

SS024 “影视拍摄与编辑基础” 课程大纲

1、2019 年春季学期.....	2
2、2024 年秋季学期起.....	7

课程详述

COURSE SPECIFICATION

以下课程信息可能根据实际授课需要或在课程检讨之后产生变动。如对课程有任何疑问，请联系授课教师。

The course information as follows may be subject to change, either during the session because of unforeseen circumstances, or following review of the course at the end of the session. Queries about the course should be directed to the course instructor.

1.	课程名称 Course Title	影视拍摄与编辑基础 Basic Skills of Video Shooting and Editing
2.	授课院系 Originating Department	社会科学中心 Center for Social Sciences
3.	课程编号 Course Code	SS024
4.	课程学分 Credit Value	2
5.	课程类别 Course Type	通识选修课程 General Education (GE) Elective Courses
6.	授课学期 Semester	春季 Spring
7.	授课语言 Teaching Language	中英双语 English and Chinese
8.	授课教师、所属学系、联系方式 (如属团队授课, 请列明其他授课教师) Instructor(s), Affiliation & Contact (For team teaching, please list all instructors)	张静红 Jinghong ZHANG 社会科学中心副教授 Associate Professor at Center for Social Sciences 联系方式 Contact: zhangjh3@sustech.edu.cn
9.	实验员/助教、所属学系、联系方式 Tutor/TA(s), Contact	无 NA
10.	选课人数限额(可不填) Maximum Enrolment (Optional)	20 人以内 (由于器材数量有限, 20 人以内便于摄像和编辑器材的合理分配使用)

11. 授课方式 Delivery Method	讲授 Lectures	习题/辅导/讨论 Tutorials	实验/实习 Lab/Practical	其它(请具体注明) Other (Please specify)	总学时 Total
学时数 Credit Hours	32				32
12. 先修课程、其它学习要求 Pre-requisites or Other Academic Requirements	无 NA				
13. 后续课程、其它学习规划 Courses for which this course is a pre-requisite	无 NA				
14. 其它要求修读本课程的学系 Cross-listing Dept.	无 NA				

教学大纲及教学日历 SYLLABUS

15. 教学目标 Course Objectives

本课程旨在引导学生通过学习影视作品的拍摄和剪辑，从而习得在特殊的媒介环境下与人交流、通过视听语言和多感官渠道再现社会和文化的技能。课程将教授影视作品的全制作过程，包括从前期策划构思、撰写分镜头脚本，到学习专业摄像机的自动和手动摄制、以及利用专业软件对素材进行后期编辑处理。作为重点案例分析的经典影视作品将涵盖世界多种影视流派风格，兼含虚构的和纪实的，包括中国的和世界的，涉及运动的和静止的，以启发学生发挥创造性，制作具有实验性和探索性的影视短片。在完成具有个人风格的影视作品的同时，学生也将学到团队合作的工作精神和方法。

This course will teach the basic skills of shooting and editing video, and further to inspire students to conduct interpersonal communication under specific media contexts and represent social and cultural issues with audiovisual languages and through multiple sensory channels. The course will cover pre-production planning, such as drafting scene lists, carrying on professional shooting in both auto and manual methods, and processing footage in post-production editing. Classical films from both China and the world across diverse styles will be used in the class, including both fictional and documentary films, stills and moving images, to encourage the making of creative and discovering films. While learning making video independently, students will also learn the methods and spirits of group work.

16. 预达学习成果 Learning Outcomes

本课程预期让学生掌握以下知识和技能：

- 学习策划和构思影视作品的制作。
- 拍摄和编辑完成具有一定主题思想的影视短片。
- 在影视作品制作的过程中同时学会独立和团队工作的能力。

Upon successful completion, students will be able to:

- Learn the ways of making plans for video work.
- Grasp the basic skills of audio-visual shooting and editing.
- Acquire the ability of working both independently and cooperatively.

17. 课程内容及教学日历（如授课语言以英文为主，则课程内容介绍可以用英文；如团队教学或模块教学，教学日历须注明主讲人）

Course Contents (in Parts/Chapters/Sections/Weeks. Please notify name of instructor for course section(s), if this is a team teaching or module course.)

