

义务教育教科书

(五·四学制)

艺术 · 影视

(含数字媒体艺术)

八年级
上册

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

艺术 · 影视

(含数字媒体艺术)

八年级

上册

主编 刘海波

上海教育出版社

主 编：刘海波

副 主 编：钱 岭

本册主编：黎小锋

本册编写人员：童 岚 鞠 薇 顾 芳 罗正东 陈梦倩 陶奕骏 唐 静

责任编辑：王 晔 陈 群

特约审读：余 璇

装帧设计：王 捷 蒋 妤 周 亚

本册教科书中的部分图片由图虫·创意、视觉中国等图片网站提供

义务教育教科书（五·四学制）·艺术·影视（含数字媒体艺术） 八年级上册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2025年7月第1版

印 次 2025年7月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5

字 数 79 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-2897-7/G·2562

定 价 8.45 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241；

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换。

价格依据文件：沪价费〔2017〕15号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作
权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

前 言

人类一直有完整保存现实世界特别是记录运动影像的梦想，直到1895年，电影的发明才真正实现了这一梦想。此后，随着有声电影、彩色摄影等一系列新技术的推出，电影对世界的反映越来越逼真。进入数字化时代后，影视不仅可以充分反映现实世界，而且可以创造和呈现虚拟世界。

本套教科书共四册，分别围绕“记录生活”“重现历史”“编导故事”“探索数字媒体艺术”四个主题开展学习。每册包括三个单元，引导同学们探索影视与日常生活、影视与历史文化、影视与叙述表达、影视与科技创新的关系，带领同学们通过欣赏中外优秀影视（含数字媒体艺术）作品，学会分析评论，在掌握基本制作技能的基础上，完成实践创作。

八年级上册的学习任务为“记录生活”。同学们可以欣赏贴近生活的优秀纪实性作品，了解并掌握“观察型”和“参与型”两种记录生活的方法，通过拍摄校园、家庭和社会，用镜头呈现多样的生活。

同学们，我们生活在一个充满影像的世界里。影像是表达自我、传递思想、沟通交流的重要载体。让我们跟随这门课程走进影像世界，拿起摄像机，做自己生活的导演吧！

目 录

第一单元 感受记录的魅力

3

第一课 感受真实的魅力	4
第二课 秉持善意的凝视	11
第三课 捕捉时空的美感	19
拓展融合	25

第二单元 留下生活的印迹

29

第一课 选择感人的事件	30
第二课 掌握观察的奥妙	36
第三课 收获意外的惊喜	43
拓展融合	49

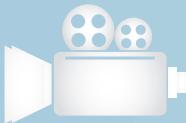
第三单元 发掘多彩的人生

53

第一课 选择你感兴趣的人物	54
第二课 触发被摄对象的反应	60
第三课 用镜头给人物画像	67
拓展融合	73

第一单元

感受记录 的魅力

智利纪录片导演古兹曼曾说：“一个国家没有纪录片，就像一个家庭没有相册。”记录日常生活，推动社会进步，追溯历史，传承文明，是纪录片的重要功能。本单元，我们将体验纪录片的真实魅力，学习在善意的凝视中获得被摄对象的信任，学习如何摆放摄像机的位置。让我们拿起摄像机，捕捉校园里那些让人怦然心动的美好时刻，留下属于自己的影像日记吧！

基本问题：

如何发现并记录生活中的美？

单元学习任务：

运用纪实拍摄的手法，进行校园拍摄练习。

第一课

感受真实的魅力

关键词

真实

对于一个纪录片创作者来说，镜头如同眼睛，可以观察宇宙之大、芥豆之微，可以捕捉日常生活最具魅力的一面——真实。

那么，怎样在纪录片中展现真实的魅力？我们可以通过长镜头、手持拍摄、同期声等纪实手段，营造某种真实的情境；通过对细节的描摹，形成整体真实的感觉；甚至可以在时间的流逝中记录草木的生长，让观众感受到真实的力量。

手持拍摄

■ 活动任务一

纪录片的真实性来自哪些方面？

《幼儿园》以创作者的旁观视角，记录武汉一所寄宿制幼儿园内孩子们的生活细节，展现他们丰富的内心世界。《幼儿园》的真实感来自创作者长期的观察和拍摄，以及大量的细节描写。从手法上来说，纪录片的真实性来自三个方面：时空的统一性、细节的真实性、记录的持续性。

《幼儿园》 导演：张以庆 2004 年

时空的统一性

在纪录片中，时间和空间是两个重要因素。时间指向过程，空间指向环境。

导演康健宁说：“纪录片就是记录过程。”相对完整地记录一个事件发生、发展和结束的过程，能带给观众共同见证的现场感。

通常使用景深镜头和长镜头拍摄来保证时空的统一性。

长镜头是一种拍摄手法，从开机到关机，不间断地拍摄一个完整的段落、过程。长镜头的时间长度没有明确规定，视具体情况而定。

《幼儿园》中有一个 20 秒的长镜头，完整地记录了一个男孩撕下粘在脸上胶带的过程。他先是麻利地掀起胶带的一头，意料之外的疼痛令他痛苦地捂住小脸。随后，他吸取了刚才的“教训”，轻缓地拉，终于将胶带完整揭下。这个长镜头真实地捕捉了小男孩的一次小成长。

《幼儿园》 导演：张以庆 2004 年

景深指镜头能捕捉到的清晰画面的纵深范围。景深镜头能让画面的前后景都保持清晰，实现对丰富内容的捕捉和表现，从而保证了时空的统一性。

影片中的一名陈姓小朋友，常常是幼儿园里最晚被接走的。在他等妈妈的段落里，有个令人印象深刻的景深镜头，清晰地记录了前、中、后三个层次的画面。前景是他早就准备好的小书包，中景是既羡慕又焦急的陈姓小朋友，后景是其他家长们接走孩子的场景。孩子等待妈妈的迫切心情在这三层画面中得到生动呈现。

《幼儿园》 导演：张以庆 2004 年

细节的真实性

捕捉真实生动的细节，是塑造人物性格、增强艺术感染力的有效方法。纪录片的细节存在于环境中，存在于人物的言行举止间。

《幼儿园》 导演：张以庆 2004 年

《幼儿园》 导演：张以庆 2004 年

《幼儿园》中有一个段落，记录了三名小朋友摸索穿鞋穿衣的过程。寝室里的小床几乎都空了，只剩下这三名小朋友，环境的细节衬托了他们的焦急感。一人发完脾气后继续尝试，一人哭着鼻子等待帮助，一人坐在地上默默努力着，三名小朋友不同的性格就在这些表情和动作细节中呼之欲出了。

记录的持续性

真实的魅力往往是在时间的沉淀中提炼出来的。事件的真实、人物的真实都来自一段时间的持续观察。有时，为了展现人物的成长轨迹或生命历程，甚至需要拍摄者数年的关注和跟踪。

影片中，陈姓小朋友等妈妈时生动鲜活的情绪变化，就是通过长时间的等

待、观察、拍摄，最后精炼而成。当看到其他孩子都被接走，陈姓小朋友会有什么反应？妈妈迟迟不出现，他的状态有什么变化？当妈妈终于出现，他会是责怪还是高兴？这些答案只能在时间中陆续浮现。

《幼儿园》 导演：张以庆 2004年

影片《幼儿园》浓缩了孩子们一年多的成长经历，孩子们的变化和拍摄的结果是难以预料的，而这种未知性也是真实性的体现。

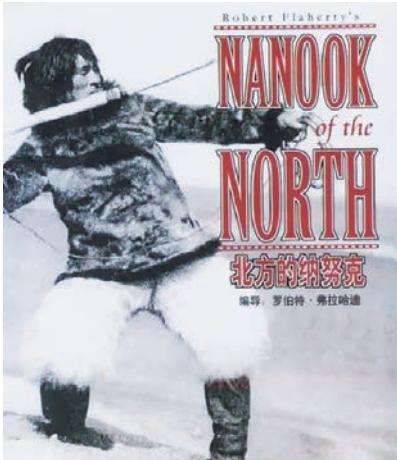
思考探究

寻找影片中运用长镜头或景深镜头的一个片段，说一说该片段记录了怎样的场景。

活动任务二

什么是“搬演”？

《北方的纳努克》运用纪实手法生动地再现了因纽特人纳努克一家在饥饿、寒冷的生存环境中的日常场景，展现了他们勇敢、乐观的精神，反映了人与自然的关系。影片开创了纪录片的先河，是默片时代的经典之作。

《北方的纳努克》海报

[美国]罗伯特·弗拉哈迪

导演:[美国]罗伯特·弗拉哈迪 1922年

《北方的纳努克》中众人用鱼叉捕猎海象。实际上，因纽特人早已用步枪替代了鱼叉作为捕猎工具，但影片通过“搬演”手法，还原了因纽特人早期的捕猎场景。

《北方的纳努克》 导演:[美国]罗伯特·弗拉哈迪 1922年

“搬演”有别于对生活的原生态记录，但也不是虚构，而是一种重构事实的创造性手段。

纪录片应该不干预现实、不伪造现实。然而，有一些场景已不复存在，有一些画面难以通过等待而捕捉。于是，一些导演会在尊重事实的前提下进行“搬演”。

思考探究

分析《北方的纳努克》在构建场景时所运用的拍摄手法。

■ 活动任务三

查阅资料，了解电影诞生的相关内容，并与同学们分享。

《火车进站》 导演：[法国]路易斯·卢米埃尔、[法国]奥古斯特·卢米埃尔 1895年

《火车进站》选取了日常生活中的真实一幕，运用固定镜头记录了火车缓慢进站后，人们匆匆登上火车的情景。全片虽然只有短短一分钟，却带给当时的人们无比的震撼。

1895年12月28日被公认为电影的诞生日。在法国巴黎卡普辛大道14号“大咖啡馆”的地下室里，卢米埃尔兄弟向大众公开放映了一批短片，包括《火车进站》《工厂的大门》《水浇园丁》等。这些短片真实地记录了当时人们的日常工作、家庭生活情景，这是世界上第一次公开的电影放映活动。用镜头记录生活动态，由此开始。

