

【视听语言】

【Audio-visual Language】

一、基本信息（必填项）

课程代码：【2040373】

课程学分：【3】

面向专业：【数字媒体技术】

课程性质：【系级必修课】◎

开课院系：信息技术学院数字媒体技术系

使用教材：

教材【动画视听语言与分镜头脚本设计，张乃中等，辽宁美术出版社】

参考书目【视听语言拉片实训教材(影视艺术实训系列教程)，李晋林，中国广播影视出版社；动画视听语言，邱贝莉，中国青年出版社；视听语言和动画分镜头，祝卉，清华大学出版社】

课程网站网址：

https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course_id=_10564_1&cmp_tab_id=_11244_1&editMode=true&mode=cpview

先修课程：【视觉构成原理 A 010001（2）】

二、课程简介（必填项）

“视听语言”是数字媒体技术专业的专业必修课，总学时为 48 学时。“视听语言”课程是一门集理论应用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。同时通过课堂分阶段演讲分享制作流程中的心得体会，也锻炼了学生的表达能力以及团队合作能力。本课程是数字媒体艺术专业的主线课程，有承上启下综合锻炼学生的作用。

三、选课建议（必填项）

该课程适合数字媒体艺术专业的学生第 4 学期时选修，不需具备鉴赏影片能力。

自主学习	表达沟通	专业能力						尽责抗压	协同创新	服务关爱	信息应用	国际视野
		素材采集与处理	影视动画制作	交互设计	互动应用开发	软件开发	系统运维					
●	●	●	●					●	●	●	●	●

四、课程与专业毕业要求的关联性（必填项）

五、课程目标/课程预期学习成果（必填项）（预期学习成果要可测量/能够证明）

序号	课程预期学习成果	教与学方式	评价方式
1	掌握视听语言的特征，对视听语言的分类、特点、发展历史及其流派形成正确的认识	讲授、交流	提问
2	掌握影视动画镜头的景别理论，对电影艺术形成一定感性认识	讲授、交流、分享	实验
3	理解丰富的镜头语言	讲授、交流、写作分析	实验
4	掌握关系轴线与运动轴线在影视拍摄中的运用	讲授、交流、分析	提问
5	掌握场面调度在影视拍摄中的运用	讲授、交流、写作分析	实验
6	分析经典影视作品，正确掌握剪辑的重要性	讲授、操作	实验
7	正确掌握影视声音的使用技巧	讲授、展示	实验

六、课程内容（必填项）

单元	能力要求	学习重点	学习难点	学习要求
第一部分 视听语言 概论	1. 通过讲授视听语言的定义，使学生对视听语言的存在及概念形成正确的认识。 2. 通过欣赏影视作品，使学生正确掌握视听语言的特征，逐渐对电影艺术形成一定的感性认识。 3. 通过欣赏影视作品，使学生对视听语言的分类、特点、发展历史及其流派形成正确的认识，进而调动学生的学习积极性。	1. 电影艺术的基本特征 2. 视听语言与造型语言的异同 3. 视听语言的特点 4. 视听语言的发展历史及其流派	1. 视听语言与其它语言的异同 2. 视听语言的特点	知道（√） 理解（√） 运用（ ） 分析（ ） 综合（ ） 评价（√）
第二部分 镜头	1. 通过讲授镜头的基本概念，使学生对影视动画镜头的职能及概念形成正确的认识。 2. 通过分析经典的影视作品，使学生正确掌握影视动画镜头的景别理论，并逐渐对电影艺术形成一定的感性认识。 3. 通过分析经典的影视作品，使学生考虑如何控制镜头形成影视动画特有的画面，进而将镜头理论逐步过度到实际运用。	1. 镜头的职能及概念 2. 镜头景别的分类 3. 镜头的拍摄及焦距、焦点的处理	1. 镜头与画面的关系 2. 镜头与电影叙事的关系	知道（√） 理解（√） 运用（ ） 分析（ ） 综合（ ） 评价（ ）