备注：本课程 2 学时/ 讲，共计 32 学时。

以下每一讲包含两个环节，即（1）教师主讲、课堂互动和（2）学生实作、师生评析。实作内容将根据每一讲的主旨来决定，包含案例观摩、学习使用摄像机、编辑器、拍摄和剪辑实作以及评讲。

第一讲 导论 Introduction

- 1、学习意义
- 2、课程安排及考核要求
- 3、推荐文献、影视作品

第二讲 影像的源起 The Origin of Images with Sound

- 1、影视技术的演进
- 2、影像的传输
- 2、影像的基本构成

第三讲 影像的构成 Basic Elements of Video

- 1、视觉语言
- 2、镜头的种类
- 3、如何捕获影像

第四讲 影视作为一门叙事语言 Video as a Narrative Language

- 1、影像和声音的维度
- 2、超越视听
- 3、影像与媒介环境

第五讲 影像的“真实性”Video and “Authenticity”

- 1、关于“真实性”的争议
- 2、影像真实与建构真实
- 3、发现探索的影像

第六讲 蒙太奇 Montage

- 1、什么是“蒙太奇”？
- 2、蒙太奇在拍摄中的实现
- 3、蒙太奇在后期剪辑中的实现

第七讲 从自动到手动 Auto and Manual Shooting

- 1、摄像机的多重功能
- 2、自动和手动的情景
- 3、一次无剪辑拍摄

第八讲 期中考核讨论和检查 Mid-term Examination

第九讲 文本和影像 Text and Video

- 1、文本和影像表达的区别
- 2、文本和影像表达的联合
- 3、字幕

第十讲 静止影像 Stills

- 1、影像的动与静
- 2、照片和文本的结合
- 3、图片序列

第十一讲 声音的意义 The Significance of Sound

- 1、被忽略的声音
- 2、同期声
- 3、声音的修饰

第十二讲 遗憾的艺术 The Art of Regret

- 1、影像的再处理原则
- 2、关于“矫枉过正”
- 3、多像道和多声道

第十三讲 作业评讲和期末议题讨论 Preparing for Video Projects

第十四讲 结论：影像制作的独立与合作 Conclusion: Independent and Cooperative Video Making

- 1、独立制作的全过程
- 2、团队制作的不可缺少
- 3、作者、团队、被拍摄者和观众

第十五讲 期末作业评讲（一）

第十六讲 期末作业评讲（二）

备注：以上作业、讲解、讨论皆不同于理工科的习题课，都属于理论课堂的必备部分。

18. 教材及其它参考资料 Textbook and Supplementary Readings

教材

[美] 波布克, 《电影的元素》, 中国电影出版社, 1998年。

日丹 著, 《影片的美学》, 中国电影出版社, 1992年。

张宇丹著, 《应用电视学》, 云南大学出版社, 2004年。

Bill Nichols, "Introduction to documentary, 1942-." Bloomington: Indiana University Press, 2010.

David MacDougall, "Transcultural Cinema", Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998.

影视作品例如:

The First Films, Lumiere Brothers (1898)

Nanook of the North (1922)

Waltz with Bashir (2005)

Homework (1989)

Photo Wallahs (1996)

Leviathan (2012)

望长城 (1986)

高三 (1999)

德拉姆 (2004)

飘 (2006)

满山红柿 (2008)

中国凡高 (2016)

19. 评估形式 Type of Assessment	评估时间 Time	占考试总成绩百分比 % of final score	违纪处罚 Penalty	备注 Notes
出勤 Attendance		15%		
课堂表现 Class Performance		15%		
小测验 Quiz				
课程项目 Projects				
平时作业 Assignments				
期中考试 Mid-Term Test		30% 影视分镜头脚本撰写		
期末考试 Final Exam		40% 影视短片成品 (15-30 分钟)		
期末报告 Final Presentation				
其它 (可根据需要 改写以上评估方式) Others (The above may be modified as necessary)				

20. 记分方式 GRADING SYSTEM

- A. 十三级等级制 Letter Grading
 B. 二级记分制 (通过/不通过) Pass/Fail Grading

21. 本课程设置已经过以下责任人/委员会审议通过
 This Course has been approved by the following person or committee of authority

课程详述

COURSE SPECIFICATION

以下课程信息可能根据实际授课需要或在课程检讨之后产生变动。如对课程有任何疑问，请联系授课教师。

The course information as follows may be subject to change, either during the session because of unforeseen circumstances, or following review of the course at the end of the session. Queries about the course should be directed to the course instructor.

