

项目内容1：剧本写作

原创故事，尽量从校园、社会中选取有教育意义的、正能量的故事。如，《停水的日子》《假如没有电》《没有主人的废纸》等。

项目内容2：拍摄手法

针对动物、花卉、自然现象、学科实验进行镜头拍摄研究，理清哪些是平拍、俯拍。

项目内容3：电影欣赏

针对已经看过的电影，特别是动画片等清新、有教育意义的名片，如《玩具总动员》《头脑特攻队》等，欣赏故事情节、镜头手法、音乐等，小组交流，形成影屏。

2. 项目实施

根据各小组的选题，分组进行研究，形成书面文字或汇报提纲，拍摄的提供视频文件，注意内容简明，分类清晰。

3. 项目交流

各小组在进行2节课的活动之后，进行汇报。在两节课之间一周的时间内，学生可以征求家长、同学的意见，注意观察社会、学校的真实情况进行提炼。

4. 项目评价

可以评出最佳剧本，最佳拍摄手法，最佳故事等奖项，鼓励学生，树立典范，共享经验与技术。

微项目2 分镜头的拍摄与剪辑

○ 科技词典

1. 镜头

【名词解释】

镜头又称影片镜头，主要反映摄影或摄像机从开机到关机时间内所记录下来的连续影像，这是指未剪辑的影像。电影镜头是电影最基本的叙事单位。

【概念分析】

镜头由以下几个因素构成：

- ①画面，包括一个或数个不同的画面。
- ②景别：包括远景、全景、中景、近景和特写。
- ③拍摄角度，包括平、仰、俯、正、反、侧几种。
- ④镜头的运动，即摄影机的运动，包括摇、推、拉、移、跟、升、降和变焦，有时几种方式可结合使用。
- ⑤镜头的长度。
- ⑥镜头的声音，包括画面内的和画面外的。

【概念应用】

分镜头是由导演根据剧本提供的思想与形象，经过总体构思，将未来影片中准备塑造的声画结合的银幕形象。导演以人们的视觉特点为依据划分镜头，将剧本中的生活场景、人物行为及人物关系具体化、形象化，体现剧本的主题思想，并赋予影片以独特的艺术风格。分镜头剧本是导演为影片设计的施工蓝图，也是影片摄制组各部门理解导演的具体要求，统一创作思想，制订拍摄日程计划和测定影片摄制成本的依据。

分镜头的拍摄是整个电影制作过程中最重要的环节，对于镜头的使用、拍摄手法和技巧、光线与环境的结合都在分镜头的拍摄中起到很重要的作用。根据前面设计的分镜头剧本，再加上拍摄者对剧本内容的理解和要求，导演与拍摄者合作来设计了分镜头的拍摄脚本，并按照此脚本完成了主要的拍摄工作。

2. 蒙太奇

【名词解释】

蒙太奇一词译自法语“Montage”，原意是建筑学上构成、装配的意思。影视理论家将其引申到影视艺术领域，指影视作品创作过程中的剪辑组合。“蒙太奇”的含义有广义和狭义之分，狭义的蒙太奇专指对镜头、画面、声音、色彩等诸多元素进行编排组合的手段，即在后期制造中，将摄录的素材根据文学剧本和导演的总体构思精心排列，从而构成一部完整的影视作品。

【概念分析】

镜头的组接是电影构成的方式，又称蒙太奇。组接基本上分为切分和组合两种。它根据影片内容的要求、情节的发展以及观众心理合乎逻辑。为了使大家更方

便的掌握蒙太奇，在这里我们按照一般的三种分类方式向大家进行介绍，即：叙事蒙太奇、表现蒙太奇、理性蒙太奇。

（1）表现蒙太奇

它根据该蒙太奇运用的功能来确定，一般用以实现某种心理性的内容，其常见的形态一般指镜头间的对列、冲突，产生一种比单镜头更为强烈明确的含义。通常用来表达主观情感、思想、情绪，并期望给观众留下强烈的印象。一般分为心理蒙太奇、隐喻蒙太奇、对比蒙太奇等。

心理蒙太奇如在课本中的《超级补脑药》中小强在操场行走时，以回忆、闪回穿插进视频中，展现了主人公困惑、迷茫的心理世界。隐喻蒙太奇例如以飞翔的海鸥象片对自由的向往等。对比蒙太奇如浪费粮食与饥饿儿童镜头的连接。

