

中国社会科学院大学 类型剪辑 课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1282020137	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	类型剪辑				
	Genre Editing				
先修课程 (Prerequisite Courses)	《视听语言》、《新闻摄影》、《电视摄像》、《电视编辑》				
	一、课程定位：《类型剪辑》是广播电视学专业的专业拓展课，是一门理论联系实际、应用性较强的课程。 二、课程目标：本课程旨在培养学生了解不同类型影视作品的剪辑工作流程，熟悉并掌握蒙太奇思维、声音剪辑、碎切剪辑、情绪剪辑、节奏剪辑、悬念剪辑、预告片剪辑的不同特性与要求，了解并熟悉综艺节目剪辑的工作流程、表现方式，并有能力独立完成规定内容的影视作品剪辑工作。学习本课程将帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论，从历史与现实、理论与实践等维度深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想。 三、主要教学内容、重点难点： 本课程教学内容由蒙太奇思维与剪辑话语、声音剪辑、碎切剪辑、情绪剪辑、节奏剪辑、悬念剪辑、预告片剪辑、综艺节目剪辑共八章组成。 教学重点：蒙太奇思维，各种蒙太奇语句的剪辑方式；声画配合剪辑，对话剪辑，解说词、同期声与音乐的配合剪辑；碎切剪辑、情绪剪辑、节奏剪辑、悬念剪辑、预告片剪辑的不同要求；综艺节目剪辑的表现形式及其审美流变。 教学难点：如何将理论知识转化为学生们的实践能力。 四、主要教学方法： 1、强调理论讲授、课堂讨论、案例分析以及实践实训相结合的教学方法。 2、注重案例教学，典型案例分析是最形象的影视语言讲授方式。 3、增强实训教学，培养学生独立完成各种类型影视作品剪辑工作的能力。 五、基本要求： 在理讲授论知识的基础上，通过案例教学将抽象的知识生动、活泼地传授给学生。强调课程实践环节，使学生们能够独立完成不同类型影视作品的剪辑工作。教学评估方式从提供终结性分类评级转向加强过程评价与反馈，学生们的平时考勤、课堂参与及实践作业都按照比例计算到课程成绩中。				
*课程简介 (Description)	Course orientation:				

	Genre editing is a professional development course for radio and television majors. It is a course that combines theory with practice and has strong applicability. Course objectives: The purpose of this course is to train students to understand the editing process of different types of film and television works, to be familiar with and master the different characteristics and requirements of montage thinking, sound editing, fragment editing, emotion editing, rhythm editing, suspense editing and trailer editing, to understand and be familiar with the work process and performance of the editing of variety shows, and to be able to independently complete the editing of film and television works with specified contents. Learning this course will help students master the Marxist news concept and methodology, and deeply understand the excellent traditional culture of China. Main teaching contents, key points and difficulties: The content of this course consists of eight chapters: montage thinking, sound editing, broken cutting editing, emotion editing, rhythm editing, suspense editing, trailer editing and variety program editing. Teaching focus: Montage thinking, editing methods of various montage sentences; Sound painting montage, dialogue editing; Different requirements for fragment editing, emotion editing, rhythm editing, suspense editing and trailer editing; The forms of expression and aesthetic changes of variety show editing. Teaching difficulty: How to transform theoretical knowledge into students' practical ability. Main teaching methods: 1. The teaching method of combining theory teaching, classroom discussion, case analysis and practice are emphasized. 2. Pay attention to case teaching, and typical case analysis is the most vivid teaching method of film and television art. 3. Strengthen practical teaching and cultivate students' ability to independently complete editing of various types of film and television works. Basic requirements: On the basis of theoretical knowledge, abstract knowledge is vividly and vividly taught to students through case teaching. It emphasizes the practical link of the course so that students can independently complete the editing of different types of film and television works. The teaching evaluation method has changed from providing summative classification rating to strengthening process evaluation and feedback. The students' usual attendance, course participation and practical work are calculated into the course scores in proportion.
*教材 (Textbooks)	因市面剪辑类教材多数内容陈旧,不能满足融媒体时代日益兴盛的 network 视频、微短剧等重要视频内容的剪辑需要,不能适应影视艺术蓬勃发展时期的语体变化。因此本课程以自编讲义为主,该讲义已经使用了一轮。 主要结合以下三本参考书: 1、《魅力剪辑——影视剪辑思维与技巧》,作者周新霞,中国广播影视出版社,2011 年 11 月版,ISBN: 9787504363893 2、《看不见的剪辑》,作者鲍比·奥斯廷,北京联合出版公司出版时间,2016 年 5 月版,ISBN: 9787550273474

