

义务教育教科书

艺术·影视

(含数字媒体艺术)

八年级 上册

义务教育教科书

艺术·影视(含数字媒体艺术) 八年级 上册

艺术·影视(含数字媒体艺术) 八年级 上册

教育科学出版社

定价：8.95 元

ISBN 978-7-5191-3968-1

9 787519 139681 >

教育科学出版社

绿色印刷产品

批准文号：京发改规〔2016〕13号
价格举报电话：12315

义务教育教科书

艺术·影视

(含数字媒体艺术)

教育科学出版社

八年级 上册

教育科学出版社

· 北京 ·

主 编 肖向荣
执行主编 张璐
分册主编 任晟姝
编写人员 周杰 张立新 姜贞 潘亚文 李莉 吕晓莉
高超 虞晓勇

出版人 郑豪杰
责任编辑 李红蕾 张睿洁
责任美编 王辉 李顺
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰
插图绘制 北京一童视界教育科技有限公司
图文制作 北京立士思行文化传媒有限公司

义务教育教科书

艺术·影视（含数字媒体艺术）

YISHU · YINGSHI (HAN SHUZI MEITI YISHU)

八年级 上册

教育科学出版社出版发行

（北京·朝阳区安慧北里安园甲9号）

ESPH

邮编：100101

总编室电话：010-64981290 编辑部电话：010-64989520

出版部电话：010-64989487 市场部电话：010-64989009

传真：010-64891796

网址：<http://www.esph.com.cn>

电子邮箱：art@esph.com.cn

各地新华书店经销

中煤（北京）印务有限公司印装

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：5

2024年7月第1版 2024年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5191-3968-1

定价：8.95元

图书出现印装质量问题，本社负责调换。

目录

第一单元 走进“第七艺术”

第一课	美术的延伸	4
第二课	声音的翅膀	8
第三课	综合的艺术	12
第四课	剧组的合作	16

第二单元 解码视觉语言（一）

第一课	景别的引导	22
第二课	角度的变换	26
第三课	叙事的视点	30
第四课	分镜头脚本	34

思考

讨论

观看

实践

第三单元 解码视觉语言（二）

第一课	画框与构图	40
第二课	光线的作用	44
第三课	色彩的意义	48
第四课	焦距与景深	52

教育科学出版社

第四单元 聆听影视声音

第一课	人声的力量	58
第二课	音乐的情绪	62
第三课	音响的效果	66
第四课	声音的演绎	70

影视术语	74
核心片单	75
创作手册	75

亲爱的同学，翻开这本书时，你将在光影的世界里开启一段美好而难忘的旅程。

影视艺术是一门结合了视觉与听觉、融合了时间和空间的综合艺术，可听、可看、可感、可思，跨越时空，魅力无穷。影视艺术的综合性还体现在它是电影、电视、数字媒体艺术等多种形式的统称。电影的发明，让人们找到了再现生活的新方式，并逐渐建立起影像思维；电视的出现，丰富了影视艺术的内涵和表现形式；数字技术的日渐成熟，开创了不断尝试技术与艺术结合的新方式，让影视创作者创作出一系列充满科技感、艺术感和想象力的数字媒体艺术作品。

在这里，你将带着问题去感受影视艺术，通过丰富的影视创作实践，进一步体会影视艺术的独特魅力。每学期，你都将自己或与同学合作，在每节课“收获·拓展”栏目的引导下进行实践、展开合作，创作属于你的作品，完成学期任务。

在这个学期的影视课中，我们将了解影视的诞生与发展历程，通过学习、运用视听语言体会影视（含数字媒体艺术）的独特魅力。无论你对影视艺术感到熟悉还是陌生，通过本学期的学习，你都会加深对它的了解。

本学期的学期任务为：以《我和电影的故事》为题构思一部短片，并以故事板的形式与大家分享你的创意。故事板是影视创作中的得力助手：创作者通过故事板将文字转换为一系列画面，直观地展现画面中需要呈现的元素。你设计、绘制的故事板要能清晰地传达你想讲述的故事。

这是一趟艺术的旅程，也是一场美妙的聚会。让我们一起出发吧！

第一单元

走进“第七艺术”

想象一下，当一幅画随着音乐动起来时，会是什么样子？

电影诞生于音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、建筑之后，有“第七艺术”之称。在发展过程中，电影结合了各个艺术门类的特点和优势，丰富了自己的艺术表现力，又在科学技术的不断发展中实现了从无声到有声、从黑白到彩色、从胶片到数字的“三次飞跃”。

在本单元，我们将探讨电影与美术、音乐、戏剧等其他艺术门类之间的联系，了解科技发展对电影艺术的影响，共同走进美妙的光影世界。

教育科学出版社

单元任务

在本单元的学习过程中，请你为电影艺术创作一段自我介绍（形式不限），讲述这门艺术诞生与发展的过程。

美术的延伸

早在千年以前，人们就会用绘画的方式在居住的洞穴墙壁上记录自己的日常生活。作为同样能够反映现实世界的一种艺术形式，电影从古老的绘画身上学到了什么？

《小蝌蚪找妈妈》是中国第一部水墨动画片，由上海美术电影制片厂制作，曾获得第17届戛纳国际电影节荣誉奖。动画片中的形象取材于画家齐白石的写意水墨画。

《小蝌蚪找妈妈》（1960年）电影截图

《小蝌蚪找妈妈》（1960年）电影截图

1 体会动态画面的艺术表现力

1959年，导演徐景达希望尝试制作水墨风格的动画。他有了一个构想：“齐白石的画可以印在脸盆上，看上去很逼真，能不能把它做成动画？”

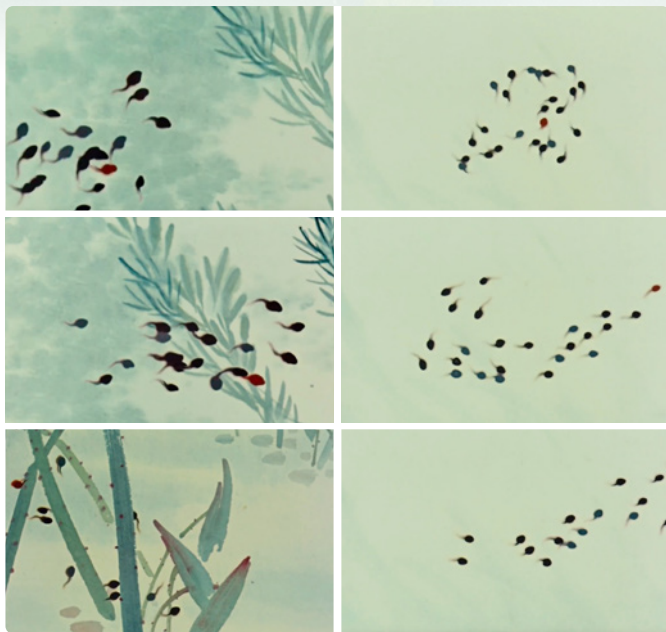

讨论

对比齐白石的画作《蛙声十里出山泉》，电影《小蝌蚪找妈妈》中呈现的小蝌蚪们在水中游动的场景给你带来了什么不一样的感受？

《蛙声十里出山泉》中国画 齐白石
中国现代文学馆藏

《小蝌蚪找妈妈》（1960年）电影截图

绘画虽然可以生动地表现形象，但只能表现一个停留的瞬间。动起来的电影可以表现形象在时间和空间中的变化。

绘画中的小蝌蚪是一组墨点，而电影中的小蝌蚪会随着时间的流逝不停游动，形成变化的队形，流畅灵动的节奏表现出了小蝌蚪们的活泼机敏。

讨论

《小蝌蚪找妈妈》中的青蛙、金鱼、水草等动态形象与齐白石画作中的静态形象有什么不同？

2

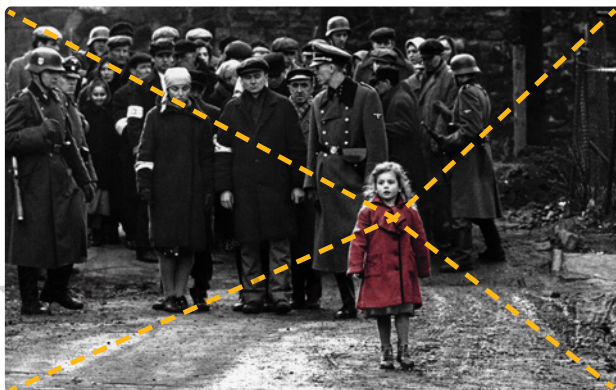
电影画面中的视觉艺术元素

绘画、摄影等平面视觉艺术共享着一套传达画面意义的视觉语言，这套视觉语言的基本元素包括线条、形状、明暗、色彩、构图等，对这些元素的不同运用，可以呈现出不同的艺术效果。电影艺术在发展的过程中吸收了这套视觉语言，来不断丰富自己的画面表现力。

不同的色彩具有不同的情感属性。在电影画面中，色彩能够传递不同的信息，给观众带来不同的感受。许多电影作品对色彩巧妙、独特的运用给观众留下了深刻的印象。

观看

观看《辛德勒的名单》片段。在黑白色的影像画面中，红衣小女孩的出现给你带来了什么样的感受？

【美】《辛德勒的名单》（1993年）电影截图

精巧的布局能够增强画面的表现力和艺术感染力。在画面中，构图直观地反映了人物和人物、人物和景物之间的关系，表达了一定的创作意图。

《悬崖之上》（2021年）电影截图

讨论

《悬崖之上》中的人物站在画面的什么位置？画面中的树木形成的线条有什么作用？观看这一片段，说说你的理解。

收获 · 拓展

- 电影艺术从美术中获得了什么？又与美术有什么区别？

中国的动画创作从中国传统绘画、剪纸等美术形式中汲取了养分：《大闹天宫》里孙悟空和玉帝等艺术形象借鉴了民间年画，《九色鹿》的灵感来源于敦煌壁画，木偶动画片《曹冲称象》和剪纸电影《猪八戒吃西瓜》分别借鉴了木偶和剪纸艺术。

- 你都看过哪些中国动画？这些影视作品从中国传统美术中借鉴了什么？

《大闹天宫》（1961年）电影截图

《九色鹿》（1981年）电影截图

《曹冲称象》（1982年）电影截图

《猪八戒吃西瓜》（1958年）电影截图

声音的翅膀

电影在诞生后的三十多年里都是无声的，这些电影被称为**默片**。默片会通过影片中穿插字幕来引导剧情发展，有的影院还会在放映时配以乐队现场演奏来丰富观众的体验。随着录音、配音技术的发展和中外电影人对电影制作的不断探索，电影终于插上了声音的翅膀。

1927年上映的歌舞片《爵士歌王》是世界电影史上第一部有声电影，将声音带入了光影世界。

【美】《爵士歌王》（1927年）电影截图

1931年，张石川导演的《歌女红牡丹》将中国电影带入了有声电影的时代。《歌女红牡丹》上映后，一些电影开始在后期配上伴奏性的音乐，或者添加音效来吸引观众。1934年，由电通影片公司出品，应云卫导演，袁牧之、陈波儿主演的《桃李劫》第一次在拍摄时遵循了有声电影的创作理念，使声音首次成为中国电影的一种艺术元素，被称为中国第一部“真正的有声片”。