（2）叙事蒙太奇

其按照情节发展的时间及逻辑因果关系来组织镜头、场面和段落，旨在交待人物、展现情节流程。根据叙事方式的不同，又可以分为平行蒙太奇、交叉蒙太奇、重复蒙太奇等。

平行蒙太奇常以不同时空（或同时异地）发生的两条或两条以上的相对独立的情节线并列表现、分头叙述而统一在一个完整的结构之中。平行蒙太奇应用广泛，这因为用它处理剧情，可以删节过程以利于概括集中，节省篇幅，扩大影片的信息量，并加强影片的节奏；也可以让几条线索平列表现、相互烘托，形成对比，易于产生强烈的艺术感染效果。平行蒙太奇例如在普多夫金拍摄的《母亲》之中，游行示威的工人队伍逐渐壮大与涅瓦河的冰块逐渐深化镜头的平行描绘。

（3）理性蒙太奇

理性蒙太奇指不是通过纯粹的环环相扣的连续性的叙事，而是通过画面与画面之间的组接关系来表情达意的蒙太奇手法，由苏联电影大师爱森斯坦创立。理性蒙太奇注重画面之间更理性更抽象的内涵表达或主题阐释，影片画面即使是客观事实，在导演的结构下也是一种主观视像，主观性特征较明显。它主要分为杂耍蒙太奇和理性蒙太奇。

（4）声画蒙太奇

声画蒙太奇指把各种独立的没有联系的声音和画面有机地、按照一定的意图连接起来，从而产生新的喻义，包括银幕上声音与声音的组合、声音与画面的组合两大部分。使得影片所表现的内容更真实，利于抒发情感。

【概念应用】

每一部影视作品的最终剪辑完成，可以说都与蒙太奇的组接有着千丝万缕的联系，因为蒙太奇的功能与应用是为了更好地表达拍摄者的情感和展现影视作品的美学艺术。

（1）蒙太奇的叙事功能

指不同景别、不同空间造型按照逻辑顺序和艺术要求组合起来，形成充分的叙述。影片中所展现的故事都是通过蒙太奇组接进行展现的，叙事蒙太奇的作用就是为了讲好故事。

（2）创造运动

蒙太奇不仅使一个个散乱的镜头连接起来形成叙事，而且还能使得静态的画面影像动起来；蒙太奇的组接在讲述故事的同时，也创造了运动，所以观众能够看到影片中被拍摄主体的运动。

（3）表现思想

蒙太奇可以将不同时空的镜头组合在一起，通过比拟、对比、隐喻等手段技巧揭示新的思想意义，从而简洁而又深刻地揭示出人与人、人与物、物与物之间各种原来隐藏着的关系和含义。理性蒙太奇的运用就是为了能够阐明和表现创作者的思想。

3. 聚焦

【名词解释】

聚焦指景物或人物通过透镜成像的调整过程，也叫“对焦”。

【概念分析】

聚焦方式有两种：自动聚焦和手动聚焦。一般专业摄像机拍摄时均使用手动聚焦。而平常一般的拍摄情况，大都是采用自动对焦，但是在特殊情况下如隔着铁丝网，玻璃，与目标之间有人物移动等，往往会让画面焦距一下清楚一下模糊，因为自动对焦的情形下摄影机依据前方物体反射回来的讯号判断距离然后调整焦距，所以才会发生上述的情形，所以只要将自动对焦切到手动，将焦距锁定在固定位置（由于各厂牌显示及调整的方式有所不同，请参照说明书），焦距就不会变来变去了。

【概念应用】

在实际操作过程中，一般都是将变焦距镜头推到广角位置（W）再进行聚焦，因这时景深范围大，可以很容易地将焦点聚实。我们通过取景器观察图像的清晰度

情况，直到满意为止。聚实焦点之后，再推拉变焦拉杆将镜头调整到所希望的构图景别上，焦点在变焦过程中不会变化。而采用摄远位置（T），对焦较为困难。特别是在近距离拍摄时，一定要将镜头调节为焦距最大的位置。

4. 景深

【名词解释】

景深是指在摄像机镜头前沿能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。景深在拍摄中非常重要，是区别物体和动作的要点。

【概念分析】

从技术上讲景深可以被理解为场深，它是指摄影机镜头所有景物在清晰的焦点之内的范围，其景物的清晰程度会随着逐渐离开焦点而呈下降的趋势，直到模糊。同样的拍摄距离，广角镜头比长焦镜头可以获得较大的景深。

