

中国社会科学院大学《视觉传播》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1282020041	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	视觉传播 Visual Communication				
先修课程 (Prerequisite Courses)	影片解读				
*课程简介 (Description)	<p>本课程关注中外视觉传播以及视觉文化的现象、特征、类型、价值和社会影响。从历史发展的纵向脉络和民族的横向比较两个维度来分析、探讨视觉传播的内容和形式之间的逻辑关系，重点探析在当下融合传播环境下的视觉语言价值。探析发挥视觉符号的特殊审美意义和传播价值，以实现民族文化与视觉艺术、信息技术的有机整合，实现多媒体和网络传播技术下的最优化传播。</p> <p>教学内容包括三个部分：(1) 视觉传播的过程与理论。主要结合案例分析，讲解视觉形成的环节、过程和视觉认知的特点，在此基础上分析视觉形象的元素构成，重点讲授格式塔理论、符号学理论和框架理论，使学生一方面理解视觉传播的过程和特征，另一方面掌握视觉传播的理论基础和分析框架。(2) 视觉传播现象与视听传播分析。针对日常生活、大众媒体和视觉文化三大领域，结合案例和相关理论，重点解析标识系统、海报、报纸版面、户外广告、微电影等典型视觉传播现象，一方面通过符号解析意义，另一方面基于传播目的实现视觉的创意、创新。(3) 视觉叙事与视觉素养。视觉传播主要通过图像的、指示的、象征的符号来建构意义，好的视觉传播其实是一种言说、叙事，重点讲授叙述的程式、视觉叙事的原则和方法，使学生具有较高的视觉叙事能力；同时结合视觉伦理的分析，使学生掌握提升视觉素养的方法与途径。</p> <p>通过本课程的教学，要求学生掌握具象符号以及视觉传播的基本理论、相关知识；掌握摄影、电影、电视、网络多媒体等的视觉特点及传播规律；既能通过相关理论解析和评价复杂视觉形象的设计思路与文化意义，又能利用视觉传播和媒介分析的相关理论来设计、传播各种视觉形象/视觉媒介和视觉艺术作品。</p> <p>课程思政内容：本课程属于理论和实践相结合的课程，在案例选择上，尽量选择一些具有积极意义和正能量的案例，在具体视觉文本解读时，围绕主流价值观、传统文化、视觉素养、道德伦理等重点优化课程思政内容供给，在课程教学中坚持以马克思主义为指导，在视觉文化上着力于构建中国特色的知识体系。</p> <p>“以学生为中心”的人才培养理念：强化学生的问题意识和能力培养。培养学生发现问题的能力，并能够围绕现象和问题进行研究设计，使有具象的问题升华为具有普遍意义的研究议题；课程目标上，从重视知识内容的传递转向关注学生的学习效果和能力的培养，使学生既能通过视觉符号解读其社会文化意义，也能够根据传播目的，进行视觉传播设计和创意；通过大量的案例，使学生不仅仅知道“是什么”，还知道“为什么”、“怎么做”；在考评中，从提供终结性分类评级转向加强过程评价与反馈，将考核分为实时提问、平时检测、随机抽检、期中考核、期末考试相结合，对学生学习效果进行全过程监测与评估。</p> <p>课程涉及“两性一度”，即高阶性、创新性和和挑战度：通过阶梯化的内容设计，在“看”的基础上加入“看见”“设计”的分析内容，体现出高阶性和挑战度。本课程也不断创新教学模式，探索更加有效率和效果的学习方法，比如采用“智慧教学+雨课堂”的形式，将一些固定的知识点录制成微课，实行混合式教学，打通课</p>				

