

《微电影创作工作坊 3》课程教学大纲

课程 编号	22K215005	课程名称	微电影创作工作坊 3
			Micro Film Creation Workshop 3
课程 基本 情况	<p>1. 学分：3 学时：45（课内讲授：15 实验实训：30）</p> <p>2. 课程性质：专业选修课</p> <p>3. 适用专业：广播电视学纪录片方向 广播电视编导</p> <p>4. 先修课程：艺术学、广播电视概论、影视语言、影视文学、摄像基础</p> <p>5. 选用教材：自编</p> <p>6. 参考书目：罗伯特·麦基：《故事》（天津人民出版社）；肯·丹西格：《导演思维》世界图书出版社；李力、梁明著《经典电影影像分析》中国传媒大学出版社</p> <p>7. 教学形式：课堂讲授与课外实践相结合</p> <p>8. 考核方式：考查（微电影剧本与微电影作品）</p>		
教学 目的 及 要求	<p>教学目的：</p> <p style="padding-left: 2em;">影视导演微电影工作坊以摄像基础、影视导演艺术、影视照明、纪录片录音等专业课为支撑，通过已修课程所学知识和正在进修的课程知识为内容，以工作坊的形式，进行强化和实践的训练，内容包括：剧本阐释；指导演员表演走位；指导摄影机调度；掌握电影制作流程；熟练运用电影语言与完成场面调度；录音、声音制作与光效处理，并运用所学完成故事短片的创作。</p> <p>教学要求：</p> <p style="padding-left: 2em;">1. 强化学生对微电影制作流程中各个环节的掌控能力。学生应掌握导演的工作、摄影的工作、演员的工作、录音的工作，以及光效的处理。</p> <p style="padding-left: 2em;">2. 熟练掌握微电影后期的制作流程，包括声音制作、画面剪辑，画面调色，最终呈现一个完整的微电影。</p>		

<p>课程 内容 、教 学要 求及 学时 分配</p>	<p>(一) 课程概述 (3)</p> <p>教学要求:</p> <p>围绕微电影创作全流程,从导演工作,指导摄影机、指导演员、声音录制,以及后期制作流程。</p> <p>了解:微电影创作的全流程 理解:微电影制作中的前后期工作衔接问题 掌握:导演工作</p> <p>问题与思考:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何阐释剧本? 2. 如何指导演员? 3. 后期制作与前期制作之间的问题 <p>(二) 导演工作内容之剧本阐释 (3)</p> <p>教学要求:</p> <p>剧本阐释,围绕剧本对故事的结构,人物的特点分析,分析出剧本的故事核心,找出重要的场景,重要的戏份。找出清晰的故事线和人物弧线,选择恰当的画面形式和表演风格。</p> <p>了解:了解导演在剧组中的地位和工作内容 理解:导演对剧本的阐释 掌握:导演对故事进行形式的确定和表演风格的确定</p> <p>问题与思考:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 什么是优秀的导演? 2. 导演如何与其他人协会
---	---

<p>课程 内容 、教 学要 求及 学时 分配</p>	<p>3. 导演如何挑选剧本</p> <p>(三) 导演工作内容之指导演员 (6)</p> <p>教学要求:</p> <p>让学生掌握为剧本挑选合适的演员的方法,指导演员进行表演,让演员对人物的前世今生与剧中的戏份充分的理解,指导演员试戏,与演员协作找到最满意的表演方式,指导新演员如何进入角色,理解剧情,与演员达成愉快的合作方式,树立导演的地位。</p> <p>了解: 如何根据故事进行演员的选择 理解: 演员与导演对剧本的理解一致 掌握: 导演对演员表演风格与形式的确定</p> <p>问题与思考:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何指导演员 2. 导演如何与其他人协会 3. 导演如何挑选剧本 <p>(四) 导演工作内容之指导摄影机 (6)</p> <p>教学要求:</p> <p>让学生掌握为故事确定摄影风格的能力。包括摄影机的调度,摄影的高度、角度、景别、光学镜头的选择。</p> <p>了解: 光学镜头的特性</p>
---	---

