SJQU-QR-JW-033（A0）

【纪录片与微电影创作】

【micro film documentary production】

一、基本信息（必填项）

课程代码：【2030451】

课程学分：【2.0】

面向专业：【新闻学】

课程性质：【系级选修课】

开课院系：新闻传播学院

使用教材：【《纪录片创作完全手册》(第4版)，迈克尔·拉毕格，北京广播学院出版社】

参考书目：《纪录片解析》，陈国钦，复旦大学出版社

《微电影创作》，董丛斌等编，中国传媒大学大学出版社

《电影剧本写作基础》，（美）悉德·菲尔德，世界图书出版公司

《救猫咪1.电影编剧宝典》，（美）布莱克·斯奈德，浙江大学出版社

《影视短片制作与编导》，（美）彼得·W.雷，大卫·K.欧文，清华大学出版社

《电影电视剪辑学》，傅正义，北京广播学院出版社

《电影剪接之道》，下牧建春，上海人民美术出版社

先修课程：【视频采集与制作，2030194 ，4学分】

二、课程简介（必填项）

20世纪90年代后特别是新世纪以来，拍摄纪录片和微电影开始成为普遍现象，这是由于纪录片和微电影在制作上不受资金、技术等太多的限制，只要有一定文化、兴趣、时间和一部摄像机（甚至是智能手机），都可以制作纪录片和微电影。纪录片和微电影的制作呈现出全民参与的特点，并已经在拍摄主体和数量上超过了我们所熟悉的导演和其创作的短片。

本课程选题、策划、拍摄、剪辑等纪录片和微电影制作的具体环节，并对纪录片和微电影的推广、发行和未来趋势进行了阐述。纪录片及微电影将大干世界浓缩于有限的影视时空，在屏幕打造的镜像里，用一个个精彩的故事，启迪观众的心灵、触动观众的思绪、引发观众的思考。《纪录片与微电影创作》主要面向普通传媒类大学生，用通俗的语言打破理论与实践的壁垒，用鲜活的案例呈现纪录片和微电影的创作技巧， 本课程力图贴近时代，契合应用技术型大学中的教学需求，能够满足“90后”同学自我表达和个性展示的欲望。

三、选课建议（必填项）

此课程适合新闻学大三、大四年级，学习过视频采集与制作类课程的内容。

四、课程与专业毕业要求的关联性（必填项）

学校层面毕业生胜任力 （8项能力）	专业毕业要求			
LO1：表达沟通	LO1：理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头形式与采访对象进行有效沟通。			
指标点	LO111倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 LO112应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	●	
LO2：自主学习	LO2：能根据未来工作需要确定自己的学习目标，并主动通过信息搜索、讨论、质疑、实践、创造等方法来实现学习目标。			
指标点	LO211能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。 LO212能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。		
LO3：专业能力	LO31：信息辨识与判断：能有效地对信息进行性质辨识和价值判断，具有信息选择和整合能力。			
指标点	LO311从海量信息中准确进行有针对性的采集，去芜存菁。	●	
LO312 对信息进行性质辨识和价值判断。		
LO313 根据选定的主题对信息进行整合。	●	
LO32：新闻采访与公关：具有基本的人际交往能力，对不同的人采用不同的沟通方式，能有效完成新闻采访工作，具备公关能力。			
指标点	LO321 能顺畅地与人交流和沟通，并能因人而异采取不同沟通策略，如遇危机事件能有效公关。 LO322 通过观察、倾听、提问、记录、感受、思考等方式，完成采访工作。		
LO33：文稿写作与编辑：掌握各类新闻文体的写作方法，文字通顺、内容充实、有传播价值，能针对不同的媒介进行文稿的写作和编辑。			
指标点	LO331 熟悉传统的新闻体例，并能与时俱进地应用新媒体写作方式。 LO332 进行有传播价值的文稿写作。 LO333 能针对不同媒体介质灵活进行文稿编辑。		
LO34：活动策划与执行：能根据不同的主题进行活动策划以及相关的品牌推广工作。			
指标点	LO341 能够把握好新闻宣传规律。 LO342 围绕主题进行策划。 LO343 能有效执行策划方案。		
LO35：媒介应用与发展：能较好地应用多种常用传播媒介，并能与时俱进地掌握岗位所要求的新媒介技术。			
指标点	LO351熟悉传统媒介并关注新媒介与时俱进的新变化。	●	
LO352娴熟掌握至少两种传播媒介应用技能。		
LO4：尽责抗压	LO4：遵守纪律、守信守责；具有耐挫折、抗压等能力。			
指标点	L0411遵纪守法：遵守校纪校规，具备法律意识。		
L0412诚实守信：为人诚实，信守承诺，尽职尽责。		
LO413爱岗敬业：了解与专业相关的法律法规，充分认识本 专业就业岗位在社会经济中的作用和地位，在学习和社会实践中遵守职业规范，具备职业道德操守。 LO414身心健康，能承受学习和生活中的压力。		
LO5：协同创新	LO5：与团队保持良好关系，做团队中的积极成员，协同伙伴创造性地解决问题。			
指标点	L0511在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，共同完成任务。	●	
L0512 有质疑精神，能有逻辑的分析与批判。 L0513 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 L0514了解行业前沿知识技术。		
LO6：信息应用	LO6：具备一定的信息素养，能综合运用现代信息技术知识和技能解决工作中的实际问题。			
指标点	LO611能够根据需要进行专业文献检索。 LO612能使用合适的软件来搜集和分析所需的信息数据。 LO613能把现代信息技术融入到新闻宣传工作各个环节。		
LO7：服务关爱	LO7：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱，富于爱心，懂得感恩。			
指标点	LO711爱党爱国：了解祖国的优秀传统文化和革命历史，构建爱党爱国的理想信念。 LO712助人为乐：富于爱心，懂得感恩，具备助人为乐的品质。 LO713奉献社会：具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。		
LO714爱护环境：具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。		
LO8：国际视野	LO8：具有外语阅读和表达能力，关注国际社会，了解国外新闻传播领域新动态。			
指标点	LO811具备外语表达沟通能力，达到本专业的要求。 LO812理解其他国家历史文化，有跨文化交流能力。 LO813能用国际视野来分析评判具体的新闻事件。		

