

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[选择性必修]

影视与数字媒体艺术实践

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[选择性必修]

影视与数字媒体艺术实践

主编 周凤甫

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术：选择性必修. 影视与数字媒体艺术实践 / 周凤甫
主编. —广州：广东教育出版社，2020.7（2021.7重印）
普通高中教科书
ISBN 978-7-5548-1767-4

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—高中—教材
IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第074708号

编写单位 广东教育出版社

主 编 周凤甫

副 主 编 徐志伟 杨 健

本 册 主 编 徐志伟 周 杰

本 册 副 主 编 孙 茜 叶剑光

核心编写人员 （以姓氏笔画为序）

安海波 苏乔花 陆雯菁 欧阳琳子

周启明 郑 玥 龚卫平 彭远洋

责任编辑 郭 真 董婷婷

责任技编 杨启承 陈 瑾

装帧设计 何 维 邓君豪

广东教育出版社出版

（广州市环市东路472号12-15楼）

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东教育书店有限公司发行

佛山市迎高彩印有限公司印刷

（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业7路9号）

890毫米×1240毫米 16开本 8.5印张 170 000字

2020年7月第1版 2021年7月第3次印刷

ISBN 978-7-5548-1767-4

定价：15.69元

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。

质量监督电话：020-87613102 邮箱：gjs-quality@nfc.com.cn

购书咨询电话：020-87772438

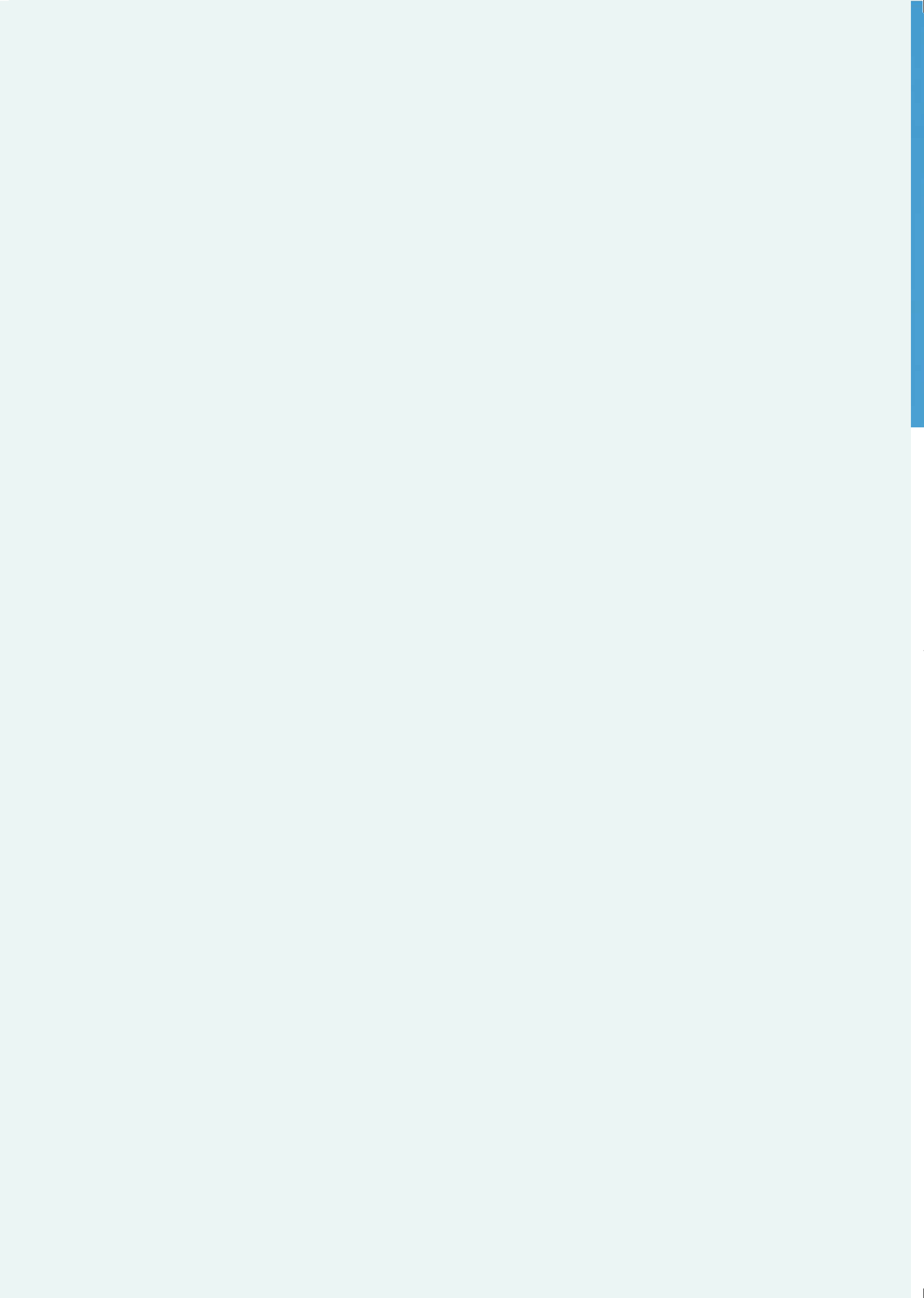
编者的话

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”美育作为精神文明建设的一项重要内容，对促进人的全面发展具有不可替代的作用。

本套教科书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于传承、弘扬中华优秀传统文化，为帮助学生了解、学习世界多元文化艺术，实现立德树人的目标而编写。艺术课程是基于音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视与数字媒体等艺术形式的教育实践。艺术课程根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版）》（以下简称《艺术课标》）设置，由《艺术与生活》《艺术与文化》《艺术与科学》三门必修课和《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》五门选择性必修课组成。

本套教科书从古今中外的文化艺术经典中精心选材，通过单元主题引领、问题情境创设、任务驱动等形式，激发同学们艺术学习的兴趣；在知、情、意、行统一的审美活动基础上，引导同学们主动积极参与不同类型的艺术实践，并尝试运用综合艺术形式，实现不同艺术门类要素的集成与综合，培养艺术感知的敏锐性、关联性和综合性，培育艺术素养，滋养人文情怀。同时，注重对照《艺术课标》学业质量水平标准的三级层次进行学业质量测评。

艺术是人类文明的重要组成部分。艺术的感受、想象和创造等能力，是促进现代社会进步的重要动力，是现代社会需要的复合型人才不可缺少的素质。让我们通过艺术课程的学习，提高我们的审美能力、创造能力，培养合作意识，形成正确的世界观、人生观和价值观。

前言

在普通高中阶段设置“影视与数字媒体艺术实践”这门课程，是国家顺应新时代的发展，与时俱进、放眼未来、改革创新，不断对普通高中课程优化建设的体现。

影视和数字媒体艺术都属于艺术的种类，有着很明显的特点：造梦和圆梦。但它们也是现代科技发展的产物，注定绕不开科技这个话题。而随着科技的不断进步，影视作品造的梦就越美，圆的梦就越大，因此它往往让人们脑洞大开。这也归功于现代科技发展引发的信息数字化传播进而催生了数字媒体艺术的产生。随着数字媒体艺术越来越深入地参与影视艺术创作，人们也从其构建的时空得以追溯久远，放眼未来，博见苍穹，细窥点滴，从而给予人们创意的灵感，创新的激情！因此，这门课程不仅是学习影视，还要学习在数字媒体参与下的影视艺术创作实践。也就是说，同学们主要是学习影视艺术中最先进的知识技能和它的创作基础知识。

本教科书依据普通高中课程标准，分别以“从梦幻中走来”“影视艺术语言”“影视创作团队”“数字影视编创”“微电影的生成”五个单元，让同学们完整地了解影视作品是如何编创和通过数字媒体艺术制作生成的。我们通过“艺术大观园”“经典鉴赏与分享”“创意实践活动”“金钥匙”“学业质量测评”等五个学习环节落实知识内容向素养技能的转化。

希望通过本课程的学习，同学们能够真正了解影视、认识影视、看懂影视，最终能够通过数字媒体艺术制作生成一部影视作品。希望同学们由此开启无尽的遐想，筑梦于未来，展现自己的才华！

目 录

第一单元 从梦幻中走来 / 1

- 第 1 课 电影艺术的诞生/2
- 第 2 课 光与影的跃动/9

第二单元 影视艺术语言 / 15

- 第 3 课 镜头里有大世界/16
- 第 4 课 影视景别的运用/24
- 第 5 课 影视中的蒙太奇/29
- 第 6 课 影视声音的应用/36

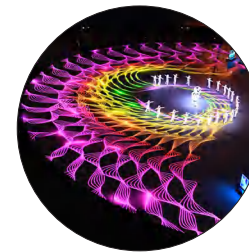
第三单元 影视创作团队 / 41

- 第 7 课 影视剧本编创/42
- 第 8 课 导演以画说戏/50
- 第 9 课 角色造型设计/57
- 第 10 课 表演艺术魅力/64

第四单元 数字影视编创 / 69

- 第 11 课 数字摄影摄像/70
- 第 12 课 影视场景创设/77
- 第 13 课 数字动画编创/83
- 第 14 课 定格动画制作/89

第五单元 微电影的生成 / 95

- 第 15 课 微电影的剪辑/96
- 第 16 课 数字声音制作/104
- 第 17 课 后期特效技术/112
- 第 18 课 影视包装发布/122

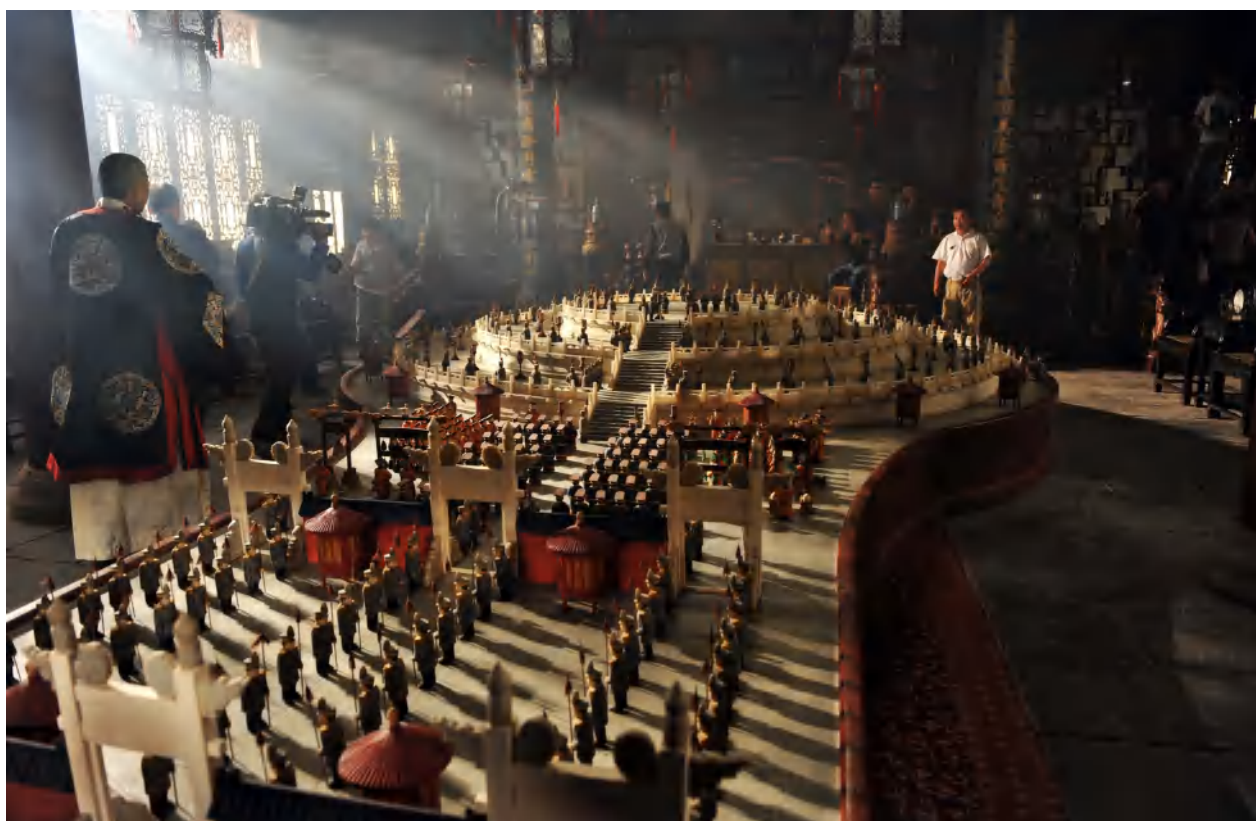

第一单元 从梦幻中走来

影视与数字媒体艺术场面大、花费多、技术难，难免让人产生距离感。其实，我们从小到大都在享受电影、电视，并对其评论，为之欣赏，受其感动。影视艺术形式多样，主流与多元并存。让我们走进影院、走进影视艺术，领略视听艺术作品的艺术特色与情感内涵，在优秀作品中感悟符合人类情感需要的文化共同性。

第1课 电影艺术的诞生

《建党伟业》拍摄现场

2010年，北京怀柔中国影视基地的一个摄影棚内，人头攒动，摄影棚中央放置着北京地坛公园巨大的沙盘模型，模型内整齐有序地布满了各式兵俑。摄影棚内，有人扛着摄影机，有人举着环境拾音麦克风，有人穿着古代服饰在走动，还有人拿着对讲机通话，指挥着场内人员的活动……这是电影《建党伟业》的拍摄现场。

艺术大观园

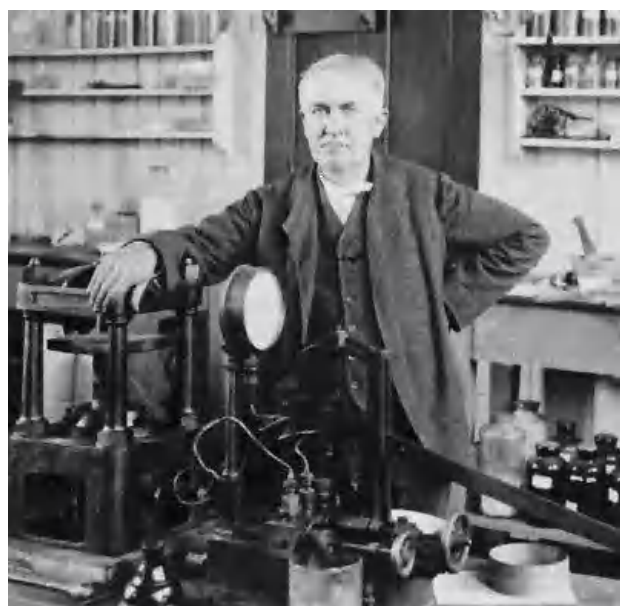
1911年，意大利诗人和电影先驱里乔托·卡努杜在《第七艺术宣言》一文中，首次提出“电影是一门艺术”的理论主张，这也是世界电影史上第一次宣称电影是一门艺术，从此，“第七艺术”成为电影艺术的同义语。卡努杜认为，在建筑、音乐、绘画、雕塑、诗

和舞蹈这六种艺术中，建筑和音乐是主要的，绘画和雕塑是对建筑的补充，而诗和舞蹈则融合于音乐之中。电影把这些艺术加以综合，把静的艺术和动的艺术、时间艺术和空间艺术、造型艺术和节奏艺术巧妙融合，从而形成一种综合的艺术。

自19世纪末第一部电影诞生到今天，影视行业的发展已有一百多年的历史。影视媒体已经成为当前最为大众化、最具影响力的媒体形式。

| 里乔托·卡努杜

| 1891年，托马斯·爱迪生发明了活动电影放映机。活动电影放映机在光源前使用一个发动机来旋转胶片条播放电影。活动电影放映机日渐成为一种商机，许多投资者开始对活动电影放映机进行改进。其中有一种手动操作的活动电影放映机，它由法国人卢米埃尔（Lumière）兄弟发明于20世纪30年代，并获得了极大的成功。

| 1895年12月28日，卢米埃尔兄弟俩在一家咖啡馆里公开放映了《工厂大门》《火车进站》等影片。这一天在电影史上被定为电影诞生之日。

| 中国第一部电影是戏曲片《定军山》，内有“请缨”“舞刀”等片段。该影片于1905年由北京丰泰照相馆摄制，无声片，时长约30分钟。

● 中华人民共和国22个影视明星：1961年，周恩来总理提出评选中国电影界自己的明星，最后评选出白杨、陈强、崔嵬、金迪、李亚林、庞学勤、秦怡、上官云珠、孙道临、田华、王丹凤、王晓棠、王心刚、谢芳、谢添、于蓝、于洋、张平、张瑞芳、张圆、赵丹、祝希娟等。其中，男演员10个，女演员12个。他们曾经是一个时代的象征，他们的照片是那个时代人们相册中的珍藏。他们出演的影片，浓缩了新中国电影从诞生到成长的历程。

白杨

陈强

崔嵬

金迪

李亚林

庞学勤

秦怡

上官云珠

孙道临

田华

王丹凤

王晓棠

王心刚

谢芳

谢添

于蓝

于洋

张平

张瑞芳

张圆

赵丹

祝希娟

影视艺术作为电影艺术和电视艺术的统称，是现代科学技术与艺术相结合的产物，通过画面、声音、蒙太奇、故事情节等手段来传达与表现。

随着计算机技术的发展，利用计算机技术进行影视创作和制作逐步取代了许多原始的影视编创手段。影视制作从传统专业的硬件设备逐渐向计算机平台转移，同时，影视制作的应用也从专业影视制作，扩大到电脑游戏、多媒体、网络、家庭娱乐等更为广阔的领域，并在影视制作的各个环节发挥了重要的作用。至此，数字媒体艺术应运而生。数字媒体影视作品将传播载体从广播电视扩大到电脑、手机，将传播渠道从无线、有线网扩大到卫星、互联网，更好地满足了受众多层次、多样化、专业化、个性化的需求。我们面对的影视媒体是包括电影、电视、手机、网络的综合媒体。

请同学们阅读下面的案例，结合影视艺术的社会功能，谈谈你的观点。

● 电影《人到中年》获第6届大众电影百花奖最佳故事片奖、文化部1982年优秀影片奖。《人到中年》还是唯一被写入党和国家领导人选集的国产电影。1983年，邓小平和几位中央负责同志谈话时，提到了这部影片：“落实知识分子政策，包括改善他们的生活待遇问题，要下决心解决。《人到中年》这部电影值得一看……”

《人到中年》（1982年）剧照

公益广告《筷子篇》倾情亮相，在除夕团圆夜传递中国情感，弘扬中国文化，打动亿万华人。

● 公益广告《筷子篇》，描述了一种容易被忽视的生活中的美好。广告片中有牙牙学语的孩童，有满头白发的老者，一双双筷子诉说着他们不同的人生和情感。小孩子通过筷子第一次尝到人生的酸甜苦辣，老人通过筷子尝到了儿孙满堂的幸福滋味，孤独的人通过筷子找到了人情的温暖，相守的人通过筷子找到了彼此心灵的依靠……

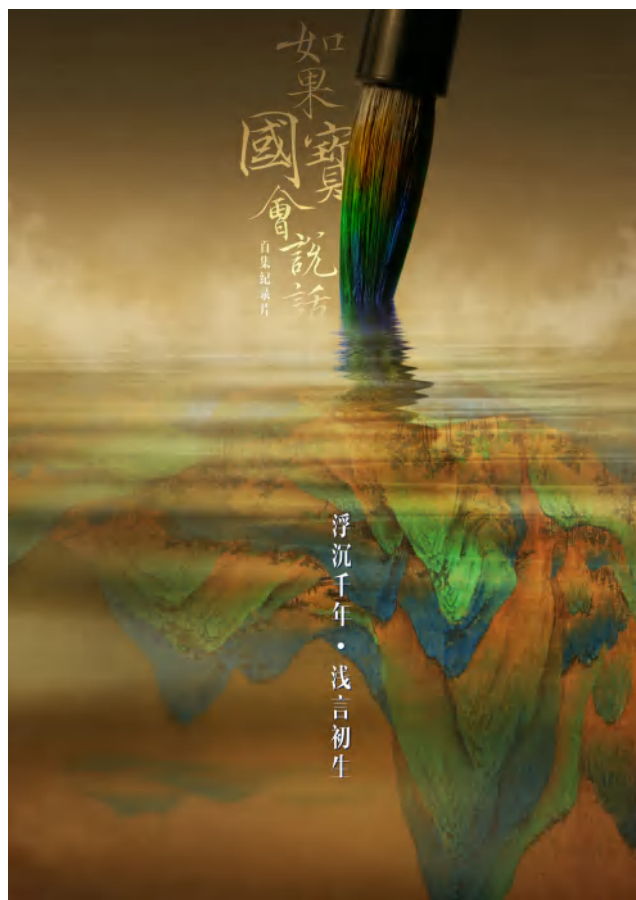
● 《红海行动》讲述了中国海军蛟龙突击队8人小组奉命执行撤侨任务，赴海外掩护华侨撤离，营救华侨，最终护送华侨回国的故事。

《红海行动》（2018年）剧照

● 百集纪录片《如果国宝会说话》时间跨越八千年：从新石器时代到宋元明清，摄制组足迹遍布全国，拍摄了近百家博物馆和考古研究所，五十余处考古遗址，千余件文物，首次用文物讲文物，用文物梳理文明。中国有着独特的审美情趣与文物体系，中华文化有着独特的发展脉络和价值理念。古今相通、对话、呼应、寻找，《如果国宝会说话》是我们今天对古人的解读与致敬。

● 《今日说法》是中央电视台的经典电视栏目，每当栏目开播时，精美的开场片头，把栏目主题华丽展现，观众的眼光和注意力被自然带入节目中。电视栏目的开场片是该栏目的形象和品质的有效塑造途径，是电视栏目包装的一种手段。电视栏目包装是对电视节目、栏目、频道甚至电视台的整体形象进行一种外在形式要素的规范和强化。这些外在的形式要素包括声音（语言、音响、音乐、音效等）、图像（固定画面、活动画面、动画）、颜色等诸要素。

《如果国宝会说话》（2018年）海报

《今日说法》片头

● 近年来，随着5G技术的发展，影视的传播变得更快捷和高能，影视的生态和观众观看的模式将迎来重大的改变。影视作品通过大数据进行个性化定制、运用VR（虚拟现实）技术实现观众娱乐化的操纵感、通过虚拟现实技术实现体感互动等交互影视手段革新，正在成为影视艺术发展的新潮流。

随着数字媒体技术的发展，智能手机只要配以适当的、优良的设备组件，同样可以拍摄出优秀的影视作品。

互动影视作品《古董局中局之佛头起源》设置的互动体验

创意实践活动

《音乐之声》改编自玛丽亚·冯·崔普的著作《崔普家庭演唱团》。该片于1965年3月29日在英国上映，获1966年奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳剪辑、最佳音效、最佳音乐等众多殊荣，《音乐之声》这部传奇的里程碑式的音乐电影正是那个时代电影的缩影。

《音乐之声》（1965年 美国）剧照（一）

《音乐之声》曲目

序号	英文歌名/演唱者	时长	中文歌名/演唱者
1	Prelude and The Sound of Music / Maria	2:44	序曲和音乐之声/ 玛丽亚
2	Overture and Preludium (Dixit Dominus) / Orchestra and Nuns Chorus	3:14	序曲（赞颂我主） / 管弦乐队与修女合唱团
3	Morning Hymn and Alleluia / Nuns Chorus	2:01	晨祷和哈利路亚/ 修女合唱团
4	Maria / Nuns Chorus	3:16	玛丽亚/ 修女合唱团
5	I Have Confidence / Maria	3:26	我有信心/ 玛丽亚
6	Sixteen Going on Seventeen / Rolf and Liesl	3:18	即将十七岁/ 罗夫和丽莎
7	My Favorite Things / Maria	2:18	我最喜爱的东西/ 玛丽亚
8	Do-Re-Mi / Maria and the Children	5:33	哆来咪/ 玛丽亚和孩子们
9	The Sound of Music / The Children and the Captain	2:10	音乐之声/ 孩子们和上校
10	The Lonely Goatherd / Maria and the Children	3:10	孤独的牧羊人/ 玛丽亚和孩子们
11	So Long, Farewell / The Children	2:54	晚安，再见/ 孩子们
12	Climb Every Mountain / Mother Abbess	2:16	攀越群山/ 院长
13	Something Good / Maria and the Captain	3:16	有些好事/ 玛丽亚和上校
14	Processional and Maria / Organ, Orchestra and Nuns Chorus	2:27	婚礼进行曲和玛丽亚/ 风琴、管弦乐队和修女合唱团
15	Edelweiss / The Captain, Maria, the Children and Chorus	1:50	雪绒花/ 上校、玛丽亚、孩子们和合唱队
16	Climb Every Mountain (Reprise) / Chorus and Orchestra	1:21	攀越群山（重奏）/ 合唱队和管弦乐队
17	My Favorite Things/Salzburg Montage, Maria and Orchestra	4:22	我最喜爱的东西/萨尔斯堡组合，玛丽亚和管弦乐队
18	Edelweiss / The Captain and Liesl	2:17	雪绒花/上校和丽莎
19	The Grand Waltz / Orchestra	2:19	大华尔兹/ 管弦乐队
20	Laendler / Orchestra	2:34	兰德勒/ 管弦乐队

(续表)

序号	英文歌名/演唱者	时长	中文歌名/演唱者
21	Processional Waltz / Orchestra	1:19	婚礼进行曲 华尔兹/ 管弦乐队
22	Climb Every Mountain/ Mother Abbess	2:37	攀越群山/ 院长
23	Sixteen Going on Seventeen (Reprise) / Maria and Liesl	2:01	即将十七岁 (重奏) / 玛丽亚和丽莎
24	Edelweiss (Reprise) / The Captain, Maria, the Children and Chorus	2:01	雪绒花 (重奏) / 上校、玛丽亚、孩子们和合唱队
25	The Chase / Orchestra	2:39	追捕/ 管弦乐队
26	Escape, Climb Every Mountain (Reprise), Finale/ Chorus	2:08	逃亡, 攀越群山 (重奏), 终曲/合唱队

结合本课所述，请同学们观看并欣赏影片《音乐之声》，了解片中女主人公玛丽亚、上校和孩子们在电影中所跳的舞蹈，欣赏影片丰富而动听的歌曲，感受音乐电影的艺术韵味。请全班同学以8~9人为一小组，选取电影《音乐之声》中的歌舞片段，时长为7~10分钟，分别饰演剧中的玛丽亚、上校和孩子们等角色，按照所选取电影片段排演舞台剧进行表演，各组相互观摩，看看哪一组同学表演得最投入、最富有感染力。

《音乐之声》(1965年 美国)剧照(二)

第2课 光与影的跃动

| 灯光技术在青岛五四广场上的应用

2018年6月9日，上海合作组织青岛峰会在青岛华丽开幕。主办方利用计算机智能数字技术，把以五四广场为中心的海滨沿岸所有楼房变成影视屏幕。晚上，所有大楼灯光开启，拼接成一幅巨大的屏幕，影像在数字媒体技术控制下闪烁变幻，一道道光与影交错跃动，将整个海滨照亮得如同白昼，一道艳丽的风景线瞬间展现，欢乐祥和的气氛在夜空中浮现！

金钥匙

要了解影视艺术，首先要了解以下内容。

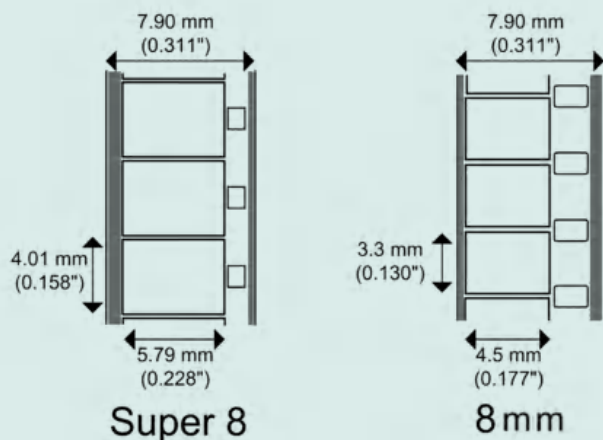
● 胶片电影

胶片电影时代的电影是用胶片摄影机拍摄，制作在电影胶片上，利用电影拷贝传输和放

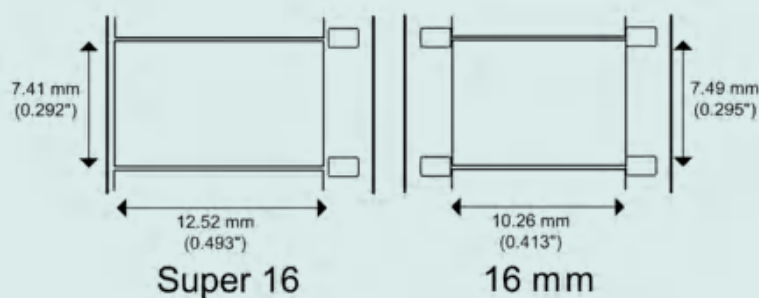
映。电影拍摄胶片主要有8 mm、16 mm、35 mm、65 mm这几个尺寸，而这些尺寸分别有改良版的Super 8、Super 16、Super 35尺寸，目前主流的数字电影摄影机使用的都是S35（Super 35）尺寸的传感器（FS7、C300、Alexa XT等）。胶片摄影机则使用35 mm的胶片居多，1932年，美国电影艺术与科学院规定其为标准尺寸。使用70 mm胶片拍摄电影则在20世纪50至80年代十分流行。

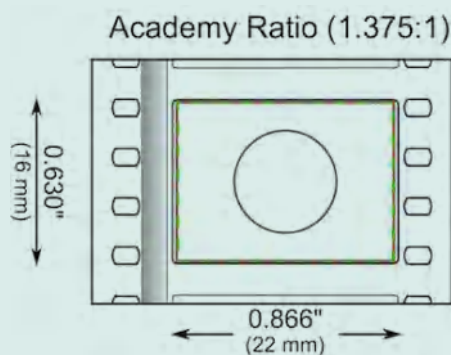
各个尺寸的电影胶片比较

Super 8与8 mm尺寸比较

Super 16与16 mm尺寸比较

四个齿孔的标准35 mm电影胶片尺寸

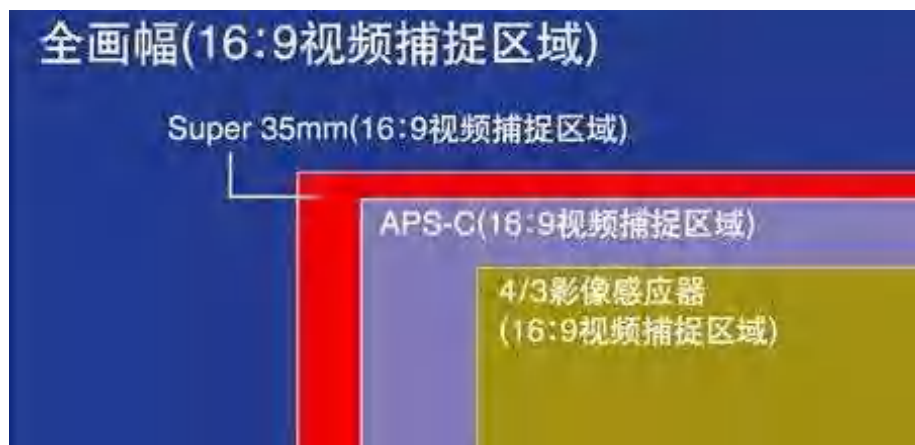
胶片电影拍摄场景

● 宽银幕电影

宽银幕电影使用的银幕比普通电影使用的银幕宽。这是因为早期影片的原始拍摄比例基本是4:3。20世纪50年代左右，因为电视机在美国普及，对电影院的冲击十分巨大，为了重新把顾客吸引回电影院，几大电影公司竞相制定了各自的宽银幕系统，让电影院看电影的视觉感受比电视机更震撼。现在我们比较常见的银幕有“学院比”4:3标准银幕以及16:9标准宽银幕等。

宽银幕影院

全画幅与Super 35 画幅尺寸比较

70 mm 胶片的拍摄让壮丽的阿拉伯沙漠栩栩如生，美得令人窒息。

● IMAX 电影

IMAX 即Image Maximum，图像最大化，指的是“巨型超大银幕”，被认为是“电影的终极体验”，分为矩形巨幕、IMAX 3D 巨幕以及球型巨幕三种。

使用70 mm IMAX 胶片拍摄《星际穿越》的诺兰导演

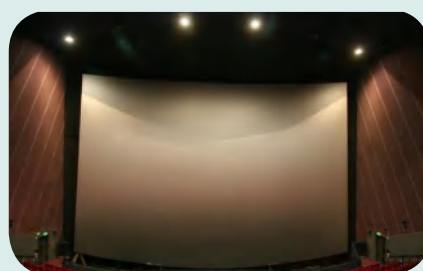

70 mm IMAX 胶片电影拍摄机

HOW ARE YOU PLANNING TO WATCH INTERSTELLAR?

