

《影视剪辑》课程教学大纲

课程编号	21K213007	课程名称	中文：影视剪辑 英文： Video editing for Film & Television
课程基本情况	<p>1. 学分：3.0 学时：45（课内讲授：实验实训：课外安排：）</p> <p>2. 课程性质：专业学位课</p> <p>3. 适用专业：纪录片</p> <p>4. 先修课程：影视语言、影视导演基础、电视纪录片摄像</p> <p>5. 选用教材：《影视剪辑教材（第二版）》 姚争</p> <p>6. 参考书目：《影视剪辑思维与技巧》周新霞、《影视剪辑》聂欣如、《Final Cut Pro X 影视剪辑全解析》Tom Wolsky、《Final Cut Pro X 苹果创意剪辑大革新》 戴安娜、魏南德</p> <p>7. 教学形式：讲授理论、演示操作、练习实训、创作作品四个环节</p> <p>8. 考核方式：理论+操作+作品</p>		
教学目的及要求	<p>教学目的： 《影视剪辑》是纪录片专业的一门基础课，是一门综合运用影视知识进行影视片制作的应用性课程。 影视剪辑既需要一定的影视理论基础，又需要相当的实践能力。本课程旨在让学生在熟练掌握影视基础知识的基础上，培养剪辑技术的艺术思维，在后期非编操作系统上制作影片，实践性较强。</p> <p>教学要求： 过本课程的学习，要求学生在理论上，学习影视剪辑的历史和发展、画面组接的剪接点及逻辑、剪辑艺术处理及编辑技巧、蒙太奇思维、影视时空的构建、声画剪接、剪辑艺术处理及编辑技巧等有关知识。实践上，能够运用软件 Final cut pro X 进行粗剪、精剪、音频混合、转场特效、以及共享作品等软件相关的操作。掌握影视剪辑技法及剪辑技巧，并且结合实践提高独立制作的能力。同时深入提高学生的审美修养，提高画面组接水平，使得作品具有一定的深度和广度。</p>		

<p>课程内容、 教学要求及学时分配</p>	<p>(一) 影视剪辑概述 (3 学时)</p> <p>教学要求 了解：什么是剪辑 理解：剪辑的诞生、理解剪辑的重要性 掌握：剪辑的发展阶段、早期的大师与流派</p> <p>问题与思考： 1. 剪辑在影视制作流程中的地位？ 2. 如何理解影视剪辑的重要性？ 3. 电影剪辑发展史与电影发展史的关系？ 4、分析卢米埃尔兄弟、梅里爱、鲍特等在剪辑实践和理论方面的贡献与关系。 5、观看《出神入化：电影剪辑的魔力》</p> <p>(二) 非线性剪辑 (3 学时)</p> <p>教学要求 了解：线性剪辑与非线性剪辑的概念 理解：非线性剪辑的平台对比 掌握：非线性剪辑基础知识、非线性编辑系统的优缺点、非线性编辑系统的 Final Cut Pro X 软件入门、Final Cut Pro X 的工作流程</p> <p>问题与思考： 1. 线性剪辑与非线性剪辑之间的区别？ 2. Premiere、EDIUS 、Fcp7、AVID、Fcp X 等剪辑软件之间的共同点与不同点？ 3. 为什么会选择 Final Cut Pro X 软件？ 4. Final Cut Pro X 的工作流程</p> <p>(三) Final Cut Pro X 相关知识 (9 学时)</p> <p>教学要求 了解： Final Cut Pro X 软件的基本界面布局 理解：资源库、事件、项目、Final Cut Pro X 中的基本工具 掌握：熟练运用软件 Final Cut Pro X 进行视频和音频的剪辑工作</p> <p>问题与思考： 实训：利用软件 Final Cut Pro X 对视频素材和音频素材进行剪辑。</p> <p>(四) 影视时空 (3 学时)</p> <p>教学要求 了解：影视中时间、空间的含义 理解：影视叙事中时间和空间的表现形式 掌握：在剪辑中如何进行时空结构的构造，以及各种时空的剪辑法</p>
----------------------------	--

则

问题与思考:

1. 影视叙事中的时间与现实生活中的时间有什么不同?
2. 影视里的时间有哪些形态?
3. 什么是屏幕空间以及它的形式?
4. 如何理解影视的时空思维特征
5. 运用哪些剪辑技巧可以对影视中的屏幕时间进行处理?

