

《 影视制作基础（英语） 》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 影视制作基础 (英语)				
	(英文) Fundamentals of Film and Television Production				
课程代码	2030694	课程学分		4	
课程学时	64	理论学时	32	实践学时	32
开课学院	新闻传播学院	适用专业与年级		新闻学 B23-5	
课程类别与性质	专业课程必修	考核方式		考查	
选用教材	《影视制作技术》第2版, 薛元昕著, 中国教育出版社传媒集团高等教育出版社, 2025年版			是否为马工程教材	否
先修课程	纪录片与微电影创作				
课程简介	影视制作基础是一门以影像创作为核心的综合性入门课程, 强调以电影作为一种思考方式, 而非以软件操作或器材技巧为主要目标。课程以法国与美国电影节的审美取向与叙事传统为参照, 通过经典理论与当代案例的对读, 引导学生理解影像与现实的伦理关系, 叙事结构与形式选择的内在逻辑, 以及声音与音乐在意义生产中的关键作用。学生以小组协作方式完成一部短片创作, 可选择纪录片、剧情片或实验电影路径, 在导演、制片、编剧、摄影、录音、剪辑与声音等岗位分工中建立协作机制与署名伦理。课程采用三次阶段性汇报推进项目发展, 从研究提案与文本定稿到影像采集与素材体系, 再到终期成片放映与电影节呈现, 要求学生能够以清晰的命题、可执行的方法与自觉的电影节定位完成创作与论述。课程最终旨在培养学生的创作判断力与批判性观看能力, 使其能够在影像实践中形成可辩护的作者立场与公共表达意识。				
选课建议与学习要求	选课建议 适合对电影创作与影像研究同时感兴趣的学生选修, 尤其适合希望在纪录片、剧情片或实验电影方向建立个人方法与作者立场的学习者。建议具备基本的观影量与文本分析习惯, 愿意在课堂讨论中提出判断并承担论证。对小组协作与田野接触不排斥, 能够接受作品会在现实条件与伦理边界中不断修正。若已有视听语言、电影史或叙事写作相关基础, 将更有利于进入课程节奏。因此建议面向新闻学专业的大三本科学生。				

	学习要求 1 出勤与课堂参与 保持稳定出勤，参与讨论与看片分析，能够以概念与例证表达观点，尊重不同立场并进行有效回应。 2 阅读与观影 按周完成指定阅读与观影任务，课堂讨论需基于材料展开，避免仅凭个人喜好做评价。 3 小组协作与岗位责任 以六人小组完成创作，明确岗位分工与责任边界，按协作公约执行决策机制与冲突处理规则，按时提交阶段性材料。		
大纲编写人	刘冉 (签名)	制/修订时间	2026.02
专业负责人	曹茶香 (签名)	审定时间	2026.02
学院负责人	张建国 (签名)	批准时间	2026.02

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	通过本课程的学习，学生应掌握影视创作作为一种思想实践的基础知识体系，能够理解并运用视听语言的核心概念来分析建构意义，包括镜头与叙事结构的组织方式、声画关系与音乐在情绪与意识形态层面的作用、纪录片与剧情片及实验电影的基本方法差异与伦理边界。同时，学生应建立以法国与美国电影节传统为参照的电影史与当代理论框架，理解作品如何在文化生产场域中被定位与评价，能够以准确的概念表达作者立场，并将创作选择转化为可论证的文本表述与研究性说明。
技能目标	2	能够在小组协作中完成从选题研究与文本定稿到拍摄组织、素材体系建立与终期成片呈现的完整创作流程，形成清晰的岗位分工、决策机制与项目推进能力。
	3	能够将创作命题转化为可执行的方法，并以学术化表达完成导演阐述、方法说明、声音与音乐说明及电影节呈现文本，做到论证清楚、概念准确、材料可追溯。
素养目标 (含课程思政目标)	4	形成自觉的作者立场与公共表达意识，能够在创作中持续反思影像与现实的关系，理解观看并非中性行为，主动识别凝视与权力结构对人物与对象的影响。建立再现伦理与传播责任感，尊重被拍摄者的主体性与边界，审慎处理同意、撤回与隐私保护，在面对痛苦、弱势与敏感议题时保持克制与准确，避免以煽动性叙事替代复杂现实。培养学生将个人创意能力融入国家叙事与社会发展大局的格局感，引导其将专业技能服务于社会需求，相应习主席的号召，可以在全球传播语境中讲好中国故事、传播中国价值。
	5	建立批判性观影与学术性讨论的基本素养，能够以概念与证据组织判断，避免以个人偏好替代论证。培养协作精神与学术诚信，重视团队分工与公平署名，尊重隐形劳动与共同决策机制，遵守版权与素材来源规范，在持续迭代与公开呈现中形成对作品质量、创作过程与同行评价的稳定标准。

