《电视画面编辑》课程教学大纲

课程代码：12110100

课程名称：电视画面编辑

课程学分：4.0 课程学时：64（理论学时：40，实践学时：24）

课程性质：专业必修课 课程归属：艺术与体育类

开课部门：美术与影视学院 建议修读学期：5

适用对象：广播电视编导本科专业学生

* **课程概况**
* 教学目的

通过教学，使学生具备较高的画面编辑意识和较强的动手能力，能够较熟练地使用非线性和线性编辑系统进行电视后期制作，理解和掌握电视编辑的一般规律，能够单独承担新闻纪实类节目、剧情短片、电视晚会、MV等节目的后期编辑工作，培养其蒙太奇思维和灵活运用能力。

* 课程地位

学生应具备视听语言、活动影像拍摄与制作、西方影视理论课程的修学基础，上述课程旨在提供学生对于影视作品在理论基础、创作流程、部门分工、艺术与技术标准、视听元素、摄像理论及操作、剪辑软件操作等方面的知识和技能，为本课程的学习奠定基础。

该课程为后续电视节目制作、纪录片创作和影视作品创作等课程奠定基础，并与之前开设的拍摄与制作课程形成“摄——制”完整的制作教学链。该课程采用讲授——创作——讲评方式进行，要求学生按要求完成数种类型电视编辑的创作任务，在理论学习和实践结合的模式下培养扎实的编辑能力。

后续课程中的影视作品创作、电视节目制作、纪录片创作课程要求学生综合在校期间所学的编导摄录知识和技能，分工协作，创作出能够代表自身水平的作品并进行展播，旨在展现学生综合素养和能力的构成。

* 教学方法

本课程教学采用讲授和实践相结合的方法。

在讲授部分中，引入案例分析、小组讨论、课堂演示的方法，使学生能够较为直观地了解教学内容的重难点和准确的操作过程，培养其编导思维和分析、解决问题的能力。

在实践部分中，要求学生以小组形式，对各类节目编辑制作进行实践，并按照专业要求提供各类文本和音视频资料，掌握专业技能的基础操作。

* 学时分配

教学内容	一	二	三	合计
理论学 时数	16	16	8	40
实践学 时数	8	8	8	24
合计	24	24	16	64

* **教学内容及要求**

一、电视画面编辑基础（24学时）

重点：常规画面编辑手法

难点：蒙太奇与蒙太奇句子

（一）电视画面的外部表现力（了解/理解）

1. 画面构图形式元素

2. 画面的机位与角度

3. 画面景别与内涵

4. 画面中光线的“弹奏”