	<p>前、课中、课后三个阶段，通过课前教学设计，为学习者自主个性学习提供时间和空间，通过课中深度学习活动设计提升课堂教学质量，通过课后关联性反思学习，促进学生知识概念建构与迁移内化，实现课前、课中和课后三者并重，提高教学效果。</p>
<p>*课程简介 (Description)</p>	<p>This course focuses on the phenomena, characteristics, types, values and social influences of visual communication and visual culture at home and abroad. It analyzes and discusses the logical relationship between the content and form of visual communication from two dimensions: the vertical context of historical development and the horizontal comparison of nations, focusing on the value of visual language in the current integrated communication environment. It explores the special aesthetic significance and communication value of visual symbols, so as to realize the organic integration of national culture, visual arts and information technology, and realize the optimal communication under multimedia and network communication technology.</p> <p>The teaching content includes three parts: (1) The process and theory of visual communication. Combined with case analysis, this paper explains the process of visual formation and the characteristics of visual cognition. On this basis, it analyzes the elements of visual image, focusing on Gestalt theory, semiotics theory and framework theory, so that students can understand the process and characteristics of visual communication on the one hand, and master the theoretical basis and analytical framework of visual communication on the other. (2) Analysis of visual communication phenomenon and audio-visual communication. Aiming at the three major fields of daily life, mass media and visual culture, this paper focuses on analyzing typical visual communication phenomena such as logo system, posters, newspaper layout, outdoor advertisements, micro-movies, etc. on the one hand, it analyzes the meaning through symbols, and on the other hand, it realizes visual creativity and innovation based on the purpose of communication. (3) Visual narration and visual literacy. Visual communication mainly constructs meaning through the symbols of images, instructions and symbols. Good visual communication is actually a kind of speech and narration, focusing on the narrative program, principles and methods of visual narration, so that students have higher visual narrative ability. At the same time, combined with the analysis of visual ethics, students can master the methods and ways to improve their visual literacy.</p> <p>Through the teaching of this course, students are required to master the basic theory and related knowledge of concrete symbols and visual communication; Master the visual characteristics and communication rules of photography, movies, television, network multimedia, etc.; It can not only analyze and evaluate the design ideas and cultural significance of complex visual images through relevant theories, but also design and spread various visual images/visual media and visual art works by using relevant theories of visual communication and media analysis.</p>
<p>*教材 (Textbooks)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 任悦：《视觉传播概论》，中国人民大学出版社 2009 年版。 2. 张浩达：《视觉传播：信息、认知、读解》，北京大学出版社 2012 年版。 3. [美]莱斯特：《视觉传播：形象载动信息》，史雪云、王海茹译，中国传媒大学出版社 2003 版。
<p>参考资料 (Other References)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 韩丛耀：《图像传播学》，威仕曼文化出版 1994 年版。 2. 刘涛：《视觉传播研究》（辑刊），中国传媒大学出版社 2021-2022 年版。 3. 王小元、陈叶、苏扬：《视觉传达与传播设计》，北京大学出版社 2014 年版。 4. 文胜伟、宋巍、陈永遥：《新媒体视觉营销(视频指导版)》，人民邮电出版社 2022 年版。 5. 吴靖：《文化现代性的视觉表达：观看、凝视与对视》，北京大学出版社 2014 年版。 6. 肖伟胜：《视觉文化与图像意识研究》，北京大学出版社 2011 年版。 7. 闫承恂：《品牌设计：形象设计+视觉识别+品牌传播》，化学工业出版社 2021 年版。

