间、场地等条件，各摄制组集体讨论后，详细列出人员、场地、设备及用品等清单，制订拍摄时间、具体步骤等计划。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	举办“新闻发布会”，阐述个人选择工种、摄制组分工的合理性，以及准备清单及拍摄计划的周密性，并回答“记者”提问，聆听“观众”评价。
关联能力	制作卡片，罗列摄制组分工中涉及的艺术门类，探讨它们在影视艺术中的作用，思考影视艺术的整体性，颁发“最佳卡片设计”奖。

二、拓展

- 1. 通过各种途径查阅相关资料，了解电视的制作分工与流程，以及与电影制作相比，电视艺术具有怎样的特点。
- 2. 探究不同国家电影制作分工与流程的特点，了解“制片人中心制”与“导演中心制”之间的差异，思考哪种制度有利于中国影视艺术未来的发展。

信息链接

好莱坞制片厂制度是20世纪20~30年代在好莱坞形成并发展起来的，以“制片人中心制”为后台、以“明星中心制”为前台的制片体制。这一时期，电影的控制权被集中在制片人手里，大量的拍片机会造就了大批业务娴熟的职业导演，支撑了好莱坞的大规模生产，造就了影视产业发展的黄金时代。

从20世纪50年代开始，受到社会动荡与政治危机的影响，以及自身发展的瓶颈，制片厂制度开始衰退。

相比较而言，法国则更为侧重实行“导演中心制”，因此在法国电影历史上诞生了诸多优秀电影大师。

第2课

镜头语言的大千世界

镜头语言是影视视听艺术的基础。本课通过学习景别、构图、光线等多种画面构成元素，掌握运用影视化的思维讲好一个故事的基本能力。

感知·关联

一、景别

电影展现的并不是全部的现实世界。选取真实世界的哪一部分进入画框，是需要影视创作者精心考虑的问题。以人物为对象时，景别通常指进入画框人物的大小，分为特写、近景、中景、全景和远景，是构成画面内容的重要形式。不同景别会给观众带来不同的心理感受。

电影《董存瑞》剧照

特写：表现人物肩部及以上头像、脸部或者物体微小局部的景别。由于特写镜头是一种超常规的视点，突出对象的细部特征，因此具有极强的表现力，可以迅速吸引观众的注意力。

电影《荆轲刺秦王》剧照

近景：展现人物的胸部以上，并占据画面面积一半以上的景别。在近景中，人物占据了整个画面的绝大部分，人物的面部表情、形态动作变得更加清晰，观众也更容易进入人物的内心世界。

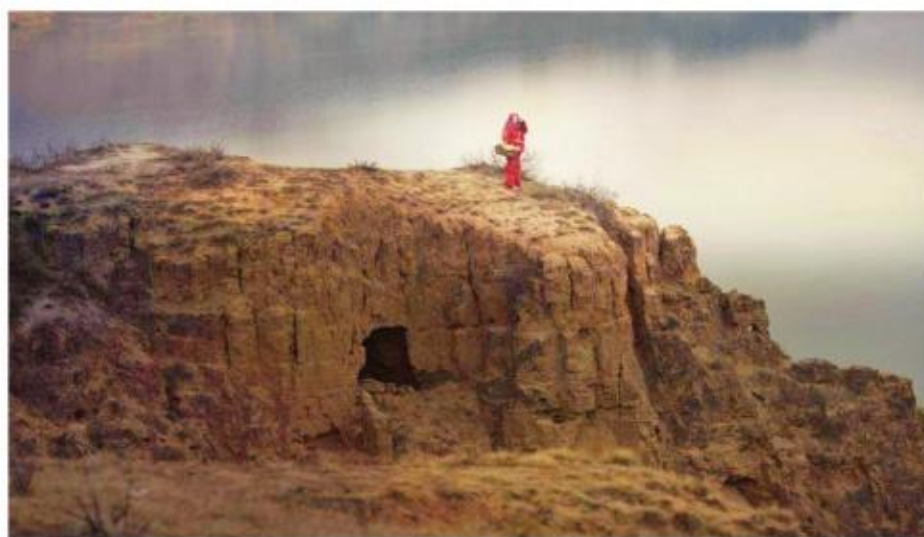

电视剧《正阳门下小女人》剧照

中景：展现场景局部或者人物膝盖以上部分的景别。中景在电影中往往应用于场景与场景之间的过渡，在电视剧中使用的频率较高。中景镜头是与人眼取景范围最类似的镜头，可以增强画面的真实感。

电影《十七岁单车》剧照

电影《黄土地》剧照

全景：表现人物全身及周围环境的景别。全景镜头能呈现人物的一举一动，并且能利用背景营造气氛。全景更有利于表现人物关系、人物动作和情节发展。

远景：摄影机摄取远距离景物和人物的一种画面，通常人物小于画面内容的二分之一。远景镜头可使观众在银幕上看到广阔深远的景象，感受人物活动的空间背景或环境气氛。

不同景别镜头与镜头之间的连接会给观众带来怎样的心理感受？

二、构图

构图指人物、事物呈现在镜头画面中的位置和对相互关系的安排。构图的形式多种多样，常见的画面构图包括对称式构图和对角线构图。

1. 对称式构图

对称式构图是影视语言中常见的构图方式，通常以一个点或一条线为中心，其两侧的事物呈对称分布状态。对称式构图经常用于表现庄严肃穆、结构均衡的场景。

电影《末代皇帝》剧照

电影《末代皇帝》镜头中的核心人物处在视觉中心，两侧栏杆及队列呈对称状，结构四平八稳。这样的构图符合整个影片的基调。

2. 对角线构图

对角线构图的特点是视觉焦点不在画面中心。相比较于四平八稳的对称式构图，对角线构图更具延伸性和纵深感，视觉上更富有变化。

除此之外，还有开放式构图、封闭式构图等。请同学们自己查找资料学习其他的构图形式。

三、光线

在影视艺术中，光线不仅具有照明功能，还具有重要的表意功能。光线可以塑造人物或环境的视觉形象和质感。例如，用明暗对比强烈的光线来塑造男性的形象，用柔和的灯光来表现女性的气质。另外，光线还可以营造氛围，表达情感。

电影《阳光灿烂的日子》剧照

《阳光灿烂的日子》整部影片都笼罩在柔光中，引发观众对青春的怀念和追忆。

光线的分类方式多种多样，按照光线的方向分为正面光、侧面光、逆光、顶光、底光等，按照光线的作用还分为眼神光、轮廓光等，请同学们在今后的实践中不断学习、探索。

纪录片《我在故宫修文物》剧照

纪录片《我在故宫修文物》镜头中室内建筑的视觉中心在画面右下侧，画面的空间感得到了延伸。

电影《一代宗师》剧照

电影《一代宗师》用明暗对比强烈的光线塑造了男主人公坚毅、沉稳的形象。从左侧射入的光线在面部右侧留下一个倒三角形的光斑（这种布光方式被称为“伦勃朗布光”）。

1. 光线除了上述塑造人物、营造氛围的功能，还有哪些功能？请举例说明。
2. 不少影视艺术家希望将电影从人工布光中解放出来，回归自然的真实感。例如，意大利新现实主义创作流派等。对此你怎么看？

除了上述类别，视点、角度、色彩等也是重要的镜头语言形式，它们各有独特的影视艺术表现功能。

创意·表现

一、经典片段分析

1. 分析片段

观看短片《百花深处》中“货车驶入胡同”的片段，感受导演运用镜头语言的独特魅力。

短片《百花深处》剧照

信息链接

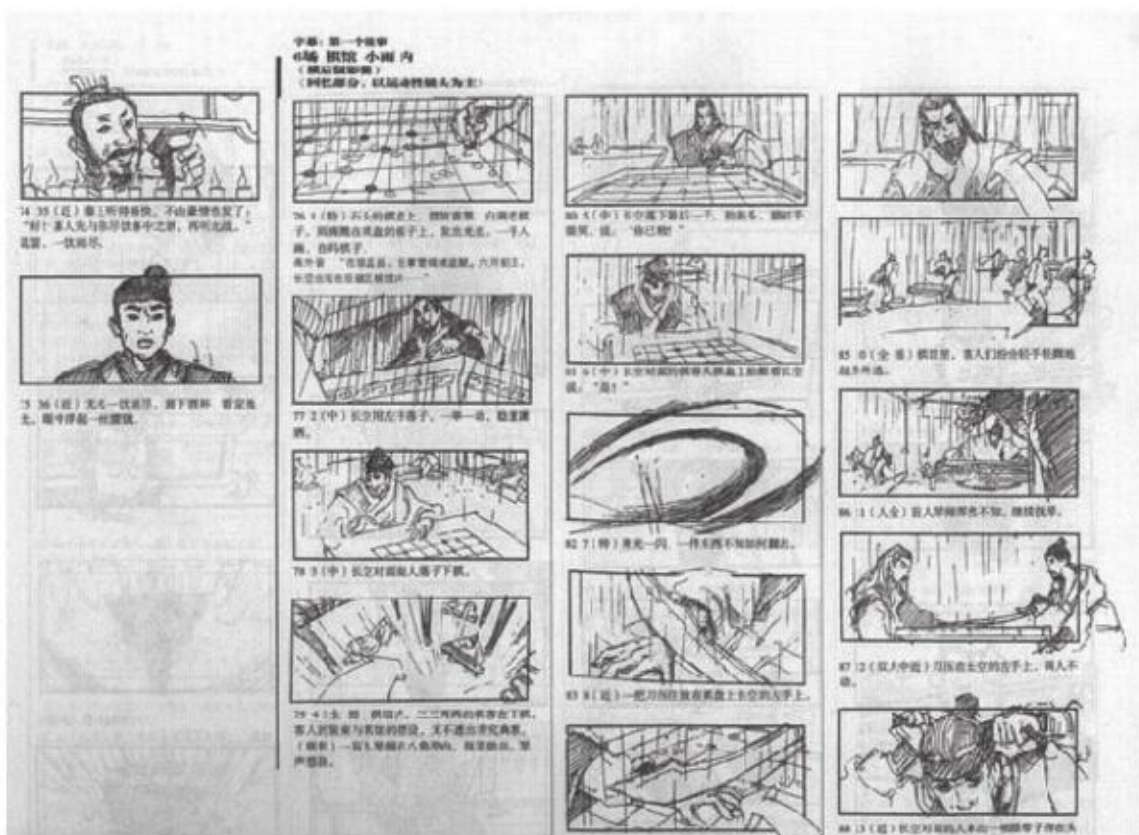
短片《百花深处》“货车驶入胡同”的片段中，通过使用全景镜头、封闭式构图、主观视点等镜头语言，表现“外人”正在走进一个被遗忘的古老的城市小巷。

