

义务教育教科书

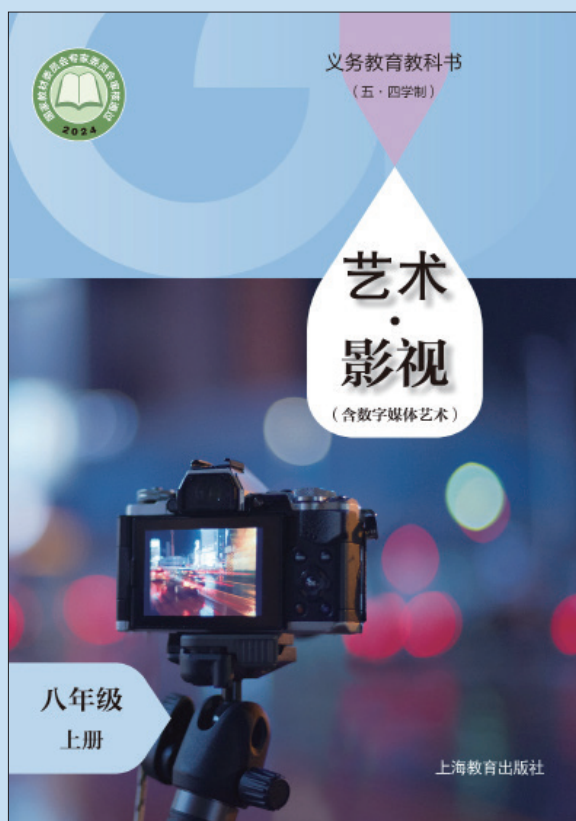
(五·四学制)

艺术 · 影视

(含数字媒体艺术)

教学参考资料

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)

教学参考资料

八年级

上册

主编 刘海波

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书(五·四学制)·艺术·影视(含数字媒体艺术)教学参考资料. 八年级 上册 / 刘海波主编.
上海: 上海教育出版社, 2025.6. — ISBN 978-7-5720-2952-3

I. G633.955.3

中国国家版本馆CIP数据核字第2025S4E484号

主 编: 刘海波

副 主 编: 钱 岭

本册主编: 童 岚

本册编写人员: 胡洁斐 张 虹 仇 娅 唐 静

责任编辑: 王 晔 陈 群

装帧设计: 王 捷 蒋 好 周 亚

义务教育教科书(五·四学制)·艺术·影视(含数字媒体艺术)教学参考资料 八年级上册

出 版 上海教育出版社有限公司(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6月第1版

印 次 2025年6月第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 6.75

字 数 115千字

书 号 ISBN 978-7-5720-2952-3/G·2612

定 价 161.50元(含U盘一个)

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。

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

《义务教育教科书(五·四学制)·艺术·影视(含数字媒体艺术)教学参考资料》根据中华人民共和国教育部制定的《义务教育艺术课程标准(2022年版)》和《义务教育教科书(五·四学制)·艺术·影视(含数字媒体艺术)》编写。

本套教科书供八、九年级使用,每个年级分上下2册,共4册,分别对应课程标准中的四项学习任务:记录生活、重现历史、编导故事、探索数字媒体艺术。每册教科书有三个单元,每个单元有三课和一个“拓展融合”,分别对应四类艺术实践:欣赏、表现、创造、融合。第一课以欣赏分析为主,引导学生了解影视作品的基本构成、艺术特点、风格流派和影视语言,侧重“审美感知”和“文化理解”;第二课以表现练习为主,引导学生学习影视(含数字媒体艺术)艺术实践的基本技能,侧重“审美感知”和“艺术表现”;第三课以创作实践为主,引导学生融汇前两课掌握的知识和技能,尝试创作,侧重“艺术表现”和“创意实践”;“拓展融合”通过与现实生活相关联的跨学科主题活动,开阔学生的视野,引导学生了解影视(含数字媒体艺术)的多元风格和广泛应用,侧重“审美感知”和“文化理解”。本套教科书通过“欣赏”“表现”“创造”和“融合”相结合的方式,引导学生在动态的学习过程中参与艺术实践,提升核心素养。

本套教学参考资料在栏目设置上,充分体现“教科书”即“学材”的编写初衷,据此编写体例,包括“单元教学规划”“单元实施建议”“单元特色学习资源分析、技术手段应用说明”等,并作细分。“单元教学规划”中,分析单元教学内容、学生学情,据此制订单元目标与达成评价内容,制作图表进行单元教学结构的解析;在“单元实施建议”中,围绕单元基本问题与各课子问题,解读教科书中的活动任务,提供教学实施建议与相关实践操作建议;在“单元特色学习资源分析、技术手段应用说明”中,补充与本单元学习主题相关的优秀影视(含数字媒体艺术)作品,拓展单元学习内容,引导学生自主进行深入探究。

在具体的教学实施中,教师需转变教学观念,坚持以学生为主体,注重实

践体验。可依据教学设备配置、课程内容类型、学情等因素进行分组教学，关注学生的个体差异。例如，结合拍摄需求，按导演、摄影师、灯光师、剪辑师等岗位进行角色分配，细化职能分工。同时，通过周期性调整组员搭配，打破固定组合模式，使学生在不同项目中接触多元创作风格与工作模式，培养其团队协作与沟通能力。在教学活动和学习活动任务的设计中，紧密结合学生的生活、兴趣和情感，加强知行合一、学思结合，倡导“做中学”“用中学”“创中学”，力求提高学生的艺术实践能力。另外，可根据教师的能力、学生的实际情况以及单元学习的具体内容等，在教科书内容的基础上进行拓展与延伸，灵活把握学习活动实施建议，创造性地开展教学活动，落实学科核心素养。

目 录

第一单元 感受记录的魅力 / 1

一、单元教学规划 / 1

二、单元实施建议 / 9

三、单元特色学习资源分析、技术手段应用说明 / 32

第二单元 留下生活的印迹 / 35

一、单元教学规划 / 35

二、单元实施建议 / 43

三、单元特色学习资源分析、技术手段应用说明 / 63

第三单元 发掘多彩的人生 / 65

一、单元教学规划 / 65

二、单元实施建议 / 73

三、单元特色学习资源分析、技术手段应用说明 / 96

第一单元

感受记录的魅力

一、单元教学规划

（一）单元主题

感受记录的魅力：纪录片的素材来源于生活，纪录片的魅力来自真实。

（二）单元教科书内容分析

1. 本单元对应课标要求

本单元对应《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中影视（含数字媒体艺术）学科之学习任务1“记录生活”的相关要求与教科书内容，具体如下：

（1）欣赏经典的纪实性影视作品（含数字媒体艺术），分析其思想内涵和形态特征，体会影视（含数字媒体艺术）中的现实与生活中的现实的异同。

（2）运用一定的影视（含数字媒体艺术）技术手段观察、发现、记录现实生活中的人物、事物和景物，并以此为基础创作作品，表达自己对现实生活的思考、理解和评价。

（3）掌握对表现现实生活的影视作品进行判断、评价的基本方法。

2. 本单元教学内容分析

本单元围绕大概念“纪录片的本质是真实”，通过赏析感受纪录片的真实魅力；在欣赏、分析、讨论等艺术实践中掌握景深、运动镜头、构图、光影等艺术语言和技巧；创设真实情境，在创造活动中联系生活，借鉴范例，展开想象，发挥创意。

通过本单元的学习，学生能够了解纪录片展现真实生活的本质，分析以现实生活为表现对象的纪实性影视作品的思想内涵和形态特征；探索作品核心主题和制作技术手段之间的关系；理解纪实性影视作品中人与人、人与社会、人与自然之间的关联，感

悟纪实性影视作品的价值观念、社会意义和人文内涵。

3. 在单元教学中落实课标的具体思路 and 做法

(1) 引导学生回顾已知的影视内容, 激发学生的学习兴趣, 营造良好的学习氛围。

(2) 引导学生赏析反映真实生活的纪实性影视作品, 解读作品内容、梳理事件脉络、分析镜头语言, 理解纪实性影视作品的功能, 感受纪录片真实性的魅力。

(3) 帮助学生初步体验摄影技术, 通过镜头捕捉现实生活中的瞬间, 掌握镜头拍摄的基本技能。

(4) 设计校园拍摄任务, 帮助学生从身边最熟悉的人和事着手, 尝试观察并记录校园生活, 用审美的眼光重新认识身边的校园。

(5) 根据学生的学习表现和实践成果设计合适的评价方式, 以检验学生的自主学习、创意实践、人际沟通等能力。评价方式可以包括学习单评价、学习过程记录评价、作品展示与评分。

(三) 单元学情分析

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
1. 能从校园中挖掘各种题材并提炼主题。 2. 对导演、摄影、道具、剪辑等影视工作具有一定的经验。 3. 能借助数字媒体技术完成一部 2—3 分钟的微视频。	1. 能运用长镜头、特写镜头等表现手法进行拍摄。 2. 能够分析作品的人物形象、主题思想, 了解光线、色彩、透视和构图等要素在影视中的运用。 3. 知道运用移动终端、数码相机等设备记录生	1. 在观赏中理解影视作品表达的主题内容及思想内涵。 2. 理解纪录片的艺术价值和纪实作用。 3. 具备基本的影视创作技能, 协同合作, 开展实践。	1. 可能对反映现实生活的纪录片在主题揭示、人文情怀等方面的共情力不够, 在审美感知和文化理解上有困难。 2. 拍摄时可能无法熟练操作拍摄设备, 无法呈现预想的镜头画面。 3. 对生活的观察能力可能较弱,	1. 引导学生联系生活, 深入探究范例, 梳理影片的叙事角度、风格特点、情感表达、人文内涵等。 2. 结合范例, 通过模仿、再现, 帮助学生发现作品的镜头之美, 提高拍摄技能, 提升艺术表现能力。

(续表)

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
	活中视觉元素的方法。		无法顺利开展符合要求的创意实践活动。	3. 创设真实情境，以学习任务引导学生观察生活，将知识与技能运用于实践。

(四) 单元目标

赏析经典的纪实性影视作品，知道长镜头、景深镜头、光线、构图等镜头语言，感受纪录片真实性的艺术魅力。(审美感知)

在模仿体验中，通过捕捉练习和拍摄微视频，理解纪录片与真实生活之间的关系。(艺术表现)

选择生活中的素材，运用景深镜头等镜头语言和摄影技巧记录校园生活之美，表达自己的情感与思想。(创意实践)

在赏析中理解纪录片所表达的思想内涵和社会价值，在实践中感悟校园之美，激发对校园生活的热爱，培养主人翁精神。(文化理解)

(五) 达成评价

单元学业质量描述分析表

单元名称	感受记录的魅力
单元学业质量描述	<ol style="list-style-type: none">1. 能通过欣赏纪实性影视作品，理解现实生活是影视作品的重要素材来源。2. 能运用镜头语言展现校园生活之美。3. 能解读范例作品的主题内容及思想内涵，在对作品的描述、分析、解释和评价中理解真善美是影视作品审美价值的集中体现。4. 能理解纪实性影视作品的真实性，在实践中关联校园、社会、自然等现实生活，丰富对纪实性影视作品内涵的理解。

单元任务达成评价表

	正确价值观	必备品格	关键能力	评价等级		
				优秀	良好	合格
单元学习任务达成	<p>1. 在艺术实践中尊重他人的成果,具有版权意识。</p> <p>2. 在艺术实践中增强团队协作能力,形成向善、向美的价值观。</p>	<p>1. 通过对真实人物的情感共鸣和对现实生活的多视角解读,树立社会责任感。</p> <p>2. 在体会镜头赋予生活艺术美的同时,理解真善美是影视作品审美价值的集中体现。</p>	<p>1. 能够了解纪录片的形态特征,利用影视技术表达自己对现实生活的思考。</p> <p>2. 能够从多种角度思考纪实性影视作品的意义、价值和影响,提高思辨能力。</p> <p>3. 认识和理解纪录片体现的真实性,体会其表达的思想观念,形成基本的审美判断能力。</p>			
单元内容	子任务达成			评价等级		
				优秀	良好	合格
第一课 感受真实的魅力	<p>1. 能够明确真实性是纪录片的重要特征,了解如何通过镜头语言表现真实。</p> <p>2. 能够比较赏析纪录片中“等候式”记录手法和“搬演”手法的不同之处。</p> <p>3. 能够比较早期电影与现代影片的异同。</p>					
第二课 秉持善意的凝视	<p>1. 能够了解拍摄者与被拍摄对象的理想关系包含哪些要点;能够体会拍摄者与被拍摄者之间互相信任的关系。</p> <p>2. 能够了解拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式分别有哪些。</p>					

(续表)

单元内容	子任务达成	评价等级		
		优秀	良好	合格
第二课 秉持善意的凝视	3. 能够运用运动镜头表达情绪和情感。 4. 能够了解特写镜头在记录人与动物之间关系时的重要性。 5. 能够运用所学内容完成一次捕捉练习,关注拍摄前的准备和拍摄时的注意事项。			
第三课 捕捉时空的美感	1. 能够知道纪录片不同的构图方式,了解不同构图方式呈现的美学特点。 2. 能够观察光线的变化,了解运用室内外光线的不同方法,尝试运用合适的光线拍摄校园。 3. 能够了解固定镜头和运动镜头的差异,尝试运用一组运动镜头记录校园运动场上的身影。 4. 能够借助移动终端、数码相机等设备,运用所学构图、光线、运动镜头等镜头语言记录校园生活之美。			
拓展融合	1. 能够通过赏析影片,从真实的场景中探索人生的意义,关爱老人,形成尊重生命、热爱生活、感恩社会的人生观和价值观。 2. 能够完成拉片学习单,了解影片的拍摄手法及技巧。 3. 能够了解老年人的生活现状,完成调研报告,寻找令人印象深刻或感动的故事。			
综合等级	优秀() 良好() 合格()			
说明	评价等级采用优秀、良好、合格三级制。子任务评价侧重过程性评价,单元学习任务综合评价侧重结果性评价。			

单元作品评价表

序号	评价项目	评价内容	分值	自评得分	组评得分	师评得分
1	主题选择真实性	主题是否真实反映了校园生活，具有纪实性和可信度。	25 分			
2	拍摄手法	是否运用了纪实性拍摄手法，如跟拍、长镜头等，保持记录的客观性；运镜是否平稳、流畅，有无创新性的镜头转换和视角变化。	20 分			
3	拍摄者与被拍摄对象的关系	拍摄者与被拍摄对象的关系是否自然，有无干扰或引导被拍摄对象的行为；被拍摄对象是否具有代表性，能够展现校园生活的多样性和真实性。	20 分			
4	拍摄机位与构图	机位选择是否合理，构图是否均衡且富有表现力，能够准确传达主题和情感。	20 分			
5	细节捕捉	是否捕捉到校园生活中的细节，展现时空统一性和生活气息。	15 分			

填写说明：

自评得分：学生根据自己的表现进行自我评价，并给出相应分值。

组评得分：小组成员根据该同学的表现进行评价，并给出相应分值。

师评得分：教师根据学生的学习成果和表现进行评价，并给出相应分值。

学生可以填写自己在作品中认为表现突出的方面或创新点，反思自己的不足之处。

评价表中的知识点或关键词旨在引导学生关注纪录片拍摄的核心要素和技巧，并在实践中加以运用和体现。

教师可根据实际情况对评价项目和分值进行微调，以适应具体的教学需求和班级特点。同时，在评价过程中应注重学生的参与度和反思能力，鼓励学生进行自我提升和改进。

单元自我评价与反思表

姓名:_____

填表日期:_____

我在欣赏优秀纪录片片段、完成捕捉练习、校园拍摄练习等活动中,共欣赏了_____个影视片段,完成了_____个捕捉练习,创作了_____个校园拍摄练习;课堂上,我大约有_____次表达了对“感受记录的魅力”的思考;我大约有_____次参与欣赏和创作,大约有_____次参与拍摄练习的讨论,写了_____篇(段)创作思路 and 创作感受,合计_____字。

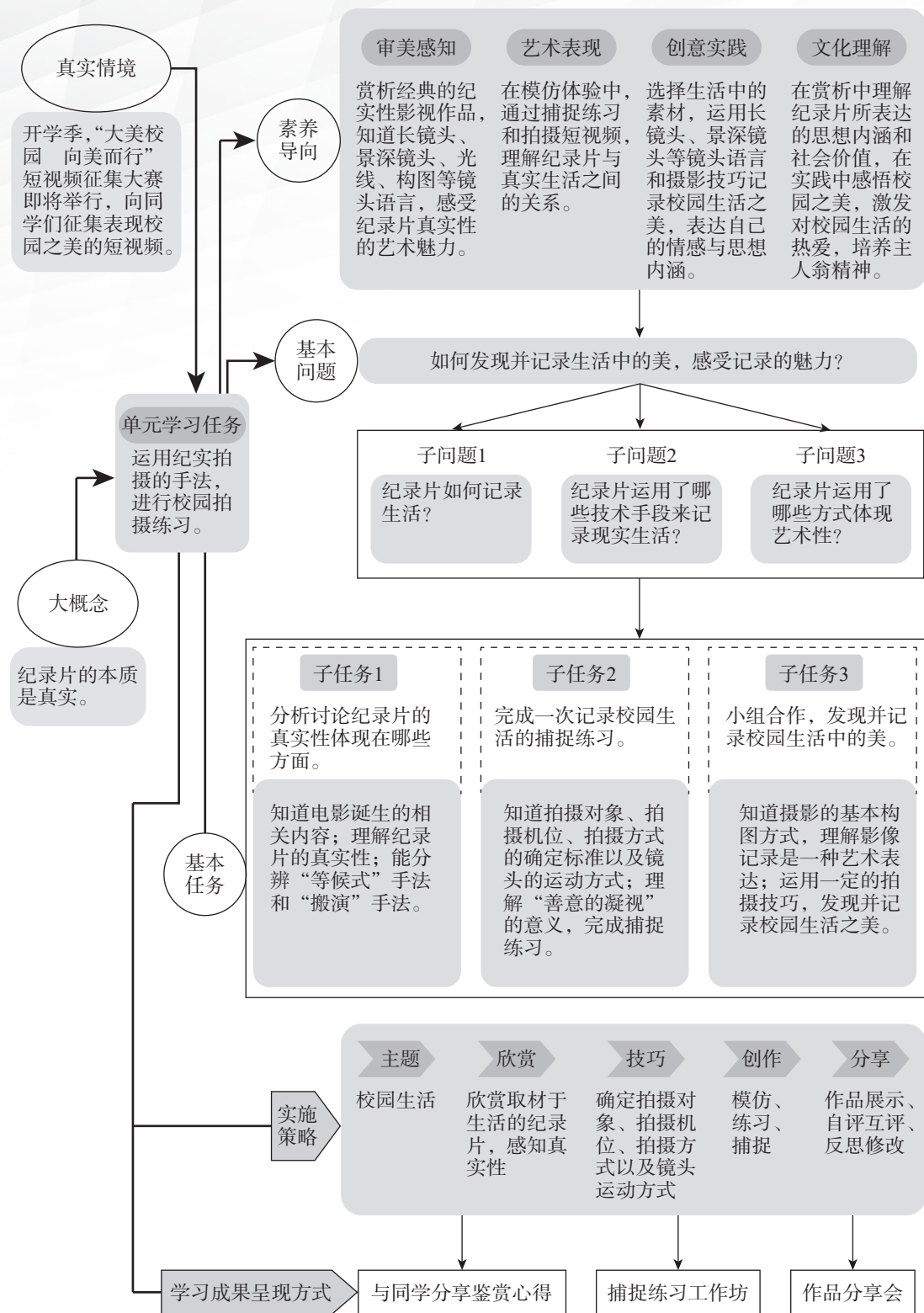
我的收获还有:

1. 在选材、拍摄等方面,我的成就和进步主要体现在:

2. 我之所以会有上述的成就和进步,是因为:

3. 在校园拍摄练习时,我还有一些需要改进的地方或克服的问题,它们是:

（六）单元教学结构图

二、单元实施建议

第一课 感受真实的魅力

学习目标：

1. 通过欣赏纪录片《幼儿园》《北方的纳努克》等作品，理解真实性是纪录片的重要特征，探究景深镜头等镜头语言以及“搬演”手法对表现作品真实性的作用。（审美感知）
2. 了解电影的诞生史以及纪录片在影视艺术中的地位和意义，探析纪录片的艺术语言和表现手法。（艺术表现）
3. 理解影视艺术是建立在记录真实生活基础上的艺术形式，体会其与现实生活的联系与差异，感悟纪录片的人文价值。（文化理解）

驱动性问题：如何在纪录片中展现真实的魅力？

建议课时：1—2 课时。

学习评价建议：

1. 能理解真实性是纪录片的重要特征，并能探究多种镜头语言和记录手法对真实性的表现意义。
2. 能了解电影的诞生史，在资料收集、整理和运用中，理解纪录片的创作手法，加深对纪录片真实性的认识。
3. 能充分认识纪录片在影视艺术中的地位，探析纪录片的艺术语言和表现手法，感悟其人文价值。

活动任务实施建议：

活动任务一：欣赏纪录片《幼儿园》，和同伴讨论纪录片的真实性是通过哪些要素来体现的。

任务解读：

纪录片《幼儿园》以一种纪实的形式，表达了孩子与成年人之间的关系，风格淳朴自然，给人以轻松自然、韵味悠长的感觉。

通过对影片的赏析，感知纪录片的真实性，知道纪录片的真实性来源于时空的统

一性、细节的真实性、记录的持续性，了解镜头语言在展现真实性等方面的作用。

实施建议：

1. 知道纪录片的真实性来源于三个方面。

教师可从“童年的回忆” 幼儿园故事分享会入手，设置“幼儿园” 的学习情境，让学生说说幼儿园里发生过的一件童年趣事。通过分析学生描述的童年趣事，可以看到学生对事件的观察角度是各不相同的。同时，在赏析影片前，教师可设置问题情境：“如果你是导演，你会用何种方式拍摄幼儿园？” 学生利用学习单，以小组讨论的方式寻找纪录片真实性的表现规律。

“纪录片的真实性” 学习单

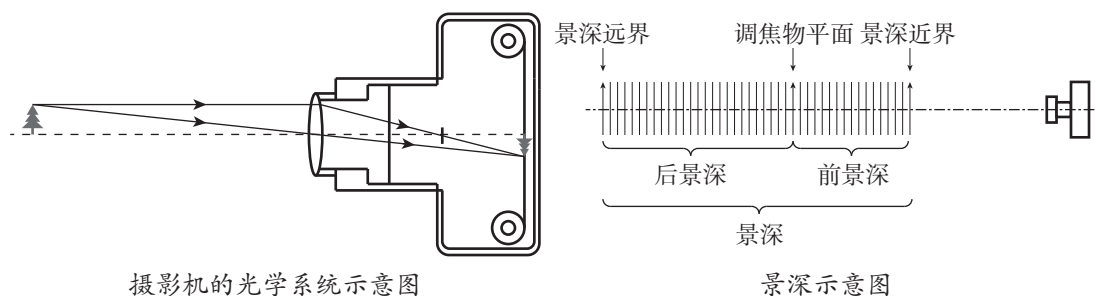
小组成员：
片段时间：
问题一：这段影片表现了怎样的场景？你关注到了哪个镜头或场景？
问题二：你觉得片中的场景真实吗？
问题三：还有哪些拍摄内容让你觉得真实？

