

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

影视与数字媒体 艺术实践

人民教育出版社
陕西人民出版社

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

影视与数字媒体 艺术实践

主 编 宋 瑾

人民教育出版社
· 北京 ·

陕西人民出版社
· 西安 ·

编写单位 陕西人民出版社
主 编 宋 瑾
副 主 编 周 杰
本 册 主 编 周 星
本 册 副 主 编 王赞姝
责 任 编 辑 王 倩 朱媛美 陈 丽 杨 婧 王方坊
封 面 设 计 侣哲峰 白明娟
版 式 设 计 翟 竞 杨亚强

普通高中教科书 艺术·影视与数字媒体艺术实践（选择性必修）

出 版 人民教育出版社
（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）
陕西人民出版社
（陕西省西安市北大街 147 号 邮编：710003）
网 址 <http://www.pep.com.cn>

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，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

前言

亲爱的同学们，新的高中艺术课程教科书和大家见面了。

本套教科书共9册，涉及音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视和数字媒体多种艺术门类等。其中必修4册，分别为《艺术与生活》《艺术与文化（上）》《艺术与文化（下）》《艺术与科学》；选择性必修5册，分别为《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》。必修课程旨在让同学们在生活、文化和科学的情境中进行艺术体验和探究活动；选择性必修课程可以让同学们在美术、音乐、舞蹈、戏剧和影视的世界里进行延伸学习，感悟多种艺术魅力。虽然选择性必修教科书是按单科艺术门类编排的，但也不同程度地关联了其他艺术门类的内容。在多种媒介构成的艺术世界中徜徉，同学们将获得1+1>2的审美体验，形成关联性思维，培养不同艺术门类之间、艺术与其他学科之间、艺术与社会生活之间的贯通能力。通过学习4门必修课程和2门自己喜欢的选择性必修课程，同学们能获得6个学分，从而完成高中阶段的艺术学业。

翻开教科书，同学们一定会注意到每课内容都被划分为“感知·关联”“创意·表现”和“品评·拓展”三个板块。这三个板块既密切相关又各有侧重。第一个板块侧重审美体验和对艺术语言的把握，第二个板块侧重艺术实践，第三个板块是对前两个板块的活动评价和延伸学习。同学们将通过欣赏和学习古今中外的优秀艺术文化，提升艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等方面的素养。

这套教科书将带领同学们走进缤纷多彩的艺术文化世界。让我们一起去探索、发现、创造！

分册前言

本册教科书从影视与数字媒体艺术的创意实践角度编写，充分体现影视与数字媒体艺术的学科优势，突出其与音乐、文学、美术等其他多艺术学科的关联性，通过本册的学习，增强对影视艺术的审美认知，体验编剧与拍摄、后期剪辑和“宣发”的全流程实践探索，提升青少年艺术素养。

第一单元“领略光影之美”分为“电影艺术的起源”“影视创新的足迹”2课。通过学习，了解电影艺术的诞生和发展历程，体验电影作为一种综合艺术的独特魅力，并进一步认识影视艺术的技术创新与媒介变革，以及更多的传播形式，提升对影视作品的审美感知能力。第二单元“开启影视创作之旅”分为“如何制造戏剧冲突”“如何塑造人物形象”“如何设计故事情节”“如何拓展创意思维”4课。通过学习，认识矛盾冲突对影视剧情的推动作用，了解人物形象塑造的几种基本方法，按照开端、发展、高潮、结束的结构设计故事情节，对不同的文艺作品进行艺术改编，在实践中感悟影视艺术的魅力，积累艺术经验。第三单元“变身光影造梦师”分为“影视艺术的筑梦者”“镜头语言的大千世界”“如何进行影视美术设计”“场面调度的运筹帷幄”“蒙太奇的神奇魅力”“声音的丰富律动”6课。从影视制作的分工入手，介绍影视制作的环节，深入学习镜头语言、画面细节、场面调度、蒙太奇叙事、声音表现等方面的影视基础知识，深入影视艺术的文本进行解析，提高审美鉴赏水平，获得一定的影视艺术创作能力。第四单元“探索幕后的大世界”分为“时间线上的神奇剪刀”“光影特效的魔术师”“影视作品的创意‘宣发’”“影评写作的理智与情感”4课。通过学习，认识剪辑对影视作品重塑剧情、丰富声画效果的功能，了解特效对画面表现力的提升，学会通过创意“宣发”推广作品的途径，提升对影视作品的审美鉴赏能力，加深对国内外优秀影视艺术作品的文化理解。

本册教科书依据《高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》确定的“艺术感知”“创意表达”“审美情趣”“文化理解”4个艺术学科核心素养，将每课内容划分为三个板块：“感知·关联”板块重在介绍影视与数字媒体艺术的相关知识，品鉴影视艺术作品，并感受戏剧与影视学科与其他艺术门类、其他学科领域和社会历史文化的关联；“创意·表现”板块重在通过音乐、文学、美术等学科关联性创意活动的设计，提高在影视创意实践中的想象力、表现力、创造力，从不同维度感受艺术、赏析艺术；“品评·拓展”板块则通过自评、互评等评价活动，深化影视与生活、与文化关联的感受和理解，将课堂活动延伸到课外，拓展国际视野，提高文化理解力。

第一单元 领略光影之美 / 1

第1课 电影艺术的起源 / 2

第2课 影视创新的足迹 / 7

第二单元 开启影视创作之旅 / 13

第1课 如何制造戏剧冲突 / 14

第2课 如何塑造人物形象 / 19

第3课 如何设计故事情节 / 24

第4课 如何拓展创意思维 / 29

第三单元 变身光影造梦师 / 35

第1课 影视艺术的筑梦者 / 36

第2课 镜头语言的大千世界 / 41

第3课 如何进行影视美术设计 / 46

第4课 场面调度的运筹帷幄 / 51

第5课 蒙太奇的神奇魅力 / 56

第6课 声音的丰富律动 / 61

第四单元 探索幕后的大世界 / 67

第1课 时间线上的神奇剪刀 / 68

第2课 光影特效的魔术师 / 73

第3课 影视作品的创意“宣发” / 78

第4课 影评写作的理智与情感 / 83

学业质量自评表 / 88

后 记 / 89

