【视听语言】

SJQU-QR-JW-033（A0）

【Audio And Visual Language】

一、基本信息

课程代码：【2050081】

课程学分：【2】

面向专业：【传播学】

课程性质：【系级必修课】

开课院系：新闻传播学院

使用教材：自编讲义

参考书目

【《视听语言》邵清风 李骏 俞洁】

【《电影剧本写作基础》美 悉德.菲尔德】

【《影视策划实务》中 杨柳、郭峰】

【《电影导演方法》普罗菲利斯著 人民邮电出版社】

课程网站网址：https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/bb-shjqsso-BBLEARN/index.jsp

先修课程：【影视传播概论，2030464（2）】

二、课程简介

本课程是传播学专业的必修课程，学好此课程无疑对随后的《剧情短片创作》等都能打好写作基础并进行对接。视听语言课程的基本任务是通过画面、声音、场面调度等的系统学习，让学生掌握影视语言的基本法则。为剪辑、摄像课程提供理论支持，与操作性课程共同构成完整的知识体系。

其基本要求如下:

1、从影视拍摄的画面与声音角度入手，解析影视拍摄遵循的语法。

2、结合实例，深入分析光、色彩、构图、场面调度、蒙太奇等视听语言因素。运用学生自己拍摄的影片加强体会。

3、与摄像课相互结合，运用所学进行实践拍摄。

三、选课建议

本课程面向传播学专业二年级学生。

四、课程与培养学生能力的关联性

专业毕业要求			关联
L011	LO111	倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。	
LO112	应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	
L021	LO211	能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。	●
LO212	能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。	
L031	传播理论：掌握传播学的核心理论、基本知识。		
L032	视频制作：掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作，具备传播视觉化信息的基本能力。		
L033	文本写作：根据不同传播渠道的规范要求，具备基本的文本写作能力。		●
L034	新媒体运营：掌握互联网和移动互联网各类媒体工具的使用，具备新媒体的日常运营能力。		
L035	人文素养：对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力，体现出媒介内容制作的质量和品位。		
L041	LO411	遵纪守法：遵守校纪校规，具备法律意识。	
LO412	诚实守信：为人诚实，信守承诺，尽职尽责。	
LO413	爱岗敬业：了解与专业相关的法律法规，充分认识本专业就业岗位在社会经济中的作用和地位，在学习和社会实践中遵守职业规范，具备职业道德操守。	
LO414	身心健康，能承受学习和生活中的压力。	
L051	LO511	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，共同完成任务。	
LO512	有质疑精神，能有逻辑的分析与批判。	
LO513	能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。	●
LO514	了解行业前沿知识技术。	
L061	LO611	能够根据需要进行专业文献检索。	
LO612	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。	
LO613	熟练使用计算机，掌握常用办公软件。	
L071	LO711	爱党爱国：了解祖国的优秀传统文化和革命历史，构建爱党爱国的理想信念。	
LO712	助人为乐：富于爱心，懂得感恩，具备助人为乐的品质。	
LO713	奉献社会：具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。	●
LO714	爱护环境：具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。	
L081	L0811	具备外语表达沟通能力，达到本专业的要求。	
L0812	理解其他国家历史文化，有跨文化交流能力。	
L0813	有国际竞争与合作意识。	

五、课程目标/课程预期学习成果

序号	**课程预期** **学习成果**	**课程目标** **（细化的预期学习成果）**	**教与学方式**	**评价方式**
1	LO211	能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。	教：评价、讨论 学：讨论、批判性评价	以小组为单位完成视听元素拍摄作业、分镜头脚本。
2	LO33	熟悉视听语言规律，并能按照相关要求进行剧本写作	教：演示操作；学生：实践操作，在做中学	根据编剧学创作原则掌握编剧基本技法。
3	LO513	能用创新的导演方法或者多种方法解决复杂的拍摄问题或实际操作难题。 撰写可供拍摄的分镜头脚本	教：理论教学结合案例教学，视听语言分析； 学：视听元素分析练习、分镜头脚本写作	视听元素拍摄作业、分镜头脚本。
4	LO713	奉献社会：具有服务企业、奉献社会的意愿和行为能力。	教师指导学生实践

六、课程内容

第一单元 影视艺术的基本特征 理论2学时

主要内容：

第一节 影视艺术的本体

以声像符号为媒介，运用一定的技巧手段，塑造出具有审美价值的艺术形象，传达出编导对社会人生的认识和思考。

第二节 影象技术的出现

1. 照相技术的发展
2. 电影的产生

第三节 电影艺术的诞生

梅里埃＆格里菲斯

第四节 影视艺术与现实世界的关系

教学要求：了解影视艺术的基本特征。

知识点：什么是影视艺术

其它教学环节：

第二单元 电影是声音与画面的结合 （重点章节） 理论2学时，实践2学时

主要内容：

第一节电影是声音与画面的结合

1. 画面

构图、色彩、光线、运动

二、声音

1 、影视艺术声音的含义

2、 影视艺术声音的类型

三、声音和画面的关系

1、 声画合一

2、 声画分立

3、 声画对位

第二节 怎样用镜头“说话”

