

北京高校第六届青年教师教学基本功比赛

- 类别：文科类
- 组别：A 组

北京高校第六届青年教师教学基本功比赛教案

- 教案主题：电视影像语言——影像的叙事
- 授课人：孙振虎

第九章 影像的叙事（教学设计方案）

一、教学目的及要求

本章的教学目的是完成对影像叙事的两种主要表达方式——记录与再现的讲述，并且希望通过讲述，让学生了解影像叙事的基本规律和原则。本章节的学习要求学生能够分清楚影像叙事的正在进行时与过去时之间的差异，并且能够在不同的创作题材中选择正确的影像叙事的方式和方法。

在这节课的 50 分钟内，我们主要解决什么是影像叙事以及影像叙事的基本视觉逻辑是什么。

二、教学重点及难点

在视频影像的创作中，按照创作时间的不同，可以将叙事的状态区分为对正在发生发展变化中的事件进行记录（叙事的记录方式）和对已经发生过的历史进行追述（叙事的再现方式）两种样式。

本章节的教学重点是对记录样式的 3 种必备意识进行总结和归纳，同时让学生对方兴未艾的再现手法有一定的了解，明确其创作原则和技巧，但是并不作重点讲解。

本章节的教学难点是如何让学生从早已浸淫已久的文字表达方式中解脱出来，以完全自由的状态来学习一种崭新的叙事表达方式。以影像思维来代替文字思维，以具象化符号来取代抽象化符号，以重叙事来取代重表意的惯性思维。确立头脑中正确的影像叙事的规范 and 技巧。

在这节课的 50 分钟内，教学的重点是让学生了解影像叙事的微观、中观与宏观之间的关系，以及影像叙事如何通过镜头来进行。难点则是区分影像叙事与影像呈现之间的关系。

三、教学手段

多媒体课件教学、影片观摩学习、课堂讨论、课外阅读。

四、教学方法

通过不同类型电视节目叙事片断的分析，让学生在更为鲜活的影像传播的个案中了解不同类型的电视节目在完成影像叙事中的不同要求和技巧。同时，在这样的感性认识的基础上，再从理论上进行有效的梳理，使得学生在头脑中形成一个正确而明晰的影像叙事观念。

五、作业

让学生自拟题目，拍摄一部 5~7 分钟的 DV 短片。题材以纪录片、新闻或者专题为主，不允许拍摄 MV 或者广告、剧情片。要求正确地运用影像记录样式的叙事方法来架构全片，将记录手法和具体的创作需要相结合，而不是为了记录而记录的操作训练。

选择一部自己喜欢的电视节目，选取其中 5~7 分钟的一个叙事段落，分析其影像叙事的特点和其实现方式。

以上两种作业形式，学生可以任选其一。

六、参考资料

(1) 《生命的对话——电视传播的人本化》，朱羽君、殷乐著，中国电影出版社，2002年8月第1版，全书浏览。

(2) 《十年——从改变电视的语态开始》，孙玉胜著，生活·读书·新知三联书店，2003年8月第1版，全书浏览。

阅读以上两本书的目的是让学生了解我国媒介传播生态以及影像叙事的传统，并非是对学生具体创作技巧的指导。

(3) “THE VISUAL STORY——SEEING THE STRUCTURE OF FILM, TV, AND NEW MEDIA”，Bruce Block, Focus Press.

(4) “TELEVISIONFIELD PRODUCTION AND REPORTING” Fred Shook, Pearson Press.

以上两本外文教材主要是让学生了解影像叙事 (Visual Storytelling) 在国外的发展和理解，这两本也都是国外大学的辅导教材。

七、教学内容与教学设计

(一) 教学内容：影像叙事的界定

所谓影像叙事就是通过镜头来形成信息的有效传递，它通过一种“可经历的过程”给观众一种仿真的人生体验，从而以一种感性的方式来进行内容的有效陈述。

(二) 教学设计

为了达到学生对于这一内容的有效理解，我们首先在上节课布置了阅读作业，即阅读“TELEVISION FIELD PRODUCTION AND REPORTING”（《电视现场制作与报道》）一书的第一章“TELLING THE VISUAL STORY”（《用画面讲故事》）。之所以使用英文原版的教材是因为国内并没有相关的论述，并且翻译过后的文本并不能达到原文传达的效果。鉴于这本书本身较为浅显易懂，因此让学生在课下阅读，形成对这一概念的初步认识。