2. 探究景深镜头。

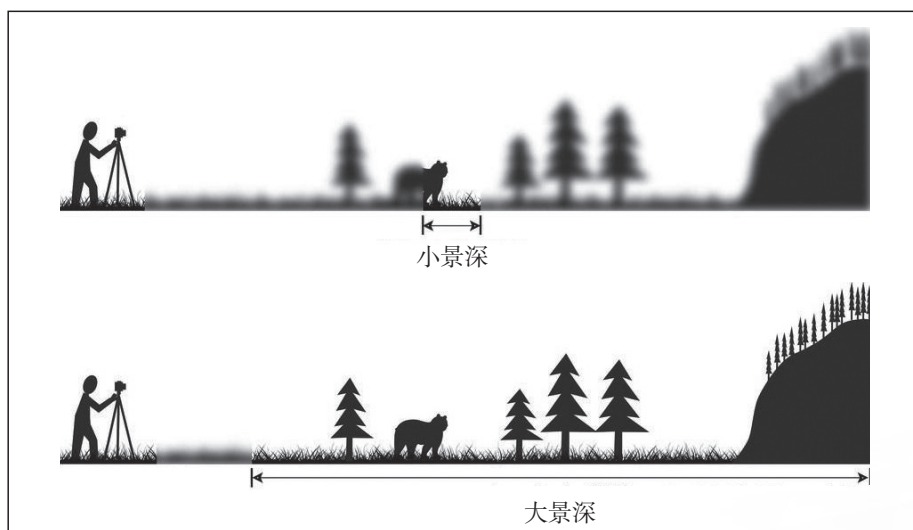
针对被调焦物体平面精确调焦后，位于该调焦物平面前后的能形成相对清晰影像的景物间之纵深距离，即能在实际像平面上获得相对清晰影像的景物空间深度范围，称为景深。景深镜头是对纵深场面的表达，在纪录片中往往与长镜头结合使用，提升纪录片的观赏性和艺术性。^①

① 许南明，富澜，崔君衍．电影艺术词典[M]．修订版．北京：中国电影出版社，2005．

教师可以准备一些具有不同景深效果的照片或视频素材，供学生进行对比试验。通过对比，学生可以更清晰地认识到景深镜头对画面构图和视觉效果的影响。也可以组织学生进行校园摄影实践，尝试拍摄不同景深效果的照片，观察并比较不同景深下的照片效果，注意画面中的前后景关系、焦点位置和虚实对比等因素。

景深小，清晰范围较小，背景和前景容易虚化模糊，适合拍摄特写；景深大，清晰范围较大，照片中的背景十分清晰，适合拍摄风光、集体照等。

景深示例图

控制景深的三要素，分别为光圈、焦距和物距。以摄影机或单反相机为例，若要做到背景虚化需注意：光圈越大，景深越小，背景虚化；焦距越长，景深越小，背景虚化；拍摄距离越近，景深越小，背景虚化。若希望背景清晰，则反之。^①

① 许南明，富澜，崔君衍. 电影艺术词典[M]. 修订版. 北京：中国电影出版社，2005.

3. 体味景深镜头对纪录片真实性的表现作用。

教师可以引导学生观看纪录片《幼儿园》中含有景深镜头的片段。通过分小组片段赏析等方法，帮助学生寻找纪录片所展现的真实魅力，截图留存印象深刻的画面，组内交流，体味景深镜头对纪录片真实性的表现作用。此外，教师还可布置《舌尖上的中国》《航拍中国》等影片赏析作业，让学生结合影片片段进行感知、表达体会。

《幼儿园》景深镜头拉片学习单

班级：		姓名：		
主创人员			上映时间	
画面截图	画面描述	时长	镜头语言的作用	备注

活动任务二：欣赏影片《北方的纳努克》，探究纪录片中“等候式”手法和“搬演”手法的区别。

任务解读：

《北方的纳努克》并不是对纳努克一家现实生活的精确记录，而是对现实生活场景的再创造。影片中反映的人物和生活细节都是真实的，通过“搬演”手法来实现对“真实性”的追求。

师生通过影片赏析，体会“搬演”手法在纪录片中的运用方式。

实施建议：

1. 温故知新。

《北方的纳努克》部分场景是经过组织设计后拍摄而成的，但影片反映的人物和生活细节都是真实的。影片在构建场景时所运用的不同角度和距离的拍摄，包括特写和逆光全景镜头的使用，为捕猎海象、建造冰屋等场景营造出颇具吸引力的剧情化效果。

教师可以引导学生以小组为单位，对影片的内容和表现手法展开赏析。教师可以在课前布置学生预习影片片段，辅以欣赏视角或问题导览，让学生在课上分享交流。

2. 探索“搬演”的可能。

“搬演”是指由他人扮演或者运用现代化技术再现某些特定的历史性时刻，以此强调形象叙事。^①可以说，纪录片中的“搬演”手法是一种重构事实的创造性手段。“搬演”是对已经发生过的事件的人为重现，或以类似故事片的手法在纪录片中再现某些场景。

教师可先介绍影片大致内容和纳努克一家的生活方式，随后提出疑问：在以真实性为准则的纪录片中如何表现捕猎工具的改变？通过提疑引出“搬演”手法。

3. 比较“等候式”手法和“搬演”手法的区别。

教师引导学生回顾纪录片中“等候式”手法和“搬演”手法的不同表达方式，拓展欣赏同样是表现人与自然主题影片《熊的故事》，寻找影片中运用“等候式”手法和“搬演”手法的片段，讨论两者分别适用于纪录片的哪些场景。

例如，在《熊的故事》中全片镜头以跟拍小熊为主，随着小熊到山洞、草地、树林，让小熊成为片中丝毫不带表演痕迹的主演。而猎人与大熊相遇的一段则用了“搬演”的方式，虽然有戏剧的成分，但当画面中伴随着复仇而来的大熊面对因恐惧缩成一团的猎人而动了恻隐之心转身离开时，人熊之间的温情融化了曾横亘二者之间的坚冰，人与自然实现和解。

活动任务三：查阅资料，了解电影诞生的相关内容，并与同学分享。

任务解读：

1895年12月28日，卢米埃尔兄弟向大众公开放映了《火车进站》《工厂的大门》等短片。用镜头记录生活动态，由此开始。

^① 许南明，富澜，崔君衍. 电影艺术词典[M]. 修订版. 北京：中国电影出版社，2005.

教师引导学生通过查阅相关资料，了解电影的历史，重点是电影的诞生和纪录片的关系，能比较早期影片与现代影片的异同。

实施建议：

1. 探寻电影的前世今生。

以小组为单位，借助网络查阅资料等方式了解电影诞生的相关内容，以不同的成果展示方式交流，如制作电影诞生小视频、电影发展的思维导图等，同时讨论并明确电影最初的意义就是用镜头记录生活。

2. 发现电影的变化。

观看《火车进站》《水浇园丁》等早期短片，寻找其与现代影片在表现手法上的异同。比如，《火车进站》是以固定镜头，即在摄影机机位不变、光轴不变、焦距不变的情况下拍摄画面，便于突出被拍摄对象自身的运动，吸引观众关注被拍摄对象的神态、语气、动作以及其他信息。虽然镜头是固定的，但是由于人物的出现有远近之分，因此拍摄出来的画面也就自然而然有了景别之分。

景别的划分主要以被拍摄对象在画面中的大小为依据，基本分为远景、全景、中景、近景、特写等。景别是对人们视觉心理和习惯的总结，摄影师在电影中交替使用各种景别，可以构成独特的电影语言，以便更有表现力地叙述剧情、表现人物的思想感情和人物之间的关系，增强影片的艺术感染力。^① 景别的运用，与影片创作者强调什么和如何强调密切相关，它可以根据人物关系和内容的主次，给予大小、远近的恰当表现，从而塑造出鲜明、生动的银幕形象。

景别赏析与实践学习单

时代	影片	截图	景别
早期	《火车进站》		
	《水浇园丁》		
现代			

① 许南明，富澜，崔君衍．电影艺术词典[M]．修订版．北京：中国电影出版社，2005．

第二课 秉持善意的凝视

学习目标:

1. 了解分析拍摄者和被拍摄对象之间的理想关系,从视觉、听觉等维度进行审美体验,学会以恰当的距离与善意的态度观察和捕捉被拍摄对象。(审美感知)
2. 分析纪录片的被拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式,并在景别选择和运动镜头的艺术体验中学会艺术加工。(艺术表现)
3. 根据被拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式等关键点,完成一次捕捉练习,体会运动镜头和情感表达之间的关系。(创意实践)
4. 理解纪录片表达的思想内涵和社会价值,感悟微观的个体生命与宏观的自然世界的和谐相处,激发对生活的热爱。(文化理解)

驱动性问题: 纪录片运用了哪些技术手段记录现实生活?

建议课时: 1—2 课时。

学习评价建议:

1. 能分析作品中拍摄者与被拍摄对象之间的关系。
2. 能运用运动镜头进行记录,分析纪录片中的被拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式。
3. 能运用所学知识,完成一次捕捉练习。
4. 通过对生活的观察和思考,能发现其中的美好和真谛,并将其融入自己的作品。

活动任务实施建议:

活动任务一: 欣赏纪录片《董家渡》,探究拍摄者与被拍摄对象之间的理想关系。

任务解读:

作为上海开埠以来最早形成的城区之一,董家渡随着上海南外滩地区的全面开发,经历了上海最大规模的旧区动迁改造。董家渡的动迁和开发是上海在改革开放背景下飞速发展与变化的缩影。纪录片《董家渡》记录了这片土地被开发前的样子,是一部承载了当代上海人对以往质朴生活回忆的纪录片,也是一部能让上海人产生共鸣的纪录片。

教师引导学生通过欣赏纪录片，分析拍摄者与被拍摄对象之间的理想关系，应是一种“善意的凝视”；了解拍摄观察、记录的方法，学会建立拍摄者与被拍摄对象之间的信任关系。

实施建议：

1. 思考拍摄者观察、记录了什么。

观察型纪录片拍摄方法的精髓是不干扰被拍摄对象的正常行为，尽量捕捉被拍摄对象的真实状态，所以摄影机和摄影师通常是隐蔽的、远距离的，然后经过剪辑，把“混乱”的视觉现象变得条理分明。

教师可以引导学生以小组为单位，选择纪录片《董家渡》中的一个片段进行欣赏，讨论拍摄者观察、记录了什么，分析纪录片遵循的美学原则要求，了解影像的呈现必须尊重影像的真实性。

2. 思考拍摄者与被拍摄对象的理想关系。

纪录片镜头中的人物状态是否自然，影片直观的真实感如何，基础在于拍摄者与被拍摄对象之间的信任关系。

教师引导学生围绕“被拍摄对象”与“拍摄者”的不同身份进行讨论。“假如你是被拍摄对象，你会产生怎样的心理状态？”“假如你是拍摄者，你会通过什么样的方式帮助被拍摄对象更加自然地在镜头前展现自己？”教师总结：纪录片拍摄者与被拍摄对象是基于真实影像的一种合作关系。

3. 确定被拍摄对象、确定拍摄机位、探究拍摄方式。

以小组为单位，商议确定被拍摄对象、拍摄机位，探究拍摄方式，完成学习单。感受被拍摄对象群体与个体之间的拍摄差异与凸显方式，了解构图和取景的作用，探究固定机位与移动拍摄方式的区别，以及拍摄方式与题材、内容的关系。

《董家渡》拉片学习单

片段	被拍摄对象	拍摄机位	拍摄方式
例：15 分 05 秒—15 分 15 秒	外国顾客、居民、商贩	远距离拍摄、平拍	摇

(续表)

片段	被拍摄对象	拍摄机位	拍摄方式

活动任务二：探究在观察和捕捉被拍摄对象时，需要确定的关键点。

任务解读：

电影画面构图随四种情况而变化：1. 对象和摄影机均固定不动；2. 机位固定，对象运动；3. 对象固定，摄影机移动（推、拉、摇、移、跟等）；4. 对象和摄影机均运动。^①

通过欣赏纪录片，引导学生理解在捕捉被拍摄对象时，需要确定被拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式。

实施建议：

1. 确定被拍摄对象。

（1）引导观察与讨论。教师展示《董家渡》片段，引导学生观察并辨识群体与个体对象。提问：“在片段中，哪些内容或人物吸引了你的注意？为什么？”

（2）策划小组活动。教师分组讨论，每组选定一个校园或社区场景，确定该场景中的群体对象（如学生群体、市民群体）和个体对象（如特定学生、商贩等）。小组讨论选择这些对象的理由，并准备简短陈述。

（3）分享与反馈。每组轮流上台展示被拍摄对象和选择的理由，同时展示小组活动记录表。其他小组和教师提供反馈，如建议补充的细节、可能的故事线等。

2. 确定拍摄机位。

（1）理论讲解与示范。教师讲解确定拍摄机位的要素，并通过图示展示不同机位的效果。播放《董家渡》片段，指出其中的机位变化。

拍摄景物、人物以及物体时，选择摄影机位置时应考虑距离、大小和角度等因素。

^① 许南明，富澜，崔君衍．电影艺术词典[M]．修订版．北京：中国电影出版社，2005．

就距离而言,摄像机与被摄对象距离越近,摄影机镜头拍摄所涵盖的范围越小;摄影机与被摄对象距离越远,摄影机镜头拍摄所涵盖的范围越大。景别取决于摄影机与被摄主体之间的距离和所使用的镜头焦距的长短这两个因素。就大小而言,一般指被拍摄对象呈现在画面内的大小。就角度而言,镜头主要包括采取平视、仰视或俯视对被摄物进行拍摄。距离、大小、角度中任何一个因素发生改变,画面的构图都会发生变化。

(2) 案例分析,拉片分析。教师引导学生使用拉片分析表,对《董家渡》片段进行逐帧分析,记录关键机位变化及其效果,并分析其对叙事的影响。小组讨论,分享分析结果,教师点评并补充。

(3) 实践练习。学生使用手机或摄像机,在校园内对同一对象进行不同机位的拍摄实践。师生比较不同机位下的画面效果,选择最佳机位进行展示。

3. 确定拍摄方式。

(1) 设备介绍与操作演示。教师展示固定机位和移动拍摄所需设备,并简要介绍其功能和用途。教师现场演示如何正确使用三脚架、稳定器等设备,引导学生将操作要点记录在小组活动记录表中。

(2) 《董家渡》片段对比分析。教师播放采用不同拍摄方式拍摄的《董家渡》片段。学生观察并讨论固定机位与移动拍摄在表达上的差异,并记录在拉片分析表中。教师分析两种拍摄方式的适用场景和优缺点。

(3) 模拟拍摄。学生分组,选择校园内的一个场景进行模拟拍摄,并记录在小组活动记录表中。每组分别采用固定机位和移动拍摄方式记录同一场景下的不同效果。小组内讨论并选择最佳拍摄方式,进行成果展示。

4. 综合思考与探究。

(1) 小组合作,拉片分析。从《董家渡》中选择一个具有代表性的片段,使用拉片分析表,探究片中的拍摄机位和拍摄方式,分析这些选择如何作用于片段的叙事和视觉表达。

(2) 假设性拍摄策划。假设要拍摄一部关于学校生活的纪录片,小组讨论确定拍摄主题。学生根据主题选择群体和个体被拍摄对象,并说明选择理由。师生策划不同场景下的机位和拍摄方式,绘制简单的拍摄草图,撰写一份简短的拍摄策划报告(包括主题、对象选择、机位和拍摄方式等)。

(3) 课堂展示与评价。教师组织每组轮流上台展示拍摄策划报告和拉片分析表、

小组活动记录表，并回答教师和同学的提问。教师和其他小组对展示内容进行评价，提出建议，完善拍摄计划。

小组活动记录表

活动名称：确定拍摄对象、机位与方式 小组名称：_____ 活动日期：_____年_____月_____日				
序号	活动内容	操作要点	完成进度	备注
1	讨论并确定拍摄场景			
2	观察片段，讨论被拍摄对象			
3	分享并确定小组被拍摄对象			
4	学习机位三要素，进行实践练习			
5	分析片段中的机位选择			
6	讨论并确定小组拍摄机位			
7	学习固定机位与移动拍摄技巧			
8	分析片段中的拍摄方式			
9	模拟拍摄实践，比较不同拍摄方式产生的效果			
10	讨论并确定小组拍摄方式			
11	总结与反馈，准备课堂展示内容			

填写说明：

- 活动内容：简要描述主要活动内容。
- 操作要点：记录该活动的操作情况。
- 完成进度：记录活动的完成进度，如“顺利完成”“遇到困难，需进一步讨论”等。
- 备注：记录其他需要注意的特殊情况。

《董家渡》拉片分析表

影片名称:《董家渡》片段								
分析小组:_____			分析日期:_____年_____月_____日					
序号	镜头描述	拍摄对象	拍摄机位	拍摄方式	画面内容	音效与配乐	持续时间	备注
1								
2								
3								
4								
5								
<p>填写说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 镜头描述: 简要描述镜头的起始和结束, 如“从远景逐渐推至中景”。 拍摄对象: 记录镜头中的主要被拍摄对象, 如人物、景物等。 拍摄机位: 描述镜头的拍摄角度和位置, 如高角度、低角度、正面、侧面等。 拍摄方式: 记录使用的拍摄技巧, 如推镜头、拉镜头、摇镜头、跟镜头等。 画面内容: 详细描述画面中的内容和动作。 音效与配乐: 记录镜头中的背景音乐、音效及其与画面的配合情况。 持续时间: 记录镜头的持续时间, 精确到秒。 备注: 记录其他需要注意的特殊情况。 								

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。

任务解读:

《我们是这样长大的》聚焦人与动物的关系。“人与动物”概念随着时间推移和环境变化, 发生了很大的改变。比如, 在以农耕文明为主的地区, 动物是人类的工作助手, 是在同一屋檐下的依附关系。进入都市后, 动物成为和人类有着深厚情感连接的朋友。

教师可以引导学生欣赏纪录片, 体会用镜头记录人与动物之间的关系, 体味人类与动物的和谐相处。

实施建议:

1. 了解影片主题。

教师可以引导学生自主探究并交流纪录片《我们是这样长大的》的主题。通过小

组讨论,学生深入理解人与动物之间关系的变化,领会人与动物和谐共处的意义。

2. 探究景别的作用。

不同景别的时空包括不同的表现内容,从某种意义上来说,景别的选择是摄影师在不断地规范和限制着被拍摄对象的被认识范围,决定着观众接受画面信息的取舍藏露,使画面对事物的表现和叙述有层次、重点和顺序。^①

3. 提炼特写镜头中的情感。

小动物往往很难安静地待着,这给拍摄带来了一定难度。为了捕捉动物的真实反应,拍摄时应考虑运用不同景别,通过影像展现动物行为与其生存环境之间的关系。

影片借助大量特写镜头展现了幼犬身体细节的变化,捕捉了它们生动可爱的姿态;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。教师可以播放片段,让学生根据镜头中的内容设计一个情境,并给小动物配上词,分享交流。

4. 用拟人化的方式叙事。

影片通过拟人化的讲述方式赋予主角小狗鲜明的个性。学生可分组进行创作,选择生活中的一种动物,以拟人化的方式讲述一个人与动物之间的故事,从而提升审美感知和创意表达能力。

活动任务四:探究摄像机的镜头运动方式。

任务解读:

运动镜头是电影区别于其他造型艺术最主要的特征,也是电影作为艺术的重要标志之一。运动镜头产生于摄影机的移动和镜头焦距变化,因此画面构图、景别、角度、速度都会随之变化,这为电影艺术的叙事和形式感提供了更加丰富的表现力。^②

教师应引导学生体验摄像机的镜头运动方式,感受不同运动方式的表达侧重点。

实施建议:

1. 了解运动镜头。

电影画面由摄影机不间断地拍摄成的若干画格组成。电影画面有长有短,但都要在银幕上持续一定的时间。电影画面是运动的,同时具有空间因素和时间因素。一部

^① 何苏六,丰瑞,等.纪录片制作[M].北京:中国传媒大学出版社,2015.

^② 中国大百科全书(第三版)总编辑委员会.中国大百科全书:影视学[M].第三版.北京:中国大百科全书出版社,2022.

影片由许多内容、长度、景别及拍摄方法不同的画面组成。它们在影片中必须按照某种顺序前后连接起来,塑造银幕形象,表达影片内容。每个电影画面,无论是内容还是造型,都必须与前后的镜头取得有机的联系。^①

电影是运动的艺术,电影画面的构图不同于绘画的构图,它不是静止的,而是活动的、变化的。当摄影机从同一角度拍摄同一镜头时,景物不变,但人物运动,画面的构图就会发生变化;如果摄影机是在运动中拍摄,画面则会不断变换。一个电影画面可以表现一种景别,也可以表现多种景别。但一个电影画面无论有多长,无论构图和景别如何多变,只要中间不断开,不经剪辑,仍为一个电影画面。^②

教师可以引导学生以小组为单位,选择纪录片《董家渡》中的一个片段进行欣赏,讨论影片分别运用了哪些运动镜头。

2. 分析运动镜头。^③

运动镜头主要包括:

(1) 推镜头。推镜头可以通过摄影机沿光轴向被摄对象移动来实现,也可以通过变焦镜头的焦距变化,达到摄影机推进被摄对象的效果。推镜头所拍摄的画面效果是,景物范围由大到小、由全面到局部,画面里的次要部分逐渐被推移至画面之外,主体部分或局部细节逐渐放大,占满画面。这是通过镜头运动渐次集中突出被摄对象的过程,也是引导观众视觉注意力集中的过程,是从整体到局部、由全貌到细节观察事物的视觉心理过程。

(2) 拉镜头。拉镜头可以通过摄影机沿光轴向后移动逐渐远离被摄对象实现,也可以通过变焦镜头的焦距变化,达到摄影机远离被摄对象的效果。拉镜头所拍摄的画面效果是,景物范围由小到大、由局部到全面。与推镜头的运动方向相反,被摄对象在画面中所占比例逐渐缩小,拉镜头是通过镜头运动渐次展开景物形象的过程,是引导观众的视觉注意力由点及面、由局部到全面的过程,也是观察事物由细节到全貌的视觉心理过程。

(3) 摇镜头。摄影机位不移动,借助于云台底盘使摄影镜头做上下、左右、旋转等拍摄。摇镜头善于描述空间、环境,如左右摇摄常用来介绍大场面,上下摇摄常用来展示高大物体的雄伟、险峻。摇镜头在逐一展示、逐渐扩展景物时,还能使观众获得身临其境的感觉。

①②③ 中国大百科全书(第三版)总编辑委员会.中国大百科全书:影视学[M].第三版.北京:中国大百科全书出版社,2022.