2. 画出分镜头

画出视频片段的一组分镜头，包括景别、构图、画面内容、时长及人物的出入镜方式等。思考这组镜头的排列顺序有何创作意图，展现了人物怎样的心理变化，还有哪些方式排列这组镜头。想象一下，可以增加或删除哪些镜头。

二、为短片创作分镜头脚本

根据所学知识，为自己的短片创作分镜头脚本。

电影《英雄》的一组分镜头画面

景别： 构图： 光线： 画面内容： 人物的出入镜方式：		时长：

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	分组展示自己的分镜头脚本，并阐述创作理念。通过品评，选出“最佳分镜头脚本”。
关联能力	集体讨论并列举文学作品改编的影视作品，阐述阅读和观影的不同感受，思考各自的优势与不足。
其他	写一篇短文，论述“读图时代”视觉表达普遍化产生的正面和负面影响，并与同学交流。

二、拓展

由于题材的不同，影视创作者往往运用不同的艺术手段，创造出各具特色的影视艺术作品，这在追求艺术个性的影片中尤为突出。从叙事策略上看，《那山那人那狗》这类影片大多极力突出导演的艺术个性，避免程式化的情节设置，以及模式化的人物形象刻画；从镜头语言的运用看，这类影片倾向于运用独特的电影语言，给观众带来独特的视觉艺术体验。

电影《那山那人那狗》剧照

查阅资料，尝试归纳不同国别艺术电影的风格特征，思考艺术电影对社会文化建设的重要作用，并写成短评。

电影《那山那人那狗》讲述了20世纪80年代发生在中国西南乡间邮路上的故事。影片用诗意化的镜头语言，展现了父子职业传承中的深沉情感及人与自然和谐相处的美好情景。

第3课

如何进行影视美术设计

影视美术设计包括场景设计、人物造型设计和道具设计。我们在影视画面上看到的所有内容都是美术师精心设计的结果。画面的细节往往能够决定影片的质量，而这一切需要从一开始针对故事内容进行视觉上的规划。本课将学习如何进行场景设计、人物造型设计和道具设计，将剧本内容视觉化。

感知·关联

一、场景设计

通常我们只要看到影视作品的画面，就能够从其中的环境、建筑、陈设等获得关于影视类型的信息，如历史剧、现代剧、科幻剧等，这主要归功于电影美术师的场景设计。

1. 为特定主题建造的固定场景

为了适用于拍摄历史剧的场景需要，一些影视基地仿造了包含外景和内景的古代建筑。影视基地的出现极大地便利了美术师勘景的工作。美术师根据剧本的朝代或年代要求，确定影视基地，选取适合拍摄的场景，节省了制景的时间。真实的环境和时代氛围的营造有助于调动演职人员的情绪，保证影片的顺利拍摄。

电视剧《三国演义》(1994年)剧照

影视基地的仿古建筑

2. 为剧本需要搭建的临时场景

有时，影视基地无法满足影片特定的需求，此时就需要搭建临时场景来实现既定目的。电影《英雄》中，残剑练习书法的场景就是美术师的精心设计。竹帘的大量使用，横

平竖直，体现残剑人物性格的刚直，同时营造书卷气息。竹帘通透，分割的空间彼此可望，显露远景处第三人，与红色调共同暗示热烈与危险。人物身份、所处的时代、人物情绪及环境气氛在该场景设计中得到诠释。

电影《英雄》剧照

3. 用电脑制作虚拟场景

随着影视作品题材的不断扩展，往往需要各种日常经验无法实现的场景，因此就要借助电脑工具构建虚拟场景。在影片《流浪地球》中，主创人员运用电脑软件虚拟了国际空间站、地下城等现实生活中没有的场景，并运用电脑技术将这些场景与演员的表演合成在一起，看起来既充满神秘色彩又显得真实可信。

电影《流浪地球》剧照

二、人物造型设计

人物形象塑造的精神维度我们在第二单元第2课已经学习过了，这里我们主要探究人物塑造的外形设计。我们常说不能“以貌取人”，但在影视作品中，人物的发饰、服装、妆容等设计，对角色外部特征塑造有着重要的作用。

电影《建党伟业》中袁世凯称帝的仪式上，列席的官员中有人着军阀制服，有人着西装，有人着长袍马褂，还有人着清朝顶戴花翎。不同的人物造型体现了人物不同的身份，既表现出时代的混乱动荡，又讽刺了袁世凯逆势而为的野心。

电影《建党伟业》剧照

人物造型设计能用无声的语言告诉观众人物的身份。如青年毛泽东在理发摊子剪掉了辫子，表现了他与清政府决裂的决心。又如在医院的一场戏中，凶手乔装成护士的样子，然而脚上的男士黑皮鞋却露出了破绽。不需要一句台词来介绍，人物造型设计就足够让观众对要表现的内容一目了然。

三、道具设计

道具包括陈设道具和戏用道具等。陈设道具指摆放在场景中，交代特定时代和环境的道具。戏用道具包括演员随身佩戴和使用的道具等。道具在影片中有交代时代环境、塑造人物形象、推动剧情发展的重要作用。

电影《十面埋伏》剧照

影片《十面埋伏》的故事发生在晚唐时期，为了拍摄此片，剧组做了40多面花鼓，对细节精雕细琢，造就了影片华丽、大气的画面风格，展现了极具特色的观演空间。

在影片《闪闪的红星》中，潘冬子和乡亲们庆祝红军的到来。在热闹的庆祝典礼上，红星镶嵌于墙壁上，冬子手里举着立体红星的欢庆道具，后来红星还悬挂于潘冬子家的院墙上。红星形象来源于红军军帽，是红军的象征，象征着劳苦大众从此有了依靠。

电影《闪闪的红星》剧照

电影《闪闪的红星》剧照

潘冬子的爸爸是一名红军战士。部队转移前，他把冬子叫起来，从怀里掏出一个纸包，纸包里包着一颗红星。爸爸告诉冬子，当遇到困难时，就看看红星。有红星引路，儿童团员就一定能成长为红军战士。

创意·表现

电影《建党伟业》剧照

1. 通过观察《建党伟业》中陈独秀在工人群众中演讲的场景，说一说该场景的设计传达出美术设计师怎样的意图，你体会到怎样的情感。
2. 为自己剧本中的一场戏设计场景的内景或外景。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	展示你为影片所做的美术设计，进行自评和互评。
关联能力	影视美术设计与多种艺术门类有关联，如建筑设计、服装设计、产品设计等。你还能够关联哪些艺术门类？影视美术设计与它们有何区别？同学之间对以上问题进行交流。

二、拓展

1. 搜索一部影片的人物设计图，与影片中该角色的形象进行对照，探究人物造型设计在表现人物特点方面的作用。

2. 南宋画家梁楷的《泼墨仙人图》和当代画家刘旦宅的《屈原像》，用写意的方式描绘了一个洒脱的仙人和深沉伟岸、忧思重重的屈原形象。你可否以此为蓝本，任选一幅作品，对其中的人物形象进行造型设计，将细节表现清楚。

《泼墨仙人图》中国画〔南宋〕梁楷

《屈原像》中国画 刘旦宅

第4课

场面调度的 运筹帷幄

在一场戏开拍之前，导演首先要确定两件事：摄影机的位置和演员在摄影机前的走位。这是灯光、道具、录音等其他工种开始工作的前提，也就是场面调度。通过本课的学习，初步掌握场面调度与综合协调的基本能力。