1 电影里的声音

观看

静音观看电影《桃李劫》的开场片段。如果让你来为这个片段配音，你会为画面加上哪些声音？

《桃李劫》（1934年）电影截图

知识窗

电影中的声音一般可以分为三类：人声、音乐和音响。

观看

播放声音再次观看该片段，你都听到了哪些声音？你听到的这些声音是从什么地方传来的？

现实空间是没有边界的，但银幕有边界，我们在电影画面中看到的仅是现实世界的一小部分。在《桃李劫》的开场片段中，尽管观众只能看到办公室的画面，但听见的嬉闹欢呼声却告诉观众画面外还有篮球场，以及办公室和篮球场的空间关系。

2 抒发情感的电影歌曲

观看

静音观看电影《风云儿女》的结尾片段。思考这个片段讲述了什么，传达了怎样的情感。

《风云儿女》(1935年)电影截图

观看

播放声音再次观看该片段，你听到那首我们熟悉的歌曲了吗？

国歌《义勇军进行曲》最初是由田汉、聂耳为电影《风云儿女》创作的主题曲。在民族危亡的关头，这首充满力量的《义勇军进行曲》唱响在祖国大地上，激励着全国人民。

《风云儿女》由电通影片公司出品，田汉、夏衍编剧，许幸之导演。电影上映于1935年，正是抗日战争即将全面爆发，中华民族处于民族存亡的关键时刻。影片中，青年知识分子辛白华在听到好友牺牲的消息后，逐渐觉悟，踏上了抗日救国的道路。影片表达了当时的中国人民坚决反抗侵略者的心声，主题曲《义勇军进行曲》也激励着全国人民的斗争精神和爱国精神。

收获 · 拓展

“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆。”

歌曲《我的祖国》是上映于1956年的电影《上甘岭》的插曲。电影《上甘岭》取材于抗美援朝战争中的上甘岭战役，展现了中国人民志愿军战士英勇顽强、坚韧不拔的不朽精神。

《上甘岭》（1956年）电影海报

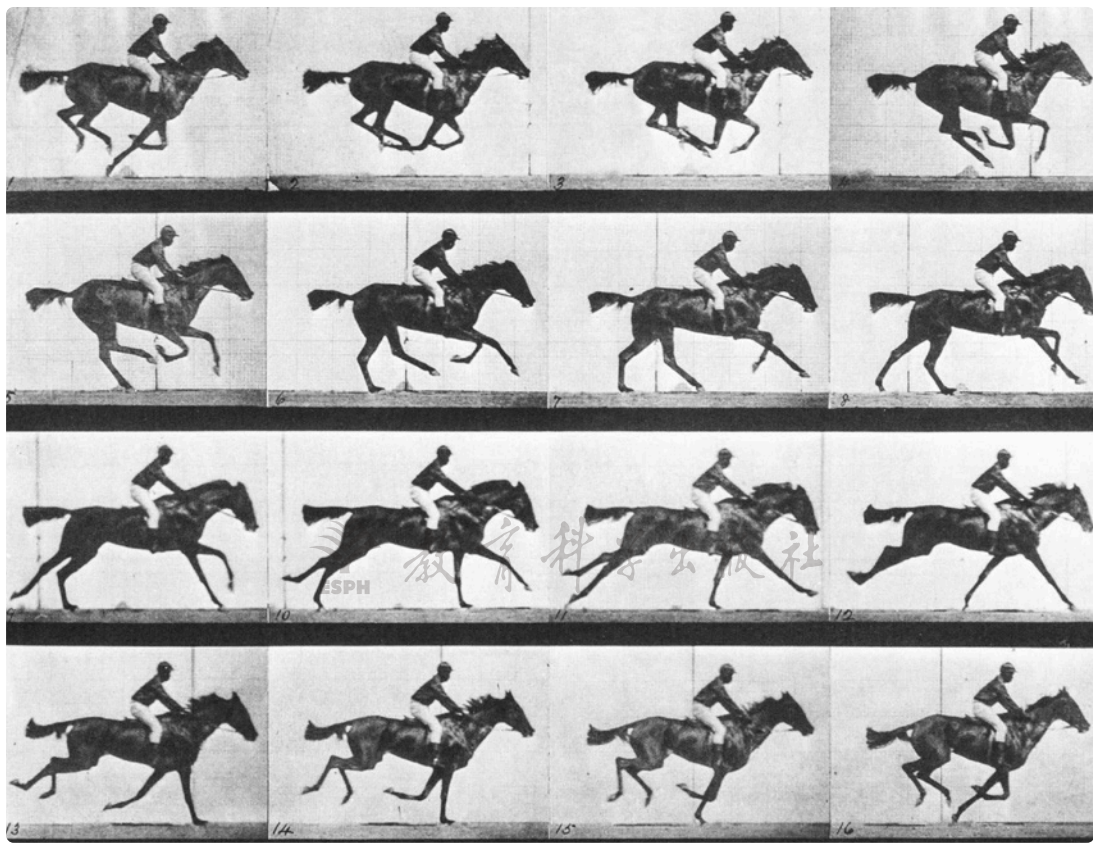
● 观看电影《上甘岭》中唱起《我的祖国》的片段，思考影片中受伤的战士们听到《我的祖国》时是怎样的心境。2020年，电影《我和我的家乡》将《我的祖国》作为片尾曲，导演为什么会做出这样的选择？

● 哪一段电影的配乐曾经打动过你？请结合1—2个例子说说你的感受。

综合的艺术

“马在奔跑时，四条腿可以同时离地吗？”为了回答这个问题，19世纪英国摄影师埃德沃德·迈布里奇用照相机记录马奔跑时的步态，拍下了这样一组照片。

《奔跑的马》摄影作品

思考

当这组照片被连续、快速地播放时，你会看到怎样的画面？

你还记得美术课上做的手翻书吗？在快速翻动书页的过程中，你有没有思考过静态的画面是怎么“动”起来的？

1

活动影像的原理

实践

分组进行“笼中鸟”实验，你观察到了什么现象？

“笼中鸟”实验示意图

走马灯

无论是“笼中鸟”实验、快速手翻书，还是中国古代的走马灯或者西方的费纳奇镜，都是利用视觉暂留原理，通过快速转动或翻页让人们在观看静态图像时产生动态的错觉。

电影是一系列静态图像的连续播放。电影中一幅画面被称为一“帧”，每秒显示的帧数是**帧率**。当帧率为每秒 10 到 12 帧时，观众就能感到画面动了起来。帧率越高，画面看起来越流畅。早期无声电影的帧率在每秒 16 到 24 帧之间，有声电影出现后，每秒 24 帧的帧率逐渐成为电影的制作标准。

随着科技的进步、设备的更新，更高帧率的电影不断出现。为流畅表现运动员们在赛场上拼搏的身影，2020 年上映的电影《夺冠》采用了每秒 48 帧的高帧率格式拍摄。

《夺冠》（2020 年）电影截图

2 探索影视艺术与其他艺术的交融

电影是一门综合艺术，吸收了美术、文学、音乐、戏剧等各门艺术的特点和优势。随后出现的电视艺术和数字媒体艺术也继承了电影博采众长的特点。

《天书奇谭》（1983年）电影截图

1983年的动画片《天书奇谭》在创作中以中国传统文化中的戏曲、山水画等为灵感，并借鉴了中国古典园林的场景设计。

《小城之春》（1948年）电影截图

《城南旧事》（1983年）电影截图

《小城之春》《城南旧事》等影片融入了中国传统艺术中的诗意表达。

知识窗

CG (computer graphics) 技术, 即通过计算机绘制、生成图像的技术。

《白蛇传·情》(2019年)电影截图

戏曲电影《白蛇传·情》取材自民间故事《白蛇传》，运用CG技术增强了粤剧在银幕上的感染力。

电视剧《人世间》改编自作家梁晓声创作的同名长篇小说，通过周姓三兄妹的人生，讲述了自20世纪60年代末起，近五十年间中国社会的发展与变迁。

《人世间》(2022年)电视剧截图

讨论

还有哪些影视作品体现了影视艺术与其他艺术门类的交融？请举例说明。

收获 · 拓展

● 从黑白到彩色、从无声到有声，色彩和声音丰富了电影的表现力。还有哪些技术对电影艺术的发展至关重要？

● “电影是一门综合艺术。”请结合例子说说你对这句话的理解。

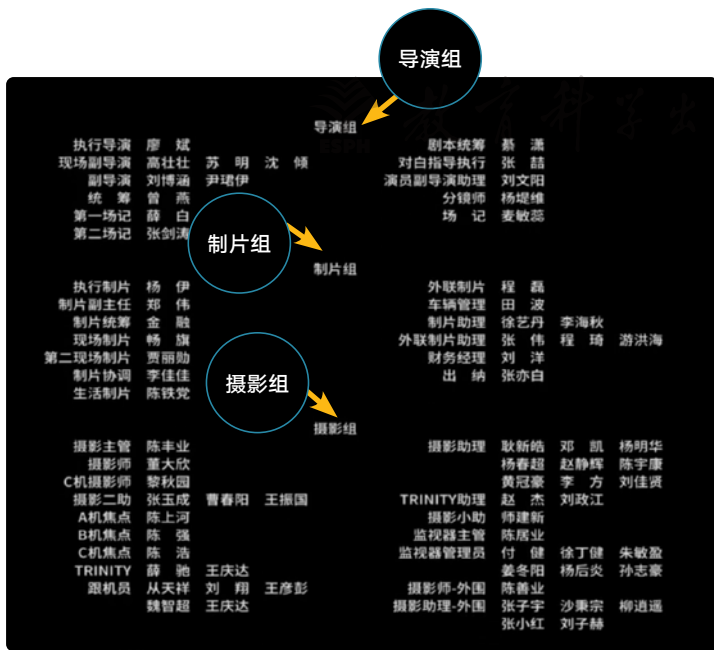
剧组的合作

影视是一门合作的艺术。一部影视作品的完成需要多个工种的专业人员互相配合、共同创作。

影视创作包含哪几个阶段？在每个阶段中，不同工种是如何合作的？

1 影视创作的分工

除了镜头前的演员，一部影视作品的创作还需要许多幕后人员的参与，这些负责不同工作的专业人员共同组成了一个影视剧组。

版

讨论

左图中出现的三个工种在影视创作中分别承担了什么工作？除了这些工种，一个剧组还会有哪些工种？

《我和我的父辈》（2021年）电影截图

在影视作品的片头字幕、片尾字幕与海报上，经常能看到制片、导演、编剧、摄影、美术、剪辑等字样，这些就是影视制作的创作分工。分工不同，负责的工作也有所不同。比如：导演负责整合一部作品的所有艺术元素，是作品的创意领导；制片人则要从筹备、统筹资金等方面保障剧组的正常运转。

作品规模不同，参与制作的人员数量也有所不同，如电影《长津湖》拍摄周期长、难度大，剧组人员数量最多时超过万人。

一个剧组就像一台巨大而精密的仪器，每名工作人员都按照职责分工开展工作。为了保证影视作品的拍摄质量、拍摄周期和拍摄成本可控，需要明确人员分工和 workflows。