备注：LO=learning outcomes（学习成果）

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**	**课程目标** **（细化的预期学习成果）**	**教与学方式**	**评价方式**
1	L0112	应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	学会口头阐述自己的拍摄方案的要点和主要内容，和拍摄小组的成员充分沟通，实施拍摄计划	个人代表小组进行一次拍摄前的导演阐述
2	L0311：	从海量信息中准确进行有针对性的采集，去芜存菁。	在复杂的环境中找到独特的拍摄对象，并对其经历进行深度挖掘	采访拍摄一个人物专题短片
3	L0313	根据选定的主题对信息进行整合。	在纪录片或微电影素材中选择有用且准确的素材进行编辑	拍摄制作一部纪实性短片
4	L0351	熟悉传统媒介并关注新媒介与时俱进的新变化。	学会使用相机、手机、网络app等各种工具进行拍摄制作	拍摄制作一部剧情短片
5	LO511	在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，共同完成任务。	在分组拍摄作业时，要担任确定的角色，与其他成员合作，发挥自己的作用	拍摄制作一部15-20分钟的纪实短片或微电影

六、课程内容（必填项）

单元	**教学内容**	**理论或实践课时**	**教学难点**	**能力要求**	**知识要求**
1	剧本写作 导演准备及导演技巧 影视剪辑的基本原理 影视剪辑的技巧 摄像基础与强化	2理论课时 2实践课时	1. 剧本的写作技法和表现内容 2.剧本构造法和体裁 3.剧本步骤 4.剧作的基本元素 5.剧作要领	1. 清楚写作能力的需求 2.清楚知道“5W1H” 3.中国“诗歌”电影 4.三段结构电影 5.故事概念：创意→取材→锁定概念 6.组合骨架：人物设定→写出段落 7.剧本执笔：写题材→验证→修改 8.场景、角色、台词、对立、结构 9.剧本写作五个要素	1.剧本的中心，用具有动作的词组连接起来，一个一个画面确确实实进行表现。 2.场景释义。 3.“起承转合”的使用。 4.三幕剧的写法。 5.故事概念：“特定的人做特定的事”。 6.故事构成的文章化作业，比梗概更细致。 7.场景里编写人物的行动和台词；想象实际画面。 8.剧作基本元素的基本运用。 9.剧本展开，故事重点。
2	2理论课时 2实践课时	1.研究剧本 2.讲述故事的方法 3.导戏技巧 4.场景落实	1.剧本概要 2.角色分析 3.场景分析 4.剧本分析 5.导演工作——视觉化任务 6.关于景别 7.分镜头剧本 8.故事画面表达 9.讲故事从客观镜头开始 10.导戏概念 11.导戏的六个基本原则 12.建立电影场景的原则	1.知道一句话说明故事感受、导演阅读剧本的自身感受。 2.练习创造角色：传记风格角色履历表。 3.Shot（镜头）/scene/sequence关系。 4.剧脉骨架、角色动作、剧情元素、添加元素。 5.用画面讲故事和用场景讲故事。 6.懂得运用常用的六个心理景别系列。 7.清楚知道画面三要素：景别、角度、演出。分解镜头——与角色情感设定有关。 8.掌握画面表达7要素 9.摄影机始终代替人的眼睛来看世界。 10.清楚明白动作、思想、感情。三者之间的关系如何？ 11.把握遇事—→思考—→判断—→感情—→动作：在导戏中缺一不可。 12.知道基本原则“唯有出现在银幕上的才是电影艺术独有的东西。”