一、镜头的含义

镜头的运动方式：推拉摇移跟降升

三、场面调度

1、场面调度的含义

2、场面调度的基本层次

3、场面调度的叙事功能

四、空镜头的表意特征

五、长镜头的语言特征

教学要求：要求学生掌握影视艺术画面的构成与声音的构成。

知识点：理解声音与画面结合的三种状态。

其它教学环节：

作业：1.尝试收录其它电影中的各种声音，储备声音素材库。

2.寻找一部声音与画面结合的电影，提出你的观点。

第三单元 蒙太奇的表意方式 实践2学时

主要内容：

第一节、镜头语言的形成

1、 库里肖夫效应

2、蒙太奇：构成一个完整表达句

第二节、 蒙太奇的表意方式

第三节 蒙太奇结构

一、蒙太奇句子

二、蒙太奇段落

三、蒙太奇的结构方式

第四节 蒙太奇模式

教学要求：要求学生掌握蒙太奇理论。

知识点：理解通过影视镜头的分切与组合创造出的新的影视时空。

其它教学环节：

第四单元 影视艺术的叙事方法 理论2学时，实践2学时

主要内容：

第一节 怎样叙事

第二节 故事的存在形态

第三节 故事的**结构**

教学要求：要求学生掌握电影的叙事特点。

知识点：掌握不同的叙事结构

第五单元 电影的流派与风格 理论4学时，实践2学时

主要内容：

第一节 美 国 电 影

一、经典好莱坞电影

(一)好莱坞制片制度

（二）卓别林与美国喜剧学派

（三）好莱坞类型电影

二、旧好莱坞电影的文化特征

1、商品化特征；2、梦幻品味；3、唯美倾向；4、戏剧化结构

三、新好莱坞

好莱坞影片的艺术特点

第二节 欧 洲 电 影

一、德国表现主义

二、法国印象派：

二、意大利新现实主义

四、法国新浪潮

五、新德国电影

第三节 中国电影的风格、流派

一、“现实主义”电影

1、中国电影的问世与“现实主义”电影的初步发展

2、30年代左翼“现实主义”电影运动

3、抗战电影和战后现实主义电影高峰

二、“英雄主义”电影

1、新中国头十年“英雄主义”电影的萌芽（1949—1959）

2、“英雄主义”电影的曲折发展（1960—1966）

3、“文革”十年“英雄主义”电影的畸形状态（1966—1976）

三、“现代主义”电影

教学要求：了解并记忆中西方电影的主要流派。

知识点：两大电影体系。

其它教学环节：

思考讨论：1．观看具有代表性的美国电影？随堂布置影评

2．观看具有代表性的欧洲电影？随堂布置影评

第六单元 电视栏目 理论2学时，实践2学时

主要内容：

第一节 电视栏目

一、栏目类型

二、新闻报道：

第二节 纪 录 片（详细）

一、纪录片的界说

二、纪录片类型

三、记录片在取材立意上的三大传统

第三节 电视文艺

教学要求：要求学生掌握电视栏目的知识。

重点：了解不同电视栏目的特征，能够抓好重点，进行创作。

其它教学环节：现场观影《幼儿园》

第七单元 电视剧 理论2学时，实践2学时

主要内容：

本章用时较多主要是所举的例子多。

第一节 电视剧的发展概况

一、电视剧的初创期（50年代末――70年代）

二、电视剧的发展期（70年代末――80年代初）

三、电视剧的成熟 （80年代中期――90年代初）

四、电视剧的繁荣期（90年代中期以来）

第二节 国产电视剧的基本类型

第三节 美国电视剧

教学要求：要求学生了解我国电视剧的发展历程，以及美国电视剧的特点。

重点、难点：本章的重点、难点为电视剧的知识点。

其它教学环节：实践讨论：分析具体电视剧片段。

第八单元 影视艺术生产制作的一般过程 理论2学时，实践2学时

主要内容：

第一节 前期制作阶段

一．制片人、二．编剧、三．导演、四．设计总监

第二节 制作阶段

第三节 后期制作

第四节 独立制片

教学要求：要求学生了解制片的一般过程。

重点、难点：本章的重点、难点为制片的主要知识点让学生建立起制片的概念。

其它教学环节：制片文件制作。

第九单元 影视艺术批评 实践2学时

主要内容：

第一节 影视评论的性质

一、 通俗影视评论的特点

二、专业影视评论的特点

三、影视评论对象的独特性

第二节 影视评论的方法

1. 社会－历史方法
2. 影像读解方法

第三节 专业影视评论必备的素质

七、课内实验名称及基本要求

序号	实验名称	主要内容	实验 时数	实验类型	备注
1	影视片段翻拍	分组进行固定镜头与运动镜头的影视片段翻拍，掌握数码相机的使用，运用构图、焦距、景别、景深、场面调度、镜头运动等视频拍摄技法。	4	综合型	
2	叙事短片创作	构思故事情节，并使用镜头与镜头组进行视觉化呈现，注重镜头的逻辑，形成叙事清晰的短片作品。	4	综合型	
3	剪辑强化训练	使用给定的素材和主题，进行剪辑练习，深度使用剪辑软件，并进行一定的后期包装和调色。	4	综合型	
4	期末综合练习	巩固拍摄前三个单元的实训内容，综合运用课程中学习的知识点，进行脚本撰写、前期制片、中期拍摄、后期剪辑等训练，最终形成完整的故事短片。	4	综合型	

八、评价方式与成绩

总评构成（1+X）	评价方式	占比
1	期终作品呈现（考核整体视听语言实践能力）	60%
X1	平日作业提交（考查对待作业的专业能力）	20%
X2	课堂交流和表现（积极参与度和配合协调能力）	20%

撰写人： 张苏昱 系主任审核签名：沈慧萍

审核时间：