

普通高中

Yishu

Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术

教学参考资料

影视与
数字媒体
艺术实践

选择性必修 5

上海教育出版社

艺术

YI SHU

选择性必修 5

影视与
数字媒体
艺术实践

上海教育出版社

普通高中教科书

艺术 选择性必修 5

影视与数字媒体艺术实践

上海教育出版社

普通高中

Yishu
Jiaoxue Cankao Ziliao

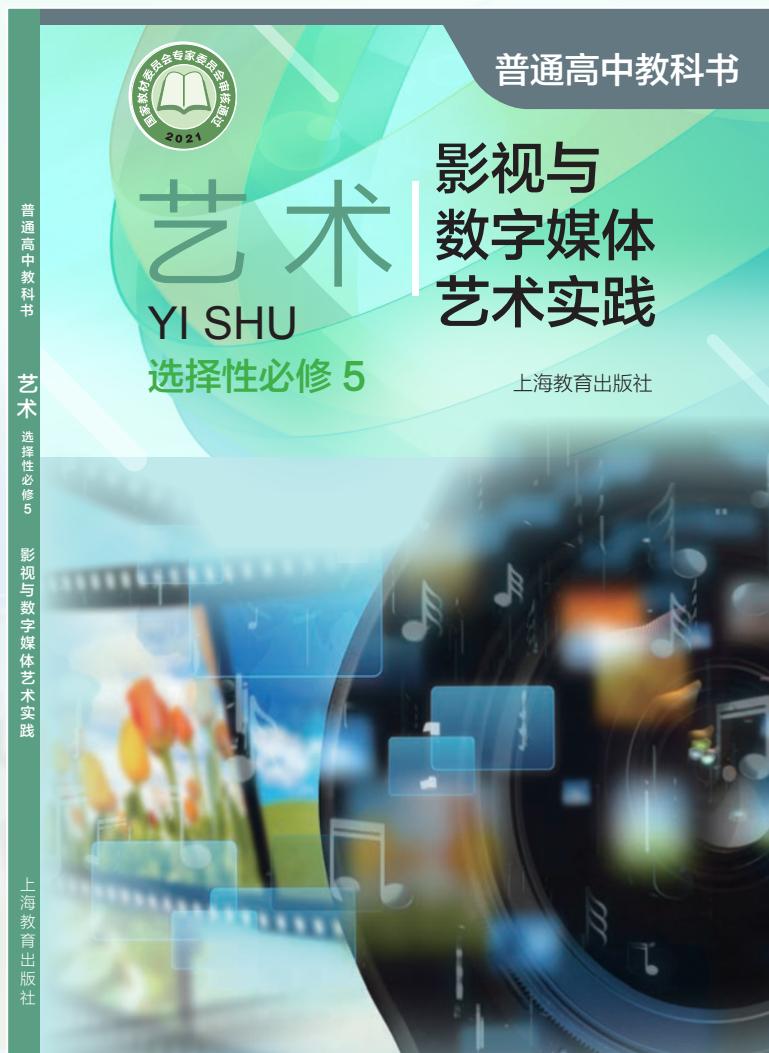
艺术

教学参考资料

影视与
数字媒体
艺术实践

选择性必修 5

上海教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中艺术教学参考资料·选择性必修 5: 影视与数字媒体艺术实践 / 上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写; 孙惠柱主编. — 上海: 上海教育出版社, 2021.8 (2024.12 重印)
ISBN 978-7-5720-0690-6

I. ①普… II. ①上… ②孙… III. ①艺术 - 高中 - 教学参考资料 IV. ① G633.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 154347 号

主 编 孙惠柱

副 主 编 沈 亮 徐韧刚

本册主编 沈 琪

本册编写人员 陆振权 丁雪峰 史炯华 孟洪美 金丽燕 郑听涯 周 曦 何文斌 徐子卿
朱 花 陈如华 邵立康 郑晓眉

责任编辑 周 元 陈 群

装帧设计 王 捷

普通高中 艺术教学参考资料 选择性必修 5 影视与数字媒体艺术实践
上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写

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 上海新华印刷有限公司

版 次 2021 年 8 月第 1 版

印 次 2024 年 12 月第 8 次

开 本 890×1240 1/16

印 张 6

字 数 96 千字

书 号 978-7-5720-0690-6/G·0523

定 价 24.00 元(不含光盘)

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、装质量问题, 影响阅读, 请与上海教育出版社有限公司联系, 电话 021-64373213

《影视与数字媒体艺术实践》 教材模块解读

前言

《影视与数字媒体艺术实践》教材根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》编写，在课标“影视与数字媒体艺术实践”模块的阐释中，可以发现该模块旨在引导学生认识影视艺术是采用音乐、美术、戏剧等艺术要素，形成视听结合的综合性艺术。认识数字媒体艺术是基于数字技术与网络传输手段，实现音视频综合呈现的多种艺术形式。引导学生进行影视与数字媒体艺术创作实践，体验其强烈的艺术震撼力、感染力，为自由幻想开拓无限广阔的空间。

本册分为绪论部分，以及“光与影的镜像——数码摄影”“电与声的韵律——计算机音乐制作”“静与动的漫说——数字动漫创作”“虚与实的影画——微电影创作”四个单元。绪论部分阐述了影视与数字媒体艺术是艺术与科技高度融合的结晶，是随着时代的发展而不断发展的，涉及视觉、听觉等多方位的艺术体验，又涵盖艺术的多个领域，是高度综合而多元的艺术门类；“光与影的镜像——数码摄影”单元从取景、构图、镜头语言、构思主题等方面探究，了解数码摄影的表现特点和拍摄方法；“电与声的韵律——计算机音乐制作”单元从电子合成器、音乐风格、音效处理等方面探究，了解计算机音乐的表现特点和制作方法；“静与动的漫说——数字动漫创作”单元从技术融合、分镜头脚本、三维动画等方面探究，了解数字动漫的表现手法和制作方法；“虚与实的影画——微电影创作”单元从构思主题、选景拍摄、音画剪辑、特效合成等方面探究，了解微电影的表现手法和创作方法。每一单元都围绕不同艺术门类的表现规律展开教学，教师可以有创意、有选择地学习教材内容，通过对数字艺术的感知与思考，形成数字化的思维和观察方式，从而帮助学生形成艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解等核心素养。

目 录

绪论 享受视听艺术的盛宴 \ 1

- 一、教材分析 \ 2
- 二、教材教法分析 \ 5
- 三、教学目标建议 \ 7
- 四、评价实施建议 \ 7

第一单元 光与影的镜像 ——数码摄影 \ 9

- 一、教材分析 \ 10
- 二、教学目标 \ 13
- 三、教学活动建议 \ 16
- 四、教学参考资源建议 \ 20

第二单元 电与声的韵律 ——计算机音乐制作 \ 24

- 一、教材分析 \ 25

- 二、教学目标 \ 28**
- 三、教学活动建议 \ 31**
- 四、教学参考资源建议 \ 35**

第三单元

静与动的漫说 ——数字动漫创作 \ 39

- 一、教材分析 \ 40**
- 二、教学目标 \ 43**
- 三、教学活动建议 \ 47**
- 四、教学参考资源建议 \ 50**

第四单元

虚与实的影画 ——微电影创作 \ 61

- 一、教材分析 \ 62**
- 二、教学目标 \ 65**
- 三、教学活动建议 \ 68**
- 四、教学参考资源建议 \ 72**

附：第四单元教学过程示例 \ 82

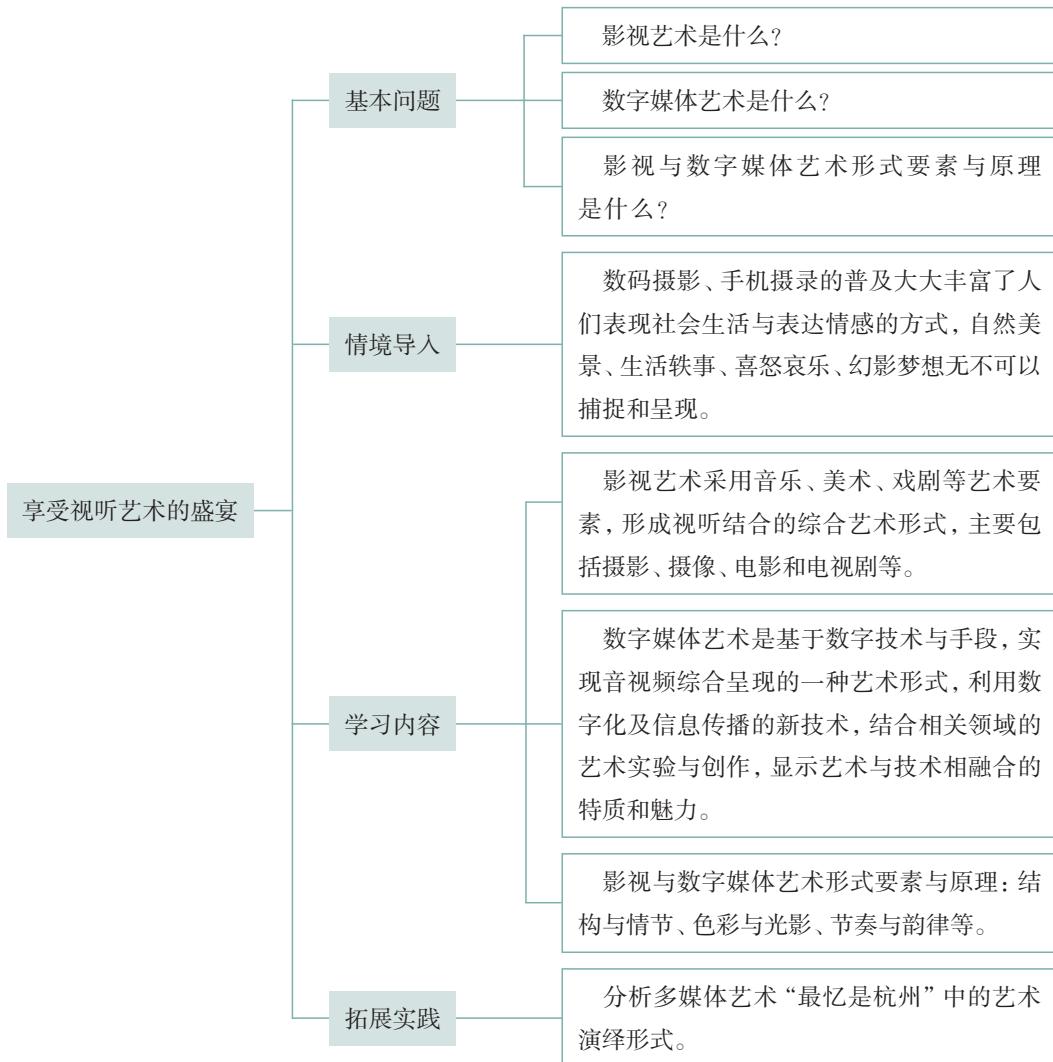

绪论 享受视听艺术的盛宴

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

【教材页面分析】

教材紧扣核心素养，落实艺术课程的国家标准。创设学习情境，强调真实情境的创设，培养学生的艺术实践能力。

教材紧扣核心素养，落实艺术课程的国家标准。创设学习情境，强调真实情境的创设，培养学生的艺术实践能力。

从摄影技术的发明，到电影的诞生，人类记录世界的手段有了质的飞跃。影视技术的入门，第一步要认识世界，一个大概的感触得出来大家都有，如今，随着新的数码摄影、计算机技术大步跨上了人们的视野，我们对世界的认识也有了新的途径。但有一点，我们对世界的认识不能停留在宏观上，而是要深入到微观世界，通过微距摄影，进一步丰富自己对世界、对生活的观察，形成独特的个人化光影观。同时，通过摄影、摄像、后期制作等，培养学生的审美判断力，想象力，为人生添上了广阔的色彩。

摄影艺术之父是爱迪生，他发明了摄影机，实现了人类第一次用机器记录下来的视觉形象。之后，摄影技术不断发展，出现了许多新的摄影方法，如摄影、摄像、后期制作等。摄影技术的应用范围非常广泛，从日常生活到专业领域，从新闻报道到广告、电影、电视、舞台剧等，摄影技术在现代社会中发挥着越来越重要的作用。摄影技术的应用范围非常广泛，从日常生活到专业领域，从新闻报道到广告、电影、电视、舞台剧等，摄影技术在现代社会中发挥着越来越重要的作用。

摄影艺术之父是爱迪生，他发明了摄影机，实现了人类第一次用机器记录下来的视觉形象。之后，摄影技术不断发展，出现了许多新的摄影方法，如摄影、摄像、后期制作等。摄影技术的应用范围非常广泛，从日常生活到专业领域，从新闻报道到广告、电影、电视、舞台剧等，摄影技术在现代社会中发挥着越来越重要的作用。摄影技术的应用范围非常广泛，从日常生活到专业领域，从新闻报道到广告、电影、电视、舞台剧等，摄影技术在现代社会中发挥着越来越重要的作用。

以同一情境运用不同数码影像技术处理的作品，激发学生对于数字媒体艺术的兴趣。

以经典的数字媒体艺术作品激发学生学习兴趣，在描述、分析、理解、评价、审美实践和思考评价的过程中使学生获得深度的审美体验。注重数字媒体艺术和其他艺术、科技领域的结合，激发学生的创造性与想象力。

以单幅大图，指引学生探寻多媒体艺术的形式原理。

以学生喜爱的经典动漫作品，指导学生探寻多媒体艺术在表现传统题材上的优势。

以多图组合将动态转化为静态，指引学生探寻影视艺术的形式要素与原理。

以多图组合引导学生直观感受色彩与光影的艺术魅力。

作品选择注重时代性、典型性。强调多影视与数字媒体艺术的综合演绎。指引学生感知科技与艺术相融合的特质和魅力。

以单幅大图与多幅小图组合展现多媒体艺术作品的不同艺术演绎形式，指引学生探寻多媒体艺术形式要素与原理。

以多图展示强调传统文化的创新演绎，引导学生从文化理解的角度关注多元文化在多媒体艺术中的展现。

【教材内容】

课名	概念	基本问题	问题情境	任务驱动	知识点
绪论 享受视听艺术的盛宴	影视与数字媒体艺术是采用多种艺术要素，基于数字技术与网络传播手段，实现音视频综合呈现的多种艺术形式	1. 影视艺术是什么 2. 数字媒体艺术是什么 3. 影视与数字媒体艺术形式要素与原理是什么	在观赏一件艺术品的时候，你可能会迅速得出是否喜欢它的结论，但是你可曾思考为什么有些画面更能吸引你的注意力	“最忆是杭州”以全息影像模拟场景、时空转换，实现历史跨越、人机互动，虚拟世界与现实世界之间来回切换，动静结合，带来了一场精彩纷呈的视听盛宴，请分析多媒体艺术“最忆是杭州”中的艺术演绎形式 数字媒体艺术的应用领域非常广泛，请举例谈谈你身边的数字媒体艺术 影视技术改变了我们观看和认识世界的方式，请谈谈虚拟技术(VR技术)对影视技术的影响	1. 影视艺术 2. 数字媒体艺术 3. 影视与数字媒体艺术的艺术形式要素及原理

【单元概述】

“影视与数字媒体艺术实践”是普通高中《艺术》课程的选择性必修模块之一。该模块旨在引导学生认识影视艺术是采用音乐、美术、戏剧等艺术要素，形成视听结合的综合性艺术。认识数字媒体艺术是基于数字技术与网络传输手段，实现音视频综合呈现的多种艺术形式。引导学生进行影视与数字媒体艺术创作实践，体验其强烈的艺术震撼力、感染力，为自由幻想开拓无限广阔的空间。

绪论部分旨在带领学生享受“视听艺术的盛宴”，从影视艺术、数字媒体艺术的功能和多媒体艺术形式要素及原理的角度切入，配以具有典型性、时代性的多媒体作品，让学生走进影视与数字媒体艺术，感受其对于多元文化的表达与创新演绎。其内容和结构具有综合性、科学性和时代性特征。教师应指导学生认识影视与数字媒体艺术的表现形式，掌握其艺术语言；运用基本原理与技能、多种艺术门类的构成要素和表现形式，发挥想象力，初步掌握多媒体艺术创作的基本方法与步骤；感悟优秀作品表达的文化精神，理解多元文化对影视与数字媒体艺术的影响和作用。