《水浇园丁》 导演：[法国]路易斯·卢米埃尔 1895年

《水浇园丁》选取了日常生活中发生的情形——浇花的水浇到了人身上，幽默风趣，令人莞尔。

思考探究

《火车进站》《水浇园丁》的拍摄意图是否相同？如果有不同，区别在哪里？

第二课

秉持善意的凝视

关键词

拍摄 镜头 凝视

当我们打开镜头，我们就成为拍摄者，对方是被摄者，这是一对有趣的关系。拍摄时如何获取被摄者的信任？对方怎样才会对我们敞开心扉？

当我们以一种善意的目光凝视被摄对象，并耐心地聆听对方的心声时，可能一切难题就迎刃而解了。或许我们自己都没有意识到，当我们决定把摄像机摆放在什么位置时，就已经在承担纪录片导演的工作了！

《董家渡》 导演：周洪波 2006 年

示范小课堂

■ 活动任务一

欣赏作品，探究拍摄者与被摄对象之间的理想关系。

纪录片通过发掘他人的生活状况、人生经历来展现真实。因此，被摄对象与拍摄者之间的互相信任非常重要。拍摄者的观察、记录是令被摄对象感到紧张、被冒犯，还是感到放松、被尊重，很大程度上决定了影片的效果。

在《董家渡》中，导演在董家渡被拆除前，以长镜头记录下了大街小巷里的生活万象，用影像留下了上海城市化进程中的时代印迹。

《董家渡》 导演：周洪波 2006 年

思考探究

拍摄者与被摄对象之间的理想关系包含哪些要点？

拍摄者与被摄对象之间的理想关系，应当是一种“善意的凝视”——以恰当的距离和友善的态度去观察和捕捉被摄对象。其中，被摄对象、拍摄机位、拍摄方式是拍摄的关键点。

■ 活动任务二

在观察和捕捉被摄对象时，需要确定哪些关键点？

确定拍摄对象

在开始拍摄前，首先需要确认的就是拍摄对象，是群体还是个体？如何从更大范围中挑选出这个对象？

《董家渡》的拍摄对象以群体为主。但在部分片段中，我们也看到了个体对象，比如市场里用英语和外国顾客沟通的老爷爷、理发店里打手语的理发师。镜头长时间地聚焦在他们身上，呈现出多于周围人群的细节和魅力。

确定拍摄机位

构图和取景能够框定画面的信息，也可以改变叙述的意义，采用什么样的机位与三要素有关：拍摄者距离被摄对象的远近、被摄对象呈现在画面内的大小、拍摄角度的仰俯等。

《董家渡》里服装市场的场景，影片既远距离拍摄了市场里的热闹景象，又近距离记录了几位外国顾客讨价还价的过程，镜头紧跟在外国顾客身后，仿佛驻足观看的路人。

《董家渡》 导演：周洪波 2006 年

《董家渡》 导演:周洪波 2006 年

在拍摄轮渡上的乘客时,摄影机离他们较远,保持了一种冷静的旁观感。镜头与几位乘客的眼睛保持等高,令观众感到自己仿佛是一名在场的乘客。在拍摄早餐摊上吃饭的人们时,摄影机的机位很低,与坐着的食客保持在同一水平面上,为观众营造出一种同桌就餐的亲近感和临场感。

确定拍摄方式

纪录片是利用三脚架进行固定机位拍摄,还是用手持的方式进行移动拍摄,取决于题材、内容和视觉风格。

固定机位拍摄的画面稳定,推、拉、摇、移、跟也较为平稳,但不利于抓拍突发情况;移动拍摄灵活机动,适合跟拍、抓拍,但画面往往容易晃动或失焦。使用稳定器进行移动拍摄,可以兼顾灵活性和稳定性。

《董家渡》中有一个轮渡下客的段落,乘客向镜头走来,许多人好奇地看向镜头,为了避开摄影机而绕行。在这里,摄影机的位置被乘客的目光揭示出来,暗示了拍摄者作为他者的存在。

《董家渡》 导演:周洪波 2006 年

影片以一个水平摇镜头开始，从左侧的电视机平缓地摇到右侧弄堂里的居民，有趣的是，电视里播放的画面正是董家渡路的路牌。这个摇镜头，提醒观众注意电视信息与环境信息的关联。

在拍摄一个手捧鱼缸的黄衣女孩时，影片采用了移动拍摄的方式，跟随着女孩的背影，从马路进入弄堂。手持拍摄令画面有些摇晃，也恰好与女孩小心翼翼的步伐相呼应。跟镜头不仅完整记录了女孩的行动，而且对弄堂内外的环境做了更全面的呈现。

《董家渡》 导演：周洪波 2006年

思考探究

小组合作，选择《董家渡》中的一个片段，讨论片段中被摄对象、拍摄机位、拍摄方式分别是什么。

实践体验坊

活动任务三

欣赏纪录片《我们是这样长大的》，学会观察、记录身边的小动物。

《我们是这样长大的》聚焦人与动物的关系，记录不同动物的成长过程，展现人类与动物和谐相处、共同成长的故事。影片使用了大量特写镜头捕捉动物的萌态，通过拟人化的主观视角镜头，表现动物的内心世界。

《我们是这样长大的》 总导演：冒冒 2022年

在第一集《幕启》的第一段落，跟踪记录了一窝幼犬生命的最初时光：从皮肤色块的慢慢显现，到听觉、视觉逐步激活，再到蹒跚学步，最后形成对“同类”的识别力和同理心。影片借助大量特写镜头展现了幼犬身体细节的变化和生动可爱的姿态；采用经过处理的音效，模拟它们还未发育完全的听觉系统捕捉到的声音。

《我们是这样长大的》 总导演：冒冒 2022年

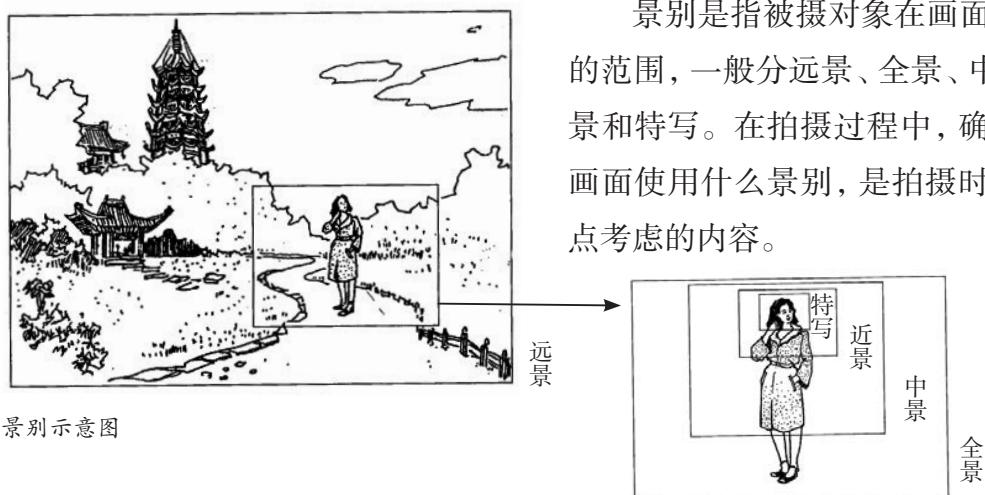
在四只幼崽中，小狗温蒂是故事的主角，拟人化的讲述方式赋予其鲜明的个性。

思考探究

在拍摄动物时，我们要注意什么？

创作提示

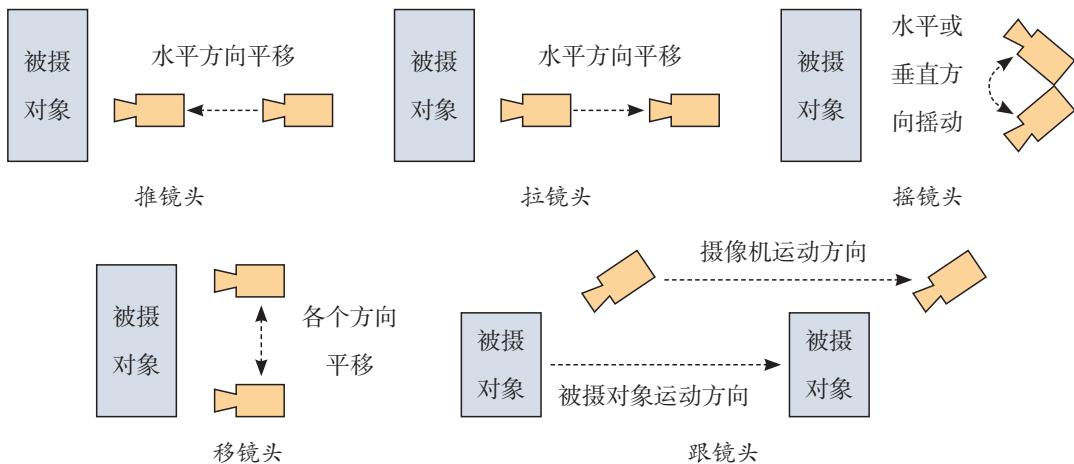

景别示意图

景别是指被摄对象在画面中呈现的范围，一般分远景、全景、中景、近景和特写。在拍摄过程中，确定一个画面使用什么景别，是拍摄时需要重点考虑的内容。

■ 活动任务四

摄像机的镜头运动方式主要有哪些？

镜头的运动方式主要有推、拉、摇、移、跟。

推镜头与拉镜头分别指摄像机逐渐接近或远离被摄主体。推镜头引导观众聚焦于某个更小的范围。拉镜头引导观众关注主体和环境之间的关系。

摇镜头指在机位不变的前提下，摄像机进行水平或垂直方向的摇动。移镜头指摄像机沿水平面上作各个方向移动所拍摄的画面。摇镜头和移镜头可以展现更大范围内的环境或人物关系。

跟镜头指摄像机跟随运动的被摄对象拍摄，有利于记录事件发生的过程和人物的完整状态。

思考探究

用手指构成一个取景框，尝试体验不同的运动镜头，说说不同的镜头可以表达怎样的情绪和情感。

活动任务五

请根据拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式等关键点完成一次捕捉练习。

校园操场上，有的同学在跑步，有的同学在踢球，有的同学在交谈，充满了青春的活力和朝气。请根据三个拍摄关键点完成一次捕捉练习。

同学们在校园里奔跑的场景

思考探究

思考拍摄前和拍摄时应注意的事项，完成捕捉练习，并做交流。

练习要点

(一) 拍摄前的思考

1. 拍摄对象是一群人，还是一个人？如何选择这个拍摄对象？
2. 可以采取什么样的拍摄机位？为什么？
3. 采取固定机位拍摄还是移动拍摄？为什么？
4. 会采取运动方式进行拍摄吗？如果会，你将采取哪种运动方式？