课堂上我们首先要对这个界定进行关键词的分析，然后通过几个不同类型的节目来看怎样的做法才算是真正的影像叙事。

第一个片例：消息新闻《有困难，找政府》。课堂讨论得知，新闻的前半部分算不上是影像叙事，后半部分具有了影像叙事的特点（见图1）。

第二个片例：纪录片《故宫》中的段落。课堂讨论得知，虽然画面气势恢弘，但是并没有真正的影像叙事存在（见图2）。

图1 片例《有困难找政府》

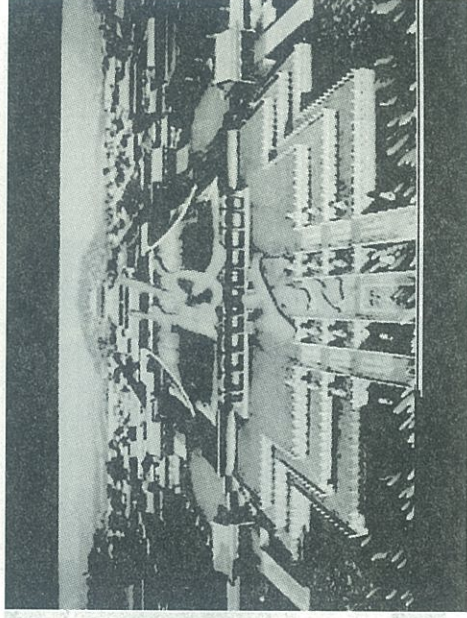

图2 片例《故宫》

第三个片例：纪录片《三节草》中的段落。课堂讨论得知，虽然这个段落实际上并没有构成画面叙事，但是被采访对象的陈述以影像的声音讯道的方式却进行了有效的叙事表达。借这个例子让学生了解，影像叙事并不等于画面叙事（见图3）。

（三）教学内容：镜头序列的视觉逻辑

影像叙事就是以影像为传播载体进行的信息传递，因此如何结构影像的视觉逻辑就成为叙事的基础。镜头的视觉逻辑来自于镜头序列的有效排列，这个概念直接指导着影像拍摄编辑的思路。

在这里我们主要提出一个镜头序列的“三观”概念。人们通过影像认识世界的方式，通常是通过3个层次具体展开的。

1. 微观层次

人们观察事物的目的就是对事物的本质有一个清晰的了解。这就需要对其细节信息进行分析，这一功能在影像传播中就交给了微观层次的画面组织来实现。所谓影像的微观层次，就是对事物的细节信息进行表述的镜头样式。具体到景别而言，主要指的是大特写或者特写景别。

微观层次的镜头往往具有较强的针对性，需要摄影师在拍摄现场能够敏锐地发现被摄对象的本质属性，并通过镜头记录下来。

2. 中观层次

微观层次的镜头虽然能够记录被摄对象的细节信息，但是也因为放大了这些本质性的内容而从周围的环境和关系中被剥离出来。如果镜头样式长期停留在微观层次上，势必会给观众一种局促而拥挤的感官。这就需要一种能够介绍关系的镜头层次，即中观镜头。

3. 宏观层次

任何事物的发展变化都离不开其存在的外部环境。外部环境所提供的宏观层次成为所有内容存在的“舞台”。它直接提供事物发生的一些最基本的信息：时间、地点、人物和事件的关系。因此宏观镜头就具有了概述的整体性，与此同时，我们还要求宏观镜头的氛围营造，为整个事件来确定一个整体的基调。

（四）教学设计

在这部分，我们依然结合课堂讨论和个案分析的方式，来实现学生对影像叙事的“三观”的正确认识。首先我们将“三观”的基本要求和特点给学生进行讲授，然后依然使用例证的方式让学生来印证自己的看法。

第一个片例：电影《阿甘正传》的段落。通过这个例子让学生正确理解微观镜头、中观镜头和宏观镜头之间的关系和各自的作用。这个例子主要由教师进行讲解，确立基本的思路（见图4）。

