

北京市教学成果一等奖

网络影视课程 编导论

DIRECTING OF NETWORKED VIDEO COURSES

李小平 等◎著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

北京市教学成果一等奖

网络影视课程 编导论

DIRECTING OF NETWORKED VIDEO COURSES

李小平 王正宏 赵丰年 陈建珍 张琳 许琼
龚正伟 胡秀峰 王全有 张会利 王承博 胡博◎著
张国罡 徐建强 王勇 王怡南 孙文妮 姜丽萍
黄升民 刘承邠 陈雷◎主审

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书的前期成果《网络影视课件学教程》被评为北京市高等教育精品教材。作者借鉴影视创作的思想,结合电子游戏和动画等新媒体的特点,进行了融合性的创新,较为系统地提出了我国网络教育资源建设的框架和新方向。作者提出的“课程编导”理论,继承了影视艺术的元素和特性,同时又将教育的思想有机融合,是一种“源于课堂又高于课堂”的具有艺术价值的教育资源建设理论,为国内教育技术学科发展迈出了可贵的一步。

该书全方位多角度的论述和理论与实践并重的特点,使其具有较大的实用价值,为推进我国高等教育和职业教育的教育资源网络化工作奠定了基础,是教育资源论中不可多得的好书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

网络影视课程编导论/李小平等著. —北京:北京理工大学出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5682 - 2271 - 6

I. ①网… II. ①李… III. ①网络教学 - 研究 IV. ①G434

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 087686 号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编/100081

电 话/(010) 68914775 (办公室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址/http://www.bitpress.com.cn