(4) 移镜头。摄影机沿着水平方向横移拍摄的镜头。移镜头是机位产生移动的拍摄手法,它能打破画面的局限,跟随被拍摄对象移动,从而扩大空间视野,表现广阔的场景。

(5) 跟镜头。摄影机跟随被拍摄对象保持一定距离运动的移动镜头。跟镜头始终跟随运动着的主体,有特别强的穿越空间的感觉,适宜于连续表现人物的动作、表情或细部的变化。跟镜头依据摄影机在被拍摄对象的前后位置,分为前跟和后跟两种。

3. 体验运动镜头。

教师引导学生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出怎样的情绪和情感。

取景分为取景位置、取景范围、取景焦点等要素。^①

(1) 确定取景位置是摄影造型的第一步,包括三个方面的选择:一是选择取景角度,二是选择取景距离,三是镜头焦段的选择。这三方面的选择,是为了通过对被拍摄对象外部造型的塑造表现摄影师的创作思想。选择不同的取景角度,不仅可以表现出被拍摄对象不同侧面的外部形态,而且能展现创作者的审美情趣以及对观众的造型引导。取景距离的选择以及镜头焦段的选择对于对象的外在空间表达有着重要的影响,如广角镜头与相对较近的拍摄距离的组合常给人一种夸张的畸变效果,对于人物的塑造和环境空间的塑造都有着戏剧化的表意性。

(2) 取景范围有两个维度的解释,一是取景角度视线视角的确定,二是被拍摄对象的位置及位置变化。取景视角的宽广程度决定画面对被摄对象的容纳范围;而被摄对象的位置关系则决定了背景的选择和镜头畸变程度的选择。

(3) 选择取景焦点,就是运用调节摄影机镜头焦点和景深的技术,在取景范围的纵深空间里,选择需要清晰描绘的对象作为焦点,或让不同焦段内的景物获得不同的清晰程度。

活动任务五: 请根据被拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式等关键点完成一次捕捉练习。

任务解读:

纪录片可以抓住现实的片段,并将其有意义地结合起来。学生应从现实中汲取素

^① 中国大百科全书(第三版)总编辑委员会. 中国大百科全书: 影视学[M]. 第三版. 北京: 中国大百科全书出版社, 2022.

材，利用非虚构的方法进行艺术创作。

教师应引导学生运用本单元所学内容，根据被拍摄对象、拍摄机位、拍摄方式等关键点完成一次捕捉练习。在完成练习时，要注意拍摄前的思考和拍摄时的注意事项，引导学生通过捕捉练习深入了解校园生活中的多彩场景。

实施建议：

1. 前期准备。

教师可以根据教科书中的学习要点，请学生分组讨论拍摄前和拍摄时应注意的事项，进行交流；分组制订详细计划，包括拍摄时间、地点、主题等，确保全面覆盖校园生活。同时，提示学生提前检查摄影设备，包括镜头、电池、存储卡等，确保设备完好。

2. 分工合作。

教师可以引导学生小组分工，如导演、摄影师、录音师、灯光师等角色，确保协同合作，全面捕捉校园生活。值得注意的是，须确保小组成员在不同地点、时间捕捉学生活动，以获得更为丰富的素材。

3. 后期工作。

教师提示学生筛选拍摄到的素材，选取生动、富有代表性的片段。指导学生利用视频剪辑软件对素材进行简单编辑，可以加入适当的音乐或解说，强调校园生活的多样性和丰富性。

第三课 捕捉时空的美感

学习目标：

1. 欣赏优秀的纪录片，了解纪录片运用构图、光影、运动镜头等镜头语言记录生活的方式，提升对纪录片的鉴赏评判能力。（审美感知）
2. 借助移动终端、数码相机等设备，运用构图、光影、运动镜头等镜头语言，记录校园生活，表现校园生活中的真善美。（艺术表现）
3. 能够根据校园生活场景，选择一个被拍摄对象，综合运用本单元所学的镜头语言拍摄短视频作品。（创意实践）
4. 在赏析、实践中，感悟校园之美，激发对校园生活的热爱，培养主人翁精神。（文化理解）

驱动性问题：纪录片可以运用哪些拍摄方式体现艺术性？

建议课时：1—2 课时。

学习评价建议：

1. 能感知纪录片中的构图、光影、运动镜头等镜头语言。
2. 能运用构图、光影手段等方式进行记录。
3. 能根据选定的被拍摄对象，运用运动镜头进行拍摄。
4. 能通过镜头记录校园生活，表达对校园的热爱之情，感悟校园之美。

活动任务实施建议：

活动任务一：了解纪录片拍摄的基本构图方式。

任务解读：

构图是镜头画面的结构和布局，它是画面中各种元素的有机组合。画面构成的要素有：线条（水平线、垂直线、倾斜线、放射线等）、形状、平衡、空白、对比等。纪录片摄影可以根据被拍摄对象的运动轨迹及时调整景别、角度。^①

教师应引导学生观察纪录片中的不同构图方式，体会画面中不同构图方式所凸显的趣味和美学效果。

实施建议：

1. 了解构图是镜头画面的结构和布局。

20 世纪五六十年代，电影摄影艺术美学观念和人们的欣赏趣味都发生了变化。这一时期，“纪实派”的出现开始成为电影摄影创作一个新的美学倾向，这一派的出现源于摄影技术的革新，光学镜头的光通量提高（大光孔镜头的出现），感光胶片性能提高，高感胶片问世，摄影机小型化，手持摄影机拍摄成为可能。“纪实派”主张捕捉纷繁复杂而又多姿多彩的现实图景，真实的生活场景、转瞬即逝的美妙光线都是他们追求的画面内容，纪录式的拍摄手法、简单朴素的画面构成体现了他们的审美趣味，生活化、自然形态、真实可信是其审美要求。^②

① 许南明，富澜，崔君衍．电影艺术词典[M]．修订版．北京：中国电影出版社，2005．

② 中国大百科全书（第三版）总编辑委员会．中国大百科全书：影视学[M]．第三版．北京：中国大百科全书出版社，2022．

构图是画面中各种元素的有机组合。教师可以出示几张电影海报的图片,引导学生观察画面中不同的构图方式,引发学生关注不同构图方式所呈现的不同趣味与美学效果。

2. 欣赏纪录片《幼儿园》,观察纪录片中的不同构图方式。

纪录片《幼儿园》以一种纪实的形式,表达了孩子与成年人之间的关系,既充满童趣又具有社会内涵。

教师应引导学生观察影片画面中不同的构图方式,了解不同构图方式的特点及其展现的美学效果。

3. 思考探索更多的构图方式。

摄影构图是被拍摄对象在画面中占有的位置和空间所形成的画面分割形式,包括光影、明暗、线条、色彩等在画面结构中的组合关系,构成视觉形象。构图处理的首要任务是突出主体,为此,要正确选择和确立主体的位置,合理处理主体与陪体、主体与环境的关系,善于选择拍摄方向与拍摄高度,确定画面范围,确切配置光色、影调等造型因素。^①

从广义上来讲,电影的画面构图,指画面事物的结构、组成、比较、联系和章法等。它用以确定画面中各个组成部分的相互关系,将观众的视觉引向主体。常见的构图规律是人物的宾主呼应、景物的虚实藏露、线条的简繁参差、色调的浓淡轻重等。^②

教师可以以纪录片《幼儿园》为起点,引导学生观察纪录片中不同的构图方式,也可以指导学生用简笔画绘图的方式画出设计图,并交流设计意图。

活动任务二:尝试运用合适的光线拍摄校园。

任务解读:

光线是电影中表现时间、空间观念的重要手段。随着电影形态的演变,电影中对光的观念也在变化。光源、光线性质、光线角度、光的色温、光的强弱以及客观环境的不同,景物也可以表现出明暗分布、明暗对比、明暗层次、光影形式、色彩等方面的变化。^③

教师应引导学生在赏析影片的过程中,重点感受纪录片画面中光线的变化,在观察自然生活的基础上,感受光线带给画面的表现力。

^{①②③} 许南明,富澜,崔君衍.电影艺术词典[M].修订版.北京:中国电影出版社,2005.

实施建议：

1. 了解自然光线和人工光线。

生活中光分为自然光线和人工光线。由于室内室外环境不同，纪录片拍摄中光线的角度、色温也有所不同。

在学生感受纪录片中不同光线的运用效果后，教师可以演示并讲解光线运用的注意事项。室内拍摄时，要考虑是否用自然光，如果用自然光，要关注色温变化。室外拍摄时，为了增加拍摄对象的立体感，要关注色温和光线的方向与角度，巧妙运用物体的反光与阴影来增加美感。

教师也可以请一名学生站在教室窗户旁、教室门口等不同位置，其他同学观察光线的变化，进行现场拍摄讲解。

2. 赏析纪录片《雨》的片段，分析影片中运用的光影手段，感受光影之美。

纪录片《雨》带给观众的直观感受是一幅幅富有韵律的画面，通过独特的叙事方式与镜头语言，向观众敞开了一个雨中灿烂的世界，真实且灵动，极具韵律美、造型美。雨，表达了一种忧郁的情绪、一种纯粹的形式美感。影片聚焦雨给城市生活带来的细微变化，探索表现了阿姆斯特丹在阵雨之前、之中和之后的景观，影片风格清新而又充满诗意。

此任务的重点在于赏析纪录片中不同的光影手段的运用（如马路上的反光，雨伞的闪闪发光等）。教师应引导学生细致赏析纪录片《雨》片段，了解不同光影运用方式的特点及其展现的美学效果。

3. 探究如何运用多样的光影手段拍摄校园之美。

教师可以组织学生讨论：“在不同季节、不同天气、不同时段，校园内不同场景中有哪些光线的变化？如何运用光影手段拍摄校园之美？”引导学生观察不同时段校园环境的光影变化。

活动任务三：用一组运动镜头记录校园运动场上的身影。

任务解读：

运动镜头是通过移动摄影机机位、改变拍摄方向和角度以及变化镜头的焦距拍摄的画面。

教师应引导学生通过赏析影片，了解如何拍摄运动场景，重点在于根据拍摄的主题选择运动镜头或者固定镜头，捕捉生活中运动时的动态美。

实施建议：

1. 了解运动镜头的常用方法，感受运动之美。

在实际拍摄中，为了表现复杂的场景空间和人物关系，实现大场面、多景物、多层次表达等拍摄需要，往往会综合使用固定镜头和运动镜头。

景别、角度、摄影机运动方式的组合搭配，用不同的空间和时间的组合形式把每一个镜头呈现在我们面前，构成影片的内容单元；同时，它们又跟前后衔接的镜头和全片镜头建立起各种对应关系，使镜头成为影片蒙太奇结构的基本元素。

教师应引导学生感受纪录片中运动镜头带来的视觉冲击，以拉片的形式欣赏纪录片《棒！少年》片段，辨别纪录片中出现的运动镜头的种类，分析其表意的作用。

2. 思考探究如何运用固定镜头或运动镜头来记录校园生活之美。

教师组织学生讨论：校园内常见的运动项目有哪些？这些运动分别有什么特点？如何运用运动镜头和固定镜头来记录校园生活之美？

教师也可以邀请学生现场表演一种运动，如跳绳、仰卧起坐、青蛙跳等，结合学习过的多景别、多角度的拍摄方法，展现运动时变化多姿的画面。

活动任务四：借助移动终端、数码相机等设备，发现和记录校园生活中的美。

任务解读：

影视是以画面和声音为媒介的一门艺术。镜头的画面美是整部影视作品审美价值的集中体现。

教师应引导学生结合前面学过的构图、光线、运动镜头等镜头语言，拍摄校园生活中的不同场景，凸显细节，表现校园生活中的美。

实施建议：

1. 拍摄前的准备。

教师可以引导学生根据拍摄准备学习单中的拍摄提示，做各种拍摄前的准备与思考。

拍摄准备学习单

序号	拍摄提示	完成情况
1	是否确定拍摄主题与内容？	
2	我们选择的拍摄器材有哪些？	

(续表)

序号	拍摄提示	完成情况
3	是否实地考察并确定拍摄场地?	
4	我对拍摄机位的设计有哪些?	
5	拍摄中是否运用固定镜头或运动镜头?	

2. 设计拍摄方案。

运用头脑风暴法探讨选题：校园生活中有哪些值得被记录下来之美？这些场景拍摄分别要呈现给观众怎样的画面？画面背后的内涵是什么？

教师应引导学生分组讨论拍摄构思，用思维导图等方式记录拍摄方案，确定内容与场景，讨论用什么样的光影效果呈现校园之美。根据表格中的提示，学生讨论：如何运用多种镜头语言（构图、光线、运动镜头等）表现校园中的运动场景？

拍摄方案学习单

时间	内容与场景	镜头的设计
0分01秒—0分15秒	校门口学生上学时的情景	远景，固定镜头

3. 拍摄练习。

根据教科书第23页、24页的拍摄提示和拍摄注意事项中的要求，利用摄影设备，运用学过的拍摄技巧，拍摄校园生活，展现校园生活之美。

4. 展示交流与评价。

教师引导各创作团队分享创作思路 and 创作感受，组织学生集体观看作品，讨论分析作品中镜头的构图、光线、运动镜头等影视语言，说说作品有哪些优点和不足。

拓展融合

多元视界

驱动性问题：

在现实生活中，你是否留意过身边的老人，是否了解他们生活中的困境与需求？我们可以为他们做什么？

设计意图：

纪录片的拍摄题材非常广泛，往往涉及人生不同的阶段，在所学习过的作品中，无论是反映孩童成长世界的《幼儿园》、表现平凡人和事的《董家渡》，还是展现少年拼搏人生的《棒！少年》，无不展现着对世界的好奇和憧憬，对生活的探索和思考，对理想的执着和追求。但是当主人公正处于人生逐渐走向衰老时，纪录片又会给学生带来怎样的思考和启示呢？学生是否会主动关注身边的老人，又会以怎样的态度对待需要关爱的老人呢？教师设计驱动性问题，引导学生赏析影片，了解片中人物在面对衰老带来的疾病时，互相扶持、相依相伴的故事。

实施建议：

1. 搜集资料，了解拍摄细节。

《我只认识你》创作团队秉持着善意的凝视，用镜头记录下两位老人相依相伴、互相扶持的平凡点滴。整部纪录片没有过分煽情的画面，让人感受到“执子之手，与子偕老”的真情，引发了公众对阿尔茨海默病、养老等社会话题的关注。

教师可以引导学生搜集作品拍摄时的相关花絮、记录、主创团队的采访以及后续新闻报道等资料，了解作品的拍摄过程，深入理解影片的主题思想。

2. 分析拍摄手法，体会内心表达。

选看《我只认识你》中的一个片段，试着通过拉片学习单的填写，解析导演的拍摄手法和技巧。

《我只认识你》拉片学习单

片名：《我只认识你》		导演：		拉片分析人：	
镜号	截图	拍摄对象	主要内容	拍摄手法	拍摄机位
1					

(续表)

镜号	截图	拍摄对象	主要内容	拍摄手法	拍摄机位
2					
3					

3. 实地探访, 现场调查。

如果条件许可, 可以分组走访附近养老院或观察身边的老人。在不打扰被调查者或被拍摄对象正常生活的情况下, 从旁观者的角度尝试观察与调查。例如, 从观察老年人的生活现状(是否和家人居住在一起, 生活是否便利)等视角出发, 记录老年人的生活现状, 关注老年人的精神生活, 思考陪伴和关爱的重要性。调查结束后, 学生可以用视频或演示文稿等形式在班级分享交流。

推荐资源

《航拍中国》学习建议:

1. 观看航拍自己家乡的片段, 从全新的视角领略家乡之美, 了解家乡的气候条件、自然生态、经济特色、人文风情以及未来发展等。此外, 还可以分享观后感, 向同学们介绍自己的家乡。

2. 了解影片中采用了哪些空中拍摄时所需的装备、拍摄手法等。尝试选择一个段落分析其拍摄手法和内容之间的关联, 如运用近景拍摄浪花, 用远景拍摄平静的水面上的倒影, 沿着水面拍摄水面上的各种物体, 运用逆光的方式拍摄远处的落日晚霞等, 小组分享并交流。

3. 在条件允许的情况下, 可以尝试运用无人机拍摄, 开展空中俯拍校园的艺术实践活动, 并与本单元学习任务进行关联, 使内容呈现更多样、更多元。

《德兴坊》学习建议:

1. 教师可以建议学生采访家中的长辈, 了解家人是否经历过在改革开放期间面对城市建设的种种选择、包容与理解。学生可以走访上海城市规划展示馆、上海市档案馆等场馆, 了解“旧区改造”“城市基础设施建设”等城市建设对改善上海老百姓居住条件发挥的作用; 倾听在这段历史洪流中, 老百姓为政府考虑, 政府为老百姓“谋幸福”的感人事件。师生通过资料搜集, 开展一次题为“为上海的明天让路”的讲故事活动。

2. 在条件允许的情况下,以小组为单位,查找上海现存的石库门建筑,可从地理位置、建筑特点、整体布局、居住现状或商业功能,以及上海城市发展的关系与意义等角度进行探究。此外,还可以进行现场(如新天地、田子坊、慎余里、渔阳里等)调研,拍摄相关视频资料,小组分享与交流。

《人间世》学习建议:

1. 《人间世》是一部以医院为拍摄场景,聚焦病人面临生死病痛巨大考验时的状态与抉择的感人纪录片。影片通过全景化的纪实拍摄,捕捉大量真实场景与动人段落,展现了医生救死扶伤、患者对抗病魔、家人真情牵挂的人间悲欢。

2. 教师可以引导学生观看纪录片后查阅相关资料,了解在纪录片背后还发生了哪些感人的故事。此外,教师还可以引导学生选取其中一个故事或某个片段进行交流分享。

三、单元特色学习资源分析、技术手段应用说明

资源类型	资源名称	应用说明
操作技能资源	拍摄角度 ^①	摄影机拍摄时的视点位置,即摄影机放在什么位置来拍摄对象。它由摄影机跟所拍对象的距离,位于对象的什么方向以及跟对象的高度关系等因素组成。镜头用了怎样的角度,如何变化等,往往决定着作品的风格。
	取景 ^②	用取景器或者摄影机选择拍摄角度、画面范围,确定画面构图。取景是摄影师完成画面构图的一个关键环节。实拍时通过摄影机镜头精确地处理画面构图,应调整被摄对象的位置、光线、角度、明暗和分布。在移动摄影时,要进行运动中的摄影取景,找到人物和摄影机之间的最佳表现角度。

①② 许南明,富澜,崔君衍.电影艺术词典[M].修订版.北京:中国电影出版社,2005.

(续表)

资源类型	资源名称	应用说明
操作技能资源	运动构图规则 ^①	<p>没有人物的画面,作环境介绍时,根据所要表现的对象,不论起幅或落幅都要找出主要对象(或能表现环境特色的对象)作为构图的依据;需要突出某个对象时,应以该对象作为构图结构的中心。</p> <p>有人物的画面,应以人物为画面构图的依据。摄影机的运动,常伴随人物的表演作复杂的场面调度,或跟随人物运动,或作戏剧重点的转移,都要根据剧情内容或景物的特色,抓住主要因素来变化构图。在运动构图中,始终要注意方向、速度和节奏等因素的变化。</p>
视频资源	构图	以同一被拍摄对象为例呈现多种构图方式。
	景别	以视频方式讲述景别的分类特点和拍摄要领。
	拍摄角度	以视频方式呈现不同拍摄角度。
	取景	以视频方式讲述如何取景。
	运动镜头	以画中画的方式呈现运动镜头的拍摄方法和拍摄效果。
补充资源	<p>《舌尖上的新年》 总导演:陈磊 2016年</p> 	<p>《舌尖上的新年》是一部关于中国春节前后部分地区美食习俗的纪录片。影片围绕五湖四海的新年特色饮食展开,一道道带有民族与地域特色的美味佳肴令人垂涎欲滴。影片较多地采用“搬演”手法,用鲜活的镜头语言展现美食,展示东方的文化习俗,带着观众“寻找年味儿”,将中国的年文化作为底蕴依托,把人文与美食联结。</p> <p>教师可以运用问题链的方式引导学生关注影片中的“搬演”手法,理解影片的表现手法和人文内涵。例如,影片为什么运用“搬演”手法?与电视纪录片《舌尖上的中国》相比,它们有什么不同之处?在过年的时候,是否有一道美食,以其独特的原因让你难以忘怀?</p>

① 许南明,富澜,崔君衍.电影艺术词典[M].修订版.北京:中国电影出版社,2005.