学习材料主要有：数码摄影作品、微电影、数字动漫、数字多媒体艺术作品等。

【课时建议】

内容	建议
享受视听艺术的盛宴	2课时

【规划建议】

研读标准	规划范围	☐ 学年 ☐ 学期 ☒ 单元
	内容侧重	☒ 艺术形式 ☒ 艺术内容 ☐ 艺术风格 ☒ 艺术体验 ☐ 艺术创作

确定内容	课程内容	艺术形式	1.1.1
			1.1.2
确定内容	课程内容	艺术内容	1.2.1 1.3.1 1.3.2
		艺术体验	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.3
教学材料	教材素材	普通高中教科书·艺术 选择性必修 5 影视与数字媒体艺术实践(绪论)	
		补充材料	《冲破天际》
规划单元	单元综合主题	绪论	
	单元总课时数	2 课时	

二、教材教法分析

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
绪论	享受视听艺术的盛宴	<ul style="list-style-type: none"> • 影视艺术 • 数字媒体艺术 • 多媒体艺术形式要素及原理 	<ul style="list-style-type: none"> • 《清明上河图》(多媒体版) • 《建党伟业》(电影) • 2016 年中国杭州 G20 峰会文艺演出 	从不同角度了解影视与数字媒体艺术的表现形式，感知影视与数字媒体艺术的综合性、科学性和时代性特征；通过赏析、体验、探究、模仿等活动，加深对形式美要素、原理的理解	开展主题探究、资料收集、创意设计、艺术展示等活动，为家庭、学校、社会的相关活动设计多媒体艺术作品

(二) 核心内容

绪论部分引导学生了解影视与数字媒体艺术语言，培养良好的媒体视听素养、正确的媒体艺术判断力，识别数字媒体艺术与传统艺术之间的差异和相互作用，以及数字媒体在实践运用中的多元表达。

作为教材的绪论，这部分内容起着提纲挈领的作用，特别强调调动学生对数字技术的亲近感，使学生从各类多媒体视听艺术形态中，获得对节奏、力度、色彩和结构精细度更敏锐的感知；引导学生了解多媒体艺术的表现特征，认识到运用技术手段的目的是为了更便捷、更丰富地进行艺术表现。

绪论部分涉及“艺术感知”“审美情趣”“创意表达”和“文化理解”四个核心素养，侧重“艺术感知”与“文化理解”。

(三) 单元教学策略与方法

1. 从审美立德、文化立身的育人角度，在对艺术形式、艺术内容和艺术体验的学习过程中，使学生从互联网影像、智能移动设备、多媒体终端表现的视听艺术形态中，获得对影视与数字媒体艺术的崭新认知，通过对典型的、具有代表性的影视及多媒体艺术作品的赏析和理解，让学生在理解的基础上进行知识技能的运用和艺术表现。

2. 结合高中生现有认知水平和能力，引导学生从跨艺术门类、跨学科和文化理解的角度去探索，开展艺术综合实践活动。倡导先感知后理解，关注多媒体技术运用和原发艺术形式之间的关系，在运用技术的同时加深对艺术内涵的认识和理解，并通过主题创意表现，促使学生在模仿和实践的基础上进行再创作或开展丰富而富有想象的创造，表达自己的情感和个性思想。

3. 注重教学情境的创设以及教学过程的环环相扣，以问题链的形式推进教学，引领学生逐渐养成自主学习、合作学习、探究性学习的习惯，改变学习方式。

■ 三、教学目标建议

1. 充分调动对数字技术的亲近感,从多种视听艺术形态中获得对节奏、力度、色彩和结构等形式要素及原理的敏锐感知;了解多媒体艺术的表现特征,认识到运用技术手段的目的是为了更便捷、更丰富地进行艺术表现,展现多元文化的交融。(艺术感知水平1)
2. 引导学生在模仿原发艺术过程中表现其韵味和风格,在创造性的艺术形态过程中培养想象力、创造力。动手实践,掌握多媒体的基本知识技能,在情境中为家庭、学校、社会的相关活动设计多媒体艺术作品。(创意表达水平2)
3. 分析影视与数字媒体艺术作品的艺术语言,提升良好的媒体视听素养、正确的媒体艺术判断力,与他人交流自己的艺术感知。(审美情趣水平2)
4. 识别数字媒体艺术与传统艺术之间的差异和相互作用,认识到运用技术手段的目的是为了更便捷、更丰富地进行艺术表现。(文化理解水平2)

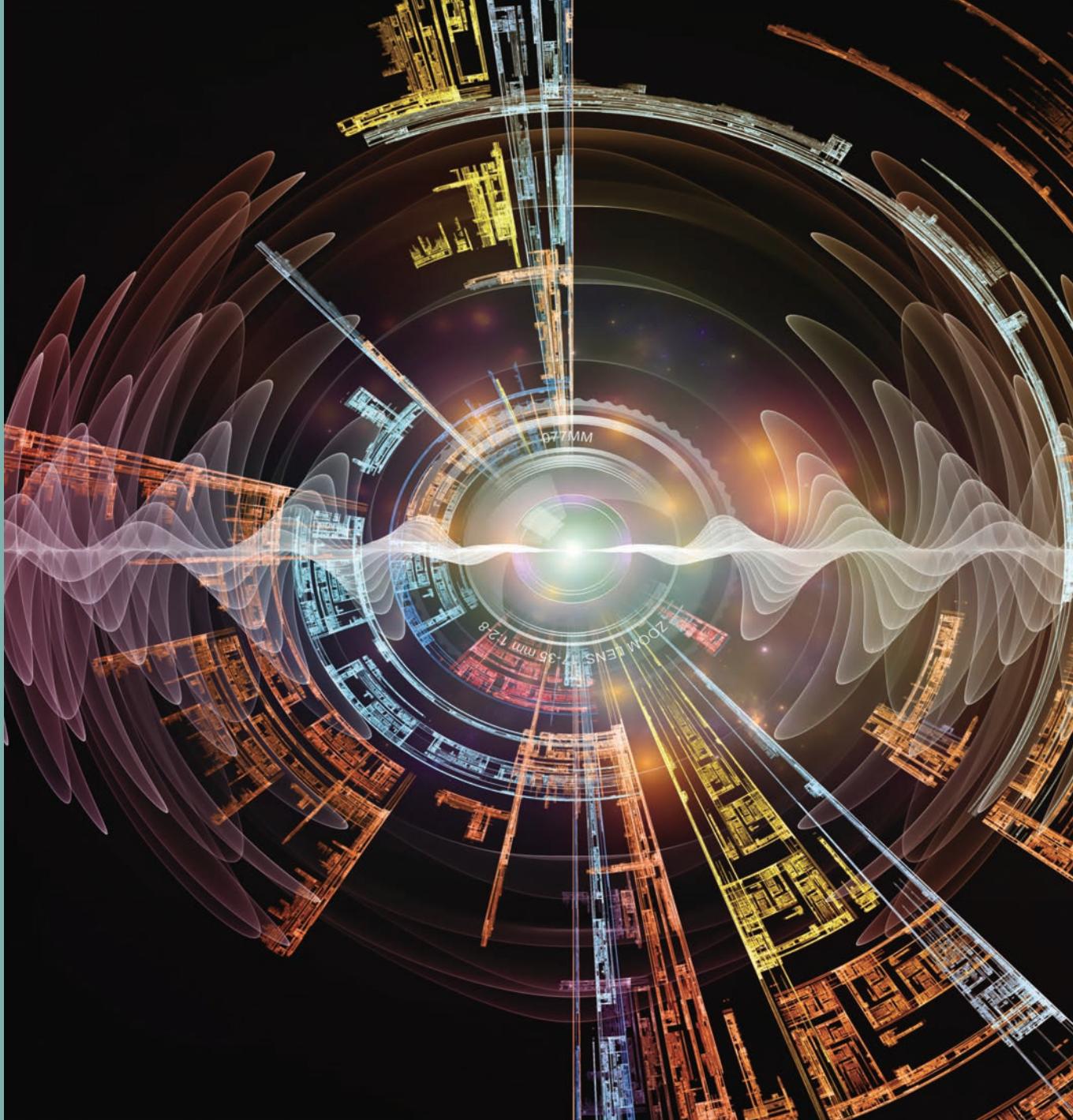
■ 四、评价实施建议

评价方式:以形成性评价与终结性评价相结合,以形成性评价为主;以自我评价与他人评价相结合,以自我评价为主;激励性评价与管理性评价相结合,以激励性评价为主。以教师评价、学生自评与互评相结合,教师评价以学生课堂学习的态度与表现、学生作业的效果作为评价的依据;学生自我评价,以自我检核学习参与度与自我表现做参考。

评价原则:评价应结合学习内容或学习行为,参考艺术学科核心素养的水平,评价学生艺术学习的总体水平以及艺术课程目标达成度。

教学评价量规

	学习活动	作业	学习过程
评价内容	多媒体艺术作品赏析	分析多媒体艺术形式及其内涵	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良, 达到 60% 为合格, 未达到 60% 为不合格		

第一单元 光与影的镜像 ——数码摄影

第一课 数字时代的摄影

第二课 捕捉光影与场景

第三课 一幅好作品的诞生

第四课 摄影组照的拍摄

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 数字时代 的摄影	<ul style="list-style-type: none"> • 摄影具有时代性 • 摄影可以表现生活，表达情感和个性	1. 了解数码摄影的特点，以及数码摄影技术运用的差异对作品美感和主题表现的影响，感受数码摄影的魅力，获得更丰富的审美享受 2. 探究不同观察角度和摄影拍摄角度的差异，感受数码摄影对生活的多种表达方式，体验技术之美、艺术之美与生活之美	了解数码摄影的表现形式，识别数码摄影与传统摄影的差异，以及数码摄影在实际运用中的优势
第二课 捕捉光影 与场景	<ul style="list-style-type: none"> • 优秀的摄影作品离不开艺术与技术的完美结合		知道数码摄影艺术的表现特征与构成要素，感知摄影基本要素、艺术语言对主题表达的作用，以及不同作品之间表达手法的差异
第三课 一幅好作品 的诞生			了解数码摄影技术基本原理，运用数码摄影基本技能，发挥想象力，创作单幅摄影作品
第四课 摄影组照 的拍摄			了解摄影组照拍摄的基本原理与方法技巧，发挥创意与想象，运用数码摄影技术，根据主题进行组照艺术创作

【单元概述】

本单元主要从数码摄影的角度，选择不同体裁、不同时期与主题的数码摄影作品进行深入学习。以赏析、体验、实践、创作等方式，分析其艺术语言，了解其艺术形式特征，掌握其技术手法，培养学生的感知、分析、理解、鉴赏、创作能力，直观地认识数码摄影艺术的艺术性、时代性、科学性，提升审美素养与创造能力。

在此过程中认识数码摄影的表现形式及其特点，感知数码摄影作品艺术与技术相结合的魅力和情感表达；掌握摄影艺术语言，理解构图、光影、色彩等基本要素在作品中的作用，形成良好的艺术感知。能充分调动视觉感官参与艺术感受，在欣赏中外主题性摄影作品的过程中产生文化认同感，形成高尚的审美情趣。能尝试模仿摄影师的创作过

程和技术方法，运用数码摄影技术捕捉生活中的美好瞬间，拍摄属于自己的摄影作品，表达热爱生活的情感，进行创意表达。能根据教材活动要求，结合自己的兴趣进行专题的研究与艺术创作，增强文化自信，传承中华优秀文化，立足现在，着眼未来，形成文化认知，提高文化理解力。

单元教学重点：了解数码摄影的表现特点和拍摄方法。

单元教学难点：掌握数码摄影的创意表现手法，创作有主题的摄影作品。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 光与影的 镜像—— 数码摄影	第一课 数字时代的 摄影	<ul style="list-style-type: none"> 便捷有趣的数 码摄影 数码摄影的广 泛运用	<ul style="list-style-type: none"> •《飞跃巅峰》《扬帆》(摄影)	<p>赏析数码摄影作品《美景如画》《渔舟唱晚》并尝试拍 摄一幅中国风主题的作品，简单阐述作品背后的文化 内涵</p>	<p>探寻数码摄影 的应用领域，以 及数码摄影未来发 展的可能性</p>
	第二课 捕捉光影与 场景	<ul style="list-style-type: none"> 灵活取景 巧妙构图	<ul style="list-style-type: none"> •《茶山上的“项链”》《向着快乐出发》(摄影)	<p>以“长辈们的爱”为主题，拍摄作品，侧重练习取 景构图</p>	<p>尝试研究不同 画幅对所表现的 画面内容在形式 上的作用，以及对 表现主题的影响</p>

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 光与影的镜像——数码摄影	第三课 一幅好作品的诞生	•用镜头语言说话 •技术与艺术完美结合	•《南太行》《上海外滩日出》(摄影)	以“家乡美”为主题拍摄一张数码照片，巧用镜头语言	数码摄影技术的发展也能够创造新的影像艺术形式，如三维灯光秀、人工智能产品、全景摄影等
	第四课 摄影组照的拍摄	•构思主题 •完整叙事	•《跳芭蕾舞的乡村女孩》(摄影)	尝试组照的拍摄，以“飞扬的青春”为摄影组照的主题，组织拍摄	尝试通过统一讲述内容来进行组照的拍摄，还可以通过统一主体、统一构图、统一形式、统一色调来进行拍摄和组合

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生了解数码摄影的表现特征，认识到运用技术手段的目的是为了更便捷、更丰富地进行艺术表现。在赏析的过程中培养对数码摄影的亲近感，通过对不同主题、不同取景方式、不同构图形式的观察分析，了解摄影作品中差异化的技法运用和个性化表达。

2. 关注数码摄影和传统摄影之间的关系，在运用技术的同时加深对艺术内涵的认识。数码摄影具有多种表现形式，在摄影项目实践过程中表现生活之美和文化之美，在创作数码摄影作品的过程中培养想象力、创造力。

3. 动手实践，掌握数码摄影的基本知识技能，设置情境或主题，进行主题摄影，为家庭、学校、社会的相关活动拍摄数码摄影艺术作品。例如，以“长辈们的爱”为拍摄主题，促使学生观察身边的人、景、物之间的关系，理解构图对塑造人物情感和表达场景氛围的重要性。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析数码摄影艺术作品，了解其表现形式特征，感知不同数码摄影作品的艺术性、时代性、科学性特征，掌握数码摄影艺术语言，培养良好的摄影作品赏析能力和创作能力。(艺术感知水平1)

2. 在理解掌握数码摄影知识技能的基础上，尝试运用数码摄影设备和软件，发现生活中的亮点，发挥想象和创意，进行主题数码摄影创作。(创意表达水平2)

3. 通过对数码摄影作品的鉴赏，品味优秀摄影作品的艺术内涵，认识作品体现的时代精神和创作理念，获得审美情感、价值体验及健康的价值观。(审美情趣水平2)