	8. 杨钢元:《形象传播学》, 中国人民大学出版社 2012 年版。 9. 张舒予、赵丽:《视觉文化与媒介素养: 理论纲要与教学案例库》, 南京师范大学出版社 2021 年版。 10. [美]阿恩海姆:《艺术与视知觉》, 滕守尧、朱疆源译, 四川人民出版社 1998 年版。 11. [美]斯蒂芬·阿普康:《用影像发声的时代》, 马瑞雪译, 湛庐文化/浙江教育出版社 2022 年版。 12. Ned Racine. Visual Communication: Understanding Maps, Charts, Diagrams, and Schematics. New York: LearningExpress, LLC, 2011.		
*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)	新闻学和广播电视学专业本科生	*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__语种 ☐ 双语: 中文+__语种 (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	课程负责人: 罗自文 罗自文, 中国社会科学院大学新闻传播学院教授, 博士生导师, 校教学指导委员会秘书长。中国大陆第 1 位视觉传播方向的博士, 长期从事视听传播方面的教学和研究, 主持参与国家社科基金和省部级以上课题八项, 先后发表论文五十余篇。《影片解读》获教育部课程思政示范课程 (2021 年, 负责人), 《“校媒联动 基地共建”——探索“产学研”一体的创新人才培养模式》(2018 年, 第 2 责任人) 获北京市高等教育教学成果二等奖。	
	团队成员姓名及简介		
学习目标 (Learning Outcomes)	1.掌握具象符号以及视觉传播的基本理论、相关知识; 2.掌握图片、版面、视频、网络多媒体等的视觉特点及传播规律; 3.能够通过相关理论解析和评价复杂视觉形象的设计思路与文化意义; 4.能够利用视觉传播和媒介分析的相关理论来设计、传播各种视觉形象/视觉媒介和视觉艺术作品; 5.能够应用视觉传播的理论与方法进行设计, 并撰写学术论文。		
*考核方式 (Grading)	本课程的总成绩由平时成绩和期末成绩两部分构成: 平时成绩: 其中课堂参与占比 10%, 6 次课后作业占比 40%; 两者合计 50%; 期末成绩: 由于本课程为选修课, 期末开卷考试方式, 占总成绩的 50%。		
*课程教学计划 (Teaching Plan) 填写规范化要求见附件			
周次	周	其中	教学内容摘要

	学时	讲授	实验课	习题课	课程讨论	其他环节	(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)
第一周	2	2					第一讲 视觉传播导论 【教学内容】 视觉传播的概念、种类和特征 视觉传播兴起的三大动因 视觉传播的内容框架 学习视觉传播的方法 推荐教材和课程完成要求 【教学方法】 理论讲授 【阅读文献】 《视觉传播概论》,任悦著, 第一章 Visual Communication: Understanding Maps, Charts, Diagrams, and Schematics, 12. Ned Racine, Chapter 1. 【讨论题目】 纯文字文本属于视觉传播吗? 视觉传播兴起的原因?
第二周	2	2					第二讲 日常生活中的视觉传播（上） 【教学内容】 一、标识(Signage) 二、商标(Marks) 三、地图(Maps) 四、信息图(Charts) 【教学方法】 案例分析 【阅读文献】 Visual Communication: Understanding Maps, Charts, Diagrams, and Schematics, Ned Racine, Chapter 2. 【讨论题目】 什么样的旅游地图最好?
第三周	2	2					第二讲 日常生活中的视觉传播（下） 【教学内容】 五、视觉说服(Visual persuasion) 六、城市景观与舞台设计 【教学方法】 案例分析 【阅读文献】 《浅议城市景观设计的视觉文化表达》 《多媒体技术在电视文艺晚会的视觉呈现》 【讨论题目】 什么样的视觉传播最有说服力? 你印象最深的舞台设计是什么样的? 为什么印象深刻?
第四周	2	2					第四讲 视觉的传播过程和理论基础（上） 【教学内容】 视觉形成的过程 视觉认知的特点 【教学方法】 案例分析、理论讲授