FILM	DIGITAL
<p>IMAX 70 MM FILM</p> <p>15 perforations Film runs horizontally</p> <p>1.43 : 1 Digital Equivalent: ~18K pixels</p>	<p>IMAX DIGITAL</p> <p>4K / 2K Pixels</p>
Non-IMAX:	
<p>70 MM FILM</p> <p>5 perforations Film runs vertically</p> <p>2.2 : 1 Digital Equivalent: ~12K / ~13K pixels</p>	<p>4K DIGITAL</p> <p>4096x1716 (4K) pixels</p>
<p>35 MM FILM</p> <p>Squeezed image exposed on film → Expanded in projection</p> <p>4 perf</p> <p>2K DIGITAL</p> <p>2048x858 (2K) pixels</p>	

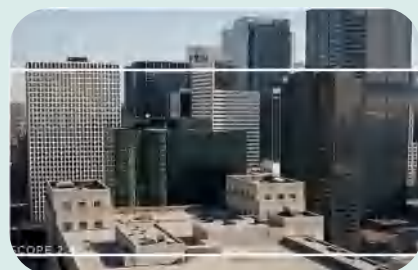
6种版本：70 mm IMAX、数字IMAX、70 mm胶片、4K数字格式、35 mm胶片与2K数字格式

70 mm IMAX电影院大银幕

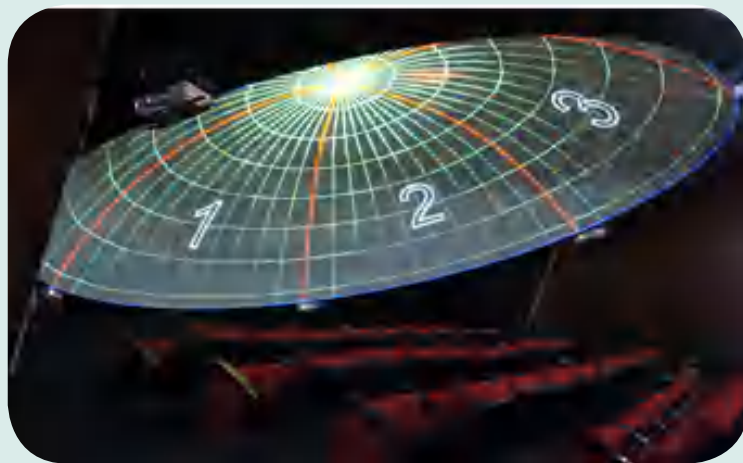
70 mm IMAX胶片放映机

1.44 : 1与2.4 : 1的画面区别

● 球幕电影

球幕电影又称“圆穹电影”或“穹幕电影”，是20世纪70年代出现的一种大银幕电影。球幕电影拍摄及放映均采用超广角鱼眼镜头，观众厅为圆顶式结构，银幕呈半球形，观众被包围其中，银幕如同苍穹。由于银幕影像大而清晰，自观众面前延至身后，且伴有立体声环绕，使观众如置身其间，临场效果十分强烈。

球幕投影光路系统

配有10台投影机的球幕电影呈现的放映效果

球幕影院

学业质量测评

● 小练习

1. 20世纪50年代左右，因为电视机在美国普及，对电影院的冲击十分巨大，为了重新把顾客吸引回电影院，几大电影公司竞相制定了各自的宽银幕系统，让电影院看电影的视觉感受比电视机更震撼。为什么宽银幕系统看电影的视觉感受比电视机更震撼？

2. 电影《永不消逝的电波》是中国人民解放军八一电影制片厂摄制、王苹执导的剧情片，由_____、袁霞主演，于1958年上映。请在以下照片中选出该片男主角的扮演者，并在你认为正确的扮演者下面打“√”。

()

()

()

()

● 成果展示

1. 在学校互联网平台展示小组摄制的模拟《音乐之声》电影片段排演的舞台作品，并写下作品介绍及感想。

2. 设置留言区，邀请老师和同学对本组作品进行评价，同时也观摩其他组的作品，发表留言，互相评价交流。

● 自我评价

阶段学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过学习能了解影视艺术的起源和发展，认识影视知识的常识。	能根据要求基本模拟出《音乐之声》片段的故事情节。	通过学习能认识影视艺术形式对社会文化和人们审美情趣的影响。	能陈述影视艺术作品的历史背景，能够理解、认识影视艺术作品的文化表达。
二	通过思考能感受到影视艺术随着社会和科学的发展，其艺术表达形式随之发生的变化。	通过认真赏析能把握所模拟的《音乐之声》片段的故事情节，并能准确演绎。	老一辈影视艺术家对影视艺术发展作出了不朽的贡献，通过学习他们的作品，能理解影视艺术创作和表现的方向。	在理解影视艺术作品文化表达的基础上，联想到文化现象与社会现实的关联，从中对影视作品有更深刻的解读。
三	通过拓展学习和比较、观察能领悟影视艺术随着社会和科学的发展，其艺术表达形式随之发生的变化及所表达的观念和审美情趣发生的变化。	在把握所模拟的《音乐之声》片段的故事情节所表达的思想内涵之余，能通过自主创作，演绎出具有自身特色和思考的表演片段。	通过鉴赏，在影视艺术的陶冶和感染下，净化了心灵，开阔了视野，愉悦了身心，得到了启发。	通过对影视艺术作品中的文化表达与社会现实的关联判断，以及对影视作品的思维逻辑进行判别，能清晰地评价影视艺术作品所蕴含的文化观念。

第二单元 影视艺术语言

一部影片是由一个又一个镜头组接而成的。要达到奇妙的视听效果，需要运用丰富的视听语言进行创作和表现。从本单元开始，我们将学习如何从单个镜头的形式与语意，到多个镜头组合与表达的相关知识，从而体验影视语言的魅力，感受影视艺术的表现张力。

第3课 镜头里有大世界

影视既是镜头中的世界，更是内心的真实展示。

当我们的眼睛靠近一个摄像设备的取景框时，便开始以镜头为眼看世界。镜头让我们找到一个新的视角观察事物，带我们进入了一个既熟悉又陌生的世界。随着影视技术的发展，影视创作中的镜头语言愈加丰富，这个世界也变得越发多姿多彩。现在，就让我们随着镜头的移动，进入这个充满魅力的世界——镜头里有大世界。

艺术大观园

影视信息是通过视觉、听觉进行传递的。视听语言的定义一直以来都随着这门艺术的发展而不断变化，比如，亚历山大·阿尔诺认为“电影是一种画面语言，它有自己的单词、修辞、语型变化、省略、规律和语法”，法国20世纪20年代印象派电影代表人物

让·爱普斯坦认为“电影是一种世界性语言”。因此，影视艺术表现为一种利用视听刺激的合理安排，向受众传播某种信息的感性语言体系，我们把它称为视听语言。也就是说，视听语言主要是电影的艺术手段，同时也是大众传媒中的一种符号编码系统。作为一种独特的艺术形态，视听语言的主要内容包括镜头、镜头的拍摄、镜头的组接和声画关系。在影视创作中，镜头是摄像机拍摄下来的画面内容，是摄像机开始拍摄直到停止拍摄之间所拍下的连续画面片段。今天，我们就来学习什么是镜头以及影视当中镜头的作用是什么。

在影片中，从开机到关机所拍摄下来的一段连续的画面，或两个剪接点之间的片段，叫一个镜头。镜头是影视创作的基本单位，而一个完整的影视作品，是由一个一个的镜头组成的，离开独立的镜头，就没有了影视作品。因为整个影视作品镜头的制作，是通过多个镜头的组合与设计的表现完成的，所以说镜头的应用技巧也直接影响影视作品的最终效果。以下是电影《狄仁杰之通天帝国》的剧照，也可以说是从该片的一个镜头截取下来的某个画面。同学们可以数一数摄影师在电影《狄仁杰之通天帝国》的参观工坊片段中，运用了多少个镜头讲述故事。

| 《狄仁杰之通天帝国》（2010年）剧照

在影视作品的创作过程中，导演需要把故事内容通过镜头的组合表现出来。故事中人物移动、镜头运动、视角变换等都是导演用镜头讲故事过程中使用的语言。

在《少年派的奇幻漂流》（2012年 美国）中，为了展现原小说的奇幻景象，导演采用3D的手段来营造极具视觉冲击力的画面，而俯视的镜头，更在视角的方向增强了场景氛围的渲染，使其更有奇观主义的美学色彩。

经典鉴赏与分享

当坐在大银幕前观看一部电影作品时，我们会随着影片镜头的运动进入银幕中的故事世界。影视作品里的景物有时被推向远方，有时又被拉到近处，有时展现出天空，有时又朝向地面。其实，这都是拍摄电影的镜头在运动，影片就是在这种镜头的运动中把故事里的每一个情节精彩地呈现在观众面前。

请同学们阅读下面的案例，思考“镜头运动”对影视表现所起的作用，并发表见解。

基本的镜头运动组成了最基本的镜头语言，简单地说，它们是推、拉、摇、移、跟、定、升、降等几种运动镜头。运用好镜头运动方式，是一部影视作品取得成功的重要因素。下面我们就来认识一下几个基本运动镜头。

● 推镜头

摄像机向被摄主体方向推进，或者变动镜头焦距使画面框架由远而近向被摄主体不断接近进行拍摄，用这种方式拍摄的运动画面称为推镜头。

在《天堂电影院》（1988年 意大利）中，导演运用“推镜头”的特性引导观众的视线，对故事起到了强调的作用。影片讲述了身为导演的主人公多多的回忆，多多收到母亲传来的信息，躺在床上难以入睡，此时镜头缓缓推向他那心事重重的脸，强调主人公此时陷入回忆之中。同时，用“推”的形式让观众进入主人公的心理世界，与下一幕剧情相接，将故事的时间线推回到多多的童年。

1. 推镜头的画面特点。

第一，推镜头形成视觉前移效果。

第二，推镜头具有明确的主体目标。

第三，推镜头使被摄主体由小变大，周围环境由大变小。

变化机位的推镜头

改变镜头焦距的推镜头

推镜头发生的画面变化

2. 推镜头的功能和表现力。

第一，突出主体人物，突出重点形象。

第二，突出细节，突出重要的情节因素。

第三，在一个镜头中介绍整体与局部、客观环境与主体人物的关系。

第四，推镜头在一个镜头中景别不断发生变化，有连续前进式蒙太奇句子的作用。

第五，推镜头推进的快慢可以影响和调整画面节奏，从而产生外化的情绪力量。

第六，推镜头可以通过突出一个重要的戏剧元素来表达特定的主题和含义。

第七，推镜头可以加强或减弱运动主体的动感。

● 摇镜头

摄像机机位不动，以三脚架上的活动底盘或拍摄者自身的人体做支点，改变摄像机光学镜头轴线的拍摄方法叫摇镜头。

《小城之春》（2002年）在开场便利用了一段摇镜头。城头作为影片的重要场景，含蓄地表现了当时的时代背景和女主人公的精神世界。摄像机模拟人的视线向左摇，将观众的情绪缓缓带入电影氛围之中。作为中国电影的经典作品，《小城之春》全片使用了许多经典的摇镜头手法。

1. 摇镜头的画面特点。

第一，摇镜头的画面效果犹如人们转动头部环顾四周或将视线由一点移向另一点的视觉效果。

第二，一个完整的摇镜头包括起幅、摇动、落幅三个相互连贯的部分。

第三，一个摇镜头从起幅到落幅的运动过程，能迫使观众不断调整自己的视觉注意力。

摇镜头的镜头运动示意图

2. 摇镜头的功能和表现力。

第一，展示空间，扩大视野。

第二，有利于通过小景别画面包容更多的视觉信息。

第三，能够介绍、交代同一场景中两个主体的内在联系。

第四，通过摇镜头把性质、意义相反或相近的两个主体连接起来表示某种暗喻、对比、并列、因果关系。

第五，在表现三个或三个以上主体或主体之间的联系时，镜头摇过时或作减速，或作停顿，以构成一种间歇摇镜头的效果。

第六，在一个稳定的起幅画面后利用极快的摇速使画面中的形象全部虚化，以形成具有特殊表现力的甩镜头。

第七，便于表现运动主体的动态、动势、运动方向和运动轨迹。

第八，对一组相同或相似的画面主体用摇的方式让它们逐个出现，可形成一种积累的效果。

第九，可以用摇镜头摇出意外之象，制造悬念，在一个镜头内形成视觉注意力的起伏。

第十，利用摇镜头表现一种主观性镜头。

第十一，利用非水平的倾斜摇、旋转摇表现一种特定的情绪和气氛。

第十二，摇镜头也是画面转场的有效手法之一。

● 升降镜头

摄像机借助升降装置边升降边拍摄的方式叫升降拍摄，用这种方法拍摄到的画面叫升降镜头。

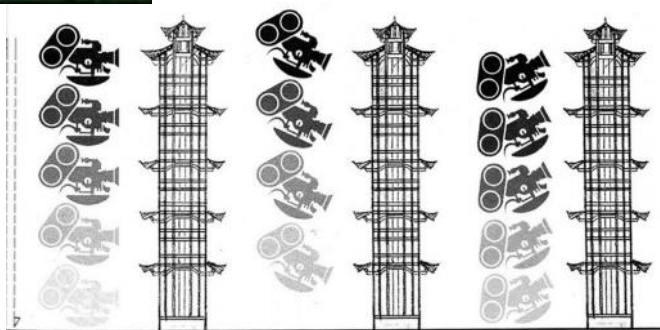

竹林是武侠电影中时常出现的场景。在电影《卧虎藏龙》（2000年 中国、美国）中，这场竹林戏突出地运用升降镜头，打破了电影因宽银幕而较多见的横向调度。片中玉娇龙与李慕白打斗中，镜头始终随着主体上升下降，在左右布满竹林的镜头中，这种纵向的运动让观众感觉到竹林既高入云霄，又深不见底，构造出一个无限延展的空间。

1. 升降镜头的画面特点。

第一，升降镜头的升降运动带来了画面视域的扩展和收缩。

第二，升降镜头视点的连续变化形成了多角度、多方位的多构图效果。

升降镜头运动示意图

2. 升降镜头的功能和表现力。

第一，升降镜头有利于表现高大物体的各个局部。

第二，升降镜头有利于表现纵深空间中的点面关系。

第三，升降镜头常用以展示事件或场面的规模、气势和氛围。

第四，利用镜头的升降可以实现一个镜头内的内容转换与调度。

第五，升降镜头的升降运动可以表现出画面内容中感情状态的变化。

● 综合运动镜头

摄像机在一个镜头中把推、拉、摇、移、跟、升降等各种运动摄像方式，有机地结合起来进行拍摄，用这种方式拍摄的画面叫综合运动镜头。

长镜头是一种包含多种镜头运动的综合镜头艺术。经典动画电影《小马王》（2002年 美国）开篇便使用了长镜头，从一只雄鹰掠过烈日开始，镜头便跟随着雄鹰在空中自由翱翔，然后雄鹰俯冲进入了大峡谷，镜头跟随着雄鹰飞行的轨迹一同在大峡谷中穿梭，掠过水面，冲出峡谷，随后镜头向上移动追过了雄鹰，雄鹰随即加速飞出画框，镜头移向一片繁茂的森林，平移扫过森林里的动物，来到草原，最后镜头锁定奔驰而来的马群，随着它们奔跑的路线推近、拉远，直到推向马背上飘逸的鬃毛，这个长镜头便结束了。导演仅仅运用一个镜头就展现了故事的空间背景和美国特有的风光与地貌，令观众感受到强烈的视觉美感，同时引出故事的主题。

1. 综合运动镜头的画面特点。

第一，综合运动镜头运用镜头的综合运动，产生了更为复杂多变的画面造型效果。

第二，由镜头的综合运动所形成的电视画面，其运动轨迹是多方向、多方式运动合一后的结果。

2. 综合运动镜头的作用和表现力。

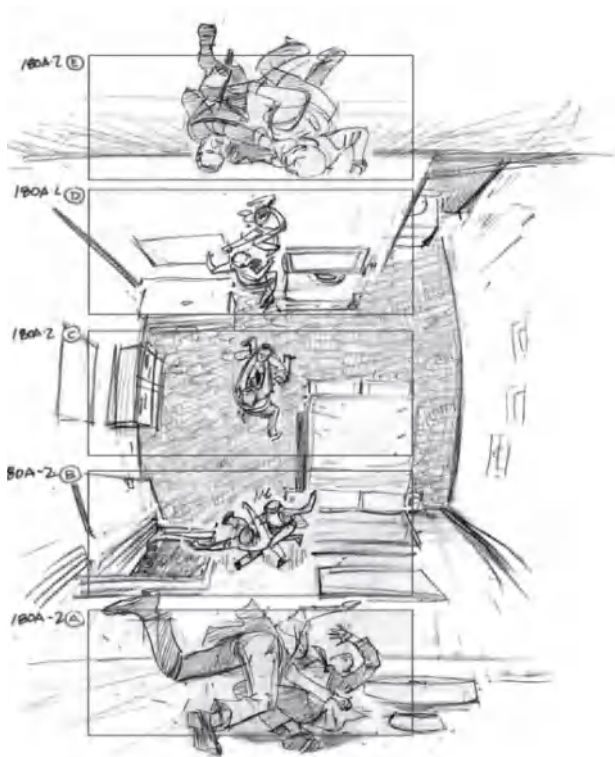
第一，综合运动镜头有利于在一个镜头中记录和表现一个场景中一段相对完整的情节。

第二，综合运动镜头是形成电视画面造型形式美的有力手段。

第三，综合运动镜头的连续动态有利于再现现实生活的流程。

第四，综合运动镜头有利于通过画面结构的多元性形成表意方面的多义性。

第五，综合运动镜头在较长的连续画面中可以与音乐的旋律变化相互“合拍”，形成画面形象与音乐一体化的节奏感。

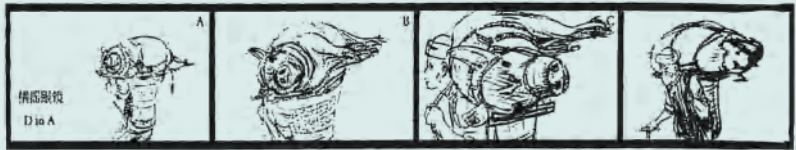

综合运动镜头分镜手稿图

创意实践活动

1. 右图为三个被摄主体在影片中分别呈现的画面。请同学们根据下图，用俯视示意图的方式，分别画出被摄主体与摄像机之间的位置关系，以及它们的运动方式，并小结出摄像机是使用了什么样的运动镜头拍摄出图中效果的。

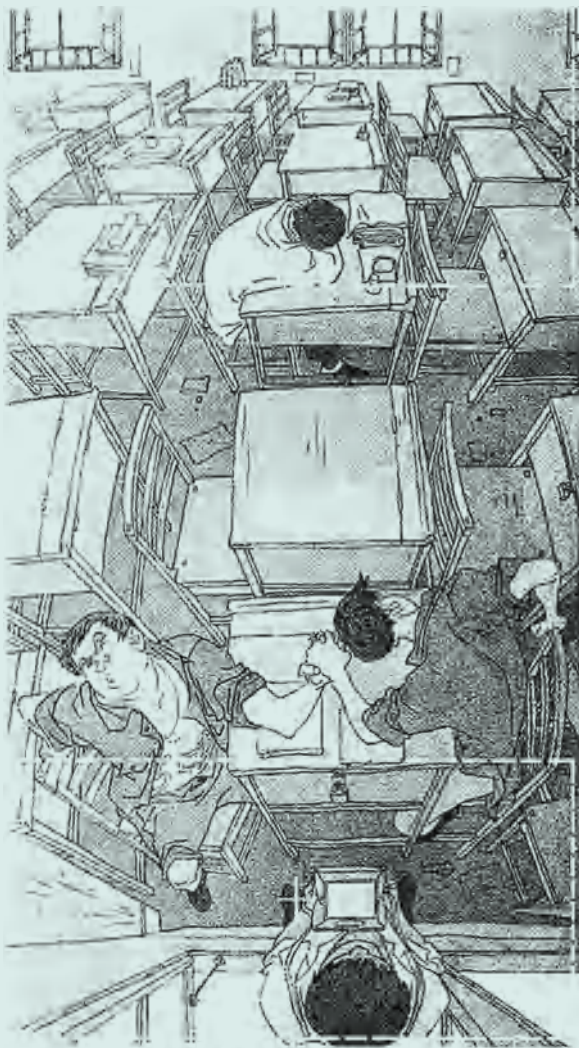
运动一

运动二

运动三

2. 请问导演要使用何种运动镜头才能把左图画面所展示的空间在一个运动镜头中完整地表现出来？请标示出摄像机的运动方式。

第4课 影视景别的运用

电影拍摄现场

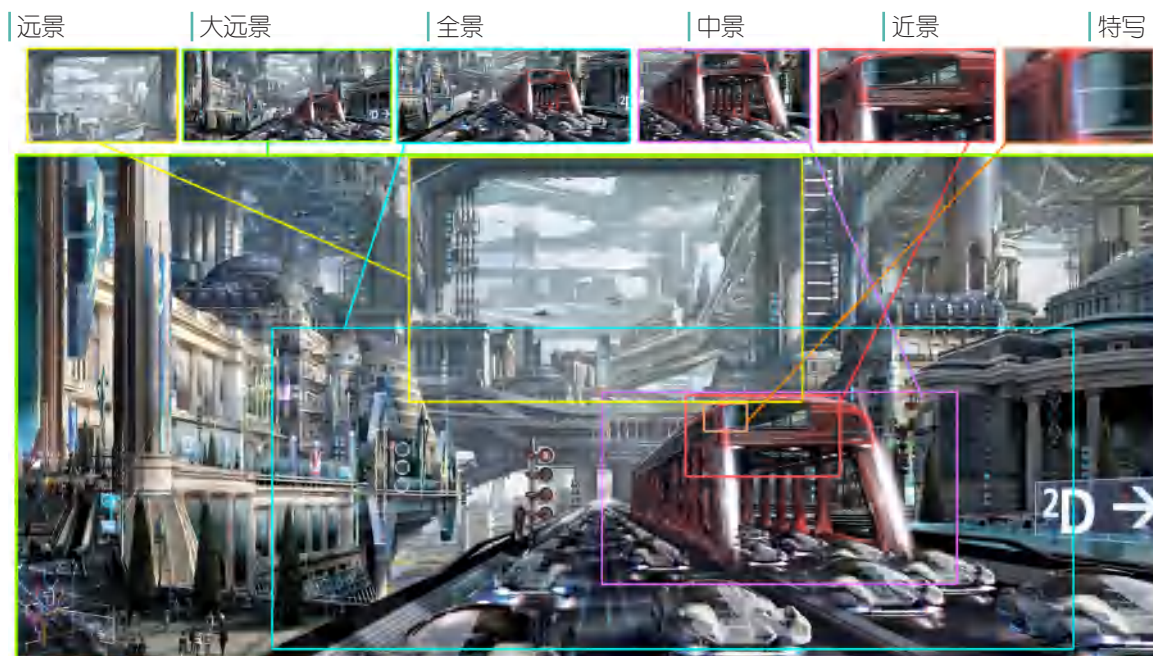
清晨，香港维多利亚港湾上空，一台大摇臂架着摄影机正在上下摇动。操作人员专心听着导演的指挥，以娴熟而连贯的动作在操作着摇臂，摇臂时而上举，时而下探，摇臂上的摄影机也随着摄影师的操作，或者左摇，或者右摆。一大早，电影工作人员已投入到一天紧张的拍摄当中了，大摇臂架着的摄影机，面对宽阔的港湾，拍摄出来的无疑是一个大远景！

金钥匙

摄影机镜头都是面对着一个拍摄的空间，这种空间通常称为场景。镜头的运动自然形成镜头里的场景变化。为了更好地指导拍摄，人们就按照场景的变化把相近范围的大小和距离划分出不同形式的场景，我们把这些不同形式的场景称为景别。然而，不同的景别在影视作品的叙事和表现中也会产生不同的变化与影响，因此景别也就成为影视表现和叙事中的一种重要的语言。景别语言最基本的几个语素分别为特写、近景、中景、全景、远景、大远景。在同一个场

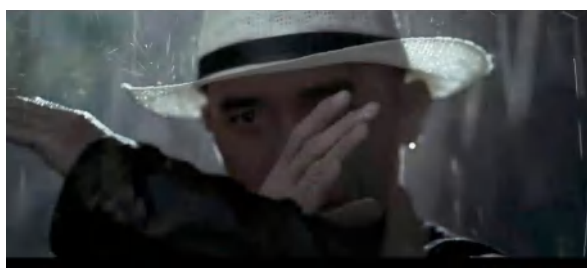
景中，不同的角度和景别将呈现迥然不同的意味。景别的合理使用可以使剧情的叙述，人物内心情感的表达，人与人、人与空间的关系等更具有表现力，从而增强影片的艺术感染力。

景别语言示意图

● 特写

画面的下边框在成人肩部以上的头像，或其他被摄对象的局部称为特写镜头。特写镜头中被摄对象充满画面，比近景更加接近观众。特写镜头提示信息，营造悬念，能细微地表现人物面部表情，刻画人物，表现复杂的人物关系。它带给观众生活中不常见的特殊视觉感受，主要用来描绘人物的内心活动，使背景处于次要地位，甚至消失。演员通过面部神情把内心活动传达给观众，特写镜头无论是人物还是其他对象均能带给观众深刻的印象。在故事片中，特写镜头多用于强调和突出细节，是导演刻画和塑造人物形象，展示人物丰富内心世界的重要手段。

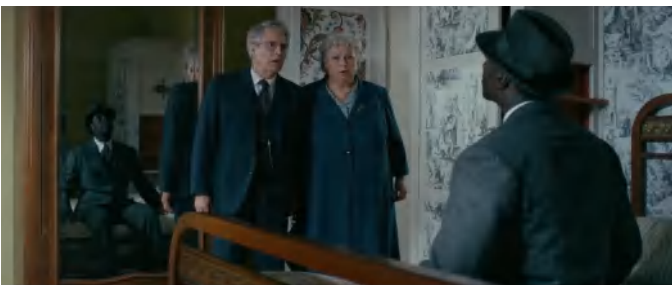
《一代宗师》（2013年）剧照

在呈现人物丰富的内心活动时，《北平无战事》（2014年）通常会运用近景与特写，展现演员的表情，放大细节，从而吸引观众的注意力，强化人物特征对观众感官的冲击。

● 中景

中景是叙事功能最强的一种景别。在包含对话、动作和情绪交流的场景中，利用中景景别可以很好地表现人物之间、人物与周围环境之间的关系。中景的特点决定了它可以更好地表现人物的身份、动作以及动作的目的。表现多人时，中景可以清晰地表现人与人之间的相互关系。

《匪医诺克》（2017年）剧照 在男主人公诺克医生造访医院的片段中，诺克医生在前景，巴巴利医生夫妇在画面远处。这样一坐一站、一远一近的画面构图，使主次关系得到了充分的表现。镜头不仅反映出巴巴利医生夫妇小心翼翼、疑心重重的性格，通过角色间的肢体语言和彼此之间的距离，充分体现了巴巴利医生夫妇由于身份的尴尬，呈现出内心纠结的情感。

中景能够将人与人之间的情感、人与自然的关系展现在观众面前。《舌尖上的中国》（2012年）的成功在于它不仅是对食材和烹饪的记录，而且用中景镜头将美食背后所蕴含的风俗与传统一一呈现。

● 全景

全景用来表现场景的全貌与人物角色的全身动作和运动，在影片中用于表现人物之间、人与环境之间的关系。全景画面主要表现人物全身，角色活动范围较大，能把人物的体形、衣着打扮、身份交代得比较清楚，把环境、道具交代得比较明白，在拍内景时，全景通常作为摄像总角度的景别。在电视剧、电视专题、电视新闻中全景镜头不可缺少，大多数节目的开端、结尾部分都用全景。全景又称交代镜头或概括镜头。因此，全景画面能够全面阐释人物与环境之间的密切关系，可以通过特定环境来表现特定人物，在各类影视作品中被广泛应用。

《舌尖上的中国》（2012年）剧照 全景镜头在影视制作中起到反映人物和场景关系的重要作用。片中的全景镜头并不多，但每次出现都是不可或缺的。

● 远景

远景一般用来表现远离摄影机的环境全貌，展示人物及其周围广阔的空间环境、自然景色和群众活动大场面的镜头画面。它相当于从较远的距离观看景物和人物，视野宽广，能包容广大的空间，人物较小，背景占据画面较大篇幅，给人以整体感，细节则可以不甚清晰。

《舌尖上的中国》将中华美食推向了世界。丰富的镜头语言和创新表达方式，把中国丰富多彩的饮食文化与博大精深的优秀传统以画面的形式传递给观众。开篇通常运用大远景交代空间环境，带观众领略自然风光，再配合延时摄影展现中国的自然资源，让观众观察到食材生长的奇异景象。

《舌尖上的中国》（2012年）剧照

《舌尖上的中国》的镜头跨越时间与空间，将天南地北的美食融汇在一起，一路追随食材从生长、采集、买卖到烹饪的历程，让劳动人民的心血与汗水在镜头间传递。可口的饭菜，满足的笑脸，一家老小围坐在餐桌前诉说着当日所见，镜头记录下的是家族，是生态，是食物所承载的味觉记忆。