	3、《影视剪辑》（第二版），作者严富昌，北京大学出版社，2021年11月第1版，ISBN：9787301326343						
参考资料 (Other References)							
*课程类别 (Course Category)		☐ 公共基础课/全校公共必修课 ☐ 通识教育课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业核心课/专业必修课 ☒ 专业拓展课/专业选修课 ☐ 其他_____					
*授课对象 (Target Students)		新闻传播学专业 广播电视学方向 全校本科生	*授课模式 (Mode of Instruction)		☐ 线上，教学平台_____ ☒ 线下 ☐ 混合式 ☐ 其他 ☐ 实践类（70%以上学时深入基层）_		
*开课院系 (School)		新闻传播学院	*授课语言 (Language of Instruction)		☒ 中文 ☐ 全外语_____ ☐ 双语：中文+_____（外语讲授不低于50%）		
*授课教师信息 (Teacher Information)		课程负责人 姓名及简介	黄媛媛，中国社会科学院大学新闻传播学副教授，广播电视艺术学博士、新闻传播学博士后，研究方向影视创作、奇观影像。				
		团队成员 姓名及简介					
学习目标 (Learning Outcomes)		1. 了解并认识不同类型影视作品的剪辑要求与工作流程。 2. 掌握剪辑中的蒙太奇思维，以及蒙太奇语句的几种表现形式，以及当下推崇的多重蒙太奇剪辑结构。掌握声音剪辑中的声画配合剪辑方式，以及对话剪辑、解说词剪辑、同期声剪辑各自的要求与相互的配合。掌握碎切剪辑、情绪剪辑、节奏剪辑、悬念剪辑、预告片剪辑等不同类型的片种的剪辑特性。了解并熟悉综艺节目、真人秀中的后期剪辑要求。 3. 能够独立完成规定要求下的蒙太奇语句、声画剪辑、对话戏剪辑、情绪剪辑、节奏剪辑、悬念剪辑、预告片剪辑等作品。 4. 培养学生运用剪辑的相关知识和理念研究影视现象的能力，提升审美能力，增进理解中华优秀传统文化、社会主义核心价值观、中国特色社会主义和中国梦思想。					
*考核方式 (Grading)		作品结课，平时成绩占总评成绩的30%。					
*课程教学计划（Teaching Plan）填写规范化要求见附件							
周次	周学时	其中					教学内容摘要 （必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、阅读文献参考书目及作业等）
		讲授	实验课	习题课	课程讨论	其他环节	

第一周	3	2.5			0.5	第一章《蒙太奇的剪辑理念与话语》 第一节 蒙太奇的内涵 1、何为蒙太奇思维 2、蒙太奇理念的过渡 3、蒙太奇的历史延展 第二节 蒙太奇的话语方式 1、叙事蒙太奇：连续式蒙太奇、平行式蒙太奇 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 课堂讨论题目： 1、增加平行蒙太奇多条线索之间的关联性，可以有哪几种方法？ 2、如何评价《舌尖上的中国》3 第3集《宴》中的平行蒙太奇？ 案例： 《战舰波将金号》《现代启示录》《天才枪手》《波西米亚狂想曲》《人间正道是沧桑》《舌尖上的中国》3
第二周	3	2.5			0.5	第一章《蒙太奇的剪辑理念与话语》 第二节 蒙太奇的话语方式 1、叙事蒙太奇：交叉蒙太奇、 2、表现蒙太奇：积累蒙太奇、对比蒙太奇、比喻式蒙太奇、想象/心理蒙太奇 第三节 多重蒙太奇 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目：课堂讨论问题： 1、如何区分平行蒙太奇与交叉蒙太奇？ 2、如何增加多重蒙太奇的可读性？ 案例： 《阿甘正传》《辛德勒名单》《贫民富翁》《逃离德黑兰》《艺妓回忆录》《犬之力》等 文献扩展阅读： 周新霞《魅力剪辑——影视剪辑思维与技巧》中对多重蒙太奇剪辑的相关分析。
第三周	3	2.5			0.5	第二章 声音剪辑 第一节 声画关系 1、声画合一 2、声画对位——声画并行、声画对立 第二节 对白的剪辑 1、平行剪辑——时空舒缓法、情绪呼应法、内容紧凑法 2、交错剪辑——声音滞后、声音导前、声音重叠