感知·关联

一、摄影机的调度

摄影机的调度，包含对固定镜头和运动镜头的综合调度。运动镜头的调度主要包含推、拉、摇、移、跟、升、降、甩几种常规方式。

1. 推镜头

推镜头，指镜头或摄影机沿水平方向直线向前运动的拍摄方式，用来表现人物的动作变化和情绪起伏，引导观众走进人物的内心世界。

电影《风声》剧照

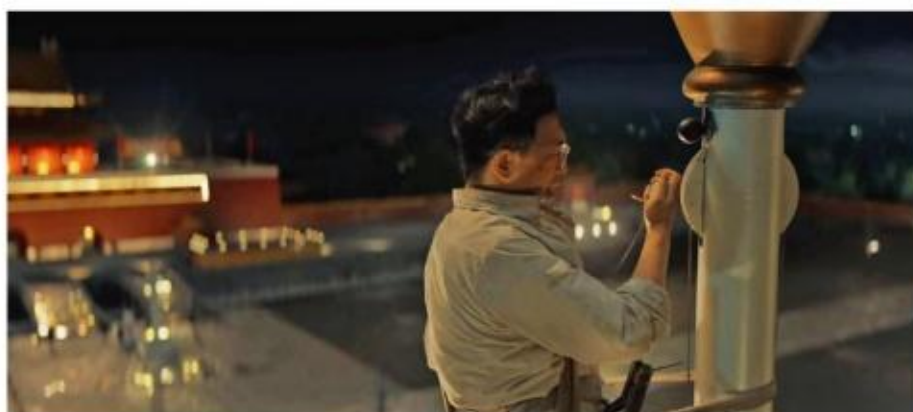

影片《风声》中的结尾段落，幸存者发现当年的中共地下党“老鬼”，实际早已将情报缝进衣服里，并同时将自己的满腔热血写入其中。此时，镜头从近景推至特写，画面中当时还活着的“老鬼”看似平常的动作，却给人意味深长的感受。

2. 拉镜头

拉镜头与推镜头的运动方向相反，指镜头或摄影机沿水平方向直线向后运动的拍摄方式。拉镜头的使用中，视域逐渐加大，使观众直接感受到局部与整体之间的关系。

影片《我和我的祖国·前夜》中，主人公为确保开国大典时国旗能用电动旗杆顺利升起，独自爬到旗杆顶端维修。镜头从人物的近景拉到全景，突出主人公为国家鞠躬尽瘁的奉献精神。

电影《我和我的祖国·前夜》剧照

3. 摇镜头

摇镜头指摄影机的机位固定不变，镜头沿上下或左右方向摆动的拍摄方式，多用来展示剧中人物环视周围场景所见，表现人物与环境之间的关系。

影片《我的父亲母亲》中，男女主人公相遇时，一组摇镜头模仿了两人的主观视点，通过快速剪辑的方式，营造了两迸发情感火花的氛围。

电影《我的父亲母亲》剧照

4. 移镜头

移镜头指摄影机沿各个方向进行水平移动的拍摄方式，往往借助轨道、汽车、三脚架加脚轮等方式进行拍摄。很多长镜头都会选择用移镜头的拍摄方式进行拍摄。

电影《罗生门》剧照

影片《罗生门》中用了一组移镜头来表现樵夫上山，其中一个移镜头通过从左向右移动的方式拍摄主人公，并交代其与环境的关系。前景中的树干越来越多，越来越密，形成一种压抑感。

5. 跟镜头

跟镜头指摄影机跟随对象的运动进行拍摄的方式，多用来展现人物的动作、神态、运动方向、速度、与周围环境的关系等。跟镜头一气呵成的跟拍保持了演员表演的连贯性。

6. 升降镜头

升降镜头指摄影机对准被拍摄对象进行向上或向下运动的拍摄方式，包括垂直升降、弧形升降、斜向升降、不规则升降等多种形式，可以展现场景的变化、规模、层次和氛围，形成丰富的视觉效果。

影片《小兵张嘎》中，主人公跟随游击队员前往秘密基地时，用一个跟拍的长镜头拍摄二人穿房越脊的情景，展现了环境的危险和人物的机警。

电影《小兵张嘎》剧照

电影《雁南飞》剧照

影片《雁南飞》的送别场景中，运用了一个俯拍的升镜头——女主人公从混杂的人群中走出来，在坦克中穿行。

7. 甩镜头

甩镜头指快速摇拍的一种拍摄方式。甩镜头拍摄出来的画面往往模糊不清，用于两个镜头之间的过渡和切换，将同一时间内不同场景中发生的事件联系在一起。

电影《爱乐之城》中使用几个甩镜头来表现男女主角跳舞和演奏的默契配合与浓情蜜意。

电影《爱乐之城》剧照

二、人物调度

人物调度指对人物的出场入场方式、运动轨迹、动作、表情等要素的把控，主要包含横向调度、正向或背向调度、向上或向下调度、斜向调度、环形调度、无定形调度等形式。

横向调度：演员在画面中从左向右或从右向左做横向运动。

正向或背向调度：演员面向镜头或背向镜头运动。

向上或向下调度：演员在画面中自下而上或自上而下做纵向运动。

斜向调度：演员向镜头的斜角方向运动。

环形调度：演员在镜头前面做环形运动，或围绕镜头做环形运动。

无定形调度：演员在镜头前面自由运动。

电视剧《开玩笑》成片与场面调度对比图

1. 请观看美国电视剧《开玩笑》中的一个长镜头，思考其中的场面调度是如何完成的。
2. 你还知道哪些比较经典的场面调度实例。

创意·表现

一、创意模仿

影片《公民凯恩》中，主人公小时候即将被监护人带走的场景，导演奥逊·威尔斯采用景深镜头的手法进行场面调度以表现人物关系。请模仿这种手法拍摄一个自创片段，加入自己的创意，表现不同人物的关系。

电影《公民凯恩》剧照

二、设计场面调度

为你的短片设计场面调度。

奥逊·威尔斯开创性地运用景深镜头进行叙事，将重要信息放在前景、中景和后景中，灵活调动角色之间的距离关系与摄影机的走位，并利用对话、移动等方式让观众在特定的时间将目光放在特定的人物上，表现人物不同的身份地位、心理状态等。

信息链接

在影视创作中，景深镜头指画面中前景和后景的纵深关系，可以用来交代人物与人物之间的关系，以及人物与环境的空间关系。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	同学们展示自己短片作品中场面调度的设计，评价哪位同学的设计最有创意。
关联能力	以“舞台艺术与电影艺术的场面调度有何异同”为题，举办研讨会，评选出“最佳发言人”。

二、拓展

当一部电影中重复出现某种调度时，会形成独特的电影风格，而导演在不同的影片中多次使用同样的调度，也会形成独特的导演风格。

1. 观看荣获第87届奥斯卡金像奖最佳影片奖的电影《鸟人》，感受其中长镜头无缝衔接片段的魅力。

2. 观看中国台湾电影《一一》，分析如何利用写实风格的场面调度，达到电影隐含的社会批判的效果。

中国台湾电影导演杨德昌的作品聚焦社会现实。他的《一一》等作品将摄影机镜头对准现代都市生活中的弊病，传达中下层民众的心声，开启了一扇观察社会的窗口，其写实风格的镜头隐含了深刻的批判力量。

电影《一一》海报

第5课

蒙太奇的神奇魅力

蒙太奇原本是建筑学术语，意为构成和装配，后来引用到电影领域，表示镜头的组接和构成。通过本课的学习，了解蒙太奇的发展历史和表现手法，在创意实践中感悟蒙太奇 $1+1 > 2$ 的神奇魅力。

感知·关联

一、平行蒙太奇

平行蒙太奇又称并列蒙太奇，指两条或两条以上的故事线索并列进行，共同推动情节的发展。

电影《母亲》剧照

普多夫金的影片《母亲》中，街上逐渐壮大的游行队伍与涅瓦河逐渐融化的冰块构成了一组平行蒙太奇镜头。

信息链接

一次，法国导演梅里爱在放映自己拍摄的影片时，看到画面中一辆行驶的马车突然变成拉灵柩的车，他感到非常惊奇。后来才发现是因为在拍摄街景时，摄影机刚拍摄到一辆马车驶入画面，就突然出现了故障。修好后继续拍摄时，碰巧赶上一辆灵柩车驶入画面。梅里爱发现了“停机再拍”手法产生的神奇效果，蒙太奇的效果也由此展现。