图3 片例《三节草》

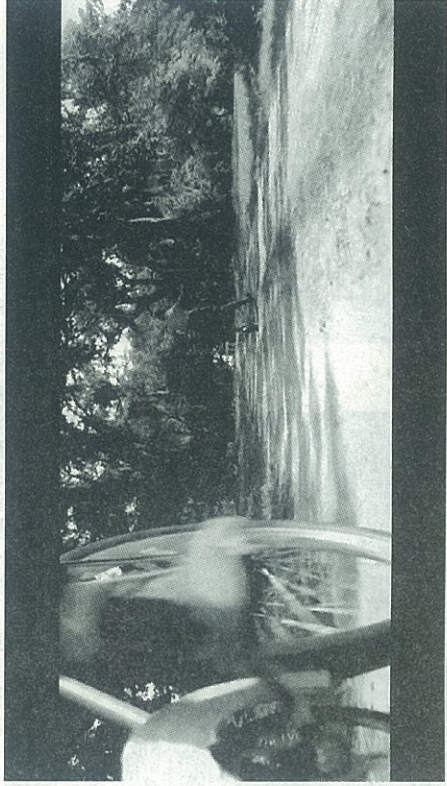

图4 片例《阿甘正传》

第二个片例：消息新闻《患难老夫妻被困洪水中，亲人子弟兵紧急来相救》。通过课堂讨论得知，这个片子就是缺少中观镜头与宏观镜头的有效结合，因此在叙事上存在比较大的问题（见图5）。