4. 从优秀摄影作品中感悟其文化精神，从不同视角理解中华优秀文化艺术的精神及特征，阐述自己的观点，与他人分享交流。(文化理解水平2)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 光与影的 镜像—— 数码摄影	第一课 数字时代的摄影	范例赏析	根据“我们现在几乎人人使用数码摄影，那么数码摄影的独特魅力又在哪里呢？”等问题，了解数码摄影方便快捷、成本低廉、色彩饱满、瞬间形象等独特魅力	1. 了解数码摄影艺术中的基本艺术语言和表现形式特点（艺术感知水平1） 2. 能掌握赏析作品的基本方法，发现身边的艺术元素，并进行主题构思（创意表达水平1） 3. 通过鉴赏摄影作品，培养兴趣爱好和观察力，提升审美情趣（审美情趣水平1） 4. 认识数码摄影作品背后的文化背景（文化理解水平1）
		感知理解	传统摄影、数码摄影、摄影技术发展、人与艺术的距离、摄影的功能	
		体验活动	赏析数码摄影作品《美景如画》《渔舟唱晚》，并拍摄一幅中国风主题的作品	
		思考评价	1. 了解主题和主题的概念 2. 感受数码摄影对生活的影响 3. 探讨如何通过艺术手法从不同角度展现现实生活的多彩风貌	
		拓展研究	结合现代科技发展，探讨数码摄影的应用领域和发展可能性	
	第二课 捕捉光影与场景	建议课时：1课时		
		范例赏析	根据“数码摄影在强调其技术的特点之外，它的艺术性与表现力又怎么体现出来呢？”等问题，欣赏《向着快乐出发》，感受数码摄影中取景、构图等的美感和表现力	1. 在数码摄影作品赏析中，感受取景方式、构图法则等艺术语言对形象塑造和情感表达的意义与作用（艺术感知水平2） 2. 掌握摄影的不同景别和构图，拍摄自然和生活中的美好瞬间（创意表达水平1） 3. 认识数码摄影作品的雅俗意趣，形成健康的审美价值判断（审美情趣水平1） 4. 了解数码摄影对中国传统文化的传承和创新（文化理解水平1）
		感知理解	摄影取景 摄影构图	
		体验活动	1. 小组讨论分析《牵手》《母亲》《春之天》《祖孙乐》作品的景别、构图、光影、场景等拍摄技巧 2. 以“长辈们的爱”为主题，拍摄作品	

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平		
第一单元 光与影的镜像——数码摄影	第二课 捕捉光影与场景	思考评价	1. 理解“摄影是减法的艺术” 2. 分析作品的取景特点、构图形式以及所要表达的思想情感 3. 尝试理解并分享“法无定法，贵在得法”的含义			
		拓展研究	1. 摄影取景与构图的技巧在中国古典园林(古猗园)中的体现 2.《中国景观》			
		建议课时：1课时				
	第三课 一幅好作品的诞生	范例赏析	根据“数码摄影除了简单的记录生活现实之外，可以体现不同的艺术感受吗？”等问题，欣赏《上海外滩日出》，感受数码摄影通过镜头语言对于社会之美、自然之美、艺术之美的不同角度的表达	1. 感受数码摄影技术与艺术的关系（艺术感知水平2） 2. 使用数码摄影设备，进行单幅摄影作品拍摄（创意表达水平2） 3. 认识数码摄影作品中的审美价值，并能够做出相应的阐释（审美情趣水平2） 4. 感悟优秀数码摄影作品表达的文化精神，认识多元文化对摄影艺术的影响和作用（文化理解水平2）		
		感知理解	镜头和焦距、快门和快门速度、光圈和光圈系数、测光和曝光			
		体验活动	以“家乡美”为主题拍摄一张数码照片			
		思考评价	1. 理解合理运用曝光组合对于表达观念和提高作品表现力的作用 2. 探讨是否技术好才能拍出优秀的作品 3. 分析评价新闻摄影作品重真实记录，轻画面美感的现象			
		拓展研究	设想未来数码摄影发展的可能性			
	建议课时：1课时					

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 光与影的镜像——数码摄影	第四课 摄影组照的拍摄	范例赏析	根据“数码摄影可以呈现一个决定性的瞬间，那可以表现一段故事或一个事件吗？”等问题，赏析《跳芭蕾舞的乡村女孩》，体验数码摄影组照全面而丰富的艺术魅力	1. 感受数码摄影组照所表达的含义、主题或中心思想（艺术感知水平2） 2. 使用数码摄影设备，运用拍摄手法多角度表现主题（创意表达水平2） 3. 鉴别数码摄影艺术中的审美趣味，追求高雅的艺术风尚（审美情趣水平3） 4. 运用数码摄影艺术手段，表现时代的文化精神（文化理解水平3）
		感知理解	组照中的“内容、场景、角度、景别、色彩、光线、瞬间”的把握	
		体验活动	拍摄“飞扬的青春”组照及交流分享	
		思考评价	1. 阐述摄影组照的基本要求和拍摄要素 2. 分析本课中的两组照片 3. 拍摄校园生活组照	
		拓展研究	进行统一主体、统一构图、统一形式、统一色调的拍摄和组合	
	建议课时：1课时			

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：以“长辈们的爱”为主题摄影作品

(一) 单元学习活动目标

1. 讨论分析作品的拍摄技巧，了解摄影作品的艺术语言。
2. 运用取景和构图技法摄影作品，体会其在情感表现中的魅力。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 以小组为单位, 通过取景方式、构图形式等要素探讨摄影作品中表现情感的拍摄技巧。
2. 这些作品是否还有二次构图的可能性? 如果再次构图和原作品有什么区别?

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
以“长辈们的爱”为主题 拍摄作品	<ul style="list-style-type: none"> 1. 能理解技术是艺术表达的基础, 分析作品中的摄影语言 2. 能合理运用取景方式和构图形式, 捕捉生活中的美景和动人瞬间, 表达作者的思想情感 3. 通过拍摄“长辈们的爱”, 关注身边的长辈和亲人, 认同中华优秀传统文化, 增强文化自信	<ul style="list-style-type: none"> 1. 小组讨论摄影作品的拍摄技巧, 并进行简单阐述 2. 针对一个拍摄对象, 用不同的取景方式、构图形式分别进行拍摄, 比较发现不同取景、构图对主体表达的呈现效果 3. 思考和提炼主题背后的文化内涵, 理解摄影的意义 4. 集体展示, 进行交流评价

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契 相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	取景、构图有独创性	取景、构图较为明确	取景、构图不明确
	作品交流	主题明确, 有情感表达	主题较为明确, 较有情感表达	主题不明确, 无情感表达

【单元作业设计建议】

单元作业名称: 拍摄“飞扬的青春”组照

(一) 单元作业目标

- 在拍摄过程中了解数码摄影技术的魅力和组照的艺术表达。通过实践操作感知技术与艺术的关联。
- 在组照拍摄中感受用摄影艺术来表现生活的意义，加强对生活的尊重与理解，并与他人分享交流。

(二) 单元作业内容与要求

- 确定拍摄的主题、画面内容，选择拍摄的表现手法，撰写详细的拍摄方案。

摄影主题学习单

主题名称						
所摄画面	内容 1	内容 2	内容 3	内容 4	内容 5	内容 6
内容说明						
应用技法						
效果分析						

- 根据拍摄方案组织拍摄对象和场景，运用已学到的知识和技能，拍摄一批符合主题的照片。
- 根据拍摄的主题和已拍摄的照片，组织小组交流讨论，精选照片组成专题组照，进行交流分享。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
拍摄 “飞扬的青春” 组照	1. 探寻高中学习生活，学会发现美好瞬间 2. 探索不同角度、不同表现手法的组合运用 3. 解析摄影作品的主题，探究作品内涵 4. 培养合作意识，在探究、交流、实践、展示中激发摄影学习兴趣	1. 小组合作确定拍摄主题，拟定拍摄内容及表现手法，制订详细的拍摄方案 2. 尝试拍摄，学会根据场景调整拍摄技能和手法 3. 思考根据主题精选照片，完成专题组照 4. 小组汇报，交流评价并分享

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	准备情况	有构思、有沟通，表现意图明确	有构思	没有构思
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	作品交流	主题明确，作品完成度高，由六张以上照片组成，构图合理，有效利用光影塑造人物形象，画面富有感染力	主题明确，作品基本完成，由六张照片组成	未完成

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

- 能理解技术是艺术表达的基础，能描述不同数码摄影作品的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征。
- 能运用取景方式和构图形式赏析优秀摄影作品，并合理运用这些技术表达作品的思想情感和艺术美感。
- 能在赏析中外优秀摄影作品的过程中，理解中华优秀文化艺术和世界多元文化的艺术共性与差异性。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工比较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	按时完成，内容完整	按时完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	以“长辈们的爱”为主题拍摄作品	拍摄“飞扬的青春”组照	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《扬帆》(摄影)

《扬帆》是张桐胜拍摄的作品，该作品是他在 2010 年上海世博会期间拍摄的上万张照片中的一张，作者使用极具个人风格的摄影艺术表现形式和影像语言，捕捉了中国馆炫目多彩的影像，照片中红色的建筑与蓝色天空形成了强烈的对比，通过组合色块、线条、明暗等元素，营造了一种热烈的美感。

资源使用建议：从《扬帆》画面中的结构、形状、颜色、明暗、韵律等角度切入，着重探究数码摄影作品中的对比和变化，强调时代特征，激发学生的学习兴趣。

■《茶山的“项链”》(摄影)

《茶山的“项链”》是康荣彬拍摄的作品，摄于福建省漳平市永福樱花园，入选第八届全国农民摄影大展。照片采用俯拍的方式，利用V字形构图，生动形象地展示了茶山最美的光影和色彩。茶丛有规律地排列着，正如人的皮肤纹理一样，而明艳的粉色樱花就像戴在女孩脖子上的项链那样璀璨耀眼，让人过目难忘。“项链”仿佛带领我们徜徉其间，感受熠熠春晖、幽幽茶香，真是秀色可餐，让人心旷神怡！

资源使用建议：从《茶山的“项链”》的构图、取景角度，引导学生探究数码摄影取景与摄影构图的技巧。

■《牵手》(摄影)

《牵手》采用特写的方式表现了中华民族尊老爱幼的优良传统。画面主题突出，背景干净简练又不失空间结构，两手交叉的位置在三分法构图的视觉中心上，有效吸引了人们的注意力。一老一少，一大一小，细腻柔软的小手牵着满是皱纹和老年斑的大手，暖色调的运用使得画面更加温馨。从小手到大手，也喻示了人生的历程。

资源使用建议：从《牵手》的构图、取景角度引导学生探究数码摄影如何通过取景与构图技巧突出作品主体，展现作品主题。

■《母亲》(摄影)

这幅作品选自脱贫攻坚全国摄影作品征集活动，画面中黄绿色的植物是地肤子（又名铁扫帚），其根有药用价值，植株可以用来做扫帚、锅刷和小挂件等，是湖北、山西等地的扶贫产业。画面中，母亲棕色的脸庞显示了她的勤劳，花白的头发、满脸的皱纹印刻了岁月的痕迹，虽然辛苦，但地肤子的丰收让母亲露出了笑容，这是一种丰收的喜悦，也是人民生活日益丰足的见证。

资源使用建议：从《母亲》的构图、取景角度引导学生探究数码摄影如何通过取景与构图技巧突出作品主体，展现中华民族尊老爱幼的优良传统。

■《祖孙乐》(摄影)

一个南方小镇上，一位打扮时尚的奶奶正搂着孙女其乐融融，展现在脸上的笑容就像花儿一样绽放，这是一种发自心底的愉悦，是一种令人醉心的天伦之乐，黄色和红色的衣服更增添了欢快和温馨的氛围。

资源使用建议：从《祖孙乐》的构图、取景角度引导学生探究数码摄影如何通过取景与构图技巧突出作品主体，进行人像摄影技巧学习。

■《跳芭蕾舞的乡村女孩》(摄影)

《跳芭蕾舞的乡村女孩》真实记录了一群来自乡村女孩的芭蕾舞梦，从不同角度、不同侧面反映了乡村女孩芭蕾舞的不易。组照用反映细节的近景拍摄和展现全景的大场景照片，不仅注意准确刻画人物的丰富表情，也突出场景中的人物关系，并抓住事件发

生过程中凸显主题的典型瞬间。无论是踮起的脚尖，还是挺立的背影，以及休息时疲惫的神情，无一不诉说着女孩们的刻苦。组照从多角度反映了乡村女孩对芭蕾舞梦的执著追求。

资源使用建议：从《跳芭蕾舞的乡村女孩》组照的不同角度、不同侧面去展现同一主题切入，引导学生探究数码摄影如何通过一组照片展现丰富多样、叙事完整的一同一主题。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
徕卡博物馆	线上展览	激发兴趣，了解摄影器材、技术的历史
爱丽舍博物馆	线上展览	欣赏体验 拓展对摄影作品的认知
欧洲摄影之屋	线上展览	拓展视野 了解摄影相关印刷品、书籍、视频资料，丰富理论知识
国际摄影中心	线上展览	拓展视野 感受全球摄影暗房技术、数字拍摄技术等研究趋势
摄影艺术博物馆	线上展览	拓展视野 探究摄影发展历史，了解社会记录、新闻摄影、影像保护等

第二单元 电与声的韵律 ——计算机音乐制作

第一课 走进计算机音乐

第二课 计算机音乐的制作基础

第三课 计算机音乐的制作

第四课 计算机音乐后期制作

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 走进计算机 音乐	• 计算机音乐具有划时代意义 • 计算机音乐是科技与音乐艺术的有机结合	1. 了解计算机音乐的发展历史; 学习音乐制作软件 2. 感受音乐织体、音乐风格、后期音效处理等在计算机音乐制作中对音乐作品的不同影响, 能运用计算机音乐制作的基本技能, 发挥想象力, 创作简单的计算机音乐作品	认识计算机音乐发展的历史, 并针对所选素材进行分析、比较
第二课 计算机音乐 的制作基础			了解不同音乐软件的编曲功能及界面分布, 根据教材所选素材进行音乐风格的学习与体验
第三课 计算机音乐 的制作			了解计算机音乐制作的基本原理, 并进行计算机音乐编曲的实践活动
第四课 计算机音乐 的后期制作			了解如何运用录音软件进行录音, 运用计算机音乐的制作技术进行后期制作以及音效处理

【单元概述】

本单元主要从计算机音乐的角度来学习科技对音乐的影响, 并进行艺术创作实践, 开拓更为广阔的学习空间, 从而激发学习兴趣, 提高审美情趣。通过本单元的学习, 了解计算机音乐是计算机技术与音乐艺术相融合的产物, 并通过学习计算机音乐制作, 可以更容易、更积极地参与音乐创作与制作, 从而发掘自身的音乐潜能, 给未来创造无限的可能性。

通过对计算机音乐发展历史的学习，从科技的角度来反观艺术，探究如何用科技来改变人们制作与聆听音乐的方式；欣赏与分析不同类型的计算机音乐作品，感受不同编曲形式、音乐织体可以形成不同的音乐风格，从而生成不同的音乐人生；通过对比分析戏曲与古典音乐的计算机音乐创编，结合自己的兴趣进行研究和创作，传承中华优秀文化，增强民族自信。

单元教学重点：了解计算机音乐软件的运用。

单元教学难点：通过计算机音乐技术，对乐曲进行全新的创编与制作。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 电与声的韵律——计算机音乐制作	第一课 走进计算机音乐	• 合成器音乐 • 计算机音乐	•《星际穿越》(电影配乐)	聆听作品并对传统音乐和计算机音乐进行比较，归纳总结，完成表格	探究了解音乐人工智能、钢琴机器人 TEO

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 电与声的韵律——计算机音乐制作	第二课 计算机音乐的制作基础	• 音乐风格 • 音乐织体	•《春晓》(新学堂乐歌)	结合所学知识，以“键盘声部、打击乐声部、旋律声部”为基本音轨，对《春晓》八小节旋律进行音乐创编	运用其中任意一款伴奏软件，创编《春晓》八小节旋律并分享
	第三课 计算机音乐的制作	• 构思主题 • 创意编曲	•《相思》(歌曲)	以小组为单位，选择自己熟悉的一款音乐软件，采用“老歌新编”的方式，为《相思》进行重新编曲	探究音乐家在传统戏曲、古典音乐等方面的现代化创编作品
	第四课 计算机后期制作	• 音效处理 • 拟音渲染	•《茉莉花》(民歌)	采用多种方式演唱《相思》并录音，进行适当的拟音处理	欣赏《元日》，在视、听相结合中，探究数码艺术带来的美的享受

