

所属学院：数字媒体与设计学院

课程名称：视听语言

课程类型：必修课

章节名称：镜头

案例名称 镜头语言——《十二公民》镜头仿拍

一、课程思政的教学设计思路

（一）课程基本信息

《视听语言》是数字媒体艺术专业的必修课程，在人才培养方案中属于专业必修模块，是专业基础课程，为后续课程提供理论基础；同修课程有《摄影摄像》，也是后续课程《影视编导》、《视频设计》、《影视综合创作》的重要支撑。

（二）课程目标

《视听语言》课程是影视专业的核心技能课程，主要包括理论教学内容。视听语言主要是电影的艺术手段，同时也是大众传媒中的一种符号编码系统作为一种独特的艺术形态，主要内容包括：镜头、镜头的拍摄、镜头的组接和声画关系。此课程用于培养学生具备影视专业必备的视听理论能力和基本技能，为学生今后制作更为复杂的视听语言创作提供理论支持。

知识目标：通过讲授视听语言的定义，使学生对视听语言的存在及概念形成正确的认识。在欣赏影视作品的同时，讲授镜头的基本概念，使学生对影视镜头的职能及概念形成正确的认识。使学生对视听语言的分类、特点、发展历史及其流派形成正确的认识，进而调动学生的学习积极性。。

能力目标:通过分析经典的影视作品,使学生正确掌握影视镜头的景别理论,使学生考虑如何控制镜头形成影视特有的画面,进而将镜头理论逐步过度到实际运用。并逐渐对电影艺术形成一定的感性认识。

情感(素养)目标:通过实践教学,具有分析问题、解决问题的能力,培养学生的观察能力,锻炼学生的表现能力。通过课堂内外拓展训练,锻炼学生自主学习的能力。

(三) 课程内容简介

视听语言的定义随着影像艺术的发展而不断地变化着,它主要任务是理解、分析镜头语言、视频与声音的结合,通过课堂讲解分析,进行镜头拆解再重构,通过大量案例加深知识理解,让学生开展学习跟踪反馈与评价:对学生线上、线下学习进度进行实时跟踪、监控和反馈,对学生学习效果及时测评和深化学习。

(四) 课程思政融入设计

该课程的设计(开发)以学校 TOPCARES、OBE 和混合式教育等教育理念和方法为指导,以学生为中心,以学生学习产出为导向,以能力培养为主线,聚焦学生发展与学习效果的达成,将面授教学与线上学习优势有机结合,有效帮助学生实现知识、能力、素质的同步提升。

课程设计(开发)方法与思路:在课程设计前明确学生学习目标以及预期学习效果,为学生制定明确的学习地图,再据此优化设计课程内容、建设教学资源、改进教学方式和考核评价方式,促进课程教学效果达成。具体包括为:

(1) 明确教学目标:以学生为中心,基于 TOPCARES 方法学,根据学校和专业人才培养定位与目标的细分与映射关系,明确课程教学目标。

(2) 制定学习地图:以学生学习为中心,根据具体单元学习目标、学习预期效果及相应成果物,设计学生的学习任务、学习方式、教学环节、学时分配、

学习效果考核评价方式，提供相应的学习策略与指导，提供线上、线下教学资源 and 条件，为学生提供清晰的学习地图。

(3) 开发教学内容与资源：以学习效果为中心，依据教学目标、学习地图、课程发展性调研和教学效果总结评估，开发和优化教学内容，建设优质教学资源，并明确线上、线下资源的分布与应用。

(4) 优化教学策略：以学生发展和学习效果为中心，依据教学目标和学习效果达成预期，结合学习地图，优化教学组织方式和考核评价方式，注重学习活动的参与性、实践性、创新性，为教师和学生提供丰富有效的教学实施策略和学习策略。

(5) 明确学习成果：以成果为导向，明确产出观测点和评价方案；明确课程学习过程的标志性成果，如读完一本书、完成一次课堂展示、完成一次案例分析、参加一次课程竞赛、提出一个创意构想、提出一项创意提案等。

(6) 开展学习跟踪反馈与评价：对学生线上、线下学习进度进行实时跟踪、监控和反馈，对学生学习效果及时测评和反馈。

(7) 课程评估与持续改进：对课程的设计与实施效果进行评估和改进，持续提升课程建设质量和学生学习效果。

二、课程某章节的教学展示

(一) 教学目标

本章节通过理论讲述镜头语言，以及对《十二公民》镜头仿拍，学生通过剧本——镜头拍摄——镜头组接整个过程，进行学习与知识的消化与吸收。从而达到以学生为中心，在教中学，学以致用的教学理念。