1.	课程名称 Course Title	影视拍摄与编辑基础 Basic Skills of Video Shooting and Editing
2.	授课院系 Originating Department	社会科学中心 Center for Social Sciences
3.	课程编号 Course Code	SS024
4.	课程学分 Credit Value	2
5.	课程类别 Course Type	通识选修课程 General Education (GE) Elective Courses
6.	授课学期 Semester	秋季 Autumn
7.	授课语言 Teaching Language	中文 Chinese
8.	授课教师、所属学系、联系方式 (如属团队授课, 请列明其他授课教师) Instructor(s), Affiliation & Contact (For team teaching, please list all instructors)	张静红 Jinghong ZHANG 社会科学中心副教授 Associate Professor at Center for Social Sciences 联系方式 Contact: zhangjh3@sustech.edu.cn
9.	实验员/助教、所属学系、联系方式 Tutor/TA(s), Contact	王超 WANG Chao wangc7@mail.sustech.edu.cn
10.	选课人数限额(可不填) Maximum Enrolment (Optional)	25 人以内 (由于器材数量有限, 25 人以内便于摄像和编辑器材的合理分配使用; 20 人开放给本科生, 5 人开放给研究生) No more than 25 students due to the limited number of filmmaking equipment. Twenty is for undergraduate students; five is for postgraduate students.

11. 授课方式 Delivery Method	讲授 Lectures	习题/辅导/讨论 Tutorials	实验/实习 Lab/Practical	其它(请具体注明) Other (Please specify)	总学时 Total
学时数 Credit Hours	32				32
12. 先修课程、其它学习要求 Pre-requisites or Other Academic Requirements	无 NA				
13. 后续课程、其它学习规划 Courses for which this course is a pre-requisite	无 NA				
14. 其它要求修读本课程的学系 Cross-listing Dept.	无 NA				

教学大纲及教学日历 SYLLABUS

15. 教学目标 Course Objectives

本课程旨在引导学生通过学习影视作品的拍摄和剪辑，从而习得在特殊的媒介环境下与人交流、通过视听语言和多感官渠道再现社会和文化的技能。课程将教授影视作品的全制作过程，包括从前期策划构思、撰写分镜头脚本，到学习专业摄像机的自动和手动摄制、以及利用专业软件对素材进行后期编辑处理。作为重点案例分析的经典影视作品将涵盖世界多种影视流派风格，兼含虚构的和纪实的，包括中国的和世界的，涉及运动的和静止的，以启发学生发挥创造性，制作具有实验性和探索性的影视短片。在完成具有个人风格的影视作品的同时，学生也将学到团队合作的工作精神和方法。

This course will teach the basic skills of shooting and editing video, and further to inspire students to conduct interpersonal communication under specific media contexts and represent social and cultural issues with audiovisual languages and through multiple sensory channels. The course will cover pre-production planning, such as drafting scene lists, carrying on professional shooting in both auto and manual methods, and processing footage in post-production editing. Classical films from both China and the world across diverse styles will be used in the class, including both fictional and documentary films, stills and moving images, to encourage the making of creative and discovering films. While learning making video independently, students will also learn the methods and spirits of group work.

16. 预达学习成果 Learning Outcomes

本课程预期让学生掌握以下知识和技能：

- 学习策划和构思影视作品的制作。
- 拍摄和编辑完成具有一定主题思想的影视短片。
- 在影视作品制作的过程中同时学会独立和团队工作的能力。

Upon successful completion, students will be able to:

- Learn the ways of making plans for video work.
- Grasp the basic skills of audio-visual shooting and editing.
- Acquire the ability of working both independently and cooperatively.

17. 课程内容及教学日历（如授课语言以英文为主，则课程内容介绍可以用英文；如团队教学或模块教学，教学日历须注明主讲人）

Course Contents (in Parts/Chapters/Sections/Weeks. Please notify name of instructor for course section(s), if this is a team teaching or module course.)

第一讲 导论

- 1、学习意义
- 2、课程安排及考核要求
- 3、推荐文献、影视作品

第二讲 影像的源起

- 1、影视技术的演进
- 2、影像的传输
- 2、影像的基本构成

第三讲 影像的构成

- 1、视觉语言
- 2、镜头的种类
- 3、如何捕获影像

第四讲 影视作为一门叙事语言

- 1、影像和声音的维度
- 2、超越视听
- 3、影像与媒介环境

第五讲 影像的“真实性”