(二) 拍摄注意事项

1. 拍摄内容必须是真实的。
2. 保持镜头稳定，避免剧烈晃动。
3. 拍摄时注意安全。

第三课

捕捉时空的美感

关键词

记录 构图 光影 运动

雕塑家罗丹曾说：“这个世界并不缺乏美，而是缺乏一双发现美的眼睛！”

在季节与晨昏的转换中，我们可以发现光影之美；在走廊、楼房和操场的线条之间，我们可以发现构图之美；在奔跑的身姿和挥动的球拍之间，我们可以发现运动之美。

捕捉校园中的美感

示范小课堂

■ 活动任务一

了解纪录片摄影的基本构图方式。

构图之美

对于校园里的风景与人，采取不同的构图方式，可以凸显不同的趣味中心，展现不同的美学效果。

在纪录片拍摄中，我们必须具备“动态构图”意识，根据被摄对象的运动轨迹及时调整景别、角度。

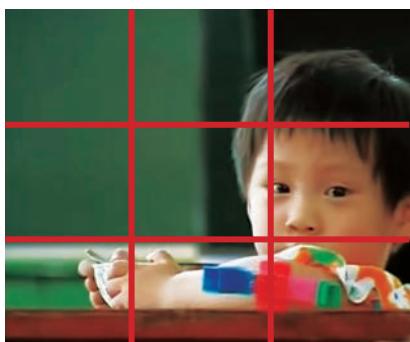

图 1 三分法构图

图 1 中，运用三分法（又名九宫格构图法）将竖线和横线画成九宫格，形成四个交点，每个交点就是一个趣味点。比如，将正在吃饭的小女孩作为拍摄主体，观众的注意力很可能就停留在那双天真无邪的眼眸上。

图 2 对称式构图

图 3 交叉中心点构图

图 3 中，画面利用交叉点中心构图凸显主体，两只相握的小手处在画面中央，在视觉上成为趣味中心。

思考探究

想一想，还有哪些摄影构图方式？

■ 活动任务二

尝试运用合适的光线拍摄校园。

光影之美

意大利摄影师斯托拉罗曾说：“我用光线写作。”

拍摄校园之美时，需要关注不同季节、不同天气、不同时段，以及室内室外的光线变化。室内拍摄时，要考虑是否使用自然光，如果使用自然光，需要注意自然光与人造光混合之后产生的色温变化；室外拍摄时，需要注意光线的方向和角度，巧妙运用物体的反光与阴影来提升画面的美感。此外，除非有特殊需要，应该避免过于强烈的明暗反差，避免过度曝光或曝光不足。

《雨》 导演：[荷兰]尤里斯·伊文思 1929年

导演在短片《雨》中，巧妙运用水面和镜面反光，捕捉到一连串优美的画面：波光粼粼的湖面、点点涟漪的水洼、被淋湿后闪闪发光的雨伞……一个个唯美动人的场景，传递着诗情画意。

思考探究

你运用了怎样的光线拍摄校园之美？

■ 活动任务三

用一组运动镜头记录校园运动场上的身影。

运动之美

运动带来快乐，快乐伴随着成长。火红的塑胶跑道上，放飞的是个性，激活的是生命；喧腾的观众席里，加油呐喊声不断，热闹非凡。

面对校园里运动中的身影，可以运用推、拉、摇、移、跟、升、降等运动镜头进行多景别、多角度的拍摄，形成变化多姿的画面。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

《棒！少年》 导演：许慧晶 2020 年

图 1、图 2 来自同一个运动镜头，运用跟拍的手法，记录下运动员矫健的身姿。
图 3、图 4、图 5 运用固定镜头拍摄运动员飞奔而来的场景。

思考探究

如何运用固定镜头或运动镜头来记录校园生活中的美？

艺术创想站

活动任务四

借助移动终端、数码相机等设备，发现并记录校园生活中的美。

校园生活绚烂多姿，充满着活力，浸润着温馨，催生着希望。

教室里同学的奋笔疾书，走廊上老师的健步如飞；排练厅里悠扬的歌声，小路上飘落的树叶……这一幕幕，都在等待你那双发现的眼睛。

请利用手机、平板电脑、单反相机或者学校提供的摄像机，发现并记录校园生活中的美，时长 2 分钟左右。完成后与同学进行分享交流。

校园生活中的美

创作提示

1. 在校园生活中，有哪些值得被记录的美？
2. 在拍摄校园时，你喜欢什么样的光影效果？

创作要点

(一) 拍摄提示

1. 选择拍摄器材。
2. 实地考察并确定拍摄场地。

3. 寻找最佳拍摄机位。
4. 选择运用固定镜头或运动镜头进行拍摄。
5. 根据所选景别进行现场拍摄，与同学分享、交流和评价。

(二) 拍摄注意事项

1. 用镜头真实地记录校园生活中的自然美、语言美、生活美、行为美。
2. 无论使用何种镜头运动方式，尽量保持镜头的平稳。
3. 注意安全，不要去危险的地方拍摄。

拍摄器材

同学们的创作场景

思考探究

1. 请创作团队分享创作思路和创作感受。
2. 选择一部作品，讨论分析作品中镜头的构图、光线等影视语言，并说说作品有哪些优点和不足。

• 拓 展 融 合 •

多元视界

关爱身边的老年人，感受生命价值

尊重生命、热爱生命、善待生命，才会绽放出绚烂的生命之花。

《我只认识你》 导演：赵青 2016 年

纪录片《我只认识你》长期跟踪拍摄一对生活在上海的耄耋老人，丈夫不离不弃，照顾患有阿尔茨海默病的妻子。该片选取了典型环境中的典型人物，镜头平实、朴素，展现了老龄化社会中老年人的生活状况，引发人们对于老年人精神生活的关注。

请同学们分组走访附近养老院或观察身边的老人，用镜头记录所见所闻，思考陪伴和关爱的重要性。

推荐资源

《航拍中国》 总导演: 余乐 2017年

《航拍中国》是中央广播电视台推出的大型航拍系列纪录片。该片使用无人机、载人机和轨道卫星进行多层次影像呈现,真实展现了我国的大美自然景观和多彩生态环境,让观众看到了一个既熟悉又新鲜的美丽中国。

《德兴坊》 导演: 江宁 1992年

纪录片《德兴坊》拍摄的弄堂生活看似周而复始、琐琐碎碎,但制作团队却从这平淡无奇的生活中发掘出了属于普通人的真实故事。

《人间世》第一季 总导演: 周全 2016年

系列纪录片《人间世》以医院为拍摄地点,讲述了医院里发生的各种故事,真实呈现了剧中人物面对命运挑战时的思考与态度。

单元回顾与总结

电影诞生于对生活的记录。我们借电影穿越时空，感受社会和时代的巨变。在领略精彩纷呈的故事时有所反思，有所感悟，领略记录的魅力。

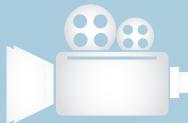
单元评价建议

- ◎ 我了解了纪录片的美学特征。
- ◎ 我知道了现实生活是纪录片的重要素材来源，感受到了真实的魅力。
- ◎ 我能和同学合作，运用所学技能完成创作练习，并能与他人分享成果。

第二单元

留下生活 的印迹

21世纪是影像的世纪。越来越多的人用镜头记录自己的生活，每时每刻都有生动、鲜活的影像素材在生成。我们可以尝试采取伺机等候、不干预、不介入的观察型记录方法，将具有话题性、过程性、转折性的事件记录下来。也许，不可预期的事情将扑面而来，给我们带来意想不到的惊喜！

基本问题：

如何运用观察型记录方法创作纪录短片？

单元学习任务：

选择感人的事件，运用观察型记录方法，完成“周末纪事”短片。

第一课

选择感人的事件

关键词

选题 话题性 过程性
转折性

选题，是纪录片创作的第一步。话题性比较强，我们很关注的事件，是可以记录的；某些事件的过程很有趣，能够增进我们对世界的理解，同样值得记录；某些具有转折性的事件，对我们一生可能都有影响……本课中，我们将探究什么样的事件值得记录，可以成为选题。

《零零后》 导演：张同道 2019 年

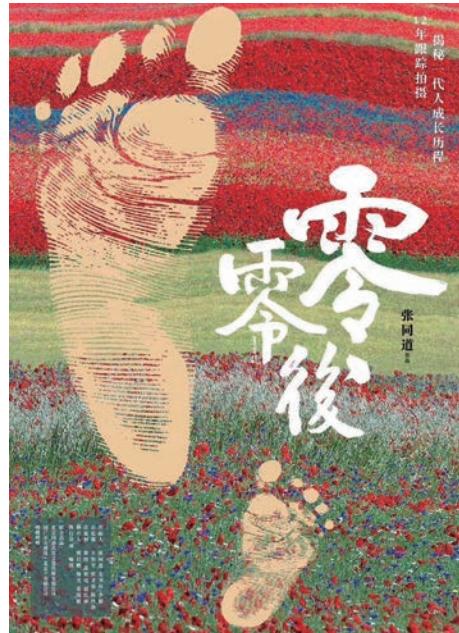
活动任务一

观看影片《零零后》和《城市梦》，了解两部作品的选题内容。

《零零后》记录了两位中国“零零后”从5岁到17岁的真实成长经历。创作者历经12年的跟踪拍摄，积累300多小时的影像素材，最后剪辑成片。影片展现了主人公在不同生命阶段所面临的困境与转变，引发了大家对青少年教育问题的深入思考。

《城市梦》海报 导演：陈为军 2019年

《零零后》海报 导演：张同道 2019年

《城市梦》是一部反映城市管理工作的纪录片。经营地摊的王天成一家来自河南农村，他们渴望在城市扎根，小摊是他们重要的收入来源。而随着武汉的城市发展，打造干净有序的城市环境成为城市管理的重要任务。如何守护、实现大家的“城市梦”，是影片提出的重要问题。