(二) 课程支撑的毕业要求

L01 品德修养: 拥护中国共产党的领导, 坚定理想信念, 自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观, 增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神, 践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训, 积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。   ④诚信尽责, 为人诚实, 信守承诺, 勤奋努力, 精益求精, 勇于担责。
L02 专业能力: 具有人文科学素养, 具备从事新闻传播工作或专业的理论知识、实践能力。   ③能够在影视创作与研究的基本框架内完成从问题提出、资料与案例分析、文本方案建构到作品呈现的完整闭环, 具备将创作命题转化为可执行方法的能力。能够在纪录片、剧情片与实验电影三种路径中做出清晰选择并建立相应的结构策略与声画策略, 形成可辩护的作者立场与观众沟通方案。同时具备团队协作与项目管理的基本职业能力, 能够在岗位分工、决策机制、伦理规范与版权合规的要求下推进制作, 并以电影节语境完成作品定位与呈现材料的专业化表达。
L05 健康发展: 懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康、耐挫折, 具有可持续发展的能力。   ⑤持续发展, 具有爱护环境的意识, 与自然和谐相处的环保理念与行动; 具备终生学习的意识和能力。
L06 协同创新: 同群体保持良好的合作关系, 做集体中的积极成员, 善于自我管理和团队管理; 善于从多个维度思考问题, 利用自己的知识与实践来提出新设想。   ②有质疑精神, 能有逻辑的分析与批判。
L07 信息应用: 具备一定信息素养, 并能在工作中应用信息技术和工具解决问题。   ②能够使用适合的工具来搜集信息, 并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。

(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
L01	④	L	在知识实践中, 坚持诚信, 为人诚实, 信守承诺, 勤奋努力, 精益求精, 勇于担责。	100%

LO2	③	H	本课程旨在以影视创作为路径，培养学生将电影作为一种思考方式来进行表达与研究的能力。通过理论与案例的对照、方法训练与小组协作实践，学生能够建立对视听语言、叙事结构、声画关系与影像伦理的系统理解，并将创作命题转化为可执行的形式策略与工作流程。课程以法国与美国电影节传统为参照，引导学生理解作品在文化生产场域中的定位方式与评价机制，最终完成一部可公开放映的短片及其电影节呈现文本，在作者立场、公共表达与合规伦理层面形成可辩护的专业判断力。	100%
LO5	⑤	L	在学习中倡导持续发展的环保意识，与自然和谐相处的环保理念与行动；具备终生学习的意识和能力。	100%
LO6	②	M	在分析中有质疑精神，批判性思考，能有逻辑的分析。	100%
LO7	②	H	在学习中使用适合的工具来搜集相关信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。为后期实践打下坚实的基础	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

第一周 电影与现实的伦理位置

明确课程以国际电影节为目标展开创作训练，参照法国克桑蒙费朗电影节与美国中美电影节取向，说明三次阶段汇报的节点与要求，完成分组。以巴黎讨论影像与现实的伦理关系，强调镜头并不中立，拍什么与不拍什么都是道德与审美的选择。以本雅明讨论复制时代的公共性，强调影像的传播后果与观看责任。课堂产出为现实宣言与可拍的公共问题方向，建立创作立场与拍摄关系的基本自觉。

第二周 冲突结构与类型骨架

以爱森斯坦理解结构作为思想的组织方式，通过对立与碰撞推动观众判断。结合托多洛夫与普罗普的叙事框架，将结构译为可讨论的骨架。剧情片形成冲突链，纪录片形成信息链，实验电影形成规则链。课堂结尾完成作品类型与理由，一句话命题，初版结构草图。