电视剧《大秦帝国之崛起》（2017年）使用大量的远景描述战争的宏大场面

学业质量测评

● 小练习

1. 请结合本课所学习的景别知识，用简单的语言说一说本课的课题“影视景别的运用”的含义。

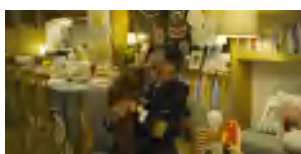
2. 下列图片为多部经典电影的剧照，请写出下列剧照的景别。

景别：_____

景别：_____

景别：_____

景别：_____

● 成果展示

1. 在学校互联网平台展示自己所绘制的“摄像机与被摄对象关系图和摄影机镜头运动示意图”，并写下作品介绍及感想。

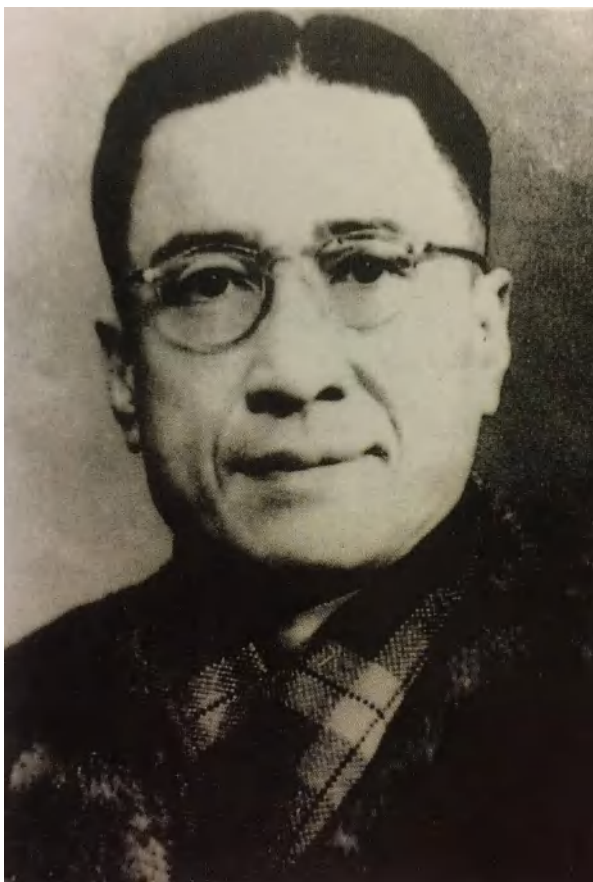
2. 设置留言区，邀请老师和同学对自己的作品进行评价，同时也观摩其他同学的作品，发表留言，互相评价交流。

● 自我评价

阶段学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过学习能运用镜头运动、镜头组接，以及各景别来呈现视觉美感。	能根据“创意实践活动”中提供的图片画出被摄主体与摄像机之间的位置关系以及摄像机的运动方式。	通过学习能了解影视的基本语言，认识艺术形式对影视创作起到的相应作用。	能理解各种镜头语言的美学意义，且较为准确地运用在自己的影视创作中。
二	通过思考能感受到镜头运动以及各景别的使用所具有的艺术表达的意义。	能通过镜头组合的形式，了解如何用镜头运动手法表现相关内容。	通过学习实践，对影视艺术语言有了较为深入的理解，开阔了自己的视野，愉悦了身心。	在理解影视艺术作品文化表达的基础上，能体会到文化现象与社会现实的关联，运用各种镜头语言表现社会现实。
三	能熟练地运用镜头运动、镜头组接，以及各景别来揭示作品的主题思想及艺术内涵。	能深入了解脚本的设计意图，选择适宜的镜头运动方式、相应的景别，以及合理的镜头组合来呈现脚本的效果。	在影视创作的过程中深刻地认识到，艺术不是一蹴而就的，需要提升自身的艺术素养，认识影视艺术创作、表现的正确方向。	能通过对影视艺术作品中的文化表达与社会现实的关联进行判断，以及对影视艺术作品的逻辑思维进行判别，能运用镜头语言阐述正确的社会价值观。

第5课 影视中的蒙太奇

蔡楚生及其代表影视作品

蔡楚生（1906—1968），被评论界誉为“中国进步电影的先驱者”“中国现实主义电影的奠基人”，其代表影视作品有《渔光曲》《一江春水向东流》，他的影片以情节曲折、结构完整、通俗易懂、引人入胜见长，同时在具体的叙事和时空结构处理上又比初期影戏更注重剪裁，使节奏的起伏张弛有致。在以叙事为主要手段的早期电影中，故事情节和人物是两个最主要的支柱，蔡楚生对于这两个方面都比较重视。较之初期影戏，蔡楚生注重以各种手段鲜明地刻画人物性格和心理，在观众欣赏趣味和剧作叙事经验方面继承传统影戏的主要表现方式，而在技巧表现的层次上则大量吸收蒙太奇的思维方法和艺术技巧，使创作更具电影的艺术特色。在《对分镜头剧本和文学剧本的一些看法》及《创作四题》等著作中，蔡楚生都阐述了他的实践体会和对电影艺术的精辟见解。

随着影视艺术的发展，人们开始发现，按照不同顺序来组接镜头，能传达不同的意义，单一的镜头已经不能满足影视创作的需求，于是将多个镜头有目的地组合在一起的方法出现了，这种方法被称为“蒙太奇”。蒙太奇（Montage）原为建筑学术语，意为构成和装配，后被引申用于影视艺术中，从此，影视艺术进入了新的时代。

饥饿

悲伤

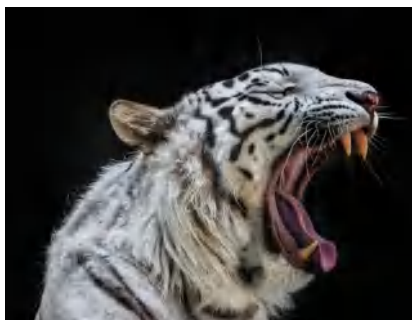
欲望

电影理论家列弗·库里肖夫给演员拍了一个无表情的特写镜头，并且将这个镜头分别和一盆汤、一口安放死者的棺材、一个女人的镜头并列剪辑在一起，三组镜头分别让观众产生了饥饿、悲伤及欲望的联想。这就是著名的库里肖夫实验，它正好验证了蒙太奇的神奇作用。

在另一个蒙太奇的实验中，我们准备了三个镜头：

（1）一个人在笑

（2）凶猛的老虎

（3）这个人惊慌失措

这三个镜头按（1）—（2）—（3）的顺序组接，会使观众感到人物此时是怯弱、胆小的。而按（3）—（2）—（1）的顺序组接，则使观众感受到人物的勇敢。

爱森斯坦曾说过：“两个组合的镜头并列并不是简单的‘1+1’，而是一个新的创造。”现在，蒙太奇的手法在影视作品中逐渐被广泛运用。

《罗拉快跑》（1998年 德国）剧照 时间快到了，女主角正在拼命跑向约定地点，另一边绝望的男主角正离开超市，镜头转到时钟的特写，男主角来到超市门口。这组镜头，通过排列组接，展现有关联的多条线索，并通过线索之间的暗示和冲突，来形成紧张的故事节奏，丰富了影视的表现力。

《湄公河行动》（2016年）剧照 镜头描述专案组召开行动会议，渲染一种紧张、严峻的氛围，紧接着镜头切换至现实行动地点的场景。这种镜头的组接，使观众将会议行动地点与现实场景对应，减轻了叙事的烦琐冗长，加快了影片叙事节奏，丰富了影视的表现力。

影视发展的历史中出现了无数的经典佳作。我们也许会忘记某一个演员的名字，会忘记影片中的台词，却对某个打动你的精彩情节印象深刻。影视作品通过画面和声音与观众交流，故事情节的发展不断牵动着观众的情绪，可以让观众放声欢笑或怒发冲冠，也可以让观众潸然泪下。

请同学们认真阅读下面的案例，讨论案例中蒙太奇所起的作用，谈谈你对蒙太奇的理解。

影视作品通过运用蒙太奇这种镜头组接手法可以更好地叙述故事，表现寓意，加强影片节奏，创造情绪效果。蒙太奇可以分为叙事蒙太奇、表现蒙太奇、理性蒙太奇三种类型。

● 叙事蒙太奇

叙事蒙太奇是以叙述故事情节、展示事件为主，按照情节发展的时间顺序、逻辑顺序、因果关系来组接镜头，从而引导观众理解剧情。叙事蒙太奇分为平行蒙太奇、交叉蒙太奇、重复蒙太奇、线性蒙太奇等。

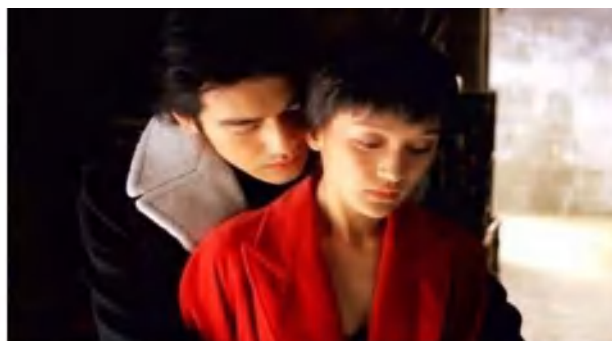
《开国大典》（1989年）剧照 影片运用了平行蒙太奇的手法，将两个不同时间的故事情节并列呈现，分别叙述，而又最终组合成一个完整的故事。在讲述中国共产党研究战争形势的剧情时，穿插双方交战的镜头，使故事情节相互烘托，故事氛围形成了鲜明的对比。两段剧情平行推进，反映了战时的局势受我方的指挥所影响，同时在剧情交错时，使观众的情绪层层递进，强化了故事情节的对比关系，增强了影视作品的表现力和感染力。

● 表现蒙太奇

表现蒙太奇是指以镜头组合排列为基础，通过镜头的组合形成相互对比，产生单个镜头所不具有的丰富含义，表现某种情感、心理或思想，激发观众的联想。表现蒙太奇可分为对比蒙太奇、隐喻蒙太奇、心理蒙太奇、抒情蒙太奇等。

《机器人总动员》（2008年 美国）里没有太多的台词，多次运用抒情蒙太奇的手法来组接镜头，镜头跨越了不同场景，衔接自然，塑造了一个个情感丰富的角色，向观众叙述了两个机器人动人的爱情故事。表现蒙太奇的运用使影视作品内容主次分明，增强了影视作品的感染力。

《如果·爱》（2005年）剧照 在表现蒙太奇的形式下，故事场景不断在过去、现在和剧中剧三者之间跳跃，使观众能迅速了解主角十年间的感情纠葛。同时影片结合了舞蹈和音乐艺术，画面叙事与音乐叙事交相辉映，使剧情更有节奏。这样的声画结合，突出了人物鲜明的性格特征，渲染了故事的整体气氛。

● 理性蒙太奇

理性蒙太奇多用于表达创作者的某种思想观念和主题，通过在影片中组接不相干的、脱离现实和故事情节的镜头，从而创造具有视觉冲击力和表达特定意义的镜头。这需要观众理性地参与到影片中，将自己的思想、情绪、智慧与银幕形象联系起来，才可以理解整部影片的思想内涵。

《十月》（1928年 苏联）剧照 在影片中，人物来到宫殿，一个仰拍镜头表现他头顶上方的一根画柱，柱头上有一个雕饰，它仿佛是罩在人物头上的光环，以显示人物身份。镜头在描述人物准备进入另一个房间时，组接了与剧情不相干的孔雀的特写镜头，使观众把人物与孔雀形成对照，以表达创作者的思想。这是典型的理性蒙太奇的运用。

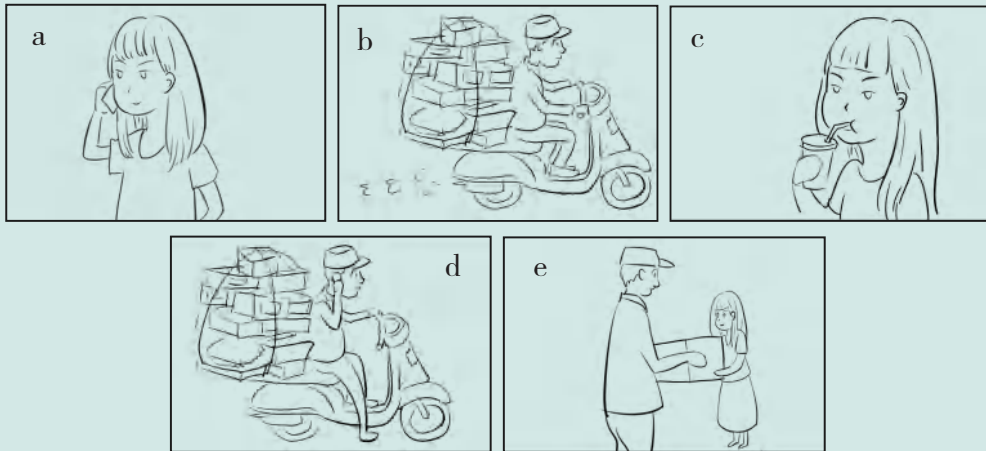
《2012》（2009年 美国）剧照 在影片中，有多种蒙太奇的组合运用。其中一片段描述地震和火山爆发后，地表下陷，一架飞机正在加速起飞，以防被瓦砾掩埋。镜头在母亲惊恐的表情、危机四伏的环境、父亲拼命追赶飞机的场景、孩子惊慌的神态中组合剪辑，这样镜头与镜头之间组接，相互切换，渲染了当时紧张的氛围，推动影片节奏。理性蒙太奇的应用，给影视创作增添了生气和活力，使平常的画面组接成具有多重含义的影视作品，给观众留下无尽的想象空间。

创意实践活动

欣赏喜爱的影视作品，感受当中蒙太奇的运用，根据现实情况，完成以下创意实践活动。

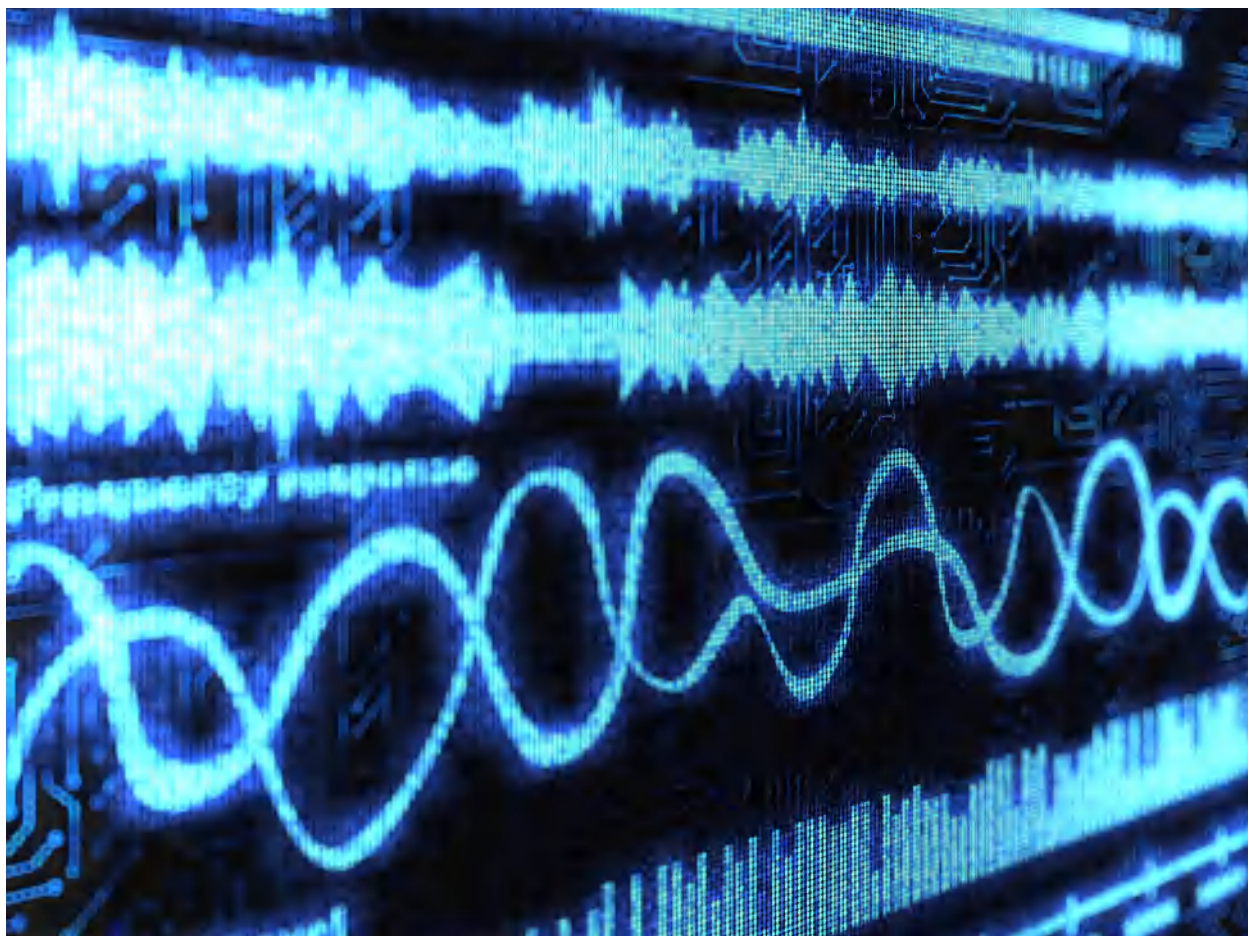
1. 请同学们将以下五张图片按不同顺序进行组合排列，图片可以重复使用，但不能连续使用。根据组合排列的图片，给每张图写一句描述性的话，编创出一个完整的故事。在班里开故事会和同学们分享，并看看谁的故事最完整、最有趣。

2. 根据图片的不同排列，可以编创多少个不同的故事？说出每个故事使用了哪种影视蒙太奇手法。

3. 根据新创造的故事需要，添加不同声音素材，看看对故事的感受又能产生什么样的变化。

第6课 影视声音的应用

音频剪辑界面

生活中有各种各样的声音，从大自然的和风细雨到鸟儿歌唱的叽叽喳喳，从山泉的流水叮咚到秋雨的淅沥之声，从机器的轰鸣到城市的嘈杂之声，这一切都展现了生活的丰富多彩，影响着人们的思想情感。

声音是影视艺术作品中一个不可缺少的因素。在1927年以前，电影都是没有声音的，人们往往通过演员的表情和动作来感受故事情节。后来创作者们通过幕后语言配合或者钢琴、乐队的伴奏与屏幕结合，提高了声音与画面结合带来的艺术效果。随着科技的发展，影视作品的声音效果发展到了一个更加丰富多彩的阶段。

画面和声音在影视作品中是密不可分的。画面是视觉艺术，声音是听觉艺术，它们会以不同的形式结合在一起，从而产生画面蒙太奇和声音蒙太奇。声音可以对画面进行补充，推动故事情节叙述深化，烘托故事氛围，加强思想情感表达，渲染故事情绪。

声音蒙太奇分为叙事性声音蒙太奇、表现性声音蒙太奇，下面就让我们来认识一下声音蒙太奇。

● 叙事性声音蒙太奇

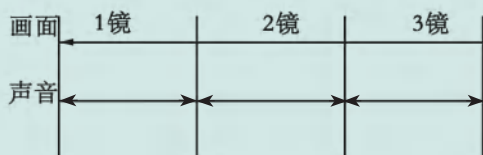
叙事性声音蒙太奇是一种以交代情节和展示事件中的真实声音为主的蒙太奇，即按故事的发展脉络、事件的逻辑顺序和因果关系来组接声音和画面、声音和声音的一种客观的、写实性的声音蒙太奇。它主要表现为画面内外的声音是客观存在的，声音形象与画面内容紧密结合，声音造型的情绪与画面造型的情绪保持一致，声音的动态节奏与画面的动态节奏完全吻合。

作用：解释、烘托和渲染画面，强调画面视觉内容。

主要技巧：声画同步、声音提前、声音滞后、声音转换、声音的淡出淡入和声音的切出切入。

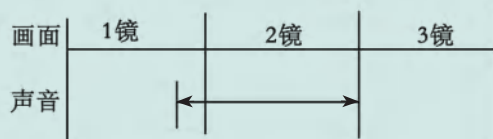
声画同步

表现手法：声音与画面内容同步出现。

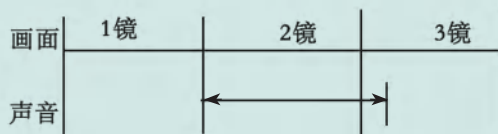
声音提前

表现手法：画面转换时，后一画面声音提前出现在前一画面段落尾部。

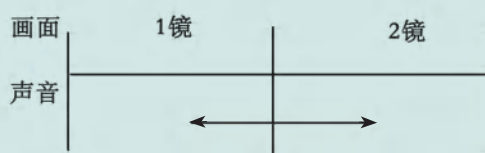
声音滞后

表现手法：画面转换后，前一画面声音以画外音形式滞后出现在后一画面段落的开始。

声音转换

表现手法：前一画面段落结束时的声音与后一段落开始时的声音是一致的或类似的。

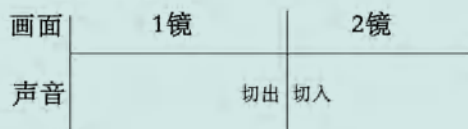
声音的淡出淡入

表现手法：前一画面段落的声音逐渐消失，后一段落画面的声音逐渐出现。

声音的切出切入

表现手法：前一画面声音突然消失，后一画面声音突然出现。通常与画面内容和段落切换一致，有时可用来进行特殊的声画时空转换。

《十二公民》
(2015年)剧照
影片整个剧情发展几乎都在一个封闭的破旧仓库中进行，这让画面的表达能力受到了空间的限制。于是导演在镜头设计过程中融入了舞台剧的表演和声音的空间构建，如在主人公们对证词进行现场模拟的片段中，演员在几张椅子构建成的虚拟场景内进行证词重现，不属于现场的环境音和音效使剧情的联想顺理成章，制造出逼真的环境场面，加强了原本单一画面的空间感。叙事性声音蒙太奇的运用，推进了故事情节的发展，声音带动画面流畅转换，同时加快了叙事的节奏。

● 表现性声音蒙太奇

表现性声音蒙太奇是声音蒙太奇的一种重要创作手法。它表现创作者对影片声音内容的主观性和写意性。表现性声音蒙太奇在影片中的主要作用，是将现实或非现实生活中的声音加以夸张、扭曲、变形，表现人物的精神状态，揭示出人物的内心世界或象征、隐喻事物的性质。影片中的表现性声音蒙太奇主要有纯主观声音、纯写意声音、风格化声音、声画对位、声音重复、声音放大、声音沉默等几种具体的技巧。

纯主观声音表现手法：将现实的声音加以艺术上的主观处理，或以画面的内外都没有任何发声物体作为依据创造出的声音，用来展示人物的内心世界，阐释无法用现实声音说明的内容。

纯写意声音表现手法：常用原创音乐来表现现实生活中完全不可能发生的写意声音。

声画对位表现手法：在同一时间内让声音（一般是音乐）与画面做不同方面的表现，两者形成互为独立和对立的关系。

● **声画平行：**声音（音乐）既不解释画面内容又不与画面处于相对立的关系。

● **声画对立：**有意使声音（音乐）和画面在情绪、气氛、节奏以至内容等方面相互对立。

在影片《十月围城》（2009年）中，导演将场景内的铃铛声、踏水声、撞击声等微小声音放大。这种将环境音弱化，突出和夸张细节声音的手法，隐喻了打斗动作的力度，能够表现人物的精神状态，暗示人物内心的真实情感，引起观众的联想和共鸣。这是表现性声音蒙太奇的一种运用。

《泰坦尼克号》（1997年 美国）剧照 声画组合不仅是画面与声音的简单叠加，而是如同车之双轮、鸟之双翼般相互独立、相互联系、相互交融形成新的表达方式和审美价值，激发视听联想，形成独特的情感和意蕴。在影片《泰坦尼克号》中，当豪华游轮撞到冰山时，猛烈的撞击声、慌乱的脚步声、机器的轰鸣声、拍打机舱的浪花声、闸门的关闭声等，这些层次丰富的音响营造出海难来临时那惊悚的时刻。即使这一切只是影视特效，观众还是被眼前的场景所震撼。同时，乐队试图努力安抚人群的演奏包裹着这些嘈杂声，慌张的画面与背景音乐形成强烈的对比，让观众在紧张中感受到人类在死亡面前的恐惧和无助。音乐以其独特的表现形式与艺术感染力，成为影视作品必不可少的存在。

学业质量测评

● 小练习

1. 按_____来组接声音和画面、声音和声音的一种客观的、写实性的声音蒙太奇，称为_____。将现实或非现实生活中的声音加以_____，表现人物的精神状态，揭示出人物的内心世界或象征、隐喻事物的性质，是_____的主要作用。

2. 请自主选用10~30秒的音频或者音响片段作为素材，创作一个有叙事性的命题音乐作品。

创作案例：《遗失的声音》讲述人在工业噪声、生活噪声的刺激下丧失听觉，只能在脑海中回想曾经听过的美妙音乐。该作品倡导人们保护自然、爱护地球的环保意识。

(1) 打开音频编辑软件，把噪声素材导入相关的音频编辑轨道中，作渐强处理，表现越来越强烈的噪声对人的刺激。

(2) 紧接噪声素材留数秒的空白，表现人丧失了听觉。

(3) 选取优美的音频片段，导入留白的时间点后面，加混响效果(reverb)，表现人在失去听觉后，幻想起过往听到的美妙音乐，反思自己对环境的破坏，倡导人们保护自然、爱护地球。

● 成果展示

1. 在学校互联网平台展示自己根据所给出的图片进行组合排列后的图片序列，根据组合的图片序列所编创的完整的故事，并写下对成果的介绍及感想。

2. 组织分享讨论会，邀请老师和同学对自己的成果进行评价，同时也了解其他同学的成果，互相评价、交流和发表意见。

● 自我评价

阶段学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过学习能了解蒙太奇对影视艺术表现所起的作用，认识影视知识的常识。	能运用蒙太奇的手法，用同样的素材编排多个不同结果的故事。	在欣赏影视名作时，能感受到蒙太奇带来的观赏乐趣。	能陈述蒙太奇等影视语言对影视叙事的作用，并能有效地使用在影视创作中。
二	通过思考能感受到随着社会和科学的发展，蒙太奇等影视语言随之发生的变化。	能运用蒙太奇的手法，结合设定的主题内容创作具有艺术感染力的叙事性命题音乐作品。	对蒙太奇等影视语言的一定了解，能帮助理解导演的创作意图，发自内心地喜爱其作品。	能较好地运用蒙太奇等影视语言，表达对文化现象与社会现实的理解，创作具有积极社会意义的作品。
三	通过拓展学习，我能领悟随着社会和科学的发展，蒙太奇等影视语言随之发生的变化及其所表达的观念和审美情趣发生的变化。	能运用蒙太奇的手法，对视频、音频进行创造性的剪辑，创作具有一定艺术内涵的短故事片。	在不断的实践中，逐渐熟练使用蒙太奇手法创作作品，开始明白它不只是单纯地定义为一种技术，而是一种艺术的创作。	在创作中，能运用影视语言深刻地表达对社会现实的思考，努力积累经验，把“成为对社会有价值的文艺人”作为人生目标。

第三单元 影视创作团队

影视剧组看似庞大复杂，其实功能明确、各司其职。大剧组拍大制作，小剧组也可拍摄出好电影。一个团队，要经过不断地磨合，不断地实战积累，才能达到最好的配合状态。一个好的团队会极大提高影视制作的效率，将导演的意图尽可能地还原和表现在影视作品中。

第7课 影视剧本编创

曹禺（1910—1996），中国现代话剧剧作家

1954年春天，北京人民艺术剧院排演《雷雨》，这是新中国成立以后《雷雨》的第一次演出。作为剧作者和院长的曹禺，却对台词做了比较大的删改。

第二幕，繁漪有这样一大段独白——

“热极了，闷极了，这里真是再也不能住的。我希望我今天变成火山的口，热热烈烈冒一次，什么我都烧得干净，当时我就再掉在冰川里，冻成死灰，一生只热热地烧一次，也就算够了。我过去的是完了，希望大概也是死了的。哼！什么我都预备好了，来吧，恨我的人，来吧，叫我失望的人，叫我忌妒的人，都来吧，我在等着你们。”

这段独白一共有124个字，结果被删改成——

“热极了，闷极了，这样的生活真没法子过下去了。”

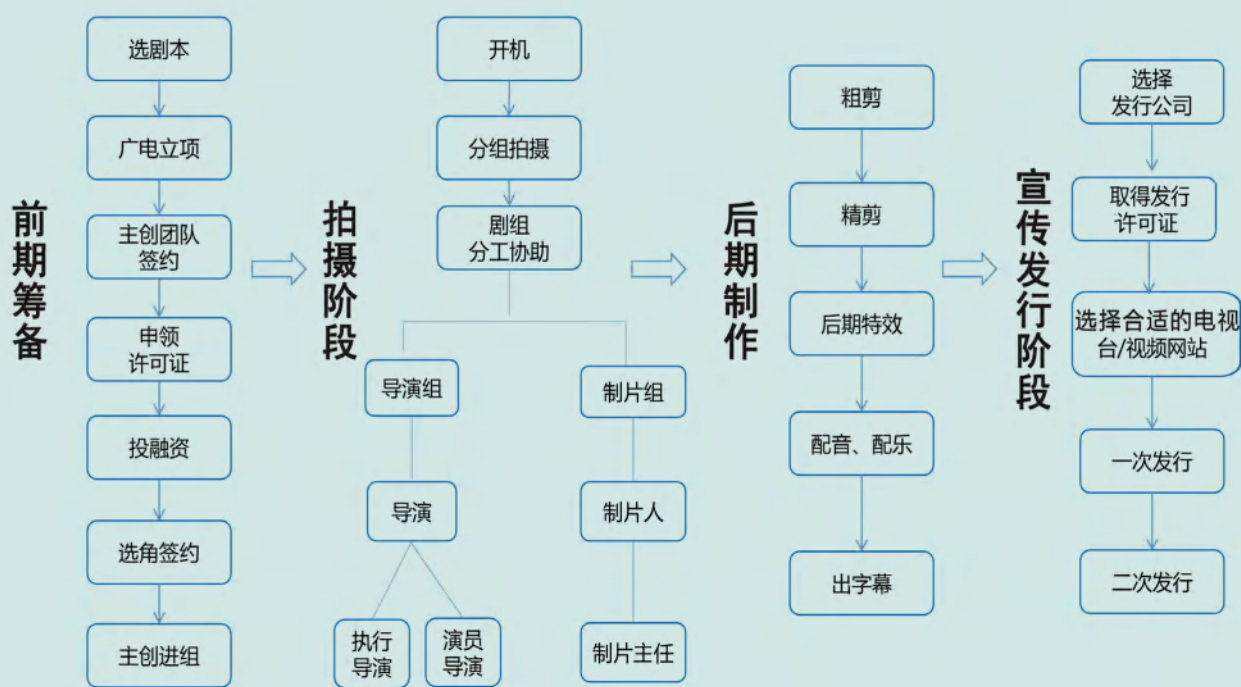
这段删改后的独白只剩下了不到20个字。

编写剧本，就是要创作出故事、台词、主戏以及过场戏，突出故事中心，塑造人物性格。成就突出的职业编剧被称为剧作家，曹禺先生是我国杰出的现代话剧剧作家，他创作了一系列脍炙人口的故事作品，是名副其实的故事大王。

在我们学习编剧之前，首先要了解一部影视作品的编创制作大概要完成哪些工作。影视作品创制，大致可分四个板块：一、前期筹备，包括提构想、写故事、编剧本、分场大纲、签导演、看外景、找演员，以及决定制作小组的成员。二、拍摄阶段，即在导演的指挥下展开影片的拍摄工作。三、后期制作，包括剪接、配音、配乐、设计字幕，以及成片的输出。四、商业影视产品的宣传与发行工作，包括影视作品的预告片 and 宣传海报的制作，院线和播出平台的协商，上映档期的确定，影视作品的发行等。

影视剧制作流程

影视制作流程图

作为影视创作的初学者，我们的目标是能够在实践中自主编创一部小作品，因此我们需要先了解影视作品编创和生成的基本知识，掌握好支撑影视作品创作的关键环节，并通过实践体会加以理解，培养相应的能力。所以，在本节课，我们会先从编剧开始，具体认识影视和数字媒体艺术的编创。

