

艺术 · 影视（含数字媒体艺术） 八年级 下册

ESPH

义务教育教科书

艺术 · 影视（含数字媒体艺术） 八年级 下册

ESPH

教育科学出版社

定价： 8.95 元

ISBN 978-7-5191-4233-9

9 787519 142339 >

绿色印刷产品

批准文号：京发改规〔2016〕13 号

价格举报电话：12315

教育科学出版社

义务教育教科书

国家教材委员会专家委员会审核通过 2024

艺术·影视

（含数字媒体艺术）

八年级 下册

教育科学出版社 ESPH Educational Science Publishing House

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 ESPH

八年级 下册

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
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　下册

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）
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 11 月第 1 版　　2024 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5191-4233-9
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　中国电影起航（1905—1949）

第一课　萌芽与初探　4
第二课　时代的呼唤　8
第三课　使命与抗争　12
第四课　社会的镜像　16

第二单元　影视剧本写作

第一课　题材与主题　22
第二课　人物的塑造　26
第三课　情节与结构　30
第四课　影视的改编　34

ESPH 教育科学出版社

思考　讨论　观看　实践

第三单元　镜头捕捉世界

第一课　拍摄器材　40
第二课　固定镜头　44
第三课　运动镜头　48
第四课　拍摄原则　52

ESPH 教育科学出版社

第四单元　影视多维探索

第一课　演员的表演　58
第二课　影像的风格　62
第三课　作品的赏析　66
第四课　剪辑的流程　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。

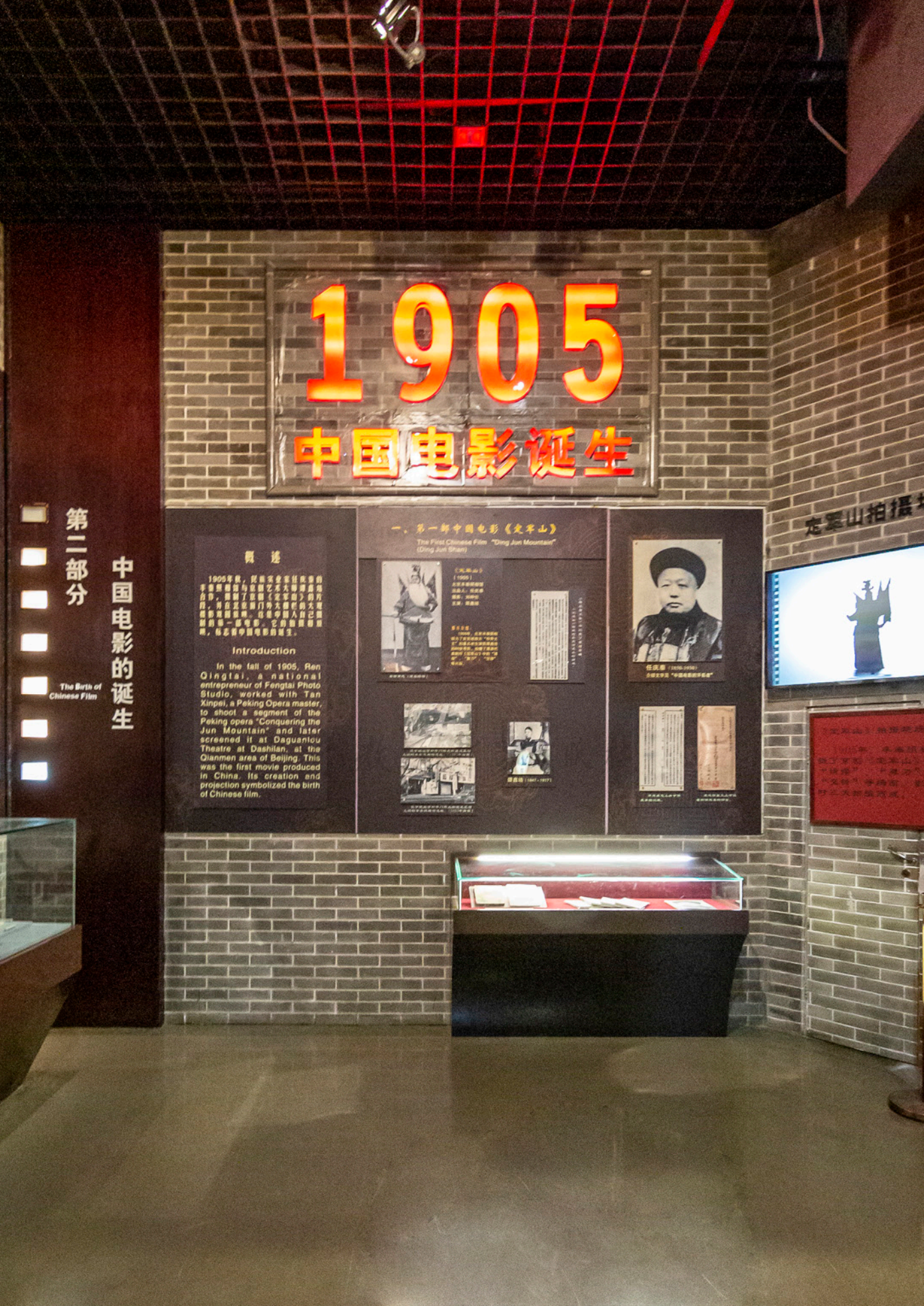
影视艺术是一门结合了视觉与听觉、融合了时间和空间的综合艺术，可听、可看、可感、可思，跨越时空，魅力无穷。影视艺术的综合性还体现在它是电影、电视、数字媒体艺术等多种形式的统称。电影的发明，让人们找到了再现生活的新方式，并逐渐建立起影像思维；电视的出现，丰富了影视艺术的内涵和表现形式；数字技术的日渐成熟，开创了不断尝试技术与艺术结合的新方式，让影视创作者创作出一系列充满科技感、艺术感和想象力的数字媒体艺术作品。

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，我们将重温早期中国电影人的经典作品，感受他们的匠心与诚意、傲骨与从容，回应中国人民不屈不挠的爱国精神和抗争精神。我们还将学习写作影视剧本、掌握拍摄和剪辑的基本方法，将所学知识运用到创作中，实践用影像和声音讲故事的方法。

本学期的学期任务为：学校将举办1905—1949年中国电影展，回顾早期中国电影人的辉煌成就。请以小组为单位，在回顾展上推介一部创作于1905—1949年期间的中国电影。为了让观众全面地了解这部作品的创作背景、故事和创作风格等，每个小组都将为你们选择的电影拍摄一部宣传片（3—5 分钟，内容、风格不限）。

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！

1905
中国电影诞生
第二部分
中国电影的诞生
The Birth of Chinese Film
概述
Introduction
In the fall of 1905, Ren Qingtai, a national entrepreneur of Fengtai Photo Studio, worked with Tan Xinpei, a Peking Opera master, to shoot a segment of the Peking opera "Conquering the Jun Mountain" and later screened it at Daguanlou Theatre at Dashilan, at the Qianmen area of Beijing. This was the first movie produced in China. Its creation and projection symbolized the birth of Chinese film.
一、第一部中国电影《定军山》
The First Chinese Film "Ding Jun Mountain"
(Ding Jun Shan)
定军山拍摄

第一单元

中国电影起航

（1905—1949）

1895 年 12 月 28 日，法国的卢米埃尔兄弟首次面向观众放映了他们拍摄的短片，这一天被认为是世界电影的诞生日。此后，电影传入中国，很快以它独特的魅力吸引了中国观众。

电影传入中国后的 100 多年来，一代又一代中国电影人通过电影记录和反映着百姓的生活、民族的斗争以及社会的发展。

在本单元，通过观看、学习 1905 年到 1949 年中华人民共和国成立前的经典中国电影，我们将了解当时的社会生活，重温在中国共产党的领导下，中国人民为实现民族独立、人民解放而奋斗的伟大历程，领会电影记录生活、重现历史的方法。

ESPH 教育科学出版社

单元任务

在本单元的学习过程中，与同学组成小组并确定你们将在回顾展上推介的电影。

第一课

萌芽与初探

19 世纪末，电影传入中国。新奇的“西洋影戏”出现在戏院、茶楼，成为当时最时兴的娱乐活动之一。电影不仅为人们的生活增添了艺术情趣，也为人们打开了一扇了解世界的窗户。

1 中国电影迈出第一步

1896 年 6 月 29 日，《申报》上一则“徐园告白”向上海市民传达了一场“西洋影戏”的放映信息。

徐園告白

本園於二十日起夜至十二點鐘止內設文虎清曲童串戲法西洋影戲以供游人隨意賞玩向因通閘橋北一帶馬路未平阻人游興現已平坦馬車可直抵園門維冀諸君踏月來游足供清談之興揚鑣歸去可無徒步之虞游資仍照舊章准廿三夜外加烟火大戲游資每位三角此布

本园于二十日起，夜至十二点钟止，内设文虎清曲童串戏法西洋影戏，以供游人随意赏玩，向因老闸桥北一带马路未平阻人游兴，现已平坦，马车可直抵园门，维冀诸君踏月来游，足供清谈之兴，扬镳归去，可无徒步之虞，游资仍照旧，章准廿三夜外加烟火大戏，游资每位三角，此布。

讨论

结合“徐园告白”中给出的信息以及你的观影经历，你认为中国最早的电影放映是什么样子的？“西洋影戏”是如何融入当时中国人的生活的？

1905 年，北京丰泰照相馆的创办人任景丰拍摄了京剧艺术家谭鑫培表演《定军山》的三个片段。虽然这部电影仅保留下一张剧照，但是作为中国人拍摄的第一部短片，《定军山》在中国电影史上有着独一无二的地位。

这是本土传统艺术与外国娱乐形式的首次结合，也是中国电影娱乐化和商业化的起源。

思考

中国的第一部电影为什么与戏曲有着密切的联系？

《定军山》之后，任景丰还陆续拍摄了《青山石》《艳阳楼》《收官胜》和《纺棉花》等京剧片段。戏曲电影也成为中国特有的电影类型。

《定军山》1905 年版 电影剧照

观看

观看《特别呈现》等相关纪录片片段，了解电影《定军山》诞生的故事。

教育科学出版社

2 中国电影的开拓者

郑正秋和张石川是早期中国电影的开拓者。1922 年，两人共同创办了明星影片公司，拍摄了《孤儿救祖记》《火烧红莲寺》《歌女红牡丹》等电影，为中国早期电影事业的发展做出了巨大贡献。郑正秋主张在影片中“加一点改良社会、提高道德的力量”。

《孤儿救祖记》（1923 年）电影海报

《孤儿救祖记》是 1923 年由明星影片公司出品，郑正秋编剧、张石川导演的故事片。《孤儿救祖记》是中国第一部在商业和艺术上均获得成功的电影，这部电影也开启了中国社会题材电影的先河。

思考

除了娱乐，你认为电影还有哪些作用呢？

教育科学出版社

知识窗

郑正秋是中国电影事业的奠基人之一，被称为“中国电影之父”。郑正秋致力于探索中国电影的民族化，其代表作还有《难夫难妻》《玉梨魂》《姊妹花》等。

郑正秋

收获 · 拓展

- “西洋影戏”为什么会受到当时中国人的喜爱？电影艺术传入中国后，是如何融入中国文化并逐渐形成戏曲电影这一中国特有的电影类型的？

《劳工之爱情》又名《掷果缘》，由明星影片公司出品，郑正秋编剧、张石川导演，是中国现存最早的可放映的故事片。影片讲述了郑木匠与祝郎中女儿的爱情故事。

- 观看《劳工之爱情》。假如这是你们小组要在回顾展上推介的电影，你会从哪些方面介绍它？

《劳工之爱情》（1922 年）电影截图

第二课

时代的呼唤

1931 年的“九一八事变”标志着中国局部抗战的开始。随着人民的抗日呼声日益高涨，越来越多进步的中国电影工作者开始转变创作方向。以郑君里、聂耳、田汉、夏衍等为代表的左翼文艺工作者，逐渐成为各大电影公司的创作骨干，中国电影由此进入了新的发展阶段。

1 回应时代的呼唤

20 世纪 30 年代，在民族危亡的关头，进步的中国电影工作者们在中国共产党的领导下，拍摄了一批以反帝反封建为主题的电影，这些影片被称为**左翼电影**。左翼电影“尽量利用大众的真生活”，以现实主义的创作倾向，表现普通百姓在战乱年代的生活状况，揭露社会黑暗不公，倡导社会公正和进步。

教育科学出版社 ESPH

《春蚕》（1933 年）电影截图

1933 年，由明星影片公司出品，夏衍编剧、程步高导演的电影《春蚕》讲述了 20 世纪 30 年代老通宝一家养蚕、收蚕并反抗压迫的故事。影片改编自茅盾的同名短篇小说，艺术表达真实自然，是这一时期中国电影的代表作。

1934 年由联华影业公司出品，蔡楚生编剧、导演的电影《渔光曲》讲述了渔家兄妹小猴、小猫一家的艰难生活。影片在上海连映 84 天，创下当时的放映纪录。

同一时期，中国电影工作者开始了对有声电影的探索。为了表现渔民生活的疾苦，导演蔡楚生与作曲家任光深入渔民的生活，深刻体会他们内心的悲苦与愤怒，创作了电影《渔光曲》的同名主题曲。在电影上映后，这首主题曲在民众间被广泛传唱。

观看

这首歌曲描绘了怎样的景象？观看《渔光曲》片段，结合剧情分析主题曲在情节发展中起到了什么作用，表达了人物怎样的情感。

电影《渔光曲》主题曲歌词

云儿飘在海空，鱼儿藏在水中。
早晨太阳里晒鱼网，迎面吹过来大海风。
潮水升，浪花涌。鱼船儿飘飘各西东。
轻撒网，紧拉绳。烟雾里辛苦等鱼踪。
鱼儿难捕船租重，捕鱼人儿世世穷。
爷爷留下的破鱼网，小心再靠它过一冬。
东方现出微明，星儿藏入天空。
早晨鱼船儿返回程，迎面吹过来送潮风。
天已明，力已尽。眼望着渔村路万重。
腰已酸，手也肿。捕得了鱼儿腹内空。
鱼儿捕得不满筐，又是东方太阳红。
爷爷留下的破鱼网，小心还靠它过一冬。

教育科学出版社

2 以“笔与银幕”为武器

20世纪30年代，“电影救国”成为当时爱国民众的心声。上海著名的电影杂志《影戏生活》收到观众来信，要求电影创作以“笔与银幕”为武器。创作于这一时期的中国电影，都不约而同地表现了当时中国面临的民族危机以及中国人民自发的反抗。

《小玩意》（1933年）电影海报

ESPH 教育科学出版社

1933年上映的电影《小玩意》由联华影业公司出品，孙瑜编剧、导演。电影中的主人公叶大嫂心灵手巧，通过手工制作玩具维持一家人的生活。但在那个动荡的年代，叶大嫂先后经历了丧夫、丧子和丧女之痛。电影通过刻画一位劳动妇女的命运反映出时代与社会的变化对每一个人的影响，体现了人民抗日救亡的诉求。

讨论

结合你对这一时期的了解，说说如果你是生活在20世纪30年代的一位电影导演，你会将镜头对准这一时期的哪些人物？你想将哪些事件搬上银幕？

观看

观看电影《马路天使》的开头片段，思考创作者是如何通过画面表现出当时上海半殖民地半封建的社会状况的。

《马路天使》上映于1937年，由明星影片公司出品，袁牧之编剧、导演。影片通过表现小云、小红姐妹俩与老王、陈少平的生活，描绘了20世纪30年代底层人民的生活状态。

《马路天使》（1937年）电影海报

收获 · 拓展

教育科学出版社 ESPH

20世纪30年代的中国电影反映了普通民众的现实生活，通过银幕向观众传递了振奋民族精神的巨大力量。

- 请从剧情发展、人物设置、影像风格或社会意义中任选一方面，为《渔光曲》或《马路天使》撰写一段介绍词。

- 20世纪30年代中国电影创作在数量和艺术水平上都进入了“黄金时期”，除了本课提及的影片，这一时期还有哪些经典作品？查阅资料并与大家分享。

第三课

使命与抗争

1937 年，抗日战争全面爆发。在物资极其匮乏的情况下，中国电影工作者以“一寸胶片、一粒炮弹”的精神信念，坚持创作，拍摄了一批反映抗战的故事片和纪录片，形成了一股特殊的抗战力量。

《保卫我们的土地》上映于 1938 年，由中国电影制片厂出品，史东山编剧、导演。电影第一次直接表现了侵略与反侵略的现实场景。

《保卫我们的土地》（1938 年）电影截图

1 电影中的抗争精神

抗战时期，中国电影工作者意识到可以通过借古喻今的手法，传达爱国精神、弘扬民族气节。

讨论

《木兰从军》和《苏武牧羊》这两个故事有什么共同点？这一时期的电影创作者为什么选择将这两个故事搬上银幕？这与当时的社会现实有什么关系？

《木兰从军》（1939 年）电影海报

《苏武牧羊》（1940 年）电影海报

《铁扇公主》（1941 年）电影截图

抗战期间诞生了中国第一部长篇动画电影《铁扇公主》。这部影片由中国联合影业公司出品，中国动画电影的领军人物万氏兄弟创作，并且对原本的故事进行了改编，体现出“万众一心、抗击敌人”的精神，激励着抗战中的中国人民。

讨论

电影《铁扇公主》是如何映射当时中国的社会状况的？

万古蟾（左）、万籁鸣（中）、万超尘（右）

万氏兄弟包括万古蟾、万籁鸣、万超尘和万涤寰4人，他们是中国动画片的开拓者。1925年，万氏兄弟绘制了中国第一部动画片（广告片）《舒振东华文打字机》，由此开启了动画片创作之路。中华人民共和国成立后，万氏兄弟创作了木偶动画片《机智的山羊》，中国第一部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》和《大闹天宫》等作品。

2 延安电影团与珍贵的记录影像

观看

观看《延安电影团》宣传片，了解创办延安电影团的故事。

教育科学出版社 ESPH

1938年，在中国共产党领导下，袁牧之、吴印咸等电影工作者创办延安电影团。在极其艰难的条件下，延安电影团拍摄了《延安与八路军》《南泥湾》《白求恩大夫》等多部电影和众多新闻素材，向全国人民展现了陕甘宁边区的真实生活以及战士和人民的抗争精神，为中国抗战留下了珍贵的影像记录，也进一步发展了中国的新闻纪录电影事业。

《延安电影团》宣传片截图

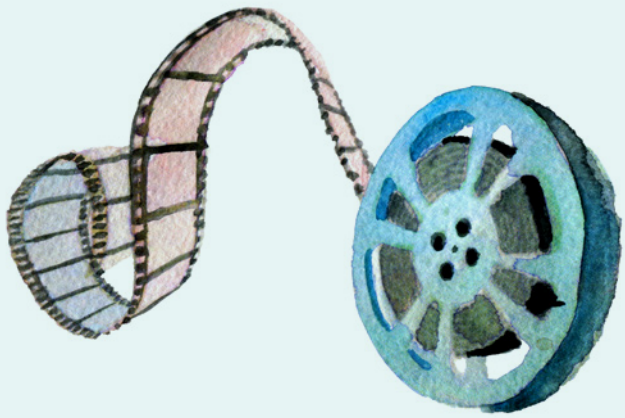
《伊文思看中国·四万万人民》（2021 年）纪录片截图

这一时期，荷兰纪录片导演尤里斯·伊文思来到中国，并拍摄了纪录片《四万万人民》，记录下了日军的暴行和中国各地抗战的真实情景。影片具有国际主义精神和人道主义关怀。

收获 · 拓展

- 从课上欣赏过的影片中，选择一段你认为最能表现这一时期中国人民的使命和抗争的片段，与同学合作，表演这一片段。

- 查阅资料，这一时期还有哪些代表性的电影创作者？他们的创作有什么特点？如果让你为他们颁奖，你会为他们颁发什么奖项？请为这位创作者撰写一段颁奖词。

教育科学出版社 ESPH

第四课

社会的镜像

艺术作品能够反映生活、时代和社会的变迁，电影艺术也不例外。抗日战争胜利后，中国人民的生活发生了改变，中国电影也翻开了新的篇章。

1 百姓生活的见证

观看

观看电影《万家灯火》开头胡智清一家人起床的片段。分析导演是如何通过细节来表现这个小家庭的幸福温馨的。

《万家灯火》所讲述的胡智清一家的生活变迁也是当时社会的一幅缩影。影片中没有激烈的戏剧冲突，而是运用写实的手法，在细节刻画中营造出战后百姓的生活实感。

《万家灯火》（1948 年）电影海报

上映于 1948 年的电影《万家灯火》由昆仑影业公司出品，阳翰笙、沈浮编剧，沈浮导演。影片讲述了抗战胜利后，生活在上海的胡智清一家在时局动荡中日益陷入困境的故事。

教育科学出版社 ESPH

联华影艺社和昆仑影业公司于1947年联合出品，蔡楚生、郑君里编剧、导演的电影《一江春水向东流》透过一个家庭的悲欢离合，折射了抗战前后近10年里中国社会的变迁与兴衰。