第三周 电影语言与意义生成

以梅茨讨论电影语言的组织规则，镜头的距离角度时长决定意义的走向。以巴特讨论意义在观众阅读中生成，开放性需要与方向感并存。课堂产出为符号清单与含义清单，导演阐述初稿，以及三条可执行形式原则，分别对应影像声音与叙事。

第四周 方法与伦理的前期准备

以维尔托夫强调纪录的组织性，以鲁什强调参与式拍摄关系，以尼科尔斯讨论模式与伦理，聚焦同意与权力以及传播后果。三类作品均需提交伦理说明。课堂产出为采访提纲或场景设计，关键行动序列，拍摄计划草案与分工协作规则草案，确保进入拍摄前具备可执行力。

第五周 选题与剧本定稿汇报 XI

以布尔迪厄的场域与位置检视创作立场，讨论面向谁说话，站在何处说话，资源与限制如何进入作品。进行 XI 汇报与讲评，要求结构或剧本定稿，方法说明定稿，分工与计划定稿，伦理与风险预案定稿，并形成下一阶段拍摄行动清单。

第六周 时间形式与作者选择

以德勒兹区分运动影像与时间影像，训练时间的组织与节奏的安排。以朗西埃讨论感性分配，明确可见与可听的边界如何被形式规定。课堂产出为时间策略与要打破的默认秩序，并形成一页方法说明用于后续核准。

第七周 凝视承认与拍摄关系

以穆尔维讨论镜头如何生产凝视与权力结构，训练拍摄关系的自觉。以卡维尔讨论承认，检验人物或对象是否作为主体被对待。课堂产出为镜头伦理表与一个以行动与沉默成立的段落设计。

第八周 权力话语与音乐意识形态

以福柯讨论话语如何制造真理效果，避免纪录片用解释压平复杂性。以戈布曼讨论配乐作为叙事与意识形态装置，训练引导与抵抗的策略。课堂产出为声音立场声明，明确音乐与沉默环境声的使用规则。

第九周 声画关系与审美抵抗

以希翁讨论声画关系与同向反向空缺三种策略，将声音作为意义生产机制。以阿多诺讨论文化工业与顺滑的风险，提出保留摩擦与矛盾的必要性。课堂产出为反顺滑清单，并与声画策略对齐。

第十周 观众推理与形式系统

以波德维尔理解观看为推理过程，训练叙事的可沟通性与线索释放。以汤普森建立形式系统观念，通过重复与变奏构建动机结构。课堂产出为观众知道与不知道的表格与动机规则说明。

第十一周 作者论与协作的艺术世界

以戈达尔与特吕弗将作者论落实为可追溯的选择，要求镜头与声音进入退出都能说明理由。以贝克尔理解艺术世界与协作网络，建立决策机制与署名伦理。课堂产出为协作公约与五个关键作者性选择清单。

第十二周 拍摄与素材展示汇报 X2

以克拉考尔强调物质现实的细节与抵抗，检验拍到的现实是否修正原先命题与结构。进行 X2 汇报与讲评，关注方法与立场是否在影像与声音中成立。汇报后形成补拍补录与结构调整路线图，锁定通往成片的路径。

第十三周 观看他者与缺席的力量

以桑塔格讨论影像对他者与痛苦的消费风险，划定不可拍与必须拍的边界。以德里达讨论痕迹与缺席，训练不过度解释的表达。课堂产出为边界说明与一个通过省略停顿或空场完成表达的段落设计。

第十四周 身份的表演性与再现他者

以巴特勒理解身份在行动中生成，指导表演与自我呈现与身体策略。以萨义德检视再现中的叙述权镜头权与声音权，避免代言。课堂产出为关键段落重写，明确如何让他者拥有发言空间。

第十五周 电影节作为价值机制与反制度形式

以布尔迪厄延伸电影节作为价值分配机制，完成法国向与美国向两套定位文本，强调自觉站位而非迎合。以诺埃尔伯奇讨论制度与反制度形式，完成成片宣言与三条不可妥协的形式与伦理原则。