二、对比蒙太奇

对比蒙太奇指通过镜头之间不同内容或不同形式的对比，表达创作者的思想、情绪等。

电影《泰坦尼克号》剧照

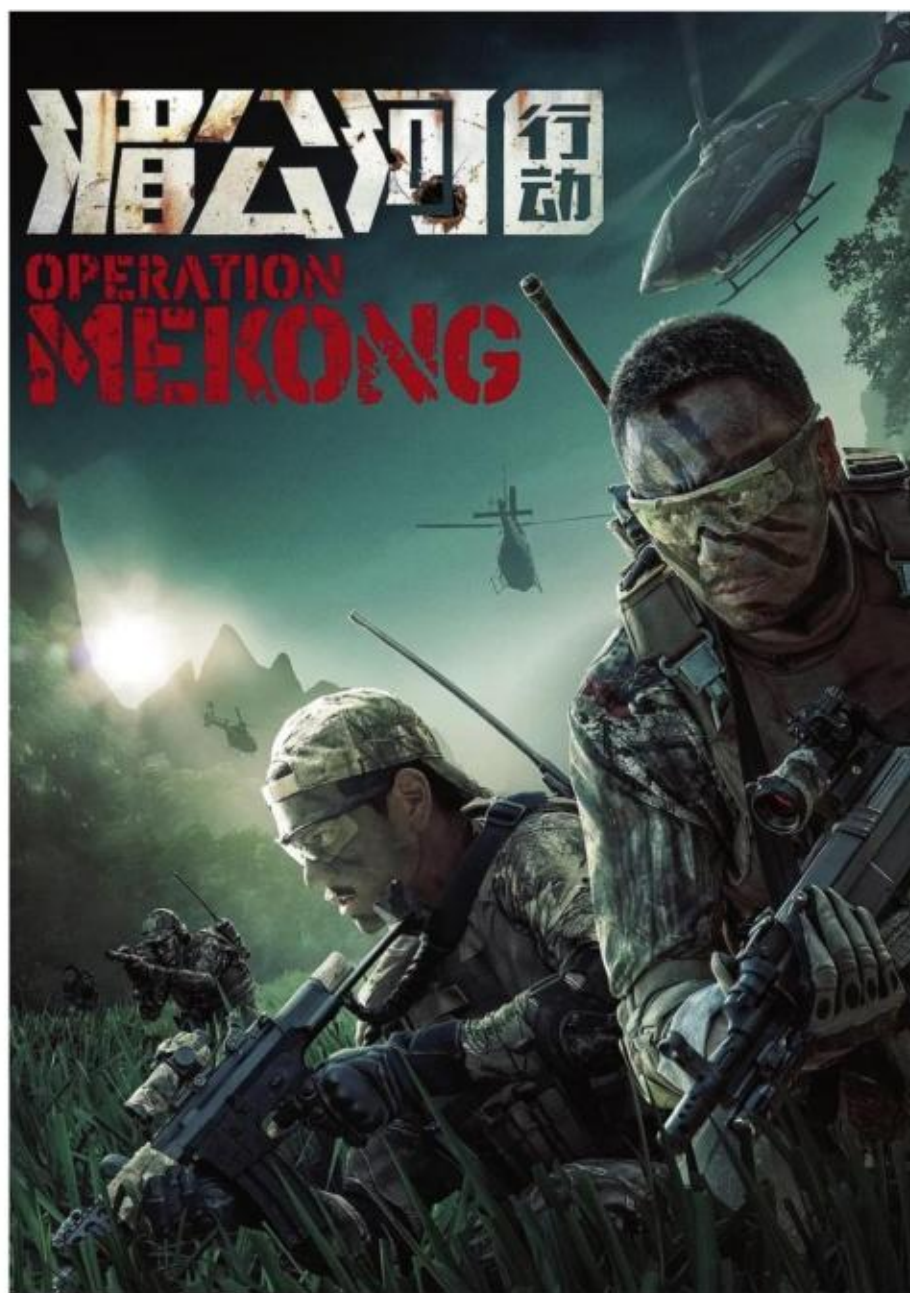
影片《泰坦尼克号》中，当泰坦尼克号即将沉没时，面对同样的灾难，不同性别、年龄、阶层和社会背景的人，有着不同的反应，形成了强烈的对比。

三、交叉蒙太奇

交叉蒙太奇指在相同时间、不同空间发生的两条或两条以上的故事线索交叉地组接起来，营造紧张的气氛和节奏。

电影《湄公河行动》的高潮片段里，镜头以交叉蒙太奇的方式在缉毒警察群像、毒贩糯卡、背后主使的“代理人”宋哥三组人物中来回切换，渲染了紧张的气氛。

自行查找重复蒙太奇、隐喻蒙太奇、心理蒙太奇等其他蒙太奇表现手法，谈谈和本课中所学的三种蒙太奇表现手法的区别。

电影《湄公河行动》海报

创意·表现

一、古代诗歌蒙太奇分析

蒙太奇不限于影视艺术之中，许多中国古代叙事体诗歌也能通过文字产生蒙太奇效果。

燕歌行

〔唐〕高适

汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。
男儿本自重横行，天子非常赐颜色。
摐金伐鼓下榆关，旌旆逶迤碣石间。
校尉羽书飞瀚海，单于猎火照狼山。
山川萧条极边土，胡骑凭陵杂风雨。
战士军前半死生，美人帐下犹歌舞。
大漠穷秋塞草腓，孤城落日斗兵稀。
身当恩遇恒轻敌，力尽关山未解围。
铁衣远戍辛勤久，玉箸应啼别离后。
少妇城南欲断肠，征人蓟北空回首。
边庭飘飖那可度，绝域苍茫更何有。
杀气三时作阵云，寒声一夜传刁斗。
相看白刃血纷纷，死节从来岂顾勋。
君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。

熟读唐代诗人高适的古诗《燕歌行》，看一看你能找到几种蒙太奇手法。

二、创意表现

根据古诗《燕歌行》描写的内容，在下页的六幅画格中作画，并配上你要表现的诗句，前后相连的画面需要制造出蒙太奇的视觉效果。

古诗《燕歌行》蒙太奇画面的创意设计

姓名：

创作概述：

原诗句：_____

原诗句：_____

蒙太奇创意：_____

原诗句：_____

原诗句：_____

蒙太奇创意：_____

原诗句：_____

原诗句：_____

蒙太奇创意：_____

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	展示自己对古诗《燕歌行》的蒙太奇画面创意设计，谈谈你选取原诗句的原因。以小组为单位推举出蒙太奇效果最佳的作品，向全班同学展示。
关联能力	翻开语文课本，寻找散文、诗歌、小说等体裁的文学作品，看看有没有使用营造蒙太奇效果的修辞手法。和同学讨论，谈谈你的看法。

二、拓展

库里肖夫是苏联蒙太奇学派的代表人物之一。他发现把一个无表情的人物特写镜头分别和一碗汤、一个小女孩等镜头组接在一起，观众在观看时会分别感受到演员饥饿、怜爱等状态。这就是著名的库里肖夫实验。库里肖夫由此得出结论：造成电影情绪反应的并不是单个镜头的画面，而是几个镜头画面的并列。这种蒙太奇手法被称为“库里肖夫效应”。库里肖夫甚至认为电影只有通过蒙太奇的创作才可称为艺术。

观察以下两组图片，讨论男子同一个表情后面组接不同画面时，其表情是否被赋予了不同的含义；你觉得第一个面无表情的演员镜头后面还可以添加怎样的画面，表达什么意义。

库里肖夫实验部分图片

修改前几节课创作的分镜头剧本，增加蒙太奇表现手法的设计。

第6课

声音的 丰富律动

自有声电影诞生以来，声音在影视艺术中的表现力越来越丰富。本课旨在了解人声、音乐、音响在影视作品中的作用，通过课堂艺术实践，掌握影视声音设计与应用的基本技能。

感知·关联

一、人声

影视艺术主要是以叙述人的故事为主题的艺术形式。人物的声音是表达自我、传递信息和交流沟通的重要方式，主要有说话的声音，如对白、独白、旁白，以及表情达意的其他声音。

独白是影视作品中人物内心活动的自我表述。由于人物的内心活动不易直接呈现，因此往往通过独白来传达。

活着，还是不活？这是个问题。究竟哪样更高贵，去忍受那狂暴的命运、无情的摧残，还是挺身去反抗那无边的烦恼，把它扫一个干净？去死、去睡就结束了？如果睡眠能结束我们心灵的创伤和肉体所承受的千百种痛苦，那真是求之不得的天大的好事。去死，去睡，去睡，也许会做梦！唉，这就麻烦了，即使摆脱了这尘世，可在这死的睡眠里又会做些什么梦呢？真的想一想，就这点顾虑使人受着终身的折磨，谁甘心忍受那鞭打和嘲弄，受人压迫、受尽侮辱和轻视，忍受那失恋的痛苦、法庭的拖延、衙门的横征暴敛，默默无闻地劳碌却只换来多少凌辱。但他自己只要用把尖刀就能解脱了。谁也不甘心，呻吟、流汗，拖着这残生，可是对死后又感觉到恐惧，又从来没有任何人从死亡的国土里回来，因此动摇了，宁愿忍受着目前的苦难而不愿投奔向另一种苦难。顾虑就使我们都变成懦夫，使得那果断的本色蒙上了一层思虑的惨白的容颜。本来可以做出伟大的事业，由于思虑就化为乌有了，丧失了行动的能力。

朗读《哈姆雷特》中的经典独白，体会人物内心的纠结与挣扎。

1. 如何用语音、语调、节奏的变化传递人物的思想情感？

2. 文学作品中的心理描写与电影独白之间有何异同？

独白取自电影《王子复仇记》（1958年，上海电影译制片厂）

旁白是以画外音的形式出现的语言，可以是第一人称的讲述，也可以是第三人称的介绍或者评论等。旁白可以交代作品的环境背景，推动情节的发展。

影片《阳光灿烂的日子》开头，用成年马小军的口吻，以旁白的方式介绍整个故事发生的背景。同时，影片也多次借助成年马小军的旁白来实现时空的转化，推动了情节的发展，体现作品的个性化风格特征。

北京，变得这么快。20年的工夫，它已经成为一个现代化的城市。我几乎从中找不到任何记忆里的东西。事实上，这种变化已经破坏了我的记忆，使我分不清幻觉和真实。我的故事总是发生在夏天，炎热的气候使人们裸露得更多，也更难掩饰心中的欲望。那时候，好像永远是夏天，太阳总是有空出来伴随着我们，阳光充足、太亮，使得眼前一阵阵发黑。

