

第三届全国高校教师教学创新大赛

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
5.3 构图的意与美教学设计 1. 实训为基，探索未知（课前完成） 借助学习通下达实践创作任务，巩固已学理论知识，尝试探索实践技法，以“我眼中的美”为主题，完成任务点并提交作品。 2. 回顾上节内容（课前完成） 运用学习通线上五道选择题测验积分方式，回顾构图的基本概念、基本作用。检测学生理论知识掌握情况。 【设计意图】题型难度较低，目的在于帮助学生回顾线上课程重点知识，通过答题测验，教师可了解学生基础理论知识掌握情况，根据结果整合课程讲授侧重点。 3.1 新课导入 师生互动讨论：我们不一样 教师向学生展示运用不同技术方式呈现的北宋画家张择端传世之作《清明上河图》局部 学习通互动投票问题： 如果我们从影视创作的角度来看，你觉得观众更喜欢看哪种手段拍摄的影视作品呢？ 通过两种影像方式对比，使学生感受平面影像从摄像机视角进行框定和选择，把导演认为具有艺术价值的画面呈现出来，更加符合人们有目的的观察世界的习惯。 3.2 构图元素 3.2.1 画框与构图的知识 3.2.1.1 画框的结构——符合观众看待真实世界的视觉习惯。 上下：上方是天空，下方是地面。 左右：入画和出画。 内外：画内空间和画外空间。 3.2.1.2 构图的意义： 安排各被摄元素的联结关系和组合结构 突出主体,表达主题； 表现视觉美感； 传递导演的情感和个人风格 （画框的存在是构图的基础） 【实践案例】 电影《芳华》拍摄现场工作场景 3.2.2 核心被摄元素：主体 主体的意境效果分析 （主导统帅） 意：影视画面中所要表现的主要对象内容与主题的主要载体 画面构图的结构中心（内容与主题）	项目驱动 思政点： 提高学生审美感知力

美：其他元素与之呼应，形成有机整体（构图中心） 【实践案例】 学生课下项目实践任务： 师生互动，学生发言赏析实践作业，以“我眼中的美”为主题的摄影作品。 分析作品所表达的审美主题，教师带领学生深入探讨其带来美感所使用了哪些方法、表达怎样的意境。 部分学生作品中未能注意到主体的呈现，进行讲解。 3.3 突出主体的具体方法（教学重点） 3.3.1 教师运用多媒体课件展示八种突出主体的具体方法分别是： （1）直接表现法 （2）间接表现法 3.3.2 随堂实操练习： 其他视听元素辅助 明暗法、虚实法、视线引导法、色彩对比法、搭画框 （1）赏析国内外优秀摄影家的摄影作品 （2）以小组为单位进行创意拍摄 教师提供相应道具，学生完成摄影作品现场创作 上传作品，教师进行分析、指导 学生分析每组中与哪些具体技巧相对应，体现怎样的意境美学。 3.4. 延伸拓展 影片究竟美在哪里？ 3.4.1 影视欣赏《金陵十三钗》人物出场片段 3.4.2 作品拓展	讲授法 思政点： 引导学生关注社会重要事件和话题，始终站在党和人民的立场，传播正能量。
---	---

小组任务： 综合运用本节所学构图技巧对影片进行意境与美学的分析。 提问：在整部影片中，有哪些设计，既符合构图的法则同时表达了深刻的意境之美？ 技巧之美：直接表现法——结构中心；间接突出法——视觉中心； 意境之美：琉璃玻璃的设计象征着天主教义中的天堂；打穿玻璃的枪眼暗示残缺与悲剧，透过洞口看出去的人间炼狱，与天堂之间的讽刺；透过玻璃拍出的女性角色，五光十色，对女性的赞美，同时预示着悲剧。 主题之美：讴歌一群看似风尘的女性，在危难时刻舍身取义，他们是风情万种又铁骨铮铮的红粉英雄。 【设计意图】 构图不仅仅是一种机械的设计技巧，更重要的是通过技巧究竟要表达的是什么以及设计的创造力本身，引导学生理解意与美在创作中的重要性，深刻设计内涵与主题，让创作具有真、善、美的传递能力，真正把构图融入创作设计中。 3.5 实践环节 虚拟演播厅实践： 在企业演播厅进行节目录制。邀请播音与主持艺术专业学生进行诗歌朗诵表演，本专业学生针对节目设计镜头，在教师以及企业导演指导下进行实操拍摄。 4. 课程总结 帮助学生梳理知识点 （1）静态构图元素：主体、陪体、环境 （2）突出主体的方法：直接表现、间接表现 （3）构图的美学表达：上承文以载道，为民请命的人文传统，下启寓教于乐。以诗言志的电影文脉	直观性教学法 小组合作探究 思政点： 结合中国传统文化，增强民族自豪感、自信心 思政点： 青年担当
--	---

【设计意图】

通过小结，对本节课所讲授知识点进行回顾，帮助学生进一步了解构图的重要性，通过具体技巧和方法的学习扎实学生的创作，声画构图的美学意义表达，引导学生进创作承载时代使命、展现青年风采的作品。

5. 布置作业

主题：“平安乡村”

拍摄不少于五张的摄影作品，组合起来形成一个故事

