

《视听创意》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 视听创意				
	(英文) Audio-Visual Creativity				
课程代码	2030807	课程学分		2	
课程学时	32	理论学时	16	实践学时	16
开课学院	新闻传播学院	适用专业与年级		新闻学 2024 级	
课程类别与性质	专业选修课	考核方式		考查	
选用教材	《视听语言创意》，蔡涛著，同济大学出版社，2023 年 12 月版			是否为马工程教材	否
先修课程	《新闻摄像》				
课程简介	<p>教学理念本课程秉持理论与实践并重的教学理念。注重激发学生的创意潜能，引导其突破传统思维局限，以多元视角探索视听领域，培养学生艺术感知力，提升审美鉴赏力；强调团队协作与个人表达并行，鼓励学生在合作中碰撞灵感，在独立创作中彰显个性；以项目驱动教学，使学生在实际操作中熟练掌握创意构思、拍摄剪辑等技能，为其在视听创意领域发展奠定坚实基础，塑造具有创新精神与实践能力的专业人才。</p> <p>课程简介《视听创意》课程将艺术理论与创意实践相结合，旨在帮助新闻传播相关专业学生熟悉视听语言的运用方法与技巧，提升学生整体影视艺术鉴赏力与审美性，指导学生通过互动实践与拍摄实验，掌握具体的镜头运用与音画制作技巧，并在新闻专题片、纪录片、创意短片、广告短片拍摄制作中应用，发展为传媒行业所需的复合型专业人才。</p>				
选课建议与学习要求	本课程适合为具备一定的影视艺术基础、美学基础和影视制作基础的新闻传播专业二、三年级学生开设。				
大纲编写人	张岩	制/修订时间	2026 年 1 月		
专业负责人	曹茶香 (签名)	审定时间	2026 年 3 月		
学院负责人	陆建民 (签名)	批准时间	2026 年 3 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	掌握视听语言的基础概念及其分类 了解视听语言的产生基础和基本的历史发展进程
	2	掌握影视作品、新媒体短片等影像作品的鉴赏原则和策略 了解优秀影像作品的视听创作要素和运用方式
技能目标	3	掌握影视短片的策划、制作、剪辑、传播的基本原理和方法 熟练运用视频制作软件创制高质量视听创意作品
	4	掌握新媒体短片的策划要点和传播逻辑进行创意策划 熟练运用手机端视频制作软件创制新媒体视听创意作品
素养目标 (含课程思政目标)	5	以节目组团队方式开展项目实践，协同伙伴创造性地解决问题， 具备协同创新精神
	6	通过线下实践与服务，增强对媒体行业和社会现状认知， 提升社会服务及文化精品意识，树立正确的文化传播观

(二) 课程支撑的毕业要求

LO1 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。

爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化，自觉维护民族利益和国家尊严。

爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。

LO2 专业能力:

具有人文科学素养，具备从事新闻传播相关工作的理论知识、实践能力。

媒介应用与发展：能较好地应用多种常用传播媒介，并能与时俱进地掌握岗位所要求的新媒介技术。信息辨识与整合分析：能有效地对信息进行性质辨识和价值判断，具有信息选择和整合分析能力。

LO5 健康发展:

懂得审美，有发现美、感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力。

LO6 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。

在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，善于自我管理和团队管理，共同完成任务。

了解行业前沿知识技术。

(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
LO1	①	L	通过线下实践与服务，增强对媒体行业和社会现状认知，提升社会服务及文化精品意识，树立正确的文化传播观	100%
LO2	④	H	掌握视听节目策划、制作、传播的原理和方法	20%
			掌握电脑端和手机端视频制作技能，能够创制高质量视听作品并在新媒体平台进行传播	80%
	⑥	M	了解视听语言基础知识和发展历史	20%
			能够提供视听节目制作服务，开展网络影音创新创业及社会服务活动	80%
LO6	①	H	以节目组团队方式开展项目实践，协同伙伴创造性地解决问题，培育协同创新精神	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**