第十六周 成片放映与电影节呈现汇报 X3

以利科收束叙事与身份，完成成片放映与答辩。答辩阐明命题推进，形式系统，声画立场与协作伦理，并展示法国向与美国向两套材料如何为同一作品建立不同观看入口，完成公开的创作辩护。

(二) 教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标 教学单元	1	2	3	4	5
第一单元 电影与现实的伦理位置	✓				✓
第二单元 冲突、结构与类型的骨织		✓	✓	✓	
第三单元 电影语言与意义生成	✓	✓	✓		
第四单元 方法与伦理的前期准备				✓	✓
第五单元 选题与剧本定稿汇报 XI	✓	✓	✓		
第六单元 时间、形式与作者选择	✓	✓	✓		
第七单元 凝视、承认与拍摄关系		✓		✓	✓

第八单元 权力话语与音乐 意识形态	✓		✓	✓	
第九单元 声画关系与审美 抵抗		✓	✓		✓
第十单元 观众推理与形式 系统	✓		✓	✓	
第十一单元 作者论与协作的 艺术世界		✓		✓	✓
第十二单元 拍摄与素材展示 汇报 X2	✓			✓	✓
第十三单元 观看他者与缺席 的力量	✓	✓			✓
第十四单元 身份的表演性与 再现他者	✓		✓		✓
第十五单元 电影节作为价值 机制与反制度形 式			✓	✓	✓
第十六单元 成片放映与电影 节呈现汇报 X3		✓		✓	✓

(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 电影与现实的伦理位置	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第二单元 冲突、结构与类型的骨架	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第三单元 电影语言与意义生成	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	4		4
第四单元 方法与伦理的前期准备	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现		4	4
第五单元 选题与剧本定稿汇报 XI	团队协作	作业评价	4		4
第六单元 时间、形式与作者选择	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第七单元 窥视、承认与拍摄关系	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第八单元 权力话语与音乐意识形态	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	4		4
第九单元 声画关系与审美抵抗	团队协作	课堂观察表现		4	4
第十单元 观众推理与形式系统	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	4		4
第十一单元	启发式教学 案例分析法	课堂观察表现	2	2	4

作者论与协作的 艺术世界	互动讨论学习				
第十二单元 拍摄与素材展示 汇报 X2	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	作业评价	2	2	4
第十三单元 观看他者与缺席 的力量	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第十四单元 身份的表演性与 再现他者	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第十五单元 电影节作为价值 机制与反制度形 式	团队协作	课堂观察表现 作业修正建议		4	4
第十六单元 成片放映与电影 节呈现汇报 X3	团队协作	作业评价		4	4
合计			32	32	64

四、课程思政教学设计

1 影像与现实责任

在选题与拍摄方法讨论中引导学生理解影像具有公共影响力，强调对事实、对他者、对传播后果的责任意识，培养尊重真实、反对造假与操控的价值判断。

2 再现伦理与人民立场

在纪录片与剧情片的再现训练中强调以人民为中心的观察与表达，关注普通人的生活经验与劳动价值，避免猎奇与消费弱势群体，建立对尊严、平等与社会关怀的创作立场。

3 法治意识与版权合规

在素材使用、音乐引用与公开放映环节强化法治观念，落实授权与署名规范，培养学术诚信与知识产权意识，形成守法合规的专业行为习惯。

4 集体协作与共同体精神

通过六人小组分工、协作公约与冲突处理机制训练团队意识与责任担当，强调共同决策、互相尊重与公平署名，培养合作精神与职业伦理。

5 国际视野与文化自信

以法国与美国电影节为参照开展比较分析，传承习总书记所言的“讲好中国故事”的原则。引导学生理解不同文化语境的审美与叙事传统，在对话中强化文化主体性与表达自信，鼓励讲好中国经验与当代生活故事，形成开放交流与理性表达的国际传播意识。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标					合计
			1	2	3	4	5	
X1	25	选题与剧本定稿汇报	50	30			20	100
X2	30	影像采集与素材体系中期汇报	50		30	20		100
X3	45	终期成片放映与电影节呈现汇报	30		30	30	10	100

六、其他需要说明的问题

无