罗伯特·麦基是一位闻名遐迩的权威电影编剧，他的重量级著作《故事：材质、结构、风格和银幕剧作的原理》，是编剧、管理层、策划人员的必读书。

《改编剧本》（2002年 英国）剧照 尼古拉斯·凯奇饰演的编剧查理·考夫曼就是这部电影的编剧，片中他求教的编剧罗伯特·麦基也确有其人。

麦基曾经说过：“《盗梦空间》是故作复杂的叙事，假装要探寻人的内在矛盾和复杂的人际关系，它确实是一个很不错的复杂故事，梦里有梦，环环相扣，但影片却没有因此更加深刻，只是故作深刻罢了。”可见，剧本的叙事是它首先要解决的问题。

《盗梦空间》（2010年 美国）海报

《盗梦空间》（2010年 美国）剧本

经典鉴赏与分享

请同学们欣赏优秀影视作品剧本，分析其剧本及故事脉络，领会其中的编剧技巧，谈谈自己的收获。

● 剧本的基本要素——时间、场景、剧情、人物、对白、动作

下面是《卧虎藏龙》的剧本节选，请你阅读并从中找出剧本的几个基本要素，再与同学分享你的心得体会。

59. 外

场景：京城街道 / 铁府大门前

人物：杂役、市井小民

时间：清晨

◇京城的又一天。骡马车过，市井小民为五谷奔忙，杂役泼街，却压不住已沸扬起来的尘土。

60. 内

场景：铁府大厅

人物：铁小贝勒、李慕白、俞秀莲、刘泰保、蔡湘妹

时间：日（白天）

◇刘泰保、蔡湘妹站在人群前。蔡九的尸体停在厅外，有人将上面的布单揭起，铁小贝勒和手下们低头观看。

铁小贝勒：这就是蔡九？

蔡湘妹：我爹，陕甘捕头蔡九。

铁小贝勒：按说京城命案要由九门提督处置，而且，死的还是官差——你确定杀人者就在玉府？

蔡湘妹：以性命担保。

铁小贝勒：（沉思了一下，指李、俞、刘）你们来。（对手下人指蔡）带她去后房安顿一下。

◇铁小贝勒走出大厅。

《卧虎藏龙》（2000年 中国、美国）海报

● 剧本的经典三段式结构

《肖申克的救赎》是一部经典影片，其剧本是经典的三段式结构。

第一幕展示平衡（开场），约占全部篇幅的1/4。它主要是介绍故事背景，包括主要人物、次要人物、人物性格、人物关系、时间、地点、故事起因等，为后面的矛盾冲突埋设伏笔。在片中第一段，主人公安迪蒙冤入狱，剧情设置告诉观众，安迪离开的概率为零。观众和安迪一起完成了对监狱生活的接触和认知。

第二幕打破平衡（中间），约占全部篇幅的1/2。它表现的是人物对新平衡的追寻。在这里累积矛盾并逐渐激发，小矛盾转变成大冲突。在片中第二段，安迪结交了好友，帮助了监狱长，解决了狱霸，逐渐融入监狱生活。

第三幕回到平衡（结束），约占全部篇幅的1/4。矛盾的积累达到不可调和的状态，终极大爆发，最后矛盾解决，回到平衡或者达到新的平衡。在片中第三段，安迪通过自己的努力完成了越狱，获得了重生。而这个结局在前面的篇幅已做了铺垫，观众看来，既感意料之外，又觉情理之中。

| 《肖申克的救赎》（1994年 美国）海报

● 编故事最简单的技巧——掌握故事结构

编剧是剧本的作者。在影视剧本的创作过程中各个方面都要考虑周全。简单来说，要写好一个故事，首先要构思好故事走向、人物关系、情节高潮、主题思想等。美国好莱坞有一套编剧规律：开端、设置矛盾、解决矛盾、再设置矛盾，直至结局。中国也有自己的编剧规律：起、承、转、合。

例如：一个十分钟的小故事，可以被拆分成基本的几个故事点，“起、承、转、合”或者“起因、经过、结果”。而在故事的一头一尾，可以加上“铺垫”和“尾声”。

首先是“序幕”或“铺垫”，用来呈现故事的最基本信息和环境。（“小河马有一辆小火车”，说清楚了“人物”“环境”“核心事件”。）

接着是“起”或者说是“激励事件”发生。（乌鸦带走了小火车，打破了原有的故事环境。）

其次是“承接”或者说是“发展”。在激励事件发生后，人物做了什么，故事往什么方向发展。长的故事发展会“一波三折”，短的故事则是直奔结果。（小河马为了心爱的小火车，奋起直追，越过小山丘，差点迷路；经过村庄，遇到猎人，差点丢了性命，好不容易摆脱了猎人。）

再次，到了“转”，有矛盾的人物到了一起，他们产生了交流。（“决胜”既是一个过程，同时也是对前面信息的交代：就在这时，小河马看到乌鸦停在架子上休息。小河马直扑过去，推倒架子，乌鸦惊慌逃窜，丢掉小火车。）

然后，到了“合”，也就是展现“结果”了。（小河马找回了小火车。）

最后是“尾声”，更彻底地交代“高潮”过后人物的状态和故事的结束。（小河马抱着小火车，兴高采烈！）

掌握了结构，下面谈论一下更换角色：把“小河马”换成“雷泽欢”，“小火车”换成“雷达”，他们是父子关系。把“乌鸦”换成“拐卖人口的盗贼”，把“小山丘”换成“菜市场”，把“村庄”换成“工厂”，把“猎人”换成“工厂保安”，马师傅的交通工具是台摩托车，把“架子”换成“酒店”，等等。请同学们想象一下，一个《失孤》的电影剧本是不是就出来了？

《失孤》（2015年）海报

创意实践活动

1. 当同学们有了故事，打算用影视的方式把故事讲述出来，就应该付诸行动啦！

微电影拍摄日程表示例

内容	周次																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
组建团队																		
编写剧本																		
前期准备																		
现场拍摄																		
后期剪辑																		
声音制作																		
最后合成																		
发布展示																		

2. 组建摄制团队并分工，明确编剧担任者。

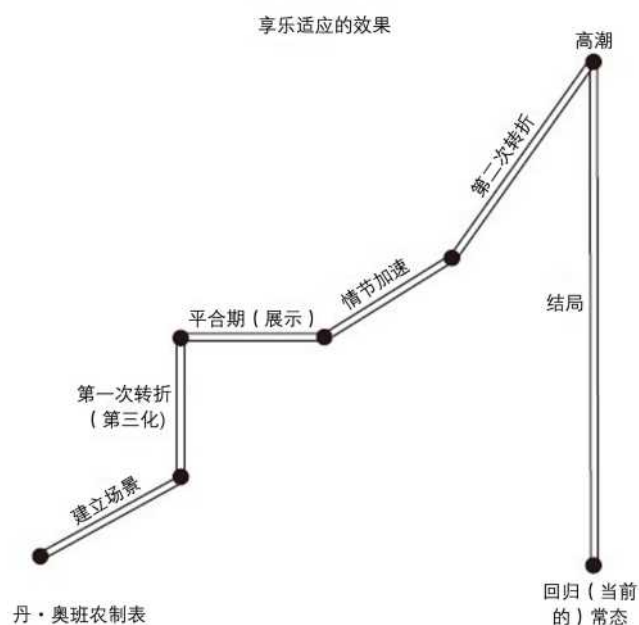
由学生和老师共同组成的校园微电影创作团队正在进行作品的编创和录制。

3. 作为故事大王，请担任编剧的你先了解导演的创作意图，提炼主题与故事，用前面学到的知识，以剧本形式把故事写下来。注意影视剧本和其他艺术形式的区别，强调用画面讲故事。

小知识：剧本结构中的“享乐适应”效应

人类有使自己在时间进程中保持情感平衡的能力。即使是最意外的惊吓和最痛苦的情境，如果保持足够长的时间，也会丧失其陌生感并最终被视为正常。

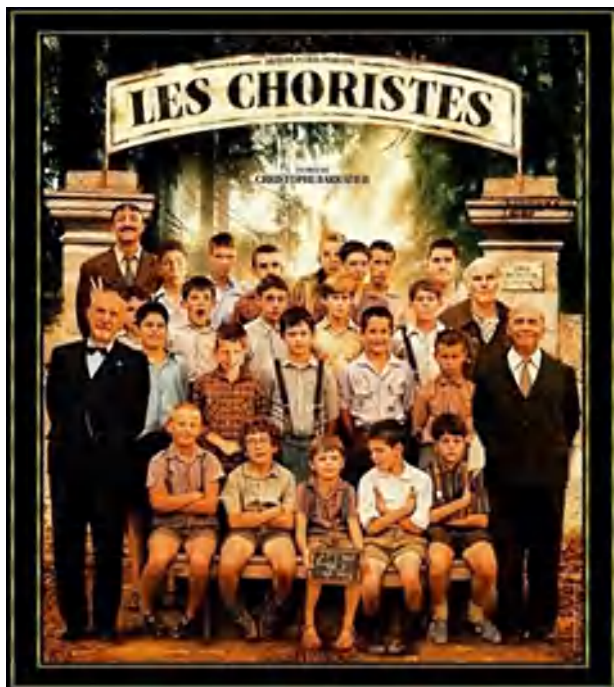
剧本结构一般是建构在一系列“启示性震惊”之上的，常规的间歇被用来提升叙事中的张力和冲击力。这些“震惊”就是叙事的转折，它们的发生每一次都改变了影片的现实，并提升了其中的张力或内心紧张程度。在你自己的写作中，随着叙事不间断地向前推进，这些惊骇也应以持续增强的频率冲击观众。简而言之，由于享乐适应，观众

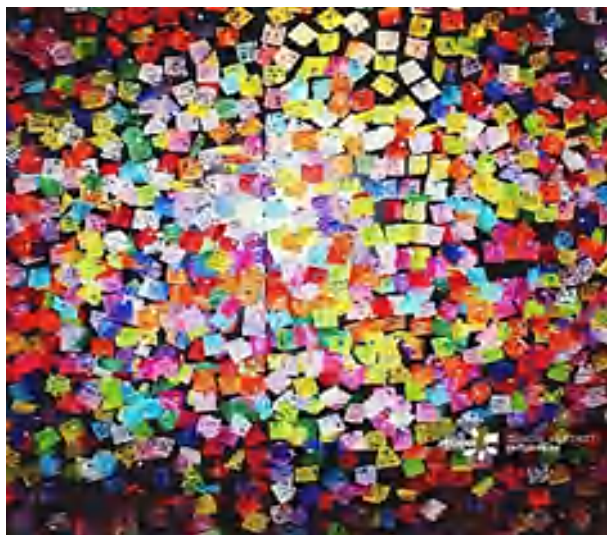
把享乐适应的效果运用到剧本结构上

会发现一开始令他们感到害怕和意外的东西，最终将在影片的语境里变为正常。享乐适应是一种不自主的生理反应，无法由观看者控制。编剧不能忽视它的效果，反而应该善加利用，不断带来意外，放大张力，把行动推向新的高度。无论如何，在结局之前，你的故事都应避免把观众带回一开始时遭遇的正常世界。

4. 如果你并不是编剧，也可以尝试编写故事中的某个小事件，或者把自己的想法和建议分享给编剧，帮助编剧共同完成剧本。

《放牛班的春天》（2004年 法国）取材于校园，讲述了老师用音乐感化学生的故事。校园里，同学们每天过着相对简单的学习生活，看似平淡却暗含精彩，身边总有各种青春故事，一幕一幕不停上演，有的感人至深，有的励志向上，有的发人深省，这些都是极好的故事题材。

同学们可以把每天身边发生的感兴趣的事情记录下来，在便条纸上写成梗概，日积月累，便成了剧本故事的重要来源。写梗概的要点是写清楚“5W1H”，也就是人物（Who）、时间（When）、地点（Where）、做什么（What）、怎么做（How）、为什么（Why）。

5. 如果你是分镜师，请根据剧本，运用第二单元学到的视听语言知识，尝试把文字剧本转换成画面，为后面的拍摄打下基础。

第8课 导演以画说戏

导演谢晋

谢晋（1923—2008）是我国第三代导演。谢晋是中国电影的民族魂，他特别关注民族的命运。他的电影代表着不同时代的变革，能让观众看到当时人们真实的生存状况并思考时代的意义。他所表现出的与时代同步发展和求新求变的艺术追求，令人敬佩。与时代保持同步前进，是谢晋的最大特点。他的作品展现了我国改革开放以来人民思想解放、时代风云激荡的历程，他为我国社会主义文艺事业的繁荣发展和人民群众思想文化建设做出了突出贡献。

金钥匙

剧本和其他文学作品相比，除了格式不同，更关键的是剧本具有视听表现力，注重可视化，强调场景、动作、对白。对于文字剧本，摄制组内不同的部门可能会有不同的理解，为了统一，导演会把大段的文字转换为一个个具体的画面，形成分镜头脚本。

下面，我们来认识一下导演这个岗位到底是做什么的，他在影视作品的编创过程中起着什么作用。

● 导演

导演是影视作品的组织者和领导者，是用演员表演来表达自己的思想的人，是把影视文学剧本搬上荧屏的总负责人。作为影视创作中各种艺术元素的综合者，导演的任务是：组织和团结剧组内所有的创作人员、技术人员、演出人员，发挥他们的才能，将众人的创造性劳动融为一体。

● 导演职责

1. 与主要创作人员研究和分析剧本，为剧本找到恰当的表达形式，负责整部剧的艺术准则。

2. 与制片人联合提名和推荐演员角色人选。

3. 根据剧本和拍摄要求选择外景或指导搭建室内景。

4. 指导道具组完成道具的准备和布置工作。

5. 指导拍摄现场的灯光、剧务、演员、摄像、录音、美术、化妆、服装等各部门工作。

6. 与出品方商讨作品的宣传计划。

导演在影片拍摄现场工作

● 导演以画说戏

一个对作品有高度追求的导演，是不能空手上场的，必须用实力说话。作为一个导演，画分镜头是必备的素养。

《龙门飞甲》（2011年）分镜头手稿

电影《龙门飞甲》（2011年）导演正与剧组工作人员和表演者沟通交流，他通过自己画的分镜头画面拼接成的故事板，进行故事情节的推演。剧组人员专心地聆听导演讲解，并提出心中的疑问进行讨论。导演根据分镜画面，在心中一步步地构建接下来的拍摄工作。

《大武生》（2011年）分镜头手稿

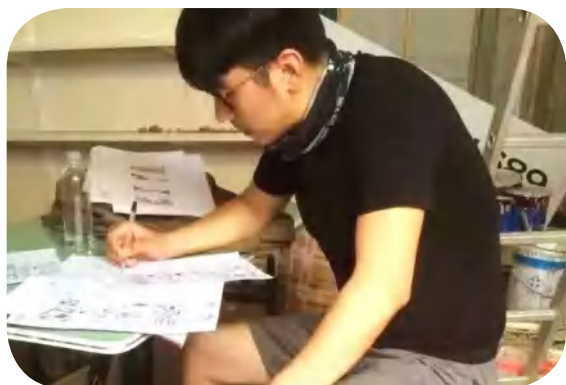
《黑客帝国》（1999年 美国）分镜头手稿

● 分镜头脚本

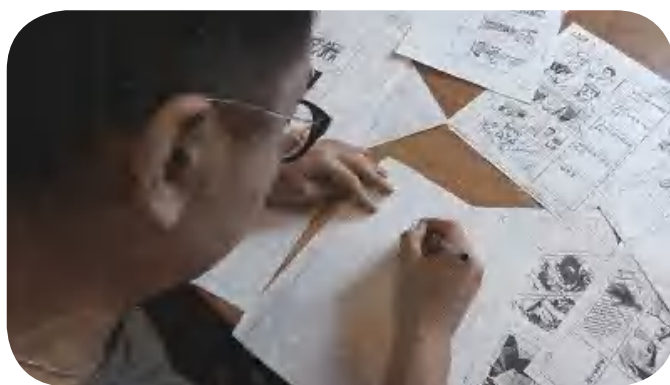
分镜头脚本又称摄制工作台本，是将文字转换成立体视听形象的中间媒介，主要任务

是根据解说词和影视文学脚本来设计相应画面，配置音乐、音响，把握影片的节奏和风格等。

分镜头脚本是创作影片必不可少的前期准备。分镜头脚本是摄影师进行拍摄，剪辑师进行后期制作的依据和蓝图，也是演员和所有创作人员领会导演意图，理解剧本内容，进行再创作的依据。

《战狼2》（2017年）分镜师在绘制分镜头脚本

《战狼2》（2017年）分镜师在拍摄现场临时画、临时改分镜头稿

video	description
	雇佣兵Bear： “boss让我找陈博士，你们不告诉我，那我只能自己赌运气了，幸好，我是个眼力很准的人。”
	两米高的Bear巡视众人。 拿着枪， 从这些跪在地上的医护人员里走过。
	忽然，Bear停了下来。
	转身。

我在那我只能试试运气了

我瞎猜的

特殊的眼力

我猜的

《战狼2》（2017年）电影分镜头脚本和影片剧照对照

● 分镜头脚本的要素

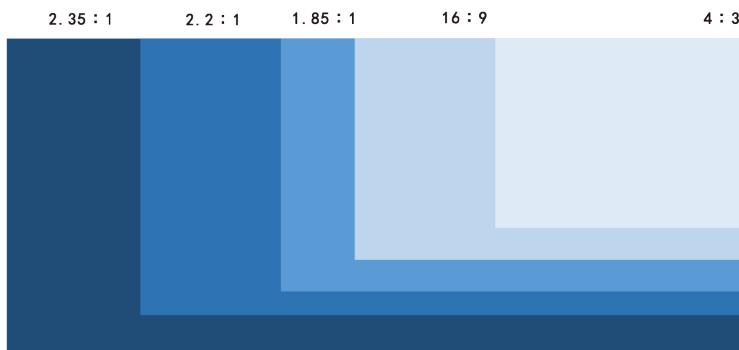
1. 镜号：每个镜头按顺序编号。
2. 景别：一般分为全景、中景、近景、特写和微距等。
3. 镜头运动：包括镜头的运用，如推、拉、摇、移、跟等，镜头的组合，如淡出淡入、切换、叠化等。
4. 画面：详细画出场景的内容和变化，并进行简单的构图等。
5. 内容描述：按照分镜头画面的内容，以文字稿本的解说为依据，把它写得更加具体、形象。
6. 声音：使用什么音乐，应标明起始位置。声音效果是用来创造画面身临其境的真实感的，如现场的环境声、雷声、雨声、动物叫声等。
7. 长度：每个镜头的拍摄时间以秒为单位。

镜号	景别	镜头运动	画面	内容描述	声音	时长
001						
002						
003						

| 标准的分镜头脚本绘制表样式

● 分镜头脚本画面

分镜头脚本中的画面是分镜头脚本的核心部分，与一般绘画不同，分镜头脚本画面的画框比例是固定的，分镜头画面要按照影片最终的输出比例绘制。分镜头画面对镜头、角色及场景的调度需要使用规范标示以指导影片的摄制。

| 分镜头画面要符合影片最终的输出比例

		片集名		集号		页	
镜号	秒	镜号	秒	镜号	秒	镜号	秒
							
对白						女孩吐出口中的叶子	
女孩从镜头边缘出现，摄像机跟随女孩往下摇		小羊从天上落下，从大到小，摄像机跟摇					
备注							

红色笔画是对分镜头中镜头、角色及场景等调度的标示

学业质量测评

● 小练习

1. 请说说你在团队中的角色和职责，你所创作的作品对团队最终的微电影作品起什么作用。

2. 请你自备分镜头表，为准备拍的微电影绘制分镜头脚本。

● 成果展示

1. 在学校互联网平台展示各小组的分镜头脚本，写下作品介绍及感想，并组织分享会分享作品。

2. 组织分享会，邀请老师和同学们对自己的分镜头脚本进行评价，同时也了解其他同学的成果，互相评价、交流和发表意见。

● 自我评价

阶段学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过学习能了解影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本的基本知识。	能根据要求，完成影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本的任务。	通过学习影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本等编创环节，让自己更懂得欣赏影视。	通过对影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本等知识的学习，能够理解认识影视艺术作品的结构和构思方法。
二	通过思考能感受到影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本的基本素养和艺术表达形式。	能通过实践有一定要求和标准地完成影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本的任务。	通过学习影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本等知识，提升对影视艺术表现的判断能力。	通过对影视编创团队组织、编剧、剧本导演和分镜头脚本等方面的探究，能够认识一个优秀影视作品的制作过程中，团队合作精神对文化思想表达的作用。
三	通过拓展学习和比较，能形成对影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本等方面要求的认识，并尝试达到所要求的能力。	通过二次创作，在完成影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本的任务中，能整体体现自主的目标和内在的思想。	在对影视编创团队组织、编剧、剧本、导演和分镜头脚本等解读中，形成了对优秀影视作品的判断、解读和创作观念。	通过对影视编创团队组织、编剧、剧本导演和分镜头脚本等方面的探究和研读，能够认识影视艺术作品如何把优秀文化成果融入作品，为人民服务。

第9课 角色造型设计

《罗马假日》（1953年 美国）剧照

1953年的某一天，25岁的舞蹈演员奥黛丽·赫本走进《罗马假日》剧组试镜，当她换上公主的装扮站在众人面前时，她那秀美的容貌、清纯高贵的气质一下子就吸引了导演的目光。这个偶然的机会有成就了多少人心目中永恒的安妮公主，也让赫本收获了人生第一个奥斯卡最佳女主角奖。

艺术大观园

影视作品里面的角色造型设计是塑造人物形象的重要工作，概括来说不外乎两方面，一是理解人物，二是体现人物。理解人物是体现人物的前提，体现人物是理解人物的结

果。导演根据对人物的理解选择演员，服装道具师根据对人物的理解装扮演员，角色特点才能生动地展现出来。

● 演员

演员是指专职演出，或在表演艺术中扮演某个角色的人物。从角色主次大致可分为男主角、女主角、男配角、女配角、群众演员等，从影视作品立场又有正派角色和反派角色之分，在创作风格上还可分为本色演员、性格演员和特型演员。

在《白鹿原》（2016年）中，演员刘佩琦饰演善良智慧的朱先生

在《大宅门》（2013年）中，演员刘佩琦饰演自私浪荡的白家三爷白颖宇

● 影视人物的化妆、服饰、造型设计

影视人物的化妆、服饰、造型设计往往能让观众很快判断出该人物性格角色的定位。《安娜·卡列尼娜》原著中并没有对服装进行详细的描写，设计师参照1870年左右俄国贵族的服饰，并用一种更风格化的方式来完成服饰的设计，完美营造出19世纪末期俄国上流社会生活社交场景的氛围。特别是女主角的服饰，有力地展示了她内心世界的变化，预示了她悲惨的命运。该电影由此荣获第85届奥斯卡最佳服装设计奖。

《安娜·卡列尼娜》（2012年 英国）影片中人物的服饰

● 道具

《星球大战7：原力觉醒》中绝地武士的武器光剑贯穿整个《星球大战》系列电影，成为令人难忘的经典道具。道具是影视作品中不可缺少的部分，意大利道具大师洛赛克曾说：“道具是导演和演员手中的法宝，道具的选择、设计、构思和运用的能力是衡量艺术家是否成熟的重要标志之一。”

《星球大战7：原力觉醒》（2015年 美国）剧照

经典鉴赏与分享

请同学们认真阅读下面的素材，结合前面所学知识点，谈谈自己的感受和观点。

● 以还原历史真实为目的的选角

选角几乎自成一门艺术，每个导演在挑选演员时多少都带有自己的一些主观意识，但基本原则是不变的，那就是选角不仅需要深刻理解剧本的思想内涵，还需要敏锐地分辨演员形象气质是否符合剧本的社会历史背景和人物设定，演员的专业素质和敬业精神也是考虑的重要因素。

特型演员塑造的领袖毛泽东的人物形象。影片中出现著名历史人物或当代名人、领袖的时候，为了真实地再现这些人物的外貌，需要容貌相似或经过化妆达到形似的演员来扮演。

● 以社会文化等背景为依据的化妆造型设计

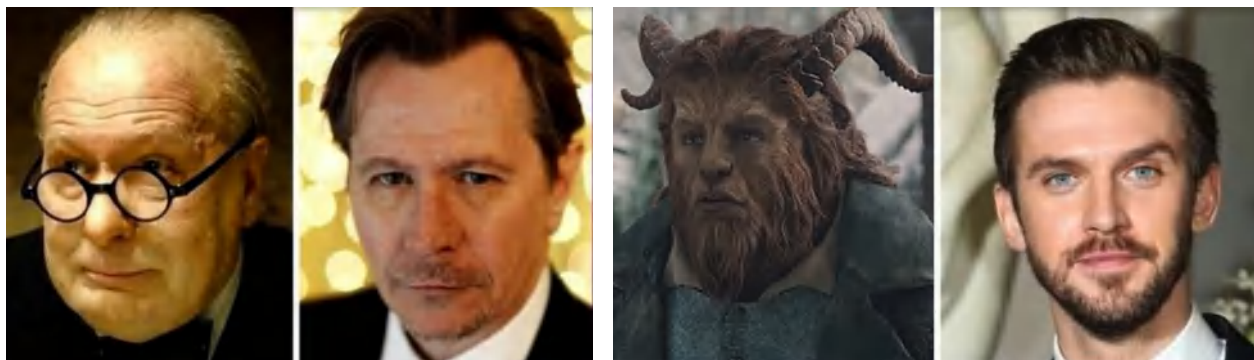
化妆造型是角色塑造的重要组成部分，它是以剧本为创作依据，认真理解剧本的主题思想，了解剧本所描绘的人物形象性格，分析剧中人物所处的时代背景、社会阶层、种族特征、性别、年龄、健康状况等特点后，对屏幕人物形象的设计构思。

在不同年龄段，人物面部五官的比例结构会有变化，肌肉皮肤也都会呈现不同的状态，因此塑造不同年龄段的人物外形时，要具备一定的解剖学知识，使用硫化胶、皱纹胶、酒精油彩等材料塑型。

《金婚》（2007年）是一部经典的家庭伦理剧，讲述了小学数学老师文丽和重型机械厂技术员佟志一生的婚姻历程。人物年龄跨度达50年，精湛的化妆技术在角色塑造上发挥了重要作用。

在一些神话传说题材的影视作品中，人物造型变化较大，需要一些特殊的造型设计，如变瘦、变胖、动物人化、人物神魔化，那么就需要用一些毛发、兽皮、硅胶等特殊材料辅助造型。

《丘吉尔》（2017年 英国）中使用特殊的材料辅助造型

《美女与野兽》（2017年 美国）中使用特殊的材料辅助造型

《西游记》（1986年）中六小龄童扮演的孙悟空的造型十分经典，深入人心。

随着计算机技术的不断发展，电脑特效的视觉效果越来越逼真。在一些特别题材的影视作品中，角色造型也大量运用了演员表情捕捉和电脑合成技术。

《猩球崛起3：终极之战》（2017年 美国）中演员表情捕捉和电脑合成的角色造型技术的运用

《阿凡达》（2009年 美国）中演员表情捕捉和电脑合成的角色造型技术的运用

● 以推进情节发展为出发点设计道具

出色的道具设计在剧情的发展中会起到至关重要的作用。它有时是影片的背景，有时为影片增加真实感，有时为影片增加年代感，有时上升为电影中一个不说话的角色，成为贯穿影片故事的一条线索。

《集结号》（2006年）剧照 军号不同的声音节奏代表不同的命令，如冲锋的时候吹冲锋号，部队集结的时候吹集结号。影片讲述了解放战争时期，连长谷子地坚持不懈探明当年集结号是否吹响的真相，为九连牺牲的战友们争取烈士荣誉的故事。一把军号成为贯穿整部影片的关键道具。

创意实践活动

1. 请在你所在团队的剧本中挑选一个你最感兴趣的角色，搜集其社会文化等背景资料，为这个角色设计服饰造型，参考例图画出设计草图，再请团队中负责角色服饰造型的同学集思广益，完成具体设计制作。

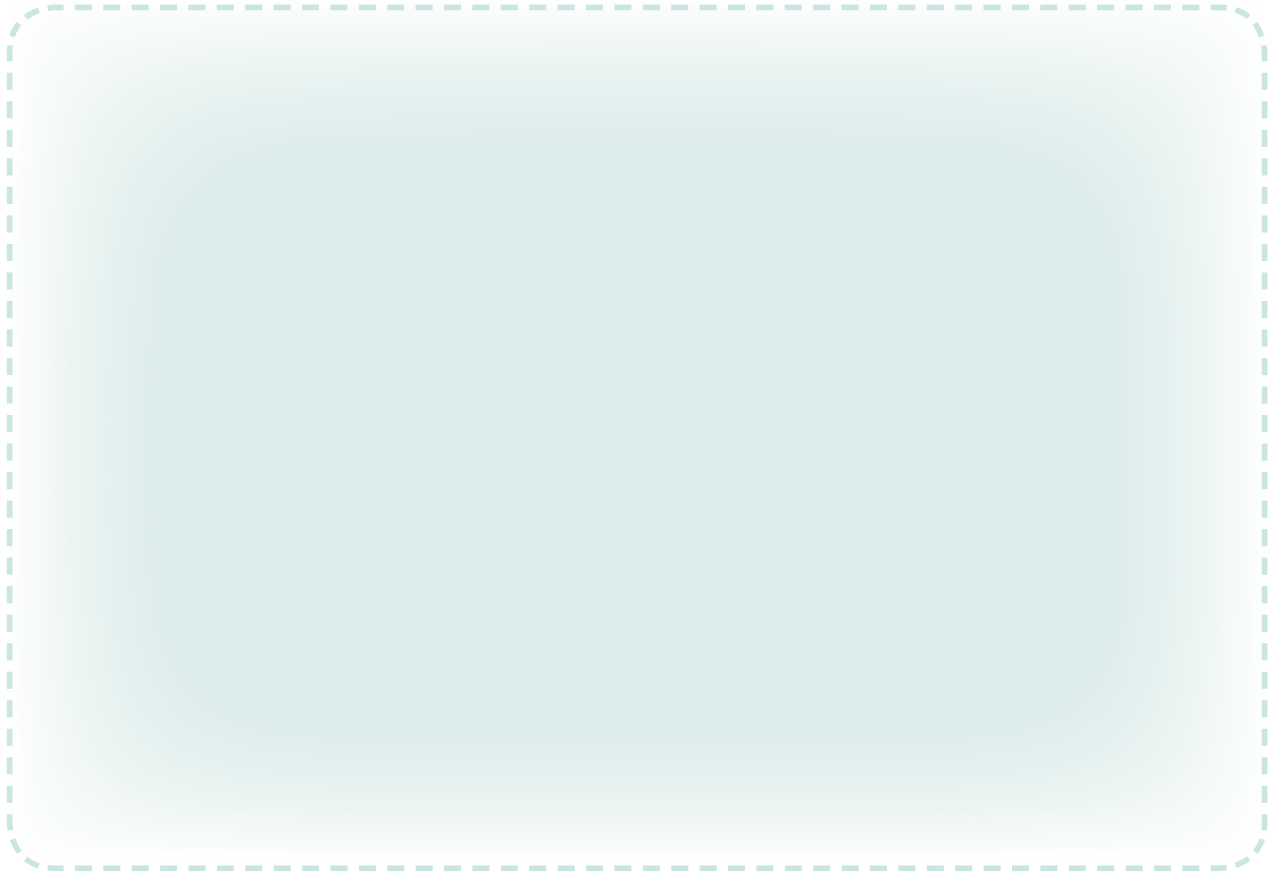

角色服饰造型手绘设计草图

学生微电影《霸王别姬新编》中霸王与虞姬的服饰造型

请画出角色服饰造型设计草图：

2. 请团队导演完成角色分配，负责表演的同学分析角色的性格特点，熟悉角色的台词，并尝试表演。

第10课 表演艺术魅力

莫斯科艺术剧院外观
及斯坦尼斯拉夫斯基
肖像

1898年6月14日是著名戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基和涅米罗维奇·丹钦科共同创办的莫斯科艺术剧院开幕日。在排演场上，斯坦尼斯拉夫斯基对参加首演的演员们说出了他的著名格言：“没有小角色，只有小演员。”这句格言短小精悍却含义深刻，戏剧作品中每一个角色，无论大小都很重要，一个演技精湛的演员往往会以高超的创造力和表现力，使平凡的小角色熠熠生辉，能演好小角色的演员才是真正的大演员！

表演是把情节或技艺表现出来，它包含众多元素。

●表演的三大体系

世界戏剧三大表演体系即分别以斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin·Stanislavsky，苏联戏剧家），布莱希特（Bertolt Brecht，德国戏剧家），梅兰芳为代表的三种表演体系。20世纪以来，以斯坦尼斯拉夫斯基为首的莫斯科艺术剧院，以布莱希特领导的柏林剧团和以梅兰芳为代表的中国京剧艺术家群体，这三个戏剧艺术家团体创造的戏剧艺术，各自自成一格，体现了现代三种不同的戏剧观或戏剧美学思想，对世界戏剧艺术产生了重要的影响。

中国戏剧家梅兰芳（右）与俄国戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基（左）

●表演的核心要求——“活在角色里”

斯坦尼斯拉夫斯基的表演体系是目前世界上最具影响力的体系，其核心要求是演员不是模仿形象，而是“成为形象”，“表演时必须时刻活在角色里”。斯坦尼斯拉夫斯基拒绝外塑的表演传统，认为表演真谛是探索角色内在的精神，融入演员自己的情感。

电视剧《红楼梦》（1987年）演员学习班照片

电视剧《红楼梦》（1987年）曾一度引起全民读《红楼梦》的热潮，成为几代人心目中的经典。为了拍好这部名著，剧组于1984年春、夏在北京圆明园先后举办了二期红剧演员学习班，让他们研究原著，分析角色，同时学习琴棋书画，陶冶情趣。从进入剧组培训开始，到全剧杀青，主要演员和职员要在剧组生活三年，真正的“活在角色里”。

● 非连续表演创作

影视表演是以戏剧表演为基础，由演员通过角色台词、肢体动作、面部表情来塑造形象，传达情绪、情感，从而表现生活的艺术。影视表演也是在摄影机前表演情节的艺术。演员在摄影机前的表演，并不是观众感受到的最后形象，最后形象需经摄影艺术处理和导演运用镜头编辑手段的艺术再创造才能完成。这为影视表演带来了种种要求，既要求影视表演真切、自然、生活化，同时还要求演员具有镜头感以及对于非连续表演创作的适应等。

电视剧《白鹿原》（2016年）还原了陕西关中平原古朴的民风民俗、让人垂涎的陕味美食、趣味横生的日常对白。而最为出彩的当属几位戏骨级演员奉献的精湛演技，尤其是由张嘉译、何冰塑造的白嘉轩和鹿子霖，白鹿两家顶梁柱式的角色，拥有着迥异的性格，争斗半生却相持相守，二人的“族斗”戏码也让这部史诗级正剧更具趣味。

《阿甘正传》（1994年 美国）改编自同名小说，描绘了先天智障的小镇男孩福瑞斯特·甘真诚善良、自强不息、永不言弃，最终“傻人有傻福”，在多个领域创造奇迹的励志故事。汤姆·汉克斯凭借此片中精湛的表演荣获第67届奥斯卡最佳男主角奖。

从《骆驼祥子》（1983年）中粗俗泼辣的“虎妞”到《康熙王朝》（2001年）中威严华贵的“孝庄太后”，从《姨妈的后现代生活》（2006年）中幽默诙谐的“姨妈”到《大宅门》（2013年）中精明大气的“二奶奶”，斯琴高娃亦洋亦土、亦美亦丑、亦俗亦雅，获奖无数。她全身心投入表演艺术，是公认的演技派女演员。

● 当代演员

自古以来，我国的戏剧文化就非常重视演员素质的培养，涌现出一批又一批的“名角”，“名角”和作品互相依存，相得益彰，提高了戏剧文化在群众中的传播力。在20世纪初期，美国好莱坞逐渐形成一种强调明星演员为主的影视营销手段——明星制，不久，它便在世界上广为传播。一方面这种手段借助明星的影响力达到影视作品广泛传播的目的；但另一方面这种营销手段也产生了异化，一味追求流量明星造成青年盲目追星、演员只重视商业炒作，不重视业务提高等负面影响。

在我国，随着影视文化的逐渐成熟，群众对演员的品德和业务能力同样重视，对演员各方面的要求也越来越高。

周润发是中国香港明星的代表人物之一，主演了《上海滩》（1980年）等20余部电视剧以及《卧虎藏龙》（2000年 中国、美国）等几十部不同风格的电影，多次荣获国内外影视类大奖。

● 小练习

1. 影视表演是以_____为基础，由演员通过_____、_____、_____来塑造形象，传达情绪、情感，从而_____的艺术。
 2. 你最喜欢的明星是哪一位呢？谈谈你喜欢他（她）的原因。
-

● 成果展评

1. 在学校互联网平台展示团队“角色服饰造型”和“表演”的作业照片及小视频，并写下作品介绍、制作过程和感想。
2. 组织服装分享会，邀请老师和同学对自己的作品进行评价，同时也了解其他同学的成果，发表意见，互相评价和交流。

● 自我评价

阶段学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过学习，能了解角色服饰造型的基本知识，以及对影视表演所起的作用。	能以剧本为角色设计服饰造型，满足基本的审美要求。	通过学习，能对影视作品中的人物造型反映的审美内涵进行解读。	通过影视表演，能感悟他人的人生，乐观地面对生活。
二	通过思考，能完成角色服饰造型、影视表演的设计方式和艺术表达形式。	能以剧本为角色设计有个性的服饰造型，或者能在表演当中塑造有个性的角色。	能通过鉴赏影视作品中的人物造型，从自身角度对其提出评价，探索造型背后的审美情趣。	在塑造人物形象的过程中，能理解他人的生活，正确看待身边的人与事。
三	通过掌握角色服饰造型技术以及影视表演语言，能具有良好的影视视听素养，提升塑造人物能力。	能围绕角色的个性，设计服饰、造型、人物个性化动作等人物形象，揭示人物的性格及命运的发展。	能通过探讨影视作品中的人物塑造，理解人物塑造的审美内因，形成高尚的审美价值观和判断力。	通过影视表演创作，能在演绎他人的过程当中，反思自身，更好地理解 and 包容他人，寻找生活中的真善美。

第四单元 数字影视编创

日常生活很平凡，但洞察力可以用镜头创造不平凡，穿越生活表象，深入本源和扩展外延，洞察感人细节，发现艺术与自然环境、生活方式、风土人情、生产规律等诸方面的密切关系。动画世界与现实世界一样丰富多彩，《大闹天宫》里的孙悟空、《疯狂动物城》里兔子朱迪的形象都深入人心，让我们在运用技术的同时，加深对艺术内涵的认识。艺术与生活就在我们身边，人人都可以是动画师。

第11课 数字摄影摄像

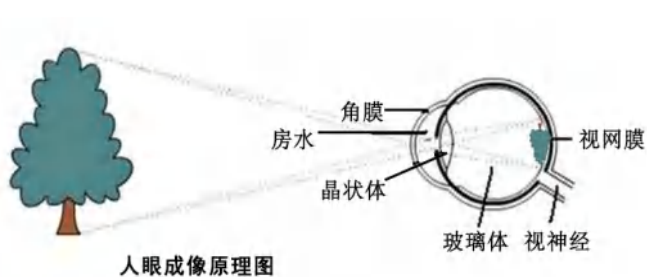

《惊天破》拍摄现场

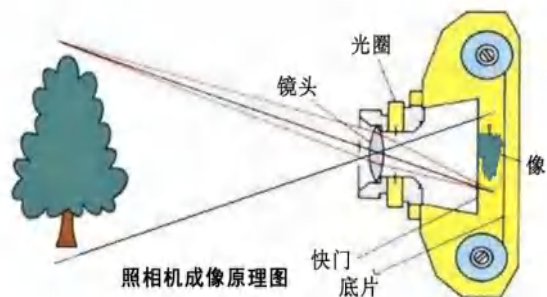
2015年《惊天破》片场中，十几个摄影师铺开导轨，架开脚架，扛上机器，插上电缆，专业而熟练地操作着长、短焦摄像机，导演喊一句“Action”，片场三部数字摄像机同时开动。摄像机是影视艺术创作的画笔和纸，摄影师用镜头和画面说故事。

眼睛是人类心灵的窗口。人类80%以上的认知都是来自视觉信息，正是受到眼睛结构的启发，人类发明了摄像机。快门是眼睑，镜头是晶状体和角膜，感光元件是视网膜，光圈是瞳孔，摄像机就像人的眼睛一样神奇。

人眼成像原理图

照相机成像原理图

摄像机模仿人类的眼睛

所有的摄影摄像设备，包括有照相功能的手机，都有相近的光学构件：快门、光圈、镜片、感光元件。而摄影摄像的技巧就蕴含其中。工欲善其事，必先利其器，我们要想掌握一定的拍摄技法，首先需要了解拍摄器材并熟练运用。

电影级

广播级

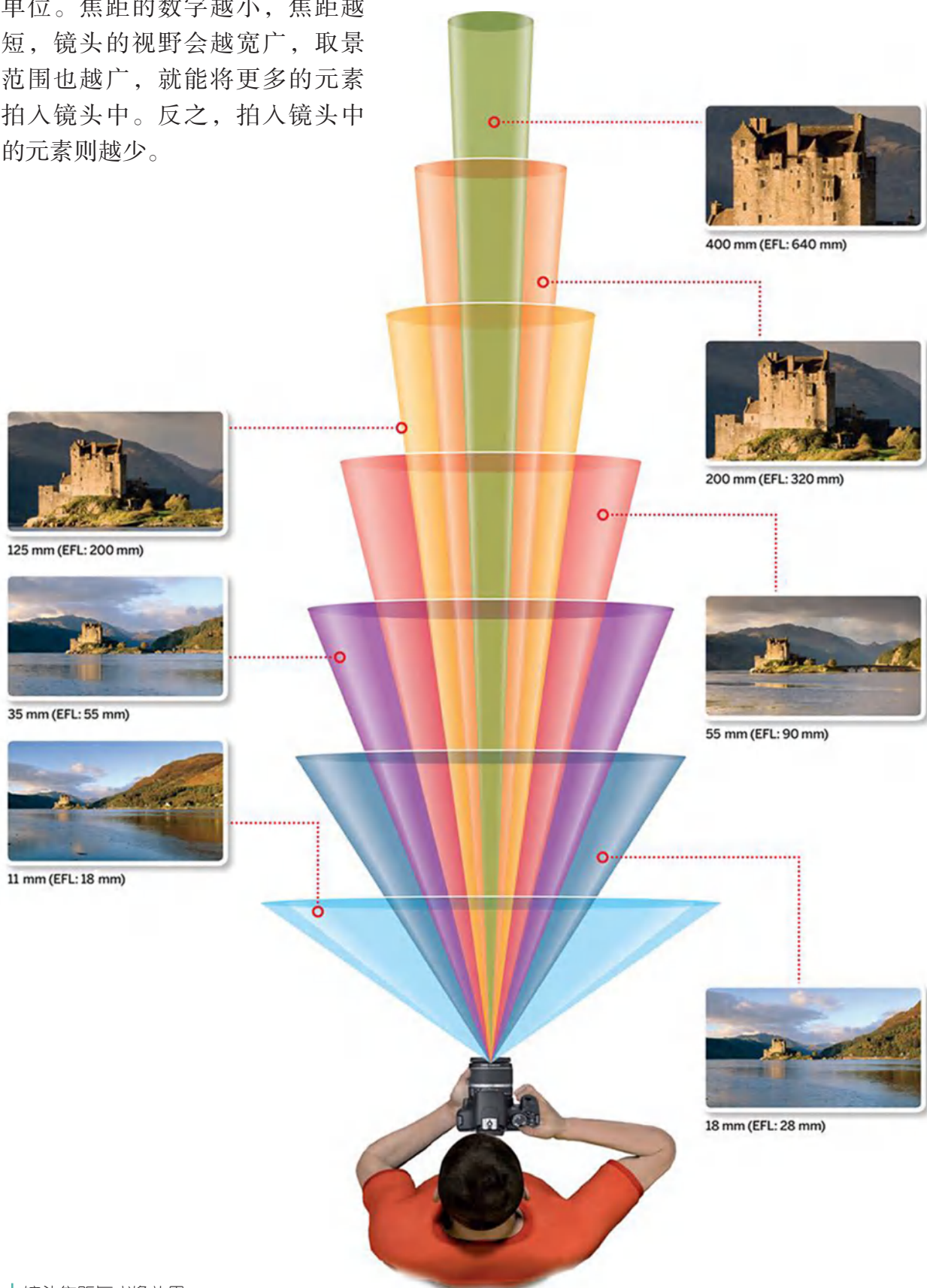
专业级

家用级

● 镜头的焦距

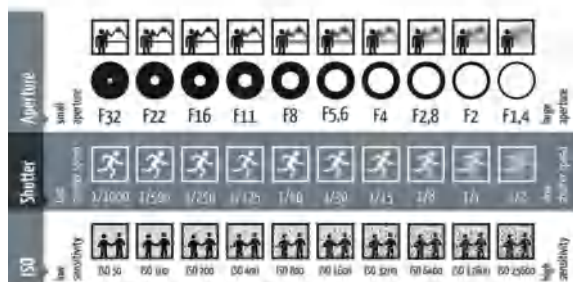
焦距用数字表示，以mm为单位。焦距的数字越小，焦距越短，镜头的视野会越宽广，取景范围也越广，就能将更多的元素拍入镜头中。反之，拍入镜头中的元素则越少。

| 镜头焦距与成像效果

● 镜头的光圈、快门、ISO感光度

镜头的光圈相当于眼睛的光圈，透过镜头的光线量通过光圈大小来控制。光圈大小用F/数值表示，数值越大表示进光量越少，成像画面会越暗。快门相当于眨眼，是开合镜头的时间，以秒为单位。ISO是感光元件的敏感度。

| 光圈、快门、ISO 感光度

| 《有话好好说》（1997年）大量使用短焦广角镜头，略微变形的特写镜头凸显人物个性。

● 色温

色温是表示光源光色的尺度，单位为K（开尔文）。《红高粱》大量使用高色温和饱满构图，形成鲜明的视觉风格。

| 现实场景中的色温

| 《红高粱》（1988年）大量使用高色温

● 摄影支撑平台

摄影机的支撑平台涵盖多种器材。三脚架使画面更加稳定；轨道车使移动更加顺滑自然；摇臂可进行高度调整；斯坦尼康稳定器是半机械的稳定支撑设备，行动灵活，效果稳定，在拍摄中被大量运用；手持拍摄稳定器在大众拍摄创作中最为常见。

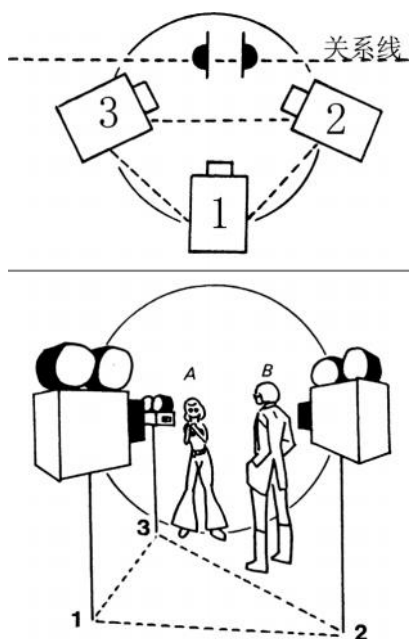
| 摄影支撑平台：三脚架、轨道车、摇臂、斯坦尼康稳定器、平衡车载斯坦尼康、手持拍摄稳定器

请同学们认真阅读下面的素材，结合前面所学知识点，谈谈自己的感受和观点。

● 三角形原理

在电影对话场景中通常有两个中心演员，他们的关系线是以他们互相视线的走向为基础的，在关系线的一侧设置三个顶端位置，这三个顶端位置的连线须在关系线同一侧，其中两个端点连线与关系线平行，靠近关系线。而另外一个端点则远离关系线，并正对着两个中心演员。这三个端点构成一个三角形，1号摄像机视点在三角形远端角，2、3号两台摄像机视点放在底边的两端，三台摄像机始终对准两个中心演员。这就是保证对话演员画面位置一致的摄像机设置三角形原理。

《傲慢与偏见》（2005年 英国、法国、美国）三角形原理摄像机视点

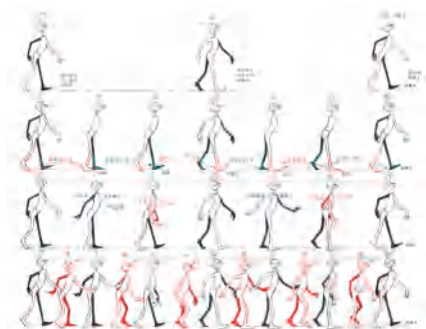
三角形原理摄像机位图解

● 慢动作镜头

我们常常在动作电影中看到的慢动作效果，是通过摄像机升格拍摄，然后再降格播放产生的时间拉长的效果。电影《功夫》里面角色腾空跃起，摄影师使用改变帧率的方法拍摄和制作播放慢动作镜头，将这个动作细节夸张表现。

《功夫》（2004年）剧照

慢动作镜头形成原理图

● 浅景深效果

电影《可可西里》讲述的是巡山队和偷猎者的故事，影片里的多布杰坚毅不屈，为打击偷猎者不顾性命，即便巡山队牺牲惨重，他也没有放弃过。摄影师通过扩大镜头光圈提高进光量，营造强烈的浅景深效果，凸显主角的刚毅形象。

| 《可可西里》（2004年）剧照

| 电视剧《大江大河》（2018年）大量使用浅景深效果

● 滑动变焦

在电影《眩晕》中，导演希区柯克使用了滑动变焦技巧，男主角往楼下张望时产生的眩晕效果，就是通过这一技巧实现的。这是调整摄影机变焦镜头产生变焦效果的同时，推动摄影机前后移动，形成主体物不变，环境透视变化的对比效果。在此之后，滑动变焦便被广泛使用。

| 《眩晕》（1958年 美国）运用滑动变焦技巧

● 手机拍摄

《三分钟》是使用手机拍摄的一部短片，它运用人像光效、升格拍摄、延时摄影等手机拍摄技巧，并利用手持稳定器以消除手机在拍摄过程中由于机身过轻，容易产生抖动的影响，将手机录制的视频呈现出电影质感。

《三分钟》（2018年）剧照

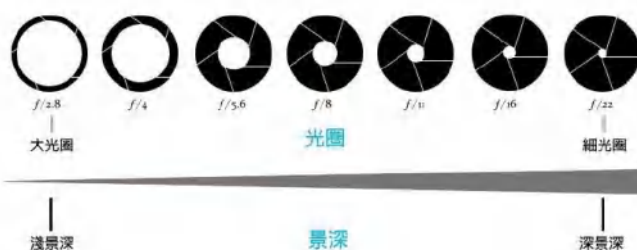

《三分钟》（2018年）运用手持稳定器拍摄

创意实践活动

1. 景深效果是通过光圈和快门的调节配合实现的，光圈越大，景深效果越强，随着光圈增大必须调整快门以保证画面亮度合适。请同学们参照例图，拍摄一组图片对比景深效果。

光圈与景深的关系

深景深与浅景深的对比

2. 请团队中负责摄影的同学熟悉器材，配合导演研究分镜头脚本，拍摄所在团队的微电影作品。

第12课 影视场景创设

《寻梦环游记》（2017年 美国）剧照

《寻梦环游记》讲述的是小男孩米格尔和落魄歌手埃克托一同追寻音乐梦想的故事。你是不是被影片中如梦如幻、美妙绝伦的场景所震撼呢？这些不可思议的场景是怎么呈现出来的呢？让我们一起去了解一下吧！

金钥匙

影视场景是指影片中除了角色造型以外，随着时间改变而变化的一切物的造型，是影片中的造型元素。它可以是现实空间环境，也可以是非现实空间环境，二者都要求体现和反映剧本中设定的情境。影片中场景大体上可分成六种：内景、外景、实景、场地外景、特技合成景、计算机模拟场景。其中计算机模拟场景还可以应用到戏剧表演和大型舞台演出中虚幻舞台的创设。

● 计算机模拟场景

计算机模拟场景是利用计算机数字技术创造的虚拟现实的场景环境。电影制作团队创作模拟场景和拍摄实景的过程截然不同，拍摄实景需要勘景和选择场地，而创作模拟场景的设计团队则必须使用计算机构建所有场地。

《功夫熊猫》（2011年 美国）的场景设计团队来到山西平遥古镇、河南少林寺、四川成都以及北京，真实感受那里的氛围以及光线照射在建筑物或是砖瓦上的效果。影片呈现出逼真的青城山场景。该片艺术总监说：“青城山的建筑和雕塑是我们灵感的源泉。”依靠这些细节，导演使《功夫熊猫2》的场景效果栩栩如生。

《寻梦环游记》（2017年 美国）是一部讲述墨西哥小男孩追寻音乐梦想的故事。创作团队多次深入走访墨西哥，去了解当地的文化。电影中的场景主要是根据现实的墨西哥城市瓜纳华托创作的，无论是色彩缤纷的房屋，还是夜间山坡被照亮的景色，都为后来的创作提供了参考。

《西游记 女儿国》（2018年）使用绿幕进行拍摄，使背景和前景区分开，方便后期抠图，添加电脑特效，形成壮观的场景。

● 外景

外景是摄影棚外自然景观的场景。这种场景的空间比较广阔，往往要选择局部进行拍摄，或者对局部进行加工才能拍摄，由于受自然光线的限制，拍摄要选择适当的时机。

《阿凡达》（2009年 美国）电影场景的逼真效果让人叹为观止。片中的哈利路亚山便是特效组赴张家界武陵源风景区进行实地取景拍摄，通过数字媒体技术进行计算机模拟和特技合成，为观众打造出了一个逼真、震撼、奇异、迷人、神秘的外星球场景。

● 场地外景

场地外景是为了影片的拍摄效果，按一定的比例，专门在选定的自然环境中人工搭制的场景。

《妖猫传》（2017年）中金碧辉煌、流光溢彩的场景让观众为之震撼。这些场景采用实景搭建和后期特效共同完成，在创作主旨上是再现文人画中的中国意境。主创团队在视觉上大量参考了丰富的绘画艺术素材，如敦煌壁画以及唐宋时期和明清时期的绘画，还有一些院体画及古代的舟船图等。

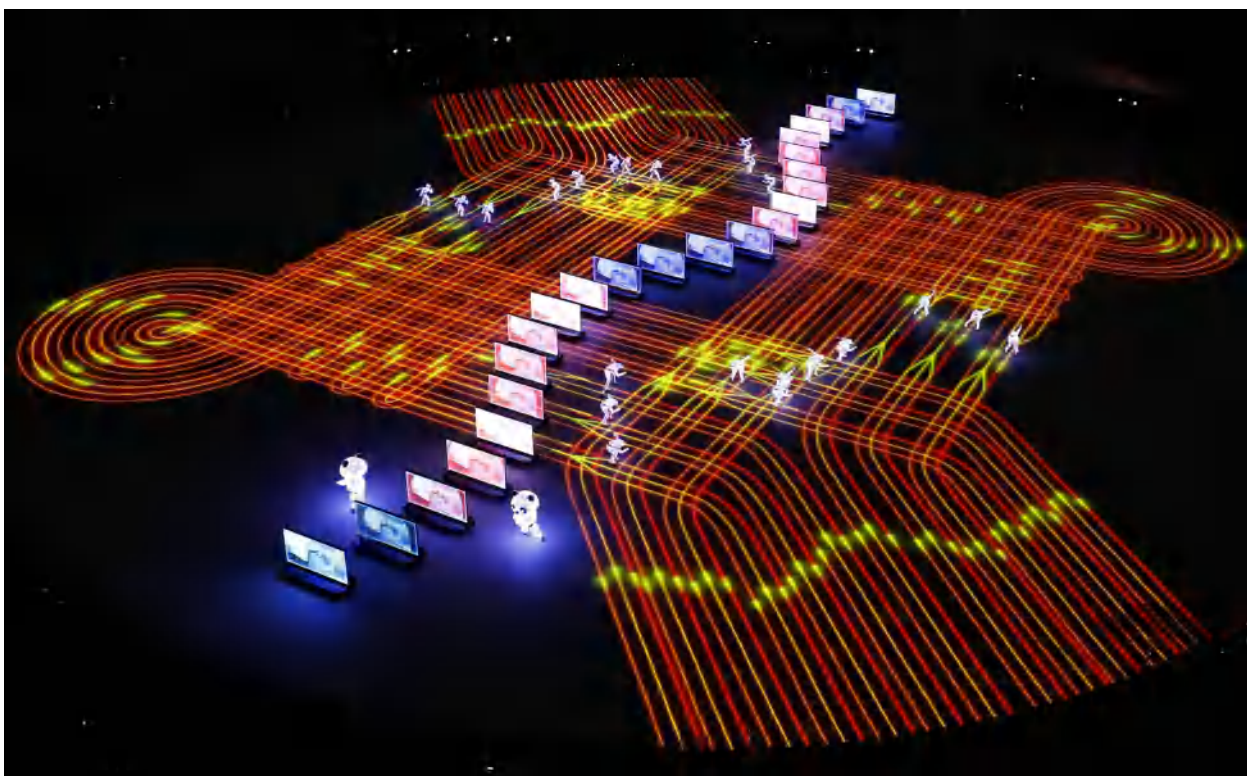
《妖猫传》（2017年）在襄阳唐城影视基地搭建的实景局部

● 虚幻舞台

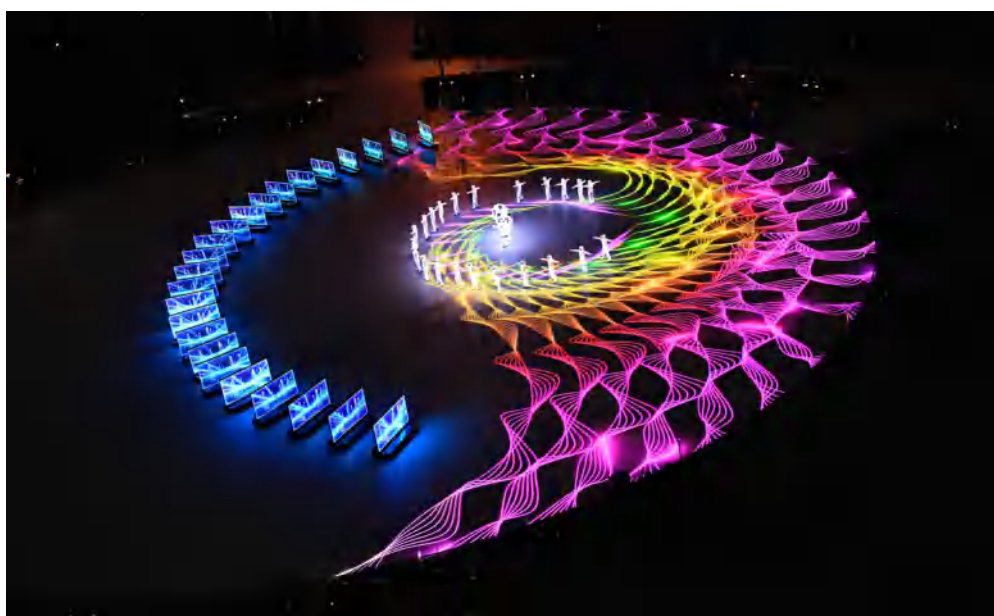
舞台是演员表演的空间，舞台呈现形式的重要性不言而喻。通过数字媒体技术，它不仅能够为表演创造出精彩的场景，还可以将剧场内短暂的瞬间变为观众心目中的永恒。

《敦煌盛典》是全球首个以沙漠为背景的实景演出节目，整台节目使用了3000盏灯光来模拟各种奇幻景象。洞窟包裹式全景投影舞台、实景舞美造型、3D墙体结构投影、水幕影像等与舞蹈编创设计融合，带来独特的3D视觉体验，使观众在领略古代优秀文化的同时，如同进入科幻的世界。

2018年平昌冬奥会闭幕式上，北京8分钟文艺演出使用地屏投影技术和自动冰屏，22名轮滑少年身着LED串灯服饰，另外2名少年扮演“熊猫队长”。借助高科技实现影像变幻，轮滑少年在舞台上留下滑行轨迹，透明屏幕（冰屏）搭配可以跳出华丽舞步的移动机器人，给观众带来了一场融合科技与文化的视听盛宴。

学业质量测评

● 小练习

1. 请同学们谈谈科学技术对影视场景创设的影响。
2. 影片中场景存在的种类，大体上可以划分成六种：内景、外景、实景、场地外景、（ ）、（ ）。

● 成果展示

1. 在学校互联网平台展示个人摄制的对比景深效果的图片和视频作品，并写下作品介绍及感想。

2. 设置留言区，邀请老师和同学对本组作品进行评价，同时也观摩其他组的作品，发表留言，互相评价交流。

● 自我评价

阶段学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从不同的画面效果分辨出镜头的使用、拍摄手法的不同。	能运用不同的景深拍摄有对比性的作品，并能在场景创设、搭建中完成构图、配色的构思工作。	能评价作品中景深原理的运用，并对场景创设、搭建形成自己的审美和判断。	在微电影的拍摄中，能很好地协助团队完成任务。
二	能感知画面效果因摄影手法的差异所带来的不同的艺术感染力。	能运用景深的原理进行主题内容的创作，并能在场景创设、搭建中，根据剧本设计场景的风格。	能运用景深的原理挖掘和分析作品的内涵，并能评论在场景创设中运用不同景深拍摄的对比性作品。	在微电影的拍摄中，能理解团队的意图，有效率地协助团队完成任务。
三	能运用不同的摄影手段去呈现作品的艺术内涵。	能发挥想象力，运用景深的原理挖掘和呈现艺术作品的内涵，并能在场景创设中挖掘故事的人文历史元素，搭建能反映故事内容的场景。	能发挥想象力，运用景深的原理挖掘作品的内涵，并能分析场景创设背后的历史、故事和时代的审美元素。	在微电影的拍摄中，能独立完成本职工作，又能与团队其他成员一起讨论方案，总结经验，尽善尽美，超越自我。

第13课 数字动画编创

动画师使用数位板和压感笔进行创作

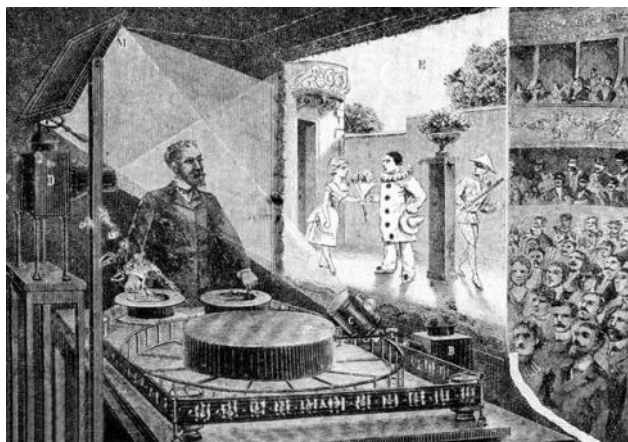
动画影片里面不同风格、造型各异的动画角色是不是特别生动可爱呢？你知道它是怎样制作出来的吗？你是不是也想设计出属于自己的动画角色，并让它在屏幕里鲜活地呈现出来呢？一起拿起数位板和压感笔大胆尝试吧！