						教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目： 分别用声音滞后、声音导前、声音重叠重新剪辑奥斯卡最佳剪辑《极速飞车》中的双人对话镜头，哪种方式更加适宜？ 案例：《海上钢琴师》《犬之力》《绿皮书》《极速车王》《爱尔兰人》等
第四周	3	2.5			0.5	第二章 声音剪辑 第三节 解说词的剪辑 1、解说词与画面的关系 2、解说词的作用——交代环境、传递信息、深化主题、刻画形象、抒发情感、激发联想、组接场面 第四节 现场采访同期声剪辑 1、同期声的作用 2、同期声的形态——内容精炼、衔接顺畅 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目： 记录片《我在故宫修文物》中音乐、解说词、采访同期声应该如何搭配？ 案例：《珠峰第一人》《人间世》《本草中国》《我在故宫修文物》等
第五周	3		3			本周为在苹果机房进行的剪辑实践课程 主要实践内容包括： 一、声画组合搭配 1、声音的相互补充 2、声音的相互转换 3、声音的互相对列 二、将电影《金属之声》关上声音观看 5-8 分钟，记录下画面内容、场景以及剪辑方式，然后根据理解从素材库中为其选择音乐和音响。在将声音打开观看相同的段落，记录声音的运用，与自己剪辑的片段相比较。 教学方法： 课堂实践教学 案例： 《金属之声》《不要抬头》《沙丘》等
第六周	3	2.5			0.5	第三章 碎切剪辑 1、碎切表达机制之一——营造快速的影像节奏 2、碎切表达机制之二——创造炫目视效 3、碎切表达机制之三——营造动荡感

						4、碎切表达机制之四——表达另类感官 5、碎切的实现方式 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目： 有“问题”的镜头能否用在碎切中？ 案例： 《舌尖上的中国》第二季、《海上钢琴师》《少年的你》《爱情公寓》《香水》等
第七周	3	2.5			0.5	第四章 情绪剪辑 1、情绪剪辑的特点 2、情绪剪辑的实现方式——镜头留幅长、慢速播放、叠画、情节调整、跳切碎切、闪回闪前、音乐 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目： 叠画是否适合用在当下的影视作品中？ 案例： 《天下无贼》《倒数时刻》《金属之声》《芳华》《敦刻尔克》《南方车站的聚会》等 作业： 请用情绪剪辑的方式重新剪辑
第八周	3	2.5			0.5	第五章：节奏剪辑 1、节奏剪辑的特点 2、节奏剪辑的几种形式——快速的表达、强弱节拍型节奏、循序渐进型节奏等 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目： 节奏剪辑是否是越快越好？慢速能否成为一种节奏？ 案例： 网络视频《土耳其瞭望塔》《极盗车神》《奇葩说》《网络迷踪》
第九周	3	2.5			0.5	第六章 悬念 1、何为悬念，悬念的分类 2、悬念的营造方式——交叉剪辑、主观视点、主观视点与客观视点的交叉、凝滞的时刻、闪回与闪前、制造幻觉 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目：

							突发式悬念与期待式悬念，哪一种更加牵动人心？ 案例： 《记忆碎片》《消失的爱人》《逃离德黑兰》《后窗》《烈日灼心》等
第十周	3	3					第七章：预告片剪辑 1、内容上的省略与悬念 2、刺激-反应链条 3、常用的结构安排 4、有起伏的节奏设计 5、画面技巧 6、音效音响设计 7、声画配合 教学方法： 讲授法、案例教学 案例： 《无间道风云》预告片《犬之力》预告片《芳华》预告片《爆裂鼓手》预告片《拆弹专家》2 预告片 作业： 剪辑一部不超过 3 分钟的近五年内奥斯卡、中国电影金鸡奖、台湾金马奖、香港金像奖最佳影的预告片。
第十一周	2	1.5	0.5				第八章 综艺节目剪辑 1、真人秀后期的制作流程 2、真人秀后期上半场：“后期至上”——慢放、叠加、重复、反应镜头、访谈、景别处理、碎片化、非线性时空、花字、音效、 3、真人秀后期下半场：“后期隐身” 情节编织、时空重构 教学方法： 讲授法、案例教学、课堂讨论 讨论题目： 1、如何理解真人秀中的“后期至上” 2、如何理解真人秀的后期“隐身”？ 案例： 《向往的生活》《这！就是街舞》《奇葩说》《乘风破浪的姐姐》《乐队的夏天》等
总计							
备注（Notes）							