

《数智视听与剪辑》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 数智视听与剪辑				
	(英文) Digital Intelligent Audiovisual & clip				
课程代码	1055005	课程学分		2	
课程学时	32	理论学时	0	实践学时	32
开课学院	信息技术学院	适用专业与年级		数媒技术 B22-3 (专升本)	
课程类别与性质	专业基础课 必修	考核方式		考查	
选用教材	Premiere Pro 2020 视频编辑标准教程, 宋晓明, 清华大学出版社 2020. 7			是否为马工程教材	否
先修课程	无				
课程简介	<p>数智视听与剪辑是数字媒体技术专业专升本的专业基础课, 影视剪辑技术经过多年的发展, 由最初的直接剪接胶片的形式发展到现在借助计算机进行数字化编辑的阶段, 影视编辑从此进入了非线性编辑的数字化时代。本课程先以案例的形式从非线性编辑入手, 让学生通过课堂练习掌握非线性编辑软件 Premiere 的使用, 熟悉视频剪辑的方法和技巧, 然后将通过课程作业与设计项目实践, 使学生知道视频剪辑的基本法则, 并尝试应用这些法则进行影视视频创作, 体会从创意到制作实现的工作流程, 为毕业创作等教学环节打下良好的基础。</p> <p>数智视听与剪辑的学习, 学生将掌握数智视听与剪辑的基本技能, 为他们在电影、电视、游戏和广告等行业中从事短片制作工作打下坚实的基础。</p>				
选课建议与学习要求	本课程适合数字媒体技术专业专升本第 1 学期学生基础课。课程学习基础要求包括对摄影基本知识的理解和掌握。				
大纲编写人	李岩		制/修订时间	2024 年 9 月	
专业负责人	张双		审定时间	2024 年 9 月	
学院负责人	齐桂娥		批准时间	2024 年 9 月	

二、课程目标与毕业要求

(一) 课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	能够掌握数智视听与剪辑的原理与应用，通过理论与实践充分结合，使学生能够多角度分析和评价实践结果，提高学生分析、解决问题能力
技能目标	2	培养学生掌握使用视听语言及专业软件和工具进行剪辑的能力，从而能够创造出高质量的视听作品，使学生具有数字媒体学科的专业技术基础。
素养目标 (含课程思政目标)	3	能够运用专业知识，解决问题，过程中与德育元素自然和谐，明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神，建立符合社会主义道德要求的价值观。

(二) 课程支撑的毕业要求

L03 设计/开发解决方案：能够针对数字媒体技术及相关领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定应用需求的系统、模块或流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 ①具备数字媒体应用实践的力，能够针对复杂工程问题设计满足特定应用需求的系统、模块或流程，能够按照设计方案进行数字媒体系统的开发实现。
L05 使用现代工具：能够针对数字技术领域复杂工程问题，选择与使用恰当的技术，使用媒体创作、虚拟现实、资源管理等软件工具，进行设计与开发，并能够针对工程应用需求，在通用工具基础上二次开发或定制。 ①理解计算机专业设计的现代仪器、软硬件平台，开发测试工具、配置管理工具、信息检索工具的原理和使用方法及其局限性。 ②能够选择与使用计算机专业涉及的现代仪器、软硬件平台、开发测试工具、配置管理工具、信息检索工具对数字媒体领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。
L08 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在数字媒体技术系统工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。 ① 具有人文社会科学知识、思辨能力、处事能力和科学精神。

(三) 毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
L03	①	H	能够掌握数智视听与剪辑的原理及实际应用，通过理论与实践充分结合，使学生能够多角度分析和评价实践结果，提高学生分析、解决问题能力	100%
L05	①②	L、M	培养学生掌握数智视听语言的基本知识，使用专业软件工具进行剪辑制作的能力，从而能够创造出高质量的视听作品，使学生具有数字媒体学科的专业技术基础及技能。	100%
L08	①	L	培养学生具有人文素养，使得学生具有社会责任感，明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神，建立	100%

		符合社会主义道德要求的价值观，培养学生严谨的科学态度。	
--	--	-----------------------------	--

三、课程内容与教学设计

(一) 各教学单元预期学习成果与教学内容

<p>第一单元影视剪辑概述</p> <p>教学目标：</p> <p>1.1 影视剪辑基本概念；</p> <p>1.2 剪辑与编辑；</p> <p>1.3 剪辑技术与发展</p> <p>1.4 非线性编辑；</p> <p>能力要求：理解影视剪辑基本概念</p> <p>教学重点：掌握非线性编辑的特点</p>
<p>第二单元 Premiere 的工作界面</p> <p>教学目标：</p> <p>2.1 Premiere 的基础知识</p> <p>2.2 Premiere 的工作界面</p> <p>2.3 Premiere 的基本工作流程</p> <p>能力要求：掌握 Premiere 的界面不同菜单栏的功能</p> <p>教学重点：掌握 Premiere 的界面不同菜单栏的使用</p>
<p>第三单元素材导入与渲染输出</p> <p>教学目标：</p> <p>3.1 创建项目</p> <p>3.2 素材导入管理</p> <p>3.3 项目输出</p> <p>能力要求：掌握</p> <p>教学重点：掌握 prm 的素材导入，并能够熟练使用项目导出工具</p>
<p>第四单元剪辑思路与方法</p> <p>教学目标：</p> <p>剪辑的语法</p> <p>4.1 剪辑基础</p> <p>4.2 认识镜头</p> <p>4.3 剪辑的时机及原因</p> <p>4.4 剪辑师的基本练习</p> <p>能力要求：掌握剪辑的基本语法</p> <p>教学重点：剪辑的基本练习</p>
<p>第五单元剪辑点</p> <p>教学目标：</p> <p>5.1 剪辑点的概念</p> <p>5.2 寻找合适的剪辑点</p> <p>能力要求：掌握剪辑点</p> <p>教学重点：怎样寻找合适的剪辑时机</p>
<p>第六单元视频过度效果</p> <p>教学目标：</p> <p>6.1 应用视频过度效果</p> <p>6.2 自定义视频过度效果</p>

能力要求：掌握视频过度效果
教学重点：学会合理应用不同的视频过度效果

第七单元 关键帧应用

教学目标：

- 7.1 关键帧不同使用
- 7.2 关键帧设置
- 7.3 复杂关键帧的应用

能力要求：掌握

教学重点：学会复杂关键帧的应用

第八单元 运动效果

教学目标：

- 8.1 动画化效果
- 8.2 使用动态效果编辑剪辑并使其动画化
- 8.3 与关键帧结合查看并调整效果

能力要求：掌握

教学重点：使用动态效果编辑剪辑并使其动画化

第九单元 字幕和图形创建

教学目标：

- 9.1 基本图形面板概述
- 9.2 图形与标题
- 9.3 不同字幕创建及使用

能力要求：掌握

教学重点：不同字幕创建及使用

第十单元 剪辑技术汇报

教学目标：

- 10.1 剪辑知识的基础汇总学习与应用

能力要求：应用

教学重点：通过实际剪辑出一条视频考察学生剪辑知识的学习及软件使用

第十一单元 调色技术应用

教学目标：

- 11.1 色彩理论
- 11.2 基本校正
- 11.3 创意
- 11.4 曲线
- 11.5 色轮和匹配
- 11.6 HSL 辅助
- 11.7 晕影

能力要求：掌握创意、曲线、色轮和匹配、HSL 辅助、晕影怎么使用。

教学重点：曲线、色轮和匹配、HSL 辅助。

第十二单元 合成技术应用

教学目标：

- 12.1 Alpha 通道、蒙版与遮罩的基本概念
- 12.2 使用形状创建蒙版
- 12.3 创建自由形式形状
- 12.4 修改和移动蒙版
- 12.5 调整蒙版设置
- 12.6 复制和粘贴蒙版
- 12.7 Premiere 中的蒙版追踪
- 12.8 加速蒙版跟踪

能力要求：掌握 Premiere 的蒙版工具的使用。

教学重点：如何应用 Alpha 通道、蒙版、遮罩？蒙版跟踪。

第十三单元声音技术应用

教学目标:

13.1 在视频导入序列前, 如何将视频中的声音与画面分离, 并分别导入?

13.2 对于已经导入序列中的视频, 怎么将画面和声音分开?

13.3 如何降低对话中的噪声?

13.4 为什么要做“统一响度”调整? 怎么调整?

13.5 使用“基本声音”面板可以做哪些事情? 掌握“基本声音”工具面板的使用: 统一音量级别、修复声音、提高清晰度、添加特殊效果。在基本声音面板中, 如“对话”、“音乐”、“SFX”或“环境”。

13.6 EQ 是什么意思? 它可以实现什么功能?

13.7 “SFX”是什么意思? 如何向音频中添加“SFX”剪辑类型?

13.8 如何为“对话”创建基本预设?

13.9 如何将视频中的音乐逐渐变小变大?

能力要求: 统一音量级别、修复声音、提高清晰度, 添加特殊效果。

教学重点: “对话”、“音乐”、“SFX”或“环境”的应用。

第十四单元影视广告制作规范及流程

教学目标:

14.1 影视广告制作规范

14.2 影视广告制作流程

14.3 PPM 会议

能力要求: 掌握

教学重点: PPM 会议的内容准备

第十五单元 AICG 技术

教学目标:

15.1 AICG 技术现状与前景

15.2 如何使用 AICG 进行视频创作

能力要求: 了解当前的 AICG 技术与前景

教学重点: 使用 AICG 进行视频创作

第十六单元 大作业汇报展示

教学目标:

16.1 剪辑知识的基础汇总、以及数智技术的学习与应用

能力要求: 应用

教学重点: 通过实际制作出一条视频考察学生剪辑知识的学习及软件使用, 以及数智技术的学习与应用

(二) 教学单元对课程目标的支撑关系

教学单元	课程目标	1	2	3
	第一单元 影视剪辑概述		✓	
第二单元 Premiere 的工作界面			✓	
第三单元 素材导入与渲染输出			✓	
第四单元 剪辑思路与方法			✓	
第五单元 剪辑点			✓	
第六单元 视频过度效果			✓	
第七单元 关键帧应用			✓	

第八单元 制作运动效果		✓	
第九单元 字幕和图形创建		✓	
第十单元 剪辑的剪辑技术汇报	✓	✓	✓
第十一单元 调色技术应用		✓	
第十二单元 合成技术应用		✓	
第十三单元 声音技术应用		✓	
第十四单元 影视广告制作规范及流程	✓	✓	
第十五单元 AICG 技术	✓	✓	
第十六单元 大作业汇报展示	✓	✓	✓

(三) 课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配		
			理论	实践	小计
第一单元影视剪辑概述	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第二单 Premiere 的工作界面	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第三单元素材导入与渲染输出	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第四单元剪辑思路与方法	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第五单元剪辑点	讲授、实践	课题练习	0	4	4
第六单元视频过度效果	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第七单元关键帧应用	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第八单元 制作运动效果	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第九单元字幕和图形创建	讲授、实践	期中作业	0	2	2
第十单元剪辑的剪辑技术汇报	考试+讲解	课题练习	0	2	2
第十一单元 调色技术应用	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第十二单元 合成技术应用	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第十三单元 声音技术应用	讲授、实践	课题练习	0	2	2

第十四单元 影视广告制作规范及流程	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第十五单元 AICG技术	讲授、实践	课题练习	0	2	2
第十六单元 大作业汇报展示	考试+讲解	期末大作业	0	2	2
合计			0	32	32

(四) 课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验时数	实验类型
1	视频调色技术	色彩作为视频最显著的画面特征，能够在第一时间引起观众的关注。色彩对人们的心理活动有着重要影响，特别是和情绪有非常密切的关系。了解调色知识及 Lumetri 使用，学会基础调色	8	③
2	视频合成技术	进行影片合成的主要方法是通过不同轨道的素材进行叠加，一种是对其不透明度进行调整；另一种则是通过键控（即抠像）合成。	12	③
3	声音剪辑与处理	在影视作品中，音频的编辑是不可缺少的一部分。适当的背景音乐可以给人们带来喜悦或神秘的感觉。在 Premiere 中可以进行音频参数的设置，还可以设置音频声道格式。当需要使用多个音频素材时，还可以添加音频轨道。	12	③

实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④复合型

四、课程思政教学设计

数智视听教学要通过拉片，学习优秀影视作品的剪辑技术，在教学过程中，学习分析大量爱国主义的优秀影视作品，可以激发学生的爱国热情，提高学生的思想觉悟，增强学生的求真务实、踏实严谨的作风。培养学生正确的世界观、人生观、价值观。

通过影视剪辑的学习，激发学生的创新意识，同时在教学过程中强调遵守法律法规、尊重知识产权。通过视听语言与剪辑的实践活动，学生可以拍摄反映身边美好生活的短片，记录工作、奋斗、学习的过程，讴歌火热的年代，歌颂美好的新生活。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标			合计
			1	2	3	
X1	40%	大作业汇报（汇报剪辑视频）	10	60	30	100

X2	20%	剪辑技术汇报（软件知识点考核）	30	60	10	100
X3	20%	课堂学习（按知识点完成在线课程学习、课堂练习）	30	60	10	100
X4	20%	课堂表现（签到、课堂互动）	40	40	20	100

六、其他需要说明的问题

无