艺术大观园

动画是一门综合艺术，是集合绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。动画技术较规范的定义是：采用逐帧拍摄对象并连续播放而形成运动的影像技术。

● 19世纪的法国人埃米尔·雷诺 (Emile Reynaud) 被誉为“动画之父”，他发明的光学影戏机奠定了动画的技术基础，是动画放映系统最早的雏形，人们通过光学影戏机可以在幕布上看到几分钟的活动影像。

“动画之父”法国人埃米尔·雷诺

埃米尔·雷诺于1877年发明光学影戏机，奠定了动画的技术基础，是动画放映系统最早的雏形。

埃米尔·雷诺在蜡像馆播放动画

《大闹天宫》(1964年)是中国动画史上的里程碑。

● 《大闹天宫》是上海美术电影制片厂于1961—1964年制作的一部经典彩色动画长片，该片作为中国动画片的经典影响了几代人，是中国动画史上的里程碑。参加创作的原画、动画人员共有23人。原画创作的主要任务是把主要情节按导演的要求画出来，再由动画人员协助完成。当时没有电脑制作，全凭手中的一支画笔，竟然用了7万幅画才完成，制作的过程非常艰辛。

《哪吒闹海》(1979年)是由上海美术电影制片厂创作的动画片，它是我国第一部大型彩色宽银幕动画长片，也是我国第一部在戛纳参展的华语动画片。

● 计算机图形、图像技术等数字技术的出现，促发了数字动画的诞生，推动了动画艺术形态的发展，使动画艺术的本质发生了根本性变化，出现了数字二维动画技术，甚至更为立体真实的数字三维动画技术。

《大圣归来》（2014年）运用当时最新的数字三维动画技术，让中国古典名著《西游记》中的孙悟空以新的形象再现，大受欢迎，成为当年最受欢迎的国产动画片，并创下国产3D动画海外票房销售的新纪录。

《花木兰》（1998年 美国）运用数字二维动画技术把中国民间乐府诗《木兰辞》制作成了替父从军、抗击匈奴的女将花木兰的故事。画面运用中国特色的工笔、水墨等技法，使影片画面散发出浓郁的东方韵味。

《哪吒之魔童降世》（2019年）自上映以来，受到了广大观众的喜爱，票房位列中国电影史第二位，全片故事精彩曲折、扣人心弦，人物塑造鲜明生动，影片制作精良，是一部具有国际水准的中国动画电影。

请同学们认真学习下面几个经典案例，讨论一下这些动画的表现形式与技术，谈谈自己对数字动画的理解。

● 1960年，中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》正式出品。它将中国传统的水墨画引入动画制作中，使两者完美地融为一体，这种虚虚实实的意境和灵动优美的画面，大大突破了动画片一贯的艺术格调。

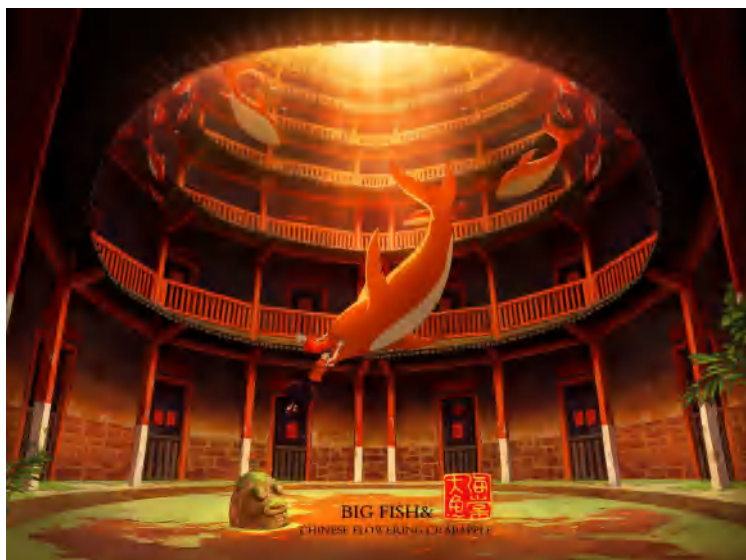
| 《小蝌蚪找妈妈》（1960年）剧照

● 《哪吒之魔童降世》是2019年中国大陆的一部3D动画喜剧奇幻片。本片以明朝小说《封神演义》为基础，围绕中国传统神话人物哪吒与东海龙王之子敖丙两个角色展开，并在此基础上进行原创，讲述了因意外差错成为“魔丸”转世的哪吒，面对命运所迫，没有屈服，而是勇于抗争的故事。《哪吒之魔童降世》是首部中国IMAX动画电影，也是彩条屋第一部采用标准化流程，从剧本创作、分镜、设计草稿、后期制作等流程化操作下来的动画电影。本片从筹划到完成历时5年，磨合了66个版本剧本。实际参与的制作人员超过1600人，最初全片有5000多个镜头，是普通动画电影的3倍，导演反复挑选后留下了2000个镜头。全片最后一共有1800多个镜头，其中包含1318个特效镜头，是中国历史以来的动画片之最，特效镜头占了总镜头的80%。仅“江山社稷图中四个人抢笔”这个景的草图就做了2个月时间。而结尾的几个大特效段落仅测试时间都在3个月左右。

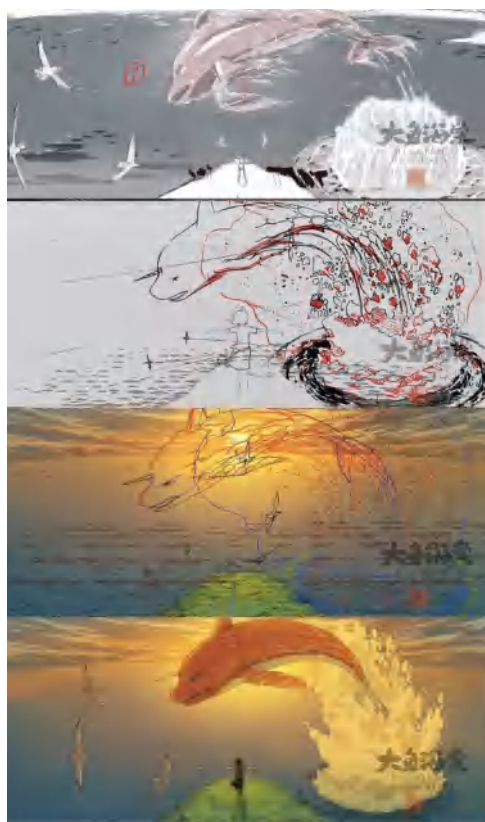

| 《哪吒之魔童降世》（2019年）海报

● 《大鱼海棠》创意源自《庄子·逍遥游》中的“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也”。其故事雏形来源于导演的两个梦，电影还融合了《山海经》《搜神记》与上古神话“女娲补天”等传统元素，并基于中国元素打造了一个奇幻世界，整部影片充满了浓郁的“中国风”。动画师精心制作了一条有血、有肉、有灵魂的大鱼，深受观众喜爱。

《大鱼海棠》（2016年）剧照

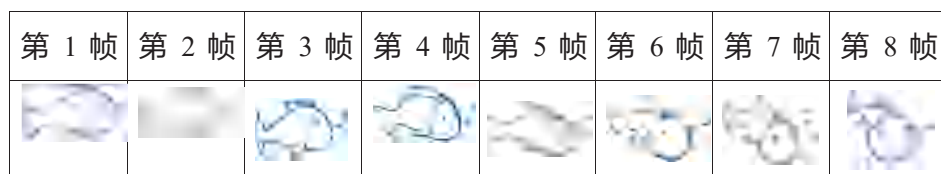
大鱼腾空海面动画制作过程图解

创意实践活动

同学们知道大鱼是怎样动起来的吗？让我们以“小鱼游动逐帧动画”为例，了解一下如何在动画制作软件中制作二维逐帧动画。

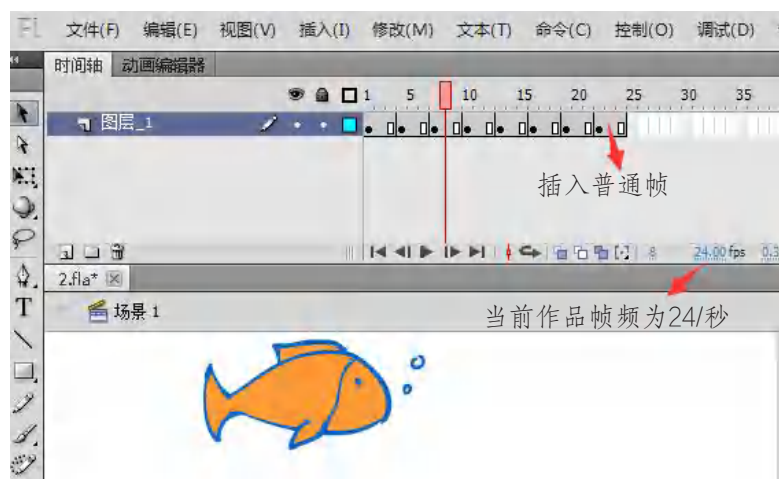
第一步：画出第 1~8 帧动作连续过渡的“小鱼”的线稿。

第二步：对第 1~8 帧的鱼进行上色。

第三步：修改帧频，调试动画播放速度，测试影片，保存作品。

1. 请同学们参照“小鱼游动逐帧动画”操作步骤，以小组为单位，利用二维动画制作软件，根据你们组的动画脚本设计制作一个角色运动逐帧动画。

2. 请同学们观察皮影戏《西游记》GIF 动画，谈谈皮影戏与二维动画有何区别，并思考是否还有其他方式来制作逐帧动画。

皮影戏《西游记》剧照

第14课 定格动画制作

《久保与二弦琴》（2016年 美国）月神原型的定格拍摄

在《久保与二弦琴》的拍摄现场，动画师细致地摆放角色模型的每一个动作，再逐格拍摄，最后将其制作成让你身临其境的精彩动画片。你是不是感觉特别神奇呢？这就是定格动画的魅力。

定格动画：数字特效普及前，很多电影的特技镜头都是使用逐格方式拍摄制作的，这种通过逐格拍摄对象然后使之连续放映的动画效果称为定格动画（Stop-Motion Animation）。定格动画与二维动画的不同之处在于它的角色和场景都是通过手工制作而成的。

定格动画的制作流程

● 定格动画的材料

定格动画通常综合多种材料制作，如黏土、木偶、布偶、剪纸、砂土等，这种对材料的运用和探索也是定格动画的魅力所在。

《阿凡提》（1980年）运用布偶制作定格动画角色

《超级无敌掌门狗》（2005年 英国）运用黏土材料制作定格动画角色

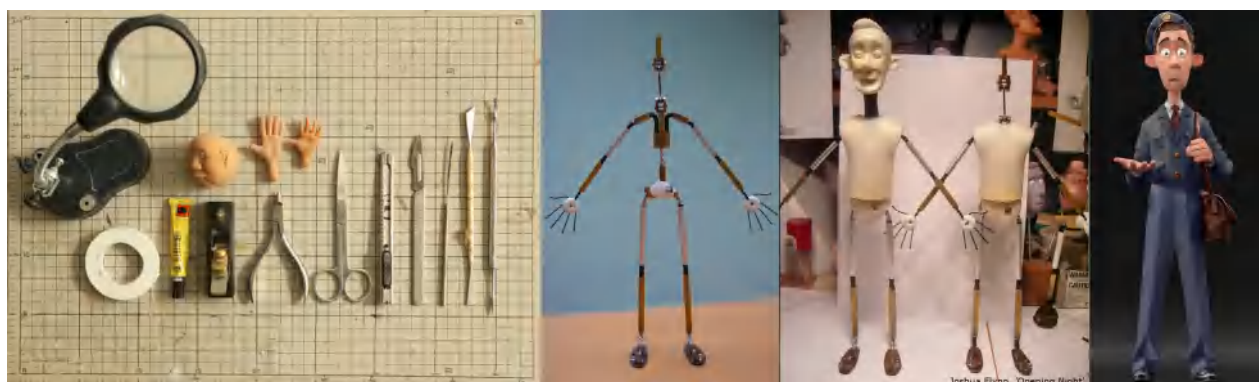
《盒子怪》（2014年 美国）运用综合材料制作定格动画角色

● 角色设定和制作

角色设定是定格动画制作的关键，角色制作要精致，并与场景风格一致。通常，我们先用平面的手法进行角色设计，在此基础上选择合适的材料进行制作。定格动画角色的设定及制作的过程如下：设计→骨架→部件→素模→服饰。最关键在于要做出一副好骨架，保证关节位置能自由活动。

定格动画《狼来了》（2013年）中老婆婆角色的设定和制作

定格动画人偶制作工具和步骤

● 道具及场景搭建

道具及场景的搭建与制作是其他动画形式中所没有的。定格动画其实就是把故事里的世界用实物做出来，然后让角色在实体存在的场景里去演绎故事。场景搭建要先设计草图，再搜集材料，最后制作场景。

定格动画《狼来了》（2013年）场景设计草图和搭建效果

| 定格动画场景搭建欣赏

| 经典定格动画《神笔马良》（1995年）和《僵尸新娘》（2005年 美国、英国）道具及场景的搭建与角色设计的风格一致。

● 定格拍摄

在所有的角色道具和场景制作完成后，就进入拍摄阶段。定格拍摄工具有摄像头、DV机、手机、数码相机等。拍摄时要注意数码相机固定、光源保持稳定、前后动作保持连贯一致、动作的幅度适当等要点。

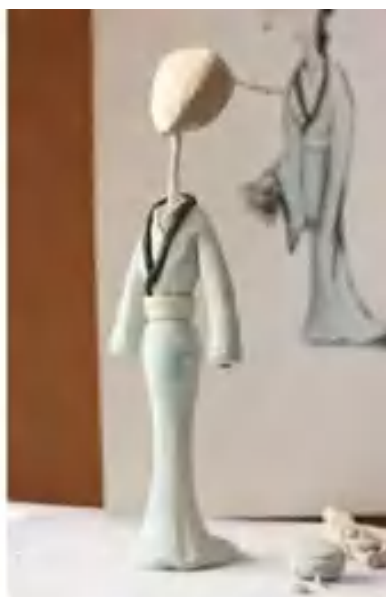
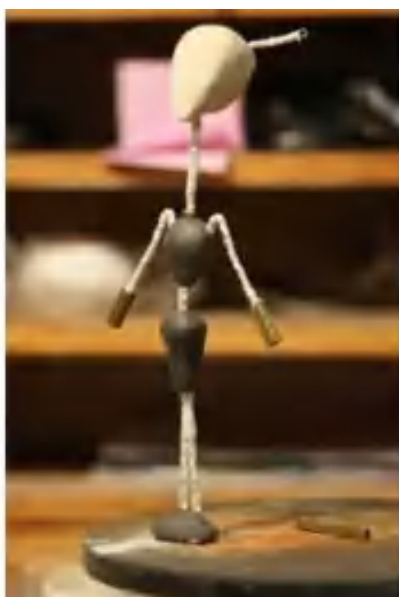
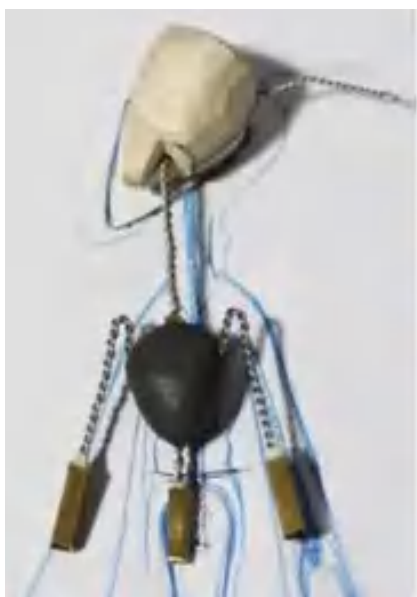
| 在定格动画拍摄现场，动画师在工作台上细微移动实际物体、人物角色、道具、布景等。

● 小练习

1. 定格动画角色设定与制作关键在于要做出一副好骨架，保证关节位置能自由活动。参照下图，自找材料，根据你们组的定格动画作品脚本中的角色草图，合作制作一个定格动画角色。

2. 把下列动画影片与制作方式用线连接起来。

动画片名

制作方式

《神笔马良》（1995年）

《哪吒闹海》（1980年）

《葫芦娃》（1986年）

《科学怪狗》（2012年）

《哆啦A梦》（1974年）

《黑猫警长第二部》（2011年）

《冰川时代》（2002年）

定格动画

手工描绘

计算机动画

● 成果展示

1. 在学校互联网平台展示“角色运动逐帧动画”和“定格动画角色”，并写下作品的创意、创作过程的收获或感想。

2. 设置留言区，开展作品互评交流活动。邀请老师和同学对本组动画作品进行评价，同时主动参与评价其他组同学的动画作品，写下留言，发表自己的看法，或提出修改意见等。

● 自我评价

阶段学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过动画制作的学习，能了解一些技术手段以展现角色的美感。	能完成一个数字动画或者定格动画角色的创作。	能创作一个大家都喜欢的动画角色。	了解动画创作的基本理论知识，能判断识别数字动画与定格动画之间的差异和相互作用。
二	在动画角色的设计中，能感知多元文化艺术对角色塑造完美度所起的关键作用，并将之运用到创作中。	能运用学到的数字动画和定格动画的制作知识，创作一个具有审美情趣的动画角色。	能感知多元文化对角色塑造和美感所起的关键作用，并能不断提升自己的审美水平和创作能力。	能认识中国传统民间艺术皮影戏与数字动画、定格动画之间的相同原理，为传承中华民族优秀的文化做贡献。
三	充分地理解塑造一个丰满的艺术形象，必须具有多元艺术的涵养，因此，会自觉地学好艺术，提升个人艺术素养。	能运用学到的数字动画和定格动画的制作知识，塑造一个具有鲜明个性的动画角色。	能深层次地理解多元文化艺术，把它运用在塑造有血有肉的动画角色中，并对动画角色创作提出审美价值导向。	明白具有良好的文化素养能感悟优秀动画作品中所表达的文化精神，同时在艺术创作中更具想象力和创造力。

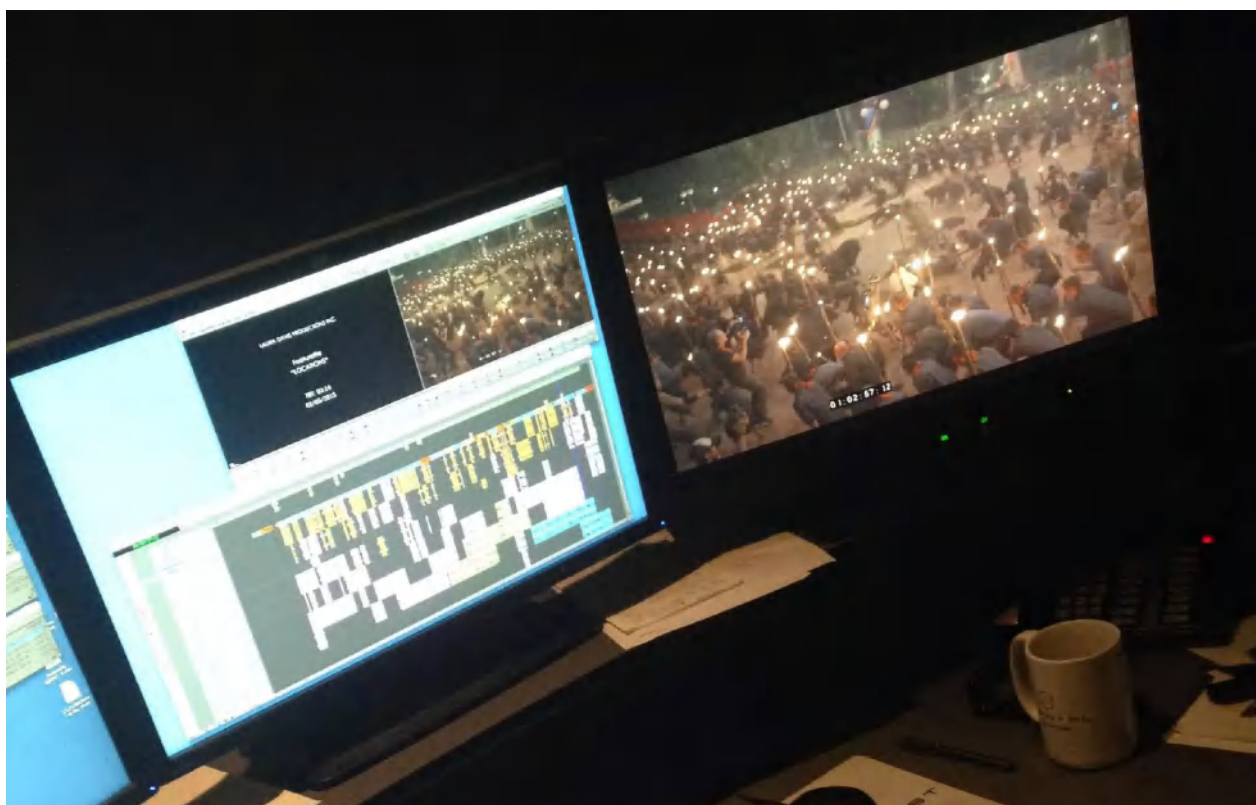

第五单元 微电影的生成

电影视觉效果使人目瞪口呆。我们通过拆解视频特效，关注多媒体技术运用和原发艺术形式之间的关系，就能理解简单的一台电脑也可以产生了不起的特效。动起来，运用数字媒体手段讲好自己的故事，修饰自己的影像，创作符合视听觉要求的完整作品，进行先进数字媒体艺术的学习，了解影视文化的影响，最终完成一部影视作品，给自己留下美好的记忆！

第15课 微电影的剪辑

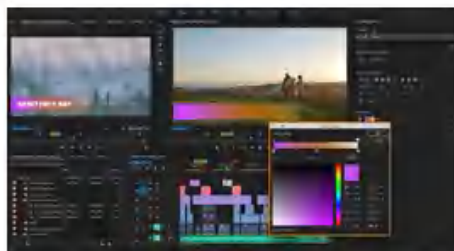
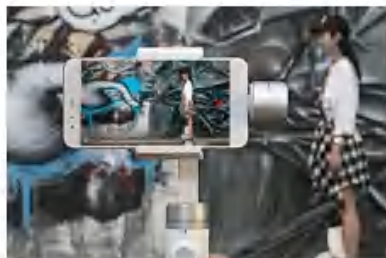

用计算机进行电影镜头剪辑

微电影是指时长较短但制作方式与电影相似的营销作品。在我国，微电影通常在各种新媒体平台上发布，适合在移动状态或是短时间休憩状态下观看，且有完整故事情节。微电影的时间长度没有标准，可以单独成篇，但也有成系列的小型电影。微电影主要以公益推广、形象宣传、商业订制、个人创意等为目的，因其长度较短且有完整剧情呈现，所以颇受观众欢迎，近年来微电影以各种形式被社会各界广泛使用。

当今影视技术突飞猛进，影视设备的成本大幅降低，同学们除了可以运用照相机、手机等常见的设备完成微电影的拍摄外，还能运用相关影视软件完成影视剪辑、影视配音、影视后期等微电影制作。

●手机拍摄到Premiere剪辑

从20世纪80年代开始，数字剪辑技术渐渐取代了传统剪辑。数字剪辑可以通过鼠标和键盘操作代替剪刀加糨糊式的手工操作，不仅大大提高了影视制作的效率，还使影视艺术的镜头语言发生了改变。

2019年，微电影《大唐漠北的最后一次转账》引起了广泛讨论，该影片讲述了唐朝安史之乱期间，主人公坚持把军费送到目的地的故事，表现了自古以来中国人对完成使命的执着。影片专业的剪辑技术，使观众的情绪得到调动，影片更加引人入胜。《大唐漠北的最后一次转账》成为一部广受关注和好评的微电影作品。

虽然微电影在播放媒介上和传统影视作品有所区别，但它们的剪辑手法是一致的，切、叠化、淡入淡出等，都是创作者常用的剪辑手法。创作者通常会根据自己对影视作品效果的需求选择应用其中的手法。请同学们通过下面的案例，理解其剪辑手法的运用，谈谈自己的感受和观点，并尝试在你拍摄的片段中使用这些剪辑手法。

● 切

切是指在影片剪辑中，由前一个镜头直接切换至后一个镜头的剪辑手法。在影视作品的武打场景中，快速地使用“切”的剪辑手法，可以让观众感受到武打的紧张气氛。

影片《叶问》中的武打片段，剪辑师在多个武打镜头之间进行快速切换，使这些镜头组合成连贯的画面，使情节的节奏更快、气氛更激烈，充分表现了咏春拳刚柔并济、快速灵活的魅力。

| 《叶问》（2008年）剧照

微电影由于时长较短，所以经常使用镜头与镜头之间快速切换的剪辑手法。在微电影《黄金时代》（*The Golden Age*）中，创作者通过镜头的快速切换，把影片主角和其他众多的角色联系在一起，形成一个紧凑而完整的故事。

| 《黄金时代》（2011年 荷兰）剧照

● 叠化

叠化是指在影片剪辑中，上一个镜头消失之前，下一个镜头已逐渐显露，两个画面有若干秒的重叠。

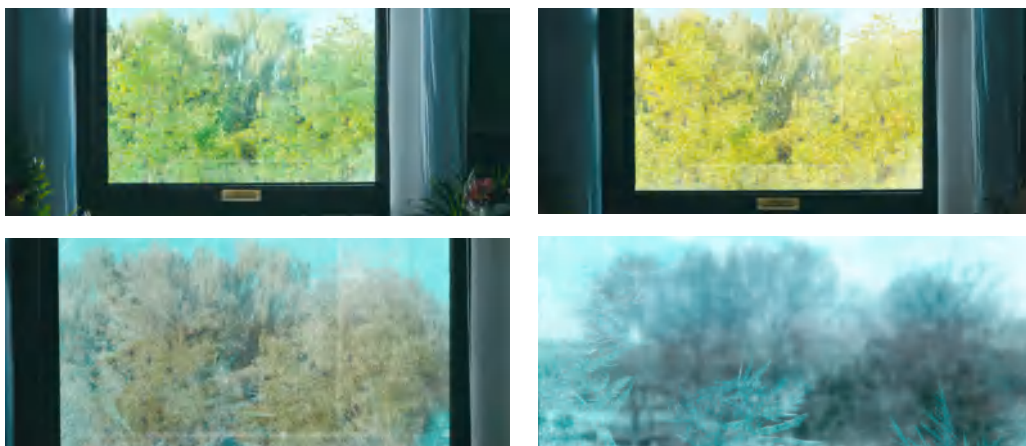
| 场景叠化

影片《城南旧事》中，把叠化作为一种情绪渲染手段来使用，不同景别的人物与场景都可以化出化入，产生一种延绵的惆怅情绪，感人至深。

| 《城南旧事》（1983年）剧照

影片《夏洛特烦恼》中的四季交替变化，使用了叠化的剪辑手法进行转场，使剧中人物与观众在很短的时间里感受到了时空场景的变换。

| 《夏洛特烦恼》（2015年）剧照

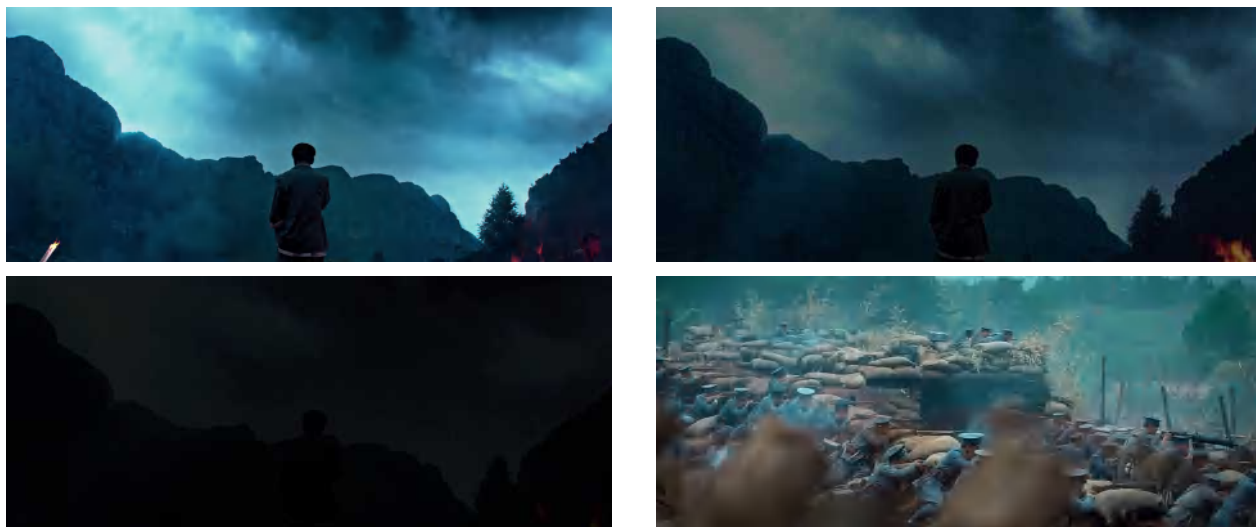
在微电影《戏梦》中，创作者同样使用了叠化的剪辑手法进行转场。叠化是影片实现时间或空间转换的惯用剪辑手法。

| 《戏梦》（2013年）剧照

● 淡入淡出

在影视剪辑过程中，画面由暗逐渐变亮的图像为淡入；反之，画面由亮变暗则叫作淡出。在影片《建军大业》中，通过淡出的剪辑手法，实现了影片中场景的自然转换，表达了人物在战争中对逝者的哀思，进而激发了人物革命的动力。

| 《建军大业》（2017年）剧照

在微电影《倔强的梦想》中，创作者也运用了淡入淡出的场景转换手法，把回忆和现实的场景紧密地联系在一起。

| 《倔强的梦想》（2013年）剧照

创意实践活动

完成了前期设定和中期拍摄过程，在这一课里，同学们将要使用前期设定的剧本，并根据绘制好的分镜，对拍摄的素材进行剪辑，表达出前期设定的故事剧情。

常用的视频剪辑软件有Premiere、光影魔术手、爱剪辑、会声会影、Final Cut Pro等，软件通过对加入的图片、背景音乐、特效、场景等素材与视频进行重混合，对视频源进行切割、合并，通过二次编码，生成具有不同表现力的新视频。下面我们就以一个常用的剪辑软件为例，学习影视剪辑的操作方法吧！