(二) 单元教学策略与方法

- 充分调动学生对于计算机音乐制作技术及软件的亲近感，从互联网、智能移动设备、多媒体终端所呈现的视听作品中，获得对于计算机音乐作品的节奏、力度、音乐织体、音乐风格等方面更为敏锐的感知，引导学生了解计算机音乐的表现特征，认识到运用技术手段的目的是更好地参与音乐的创作与制作。
- 通过对教学素材的分析，在使学生了解计算机音乐的制作过程中，学习计算机音乐后期制作，同时加深对艺术内涵的认识，培养想象力与创造力。
- 鼓励学生在学习过程中多进行动手实践，通过实践可以更好地掌握计算机音乐制作的基本知识技能，基于素材设置不同的风格或主题，进行音乐制作。例如，指导学生为家庭、学校、社会等相关活动创编或创作不同的计算机音乐作品。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

- 了解计算机音乐制作的表现形式及其特点，感受计算机音乐的独特表现力及其新颖创意。(艺术感知水平1)
- 掌握基本的计算机音乐制作技术，进行现有歌曲的全新创编，尝试通过运用不同的音乐软件进行录音及后期制作。(创意表达水平2)
- 通过赏析不同音乐作品所表现出来的不同音乐风格魅力，学会理解不同作品中的音乐审美趣味，追求高雅的艺术风尚。(审美情趣水平2)
- 通过“老歌新编”、传统戏曲的电子化创编、古典音乐的现代化创编等，认识计算机音乐对于现在音乐以及戏曲艺术的文化意义，探索新的音乐形式与音乐风格，表现时代的文化精神。(文化理解水平2)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 电与声的韵律——计算机音乐	第一课 走进计算机音乐	范例赏析	根据“在丰富、多元的音乐世界中，计算机音乐经历了哪些发展？”等问题，赏析《星际穿越》，探索、发现计算机音乐与传统音乐的异同	1. 了解计算机音乐的发展历史（艺术感知水平1） 2. 能够通过比较传统音乐和计算机音乐的差异，对音乐进行创编、设计和实践的探索（创意表达水平1） 3. 通过多素材的欣赏体验，感受计算机技术的运用对音乐的改变（审美情趣水平2） 4. 通过拓展研究活动，了解计算机音乐的无限可能性（文化理解水平2）
		感知理解	计算机音乐经历了不同的时代	
		体验活动	探究传统音乐和计算机音乐的差异	
		思考评价	1. 通过《脸谱Ⅱ》体会构建作品独特的音乐语境和表达方式 2. 通过欣赏《达·芬奇密码》配乐，思考作曲家运用了哪些电子音乐合成器使音乐更具科技感和现代感 3. 寻找一首借助科学技术手段创作的传统民族音乐作品	
		拓展研究	选择一个计算机音乐的领域畅想未来进一步发展的可能性	
	建议课时：1课时			
	第二课 计算机音乐的制作基础	范例赏析	根据“如何将语言层面的音乐美、诗词蕴含的情感美和整体意境美予以完美体现？”等问题，赏析《春晓》，对计算机音乐进行初步的探索	1. 感受《春晓》的旋律，了解如何为优秀的古诗词谱曲，培养乐感（艺术感知水平2） 2. 通过对《春晓》进行八小节旋律音乐创编，完成不同风格的作品（创意表达水平2） 3. 探究音乐风格、音乐织体如何将语言层面的音乐美、诗词蕴含的情感美和整体意境美予以完美体现（审美情趣水平2） 4. 感受诗词与音乐的完美结合，并通过分析编曲，了解“新学堂乐歌”中古今音韵的融合之美（文化理解水平2）
	感知理解	音乐作品中音乐风格与音乐织体的分析		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 电与声的韵律——计算机音乐制作	第二课 计算机音乐的制作基础	体验活动	对《春晓》进行八小节旋律音乐创编	
		思考评价	将《春晓》的小节旋律编配为电子舞曲，并谈一谈音乐风格、音乐织体的设计如何体现语言层面的美	
		拓展研究	学习了解相关音乐制作软件，创编作品并分享	
		建议课时：2课时		
	第三课 计算机音乐的制作	范例赏析	根据“如何在传统乐器伴奏的基础上融入自己的创意？”等问题，赏析《相思》，尝试对一首音乐作品整体进行计算机音乐制作、编辑并欣赏	1. 了解在以弦乐为主要声部的伴奏编曲中加入现代元素乐器的意义（艺术感知水平2） 2. 运用“老歌新编”的方式，通过艺术构思、创意编曲等步骤，完成不同风格的作品（创意表达水平2） 3. 在欣赏不同风格乐曲的过程中，学习如何通过不同艺术构思、创意编曲的方法，使乐曲展现出不同的风格（审美情趣水平2） 4. 感受音乐和诗歌彼此衬托、彼此互补、彼此融合的紧密关系，以及学习研究现代化创编对传统戏曲或“新编”作品的积极作用（文化理解水平2）
		感知理解	说出音乐与诗词、传统与现代等元素的融合是如何在作品中体现的	
		体验活动	采用“老歌新编”方法，为《相思》重新编曲	
		思考评价	1. 如何运用音乐制作软件进行乐曲构思和创意表达 2. 比较不同版本的《小河淌水》	
		拓展研究	传统戏曲、古典音乐的重新编曲	
		建议课时：2课时		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 电与声的韵律——计算机音乐制作	第四课 计算机后期制作	范例赏析	根据“一首音乐作品，在运用计算机进行音效处理、拟音渲染之后，又会焕发出哪些不一样的魅力？”等问题，赏析《茉莉花》，探究计算机后期制作的手法	1. 了解不同的音乐作品，后期的音效处理也会各不相同（艺术感知水平1） 2. 利用进行弯音、表情、混音、拟音渲染等手法对素材进行处理，感受焕然一新的音乐效果以及现场感（创意表达水平2） 3. 从古诗词到歌曲，从歌曲到创编，最后配上动画，在视听结合中，探究数码艺术带来的美的享受（审美情趣水平2） 4. 通过《元日》感悟历史（文化理解水平2）
		感知理解	分析歌曲采用了哪些后期制作的方式	
		体验活动	采用独唱、重唱或齐唱等方式进行录音，并进行适当拟音处理	
		思考评价	1. 如何运用音效处理方式使单一声音变得丰满 2. 思考《诞生》中为何要加拟声效果 3. 以《水调歌头·明月几时有》为例，谈一谈如何做到现代科技与古典文化艺术之间的碰撞，并实现其审美效果	
		拓展研究	通过欣赏《元日》，探究数码艺术带来的美的享受	
		建议课时：1课时		

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：以《元日》为蓝本进行主题创作

(一) 单元学习活动目标建议

- 探讨计算机音乐的制作方法，通过视听结合的方式发展计算机音乐的多样形式。

2. 运用不同软件对歌曲进行后期制作，分析探究不同后期制作对于歌曲风格的影响。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 以小组为单位，搜集素材，探究古诗词《元日》中描写的历史风貌及歌曲的音乐特点。
2. 小组合作，选取一个历史小故事，分析它的背景，为这个故事选取音乐并进行录音和后期制作。
3. 以媒体分享会的形式，小组间分享交流制作过程。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
以《元日》为蓝本进行主题创作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 合理运用计算机音乐制作技术，对故事、音乐、画面等进行创意制作 2. 通过音乐短片制作，认同中国深厚的历史底蕴，增强民族自豪感	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分组进行合理选材，并进行简单的故事脚本创作 2. 针对所选择的故事对象，尝试运用不同的音乐风格制作，同时进行对比，择优选用 3. 思考选材背后的文化内涵

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	主题明确，有创新性，可行性高	主题较为明确	主题不明确
	设想交流	条理清晰，作品完成度高，呈现结果好	条理较为清晰，能呈现比较完整的作品	无法完成交流

【单元作业设计建议】

单元作业名称:《春晓》新演绎

(一) 单元作业目标

1. 在完成作业的过程中复习课程中的知识点，了解计算机音乐对于音乐作品的助力作用，通过视听结合的方式进一步了解数码艺术带来的审美感受。
2. 在小组合作中理解计算机对于音乐制作、合成、后期的作用，通过历史选题，增强对中华优秀传统文化艺术的认同感，培养小组成员的团队合作精神。

(二) 单元作业内容与要求

1. 小组分工，搜集资料，确定配乐，设计整体音乐风格及短片风格。
2. 小组分享与交流。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
《春晓》 新演绎	<p>1. 像制作组一样进行创作，体会制作组对于画面、音乐的把控，同时表达自己的审美情趣</p> <p>2. 在尝试创作的过程中解析作品主题，探究作品深层含义，尝试解读音乐与故事、音乐与风格之间的关系</p> <p>3. 体会音乐与画面结合的美感及情趣，培养合作意识，在探究、交流、实践、展示等环节中激发学习兴趣</p>	<p>1. 建议以多种方式进行剧情梳理与段落划分，了解《春晓》的故事背景及文化内涵</p> <p>2. 《春晓》是新学堂乐歌的代表作品之一，表现了“新学堂乐歌”的时代特征，以此歌曲为基础创作音乐动画</p> <p>3. 建议探究“新学堂乐歌”的创作理念</p>

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	个人表现	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	方案交流	主题明确，作品完整度高，有明确的音乐风格转换，段落合理，画面与音乐结合完整	基本完成短片，有一定的音乐风格转换	未完成

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

1. 能说出计算机音乐的不同发展阶段，会听辨不同电子音乐合成器的音色。
2. 能运用计算机音乐制作软件进行音乐创编、后期制作，并通过创编或后期制作使同一个乐曲变换出不同的音乐风格，探索传统与现代、音乐与诗歌等不同形式的音乐制作方法。
3. 能在学习计算机音乐知识的同时，了解音乐与历史、音乐与诗歌、音乐与语言的艺术性，认同多元文化发展，认同中国优秀传统音乐，通过视听结合的方式，呈现出焕然一新的全新观感。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工比较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	按时完成，内容完整	按时完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	以《元日》为蓝本进行主题创作	《春晓》新演绎	学习过程参与度
权重	20%	50%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《星际穿越》(电影配乐)

《星际穿越》是由克里斯托弗·诺兰于 2014 年执导的科幻电影，曾获得第 87 届奥斯卡最佳视觉效果奖，是一部不可多得的科幻巨作。而其中的配乐全部出自好莱坞配乐大师汉斯·季默之手。

汉斯·季默曾经为《盗梦空间》《加勒比海盗》《角斗士》等电影配乐，在 1994 年凭借《狮子王》配乐获得奥斯卡最佳原创配乐奖、金球奖最佳原创配乐奖。作为一名曾经的电子音乐工程师，他促成了电子乐和交响乐的结合，推动了好莱坞音乐的转型，又把全世界各种具有民族色彩的音乐元素和西方古典音乐相融合，其巧妙的手法也令许多乐迷称赞。

资源使用建议：利用《星际穿越》中的音乐作品、配乐，引导学生感受通过电子音乐合成器展现的太空主题音乐效果。

■ 电子合成器

电子合成器是一种由电子设备代替乐队进行演奏和自动化编曲的电子化设备，一般可以分为两大门类：模拟合成器（Analog Synthesizer）和数字合成器（Digital Synthesizer）。1953年8月5日，美国无线电公司的音乐合成器 MKI，成为世界上第一台真正意义上的电子合成器。世界上第一台数字合成器则是康布里奥 ADS 系列合成器。现在比较有名的电子合成器品牌有雅马哈、罗兰、抖音等。

资源使用建议：通过学习电子合成器，引导学生直观地了解计算机音乐是电子音乐的一种形式，感受其艺术风格。

■ 谷建芬与新学堂乐歌

自2004年起，谷建芬先生开始潜心创作“新学堂乐歌”“为孩子们写歌”。《新学堂乐歌》以唐诗为主，结合汉乐府、三国、明清时代的作品，迄今已创作50首。经典的古诗名篇，朗朗上口的旋律，带给听众的是“营养丰富”的音乐大餐。这些歌曲不仅保留了谷建芬先生作品旋律清新优美、节奏明快、易学易唱的特点，更抓住了古诗词的韵味和意境。在美妙的歌声中，当代的孩子们能更快乐地亲近、学习和传承经典，真切感受中华传统文化之美。

资源使用建议：帮助学生了解谷建芬的新学堂乐歌中计算机音乐的运用，感受如何通过音乐风格、音乐织体的设计体现语言层面的音乐美、诗词蕴含的情感美和整体意境美。

■《水磨新调》(乐曲)

《水磨新调》是昆曲艺术家张军与音乐家彭程共同创作的一种全新的音乐风格，在保留昆曲传统音乐、唱词和演唱方式的基础上，将昆曲音乐的“水磨腔”与当今世界音乐风格相融合，包含了 NEW AGE、电音、摇滚、爵士等风格迥异的音乐元素，并将这种独创的新音乐曲风起名为“水磨新调· Kunplug”。专辑一共包含十首歌曲，并且在上海梅赛德斯－奔驰文化中心、上海商城剧院、上海音乐学院等剧院进行演出，广受好评。这样全新的音乐风格为昆曲在 21 世纪的创新表达创造了可能性。

资源使用建议：引导学生感知音乐家通过重新编曲将传统戏曲与现代音乐元素进行多元融合，使其焕发新生命。

■《水调歌头·明月几时有》(古诗词)

《水调歌头·明月几时有》是宋代文学家苏轼创作的一首词，因其运用形象描绘手法，勾勒出一种皓月当空、亲人千里、孤高旷远的境界氛围，成为千古名篇。

资源使用建议：欣赏用全息影像模拟苏轼的《水调歌头·明月几时有》所表现的景象和意境，让学生体验现代科技与古典文化艺术之间的碰撞，以及其中所蕴含的文化内涵。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
上海市现代音乐职业学校	实地考察	学习引导、实践体验 通过实地考察音乐职业学校的课程及教室，产生更直观的学习体验
上海图书馆	实地考察	实践体验 通过学习图书馆内的书籍、唱片等，丰富理论知识
国际电子音乐大赛（IEMC）	在线	激发兴趣 增强动手能力，开拓国际视野
《水磨调》	视频	拓展视野 探究昆曲这一戏曲形式的艺术特征
《经典咏流传》	视频	欣赏体验 感受古今结合的视听魅力
中国慕课 《计算机音乐制作》	在线	拓展视野 了解计算机音乐制作专业的本科课程

第三单元 静与动的漫说 ——数字动漫创作

第一课 走进数字动漫

第二课 数字定格动画

第三课 二维数字动画

第四课 三维数字动画

■ 二、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 走进数字 动漫	<ul style="list-style-type: none"> • 动漫具有时代性 • 数字动漫的发 展和技术密切 相关 • 数字动漫的创 作需要艺术表 现手法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认识数字动漫是一种表现社会生活的艺术语言，赏析并探究中外数字定格动画、二维数字动画、三维数字动画的特点及其发展和应用 2. 感悟中国本土优秀动画中的传统元素，掌握数字动漫表现技法和艺术创作手法，融合多学科及数字媒体技术，进行动画艺术实践	了解数字动漫的特点，探究科学技术对动画艺术发展的影响
第二课 数字定格 动画			了解数字定格动画的制作流程及设计要素
第三课 二维数字 动画			知道二维数字动画与传统手绘动画的差异和相互作用，能运用数位板创意设计动画，并运用二维数字动画软件，尝试体验二维数字动画的制作
第四课 三维数字 动画			了解三维数字动画（又称3D动画），尝试运用三维数字动画制作软件，创意设计自己卧室的效果图

【单元概述】

本单元“静与动的漫说——数字动漫创作”，主要以数字动漫为切入点，了解数字动漫的艺术特点。

欣赏数字定格动画、二维数字动画、三维数字动画，认识科学技术对动画艺术发展的影响。了解数字动漫的特点、表现手法及在作品中所表达的主题、内容、形式的艺术性和技术性的和谐统一。了解不同数字动漫作品的艺术语言，欣赏中外优秀数字动漫的不同风格和表现特点，感受数字动漫艺术的魅力和表现力。探究中国风动画中

传统元素及其文化内涵对学生成长的影响和作用，并能积极参与校内外艺术文化传承与融合活动。运用数字动漫表现手法及媒材，创意设计动画，表达自己的情感，体验运用数字动漫表现技法和艺术创作方法，融合多学科及数字媒体技术，进行动画艺术实践。