经 销/全国各地新华书店

印 刷/保定市中华美凯印刷有限公司

开 本/787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张/20

彩 插/4

字 数/346千字

版 次/2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价/49.00 元

责任编辑/梁铜华

李秀梅

文案编辑/梁铜华

责任校对/周瑞红

责任印制/王美丽

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

图 7.1 茶馆场景展示

图 7.2 常四爷因言获罪

图 7.3 茶客询问谁是谭嗣同

图 7.4 宋、吴二人与常四爷在茶馆相遇

图 7.5 3 位老人抛洒纸钱

图 7.8 《中国印》作品内容简图（一）

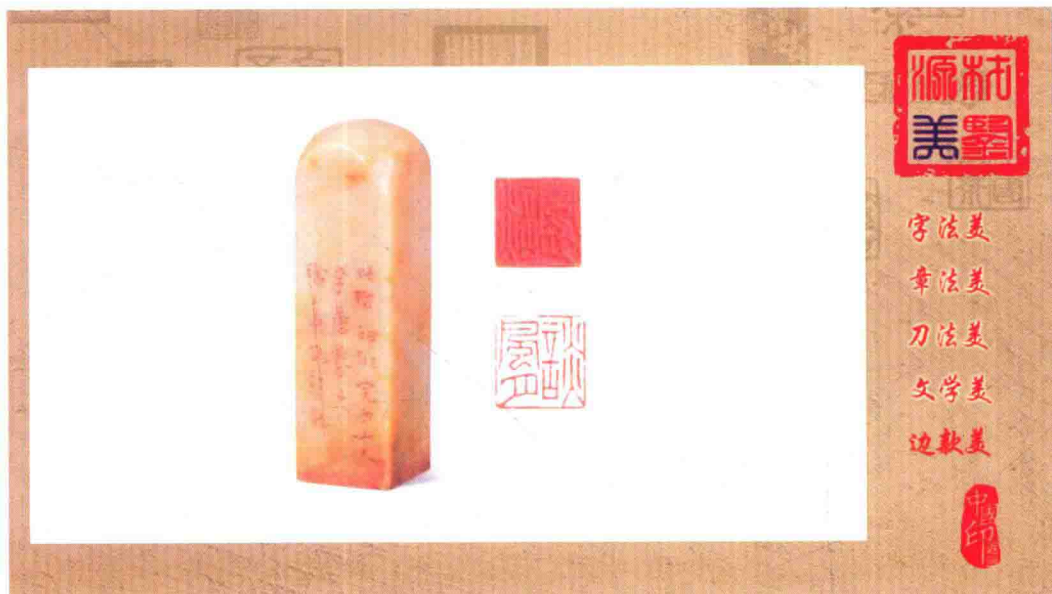

图 7.9 《中国印》作品内容简图（二）

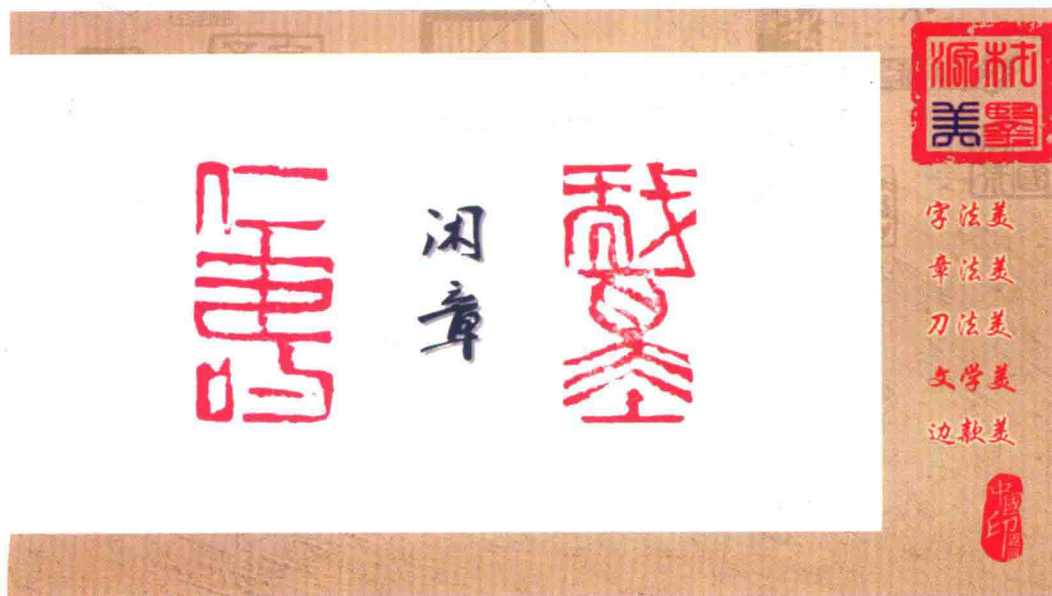

图 7.10 《中国印》作品内容简图（三）

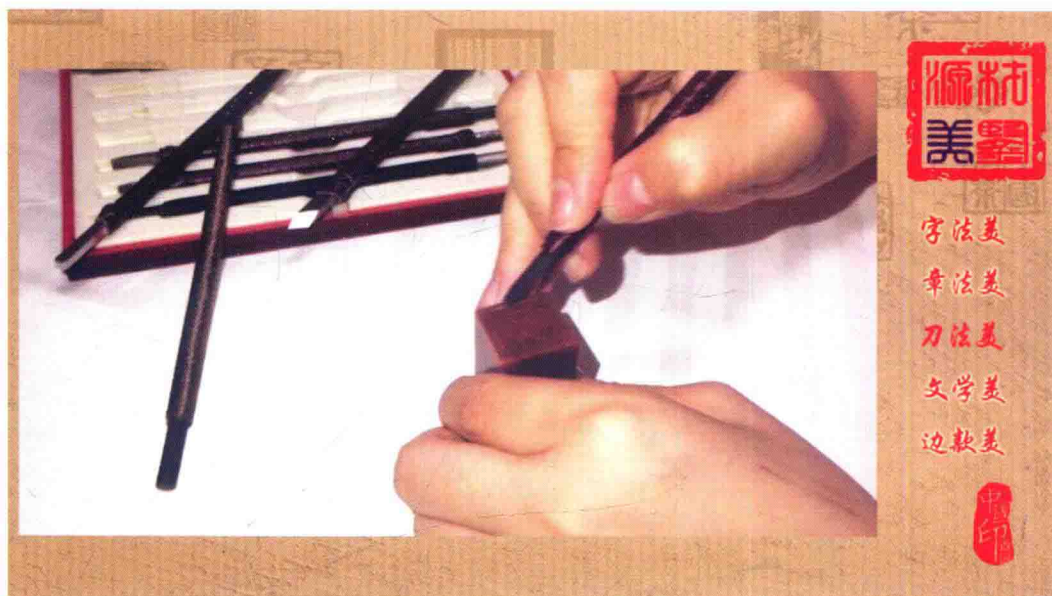

图 7.11 《中国印》作品内容简图（四）