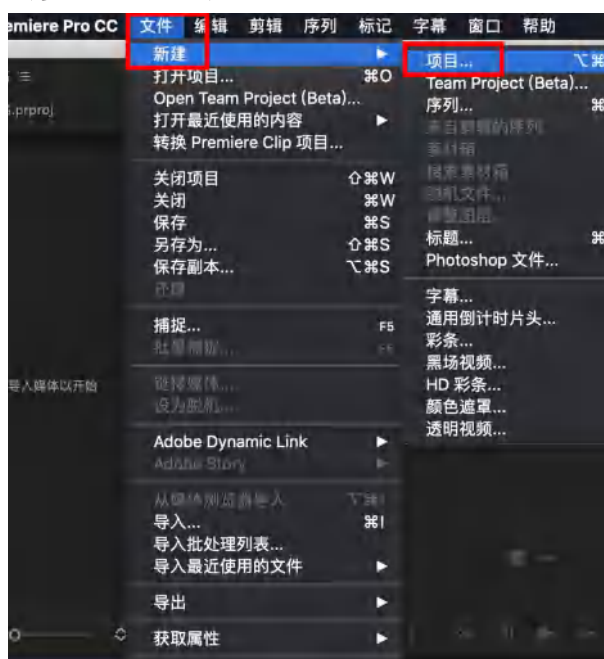
视频编辑软件

(1) 众多视频剪辑软件都有以下界面：素材窗口、预览窗口、效果窗口、效果控件、时间轴和工具箱。

影视剪辑软件Premiere界面

(2) 打开剪辑软件Premiere，新建项目，并将项目名称设定为小组创作作品的名称。
(步骤一、二)

步骤一

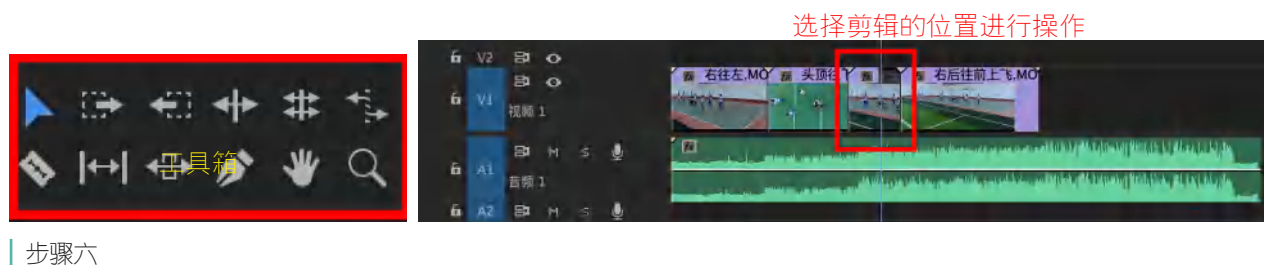

步骤二

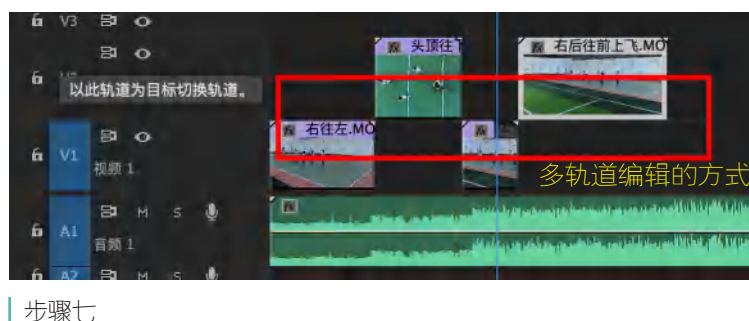
(3) 导入需要处理的剪辑素材，包括视频、音频、图片。所有的素材必须在时间轴上才能体现在最终画面上。将准备好的视频和音频拖到素材框里，将素材框的素材拖动到时间轴里。时间轴的上半部分是视频轴，下半部分是音频轴。时间轴上的红色线是时间指针，标明预览窗口此时显示的位置。(步骤三、四、五)

(4) 将时间轴指针移动到需要剪辑的时间位置，点击使用剃刀工具，然后用剃刀工具对该位置进行剪切。(步骤六)

(5) 使用“选择工具”对剪切过的素材进行点选和移动，对镜头的时间关系重新组合排列，实现之前课上学习到的蒙太奇操作，让画面按照特定的语言编码进行表达。(步骤七)

(6) 打开效果窗口，将视频过渡中的“交叉溶解”效果拖动到两个剪辑片段之间，给镜头添加淡出淡入等视频过渡效果，并尝试使用其他视频效果。(步骤八)

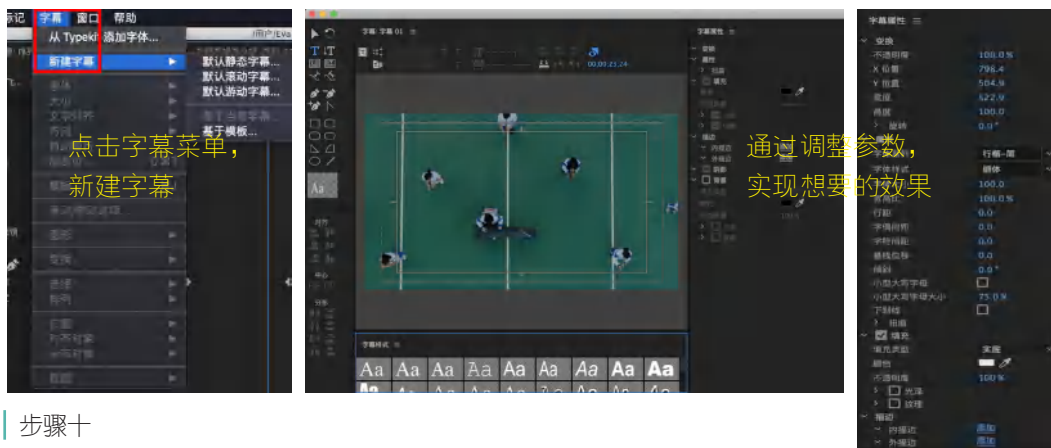
步骤八

(7) 视频剪辑可以在时间轴中设置关键帧，图中案例为不透明度。(步骤九)

步骤九

(8) 添加字幕。(步骤十)

步骤十

(9) 确定完成镜头的剪辑后，可以导出视频。(步骤十一)

步骤十一

第16课 数字声音制作

| 拟音工作室工作现场

好莱坞的一个工作室里，凌乱地摆着各种材料，两个人并不说话，只是一个劲地鼓捣各种材料，他们扇动皮料，撩起水花，敲打盆罐，把玻璃杯砸在地板上……他们不是疯了，而是在给屏幕中的画面录制音效。许多电影中的风声、雨声、脚步声、爆炸声等音效，就是这些音效师的神奇之作。

金钥匙

● 无声电影

无声电影或称“默片”，是指没有任何配音、配乐或与画面协调的声音的电影。默片非常依赖大量的身体动作和面部表情，让观众知道和了解角色的内心思想。

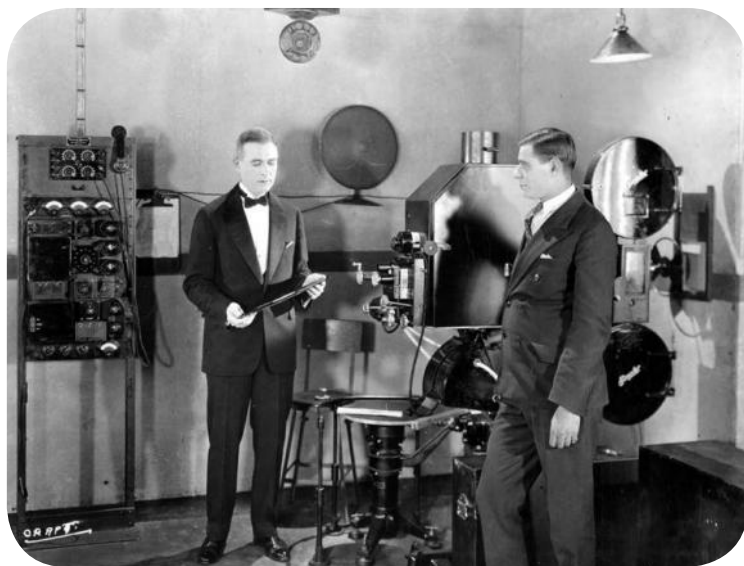
无声电影时期，诞生了一大批电影艺术大师，梅里爱、格里菲斯、卓别林、爱森斯坦、勒内·克莱尔、茂瑙等，他们在电影创作实践中积累和完善了一套成熟的影像蒙太奇艺术。

● 早期的有声电影

随着科技的发展，有声电影诞生了，从此以后，声音成为影视声画艺术的重要组成部分。早期的有声电影是用放映机和留声机同时工作来发声的。1926年8月6日，世界第一部有声短片《唐璜》使用维他风（Vitaphone）唱片重放影片音乐。1927年华纳推出《爵士歌王》，不仅有音乐，还加入了一部分对白，被看作是电影史上第一部有声片。1977年，两部采用杜比立体声（Dolby Stereo）技术录制的电影——《星球大战》和《第三类接触》的上映，标志着电影立体声时代的到来。

作为无声电影年代的巨星，卓别林在现实世界也是小提琴爱好者。在无声电影中我们只能通过画面想象其中的美妙音乐了。

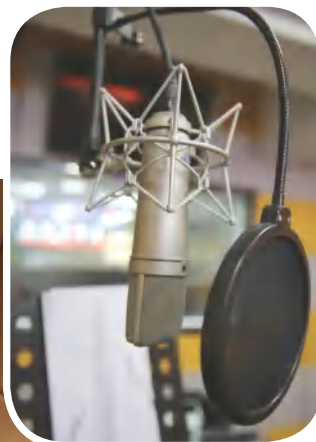
维他风有声电影系统

电影声音分为语言、音乐、音响三大类：（1）语言，包括角色的对白、旁白、独白、解说等。（2）音乐，它服从于画面，通常是影视作品专门创作或选编，用于表现情绪、风格或制造情景、表现节奏。（3）音响，是影视作品中除语言和音乐之外其他各种声音的统称。

● 录音设备：话筒、压限器、调音台、监听设备

1. 话筒，分为动圈式和电容式两种。动圈式话筒噪声低，无需电源，使用简便，性能稳定可靠，但它的瞬态响应和高频特性不及电容式话筒。电容式话筒在灵敏度和扩展后的高频、低频响应方面优于动圈话筒，能体现充满胸腔共鸣的、醇厚的嗓音。

| 电容式录音话筒

| 录音棚设备及工作平台

2. 压限器是压缩与限制器的简称。压缩器是随着输入信号电平增大而增益减少的放大器。限制器是输出电平到达一定值以后，不管输入电平怎样增加，其最大输出电平保持恒定的放大器。同样的嗓音，经过压限器处理就会充满质感和力度。

| 压限器

3. 调音台又称调音控制台，它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工，之后再通过母线输出。人声的一些“先天”缺陷在后期是很难改变的，哪怕在“全数码音频”系统里也一样，改变非常有限。通过调音台可以对输入的人声进行调整，以录得最佳的音质，任何需要用话筒录音的乐器都可以使用它。

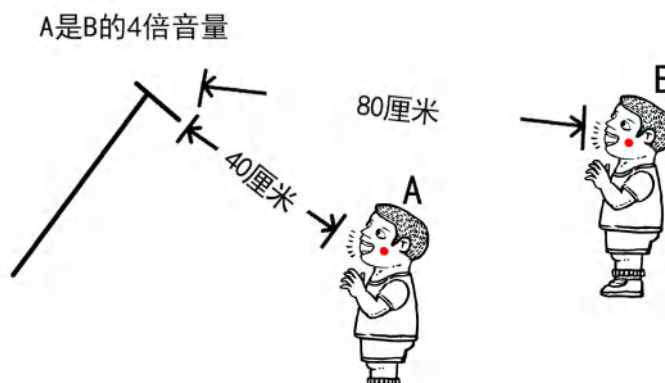

| 调音控制台

● 录音分为同期录音和后期配音

1. 同期录音也称“现场录音”，是在拍摄电影画面的同时进行录音的摄制方式。影片《敦刻尔克》就是采用同期录音，它的环境音、音效、对白能很好地表现与内容有关的空间感、距离感，整体的声音塑造了不同的声音关系，有效地推动了剧情的表达，对影片的观影节奏和视听起到了独特的作用。

同期录音还有一个重要的技巧，例如，录A时话筒的距离为40厘米，录B时话筒的距离为80厘米，则录到的音量级别差以倍数的平方反比例呈现，即A的音量是B的4倍。

| 同期录音示意图

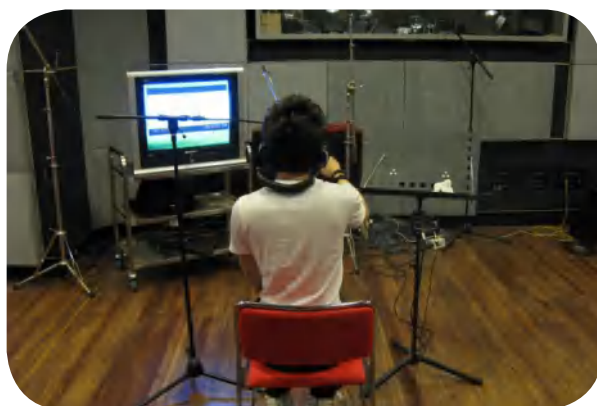
| 《敦刻尔克》同期录音现场

| 《星际穿越》的录音师把话筒架在吉普车前，直接开进玉米田，收录音效。

2. 后期配音是有声电影制作过程中的一种主要录音工艺。凡是未进行或不适宜在现场进行同期录音所拍摄的画面，无论是语言、音乐或者音响都需要对着放映在银幕上的画面进行反反复复配音、配乐。

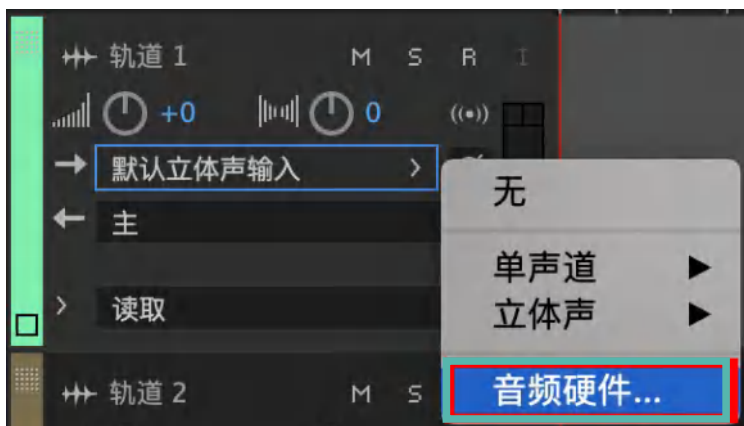
在录音室里，面对放映出来的画面，配音演员看着银幕上的表演，尽可能地寻找人物正确的心理反应和感情变化的脉络，一方面配出动情的台词，另一方面注意对上口型。

录音棚内，录音师模拟录制瀑布和狗刨地的音效

● 音效

音效是由声音所制造的效果，是指为增进场面的真实感、气氛或戏剧信息，而加于声带上的杂音或声音。它是人工制造或加强的声音，用来增强对电影、电子游戏、音乐或其他媒体在艺术或其他内容上的声音处理。它包括数字音效、环境音效、MP3音效（普通音

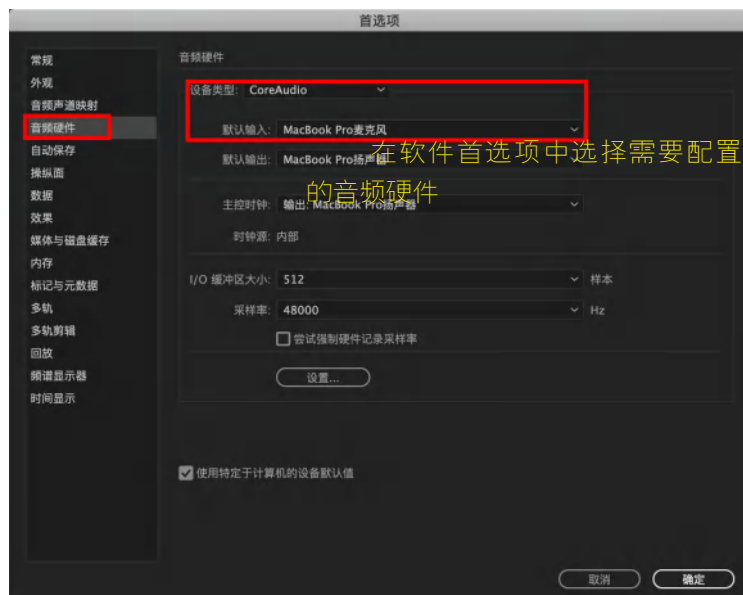

步骤一

效、专业音效)。

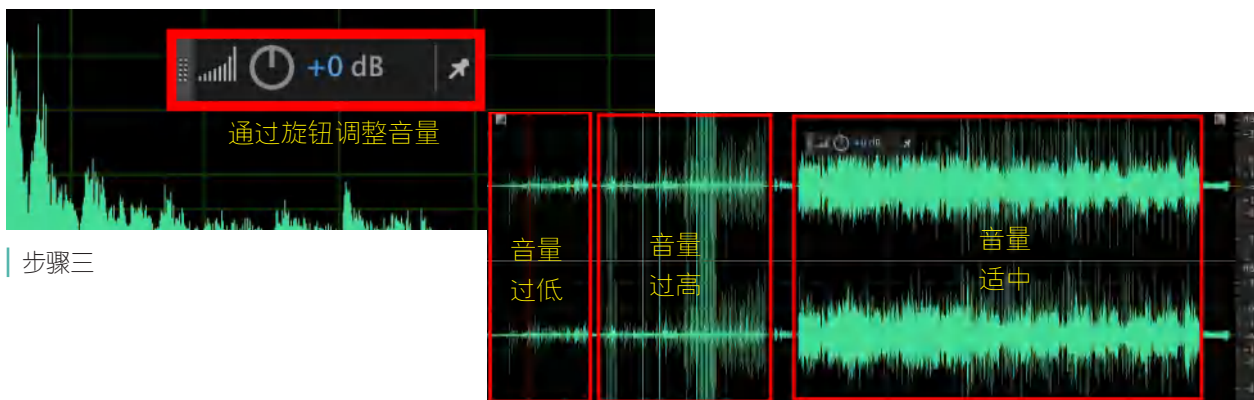
我们通过音频编辑软件进行声音的再创作。常用的音频编辑软件有Samplitude Pro、Audition、Logic Pro等，利用这些软件可以实现以下功能：

1. 在音频编辑软件界面中选择录音使用的输入设备。(步骤一、步骤二)

步骤二

2. 调整录音音量的高低，尽量做到音不爆也不小。(步骤三)

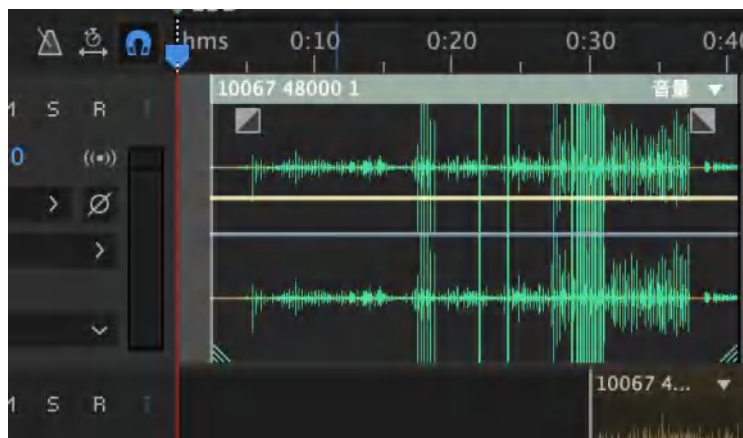
步骤三

3. 按下录音轨的“R”开始录音。(步骤四)

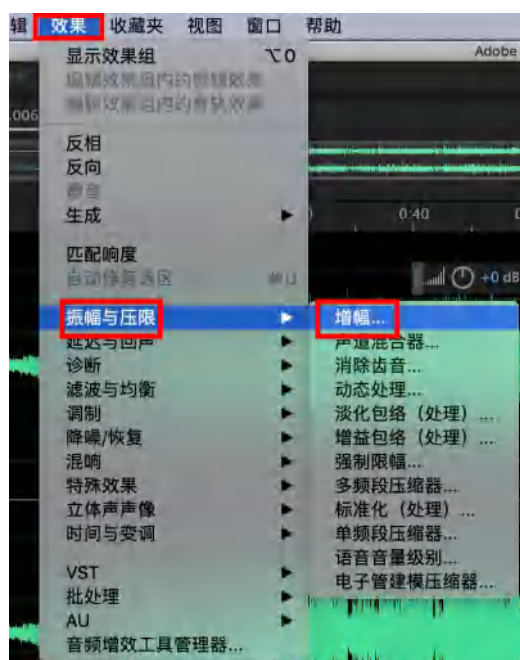
步骤四

4. 双击进入单轨编辑界面进行细致的编辑。（步骤五）

步骤五

5. 增益录音音量。（步骤六）

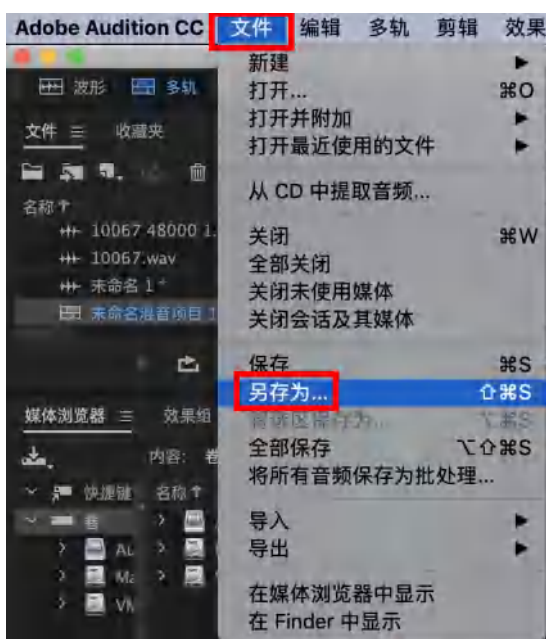
步骤六

6. 在多轨界面移动音块。（步骤七）

步骤七

8. 生成 mp3 格式文件，另存为 MP3。（步骤九）

步骤九

7. 音频轨道静音。（步骤八）

步骤八

● 小练习

1. 影视声音分为_____、_____、_____三大类。
2. 同期录音有一个重要的技巧，录A时话筒的距离为25厘米，录B时话筒的距离为75厘米，则录到的音量级别差以倍数的平方反比例呈现，即A的音量是B的（ ）。
A. 3倍 B. 1/9 C. 9倍 D. 1/3
3. 请同学们思考一下，在设定了情境氛围的场景中去掉音乐、音响，是否能有效地把观众引入故事的叙事中？音乐、音响对影视艺术的审美意义是什么？

● 成果展示

1. 在学校互联网平台展示自己剪辑的小视频，介绍自己的剪辑思路和感想。
2. 设置留言区，邀请老师和同学对自己的作品进行评价，同时也观摩其他同学的作品，发表自己的见解。
3. 同学间互相交流，分享创作体验。

● 自我评价

学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能运用简单的剪辑手法达到镜头组接的优化效果。	能根据事前绘制的分镜头，剪辑拍摄的素材。	能从获奖的影视作品中得到灵感，借用相关的手法进行剪辑。	能理解微电影中剪辑和音效的运用，并能自觉进行学习。
二	能根据导演的意图运用一些剪辑手法呈现画面的最佳效果。	能发挥想象力，在后期制作中加入音乐的元素，进行艺术的创作。	会经常观看获得最佳影片奖的影视作品，提升自己的艺术修养，更好地完成剪辑工作。	能理解各种剪辑手法和音效对微电影故事发展的影响，并运用这些手法。
三	能领悟导演对美学的要求，运用恰当的剪辑手法，艺术性地再现影视作品的内涵。	脚本提供了依据，剪辑中，会根据影视叙事的构成要素和表现形式深思熟虑，既体现导演的意图，又有自己的思考。	获奖的优秀影视作品是日常必备的观影单。通过鉴赏这些优秀的作品，逐渐形成健康的审美价值判断，去芜存精。	能分析优秀的剪辑和音效在微电影创作中的作用，并能对其进行归纳总结，灵活应用。

第17课 后期特效技术

《大白鲨》（1975年 美国）剧照及大白鲨模型制作现场

电影院里面座无虚席，阵阵惊呼声此起彼伏，这是1975年斯皮尔伯格耗资700万美元拍摄的《大白鲨》正在上映。片中逼真的大白鲨让观众感受到前所未有的视觉冲击。这部影片在全球刮起了票房风暴，自此，特效大片推动着影视特效技术高速发展。

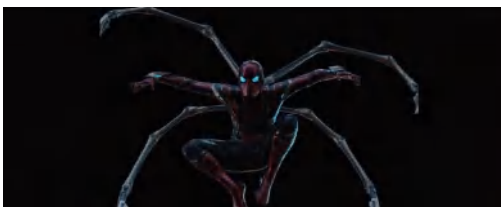
在影视中，人工制造出来的假象和幻觉，被称为影视特效。数字媒体时代，电脑成像（Computer Graphics，以下简称CG）特效在影视作品中的使用越来越普遍，特效技术的不断进步让影视创作不再受物理拍摄的限制。各种脑洞大开、光怪陆离的影像接踵而至，刺激了我们的感官，让我们沉迷其中。

特效并不是数字媒体时代特有的产物，在电影诞生之初，还没有计算机的百年以前，特效就一直与电影如影随形。例如：19世纪末，乔治·梅里爱拍摄的电影《灰姑娘》中巧妙地运用了“停机再拍”技术，实现了“南瓜变马车”“灰姑娘瞬间换装”的特效。在魔术短片《一个顶四》中，他运用“遮罩与多重曝光”特效，实现了把主角的四五个脑袋合成在一个画面中。尽管这些特效现在看来都比较粗糙，但在当时已经让人们大为惊叹，而且技术原理一直沿用至今。

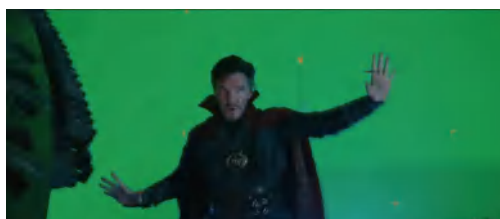

《一个顶四》（1898年 法国）导演乔治·梅里爱对当时各种电影表现手法予以创造性的应用，这令他成为电影史上的“魔幻大师”。

《复仇者联盟3：无限战争》在中国取得惊艳的票房成绩背后，是影片强大的技术支持。据统计，全片3000多个镜头中有2680个特效镜头。例如影片中被袭击的“瓦坎达”、荒芜的外太空、仪器精良的宇宙飞船等都是通过CG特效技术制作的场景。还有英雄和敌人极具科技感的战甲、精彩的打斗和魔法，甚至部分角色都是通过CG特效制作而成的。

《复仇者联盟3：无限战争》（2018年 美国）中蜘蛛侠的部分镜头使用全CG角色代替真人演绎。

《复仇者联盟3：无限战争》（2018年 美国）中利用绿幕抠像和三维背景合成制作太空战斗场景。

在影片《寻龙诀》中，精良的特效制作让观众看到国内影视特效团队的精彩表现。片中用CG特效制作了不断层叠的幻境、地下宫殿、水晶穹顶、大量的特殊生物等场景，这些精美的场景带领观众进入了一个极具中国风的幻象中。

《寻龙诀》（2015年）制作过程中的动画预演及合成解析图

一部特效大片要将这些虚幻的场景高质量地呈现在观众面前，需要的不仅是后期特效的精良绘制和搭建，前期的规划预演、实地的拍摄扫描和后期的推演运算，都是必不可少的工序。

经典鉴赏与分享

请同学们认真阅读下面的案例，讨论一下这些特效的技术与运用，谈谈自己对特效的理解。

● 早期特效的应用

20世纪中后期，《星球大战》三部曲依靠大量的微缩模型再现了一个科幻世界。银幕上出现的各种太空战舰、“死星”、地面攻击装甲、外星生物等一切在现实中不存在的事物基本上都是特效师手工制作的模型。《星球大战》系列的成功在于将模型的精细程度提升到前所未有的高度，“死星”或“歼星者”战舰的表面，在特写镜头下也显得非常逼真。此外影片里几乎所有的宇宙场景，都是由特效

《星球大战》（1977年 美国）的创始人和片中使用的微缩模型合影

师们使用油彩和水彩在巨大玻璃幕墙上一点点手工绘制的，通过把这些玻璃幕墙层层叠加的方法，构建了一个亦幻亦真的科幻场景。从《星球大战》开始，特效制作成为一个极为复杂而微妙的综合工程，在创造视觉奇观的同时，也为后来者们提供了标杆般的经验。

《星球大战》（1977年 美国）特效师在玻璃板上绘制影片中的士兵部队

● 计算机特效的萌芽

20世纪末，影片《侏罗纪公园》为我们再现了一个栩栩如生的恐龙世界，正在高速发展的计算机技术使得这些庞然大物在银幕中“复活”。为了让视觉效果更加逼真，剧组制作了一系列机械电子仿真恐龙，使恐龙转头、眨眼、摆尾等动作生动流畅。恐龙皮肤逼真、爪牙狰狞，仿佛史前生物来到了片场。

《侏罗纪公园》（1993年 美国）现场正在制作的仿真霸王龙

与此同时，为了让影片的视觉效果更丰富，导演还大胆采用了CG特效制作的全虚拟恐龙。特效组将传统的定格骨架和动作编码器结合在一起，把恐龙的动作翻译到计算机的模型之中，这是CG特效第一次用于创造有血有肉的真实生物。

《侏罗纪公园》（1993年 美国）计算机通过捕捉特效师对模型的操作动作模拟霸王龙袭车的场景。

● 数字化时代特效的广泛运用

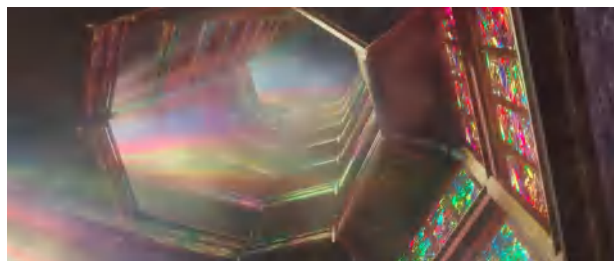
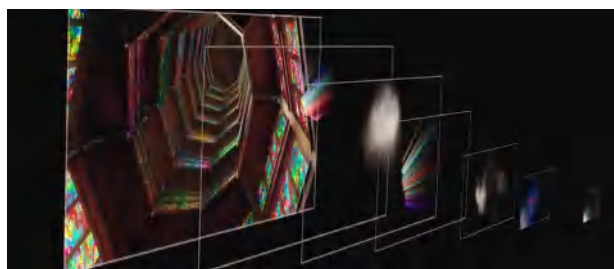
随着数字媒体技术的不断成长，由CG特效绘制的背景、搭建的虚拟场景和制作的虚拟角色已经完全可以以假乱真，并且能有效地节约影片拍摄的成本和时间。

