

《视听语言》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	视听语言	授课对象	数字媒体艺术专业
课程属性	专业基础必修课	开课时间	第三学期
教学时数	48（理论 24 学时，实践 24 学时）	学 分	3.0

二、课程简介

《视听语言》是数字媒体艺术专业的专业基础必修课，是利用视听元素的合理编排向受众传播信息的一种感性语言。本课程通过系统阐述视听语言的各构成要素，从镜头、构图、景别、角度、运动、轴线、剪辑、声音等不同方面进行深入分析，掌握和运用各构成要素在影像创作中的创意表达和表现手法。视听语言的学习将为学生在影视、动画、游戏等各种影像创作提供坚实基础。

三、课程资源

参考教材

1. 陆绍阳 著：《视听语言（第三版）》，北京大学出版社，2021 年版。
2. 张菁 关玲 著：《影视视听语言（第三版）》，中国传媒大学出版社，2020 年版
3. [乌拉圭]丹尼艾尔·阿里洪 著，陈国铎、黎锡 译：《电影语言的语法》，北京联合出版公司，2016 年版。
4. [美]史蒂文·卡茨（Steven D.Katz），井迎兆 王旭锋 译，《电影镜头设计：从构思到银幕》，后浪出版社：北京联合出版公司，2019 年版。

电子资源

1. 《影像表现》，南京艺术学院，中国大学 MOOC
<https://www.icourse163.org/course/NJARTY-1449785168>
2. 《视听语言》，中国传媒大学，中国大学 MOOC
<https://www.xuetangx.com/course/CUC13031000780/7769653>
3. 《影像制作入门》，清华大学，学堂在线

四、教学指导思想

《视听语言》课程以数字媒体艺术专业培养方案为依据，面向数字创意产业，培养学生的影像创作的艺术素养、基本原理和创意表现技法，为学生在游戏设计、数字影像、新媒体艺术创作等提供坚实基础。

1. **坚持以学生为中心。**重视教师在学生认知发展中的作用，也强调学生在教学活动中的自主活动，并通过小组讨论和思辨，进一步完善和深化对本课程的深度理解和意义构建；

2. **将课程思政融入课堂教学。**每一节课都会选取优秀的思政元素影片作为课程案例融入知识点的讲解。知识传授与价值引领相结合，选取培养学生理想信念、价值取向、社会责任的题材与内容，提高学生明辨是非的能力，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；

3. **知行合一，强调做中学。**鼓励学生在课堂上学习知识的同时，能根据教师提供的情景和剧本由简入繁，从设计机位图，绘制分镜头脚本，优秀影片拉片练习再到拍摄和剪辑实践。让学生在实践中、在完成任务的过程中掌握知识和技能，由“模仿型”学习逐渐过渡到“创造型”学习；

4. **注重开放式教学。**根据课程特点，设置设计性、开放性的课程作业。注意创设情境，鼓励和启发学生去探索，充分调动学生的想象力，培养创新意识和创新能力，并逐步建立和发展自己的认知结构和学习的策略；

5. **注重教学目标和评价。**教学目标是课堂教学的出发点，经过教学设计使学生在知识目标、能力目标和素质目标三方面获得进步与发展。在教学活动中通过观察、提问、练习等环节，及时把握学生的课堂表现和对教学内容的掌握情况，从而合理调整教学策略，实现有效教学；

6. **教学中注重重点，攻破难点。**通过对本课程的课程体系的梳理与知识点的分析，每一章节都明确重点，运用电影案例分析、问答题、选择题、排序题等训练方式学习重点；同时通过对学生的学情分析，了解学生的学习现状，发现学生难以掌握的知识点，有针对性的通过设计机位图、绘制分镜头脚本、优秀影片拉片练习再到拍摄和剪辑等实践，层层突破重点和难点。