电影《阳光灿烂的日子》片头旁白摘录

1. 影视作品中有哪些令你印象深刻的对白片段？对白在影视叙事中有何功能？
2. 对白、独白与旁白各有何表现特点？人声还有哪些呈现方式？
3. 影视作品中是否必须有人声？你能否举出影视艺术作品中“此处无声胜有声”的例子？

二、音乐

音乐在影视作品中，有时没有直接的声源呈现，却具有渲染氛围、揭示主题、表现人物情感的重要作用，甚至成为许多导演的灵感来源。

影片《甜蜜蜜》中，音乐参与了叙事，流行歌曲成为男女主人公悲欢离合情节发展的重要推动力。

电影《甜蜜蜜》剧照

音乐还可以构成特殊的电影类型。美国好莱坞出品了很多歌舞片，如《雨中曲》《音乐之声》《芝加哥》等。印度歌舞片有《阿育王》《摔跤吧！爸爸》等。不同国家、地区的歌舞片各具特色，丰富了世界影视审美文化。

三、音响

音响是影视中人声、音乐之外其他声音的统称。音响的出现使电影能够更加真实地模拟环境、制造气氛，完成电影的“造梦”功能。

电影《雨中曲》剧照

电影《英雄》剧照

电影《英雄》使用了很多特殊音响。例如，在“棋馆”的一场戏中，水声被分成很多种，观众往往忽略这些音效细节，但是在音乐停顿时，还是能感受到音效增添的意境。

电影音乐如何营造气氛，揭示主题？

人声、音乐、音响之间有怎样的关系？

信息链接

影视声音可以成为一种重要的转场方式，通过人声、音乐、音响可以实现不同镜头、场景和段落之间流畅、自然的连接。有时一个场景还在延续，下一个场景的声音已经出现，这样场景之间的连接就更为连贯。

创意·表现

一、配乐诗朗诵

以古琴曲《阳关三叠》为背景音乐，朗诵唐代诗人王维的《送元二使安西》，体会古诗中的意境。

《王维〈渭城曲〉诗意图》中国画 傅抱石

送元二使安西

〔唐〕王维

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。
劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。

二、为古诗配音

在诗配乐的基础上，根据古诗的意境，发挥想象，尝试配上音效，使其具有叙事性。将配音、配乐的朗诵作品录制下来，并与同学分享。

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	展示古诗配音、配乐的录音作品，提出改进意见。
关联能力	举办研讨会，共同探讨：诗歌、书法、绘画及音乐的综合表现产生了怎样的艺术效应？影视艺术作为综合艺术，在不同艺术门类的关联上有哪些优势？

二、拓展

语言表达有时也存在局限性，在很多时候“此时无声胜有声”。“静默”也是一种声音效果，表现“静默”也是有声电影独特的戏剧效果。

影片《安德烈·卢布廖夫》表现了中世纪时期俄罗斯人民的苦难与挣扎，在诗意化的镜头语言与独特的声音处理中，展现了富有隐喻色彩的描写自然的片段。影片开头部分恢宏的音乐戛然而止，画面以慢镜头的方式展现了一匹马挣扎的情景，具有极强的隐喻性。

电影《安德烈·卢布廖夫》剧照

分小组为自己的创意短片设计声音，包含人声、音乐、音响等，并试着利用“静默”的方式为短片增添艺术表现力。

第四单元

探索幕后的大世界

如果把电影作品比作一个花园，那么我们熟悉的导演和演员便是其中鲜艳的花朵，而所有默默奉献的幕后工作者就是花朵的根茎，深深地扎根土壤，为花朵的每一次盛开汲取营养。幕后工作者虽然没有大众视野中华丽的光环，但他们用剪辑和特效来包装作品，用巧妙的构思去宣传作品，从而赢得大众的认可。本单元我们一起来聚焦电影背后的故事，探索电影幕后的大世界。

- 第1课 时间线上的神奇剪刀
- 第2课 光影特效的魔术师
- 第3课 影视作品的创意“宣发”
- 第4课 影评写作的理智与情感

第1课

时间线上的神奇剪刀

剪辑指对拍摄画面的重新组接与声画合成。作为影视作品后期制作的一项重要工作，剪辑可以改变叙事顺序，调整故事节奏，丰富影视艺术的表现形式……通过本课的学习，掌握剪辑的惯例与声画合成的形式，加深对影视艺术创作规律的认识。

感知·关联

一、剪辑的惯例

1. 常规剪辑法

“动接动，静接静”是剪辑法中最常用的一种镜头连接方式。在剪辑时，将人物的几个动作连接起来，或将几个运动镜头的画面相连接，可以保持动作的连贯性；静态的画面或固定镜头之间相连接，则可以保持画面的连续性。

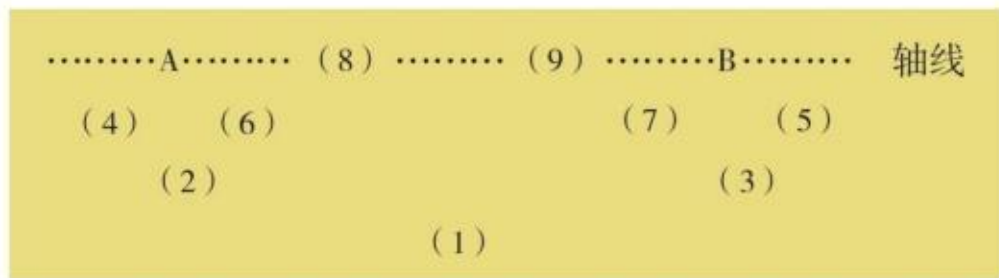
电影《卧虎藏龙》剧照

影片《卧虎藏龙》中的一场竹林打斗戏，采用了“动接动”的剪辑手法，流畅地呈现了两位主人公的打斗过程。

2. 轴线原则

为保证对象在画面中方向、位置的统一，对同一场景进行剪辑时，轴线原则要求选用在轴线一侧180度内拍摄所获取的素材。如果选择轴线两侧的素材进行剪辑，就会产生视向及空间关系的混乱和错位。

在拍摄两人对话时，摄影机可以有如右图所示的九种机位。

轴线示意图

3. 跳跃剪辑

跳跃剪辑又称“跳接”，即对画面的非连贯剪辑，旨在打破常规，产生个性化的艺术效果。

电影《精疲力尽》剧照

1960年，法国导演让-吕克·戈达尔的影片《精疲力尽》是法国电影新浪潮的代表作。影片的前十分钟，首次有意使用跳接的剪辑方式。这种实验性的剪辑手法为当时的创作理念增添了浓重的一笔。

4. 相似性剪辑

对相似的动作、声音、画面内容等进行剪辑，以实现时空的流畅转换。

影片《2001 太空漫游》中，在猩猩抛向天空的骨头画面后剪接了宇宙飞船的画面。这种相似性剪辑，隐喻了漫长的人类进化史。

电影《2001 太空漫游》剧照

二、声画关系

1. 声画合一

声画合一又称声画同步，指影视作品中的声音和画面严格匹配，同时出现或消失，这是目前影视作品采用范围最广的形式。

三维动画电影《哪吒之魔童闹海》海报

在动画电影《哪吒之魔童闹海》中，最引人入胜的片段当属处于戏剧高潮的哪吒闹海情节。兵器碰撞的铿锵声、海底龙族的呼喊声、海浪翻涌的澎湃声交织并行，这些音效与画面紧密契合，增强画面真实感，提高视觉形象感染力，让观众仿佛身临其境，沉浸于这场精彩绝伦的闹海大战之中。

2. 声画分立

声画分立又称声画分离，指影视作品中的声音和画面不匹配，声音通常以画外音的形式出现。

电视剧《大明宫词》中，老年时期的太平公主独白的画外音贯穿全片。这种声音不是画面场景中的声音，而是一种声画分立。画外音对画面的内容进行描述或补充，与画面在总体情感、情绪上相互映照。

电视剧《大明宫词》海报

3. 声画对位

声画对位，是声音与画面非同步结合的剪辑形式之一。对位本是复调音乐中不同曲调的同时结合，使音乐在横向上保持各声部本身的独立与相互间的对比联系，在纵向上又能构成和谐的效果。在影视作品中，所谓的声画对位指影视音乐与画面在情绪、内容及艺术表述上相互独立，通过差异性或对比性达到某种和谐，是一种对立统一的辩证关系。它既超越了画面，又超越了音乐，为欣赏者提供了创造性审美的空间。

影片《天云山传奇》中男主人公送女主人公去学习，画面中两人情深意浓，海誓山盟，对未来的幸福生活充满向往。而背景声音却是天空中乌鸦一声凄厉的尖叫，声画形成鲜明的对比，暗示了两人情感的悲剧性结局。