影视剧组分工示意图

剧组大多可以分成导演组、制片组、编剧组、音乐组、演员组、摄影组、美术组、录音组、后期组等部门。

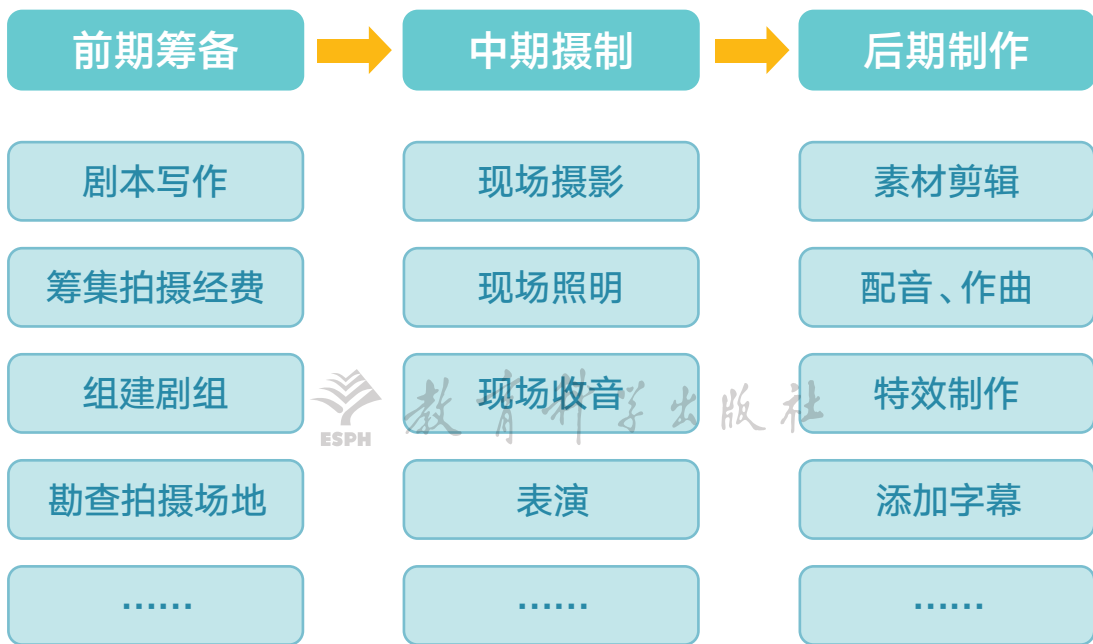
2 影视创作的阶段

讨论

如果你和同学要合作创作一部短片，讨论一下拍摄前需要做哪些工作。

一部影视作品从创意构思到完成拍摄制作，需要经过哪些阶段？

影视作品的创作可以简单分为三个阶段：前期筹备、中期摄制、后期制作。每个阶段剧组都要做什么？

影视创作流程示意图

思考

每个阶段都会有哪些工种参与？哪些工种会参与到多个阶段的工作中？

收获 · 拓展

作为一部电影最终艺术效果的“把关人”，导演的工作贯穿电影创作的始终。

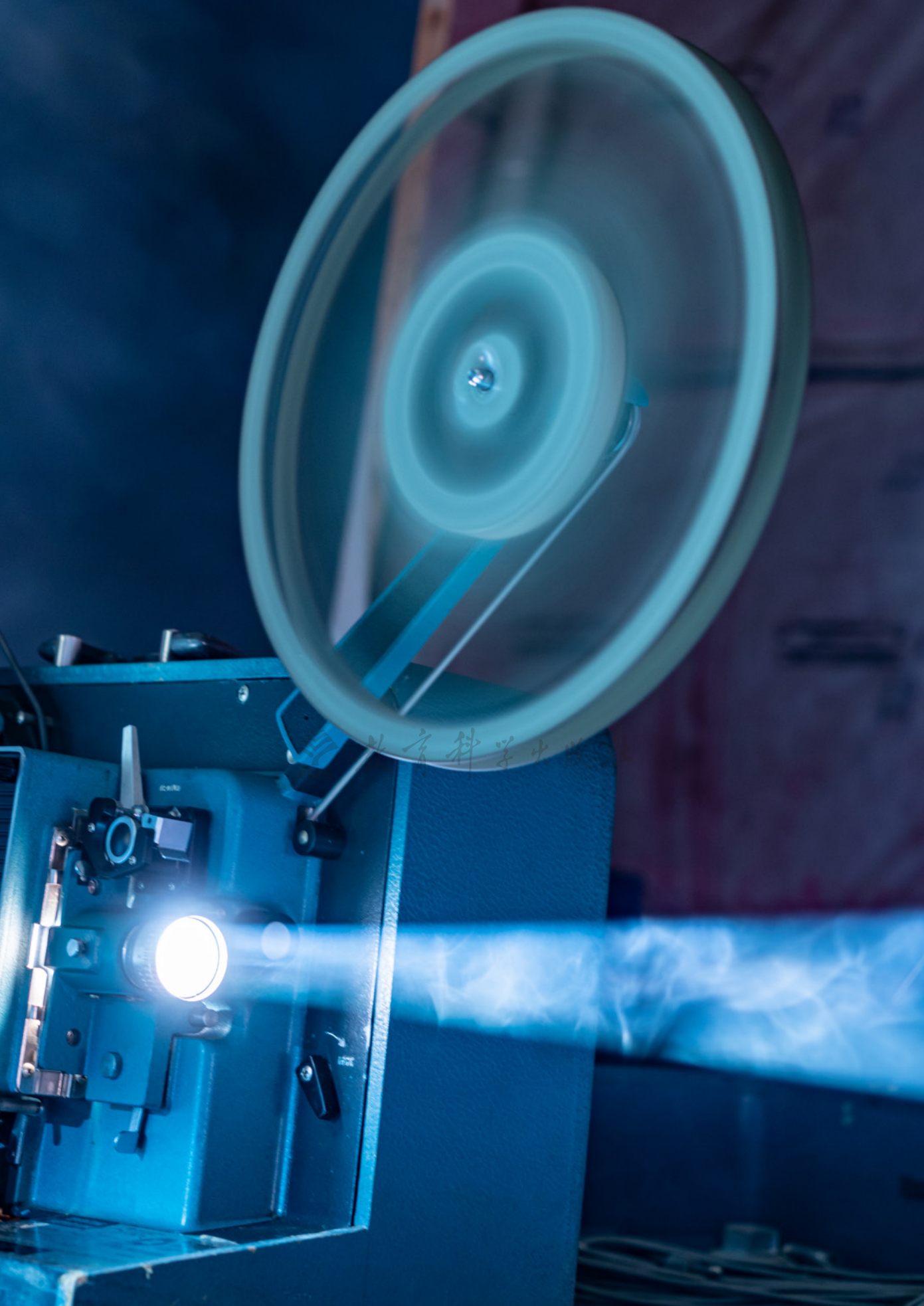
- 在不同的创作阶段，导演需要做的工作有哪些？

通过本单元的学习，我们揭开了“第七艺术”的神秘面纱，共同走进了绚丽多彩的影视世界。

- 假设你作为电影艺术的代表来到了艺术大会上，你会如何从电影和其他艺术的关系的角度向美术、音乐等“前辈”介绍自己？请为电影艺术制作一段自我介绍（形式不限），讲述“第七艺术”诞生和发展的故事。

教育科学出版社

北京科学出版社

第二单元

解码视觉语言（一）

在影视作品中，传递信息的只有语言吗？

语言是影视作品中人物讲述故事、表达内心感受的重要工具，但作品本身也时时刻刻在用画面和声音“说话”。影视艺术的语言是“视听语言”，就像语言有语法一样，视听语言也有自己的语法：观众听到的音响、音乐，画面呈现的景别、角度、视点等都在引导观众发现、理解作品的内涵。

在本单元，我们将学习视听语言中与画面相关的知识，从视觉语言的角度感受影视艺术的独特魅力，并运用所学知识，探索用画面将你的创意表现出来的方法。

教育科学出版社

单元任务

构思《我和电影的故事》短片的关键情节，并用故事板的形式将这段情节展现出来。在绘制过程中，请你尝试景别、角度、视点的不同组合，找到最恰当的组合方式，并分析不同组合方式对画面表现力产生的影响。

景别的引导

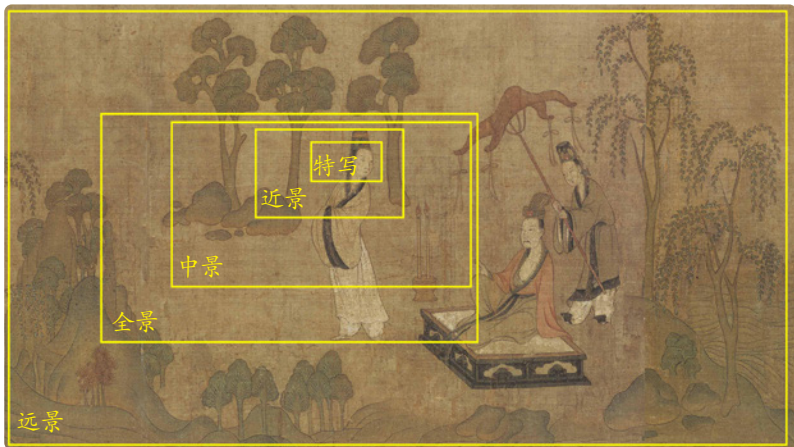
影视是视觉和听觉相结合的艺术。摄影机模拟创作者的眼睛，呈现创作者想要展示的世界，并且可以通过景别的变化展现创作者重点关注的画面。

1 景别的分类

以人物角色为拍摄对象，根据摄影机与角色距离的远近可以划分出远景、全景、中景、近景、特写这五种景别。

《洛神赋图》（局部） 绢本设色 顾恺之（宋摹） 北京故宫博物院藏

景别示意图

观看

观看电影《我和我的祖国·前夜》，观察画面中景别的变化。

远景指远距离拍摄景物和人物的一种画面，表现空间范围大，用来表现人物所处的空间情况。

全景指拍摄人物全身或场景全貌的一种画面，表现人物与环境的关系。

中景指拍摄人物膝盖以上部分的一种画面，用于展现人物形体动作、人与人的互动关系。

近景指拍摄人物上半身或物体局部的一种画面，能细致表现人物情绪和神态。

《我和我的祖国·前夜》（2019年）电影截图

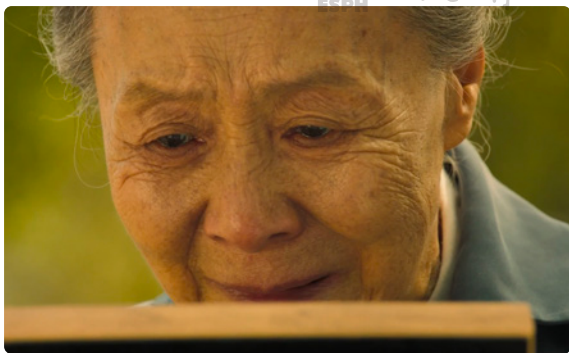
《我和我的祖国·前夜》（2019年）电影截图

特写指拍摄人的面部或被摄对象局部的一种画面，是突出强调细节的重要手段。

2 分析不同景别的作用

为了给后期剪辑提供更多选择，在一场戏中，摄影师往往会拍摄不同景别的素材，剪辑师可以根据剧情的需要选择相应的素材。

特写镜头可以捕捉到其他镜头不能展现的细节：眼神的细微变化、眉毛的轻微上扬、嘴角的抽动等。人物面部的特写镜头将观众的注意力集中在演员的面部，强调人物此时的情感，景物的特写镜头能够突出景物的细节。

《理想照耀中国》（2021年）电视剧截图

《我在故宫修文物》（2016年）纪录片截图

实践

参照上文对特写镜头的介绍，在《我和我的祖国·前夜》中选择一个景别，写出这个景别在该片段中的作用。

收获 · 拓展

● 从《我和我的祖国·前夜》中选择一个片段，梳理其中使用了哪些景别，景别变化时画面呈现了什么内容？每处景别的作用是什么？

你看过哪些令你印象深刻的电影？在影视课程的学习过程中，你是否对这门艺术产生了新的理解？请以《我和电影的故事》为题构思一部短片。

● 你会为这部短片拍摄什么样的画面？这些画面将分别使用哪种景别？请借助表格展开思考。

画面内容	景别

角度的变换

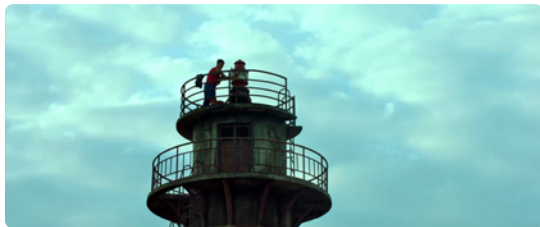
在生活中，从不同的角度观看同一物体会给我们带来不同的认识和感受。在影视创作中，摄影机可以通过平拍、俯拍和仰拍等方式模拟我们观看视角的变化。

1 角度的意义

拍摄角度是一种重要的造型手段，不同的角度不仅能影响画面的呈现效果，也能体现不同的情感倾向。

讨论

这三幅画面分别是用什么角度拍摄的？

《守岛人》（2021年）电影截图

平拍、俯拍和仰拍是影视创作中常见的拍摄角度。

平拍是摄影机与被摄物体处于相似高度，通常是人眼的高度。平拍最接近日常生活中人们观察世界的角度。

俯拍是摄影机位置高于被摄物体，自上而下拍被摄物体，仰拍则相反。

仰拍会显得被摄物体更加高大，通常用来表现被摄物体的雄伟或对英雄人物的敬仰。

《守岛人》（2021年）电影截图

观看

观看电影《守岛人》片段，思考导演为什么用仰拍拍摄王继才在瞭望塔上工作。

讨论

同样的拍摄角度，在不同情况下有不同的作用。以下几个画面都是用鸟瞰角度拍摄的，结合剧情讨论，这样的拍摄角度在片段中起到了什么作用？

《我和我的父辈·乘风》（2021年）电影截图

在这个画面中，父亲刚刚发现儿子牺牲的事实，鸟瞰的角度展现了他在环境中的渺小，体现了父亲此时的悲伤。

《夺冠》（2020年）电影截图

《航拍中国》（第二季）（2019年）纪录片截图

知识窗

鸟瞰是极致的俯拍，即摄影机在被摄物体的正上方，适于表现地面大范围景物的空间关系和环境的宏观样貌。

2 如何结合角度与景别

在构思画面时，导演和摄影师会同时考虑拍摄的角度和景别。角度与景别如何结合，才能实现预期的效果呢？

角度（俯拍）
与景别（远
景）结合，
共同表现空
间的开阔。

《十八洞村》（2017年）电影截图

假如你要拍摄一部短片，讲述同学救助一只受伤后从树上掉下来的小鸟，帮它包扎伤口的故事。

短片会出现哪些画面？你会用怎样的景别和角度拍摄这些画面？

实践

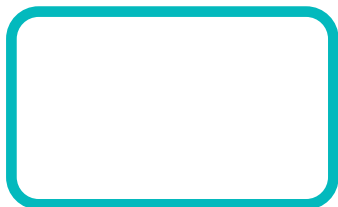
在下方画框中画图，
并在横线处填写该画面的
内容。

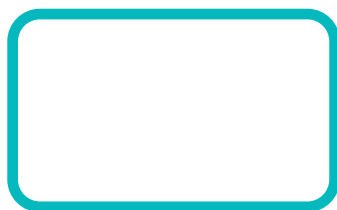
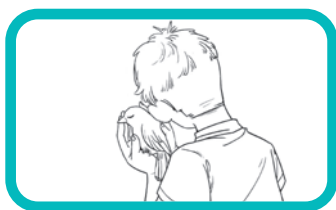

景别：全景

角度：仰拍

内容：听到树上传来小
鸟微弱的叫声，一名学
生发现了受伤的小鸟。

景别：近景

角度：俯拍

内容：学生低头，手捧着受伤的小鸟。

收获 · 拓展

不同的角度和不同的景别结合会达到什么样的效果？

- 选择本节课中鉴赏过的作品片段，分析画面里不同景别与角度结合的作用。

- 你构思的《我和电影的故事》的关键情节是什么？

通过画图的方式呈现这一情节，尝试不同景别和角度的组合，找到最适合表现你的故事的组合。

叙事的视点

观看影视作品时，观众是通过谁的视角来了解画面中的故事的？影视作品中的**视点**是指摄影机模拟的视角，即观众在观看过程中所代入的视角。不同的视点会产生怎样的影响？在拍摄过程中应该怎样选择合适的视点？

1 客观视点和主观视点

视点可以分为客观视点和主观视点。在一部作品中，视点并不是固定不变的，可以根据叙事需要进行转换。

在电影刚被发明出来的时候，观众在电影院中看到火车进站，以为火车真的来了，纷纷四散逃开。摄影机的客观视点带来了非同一般的真实的视觉体验。

教育科学出版社

【法】《火车进站》（1896年）电影截图

客观视点是影视创作中使用最为普遍的视点。客观视点是让摄影机作为一个旁观者，真实自然地捕捉、记录镜头前发生的故事，不带任何感情色彩和主观看法，不打扰场景中的人物和正在发生的事情。

《那山那人那狗》（1999年）电影截图

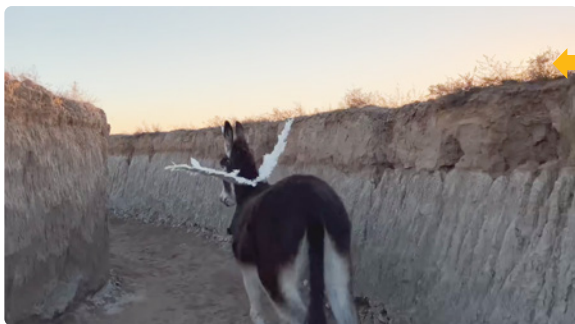
主观视点是通过作品中人物的视角来描述场景，摄影机模仿的是人物的眼睛。观众在主观镜头中看到的便是人物所看到的事物和景象。

客观视点

讨论

创作者在拍摄时选择主观视点的原因是什么？

主观视点

《卷土重来》（2022年）电影截图

2 什么是正反打镜头

在影视作品当中，经常使用**正反打镜头**表现两个人对话的场面。

拍摄时，摄影机会分别拍摄一个人物说话和另一个人物反应的画面，剪辑师则会按照人物的对话流程和反应在两个人物的镜头间来回切换剪辑。

一组正反打镜头中的“反打”往往就是其中一位人物的主观视点。

中景表现人物的位置关系

近景表现人物的反应

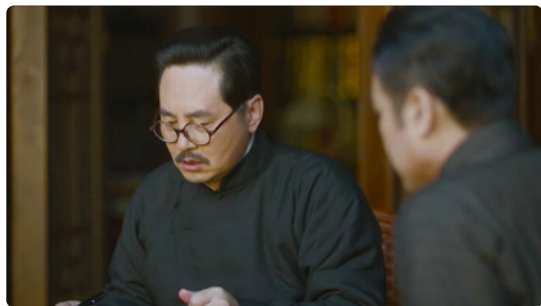
近景反打表现人物的主观镜头

《蒋筑英》（1992年）电影截图

电影《蒋筑英》上映于1992年，影片真挚感人地讲述了为中国科研事业献出生命的光学科学家蒋筑英的生平故事。

在表现人物对话时，**过肩镜头**也是常用的拍摄方式，即摄影机位于一个角色的身后，越过该角色的肩膀，面向另一个角色进行拍摄。

《觉醒年代》（2021年）电视剧截图

收获 · 拓展

● 观看电影《卷土重来》，找到电影中分别以客观视点和主观视点拍摄的镜头。如果将这两个镜头的视点互换，会产生什么效果？

● 你构思的《我和电影的故事》短片会如何运用主观视点和客观视点？请进一步补充、修改你在上节课绘制的画面，尝试切换不同的视点。

分镜头脚本

在一部影视作品中，表现一个场景往往会使用多个景别不同、角度不同、视点不同的镜头。一个场景需要拍摄几个镜头？每个镜头分别包含什么内容？从哪些角度拍摄？在忙碌的拍摄现场，工作人员怎样高效沟通这些问题呢？

1 什么是分镜头脚本

在拍摄现场，导演和摄影师往往通过分镜头脚本进行沟通。

分镜头脚本又称导演工作台本，通常由导演在影视文学剧本的基础上进行构思和设计，是将文学内容分解成一系列可以摄制的镜头的剧本，也是剧本文字转换成视听形象的中间媒介。

《城南旧事》（1983年）电影截图

知识窗

影视文学剧本是为了拍摄影视作品而创作的、按照影视思维创作银幕形象的文学样式，主要包括电影文学剧本和电视剧文学剧本。影视文学剧本具有可视性、叙事性和综合性的特点。

《城南旧事》（1983年）电影截图

观看

观看电影《城南旧事》序场部分，并对比原剧本。在原剧本中找到描写片段画面的句子，并用下划线标记出来。

电影剧本《城南旧事》(节选)

(根据林海音同名小说改编)

编剧：伊明

导演：吴贻弓

上海电影制片厂 1982 年 12 月摄制

序场

一望无际的海洋，空中黑云滚滚，映入海水中，黑沉沉的浪涛澎湃。

星月交辉，海上闪耀着粼粼碧波。

歌声起，悲怆而沉寂。

歌声：远隔重洋，远隔重洋，重洋彼岸我家乡，家乡，家乡，家乡。遥望长空，遥望长空，长空之下我故国，故国，故国，故国。飞雁断，音信绝，故国梦中归，觉来双泪垂。

歌声落到以下的画面：蜿蜒的长城。宏伟的前门箭楼。一行骆驼迈着沉重的脚步在黄土大道上行进，大道扬起了风沙和驼铃声。辽阔的长空，海鸥飞翔。香山的枫树，满山红遍。

万寿山，佛香阁，玉琢银装。中山公园的古柏林间，皑皑的雪地上，六岁的小英子挽着她双亲的手，信步走来。

春天，牡丹盛开，鸟语花香，来今雨轩茶座的前面。小英子和她的双亲在花丛中观赏。

夏天，小英子和她的双亲在昆明湖上放舟荡漾。奔腾的黑云，汹涌澎湃的浪涛。

……

星月辉映的云空，礁石满布的海岸。

(上述画面上，叠印片头字幕《城南旧事》。歌声止。)