五、教学目标及对毕业要求指标点的支撑关系

教学目标

要求	内容
知识目标	学习视听语言的基本概念，能阐述镜头、镜头的构图要素、角度选择和镜头形态，掌握景别变化的基本原则、轴线规则和蒙太奇的理论知识及

	表现手法，从而熟练创作影像的镜头与镜头、段落与段落之间剪辑的多种艺术表现形式。
能力目标	在掌握专业知识概念的同时，提升学生创新设计能力。通过电影拉片练习、机位图设计练习、图片故事拍摄练习、分镜头脚本练习、视频素材剪辑练习和短片创作等多种实践方式，训练学生根据作品类型与要求创作影像作品的的能力。同时，在创作过程中培养审美观念和创造性解决问题的能力，良好的交流、沟通、与人合作的能力，从而提升自己的专业能力与探索精神，为后续课程奠定创作的基础和提供高效的指引。
素质目标	通过专业知识概念与优秀思政电影案例的结合，让学生在课堂上通过对案例的观看、分析与讨论，观察中国电影发展，体会中国主流文化，弘扬社会主义核心价值观。鼓励学生发现并学习优秀的电影艺术作品，在创作过程中激发起学生的家国情怀、文化自信和职业精神，提高学生的思想认知和文化修养。

本课程所支撑的毕业要求

毕业要求 1.4 掌握了解艺术构思、创作和传播的整体流程，理解其创作特性、时空特性、交互性等特点；

毕业要求 2.3 能够深入掌握创意设计的思维和表达；通过实际训练与运用计算机软件来完成其视觉表达；理解影像创作设计原理与多种类型；掌握项目的创意、策划、理论研究、转化应用与执行能力，以及对项目流程的整体把控与决策的能力；

毕业要求 4.1 能够基于多元化的数字影像内容赏析，结合当下数字影像发展趋势和特点，将剧本创作和主题创新内容结合应用在数字影像实践中；培养学生敏锐的社会认知，能够发现专业相关市场需求或本土产业领域的问题与痛点；培养学生创新性的综合运用所学基础课、技术基础和专业课的知识，分析和解决产业项目问题的能力。

毕业要求 11.1 了解媒介、风格和题材的不同表现方式及设计的流程；培养学生的观察、感受、想象等能力，以提高其创造性思维在创意项目中的实际应用能力。

教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

	毕业要求 1.4	毕业要求 2.3	毕业要求 4.1	毕业要求 11.1
教学目标 1		√		
教学目标 2			√	√
教学目标 3	√			

六、内容结构

第一章：课程介绍

第二章：诞生与发展

形成期   发展期   成熟期   新时期

第三章：成像要素

焦距/光圈/景深/快门/帧率/感光度 → 元素

第四章：影像语言

构图要素及法则   角度选择   镜头形态 → 单个镜头

第五章：剪辑基础

镜头组接原则   镜头情景表现   转场方式 → 镜头+镜头

第六章：蒙太奇

叙事蒙太奇   表现蒙太奇 → 段落+段落

第七章：故事世界的声音

人声   音乐   音效   声画关系 → 声+画

七、教学安排

序号	学时	课内教学内容	学生学习任务	评价方式
1		第一章 课程介绍	1. 了解课程整体结构和教学安排, 并利用课程参考教材和电子资源进行课程预习; 2. 理解视听语言的概念, 辨别如何学习影像;	1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题, 进行学生互评和教师评价, 不计分。即时掌握学生学情, 调整教学。
	1	1.1 课程内容概述		
		1.2 课程定位与设计理念		
		1.3 课程教学安排		
	1.4 学习建议与参考书目			