电影《天云山传奇》海报

创意·表现

一、经典再现

赏析电影《十分钟年华老去：小号篇》之《百花深处》中的搬家片段，以该片段的声音为背景，分角色表演此片段，注意与影片中的声音相配合。

电影《十分钟年华老去：小号篇》之《百花深处》剧照

电影《十分钟年华老去：小号篇》之《百花深处》的搬家片段中，音响效果的添加让搬家过程虚实结合，更为逼真。

电影《流浪地球》剧照

二、创意剪辑

(1) 请你为电影《流浪地球》剪辑一分钟的预告片。

(2) 以“绿色”为主题，设计一分钟的短片，以分镜头脚本的形式呈现出来，并阐述短片表达的具体含义。

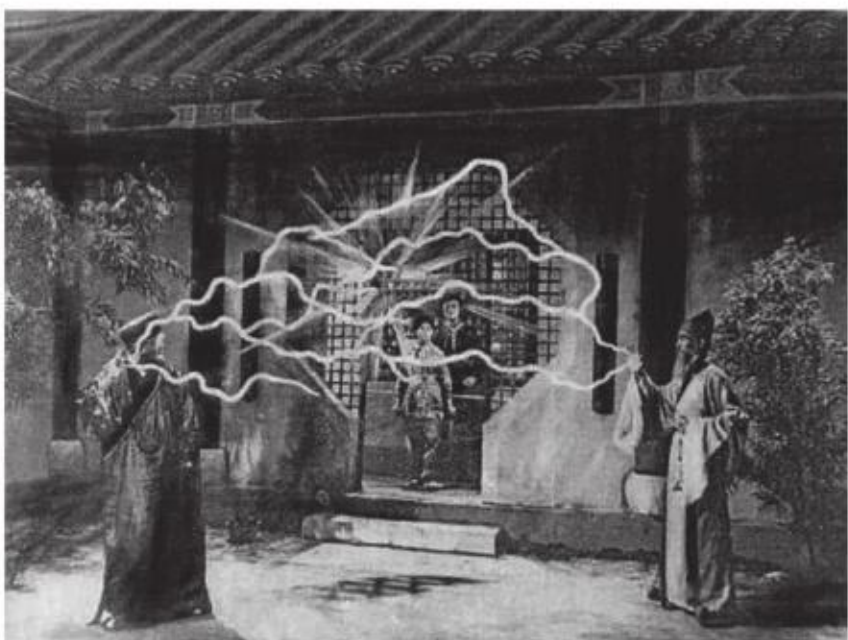
品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	举办“电影节”，将自己剪辑完成的作品与同学分享，评选出“最佳影片奖”。
关联能力	将剪辑应用到戏剧艺术中，请同学们设计一组动作，并尝试改变动作的表演顺序，看看会产生什么不同的效果。

二、拓展

倒放指将一个拍摄好的片段，通过剪辑处理，形成顺序颠倒的效果。我们经常能在武侠片中看到武林高手一跃而上高墙的场景，其实是“反拍”演员从墙上跳下来的动作后又倒放的，从而完成“时光倒流”。

电影《火烧红莲寺》剧照

影片《火烧红莲寺》中，通过停机再拍与倒放剪辑，银幕上出现了口吐飞剑、空中飞行等绝技，带动了中国电影史上第一次武侠电影的热潮。

电影《甜蜜蜜》剧照

倒放还能解决拍摄过程中场面调度困难的问题。例如电影《甜蜜蜜》的开头，导演使用了一个固定镜头拍摄，火车停靠后镜头准确地落在黎小军脸上，而现实生活中很难使火车定位停靠，所以导演在此处先拍摄了黎小军的脸，再拍火车驱动，最后将拍摄的画面进行倒放，达到最终效果。

除了倒放，还可以利用变速、静帧等方式进行剪辑，这些都是通过调整原素材的速度来达到“编辑时光”的效果。请尝试为自己拍摄的素材进行创意剪辑，形成一个完整的作品。

第2课

光影特效的魔术师

随着计算机技术的迅猛发展，如今的影视剧越来越注重表现充满奇幻色彩的影像，或者日常生活中并不常见、实景拍摄无法表现的景观。通过学习本课内容，了解基础的特效手段，思考技术变革对于电影发展的深刻影响。

感知·关联

一、三维特效

三维特效指能够营造影视作品三维立体效果的技术。

《顽皮跳跳灯》三维效果

1986年，三维动画片《顽皮跳跳灯》问世且备受瞩目。

1961年，“中国动画之父”万籁天参与制作的经典动画电影《大闹天宫》。该片成为世界动画电影史上的经典之作。2011年，上海美术电影制片厂在20世纪60年代出品的二维动画版本基础上进行了重新剪辑，使用计算机技术添加了三维特效，使原作的动画风格焕然一新。

请仔细观察电影《大闹天宫》二维版与三维版的动画效果，说一说你更喜欢哪一个版本，为什么。

电影《大闹天宫》二维版和三维版“大战二郎神”的场景对比图

二、抠像技术

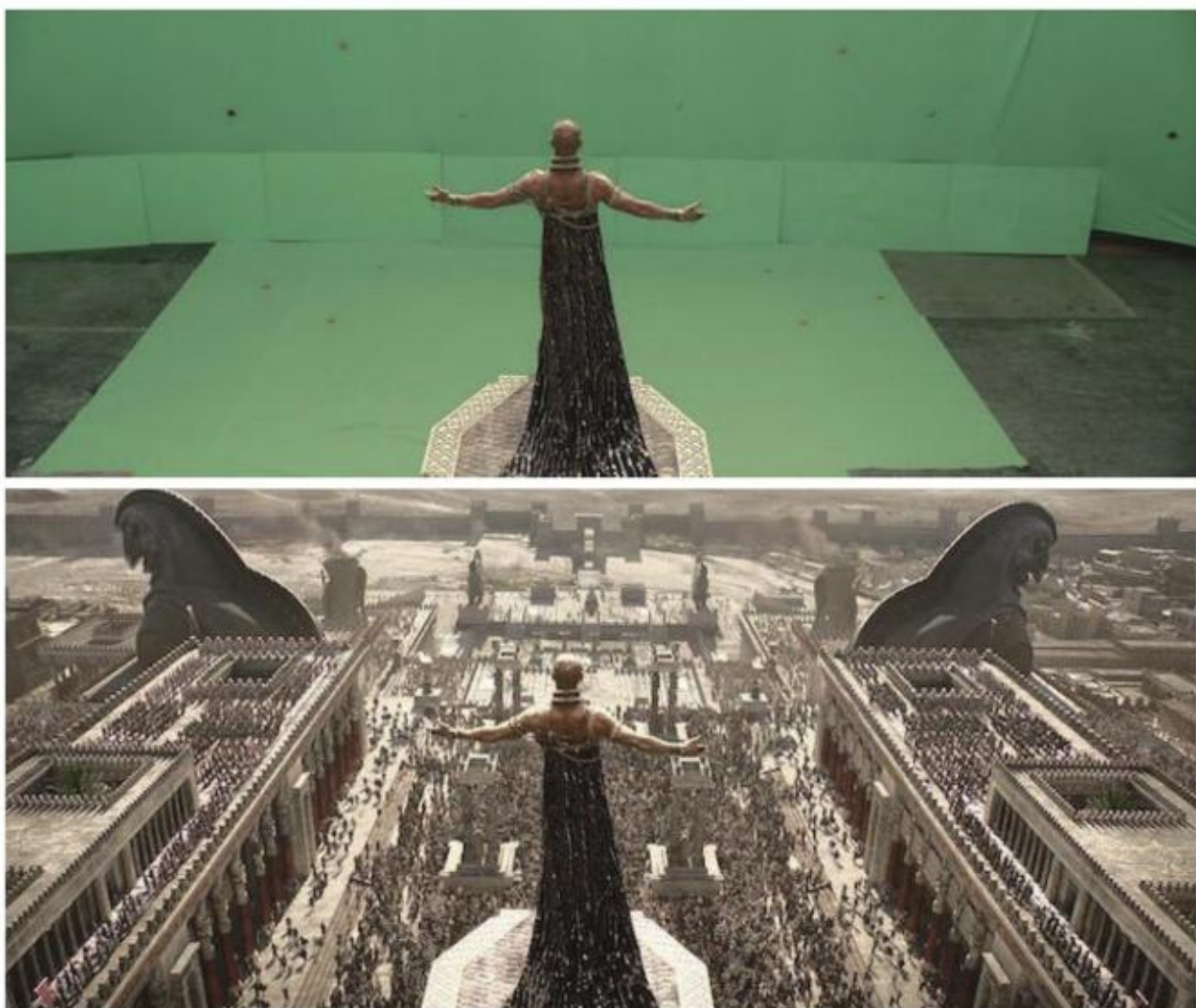
抠像技术是当代影视作品常常使用的特效方法。艺术创作者通常使用荧光绿或者蓝色制作一个形象或背景的替代物，然后在后期制作中将这个替代物抠去，再叠加需要的其他形象或背景，这样就形成了奇妙的景观或效果。

电影《少年派的奇幻漂流》中的实景替代物与抠像效果对比图

信息链接

拍摄特技镜头时应选择合适的背景颜色，避免被拍摄物体含有背景幕布的颜色。例如，在欧美等地，由于有些人的眼睛是蓝色的，因此在后期进行技术提纯处理时，容易把眼睛里的蓝色也去掉，所以大部分抠像技术在前期拍摄时使用荧光绿替代物。而大多数亚洲人的眼睛是棕褐色的，因此使用抠像技术时常常选择蓝色替代物。同样，人物的着装也有特殊要求。