3 4	2理论课时 2实践课时 2理论课时 2实践课时	1.影视剪辑的基本原理 1.影视剪辑的技巧	1.画面内容的逻辑性 2.动作衔接的连贯性 3.空间组合的方向性 4.景别与角度的和谐型 5.影调与色调的统一性 1.剪接点的选择 2.镜头长度的参照 3.动作的剪接 4.节奏的调控	1.明白影视剪辑里的生活逻辑和思维逻辑，包括镜头组接的基本关系。 2.掌握动作的基本变量，熟悉动与静搭配的法则，包括挖掘运动镜头的表现力。 3.理解轴线与轴线规律并能合理突破轴线。 4.掌握景别的叙述意义、角度的视点价值、景别与角度的组合性。 5.选择合适的影调和色调。 1.掌握动作剪接点、情绪剪接点、节奏剪接点、声音剪接点。 2.掌握叙述长度和情绪长度。 3.了解主体动作的剪接方法，并掌握相关技巧。 4.熟悉调整节奏的各类方法。
5	2理论课时 2实践课时	1.熟练使用摄像机和相机 2.摄像的基本视觉构成及场面调度	1.摄像机和相机的基本构成 2.摄像机的基本调整 3.摄像的基本视觉构成 4.摄像的场面调度	1.会熟练的使用摄像机。 2.理解和灵活使用摄像机的一些关键功能。 3.用摄像画面构成基本的影视视觉语言。 4.熟悉和掌握基本的场面调度。
6	纪录片创作	2理论课时 2实践课时	1.纪录片导演的角色 2.纪录片美学与作者 3.本体论与作者论 4.银幕语法 5.拍摄前的准备 6.拍摄阶段 7.后期制作	1.纪录片的简史及功能 2.纪录片的美学与作者 3.纪录片的本体论和作者论 4.纪录片的银幕语法 5.纪录片拍摄前的准备 6.纪录片的拍摄和后期制作	1.纪录片的简史及功能介绍。 2.纪录片的美学与作者探讨。 3.纪录片的本体论和作者论。 4.纪录片的银幕语法讲解。 5.纪录片拍摄前的准备，重点钱前期调研。 6.纪录片的拍摄和后期制作。
7	微电影创作	2理论课时 2实践课时	1.微电影概述 2.微电影剧本创作 3.微电影拍摄 4.微电影剪辑	1.微电影剧本构成与剧本创作技巧 2.微电影的美学特征和视听语言 3.微电影的镜头语法及摄影技巧 4.微电影的主题把握及人文表达 5.微电影的剪辑剪辑技法和技巧 6.学生微电影作品的观摩和点评	1.微电影剧本构成与剧本创作技巧，对微电影进行相关的介绍。 2.分析和讲解微电影的美学特征和视听语言。 3.讲解微电影的镜头语法及摄影技巧。 4.讨论和分析微电影的主题把握及人文表达。 5.对微电影的剪辑剪辑技法和技巧进行分析和讲解。 6.学生微电影作品的观摩和点评。
8	期末复习及总结	2理论课时 2实践课时	1.期末复习及总结。 2.之前学生作品的点评和讨论。 3.查漏补缺，根据学生知识掌握情况补充相关知识。	1.本学期所学知识梳理 2.查漏补缺，补充相关知识 3.之前学生作品的点评和讨论 4.补充和分享相关资料	1.本学期所学知识梳理，复习和检查学生的掌握情况。 2.查漏补缺，补充相关知识。 3.对之前学生的作品进行相应的点评和讨论。 4.补充和分享相关资料。

七、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	纪录片选题	纪录片选题和大纲的创作	4	综合型	
2	电影片段翻拍	选取经典电影片段，进行翻拍（3-8分钟）（个人或小组）。	4	综合型	
3	拍摄制作纪录片	组成小组，拍摄制作一部纪录片（8-20分钟）。	8	综合型	

八、评价方式与成绩（必填项）

总评构成（1X）	评价方式	占比
X1	考勤及课堂互动	15%
X2	纪录片选题和大纲的创作	15%
X3	选取经典电影片段，进行翻拍（3-8分钟）	30%
X4	拍摄制作纪录片（8-20分钟）	40%

撰写人：黄平 系主任审核签名：

审核时间：