1. 胡同拐角的井窝子旁 外 日

吱吱呦呦的独轮水车一辆来一辆往，满地是水和冰，井边已结了厚厚的冰柱子。

2. 胡同里 外 日

惠安馆门口，辫子甩在胸前的一个大姑娘倚门而立。小英子挽着宋妈的手匆匆走过，小英子频频回首。放话匣子的人正在放《洋人大笑》的唱片，周围围了不少人。

3. 胡同外 外 夜

静静的胡同，夜深人静，更锣声声。透过枯枝，看到蒙蒙的冬阳，一群家雀飞来，叽叽喳喳。胡同里，几匹骆驼卸下了煤，正在吃草料。站在自家门口的小英子看着骆驼吃草，上牙和下牙交错地磨来磨去。小英子模仿着，她的上下颚也交错地动着。

小英子奔进自己的家。

2 设计分镜头脚本

分镜头脚本通常以表格的形式呈现，一般包含镜号、镜头运动、景别、时间长度、角度、画面内容、声音等内容。

实践

再次观看《城南旧事》序场片段，并将这段画面转换成分镜头脚本，填入下方的表格。

镜号	镜头运动	景别	时间长度	角度	画面内容	声音
1	移	远景	16 秒	平	无边无际的山脉	
2	拉	远景	12 秒	仰	长城	画外音：“不思量，自难忘。”
3	移	全景	9 秒	俯	一部分蜿蜒的长城	
4	固定	全景	21 秒	平	一行骆驼在大道上前进	音响：驼铃声
5						
6						
7						
8						

表格说明：

镜号：每个镜头按顺序编号。

镜头运动：固定镜头或运动镜头。

景别：镜头的景别（远景、全景、中景、近景、特写）。

时间长度：镜头持续的时长。

角度：画面拍摄的角度。

画面内容：画面中展现的内容。

声音：画面中出现的声音（人声、音响、音乐等）。

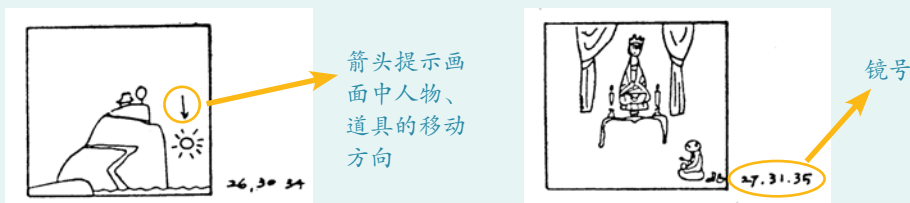
收获 · 拓展

分镜头脚本将影视文学剧本以镜头为单位进行分解，确定每一场戏要拍摄多少个镜头，每个镜头分别呈现了什么画面，有什么关键的声音元素等。

当一场戏的场景、动作、摄影机运动等比较复杂，文字难以解释清楚时，剧组就需要用画面辅助沟通。**故事板**将分镜头脚本转换为一系列画面，直观地展现画面中需要呈现的元素，能让整个剧组快速建立起清晰的拍摄概念。如果某个镜头中有重要台词或音效，可以在画面外进行标注。

● 与文字版的分镜头脚本相比，故事板在拍摄时有哪些优势和不足？

● 参照《三个和尚》的例子，将你已绘制的画面按故事发生的顺序整理成故事板。故事板不要求对人物、道具和环境的逼真描绘，重要的是能直观、清晰地让剧组了解每个镜头要呈现的内容。

《三个和尚》（1980年）电影故事板

画面内容： 声音内容：	画面内容： 声音内容：	画面内容： 声音内容：

镜头（ ）

镜头（ ）

镜头（ ）

第三单元

解码视觉语言（二）

观众在影视作品中看到的世界是经过创作者精心设计的，而摄影机就是连接创作者之眼与观众之眼的重要工具。摄影机的光学特点让它“看到”并捕捉下来的画面与人眼看到的画面有一定区别，这与摄影机的焦距和景深有关。

影视作品的画面呈现效果，由景别、角度、视点、焦距、景深、构图、色彩和光线等视觉元素共同实现。

本单元，我们将在第二单元的基础上更进一步，感受其他视觉元素对画面的影响，并在实践中灵活运用所学知识，完成用视觉语言讲述故事、表情达意的任务。

教育科学出版社

单元任务

结合本单元所学内容，丰富、完善《我和电影的故事》故事板。推敲每一幅画面的构图，确定画面中的色彩和光线，通过故事板表达你的想法和心情。

画框与构图

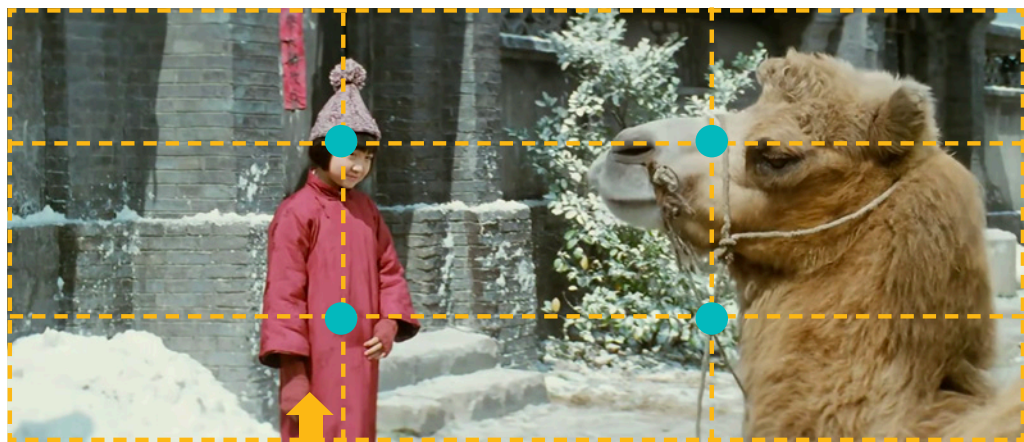
当我们欣赏一幅绘画作品时，往往会分析它的构图，欣赏影视作品的画面也是如此。什么样的构图能让影视作品的画面更具有美感？构图是如何影响叙事的？

1 画框与构图的基本概念

画框是画面上下左右四条边框线围成的长方形，大致相当于镜头的取景框。

影视作品画面的**构图**是对画面中的元素进行合理安排、布局，从而实现内容与形式的有机统一。合理构图能够让观众轻松分辨画面中的主次关系，增强画面的表现力。

三分法构图是影视构图中常见的一种方式，将画框四边三等分，横纵线的交点就是最吸引观众注意的地方。拍摄时通常把拍摄主体置于交点位置。

《城南旧事》（1983年）电影截图

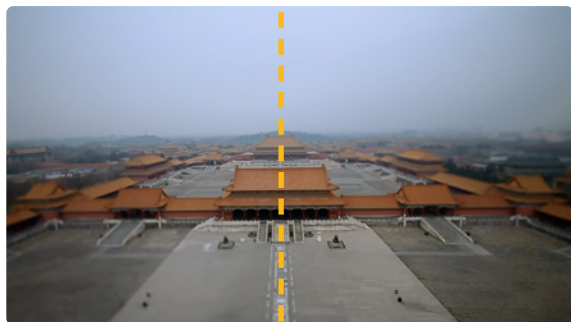
图中的四个交点就是视觉重心

对称式构图是指画面或者画面中主体的左右或上下两部分在形状上相似或相近的构图方式，让画面看起来工整和谐、庄重沉稳。

观看

观看《觉醒年代》电视剧片段，说说对称式构图在这个片段中起到了什么作用。

《故宫100》（2012年）纪录片截图

《觉醒年代》（2021年）电视剧截图

《黄土地》（1984年）电影截图

电影《黄土地》的故事发生在无边无际的黄土高原上。电影开始的画面中，黄土地几乎占据了整个屏幕，电影的主人公顾青被置于画面的下方，从远处走来。不平衡的构图给观众带来一种压抑感，暗示着环境与生活在其中的人们之间的关系。

讨论

结合《黄土地》讲述的故事，分析这一片段中的构图有什么用意。

2 使用三分法构图进行拍摄

在教师的指导下设计镜头4、5的内容，并在课堂上完成拍摄。

镜头1（全景）：两名同学面对面写作业。

镜头2（特写）：一名同学表情专注，眼睛低垂看向作业本。

镜头3（近景）：另一名同学指了一下他/她的作业本。

镜头4（ ）：

镜头5（ ）：

尝试使用三分法构图，把人物放在视觉重心的位置上。拍摄特写或近景镜头时可以把人物的眼睛放在视觉重心的位置上。

从镜头4、5中选一个镜头在下方的方框里画一画，表现你在构图上的设计。

镜头（ ）

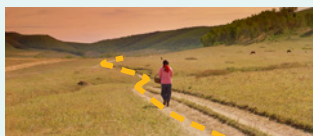

收获 · 拓展

● 除了三分法构图和对称式构图，常见的构图方式还有水平线构图、曲线构图和对角线构图。请结合图片提示，完成连线。

水平线构图

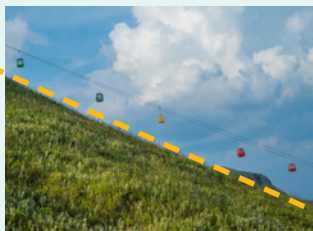
常见的有圆形构图、S形构图等，可以引导观众的视线顺着曲线的方向移动，营造一种流动的美感。

《我的父亲母亲》(1999年)
电影截图

曲线构图

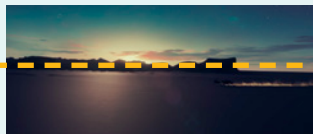
斜线构图的一种形式，引导观看者的视线从画面一角向对角延伸，增强画面的纵深感。

教育科学出版社

对角线构图

也称横线构图，给人以安定、博大、舒展的视觉感受，多用来表现辽阔的原野、海面等宽阔的景象。

《我和我的祖国·白昼流星》
(2019年)电影截图

● 你绘制的《我和电影的故事》故事板中，有哪些画面运用了本节课所学的构图方式？有哪些画面能够通过更改构图方式，提高表现力？请结合本节课所学知识，对你的故事板进行调整。

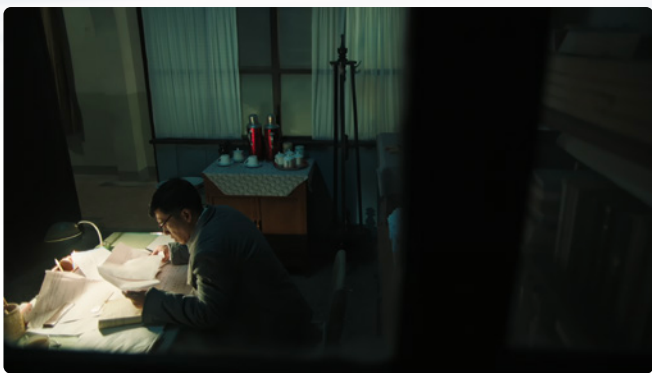

光线的作用

光有什么作用？白天的阳光、夜晚的月光、高楼大厦的霓虹灯光、书桌上台灯的光……光照亮了我们的生活世界。在影视作品中，光的作用不只是照亮人物和场景，还能营造氛围、表达情绪。