(续表)

资源类型	资源名称	应用说明
补充资源	<p>《我们诞生在中国》 导演：陆川 2016 年</p> 	<p>《我们诞生在中国》是一部自然题材的纪录片。摄制团队来到东北、中原、巴蜀等区域，选取了卧龙、神农架、可可西里、三江源等自然保护区，采用蒙太奇手法，赋予野生动物以人的情感表达，记录下中国独有的三个野生动物家庭四川大熊猫、雪豹、川金丝猴的故事，在幽默和欢笑中隐藏着成长的不舍和感动。影片向世界展现了中国独树一帜的丰富自然地貌和特有的神奇物种。</p> <p>教师可以引导学生选择一个段落，讨论分析段落中运用的拍摄机位、拍摄方式，思考以动物为题材的纪录片在故事的呈现、镜头的运用上的独特性。通过观看影片，查找花絮介绍、导演采访等相关资料，了解拍摄这部以动物为题材的纪录片的初衷和意义。</p>
	<p>《沙与海》 导演：康健宁、高国栋 1990 年</p> 	<p>纪录片《沙与海》记录了宁夏与内蒙古交界的牧民和辽东半岛的渔民的生活，通过两户人家的比较，以“沙与海”的对话传递张扬一种精神，阐释一种对生活的态度与理解。两家人的家庭环境、生活条件不同，他们的共同点在于他们都被大自然牢牢控制——沙暴、海潮。</p> <p>教师可以引导学生搜集纪录片相关资料，理解导演拍摄意图，以及在该片中运用了哪些拍摄手法和拍摄技巧。查阅相关资料，了解除了片中的地区外，还有哪些地区有着独特的自然气候？对人们的生活造成了怎样的影响？引发保护和改善自然环境的思考。</p>

第二单元

留下生活的印迹

一、单元教学规划

（一）单元主题

留下生活的印迹：运用观察型记录方法，用镜头记录生活。

（二）单元教科书内容分析

1. 本单元对应课标要求

本单元对应《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中影视（含数字媒体艺术）学科之学习任务1“记录生活”的相关要求与教科书内容，具体如下：

（1）欣赏经典的纪实性影视（含数字媒体艺术）作品，分析其思想内涵和形态特征，体会影视（含数字媒体艺术）中的现实与生活中的现实的异同之处。

（2）运用一定的影视（含数字媒体艺术）技术手段观察、发现、记录现实生活中的人物、事物和景物，并以此为基础创作作品，表达自己对现实生活的思考、理解和评价。

（3）掌握对表现现实生活的影视（含数字媒体艺术）作品进行判断、评价的基本方法。

（4）掌握运用影视（含数字媒体艺术）技术发现、记录现实生活的基本方法。

2. 本单元教学内容分析

本单元具体介绍了“观察型记录方法”。本单元是第一单元的延续，也为后续开展更多样、更深入的艺术创意实践作铺垫。

整个单元主要围绕大概念“观察型记录方法具有不干预、不介入、伺机等候式等特点”，引导学生从赏析中了解观察型记录方法的创作手法和注意要点；在欣赏、分析、讨论中，了解纪录片事件戏剧性需关注的因素；在实践中学会拍摄长镜头，了解观

察型记录方法的镜头表达方式；在真实情境中，设计一份拍摄策划文案，运用观察型记录方法记录周末生活，制作纪录短片并分享交流。

通过本单元的学习，学生可以了解观察型纪录片将镜头聚焦于真实环境中的真实人物或真实事件，以及观察型纪录片对真实生活忠实呈现的表现特征；理解观察型纪录片揭示人生百态、描摹社会现状的创作理念；感受观察型记录方法因“不可预知性”的理念而产生的独特纪实魅力；体会观察型纪录片“身临其境”的真实感，深入理解拍摄者的创作理念，具有独立的审美判断，并且在艺术实践中形成自审与评价，引发对生活的思考。

3. 在单元教学中落实课标的具体思路和做法

- (1) 赏析以观察型记录方法拍摄的纪实性影视作品，梳理在“不干预”“不介入”的情况下自然发展的叙事脉络，感受“不确定性”的拍摄所带来的真实魅力。
- (2) 在学习过程中，分析纪实性影视作品的选题内容和意图，了解纪实性影视作品的艺术特性，培养策划、分析和归纳等能力。
- (3) 运用长镜头，结合景别、构图、光线、旁观视角等要素，体验观察型纪录片的拍摄方式，进行观察型记录方法的拍摄练习，制订拍摄策划文案，培养运用观察型记录方法记录生活的艺术表现能力。
- (4) 积极参与课堂合作探究活动，以小组形式完成各项活动任务，养成合作意识和团队精神，传达对生活的热爱之情。
- (5) 根据学生的学习表现和实践成果设计合适的评价方式，以检验学生的自主学习、创意实践、人际沟通等能力。评价方式可以包括学习单评价、学习过程记录评价、作品展示与评分。

(三) 单元学情分析

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
1. 已经具有运用光线、构图等要素拍摄微视频	1. 知道镜头、光线、构图等基础知识，了解微	1. 需要理解观察型纪录片是通过长时间记录，	1. 可能在拍摄和制作时，因为不熟悉设备，无	1. 赏析作品、搜集资料、了解作品的时代背景，

(续表)

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
的经验。 2. 已经能够运用镜头记录自己对社会生活的观察和理解。	视频的制作过程。 2. 了解所使用拍摄设备的功能和性能,能基本操作相关设备。 3. 知道视频编辑软件的使用方法,能操作软件开展初步的剪辑。	以冷静旁观的态度对现实世界进行“完整的复制”。 2. 需要知道如何与被拍摄对象形成良好的合作关系。 3. 需要了解如何发现拍摄素材,并进行选择,制作符合创作主题的纪录短片。	法更好地呈现镜头画面。 2. 可能出现对拍摄策划文案没有合理规划,导致拍摄内容无法体现主题的困难。 3. 在经济发展高速、生活节奏加快的背景下,八年级的学生可能无法理解观察型纪录片存在的价值和意义。 4. 可能出现对想要表现的主题理解不清,无法有效表达拍摄意图的情形。	引导学生深入理解作品的拍摄内容和拍摄意图。 2. 学生集思广益,对策划文案开展讨论,找到文案中可能存在的不合理性,进行修改和完善。 3. 鼓励学生在学习过程中发现问题,与老师、同学沟通并讨论问题,尝试解决问题,优化作品。

(四) 单元目标

在赏析中了解观察型记录方法的特征,感知观察型纪录片独特的审美价值,提升鉴赏、分析和思辨能力。(审美感知)

在拍摄练习中掌握长镜头的拍摄方式,探索观察型纪录片展现的艺术魅力。(艺术表现)

选择身边的素材,运用多种镜头语言制作一部反映周末生活的纪录短片,掌握观察型记录方法的实践运用。(创意实践)

在艺术实践中引发对自然、生活、社会等不同视角的观察与思考,表达对美好生活的愿望和追求。(文化理解)

（五）达成评价

单元学业质量描述分析表

单元名称	留下生活的印迹
单元学业质量描述	<p>1. 能理解观察型纪录片的技术要素和形态特征，了解纪实性影视作品中的素材来源，深刻理解纪录片记录真实生活的本质特征。</p> <p>2. 能掌握观察型记录方法的基本技巧，借助影视技术记录现实生活。</p> <p>3. 能在记录现实生活的过程中，理解影视是展现人们丰富想象力的重要方式。</p> <p>4. 能体会观察型纪录片中的情感和内涵，能理解展现真善美是影视审美价值的集中体现。</p>

单元任务达成评价表

	正确价值观	必备品格	关键能力	评价等级		
				优秀	良好	合格
单元学习任务达成	<p>1. 在赏析、模仿、体验中积极参与实践，完成单元学习任务，形成勇于探究、乐学善学的学习态度。</p> <p>2. 用纪实性拍摄手法记录生活、表现生活，在学习过程中获得心灵的触动，提升社会责任意识，健全人格。</p>	<p>1. 理解长镜头、景别等镜头语言的功能，分析纪实性影视作品所体现的艺术性和客观性，在辩证审视中提高对艺术的审美判断能力。</p> <p>2. 以团队协作的形式制订拍摄策划方案，及时处理拍摄和剪辑中的问题和困难，感受团结协作的魅力。</p>	<p>1. 通过赏析纪实性影视作品，理解观察型纪录片的表现手法和艺术特征，提高分析思考能力。</p> <p>2. 围绕选题制订具体的拍摄方案，培养创造能力。</p> <p>3. 在作品展示阶段互相学习、互相评价，反思总结，分析成功与不足之处，培养批判性思维。</p>			

(续表)

单元内容	子任务达成	评价等级		
		优秀	良好	合格
第一课 选择感人的事件	1. 能够围绕“周末纪事”主题,确定选题,知道选题对于纪录片创作的重要性。 2. 能够举例分析纪录片选题的三个特性。 3. 能够了解中国电视纪录片的发展过程,知道纪录片对于社会发展的意义,并与同学分享交流。			
第二课 掌握观察的奥妙	1. 能够知道观察型纪录片的艺术特点。 2. 能够分析《红跑道》中的记录方法。 3. 能通过艺术实践活动,说出《红跑道》中长镜头表达的美学思想及人文内涵。			
第三课 收获意外的惊喜	1. 能够从家庭聚会、日常生活、出门旅行等角度分析《四个春天》中记录的事件。 2. 能够以“周末纪事”为选题,撰写策划文案。 3. 能够运用观察型记录方法,完成“周末纪事”的拍摄。			
拓展融合	1. 能够通过影片赏析,了解生态环境现状,增强热爱自然、保护生态的意识,树立人与自然和谐共生的环保理念。 2. 能够通过观察到的生态环境问题,理解创作者选题背后蕴含的深意,引发对环境保护的思考。			
综合等级	优秀() 良好() 合格()			
说明	评价等级采用优秀、良好、合格三级制。子任务评价侧重过程性评价,单元学习任务综合评价侧重结果性评价。			

单元作品评价表

序号	评价项目	评价内容	分值	自评得分	组评得分	师评得分
1	选题合理性	选题是否真实、合理,符合选题要求。	20 分			
2	结构完整性	短片结构是否清晰完整,包括开头、主体、结尾等部分,能否有条理地展现事件。	20 分			
3	拍摄手法	是否运用了纪实性拍摄手法,保持纪录的客观性;机位选择是否合理,构图是否均衡且富有表现力。	10 分			
4	观察型记录方法	拍摄过程中是否运用了观察型记录方法,如客观记录、不干预拍摄对象等。	20 分			
5	剪辑流畅性	作品剪辑是否平稳、流畅,画面转场是否自然,音效配合是否得当。	20 分			
6	细节捕捉	是否捕捉到人物性格中的细节,展现人物的生活气息。	10 分			
<p>填写说明:</p> <p>自评得分:学生根据自己的表现进行自我评价,并给出相应分值。</p> <p>组评得分:小组成员根据该同学的表现进行相评价,并给出相应分值。</p> <p>师评得分:教师根据学生的学习成果和表现进行评价,并给出相应分值。</p> <p>教师可根据实际情况对评价项目和分值进行微调,以适应具体的教学需求和班级特点。同时,在评价过程中应注重学生的参与度和反思能力,鼓励学生进行自我提升和改进。</p>						

单元自我评价与反思表

姓名:_____

填表日期:_____

我在欣赏优秀纪录片片段、拍摄长镜头、创作“周末纪事”短片等活动中,共欣赏了_____个影视片段、完成了_____次长镜头拍摄练习,查阅了_____篇观察型纪录片相关知识和技能的资料,创作了_____个“周末纪事”拍摄练习;课堂上,我大约有_____次表达了对“留下生活的印迹”的感受与思考;我大约有_____次参与欣赏和创作,大约有_____次参与拍摄练习的讨论,写了_____篇(段)创作思路 and 创作感受,合计_____字。

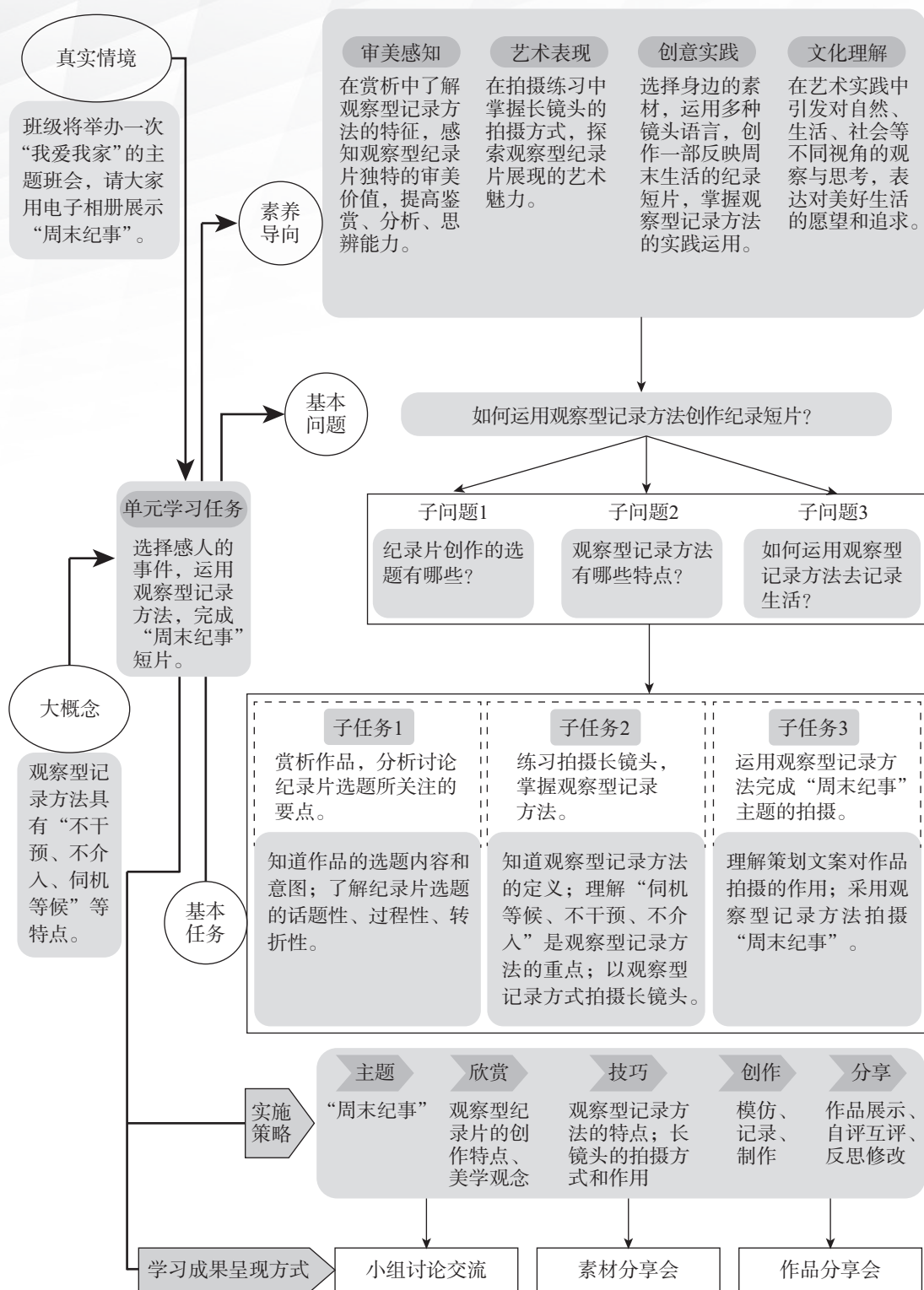
我的收获还有:

1. 在选材、创作等方面,我的成就和进步主要体现在:

2. 我之所以会有上述成就和进步,是因为:

3. 在创作“周末纪事”短片时,我还有一些需要改进的地方或克服的问题,它们是:

（六）单元教学结构图

二、单元实施建议

第一课 选择感人的事件

学习目标：

1. 知道选题对于纪录片创作的重要性，理解话题性、过程性、转折性是纪录片事件戏剧性的三个特性。（审美感知）
2. 分辨作品的选题特性，思考并描述该特性对于表现作品思想内涵的作用。（艺术表现）
3. 借鉴纪录片事件戏剧性的三个特性，尝试为“周末纪事”短片寻找选题方向，确定拍摄意图。（创意实践）
4. 通过查阅资料、小组探究、分享交流等，体味我国电视纪录片对社会发展的意义。（文化理解）

驱动性问题：什么样的事件可以成为纪录片创作的选题？

建议课时：1—2 课时。

学习评价建议：

1. 能理解纪实性影视作品的选题和创作意图，认识选题对纪录片的重要性，知道事件戏剧性的三个特性。
2. 能结合具体作品分析纪录片选题特性与内容表达的关系，并能理解、描述这些特性与表现作品主旨间的关系。
3. 能参考纪录片的选题特性，为“周末纪事”短片确定选题方向。
4. 知道我国电视纪录片的发展历程，并对优秀电视纪录片进行赏析和评价，理解其对社会发展的意义。

活动任务实施建议：

活动任务一：观看纪录片《零零后》和《城市梦》，了解两部作品的选题内容。

任务解读：

纪录片以真人真事为表现对象，不经过虚构，从现实生活本身选取典型，提炼主

题，通过艺术形象记录生活。因此，在纪录片拍摄之前，选题是首要考虑的因素。^①

师生通过观看纪录片，简单阐述作品的叙事脉络、影像风格等，了解两部纪录片的选题意图，明确选题对于纪录片创作的重要性。

实施建议：

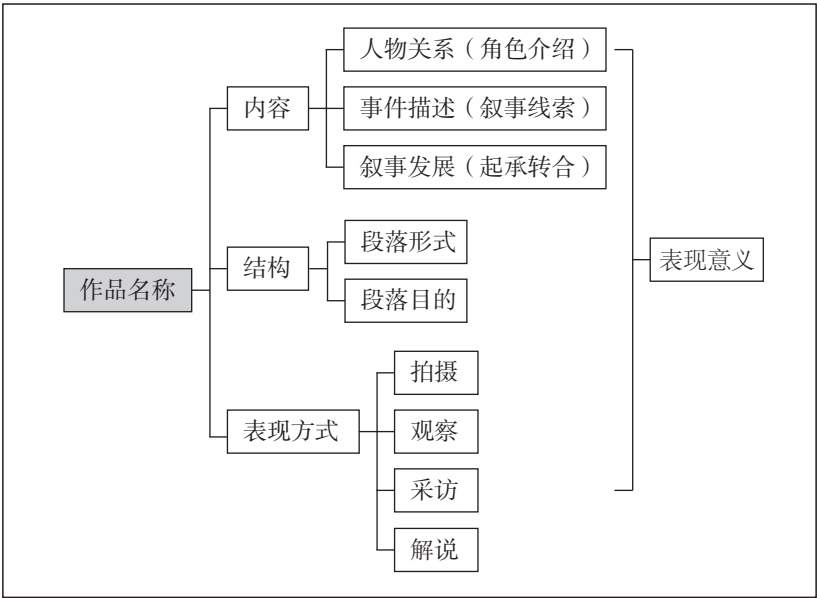
1. 明确选题的重要性。

一个好的选题能够吸引观众的兴趣，让观众产生共鸣，同时也能够提供丰富的素材和创作的可能性。

教师可在课前设置问题情境，请学生聊聊他们曾看过的纪录片，并说说对这些纪录片产生兴趣的原因，从而引出本课的话题，思考选题对一部纪录片的意义。此外，教师还可以提供多部纪录片的名称，让学生谈谈会选择哪部作品观看，引起他们的观看兴趣。

2. 了解纪录片的选题、内容和创作意图。

一部优秀纪录片之所以能引起观众共鸣，往往是因为作品的选题反映了一定的社会议题，具备一定的深度。因此，选题关乎影片是否能顺利完成，也关乎成片是否能产生一定的社会影响，是创作的起点和重点。优秀纪录片的内容围绕选题展开，通过讲述主人公身上发生的故事，传达一定的主题。

纪录片选题分析示意图

^① 中国大百科全书（第三版）总编辑委员会．中国大百科全书：影视学[M]．第三版．北京：中国大百科全书出版社，2022．

教师可通过带领学生观看纪录片《零零后》中的片段，以思维导图的方式，从纪录片的类型风格、故事线索、角色介绍、主题和目标等角度，共同探讨作品的选题内容和意义。纪录片《城市梦》的赏析则可以通过学生分组自主完成作品探究和思维导图，并进行交流展示的方式完成。

3. 尝试为“周末纪事”寻找选题，确定拍摄意图。

以小组为单位，围绕“周末纪事”主题，确定选题角度，明确拍摄意图与目的，讨论并寻找可作为素材的叙事内容，尝试梳理叙事线索，完成“周末纪事”选题学习单。

“周末纪事”选题学习单

小组成员	
前期调研	
选题角度	
选题意图	
可选素材	

活动任务二：赏析纪录片《零零后》和《城市梦》，举例分析纪录片事件戏剧性的三个特性。

任务解读：

纪录片《零零后》影片展现了个性与制度、应试与素质、留守与留学、青春期与亲子关系等受到普遍关注的教育话题。纪录片《城市梦》提出城市要发展，但也要照顾到弱势群体利益的问题。

师生赏析两部作品，寻找、梳理、理解纪录片事件戏剧性的三个特性，并尝试用于实践创作。

实施建议：

1. 了解纪录片事件戏剧性的特性及作用。

让作品具有一定的戏剧性，能够吸引观众，是寻找纪录片选题要考虑的一个因素。一般来说，选题具有话题性、过程性和转折性会带来戏剧性效果。

（1）话题性，即选题反映了社会热点、焦点和难点问题，能够引起广大观众的共鸣和关注，反映人类共同的价值观和情感体验。

（2）过程性，即拍摄对象和事件不是静止的，而是在发展中、可以预期到发展变化的。在发展变化中，往往就会出现戏剧性段落。过程性不仅能让观众对事件或人物有更深入的了解，还能增强观众的参与感和代入感。

（3）转折性，是指选择对象人生或事件转折的节点，或者可预期对象会有较大的转折。转折性往往会给观众带来冲击和启示。

教师可利用学习单引导学生在观看片段时，分析这些选题是否具备上述特点，讨论确定各小组的选题。

选题特性学习单

纪录片	选题特性	相对应的选题内容
《零零后》	话题性	
	过程性	
	转折性	
《城市梦》	话题性	
	过程性	
	转折性	

2. 了解直接电影的作用和意义。

直接电影源于 20 世纪 60 年代的美国，以罗伯特·德鲁和理查德·利科克为首的纪录片创作者提出的电影主张——摄影机永远是“旁观者”，不干涉、不影响事件的过程，永远只作静观默察式的记录；不需要采访，拒绝重演，不用灯光，没有解说，排斥一切可能破坏生活原生态的主观介入。^①

直接电影是按照事实原来的模样引用事实，既不美化，也不丑化。直接电影以观察和刻画人物见长，其所应用的参与观察的方法，具有人类学意义。^②

①② 中国大百科全书（第三版）总编辑委员会．中国大百科全书：影视学[M]．第三版．北京：中国大百科全书出版社，2022．

直接电影的特点具体体现在以下几个方面:(1)拍摄过程中,电影制作者绝不影响影片主体的言语内容以及行为方式。拍摄过程尽量不引人注目,依靠同步录音,允许现实说话,避免画外解说或音乐所提供的阐释。(2)剪辑过程中,避免使用“暴露剪辑”。也就是说,剪辑不能用来体现电影制作者对影片主体的态度,而是要尽可能忠实地再现摄影师拍摄时亲眼所见和亲耳所闻,如同观众亲自见证了影片叙述的事件一样,也就是“身临其境”的感觉。^①

教师可引导学生探究《零零后》《城市梦》中所使用的直接电影手法和实现的艺术效果,从而理解直接电影的作用和意义。教师还可让学生自主搜集直接电影的相关信息,以演示文稿的方式交流对它的认识与理解。

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。

任务解读:

中国电视纪录片从1958年诞生至今,其发展历程经历了政治化纪录片时期、人文化纪录片时期、平民化纪录片时期和社会化纪录片时期。这四个时期虽然各自都有明显的特征,相互之间却也不乏勾连。中国电视纪录片发展的轨迹是一个从国家工具形态逐步演变为大众媒介形态,从国内走向国际,从民族走向世界,从个人行为走向社会行为的过程。^②

师生可以通过查阅资料,充分了解中国电视纪录片的发展过程,从而理解其对社会发展的意义。

实施建议:

1. 了解中国电视纪录片的美学特性、职能特性,选择一部纪录片进行交流与分享。

电视纪录片讲求真实性和纪实性。真实性是纪录片的生命,它要求在拍摄过程中内容真实,从现实生活中取材,记录真实环境,拍摄真人真事,形式可以是多种多样的。同时,在保证整体叙事真实的前提下,力求细节真实。

比如,《档案》作为一个自主讲述类纪录片模式的品牌栏目,运用多种记录手法依托历史档案讲述历史事件,还原历史真相,启发观众对历史与现实的思考。

^{①②} 中国大百科全书(第三版)总编辑委员会. 中国大百科全书: 影视学[M]. 第三版. 北京: 中国大百科全书出版社, 2022.