		第二章 诞生与发展		
	2	2.1 视听语言相关概念		
		2.1.1 视听语言的定义		
		2.1.2 库里肖夫效应		
		2.2 电影的诞生与发展		
		2.2.1 形成期		
		2.2.2 发展期		
		2.2.3 成熟期		
		2.2.4 新时期		
		2.3 章节总结与学习资料拓展		
		2.4 课后习题		
		第三章 镜头成像要素		
	1	3.1 焦距		
		3.2 光圈		
		3.3 景深		
		3.4 快门		
		3.5 帧率		
		3.6 感光度		
		3.5 章节总结与学习资料拓展		
		3.6 课后习题		
2		第四章 影像语言		
	4	4.1 镜头的构图要素及法则		
			<p>3. 了解电影的诞生与发展,并理解学习视听语言课程也要遵循电影的发展规律来展开,即从单个镜头到多镜头组合,再到段落与段落组合的蒙太奇的运用;</p> <p>4. 重点:掌握镜头的构成元素对成像效果的影响,并能根据拍摄的类型选择相应的焦距、光圈、景深、快门、帧率和感光度。</p> <p>5. 难点:针对本次课的知识点“镜头构成元素”布置课后作业,使用《电影拉片单》进行优秀影片的拉片练习。</p> <p>6. 课程思政点:通过讲授课程内容和教学目标,激发学生的学习热情,增强学生的学习兴趣与效率。</p>	<p>2. 布置课后作业,下节课前提交,并进行教师评分,计入平时成绩。</p>
			<p>1. 能阐述镜头的构图要素;能辨别镜头中的主体、陪体、前景、背景、影调和色彩;</p>	<p>1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题,进行学生互评和教师评价,</p>

		<p>4.1.1 主体</p> <p>4.1.2 陪体</p> <p>4.1.3 前景</p> <p>4.1.4 背景</p> <p>4.1.5 镜头的构图法则</p>	<p>2. 重点:通过对经典影片的拉片,能分析镜头的构图要素对于影片所起到的作用和意义;</p> <p>3. 难点:设置课后作业,能根据教师提供的主题情景和简单道具进行图片故事的拍摄创作,并且重点学会如何拍摄主体、陪体、前景和背景。</p> <p>4. 课程思政点:通过优秀影片案例《流浪地球》、《夺冠》的分析与讨论,对学生的思想观念、爱国情怀和社会责任起到正面积积极的影响。</p>	<p>不计分。即时掌握学生学情,调整教学。</p> <p>2. 针对本次课的知识点“镜头的构图要素”布置课后作业,通过教师提供简短剧情拍摄静态镜头。下节课前提交,并进行教师评分,计入平时成绩。</p>
3	4	<p>4.2 镜头的角度选择</p> <p>4.2.1 镜头的距离关系</p> <p>4.2.2 镜头的方向关系</p>	<p>1. 能阐述镜头的距离关系和方向关系;能辨别远景、全景、中景、近景和特写镜头,以及正面、侧面、斜侧面和背面镜头。</p> <p>2. 重点:通过对经典影片的拉片,能分析镜头的距离关系和方向关系对于影片剧情所起到的作用;</p> <p>3. 难点:能根据教师提供的主题情景和简单道具进行图片故事的拍摄创作;</p> <p>4. 设置课后作业,针对本次课的知识点“镜头的距离关系和方向关系”,使用《电影</p>	<p>1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题,进行学生互评和教师评价,但不计分。即时掌握学生学情,调整教学。</p> <p>2. 针对本次课的知识点布置课后作业,使用《电影拉片单》进行优秀影片的拉片练习。下节课前提交,并进行教师评分,计入平时成绩。</p>

			<p>拉片单》进行优秀电影的拉片练习；</p> <p>5. 课程思政点：通过优秀影片案例《中国医生》、《八佰》片段与静态截图的分析与讨论，学习抗疫战线的医生绝不轻言放弃的坚韧态度。引导学生要牢记历史，发扬英雄们英勇无畏的精神，同时激发学生的爱国情怀和社会责任感。</p>	
4	4	<p>4.2.3 镜头的高度关系</p>	<p>1. 能阐述镜头的高度关系，能辨别平拍、仰拍和俯拍镜头；能阐述视点镜头的概念和分类，能辨别客观视点、主观视点和导演视点；</p> <p>2. 重点：通过对经典影片的拉片，能分析镜头的高度关系和视点镜头对于影片剧情和角色塑造所起到的作用；</p> <p>3. 难点：能根据教师提供的主题情景和简单道具进行图片故事的拍摄创作；</p> <p>4. 设置课后作业，针对本次课的知识点“镜头的高度关系和视点镜头”，使用《电影拉片单》进行优秀电影的拉片练习；</p> <p>5. 课程思政点：通过优秀影片案例《流浪地球》片段</p>	<p>1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题，进行学生互评和教师评价，但不计分。即时掌握学生学情，调整教学。</p> <p>2. 布置课后作业，使用《电影拉片单》进行优秀影片的拉片练习。下节课前提交，并进行教师评分，计入平时成绩。</p>
		<p>4.3 视点镜头</p>		