单元教学重点：了解数字动漫的特点和动漫艺术创作手法。

单元教学难点：实践和掌握数字动漫技术。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 静与动的漫说——数字动漫创作	第一课 走进数字动漫	<ul style="list-style-type: none"> • 数字动漫表现手法 • 中国本土动画风格	<ul style="list-style-type: none"> •《大闹天宫 3D》《西游记之大圣归来》(电影)	观看《大闹天宫》《大圣归来》，从角色造型、色彩语言、戏剧音乐和道白、视觉效果逼真化、配乐声效、角色对白等角度，对两部作品进行差异化比较，理解中国动画民族化特征；归纳总结，完成表格填写	从动画的发展史角度，探究科学技术发展对动画艺术发展的影响

(续表)

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 静与动的漫说——数字动漫创作	第二课 数字定格动画	<ul style="list-style-type: none"> 艺术与技术的融合表达 定格动画制作流程 	<ul style="list-style-type: none"> 《至爱梵高·星空之谜》(电影) 	以《下雪了》的绘本为例,运用现代媒体数字技术,将其制作成定格动画	分析中外数字定格动画的不同类型特点及其发展趋势探究
	第三课 二维数字动画	<ul style="list-style-type: none"> 分镜头脚本 场景与角色 	<ul style="list-style-type: none"> 《大鱼海棠》(电影) 	运用数绘板完成绘制,选择合适的场景,使其具有故事性	运用二维动画形式设计一个公益广告,达到“广而告之”的效果
	第四课 三维数字动画	<ul style="list-style-type: none"> 三维动画制作过程 三维动画技术应用 	<ul style="list-style-type: none"> 《海底总动员》(电影) 	运用家居设计软件设计居住空间,生成效果图及虚拟现实VR全景展示	探究三维动画技术的运用与发展的可能性

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生赏析国内外优秀数字动画影片，认识数字动画艺术语言及表现形式，使学生了解传统动漫和数字动漫差异化技法运用及个性化表达。
2. 运用数字动画基本原理与技能、各环节设计制作要素和表现形式，进行数字动画艺术体验与创作。引导学生在数字动画实践过程中体验艺术之美，在创造数字动画作品过程中培养想象力、创造力。
3. 感悟本土优秀数字动画作品表达的传统元素及文化内涵对学生成长的影响，理解中外多元文化艺术对数字动漫的影响和作用。
4. 引导学生联系实际生活，运用三维动画软件，开展设计自己卧室的三维立体图等艺术实践活动。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 了解数字动漫艺术语言，识别数字动漫艺术与传统动漫艺术之间的差异和相互作用，以及数字媒体在实践运用中的利弊效应，感知数字动漫的艺术美感，激发学习兴趣。（艺术感知水平1）
2. 了解并运用动画的原理、制作流程、技能，利用各种软件，将知识综合创意运用，表现动画作品。（创意表达水平2）
3. 感受数字动漫艺术所产生的综合性艺术魅力；在结构、情节、画面、音效等方面有个人的艺术见解；融入美术鉴赏、绘画、现代媒体艺术的相关知识，通过鉴赏、分析、实践创作、总结评析，培养对数字艺术的兴趣和爱好，提升审美情趣。（审美情趣水平2）
4. 通过数字化工具创作生动的中国风动漫形象，叙述故事，与他人交流分享，认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术的特色与差异。（文化理解水平2）

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 静与动的漫说——数字动漫创作	第一课 走进数字动漫	范例赏析	根据“数字动漫有何独特的魅力？数字技术与中国传统文化又如何融合？”等问题，对《大闹天空 3D》进行观赏和探究	<p>1. 在作品赏析、分享交流中，了解手绘动漫和数字动漫的不同，能描述作品的艺术语言、形象塑造和情感表达（艺术感知水平 1）</p> <p>2. 结合所学知识从对动画创作的艺术追求和表现方式上对《大闹天宫》和《大圣归来》进行分析比较（创意表达水平 1）</p> <p>3. 在多角度的审美体验中感受传统动漫艺术和数字动漫的不同美感（审美情趣水平 1）</p> <p>4. 在探究活动中，了解世界多元文化在动漫艺术表现中的共性和个性（文化理解水平 1）</p>
		感知理解	分析、比较《大圣归来》	
		体验活动	比较《大闹天宫》和《大圣归来》，总结两者艺术差别	
		思考评价	1. 赏析动画片《桃花源记》探究其中蕴含的中国特有的文化元素 2. 如今不少人对国外动画比较着迷，分析这一文化现象 3. 通过电影《功夫熊猫》，阐述东西方文化的交融对于动画发展的意义	
		拓展研究	从动画的发展史角度，探究科学技术发展对动画艺术过去及未来发展的 影响	
		建议课时：2 课时		
	第二课 数字定格动画	范例赏析	根据“技术与艺术怎样深度融合？中国风定格动画又有怎样的艺术特点？”等问题，对《至爱梵高·星空之谜》进行分析，了解数码定格动画的原理与制作流程	<p>1. 感受《至爱梵高·星空之谜》定格动画作品中艺术与技术融合的神奇魅力（艺术感知水平 1）</p> <p>2. 探究《下雪了》绘本定格动画制作，感受制作定格动画的乐趣（创意表达水平 1）</p> <p>3. 通过鉴赏定格动画作品，培养对定格动画艺术的兴趣爱好，提高审美情趣（审美情趣水平 1）</p> <p>4. 认识定格动画作品背后的文化背景，加深对中外数字定格动画不同类型特点及其发展趋势的理解（文化理解水平 1）</p>
	感知理解	艺术与技术融合表达的魅力以及定格动画制作流程		
	体验活动	制作《下雪了》绘本定格动画		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 静与动的漫说——数字动漫创作	第二课 数字定格动画	思考评价	1. 结合自己的作品，谈谈定格动画创作过程中在分镜头脚本设定、场景绘制、动画后期合成等各环节中的得与失 2. 欣赏《发挥你的潜力》，分析其拍摄过程与技法，与同学交流讨论通过实践验证 3. 谈谈为什么除了向国外优秀定格动画技术学习之外，还应积极倡导将中国传统元素融入创作之中	
		拓展研究	举例分析中外数字定格动画不同类型特点及其发展趋势	
		建议课时：2课时		
	第三课 二维数字动画	范例赏析	根据“二维数字动画中式如何体现传统中国元素？”等问题，对《大鱼海棠》进行赏析与探究，了解数字化技术在二维数字动画中的体现	1. 了解二维数字动画的制作原理，感受中国二维动画的独特魅力（艺术感知水平1） 2. 根据现代二维数字动画创作流程，运用数字技术，进行二维数字动画短片的创作（创意表达水平2） 3. 通过学习体验二维数字动画的制作流程，感受中国动画在设计中所蕴含的中国元素，品味中国动画艺术独特的意蕴（审美情趣水平2）
		感知理解	“分镜头脚本”“角色设计”“场景与角色”	
		体验活动	“编撰动画故事并设计其角色与场景”，创作原创动画短片	
		思考评价	1. 理解如何根据故事脚本设计动画角色形象 2. 从国产动画《大鱼海棠》中找到中华优秀传统文化艺术元素 3. 以中国人独有的哲学史观和独特的思维方式创作动画影片，是中国动画的立足之本，精选一部国产动画片，诠释这句话的含义	4. 通过学习和体验二维数字动画角色与场景设计过程，感受在二维数字动画的设计中如何将不同应用到动画设计中，理解如何更好地在数字媒体艺术中表达中国传统文化的精神内在（文化理解水平2）
		拓展研究	了解二维数字动画在公益广告中的应用	
		建议课时：2课时		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 静与动的漫说——数字动漫创作	第四课 三维数字动画	范例赏析	根据“3D 动画技术在三维数字动画中是怎样运用的？又有哪些发展趋势？”等问题，对 3D 动画电影《海底总动员》进行赏析与讨论，了解计算机技术在 3D 动画中展现的独特视觉表现	1. 了解中国三维动画中人与自然的和谐关系，感知不同民族关于表达自然的动画作品各自的特点（艺术感知水平 1） 2. 体会中国三维动画场景中的意境，激发以中国元素进行创作的创意表达（创意表达水平 1） 3. 体会中国三维动画中的中国意蕴；理解中国文化对世界各文化情趣的包容性（审美情趣水平 2） 4. 通过对东西方不同文化背景的动画作品的学习，体会中国优秀三维动画的崛起以及在中国优秀动画中不可替代的核心艺术价值（文化理解水平 2）
		感知理解	“三维动画前期构思和角色概念设计草图”“三维动画场景中的要素”“三维动画的实现”“三维动画的光效渲染”	
		体验活动	运用家居设计软件设计自己的三维家居空间并生成效果图以及虚拟现实（VR）全景展示	
		思考评价	1. 思考三维家居装饰设计呈现的突破点以及对舒适性的思考 2. 对比三维动画与二维动画在制作流程、质感表现和图形生成方式以及制作手段方面的不同 3. 对人物形象、性格特点、表情与肢体语言等方面浅谈动漫技术发展的可能性	
		拓展研究	思考除了建筑领域、产品演示和广告动画之外，三维动画是否存在更多的运用以及发展的可能性	
		建议课时：2 课时		

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称:《下雪了》定格动画制作

(一) 单元学习活动目标

1. 体验绘本定格动画制作,完成相关角色、场景、道具等制作。
2. 运用现代数字媒体技术,使原本静止的绘本故事动起来。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 以小组为单位,创编故事,完成角色、场景、道具等制作。
2. 小组合作,完成角色与场景的静帧拍摄。
3. 熟悉定格动画软件及视频编辑软件,编辑、导出视频。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
《下雪了》 定格动画制作	<p>1. 手持智能设备等的不断优化,App软件的创新,大大降低了原本专业、繁琐的融媒体类美术创作的门槛,让数字媒体艺术实践走进美术课堂,提升学生想象力、创造力</p> <p>2. 通过对优秀经典绘本的鉴赏,开拓学生的艺术视野</p> <p>3. 以“下雪了”为主题,创编故事情节,完成相关场景、角色、道具的制作,运用现代媒体艺术将其制作成定格动画,体验整个定格动画的制作流程,引导学生体验和感受现代媒体艺术中的美学,追求真实性的学习结果,以适应艺术学科核心素养的发展要求</p>	<p>1. 利用学生感兴趣的定格动画电影、动画作为导入,引导学生了解定格动画的原理和制作流程,激发学生的学习兴趣</p> <p>2. 以制作一部定格动画为任务驱动,目标导向式地融入美术鉴赏、绘画、现代媒体艺术的相关知识,让学生将所学到的知识学以致用</p> <p>3. 以平板电脑或手机为主要创作载体,通过鉴赏—分析—实践创作—总结评析的过程,以问题代替思考,促进思维的形成</p> <p>4. 采用互动教学模式,使定格动画作品更具艺术表现力,像艺术家一样去思考问题,去创作,并致敬艺术家,感受其作品的艺术价值</p>

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	故事有创意，角色、场景等设计独到	有故事，角色、场景等设计一般	无情节，角色、场景等设计残缺
	设想交流	动画视频流畅且音效贴切	动画视频不流畅或无音效	无法完成动画视频

【单元作业设计建议】

单元作业名称：使用数位板设计二维动画

(一) 单元作业目标

1. 运用数位板制作二维数字动画，有一定主题和创意。
2. 在小组合作中培养团队合作的思维，收集整理素材进行想象和创造，并与他人分享交流。

(二) 单元作业内容与要求

1. 小组分工，搜集自己需要的素材，进行创意设计制作。
2. 小组分享与展示交流。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
使用数位板设计二维动画	<p>1. 运用数位板制作数字二维动画，使绘画和创作变得更容易，引导学生体验整个数字二维动画的制作流程，使学生感受现代数字媒体的美学与科学技术的便利，追求真实的学习结果</p> <p>2. 提高学生搜索资料的能力，从海量资料中寻找到自己需要的素材</p> <p>3. 使学生学会小组合作的创作方式，能根据各自的分工完成任务，并能互相商量修改意见与方案，培养团队合作精神</p> <p>4. 通过实践创作，提高学生对二维动画的审美能力</p>	<p>1. 选择有趣的二维动画作品，提高学生的学习兴趣，引导学生了解二维动画制作原理</p> <p>2. 明确作业任务，将课程重点与难点融入作业要求，使学生能结合课堂所学完成作业</p> <p>3. 采用合作创作的方式，以电脑为主要创作载体，通过总体协商、具体分工、个体创作、集体融合等步骤完成整个实践创作，激发学生团队合作的思维</p>

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	方案交流	故事有创意，角色、场景等设计独到	有故事，角色、场景等有设计	无情节，角色、场景等设计不完整

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

1. 能理解数字动画的制作过程，能使用软件独立或以小组合作的方式完成创作。
2. 能够将中国文化元素融入动画的角色和场景设计。
3. 通过对东西方不同文化背景的动画作品的学习，体会中国优秀动画中不可替代

的核心艺术价值，感受中华文化的丰富艺术元素。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工比较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	按时完成，内容完整	按时完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	《下雪了》定格动画制作	使用数位板设计二维动画	学习过程参与度
权重	40%	30%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《大闹天宫 3D》(电影)

《大闹天宫 3D》是上海美术电影制片厂和上海电影(集团)有限公司用 3D 形式制作，由速达、陈志宏执导的动画电影。该片以神话形式，突出表现了主角孙悟空闹龙宫、

反天庭的故事和传奇经历，获第 32 届夏威夷国际电影节动画片杰出成就奖。该片是在原作的基础上进行胶片修复、色彩还原、数字处理、3D 特效制作，保留了中国传统的艺术风格，音乐风格基于中国传统戏曲的基调，配以西洋乐器，创造中西结合的艺术效果，造型上延续了原片的京剧脸谱，深具中国特色的绘画风格。

资源使用建议：从《大闹天宫 3D》的场景元素立体化、角色关系空间化、视觉效果层次化等角度，引导学生感受数字动漫的综合之美。

■《西游记之大圣归来》(电影)

《西游记之大圣归来》是依据中国传统神话故事《西游记》进行拓展和演绎的 3D 动画电影，由田晓鹏执导，张磊、林子杰、刘九容等联袂配音。该片获得年第 30 届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、第 16 届中国电影华表奖优秀故事片奖等多个奖项，在第 20 届华鼎奖组委会公布的 50 强电影名单中排名第 16 位。影片运用了好莱坞的经典结构讲述经典的东方故事，配合 3D 特效，将民风彪悍的长安城、大佛林立的五行山山洞、妖气缭绕的悬空寺等表现得丰富多彩，东方神韵凸显无疑。

资源使用建议：从《西游记之大圣归来》的视觉效果、配乐声效和校色对白等角度切入，引导学生思考数字动漫如何对传统艺术进行创新演绎。

■《桃花源记》(动画)

《桃花源记》取材于陶渊明笔下家喻户晓的同名故事，是环球数码制作的木偶动画短片，由陈明执导。作品结合 3D 技术，巧妙融合多种中国传统的艺术表现形式，如水墨、剪纸、皮影等。短片中的人物形象采用传统的木偶、皮影和剪纸等表现形式，配合

唯美至极的水墨画背景，无论是远山黛水，或是繁花似锦，既像梦一样的美，又极具震撼力，透露出柔和艳丽、温婉动人、直入人心的震撼力。

资源使用建议：从《桃花源记》中3D技术和剪纸艺术的有机融合，引导学生思考数字动漫作品中蕴含的传统文化元素。

■《功夫熊猫》(电影)

《功夫熊猫》讲述了一只笨拙的熊猫立志成为武林高手的故事，是一部以中国功夫为主题的美国动作喜剧动画电影，影片的场景、角色、道具都充满中国元素，崇山峻岭如中国传统山水画一般，透着朦胧的迷人气息，和平谷的建筑风格更让人想起了武当山的古迹。片中的角色，如猴子、竹叶青蛇、丹顶鹤、华南虎、螳螂则是中国传统武术中几路最知名且最具特色的拳法武术代表，完美地诠释了中国功夫的神髓。