(二) 教学内容

1. 教学内容

电影和任何一种语言一样，有自己的语法，而镜头语言的法则包括三个主要成分：景别、角度和摄影机的运动。《十二公民》的故事发展中，呈现了人们心中认为的事件正确性，这些看法的背后反映了不同社会层次人的面貌姿态，也隐藏着他们之间最本质的矛盾冲突。每一个人的声音都是有意义的，我们要做全面依法治国的建设者。

2. 教学要求

(1) 学习镜头景别的划分与作用、镜头拍摄方法等知识，并运用镜头角度等的变化来丰富画面影像；

(2) 掌握运动镜头的造型艺术；理解镜头焦距的表现功能与造型特点等知识；

3. 重点与难点

(1) 重点：镜头构成因素景别、角度、焦距、运动；

(2) 难点：掌握对景别的运用、运动镜头的造型艺术及表现手段、镜头焦距的运用；

(三) 课程思政设计思路

本次课程拍摄内容根据《十二公民》电影片段进行编排与临摹学习。整个故事的发展，呈现了人们心中认为的事件正确性，这些看法的背后反映了不同社会层次人的面貌姿态，也隐藏着他们之间最本质的矛盾冲突。重点学习镜头构成因素景别、角度、焦距、运动，通过课堂拍摄与表演，实际掌握掌握对景别的运用、运动镜头的造型艺术及表现手段、镜头焦距的运用，通过了解中国电影文学与影片结构，进行本土化语言整合。

(四) 案例导入

《十二公民公民》片段节选

学生通过影片镜头分析，进行拍摄与表演编排，进行 12 名同学的现场表演。

整体流程为：选定角色、道具准备、剧本分镜分析、现场实际表演与拍摄。

（五）教学过程

本次课程教学过程为：

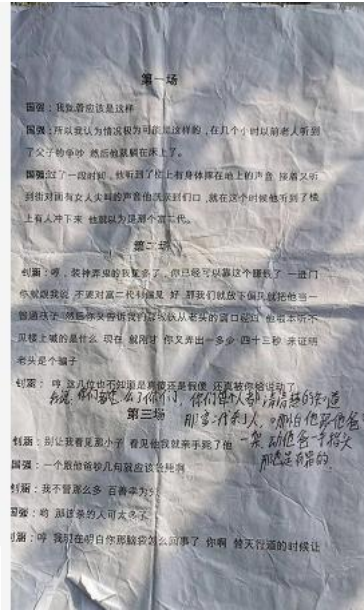
本次课程主要是通过不同镜头的切换，来呈现不同角色对事件的态度与矛盾的升级，主角的两位同学通过不同视角的人物进行表达，深挖出，轻易不得见的存在的偏见，让同学们在表演表达的过程中，了解到每一个人的声音都是有意义的，不同社会层次人的面貌姿态，也隐藏着他们之间最本质的矛盾冲突。

前期准备分别从角色彩排、服装道具准备、剧本调整、彩排。通过前期准备与课堂实践，掌握景别、角度和摄影机的运动。

1、镜头分析

2、剧本调整

3、表演彩排

4、课堂表演以及章节录制

（六）思政点睛

本次课程主要需要提前通读影片与分析影片镜头、了解镜头语言以及角色镜头前的动态表达。通过前几周课程的内容铺垫，本次课程主要围绕，如何将中国式的舞台表演应用到电影镜头内，学生可以通过课堂表演与拍摄，沉浸式全方位记录与观察整个影片。

【参考文献】

- [1]殷俊主编. 视听语言[M]. 南京：南京大学出版社, 2018
- [2]大卫·波德维尔 克里斯汀·汤姆森；曾伟祯. 电影艺术形式与风格[M]. 北京：北京联合初版公司, 2015
- [3]虞吉. 中国电影史 第2版[M]. 重庆：重庆大学出版社, 2017
- [4]上海人民美术出版社著. 中外动画电影史 升级版[M]. 上海：上海人民美术出版社, 2018

[5] (美) 道格拉斯·戈梅里, (荷) 克拉拉·帕福—奥维尔顿著; 秦喜清译. 世界电影史 第2版[M]. 北京: 中国电影出版社, 2016

(数字媒体与艺术设计学院 视听语言 崔鋈)