《我和我的父辈·乘风》（2021年）电影截图

《功勋》（2021年）电视剧截图

教育科学出版社

1

光线的分类

影视作品中的光线可以分为不同种类。

按光源，光线可以分为自然光和人工光。

自然光的光源主要是太阳，随着时间和天气的变化，自然光的光效也会发生相应的变化。

一天当中太阳的位置是在不断变化的。日出和日落时，太阳的位置较低，光线较为柔和。到了中午，太阳的位置较高，光照的强度较大，光线较为强烈。

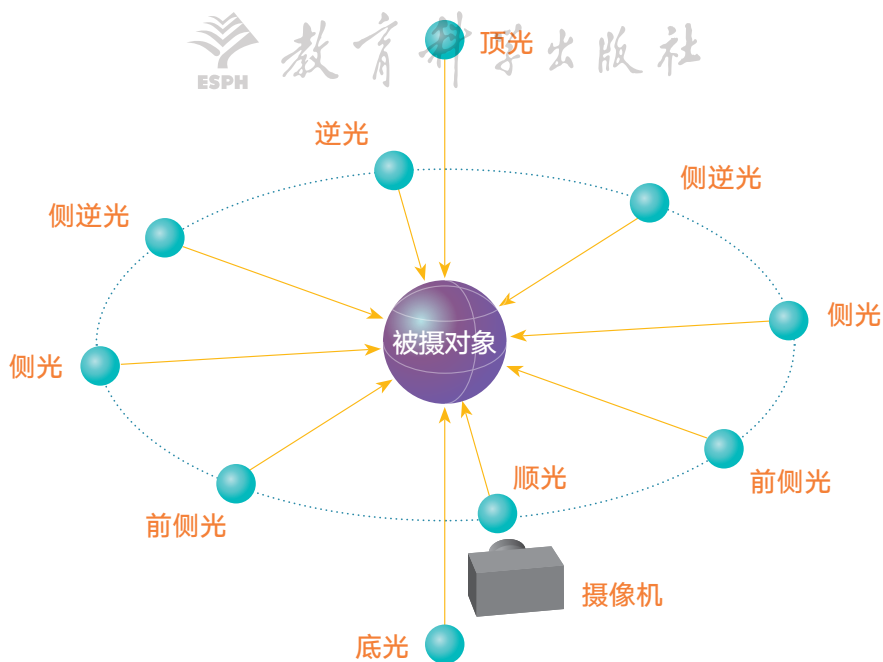
人工光的光源是各种照明设备。在拍摄过程中，人工光比自然光更容易控制，能实现更多样的效果。

拍摄现场的人工光

《卷土重来》（2022年）电影截图

除了根据光源对光线进行分类，还可以根据光线的角度对其进行分类。

光线角度示意图

2

光线的效果

讨论

不同角度的光线分别
能实现什么样的效果？

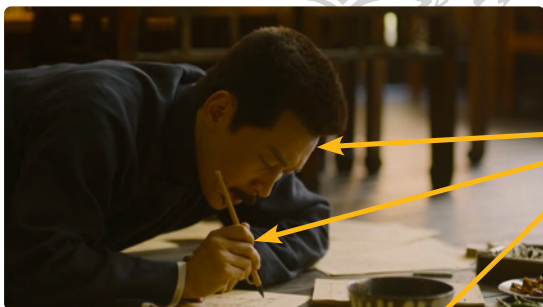

《我和我的家乡·最后一课》（2020年）电影截图

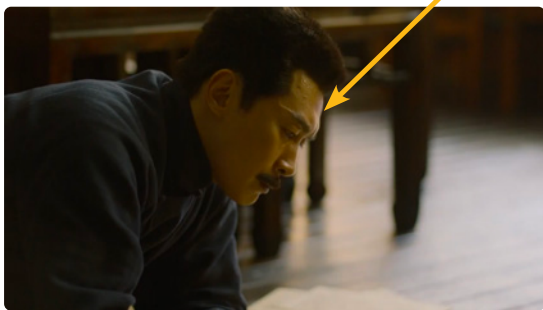
顶光是指光在被摄主体顶部。在电影《我和我的家乡·最后一课》中，教室的吊灯造成了画面中昏暗的光线效果，反映了乡村办学条件的简陋，衬托出乡村教师的奉献精神。

观看

观看电视剧《觉醒年代》第15集中鲁迅先生写作《狂人日记》这一片段，讨论该片段中光线对营造氛围的作用。

画面中的高光点集中在鲁迅的面部和执笔的手上，使其从背景中凸显出来。

在采访中，《觉醒年代》的导演张永新说：“这场戏使用影视视听手法来拓展剧本。”通过充满油画感的布光，体现历史的厚重与庄严。

《觉醒年代》（2021年）电视剧截图

思考

对比《觉醒年代》的画面与荷兰画家伦勃朗的《自画像》，你发现它们在用光上的相似之处了吗？

知识窗

伦勃朗光是一种照明布局方式，17世纪荷兰画家伦勃朗经常在他的画作中使用该方式，因而得名。伦勃朗光会使人物面部处在明暗对比中，增强立体感。

《自画像》油画【荷】伦勃朗 英国国家美术馆藏

收获 · 拓展

ESPH 教育科学出版社

不同角度的光线会给观众带来不一样的心理感受吗？

● 与同学结成小组进行实验，并记录不同角度的光线产生的效果。

● 当你的短片《我和电影的故事》中的主要角色第一次出场时，你会运用什么样的光线进行拍摄？为什么？请在故事板中绘制这个画面，直观地体现你对光线的设计。

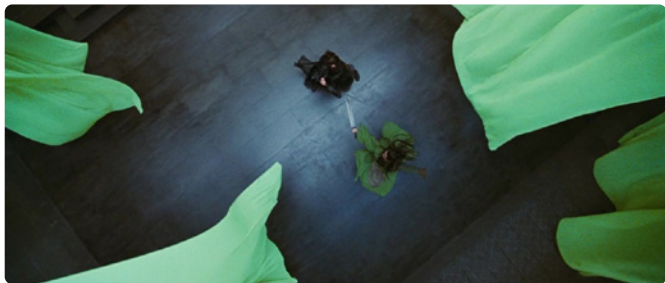
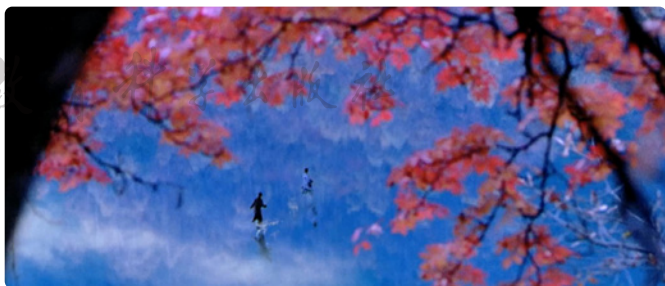

色彩的意义

生活中，人们为不同色彩赋予了不同的象征和意义：红色是火焰，表达喜庆、热烈；蓝色是大海，表达宁静、智慧；绿色是自然，表达希望、生机。在影视作品中，创作者是怎样利用色彩来传情达意的呢？

1 感受色彩的造型表意作用

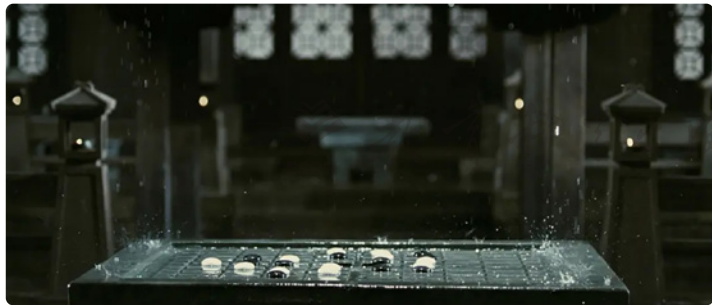
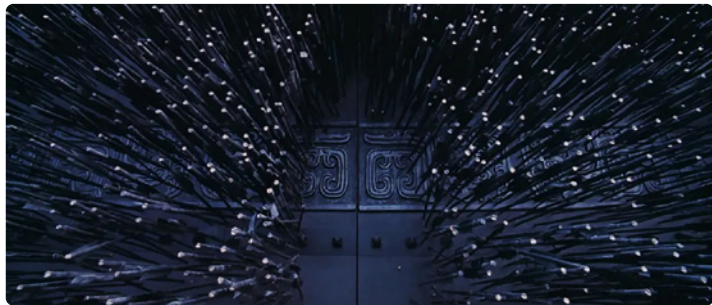
从《英雄》到《悬崖之上》《一秒钟》，张艺谋导演在色彩的运用上有着鲜明的个人风格。在他的作品中，色彩被赋予了情感意义与文化内涵。

《英雄》（2002年）电影截图

《英雄》改编自“荆轲刺秦王”的故事。导演用黑、红、蓝、白、绿这五种色彩代表不同叙事视角，巧妙运用色彩在银幕上重现了这段故事。

《英雄》（2002年）电影截图

思考

了解“荆轲刺秦王”的故事，分析导演选择不同色彩的用意。

黑色是秦国崇尚的颜色。电影中黑色的秦国大殿神秘幽静，秦王身着黑色服装，庄严肃穆，代表了绝对的权力中心。

2 感受色彩对比的力量

最初，电影是黑白的。随着技术的发展，彩色电影出现并成为主流，但许多导演仍然喜爱黑白影像带来的朴素质感，有时会使用黑白与彩色的对比来增强画面的表现力。

同样是黑白与彩色的对比，在电影《辛德勒的名单》的结尾，被营救的人们手拉手从远处走来，画面从黑白慢慢转成了彩色。而在电影《我的父亲母亲》中，现实的部分是黑白，回忆的部分是彩色。

《辛德勒的名单》上映于1993年，由斯蒂芬·斯皮尔伯格执导。影片讲述了第二次世界大战时期一位德国商人奥斯卡·辛德勒帮助犹太人避难的故事。

讨论

结合两部电影讲述的故事，说一说两种色彩处理的用意是什么。

【美】《辛德勒的名单》（1993年）电影截图

现实

回忆

《我的父亲母亲》（1999年）电影截图

《我的父亲母亲》上映于1999年，由张艺谋执导。影片改编自鲍十的小说《纪念》，由儿子骆玉生讲述了母亲与父亲相守一生的故事。

ESPHE 教育科学出版社

收获 · 拓展

● 在你看过的影视作品中，哪一部作品的色彩运用给你留下了深刻印象？说说你印象深刻的原因，并试着分析画面中色彩的用意。

● 在《我和电影的故事》中，你会如何使用色彩表达情绪？

焦距与景深

影视作品中既有远处连绵的山脉，也有近处的一草一木。在拍摄时，导演和摄影师会根据拍摄的需要选择不同的摄影机镜头。选择镜头时需要考虑什么？不同的镜头会产生哪些不一样的效果？