《一江春水向东流》（1947年）电影海报

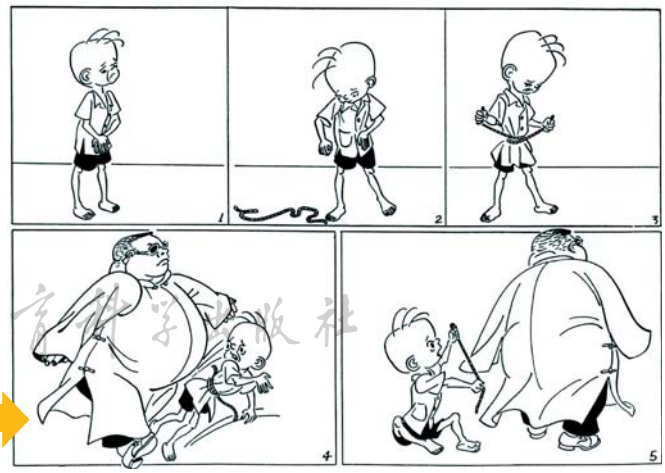
观看

观看电影《一江春水向东流》片段，思考其与《万家灯火》是如何表现普通人的生活的。

2 以乐写忧的喜剧创作

实践

这幅漫画讲述了一个什么故事？请为漫画中的人物配上台词。

《三毛流浪记·反差太大》漫画　张乐平作

1947年6月开始，漫画家张乐平在上海《大公报》上连载漫画《三毛流浪记》。《三毛流浪记》虽讲述了流浪儿三毛的辛酸遭遇，张乐平却以幽默的笔法塑造了一个乐观坚忍又不畏强权的三毛形象。

1949年，昆仑影业公司将张乐平的漫画改编成了同名电影《三毛流浪记》。昆仑影业公司委员会和导演赵明、严恭都认为“喜剧是揭露黑暗的有力武器”，电影《三毛流浪记》延续了漫画的喜剧风格，以笑写泪、以乐写忧。

《三毛流浪记》（1949 年）电影海报

运用喜剧元素来讲述小人物的悲惨生活，是中国现实题材影视创作中经常使用的手法。

观看

对比观看电影中三毛在旧上海街头流浪时以及被富人家庭收养后的片段。这样的对比传递出怎样的信息？三毛为什么放弃了富裕的生活，重新开始流浪？

《三毛流浪记》（1949 年）电影截图

在《三毛流浪记》之后拍摄的《幸福狂想曲》和《乌鸦与麻雀》等电影，也运用了喜剧的风格来表现残酷的社会现实。

《乌鸦与麻雀》（1949 年）电影海报

《乌鸦与麻雀》上映于 1949 年，由昆明影业公司出品，陈白尘编剧、郑君里导演。影片讲述了在房屋被侵占后，生活在上海弄堂里的 3 家房客面对压迫，团结起来、奋起反抗的故事。影片生动地刻画了一组当时的小市民形象，并且巧妙地将整个社会时局浓缩在一幢楼房里。

收获 · 拓展

ESPH 教育科学出版社

- 回顾本单元鉴赏的中国经典电影，思考和讨论这些影片是如何通过影像反映这一时期的百姓生活、民族斗争以及社会发展的。

- 与同学结成小组，选择一部 1905—1949 年的中国经典电影作为你们将在学期末电影回顾展上推介的作品，说说你们选择这部作品的原因。

ESPH
教育科学出版社

第二单元

影视剧本写作

写剧本是影视创作中的重要一环。影视文学剧本由一系列相互关联的情节和场景组成，不仅是讲述故事、塑造人物形象的载体，也是拍摄现场的“指挥官”。人物的动作和对话、拍摄时需要的道具、景别和灯光的变化等都包含在影视文学剧本中。

在本单元，我们将通过赏析影视作品、阅读影视文学剧本，掌握剧本写作中题材、主题、人物、情节、结构等知识。共同提笔写作，将脑海中灵光一现的想法变成剧本上的文字，刻画生动的人物形象，表达我们对生活和世界的观察。

ESPH 教育科学出版社

单元任务

剧本是拍摄的蓝本，写作剧本是梳理创作思路的过程，运用本单元所学知识，与组员共同讨论并确定宣传片的主题和内容，在本单元完成宣传片的剧本写作。

第一课

题材与主题

当我们讨论影视作品是否好看时，首先讨论的往往是它的故事是否吸引人。它讲述了什么故事？故事中的人物是谁？他们有什么样的行动？

编写故事是影视创作的第一步，我们应该如何构思一个故事呢？

1 题材是什么

观看

电影《我和我的祖国》是由七个短片单元组成的，观看《我和我的祖国·北京你好》单元，说说这部短片取材于生活中的哪些故事。

当影视创作者构思故事时，首先想到的可能是一个引人入胜的画面，或者一个戏剧性的开场。然而，要想编写一个好的故事，首先要有好的题材。

题材是对生活素材的选择、集中、提炼、虚构和加工，简单来说，就是故事是关于什么的。

教育科学出版社 ESPH

对于创作初学者来说，第一手的材料，即个人经历、个人感受、个人见闻是确定题材最好的选择。

《我和我的祖国·北京你好》（2019 年）电影截图

实践

写出生活中打动你的一件事、一条新闻、一首歌曲、一张图片、一个梦……，将其作为你的故事题材。

2 主题是什么

主题是故事的中心思想，是创作者想通过故事传递的立场态度和思想观点。创作者的思考不同，因此同一题材的影视作品，可以表达出不同的主题。

讨论

分享你的故事题材。通过这个故事，你想表达的主题是什么？

《三个和尚》（1980 年）电影截图

观看

“一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。”观看电影《三个和尚》，说一说三个和尚为什么会没水吃。

《三个和尚》改编自“三个和尚没水吃”的民间故事，是1980年由上海美术电影制片厂出品、徐景达导演的动画电影，获得了首届金鸡奖最佳美术片奖。

电影中三个和尚的出场场景分别是：小和尚逗乌龟，瘦和尚引蝴蝶，胖和尚放小鱼，这些细节都体现出他们的心地善良。三个和尚在一起，却因为不懂合作而在挑水这件事上产生了矛盾，最后谁也没水喝。当突发大火时，三个和尚终于意识到了合作的重要性，齐心协力挑水、灭火，矛盾也得以解决。

讨论

电影《三个和尚》是如何运用色彩、音乐、人物神态前后的对比等体现作品主题的？

主题指引了整个影视作品的创作方向，因此，主题一定要鲜明、突出。在以身边发生的事情作为故事素材的时候，创作者表达的主题要能体现出自己对生活的感悟。

ESPH 教育科学出版社

收获 · 拓展

◉ 在正式拍摄时，编剧如何高效地将要拍摄的故事传达给剧组里的其他人？

在影视创作中，影视文学剧本是故事的承载形式。一部剧本不只要讲明白故事的发生和发展，也要向剧组工作人员提示事件发生的时间、地点，以及场景中出现的道具等信息。

影视文学剧本以不同场景来分割，**场景**是影片故事发生的特定

空间环境。一个场景就是一组角色在同一个时空发生的动作，由单个或多个连续镜头构成。

每个场景前面的表头提示了场景发生的时间、地点、内外景等要求。影视文学剧本以描写环境、对白、动作为主，不要求对摄影机的运动等技术细节做出过多规定。

《我和我的祖国·北京你好》电影文学剧本（节选）

场景标题（表头）	第 11 场　招待所外出租车内　晨　内 / 外
场景描写	车顶出租车牌。清晨的气氛中，大家忙忙碌碌。驶过几个建筑，停在招待所门口。
动作描写	张北京看看副驾上睡着的男孩，男孩怀里抱着他的外套。
对白	张北京：到了。
	男孩下车，离去的背影在玻璃上反光，越来越远。
	张北京看着男孩，又看了看自己的票，想了想。
	周围忙碌的人。男孩就要进入招待所了。
	张北京按了下喇叭。
	男孩没意识到是在叫自己，继续走。
	张北京降下车窗，喊：唉！叫你过来呢。
	男孩走回到张北京一侧的车窗边，木木地看着他。
	张北京：这个，给你。
	只见张北京把门票伸向男孩。
	男孩痴痴地看了一眼，然后伸手拿票，没拽出来。
	张北京捏着门票另一边，却迟迟不松手。
	张北京：我得替你爸教育你两句，人从小就应该学会遵纪守法，抢东西不对。
	男孩：我没抢。
	张北京：强买强卖也不行。听到没得？！
	男孩点头。

[illegible]出版社

◉ 你们小组为推介影片拍摄的宣传片的主题是什么？试着从你们选择这部电影的原因入手，结合电影本身的内容、社会意义或者艺术成就等方面来构思。

第二课

人物的塑造

许多影视作品中的人物都能引起观众的共情，实现共情的第一步就是要塑造鲜活可信的人物，使人物在特定情境下做出真实可信的行为。

人物塑造是影视作品的灵魂，也是影视创作的核心。如何塑造故事中的人物呢？

1 塑造生动的影视人物

在故事发展的过程中，是什么推动着人物做出行动？什么推动了人物的成长？

观看

观看《我和我的祖国·夺冠》。在这个故事中，小男孩冬冬面临着怎样两难的困境？面临困境时，他都做出了什么样的选择？

《我和我的祖国·夺冠》（2019 年）电影截图

ESPH 教育科学出版社

《我和我的祖国·夺冠》（2019 年）电影剧照

思考

冬冬为什么会做出这样的选择？这样的选择体现出他怎样的性格？

我们的生活经历、性格特征、兴趣爱好等影响着我们做出的决定，影视作品中的人物也是如此。

人物的一切行为都要有迹可循，这就要求编剧对人物有着全面、深刻的了解。在塑造人物时，要结合生活经验，确定人物的性格。人物在任何时候做出的决定、给出的反应都要符合人物的性格设定。

教育科学出版社 ESPH

2 撰写人物小传

在编写剧本前，编剧通常会撰写**人物小传**。

受篇幅的限制，人物小传不需要详尽地介绍人物的一生，只需要介绍人物的外貌特征、性格、生平经历、人际关系、希望达成的心愿等信息。

人物小传不仅能在拍摄时让剧组其他成员快速了解作品中的人物，也是编剧在创作过程中的好帮手。当故事中的人物面临抉择，创作无法推进时，编剧可以根据人物小传想一想，人物的性格、经历、社会关系会让人物做出怎样的选择。

顾维钧

观看

观看电影《夜思》和电影《我的1919》中顾维钧在巴黎和会上慷慨陈词的片段。了解外交官顾维钧的事迹并结合你从电影中获得的信息，为顾维钧撰写一段人物小传。

《夜思》（2018 年）电影截图

《我的 1919》（1999 年）电影截图

收获 · 拓展

影视作品中，许多人物的原型都来自创作者的生活。创作者在自己对他（她）的了解的基础上进行艺术加工，从而塑造出富有魅力的影视人物。

◉ 请以你身边的人为原型塑造一个人物，填写以下表格，使人物形象更加丰满。

人物姓名：_____	性别：_____	年龄：_____
体貌特征		
性格特点		
人物关系		
日常爱好		
重要的人生经历		
目标愿望		

ESPH 教育科学出版社

你们小组推介的电影中的主人公有怎样的性格和经历？在电影中他（她）经历了什么？主人公的故事为什么能够吸引当时和当下的观众？

◉ 你们会如何在宣传片中介绍这位主人公并体现他（她）的性格特点？

第三课

情节与结构

情节是影视文学剧本创作的最基础、最核心元素之一，承担着塑造人物和吸引观众的作用。一部影视作品应该如何铺排情节，让每个情节都发挥出最大作用呢？

1 什么是情节

讨论

比较以下三句话，体会这三句话的区别。

“国王死了，不久王后也死了。” → 事件接连发生，只有时间的先后顺序

“国王死了，不久王后也因伤心而死。” → 体现两个事件之间的因果关系

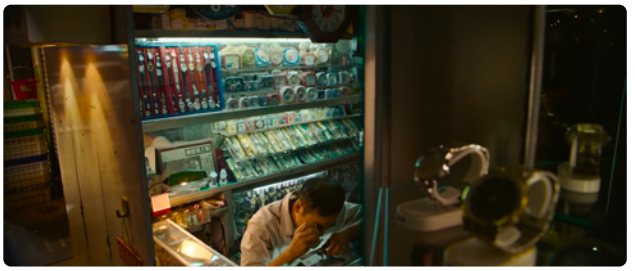
“王后死了，原因不详，后来才发现她是因为国王去世伤心过度而死的。” → 体现两个事件之间的因果关系，同时增加了悬念

教育科学出版社 ESPH

这是在《小说面面观》中英国作家爱德华·摩根·福斯特用来描述故事和情节区别的例子。与故事相比，情节更注重事件之间的因果关系。在故事中，我们只了解到国王和王后先后离世，情节则能体现出王后是因国王离世伤心而亡。作者还可以通过在事件之间增加阻断、调换事件的叙述顺序，让情节更加曲折、有悬念，更引人入胜。

《我和我的祖国·回归》（2019 年）电影截图

影视艺术是一门叙事艺术，影视作品与小说一样都是由一个个情节推动的。

观看

观看《我和我的祖国·回归》，按顺序记录下短片中发生的情节。讨论里面的情节为什么要这样安排。如果删掉其中的一个情节或者调换情节的顺序，会产生什么影响？

出版社

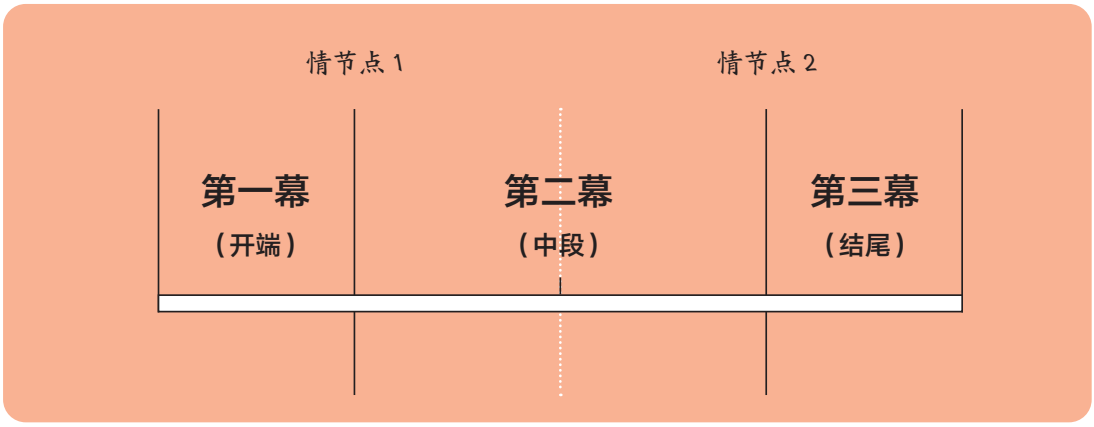
2 常见的剧作结构

剧作结构指对人物事件的选择与组合的方式。

影视作品最常采用的剧作结构是**三幕式剧作结构**，遵循线性叙事规律展开一个影视故事的开端、发展、高潮、结局。

三幕式剧作结构也被称为戏剧性结构，发源于戏剧舞台，每一幕都有自己的作用。

第一幕是故事的开端，交代故事的时间、地点、人物。第一幕的结尾，会发生一件“激励事件（情节点 1）”，打破主人公平静的生活，迫使他（她）做出行动。第二幕是故事的主体，展现主人公面临的挑战和他（她）做出的抗争。第二幕的结尾，会迎来矛盾冲突的最高点（情节点 2）。第三幕是故事的结尾，主人公面临的冲突得到解决，他（她）获得了成长。

三幕式剧作结构图示

教育科学出版社

除了三幕式剧作结构外，还有哪些常见的剧作结构？

电影《疯狂的石头》围绕一块价值连城的翡翠展开。影片采用多线索叙事结构，围绕着对这块翡翠各怀心思的几组角色展开叙事，并在这几条叙事线索间来回切换。

《疯狂的石头》（2006 年）电影截图

电影《公民凯恩》采用复调叙事结构，通过凯恩生前身边 5 个人的叙述，共同拼凑起凯恩复杂、多面的一生。

【美】《公民凯恩》（1941 年）电影截图

知识窗

复调原本是一个音乐术语，指由两组以上各自独立的声部组成的音乐，以各声部具有同等价值为主要特点。在电影《公民凯恩》中，5 个人物的叙述各自独立，以多元化的视角补充了凯恩的童年经历、创业经历、婚姻生活等，使凯恩的形象更加丰满。

教育科学出版社 ESPH

收获 · 拓展

- 选择一部短片，在观看过程中记录下这部短片的关键情节，梳理情节点，说说这部短片使用了什么样的剧作结构。

- 你们小组推介的电影是以哪种剧作结构展开叙事的？你们计划如何组织宣传片的内容？

第四课

影视的改编

原创和改编是影视故事最主要的两种来源。**影视改编**是运用影视创作的思维和方式，将现实生活中发生的事件或如文学、戏剧等其他文艺作品再创作成为影视作品。

1 影视改编的素材

影视改编的素材范围很广，如戏剧、小说、散文、诗歌、民间传说、新闻事件等。其中，小说是最常见的一种影视改编素材。

《城南旧事》中的小英子

教育科学出版社 ESPH

《城南旧事》是中国台湾作家林海音创作的短篇小说。以女孩小英子的视角，描写了20世纪20年代北京城南一家人的生活。1983年，吴贻弓导演将《城南旧事》改编为同名电影。

影视作品的时长有限，因此在改编时，往往会在忠于原作的基础上，遵循影视艺术的创作规律对小说的情节进行增删。

观看

阅读短篇小说《城南旧事》中的《爸爸的花儿落了》并观看《城南旧事》电影片段。思考电影中哪些情节来源于原作，哪些情节是新加入的。

《平凡的世界》是一部中国当代农村题材电视剧，改编自作家路遥创作的同名长篇小说。以孙少平、孙少安兄弟两人不同的人生选择为线索，展现了陕北黄土高原的风土人情。

《平凡的世界》（2015 年）电视剧截图

路遥故居

戏剧作品也是影视改编的素材之一。老舍的戏剧作品《茶馆》被分别改编成了电影和电视剧版本。相比于戏剧舞台相对固定的表现方式，影视的二度创作让作品拥有更丰富的场景设计和镜头设计。

《茶馆》（1982 年）电影截图

《茶馆》话剧剧照

《功勋》（2021 年）电视剧海报

社会真实事件是影视改编的重要素材。电视剧《功勋》改编自李延年、于敏、申纪兰等八位首批“共和国勋章”获得者的真实事迹，以单元剧的形式讲述了八位功勋人物在不同时代背景下的人生故事。

中国神话和民间传奇经常成为影视作品的改编素材。哪吒的传奇故事被先后改编为动画电影和动画连续剧。

1979 年上映的《哪吒闹海》是中国首部宽银幕动画电影，其中年画风格的人物造型、设计独特的莲花和香炉等都充满了民族文化气息。2003 年播出的动画连续剧《哪吒传奇》在原有故事的基础上增添了原创情节和人物，使故事更加丰满。

《哪吒之魔童降世》中的哪吒形象

《哪吒闹海》（1979 年）电影海报

《哪吒传奇》（2003 年）动画连续剧截图

2019 年上映的三维动画电影《哪吒之魔童降世》在前作的基础上融入流行元素，运用大量视觉特效，为传统艺术形象赋予了别样的魅力。

教育科学出版社 ESPH

思考

选择一个熟悉的中国神话故事，你会如何将它改编为影视作品？

2 常见的改编方式

影视作品的改编，除了忠于原作的“移植”，还有其他的改编方式。

同样是对四大名著之一《西游记》的改编，动画电影《大闹天宫》以“节选”的方式对《西游记》中的一个章节段落进行改编；《大话西游》系列电影则是对原作整体“取意”，重新架构主题进行改编。

收获 · 拓展

- 你在语文、音乐、舞蹈等其他课堂上学习过的内容是否能成为影视改编的素材？请选择一例，与同学们分享你会如何改编。

教育科学出版社 ESPH

你们将介绍推介电影的哪些信息？会以哪种方式呈现出来？

- 小组内讨论并确定宣传片的整体思路，参照《我和我的祖国·北京你好》文学剧本的格式完成宣传片剧本的写作。

第三单元

镜头捕捉世界

随着科学技术的不断进步，影像也像绘画和文字一样，成为记录生活、抒发情感、表达思想的信息载体。

从早期移动不便的摄影机到如今能放进口袋随身携带的手机，拍摄器材的更新换代为影视创作提供了便利的条件。我们身边有哪些随手可得的拍摄器材？如何使用这些器材拍摄出想要的画面？

在拍摄时，不仅要准确地表达内容，也要保持镜头画面的稳定、流畅和美感，声音要清晰、与画面配合得当。本单元，我们将拿起拍摄器材，按下快门键，运用视听语言知识，学习设计、拍摄一个镜头的方法。

ESPH 教育科学出版社

单元任务

将宣传片剧本转换为分镜头脚本或故事板，制订拍摄计划，完成宣传片所需影像素材的拍摄（宣传片要求至少包括两个运动镜头）。

第一课

拍摄器材

为了表现宏大的战争场面，电影《长津湖》在拍摄中使用了广播级摄影机、摇臂、滑轨等专业器材。不一定要有专业器材才能进行拍摄，学着使用身边的拍摄器材，一起来记录我们的生活吧。