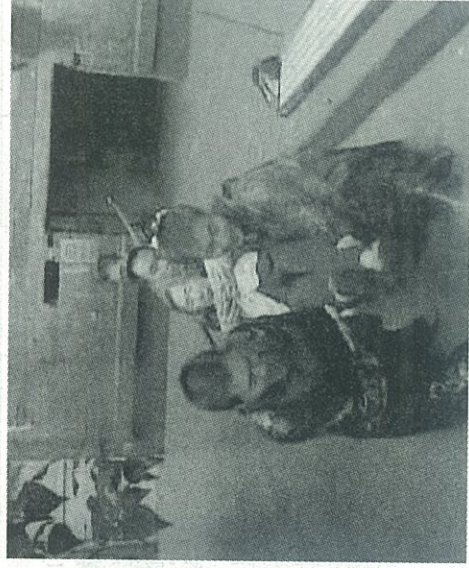

图5 片例《患难老夫妻被困洪水中，亲人子弟兵紧急来相救》

第三个片例：纪录片《幼儿园》中“玩具坏了”、“陈志鹏”等段落。目的是让学生来分析叙事段落中的微观、中观和宏观镜头的作用（见图6）。

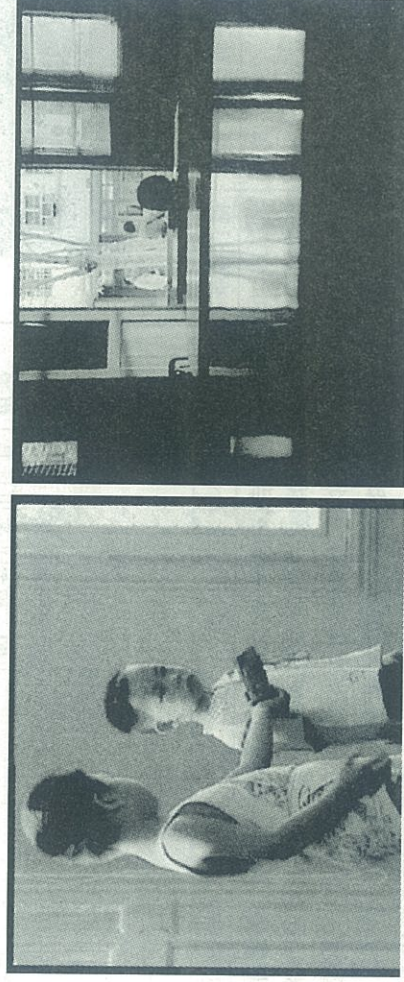

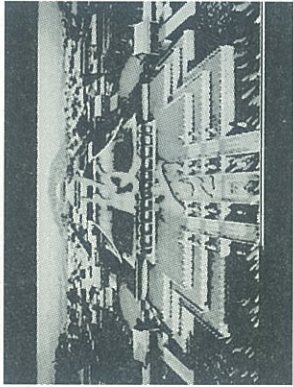

图6 片例《幼儿园》

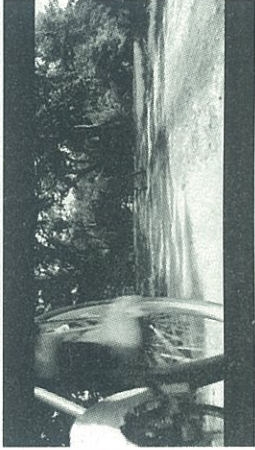
（五）具体50分钟教学设计的故事板表格式样式见下表。

教学内容	教学设计	教师技巧	学生状态	时间安排
影像叙事的重要性到底在哪里？ 强调影像叙事，实际上就是进行有效的内容提供。虽然影像本身具有不可比拟的视觉形式美感，但是“内容为本”依然是不变的法则	由当下最热门的影像作品《疯狂的赛车》、《叶问》与《赤壁》、《非诚勿扰》比较，引出对影像叙事重要性的认识，然后再针对PPT，进行核心内容的总结	以贴近性的例子唤起学生对影像叙事的思考，并用类比的方式来比较影像语言与文字语言在学识表达上的相似之处	进入学习状态，引发学习的兴趣	约1分钟

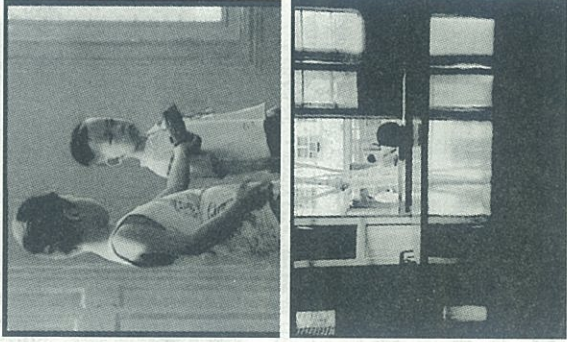
续表

教学内容	教学设计	教师技巧	学生状态	时间安排
<p>影像叙事的界定</p> <p>“TELEVISION FIELD PRODUCTION AND REPORTING”（《电视现场制作与报道》）一书的第1章“TELLING THE VISUAL STORY”（《用画面讲故事》）以及“THE VISUAL STORY—SEEING THE STRUCTURE OF FILM, TV, AND NEW MEDIA”中第9章“STORY AND VISUAL STRUCTURE”中提到的对于画面叙事的要求</p>	<p>上次课发下的材料已经让学生阅读，在课堂上只需要结合PPT进行核心内容的归纳和总结</p>	<p>通过对概念的梳理，最终形成对于以下几个核心概念的总结：“过程性”、“体验”、“结构”</p>	<p>课下阅读与教师讲解之间形成印证，从而加深对概念的认识</p>	约2分钟
<p>第一个片例：</p> <p>消息新闻《有困难，找政府》</p>	<p>提出问题：该片中是否具有“影像叙事”？然后观看新闻节目</p>	<p>提出问题，让学生通过具体的实例，来进一步了解影像叙事的概念及其基本的要求</p>	<p>观看影片</p>	2分钟
<p>分析消息新闻</p> <p>分析电视作品中是否具有“影像叙事”，得出结论：节目前半部分是非叙事的表现，后半部分则构成了影像叙事</p>	<p>影片观看之后，进行课堂讨论，并最终得出结论。我们将以PPT的形式最终巩固我们的结论</p>	<p>挑选1~2名学生回答问题，并通过追问的方式来进一步引发学生的思考</p>	<p>讨论，并通过同学的问题回答来印证自己的观点</p>	8分钟
<p>第二个片例：</p> <p>纪录片《故宫》</p>	<p>提出问题，该片中是否具有“影像叙事”？然后观看节目片断</p>	<p>再次提出问题：调动学生的参与积极性。语言上要具有煽动性和悬念感</p>	<p>对节目中叙事是否存在产生疑问，因为节目很好看，但是并没有影像叙事的参与</p>	2分钟
<p>分析纪录片</p> <p>分析电视作品中是否具有“影像叙事”，得出的结论是没有影像叙事，那么非叙事的段落究竟给我们带来了什么？是情境和说明性的信息</p>	<p>影片观看之后，进行课堂讨论，并最终得出结论。我们将以PPT的形式最终巩固我们的结论</p>	<p>挑选1名学生回答问题，引发大家的思考</p>	<p>讨论，并通过同学的问题回答来印证自己的观点</p>	5分钟