电影《波斯王子》抠像效果对比图

翻看历史课本，寻找一个你认为适合使用抠像技术来表现的重大历史事件，与同学谈谈你的特效创意。

三、计算机图形技术

计算机图形技术（Computer Graphics，简称CG），即使用计算机技术制作出虚拟形象或场景的特效手法。

电影《少年派的奇幻漂流》中老虎角色CG效果图

有了计算机技术的支持，电影的制作变得“无所不能”。影片《少年派的奇幻漂流》里，特技人员为了表现老虎的运动姿态，预先设计了许多计算机程序，这些程序能帮助人们分析和实现老虎运动带来的形体上的变化。

创意·表现

一、换脸游戏

在日常生活中，我们可以充分发挥想象力，使用图像编辑软件制造特殊效果。

首先，寻找一个你最喜欢的影视剧作品里的角色，找到含有该角色的剧照或海报，作为图片A。

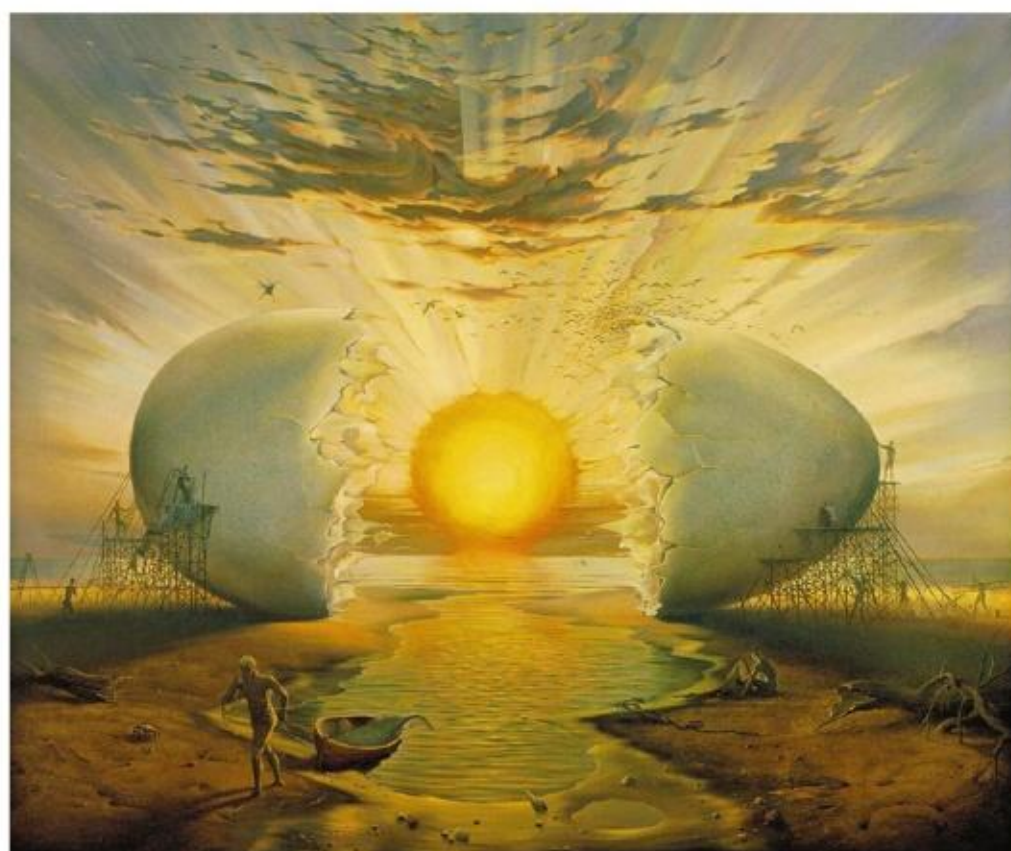
其次，模仿图片A角色的脸部姿态，给自己拍摄一张类似的近景照片，作为图片B。

再次，利用软件进行图片处理，将自己的脸部近景图片B拼贴至图片A上，再仔细精修拼贴的边缘，使之合成新的图片C。

最后，在完成“换脸游戏”的光影特效魔术之后，和周围同学讨论一下自己的作品，看一看谁的换脸图片做得更加“天衣无缝”。

二、创作超现实主义绘画

想象一个不可能存在的“真实世界”的场景，创作一幅超现实主义的绘画，想一想：如果利用计算机技术完成制作是否更方便？和同学谈谈你的想法。

俄罗斯超现实主义画家弗拉基米尔·库什的画作——《海边日出》

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	展示“换脸游戏”的合成图像效果，看一看谁的特效做得更“天衣无缝”。
关联能力	将完成“换脸游戏”之后的新角色，放在你设置的超现实主义绘画场景中，创编一个故事，比一比谁的故事更有创意。

二、拓展

在体验了“换脸游戏”之后，让我们来探究换脸技术背后的伦理问题。

先进的换脸技术软件引起极大的争议。在换脸软件推出不久，就有人利用这款软件，将他人脸部照片替换至违法视频中，然后在网上恶意传播，这种行为侵犯了换脸者和被换脸者的肖像权、隐私权等诸多权益，引发社会舆论的谴责。

信息链接

随着科技的发展，2019年，有团队研发了一款人工智能换脸软件。用户下载该软件后，只要提供一张自己脸部的照片和一段电影片段，短短几秒钟之后，就能将自己的脸完全替换至电影片段之中，就好像自己真的在演戏一样。

1. 你如何看待人工智能时代的换脸技术？

2. 请采访你周围的亲朋好友，问问他们对换脸技术的态度，进一步思考：换脸技术的使用，还需要考虑哪些社会层面的问题？

第3课

影视作品的 创意“宣发”

经过千辛万苦创作出来的影片，如果没有很好地宣传、发行，就会出现“酒香也怕巷子深”的窘境。通过本课的学习，了解影视作品的创意“宣发”形式和衍生产业，初步掌握让好的影视作品得到更多关注的技巧。

感知·关联

“宣发”即“宣传与发行”的简称。“宣传”主要面向观众，而“发行”主要面向院线。

一、宣传

宣传的工作就是要调动一切资源，让更多的人关注一部影视作品，并想要去观看它。常规的宣传工作有发布新闻、投放广告、线下宣传、设置媒体宣传专栏、配合媒体录制明星宣传片、发布花絮短视频等。

以下介绍几个较为成功的宣传案例。

案例一：对影片的主题歌进行广泛传播，引起观众对歌曲的喜爱，进而关注影片。

影片《我和我的祖国》的主题歌引起人们的强烈共鸣，影片也随之得到广泛关注。

案例二：选取影片中的重要元素，拍摄能引起共情的创意短片，在各类自媒体平台进行传播，从而引发观众对影片的关注。

《啥是佩奇》是影片《小猪佩奇过大年》的创意宣传短片，此片引起了社会各年龄层群体的兴趣，影片的票房也因此获得极大增长。

电影《我和我的祖国》海报

短片《啥是佩奇》剧照

案例三：迎合社会需求，与商家合作推出一款限时抢购的商品，以达到电影宣传的目的。

电影《捉妖记》宣传方与某商家合作推出相关产品，用吸引消费的行为宣传电影。

案例四：配合宣传，选择与影片内容高度契合、有社会意义的时间点上映。

影片《东京审判》原定放映日期是2006年9月1日，后改为日本侵略者投降日——8月15日，与观众的家国情怀产生共鸣，吸引他们走进影院。

案例五：举办一场令人印象深刻的首映式。

影片《中国机长》举办了一场特别的“万米高空首映礼”，众主演现身并与媒体记者现场互动，令人印象深刻，增强了影片的吸引力。

电影《捉妖记》海报

电影《东京审判》海报

电影《中国机长》海报

1. 你还能想到哪些宣传电影的好方法？
2. 为什么艺术电影的票房普遍偏低？艺术电影的宣传有哪些困境？如果请你来宣传一部艺术电影，你会怎么做？

二、发行

发行的主要工作有确认影片档期及发行策略、确认时间流程图、影片拷贝及宣传物料（海报等）的制作发行、影片排映场次洽谈、影片票房统计及后续场次维持等。

电影《红番区》海报

贺岁档源起于中国香港。20世纪80年代,《摩登保镖》《福星高照》《家有喜事》《东成西就》等喜剧电影在春节前后集中上映,开启了贺岁潮流。1995年,中国香港电影《红番区》是第一部以“贺岁片”名义引进中国内地的动作电影,自此打开了中国内地的贺岁片市场。

影片的发行是否应该关注档期？如果让你创造一个新的档期，你会选择什么时间段？为什么？

信息链接

档期指影片在院线放映的时间安排，是发行中最重要的工作。中国电影经历了多年发展后逐渐形成了贺岁档、五一档、暑期档、国庆档等电影档期，其中最大的档期为贺岁档，其次是暑期档。除此之外，还有端午档、六一档、七夕档等。

三、衍生产业

1. 主题乐园

当影视作品成熟以后，可以衍生出集零售、餐饮、娱乐于一体的主题公园，进一步开发影视作品的综合价值。

影视城全貌

2. 衍生品开发

很多影视作品都有与之相关的玩具、钥匙扣、鼠标垫、手机壳等各种形式的衍生品，以此来延续影响力。

故宫文创衍生品

纪录片《我在故宫修文物》上映后，将人们对故宫文物的喜爱推上了新高度，其系列衍生品受到了很多人的喜爱。

创意·表现

一、宣传案例分析

选择一些电影的海报和宣传语进行分析，讨论这些设计有何优缺点。

二、创意设计

给自己的作品设计一幅海报、一句宣传语，并制订一个完整的“宣发”计划。

三、“宣发”实践

按照制订的“宣发”计划，为自己的作品举办一场发布会。

电影《大圣归来》宣传语：“这是一个需要英雄的时代”