第三部分 镜头语言	1. 通过讲授蒙太奇的原理及其理论,使学生对影视动画镜头的认识更加全面、深入,并逐步养成使用镜头叙述思想与内容的习惯。 2. 通过讲授长镜头理论,使学生在镜头理论上更加丰富,并逐渐对电影艺术的镜头语言形成一定深度的认识。 3. 通过对蒙太奇与长镜头的比较与分析,使学生进一步完善镜头语言的理论知识,进而将理论知识指导实践。	1. 蒙太奇产生的原理与依据 2. 蒙太奇产生与发展的过程 3. 蒙太奇的艺术功能与作用 4. 长镜头理论 5. 蒙太奇与长镜头的比较与评价	1. 长镜头理论的原理 2. 蒙太奇与长镜头的比较与评价	知道(√) 理解(√) 运用(√) 分析(√) 综合() 评价()
第四部分 轴线	1. 通过讲授轴线的基本概念,使学生对影视动画镜头的职能及概念形成正确的认识。 2. 通过分析经典的影视作品,使学生正确掌握关系轴线与运动轴线在影视拍摄中的运用,并逐渐对影视的拍摄形成一定的感性认识。 3. 通过分析经典的影视作品,使学生思考如何通过关系轴线拍摄影视动画中人物对话交流的场面,进而引导学生如何通过镜头揭示人物内心活动。	1. 双人对话场面 2. 三人对话场面 3. 对话场面分镜头技巧	1. 多人对话场面 2. 运动轴线的处理	知道(√) 理解(√) 运用(√) 分析(√) 综合() 评价()
第五部分 场面调度	1. 通过讲授场面调度的基本概念,使学生对影视动画镜头的场面调度概念形成正确的认识。 2. 通过分析经典的影视作品,使学生正确掌握场面调度在影视拍摄中的运用,并逐渐对影视的拍摄、场面调度形成一定的感性认识。 3. 通过分析经典的影视作品,使学生思考如何通过镜头场面调度推动故事情节的发展,进而引导学生如何通过镜头场面调度揭示人物内心活动。	1. 场面调度的概念 2. 镜头场面调度的技巧 3. 纵深场面调度的技巧	1. 镜头场面调度的技巧 2. 纵深场面调度的技巧	知道(√) 理解(√) 运用(√) 分析(√) 综合() 评价()
第六部分 剪辑	1. 通过讲授剪辑的基本概念,使学生对影视动画剪辑的职能及概念形成正确的认识。 2. 通过分析经典的影视作品,使学生正确理解剪辑的重要性。 3. 通过分析经典的影视作品,使学生思考如何通过剪辑的技巧推动剧情的发展,突出人物性格,进而引导	1. 剪辑的形成与定位 2. 剪辑的性质、任务、作用和目的	1. 剪辑的形成与定位 2. 剪辑的性质、任务、作用和目的	知道(√) 理解(√) 运用(√) 分析() 综合() 评价()

	学生如何通过剪辑揭示人物内心活动。			
第七部分 影视声音	1. 通过讲授影视声音的基本概念，使学生对影视声音的重要作用形成正确的认识。 2. 通过分析经典的影视作品，使学生正确掌握影视声音的使用技巧，并逐渐对影视声音形成一定的感性认识。 3. 通过分析经典的影视作品，使学生能根据影片主题的需要，合理地选择与运用声音元素，进而引导学生如何通过声音揭示人物内心活动。	1. 影视声音的分类 2. 声音在电影中的发展 3. 影视声音的功能与运用 4. 声画关系	1. 影视声音的功能与运用 2. 声画关系	知道（√） 理解（√） 运用（ ） 分析（ ） 综合（ ） 评价（ ）

七、自主学习（必填项）

自主学习包含：指定的课外扩展阅读、预习任务、教师指导下的小组项目（任务）等。

序号	内容		预计学生学习时数	检查方式
1	指定课外扩展阅读（必选项）	观看《视听语言拉片实训教材(影视艺术实训系列教程)》书籍，根据书籍知识分析至少 10 部电影。	30	分析报告
2	教师指导下的小组项目	将班级分小组进行微电影拍摄	30	课堂展示

八、课内实验名称及基本要求（选填，适用于课内实验）

列出课程实验的名称、学时数、实验类型（演示型、验证型、设计型、综合型）及每个实验的内容简述。

序号	实验名称	主要内容	实验时数	实验类型	备注
1	镜头语言分析	简要分析摄影机镜头运用的五个可控因素的内在联系？分析美国电影《勇敢的心》中英军与起义军交战的场景拍摄镜头的运用？	4	验证型	
2	场面调度分析	简要回答镜头场面调度的技巧？分析美国电影《辛德勒的名单》、《勇敢的心》场面调度的运用？	4	验证型	
3	剪辑拉片	分析剪辑的形成与定位？回答剪辑的性质、任务、作用和目的？选择一部自己喜欢的影片，分别剪辑出 1 分钟、30 秒的宣传片	4	设计型	
4	脚本创作	准备一个短篇故事，利用前面课程所学知识进行分镜头脚本创作	4	设计型	

5	分镜头创作	利用拍摄或二维软件或者三维软件对创作的脚本进行分镜头设计	4	设计型	
6	影视声音剪辑	给创作的分镜头进行配音，包括背景音乐、音效以及对白等，并合成为视频短片	4	设计型	

九、评价方式与成绩（必填项）

“1”一般为总结性评价，“X”为过程性评价，“X”的次数一般不少于3次，无论是“1”、

总评构成（1+X）	评价方式	占比
1	课堂展示，现场评估（答辩）	50%
X1	镜头语言分析文本	15%
X2	场面调度分析	15%
X3	剪辑拉片	20%

撰写：张贝贝

系主任审核：矫桂娥