			与静态截图的分析与讨论，激发学生思考在面对绝境时的勇于探索的精神和爱国主义情怀。	
5	2	4.4 镜头形态	<p>1. 重点：能阐述镜头形态的分类，能辨别固定镜头与运动镜头；能掌握镜头组接原则，辨别镜头的起幅和落幅；</p> <p>2. 通过对经典影片的拉片，能分辨镜头形态和镜头组接的方式；</p> <p>3. 难点：布置课后作业，针对本次课的知识点“镜头组接原则”，利用教师提供的视频素材进行片段剪辑练习；</p> <p>4. 课程思政点：通过优秀影片案例《红海行动》片段与静态截图的分析与讨论，展现中国政府护卫国民的实力和速度，体现祖国国力的强盛和对国民高度负责的态度。</p>	<p>1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题，进行学生互评和教师评价，但不计分。即时掌握学生学情，调整教学。</p> <p>2. 针对本次课的知识点布置课后作业，利用教师提供的视频素材进行片段剪辑练习。下节课前提交，并进行教师评分，计入平时成绩。</p>
		4.4.1 固定镜头		
		4.4.2 运动镜头		
		4.5 章节总结与学习资料拓展		
		4.6 课后习题		
		第五章 剪辑基础		
	2	5.1 镜头组接原则		
		5.1.1 镜头组接基本句式		
		5.1.2 动接动，静接静		
		5.1.3 动接静，静接动		
6	4	5.2 轴线规则	<p>1. 重点：能阐述轴线规则的概念，辨别镜头中的轴线关系，并且能分辨在什么情况下需要遵循轴线规则和打破轴线规则；</p>	<p>1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题，进行学生互评和教师评价，但不计分。即时掌握学生学情，调整教学。</p>
		5.2.1 轴线规则原理		

		5.2.2 遵循规则	2. 通过对经典影片的拉片，能分析机位和角色的空间关系， 3. 难点： 能根据教师提供的主题情景和简短剧情进行机位图的绘制；	2. 综合运用本次课的知识点进行自选剧情的《分镜头脚本》的设计。下节课前提交，并进行教师评分，计入平时成绩。
		5.2.3 打破规则	4. 难点： 布置课后作业，综合运用本次课的知识点“轴线规则”进行自选剧情的《分镜头脚本》的设计；	
		5.2.4 合理越轴	5. 课程思政点： 通过优秀影片案例《金刚川》片段与静态截图的分析与讨论，让学生了解国家历史，展示抗美援朝的艰巨与伟大，学习志愿军战士不畏强敌、不怕牺牲的拼搏精神。	
7	2	5.3 镜头情景表现	1. 重点： 能阐释人物登场和对话的表现方式，能分辨如何建立、断开和丰富人物的对话关系，以及重要人物登场的不同拍摄手法； 能阐述惊悚与悬疑的区别，冲突与追踪的差异；能掌握惊悚与悬疑气氛的营造方法和冲突与追逐的不同拍摄手法；	1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题，进行学生互评和教师评价，但不计分。即时掌握学生学情，调整教学。 2. 布置课后作业，进行自创剧情的《分镜头脚本》的设计。下节课前提交，并进行教师评分，计入平时成绩。

		5.3.1 登场与对话	<p>2. 通过对经典影片的拉片，能分析人物登场与对话，惊悚与悬疑的拍摄方式；</p> <p>3. 难点：能根据教师提供的主题情景、简短剧情进行进行分镜头脚本的创作；</p> <p>4. 难点：布置课后作业，综合运用本次课的知识点“情景表现：登场与对话，惊悚与悬疑进行自创剧情的《分镜头脚本》的设计；</p> <p>5. 课程思政点：通过优秀影片案例《流浪地球》片段与静态截图的分析与讨论，激发学生思考在面对未来地球面临绝境时，自己能贡献怎样的能力来拯救地球，同时激发学生勇于探索的精神和爱国主义情怀。</p>	
	2	5.3.2 惊悚与悬疑		
8	2	5.3.3 争执与打斗	<p>1. 重点：能阐述冲突与追踪，引导注意力的表现方式；通过对经典影片的拉片，能分析冲突与追踪，引导注意力的拍摄手法；</p>	<p>1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题，进行学生互评和教师评价，但不计分。即时掌握学生学情，调整教学。</p>

	2	5.3.4 追逐与跟踪	<p>2. 难点: 能根据教师提供的主题情景、简短剧情进行进行分镜头脚本的创作;</p> <p>3. 难点: 布置课后作业,综合运用本次课的知识点“情景表现:冲突与追踪,引导注意力进行自创剧情的《分镜头脚本》的设计;</p> <p>4. 课程思政点: 通过优秀影片案例《流浪地球》片段与静态截图的分析与讨论,激发学生思考在面对未来地球面临绝境时,自己能贡献怎样的能力来拯救地球,同时激发学生勇于探索的精神和爱国主义情怀。</p>	2. 布置课后作业,进行自创剧情的《分镜头脚本》的设计。下节课前提交,并进行教师评分,计入平时成绩。
9	2	5.4 转场方式	<p>1. 重点: 能阐释转场的合理过渡原则,分辨转场的不同分类和作用;通过对经典影片的拉片,能分析转场方式;</p>	1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题,进行学生互评和教师评价,但不计分。即时掌握学生学情,调整教学。
		5.4.1 合理过度原则	<p>2. 难点: 布置课后作业,根据教师提供的视频素材,精准地找到剪辑点,并且熟练使用不同类别的转场方式,进行转场的剪辑创作;</p>	2. 针对本次课的知识点布置课后作业,利用教师提供的视频素材进行片段剪辑练习。下节课前提
		5.4.2 动作转场	<p>3. 课程思政点: 通过优秀影片案例《摔跤吧爸爸》、</p>	

	2	5.4.3 遮挡转场	《中国机长》和《红海行动》中转场的拉片与分析，从中引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。	交，并进行教师评分，计入平时成绩。
		5.4.4 声音转场		
		5.4.5 空镜转场		
		5.5 章节总结与学习资料拓展		
		5.6 课后习题		
10		第六章 蒙太奇	1. 能阐释蒙太奇的概念，并能理解蒙太奇与剪辑的关系，能分辨叙事蒙太奇的结构方式；能阐释表现蒙太奇的分类，能分辨表现蒙太奇的结构方式； 2. 重点： 通过对经典影片的拉片，能分析案例之中的连续蒙太奇、平行蒙太奇、交叉蒙太奇和重复蒙太奇、抒情蒙太奇、心理蒙太奇、隐喻蒙太奇与对比蒙太奇的使用手段与技巧； 3. 难点： 能根据教师提供的主题情景和简短剧情进行分镜头脚本的创作；	1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题，进行学生互评和教师评价，但不计分。即时掌握学生学情，调整教学。 2. 针对本次课的知识点布置课后作业，利用教师提供的视频素材进行片段剪辑练习。下节课前提交，并进行教师评分，计入平时成绩。
	2	6.1 蒙太奇的定义		
		6.2 叙事蒙太奇		
		6.2.1 连续蒙太奇		
		6.2.2 平行蒙太奇		
		6.2.3 交叉蒙太奇		
		6.2.4 重复蒙太奇		
	2	6.3 表现蒙太奇		

		6.3.1 抒情蒙太奇	<p>4. 布置课后作业,利用教师提供的视频素材进行片段剪辑练习;</p> <p>5. 课程思政点: 通过优秀影片案例《摔跤吧,爸爸》《流浪地球》片段与静态截图的分析与讨论,引导学生积极向上的人生态度,激发学生的国家荣誉感和使命感。</p>	
		6.3.2 心理蒙太奇		
		6.3.3 隐喻蒙太奇		
		6.3.4 对比蒙太奇		
		6.4 章节总结与学习资料拓展		
		6.5 课后习题		
11		第七章 故事世界的声音	<p>1. 能阐释人声、音乐、音效的分类,能分辨声画同步和声画分离的表现形式;</p> <p>2. 重点: 通过对经典影片的拉片,能辨析案例之中人声中的对白、旁白和独白的运用,有声源音乐、无声源音乐、环境音效和动作音效对于角色和叙事的作用。能掌握声画同步和声画分离的使用技巧;</p>	<p>1. 课堂内通过设置问答题、选择题和实拍练习题,进行学生互评和教师评价,但不计分。即时掌握学生学情,调整教学。</p> <p>2. 针对本次课的知识点布置课后作业,利用教师提供的视频素材进行片段剪</p>
	4	7.1 人声		
		7.1.1 对白		
		7.1.2 旁白		
		7.1.3 独白		
		7.2 音乐		
		7.2.1 片头音乐		
		7.2.2 主题音乐		

		7.2.3 片尾音乐	<p>3. 难点: 能根据教师提供的主题情景和简短剧情进行分镜头脚本的创作;</p> <p>4. 布置课后作业, 利用教师提供的视频素材进行片段剪辑练习;</p> <p>5. 课程思政点: 通过优秀影片案例《金刚川》片段的分析, 让学生了解国家历史, 展示抗美援朝的艰巨与伟大, 学习志愿军战士不畏强敌、不怕牺牲的拼搏精神。</p>	<p>辑练习。下节课前提交, 并进行教师评分, 计入平时成绩。</p>
		7.3 音效		
		7.3.1 环境音效		
		7.3.2 动作音效		
		7.4 声画关系		
		7.4.1 声画同步		
		7.4.2 声画分离		
		7.5 章节总结与学习资料拓展		
		7.6 课后习题		
12	4	最终考核作业分组训练与指导	<p>1. 布置课程最终考核作业, 根据教师提供的文字剧本, 创作一段 3-5 分钟的剧情短片。</p> <p>2. 以最终考核作业为训练目标, 综合练习将文字剧本制作为分镜头脚本和设计机位图, 然后分小组进行拍摄, 最后独自剪辑自己的短片。</p>	<p>课程最终考核作业将进行课程汇报, 在课程汇报中展开教师评价和生生互评, 作业成绩计入期末成绩。</p>
总计	48 学时			

八、本课程与其他课程的联系

先修课程	新媒体设计概论, 版式设计、三维基础、音乐与音效
后续课程	剧本创作、数字影像创作、动画设计、文化创意产品设计

九、教学策略及方法

本课程是数字媒体艺术专业的专业基础必修课程，理论性和实践性均比较强。在教学方法上，采用课堂讲授为主，课后自学和课后练习等相辅相成的教学形式，采用讲授法、情境教学法、讨论法、演示法和练习法等教学方法。

（一）课堂讲授

1. 采用【Boppps 有效教学结构】，设计了六个教学环节。在导言环节通过图像和影片案例展示和提问，明晰本次课的教学内容；在学习目标环节，学生能明确每章节的学习目标和任务，有利于激发学生的学习兴趣；在前测环节利用提问法，掌握学生对于新知识点的了解程度，从而对知识点的讲解能把握难易程度；在参与式学习环节，采用提出问题、知识讲解、思考讨论、课堂拍摄练习等多种方式掌握知识点；然后在后测环节采用提问法，测试学生对于重难点的掌握程度，并强化学生对于知识点的理解；最后进行课程知识点总结；

2. 将【课程思政】融入课堂教学，每一章节都会选取优秀的思政元素影片作为课程案例融入知识点的讲解。知识传授与价值引领相结合，选取培养学生理想信念、价值取向、社会责任的题材与内容，提高学生明辨是非的能力，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；

3. 采用【讲授法】，对重要的理论知识的教学采用讲授的教学方法，直接和系统的让学生理解知识点；

4. 采用【讨论法】，在参与式学习环节，针对每章节重点和难点设置相对应的问题，以多类型的问题引导学生参与讨论，充分调动学生的学习积极性；

5. 采用【情境教学法】，在教学过程中有目的地创设“小剧场”练习，以生动具体的课程拍摄道具和场景，通过教师的组织和学生的演练，在情境中锻炼学生的实景操作的能力，帮助学生运用知识点；