资源使用建议：从《功夫熊猫》的场景画面、角色造型、服饰等切入，引导学生探究数字动漫中展现的中国元素。

■《超级无敌掌门狗》(动画)

《超级无敌掌门狗》是由英国广播公司(BBC)发行的黏土动画片，是英国动画公司阿德曼的代表作，全系列目前为止共有短片6集，第1集短片获得奥斯卡提名，后2集短片两次获得奥斯卡最佳动画短片金像奖。影片讲的是非常喜爱干酪的华理士和他忠诚的小狗格勒米特的奇遇。作品以特殊的英国风格、轻松幽默的人物刻画、精致的拍摄品质著称。

资源使用建议：从《超级无敌掌门狗》的动作风格、镜头运用等角度切入，引导学生感受技术与艺术融合的魅力。

■《千与千寻》(电影)

《千与千寻》是宫崎骏执导、编剧，吉卜力工作室制作的动画电影。该片讲述了少女千寻为了救爸爸妈妈，意外来到神灵世界后所经历的故事。该片能给不同文化背景的人以心灵上的慰藉，其中东西方文化的大融合也是一大看点。故事发生在一个极富日本古典特色的浴场“油屋”，但里面配有电梯、电车，还有很多现代垃圾，这正是典型的日本社会的写照：吸收西方文化的同时，又保留着本国最传统的特色。该片独具匠心的日本文化背景的展示使其风靡世界，大获成功。

资源使用建议：从《千与千寻》的角色造型、画面造型等角度切入，引导学生感受动漫艺术的综合魅力。

■《小蝌蚪找妈妈》(电影)

《小蝌蚪找妈妈》是取材于画家齐白石创作的鱼虾等形象，根据方慧珍、盛璐德创作的同名童话改编，由上海美术电影制片厂于1960年制作的中国第一部水墨动画片。该片讲述了青蛙妈妈产下蝌蚪卵后离开了，小蝌蚪们一路找妈妈的过程。影片中一群小蝌蚪并不单单是一组墨点，它们游动队形的变化和快慢节奏，表现出细腻的感情，体现了中国山水画的韵味。

资源使用建议：从《小蝌蚪找妈妈》的制作技法切入，引导学生探究科学技术发展对动画艺术发展的影响。

■《宝莲灯》(电影)

《宝莲灯》改编自同名中国神话，上海美术制片厂出品，由常光希担任导演。该片讲述了沉香历尽艰辛拜师学艺，最终利用宝莲灯打败舅舅二郎神救出母亲的故事。影片摄制历时三年，使用电脑二维动画和三维特效技术结合绘制，并采用了先期创作整体音乐和对白录音的制作手段，后期为六声道全数码立体声录音，获第19届中国电影金鸡奖最佳美术片奖。该片兼具艺术性和商业性，重启了中国国产动画片复兴之旅，使中国原创动画迎来“生命第二春”。

资源使用建议：从《宝莲灯》的场景画面、角色造型、服饰等切入，引导学生探究数字动漫中展现的中国元素与文化主题。

■《至爱梵高·星空之谜》(电影)

凡·高作为后印象主义艺术的先驱者，一位深刻地影响了20世纪世界画坛的荷兰籍画家，其绘画作品有着超凡卓然的色彩敏锐性、笔触感染性、线条流动性。影片《至爱梵高·星空之谜》以技术视角下的复古式原创与艺术视角下的印象主义高仿，为全球观众带来了一场史无前例的油画盛宴，影片从凡·高生命的最后阶段开始追溯，使观众更加充分地体验凡·高作为一位优秀艺术家，在其绘画作品的形式之外、心灵之内那种永恒的艺术激情。这种创制技术与绘画艺术二者深度融合的表达，在人类历史上开创了一种艺术与技术双重并举的超凡表达，一种各擅胜场的成功范式，这种艺术与技术二者深

度融合的表达不仅为该片平添了一种油画所特有的层次感、艺术感、神秘感，而且为其增添了一种差异化传统人工技术所带来的间离感、陌生感、丰富感，是一种不可多得的足够沉浸于其中的巨大艺术享受。世界级的画家们亦以其对于凡·高的描摹，为影片中的人物、场景、氛围等赋予了动画电影史上鲜有的灵性。这种基于原作的二次创作，近乎完美地秉承了凡·高的后印象主义的灵魂，并为该片追加了一种基于数以百计画家描摹的表现主义的灵魂。

资源使用建议：从《至爱梵高·星空之谜》的油画艺术与动画艺术融合之美切入，引导学生探究数字定格动画中艺术与技术的融合表达。

■《发挥你的潜力》(动画)

日本黑板定格动画《发挥你的潜力》，将情景设置在校园中。坐在考场中即将开始考试的学生，脑海中浮现了这些年为了学习而付出的努力，一幕幕或热血、或温情、或崩溃、或感动的画面纷纷上演，通过黑板上的粉笔画“投射”出来，虽然情节设计简单，但感情的传递依然非常到位。34位粉笔画师，耗时2623个小时，总共画出了超过6300幅精致的粉笔画，才连贯成了展现在观众眼前的“动画”，用心程度实在是让人佩服。

资源使用建议：从《发挥你的潜力》的分镜头脚本设定、场景绘制、动画拍摄、动画后期合成等环节切入，引导学生探究数字定格动画的技术表达。

■《猪八戒吃西瓜》(电影)

《猪八戒吃西瓜》是一部国产剪纸动画电影，将中国最普及的民间传统装饰艺术之一剪纸运用到了动画中，具有鲜明的民间艺术特色。影片中猪八戒的头部造型不同于一

般剪纸中多用线条棱角分明设计，而是以卡通风格为主，使整个动画更为观众所喜爱，形象也更为生动有趣，不仅使观众耳目一新，而且将动画形象塑造得生动丰满，也使中国的民间传统艺术得到发扬。

资源使用建议：从《猪八戒吃西瓜》的角色设计、场景绘制、剪纸技术等环节切入，引导学生探究中国定格动画的发展。

■《如梦令》(电影)

《如梦令》由李佳瑶、吴志境两位导演制作。该部作品以黏土动画的方式描述中国宋代著名女词人李清照的一生。影片以李清照早期优裕生活开始，讲述其与夫赵明诚共同致力于书画金石的搜集整理，直至遭遇金兵入据中原时流寓南方，境遇孤苦的人生状态。作品入围第二届迪生杯最佳故事奖、第三届巴西定格动画电影节、第四届中国西安民间影像节。

资源使用建议：从《如梦令》的角色设计、场景绘制等角度切入，引导学生探究定格动画中所表现的“中国风”。

■《曹冲称象》(动画)

木偶动画《曹冲称象》中的角色制作以木材为主，也辅以石膏、橡胶、塑料、钢铁、海绵和金属丝等材料。木偶动画是中国美术片分类的一种，它区别于二维手绘动画和三维电脑动画，是以包括木料在内的多种材质的物形作为动画形象，表现戏剧情节和作者构思。它和黏土动画一样，都属于定格动画。

资源使用建议：从《曹冲称象》的角色设计、场景绘制、木偶技术等环节切入，引导学生探究中国定格动画的发展。

■《大鱼海棠》(电影)

《大鱼海棠》的创意来自庄子《逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。”该片讲述了掌管海棠花生长的少女椿为报恩而努力复活人类男孩“鲲”的灵魂，在本是天神的湫帮助下与彼此纠缠的命运斗争的故事。作品运用中国传统元素创造了一个充满想象力的世界，全片角色多达一百多个，在故事发展中承担重要作用，每一个角色都能在《山海经》《搜神记》等典籍里找到出处。该片主要角色采用二维动画，场景和部分配角结合了三维的方式制作；将二维动画做成三维效果的过程中，较多体现的是大场景和景深的效果。本作品从世界观到视觉设定上的想象力，是近年国产动画中电影国学风的新试炼。作品获第 15 届布达佩斯国际动画电影节最佳动画长片奖，中国文化艺术政府奖第 3 届动漫奖。

资源使用建议：从《大鱼海棠》的中国元素、数字化现代技术、正能量的价值传递切入，引导学生探究二维数字动画对于传统动画的推动作用。

■《孙悟空三打白骨精》(动画)

皮影动画《孙悟空三打白骨精》是陕西飞鸟动漫产业发展有限公司依托非物质文化遗产皮影为核心，以孙悟空三打白骨精为内容创作的一部纯正皮影动画，讲中国故事，打造中国符号，创造具有代表性的中国风格动画。在美术风格的设计中，融合了陕西流派皮影的色彩造型和花纹风格，慎之又慎，以求保留皮影之精华又不失动画的生动。

资源使用建议：从《孙悟空三打白骨精》中的角色设计、场景画面、故事情节

等切入，引导学生思考中国动画所展现出的独有的哲学观和思维方式。

■《无偿献血公益广告》(动画)

《无偿献血公益广告》是杭州跃视文化创意有限公司为宣传无偿献血而制作的公益广告。在短短 1 分钟的视频中，用二维动画的形式表现了在医院手术室中缺乏血液的严重性与无偿献血的必要性，体现出无偿献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为。

资源使用建议：从《无偿献血公益广告》中的角色设计、场景画面等切入，引

导学生探究数字技术对于二维动画制作的助力。

■《纪念汶川地震十周年》(动画)

《纪念汶川地震十周年》是一部公益动画，全片透着淡淡的哀愁。作品开头处将时间停留在 2 点 28 分，暂停一切生活事务，切换地震时的画面，回顾与纪念那段悲伤。同时也体现了时间可以抹去伤痛，但永远抹不去历史的记忆。

资源使用建议：从《纪念汶川地震十周年》中的故事设计、角色设计、场景画

面等切入，引导学生探究二维动画和现实生活视觉上的差异性。

■《垃圾分类公益广告》(动画)

《垃圾分类公益广告》是石景山区八角街道制作的公益动画，四个垃圾桶兄弟是街

道为宣传垃圾分类专门设计的动画人物，利用这种方式带动更多的居民共同参与垃圾分类。

资源使用建议：从《垃圾分类公益广告》中的角色设计、场景画面、分镜头脚本等切入，引导学生探究二维动画对于周边生活的关注与表达。

■《海底总动员》(电影)

《海底总动员》是2003年由华特迪士尼发行，由著名的皮克斯动画工作室制作的三维动画电影。由安德鲁·斯坦顿和李·安魁克两人共同导演，并由安德鲁·斯坦顿创作了动画的剧本。该作品是三维动画电影史上里程碑级的动画电影之一，影评界好评如潮，并在2004年获得了美国奥斯卡最佳动画电影奖。其三维动画场景设置在一片蔚蓝色的海洋中，通过海洋的无边无际和复杂的海底珊瑚礁地形，塑造了无比奇幻的视觉效果，运用三维软件营造了海洋环境中的光影、折射、洋流和各个场景物体的质感，给观众带来了很强烈的新鲜感，动画制作团队将海洋世界中各种色彩斑斓的海洋生物也表现得淋漓尽致。

资源使用建议：从《海底总动员》跌宕起伏的剧情、美妙的视觉表现、人类共同的价值追求等角度，引导学生探究三维数字动画的艺术与科技融合之美。

■《侠岚》(动画)

《侠岚》是一部在电视上首发播出的中国魔幻武侠类三维动画片，由北京若森数字科技有限公司制作，是一个关于友情、亲情、寻找自我以及与邪恶势力抗争的热血故事。其中包含了诸多年轻人喜欢的元素，如武侠、神话等。该片结合了丰富的中华文化符号，

并运用高水准的三维动画技术，呈现出了一部精彩绝伦的三维动画连续剧。动画中以百科的形式逐步介绍了具有中国元素的日晷、灯笼、筷子、毛笔、对联，还贯穿了中国文化中的阴阳、四象、八卦等概念，全方位地展现了人与自然的天人合一，并且巧妙地运用镜头语言和三维场景设计将其融入故事呈现给了观众。在西方娱乐文化盛行的今天，《侠岚》无疑是中国文化崛起的代表之作，它用具有创意的表现手法帮助观众轻松地了解中国传统文化的内涵，也是中国动漫产业中具有文化突破的代表性三维动画连续剧。

资源使用建议：从《侠岚》中的场景空间、角色模型、光影效果等切入，引导

学生探究三维数字动画的制作过程。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
上海美术电影制片厂	实地考察	激发兴趣 了解中国动漫电影的发展
上海动漫博物馆	实地考察	拓展视野 了解中国动漫的优秀作品
中国动漫博物馆	线上展览	拓展视野 了解中国动漫的发展

第四单元 虚与实的影画 ——微电影创作

第一课 网络时代的微电影

第二课 微电影的前期策划

第三课 微电影的前期拍摄

第四课 微电影的后期制作

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 网络时代的微电影	<ul style="list-style-type: none"> • 微电影具有综合性 • 微电影具有电影的表现手段 • 微电影是文化传播的一种手段	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解微电影的基本特征，感受微电影的艺术魅力，获得更丰富的审美享受 2. 探究微电影的构思主题、选景拍摄、音画剪辑、特效合成等方面，掌握其表现手法和创作方法，体验技术之美、艺术之美与生活之美	了解微电影的表现形式与传播手段，认识其作为视听结合的综合性艺术所具有的特征
第二课 微电影的前期策划			知道微电影的表现特征与构成要素，设置情境或主题，尝试策划方案
第三课 微电影的前期拍摄			了解微电影前期拍摄的基本原理与基本技能，发挥想象力，进行模仿拍摄
第四课 微电影的后期制作			了解微电影后期拍摄的基本原理与方法技巧，发挥创意与想象，进行剪辑制作

【单元概述】

本单元主要从微电影的角度，选择不同体裁、不同时期与地域的微电影作品进行深入学习。以赏析、体验、实践、创编等方式，分析其艺术语言，了解其艺术形式特征，掌握其技术手法，认识影视艺术是视听结合的综合性艺术，提升审美素养与创造能力。

在此过程中认识微电影的表现形式特点，感知微电影的综合性、科学性和时代性特征；掌握景别、镜头运动、蒙太奇等艺术语言，培养良好的视听能力，形成艺术感知。运用微电影艺术的基本原理与技巧、构成要素和表现形式，发挥想象力与创造力，尝试运用构思、拍摄、剪辑、配乐等技术制作主题作品，进行创意表达。能运用微电影语言表现自然与生活中的美，认识微电影作品的雅俗意趣，提升审美情趣。能从当代文化情境

中认识微电影作品的文化背景、时代精神，在活动中理解微电影作品形象塑造和情感表达与文化的关联，关注当下，着眼未来，形成文化认知，提升文化理解。

单元教学重点：了解微电影的表现形式和制作方法。

单元教学难点：掌握微电影的艺术语言并表达情感。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 虚与实的 影画——微 电影创作	第一课 网络时代的 微电影	<ul style="list-style-type: none"> • 数字制作技术 • 新媒体传播技术	•《星空日记》(微电影)	请根据《一页之间》的叙事四要素，构思以“青春梦”为主题的故事作品	探究微电影海报如何更好地呈现作品的主题思想
	第二课 微电影的 前期策划	<ul style="list-style-type: none"> • 构思主题 • 策划方案	•《人人都是文化传承人》(微电影)	分组以石库门为主题，结合实景拍摄、深入考察、剧本构思等设计一个前期策划方案	尝试用微电影的形式记录对某种非物质文化遗产的认识、理解和保护

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 虚与实的影画——微电影创作	第三课 微电影的前期拍摄	<ul style="list-style-type: none"> • 了解镜头 • 选景拍摄 	<ul style="list-style-type: none"> • 《为了美好生活》(微电影) 	运用手机摄像应用程序,以小组形式为家人、同学或好友拍摄时长不少于3分钟的视频片段	研究微电影拍摄设备与技术的发展,是如何为我们理解社会变迁、生命之美作出贡献的
	第四课 微电影的后期制作	<ul style="list-style-type: none"> • 音画剪辑 • 特效合成 	<ul style="list-style-type: none"> • 《最是岭南大海声》(微电影) 	尝试为自己居住的社区或校园拍摄一部时长不少于3分钟的形象宣传片,并用本课所学知识进行后期制作	用影评的形式表达对于电影修复的态度和对这种技术今后发展的展望