<p>课程 内容 、教 学要 求及 学时 分配</p>	<p>理解：摄影机运动影片节奏 掌握：机位、光学镜头对画面的影像</p> <p>问题与思考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不同光学镜头带来的视觉感受 2. 摄影机运动与画面节奏的关系 <p>(五) 摄影师工作内容之设备测试 (3)</p> <p>教学要求：</p> <p>让学生掌握摄影师如何为故事挑选设备，包括摄影机的选择，镜头的选择，灯光的选择，辅助设备的选择等。学会测试摄影机和镜头。</p> <p>了解：摄影机的性能 理解：摄影机性能与故事表达之间的关系 掌握：摄影机的测试和光学镜头的测试</p> <p>问题与思考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 测试摄影机的感光度和色彩 2. 测试镜头的焦点 <p>(六) 摄影师工作内容之摄影机运动 (3)</p> <p>教学要求：</p> <p>让学生掌握摄影师如何确定摄影机的移动，选择运动的契机，运动对画面时间的影像。训练学生对机器掌握的熟练程度。</p>
---	--

了解：摄影机运动的必要性

理解：摄影机运动与演员之间的关系，摄影机运动与画面时间的关系

掌握：摄影机运动的操作

问题与思考：

1. 摄影机运动还是不运动？
2. 掌握运动的契机的重要性

(七) 摄影师工作内容之光效练习 (6)

教学要求：

让学生掌握摄影师对剧本的理解，并对光效气氛进行设定，并通过灯具进行光效的训练，掌握塑造不同光效气氛的能力。

了解：光线的对气氛的渲染作用

理解：光线的真实性

掌握：不同光效气氛的塑造

问题与思考：

1. 如何用灯具实现不同气氛
2. 气氛对故事情绪表达的重要性

(八) 摄影师工作内容之色彩控制 (6)

教学要求：

让学生掌握摄影师对剧本的理解，并对画面的色彩进行控制，通过道具，服装，布景、以及不同色温的光源和附件对画面的色彩进行控制，

让画面产生符合剧情的心理感觉。

了解：色彩对人的心理作用

理解：画面色彩的控制

掌握：光色概念以及光对固有色的影响

问题与思考：

1. 如何通过布景对色彩进行控制
2. 如何通过光改变物体的固有色

(九) 微电影录音与声音制作 (3)

教学要求：

让学生理解声音对还原画面真实性的重要性，掌握录音的技巧与方法，理解声音的特性。掌握后期对音效的选择与制作，掌握后期对声音的处理，了解立体声，5.1 声道的制作方法。

了解：声音对人的感觉的影响

理解：声音制作的特性

掌握：录音技巧与后期制作的方法

问题与思考：

1. 如何把声音录真实
2. 如何选择音效

	<p>(十) 微电影创作实训 (6)</p> <p>教学要求:</p> <p>让学生选择恰当的故事, 把故事形成剧本和分镜头本, 对场地和演员进行选择, 设定影片的形式, 确定设备, 制作一部完整的微电影, 让学生把本学期的所学通过短片进行检验。</p> <p>了解: 微电影制作全流程中的工作内容 理解: 做好自己的工作以及如何与团队合作 掌握: 微电影制作过程中不同工种的技术</p> <p>问题与思考:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何快速高效的完成拍摄 2. 选择何种播放途径对制作的影响 3. 如何节省制片经费 4. 不同工种的职业素养是什么
<p>配套 实践 环节</p>	<p>课堂上配合教师的授课内容进行实践训练, 课下进行作业的拍摄和制作。</p>
<p>说明</p>	<p>课上时间为讲述和练习时间, 创作时间更多的是在课下完成。</p>
<p>大纲编 写</p>	<p>_____ (教研室) _____ (签名)</p>

责任人	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>
教研室 审核 意见	<p style="text-align: center;">_____ (教研室) _____ (签名)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
系审核 意见	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">_____ (签字)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>