6. 采用【演示法】，在进行练习法教学之前，把剧本、拍摄道具直观的展示给学生看，并且作示范性演示，让学生通过实际的观察获得经验；

7. 采用【练习法】，针对每章节的学习目标和对应的教学环节中应达到的知识要求、能力要求和素质要求，设置“小剧场”进行实践练习，并针对练习效果展开师生或生生互评，从而激发学生学习的积极性，同时也可以更好地检验学习效果。

（二）课后自学

为了培养学生整理归纳、综合分析和处理问题的能力。每章讲授完毕后，教师会提出下一章节即将讲授的知识点，并给出自学提纲，课后学生根据教学参考书目、电子资源和推荐影片进行自学。

（三）课后练习

每次课后会通过设置课后作业，有针对性的对当次的教学内容进行练习，课后作业最终计入平时成绩。作业形式多样，主要以图片故事拍摄练习、电影拉片练习、机位图绘制练习、视频素材剪辑练习和分镜头脚本绘制为主。基本囊括了影视制作的完整流程，每完成一次作业就能检验学生学习状况，学生能即时得到学习效果反馈。

十、考核与成绩评定方法

本课程通过**考勤、平时作业和结课作业**等三个主要的考核环节评价和分析学生学习效果，各考核环节占课程总评成绩的比例具体如下：（注：课程考核总分 100，考勤和平时作业成绩 100 分取多次平均值，按以下比例换算；期末结课作业成绩 100 分，按以下比例换算。）

各考核环节占课程总评成绩的比例

考勤	平时作业	期末结课作业
10%	30%	60%

评分标准参考

平时作业类型 1: 电影拉片练习

通过对优秀影片进行反复观看，分析和深度解读，把每个镜头的镜号、截图、景别、角度、固定/运动镜头、拍摄对象、声音、时长、机位等元素都记录下来，最后总结到统一的《电影拉片单》进行拉片练习。

百分制评分	优秀（90）	良好（80）	中等（70）	及格（60）	不及格（60以下）
完成进度	课程开始前交	课程进行时交	课程开始后交	结课作业前补交	缺交
基本概念	90%以上概念清晰	70%以上概念清晰	60%以上概念清晰	40%以上概念清晰	40%以下概念清晰
准确性	分析出 90%以上的拉片元素	分析出 70%以上的拉片元素	分析出 60%以上的拉片元素	分析出 40%以上的拉片元素	分析出 40%以下的拉片元素

平时作业类型 2: 图片故事拍摄练习

通过充分运用课程知识点，拍摄图片讲述一个简短的故事。主要考查学生对于镜头的景别、高度和角度的应用能力。

百分制评分	优秀（90）	良好（80）	中等（70）	及格（60）	不及格（60以下）
完成进度	课程开始前交	课程进行时交	课程开始后交	结课作业前补交	缺交
流畅性	叙事流畅且生动	叙事流畅，但缺乏戏剧性	叙事不够流畅，镜头组接生硬	叙事不流畅，缺少镜头	叙事不清晰，看不懂
合理性	能合理运用镜头的不同景别、高度和角度。	能基本合理运用镜头的不同景别、高度和角度。	能基本合理运用镜头的不同景别、高度和角度，但个别镜头不符合叙事要求。	镜头的不同景别、高度和角度的选择不太合理，有较多镜头不符合叙事要求。	不能合理使用镜头的景别、高度和角度。
创新性	在照片的拍摄、组接和叙事上创新程度高，构思独特	在照片的拍摄、组接和叙事上创新程度较好	在照片的拍摄、组接和叙事上创新程度一般	能基本完成照片的拍摄和组接，创新性不高	不能完成完照片的拍摄和组接，没有创新性。

平时作业类型 3: 分镜头脚本练习

分镜头脚本是将文字转换成立体视听形象的中间媒介，主要任务是根据解说词和文学脚本来设计相应的镜号、画面、景别、角度、镜头运动、人声、音乐、音响和镜头时长等，整体设计片子的节奏和风格等。