(二) 单元教学策略与方法

1. 充分调动学生对数字技术的亲近感,使学生从互联网影像、智能移动设备、多媒体终端表现的视听艺术形态中,获得对微电影的情节、色彩、画面和声音等艺术语言的感知;引导学生了解微电影的表现特征,认识运用技术手段的目的是更便捷、更丰富地

进行艺术表现。

2. 关注微电影技术运用和原发艺术形式之间的关系，在运用技术的同时加深对艺术内涵的认识。微电影具有模仿与创新的主要功能，在模仿原发艺术过程中表现其韵味和风格，在过程中培养想象力、创造力。
3. 鼓励学生动手实践，掌握微电影的基本知识技能，设置情境或主题，进行构思、策划、拍摄、剪辑、配乐等实践，指导学生为家庭、学校、社会的相关活动设计微电影艺术作品。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 了解微电影艺术的表现形式特征，能感受不同微电影作品的综合性、科学性和时代性特征，掌握其艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征。(艺术感知水平1)
2. 掌握微电影知识技能的基础上，尝试构思故事情节、策划方案，运用身边的拍摄设备和软件，发挥想象和创意，进行拍摄、剪辑、配乐。(创意表达水平2)
3. 认识微电影作品的雅俗意趣，形成健康的审美价值判断。在艺术活动中，通过调动视觉、听觉等感知微电影艺术语言的美感。(审美情趣水平2)
4. 能从当代文化情境中，认识微电影作品的文化背景、时代精神，理解微电影的作品形象塑造和情感表达与文化的关联。(文化理解水平2)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 虚与实的 影画——微 电影创作	第一课 网络时代 的微电影	范例赏析	根据“微电影究竟有哪些表达类型？构成微电影叙事的又有哪些要素？”等问题，对《星空日记》进行赏析，感受微电影的魅力	<p>1. 了解微电影的概念、特点与价值，感知微电影叙事要素（艺术感知水平1）</p> <p>2. 有选择性地掌握赏析作品的基本方法，能根据主题选择不同角度构思电影故事（创意表达水平2）</p> <p>3. 通过鉴赏微电影作品，培养对微电影艺术的兴趣爱好，提高审美情趣（审美情趣水平2）</p> <p>4. 认识微电影作品背后的文化背景，培养积极向上的价值观念（文化理解水平2）</p>
		感知理解	初步接触微电影，了解微电影人物、环境、冲突、结构的叙事四要素	
		体验活动	运用叙事四要素分析《一页之间》，并构思“青春梦”小故事叙事四要素	
		思考评价	1. 结合“青春梦”小故事，谈谈叙事四要素对于微电影故事情节的推动作用 2. 分析《雪山上的孩子》的叙事四要素 3. 结合《星空日记》谈谈微电影在文化传承中起的作用	
		拓展研究	探究微电影海报如何更好地呈现作品的主题思想	
		建议课时：1课时		
	第二课 微电影的 前期策划	范例赏析	根据“什么是剧本？如何用画面讲述故事？”等问题，对《人人都是文化传承人》进行赏析与探究，了解微电影对于非物质文化遗产的认识、理解和保护	<p>1. 了解微电影的前期策划，感知微电影的综合性（艺术感知水平1）</p> <p>2. 能够掌握剧本创作三步骤，运用想象和创造力，模仿创意主题故事架构和策划方案（创意表达水平2）</p> <p>3. 能探索、发现身边的美和生活中的美，培养兴趣爱好和观察力，提升审美情趣（审美情趣水平2）</p> <p>4. 感受我国非遗魅力以及家乡文化，认同中华优秀传统文化艺术（文化理解水平2）</p>
	感知理解	知道微电影制作的基本流程，了解剧本创造三步骤和策划方案		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 虚与实的影画——微电影创作	第二课 微电影的前期策划	体验活动	以石库门为题，结合选题、深入考察、剧本构思等设计一个前期策划方案	
		思考评价	1. 结合“石库门”的前期策划，谈谈策划方案的作用 2. 对比分析非遗主题的微电影，梳理其构思策划并选取其中一点，以微报告的形式分享 3. 举例谈谈一部微电影是如何兼顾真实性与艺术性的	
		拓展研究	用微电影的方式记下我们这代人对于非物质文化遗产的认识、理解和保护	
	第三课 微电影的前期拍摄	建议课时：2课时		
		范例赏析	根据“微电影怎么拍？有哪些拍摄技巧？拍摄画面对主题表达会产生怎样的作用？”等问题，对《为了美好生活》进行赏析与探究，感受如何运用镜头表现生活中的美好	1. 了解镜头语言的叙事节奏和结构（艺术感知水平1） 2. 掌握微电影的不同镜头运用，拍摄自然和生活中的美好瞬间（创意表达水平2） 3. 感受如何运用镜头语言表达对美好生活的向往，理解影片中技术与艺术的关系（审美情趣水平2） 4. 感悟微电影作品中表达的时代精神，联系当下培养家国意识、文化自信（文化理解水平2）
		感知理解	知道微电影制作的前期拍摄流程，了解微电影拍摄中的镜头语言	
		体验活动	结合拍摄要点为家人、同学或好友拍摄短视频素材	
		思考评价	1. 运用分镜头脚本的形式将其视觉化，并考虑景别的运用 2. 谈一谈不同拍摄器材所展现的镜头语言对于作品表现力及感染力的影响	
		拓展研究	举例讨论微电影拍摄设备与技术的发展是如何为我们理解社会变迁、生命之美作出贡献的	
建议课时：2课时				

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 虚与实的 影画——微 电影创作	第四课 微电影的 后期制作	范例赏析	根据“后期制作蕴含着哪些技巧？特效技术的运用与发展又会有哪些可能性？”等问题，对《最是岭南大海声》进行赏析与探究，感受微电影技术的运用与发展	1. 了解剪辑手法对于展现叙事结构、表达情感、阐述思想的作用（艺术感知水平1） 2. 掌握欣赏剪辑手法的方法，能运用所学知识剪辑短片（创意表达水平2） 3. 能认识微电影作品中剪辑手法的审美价值，并能够做出相应的阐释（审美情趣水平2） 4. 能运用微电影艺术手段，表现时代的文化精神（文化理解水平3）
		感知理解	知道微电影制作的后期剪辑流程，了解微电影前期策划中的剪辑转场技术	
		体验活动	以自己校园和居住的社区为题，根据后期剪辑步骤进行制作	
		思考评价	1. 结合“清晨的校园”微电影制作，分享体会 2. 举例谈谈微电影是如何兼顾技术与艺术的	
		拓展研究	用影评的形式表达对于电影修复的态度和对这种技术今后发展的展望	
		建议课时：1课时		

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：微电影“石库门”主题策划

(一) 单元活动目标建议

- 在以“石库门”为例的主题探究过程中，感受微电影策划方案对于作品主题表达的作用。

2. 能理解微电影作品之于人类社会的关注与表达，体会其在时代精神表现中的魅力。

(二) 单元学习活动内容与要求

- 以小组为单位搜集素材，完成主题构思和前期策划的方案设计，探究如何通过前期策划表达微电影作品的主题情感。
- 以微报告的形式进行整体方案的交流与分享，能与同伴分享经验与感受。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
微电影 “石库门” 主题策划	<ol style="list-style-type: none"> 在以“石库门”为例的主题探究过程中提高自主探究学习能力 探究石库门，了解其背后的文化内涵，增强对文化遗产的保护意识 通过了解海派建筑、海派文化，体会微电影的构成要素、情感表达与社会关怀 培养合作意识，在考察、探究、策划、展示中提升审美情趣	<ol style="list-style-type: none"> 小组合作，搜集资料，确定选题 借助考察任务单对可以预知的拍摄场景进行考察 根据剧本创作三步骤进行故事梗概与分镜头脚本细化 制订策划方案并展示交流

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	方案交流	主题明确，策划清晰，任务单完成度较高	基本完成任务单	未完成

【单元作业设计建议】

单元作业名称：“清晨的校园”微电影拍摄

(一) 单元作业目标

1. 在拍摄过程中了解微电影艺术的基本形式语言和制作流程，通过实践操作感知技术与艺术的关联。
2. 能在创作中养成思辨能力，学会合作与交流、理解与包容，能与同伴分享艺术经验与艺术感受。

(二) 单元作业内容与要求

1. 小组工合作设计一个6—10分钟的微电影剧本，以学校或身边的人、事、物为题材。
2. 策划方案，设计分镜头脚本，组织拍摄，须注意符合剧情、突出主题。
3. 选择适合主题的镜头语言、配乐、剪辑手法等，进行音画剪辑、合成，并交流展示。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
“清晨的校园”微电影拍摄	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过对微电影的创作实践，发现生活中的美，思考如何用镜头语言展现校园生活之美 2. 拍摄和剪辑过程中，理解后期剪辑与前期策划和拍摄的关系 3. 解析摄影作品的主题，探究作品内涵 4. 培养合作意识，在交流、实践和展示过程中感受校园文化氛围，激发艺术创作热情和学习兴趣	<ol style="list-style-type: none"> 1. 小组讨论创意策划，根据个人能力进行分工安排 2. 搜集并整理拍摄地点的资料，撰写分镜头脚本，并完成镜头拍摄 3. 整理拍摄素材，根据分镜头脚本剪辑各镜头，并制作片头、片尾特效 4. 导出成片，小组汇报作品，交流评价并改进

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	主题明确，有独创性，可行性高	主题较为明确	主题不明确
	作品交流	主题表达清晰，视听效果丰富	主题表达较为清晰	无法清晰表达主题

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

1. 能说出影视作品中角色塑造、人物关系、镜头语言、剪辑特效等元素对于微电影的作用，能描述不同微电影作品的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征。
2. 能从构思主题、选景拍摄、音画剪辑、特效合成等角度赏析微电影作品，并合理运用这些技术展现自然与生活的特点与美感，表达思想情感和艺术美感。
3. 能在赏析优秀微电影作品的过程中，认同中华优秀文化艺术和主流价值观，形成文化自信。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工比较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	按时完成，内容完整	按时完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	微电影“石库门”主题策划	“清晨的校园”微电影拍摄	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《星空日记》(微电影)

《星空日记》是北京大学陈宇教授于 2014 年导演的一部微电影，总时长 14 分钟。影片讲述了一名北大学子在梦想与现实之间挣扎的青春励志故事，他在人生的重要关头选择了自幼热爱的天文学专业，最终获得了他人的尊重，坚定了自己未来的道路。

整个影片的故事环境较为贴近现实，从巧妙的环境对比角度来凸显该片立意：将为了追求生存资本的现实环境和看似不能实现生活价值的专业梦想对立起来，将较为贫穷落后的山村和发达富裕的大城市对立起来，将包容开放的大学和纠结痛苦的个人对立起来，使得矛盾冲突越来越突出，最终确立了为梦想而奋斗的主题，广阔无垠的星空与脚踏实地的生活在对立中实现了统一，体现了人因为有梦想而自尊自强的价值观念，为“微电影叙事四要素”主题的展开起到情景导入的作用。

资源使用建议：从《星空日记》的冲突和人物思想转变切入，着重探究影片中戏剧化的冲突如何凸显影片追求梦想的主题，从而激发学生的学习兴趣。

■《一页之间》(微电影)

影片是为庆祝清华大学校庆 105 周年献礼的短片，时长 22 分钟。影片以悬疑、逻辑推理为主，融合了科幻元素，讲述了一个大学生被困在图书馆密室的悬疑故事，以一个高科技系统“一页之间”为线索，展现了清华大学莘莘学子不断探索和自强不息的精神。

影片属于多情节结构，主人公穿梭在多条时间线中。剧中的主人公带有鲜明的特点，有着对于青春和人生的迷茫。影片以图书馆为主场景，密闭的空间对于悬疑剧情的开展较为合适，也体现了清华大学深厚的历史底蕴。

资源使用建议：从《一页之间》的人物关系、故事环境、冲突、剧情结构分析短片的叙事四要素特点，引导学生探究微电影故事情节的设计和构思。

■《雪山的孩子》(微电影)

影片是一部纪录片类型的短片，时长 38 分钟，拍摄历经三年，记录了坐落在阿尼玛卿雪山脚下的青海省果洛道扎福利学校的故事。影片以主人公“校长爸爸”的视点，讲述了果洛道扎福利学校的点点滴滴。一个个故事展现了孩子们对未来生活的憧憬以及学校教师的无私奉献精神。本片入围了 2017 年第七届中国纪录片学院奖，并获得青海广播新闻奖一等奖。

本片的叙述方式和结构相辅相成，将视点集中到“校长爸爸”人物身上，以他的行动和语言衔接各故事片段。导演巧妙地将“校长爸爸”的采访放在影片的最后，充分展现了主人公充满大爱、无私奉献的精神品质。

资源使用建议：从《雪山的孩子》的叙事四要素，特别是叙事结构和叙述角度切入，引导学生感受和理解微纪录片类型的微电影的叙事方式和影片中展现的校园文化，探究微电影在文化传承中所起到的作用。

■《人人都是文化传承人》(微电影)

影片是在第四届中国成都国际非物质文化遗产节之际创作的，时长 6 分钟，讲述了一位年轻的四川清音演员在上一代艺术家的提点下寻找灵感的故事，最终感悟到了清音这种“非遗”文化的真正内涵和底蕴。

这部影片的创意策划较为新颖，没有像一般的宣传片一样，直白生硬地解释“非遗”文化和传承精神，而是采用剧情片的手法串联起蜀绣、糖画、皮影戏和清音，将叙事和纪录巧妙地融为一体。影片将清音艺术以背景音乐的方式，与画面呈现的蜀绣、糖画、皮影戏内容进行融合，显得相辅相成。

资源使用建议：从《人人都是文化传承人》的创意策划和冲突点切入，引导学生感受“非遗”文化的魅力，探究微电影创意策划的过程。

■《为了美好生活》(微电影)

影片是一部只有 1 分 45 秒的公益广告宣传片，立意精巧，风格清新，从平凡人着手，从生活中的细节切入，以情动人，讲述了在中国共产党的领导下，人们的日常生活越来越美好的故事。影片以几个不同职业、不同身份的普通人为主线，以小见大，从而构建出宏大的主题。

影片运用不同的拍摄手法和丰富的镜头语言，将特写、中景、全景等景别巧妙地进行组接，辅助音乐等手法来叙事。影片在拍摄上虽然没有复杂的调度手法，但大胆地使用了一些不规则构图和非常规拍摄角度，完美地契合影片的主题。

资源使用建议：从《为了美好生活》的拍摄手法切入，引导学生理解不同景别镜头、固定镜头和运动镜头的特点，探究微电影中镜头的运动方式对影片的作用。

■《最是岭南大海声》(微电影)

影片是一部广东省海滨城市宣传片，时长3分55秒。影片展现沿海城市的地理风光、特色景色、风土人情和文化艺术。影片节奏明快，内容丰富，眼花缭乱之际仍然紧紧扣住了水这一元素。通过对背景声音的合理利用，以及各类转场技巧的应用，使得整部作品连贯流畅，视觉效果冲击力强，富有艺术感染力。

影片在后期制作阶段巧妙利用多种画面转场技巧，让看似没有联系的事物在画面上呈现了一定的合理逻辑。比如，利用相似动作转场，从上浮的金鱼到抬手的刺绣，从刺绣的动作又剪辑到河边浣洗衣服的动作；利用相似图形进行转场，圆形接圆形，方形接方形。同时，影片加入海水元素的镜头，使得内容和主题连接得更加紧密。

资源使用建议：从《最是岭南大海声》的后期剪辑制作切入，引导学生感受镜头组接的魅力，探究微电影转场技巧和表现效果。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
中国电影博物馆	线上展览	激发兴趣 了解中国电影文化的发展
《爵士歌王》	视频	激发兴趣 了解世界电影技术的发展
《定军山》	视频	激发兴趣 了解中国电影文化特点
奥斯卡最佳真人短片	视频	拓展视野 理解剧情类微电影的叙事方式