【概念应用】

景深与光圈大小和焦距有关。在实际拍摄中，为了突出拍摄对象常需要很小或很浅的景深，这可以通过大光圈和长焦距来实现。

下面两幅图，第一幅图中景深大，背景很清楚，第二幅图，景深小，背景模糊，花与背景分离比较明显，更突出了花的娇艳。

5. 配音

【名词解释】

配音是为音乐或多媒体加入声音的过程。配音是一门语言艺术，是配音演员用自己的声音和语言在银幕后、话筒前进行塑造和完善各种活生生的、性格色彩鲜明的人物形象的一项创造性工作。

【概念分析】

狭义的配音指配音演员替角色配上声音，或以其它语言代替原片中角色的语言对白。广义的配音由于声音出现错漏，由原演员重新为片段补回对白的过程亦称为

配音。录制摄影时演员的话音或歌声用别人的替代，也称为“配音”。

【概念应用】

配音虽也属话筒前的语言艺术范畴，但它不同于演播，挖掘书面含义后，可以自己根据理解去设计语调、节奏；亦不同于新闻、科教片的解说，可以根据画面平叙直述、娓娓道来。影视配音要求配音演员绝对忠实于原片，在原片演员已经创作完成的人物形象基础上，为人物进行语言上的再创造。它使配音演员受到原片人物形象、年龄、性格、社会地位、生活遭遇、嗓音条件等诸多因素的限制，不允许演员超越原片自由发挥，另立形象。同时又要求配音演员根据片中人物所提供的所有特征，去深刻地理解、体验人物感情，然后调动演员本身的声音、语言的可塑性和创造性去贴近所配人物，使经过配音的片中人物变得更丰满、更富有立体感。

● 技术手册

1. 科学规划分镜头拍摄

根据分镜头剧本，合理规划分镜头的拍摄。可以根据分镜头剧本内容，在同一地点，由同一演员拍摄不同的分镜头，例如在一个雨天里拍摄几个有关于下雨天内容的分镜头。再比如如拍摄语文课堂学期初开始时的镜头和学期末语文课堂上的分镜头，就可以将这两个分镜头先后拍摄，跨越时间的限制，将两个不同时段的分镜头一次性拍摄好。

2. 导入媒体

在后期利用软件进行镜头剪辑的过程中，首先要将镜头视频导入到剪辑箱中：

点击“文件”“导入媒体”，选择需要进行剪辑的镜头视频导入到剪辑箱中。也可以直接点击工具“导入媒体”导入分镜头视频。

3. 粗剪镜头

在将镜头视频导入到剪辑箱后，将剪辑箱中的视频拖动到时间轴的轨道中，首先播放一遍视频。如果视频较短，可以点击时间轴上方的“放大”工具，将轨道中的视频“拉长”、“放大”，有利于进行剪辑操作。

如果要删除镜头文件中的某一部分，可以将轨道滑块拖动到要分割的地方，然后点击轨道上方的“分割”工具，将视频分割为两段，然后将不需要的一段视频“选中”、“剪切”掉。这样留下的一段视频就是自己需要的视频了。

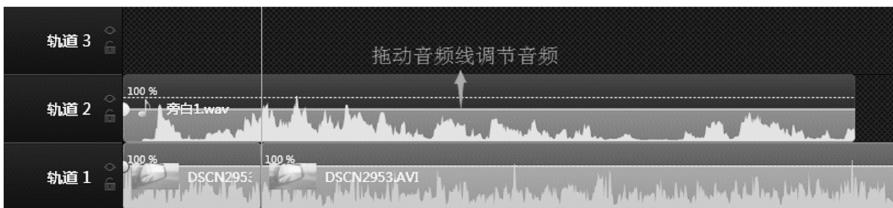
4. 录制语音旁白

根据镜头视频，撰写好旁白稿件，根据视频的播放点击“语音旁白”工具，再点击“开始”进行旁白的录制，在点击“结束”完成语音旁白的录制后，保存语音旁白文件（一般为.WAV文件），再拖动轨道中的旁白音频到相应的位置。

5. 调节音频

在对镜头进行剪辑时，需要将视频中声音进行增大或降低。具体方法是点击轨道上方的“音频”工具，选择要调节音频的轨道，根据“音频”工具的提示进行相应的调节，或者直接在轨道上通过拖动音频线的方法增大或降低声音高低。