续表

教学内容	教学设计	教师技巧	学生状态	时间安排
<p>第三个片例:</p> <p>纪录片《三节草》</p>	再次提出问题: 我们通过一正一反的例证是不是就得到了影像叙事的全部? 让我们来看看第三个例子, 然后观看节目片段	给学生们设置一个悬念? 画面叙事是不是就是影像叙事	观看影片	3 分钟
<p>分析纪录片</p> <p>《三节草》代表的是另外一种影像叙事的方式, 即声音叙事</p>	通过讨论, 强调影像不只是由画面构成的, 声音元素也是重要的叙事手段	挑选 1 名学生回答问题, 引发大家的思考	讨论, 并通过同学的问题回答来印证自己的观点	3 分钟
<p>影像叙事的视觉逻辑</p> <p>影像叙事就是以影像为传播载体进行的信息传递, 因此如何结构影像的视觉逻辑就成为叙事的重要内容。</p> <p>在这里我们主要提出一个镜头序列的“三观”概念。人们通过影像认识世界的方</p> <p>式, 通常是通过 3 个层次具体展开的: 微观层次、中观层次以及宏观层次</p>	通过上面 3 个例子, 要求学生在认清概念的基础上进行进一步的思考, 进而提出镜头序列的“三观”概念	承上启下地进行新内容的介绍, 叙述中要注意强调概念之间的联系和区别	聆听老师的传授	5 分钟
<p>第四个片例:</p> <p>电影《阿甘正传》</p>	通过这个例子让学生正确理解微观镜头、中观镜头和宏观镜头之间的关系和各种自的作用。这个例子主要由教师进行讲解, 确立基本的思路	通过分镜头脚本的 PPT 设计让学生有一个直观的认识, 进而了解“三观”的具体应用	聆听教师的传授	影片播放 3 分钟, 分析约 5 分钟

续表

教学内容	教学设计	教师技巧	学生状态	时间安排
<p>第五个片例:</p> <p>消息新闻《患难老夫妻被困洪水中， 亲人子弟兵紧急来相救》</p>	<p>这是一个反面的例子，让学生们从实践中来检验自己对视觉逻辑“三观”的认识</p>	<p>不做镜头的设计，提倡学生对影像的自我回顾，形成对影像的认识，必要的时候将关键的画面进行重放，最终由教师来完成对其影像叙事缺陷的总结</p>	<p>首先进行课堂讨论，然后聆听教师的总结</p>	<p>新闻播放 2分钟， 分析约 2分钟</p>
<p>第六个片例:</p> <p>纪录片《幼儿园》的两个片段</p>	<p>通过两个不同的片例，让学生独自分析一下影像的“三观”，对节目中微观镜头、中观镜头和宏观镜头进行具体梳理，目的是让学生进一步加强对影像“三观”的认识</p>	<p>首先将节目播放一遍，然后由学生进行分析，最后再播放节目中学生们有意见分歧的部分，进一步验证学生对镜头逻辑的梳理是否正确</p>	<p>参与到课堂讨论中，并在影像中检验自己的所学</p>	<p>节目播放 3分钟， 分析约 3分钟</p>
<p>小结</p> <p>总结本节课的两项主要内容</p>	<p>梳理学生 50 分钟课程学习的思路，对核心内容进行进一步的强化</p>	<p>进行最终的小结，要语句凝练、条理清楚</p>	<p>梳理本节课的笔记，对重点内容进行强化</p>	<p>约 1 分钟</p>