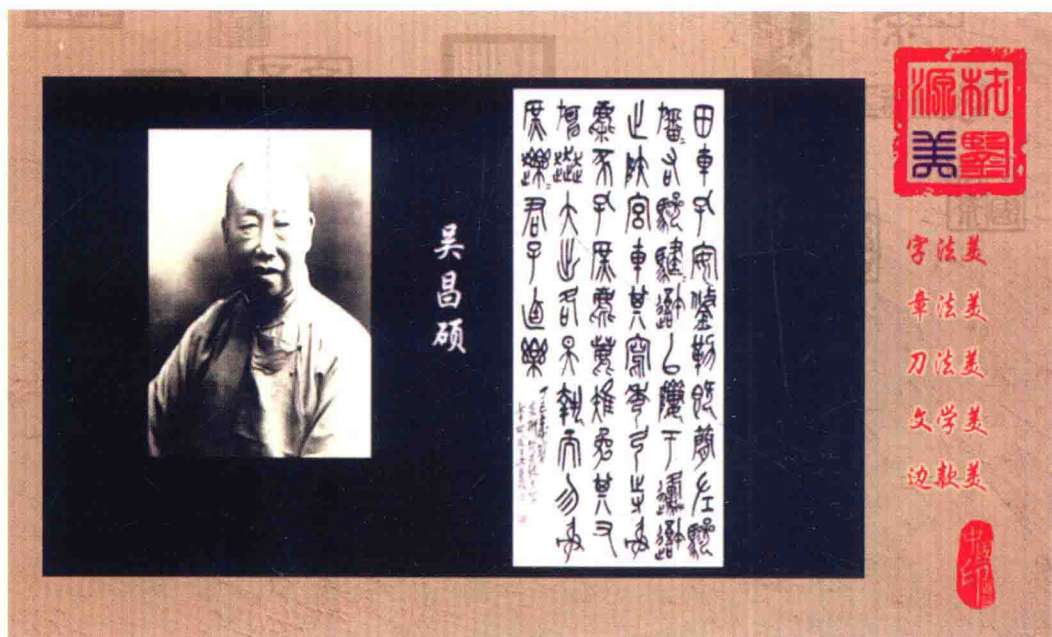

图 7.12 《中国印》作品内容简图（五）

图 7.13 《中国印》作品内容简图（六）

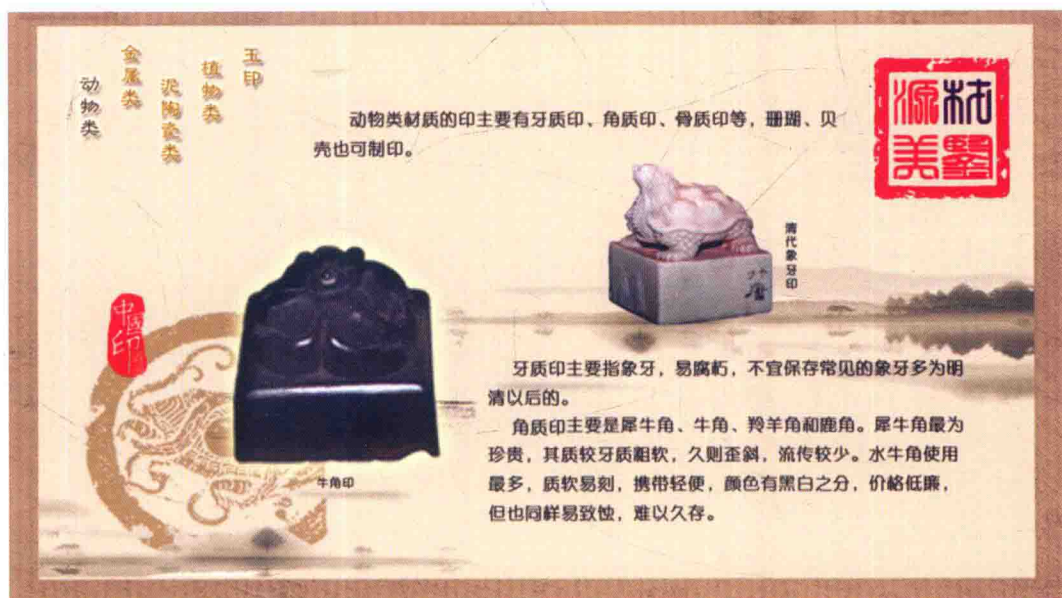

图 7.14 《中国印》作品内容简图（七）

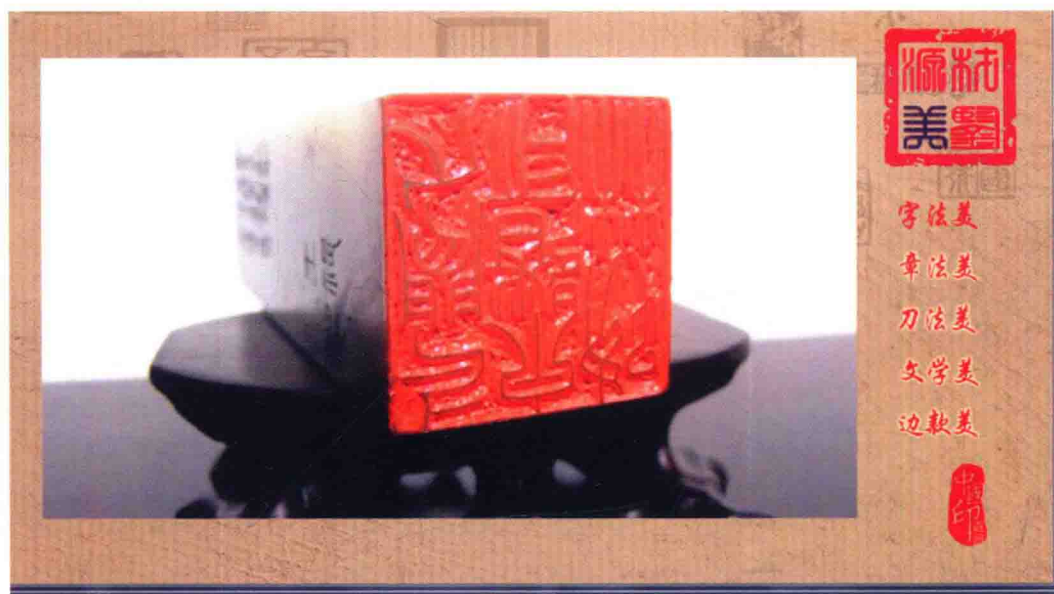

图 7.15 《中国印》作品内容简图（八）

图 7.16 《中国印》作品内容简图（九）

图 7.17 《中国印》作品内容简图（十）

图 7.18 《中国印》作品内容简图（十一）

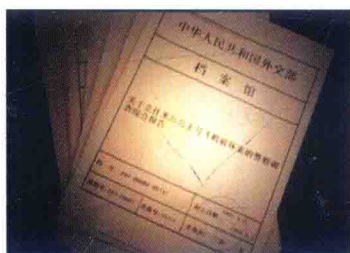

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

图 7.19 《档案》节目内容图片 1

(a)

(b)

(c)

图 7.20 《档案》节目内容图片 2

进入 21 世纪,尤其是《教育规划纲要》颁布实施以来,我国教育事业蓬勃发展,人民群众的基本教育需求得到较好满足。同时,人民群众对优质教育资源的选择性需求越来越旺盛,经济结构调整和转型升级对人力资源的需求越来越多样,日趋激烈的国际竞争对提升教育质量的要求越来越迫切,我国教育改革发展任务依然繁重。深化综合改革,坚持依法治教,不断提高人才培养质量,是迈向教育强国的必然选择。