中国电视纪录片职能特性分析表

职能	描述	举例
记录事实	纪录片的本质是记录真实事件、人物或社会现象,提供对现实世界的客观反映。	《人间世》
传播知识	纪录片通常承载着传递知识、教育观众的任务,通过影像的方式向观众传递历史文化、科学知识等信息。	《何以中国》
表达观点	纪录片创作者通过影像表达自己的观点和立场,引导观众思考和反思现实问题。	《美丽中国》
艺术审美	纪录片作为电影和电视的一种形式,也追求艺术性和审美体验,通过影像、音效等手段创造出美的感受。	《敦煌莫高窟·美的全貌》
娱乐休闲	纪录片也可以作为一种娱乐休闲方式,为观众提供放松和享受的观影体验。	《舌尖上的中国》
社会影响	优秀的纪录片能够引起社会关注和反思,推动社会进步和改变。	《了不起的村落》

2. 了解中国电视纪录片的发展过程。

电视纪录片凭借着电视传媒的优势,在反映生活的深度、广度以及形式、风格、技法方面,较电影纪录片更为丰富。在纪录片的发展史上出现过多种风格样式,有即兴拍摄、同期录音、不加解说的“真实电影”;有以拍摄者对当事人的访谈,配合画面和解说、同期录音的“问话访谈”;等等。^①

中国电视纪录片自1958年诞生以来,随着时代变化,其功能、题材、话语方式等也有相应的调整。最初电视纪录片以政治化纪录片为主;20世纪80年代后,以《丝绸之路》《话说长江》《话说运河》《望长城》等为代表,电视纪录片进入了人文化纪录片繁盛期;20世纪90年代前后,中央电视台《东方时空》栏目里《生活空间》板块引领了“讲述老百姓自己的故事”的平民化纪录片潮流;随着2002年上海电视台纪实频道、2011年央视纪录频道开播,聚焦不同题材的纪录栏目设立,中国的电视纪录片创作进入了百花齐放时代。

^① 中国大百科全书(第三版)总编辑委员会.中国大百科全书:影视学[M].第三版.北京:中国大百科全书出版社,2022.

教师可以通过推荐资源,组织学生分组合作,自选感兴趣的作品欣赏,借助网络、书籍等资源,通过讨论、交流等方式了解中国电视纪录片的发展过程,指导学生用时间线、流程图、演示文稿、微视频等方式记录并分享交流,帮助学生充分认识纪录片对社会发展的积极意义。

第二课 掌握观察的奥妙

学习目标:

1. 了解观察型记录方法的拍摄重点,理解“不干预、不介入、伺机等候式”的观察型记录方法在影片中的作用。(审美感知)
2. 从拍摄对象、拍摄机位等角度,体会固定长镜头、变焦长镜头、景深长镜头、运动长镜头等不同类型的长镜头拍摄方式的差异。(艺术表现)
3. 运用观察型记录方法拍摄一个长镜头,通过作品表达自己的思想,提高艺术创造能力。(创意实践)
4. 通过长镜头的拍摄练习等活动,捕捉校园中感兴趣的拍摄对象,加深对生活的探索和热爱。(文化理解)

驱动性问题: 观察型记录方法有哪些特点?

建议课时: 1—2 课时。

学习评价建议:

1. 能了解观察型记录方法的拍摄重点。
2. 能知道多种长镜头的不同拍摄方式的差异。
3. 能运用观察型记录方法拍摄一个长镜头。
4. 能在探究、讨论、互评的过程中,分析真实生活对于纪录片创作的重要性。

活动任务实施建议:

活动任务一: 探究观察型纪录片的拍摄方法。

任务解读:

一般而言,观察型纪录片通过观察和记录真实事件或人物来呈现事实,而不是依靠访谈或演绎。观察型纪录片采用了多种方法进行拍摄和制作,其目的就是记录真

实、生动、具有深度的内容。

教师可以引导学生探究观察型纪录片的拍摄方法，深入理解其艺术表现特征。

实施建议：

1. 知道观察型纪录片的概念。

观察型记录方法强调创作者在拍摄过程中扮演“纯粹旁观者”的角色，不进行任何形式的干预或介入，仅通过摄影机忠实地捕捉和记录现实生活中的场景、事件和人物行为。^①这种方法注重让事件自然发展，让意义在过程中逐步显现出来，从而最大限度地保留生活的原貌和真实性。

教师可以通过“你们认为纪录片和故事片有什么不同？你们知道什么是观察型纪录片吗？”等问题，激发学生的学习兴趣和思考。此外，还可以通过举例的方式引导学生了解观察型记录方法的概念和特点，强调创作者在纪录片制作中的旁观者角色和忠实记录的原则。

2. 学会观察生活。

观察型纪录片的核心就是对现实生活的深入观察。教师可以强调观察的重要性，让学生观察身边的人，完成“我的电子日记”或“我的一周生活记录”等，引导学生发现生活中的细节和亮点，培养他们的观察力和敏感度。

“我的一周生活记录”观察笔记

观察对象：		日期：
序号	观察点	情况记录
1	本周每天都会做的事情	
2	生活习惯（语言或行为）	
3		
4		
5		
6		

① 比尔·尼科尔斯. 纪录片导论[M]. 第三版. 王迟, 译. 北京: 中国国际广播出版社, 2020.

序号	观察点	情况记录
7		
.....		

3. 实践与案例相结合。

教师可以组织学生从旁观者的角度观察身边的人，在实践中掌握各种记录方法。结合纪录片案例进行分析，帮助学生理解观察型记录方法的应用和效果，引导学生观察并讨论这些片段中导演是如何运用观察型记录方法来捕捉生活细节的，加深对观察型记录方法的理解。

活动任务二：赏析《红跑道》，说说观察型记录方法有哪些重点。

任务解读：

纪实性是一种影视艺术风格和表现手法，它是创作者对现实生活进行思考后的一种艺术观照，是经过创作者主观选择之后的现实，常用的手法有声画同步拍摄、纪实跟踪拍摄等。

师生通过对纪录片《红跑道》的赏析，知道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。

实施建议：

1. 了解纪录片《红跑道》的拍摄背景。

教师引导学生利用书籍、网络等渠道自主探究，分析纪录片《红跑道》的主题、背景和导演的拍摄手法。学生分组讨论“导演是如何根据观察型记录方法来确定和捕捉这一主题的？观察型记录方法在该纪录片中是如何运用的？”等问题，总结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。教师引导学生思考纪录片的真实性和观察型记录方法的重要性。

2. 分析纪录片《红跑道》中的观察型记录方法。

教师引导学生分析《红跑道》中观察型记录方法的运用，包括片段描述、时间范围、拍摄方法等。教师选择典型的片段（如轮渡上的小邓彤、长镜头记录的单杠训练等），引导学生关注创作者是如何运用不干预、伺机等候式拍摄以及发现与选择等方法的，总结观察型记录方法在《红跑道》中的运用方式。

《红跑道》片段拉片分析表

影片名称:《红跑道》 分析目的: 聚焦观察型记录方法在影片中的具体应用 分析片段描述: 选择影片中体现观察型记录方法特点的关键片段进行分析				
序号	片段描述	时间范围	拍摄方法	观察型记录方法重点体现
1				
2				
3				
4				
5				
注: 此表格仅为示例, 实际应用中可根据具体情况进行调整 and 细化。				

分析总结: 创作者通过不干预的方式, 捕捉了孩子们在体操训练中的真实瞬间。同时, 运用伺机等候式拍摄方法长时间记录关键场景, 深入展现人物的性格。在后期剪辑过程中, 创作者精心选择了能够突出主题的片段和凸显人物形象的细节, 使得影片更加生动和感人。上述观察型记录方法的应用, 共同塑造了《红跑道》这部真实而感人的纪录片。

活动任务三: 以观察型记录方法拍摄一个长镜头。

任务解读:

长镜头是用一个镜头连续地对一个场景或一场戏进行拍摄而形成的一个比较完整的镜头段落。长镜头能保持电影时间与电影空间的统一性和完整性, 表达人物动作和事件发展的连续性和完整性, 因而能更真实地反映现实, 符合纪实美学的特征。^①

教师通过艺术实践活动, 引导学生知道长镜头和场面调度的作用。

实施建议:

1. 感知长镜头的美学特性。

长镜头的时长并无明确、统一的规定。长镜头主要包括固定长镜头、变焦长镜头、

^① 中国大百科全书(第三版)总编辑委员会. 中国大百科全书: 影视学[M]. 第三版. 北京: 中国大百科全书出版社, 2022.

景深长镜头、运动长镜头。^①

（1）固定长镜头：摄像机在拍摄过程中位置固定，焦距不变，连续拍摄一个场面所形成的长镜头。

（2）变焦长镜头：通过镜头变焦拍摄的长镜头。

（3）景深长镜头：采用短焦距拍摄大景深画面的长镜头，它能在画面中保持近景、中景和远景的清晰度，强调画面空间的整体性。

（4）运动长镜头：摄影机在推、拉、摇、移、跟等运动时依然保持镜头的不中断。

由于长镜头包含较为丰富的信息量，且能把镜头本身和镜头内部的各种运动方式统一起来，因此显得自然流畅，又富有变化。

为了让学生更好地感知长镜头，可以通过《红跑道》中的片段分析，引导学生分析、讨论其中长镜头的运用技巧和效果，加深理解。

2. 布置任务，明确要求。

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。学生自主合作完成任务，注意拍摄的视点与角度、画面的构图与光线等，在拍摄过程中可根据需要变化方位、角度、景别等。

3. 表现练习，拍摄实践。

教师引导学生练习多种类型长镜头的拍摄方法。

长镜头拍摄学习单

任务：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。	
拍摄前的思考	1. 拍摄对象是群像还是个体？ 2. 为何选择这个拍摄对象？
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？
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？哪一个片段是最有价值的？
最终构思	

^① 中国大百科全书（第三版）总编辑委员会．中国大百科全书：影视学[M]．第三版．北京：中国大百科全书出版社，2022．

长镜头拍摄记录单

拍摄场景	画面内容	拍摄方法	拍摄机位	人物动作	时长

第三课 收获意外的惊喜

学习目标：

1. 了解观察型纪录片叙事结构的特点和拍摄方式，运用镜头语言记录生活中的事件，感知生活的美好。（审美感知）
2. 了解观察型纪录片的拍摄方式，知道观察型纪录片的创作流程。（艺术表现）
3. 体验观察型纪录片从选题策划、文案撰写、实地拍摄、后期剪辑的创作流程，在实践中理解观察型纪录片的叙事结构和镜头语言表达方式。（创意实践）
4. 在赏析、拍摄练习、分组创作中，发现并表现生活中的矛盾与冲突，用镜头语言表达情感，传递对生活的独特思考。（文化理解）

驱动性问题：如何运用观察型方法记录生活？

建议课时：1—2 课时。

学习评价建议：

1. 能了解观察型纪录片叙事结构的特点和拍摄方式。
2. 能知道观察型纪录片的创作流程。
3. 能运用观察型记录方法完成“周末纪事”纪录短片的拍摄。
4. 能理解作品中所展现的真善美，通过艺术实践表达对美好生活的热爱。

活动任务实施建议：

活动任务一：分析《四个春天》中记录的事件。

任务解读：

随着《大国崛起》《如果国宝会说话》《四个春天》等纪录片播出，纪实性影视作品的主题和表现风格更加多样化。此类作品开始凸显创作者的主观意识，在拍摄过程

中注重抓取富有揭示意义的事件，同时关注画面的美感及声画的有机结合。

师生通过《四个春天》片段赏析，了解如何从不同角度拍摄生活中发生的真实事件，体会作品所表达的真实情感和审美意义。

实施建议：

1. “童年趣事”交流会。

此环节是导入环节，教师可以引导学生说说自己成长过程中一件难忘的事，从生活中挖掘纪录片素材，为后续拍摄观察型纪录片作选题方面的铺垫。

2. 欣赏电影《四个春天》片段，分析作品所体现的观察型纪录片特征。

建议教师以拉片的方式引导学生欣赏影片中家庭聚会、日常生活、出门旅行三个片段，引导学生从内容呈现和技术运用的角度分析作品，从机位、构图、景别、光线、运动镜头等角度分析画面特点，体会观察型纪录片记录真实生活的特点。

《四个春天》片段拉片学习单

影片名称:《四个春天》				
分析目的: 聚焦观察型记录方法在影片中的具体应用				
序号	角度	时间范围	影视技术运用	画面描述或截图
1	家庭聚会			
2	日常生活			
3	出门旅行			
注：以上时间范围、影视技术运用等具体内容可能需要根据实际的影片片段进行调整和细化。此表格仅为示例，实际应用中应根据具体情况进行设计和填写。				

分析总结：纪录片创作中的艺术真实必须服从生活的真实，创作者通过不干预的方式，自然捕捉了主人公及其家人在不同生活场景中的真实瞬间和情感。同时，运用伺机等候式拍摄长时间记录关键场景，使得影片能够深入展现家庭中人物的性格。在后期剪辑过程中，创作者精心选择了能够突出主题的片段和细节，使得影片更加生动和感人。

3. 赏析《四个春天》，说说自己获得了哪些情感体验。

以纪录片《四个春天》为例，引导学生分别谈谈观赏影片后自己获得的情感体验。例如，体会到父母的艰辛，体会到母亲的慈祥等。此外，教师也可以引导学生转换身份，以影片中父亲、母亲、儿子的角色交流在不同的春天里发生的事件，体会这些人物的不同情感。

活动任务二：小组合作，撰写一份策划文案。

任务解读：

策划文案是纪录片拍摄前非常重要的一项准备工作，它决定了拍摄的效率和质量。深入了解策划文案的格式和内容，为影片拍摄做准备。

教师可以引导学生集体讨论，思考拍摄前需要考虑哪些问题。师生一起用思维导图或关键词记录的方式进行记录，在撰写文案时，鼓励学生有创意、个性化地表达。

实施建议：

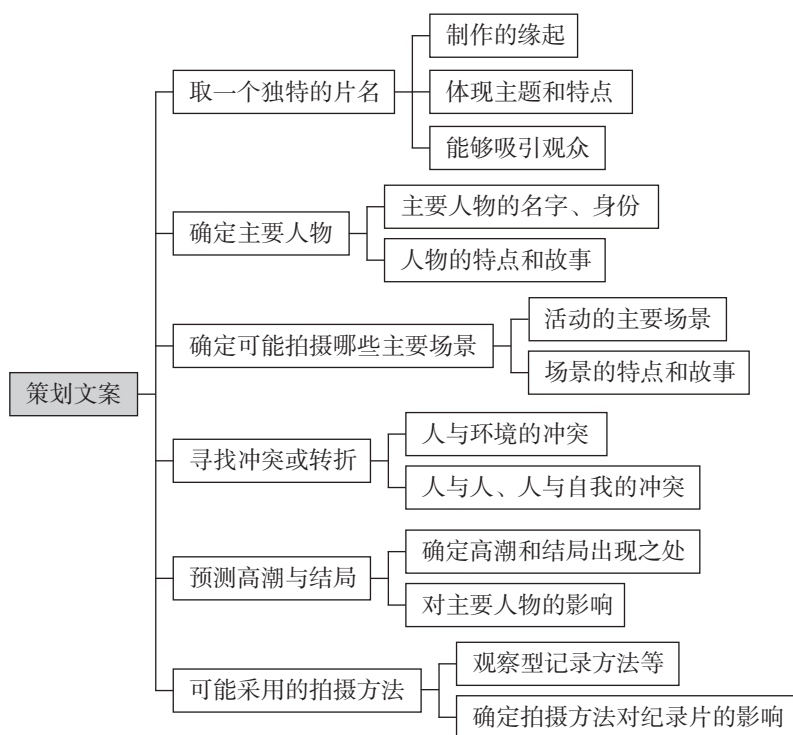
1. 畅谈“周末趣事”。

此活动是为拍摄文案的撰写提供素材而设计的。教师组织学生讨论：“周末通常会做些什么事情？什么样的事情值得被记录下来？”

2. 讨论交流。

师生讨论在拍摄观察型纪录片之前，需要做哪些文本方面的规划和准备。

撰写策划文案时，要注意选题的可操作性与文字表达的简洁性，建议教师从片名、主要人物、拍摄场景、冲突或转折等方面组织学生进行讨论。

策划文案要素分析图

“周末纪事”策划文案(示例)

1. 取一个独特的片名	周末纪事·生日派对
2. 确定主要人物	小明、小明的好朋友、小明的父母、小丑哥哥(游戏主持人)
3. 确定可能拍摄的主要场景	小明家——聚餐、唱生日歌、吃蛋糕等 小花园——户外游戏等
4. 寻找冲突或转折	游戏活动中的人和事
5. 预测高潮与结局	齐唱生日歌、赠送生日小礼物等
6. 可能采用的拍摄方法	基本采用观察型记录方法;固定镜头、运动镜头;全景、中景、特写等

3. 结合选题,撰写一份策划文案。

师生结合策划文案的讨论,尝试以策划文案的方式将“周末纪事”这个选题记录下来。

“周末纪事”策划文案学习单

短片名称:_____		
小组名称:_____		
组长:_____ 组员:_____		
小组合作分工:_____		
1. 准备和规划	确定选题:_____ 拍摄设备:_____ 拍摄大纲:_____	
2. 拍摄创作	影像风格	拍人物:纪实性还原;空镜头:抒情性渲染
	结构组成	短片的结构组成有哪些部分?是否完整?
	观察型记录	运用了观察型记录的哪些方法?
	细节表现	运用了哪些构图、景别与光影手段来表现细节?
	转折点	有哪些转折点与戏剧性表现?
3. 其他	分享创作思路和制作经验	

活动任务三：采用观察型记录方法，拍摄“周末纪事”。

任务解读：

观察型记录方法在拍摄过程中倡导“观察精神”，全程不提问，也不搬演场景，而是用摄影机真实记录被拍摄对象的生活状态，追求过程的“不可预知性”。^①

教师应引导学生结合前几节课学过的一些拍摄理念和拍摄技术，开展观察型纪录片的拍摄实践。学生通过拍摄大纲的讨论、拍摄理念和技术的运用、后期剪辑技术的学习使用，分享交流学习成果。

实施建议：

1. 任务布置。

教师引导学生体验“不介入、不干预方式”拍摄方法，关联第一单元的学习内容，根据策划文案，拍摄观察型纪录片。

2. 拍摄准备。

请学生根据教科书第 48 页的拍摄提示，做好拍摄准备。

(1) 为拍摄对象配备便携式的采音设备，确保拍摄对象采录声音。

(2) 要观察拍摄现场，确保拍摄对象自由运动时能有效捕捉到需要的画面；寻找合适的机位，避免对拍摄对象正常行动构成干扰。

(3) 纪录片拍摄前，必须和拍摄对象签订同意许可书，再进行拍摄。

3. 现场拍摄。

根据不同的拍摄对象和拍摄场景，运用恰当的拍摄手法，尽可能自然记录真实的生活事件。

(1) 尽量在自然光下拍摄。

(2) 使用便携式设备，便于跟踪拍摄对象。

(3) 寻找合适机位，善于捕捉画面；注意运动镜头的起幅、落幅。

(4) 在现场耐心观察、忠实记录，不影响事件的进程。

(5) 预判拍摄移动等突发事项，以便及时调整。

4. 后期剪辑。

教师引导学生观摩剪辑教学的示范视频，学习基础的剪辑技术，剪辑拍摄素材，

^① 牛光夏. 纪录片类型与风格[M]. 北京：清华大学出版社，2021.