5. 画面的表意功能

6. 画面的抒情方式

7. 运动画面的美感

（二）常规画面编辑手法（理解/掌握）

1. 利用景别进行编辑

2. 利用动作进行编辑

3. 利用机位进行编辑

4. 利用声音进行编辑

（三）蒙太奇与蒙太奇句子（理解/掌握）

1. 蒙太奇的涵义与分类

2. 蒙太奇在画面编辑中的功能

3. 蒙太奇节奏的营造

4. 结构蒙太奇句子

5. 蒙太奇句子编辑实例分析

二、电视画面高阶编辑手法（24学时）

重点：动作画面的编辑

难点：运动场面的编辑

（一）动作画面的编辑（理解/掌握）

1. 动作性场面的编辑原则

2. 动作的分解与组合编辑

3. 动作的压缩、延长与修补

（二）运动场面的编辑（理解/掌握）

1. 动作性场面的编辑原则

2. 增强运动性的编辑手法

3. 在运动编辑中创造节奏

（三）画面编辑的修饰（理解/掌握）

1. 用挖补法进行编辑

2. 用错觉法进行编辑

3. 在编辑中使用特技

4. 不流畅编辑的运用

5. 长镜头风格与编辑

（四）声音与画面综合编辑（理解/掌握）

1. 声画关系在编辑中的体现

2. 人声语言的编辑

3. 音乐的编辑

4. 音响的编辑

三、类型化节目的编辑（16学时）

重点：纪实节目编辑基础

难点：电视晚会编辑基础

（一）纪实节目编辑基础（理解/掌握）

1. 纪实节目编辑的流程

2. 纪实节目编辑基本技法

3. 纪实节目编辑案例分析

（二）影视剧编辑基础（理解/掌握）

1. 影视剧编辑的流程

2. 影视剧编辑基本技法

3. 影视剧编辑案例分析

（三）电视晚会编辑基础（理解/掌握）

1. 电视晚会编辑的流程

2. EFP原理和要求

3. 电视晚会编辑基本技法

4. 电视晚会编辑案例分析

（四）音乐电视编辑基础（理解/掌握）

1. 音乐电视编辑的流程

2. 音乐电视编辑基本技法

3. 音乐电视编辑案例分析

（五）影视栏目编辑基础（理解/掌握）

1. 影视栏目编辑的流程

2. 影视栏目编辑基本技法

3. 影视栏目编辑案例分析

* **实践环节内容及要求**

序号	实验项目名称	学时	实验类别	分组人数	实验室名称	主要实验设备
1	流畅与匹配剪辑	8	综合	1	广播电视编导专业基础实验室	摄像机、三脚架、电池、非编工作站
2	虚构短片拍摄及剪辑	8	设计	1	广播电视编导专业基础实验室	摄像机、三脚架、电池、非编工作站
3	过程纪录/音乐电视短片拍摄及剪辑	8	设计	1	广播电视编导专业基础实验室	摄像机、三脚架、电池、非编工作站

* 1. 流畅与匹配编辑
  + 实验目的和要求

通过对所拍素材在非线性编辑软件中进行剪辑，训练学生对景别、角度、机位、运动等基本画面语汇的掌握情况，强化对“流畅、匹配”剪辑手法和“看不见的剪辑”理念的理解和运用，通过实际应用检验对蒙太奇手法的掌握情况。

* + 主要实验方法

学生独立完成3分钟左右长度的基于人物外部动作场景的分镜头台本设计，进行拍摄和编辑制作，按要求将视频文件进行记录和分析，并进行展映、讨论和讲评。

* 2. 虚构短片拍摄及剪辑
  + 实验目的和要求

由学生自主创意、拍摄和剪辑，完成一部3分钟左右“动作驱动”类型的剧情短片制作，训练学生将“剪辑意识”和“蒙太奇观念”应用于短片制作全过程的基本功，着重练习无痕迹剪辑的原则，并鼓励学生发挥艺术创造性思维。

* + 主要实验方法

学生独立完成文学剧本、分镜头台本、拍摄计划表的撰写，拍摄素材并编辑成3分钟左右的完整短片，按要求将视频文件进行记录和分析，并进行展映、讨论和讲评。

* 3. 过程纪录/音乐电视短片拍摄及剪辑
  + 实验目的和要求

由学生自主创意、拍摄和剪辑，完成一部5-8分钟左右的“过程纪录”（或“音乐电视”）类型短片制作，训练学生将“剪辑意识”和“蒙太奇观念”应用于短片制作全过程的基本功以及剪辑综合技法的使用，并鼓励学生发挥艺术创造性思维。

* + 主要实验方法

分小组完成过程纪录短片/音乐电视的选题、调研、大纲撰写、日程安排（音乐电视短片要求有分镜头台本），拍摄素材并编辑成5-8分钟长的完整短片，按要求将视频文件进行记录和分析，并进行展映、讨论和讲评。

* **课程考核**
* 考核方式

考试

* 考核形式

作品

* 成绩评定

本课程以百分制计分，实验成绩占30%，平时成绩占30%，期末成绩占40%。

* **教学材料**
* 教材
  + 《看不见的剪辑》，鲍比.奥斯庭，世界图书出版公司，2013年6月第一版，ISBN：9787510054037
* 主要参考资料
* 《电视画面编辑》，何苏六，中国广播电视出版社，2008年8月第一版，ISBN：9787504330987
* 《电影语言的语法》，丹尼艾尔.阿里洪，北京联合出版公司，2013年3月第一版，ISBN：9787550211834
* 《眨眼之间》，沃尔特.默奇，北京联合出版公司，2012年8月第一版，ISBN：9787550209565

撰写人： 审核人：