思考探究

哪类事件可以作为纪录片的选题内容？

■ 活动任务二

分析纪录片事件戏剧性的三个特性。

从兴趣出发，是寻找选题的基本前提。那些曲折生动、跌宕起伏的戏剧性事件及其所反映的社会变迁或人生况味，总能吸引人们的关注和期待。要判断一个事件是否可能具有戏剧性，一般可以从三个方面进行考虑：话题性、过程性、转折性。

话题性

纪录片题材的话题性体现在：作品涉及人们普遍关心的话题，引发了较多的公众注意和情感关切。

《零零后》所聚焦的“零零后”，出生、成长于互联网时代，有相对富足的物质条件，个性张扬、视野开放，是近年来公共性话题持续关注的对象。

《零零后》 导演：张同道 2019 年

《城市梦》涉及城市治理和柔性执法问题，是城镇化发展过程中大众普遍关注的话题。因此，城管在执法过程中会遇到哪些具体情形，地摊小贩有哪些实际困难，两者之间的冲突究竟会如何解决……这些问题自然会引起观众的好奇心。

《城市梦》 导演：陈为军 2019 年

过程性

生命的成长轨迹，事件的起承转合，都是过程。过程中包含充盈的细节，充满变化与未知，并焕发出震撼人心的力量。因此，完整的过程，往往能够成就一个引人入胜的故事。

《零零后》 导演：张同道 2019 年

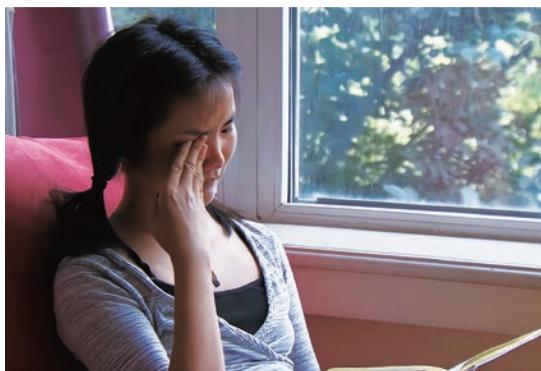
《城市梦》 导演：陈为军 2019 年

《零零后》的过程性体现在两位主人公的成长历程中。正如《文汇报》评论所说，这场持续 12 年的垂直成长记录，编织出个体生命蜿蜒的成长曲线，用持久的记录挖掘出平凡个体的不凡。

《城市梦》的过程性则体现在城市治理问题的具体解决过程中：地摊小贩如何从抗拒转向理解，城管如何摸索出更人性化的解决方案。同一个过程中，两个视角交织叙述，从对立到理解，最后在共同的“城市梦”中握手言和。

转折性

伴随生活环境的改变、生活方式的切换或者人生目标的更新……我们的情感、认知也会发生转变。如果我们选择在被摄对象的人生转折时期开始记录，捕捉到戏剧性事件的概率通常会比较高。

《零零后》 导演：张同道 2019 年

《零零后》中，14岁的女孩柔柔独自出国留学，就是一次重大的人生转折。独自在异乡求学的孤独感和文化认同落差，使这个敏感细腻的少女感受到了痛苦与迷茫，甚至对自己的人生规划开始产生怀疑。

《城市梦》 导演：陈为军 2019 年

思考探究

小组讨论选题，思考该选题是否具备话题性、过程性、转折性。

影视小辞典

直接电影

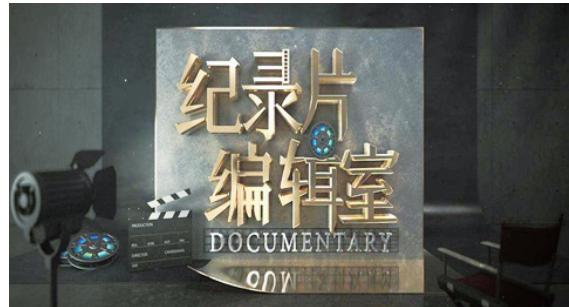
“直接电影”强调不介入、不干预，通过伺机等候的方式，让真相自然浮现。因此，“直接电影”也被称为观察型纪录片。

■ 活动任务三

查阅资料，了解中国电视纪录片的发展过程，并与同学分享。

电视纪录片栏目化、频道化，为人们打开了观察世界的一扇窗。

2002年，中国的第一个专业纪录片频道——上海纪实频道开播，开设有《档案》《看见》《眼界》等栏目。2011年，中央电视台纪录频道开播，开设有《全景自然》《寰宇视野》《故事·中国》等栏目，播放不同类型、形态的纪录片。

上海电视台《纪录片编辑室》栏目

中央电视台纪录频道

《档案》

《眼界》

《全景自然》

《故事·中国》

思考探究

选择纪录频道播出过的一部纪录片，分析该作品的选题特点、传播方式并进行交流。

第二课

掌握观察的奥妙

关键词

不干预 同机等候式拍摄

发现与选择

什么是观察型记录方法？简单地说，就是采取伺机等候的方式，不干预被摄对象，不介入被摄事件，不试图去改变事件进程。有个形象的说法是“像墙上苍蝇一样”，别人不注意拍摄者，而拍摄者却能够从容地观察、记录眼前的一切。本课中，我们将通过长镜头的拍摄练习，在选择与判断中，掌握观察型记录方法的奥妙。

同学们练习拍摄的场景

示范小课堂

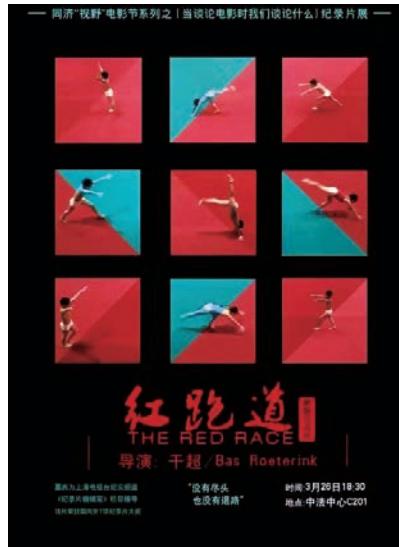
活动任务一

观察型纪录片可以运用哪些方法来记录？

观察型记录方法强调创作者要以旁观者的态度，在现场耐心观察、忠实记录，不影响事件的进程，坚持让意义在过程中逐步显现出来。

纪录片《红跑道》记录了上海市某少体校里一群“体操娃娃”的训练生活和家庭故事，传递了孩子们为了体操梦想而不断奋斗进取的可贵精神。

影片是典型的观察型纪录片，创作者扮演着沉默的旁观者角色，不干预、不介入，没有使用解说、进行采访。

《红跑道》海报 导演：干超 2009年

《红跑道》 导演：干超 2009年

思考探究

赏析《红跑道》，谈谈什么是观察型记录方法。

■ 活动任务二

赏析《红跑道》，说说观察型记录方法有哪些重点。

观察型记录方法的重点在于：不干预、伺机等候式拍摄、发现与选择。

不干预

观察型记录方法强调在拍摄前不拟定详细脚本，也不与被摄对象商议具体制作过程，允许存在突发性和不可预知性。

在拍摄过程中，尽量避免对被摄对象的干扰和影响，力求拍摄内容的真实、自然。

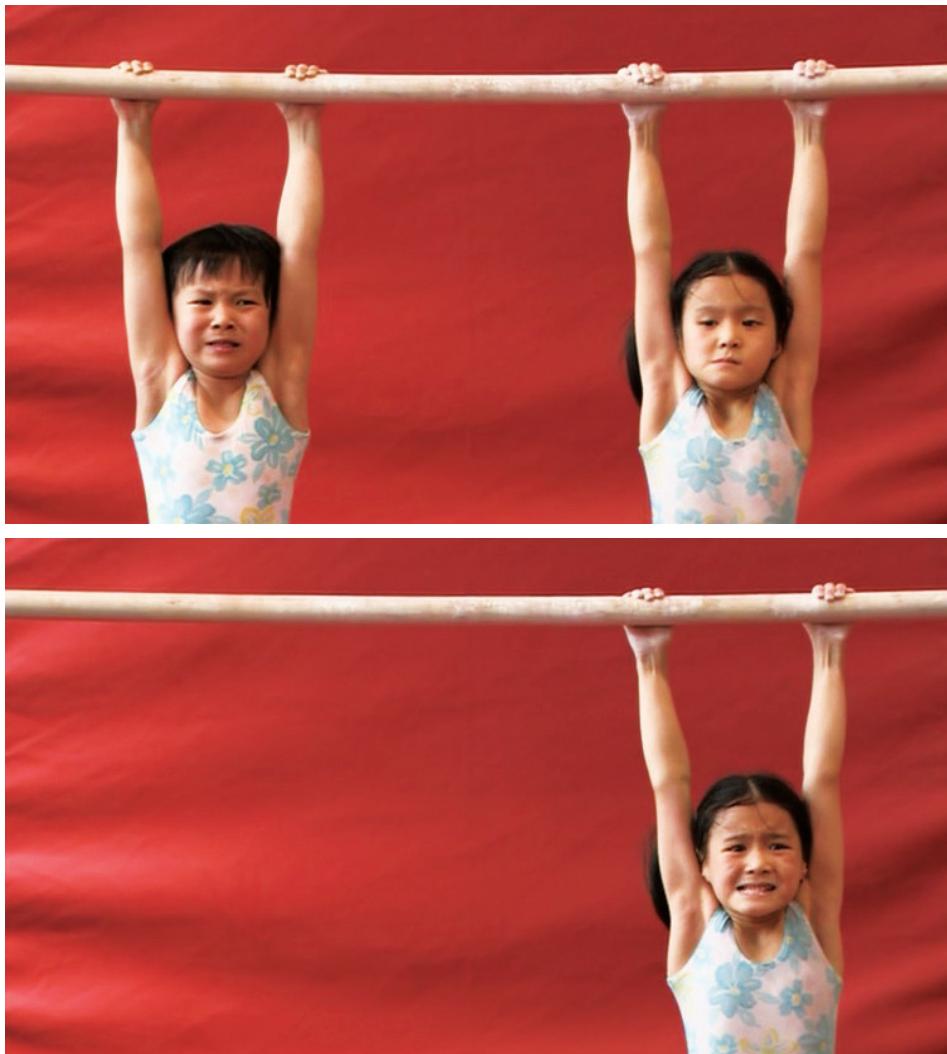

《红跑道》 导演：干超 2009 年

在《红跑道》中，创作者拒绝采访和解说，通过镜头去捕捉正在发生的事件，揭示人物的境况和性格。影片开场不久，展现了小邓彤和爸爸坐轮渡过黄浦江的情景——在浦东租住，在浦西训练，父女俩总是行色匆匆。当小邓彤靠在轮渡扶手上，习惯性地进行压腿锻炼时，无疑透露了她内心的梦想——练体操，拿金牌，争分夺秒，成为冠军。无须给出任何文字，场景本身就说明了一切。