资源名称	资源形式	目的
中国梦原创系列 微电影	视频	把握时代脉搏 了解微电影的当下发展

【环境资源建议】

■ 上海相机摄影博物馆

上海相机摄影博物馆位于浦东新区五星路的公馆内，展品主要以摄影器材和技术工艺发展史史料居多。博物馆还与浦东图书馆共同成立浦东图书馆影像主题分馆。

资源使用建议：在参观的过程中，可以让学生了解摄影器材和技术工艺发展以及其所蕴涵的丰富的历史底蕴，参观后，以微报告、小课题、综合表演等多种艺术展示方式表现主题，培养合作实践能力。

■ 中国摄影博物馆

中国摄影博物馆是中国首家“国字号”的摄影博物馆网站。博物馆藏品主要分为：国内外摄影术发展历史，包括全球摄影器材的演变史及全球摄影器材的展览；中国摄影发展史和国内外珍贵影像原作。

资源使用建议：通过线上观展，引导学生从历史的角度了解珍贵影像历史资料对于重大历史时刻的呈现，学生可以在交流完成后进行小组探讨，完成微报告交流，丰富课外学习经验。

■ 上海图书馆

上海图书馆是上海市综合性研究型公共图书馆和行业情报中心，也是全国文化信息资源共享工程上海市分中心、文化部公共文化研究基地，是首批国家重点古籍保护单位。截至 2015 年底，上海图书馆建筑面积 12.7 万平方米，拥有各类阅览室 36 个，设有 24 个机构部门。图书馆藏有中外文献 5500 余万册（件），其中中文古籍线装书约 170 万余册，善本 2.5 万种 17 万册，属国家一、二级藏品 2256 种 13526 册。

资源使用建议：指导学生进行馆藏书籍的互联网搜索，以便于在线下寻找适合自己的书籍进行学习，丰富自己的理论知识，从而为实践提供更好的理论支持。

■ 上海师范大学音乐学院录音工程系

上海师范大学音乐学院录音工程系的录音工程专业培养具有数字音乐设计、影视动漫配乐、音乐录音、现场扩声等方面的基础理论知识和实践能力，可从事数字音乐制作、电子游戏和音乐网站的音乐设计、音像加工制作、文艺团体、广播、电视、电影、唱片制作等社会需求的复合型实用人才。开设的主要课程有 MIDI 技术与应用、通俗音乐创编与制作、影视音乐音效设计录音技术、数字音频、现场扩声技术、音乐声学等。

资源使用建议：邀请该学院毕业生或在校学生，与本校学生进行面对面的交流，可以从学生的层面了解在本科阶段计算机音乐学习的具体科目以及未来的就业方向，学生可以进行小组探讨，完成微报告交流，丰富课外学习经验。

■ 沈建唱片博物馆

沈建唱片博物馆位于南浔古镇张石铭旧宅西洋舞厅内，是我国首家唱片博物馆，以重现中国黑胶唱片文化历史为主要内容，年代跨度从清末到20世纪八十年代。

资源使用建议：在参观的过程中，可以让学生了解留声机及唱片的构造、发声原理、历史发展以及其所蕴涵的丰富的历史底蕴，参观后，以微报告、小课题、综合表演等多种艺术展示方式表现主题，培养合作实践能力。

■ 上海美术电影制片厂

上海美术电影制片厂是中国历史最长、片库量最大、拥有知识产权最多的美术电影制片基地。建厂后共摄制美术片500多部，创作了《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》等经典作品，获得了近200项国内外大奖，以动画“中国学派”享誉国际。

资源使用建议：在参观的过程中，可以让学生了解美术片器材和技术工艺的发展以及其所蕴涵的丰富的优秀传统文化，参观后，以微报告、小课题、综合表演等多种艺术展示方式表现主题，培养合作实践能力。

■ 上海动漫博物馆

上海动漫博物馆位于浦东张江动漫谷，是中国第一家集展示、交流、科普教育、实践互动、产业促进等多功能于一体的动漫展馆。博物馆以“动漫、体验、科普”为核心，内设历史展呈馆、互动体验馆、多功能3D影院、临展区等，藏品和展品逾万件。

资源使用建议：在组织学生参观的过程中，可以进行动漫作品的观赏、解读，了解国内最新的优秀动漫作品，把握时代脉搏。

■ 中国动漫博物馆

中国动漫博物馆位于杭州市滨江区白马湖生态创意城，其展陈策划充分利用现代信息技术、互联网技术和移动终端技术，使观众在愉悦的环境中享受动漫带来的无穷魅力。

资源使用建议：通过线上线下观展，引导学生了解动漫的基础知识、艺术内涵、展业状况和发展前景，学生可以在交流完成后进行小组探讨，完成微报告交流，丰富课外学习经验。

■ 上海电影博物馆

上海电影博物馆位于上海电影集团大楼1至4楼，总体面积达1.5万平方米，是一家融展示与活动、参观与体验为一体，涵盖文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示等功能的行业博物馆。博物馆分为四大主题展区，五号摄影棚及1座艺术影厅。上海电影博物馆呈现了百年上海电影的魅力，生动演绎了电影人、电影事和电影背后的故事，是满足大众电影文化需求的艺术圣殿，也是上海电影乃至中国电影最为重要的展示窗口之一，更是上海城市文化的新地标。

资源使用建议：可以引导学生从剧本文献、电影技术、人物设计、电影场景等角度搜集上海电影博物馆资料，根据学习兴趣制订参观计划，拟定主题内容和观察表，在参观学习的过程中培养学生的自主探究能力，提升艺术审美能力，增强文化自信，提升文化认同。

■ 上海当代艺术博物馆

上海当代艺术博物馆成立于 2012 年 10 月 1 日，是上海双年展主场馆。其建筑由原南市发电厂改造而成，曾是 2010 年上海世博会“城市未来馆”。当代艺术博物馆主要展出各类当代艺术作品，经常会有不同的专题展览，比如，艺术设计展、时代肖像展、瑞士景观设计展、法国蓬皮杜中心藏品展、卡地亚时间艺术展，等等。

资源使用建议：可以引导学生在这里欣赏各种抽象艺术作品或者新概念艺术展品，充分激发他们的审美观和想象力。

■ 上海美术馆——中华艺术宫

中华艺术宫由中国 2010 年上海世界博览会中国国家馆改建而成，总建筑面积 16.68 万平方米，展示面积近 7 万平方米，公共教育空间约 2 万平方米，拥有 35 个展厅，藏品总数逾 1.8 万件，是目前国内体量最大的集公益性、学术性于一身的近现代艺术博物馆。

资源使用建议：可以引导学生观赏大型画展和摄影展，提升审美修养。

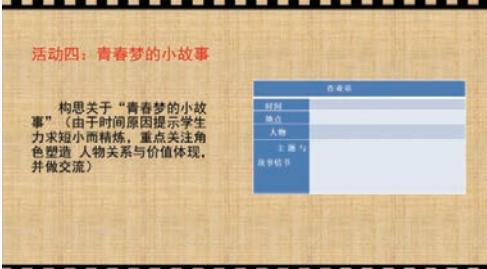
■ 上海摄影艺术中心

上海摄影艺术中心于2015年5月由摄影家刘香成先生创办，是中国首家公认的非营利摄影艺术机构，也是上海首家致力于摄影的美术馆。上海摄影艺术中心展示了国内外不同类型的摄影。在这里可以看到世界各地最好的纪实、社会历史、时尚和艺术摄影。上海摄影艺术中心在悉心策划展览的同时，还提供各类教育活动计划，如工作坊、讲座和出版物。

资源使用建议：可以引导学生先收集展览信息、讲座活动等，根据学习兴趣，拟订参观方案，在学习过程中培养学生自主探究能力，提升艺术审美能力。

附：第四单元教学过程示例

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 网络时代的微电影	教学准备	课件、视频资料、学习单		
	课题导入	引导学生欣赏影片，思考如何定义微电影 	赏析微电影片段 感受微电影短小精炼的特点	调动学生的生活经历，让学生在情境中初步感知微电影的特点
	探究发现	引导学生欣赏影片《星空日记》，说说这部影片的主题 	赏析片段 借助微电影叙事四要素讨论与分析影片叙事	通过赏析、对比、思考、讨论、探究等引导学生了解微电影的表现形式与传播手段，认识其作为视听结合的综合艺术所具有的特征

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 网络时代的微电影	体验表现	<p>引导学生构思“青春梦的小故事”叙事四要素</p> 	<p>借助叙事四要素构思“青春梦的小故事”</p>	<p>贴近学生生活情境，引导学生根据主题选择不同角度构思微电影故事</p>
	课堂总结	<p>微电影产生于网络时代，是在各种新媒体平台上播放、具有完整策划和故事情节的短片形式，我们在微电影中记录自己的故事与梦想，展现对生活的关怀，并通过自己的作品和同龄人交流</p>		
	学习评价	<p>1. 结合“青春梦”小故事，谈谈叙事四要素对于微电影故事情节的推动作用 2. 分析《雪山上的孩子》的叙事四要素 3. 结合《星空日记》谈谈微电影在文化传承中起的作用</p>	<p>小组内互评与自评</p>	<p>对应本课“评价量规”落实艺术学科核心素养</p>
	拓展学习	<p>探究微电影海报如何更好地呈现作品的主题思想</p>	<p>自主探究</p>	<p>培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力</p>
第二课时 微电影的前期策划	教学准备	课件、视频资料、学习单		
	课题导入	<p>课前知识回顾</p> 	<p>思考问题 观看视频</p>	<p>复习旧知 引出课题</p>

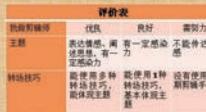
课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 微电影的前期策划	探究发现	<p>赏析范例</p> <p>请学生运用剧本创作三步骤，尝试分析这部影片的类型结构，并还原它的创作过程</p> <p style="text-align: center;">微电影剧本创作（三步骤）</p> <p>一、创意脚本 年轻人学习“非遗”项目清音。</p> <p>二、故事大纲 年轻女子向师父学习“非遗”清音，被师父提点进而走入成都的街巷寻找“非遗”的根，遇到了蜀绣、糖画、皮影等“非遗”技艺，感悟底蕴。</p> 	<p>再次欣赏影片片段，描述场景、角色和台词在影片中的呈现</p> <p>讨论分析，完成“策划方案”</p>	<p>通过鉴赏、讨论引导学生理解方案策划</p>
	体验表现	<p>组织学生以“家乡美食”为主题进行微电影的方案策划</p> 	<p>讨论分析，完成脚本</p> <p>小组合作构思策划大纲</p>	<p>引导学生运用“三步骤”讨论分析故事脚本的创作</p> <p>贴近学生的生活，让学生在情境体验中进行创意策划，表达对于家乡的情感</p>

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 微电影的前期策划	课堂总结	“非遗”微电影用影像的方式记录当代对于非物质文化遗产的担当	理解微电影的人文表达	使学生在情境中理解微电影的创意策划与情感表达的作用
	学习评价	1. 结合“石库门”的前期策划，谈谈策划方案的作用 2. 对比分析“非遗”主题的微电影，梳理其构思策划，并选取一点以微报告的形式分享 3. 举例谈谈一部微电影是如何兼顾真实性与艺术性的	小组内互评与自评	对应本课“评价量规”落实艺术学科核心素养
	拓展学习	用微电影的形式记录对非物质文化遗产的认识、理解和保护	自主探究	培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力
第三课时 微电影的前期拍摄	教学准备	课件、视频资料、平板		
	课题导入	微电影怎么拍；有哪些拍摄技巧；拍摄画面对主题表达会产生怎样的作用 	分享课前作业	通过作业回顾第二课的知识要点，激发学生的参与热情

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 微电影的前期拍摄	探究发现	<p>引导学生欣赏《为了美好的生活》片段，尝试找出影片中的景别变化</p> 	<p>欣赏片段 感受并思考镜头与形象塑造的关系</p>	通过对静态画面的截取引发学生对影视画面语言的关注和思考

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图																				
第三课时 微电影的前期拍摄	体验表现	<p>活动四：拾味南翔</p> <p>对微电影《拾味南翔》进行深入的讨论，运用影视画面语言进行片段拍摄，表达对“家园”的情感。</p> <p>要求，根据《拾味南翔》的剧本构思，运用影视画面语言，来丰富剧中人物情感的塑造</p> <table border="1"> <tr> <td>镜头号</td> <td>景别</td> <td>视角</td> <td>色彩</td> <td>画面内容（包含故事、场景、道具、光、台词等信息）</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	镜头号	景别	视角	色彩	画面内容（包含故事、场景、道具、光、台词等信息）																小组合作实践交流	运用画面语言，塑造情感并尝试拍摄
镜头号	景别	视角	色彩	画面内容（包含故事、场景、道具、光、台词等信息）																				
课堂总结	影视画面语言对人物情感塑造所起的作用	了解本课内容的学习目的和意义	引导学生理解从小家到大家，从个人情感到家国情怀																					
学习评价	<p>1. 镜头语言具有不同的运动方式，说说你们拍摄的场景镜头是如何展现主题情感的</p> <p>2. 谈一谈不同拍摄器材所展现的镜头语言对于作品表现力及感染力的影响</p>	小组内互评与自评	对应本课“评价量规”落实艺术学科核心素养																					
拓展学习	研究微电影拍摄设备与技术的发展，是如何为我们理解社会变迁、生命之美作出贡献的	自主探究	培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力																					

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 微电影的后期制作	教学准备	课件、视频资料、电脑		
	课题导入	<p>随着社会的不断发展，很多城市越来越注重形象宣传。你观赏过上海的城市宣传片吗？它们有哪些特点？</p> 	概述之前知识点 作业交流	复习旧知 引出本课主题
	探究发现	<p>引导学生欣赏上海城市宣传片《这一刻，在上海》</p> 	片段欣赏	引导学生理解不同的蒙太奇转场对于热爱家园、传统现代兼具的表达
		 <p>影视场景转换或时空转换，分隔情节内容，运用流畅连贯的方式衔接多个段落。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 转场技巧 <p>技巧转场——运用特效转场，较明显。明确情节、展现时空。 无技巧转场——运用画面间的直接切换转场，无痕转场。增强对比、形成寓意、阐述主题。</p> 	分组探究赏析	引导学生自主探究，感受蒙太奇转场对于展现时空、表达情感、阐述主题的作用

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 微电影的后期制作	体验表现	<p style="text-align: center;">活动四：我做剪辑师</p> <p>• 《拾味校园》</p> <p>• 1. 根据本组之前准备的素材，用所学转场技巧，讨论修改方案并制作。</p> <p>• 2. 从主题、转场手法等角度思考。</p> 	小组合作 实践交流	试运用课堂所学，修改小组作品，在实践中感悟
	课堂总结	影像纪录生活、表达观点	理解微电影对于生活的表达	让学生了解用影像纪录生活、表达观点、展现家国情怀的人文内涵
	学习评价	结合“清晨的校园”微电影制作，尝试和同学们交流制作体会，对于需要改进的地方提出具体的建议	小组内互评与自评	对应本课“评价量规”落实艺术学科核心素养
	拓展学习	用影评的形式表达对于电影修复的态度和对这种技术今后发展的展望	自主探究	培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力

说 明

《普通高中·艺术教学参考资料 选择性必修 5 影视与数字媒体艺术实践》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版 2020年修订)》和《普通高中教科书·艺术 选择性必修 5 影视与数字媒体艺术实践》教科书的内容和要求编写,与教科书配套。

在编写过程中,上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会专家工作委员会、上海市教育委员会教学研究室、上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市综合艺术教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地)及基地所在单位上海戏剧学院等单位给予了大力支持。感谢上海教育出版社编辑团队的辛勤工作;感谢各位专家、学者在本套教学参考资料编写过程中不吝赐教。对本书直接或间接引用的文献资料作者,在此一并表示最真挚的谢忱。

欢迎广大师生来电来函指出书中的差错和不足,提出宝贵意见。出版社电话:021-64319241。

本书部分图片由图虫·创意、视觉中国提供。

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报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号 II-GJ-2021012

责任编辑 周 元 陈 群

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0690-6

9 787572 006906 >

定 价： 24.00元
(不含光盘)