练习相关技能。需要注意的是，教师应引导学生在创作过程中尊重他人的知识产权，确保作品的创新性、规范性和安全性。

后期剪辑操作表

操作要点	具体要求
素材筛选	观看所有拍摄的素材，标记出优质的镜头和必要的镜头。
初步组合	根据拍摄大纲，将选出的片段按照一定的顺序排列起来。重点是确定叙事的脉络。
基本剪辑	将所需片段剪接在一起，形成连贯的叙事。可以适当调整镜头的顺序，找出最佳的叙事结构。
时长调整	根据需要调整视频时长，以符合预定的时长要求。

5. 交流评价。

请各创作团队分享创作思路和创作感受。观看作品并讨论分析作品的选题、内容、主题以及拍摄技术的得失。

拓展融合

多元视界
<p>驱动性问题：</p> <p>你看过哪些反映环境问题的纪录片？现实生活中存在哪些环境问题？</p> <p>设计意图：</p> <p>生态平衡和生物多样性话题与人们息息相关。保护环境是我们每个人的责任。随着人类活动的不断增加，自然环境面临着许多威胁，因此，我们需要采取行动来保护环境。</p> <p>教师应引导学生了解纪录片选题的特性，选取能引发公众注意和情感关切的话题性题材。建议教师通过对纪录片《海洋》的赏析，引导学生发现生活中自然环境、海洋世界中存在的各种问题，对于如何保护自然的生态平衡和生物多样性等问题展开讨论，探究如何保护生态环境。</p>

实施建议：

1. 查阅资料，了解作品拍摄意图。

《海洋》呈现人类生产与生活对海洋生态的巨大影响，画面精美，是一部生态学纪录片。整部影片放弃“人”的主观视角，采用伺机等候式拍摄，让镜头说话。在影片最后的十几分钟里，出现了颠覆性的戏剧性场景。导演希望通过镜头深入探索幽深而富饶的神秘世界，并引导观众关注濒临灭绝的海洋生物，引发人们对海洋生态保护的重视。

教师可以引导学生在查阅搜集作品拍摄的方式、地点、历时、耗资、拍摄物种，以及后续新闻报道、票房情况等资料时，了解创作者拍摄的意图和过程，理解观察型记录方法在真实记录事件中引发观众深层思考的作用。

2. 通过片段分析，理解纪录片选题内容和意图。

雅克·贝汉在 1998 年制作了《迁徙的鸟》。纪录片《迁徙的鸟》重点围绕候鸟迁移的旅程，讲述了候鸟在大风沙中寻找出正确方向，在冰天雪地中保护自己，历经重重危机，寻找一个温暖的地方生存的故事。该片采用“第三人称”和“第一人称”叙事视角切换的方式，体现了生态主义视角。

纪录片《海洋》在聚焦海洋生物的同时，更给予我们无限的思考与启迪。教师应引导学生从纪录片《海洋》选题的话题性、过程性、转折性等角度，分析创作者引发公众重视海洋环境、生态环境、生物多样性等环境问题的创作意图。可以开展一场“思维碰撞辩论赛”，辩论在《海洋》中是更关注缤纷海底世界的奇妙，还是更注重生态环境保护的话题。请学生开动思维，整理思路，进行辩论。

3. 实地调研，撰写报告。

教师可以培养学生的探究意识，引导学生围绕纪录片《海洋》提出的生态环境保护及生物多样性保护等问题出发，以小组为单位，发现身边存在的环境治理问题（如河道、公园、小区、工厂中发生的环境问题），了解问题产生的原因、演变的过程，提出治理改善的建议，形成调研报告。此外，教师还可以引导学生用图文并茂的调查报告或用观察型记录方法拍摄的调研纪录短片等进行交流分享。

实地调研学习单

学校：_____ 主题：_____

调研小组：_____ 调研时间：_____ 调研区域：_____

(续表)

1. 调研目的及背景	
2. 调研采用的方法	
3. 环境问题产生的原因及演变过程	
4. 生态环境现状	
5. 治理改善建议	

推荐资源

《真实生长》学习建议：

1. 教师可以引导学生观看影片，引发思考：“在素质教育的改革的过程中，3 位同学的人生发生了怎样的变化？”引导学生展开想象，描绘 3 位同学继续成长的“蓝图”。

2. 纪录片中关于“文理分科”的师生辩论赛片段，精彩展现了学生与老师思想交锋的过程。请分析影片中相关过程性记录的片段。

3. 学生可以尝试以“校园趣闻”为主题，采用观察型记录手法，选择合适的机位，拍摄一段 3 分钟左右的长镜头。师生反复观察这段素材，从中截取一个连贯的、清晰展现主题内容的 30 秒关键性片段并交流分享。

《落地生根》学习建议：

1. 影片《落地生根》用真实的镜头、真切的语言深刻诠释了中国的精准扶贫实践。教师应引导学生探究该片如何以小见大地记录时代的脚步。此外，教师还可以指导学生查阅相关资料，结合影片《十八洞村》了解湖南湘西十八洞村作为精准扶贫的“首倡地”发生的翻天覆地的变化，了解在国家实施脱贫攻坚战略的大背景下，人们的生活、情感、认知等方面发生的转变；引导教师可以建议学生观看纪录片《文秀，你好》，了解奋战在脱贫攻坚战场的一线扶贫干部黄文秀的事迹，引导学生感悟信念与初心、热血与青春、热心与奉献的精神。

2. 教师引导学生回家搜寻一些老照片，向爷爷奶奶、外公外婆等长辈了解从过去到现在生活发生的变化，有条件的学生可以拍摄长辈讲述的过程。

《地球脉动》(第二季) 学习建议：

1. 教师可以引导学生观看影片，从中选取一个喜欢的片段，以学习单的形式，从选取集数、片段简介、拍摄手法、喜欢的理由等角度分析记录，并进行交流分享。

《地球脉动》(第二季) 赏析学习单

选取集数	片段简介	拍摄手法	喜欢的理由

2. 《地球脉动》为我们展现了全球生物的多样性，教师可以引导学生梳理《地球脉动》中的动物种类，通过镜头了解各种各样的动物，了解它们独特的生存方式，感受地球上不一样的脉动旋律，热爱地球家园。

3. 不同于《地球脉动》(第一季) 着重讲述动物如何在不同的环境栖息与生存，《地球脉动》(第二季) 更加着重近距离观察地球，为此《地球脉动》(第二季) 运用了各种新科技，如超高清 4K 摄影机、无人机、自动感应式摄像机，将许多珍贵的画面记录下来并呈现在我们眼前。教师应引导学生了解相关拍摄技术，探究艺术与科技的关系。

4. 请师生尝试撰写一份拍摄文案，创作一个动物题材短片，就采用的设备、拍摄的机位、镜头运动、拍摄意图等进行交流讨论。

三、单元特色学习资源分析、技术手段应用说明

资源类型	资源名称	应用说明
操作技能资源	纪录片摄影 ^①	通常是在事件发生和发展的现场,以真人真事为对象进行拍摄。一般来说,纪录片的摄影具有以下特点:1.所拍摄的对象及其身份是真实存在的,而非由演员扮演;2.拍摄的场地和场景是真实的;3.摄影机所面对的事件是客观发生的,并且拍摄行为不改变事件自身的发展轨迹。
	起幅 ^②	即运动镜头开始的画面。起幅要求构图讲究,有适当的长度。一般有表演的场面应使观众能看清戏剧动作,无表演的场面应使观众能看清景色。具体长度可根据剧情内容或创作意图而定。由固定画面转为移动画面时要自然流畅。
	落幅 ^③	即运动镜头终结的画面。落幅要求由移动转为固定画面时能平稳、自然,尤其重要的是准确,即能恰到好处地按照事先设计好的景物范围或主要被摄对象位置停稳画面。有表演的场面要按照戏剧动作不能过早或过晚地停稳画面,当画面停稳之后要有适当的长度使表演告一段落。落幅的画面构图要精确,但在特殊条件下,运动镜头之间相连接时,画面也可不停稳,采用动接动的衔接方法。
视频资源	长镜头	以视频方式讲述如何运用长镜头呈现不同景别。
补充资源	<p>《再说长江》 总编导:李近朱、刘文 2006年</p> 	<p>纪录片《再说长江》从2004年开拍,历时两年,共33集。这是我国第一次运用高清晰数字电视技术拍摄的大型纪录片,在画面质量上为观众提供了一种新的体验。</p> <p>《再说长江》克服种种困难,对长江之源进行了大规模的航拍,俯瞰之下苍劲的江水如飞腾的巨龙从西到东,每个镜头、每幅画面都令人激昂澎湃,开阔了我们的境界,也让我们感受到了强大的民族自豪</p>

①②③ 许南明,富澜,崔君衍.电影艺术词典[M].修订版.北京:中国电影出版社,2005.

(续表)

资源类型	资源名称	应用说明
补充资源		<p>感。此外,《再说长江》还运用真实再现和动画合成相结合的方法演绎长江文明的源流,运用高清动画和卫星遥感全景展现长江水系全貌,还用电脑动画技术制作了一幅立体、精细的长江脉络图,将抽象化为具体。</p> <p>教师可以引导学生关注影片中的拍摄手法,与《生命之河》进行对比,从镜头的运用、同期声、解说、选题意图、纪录片故事化等角度进行对比分析,分享交流。</p>
	<p>《帝企鹅日记》 导演:吕克·雅克 2005 年</p> 	<p>纪录片《帝企鹅日记》描绘了南极洲的帝企鹅每年为了生存和繁衍进行的艰苦旅程。影片大量使用了大远景和大特写的两极镜头。通过大远景交代环境、背景,展示规模和气氛。比如,影片开场有三分钟的大远景,交代了南极的环境,满足了观众对极地纪录片视觉奇观的渴望,也交代了背景。而在展示帝企鹅的体态和关系时,则大量使用特写,以拟人的方法刻画帝企鹅的性格或情绪变化。</p> <p>教师可以引导学生观看纪录片,从纪录片观看中感受父母之爱、生命之坚强、人与自然之间的和谐关系,从而引发学生对父母、对生命、对自然的思考。</p>

第三单元

发掘多彩的人生

一、单元教学规划

（一）单元主题

发掘多彩的人生：运用参与型记录方法（兼顾观察型记录方法等）创作人物纪录短片。

（二）单元教科书内容分析

1. 本单元对应课标要求

本单元对应《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中影视（含数字媒体艺术）学科之学习任务1“记录生活”的相关要求与教科书内容，具体如下：

（1）欣赏经典的纪实性影视（含数字媒体艺术）作品，分析其思想内涵和形态特征，体会影视（含数字媒体艺术）中的现实与生活中的现实的异同之处。

（2）运用一定的影视（含数字媒体艺术）技术手段观察、发现、记录现实生活中的人物、事物和景物，并以此为基础创作作品，表达自己对现实生活的思考、理解和评价。

（3）掌握运用影视（含数字媒体艺术）技术观察、发现、记录现实生活的基本方法。

（4）掌握借助来自现实生活的影像素材进行影视（含数字媒体艺术）作品创作的基本方法。

2. 本单元教学内容分析

本单元是本册教科书的最后一个单元，着重介绍另一种纪实性影视作品记录方法——参与型记录方法。

整个单元主要围绕大概念“参与型记录方法可以展现更为多彩的人物形象”，引导学生从赏析中了解参与型记录方法的创作方式；在解读主题、分析镜头语言等学习中，知道纪录片选择拍摄对象的角度和标准，了解运用镜头语言展现人物特点的方法；在艺术实践中学会根据被采访人物的性格特点，选择合适的访谈形式和提问方式，设计与撰写访谈提纲，掌握采访技巧；在真实情境中，以人物访谈为主要表现手法，联系已有的学习经验和知识储备，创作一部人物纪录短片。

通过本单元的学习，学生可以了解到参与型纪录片注重制作者参与其中的特征；了解可以通过信息搜集、开展访谈等，让拍摄者和被拍摄对象形成有效互动；理解参与型纪录片挖掘真实生活、探究事件深度、探索情感共鸣、体现人文关怀的艺术价值；以调查者、观察者、研究者、合作者等身份，主动介入拍摄，深入理解参与型纪录片的艺术手法；在对现实世界的诠释中表达感知与理解，发表见解与观点。

3. 在单元教学中落实课标的具体思路 and 做法

（1）引导学生欣赏以参与型记录方法拍摄的纪实性影视作品，搜集相关资料，了解作品的拍摄过程，剖析作品的主题和意图，梳理问题提纲，提升自主学习能力。

（2）帮助学生自主学习选择拍摄对象的角度和方法，策划采访活动，访谈被拍摄对象，提高信息处理能力、语言表达能力、交往沟通能力等，产生同理心，培养共情能力。

（3）引导学生从寻找被拍摄对象、搜集被拍摄对象资料着手，运用撰写采访提纲、确定拍摄场地、讨论拍摄方案、设计镜头语言等创作手段，深入体验参与型纪录片的拍摄方式，并结合观察型记录方法完成人物拍摄，在实践拍摄中提高综合学习能力、临场应变能力、创造思维能力。

（4）通过议题探究、艺术实践和成果交流等学习活动，运用问题链设计、学习单指引，提供学生参与、讨论、表现、合作的机会，培养团队合作能力，引导学生发掘生活中的真善美，传递正能量。

（5）根据学生的学习表现和实践成果设计合适的评价方式，以检验学生的自主学习、创意实践、人际沟通等能力。评价方式可以包括学习单评价、学习过程记录评价、作品展示与评分。

(三) 单元学情分析

已有经验	知识储备	发展需求	困难分析	发展路径
<p>1. 已经具有结合景别、构图、光线等基础知识,以及运用观察型记录方法拍摄表现生活的微视频经验。</p> <p>2. 能够通过镜头表达自己对社会生活的观察和理解。</p>	<p>1. 知道长镜头、景别、光线等基本镜头语言。</p> <p>2. 了解自己所使用的拍摄设备的功能和性能,能较为熟练地操作设备。</p> <p>3. 能熟练使用软件组接合成视频片段;具备撰写策划文案的能力。</p>	<p>1. 了解更多类型的纪实性影视作品,丰富自己的认知,开阔视野,感受纪录片之美。</p> <p>2. 赏析经典的纪实性影视作品,深入观察社会,感受真实,体会人生。</p> <p>3. 需要了解在与不同人群进行交流时,采用何种合适的沟通方式。</p> <p>4. 需要了解撰写采访提纲和设计访谈提问的方法。</p>	<p>1. 由于成长环境的不同,学生对经典的参与型纪录片中展现的人物较为陌生,无法产生情绪共鸣。</p> <p>2. 能简述影片的主题或内容,但无法从镜头语言的角度解释画面之美,无法在实践中诠释镜头之美。</p> <p>3. 可能对被拍摄对象缺乏深入了解,致使访谈内容偏离或脱离主题。</p> <p>4. 可能缺乏与人交流的勇气或自信,无法与被拍摄者进行正常沟通。</p>	<p>1. 查阅相关资料,结合时代背景,了解影片人物的成长背景和生活经历,梳理其成长故事,加深对人物的理解,加强对人物所处家庭背景和社会环境的思考。</p> <p>2. 运用学习单,引导学生从镜头语言等视角出发对影片进行审美分析,通过艺术实践发现美、记录美和创造美。</p> <p>3. 提供有关被拍摄对象的相关资料,指导学生设计采访提纲,帮助学生掌握人物采访技巧。</p> <p>4. 鼓励学生团队合作,通过模拟访谈、实地街拍等活动培养学生同理心。</p>

(四) 单元目标

在赏析中了解参与型纪录片的特征,感知参与型纪录片独特的审美价值,获取丰富的审美感受。(审美感知)

在拍摄练习中掌握采访的技巧,在沟通中获得情感共鸣,表达自己对生活的理解和对艺术的追求。(艺术表现)

选择身边的素材,运用多种镜头语言,以参与型记录方法(兼顾观察型记录方法等)创作一部人物纪录短片。(创意实践)

挖掘纪录片中的自然、生活、社会等文化内涵,传承和弘扬中华优秀传统文化、社会主义先进文化,形成正确的人生观与价值观。(文化理解)

(五) 达成评价

单元学业质量描述分析表

单元名称	发掘多彩的人生
单元学业质量描述	<p>1. 能理解参与型纪录片的表现特征和形式风格,领悟参与型纪录片所传递的真情实感。</p> <p>2. 能掌握参与型记录方法的创作技巧,通过丰富的记录方法表现人物、表达情感,展现深刻的现实生活。</p> <p>3. 能在赏析和实践中,借助影视技术表达自己对生活的理解,展现对他人的尊重。</p> <p>4. 能理解优秀的纪实性影视作品所赋予的教育意义,树立正确的价值观和社会责任感。</p>

单元任务达成评价表

	正确价值观	必备品格	关键能力	评价等级		
				优秀	良好	合格
单元学习任务达成	<p>1. 记录现实生活中的事、物,感悟纪录片带来的真实感;理解优秀的纪实性影视作品的教育意义。</p> <p>2. 通过人物访谈,尊重客观事实,真实呈现访谈内容,树立正确的价值观。</p>	<p>1. 在访谈活动中学会与人进行沟通与交往,建立良好的人际关系,养成责任担当的品格。</p> <p>2. 在交流分享的过程中学会勤于反思,尊重他人的艺术实践成果。</p>	<p>1. 运用多种记录方法完成综合性艺术活动,培养自主学习能力。</p> <p>2. 通过作品赏析,理解参与型记录方法的艺术表现方式;在拍摄制作的过程中掌握基本的摄影摄像、后期剪辑技术,提高技术运用能力。</p>			

(续表)

单元内容	子任务达成	评价等级		
		优秀	良好	合格
第一课 选择你感兴趣的人物	1. 能够分析纪录片《人生第一次》中人物形象的异同点。 2. 能够结合影片,选取一位主人公,分析其个性特点。 3. 能够通过赏析影片,讨论影片如何表现人物是一个“有经历的人”。 4. 能够从纪录片《我在故宫修文物》中任选一位人物,从配合度的角度分析人物形象。 5. 能够用镜头记录拍摄对象,并体现其个性特征。			
第二课 触发被摄对象的反应	1. 能够了解参与型纪录片有哪些记录方法,区分观察型记录方法和参与型记录方法。 2. 能够了解访谈、追问等触发被拍摄对象的方式。 3. 能够参考纪录片中的访谈方式,设计采访问题。 4. 结合所学,选择一位身边熟悉的人进行采访。			
第三课 用镜头给人物画像	1. 能够了解纪录片《掬水月在手》中运用的采访方法和技术。 2. 能够根据采访对象的人物特点,设计采访流程,完成一份采访纲要。 3. 能够采用参与型记录方法(兼顾观察型记录方法等)创作一部人物纪录短片。			
拓展融合	1. 能够通过赏析纪录片,从主人公的事迹中感悟榜样的力量,学习他们奉献与奋斗、探索与求真的精神。 2. 能够了解受访者人生历程,学会调查采访,树立正确的人生观、世界观、价值观。			
综合等级	优 秀() 良 好() 合 格()			
说明	评价等级采用优秀、良好、合格三级制。子任务评价侧重过程性评价,单元学习任务综合评价侧重结果性评价。			

单元作品评价表

序号	评价项目	评价内容	分值	自评得分	组评得分	师评得分
1	选题合理性	主题是否真实反映了真实的人物形象，具有纪实性和可信度。	20 分			
2	拍摄手法	是否运用了纪实性拍摄手法，保持记录的客观性；机位选择是否合理，构图是否均衡且富有表现力。	20 分			
3	拍摄者与被拍摄对象的关系、拍摄对象选择	拍摄者与被拍摄对象的关系是否自然，有无引导被拍摄对象的行为；被拍摄对象是否具有代表性，能够展现人物性格的多样性和真实性。	20 分			
4	参与型记录方法	拍摄过程中是否采用了参与型记录方法，如通过采访，触发人物叙述故事等。	20 分			
5	剪辑流畅度	作品剪辑是否平稳、流畅，有无创新性的过渡方式和视角变化。	10 分			
6	细节捕捉	是否捕捉到人物性格中的细节，展现人物的生活气息。	10 分			
<p>填写说明：</p> <p>自评得分：学生根据自己的表现进行自我评价，并给出相应分值。</p> <p>组评得分：小组成员根据该同学的表现进行互相评价，并给出相应分值。</p> <p>师评得分：教师根据学生的学习成果和表现进行评价，并给出相应分值。</p> <p>学生可以填写自己在作品中认为表现突出的方面或创新点，反思不足之处。</p> <p>教师可根据实际情况对评价项目和分值进行微调，以适应具体的教学需求和班级特点。同时，在评价过程中应注重学生的参与度和反思能力，鼓励学生进行自我提升和改进。</p>						

单元自我评价与反思表

姓名:_____

填表日期:_____

我在欣赏优秀纪录片片段、拍摄人物场景、设计采访问题、剪辑短片等活动中,共欣赏了_____个影视片段,查阅了_____篇参与型纪录片相关知识和技能的资料,进行了_____个拍摄练习,设计了_____个采访问题。课堂上,我大约有_____次表达了对“发掘多彩的人生”的感受与思考;我大约有_____次参与欣赏和创作,大约有_____次参与拍摄练习,写了_____篇(段)创作思路 and 创作感受,合计_____字。

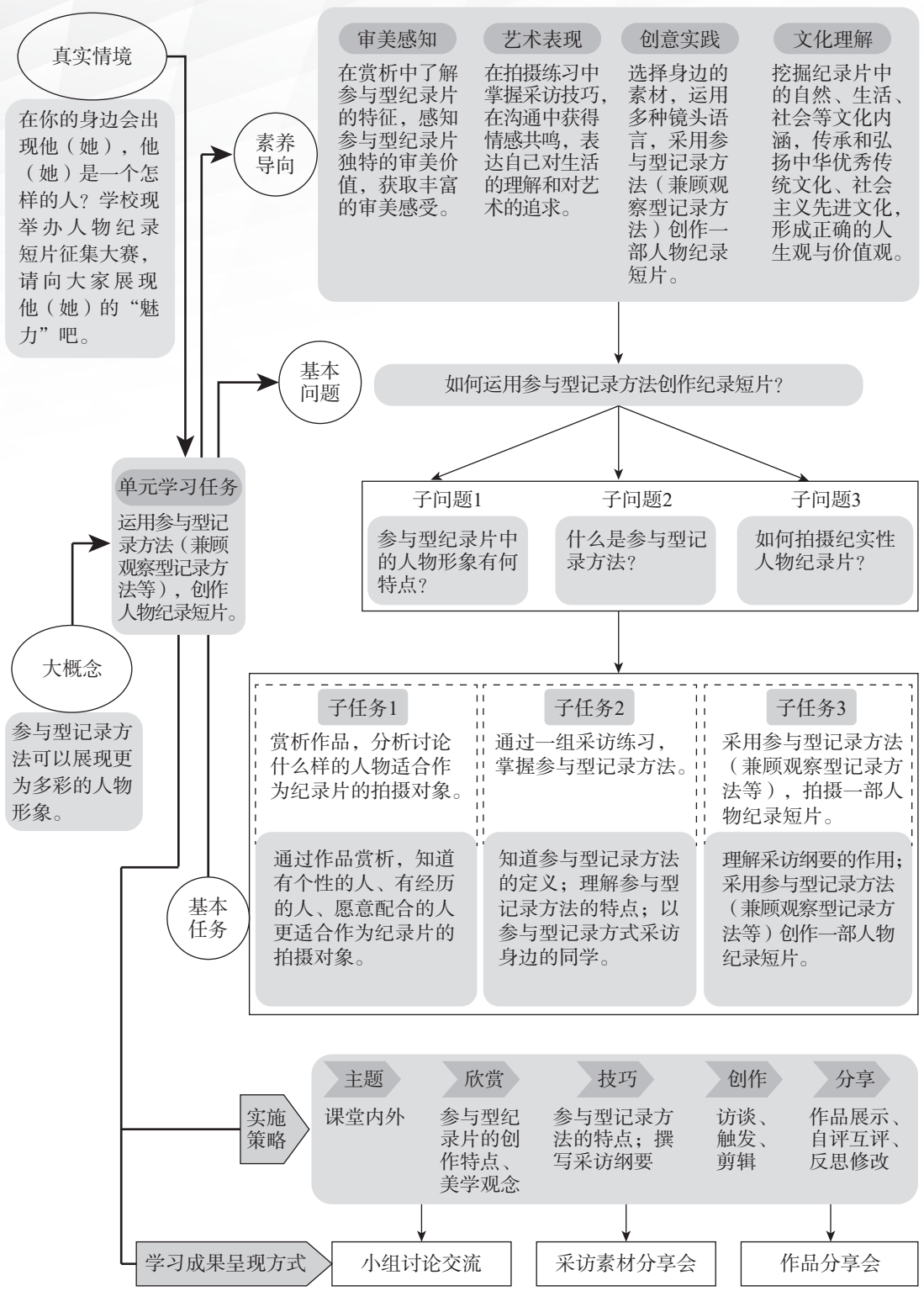
我的收获还有:

1. 在选材、创作等方面,我的成就和进步主要体现在:

2. 我之所以会有上述成就和进步,是因为:

3. 在活动练习时,我还有一些需要改进的地方或克服的问题,它们是:

(六) 单元教学结构图

二、单元实施建议

第一课 选择你感兴趣的人物

学习目标：

1. 分析纪录片中人物形象的共同点和个性特点，理解人物选择对于纪录片主题和内容表达的重要性。（审美感知）
2. 借鉴两部作品的拍摄手法，选择一位熟悉的同学作为拍摄对象，用镜头记录其生活或学习的场景，展现其鲜明的个性。（创意实践）
3. 理解影片中人物对待生活的积极态度，树立社会责任感。（文化理解）

驱动性问题：如何选择感兴趣的人物？

建议课时：1—2 课时。

学习评价建议：

1. 能描述适合成为被拍摄对象的人物所具备的特点。
2. 能用镜头表现一位身边熟悉的人的个性特点，并与同伴分享交流。
3. 能理解影片中人物对生活的态度，寻找人物身上的闪光点。

活动任务实施建议：

活动任务一：观看纪录片《人生第一次》，思考片中的人物形象有哪些共同点。

任务解读：

纪录片《人生第一次》采用长期拍摄的方式，勾勒出中国人鲜活的生活图景。每一集的主人公虽然性别、年龄、职业各不相同，面对“第一次”的事件也不相同，但摄制团队仍然从他们身上找到了共同点，制作了这一系列纪录片。

教师引导学生观看纪录片，寻找不同人物形象的共同特点，如人性的主题（善与恶、美与丑、真与假等），与作品主题进行关联，帮助学生了解这部纪录片的主题和内容，在对不同主人公的形象探究中发现其共同点，产生情感共鸣，为后续的学习内容作铺垫。

实施建议：

1. 寻找影片中的人物形象的共同点。

观看纪录片《人生第一次》，以小组讨论的形式找出影片中人物形象的共同点。教师可以提出“他们的职业是什么？他们的‘第一次’和各自的职业有什么关系？为什么他们的‘第一次’值得记录？这些人物形象的共同点是什么？”等问题，启发学生挖掘片中人物形象的塑造手法。

2. 以“我的第一次”开展故事分享会。

教师可创设主题为“我的第一次”的故事分享会。请学生选择某个自己曾经历过的“第一次”并和大家分享交流“第一次”的过程与感受。教师可以把问题聚焦在“第一次”的过程性、独特性、重要性等。通过该活动，让学生思考怎样的“第一次”是值得记录的。

活动任务二：讨论什么样的人属于“有个性的人”。

任务解读：

个性，即个体独有的并与其他个体区别开来的整体特性，是具有一定倾向性的、稳定的、本质的心理特征的总和，是一个人共性中所凸显出的一部分，区别于其他人的独特的精神面貌和心理特征。^①个性对于一个人的活动、生活具有直接的影响；对于一个人的命运、前途有直接的作用。在纪录片中，拍摄对象是一个“有个性的人”，往往指的是那些有独特思考方式、行为方式和生活态度的人，不会盲目跟随别人，而是根据自己的价值观和信念进行决策的人。

怎样寻找有个性的人？教师可以引导学生观看纪录片《人生第一次》，寻找其中一位人物并分析其个性特点，表达自己的观点和感受。

实施建议：

1. 理解“有个性的人”。

教师可解读一些文学名著中的人物，帮助学生理解“有个性的人”。例如，语文学科中的一些名著对学生而言比较熟悉、认知度较高，可选取其中几位主要人物，请学生谈谈其性格特征。此外，还可以通过小游戏“猜猜他/她是谁？”，让学生选择一

^① 朱智贤. 心理学大词典[M]. 北京：北京师范大学出版社，1989.

位熟悉的伙伴，用语言描述或动作模仿等方式为大家展示其个性特征，并猜猜是哪位同学。

2. 探究影片中人物个性特征的塑造手法。

影片中人物的思想品质和性格特点往往是通过一件件具体的事例反映出来的，因此可以通过探究典型事例了解人物的性格特点。同时，人物语言的个性化以及典型动作也是体现人物性格的最佳方式。教师可以引导学生赏析纪录片《人生第一次》，引导学生聚焦片中某一人物，在作品中寻找反映该人物个性的典型事例，并和同学分享。

“寻找《人生此一次》中有个性的人”学习单

主人公：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 片段开始时间：_____ 片段结束时间：_____	
思考	回答
观察维度	☐ 语言特点 ☐ 肢体动作 ☐ 表情神态 ☐ 兴趣爱好 ☐ 其他_____
具体描述	
性格特征	

活动任务三：思考什么样的人属于“有经历的人”。

任务解读：

“有经历的人”是值得用艺术的方式进行记录并向公众介绍，引发观众的共情和思考的。每个人拥有的丰富人生就是一笔宝贵的精神财富，值得被记录。

教师引导学生观看纪录片《我在故宫修文物》，了解影片如何诠释“有经历的人”，理解那些“有经历的人”往往对生活有着独特的见解和感悟，他们可以从不同的角度看待问题，可以提供丰富的个人背景、独特的视角和深刻的情感故事。影片中真实和生动的讲述方式让纪录片不仅真实可信，还能引起观众的共鸣，增强观众的参与感和代入感。

实施建议：

1. 了解“有经历的人”的特点。

教师可选择纪录片《我在故宫修文物》中几位代表人物的片段（如钟表修复师王津、书画修复师杨泽华等），通过“他是谁？他为何从事这项工作？这项工作的难度在哪？他的人生经历是怎样的？他经历了哪些值得记录的事情？”等问题，引导学生理解他为何属于“有经历的人”。

2. 理解展现一个“有经历的人”的方式。

再次观看作品片段，运用已知影视语言讨论该片段是如何展现出主人公是一个“有经历的人”的，并以小组形式完成学习单。

“寻找《我在故宫修文物》中有经历的人”学习单

主人公：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 具体工作：_____	
思考	回答
他 / 她的人生经历是怎样的？	
他 / 她的经历运用了哪些记录方式来呈现？	
你对他 / 她的经历有怎样的感受？	

活动任务四：分析“愿意配合的人”有哪些特点。

任务解读：

对于纪录片而言，选择合适的采访对象至关重要，因为他们能够为影片提供独特而深入的见解，增强说服力和吸引力。在选择采访对象时，还需要考虑他们的表达能力、合作意愿和受访条件等因素。

赏析《我在故宫修文物》，从中选择一位主人公，从配合度等方面分析人物形象，体会“愿意配合的人”在纪录片中的重要性。

实施建议：

1. 寻找“愿意配合的人”。

教师可以引导学生继续讨论赏析过的片段，寻找体现人物配合度的画面或片段（如人物的语言表达和与之相关的场景等），探讨该人物形象的鲜活性、立体感是如何体现的，并尝试在生活中寻找这样的人。

“寻找《我在故宫修文物》中愿意配合的人”学习单

主人公：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 具体工作：_____	
观察点	举例说明
沟通能力	

(续表)

观察点	举例说明
个性特质	
对生活的态度	
与其他人的互动关系	

2. 感受“愿意配合的人”所具备的特征。

纪录片中“愿意配合的人”通常具备以下特点:(1)开放性和透明性。他们愿意分享自己的故事,让观众了解他们的真实生活。(2)强烈的个性特质。他们通常具有独特的个性或特质,如才华、勇气等,这些特质能吸引观众的注意,也能让他们的故事更具吸引力。(3)认同纪录片主题。他们通常对纪录片的主题有深入的理解和高度的认同,认为纪录片可以传递他们的观点。(4)良好的沟通能力。他们通常能够清晰地表达自己的想法和感受,让制片人和观众都能理解他们的立场和想法。(5)热爱生活。他们对自己的生活或职业充满热情,并能感染观众,让观众看到美好和希望。

教师可创设情境,策划具有主题的采访活动,学生可以两两组合,分别作为采访者与被采访者,完成多个来回的“你问我答”。教师可通过“怎样的打招呼让你觉得很舒服?你觉得怎样的提问方式让你觉得有话可讲?当对方没有按照你的提问方向来回答时怎么办?”等问题,帮助学生体会如何寻找“愿意配合的人”,理解有效采访需要双方怎样的配合。

活动任务五:参考《我在故宫修文物》的拍摄手法,选择一位熟悉的拍摄对象,用镜头记录他/她学习、工作或生活场景,并通过这个场景展现他/她的个性、风格。

任务解读:

学生通过学习如何选择拍摄对象,挖掘拍摄对象的个性特征,展示拍摄对象丰富的生活、工作或学习经历,以及与拍摄对象进行有效沟通等,对怎样表现人物特点有了一定的认识 and 了解。

教师可以引导学生选择一个被拍摄对象,模仿《我在故宫修文物》中的某个场景,尝试用镜头语言记录被拍摄对象,重点关注该拍摄场景是否突出了人物形象。此外,学生还可以在拍摄过程中不断复盘,反思如何运用镜头展现人物的个性特征。

实施建议：

1. 熟悉被拍摄对象。

教师应引导学生熟悉被拍摄对象。被拍摄对象可能是一位德高望重的长辈，在学生成长过程中产生积极影响的师长，也可能是一位值得学生学习的偶像，甚至可能是天天一起学习的小伙伴。如何用影像表现他（她）的个性特点？学生可能还有些茫然。教师可以让学生以小组为单位，选择一位熟悉的人物作为主人公，用关键词描述其个性特点，有效梳理人物信息。

2. 确定用镜头记录被拍摄对象的相关场景。

被拍摄对象的个性特征是需要通过某个场景或事例所展现的。教师可引导学生围绕关键词，讨论通过哪些事例可以展现关键词，挖掘拍摄角度和要点，形成拍摄构思。在构思基础上，选择景别、运动镜头等镜头语言，记录被拍摄对象学习、工作或生活的场景，通过镜头突出人物特点。同时，借助拍摄构思学习单说说选择这个人物的理由，并分享交流。

拍摄构思学习单

拍摄对象：
个性特征： ☐ 活泼 ☐ 内向 ☐ 冲动 ☐ 其他（补充：_____）
典型事例描述：
景别： ☐ 远景 ☐ 全景 ☐ 中景 ☐ 近景 ☐ 特写
固定镜头：
运动镜头： ☐ 推 ☐ 拉 ☐ 摇 ☐ 移 ☐ 跟 ☐ 其他（补充：_____）
拍摄手法：

第二课 触发被摄对象的反应

学习目标:

1. 知道参与型记录方法的基本形式、主要方法和目标,了解参与型纪录片深刻触发内心情感的特点。(审美感知)
2. 在设计采访问题的过程中,理解访谈是重要的参与型记录方式之一。(艺术表现)
3. 根据人物采访的要点,设计采访问题,对身边的同学进行一次采访,将采访过程拍摄下来,并观察采访对象的反应。(创意实践)
4. 通过采访、拍摄等活动,理解人物的性格特征,学会表达自我、倾听他人,感受友谊与团结的精神。(文化理解)

驱动性问题:什么是参与型记录方法?

建议课时:1—2 课时。

学习评价建议:

1. 能讲述参与型记录方法的特点。
2. 能设计合适的采访问题。
3. 能运用参与型记录方式完成一次对身边同学的采访。
4. 能在采访、拍摄的过程中,对他人敞开心扉或倾听他人的心声,提升互相尊重的品质。

活动任务实施建议:

活动任务一:赏析《夏日纪事》《走基层·百姓心声》,分析两部影视作品主要运用了什么记录方法。

任务解读:

1960 年,社会学家埃德加·莫兰和让·鲁什对巴黎年轻人的日常生活进行调查,了解他们对幸福的理解,并拍摄成纪录片《夏日纪事》。导演通过连续几个月的跟踪调查,记录了主人公们的变化。作品中被采访的人在该片第一次放映的时候聚集在一起观看讨论,有人赞同,有人驳斥,也让这部纪录片充满挑战和乐趣。

《走基层·百姓心声》特别调查节目《幸福是什么?》用心灵倾听百姓心声,用镜头捕捉时代变迁,为观众奉献接地气“幸福”调查报道。

师生通过欣赏两部影视作品,了解参与型纪录片是强调拍摄者与被拍摄对象互动、合作的纪录片类型之一。

实施建议:

1. 对比作品,发现共性。

《夏日纪事》和《幸福是什么?》都关注了“幸福”这一话题,通过采访各行各业人们的日常生活和他们对“幸福”的理解与追求,呈现了生动的社会面貌。两部影视作品对启发观众思考幸福的意义和价值具有积极的作用。

教师可以引导学生对两部影视作品存在的共性进行重点观察(如都以“幸福”为话题,都采用了采访的方式,采访的群体比较广泛),帮助学生了解参与型记录方法的特点。

2. 寻找合适的采访主题。

在参与型纪录片中,拍摄者积极介入拍摄过程,与被拍摄对象共同构建影片内容。其中,采访主题的确定至关重要。因此,教师需要引导学生思考“身为拍摄者,如何更好地设计一个主题进行采访?”等问题。学生可以通过问卷调查、在线讨论等,在调查中寻找和发现热议的话题,充分发表自己的观点,确定合适的采访主题。

3. 确定主题,即兴采访。

通过两部影视作品的对比赏析可以发现,“幸福”这个话题能够引发大家的思考,并激发主动参与的积极性。

教师可以引导学生展开讨论,总结前期调查结果,找到感兴趣的人、事或社会问题等话题,确定一个采访主题,在班级中即兴采访。

活动任务二:赏析《一直游到海水变蓝》,了解影片使用了哪些参与型记录方法。

任务解读:

参与型纪录片奉行“在场”的美学,让拍摄者主动介入到具体的生活情境中去,与被拍摄对象的互动,通过采访获取深层真实。^①

① 牛光夏.纪录片类型与风格[M].北京:清华大学出版社,2021.

师生通过赏析《一直游到海水变蓝》，知道参与型记录方法以访谈为基本形式，以触发为主要方式，以捕捉被摄对象反应为目标；分析参与型纪录片和观察型纪录片的异同；体会参与型记录方法激发被拍摄对象内心深层次情感的艺术表达效果。

实施建议：

1. 分析影片的拍摄手法。

教师选择《一直游到海水变蓝》中的片段，通过“在拍摄过程中，导演与被拍摄对象之间的交流采用了哪种形式？导演为什么让梁鸿的儿子用家乡话介绍自己？影片采用了哪种呈现形式？你认为导演用这样的呈现形式对表达人物内心情感产生了什么样的作用？”等问题链的形式，引导学生在赏析中总结影片采用的拍摄手法，完成片段拉片学习单。

《一直游到海水变蓝》片段拉片学习单

影片名称：《一直游到海水变蓝》				
分析目的：聚焦参与型记录方法在影片中的具体应用				
分析片段描述：选择影片中体现参与型记录方法特点的关键片段进行分析				
序号	片段描述	时间范围	拍摄方法	参与型记录方法重点体现
1				
2				
3				
4				
5				
注：此表格仅为示例，实际应用中可根据具体情况进行调整 and 细化。				

2. 对比参与型纪录片和观察型纪录片的异同。

教师可以从已学的参与型纪录片和观察型纪录片中各选择一部作品，引导学生从拍摄手法、呈现形式、主要目标等角度对比分析两部作品有何异同，并交流讨论。

活动任务三：参考《望长城》中的访谈方式，学会设计采访问题。

任务解读：

纪录片《望长城》采用了主持人串联的形式，采用跟踪拍摄和同期声，让普通人面对镜头说话，全面介绍了长城在中国历史上的作用、与当今自然生态及人类迁徙变化的关系等^①。《望长城》是一部纪实风格的大型电视纪录片，也是一部具有民族精神和中国气派的鸿篇巨制，被称为“中国纪录片发展的里程碑”。

师生通过赏析《望长城》片段，知道作品中的访谈方式和特点，并能参考这种访谈方式设计采访问题；理解访谈作为重要的参与型记录方式之一，对挖掘主题内容、突出人物形象、凸显内容真实性的作用。

实施建议：

1. 欣赏影片，了解访谈对象。

在《望长城》中，访谈者经常询问被采访者与长城的渊源，以及他们在长城生活、工作的经历和感受。这样的询问有助于了解被采访者的个人背景，还能引导被采访者分享更多关于长城的生动故事和独特见解。因此，在设计采访问题时，需要考虑被采访者的背景和经历，从而提出更贴近他们生活的问题。

教师可以引导学生选择感兴趣的访谈对象，从喜好、习惯、性格等方面入手，调查其基本情况，全方位地了解访谈对象。

2. 结合影片，分析艺术特点。

在《望长城》中访谈者和被采访者的对话具有真实感强、自然流畅、情感真挚、语言质朴等特点，采用现场一对一访谈、走动式访谈、跟随式访谈、“引导+追问”等方式，访谈时通常采用手持或使用稳定器跟随拍摄的方式。

教师可以带领学生分析作品中的访谈问题并提出思考。例如，在记者提问“你觉得长城对你有什么意义？”时，教师可以引导学生思考为什么这个问题不是“你认为长城重要吗？”。当受访者提到长城的历史价值，记者追问“你觉得长城的历史价值体现在哪些方面？”时，教师可以引导学生思考追问的作用，理解设计访谈问题时要根据访谈对象选择合适的沟通方式。

^① 许南明，富澜，崔君衍．电影艺术词典[M]．修订版．北京：中国电影出版社，2005．

3. 尝试追问，设计采访问题。

追问，即根据被采访人回答问题的线索，顺藤摸瓜继续追问下去。选定一位同学作为采访对象，在深入了解采访对象后，教师可以引导学生结合访谈特点以及拍摄方式，思考如何在提问的基础上进行追问。

教师引导学生分组设计一些采访问题，组织学生讨论，分析哪些问题是合理的，哪些问题需要改进，再在此问题基础上追问。教师应引导学生观察在追问过程中被采访者的反应，帮助学生提高设计采访问题和追问的能力，为后续采访活动打下坚实基础。

活动任务四：根据人物采访要点，对身边的同学进行采访。

任务解读：

访谈能够让纪录片创作者以交互式对话的方式激发采访对象的情感，获取隐藏于生活表象之下的真实。^①

本任务要求学生理解并熟悉采访要点，根据采访要点设计合适的问题，找到适合的学生作为采访对象进行面对面的交流采访；在采访中需要主题明确、条理清晰、语气友善；学会根据采访结果整理并撰写采访报告。

实施建议：

1. 制订采访计划，撰写采访提纲。

教师可以引导学生以“我熟悉的人”为拍摄对象，设计采访问题，撰写采访提纲并进行采访。

（1）采访前，教师可以通过“你希望通过这次采访了解什么？是希望了解他们的学习态度、生活态度，还是他们的未来规划？”等问题链，引导学生明确采访目标，启发学生理解“明确目标是设计合适问题的前提”。

（2）在设计问题时，教师可以指导学生根据准备工作，设计一系列具有层次性和引导性的采访问题，并强调问题的设计需要具有清晰的结构，且能够涵盖多个方面，从不同角度了解受访者的经历和观点。

（3）教师可以提示学生从简单的问题开始，如询问他们的学习习惯，并进行追问，逐步深入具体话题。

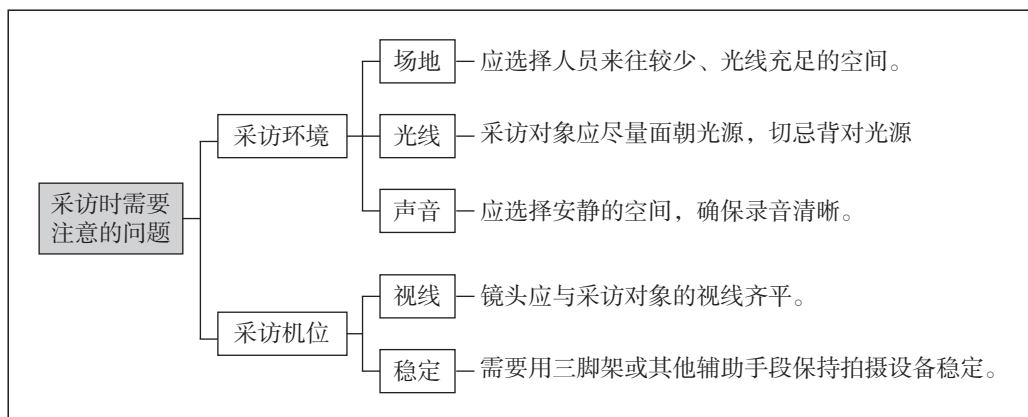
^① 牛光夏、纪录片类型与风格[M]. 北京：清华大学出版社，2021.

采访计划

采访目标	
采访对象	
采访对象特点	
采访问题(提纲)	

2. 归纳采访要点,开始采访拍摄。

采访计划和采访问题的设计完成之后,就可以进行采访拍摄。教师可以将学生分成多个小组,每组负责一个采访主题,并明确组内各自分工。教师应在采访拍摄之前,提示学生采访时需要注意的问题。同时,教师也应鼓励学生利用所学知识,充分发挥创造力,尝试运用不同的采访方式和拍摄手法进行拍摄,培养学生的动手实践能力、创新思维能力,让他们在实践中找到适合自己的表现方法。

采访要点分析示意图

3. 分享交流,讨论记录。

采访结束后,组织学生进行分享交流,开展自评、互评或师评。教师可以通过“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?”等问题,引导学生对采访结果进行分析和讨论并记录。

撰写报告有助于学生整理思路,提炼观点,并加深对所学知识的理解。师生根据分享、交流、讨论、分析等方法获得信息资料,以小组为单位撰写一份详细的采访报

告，报告应该包含采访对象的基本信息、采访过程，以及反思总结。

采访实践活动学习单

采访对象基本信息：_____		
工作流程	操作要点	反思分析
采访前		☐ 可从“问题设计是否合理？是否能够触发被拍摄者？”等方面进行分析
采访中		☐ 可从场地、光线、拍摄手法是否合理等方面进行分析 ☐ 问题要成组，要有指向性，要有整体逻辑性 ^①
采访后		☐ 关注细节的捕捉和运用方式 ☐ 可从素材整理、反思总结、互动交流等方面进行分析

第三课 用镜头给人物画像

学习目标：

- 1. 欣赏纪录片片段，理解参与型纪录片中叙事结构、镜头语言、采访技巧等方面的特点，感受影片的形式之美、影像之美以及人格之美相融而成的影视之美。（审美感知）
- 2. 组建拍摄小组，根据采访对象的人物特点，撰写采访纲要；通过采访者和采访对象的互动与合作，完成一次人物采访练习。（艺术表现）
- 3. 实践参与型纪录片拍摄制作的流程，梳理拍摄素材，剪辑完成一部人物纪录短片。（创意实践）
- 4. 理解参与型纪录片的艺术创作手法，具有自己独立的审美判断，学会表达自己的感知、理解和观点，感悟影视艺术记录生活的功能。（文化理解）

① 黎小锋，贾恺. 纪录片创作[M]. 北京：中国国际广播出版社，2017.

驱动性问题：如何拍摄人物纪录短片？

建议课时：2 课时。

学习评价建议：

1. 能理解参与型纪录片叙事结构、镜头语言、采访技巧等方面的特点。
2. 能设计并撰写一份采访纲要。
3. 能根据采访纲要，完成人物画像式短片的拍摄。
4. 能在赏析过程中感受纪录片中主人公的人格魅力。

活动任务实施建议：

活动任务一：观看纪录片《掬水月在手》，说说叶嘉莹是一个怎样的人。

任务解读：

纪录片《掬水月在手》摄制组拍摄前，为了展现多彩的人物形象和复杂的人生经历，曾查阅大量资料，辗转北美、亚洲各地，寻访主人公生命中的不同经历。该片在“声画”“虚实”“情景”等交融中显现着独特的美学风格。

教师引导学生赏析纪录片《掬水月在手》，快速了解这部纪录片的叙事结构、制作步骤、镜头语言、采访技巧等，为仿拍、创作人物纪录片活动作准备。

实施建议：

1. 整体介绍影片，关注纪录片结构。

教师从播放叶嘉莹吟诵诗词的片段入手，引导学生猜猜主人公是谁。教师通过提问的方式，逐一介绍主人公姓名、职业、年龄等基本信息，引出影片内容的介绍。

此环节重点介绍纪录片的结构，教师引导学生思考“该片为什么以空间元素作为结构？为什么段落标题分别为老宅的大门、内院、西厢房等？”等问题。

2. 分段欣赏纪录片，了解人物特点。

《掬水月在手》中，摄制组对叶嘉莹本人进行了多次深度访谈，片中还有叶嘉莹的吟诵。此外，摄制组还采访了多位与叶嘉莹相熟的人士，以镜头语言表现她在诗词长河中寻求存在的意义。

通过欣赏《掬水月在手》片段，教师引导学生知道拍摄前资料准备的重要性，了解影片中的拍摄技术和采访方法，体会影片多维度展现主人公的生活经历及其人格魅

力。建议教师选取其中几个片段，带领学生以拉片的方式进行赏析，观察这部纪录片在人物塑造方面的特点。拉片结束后，请学生分析主人公叶嘉莹是一个怎样的人。

《掬水月在手》人物形象分析单

片段	主要人物	拍摄手法	讲述技巧	讲述内容	空间场景	情感捕捉
空间记忆	叶嘉莹	黑白旧照与影像素材组合呈现	个人叙述	过往经历的描述	宫殿、壁画等元素，四合院等场景，展现文化深度与时代变迁	叶嘉莹对过去的追忆
师生情谊	叶嘉莹、顾随	体现师生关系的主题交流影像、书信	互动叙事	诗词创作的交流	中国古典文化的意象元素	叶嘉莹对诗词的深情；对师父的敬仰
家国情怀	叶嘉莹及她的学生	讲学的影像资料与个人物品（如书信、机票、申请书）	个人回忆	回忆学术活动	工作场景、自然场景	叶嘉莹对家国的感情；古典文化坚定的传承者
传承启示	叶嘉莹、刘秉松	实景拍摄	个人叙述	如何理解和评价叶嘉莹，对未来传统文化传承的展望	中国古典文化的意向元素，自然意向烘托个人气质	对传统诗词在新时代价值的坚定信念

3. 根据采访片段，设计采访问题。

《掬水月在手》作为一部参与型纪录片，大量运用了访谈的方式，让观众能深入了解叶嘉莹的生活和创作过程。创作者查阅了大量历史资料，走访了多处真实场景，并设计了采访问题，在突出人物特点的同时凸显作品的真实性。

师生选择影片中的某个采访片段，梳理采访问题，思考在设计采访问题时需关注的角度，归纳整理采访提纲。同时，也为下一个任务（撰写采访纲要）作铺垫。

设计采访问题学习单

提示	主要涉及内容					
采访者与 采访对象	采访者姓名					
	采访对象姓名		年龄			
	爱好		职业		与采访主题的关系	
采访地点			采访形式			
问题设计	开场问题 (采访对象自我介绍)					
	主要问题 (围绕核心主题设计的问题)					
	深入问题 (用于深入探讨某些回答的后续问题)					
	结尾问题 (总结性问题, 或询问采访对象是否有补充)					
备注	非语言行为观察 (如肢体语言)					
	采访氛围 (受访者情绪)					
	意外信息					

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。

任务解读：

为了更好地运用参与型记录方法拍摄人物纪录短片，拍摄者在拍摄前需要进行充分准备，了解被拍摄对象的背景和生活环境。

本活动将继续借鉴纪录片《掬水月在手》的采访纲要，引导学生以身边熟悉的人为采访对象，思考拍摄前需要进行的准备工作，设计一份采访纲要。

实施建议：

1. 了解基本信息，分析人物特点。

充分的采访准备至关重要，这不仅能帮助我们更深入地了解被拍摄对象，还能确保拍摄过程中捕捉到关键的信息和情感点。教师可以在课堂上引导学生，一起讨论一位大家都熟悉的同学、教师等，从以下几个角度归纳这位人物的特点。

人物特点分析学习单

1. 基本信息

(1) 姓名、年龄、职业、家庭背景等基本情况。

(2) 当前的生活状态、工作状况。

2. 个性特质与价值观

(1) 描述人物的性格特点、行为习惯。

(2) 你观察到的一件与他 / 她有关的事情和你对这件事的分析。

(3) 说说他 / 她的优点和缺点。

2. 开展背景调查，撰写采访纲要。

纪录片制作者在采访前都会进行充分的准备，如详细研究被采访者的背景资料，了解他们的成长经历、性格特点以及成就和困境。充分的准备工作有助于制作者设计出更加贴合采访对象实际的问题，并在采访过程中引导采访对象分享更多真实、有趣的故事。

教师应指导学生综合运用人物特点分析与采访技巧，设计人物采访纲要。

3. 学习提问技巧，触发对象反应。

采访者通常具备扎实的专业知识、敏锐的观察力、良好的沟通能力以及丰富的情感捕捉能力。利用各种采访技巧，增强观众对影片的参与感和体验感，让观众在观看过程中产生共鸣和情感投射。

教师应指导学生进行分组练习与展示。各小组按照自己设计的采访提纲模拟各种采访情境，其他同学观察采访者的应变能力。师生通过观察与讨论，选出本轮采访“好问题”。

采访方法及思路学习单

采访方法	采访思路	范例	采访问题设计
1. 搭桥梁	以采访对象近期发生的事情作为切入点提问	你在_____的时候，心里是怎么想的？	
2. 谈现状	可以请采访对象自我介绍	你现在的抉择是否和童年成长经历有关？	
3. 扣主题	从需要采访的事件入手，不断追问	对不同事件的态度和看法是怎样的？	
4. 找共性	找到采访对象的爱好提问	平时有什么爱好？为什么会选择这个爱好？	
5. 谈未来	谈今后的规划和展望	听说您目前正在_____, 请谈谈具体情况和未来的规划。	
6. 随机采访	提纲外的问题		

活动任务三：尝试以“课堂内外”为主题，制作一部人物纪录短片。

任务解读：

根据确定的拍摄主题和采访提纲，借鉴《掬水月在手》中的采访方法和拍摄手法，以“课堂内外”为主题，摄制一部人物画像式短片。学生将采用参与型记录方法（兼顾观察型记录方法等），体验纪录片制作的过程。

教师应从拍摄前的技术准备、拍摄中的访谈对话、拍摄后的后期制作等方面，指导学生完成作品摄制。在拍摄时，教师需要注重实践性教学，通过组织学生进行实地拍

摄、采访等活动，让学生亲身体验和参与纪录片的制作过程，提高他们的实践能力和创新意识。

实施建议：

1. 制订拍摄计划。

拍摄一部 3—5 分钟的短片，在拍摄的前期、中期、后期都需要进行大量工作，难度较大。因此，建议教师采用分工合作的方法完成任务。

教师组织全班学生对拍摄内容、拍摄方法、制作准备等进行整体的构思和规划。各小组根据拍摄任务，以“课堂内外”为主题，用共享文档的方式继续讨论、填写拍摄计划。

“课堂内外·美德少年”短片拍摄计划（示例）

序号	结构构思	主体对象	画面内容	采访问题	拍摄目的
1	人物介绍	主人公	讲述自己的基本信息和成长经历	你最自豪的成就是什么？你的梦想是什么？	深入了解人物的背景和个性
2	校园生活	主人公的同学	同学和老师分享对主人公的评价	主人公在你心目中是个怎样的人？给你留下了哪些印象？	展现人物勤奋好学和乐于助人的品质
3	家庭生活	主人公	在家帮忙做家务、与家人互动	你在家中承担哪些角色和责任？如何平衡学习与家务？	展现人物孝敬父母、分担家务的家庭责任感
4	兴趣与爱好	主人公	参与合唱团排练和表演	在艺术表演中，你追求的是什么？你是如何参与这些活动的？	展现人物的多才多艺和团队合作精神
5	未来展望	主人公	人物自述：谈论自己的未来规划和梦想	你对未来有什么规划？你希望自己将来能够做什么？	展现人物的目标和对未来的憧憬

2. 准备采访设备，拍摄相关素材。

各小组按照拍摄计划准备相关设备，并对场景、光线、画面、录音等方面作进一步的思考。

教师引导学生以采访拍摄的方式，通过提问、质疑、干预等方式触发被拍摄对象的反应，调用已有经验完成拍摄。

拍摄提示学习单

项目	操作要点
1. 设备准备	<div>☐ 确保摄影设备已经就绪</div> <div>☐ 确保电池电量充足</div> <div>☐ 如长时间稳定拍摄，检查三脚架是否准备就绪</div>
2. 场景选择	<div>☐ 确保拍摄环境是否无干扰，是否有利于采访</div> <div>☐ 检查桌椅高度是否适宜视线交流</div> <div>☐ 根据拍摄需要，对现象进行适度整理与布置</div>
3. 光线利用	<div>☐ 确认现场自然光线是否充足</div> <div>☐ 如自然光线不足，准备必要的人造光源</div>
4. 画面效果	<div>☐ 确认拍摄距离与景别是否满足要求</div> <div>☐ 在确保拍摄内容的前提下，考虑构图效果</div>
5. 录音效果	<div>☐ 检查同期录音情况</div> <div>☐ 检查并确认周围是否有干扰噪声</div> <div>☐ 如有噪声，更换安静场所，配置降噪设备</div>

3. 剪辑合成短片。

在后期制作阶段，需要根据选题内容对拍摄素材进行整理和选择；在对选取的拍摄素材进行剪辑时，需要通过画面、音效、配乐等手段营造出适合主人公特点的氛围和节奏。同时，还需注重字幕、解说词等文字信息的准确性和生动性，更好地突出纪录片的主题和内涵。

在前几单元中，学生已有使用剪辑软件的学习经验。在制作短片时，教师应首先指导学生运用熟悉的剪辑软件，按照预设的摄制方案进行粗剪，初步完成作品。然后，在此基础上进行精剪。精剪是视频制作过程中对内容进行细致优化的关键步骤，目的是确保视频的节奏、情感和视觉效果达到最佳状态。以下是精剪阶段的操作要点提示：

精剪阶段操作要点提示

阶段	操作要点
细节优化	<div>☐ 基于粗剪反馈对镜头选择顺序和时长进行细微调整</div> <div>☐ 去除多余镜头，加强叙事节奏</div> <div>☐ 注意画面的均衡、对比、呼应。</div>

(续表)

阶段	操作要点
过渡和效果	☐ 添加适当的过渡效果(如淡入淡出、剪切) ☐ 视觉特效,镜头转换平滑,提升视觉吸引力
音频处理	☐ 剪辑人物对话 ☐ 添加背景音乐和声音效果 ☐ 确保音频清晰度和与画面的配合

4. 作品展评改进。

学生完成拍摄与制作后,利用单元作品评价表进行组内自评,反思改进。教师可以组织班级开展作品展映交流会,邀请各组主创人员阐释创作思路,交流制作经验,分析记录方法,分享剪辑技巧。

拓展融合

多元视界
<p>驱动性问题:</p> <p>通过影片赏析,你觉得影片传递了怎样的精神?“时代楷模”具备怎样的特质?</p> <p>设计意图:</p> <p>纪录片《寻找钟扬》和《故事里的中国》(第三季)运用不同的表现形式讲述了钟扬老师的援藏事迹。学生通过对比赏析纪录片《寻找钟扬》和《故事里的中国》(第三季),了解同一主题下的不同艺术表现形式,感受不同艺术形式的碰撞与融合。</p> <p>实施建议:</p> <p>1. 对比赏析,了解两种艺术表现形式的异同。</p> <p>《寻找钟扬》通过深入采访钟扬的父母、亲友、同事、学生等数十人,用镜头刻画了钟扬的形象,展现了他的精神风貌。</p> <p>《故事里的中国》(第三季)通过访谈和戏剧演绎等形式,将钟扬探寻种子的真实故事进行了高度凝练,创造性设计了跨时空对话等环节,使表现形式更加新颖。</p> <p>请学生从演员调度、情节选择、舞美设计、镜头语言等角度对比赏析两种艺术表现形式,分享交流。</p>

2. 赏析作品，完成拉片分析表。

请选取纪录片中的一个片段，借助拉片分析表探究导演如何运用记录形式、拍摄手法和艺术技巧，将钟扬坚定不移的奋斗信念、无私奉献的精神世界生动地呈现在观众面前。

《寻找钟扬》拉片分析表

片名：《寻找钟扬》		导演：乔永志、周羽册		拉片分析人：
镜号	截图	主要内容	触发方式 (提问/质疑/干预/其他)	捕捉层面 (神态/行为/其他)
1				
2				
3				

3. 深入调研，发掘身边的“楷模”（选择感兴趣的人物）。

精心设计的采访提纲、详尽的采访规划、精细的素材编辑，这是纪录片探索人生的常用手法。在我们的身边，有许多值得尊敬和学习的人物。他们或许是某一领域的精英，或许是默默无闻的普通人，他们以自己的方式影响着周围的人和事。通过深入采访和制作微纪录片，我们可以更深入地了解他们，感受他们的人格魅力。

教师可以引导学生以小组为单位，发掘身边有过援滇、援疆、援藏等经历的干部以及科技工作者、教育工作者等，形成调研报告。教师还可以引导学生以纪录短片的形式，分享自己想法，宣传优秀人物的故事和品质，向优秀人物致敬。

寻找楷模调研学习单

学校：_____		小组成员：_____		资料来源：_____
关键词：_____				
姓名	工作岗位	援助地点	援助原因	援助事迹
				1. 2. 3.
记录方法： 小组感悟：				

4. 借助网络，探寻优秀楷模。

查阅资料，观看《时代楷模发布厅》等节目，寻找感兴趣的一位时代楷模，了解他 / 她的事迹。尝试在班级里以视频、演示文稿、图文等方式分享他 / 她的事迹。

5. 尝试拍摄。

以调研小组为单位，整合现有资源，对拟选取的调研对象进行一次“零距离”拍摄。在被调研者或被拍摄者本人及家人允许和不打扰其生活的前提下，设计一份采访纲要（可从询问问题、拍摄手法、使用设备、访谈对象等角度进行撰写），完成拍摄。值得注意的是，拍摄时要避免被拍摄者的情绪紧张，可以事先做些互动，提前了解其喜好、性格等会让拍摄更顺利。拍摄结束后，汇总所有素材，完成短片剪辑工作，在班级内以小组为单位进行分享交流。

推荐资源

《大师》学习建议：

1. 教师可以引导学生自主选看影片中感兴趣的“大师”，通过查阅影片主人公生平、代表作品、生活背景等资料，了解这些大师在各领域所取得的成就，对比分析这些大师有什么共同点。

2. 引导学生选看大师影片，思考该片的拍摄手法、类型、特点。

3. 教师引导学生总结《大师》的拍摄手法，以小组为单位，以“年度最美奋斗者”为题材，选取身边“最美”的职业，设计访谈内容，运用参与型纪录片的拍摄手法创作一段 3 分钟的短视频，并从拍摄对象、选择机位、镜头画面、选题意义等方面在班级内分享交流。

《人生七年》学习建议：

1. 教师可以建议学生观看影片的前两部，思考“这 14 个来自不同家庭的孩子最初是怎样的，他们发生了怎样的变化？”等问题，引导学生在同龄人身上寻找与自己的共同点，交流探讨“自己小时候的梦想是什么？如今你为你的梦想做了哪些努力？你下一步的梦想是什么？你离你的梦想近一步了吗？”等问题。

2. 查阅资料，了解创作者的拍摄意图。在《人生七年》中，我们能够看到每个孩子所处的生活环境不同，未来发展的成就也有所差别。教师可以组织一次以“出身对未来成就影响更大还是个人的努力影响更大？”为论题的辩论赛，让学生进行头脑风暴，引发学生对于成长的理解和对目标的思考。

3. “如果每个人的人生是一首乐曲，那么你的乐曲是自始至终的平缓柔和，还是跌宕起伏的跳跃变化？请你尝试为你的人生编配合适的曲子，畅想未来的你会是什么样的音乐形象呢？不妨加到你的‘人生乐章’里吧！”教师引导学生思考影视与音乐的关联，并和同学分享作品。

《高楼之窗》学习建议：

1. 互动式纪录片打破传统线性叙事，赋予观众参与权与选择权。教师可以引导每位学生以“早8点的妈妈”为题，拍摄一段3分钟的视频，真实记录妈妈的行动（如甲同学的妈妈正在睡觉、乙同学的妈妈已经上班、丙同学的妈妈准备做饭等）。

2. 教师可以整合这些影像素材，通过交互界面设计，让学生自主选择观看不同妈妈的生活片段；利用交互视频制作工具（如H5交互视频平台）设置时间轴跳转功能，让学生感受多线并行的叙事体验。师生共同探究互动纪录片多种叙事路径带来的不确定性，深化对互动影像创作规律的理解。

三、单元特色学习资源分析、技术手段应用说明

资源类型	资源名称	应用说明
操作技能资源	均衡 ^①	通常指以画面中心为支点，画幅的左右、上下所呈现的诸构图结构因素在视觉重量上的均势。均衡产生稳定的感觉，均衡的破坏就会产生运动或不安定的感觉。影响均衡的因素有形状、方向、位置以及色彩、明暗、虚实、疏密、繁简的对比等。均衡作为一般构图规则，不是艺术家追求的目的，只有当它有助于揭示出某种意义时，其作用才能真正得到发挥。
	对比 ^②	把两种以上的不同事物或因素放在一起进行比较。摄影艺术上的对比，是借助画面中不同形象之间的相互关系，以突出主要对象，表现其特征，或者用以保

①② 许南明，富澜，崔君衍. 电影艺术词典[M]. 修订版. 北京：中国电影出版社，2005.

(续表)

资源类型	资源名称	应用说明
操作技能资源	对比	持画面的完整统一。在画面构图中,对比是指有效地运用任何一种差异,包括形状的大小、光线的明暗、质感的强弱、色彩的冷暖、方向和节奏的变化等差别对比,形成各种表现形式。在电影中还经常通过不同的内容情节对比、人物对比、前后场景气氛对比来塑造形象,渲染气氛,表现人物性格和命运,烘托主题,给观众留下鲜明深刻的印象。
	呼应 ^①	即使画面统一的一种构图方法。它可以利用光、影、色调、实体、虚体及大小各异对象的相互关系,使画面整体布局达到含蓄、均衡、统一的效果。在安排画面构图时,摄影师从一定的拍摄角度选取画面范围,同时也确定了其中各部分的相互关系,使人物与景物、光与影、虚与实之间一呼一应,因而形成画面内部的有机联系。这种联系既表达出一定的含义,也有助于达到画面的整体性。
	同期录音 ^②	电影录音工艺之一。拍摄画面的同时进行录音的方法。采用这种方法录制人声和动作音响等,具有与画面上的影像配合紧密,情绪气氛真实,可缩短影片后期制作周期等优点。
视频资源	采访拍摄	以视频方式呈现采访拍摄要点。
补充资源	<p>《寓见·非遗》 导演:郑泽生、黄砚秋、 李奇林 2021 年</p> 	<p>《寓见·非遗》采访了吴彤、詹磊、杨华珍等非遗传承人,邀请他们共同探讨在新时代、新技术的影响下,中国非遗的传承融合与创新。大到古建筑、古石窟、古遗址,小到剪纸、镶嵌、刺绣,在经过了岁月的长河后,这些非物质文化遗产不断地与时代融合,面临新的困境。</p> <p>教师应引导学生了解中国丰富的非物质文化遗产,在检索与探寻中感悟中华文化的瑰丽与绚烂,树立文化自信;在推动数字中国建设的浪潮中,引导学生积极推进数字手段与传统文化相融合,赋予传统文化新的生命力。</p>

①② 许南明,富澜,崔君衍.电影艺术词典[M].修订版.北京:中国电影出版社,2005.

(续表)

资源类型	资源名称	应用说明
补充资源	<p>《最后的棒棒》 导演：何苦 2018 年</p> 	<p>《最后的棒棒》是一部自拍式励志纪录片，记录了重庆解放碑附近自立巷 53 号的一群“棒棒”的生活，讲述了“棒棒军”这个特殊的群体在时代大潮中的命运转折。影片特别之处在于导演加入了“棒棒”群体，亲历一年，拜一名资深“棒棒”为师，用平视的角度记录了这些人的真实生活。</p> <p>一根楠竹棒、一卷粗麻绳、一双解放鞋，就是他们的全部装备。爬坡上坎，负重前行，数十万“棒棒”大军不仅挑走了汗水浸泡的年华，也挑走了属于自己的年代。导演深入“棒棒”群体，尝尽酸甜苦辣，用镜头记录这个逐渐淡出人们视线的群体。</p> <p>教师可以从平凡职业创造不平凡的事业入手，引导学生关注每个职业对于城市进程发展的重要性。同时，从赏析影片人物形象入手，引导学生学习“棒棒”精神——吃苦耐劳、自强不息、热爱生活、乐观向上。</p>

后 记

本套教学参考资料根据教育部颁布的《义务教育艺术课程标准(2022年版)》以及《义务教育教科书(五·四学制)·艺术·影视(含数字媒体艺术)》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。李江、田晓彤、高嫵、张星、曲百惠、张唯洁、付长海等老师参与编写,黎小锋、鞠薇等老师给予了宝贵的指导意见。教学参考资料中,部分参考文献和资料等引用有所改动,对所有参考资料作者在此一并表示最真挚的谢忱。

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报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

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](mailto:jcyj@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)

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CJ-2024003

艺术·影视（含数字媒体艺术） 教学参考资料

八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-2952-3

9 787572 029523 >

定 价：161.50 元