2004年上映的影片《功夫》中借助550个CG特效镜头，在荧幕上创造出一个全新的功夫世界。

| 《功夫》（2004年）男主角身负神功，从天而降击败敌手，CG特效创造出了现实生活中不可能出现的武打招式。

影片《长城》中，为了表现主战场长城的壮丽和雄伟，现场只搭建了一段城墙供拍摄使用，周围全以绿布遮挡，拍摄结束后特效团队在计算机中利用抠像技术将图像与绿幕分离，然后加上CG绘制的背景和军队，最后合成出观众所见的声势浩大的军事场景。

| 《长城》（2016年）现场拍摄景与CG特效制作后的场景对比

| 《长城》（2016年）运用CG特效创作虚拟场景时，先利用三维建模，再逐层叠加肌理色彩、光线烟雾等效果，最后形成完美的场景。

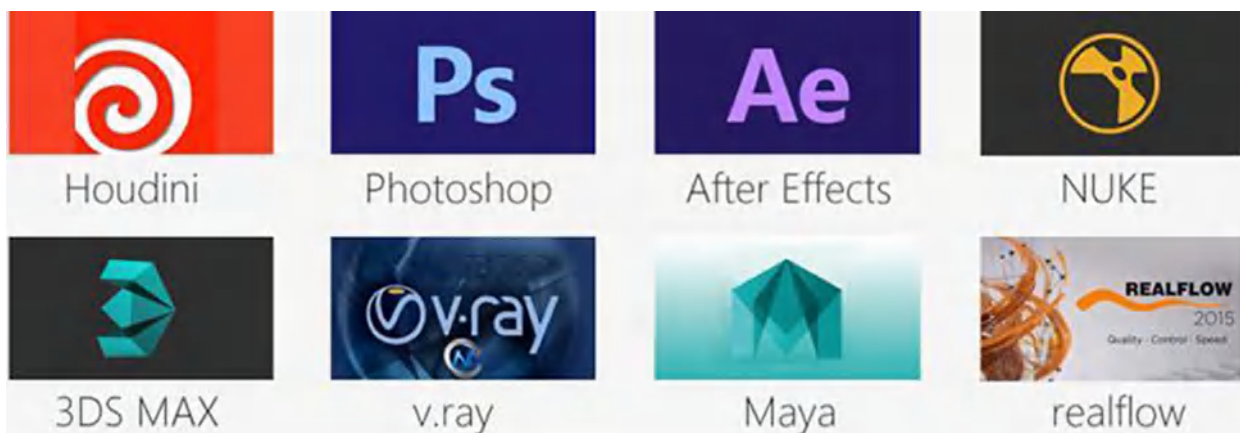
我们常用“逼真”来形容优秀的特效制作是因为它给演员不“科学”的动作添加了一些真实的可信度，让那些脱离现实的设定多了一份艺术的真实感。数字媒体技术的进步逐渐模糊着现实与虚幻的界限，一次次的技术变革不断刷新观众的视听体验，未来的影视艺术也会继续伴随着特效的发展逐步前行。

创意实践活动

请同学们参考下图的案例，为你们拍摄的视频加上片头和特效。

常用的视频特效工具软件有After Effects、Houdini、3DS max、Maya、Rhino、C4D等。当传统手段无法满足影片要求的时候，就需要CG特效来实现，CG特效几乎可以实现所有人类能想象出来的效果。

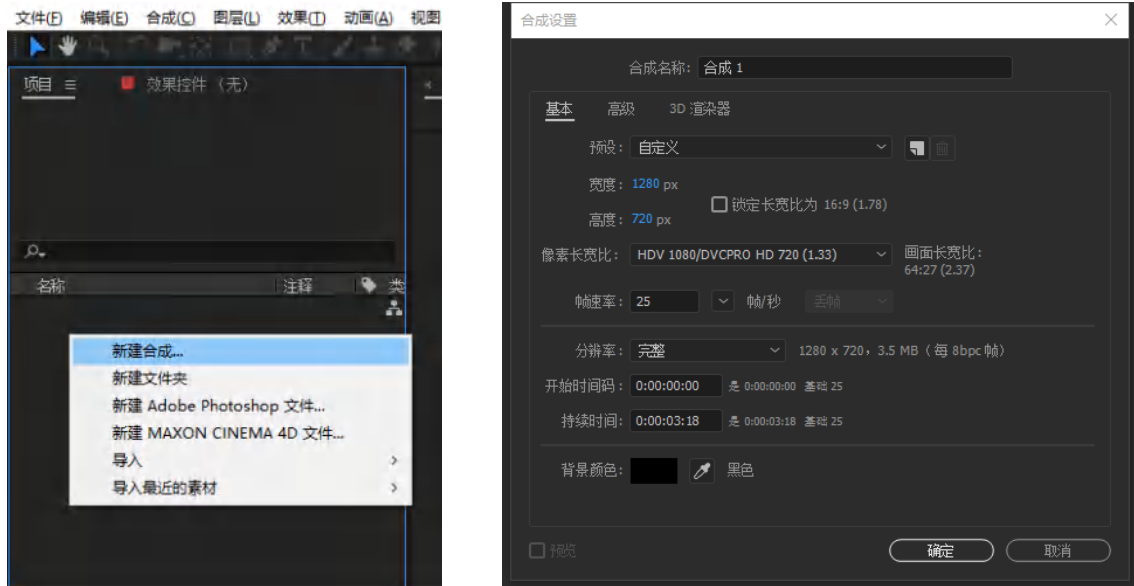

常用的视频特效工具软件

加上片头和特效，可以让我们的视频更加完整、精彩。让我们利用上述软件实现吧！操作方法如下：

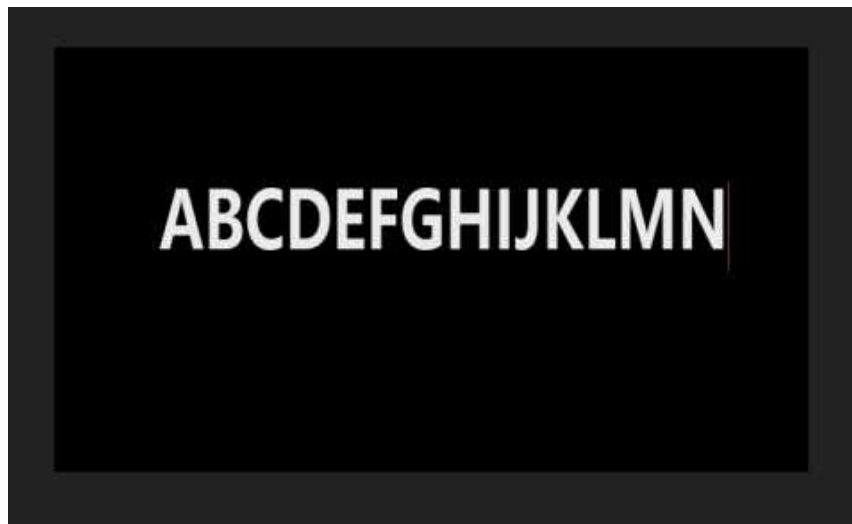
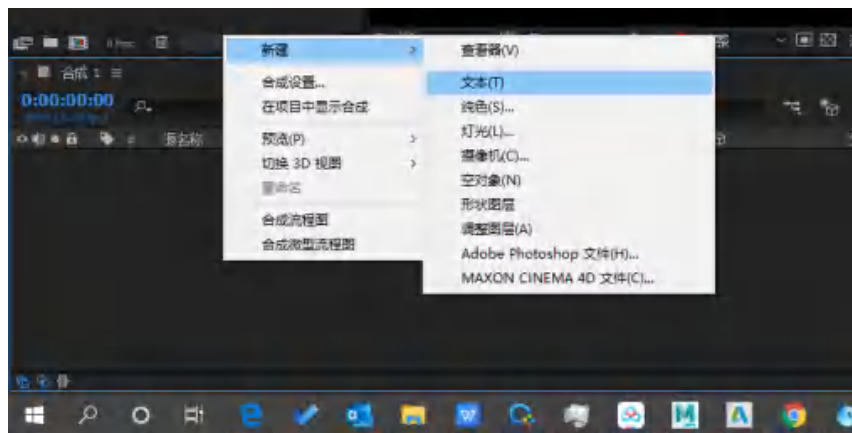
(1) 打开软件After Effects，点击“文件”菜单，创建“新建项目”。并在“项目”窗口空白处，右键点击“新建合成”。在“合成设置”中，设置画面大小为1280×720。（步骤一）

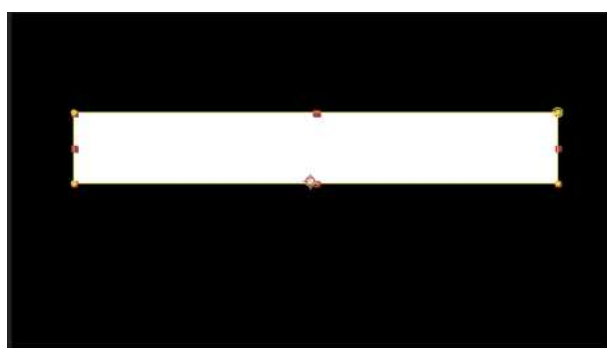
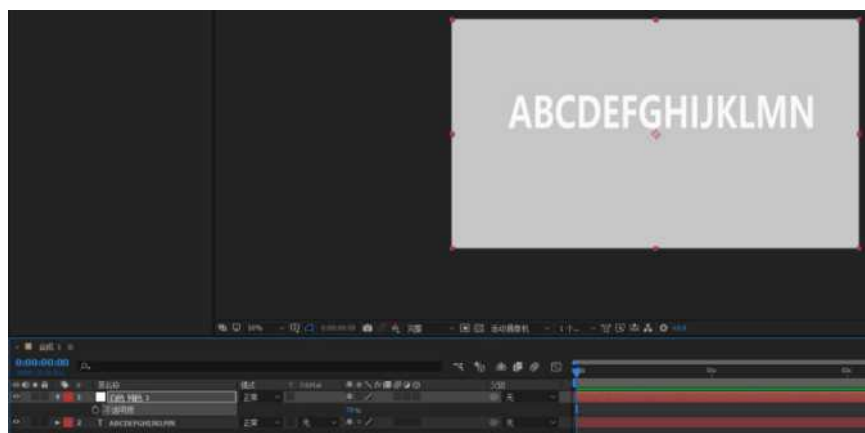
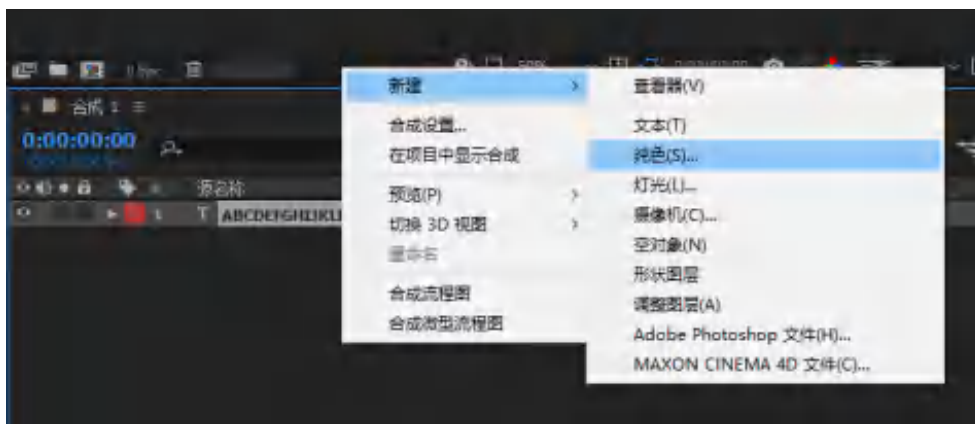
步骤一

(2) 在“合成1”窗口的空白处，右键点击“新建”，选择“文本”，在预览窗口键入需要制作的文字标题。（步骤二）

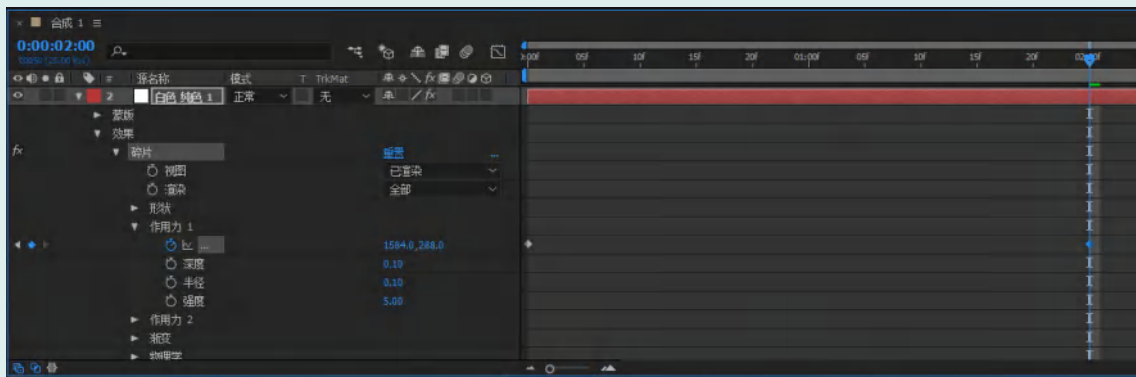
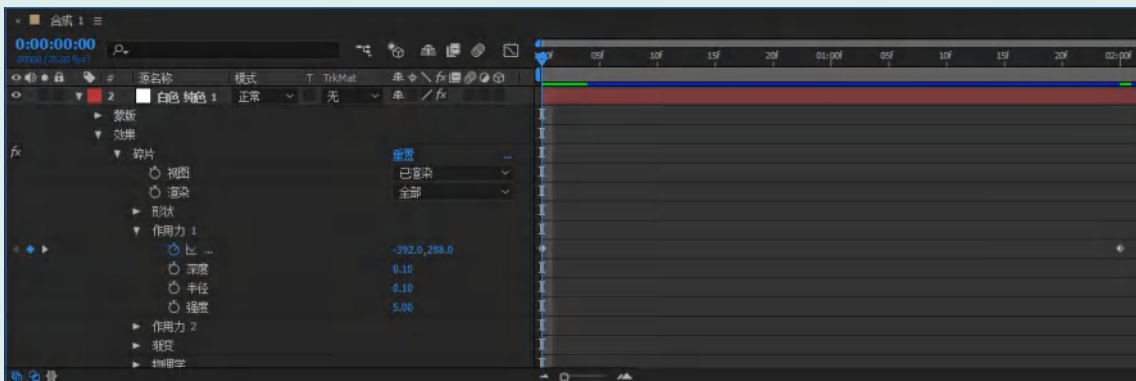
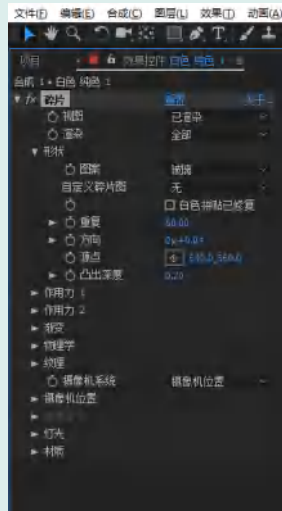
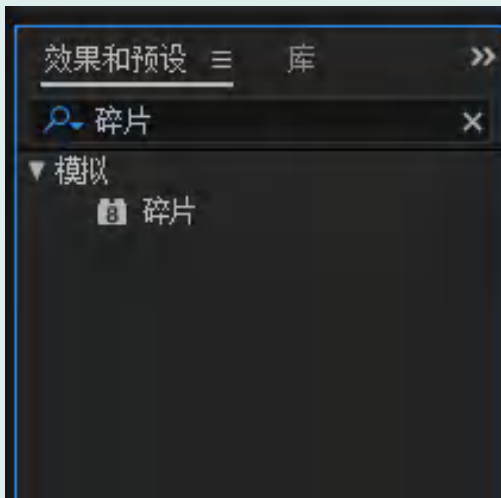
步骤二

(3) 在“合成1”窗口的空白处，右键点击“新建”，选择“纯色”。在“颜色”指令中，选择纯白色，并点击确认。选择“白色 纯色 1”，再按键盘上的“t”键（不透明度快捷键），将不透明度调整至70%左右。使用工具栏中的“矩形工具”，框选中“白色 纯色 1”标题文字。将“白色 纯色 1”图层的不透明度调回100%。（步骤三）

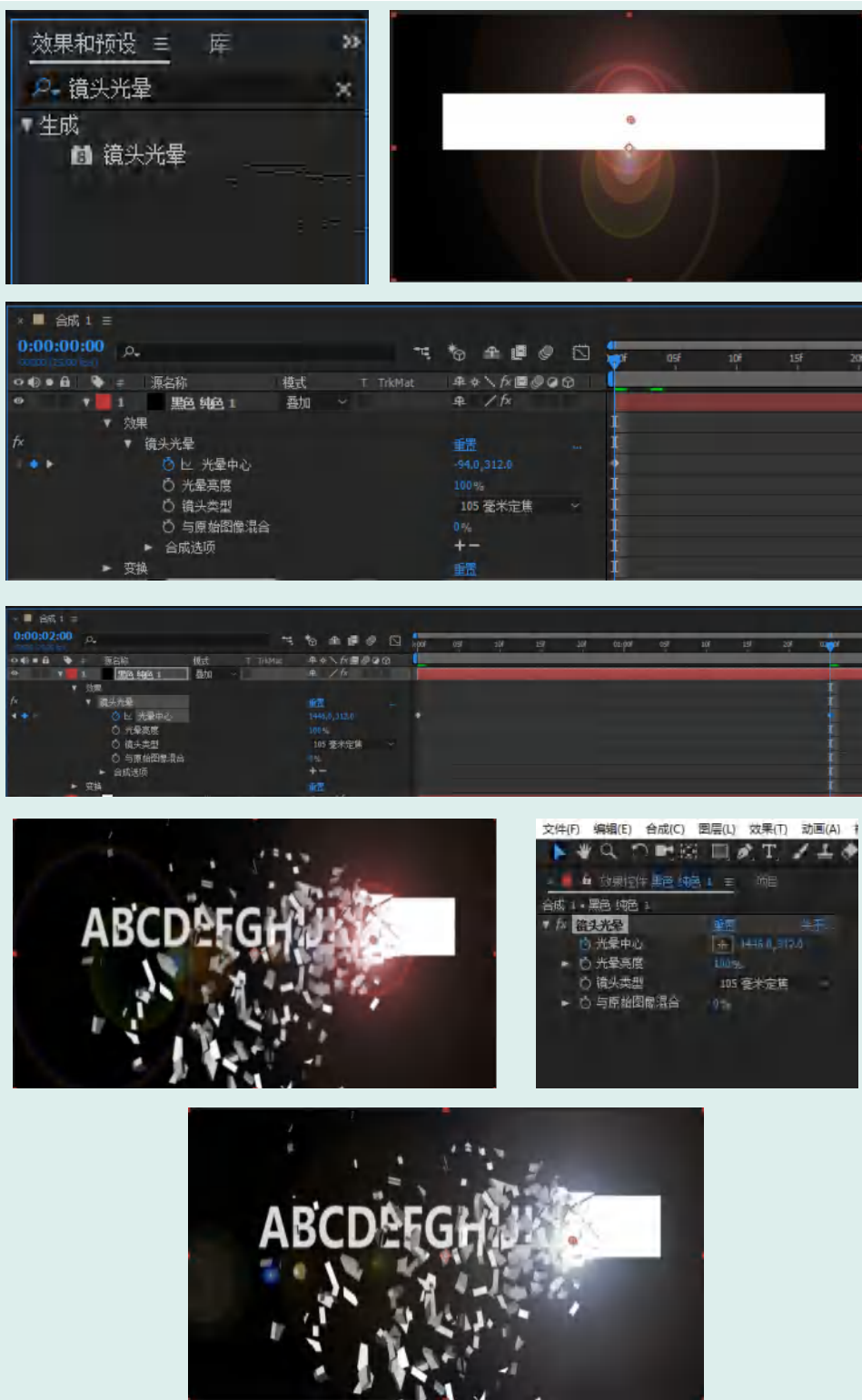
步骤三

(4) 在“效果和预设”窗口，搜索“碎片”，并将“碎片”效果拖动至白色图层。在“效果控件”窗口，将“视图”指令调整为“已渲染”状态，“图案”指令设置为“玻璃”，“重复”数量设置为60。将时间轴指针拉到初始位置，打开“作用力1”中“位置”的秒表图标，并将位置设为（-392,288）。将时间轴指针拉到2秒的位置，并设置“碎片”特效中“作用力1”的“位置”为（1584,288）。按空格键预览碎片特效的效果。（步骤四）

步骤四

(5) 在“效果和预设”窗口，搜索“镜头光晕”，新建一个“黑色 纯色 1”（步骤同步骤三的“白色 纯色 1”），加入“镜头光晕”的特效。点击打开“特效”中“光晕中心”位置前的秒表图标，分别将时间轴初始位置设置为（-94,312）和2秒位置为（1446,312）。调整“镜头光晕”特效中的“镜头类型”，选择“105毫米定焦”。这就完成了一个简单的AE特效文字片头了。（步骤五）

步骤五

第18课 影视包装发布

《邓小平登黄山》（2015年）首映礼

2015年7月11日，重大革命历史题材电影《邓小平登黄山》在安徽举行了隆重的首映礼。该片为纪念邓小平同志110周年诞辰，再现世纪伟人的人格魅力和崇高风范，重温改革开放总设计师带领中国人民走向富裕奔小康的那段激情澎湃的光辉岁月。在首映礼观看了该电影后，一位79岁高龄的老奶奶说：“我是从那个年代走过来的，所以感同身受。可以说没有邓小平的改革开放，就没有我们幸福的今天。”

金钥匙

一部影片历经艰辛，经过整个编创、制作、运营团队投入巨大的人力物力，一步一步地打造出来。到了本节，我们的影片作品已经基本完成各项创作、制作工作。然而，一部影片要真正完整地呈现给观众，还要进行最后的封装打包，通过申报审批，获得批文，联系院线，落实播出平台等工作，才能正式与观众见面。影视作品作为现代具有相当影响力的大众传播文化

作品，每一部作品的思想、文化以及所持有的观念和立场，都有机会影响社会观念，形成社会现象，造就社会风气。因此，作为影视艺术创作人员，必须遵循国家对文化艺术作品创作、传播和市场管理的规范，遵守国家相关法律法规，对党、国家、人民和民族持有高度的责任感，确保让影视艺术创作和传播始终在阳光下运行，成为社会文化、人文精神健康发展的强大推动力。现在，我们一起来了解一下影视作品在包装发布过程中的要点。

● 首映礼

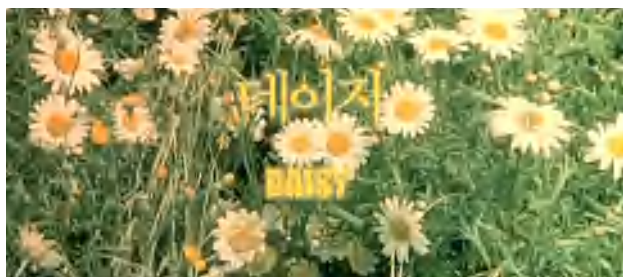
首映礼是指电影或者电视剧第一次上映之前举行的仪式。主要是庆祝、宣传、播放片花，让参礼者看到电影或者电视剧的一些精彩片段甚至是整部电影，以此来吸引更多人付费和关注。首映礼通常会邀请主要演员助阵以提高该影视作品的知名度。

《碟中谍6》（2018年 美国）在那威的首映礼，片方千辛万苦把一方巨幕搬到了挪威南部一块矗立在604米高的布道石上，2000多名观众不惧4个多小时的徒步路程，来到这块巨石上欣赏了这部电影。

●片头

片头指放在电影片头字幕前的一场戏，旨在引起观众对以后故事的兴趣。片头通过一定的叙述或剪接精彩片段，以故事大致情节为主，穿插自身特色所在的手法，以吸引观众。片头设计从来都是一门艺术，好的片头必须能反映出概念、故事或角色。

《雏菊》（2006年 韩国）是一部凄美的爱情电影，片头虽然篇幅不长，但山野间静静绽放的雏菊，美丽朴素而不浓艳奢华，使电影一开始就饱含着一种隐忍含蓄的东方浪漫，正如雏菊般清新的美感，赋予了电影唯美的基色。

●片尾

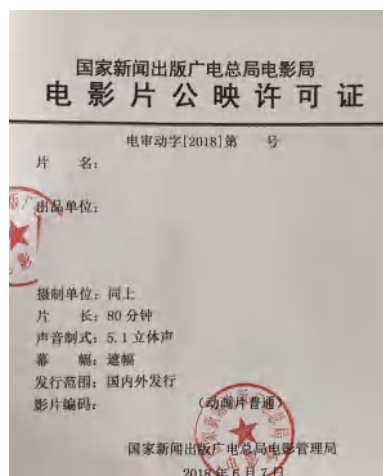
电影结尾都是有特殊意义的，就像是生活中的某个章节结束时飞逝而过的片段，当我们看到它时，似乎就知道时光一去不复返了。电影中有些结尾可能是让人难以忘却的，可能是让人心碎的，可能是令人恐惧的，也可能是让人捧腹大笑的，或者令人不寒而栗，或者充满胜利的喜悦，还可以是忧郁惆怅、让人感到悠长缠绵的，甚至可以创造出一些灵感和带给我们一丝丝的慰藉。影片的最后还应出现片尾字幕，主要包括导演、制片、摄影、剪辑、舞台、剧务、演员、发行商、赞助、洗印、特效、调色、校对、编剧、摄像、音效、灯光、道具、服装、化妆、录音、合成、广告、鸣谢所有工作人员及合作单位。

《战狼2》（2017年）影片结尾处出现的中国护照，戳中了无数中国人的泪点，也激起了全球华人的强烈爱国情怀。

国家电影局电影片公映许可证照片样式

● 审批、发行

一部影片的公开放映必须通过中华人民共和国国家电影局的审查，未通过审查的影片不得在中华人民共和国境内发行、放映、进口、出口。网络新媒体时代，许多没有资金在各院线推广放映的小成本影片，可以通过网站的审核以后在网络平台发布。

● 影视奖项

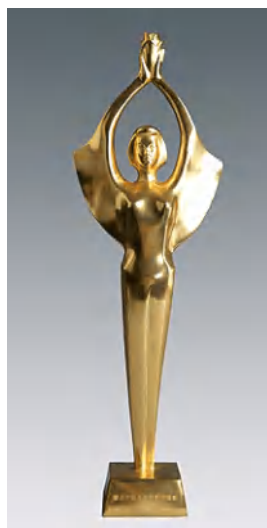
一部作品的成功不光需要观众的口碑和票房的盈利，同样需要来自专业机构的认可。现如今，国内外为影视作品设立的奖项不胜枚举，它们奖励和表彰优秀影片和成绩卓越的电影工作者们，对促进影视产业的发展具有重要意义。

1. 中国电影三大奖

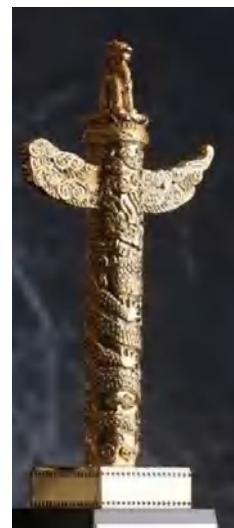
中国影坛知名度和影响力最大的三个专业电影奖项是中国电影金鸡奖、大众电影百花奖、中国电影华表奖。

中国电影金鸡奖

大众电影百花奖

中国电影华表奖

中国电影金鸡奖由中国电影家协会和中国文联联合主办，于1981年创办，因当年正值中国农历鸡年，故取名中国电影金鸡奖，简称金鸡奖。

大众电影百花奖由中国电影家协会和中国文联联合主办，创办于1962年，是由周恩来总理特地指示举办的电影大奖。百花奖只代表观众对电影的看法和评价，并由观众投票产生奖项，因此又被称为观众奖。

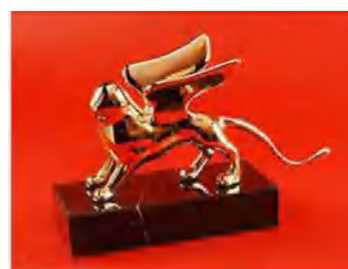
中国电影华表奖创办于1994年，由国家新闻出版广播电影电视总局主办，是中国电影界的政府奖，体现党和国家对电影事业的热情鼓励和大力扶持。

2. 世界影坛四大电影奖

走出国门来到世界的舞台，全球最著名、最具影响力、最权威的三个电影节分别为意大利的威尼斯国际电影节、法国的戛纳国际电影节和德国的柏林国际电影节，亦称欧洲三大国际电影节。这三大电影节特色各异，其中威尼斯国际电影节是世界第一个国际电影节，偏重艺术与先锋电影；戛纳国际电影节有欧洲交易量最大的市场，偏重商业与艺术结合的电影；柏林国际电影节最为关注政治性和社会性。至今，三大电影节坚持以艺术性作为最高指标，被誉为“艺术家的避难所”。欧洲三大国际电影节与奥斯卡金像奖被视为世界影坛最重要的四大电影奖。

| 威尼斯国际电影节

| 金狮奖杯

| 戛纳国际电影节

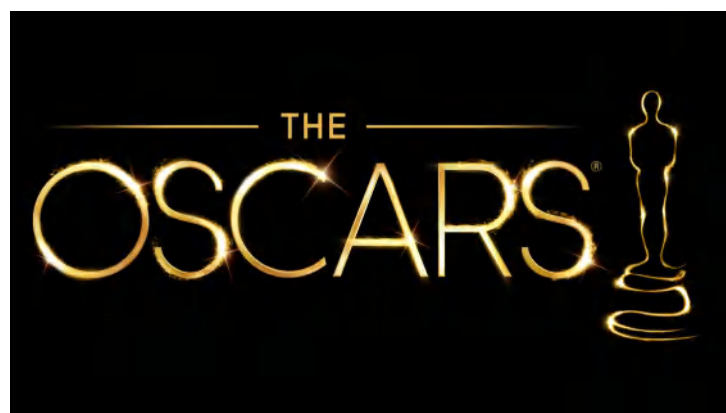
| 金棕榈奖杯

| 柏林国际电影节

| 金熊奖杯

| 奥斯卡金像奖

● 小练习

1. _____、_____、_____合称中国三大电影奖。
2. 请为自己编创的微电影设计一张精美的小海报，举办一场简单的首映礼。

● 成果展示

- ①在学校互联网平台展示小组摄制的微电影作品，并写下作品介绍及感想。
- ②设置留言区，邀请老师和同学对本组作品进行评价，同时也观摩其他组的作品，发表留言，互相评价交流。

● 自我评价

学习任务完成，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	通过学习能了解本课程，认识影视知识的常识。	能根据要求，基本完成微电影的摄制和创作。	通过学习，认识到电影的摄制和创作技法对社会文化和人们审美情趣的影响。	通过对电影的摄制和创作技法的实践，能够理解认识影视艺术作品的文化表现。
二	通过思考能感受到本课程所学习的影视知识和数字媒体艺术创意技法。	通过认真赏析，能把握微电影的摄制和创作技法以及所表达的思想内涵，并能准确演绎。	通过对电影的摄制和创作技法的思考和观察，开阔了视野，愉悦了身心。	在理解电影的摄制和创作技法的基础上，联想到文化现象与社会现实的关联，从中对影视作品有更深刻的解读。
三	通过拓展学习和比较、观察，能领悟影视知识和数字媒体艺术发展，其艺术表达形式随之发生的变化及所表达的观念和审美情趣发生的变化。	在把握微电影的摄制和创作所需要表达的思想内涵之余，能通过自主创作，演绎出具有自身特色和思考的影视作品。	在对电影的摄制和创作技法的学习和认识中，了解了老一辈影视艺术家对影视艺术发展所做出的不朽贡献，理解了影视艺术创作、表现的正确方向。	通过对电影的摄制和创作技法所制作的作品的文化表达与社会现实的关联判断，以及对影视作品的思维逻辑进行判别，能清晰地评价影视作品所蕴含的文化观念正确与否。

后记

本教科书依据教育部《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《艺术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

感谢所有对本教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）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！但仍有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生在使用本教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社

批准文号：粤发改价格 [2017] 434号 举报电话：12315

定价：15.69 元