- 1、关于“真实性”的争议
- 2、影像真实与建构真实
- 3、发现探索的影像

第六讲 蒙太奇

- 1、什么是“蒙太奇”？
- 2、蒙太奇在拍摄中的实现
- 3、蒙太奇在后期剪辑中的实现

第七讲 从自动到手动

- 1、摄像机的多重功能
- 2、自动和手动的情景
- 3、一次无剪辑拍摄

第八讲 期中考试讨论和检查

第九讲 文本和影像

- 1、文本和影像表达的区别
- 2、文本和影像表达的联合
- 3、字幕

第十讲 静止影像

- 1、影像的动与静
- 2、照片和文本的结合
- 3、图片序列

第十一讲 声音的意义

- 1、被忽略的声音
- 2、同期声
- 3、声音的修饰

第十二讲 遗憾的艺术

- 1、影像的再处理原则
- 2、关于“矫枉过正”
- 3、多像道和多声道

第十三讲 作业评讲和期末议题讨论

第十四讲 结论：影像制作的独立与合作

- 1、独立制作的全过程
- 2、团队制作的不可缺少
- 3、作者、团队、被拍摄者和观众

第十五讲 期末作业评讲（一）

第十六讲 期末作业评讲（二）

Week 1. Introduction

1. Aims
2. Assessment
3. Recommended film examples and literature

Week 2. The Origin of Images with Sound

1. Evolution of filming techniques
2. Broadcast of documentary films
3. Basic elements of video

Week 3. The Language of Video

1. Visual language
2. Category of lenses
3. Capture of video

Week 4 Video as a Narrative Language

1. Visual and audio
2. Beyond visual and audio
3. Audiovisual and media environment

Week 5 Video and “Authenticity”

1. Debate on authenticity
2. Constructed authenticity
3. Discovering video

Week 6 Montage

1. What is montage?
2. The use of montage in shooting
3. The use of montage in editing

Week 7 Auto and Manual Shooting

1. Multi-functions of the camera
2. Auto and manual function
3. Shooting without editing

Week 8 Mid-term Examination

Week 9 Text and Video

1. Different expressions in text and video
2. Combined expressions of text and video

3. Subtitles

Week 10 Stills

1. Still and moving images
2. Integration of photos and texts
3. Series of stills

Week 11 The Significance of Sound

1. Underestimated sound
2. Environmental sound
3. Editing of sound

Week 12 The Art of Regret

1. Reconstructed video
2. Over-edited video
3. Multi-visual and audio channels

Week 13 Preparing for Video Projects

Week 14 Conclusion: Independent and Cooperative Video Making

1. The process of independent filmmaking
2. Collobarated filmming
3. Filmmaker, team, subject and audiences

Week 15 Final-term Film Screening and Discussion 1

Week 16 Final-term Film Screening and Discussion 2

18. **教材及其它参考资料 Textbook and Supplementary Readings**

教材 Books

[美] 波布克, 《电影的元素》, 中国电影出版社, 1998年。

日丹 著, 《影片的美学》, 中国电影出版社, 1992年。

张宇丹著, 《应用电视学》, 云南大学出版社, 2004年。

Bill Nichols, "Introduction to documentary, 1942-." Bloomington: Indiana University Press, 2010.

David MacDougall, "Transcultural Cinema", Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998.

影视作品 Documentary Films

The First Films, Lumiere Brothers (1898)

Nanook of the North (1922)

Waltz with Bashir (2005)

Homework (1989)

Photo Wallahs (1996)

Leviathan (2012)

望长城 (1986)

高三 (1999)

德拉姆 (2004)

飘 (2006)

满山红柿 (2008)

中国凡高 (2016)

课程评估 ASSESSMENT

19. 评估形式 Type of Assessment	评估时间 Time	占考试总成绩百分比 % of final score	违纪处罚 Penalty	备注 Notes
出勤 Attendance		10%		
课堂表现 Class Performance				
小测验 Quiz		20%		
课程项目 Projects				
平时作业 Assignments				
期中考试 Mid-Term Test		30%		纪录短片 Short Film (5'-10')
期末考试 Final Exam		40%		纪录短片 Longer Film(15'-30')
期末报告 Final Presentation				
其它(可根据需要 改写以上评估方式) Others (The above may be modified as necessary)				

20. 记分方式 GRADING SYSTEM

- A. 十三级等级制 Letter Grading
 B. 二级记分制(通过/不通过) Pass/Fail Grading

课程审批 REVIEW AND APPROVAL

21. 本课程设置已经过以下责任人/委员会审议通过
 This Course has been approved by the following person or committee of authority

教学负责人签字:
日期: