《影像实践》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Image Practice	**课程代码**	TAAA1020
课程性质	专业选修	**授课对象**	传媒学院全体学生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	王缘	**修订日期**	2023年7月30日
指定教材	自编

二、课程目标（四号黑体）

（一）**总体目标：**（小四号黑体）

理解影像视听语言诸多要素，掌握影像语言在影像创作中的运用，掌握新媒体语境一下，数字影像的创作模式与方法。以影视视听语言基础知识作为主干，结合摄影，编辑，导演等多学科理论知识对影像的镜头，光影，声音，空间，情绪五个方面进行深入剖析，训练影像作品中常见的影像表现方式。使学生了解并掌握影像摄制的基本节能，训练具有根据文案和脚本独立创作影像作品的能力。培养学生的独立思考问题和独立解决问题的能力。

（二）课程目标：（小四号黑体）

课程目标1：了解新媒体语境下数字影像的传播范式以及创作方法，为掌握数字影像的创作技巧打下坚实的基础。

课程目标2：掌握影像视听语言的基础知识，深刻理解相关原理在具体作品中的表现，培养学生理解美与创造美的能力。

课程目标3：运用所学影像语言相关知识创作优秀的数字影像短片，结合相关学科竞赛调动学生从事影像创作的积极性，提高学生的实践动手能力

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系（小四号黑体）

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1	影像创作理论知识	掌握影像创作基础知识
1.2
课程目标2	2.1	影像创作实践	创作出优秀的影像作品
2.2

三、教学内容（四号黑体）

第一章 数字影像创作与传播 （小四号黑体）

1.教学目标：掌握新媒体语境下数字影像的传播模式与创作手法（五号宋体）

2.教学重难点：对新媒体语境下数字影像的传播理论前沿

3.教学内容：从传播学，媒介学等相关视域下简要介绍数字影像出传播的特点与范式，结合相关案例剖析创作手法。

4.教学方法： 讲授法，案例分析法

第二章 影像创作手法的运用 （小四号黑体）

1.教学目标：结合具体案例，从画面，声音，光影，空间，情绪五个方面对影像创作实践手法进行细致分析

2.教学重难点：对于创作手法的实践运用

3.教学内容：以课堂讲授与短片创作实践相结合，重点训练学生创作能力与审美水平。

4.教学方法：讲授法、实操法

第三章 影像创作实际（小四号黑体）

1.教学目标：创作优秀的影像作品

2.教学重难点：创作优秀的影像作品

3.教学内容：学生分组创作，深入各小组讨论指导

4.教学方法： 实操法

四、学时分配（四号黑体）

表2：各章节的具体内容和学时分配表（五号宋体）

章节	章节内容	学时分配
第一章	数字影像传播	2
第二章	影像创作表现	6
第三章	影像创作中的画面语言	4
第四章	影像创作中的声音语言	4
第五章	影像创作中的光影	4
第六章	影像作品的空间调度与转换	4
第七章	影像作品创作	16

五、教学进度（四号黑体）

表3：教学进度表（五号宋体）

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		数字影像传播	简要介绍新媒体语境下的数字影像传播	2		
2-4		影像创作表现	常见影像创作手法分析	6		
5-6		影像创作中的画面语言	影像作品中的镜头运用	4		
7-8		影像创作中的声音语言	影像作品中的音乐与音效运用	4		
9-10		影像创作中的光影	影像作品中布光技巧	4		
11-12		影像创作中的空间内调度	影像作品中的基础运镜	4		
13-18		影像作品创作	分组进行影像作品的创作	16		

六、教材及参考书目

刘立滨，《影视画面造型》，中国电影出版社，2004年

阿提斯，《准备!开拍!专业视频拍摄指南》，人民邮电出版社，2013年

斯蒂夫·斯托克曼，《拍摄手册:77种方法让你的影片更完美》，人民邮电出版社，2014年

赫伯特·泽特尔，《视频基础(第6版)》，中国人民大学出版社，2013年

布莱恩·布朗，《电影摄影:理论与实践》，世界图书出版公司，2014年

杰奎琳·弗洛斯特，《导演的摄影课》，世界图书出版公司，2014年

何 清，《电影摄影照明技巧教程》，世界图书出版公司北京公司，2012年

七、教学方法 （四号黑体）

1．讲授法：课堂集中讲授相关理论知识点

2．案例教学法：以当下影像创作作品为案例，结合所教授的理论观点进行分析、阐释和讲解

3.实操法：通过对影像作品的创作，提升影像创作能力与水平

八、考核方式及评定方法（四号黑体）

（一）课程考核与课程目标的对应关系 （小四号黑体）

表4：课程考核与课程目标的对应关系表（五号宋体）

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	**小组影像作品创作**	**期中作业**
课程目标2	**小组影像作品创作**	**期末作业**

（二）评定方法 （小四号黑体）

1．评定方法

（一）平时成绩：考勤+课堂参与20%

（二）期中成绩：40%

分组进行影像作品创作，在剧情片，纪录短片，实验短片，MV中任选一类进行创作，时长为5-10分钟

（三）期末成绩：40%

分组进行影像作品创作，在剧情片，纪录短片，实验短片，MV中任选一类进行创作，时长为5-10分钟，不与期中类型相同

2．课程目标的考核占比与达成度分析 （五号宋体）

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表（五号宋体）

考核占比**课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	10%	40%		（例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	10%		40%

（三）评分标准 （小四号黑体）

课程**目标**	**评分标准**
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程**目标1**	影片完成度高，主题鲜明，有一定价值意义，影像创作手法运用恰到好处	主题较为鲜明，影像方法运用基本过关，表现力不足	作品主题不清晰，叙事不够完整，影像创作手法单一，缺乏审美	作品仅处于完成状态，影片逻辑有问题，主题不清晰，叙事结构有问题，影像表现方法单一	作品未完成，基本叙事乱七八糟，或有抄袭现象
课程**目标2**	影片完成度高，主题鲜明，有一定价值意义，影像创作手法运用恰到好处	主题较为鲜明，影像方法运用基本过关，表现力不足	作品主题不清晰，叙事不够完整，影像创作手法单一，缺乏审美	作品仅处于完成状态，影片逻辑有问题，主题不清晰，叙事结构有问题，影像表现方法单一	作品未完成，基本叙事乱七八糟，或有抄袭现象