(六) 附录

对本章节其他教学内容的简单介绍，目的是方便各位教师了解教学的整体安排。

第二节 记录：决定现场捕捉的 3 种意识（3 学时）。

第三节 再现：追述真实的表述方式（4 学时）。

通过学习，让学生了解影像叙事的产生和发展过程，对影像叙事的分类和艺术表现力有比较全面的认识，并通过实际的上机训练形成系统的认识。在教学中，强调对影像叙事以下内容的介绍和分析：

- (1) 记录类型的影像叙事，在细节、环境和现场 3 个方面强调对叙事的把握。
- (2) 细节并不只是大特写，它需要从整体到局部、从宏观到微观的整体把握。

(3) 环境意识是记录类型的影像叙事的重要内容,时刻牢记无论人或者事都无法脱离具体的历史环境和时代背景而独自存在。

(4) 对现场的把握是记录的关键,需要从多方面入手,并且要有良好的案头准备。

(5) 再现类型的影像叙事虽然于21世纪才在中国出现,但是其表现力和结构方式都早已在影像叙事的传统中出现过,对它的研究梳理要大于创新。

(6) 再现类型的影像叙事需要把握其与剧情片之间的严格界限,再现应该以事实为依据。

在具体的教学中,大量使用电视节目的影像案例分析,目的是增强学生对于影像叙事的了解,同时也通过这样的方式让学生积累影像经验和影像传播模式。

1. 知识点及相应的教学设计

(1) 关于细节意识的确立,需要从3个方面来梳理:细节的成组表达,细节的整体感以及细节的宏观、微观意识。这些内容都相对抽象,因此要以更为鲜活的例子和更生动的比喻使学生理解。关于细节的成组,将以纪录片《幼儿园》中《马玉兰吃饭》的段落为例;关于细节的整体感,将以纪录片《阮奶奶结婚》中《与顾爷爷结婚》的段落为例;关于细节的宏观、微观意识,将以《大家庭》中《家庭会议》的段落为例。

(2) 关于环境意识的确立,需要从3个方面进行分析:环境的构图意识、环境的内容意识以及环境的现场意识。针对这3个方面,构图意识将以《阮奶奶结婚》中《阮奶奶访谈》的段落为例;内容意识将以纪录片《北京一日》中《王岐山市长视察居民区》的段落为例;现场意识则以纪录片《美国国难日》中《飞机撞世贸》的段落为例。

(3) 关于现场意识的确立,分为选择现场、现场感呈现和场面调度3个部分来讲解。其中选择现场以消息类新闻《温家宝视察湖南灾区》为例;现场感呈现以焦点访谈《收购时节访棉区》中的《调查非法棉花加工厂》和新闻调查《第二次生命》中的《手术》段落为例;场面调度则以《阮奶奶结婚》中《赶往婚介所》的段落和《北京一日》中《视察清华大学》的段落为例。

(4) 关于情景再现手法,强调对其镜头表现规则的讲述,尤其是对以下内容着重说明:

第一,情景再现是以情境真实来取代细节真实,例证为纪录片《天使》中《大雁结婚》一段的分析。这个段落是一个反例,让学生明确如果不尊重影像逻辑将会带来的问题。

第二,情景再现是以虚代实的一种表达方式,例证为纪录片《故宫》第一集《永乐皇帝登基》段落的分析。强调以虚代实实际上是以更为富有情景的方式来感染观众,而不是以事实来传递信息。

第三,情景再现强调结构,这种结构来自于影像元素和叙事结构两个方面。例证是纪录片《故宫》第一集的片头部分,以及《1405:郑和下西洋》第一集的片头部分。强调情景再现实际上就是借助结构的力量来回避其信息量不足的问题,同时充分调动了观众的收视兴趣。

2. 特别说明

本章节涉及的相关概念和补充知识包括:

- ★ 中国传统文论中所涉及的意境论、天人合一、情感物化等内容。
- ★ 纪录片创作课程中的真实性原则、搬演、再现等基本概念的内涵和外延。
- ★ 影像修辞学中的比喻、借代、象征等辞格的概念及应用。
- ★ 电视画面编辑课中的叙事蒙太奇以及表意蒙太奇的功能方面的内容。