

第三届全国高校教师教学创新大赛省赛 教学设计

课程名称： 视听语言 _____

主讲教师： _____

所在单位： _____

所属学院： _____

2023 年 02 月

课程教学设计	旁 批
11.2 创作中的蒙太奇 1. 阶段性实操训练（课前完成） 线上理论学习：学生通过线上基础知识点学习，了解剪辑工作的意义、蒙太奇学派经典理论与作品、分镜头叙事原则与思路。 线下同步实操：模仿拍摄电影《无间道》片段，要求对人物走位、景别设计、镜头位置、镜头时长、剪辑点的选择进行 1；1 还原。 2 教学要点 2.1 新课导入 课前指导一组学生准备四个实验材料，教师给出情绪限定，学生完成创意拍摄，课堂展示实验流程，收集学生反馈。 （1）实验目的：探究单一镜头与镜头组的差异 （2）实验原理：心理因素——库里肖夫效应 （3）实验步骤 ① 完成四段视频拍摄 展示学生拍摄的四个片段组合，需结合上下镜头的积累分析视频中演员的具体情绪。 崇敬（爱国情怀） 悲伤（人文关怀） 感动（深情对视） 渴慕（青年担当） ② 放映过程中评估观众的情绪体会 （4）实验结论： 实验结论：造成电影情绪反映的并不是单个镜头的内容，而是几个画面之间的并列，影片结构的基础来自镜头的组合，即蒙太奇，单个镜头只是素材，只有蒙太奇的创作才能成为电影艺术。 其中，演员情绪镜头为同一镜头，但因为上下衔接镜头的不同，学生感受到不同的情绪，由此找到蒙太奇构成的可能性、合理性、心理基础。 2.2 蒙太奇思维 2.2.1 蒙太奇形式——“第七艺术” “蒙太奇”——（Montage）在法语是“剪接”的意思，电影发明后引申为“剪辑”，是电影艺术最具特色的创作技巧。电影的最小单位由场景变为镜头。	实习作业法 小组探究 思政点： 严谨的逻辑思维 启发法 思政点： 理想信念

课程教学设计	旁 批
组成形式： 镜头——镜头组——蒙太奇句子 (结构主义、电影符号学观点) 【实践案例】 《悲惨世界》第五部第一卷四堵墙中间的战争 此部分为作品高潮段落，展现法国大革命中的组成部分，人民的起义。作品此段意蕴深刻，人们为反抗残暴统治而义无反顾，表现了青年们组织革命的英勇，是人民觉醒的开端。 对比小说、戏剧、电影相同片段的不同表达方法，分析各类艺术作品的特色，区别电影与其他艺术形式。 与戏剧、绘画、文学等形式相比，电影因为有了镜头的组接，从戏剧附属品中脱颖而出，成为真正的第七艺术。 2.2.2 蒙太奇心理基础——格式塔心理学 (1) 似动现象和深度感的幻觉： 两者不仅产生于生理的视觉暂留现象，而且依赖于把影像组织成更高层次的动作整体的“特殊的内心体验”——“完形”过程，是大脑的积极参与“添加给静止影像”的结果。 (2) 师生分享 线上学习过程中，布置任务：在生活中寻找可以展现自己情感、具有精神寄托价值的物品，课程进行展示分享。 2.3 叙事剪辑（教学重点） 2.3.1 蒙太奇的分类 叙事蒙太奇：揭示一段剧情，展示一系列事件，是对现实的再现。 表现蒙太奇：对剪辑的要求并非流畅，迫使观众中断流畅感，进入思索，从而激发观众的联、主动探求其含义，思考创作者目的。 2.3.2 叙事剪辑的理解 看不见的剪辑 基本要求是要逼真，要符合生活的逻辑。 【实践案例】 《中国机长》片段 流畅的叙事剪辑展现出纪实性的影片风格，为观众选择最佳的视点以及最能说明问题的画面，用镜头还原事件本身，展现在万米高空突遇的极端罕见险情，生死关头，机组人员临危不乱、果断应对、正确处置，确保了机上全部人员的生命安全，创造世界民航史上的奇迹。 2.3.3 常用句型 (1) 前进句型 ①大景别交代故事发生的环境背景 ②过渡交代事件主角和环境关系 ③近景系列交代具体的活动细节 一般安排在影片或者一个新篇章的开头。 (2) 后退句型 ①由局部细节引起观众的兴趣	讲授法 师生互动环节

课程教学设计	旁 批
 3.2 小组讨论任务： 观看影片《八佰》白马少年片段 该片段运用表现剪辑，讨论分析其中各个元素的象征含义，以及所表达出的电影主题。 戏行里唱的是赵子龙长坂坡以一敌百的故事。屡次出现的“白马”代表的是民族的希望和意志，小湖北幻想中去世的哥哥端午，开始骑在马上踌躇不前，但是当他独自一人冲出去射击飞机之后，骑着白马的赵子龙长枪在手，策马闯阵，这是一种人物的成长。在小湖北的心里，端午的行为和他想象中的英雄一样。 4. 课程总结 帮助学生梳理知识点 (1) 蒙太奇艺术思维 (2) 叙事蒙太奇 前进句型 后退句型 循环句型 (3) 表现蒙太奇： 【设计意图】 通过对本节课知识点的梳理，帮助学生更好的理解剪辑的意义和价值，为后续剪辑技巧的学习奠定良好的思维基础。 5. 布置作业 下发实践创作任务： (1) 尝试设计一处具有对比或隐喻含义的镜头组 (2) 完成微电影作品开场部的拍摄及粗剪	翻转课堂 练习法 自主探究性学习 小组讨论 思政点： 爱国主义民族精神 实践活动法

