

《镜头语言及应用》实践课程大纲

一、实践课程基本信息

课程编号：160115S

英文名称：Lens language and application

授课对象：全日制本科生、研究生

开课学期：■春   □夏   ■秋

学分/周数：2 学分/52 学时（12 学时理论授课，40 学时实践授课）

先修课程：无

教学方式：理论授课、课堂讨论、技术培训、集中指导、单独指导、实践演练相结合

考核方式：考查 / 考勤 20%，， 实践作品 80%

课程简介：

在电视行业产品形态内，视觉始终是核心的表达与传播方式。无论新闻、直播、栏目、纪录片、短片等等，其叙事、表情、传意，都离不开对镜头语言的运用。但现有的栏目式实践方式，虽有助于帮助学生了解流程、学会实操，却不能围绕镜头语言作为电视最重要符号系统来引导学生进行更深入地理解和学习。本课程有意针对这一问题，以课堂讲授和栏目制作实践相结合的方式，辅导学生进行专门学习和实践。

整个课程分为课堂讲授+创作实践指导两大部分。其中课堂讲授以镜头语言理论为核心，采用实例分析拉片、课堂提问、分组讨论、提出优化修改意见等方式进行。创作实践指导则以分组完成短片或节目为形式，进行从创意-剧本大纲-分镜头本-前期拍摄-后期编辑制作等全流程指导、讨论和修改，将课堂讲授理论尽可能结合到实践创作中。

课程分配以 12 课时讲授创作理论，以 40 课时做实践指导，主要采取课堂讲授、讨论、个案分析、剧本创作、分镜头切分、场景设置、镜头设计、实践操作、作品讲评、集中与单独指导等多种形式，让学生系统地镜头语言相关基本理论，并通过在中传电视台的创作实践，熟悉短片、节目创作制作的基本流程，掌握镜头语言的要义与方法。

二、实践教学目的和要求

教学目的：

通过具体的短片、节目制作实践，实现对镜头视觉语言在具体拍摄制作中的合理应用。

教学要求：

- 1、通过课堂授课、课后引导学习，了解纪录片创作的基本观念与流程。
- 2、能够根据节目的不同定位、特定，以及内容、情景、意义的不同需求，较为熟练地设计、运用镜头视觉语言。
- 3、能够以独立或合作方式，充分应用课堂所学，在结课时完成一部短片或节目实践创作。

三、实践教学内容与安排

通过短片创作，并依托《微电影实验营》、《听说很好看》两个特性各异的栏目的具体制作实践，将课堂讲授中所学到的镜头语言知识和原理应用到操作当中。

前 4 周课堂讲授 12 学时。

内容为：镜头画面的语言本性和基本形态；镜头语言的运动方式和成组性；镜头语言的叙事、表情、传意。

后 9 周栏目制作实践 40 学时。

内容为：根据课堂讲授所学，以两个栏目为依托，针对不同节目内容与特性，进行分镜头设计以及具体拍摄，完成 3 期栏目的全流程制作。

- 1、理论授课（第 1-3 学时） 镜头语言的基本核心概念
从视觉语言到镜头语言
镜头（shot）的定义、时长及效应
镜头（shot）的定语言本性以及基本形态
实例观摩分析
- 2、理论授课（第 4-6 学时） 镜头语言的运动方式和成组性
5 种基本的镜头运动方式
镜头运动方式的特性、本质及一般应用
多个镜头的组合构建
实例观摩分析
- 3、理论授课（第 7-9 学时） 镜头语言的叙事功能
以镜头语言进行基本的空间、时间表达
以镜头语言“讲故事”
场景、人物、事件的基本叙事方式
实例观摩分析
- 4、理论授课（第 10-12 学时） 镜头语言的表情、传意
情绪、氛围对镜头语言设计的影响
主题、立意对镜头语言设计的要求
从故事到视觉的连贯性和一致性
实例观摩分析
- 5、实训与指导（第 13-15 学时） 剧本创意讨论
确定剧本的核心创意点
分析关键要素及对镜头设计的要求
- 6、实训与指导（第 16-21 学时） 剧本大纲一稿讨论、修改
确定基本故事架构
- 7、实训与指导（第 22-27 学时） 剧本大纲二稿讨论、修改
确定核心场景设计
- 8、集中指导（第 28-30 学时） 分镜头本讨论
- 9、实训与指导（第 31-33 学时） 分镜头本修改、确定
- 10、实训与指导（第 34-39 学时） 指导实践拍摄
关键场景、镜头的分析指导
针对素材指导补拍或后期剪辑注意事项
- 11、实训与指导（第 40-45 学时） 粗剪片分析、讨论、指导
分析粗剪片，分组讨论，并提出修改意见
- 12、实训与指导（第 46-52 学时） 完成片分析、总结
分析完成片，总结创作经验教训

四、作业、考核

4 次集中讲授每次都安排随堂讨论，要求每人都必须发表意见。考核以短片或节目创作的全流程为指标，重点在于课堂学习内容是否能够充分地运用到创作实践中。

五、相关实践、实验讲义或教材

- 1、马塞尔·马尔丹.《电影语言》.北京：中国电影出版社，1992.
- 2、路易斯·贾内梯.《认识电影》.北京：世界图书出版公司，2011.
- 3、傅正义.《影视剪辑编辑艺术》.北京：中国传媒大学出版社，2009.

六、参考资料

国内外获奖短片、经典电影片段

执笔人：张涛

教学办主任：姚眉

教学副院长：刘杰锋