《长津湖》电影创作花絮截图

1 拍摄器材的更新换代

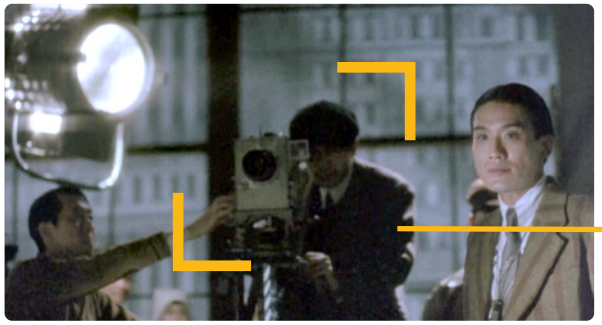
在影视艺术的发展初期，因为设备较重、布线复杂，摄影机通常要架在三脚架上使用，移动起来较为不便。

教育科学出版社

长春长影旧址博物馆中复原的电影拍摄场景

电影《阮玲玉》上映于1992年。电影以20世纪30年代中国著名的电影演员阮玲玉短暂且坎坷的一生为主题，将真实的影像资料、电影人访谈以及历史重演的画面交织在一起，对电影艺术的叙事方式进行了大胆探索。

电影《阮玲玉》中再现了1935年蔡楚生导演拍摄《新女性》时的场景。

《阮玲玉》（1992年）电影截图

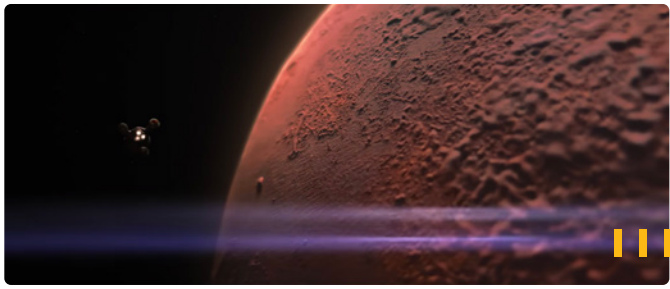
技术的发展让拍摄器材更加小巧轻便，不再只有专业工作者才能进行影视创作。智能手机拍摄的画面在清晰度、质感和表现效果上越来越向专业设备拍摄的画面靠拢。

手机拍摄的电影《卷土重来》表现了一个业余剧组用手机拍摄电影的过程。

教育科学出版社 ESPH

导演用手机相机的微距模式拍摄一口铁锅的底部来表现火星表面的粗粝质感。

《卷土重来》（2022年）电影截图

2 确定拍摄的基本参数

无论使用什么设备，在拍摄前要先确定拍摄使用的画幅、分辨率和帧率。

电影《山河故人》由三段分别发生在 1999 年、2014 年和 2025 年的故事组成。为了最直观地体现年代跨度，电影采用了三种不同的**画幅比例**。

电影诞生后的半个多世纪里，4∶3一直是影像的经典比例。影片中 1999 年的故事采用了 4∶3 的比例。

2010 年左右，16∶9 成为影视作品的默认画幅比例。影片中 2014 年的故事选择了 16∶9 的画幅比例。

20 世纪 40 年代，为了吸引更多观众进入电影院，出现了大量采用 2.35∶1 的画幅比例拍摄的宽银幕电影。影片中 2025 年的故事采用了最具有电影感的 2.35∶1 的画幅比例。

《山河故人》（2015 年）电影截图

教育科学出版社

分辨率全称屏幕分辨率，是指屏幕的精密度。分辨率越高，画面越高清，观众能够看到的细节越多，但对拍摄器材、储存设备和剪辑设备的要求也更高。帧率越高，拍摄出的画面越流畅。一般来说，分辨率选择 1920 × 1080，帧率选择每秒 24 帧就可以满足日常的拍摄需求。拍摄运动场景时可以采用每秒 48 帧的高帧率。

收获 · 拓展

为了确保呈现出来的画面尽可能稳定，摄影师在拍摄时经常借助三脚架、稳定器等工具以避免抖动。但有时为了达到特定的艺术目的，摄影师会手持摄影机，拍摄出晃动的画面。

- 请从课上欣赏过的影视作品中找到一处手持摄影的例子，结合画面表现的故事、画面中人物的情绪，分析在这个例子中手持摄影的作用。

ESPH 教育科学出版社

- 在教师的指导下熟悉拍摄设备的操作，为宣传片拍摄做好准备。

学生使用手机进行拍摄

第二课

固定镜头

从电影诞生的第一天起，便有了固定镜头。早期的电影作品如《火车进站》《工厂大门》等都是采用固定镜头拍摄的。

【法】《工厂大门》（1895 年）电影截图

知识窗

在影视拍摄过程中，镜头有两种含义：第一种是指摄影机、照相机上用来生成影像的光学部件；第二种是指摄影机从开拍到停机之间拍摄的一段连续的画面。

教育科学出版社 ESPH

1 固定镜头的作用

固定镜头是指在拍摄一个镜头的过程中，摄影机的位置、镜头光轴和焦距都固定不变拍摄成的镜头。就像透过一扇窗户看景物，视野是规定的，但被框在画面中的人和物可以随意移动。在拍摄固定镜头时，需将摄影机固定在三脚架上以确保画面的稳定。

固定镜头稳定的视点和固定的机位会给观众带来平静、庄重、肃穆等心理感受。

电影《狙击手》使用了大量固定镜头。冷静、克制的镜头与画面中表现的焦灼战况形成对比，冲击感更强。

《狙击手》（2022 年）电影截图

所有的景别都可以使用固定镜头进行拍摄。在景别较大的画面中，固定镜头能够通过展现人物与环境的关系交代信息，达到情感渲染的目的；在景别较小的画面中，固定镜头可以突出画框中人或物的细节，起到强调作用。

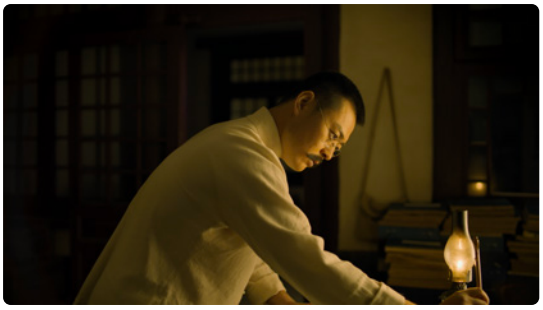
电影《过昭关》使用了大量固定镜头，客观地呈现了祖孙俩一路上的所见所闻，平实真挚地表现出爷爷面对人生的豁达心态。

《过昭关》（2018 年）电影截图

观看

观看电视剧《觉醒年代》和纪录片《故宫 100》片段，讨论在这两个片段中，固定镜头分别起到了什么作用。

《觉醒年代》（2021 年）电视剧截图

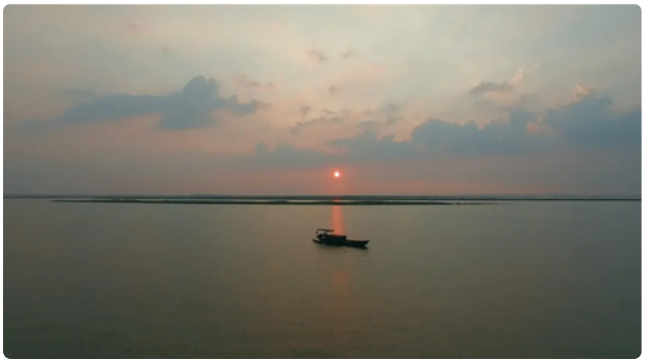

《故宫 100》（2012 年）纪录片截图

2 延时摄影

教育科学出版社

除了承担叙事作用的固定镜头，电影、电视剧和综艺节目中经常在固定机位、固定景别使用延时摄影的方式表现时间的流逝和时空的变化。

《万物滋养》（第二季）（2019 年）纪录片截图

知识窗

延时摄影是一种能够“压缩时间”的拍摄技术。延时摄影即在一段较长的时间里通过定时、定格的方式拍摄一组照片，后期将这一组照片合成，按照每秒 24 帧的帧率播放，将几分钟、几小时甚至是几天的过程压缩在一个较短的时间里，再现景物缓慢变化的过程。

观看

观看纪录片《万物滋养》第二季片头，找出其中通过延时摄影拍摄的片段。除了该片段中展现的画面，还能使用延时摄影表现什么？

收获 · 拓展

- 在小组推介的电影中找到一个固定镜头。在这个镜头中，人物、道具、光影是如何变化的？请在教师的指导下仿拍这个镜头。

- 小组合作，将宣传片剧本转换为分镜头脚本或故事板，并讨论哪些镜头更适合用固定镜头来拍摄。

教育科学出版社

第三课

运动镜头

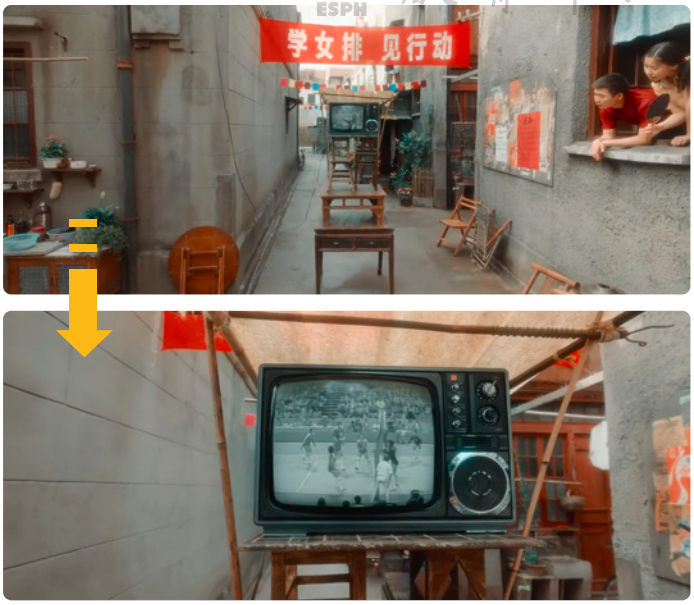
20 世纪 20 年代起，电影机械的轻便化和高感度感光材料的成熟使运动摄影的使用越来越广泛。运动镜头不仅给画面增添了动感，也打破了固定镜头对时空的限制，可以在一个镜头内展现时间的流逝和空间的变换。

1 运动镜头的分类

运动镜头就是摄像机在运动中拍摄的镜头。与固定镜头相反，运动镜头可以创造出流动的视觉美感。当一组运动镜头组接在一起时，观众往往能更强烈地感受到画面的韵律与节奏。

影视创作中常用的镜头运动方式包括推、拉、摇、移、跟等。

教育科学出版社 ESPH

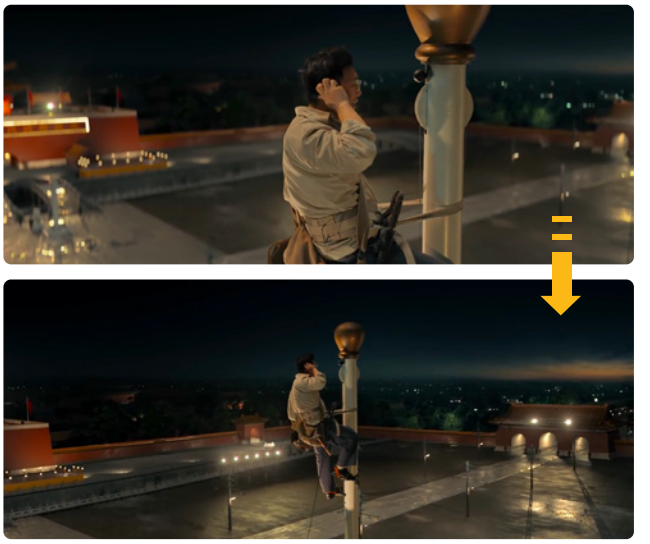
《我和我的祖国·夺冠》（2019 年）电影截图

推镜头

摄像机镜头向拍摄对象逐渐靠近，画面外框逐渐缩小，画面内的景物逐渐放大，使观众的视线从整体看到某一局部。

拉镜头

与推镜头相反，拉镜头是摄像机逐渐远离被拍摄对象，形成由小景别向大景别变化的镜头。

《我和我的祖国·前夜》（2019 年）电影截图

【意】《海上钢琴师》（1998 年）电影截图

摇镜头

在拍摄时摄影机位不变，借助三脚架上的云台或拍摄者自身为支点，将摄影机做上下、左右、旋转等运动所拍摄的镜头。

《理想照耀中国》（2021 年）电视剧截图

移镜头

将摄像机安放在移动的运载工具上，沿着水平方向横移所拍摄的镜头，能够表现广阔的场景。

跟镜头

摄影机跟踪运动着的被摄对象进行拍摄的镜头，它可以实现连贯流畅的视觉效果。

电影《我的九月》开头的跟镜头跟随刘庆来，向观众展示了大杂院的景象。

《我的九月》（1990 年）电影截图

2 运动镜头的综合使用

ESPH 教育科学出版社

推、拉、摇、移、跟这几种运动方法不仅能够单独使用，也能够在一个镜头中综合使用。

画面描述	运镜方式

观看

观看电影《我的九月》开场片段。在这个片段中都使用了哪些镜头运动的方法？它们分别有什么作用？借助表格进行记录。

《我的九月》（1990 年）电影截图

教育科学出版社 ESPH

收获 · 拓展

- 从小组推介的电影中找到一个运动镜头。这个运动镜头使用了哪种或哪几种运动方式？为什么这个镜头要用运动镜头来呈现？

- 为推介电影拍摄的宣传片中需要包括至少两个运动镜头，使用至少两种镜头运动的方式（可以在一个镜头中综合使用多种镜头运动的方式）。展开讨论，确定运动镜头的拍摄方案，并初步形成宣传片拍摄的计划。

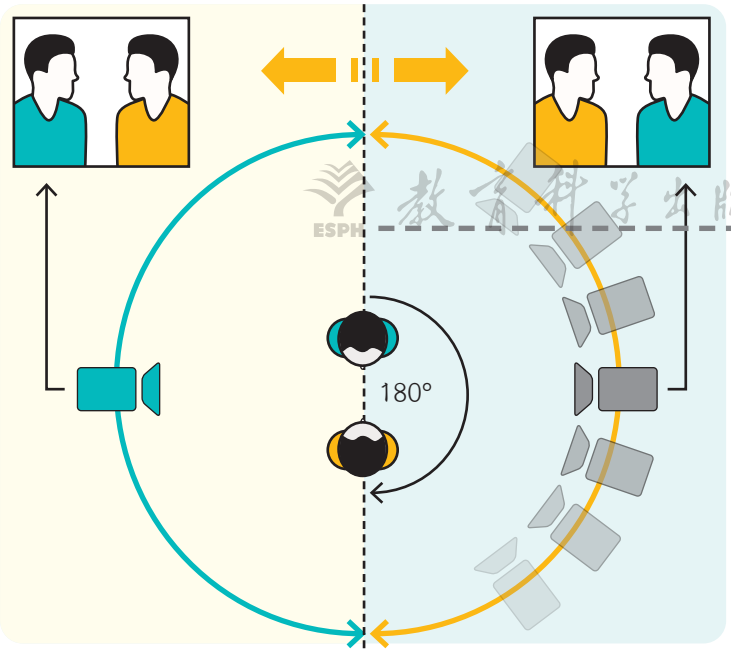
第四课

拍摄原则

镜头是构成影视作品的基本单位。在拍摄一个镜头的过程中，有哪些注意事项？需要遵守哪些原则？

1 什么是轴线原则

在观看影视作品时，你有没有思考过：一个场景中的镜头在不同景别间来回切换，为什么我们不觉得画面的连贯性被破坏了？

轴线原则示意图

轴线是一条从人物和人物或人物和环境之间穿过的假想的线。

轴线原则是影视工作者在拍摄和剪辑中约定俗成的传统。在拍摄一组连续的镜头时，摄影机位要设置在轴线的同一侧。

观看

观看电影《十八洞村》片段，讨论片段中每个镜头的机位都在什么位置。

《十八洞村》（2017 年）电影截图

这一场戏中，无论机位或者景别怎样变化，摄影机都设置在人物的同一侧。

在影视创作中，遵守轴线原则能够帮助观众确定画面中的被摄主体间相对稳定的空间关系，也可以保证画面的连贯性，让观众在观看视觉上不会产生跳跃感，始终沉浸在作品当中。

轴线是可以变化的，但要借助一些合理的因素进行过渡，如通过人物的动作、插入交代环境的全景镜头、利用摄影机的运动等。

观看

观看电影《推手》中“包包子”的片段，说说这个片段中的轴线是如何变化的。

在《推手》这个片段中，导演通过老朱接盆的动作流畅地完成了轴线的变化，增加了画面的运动感和趣味性，展现了老朱的功力。

【中国台湾 / 美国】《推手》（1991 年）电影截图

教育科学出版社

2 拍摄前的准备工作

在拍摄过程中，剧组会用到两个表格，即分镜头脚本和场记单。在拍摄开始前，摄影师和导演会将剧本中的每个场景拆解为需要拍摄的各个镜头，并确定每个镜头的内容、景别、角度、镜头运动、灯光，这就是分镜头脚本。在拍摄中，分镜头脚本是让不同部门了解拍摄内容的有效工具。

场记单与分镜头脚本格式类似，是用于记录现场拍摄时每个镜头详细情况的表格。无论剧组大小，在拍摄时都会有专人担任场记工作，记录演员的表演状况、道具的摆放位置，标记导演对效果是否满意等。在后续剪辑中，剪辑师会优先选择导演在现场通过的镜头，并依赖场记单上的信息避免穿帮等失误。

收获 · 拓展

不遵守轴线原则拍摄出的画面会呈现出什么样的效果？

- 使用正反打拍摄一段两人对话的场景，第一次遵守轴线原则进行拍摄，第二次不遵守，对比两次拍摄的画面，说一说两者之间的差异。

- 根据制订的拍摄计划，有序完成宣传片素材的拍摄，在拍摄过程中使用场记单记录现场拍摄的情况。

场号	镜号	次数	景别 / 角度	素材编号	通过与否	画面内容	备注

ESPH 教育科学出版社

教育科学出版社

第四单元

影视多维探索

引人入胜的剧情、动人的表演、独特的画面风格、巧妙的剪辑……这些是分析一部影视作品的不同角度。在观看一部影视作品时，影视评论人会运用影视知识，分析每一处设计的用意，完成一场与创作者的“跨时空”对话。

在本单元，我们将学习从演员表演、影像风格、视听语言等角度分析一部影视作品的方法和影视剪辑的流程。综合运用所学知识对我们拍摄的素材展开分析，从中找到最能体现主题的部分，化零为整，完成宣传片的创作。

ESPH 教育科学出版社

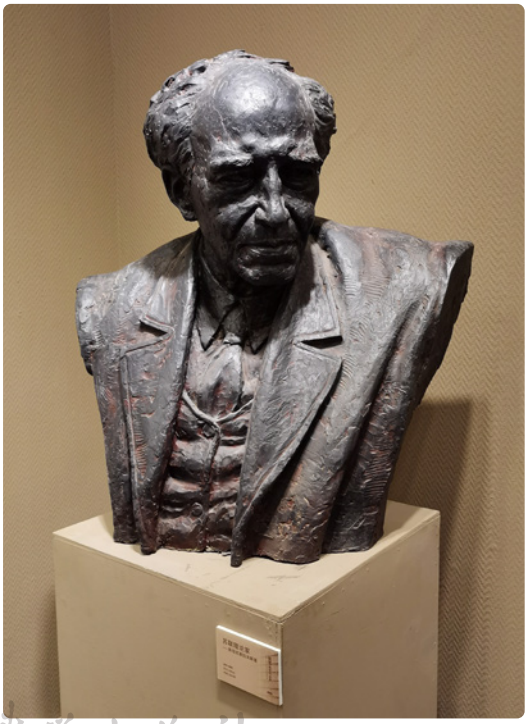
单元任务

筛选小组所拍摄的宣传片素材，为宣传片找到合适的主题曲或背景音乐，使用剪辑软件完成剪辑并导出成片。

第一课

演员的表演

演员的表演能够将导演想要传达给观众的情感直观地展现出来，是影视作品不可缺少的一部分。

康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基雕塑

教育科学出版社 ESPH

知识窗

苏联导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基开创了写实主义的表演体系。他认为一名优秀的演员应该知道怎样挖掘不同场景中蕴含的真实情感，并利用自己的表情、声线和身体尽可能如实地诠释。

实践

选择一种你在日常生活中经历过的情感，并且分别用外放和内敛的方式表演出来。在外放的表演中，可以调动自己的肢体语言，也可以自己配上几句台词；在内敛的表演中，只用面部表情来表演。

讨论

体会并讨论，外放和内敛这两种表演方式在表现同样的情感时有什么不同？

1 媒介对表演风格的影响

在戏剧舞台上，演员与观众之间隔着一定的距离，这个距离要求演员说台词的声音要洪亮、抑扬顿挫，表演的动作幅度要大。这样，坐在离舞台最远位置的观众也能够看清演员的表演，体会真切的情感。

国家大剧院戏剧场舞台

讨论

在镜头前表演和在话剧舞台上表演对演员来说有区别吗？

《我的姐姐》（2021 年）电影截图

观看

观看电影《我的姐姐》片段和话剧《四世同堂》演出片段，体会同一位演员在影视表演和话剧表演中不同的处理。结合你对话剧的了解，说说这两种表演为什么会有不同。

《四世同堂》话剧
演出单位：中国国家话剧院

在影视作品的创作中，灯光、构图、剪辑等元素都会对演员的表演产生意想不到的影响。镜头会放大演员面部最细微的表情，因此，微表情有时可以比夸张的表演传达更为复杂的情感。

2 体会神态表演的魅力

观看

观看电视剧《闯关东》片段，体会父亲朱开山在得知儿子牺牲的消息后通过传神的表演传递出的层层递进的情绪变化。

摄影机能捕捉到演员面部的细微变化。在表演时，有经验的演员会调动自己面部的每一块肌肉，通过眨眼、睫毛的抖动、眉毛的走向、嘴角的上扬等细微变化，向观众传达角色的行为习惯和真情实感。

教育科学出版社

《闯关东》（2008 年）电视剧截图

实践

以小组为单位，在你们推介的电影中找到一处打动你的表演片段并进行分析。这个片段传递出怎样的情感？演员是如何表现这种情感的？如果你是这部作品的导演，在拍摄时你会怎样指导演员呢？

收获 · 拓展

闻先生性格强烈坚毅。……他的胡子只有下巴上有，是所谓“山羊胡子”，而上髭浓黑，近似一字。他的嘴唇稍薄微扁，目光灼灼。有一张闻先生的木刻像，回头侧身，口衔烟斗，用炽热而又严冷的目光审视着现实，很能表达闻先生的内心世界。

——汪曾祺《闻一多先生上课》

◉ 阅读这段文字，说说文学创作中的细节描写和影视创作中的特写有什么共通之处。

◉ 观看并整理小组拍摄的宣传片素材，选出宣传片所用镜头，按照镜头在成片中出现的顺序排列、命名。

教育科学出版社

第二课

影像的风格

影像是一种没有文字的“语言”，影像具有传达信息、表达情感的功能，影视艺术在发展过程中形成了多种多样的影像风格。

影像风格不仅是作品呈现出的整体气质，也是导演创作个性和美学素养的体现。

1 什么是影像风格

影像风格是在创作中形成的具有一定稳固性的创作个性和艺术特征，不少导演的作品都具有一以贯之、有辨识度的影像风格。

影像风格不仅体现在作品的色彩、构图、声音等视听语言元素上，还与作品的时空构建、叙事结构等有着密切的关系。

教育科学出版社 ESPH

《黄土地》（1984 年）电影截图

观看

观看电影《黄土地》片段，观察画面的构图和色彩的应用。

《一秒钟》（2020 年）电影截图

一代又一代的中国电影导演继承了中国古典美学的意韵，并融合了个人的审美意趣，形成了独具个人特色的影像风格。

观看

观看电影《一秒钟》片段，找到其中与《黄土地》构图相似的画面。这样的构图在两部影片中分别有什么作用？

2 中国动画中的意境和风格

意境是艺术中达到的一种情景交融的境界，中国画、书法、戏曲等古典艺术形式都十分注重意境的创造，许多中国影视作品也继承了中国古典艺术对意境的追求。

《牧笛》（1963 年）电影截图

观看

1963 年的动画电影《牧笛》采用画家李可染的水墨画风格，描绘了初夏，牧童放牛时伴着竹笛声漫步在山水间的场景。观看电影片段，感受电影的意境，说说你在观看后想起了哪首田园诗。

自 1957 年成立以来，上海美术电影制片厂先后创作了《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《大闹天宫》《鹿铃》《山水情》等意蕴丰富的动画作品。这些作品的故事娓娓道来，画面上动与静相映成趣、韵味十足，体现出了中国古典艺术的意境美。

《小蝌蚪找妈妈》（1960 年）电影截图

《鹿铃》（1982 年）电影截图

观看

观看电影《山水情》，讨论电影通过哪些手段营造了意境。

《山水情》（1988 年）电影截图

1988 年上海美术电影制片厂出品的水墨动画电影《山水情》讲述了渔家少年与老琴师偶然相识、结为师徒的故事。在看到雏鹰离开母鹰、展翅翱翔的场景时，老琴师找到了让渔家少年技艺精进的方法。离别之际，老琴师将古琴赠予渔家少年，少年望着老琴师消失在山间的背影，奏起了悠扬的曲子。

除了画面明显的水墨风格，电影中没有一句台词，也体现出中国古典艺术中“留白”的魅力。

教育科学出版社 ESPH

上海美术电影制片厂出品的动画短片集《中国奇谭》由 8 个改编自中国传统文化故事的动画短片组成，既有继承了中国水墨画和剪纸艺术的短片，也有融合了 CG 技术的短片，体现出中国动画作品丰富多样的表现形式。

《中国奇谭·小妖怪的夏天》（2023 年）动画短片截图

收获 · 拓展

◉ 从《牧笛》《山水情》和《雪孩子》中选择一部观看，思考中国传统艺术是如何影响并融入作品中的，与同学分享你的看法。

《雪孩子》（1980 年）电影截图

◉ 你们小组推介的这部电影有什么样的影像风格？你们会如何在宣传片中表现这种风格？为你们的宣传片找到适合的主题曲或背景音乐。

教育科学出版社

第三课

作品的赏析

如何以专业的视角欣赏、分析、评价一部作品？观众在观看时更关注故事，而影视赏析关注的则是创作者如何讲述这个故事、为什么要讲述这个故事。

1 从视听语言的角度分析一部作品

我们既可以从感性层面感受影视作品，也可以从理性层面分析、理解影视作品。景别、构图、运镜、灯光、色彩、声音这些画面中出现的元素就是影视赏析的第一个角度——视听语言。

影视赏析的第一步是对作品进行拉片。

知识窗

拉片是反复地观看、暂停、回放、逐帧观看影视作品的一种方式。在观看过程中，根据自己的需要关注视听语言、表演、情节发展中的任意一个方面，并记录下与之相关的信息。

北京科学出版社

《我和我的家乡·最后一课》（2020 年）电影截图

观看

观看《我和我的家乡·最后一课》并进行拉片。在观看过程中，借助表格记录每个镜头的信息。

镜号	景别	画面内容（剧情）	画面技巧（构图、灯光、色彩等）	声音
1				
2				
3				
4				
5				
6				
……				

在影视创作中，每一场戏里景别、构图、运镜、灯光、色彩、声音的选择都有原因。对一部作品的视听语言分析就是要回答“导演为什么要在这个画面中采用这样的景别、构图、运镜、色彩、声音”这个问题。

恰当的视听语言不仅能够点明作品的主题，也能塑造人物形象、推动故事情节的发展，并引发观众的主动思考。

教育科学出版社

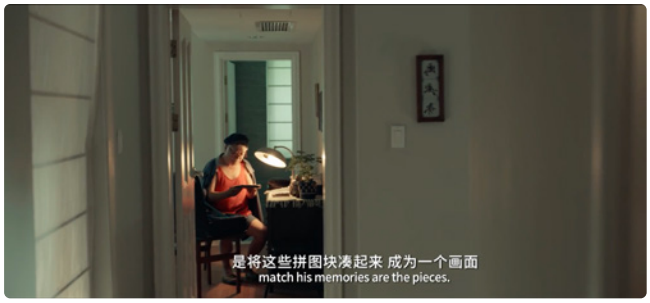
在《我和我的家乡·最后一课》这个片段中，医生的画外音解释了范老师出现行为障碍、语言障碍的原因，画面上呈现的是范老师不合常理的行为。

这一片段中镜头的晃动也体现出范老师头脑的混乱。

《我和我的家乡·最后一课》（2020 年）电影截图

画面中多次出现了门框、窗框，增强了画面的纵深感。范老师被困在画面房间的一角，表现出他作为一个病人的脆弱和不安。

《我和我的家乡·最后一课》（2020 年）电影截图

2 结合时代背景分析一部作品

每一时期的时代背景和社会变迁都深刻影响了影视作品的创作。除了对影视作品进行视听语言分析，还可以结合时代背景对作品进行分析。

《我和我的家乡·最后一课》（2020 年）电影截图

杭州富文乡中心小学

实践

查阅资料，了解《我和我的家乡·最后一课》取材自什么真实事件。结合《我和我的家乡》的创作背景，讨论拍摄这部电影的用意是什么，并将你的观点写下来。

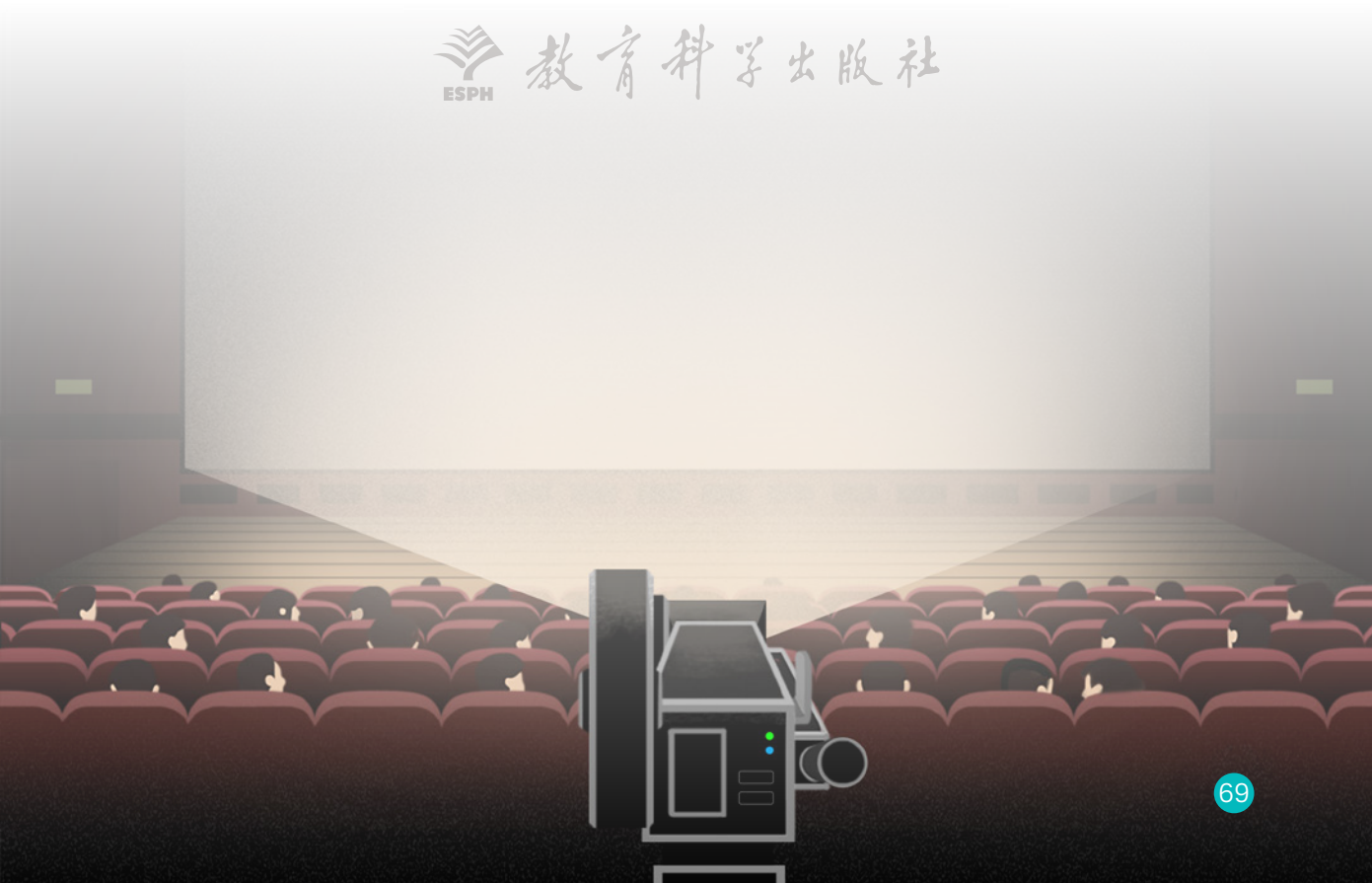
教育科学出版社

收获 · 拓展

- 从小组推介的电影中选择一个片段，运用本节课学习的方法对这个片段进行赏析。

- 从宣传短片拍摄的所有镜头中挑选 1—2 个你最喜欢或最有特点的镜头，从视听语言的角度分析你们的设计思路。

ESPH 教育科学出版社

第四课

剪辑的流程

一部影视作品要经历三次创作，第一次是编剧的剧本创作，第二次是导演的现场创作，第三次是剪辑师的后期创作。**剪辑**就是对拍摄的视频和声音素材进行选择、分解与组合，形成最终作品的过程。剪辑不仅能够完成场景的过渡，还具有延展时间和空间、加强画面的戏剧性、反映人物内心情感等表意作用。

1 什么是非线性剪辑

观看

观看电视节目《电影快讯》第 20210527 期，了解胶片电影剪辑的工具和流程。

现收藏于中国电影博物馆的立式声画编辑器

《电影快讯》（2021 年）电视节目截图

胶片时代，剪辑师都是直接处理胶片。剪辑师需要从头到尾将拍摄的素材看完，选择心仪的画面，再进行剪辑工作，且每次只能看一个镜头，这就是**线性剪辑**。

自 20 世纪 90 年代初期，影视后期制作已经进入全面数字化阶段。如今，剪辑师可以借助计算机进行数字化制作，进行**非线性剪辑**。通过非线性剪辑软件，素材可以打乱顺序放置，剪辑师可以根据自己的需要任意调用画面和镜头，大大降低了剪辑工作的繁复性。

2 影视作品的剪辑流程

一部影视作品的后期制作流程大致包括：视频编辑、特效处理、字幕处理、音频处理、包装处理和成品输出。将无序的拍摄素材整理、筛选，结合剧本并按场景顺序组织拼接是后期剪辑的第一步。

实践

选择一款剪辑软件，新建项目，导入你们挑选好的宣传片素材，熟悉软件中分割、拼接等基本功能。

剪辑软件界面示意图

粗 剪

粗剪是从所有素材中选择最优镜头，删除最优镜头中含有技术性错误（如照明失误、摄影机晃动等）或表演失误的部分，并按场景顺序将筛选后的素材组织拼接的过程。

实践

在素材区中选择每个镜头中保留下来的部分，将选中的部分拖拽到工作区的时间轴上，并按场景顺序进行排列。

精　剪

精剪是在粗剪的基础上，对影片进行更加细致的润色修改，让作品的节奏更加紧凑，添加转场效果等。同时，特效团队将完成视频特效的创作。

实践

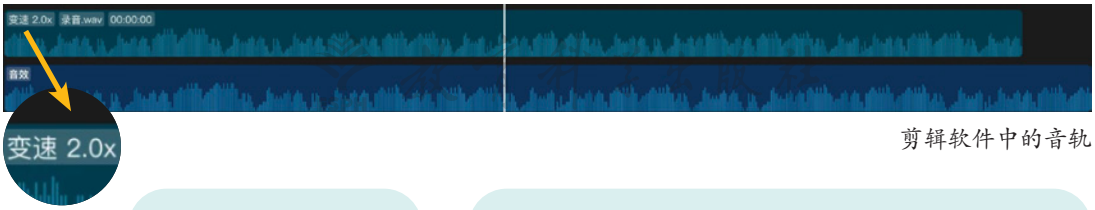
在镜头之间添加剪辑软件中已有的转场效果，尝试不同的转场效果，并选择最恰当的效果。

音频处理及声音设计

还记得电影中都有哪些声音吗？这一环节就是对一部影视作品中的所有声音元素进行处理，包括配音录制、对白补录、创作配乐、选择主题曲和音效设计等。

实践

观看剪辑后的宣传片，替换视频中不清楚的对白，在恰当的位置增加音效。

剪辑软件中的音轨

在剪辑软件中，可以对音频进行变速、音量调节等处理。

在工作区中，音频素材以声波纹的样式显示，被放置于视频或图像素材的下方。如果需要替换某段视频素材的声音，可以将该段素材的视频、音频分离，单独剪辑音频。

添加字幕及调色

视频及音频剪辑完成并替换特效画面后，需要给作品添加字幕。专业的调色师会在这一阶段对画面进行统一的颜色校正和风格调色。

导出成片

收获 · 拓展

完成宣传片的剪辑并添加字幕，在宣传片最后添加宣传片的主创名单（导演、编剧、制片人、演员或出镜人员、剪辑、录音等），并列出宣传片中使用的影像资料。

导出成片后，向大家展示你们的作品，并和大家分享你们的创作思路和感受。

祝贺你与组员完成了宣传片的创作和分享。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
宣传片对推介影片进行了详细介绍，能让观众全面了解这部作品。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
宣传片的画面精美，声音清晰，声音和画面配合得当。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
通过课上学习及课下主动探索相关信息，我对这部作品以及这一时期的中国电影创作形成了更全面、更深入的了解。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
通过这项任务，我熟悉了影视创作的基本流程，并实践了从选题到剧本写作，再到拍摄、剪辑成片的过程。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
创作宣传片的过程中，我主要负责的工作是_____。在合作中，我与小组同学增进了了解，并能互相帮助，分享经验。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
通过本学期的学习，我了解了电影进入中国后与中华民族艺术碰撞出的火花，领会了中华民族艺术的精髓，增强了民族自信心与自豪感。	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

教育科学出版社

影视术语

题材 subject matter 创作者对现实生活进行提炼后，在作品中描写的社会生活现象。

主题 theme 创作者想在作品中传达的个人态度和思想观点，是作品的中心思想。

情节 plot 由影视作品中以人物为中心的事件和冲突构成，多个情节共同构成故事。

三幕式剧作结构 three-act structure 影视作品中比较常见的剧作结构，遵循线性叙事规律展开故事的开端、发展、高潮、结局。

固定镜头 static shot 保持摄影机机位和画框不变拍摄的镜头，但画面中的被摄对象可以自由移动。

教育科学出版社

运动镜头 dynamic shot 摄影机在推、拉、摇、移、跟等运动中拍摄的镜头。

轴线原则 180-degree rule 轴线是一条从人物和人物或人物和环境之间穿过的假想的线。轴线原则是影视创作中约定俗成的传统，即在拍摄一组连续的镜头时，将机位设置在轴线的同一侧，以保持画面的连贯性。

非线性剪辑 non-linear editing 影视后期制作中的一种剪辑方式，通过软件对数字视频文件进行编辑和处理。与线性剪辑相比，非线性剪辑更加灵活，不受时间顺序的限制，可以对素材进行反复剪切、复制、粘贴、缩短或延长。

核心片单

电影

《渔光曲》（1934）

《万家灯火》（1948）

《三毛流浪记》（1949）

动画片

《铁扇公主》（1941）

《牧笛》（1963）

《三个和尚》（1980）

《山水情》（1988）

《夜思》（2018）

电影（短片）

《劳工之爱情》（1922）

纪录片

《万物滋养》第二季（2019）

创作手册

自 1905 年中国电影诞生以来，中国电影人创作出了一系列再现生活、反映社会的经典佳作。

本学期影视课结束后，学校将会举办 1905—1949 年中国电影回顾展。请与同学结成小组，选择一部创作于这一时期的中国经典影片，为这部影片拍摄一部宣传片，并在学期末的回顾展上与大家分享。

创作要点提示

① 了解 1905—1949 年中国电影的发展历程。除了在课堂上赏析过的影片和介绍过的影人，这一时期还出现了哪些优秀作品和代表影人？

· 这些作品在题材、故事情节、角色设计上是否有共同点？

· 同一时期不同影人的创作有什么特点？

② 选择一部电影进行推介。选择这部电影的理由是什么？这部影片如何打动了你？

· 这部影片讲述了一个什么故事？

· 影片中的主要角色是谁？他们在影片中经历了什么？他们的故事是否打动了你？是如何打动你的？

· 查找资料，这部影片在上映时的反响如何？当时的观众有哪些评价？

· 影片创作时的社会环境如何影响了这部电影？

③ 在为推介影片设计的宣传片中，你们想讲述一个什么故事？请为宣传片撰写剧本。

· 你们想在宣传片中介绍影片的哪个或哪几个方面？（情节、人物、影像风格……）

· 你想通过这部宣传片表达什么观点？

④ 将文字剧本“改写”为分镜头脚本或故事板，并利用手机、摄影机等拍摄器材完成素材的拍摄或收集。

· 考虑每个镜头的景别和构图。

· 确定哪些是固定镜头，哪些是运动镜头。

· 确定拍摄的地点。

⑤ 使用剪辑软件完成宣传片的剪辑。

⑥ 在回顾展上放映你们拍摄的宣传片，并分享你们推介这部影片的理由和创作感受。

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。

教育科学出版社

电　话：010-64989520

电子邮箱：art@esph.com.cn

教育科学出版社