伺机等候式拍摄

正是因为不干预、不介入，因此，下一秒会发生什么总是未知的。为了尽量不漏掉精彩的时刻，创作者需要耐心等待，尽可能拉长记录时间。

《红跑道》 导演：干超 2009 年

影片中有一个 2 分 50 秒的长镜头，完整记录了两个女孩吊单杠的过程。镜头捕捉到两人脸上的痛苦、忍耐和坚持。在短发女孩松手落地后，拍摄并未停止，镜头继续停留在那个仍在坚持的女孩身上。由于镜头持续的时间特别长，机位和景别毫无变化，时间仿佛已经在银幕上停止，而被摄对象的不甘放弃、顽强拼搏的精神也更加动人。

发现与选择

拍摄期间，创作者需要及时观察现场情况变化，选择合适的机位、构图、景别，等等；在后期剪辑中，创作者需要静下心来反复观摩、梳理素材，从中发现被忽略的细节、被遮蔽的线索，等等。

思考探究

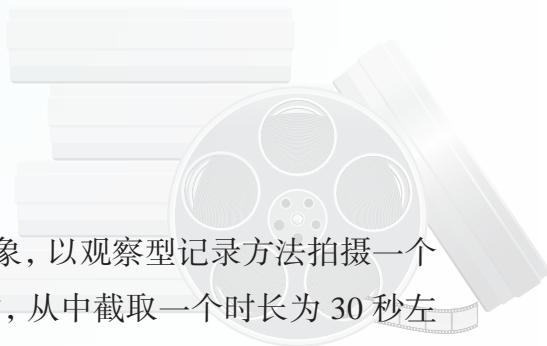
《红跑道》中哪些片段刻画了“体操娃娃”为了实现梦想而不懈努力？分别采用了怎样的拍摄方法？

实践体验坊

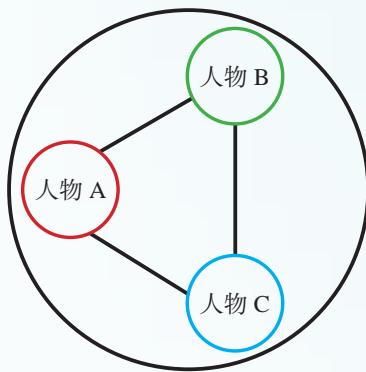
活动任务三

以观察型记录方法拍摄一个长镜头。

小组合作，在校园中找到感兴趣的拍摄对象，以观察型记录方法拍摄一个时长 3 分钟左右的长镜头。反复观察这段素材，从中截取一个时长为 30 秒左右的连贯的关键性片段。

学生生活记录

观察型纪录片拍摄示意图

摄像机和剧组人员是“旁观者”，尽可能减少对被摄对象的干扰。

创作提示

拍摄长镜头有三个要点：

1. 保持连续性，拍摄过程中不能中断。
2. 长镜头可以是固定镜头，建议用三脚架进行拍摄，以保持画面稳定。
3. 长镜头也可以是运动镜头，但拍摄时应尽量保持平稳，并注意方向、速度和节奏等因素的变化。

练习要点

(一) 拍摄前的思考

1. 拍摄对象是群像还是个体？
2. 如何找到合适的被摄对象？

(二) 拍摄时的思考

1. 采用什么样的拍摄机位能够获得期待的内容？
2. 准备选用怎样的景别？

(三) 剪辑时的思考

1. 这3分钟的素材是否捕捉到一个过程或一个值得关注的细节？
2. 这3分钟的素材是否能够传达某种意义？
3. 你认为哪一个片段是最有价值的？

学生练习拍摄的场景

思考探究

通过艺术实践活动，说说长镜头可以描述怎样的场景，表达怎样的思想内涵。

第三课

收获意外的惊喜

关键词

观察型记录方法 周末纪事

策划文案

采用观察型记录方法拍摄感兴趣的事件，除了话题性、过程性、转折性之外，还必须考虑可操作性。

值得强调的是，当拍摄者采取不干预、不介入的态度时，那些不可预知的事物会源源不断地涌向镜头，给我们带来种种意想不到的惊喜！本课中，我们将学习以观察型记录方法完成“周末纪事”主题的拍摄。

周末生活

示范小课堂

■ 活动任务一

《四个春天》中记录了哪些生活中的事件？

《四个春天》以四个春天拍摄的家庭录像素材，记录了导演一家五口相濡以沫的亲情。其中，他们彼此间的相守相依和生离死别，唤起了观众对故乡和家园的情感共鸣。

角度一：家庭聚会

影片中，每年春节，子女便像候鸟一样从全国各地赶回家中。在这难得的团聚时刻，父母在孩子们的鼓励下，居然喝起了年轻时都没喝过的交杯酒，场面热闹非凡，其乐融融。导演以三脚架固定机位，采取广角镜头，将自己也摄入画面，完成名副其实的团聚场景。

角度二：日常生活

影片中，由于拍摄的是自己的亲人，导演在一个熟悉、亲密的环境中，可以从容地选择机位，及时捕捉一些诗意、温馨的场景。例如，母亲在左边

《四个春天》 导演：陆庆屹 2019年

房间踩缝纫机，父亲在右边房间跟着电脑听歌打拍子，一墙之隔，两位老人貌似在各忙各的，实际却又相守相依。

角度三：出门旅行

拍摄全家出门旅行时，导演采取手持相机、伺机拍摄的方法，一旦遇到好玩、有趣的情景，就及时开机记录；根据景物的特点、距离的远近，随时调整景别、构图和镜头运动。例如，在溶洞口拍摄全家合影时，在逆光效果下，进行远距离拍摄，人物很小，并置身画面底端，体现出别样的情趣和氛围。

《四个春天》 导演：陆庆屹 2019年

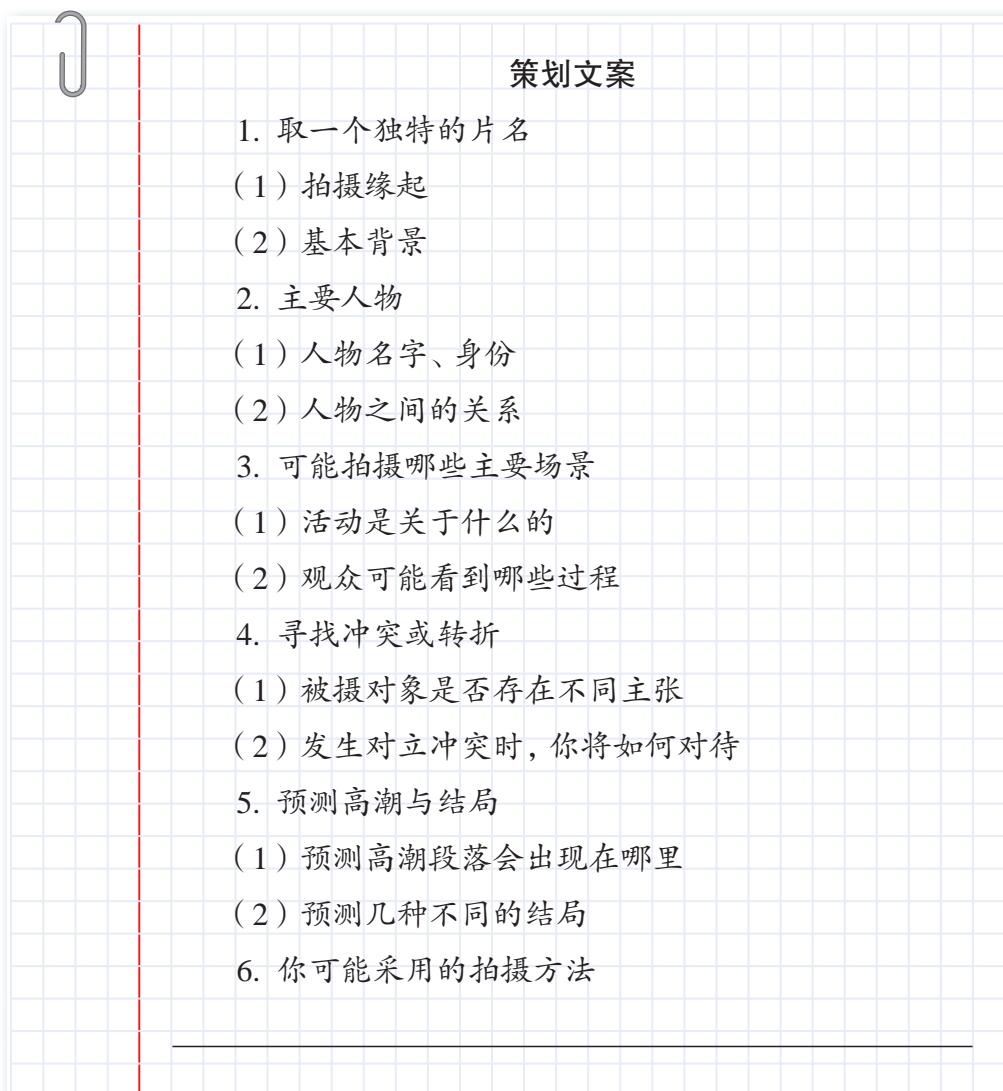
思考探究

赏析《四个春天》，说说自己获得了哪些情感体验。

■ 活动任务二

策划文案有哪些要素？

在撰写策划文案时，鼓励有创意的个性化表达方式，思路清晰，文字通顺，内容具有可操作性。

策划文案

1. 取一个独特的片名
 - (1) 拍摄缘起
 - (2) 基本背景
2. 主要人物
 - (1) 人物名字、身份
 - (2) 人物之间的关系
3. 可能拍摄哪些主要场景
 - (1) 活动是关于什么的
 - (2) 观众可能看到哪些过程
4. 寻找冲突或转折
 - (1) 被摄对象是否存在不同主张
 - (2) 发生对立冲突时，你将如何对待
5. 预测高潮与结局
 - (1) 预测高潮段落会出现在哪里
 - (2) 预测几种不同的结局
6. 你可能采用的拍摄方法