百分制评分	优秀（90）	良好（80）	中等（70）	及格（60）	不及格（60以下）
完成进度	课程开始前交	课程进行时交	课程开始后交	结课作业前补交	缺交
流畅性	叙事流畅且生动	叙事流畅，但缺乏戏剧性	叙事不够流畅，镜头设计生硬	叙事不流畅，缺少镜头	叙事不清晰，看不懂

合理性	能合理设计分镜头脚本中每个镜头相对应的要素	能基本能合理设计分镜头脚本中每个镜头相对应的要素	能基本合理能合理设计分镜头脚本中每个镜头相对应的要素,但个别镜头不符合叙事要求。	分镜头脚本中个别镜头相对应的要素设计不太合理,有较多镜头不符合叙事要求。	不能合理设计分镜头脚本中镜头
创新性	分镜头脚本设计创新程度高,构思独特,叙事有独特的节奏和风格。	分镜头脚本设计创新程度较高,但叙事缺少了节奏和风格。	分镜头脚本设计创新程度一般,叙事没有节奏	分镜头脚本设计创新程度无	分镜头脚本非原创。

平时作业类型 4: 视频素材剪辑练习

依据教师提供的视频素材,能准确找到视频素材的剪辑点,并合理运用多种方式进行流畅的,有节奏的剪辑。

百分制评分	优秀 (90)	良好 (80)	中等 (70)	及格 (60)	不及格 (60 以下)
完成进度	课程开始前交	课程进行时交	课程开始后交	结课作业前补交	缺交
流畅性	叙事流畅且生动	叙事流畅	叙事不够流畅,镜头设计生硬	叙事不流畅,缺少镜头	叙事不清晰,看不懂
合理性	能准确找到视频素材的剪辑点,并合理运用多种方式进行流畅剪辑	基本能找到视频素材的剪辑点,并运用一定的方式进行剪辑	基本能找到视频素材的剪辑点,并运用一定的方式进行剪辑,但剪辑不够流畅	找到视频素材的部分剪辑点,但没有使用方式进行剪辑,并且剪辑不流畅,有明显卡顿	找不到视频素材的剪辑点,剪辑生硬
创新性	视频剪辑构思独特,有独特	视频剪辑有一定的节奏和风格。	视频剪辑有一定节奏,但没有独特风格	视频剪辑单调	视频剪辑混乱,没有创新性

	的节奏和风格。				
期末结课作业					
根据教师提供的文字剧本，拍摄并剪辑一部 3-5 分钟的剧情短片。					
百分制评分	优秀（90）	良好（80）	中等（70）	及格（60）	不及格（60以下）
完成进度	按规定时间内提交	超规定时间1天提交	超规定时间3天提交	登成绩前补交	缺交
流畅性	叙事生动，镜头组接流畅，无生硬剪辑点	镜头组接流畅，无生硬剪辑点	叙事流畅，但个别镜头剪辑生硬	叙事不流畅，缺少镜头	叙事不清晰
准确性	准确导出符合要求的视频格式，1280*720尺寸，清晰不卡顿，不影响观影效果	准确导出符合要求的视频格式，但画面不够清晰	能导出视频，但视频容量太大或太小，影响播放效果	能导出视频，但视频看不清楚	无法顺利导出视频，或导出后无法播放
合理性	镜头设置符合剧情要求，轴线关系清晰，能合理剪辑影片的声音，符合人的听觉习惯。	镜头设置基本符合剧情要求，轴线关系符合规律，能合理剪辑影片的声音，较符合人的听觉习惯。	镜头设置基本符合剧情要求，部分镜头轴线关系混乱，缺少人声或音效或者杂音太多，听觉不舒适。	镜头设置符合剧情要求，但剪辑逻辑不合理，部分镜头轴线关系混乱，声画不同步。	镜头设置不符合剧情要求，剪辑混乱，声画不同步。
创新性	剪辑构思独特，有独特的节奏和风格。	剪辑有一定的节奏和风格。	剪辑有一定节奏，但没有独特风格	剪辑单调	剪辑混乱，没有节奏和风格