教育的本质是培养全面发展的人。造就大批创新型人才,除了夯实学生广博的知识基础,养成他们发达的智力能力,培养他们自由发展的个性和献身精神外,很重要的就是思维方式的养成。抽象思维和形象思维的完美结合,是创新成果产生和创新型人才脱颖而出的重要基础,而这就需要加强学科专业及课程之间的相互交叉、渗透和融合,也需要不断提高教师的教学水平和创新能力。

摆在我面前的这部著作,正是多学科融合创新的成果。作者李小平教授借鉴影视创作的思想,结合电子游戏和动画等新媒体的特点,较为系统地提出了我国网络教育资源建设的框架和新方向。作者提出的“课程编导”理论,继承了影视艺术的元素和特性,同时又融入了先进的教育理念,是一种“源于课堂又高于课堂”的具有艺术价值的教育资源建设理论;作者提出的“教育不能改造教育”、“用技术消灭教育中的技术痕迹”等一系列新观点,为新形势下教育教学改革注入了一泓活水,具有重要的理论和使用价值。

作者长期从事信息技术和现代教育技术研究工作,学术研究和科技研发成果颇丰。难能可贵的是,作者一直高度关注人才培养问题,并在理论研究和实践探索方面身体力行。我相信,这本著作全方位多角度的论述和理论与实践并重的特点,可望为促进我国教育技术学科的发展,推进高等教育和职业教育的教育资源网络化工作开辟新的路径,并成为教育资源论中不可多得的好书。

是为序。

中国教育学会会长:

钟秉林

在教育信息技术和新媒体迅速发展的今天，互联思维的出现推动了教学思维的发展，使教学思维更加强调对知识的敏感度、多维搜索度、知识关联度、学科知识的近似度，以及与生活和近代历史的关联度，并强调对知识的应用度。新的教学意识形态的发展和信息化环境下的认知出现了与自然科学信息化发展不匹配的现象。经济基础决定上层建筑。新的教学基础决定上层思维，因而网络影视课程便随之而来。网络影视课程编导理论集第四代电影、第九艺术、影视教育心理学、课程编导、云环境下的数据编导于一体，创造了全新的，与传统教学并行的新颖教学模式和思维。它是在本作者的《网络影视课件学》的基础上进行的理论描述和升华。

十几年来，该项目通过从理论到实践的多次迭代创新和探索，包括 60 多个研究生在影视课件方面的论文研究，已经取得了 2014 年北京市精品教材奖、2014 年北京市教学成果一等奖、12 门国家级精品课程和 11 门北京市精品课程等一系列成果。在此理论指导下，设计完成了 2014 年视频课件大赛，受到学术界及教育技术专家的肯定。“网络影视课程编导”理论是教育技术网络资源论的有机组成部分，开创了教育技术学科新的发展方向。本书就是对该理论的系统论述。

本书的第一章是总论，对“网络影视课程编导”理论的提出背景、意义和核心观点进行了系统的论述。从媒体变化引起思维转变说起，阐述了“从现象到现象”的新教育形式，提出了“工科问题文科化，文科问题戏剧化”“用技术消灭教学中的技术痕迹”和“你给对方的舒服程度，将决定你的成功程度”等一系列重要观点。

第二章是影视教育心理学。网络影视课程编导的理论基础就是影视教育心理学。经过理论和实践的多次探讨，本作者首次提出了影视教育心理学的概念。影视教育心理学综合影视心理学、教育心理学和网络资源理论的特点，对影视课程进行分析和设计，使所有的网络课程、视频课程、微课程、微教学视频都可以遵照课件编导完成相应内容的设计，真正实现“工科问题文科化，文科问题戏剧化”的教学设计过程。

第三章是网络影视课程编导。网络影视课程编导从某种角度来说代替了

传统的教学设计,是传统教学设计在新媒体和网络课程下的呈现。物理环境下讲课是针对有限人群进行的交换式、可控制式的讲法,是有针对性地进行教学设计,如考试、作业,以及对重点问题的剖析、讲述等,而这些在网络上就很难有针对性地得到实施。而且,网络课程属于新媒体范畴,应该彰显新媒体的属性和影视的叙事张力,应该用影视手段和影视问题的提出及叙事方法进行问题的描述,产生对课程的牵引,让学生们在潜移默化中产生对问题的“陷入”,使其在沉浸环境下进行学习,在感染过程中掌握知识,在自己的探索下完成学习过程。充分利用戏剧性、冲突性,影视的悬念性,以及目标的期待性等手段完成影视环境下的教学设计。

第四章是网络影视课程的创作技法。工科的冷酷,需要艺术的温度,要在艺术的殿堂中享受工科的思想。没有冲突就没有戏剧,没有心理期待就无法完成教学目标,没有悬念也就没有网上课程。从教学当中引入事件作为整个问题的诱饵,或者说,对问题的更加详细的解释是非常重要的。影视是“从现象到现象”,可以让受众一目了然,更加能够陷入其中,更加落地化、生动化。这就必须构成一个真实的在线空间,让受众们相信自己就是其中一人。只有看到事件,才能无条件地跟着故事情节走,成为真实的读者和观众。本章对悬念、冲突、闪现、蒙太奇等机制进行了系统论述,并阐述了人物及虚拟对象创作技法和场景构造技法。

第五章是影视课程游戏化教学模式。电子游戏成为继文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、建筑、电影八大艺术形式之后被人们公认的“第九艺术”。电子游戏艺术的本质就是“虚拟的真实(Virtual Reality)”,是一种全新的超媒体艺术形态,具有交互性、开放性、虚拟性的艺术特征,能实现交互性的叙事和情感的传播与体验。电子游戏作为社会娱乐的一种方式,更容易让人具有身临其境的感觉,同时又由于电子游戏具有高度的可操作性以及互动性,将网络影视课件与电子游戏相结合实现教学,将大大提高教学效率以及资源的使用率。电子游戏与影视具有相似的体系结构。在此基础上本作者首次提出了游戏编导概念。

第六章是影视课程动画营造的虚拟教学空间。纵观其发展过程,动画已从最初的纯艺术表现手段,发展成为具有自身独特规律、独特魅力、独特价值的教学手段。学生对动画艺术的需求心理、技术开发对动画艺术的完善,以及市场运作对动画艺术的普及推广,是形成网络影视课程动画文化的重要因素与基础。网络影视课程动画不再仅仅是为学生制作的娱乐品种,它本身还包含了越来越多的教育内涵。网络影视课程动画无疑在教育发展史上成为一种特殊的想象力的革新代表。

第七章是影视课程的综合应用。这章主要是针对前几章内容的综合应用。首先描

述了影视课程的制作流程，阐述了一个成功的影视课程从无到有的制作过程。接着，以北京理工大学 2015 级硕士研究生的作品《项链》为例，阐述了对一个已有素材进行多次创意的过程。最后，以《档案——克什米尔公主号》为例，从影视课程编导的角度对其进行了综合分析。

第八章是影视课程资源评价与管理。在网络课程环境下，大量的影视知识资源呈分布式存储于云环境下。作为课程的制作者，如何合理地选择资源，制作课程，将决定一门课程的优劣。现有的反馈学习效果的主要方法是调查问卷，而调查问卷自身的局限性也决定了学习支持服务的局限性。针对以上问题，我们把网络信息抓取技术和语义分析等技术结合起来，在网络课程环境下充分发挥互联网的作用，利用网络爬虫技术和文本分析技术相结合的方式实现对课程资源、课件资源以及各种网络教学资源的评价。最后推出了课程编导实际应用平台。

全书由李小平教授主笔，参加编写工作的还有王正宏、赵丰年、陈建珍、张琳、许琼、龚正伟、胡秀峰、王全有、张会利、王承博、胡博、张国罡、王勇、王怡南、孙文妮、姜丽萍等。王晓军、王文珍、程庆梅、叶振华、徐建强、王镇、宋晔、史彦、朱远芳、李慧、高杰、高宁、冀婧岩、康佳、赵燕南、徐梦幻等参加了编剧、软件制作等工作。

本书可供教育技术相关专业本科生、研究生使用，也可作为在线教育系统开发人员、网络课程资源建设人员和教学设计人员的参考书。由于编者水平有限，在编写的过程中难免会出现一些错误和疏漏，恳请各位同人及读者批评指正！

目 录

Contents

第一章 总论 / 001

第二章 影视教育心理学 / 009

第一节 影视课程的心理学基础 / 010

- 一、学习和记忆 / 010
- 二、艺术思维和科学思维 / 010
- 三、格式塔理论 / 011

第二节 影视课程的心理作用 / 011

- 一、影视课程的暗示作用 / 011
- 二、影视课程的记忆和想象作用 / 012
- 三、影视课程中个性化的作用 / 013
- 四、影视课程中体现人的内心经验和探究的作用 / 013
- 五、影视课程中对情绪的调动作用 / 013

第三节 影视课程学习者心理分析 / 014

- 一、学习者的接受心理 / 014
- 二、学习者的学习过程心理 / 016

第四节 影视教育心理学设计 / 019

- 一、影视课程的形式与不同心理元素的对应关系 / 019
- 二、蒙太奇在教学影视心理设计中的应用 / 021

- 三、闪现在影视心理设计中的应用 / 030
- 四、影视教学的心理设计原则 / 031
- 五、冲突心理因素的设置 / 051
- 六、深度感运动心理因素的设置 / 054

第三章 网络影视课程编导 / 055

- 第一节 网络影视课程的立意 / 056
- 第二节 网络影视课程的选题、主题及视点 / 057
 - 一、网络影视课程的选题策略及其原则 / 058
 - 二、网络影视课程的主题与艺术母题 / 060
 - 三、网络影视课程的视点问题 / 062
- 第三节 网络影视课程的叙事形态及戏剧性 / 068
 - 一、网络影视课程叙事形态 / 068
 - 二、网络影视课程戏剧性 / 069
- 第四节 网络影视课程的剧本创作及规范 / 071
 - 一、剧本创作 / 071
 - 二、网络影视课程的拍摄计划及方案 / 074
- 第五节 教学影视化实现中的教学执导 / 076
 - 一、拍摄场景顺序 / 076
 - 二、角色分类及演练 / 077
 - 三、场面控制及制作进程 / 078
 - 四、课程编导在线测试 / 080
- 第六节 网络影视课程编导人员 / 082
- 第七节 网络环境下的教师素养 / 084