第一单元 何为视听创意？

一、基础理论

1. 视听语言的定义

2. 视听语言的分类

3. 视听语言的历史发展进程

二、经典案例赏析与互动讨论

预期成果：掌握视听语言的基础概念，以及本门课程框架体系与考核要求

教学难点：系统掌握课程教学体系

理论课时：2

实践课时：2

第二单元 基础理论与作品赏析：景别、角度、焦距与景深

一、基础理论

1. 景别与角度的概念

2. 掌握景别的功能和意义

3. 角度的功能

4. 视场角和景深的概念

二、经典案例赏析与互动讨论

预期成果：了解影响视场角和景深的因素，掌握视场角和景深的功能和艺术表现力

教学难点：掌握视场角和景深的功能和艺术表现力

理论课时：2

实践课时：2

第三单元 基础理论与作品赏析：构图、光线与色彩、运动与场面调度

一、基础理论

1. 光的认识历程与类型

2. 光的画面造型效果与艺术功能

3. 影调的概念及功能

4. 色彩的感情倾向

二、经典案例赏析与互动讨论

预期成果：准确分析光影与色彩在影视作品中的表现；

明确场面调度的概念，掌握演员调度与镜头调度的主要内容

教学难点：准确分析色彩、光影、场面调度在影视作品中的表现

理论课时：2

实践课时：2

第四单元 基础理论与作品赏析：影视声音概述、声画关系、人声、音响和音乐

一、基础理论

1. 影视声音的基本概念
2. 影视声音的核心要素
3. 影视片段声画关系

预期成果：能够清晰判断人声、音响和音乐的表现方式；

能够准确分析影视片段声画关系

教学难点：能够准确分析影视片段声画关系

理论课时：2

实践课时：2

第五单元 基础理论与实践：剪辑策略与技巧

一、基础理论

1. 剪辑诞生与发展史
2. 影视剪辑逻辑与基本策略
3. 新媒体剪辑逻辑与基本策略

二、课堂实践

1. 掌握线性、非线性剪辑基本原理；
2. 掌握手机端软件视频剪辑制作技巧

预期成果：熟悉不同导演剪辑手法的运用特色，掌握视频剪辑制作技巧

教学难点：掌握线性、非线性及手机端软件视频剪辑制作技巧

理论课时：2

实践课时：2

第六单元 视听创意实践：节目创意策划

新媒体创意短视频脚本撰写、展示与答辩

预期成果：了解不同类型影像作品的创意策略与传播要素；

掌握短视频策划与创制思路

教学难点：节目脚本的策划和撰写

理论课时：2

实践课时：4

第七单元 视听创意汇报：节目制作与展示

新媒体创意短视频作品制作、展示与答辩

预期成果：学生根据前期的节目策划，完成相关影像作品的拍摄和剪辑制作；

<p>按照整体宣传策略完成标题和宣传文案撰写；</p> <p>作品汇报展示与作品互评</p> <p>教学难点：创意视听节目制作与传播</p> <p>理论课时：2</p> <p>实践课时：4</p>
--

(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	6
第一单元 何为视听创意？	√					
第二单元 景别、角度、焦距与景深		√	√			
第三单元 构图、光线与色彩、运动与场面调度		√		√		
第四单元 影视声音概述、声画关系、人声、音响和音乐		√				
第五单元 剪辑策略与技巧			√	√		
第六单元 视听创意实践： 节目创意策划		√	√			
第七单元 视听创意汇报： 节目制作与展示				√		√

(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 何为视听创意？	讲授、讨论、赏析	课堂互动表现	2	2	2
第二单元 景别、角度、焦距与景深	讲授、讨论、赏析	课堂互动表现	2	2	4

X1	30%	视听创意作品赏析 (个人)		20	40	40			100
X2	30%	视听创意节目策划 (团队)	10	20	20	20	20	10	100
X3	40%	新媒体视听创意节目 制作与呈现 (团队)		20	40	40			100

六、其他需要说明的问题

无