思考探究

结合“周末纪事”选题，撰写一份策划文案。

■ 活动任务三

采用观察型记录方法，拍摄“周末纪事”。

一周的学习生活告一段落，周末终于如期而至！是参加一次温馨的家庭聚会还是与亲友相约游玩？或者是进行一次大汗淋漓的体育运动？让我们打开镜头，将这一段快乐时光记录下来吧！

请撰写一份拍摄大纲，然后用摄像机或手机等设备，尽量采用观察型记录方法，拍摄“周末纪事”，要求时长3—5分钟，并进行分享交流。

创作要求

1. 联系周末生活，确定选题。
2. 结合“周末纪事”选题，撰写一份拍摄文案——鼓励有创意的个性化表达，思路清晰，文字通顺，内容具有可操作性。
3. 根据拍摄文案，选择拍摄设备，开始记录。

周末生活

创作要点

(一) 拍摄提示

1. 选择便于携带的拍摄、录音器材。思考哪些场景可以运用观察型记录方法进行拍摄；可以利用三脚架采取固定机位拍摄，也可以用手持设备进行运动拍摄。
2. 注意抓住细节，兼顾构图、景别和光影的运用。
3. 尽可能完整地记录过程，关注事件的转折点，捕捉戏剧性场景。

不同的拍摄设备

(二) 剪辑提示

1. 反复观摩素材，选择符合主题的相关片段和场景。
2. 学习剪辑软件，练习基本剪辑技能。
3. 完成剪辑，并交流经验。

思考探究

1. 主创人员分享制作经历，阐释创作思路。
2. 讨论作品的主题是否合理，结构是否完整。
3. 讨论作品是否采用了观察型记录方法，作品剪辑是否流畅，存在哪些优点和不足。

• 拓 展 融 合 •

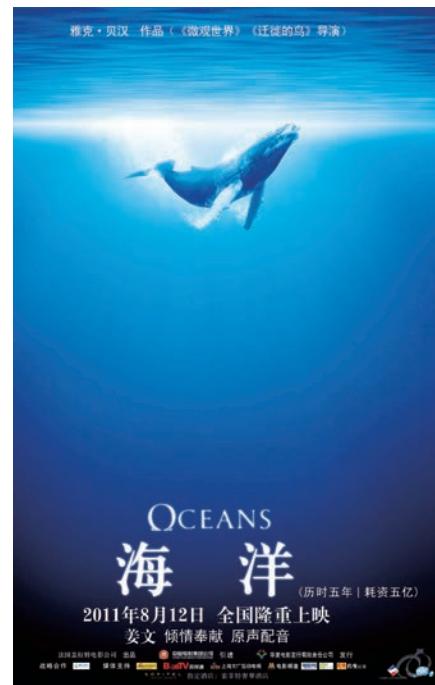
多元视界

保护自然环境，建设和谐家园

纪录片《海洋》以自然环境保护者的观察视角，将镜头聚焦海洋中的各类生物，如海鸟、鲸、小海龟……以诗意的镜头中述说着生命和自然的故事，有残忍，有温馨，更有神奇。

《海洋》 导演: [法国]雅克·贝汉、
[法国]雅克·克鲁奥德 2011年

《海洋》海报 导演: [法国]雅克·贝汉、
[法国]雅克·克鲁奥德 2011年

自然的生态平衡与人类的发展息息相关。整部纪录片无时无刻不在展现海洋中的生命之美，同时也展现了一个多面、立体的海洋生态系统及其面临的问题。

选取身边存在环境治理问题的区域，如河道、公园、小区、工厂等，了解问题产生的原因、演变的过程，给出治理改善的建议，形成调研报告。有条件的同学可以拍摄调研的过程。

学生拍摄练习

推荐资源

《真实生长》 导演: 张琳 2022年

《真实生长》是一部青春纪录片。影片将镜头对准了三名不同家庭背景、不同性格的高中学生，以跟踪拍摄手法，展现他们在学校素质教育改革的过程中，怀着各自的理想、实现自我价值的成长故事。

《落地生根》 导演: 柴红芳 2023年

《落地生根》讲述了云南省怒江傈僳族自治州的勤劳村民在当地政府的帮扶下，把家乡从无路建设到有路的脱贫历程。影片跟踪记录了自“精准扶贫”政策实施以来，沙瓦村村民由贫到富的巨大变化，展现了村民对美好生活不懈追求。

《地球脉动》第二季 2016年

《地球脉动》第二季真实地展现了地球家园的自然环境、动物形象及其生存故事。影片引导观众以崭新的视角去了解日益脆弱的自然世界，提倡人与自然和谐相处的理念。

单元回顾与总结

我们观察、凝视大千世界，从身边的人、物和景入手，抓取现实片段，用影像记录下客观、真实的生活。我们与一个个平凡的故事产生情感共鸣，并留下自己对现实生活的思考印迹。

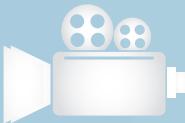
单元评价建议

- ◎ 我知道了什么是观察型记录方法。
- ◎ 我知道了纪录片选题的意义，学会观察、记录生活中那些具有话题性、过程性、转折性的事件。
- ◎ 我能和同学沟通合作，撰写拍摄文案，完成创作任务，并与他人分享成果。

第三单元

发掘多彩 的人生

多年以后，当我们回忆某部纪录片的时候，可能故事及其发生环境都淡忘了，但某张面孔依然生动鲜活，不经意间还会在我们的脑海中浮现。本单元，将学习参与型记录方法（兼顾观察型记录方法），通过采访，挖掘人物的性格、处境和命运，借助镜头，感受人生的意义。

基本问题：

如何运用参与型记录方法（兼顾观察型记录方法）创作纪录短片？

单元学习任务：

通过欣赏经典案例，学会运用参与型记录方法，完成人物纪录短片。

第一课

选择你感兴趣的人物

关键词

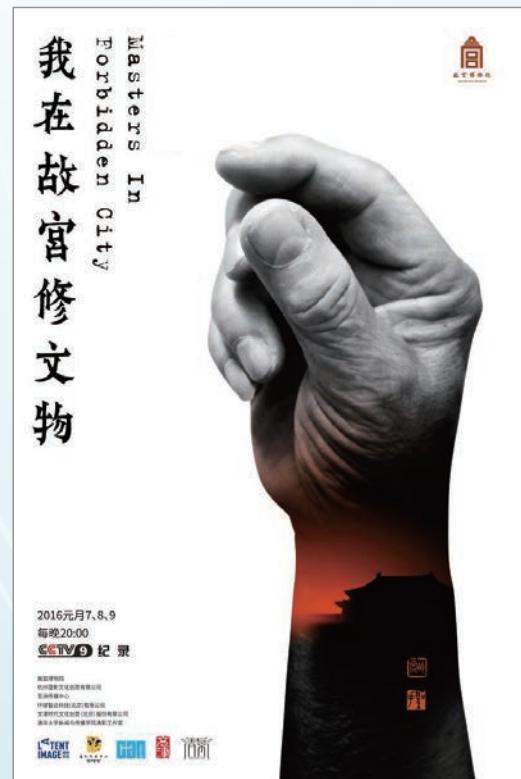
有个性的人 有经历的人
愿意配合的人

什么样的人物适合作为你的拍摄对象？
请尽量选择有个性的人，个性越强，人物形象越立体、鲜明；尽量选择有经历的人，关注其家庭背景、成长经历、命运遭际；尽量选择愿意配合的人，更容易建立信任，敞开心扉。本课中，我们将通过赏析相关影视作品，学会如何运用镜头来表现人物的特点。

《人生第一次》海报

总导演：秦博 2020 年

《我在故宫修文物》海报

导演：叶君、萧寒 2016 年

在选取题材时，纪录片创作者都会自觉地将人物作为自己的关注中心。的确，记录人物的性格和命运，是许多人文类纪录片的亮点所在。理论上，我们可以选择任何感兴趣的人物作为拍摄对象。但在实际操作中，还有其他因素需要考虑。正如纪录片导演段锦川所说：纪录片依附于人物的表达，假如题材很有意思，但人物不擅长表达，片子也许会失败。

■ 活动任务一

观看纪录片《人生第一次》，想一想，该片中的人物形象有什么共同点？

《人生第一次》以人生历程中“出生、上学、长大、当兵、上班、结婚、进城、买房、相守、退休、养老、告别”等12个意义重大的“第一次”为节点，展现了不同群体的故事和境况。

创作团队拍摄了300多个不同年龄、不同职业的人，对重点拍摄对象采用长期跟拍的方式，让对方逐渐接受并忘记摄像机的存在，最终捕捉被摄者真实的状态与情感。

《人生第一次》海报 总导演：秦博 2020年

思考探究

小组交流，说说生活中有哪些“第一次”值得拍摄。

■ 活动任务二

什么样的人物属于“有个性的人”？

有个性的人

个性鲜明、有表现力的人物往往更能吸引观众。

我们要尽量为观众提供多面、立体的人物形象，尽量避免选择性格比较单一的人物。

《人生第一次》第四集《当兵》 总导演：秦博 2020年

《人生第一次》第四集《当兵》记录了一群新兵在训练营的成长故事。新兵张书豪给人留下了深刻印象。他来自单亲家庭，与母亲相依为命。曲折的成长经历造就了他倔强、要强的个性和丰富、细腻的内心。和战友一起观看家人视频时，他一边嘴硬说不想家，一边又忍不住抹眼泪。对母亲的愧疚和牵挂成为他勤奋学习、刻苦训练的动力。最终，他成长为一名合格的军人。

思考探究

观看影片，选择一位主人公，分析其个性特点。

■ 活动任务三

什么样的人物属于“有经历的人”？

有经历的人

一个经历丰富的人物，往往能给作品带来厚度。我们不仅可以从人物的出身背景、成长经历、命运遭际中提取精彩的故事，而且能通过展现人物的生活状态、行为方式和价值观念，深化纪录片的主题表达。

电视纪录片《我在故宫修文物》记录了故宫稀世珍奇文物的修复过程以及那些默默无闻的修复者的生活故事。创作团队进入故宫博物院重要而神秘的文物修复单位——故宫博物院文保科技部，拍摄“隐居于此”的文物修复工作者，并完整呈现了精彩细腻的文物修复过程。