如果需要调节同一图道中某一段视频的音频高低，可以将视频“分割”之后，再对需要调节音频的那段视频进行音频的调节操作。

○ 教学指引

【指导学时】2课时

【教学建议】

本节课的核心是微电影分镜头的录制和后期镜头的初步剪辑（粗剪）。

通过小组合作方式，首先根据剧本规划、确定好分镜头脚本，小组成员分工合作，进行分镜头的摄制；通过观看录制的分镜头，对分镜头进行粗剪，去除不需要的镜头；通过蒙太奇等效果，对分镜头进行剪接，提高微电影的艺术性；根据镜头视频录制音频旁白，丰富、提高微电影的表现力。

【教学范例】

教学目标：

1. 掌握对焦等初步的微电影分镜头的拍摄技术。
2. 掌握一种合适的视频编辑软件，并能利用软件对镜头进行蒙太奇初步剪辑。
3. 掌握微电影的录制音频旁白技术。

教学重点：电影分镜头的拍摄，利用软件对镜头进行初步编辑。

教学难点：分镜头的科学拍摄及分镜头的编辑。

教学方法：分组合作探索

教学过程：

1. 引入

可通过欣赏精彩校园微电影进行导入。

在校园微电影的欣赏过程中，注意引导学生观察影片中镜头的拍摄技术，同时引导学生观察微电影中的剪辑技术的运用，在欣赏中激发学生的创作热情，进而投入到微电影的实际创作之中。

2. 讨论

- (1) 哪些微电影镜头可以同时拍摄？如何科学规划分镜头的拍摄？
- (2) 你知道哪些视频拍摄技巧？有什么作用？
- (3) 你知道哪些视频编辑软件？知道哪些软件使用技巧？

3. 分组探索

第一组选题：分镜头的拍摄艺术。

主要是探究微电影分镜头的拍摄技术，通过对拍摄视频技巧的了解与掌握，提高分镜头的拍摄效率，同时提高分镜头的拍摄艺术。在拍摄中学会科学规划分镜头的拍摄，提高微电影的拍摄效率。

引导学生做好下列问题的探究：

- (1) 如何提高镜头画面的稳定性。
- (2) 在拍摄中，恰当运用对焦技术，突出重点，提高镜头的艺术性、审美性。
- (3) 如何规划镜头的拍摄提高微电影的制作效率。
- (4) 如何将分镜头视频拷贝到计算机中，如何命名分镜头文件。
- (5) 如何更好的利用光线，提高镜头的表现力。

第二组选题：艺术化剪辑分镜头。

通过利用软件分割、放大与缩小视频等技术的运用，提高镜头的表现力。

分镜头是微电影的基本组成单位，在分镜头的录制过程中，肯定会有多余镜头、或者录制一些不需要的镜头，这就需要对镜头进行初步剪辑，同时可以利用剪辑，提高镜头的表现力，丰富微电影内容。

引导学生做好下列问题的探究：

- (1) 怎样将分镜头素材快速导入到软件剪辑箱中？怎样将镜头素材添加到轨道中？
- (2) 怎样利用“分割”技术删除多余的镜头？
- (3) 怎样利用“时间轴标记”对轨道中的视频进行剪辑？
- (4) “镜头放大与缩小”对于镜头的表现力的影响？
- (5) 如何对轨道中视频内容进行“放大与缩小”操作？

第三组选题：蒙太奇与人物对白。

使用蒙太奇技术打破时间、空间的限制，通过蒙太奇技术的运用，剪辑拍摄的分镜头，将不同的分镜头剪接在一起，提高微电影片段的表现艺术，升华微电影表现力。同时利用录制语音旁白，丰富微电影的表现，提高微电影的艺术性。

- (1) 在这个选题中可引导学生进行下列问题的探究：
- (2) 如何对多个分镜头进行剪接？剪接时需要注意哪些问题？
- (3) 你还知道哪些蒙太奇表现手法，各有什么作用或功能？
- (4) 如何录制语音旁白？语音旁白如何撰写？
- (5) 如何调节分镜头的音频？

4. 各组汇报

分小组汇报研究成果，要求如下。

- (1) 针对你们的选题，你使用到哪些功能？涉及到哪些技巧？遇到了哪些困难？
- (2) 在分镜头的拍摄中使用了哪些技术？如何更好的规划分镜头拍摄提高微电影的制作效率？
- (3) 你使用了哪些方法删除不需要的镜头？
- (4) 蒙太奇是什么？如何利用蒙太奇技术提高微电影的表现力？