焦距是衡量光聚集或发散的度量方式，即平行光进入镜头时从透镜光心到光集聚的焦点的距离。

按照焦距的长短，可以将摄影机镜头分为广角镜头、标准镜头（与人眼的视野最为相似）和长焦镜头。

讨论

镜头上的数字是什么意思？

变焦镜头

焦距（变焦镜头是在一定范围内可以变换焦距，从而改变拍摄范围的镜头。70-300mm 是该镜头的焦距范围）

光圈

知识窗

光圈是镜头中用来控制进光量的部件。光圈越大，进光量越大，画面越亮。

1 不同焦距的镜头效果

标准镜头的焦距通常在 40 至 55 毫米，能够呈现人眼看起来最自然的画面。在拍摄的时候，标准镜头不会造成被摄对象的畸变，是拍摄中最常使用的镜头。

广角镜头的焦距通常在 15 至 35 毫米。广角镜头的视角更大，视野更宽阔，能够通过变形的影像吸引观众的注意力。广角镜头能够夸大前景的存在感，增强画面的感染力。

广角镜头拍摄的北京天坛

《我和我的祖国·夺冠》（2019 年）电影截图

电影《我和我的祖国·夺冠》是以孩子的视角讲述故事的，影片中使用广角镜头拍摄的画面增强了故事的趣味性。

长焦镜头的焦距在 135 毫米以上。长焦镜头能够捕捉到远处的被摄对象，同时能够压缩画面中的空间距离，达到“窥视”角色内心的效果。

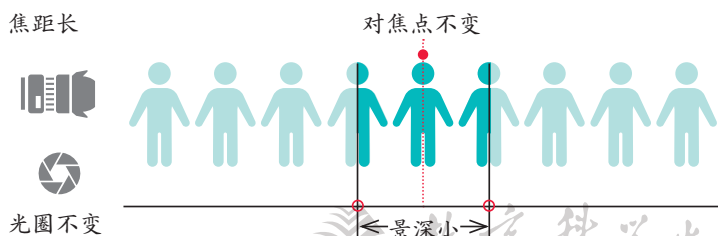
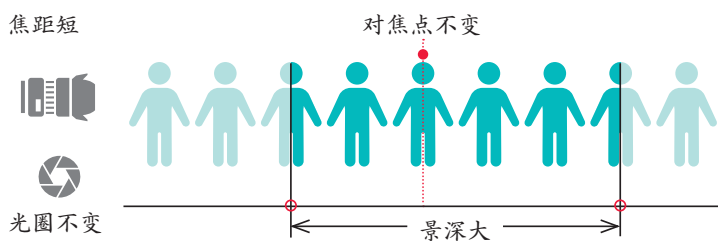

长焦镜头拍摄的广州塔

2

焦距和景深的关系

随着焦距的变化，景深也会发生变化。我们一般把画面分为前景、中景和背景，**景深**就是用来描述画面中前、中、后景的清晰范围的概念。

ESPH 教育科学出版社
光圈、焦距与景深关系示意图

光圈不变，焦距越短，景深越大，大景深镜头指画面自近而远都很清晰、景深范围大的镜头；焦距越长，景深越小，小景深镜头则是对焦点物体清晰，而对焦点前后影像模糊，景深范围较小的镜头。

小景深虚化了背景，突出画面前景中的人物，让观众注意力集中在人物身上。

《悬崖之上》（2021年）电影截图

【美】《公民凯恩》（1941年）电影截图

景深镜头是一个特定的概念，用来指代画面中前景、中景和后景全部清晰可见且都交代了信息的镜头。

观看

观看《公民凯恩》中小凯恩玩雪的片段。在这个片段中，画面的前景、中景和后景分别呈现了什么？交代了什么信息？

收获 · 拓展

- 回顾本节课学习过的概念，梳理焦距、景深和光圈之间的关系。

景别、角度、视点、画框、构图等，一切出现在画面中的元素都经过精心的艺术设计。

- 在《我和电影的故事》中，人物出场时是否会有特别的光线？短片中出现的颜色（背景、道具、角色的服装）是否有特殊的含义？结合本单元所学知识，修改你创作的故事板并进行上色，体现你对运用光影和色彩的思考。

第四单元

聆听影视声音

了解我们生活的世界，不光要用眼睛看，还要用耳朵听。清晨窗外小鸟清脆灵动的叫声、上学路上早餐摊的对话、夏季夜晚的虫鸣……不同的声音丰富着我们的感官体验，加深了我们对现实世界的理解。

影视创作也需要用声音打造“真实的世界”。声音是影视创作中隐形的灵魂，技术的发展为声音进入光影世界创造了条件，终结了默片时代，带给观众更加身临其境的观看感受。

在本单元，我们将学习影视作品中人声、音乐和音响的作用，仔细倾听生活中的声音，并在实践中将对生活的感知与知识相融合，用声音在作品中重现生活。

教育科学出版社

单元任务

结合本单元所学，为《我和电影的故事》录制声音（一段独白或者对白、一首背景音乐、一段与画面相关的音效等）。结合画面与声音，与大家分享你的创作。

人声的力量

在日常生活中，我们是如何表达自己的思想、情感、愿望的？

在人类发出的所有声音中，话语是重要的表达工具。影视作品中，话语的呈现方式主要有对白、旁白、独白等。

1 影视作品中人声的分类

观看

观看电影《我和我的父辈·诗》的开头片段。这个片段中出现了哪些人的声音？这些声音分别给出了什么信息？

《我和我的父辈·诗》（2021年）电影截图

对白是影视作品中两个或两个以上人物之间的对话。

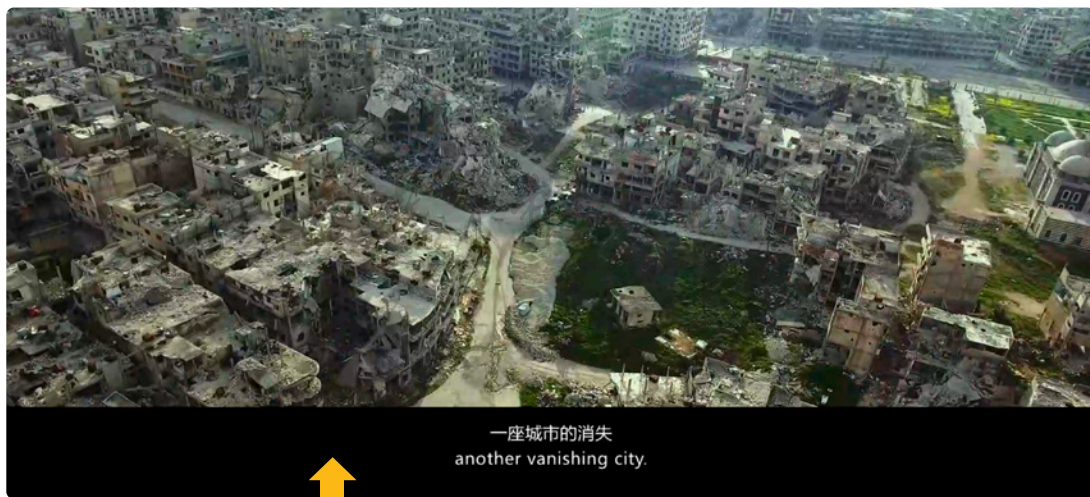
旁白是以画外音形式出现的第一人称叙述或第三人称的议论和叙述。旁白经常在影片开头出现用来介绍故事背景，也可以在影片中随时出现以补充剧情。

《理想照耀中国》（2021年）电视剧截图

知识窗

画外音指影视作品中画外声音的运用，即来自画面外的人或物体发出的声音。

《流浪地球》（2019年）电影截图

讨论

电影《流浪地球》的开场旁白讲述了什么？导演为什么要安排这样一段旁白？

独白也称心声，通常是影视作品中的角色自己对自己说的话，也可以是与其他角色做陈述性交流时所说的话，如演讲等单向交流。影视作品的人声中，独白最能表达人物内心的想法和情绪。

2 影视作品中人声的作用

对白不仅能交代信息，还能够进行人物塑造。对白的设计要符合人物的特点，如性别、年龄、身份、职业、性格，以及地域环境等，并符合剧情的合理发展。

观看

观看《流浪地球》序幕中刘培强和韩子昂在海边的对白片段。你从他们的对话中得到了哪些信息？

《流浪地球》（2019年）电影截图

通过这段对话，观众得知刘培强即将前往领航员空间站执行任务，他的儿子刘启将跟随姥爷韩子昂前往地下城。这段对白交代了人物的身份、职业，人物之间的关系，也为后续剧情的发展做了铺垫。

观看

观看《流浪地球》中韩子昂牺牲后的片段，思考其他人物在对话时的音色、音量、语气、节奏等分别表达了什么样的情感、情绪。

《流浪地球》（2019年）电影截图

《流浪地球》中韩子昂牺牲前以独白的方式向亲人嘱托、告别。

《那山那人那狗》（1999年）电影截图

观看

观看电影《那山那人那狗》开场片段，讨论片段中的旁白出自片中哪位人物之口，交代了哪些信息。

ESPHER 教育科学出版社

收获 · 拓展

除了对白、旁白和独白，人声也包含抽泣、咳嗽、笑声等其他声音。

● 选择本课欣赏过的影视作品片段，分析这一片段中人声的作用。

● 为《我和电影的故事》编写一段开场旁白，或能推进故事发展、刻画人物形象的对白。

音乐的情绪

影视和音乐都是表现人类情感的艺术创作。当音乐进入影视后，两种艺术相互融合，形成了影视音乐。

影视音乐包括作曲家为影视作品专门创作的原创音乐，也包括导演和作曲家运用既有音乐素材为影视画面重新设计和编配的音乐。

知识窗

影视音乐的片段性、不连续性和非独立性是它区别于其他音乐的重要特征。

1 影视音乐的构成

影视音乐的构成主要包括主题音乐、场景音乐、情绪音乐等。

主题音乐是表达影片主题思想、基本情绪或主要人物性格的音乐。

一般而言，一部影视作品只有一首主题音乐。该音乐贯穿整部影视作品，在特定的画面场景反复出现，并在作品结尾重点渲染，起到烘托主题的效果。

《城南旧事》（1983年）电影截图

观看

欣赏电影《城南旧事》中三次出现主题音乐《送别》的片段。当《送别》每次响起时，电影中的小英子都经历了什么？

《城南旧事》（1983年）电影截图

《送别》响起时，小英子分别与秀贞、妞儿和小偷告别，在电影最后又经历了与父亲的生离死别。《送别》这首主题音乐每次响起，都表现了影片“淡淡的相思，深深的离愁”的主题。

场景音乐是在某个单一场景中使用的音乐。例如，电影《卧虎藏龙》中玉娇龙夜盗青冥剑这场戏的配乐《夜斗》，用错落有致的鼓点烘托了紧张的追逐气氛，并带出了打斗的节奏。

《卧虎藏龙》（2000年）电影截图

《红楼梦》（1987年）电视剧截图

情绪音乐一般由影视作曲家根据作品主题原创而来，起到刻画人物性格和渲染情绪气氛的作用。例如，电视剧《红楼梦》的插曲《葬花吟》以花喻人，用音乐表现了林黛玉伤春悲秋的性格特点。

2 影视音乐的作用

音乐可以直接参与到影视作品的情节中，成为推动剧情发展的一种元素，如《城南旧事》的主题曲《送别》、《流浪地球》的主题曲《带着地球去流浪》等。影视创作者运用音乐来表达作品的思想，升华画面内容，帮助观众理解作品的主题。

《冰山上的来客》（1963年）电影截图

在电影《冰山上的来客》中，男女主角凭借《花儿为什么这样红》这首两人儿时共同喜爱的歌曲彼此相认。

讨论

影视作品中的音乐还有什么作用？

影视音乐可以刻画人物的内心。电视剧《西游记》的插曲《五百年桑田沧海》既表现了孙悟空被压五行山下五百年的岁月沧桑，也刻画了他孤独、挫败的内心。

影视音乐可以增强影片结构的连贯性、完整性。在《公民凯恩》凯恩夫妇吃早餐的片段中，在舒缓轻柔的圆舞曲衬托下，新婚的凯恩夫妇柔情对话。随着音乐节奏和旋律的变化，二人对话时的表情、服饰和发型等也发生了变化，从侧面反映出二人的关系发生了转变。