《我在故宫修文物》 导演：叶君、萧寒 2016年

《我在故宫修文物》中有一位在故宫修了44年钟表的“时间魔法师”——王津。16岁时，他成为故宫第三代钟表文物修复学徒。40多年过去了，他从青春少年变成技艺卓越的大师。文物修复师“择一事，终一生”的执着态度折射出这部纪录片所要传递的工匠精神。

思考探究

观看影片，谈谈哪些片段可以表现出主人公是一个“有经历的人”。

■ 活动任务四

“愿意配合的人”有哪些特点？

愿意配合的人

人物在沟通和拍摄中是否具有较高的配合度，是选题能否顺利开展的前提条件。

如果拍摄对象愿意在镜头前分享自己的真实经历或想法，且语言表达能力还不错的话，那我们就有机会捕捉精彩的故事和细腻的情感。如果拍摄对象还愿意配合我们拍摄他的工作、家庭环境或关系密切的亲友圈，那我们就有机会从不同视角、层面进一步了解他，这样的人物形象才会更加鲜活、立体。

《我在故宫修文物》 导演：叶君、萧寒 2016 年

《我在故宫修文物》不仅展现了王津师傅经验丰富、技术过人的一面，而且让观众看到“大师”被问题难倒的时候。在修复乾隆皇帝的铜镀金乡村音乐水法钟时，王津发现这件文物不但工艺复杂，还破损严重，零部件也因温度、湿度发生了细微变化……困难重重的修复过程既考验了他的技艺和耐力，也折射出王津精益求精的工作态度。

思考探究

任选一位影片中的主人公，从配合度等方面来分析人物形象。

■ 活动任务五

参考《我在故宫修文物》的拍摄手法，选择一位你熟悉的拍摄对象，用镜头记录他 / 她的学习、工作或生活场景，并通过这个场景展现他 / 她的个性、风格。

在《我在故宫修文物》中，钟表修复师王津第一次出场时，画面左侧聚焦工具，画面右侧是远处俯首修表的主人公，不费一字一句，他的职业身份就得到了揭示。此外，影片通过大量的人物特写镜头勾勒出王津工作时聚精会神的状态，尤其是他佩戴的老花镜的特写，以及他手指触碰细小的齿轮部件的镜头，突出了钟表修复工作之精细和复杂。

《我在故宫修文物》中人物出场的镜头

《我在故宫修文物》中的局部特写

思考探究

选择什么场景可以呈现拍摄对象的特点？如何运用镜头来表现人物的特点？

第二课

触发被摄对象的反应

关键词

参与型记录方法 触发
捕捉

参与型记录方法强调在特定情境中即兴发挥。创作者积极与被摄对象互动，激发被摄对象的真实反应。观众能感受到拍摄者的在场及其对情境的影响。需要注意的是，观察型记录方法和参与型记录方法并非不可兼容，可以同时采用。本课中，我们通过一组采访练习来掌握参与型记录方法。

学生创作练习场景

示范小课堂

■ 活动任务一

赏析《夏日纪事》，分析影片主要运用了什么记录方法。

影片《夏日纪事》是参与型记录方法的典范之作。在影片中，导演带着摄影机走上街头，试图探索人们对“幸福”的认识和体验。他们不停询问：“你幸福吗？”被采访者或直面问题，或回避，或含糊其词，展现出迥然不同的心态和反应。

《夏日纪事》 导演：[法国] 让·鲁什、[法国] 埃德加·莫兰 1961 年

《走基层·百姓心声》特别调查节目《幸福是什么？》

2012 年，中央电视台推出《走基层·百姓心声》特别调查节目《幸福是什么？》。记者分赴城市、乡村，向几千名各行各业的工作者提出同一个问题：“你幸福吗？”由此，引发当代中国人对于幸福的深入思考。该节目也是在致敬《夏日纪事》。

思考探究

学习两部《夏日纪事》和《幸福是什么？》的拍摄方法，面向班级同学设计一个问题展开采访。

■ 活动任务二

欣赏《一直游到海水变蓝》，了解影片使用了哪些参与型记录方法。

以访谈为基本形式

参与型记录方法区别于观察型记录方法的一个主要特点是以人物访谈为基本呈现形式，通过采访和对话，了解被摄对象通常不会自觉表露的真实心声，拓展被摄对象不会主动触及的话题，展示更广阔的情感世界或心灵世界。

《一直游到海水变蓝》通过对四位不同年代作家的追寻、访问，呈现出丰富社会图景和深厚的人生体验。

《一直游到海水变蓝》开篇不久，就是一大家人聚在客厅包饺子的场景。导演在画外问一家之主：“伯伯多大年纪了？”由拉家常进入调研正题。显然，对马烽、贾平凹、余华和梁鸿等作家的精彩访谈，构成了这部参与型纪录片的主体内容。其中，作家余华讲述童年睡太平间的经历段落尤其生动幽默，片名《一直游到海水变蓝》就取自对他的访谈中的一句话。

《一直游到海水变蓝》 导演：贾樟柯 2021年

以触发为主要方法

为了获得更丰富的真实，有时候拍摄者会出场或出声，通过提问、质疑、干预等方式触发被摄对象的反应。

在纪录片《一直游到海水变蓝》中，导演有意触发梁鸿的儿子：“你能用河南话介绍一下自己吗？”当梁鸿的儿子表示为难时，梁鸿就用河南话教儿子做自我介绍——母亲念一句，儿子说一句——伴随着故乡河水的潺潺流淌，这对母子口中的方言一下子变得悦耳、动听。显然，这种通过触发方式激活的情境，往往能让影片熠熠生辉。

《一直游到海水变蓝》中，还穿插有普通劳动者朗诵当代诗句的场景——就在田间地头，春种秋收之际。通过捕捉劳动者此时此刻独一无二的神情、嗓音，影片似乎诠释了一个道理：有生命力的文学作品，是与大地息息相通的，是能让人类产生心灵共鸣的。

《一直游到海水变蓝》 导演：贾樟柯 2021 年

以捕捉被摄对象的反应为目标

作为一种催化剂，触发方法让被摄对象的反应变得动人。这种反应一般表现在两个层面：神态或行为层面、语言层面。拍摄者需要观察被摄对象的即时反应，以便捕捉被隐藏、被遮蔽的真实。

思考探究

讨论参与型记录方法与观察型记录方法的异同。

影视小辞典

真实电影

“真实电影”强调即兴创作，在熟悉的环境中，采取触发的方式获得真实。因此，“真实电影”也被称为触媒型纪录片或参与型纪录片。

实践体验坊

活动任务三

参考《望长城》中的访谈方式，学会设计采访问题。

《望长城》将镜头对准长城内外的百姓，镜头跟随主持人，以灵活随机的采访配合意味深长的旁白解说，展现了长城的雄伟壮丽，记录下长城边上人们的生活现状。

在第一集《万里长城万里长》中，主持人采访了秦长城西段发现者之一的孙老师。主持人在孙老师的指引下，观看相关考古实物（如秦剑、铠甲等），提出了一连串问题之后，又根据被访者回答中提到的多种调查方式对孙老师进行了追问。

《望长城》 导演：刘效礼 1991 年

思考探究

《望长城》中的访谈对话有何特点？

■ 活动任务四

根据人物采访要点，对身边的同学进行采访。

人物采访要点

在采访中，需要主题明确，条理清晰，语气友善，尽量口语化，避免因为发音不准引发误解。

学习提示

1. 做好充分准备。

准备一张小卡片，写下需要采访的问题，给重点问题打上标记；问题要成组，要有指向性、逻辑性。

2. 确定由谁采访。

一般由导演站在摄像机镜头前面，保持与被摄者对视，并对被摄对象的谈话作出一定的回应，比如点头、微笑、表示困惑。

3. 选择采访环境。

选择被访对象熟悉的环境，这个环境最好与其职业、身份相符。

4. 制造轻松气氛，让被访者畅所欲言。

与被访对象做一些简单交流。告诉对方，即使说错也不要紧，后期还可以进行删剪——这样有助于被摄对象放下包袱，畅所欲言。

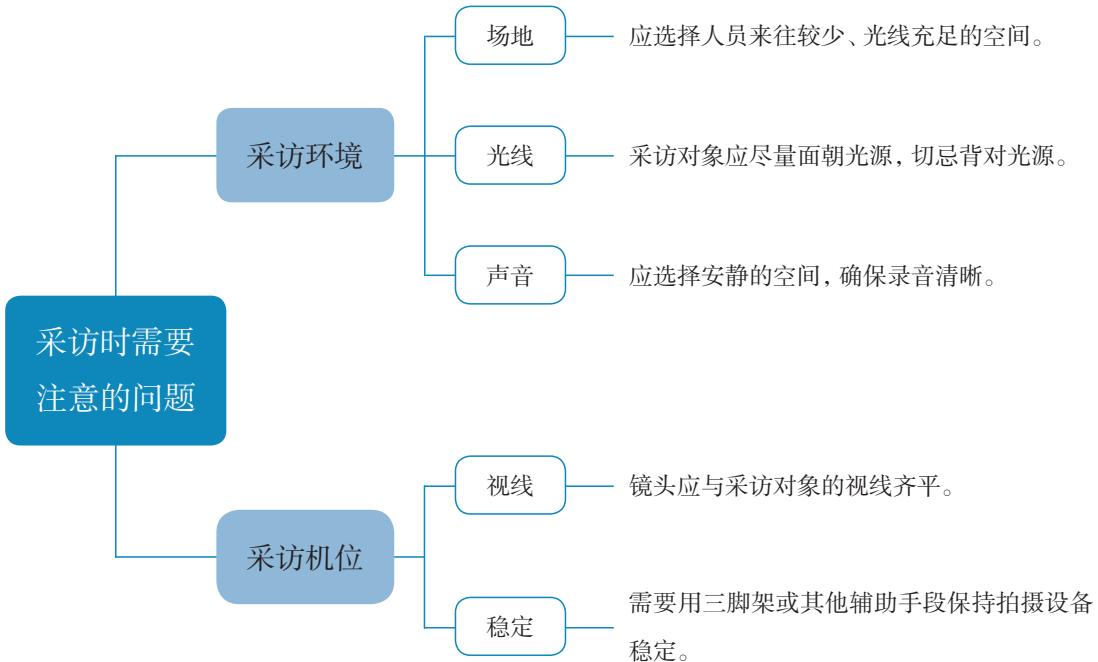
5. 注意倾听，善于追问。

善于倾听对方的话，并作出适当回应，必须开动脑筋，善于从对方回答中发现新的问题。对于能深化采访的新问题，要敢于穷追猛打。

请设计一些问题，对身边的同学进行一次采访，并将采访过程拍摄下来。
请注意采访对象的出场方式和触媒方式，并观察采访对象的反应。

同学们练习采访的场景

思考探究

对本次采访过程是否满意？还有哪些需要提高和完善的地方？

第三课

用镜头给人物画像

如何展现多彩的人物形象？我们需要撰写采访纲要，按步骤完成采访，汇总素材，剪辑成片。本课将带领大家尝试运用镜头记录生活，学会借助来自现实生活的影像素材创作影视作品。

关键词

采访 倾听 拍摄

人物采访及拍摄场景

示范小课堂

■ 活动任务一

观看影片《掬水月在手》，说说叶嘉莹是一个怎样的人。

《掬水月在手》 导演：陈传兴 2020 年

《掬水月在手》是对中国古典文学研究专家叶嘉莹的近身探访，展现了一位历经磨难仍对诗词保持毕生热爱的杰出女性形象，此片也可称为“叶嘉莹画像”。

查阅资料，做足采访功课

摄制组通过查阅大量资料，辗转北美、亚洲各地，寻访叶嘉莹生命历程中的不同阶段，并以她童年居住过的老宅的大门、内院、西厢房等作为标题，利用空间元素来构建整个影片结构。

通过有准备的采访，该片抓住叶嘉莹生命中的重要时刻，流离、丧母、难产、访学、丧女、归国……不断追溯，又不断返回，一直回到祖先居住的叶赫水边，完成一次生命的摆渡。

《掬水月在手》 导演：陈传兴 2020 年

捕捉触点，适时跟进追问

影片中，参与型记录方法体现在编导从不避讳自己在场，总是满怀好奇地提问、插话，结合对方最在意的事物，有针对性地触发其内心深处的声音。

《掬水月在手》 导演：陈传兴 2020 年

诗词无疑是叶嘉莹内心的最爱。片中最动人的段落，就是她讲述自己学生时代习诗的经历：随着她诗艺的提高，她的老师由批改变成了唱和，编导安排了两个声音同时吟诵师生二人的同题诗。那些重叠的诗句，显示了二者心灵相契，也让普通观众感受到古典诗词之美。

《掬水月在手》 导演：陈传兴 2020 年

注意兼听，寻求多方印证

这样一位经历丰富、成就斐然的老人，就像一部厚重的书稿。那些读到若干章节的人，又是怎样反馈的呢？

《掬水月在手》采访了40多个人，包括叶嘉莹身边的亲人、学生、同行，并用她自己的讲述进行补充、印证。通过广泛的倾听，吸收大家的反馈，《掬水月在手》中的人物画像更加丰满、立体、真实、感人。

《掬水月在手》 导演：陈传兴 2020年

提到丧女之痛，叶嘉莹那种平淡应对的心态可能让常人难以理解，但熟悉她的老同事却深为钦佩，视之为一种罕见的君子之风。

思考探究

观看影片，根据影片的某个采访片段，归纳采访提纲，了解采访的流程。

艺术创想站

活动任务二

确定采访对象，思考拍摄时需要进行哪些准备工作。

赐予你生命的父母，教授你知识的老师，给予你友爱的朋友，与你擦肩而过的普通人……他们都有着怎样的故事呢？

采访准备

1. 和老师、同学讨论你最关注的人物。
2. 观摩相关人物纪录片案例，分析其优缺点。

- 学习采访的方法和技巧，尝试撰写一份采访纲要。

学习提示

采访摄影可以通过摄影机和被摄对象的互动来表达内容和营造气氛，从而使影片更具说服力。

思考探究

你准备用什么样的方式来触发采访对象的反应？

活动任务三

尝试以“课堂内外”为主题，拍摄一部人物纪录短片。

如果进行一次完整的采访，你会怎么做？根据采访纲要，用摄像机、照相机或手机等设备，采用参与型记录方法，兼顾观察型记录方法，拍摄一部人物纪录短片（时长3—5分钟），进行后期剪辑完成作品，并分享交流。

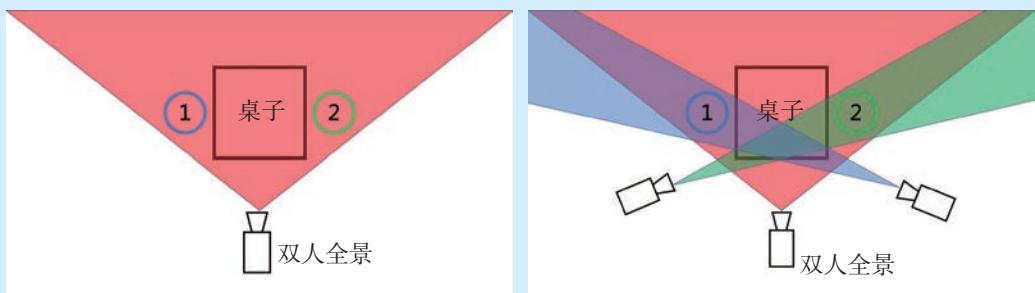
同学们练习拍摄的场景

创作要点

（一）拍摄提示

- 选择被摄对象比较熟悉的、舒适的环境。
- 注意构图相对完整，背景不宜太亮，优先考虑人物面部曝光。
- 注意保持采访者和采访对象的视线交流。

4. 保持现场安静，关闭其他声源。

采访拍摄要点示意图

(二) 剪辑提示

1. 反复观摩素材，对不同人物采访进行归类。
2. 搜集必要的视频、照片等作为视频资料。
3. 粗剪阶段——形成主要段落，搭建基本结构。
4. 精剪阶段——注意画面的衔接；进行声音设计，包括音乐、音响的使用等。

剪辑操作示意图

思考探究

班级展映，主创人员阐释创作思路，交流制作经历，分析记录方法，分享剪辑技巧。

拓 展 融 合

多元视界

倾听感人故事，学习“时代楷模”

《寻找钟扬》 导演：乔永志、周羽册 2018 年

纪录片《寻找钟扬》以追忆“时代楷模”钟扬教授为主题，采访了钟扬的亲人、同事、学生……向观众展现了钟扬的奋斗信念与奉献精神，体现了楷模的力量。

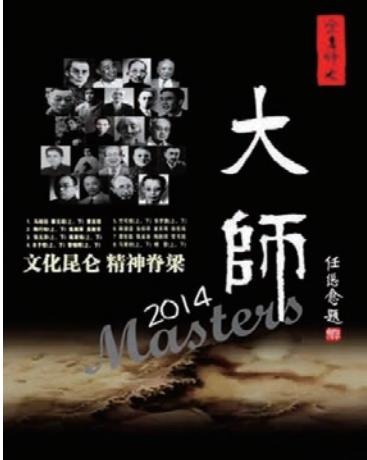
《故事里的中国》(第三季)通过演绎经典片段再现真实，运用综合表达方式讲述了以钟扬为代表的中国植物学家为祖国守护种子、采集种子、撒播种子的故事。

《故事里的中国》(第三季) 总导演：左兴、时冉、王金龙 2022 年

请你在老师和家长的帮助下，搜集有关钟扬的文学作品、事迹报告会等资料，寻找一段让你感动的内容，小组合作，尝试选用多种艺术表现形式进行展示。

推荐资源

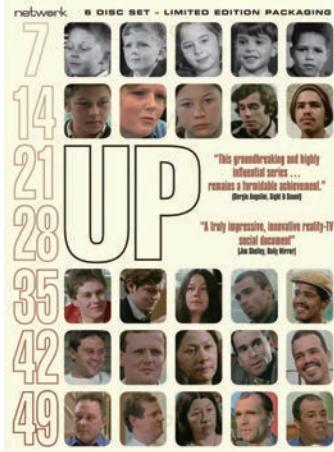

《大师》 导演: 王韧 2008 年

纪录片《大师》呈现了 20 世纪我国在实业、科学、文学、艺术、教育、新闻等领域有开山之功的 100 多位大师的故事，全景式记录了他们作为先行者的探索精神和奉献态度。他们的传奇人生已成为民族记忆的一部分，传递着民族文化的精髓。

《人生七年》 导演: [英国]迈克尔·艾普特 1964 年

英国纪录片《人生七年》记录了 14 个来自不同家庭的 7 岁孩子的生活。之后，每隔 7 年，艾普特就会对他们进行一次回访拍摄。2019 年播出的《63 岁》是该系列的第 9 部，当时这群被访对象已经 63 岁。超过半个世纪的拍摄历程，忠实地记录了他们的人生轨迹。

《高楼之窗》 互动纪录片

《高楼之窗》包括来自 13 座城市的 49 个故事。观众可以随机选择感兴趣的图标，点击浏览自己感兴趣的内容，还可以采用 360° 全景互动的方式，感受自己置身其中的世界。

单元回顾与总结

纪录片搭建了人们沟通的桥梁。采访是一种取得信任并获得信息的基本手段，摄像机能捕捉人们的真情流露。借助参与型记录方法，能聚焦周围的人物，通过刺激或触发的方式，探寻心灵的风景，探索人生的奥秘。

单元评价建议

- ◎ 我知道了什么是参与型记录方法。
- ◎ 我知道了如何选择合适的人物作为纪录片的拍摄对象。
- ◎ 我能和同学沟通合作，撰写采访纲要，将拍摄素材与之前的视频资料融合，完成创作任务并与他人分享成果。

后记

本套教科书根据教育部颁布的《义务教育艺术课程标准(2022年版)》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等单位给予了大力支持。薛子豪、李江、王旭、张星、金小莺、高嬿、吴立珩、侯力维等老师参与编写，李亦中、聂欣如等老师给予了宝贵的指导意见。在此表示感谢！

欢迎广大师生来电来函指出教科书中的差错和不足，提出宝贵意见。

联系方式：

联系电话：021-64319241（内容）021-64373213（印刷或装订）

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路159弄C座上海教育出版社（201101）

编者

2024年3月

艺术·影视
(含数字媒体艺术)
八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-2897-7

9 787572 028977 >

定 价： 8.45 元