(五) 影视剪辑的基本原则 (6 学时)

教学要求

了解: 影视画面组接连贯的因素

掌握: 镜头组接剪辑点的准确性, 镜头组接时空观的合理性, 镜头组接画面的方向性, 镜头组接的逻辑性, 主体动作的连贯性, 造型衔接的有机性, 景别与角度的和谐性, 影调与色调的统一性

问题与思考:

1. 影视剪辑中有哪些匹配原则?
2. 如何实现动态和静态屏幕方向的连续与一致?
2. 举例说明常见的越轴方法?
3. 能在实践中正确处理画面的方向性问题和正确运用运动的组接规则。

(六) 影视剪辑的类型与结构 (3 学时)

教学要求

了解: 叙事剪辑和表现剪辑的概念

理解: 叙事剪辑和表现剪辑的特性和依据、动作剪接、声音剪接、情绪剪接、节奏剪接

掌握: 叙事剪辑的镜头结构方式、表现剪辑的结构形式、影视作品的结构形式

问题与思考:

1. 什么是叙事剪辑? 叙事剪辑的内在依据是什么?
2. 理解动作剪接、声音剪接、情绪剪接、节奏剪接
3. 叙事剪辑有哪几种结构方式?
4. 什么是表现剪辑? 有什么特性和功能?
5. 表现剪辑的结构形态?
6. 影视作品有哪些不同形式的结构?

(七) 影视剪辑节奏 (3 学时)

教学要求

了解：节奏的含义、影响节奏的叙事因素
理解：理解影视片节奏的重要意义
掌握：掌握决定影视片节奏的主要因素和影视片节奏的剪辑方法以及内在节奏与外在节奏的统一及处理节奏变化的手段。

问题与思考：

1. 如何理解影视节奏的构成？
2. 影视节奏有哪些表现形式？
3. 影响影视节奏的因素有哪些？试举例分析。
4. 如何理解内在节奏和外在节奏的统一？影视节奏和镜头长短有什么关系？

(七) 虚构类剪辑训练 (6 学时)

教学要求

了解：
理解：
掌握：依据经典影片片段对影片叙事的基本模式剪辑进行分析。
实训：经典虚构类影片片段的解析和学生拍摄片段（多人对话片段剪辑、运动画面剪辑等）进行剪辑训练

问题与思考：

(八) 非虚构类剪辑训练 (6 学时)

教学要求

了解：
理解：
掌握：依据经典纪录片片段分析，就纪录片的序列、纪录片的并列、匹配、纪录片的方向等问题进行讲解，并对比故事片的剪辑进行纪录片与故事片剪辑的异同分析。
实训：从提供的纪录片选题素材中，剪辑出 3 分钟左右的纪录片片段。

问题与思考：

(十) 影视剪辑课程内容讨论与答疑 (3 学时)

教学要求

通过本学期所学，进行创作，通过创作进行问题的认识与提出，解答学生提出的问题

配套 实践 环节	课程被分为理论与实验实训操作两个环节
说明	课程以平时成绩（平时作业+考勤）和考试成绩（上机操作+期末作品）对开的比例进行考核
大纲编写 责任人	教研室（签名） 年 月 日
教研室 审核意见	教研室（签名） 年 月 日
学院（部） 审核意见	学院（部）（签名） 年 月 日

注：内容填写用宋体、小四号字，1.5倍行间距，两端对齐；A4纸单面打印，左侧装订。