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	与同学分享你设计的海报和宣传语，评选出最契合影片主题的设计。
关联能力	“宣发”往往需要运用不同门类的艺术表现形式，同学们查找自认为运用最多艺术形式的“宣发”案例，并相互交流，比一比谁找到的例子最好。
其他	深入思考“病毒式传播”对社会有哪些危害，一项好的电影“宣发”计划应该遵循哪些道德法则。

二、拓展

1. “宣发”方案的制定

一部电影的“宣发”方案应包含电影的基本信息、影片定位、观众定位、影片卖点、档期建议、竞品分析、票房预期、“宣发”策略（覆盖范围、渠道、角度等）、工作节奏等内容。

2. 在网络平台宣传自己的短片习作

第4课

影评写作的 理智与情感

一部影视作品，除了前期规划、中期制作和后期“宣发”，还需要经过专家的品评阐释，才能产生更广泛的社会效益。在本课中，讲解影评写作的相关知识，通过课堂练习，获得影视鉴赏和评论的基本能力。

感知·关联

一、作品分析

影视作品分析，重点在于对影视视听语言的分析，包括作品中的景别、构图、色彩、声音等内容，这是影评写作的基础。

影片《集结号》的开场段落，为了表现影片“集结号——丰碑（战士的荣誉）”的主题，在深沉的管弦乐声中，使用一个俯拍的连续拉升镜头，实现长镜头的场面调度，依次出现以下画面。

画面一：一把小号的特写镜头。

画面二：一把小号的全景镜头、石碑的侧面。

画面三：石碑的全景镜头、顶部一颗鲜明的红色五角星。

画面四：一片雪原的远景镜头，出现片名《集结号》。

电影《集结号》剧照

时长	内容	角度	景别	场面调度
2分11秒—2分52秒	小号、石碑、 红五星、雪原	俯拍	特写、近景、 中景、全景、远景	拉升

对影片《集结号》的片头段落进行拉片分析，想一想：还能从哪些方面进行分析？

信息链接

拉片指的是对影视作品的每一个场景镜头、段落画面的量化分析方法。找到影片创作的技巧和方法，以及艺术创作规律，是锻炼视听语言分析能力和理解力的一种基本功，也是影评写作环节中的必要功课。

二、作者分析

作者分析是影评写作的重要内容，围绕创作者查找资料，分析其生平、创作背景、审美趣味、相关作品等，阐明作者的个性化表达及风格特征。

电影《四百击》中的安托万

影片《四百击》讲述了一个名叫安托万的巴黎小男孩的忧郁童年，实际上影片就是导演特吕弗的自传。

如果要对影片《四百击》进行作者分析，应该从哪些方面入手？

信息链接

法国著名“新浪潮”导演特吕弗，从1959年开始，指导一位与导演本人样貌、气质相仿的演员让-皮埃尔·雷奥，拍摄了包括《四百击》在内的五部影片，被称为“安托万成长五部曲”，讲述了主人公安托万在成长过程中的故事，实际上也是导演个人的“自画像”。

导演：[法] 特吕弗

主演：[法] 让-皮埃尔·雷奥

导演贾樟柯的影片《山河故人》与他的生活经历和创作经历有着密切联系。此前拍摄过的“故乡三部曲”——《小武》《站台》《任逍遥》，同样展现了他对故乡山西汾阳社会文化生活的眷恋，以及对中

国城市化进程的现代性思考。这一系列作品形成了独特的导演风格。

影片《山河故人》是一部“作者电影”风格的作品，讲述了中国山西汾阳一家三代人的故事，体现了1999年至2025年间时代变迁背景下中国人的文化情怀。

电影《山河故人》剧照

信息链接

你喜欢哪个导演的作品？试着从作者分析的角度，与同学探讨影评写作的思路。

“作者电影”最早形成于20世纪50年代的法国电影理论界，秉持这一理念的电影人认为，电影应体现导演的作者个性，鼓励青年电影人的艺术创新，呼吁保持导演在制片厂中的创作决定权。

三、文化分析

文化分析体现了评论者的人文关怀、价值立场和社会视野，它通过对影视作品作深度的文化反思与批评，帮助观众进一步理解影片的思想文化内涵，同时也促进影视艺术创作的健康发展。

影片《我不是药神》改编自一桩真实的社会新闻，讲述了印度仿制抗癌药代理商贩如何从赚取差价利润到免费发放药品给病人的转变过程。影片是一部具有社会关怀和文化使命感的现实主义题材作品。

你还看过哪些直接对现实社会产生影响的影视作品？尝试概括影视艺术的社会功能。

电影《我不是药神》海报

创意 · 表现

一、《我的姐姐》赏析

观看影片《我的姐姐》，以“姐弟亲情”为主题进行拉片分析，思考影片的视听语言技巧如何体现影片的主题。

电影《我的姐姐》海报

二、影评写作中的文化分析

查找影片《我的姐姐》的创作背景，结合本书所学知识，思考视听语言与影片文化内涵的关系，完成以下表格。

内容	角度	景别	场面调度	电影声音	文化内涵
姐弟初见					
姐弟矛盾					
弟弟寄养					
领回弟弟					
姐弟生活					
亲戚和解					

品评·拓展

一、品评

	品评内容
课堂表现	互相品评《我的姐姐》文化分析表格内容，看一看谁的视听语言总结得最全，谁对影片的文化内涵理解得最深。
关联能力	打破各门类艺术的界限与区隔，学习用绘画、诗歌、音乐等艺术的鉴赏角度，分析影视作品。
其他	思考并尝试从文化理解的高度进行影视艺术鉴赏的艺术评论，思考艺术的社会功能。

二、拓展

根据本门课程讲授的知识点，对本组或其他组拍摄的影片进行拉片分析，撰写一篇影评，发布到自媒体平台进行交流。想一想：影评创作给你带来怎样的启发？

学业质量自评表

对比一下学业质量评价标准，看看自己的学习达到了什么水平。

单元名称	核心素养			
	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
第一单元 领略光影之美				
第二单元 开启影视创作之旅				
第三单元 变身光影造梦师				
第四单元 探索幕后的大世界				

评价标准参考：

● 艺术感知

- 水平1 能了解影视与数字媒体艺术的表现形式特点。
- 水平2 能感受和描述影视与数字媒体艺术的表现力。
- 水平3 能领悟和表述影视与数字媒体艺术的新颖创意。

● 创意表达

- 水平1 能掌握基本的拍摄技术拍摄影像作品。
- 水平2 能使用数字媒体设备和多种视听手段，制作影像作品。
- 水平3 能构思故事情节，运用拍摄、剪辑、配乐等技术，制作影像作品。

● 审美情趣

- 水平1 能运用数字媒体、视频艺术手段捕捉和表现自然与生活中的美。
- 水平2 能在创编的音像小品中，表现出积极向上的审美情趣。
- 水平3 能鉴别影视与数字媒体艺术中的审美趣味，追求高雅的艺术风尚。

● 文化理解

- 水平1 能从当代文化情境中，认识影视与数字媒体艺术的文化背景。
- 水平2 能感悟优秀影视作品中表达的时代精神，认识影视与数字媒体艺术的文化意义。
- 水平3 能运用影视与数字媒体艺术手段，探索新的艺术形式，表现时代的文化精神。

后 记

本套教科书以《高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，以滕守尧主编的同名教科书、管建华主持修订的同名教科书为基础创编而成。在教育部课标修订领导小组和教材局直接领导、评审专家多次指导下，来自全国各地的编写人员进行了长时间的讨论、构思、撰写和修改，最终于2021年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

在本套教科书的编写过程中，得到了很多老师、研究生的具体帮助。参与本套教科书编撰的还有杨萌、冯丹丹、鲁啸坤、杨洁、李彦翰、池小妍、来喆、葛袁亮、陈亦水、雷雷、吕源、郭燕、朱泊静远、王舒、苏辰、雷震、王格格，在此一并向他们表示感谢。另外，出版社组织了众多专业人员投入教科书的编辑、设计、校对、处理版权事宜等工作，付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。受时间和条件限制，本套教科书选用的个别图片未能及时与作者取得联系，在表示诚挚感谢的同时，一并致歉，并请作者与出版社联系。

未来世界不仅需要单一的技能型人才，更需要具有较完善的知识结构、丰富的感受能力和创造能力的德才兼备的复合型人才。高中艺术课程教科书有助于同学们从单向思维向整体思维、从单科知识学习向综合能力提升转变。相信同学们在具体学习过程中能提升艺术学科的核心素养，并将综合、贯通能力应用到其他学科的学习中，应用到社会生活的方方面面，以更好地面对新时代的各种机遇和挑战。

真诚希望广大师生、家长提出宝贵意见，我们将集思广益，不断修订，使教科书趋于完善。

联系方式

电 话：010-58758442

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

编者

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

影视与数字媒体 艺术实践

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-36836-3

9 787107 368363 >