【美】《公民凯恩》（1941年）电影截图

讨论

在影视作品中，音乐也是营造氛围、渲染情感的工具。你看过的影视作品是如何运用音乐来营造欢快、轻松、紧张、恐怖、悲伤等气氛的，举例与同学分享。

教育科学出版社

收获 · 拓展

- 哪些影视作品中的音乐给你留下了深刻印象？这些音乐在作品中的作用是什么？
- 为《我和电影的故事》挑选一首合适的主题音乐，也可以为它创作一段旋律。

音响的效果

日常生活中，你经常听到哪些声音？

大雨倾盆时的雷雨声，马路上的汽车鸣笛，教室里的读书声……影视作品反映的是现实世界，便会呈现出现实世界中的种种声音，影视的**音响**就是作品中除了人声和音乐之外的声音。

1 影视音响的作用

在营造影视作品的逼真感时，音响功不可没。当人物从画面中走过，凌乱或者稳重的脚步声能够让观众体会到人物的心情；在故事的危急关头，设备故障发出的“滴滴”警报声也让观众感受紧张氛围；在科幻作品中，经过处理的、非自然世界能发出的音响能够在银幕上创造异于现实的世界。

 观看

 教育科学出版社

你认为在下图的场景里，会出现哪些音响？观看电影《春江水暖》片段，影片中使用的音响与你设想的一样吗？

《春江水暖》（2019年）电影截图

电影《下午过去了一半》巧妙运用日常生活中的声音，增强了影片的真实感。

画面中，微风轻轻拂过小院里种植的植物和晾着的衣服，不远处传来清脆的虫鸣、鸟叫和偶尔驶过的车辆声，共同营造出姥爷家小院午后平静悠长的氛围。

《下午过去了一半》（2020年）电影截图

《唐山大地震》中李元妮出场时，骑着一辆黑色的老式自行车。熟练的骑车手势和几声清脆的车铃声，塑造了20世纪70年代一个为生活忙碌的母亲形象。

《唐山大地震》（2010年）电影截图

实践

在日常生活中，我们有时会因太过熟悉而忽略生活中的某些音响。请你静下心来听一听：教室里有哪些音响？走廊或者窗外又传来了什么音响？

你觉得一部发生在校园里的短片应该有哪些音响？如何表现这些音响？

2 如何录制音响

影视创作过程中，音响的录制一般有同期录音和拟音两种方法。

同期录音是指在拍摄过程中同步录制声音和画面。同期录音的效率更高，能获得更为逼真的艺术效果，但对工作人员和环境都有更严格的要求。

电影《春江水暖》拍摄现场收音

思考

在户外拍摄时，拍摄现场的声音往往繁多、嘈杂且不可控，这时候可以采用什么方法录制音响？

拟音是在影视后期制作时，用人工方法或器具模拟、再现画面中可能出现的音响并进行收录的方法。拟音主要用来制作一些难以收录或者现实中不存在的音响。科幻、动作、战争等题材的作品的音响效果主要在后期配音阶段通过拟音的方式完成。

拟音师通过对生活的细致观察，运用现实中的素材来表现作品中的音响，如折断芹菜的声音可以模拟台风将树连根拔起的音响。

观看

观看电视节目《中国文艺》片段“钱守一 拟音师要从生活中观察提炼声音特质”，体会影视拟音的魅力，并尝试用手边的物品重现片段中的音响。

收获 · 拓展

- 选择影视作品中的一个片段，仔细聆听并记录下片段中出现的音响。

拟音师是影视后期创作中声音制作的魔术师。他们的工作不仅是单纯地重现画面中出现的各种音响，还要让音响配合人物当时的动作和情绪，从而把观众真正带入到故事中。

- 在《我和电影的故事》中，会出现哪些音响？请化身拟音师重现这些音响。

教育科学出版社

声音的演绎

在影视创作中，要想逼真地呈现人声，就需要了解声音的特性——音调、音色和音量。

1 声音的基本特性

如闻其声，如见其人。在影视作品中，声音对人物的塑造与画面同等重要。在电影《狙击手》中，不看画面，只听声音，观众也能区分五班战士，这是因为他们的音调、音色和音量有明显差异。

《狙击手》（2022年）电影截图

音调是我们所感知到的声音的高低，主要与声波的频率有关，声波频率高，则音调也高。在影视作品中，音调的差异有助于塑造出不同的人物形象。

音色是声音的特质。例如，评价一个人的声音听起来低沉嘶哑或清脆甜美，就是在形容音色。

在影视作品中，音色对人物形象的塑造有着重要作用。

在不同年龄阶段，人的音色会发生改变。《唐山大地震》中饰演养父的演员就通过改变音色，表现出人物年龄的跨度。

观看

观看电影《唐山大地震》中养父王德清不同年龄阶段的片段。在不同的年龄阶段，王德清的音色发生了什么变化？演员为什么要这样处理？

教育科学出版社

《唐山大地震》（2010年）电影截图

观看

观看电影《唐山大地震》方登、方达姐弟在救灾现场重逢的片段，讨论电影是如何通过画面和声音的共同作用，表现出姐姐方登认出了弟弟方达的。

音量是我们所感知到的声音的大小。不同的环境中音量也有所不同，如病房里一般是安静的，马路上一般是嘈杂的。

《唐山大地震》（2010年）电影截图

2 如何用声音塑造人物

影视作品由真人演绎的作品需要演员调动情绪，有感情地说出台词，更好地塑造人物。没有真人演员出镜表演的动画影视作品如何达到这样的效果呢？

《大闹天宫》中的
孙悟空形象

观看

观看动画电影《大闹天宫》中孙悟空出场的片段，说说孙悟空的声音有什么特点。

影视配音是指演员为影视作品中的角色录制对白、解说等。

上海电影译制厂演员的工作场景

在影视配音过程中，配音演员需充分理解剧情，揣摩人物的性格和情感，根据剧情和人物需要，用恰当的音调、音色和音量进行配音。

实践

对于配音新人来说，模仿是第一步。
请你和同学自由结成小组，选择《大闹天宫》中的一个片段，模仿原片，为这个片段配音。

收获 · 拓展

你已经完成了《我和电影的故事》的视觉设计工作，并在本单元的学习过程中，录制了你需要的声音。

● 对故事板进行最后的修改，与大家分享你的创作。分享结束后，谈谈你对本学期影视课的感悟与收获。

● 祝贺你已经完成了《我和电影的故事》创作和分享。请通过以下表格，回顾你的学期任务完成情况。

学期任务完成情况	自我评价	同学互评	教师评价
故事板内容清晰，标注清楚，能充分表现出我想表达的内容。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
我能将本学期所学的视听语言知识灵活运用到创作中，在故事板中运用了适合的景别、角度、视点及构图等视觉元素来呈现故事。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
在分享时，我运用了恰当的声音配合画面，让故事的呈现更具感染力。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
在创作过程中，我对影视艺术有了更深入的了解，对影视艺术与科学技术、其他艺术门类和现实生活的关系形成了自己的理解。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
在创作过程中，我遇到了_____挑战/问题，我是_____克服/解决的。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
在日常生活中，我能主动运用本学期所学的影视知识，从影视艺术的角度感知世界。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

影视术语

帧率 frame rate 每秒显示的帧数。帧率越高，画面越流畅。

焦距 focal length 衡量光聚集或发散的度量方式。

景深 depth of field 摄影机对焦点前后相对清晰的成像范围。

景别 shot size 由于摄影机与被摄主体之间的距离不同，造成被摄主体在画面内呈现的大小有区别，一般可以分为远景、全景、中景、近景和特写。

视点 point of view 画面中摄影机模拟的视角，分为客观视点和主观视点。

音响 sound effects 影视作品中除人声、音乐之外的其他声音的统称，有时也称音效。

画外空间 offscreen space 画面上没有呈现但观众可以通过摄影机运动、声音等推测出存在于画框外的空间。

同期录音 on-location recording 在拍摄画面的同时同步录制现场声音。

拟音 foley 在影视制作后期，用人工方法或器具模拟再现画面中可能出现的音响并进行录制。

核心片单

电影

- 《桃李劫》（1934）
- 《风云儿女》（1935）
- 《公民凯恩》（1941）美国
- 《城南旧事》（1983）
- 《那山那人那狗》（1999）
- 《我和我的祖国》（2019）
- 《流浪地球》（2019）
- 《守岛人》（2021）

动画片

- 《小蝌蚪找妈妈》（1960）
- 《九色鹿》（1981）

电影（短片）

- 《卷土重来》（2022）

电视剧

- 《觉醒年代》（2021）
- 《理想照耀中国》（2021）

教育科学出版社

纪录片

- 《故宫100》（2012）

创作手册

本学期影视课结束后，学校将以班级为单位举办一场交流会，交流会的题目是《我和电影的故事》。

你最喜欢的影视作品是哪一部？在本学期的学习中，你感受到了影视艺术的哪些魅力？如果让你创作一部短片，你想讲述怎样的故事？

请构思你与电影（或影视艺术）的故事，并以故事板的形式记录下来与大家分享。

● 创作要点提示

- ① 走进“第七艺术”的世界，有哪些技术与电影的发展息息相关？
- ② 影视艺术都包括什么？影视艺术有怎样的特点？
- ③ 你和电影有怎样的交集？说说你最喜欢的电影、最难忘的观影经历、第一次自己拍摄的短片或者你想创作的电影故事……如果你要以《我和电影的故事》为题拍摄一部短片，你会在短片中讲述一个什么样的故事？
- ④ 以故事板的形式呈现《我和电影的故事》短片中的关键情节。注意思考画面的构图、景别、角度等。
- ⑤ 为《我和电影的故事》故事板上色，色彩与光线起到了什么样的叙事作用？
- ⑥ 为故事板中呈现的情节撰写一段对白、独白或旁白，或者录制画面中有可能出现的音响效果，丰富表现形式。
- ⑦ 与同学们分享你的创作。

教育科学出版社

● 我的创作日志

本学期我的收获： _____

我最喜欢的创作活动： _____

我在实践过程中遇到的挑战： _____

我希望提升的技能： _____

后 记

本套艺术教科书根据《义务教育艺术课程标准(2022年版)》组织编写。编写团队由高校的艺术教育专家学者、艺术家及全国各地的优秀艺术教师、教研员组成,肖向荣教授担任主编。

编写过程中,我们得到诸多专家学者和一线教师的支持与帮助。吴灵芬、宋瑾、谢嘉幸、唐宏峰、宋飞、蔡海燕等为教科书编写提供了指导;除署名作者外,徐凤仪、雷雷、吕源、张晓丽、李昕婕等也参与了本册教科书的编写工作。此外,还有很多单位、专家和同仁为我们提供了专项审查、插图、资料等方面的支持和帮助。他们的参与为确保教科书内容的科学性、适切性提供了重要支撑,在此一并表示诚挚谢意!

本册教科书出版前,我们通过多种渠道与教科书选用作品(包括照片、画作、剧照等)的作者进行了联系,得到了他们的大力支持,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,以便支付相关作品使用费用。

我们真诚地欢迎广大师生和社会各界人士在使用过程中提出宝贵意见,共同打造培根铸魂、启智增慧的精品教科书。

电 话: 010-64989520

电子邮箱: art@esph.com.cn

教育科学出版社