

《视听语言与剪辑》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 视听语言与剪辑				
	(英文) Audio-visual Language & clip				
课程代码	2050409	课程学分		2	
课程学时	32	理论学时	16	实践学时	16
开课学院	信息技术学院	适用专业与年级		数字媒体技术第 3 学期	
课程类别与性质	专业选修	考核方式		考查	
选用教材	无			是否为马工程教材	否
先修课程	无				
课程简介	<p>视听语言与剪辑是数字媒体技术专业的专业选修课,是一门集理论和实践操作为一体的综合性课程,包括理论教学内容、实践教学内容两部分。视听语言主要是电影的艺术手段,同时也是大众传媒中的一种符号编码系统,作为一种独特的艺术形态,主要内容包括:镜头、镜头的拍摄、镜头的组接和声画关系。此课程用于培养学生具备专业必备的视听理论能力和基本职业技能,为学生今后制作更为复杂的视听语言创作,提供理论支持。剪辑内容教学生进行实际操作,详细介绍 Adobe Premiere Pro CC 的新功能,帮助学生更高效地使用 Adobe Premiere Pro 软件;通过课堂分阶段演讲分享制作流程中的心得体会,锻炼学生的表达能力以及团队合作能力。</p> <p>通过视听语言与剪辑的学习,学生将掌握视听语言与剪辑的基本技能,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二年级第 1 学期学生选修。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	景志岩		制/修订时间	2024 年 1 月	
专业负责人	张双		审定时间	2024 年 1 月	
学院负责人	齐桂娥		批准时间	2024 年 1 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	能够掌握视听语言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

<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>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。</p> <p>① 具有人文社会科学知识、思辨能力、处事能力和科学精神。</p>

(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	能够掌握视听语言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%

LO5	①②	L、M	培养学生掌握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%
LO8	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。	100%

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 视听语言概述</p> <p>教学目标：</p> <p>1.1 视听语言基本概念；</p> <p>1.2 摄影术的诞生；活动照相术的发明；电影放映术的发明；</p> <p>1.3 电影的录音及还音术；电影的色彩技术。</p> <p>1.4 镜头</p> <p>1.4.1 光学镜头</p> <p>1.4.2 画面镜头</p> <p>1.4.3 焦距的概念</p> <p>1.4.4 焦距与题材</p> <p>1.4.5 焦距与透视</p> <p>1.5 景深</p> <p>能力要求：掌握视听语言的基本感念、镜头、焦距、景深。</p> <p>教学重点：镜头、焦距、景深。</p>
<p>第二单元 景别、方位及视角</p> <p>教学目标：</p> <p>2.1 什么是景别？景别分类</p> <p>2.2 景别应用、组接变化、景别意义</p> <p>2.3 拍摄方位及视角</p> <p>2.4 长镜头、空镜头</p> <p>2.5 蒙太奇</p> <p>2.6 主、客观镜头</p> <p>2.7 正、反打镜头</p> <p>2.8 快、慢镜头</p> <p>2.9 “越轴”、“轴线”与“正反打”的关系</p> <p>能力要求：掌握景别、方位、视角及应用；掌握正、反打镜头、主客观镜头的使用。</p> <p>教学重点：景别、方位、视角、正、反打镜头及主客观镜头的使用。</p>

第三单元 推拉摇移跟、电影中的构图

教学目标:

- 3.1 推镜头及其表现力
- 3.2 拉镜头及其表现力
- 3.3 摇镜头及其表现力
- 3.4 移镜头及其表现力
- 3.5 跟镜头及其表现力
- 3.6 电影中的构图

能力要求: 掌握推拉摇移跟、电影中的构图。

教学重点: 推拉摇移跟镜头的作用及表现力。

第四单元 光、影、色彩及叙事功能

教学目标:

- 4.1 基本照明概念
 - 4.1.1 光的品质
 - 4.1.2 光的方向
 - 4.1.3 阴影的品质与作用
 - 4.1.4 影调
 - 4.1.5 色温
- 4.2 光线与画面造型
- 4.3 色彩的物理属性
- 4.4 色彩的表意功能
- 4.5 色彩的情感倾向
- 4.6 色彩与叙事

能力要求: 掌握光、影、色彩及叙事功能。

教学重点: 如何利用光影及色彩叙事。

第五单元 声音及声画关系

教学目标:

- 5.1 电影声音的特性
 - 5.1.1 声音的一般知识
 - 5.1.2 电影声音的特性
- 5.2 电影声音的分类及其功能
 - 5.2.1 对白
 - 5.2.2 音效
 - 5.2.3 电影音乐
 - 5.2.4 画外叙述声
 - 5.2.5 无声
- 5.3 声画关系
 - 5.3.1 声音的主观性
 - 5.3.2 声画同步
 - 5.3.3 声画分离
 - 5.3.4 声画对位
 - 5.3.5 声画措置——声画的时空处理技巧

能力要求：掌握声音在叙事中的作用，掌握声画关系。

教学重点：声音在叙事中的作用。

第六单元 用镜头讲故事、分镜头创作

教学目标：

- 6.1 用镜头讲故事、
- 6.2 声音在讲故事方面的作用
- 6.3 色彩在讲故事方面的作用
- 6.4 提升视频质量的 4P 原则
- 6.5 分镜头的设计

能力要求：掌握用镜头讲故事的方法、掌握声音、色彩在讲故事中的作用、掌握分镜头设计。

教学重点：用镜头讲故事、分镜头设计。

第七单元 视听语言的修辞功能

教学目标：

- 7.1 学习“视听语言”的目的
 - 7.1.1 掌握视听语言的技术
 - 7.1.2 掌握视听语言的叙事艺术形式
 - 7.1.3 “修辞”是一种传达创作者“话语”的手段
- 7.2 视觉隐喻
 - 7.2.1 对画面内的视觉元素进行造型
 - 7.2.2 对视觉元素的选择、组织和控制
- 7.3 强调
 - 7.3.1 运用造型语言元素”强调”
 - 7.3.2 运用视觉元素、情节编码“强调”
 - 7.3.3 运用反讽强调主题
- 7.4 渲染
 - 7.4.1 重复蒙太奇
 - 7.4.2 运动镜头实现渲染
 - 7.4.3 其他渲染手段

能力要求：掌握视听语言的修辞功能。

教学重点：视听语言的修辞功能。

第八单元 视听语言的叙事功能、镜头高级运用

教学目标：

视听语言的叙事功能

- 8.1 整体感：视觉设计。
- 8.2 结构感：故事结构和场景构成结构。
- 8.3 风格感：形式风格、造型风格、剪辑风格。
- 8.4 镜头高级运用
 - 8.4.1 长焦镜头远拍
 - 8.4.2 长焦镜头近拍
 - 8.4.3 固定长焦镜头

- 8.4.4 运动长焦镜头
- 8.4.5 广角镜头远拍
- 8.4.6 广角镜头近拍
- 8.4.7 固定广角镜头
- 8.4.8 运动广角镜头
- 8.4.9 中焦镜头
- 8.4.10 镜头的切换

能力要求：掌握视听语言的叙事功能、镜头高级运用。

教学重点：镜头高级运用。

第九单元 剪辑的语法

教学目标：

剪辑的语法

- 9.1 剪辑基础
- 9.2 认识镜头
- 9.3 剪辑的时机及原因
- 9.4 转场和剪辑分类
- 9.5 剪辑师的基本练习
- 9.6 实践准则

能力要求：掌握剪辑的基本语法。

教学重点：剪辑的基本练习。

第十单元 Premiere Pro 工作流程

教学目标：

- 1) 获取素材：
- 2) 导入素材：
- 3) 创建序列：
- 4) 添加效果：
- 5) 添加标题、图形、字幕：
- 6) 调整混音：
- 7) 输出。

能力要求：熟悉数字视频剪辑的工作流程；熟悉常用工作界面、工作区；

教学重点：熟悉常用菜单中参数配置及参数的含义。

第十一单元 转场、字幕动画、字幕颜色改变

教学目标：

- 1、如何增加转场效果？
- 2、如何调整转场持续时间？
- 3、如何增加字幕？如何放大、缩小字体？
- 4、如何修改字体样式、颜色？
- 5、如何对字幕添加动画效果？
- 6、如何调整节目监视器中画面的颜色和亮度？
- 7、如何仅对画面亮度或颜色的部分参数进行调整？如高光、中间调、阴影？
- 8、自然饱和度与饱和度区别？
- 9、如何实现照片缩放的动画效果？

能力要求：灵活运用转场、字幕动画、字幕改变颜色。

教学重点：字幕动画及颜色。

第十二单元 基本声音面板使用

教学目标：

- 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？
- 2、对于已经导入序列中的视频，怎么将画面和声音分开？
- 3、如何降低对话中的噪声？
- 4、为什么要做“统一响度”调整？怎么调整？
- 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”。
- 6、EQ是什么意思？它可以实现什么功能？
- 7、“SFX”是什么意思？如何向音频中添加“SFX”剪辑类型？
- 8、如何为“对话”创建基本预设？
- 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。

第十三单元 Lumetri 使用方法

教学目标：

- 1、色彩理论
- 2、基本校正
- 3、创意
- 4、曲线
- 5、色轮和匹配
- 6、HSL 辅助
- 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。

第十四单元 时间重映射

教学目标：

- 1、视频效果的类型
- 2、使用 FX 徽章
- 3、更改剪辑的持续时间和速度
- 4、使用时间重映射
 - (1) 变速功能
 - (2) 倒放功能
 - (3) 帧定格功能
- 5、效果应用—裁剪
- 6、效果应用—变形稳定器

能力要求：掌握常用特效使用方法。

教学重点：利用时间重映射进行效果处理。

<p>第十五单元 Alpha 通道、蒙版、遮罩、轨道遮罩</p> <p>教学目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、Alpha 通道、蒙版与遮罩的基本概念 2、使用形状创建蒙版 3、创建自由形式形状 4、修改和移动蒙版 5、调整蒙版设置 6、复制和粘贴蒙版 7、Premiere Pro 中的蒙版追踪 8、加速蒙版跟踪 <p>能力要求：掌握 Premiere Pro 的蒙版工具的使用。</p> <p>教学重点：如何应用 Alpha 通道、蒙版、遮罩？蒙版跟踪。</p>
<p>第十六单元 声音与音乐</p> <p>教学目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、与音频调节相关的界面 2、Premiere Pro 音频剪辑 3、音轨混合器与音频剪辑混合器（主声道、子混合 1、子混合 2 ……） 4、调整音量效果的方法 5、给音频轨道加关键帧增加缓入缓出 6、“基本声音”的功能 <p>能力要求：了解声音设计与音效的使用</p> <p>教学重点：音效的使用。</p>

(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 视听语言概述		✓	
第二单元 景别、方位及视角			✓	
第三单元 推拉摇移跟、电影中的构图			✓	
第四单元 光、影、色彩及叙事功能			✓	
第五单元 声音及声画关系			✓	
第六单元 用镜头讲故事、分镜头创作			✓	
第七单元 视听语言的修辞功能			✓	
第八单元 视听语言的叙事功能、镜头高级运用			✓	
第九单元 剪辑的语法			✓	
第十单元 Premiere Pro 工作流程			✓	
第十一单元 转场、字幕动画、字幕颜色改变			✓	

第十二单元 基本声音面板使用		✓	
第十三单元 Lumetri 使用方法		✓	✓
第十四单元 时间重映射		✓	✓
第十五单元 Alpha 通道、蒙版、遮罩、轨道遮罩		✓	✓
第十六单元 声音与音乐		✓	✓

(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 视听语言概述	讲授、实践、案例分析	课题练习	1	1	2
第二单元 景别、方位及视角	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第三单元 推拉摇移跟、电影中的构图	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第四单元 光、影、色彩及叙事功能	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第五单元 声音及声画关系	讲授、案例分析	单元作业	2	2	4
第六单元 用镜头讲故事、分镜头创作	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第七单元 视听语言的修辞功能	讲授、实践、问题解决法	课题练习	1	1	2
第八单元 视听语言的叙事功能、镜头高级运用	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第九单元 剪辑的语法	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第十单元 Premiere Pro 工作流程	讲授、实践、问题解决法	课题练习	1	1	2
第十一单元 转场、字幕动画、字幕颜色改变	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第十二单元 基本声音面板使用	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第十三单元 Lumetri 使用方法	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第十四单元 时间重映射	讲授、实践	课题练习	1	1	2

第十五单元 Alpha 通道、蒙版、 遮罩、轨道遮罩	讲授、实践	课题练习	1	1	2
第十六单元 声 音与音乐	讲授、实践	课题练习	1	1	2
合计			16	16	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	视听语言	根据视听语言的知识，学会拍摄短视频。	8	③
2	剪辑	综合各种剪辑技术达到合理的剪辑效果。	8	④

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

视听语言教学要通过拉片，学习优秀影视作品的拍摄技术，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	10	60	30	100
X2	30%	实验报告	40	60		100
X3	30%	课后作业及课堂答题	60	20	20	100

六、其他需要说明的问题

无