						<p>【阅读文献】 《视觉传播：形象载动信息》，莱斯特著，第4、5章</p> <p>【讨论题目】 视觉和知觉的关系？ 一幅图像包含哪些一般信息？</p>
第五周	2	2				<p>第五讲 视觉的传播过程和理论基础（下）</p> <p>【教学内容】 视觉形象的结构元素 视知觉的相关理论</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播：形象载动信息》，莱斯特著，第4、5章</p> <p>【讨论题目】 视觉认知涉及那些生理、心理过程？ 最优化视觉传达设计的内在机理是什么？</p>
第六周	2	2				<p>第六讲 大众媒体中的视觉传播：户外广告</p> <p>【教学内容】 了解大众媒体、平面媒体和户外广告的关系 重点分析地铁和灯箱广告的特点和视觉创意 把握户外广告中人像摄影的原则</p> <p>【教学方法】 案例分析</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播：形象载动信息》，莱斯特著，第6章</p> <p>【讨论题目】 地铁广告的优势与劣势是什么？ 人像摄影比较忌讳的 POSE 有哪些？</p>
第七周	2	2				<p>第七讲 大众媒体中的视觉传播：报纸和杂志（上）</p> <p>【教学内容】 版面的基本构成 版面设计的语言 版面设计的原则</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播概论》，任悦著，第七章第4节</p> <p>【讨论题目】 窄报为什么在中国不流行？ 报纸头版的图片多少比较合适？</p>
第八周	2	2				<p>第八讲 大众媒体中的视觉传播：报纸和杂志（下）</p> <p>【教学内容】 版面设计的步骤 杂志封面意义解析 杂志封面的设计理念</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播：形象载动信息》，莱斯特著，第8章</p> <p>【讨论题目】 杂志封面的意义和作用？</p>

第九周	2	2				<p>第九讲 大众媒体中的视觉传播：电影与电视（上）</p> <p>【教学内容】 影视中的视觉符号 影视中的景观消费与植入式广告</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播概论》,任悦著, 第七章第3节 《视觉传播：形象载动信息》, 莱斯特著, 第13、14章</p> <p>【讨论题目】 影视中的植入广告为什么越来越多?</p>
第十周	2	2				<p>第十讲 大众媒体中的视觉传播：电影与电视（下）</p> <p>【教学内容】 微电影制作</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《开机即是》</p> <p>【讨论题目】 微电影为什么会成为商业资本的宠儿?</p>
第十一周	2	2				<p>第十一讲 艺术设计中的视觉传播：海报</p> <p>【教学内容】 海报的界定、特点、种类与功能 海报的结构元素与版式类型 海报的设计原则与设计步骤</p> <p>【教学方法】 案例分析</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播：形象载动信息》, 莱斯特著, 第9章</p> <p>【讨论题目】 海报的作用与功能有哪些? 解析印象最深的海报?</p>
第十二周	2	2				<p>第十二讲 视觉叙事的方法与技巧：图片叙事</p> <p>【教学内容】 图片的种类 图片叙事的元素解析 图片叙事的策略与方法</p> <p>【教学方法】 案例分析</p> <p>【阅读文献】 <i>The Power of Visual Storytelling: How to Use Visuals, Videos, and Social Media to Market Your Brand</i>, Ekaterina Walter and Jessica Gioglio, Chapter1- 2.</p> <p>【讨论题目】 漫画相比文字具有哪些优势（普法宣传、市场推广）?</p>
第十三周	2	2				<p>第十三讲 视觉叙事的方法与技巧：影像叙事</p> <p>【教学内容】 影视叙事的理论基础 叙事理论的分析框架 影像叙事的方法与技巧</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播概论》,任悦著, 第八章第3节</p>

						<p>《视觉传播：形象载动信息》，莱斯特著，第 17 章</p> <p>【讨论题目】 叙事与新闻的关系？ 如何理解影像的文本？</p>
第十四周	2	2				<p>第十四讲 视觉文化与视觉传播</p> <p>【教学内容】 视觉文化的概念、特征与形式 PPT 的视觉文化解读 音乐电视的创作</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《视觉文化与媒介素养》，张舒予著，下篇第二章</p> <p>【讨论题目】 叙事与新闻的关系？ 如何理解影像的文本？</p>
第十五周	2	2				<p>第十五讲 视觉传播伦理与视觉素养</p> <p>【教学内容】 视觉冲击力 视觉传播中的道德分歧 视觉传播中的伦理道德关系 大众传播与视觉信息认知 视觉素养教育</p> <p>【教学方法】 案例分析、理论讲授</p> <p>【阅读文献】 《视觉传播概论》，任悦著，第九章 《视觉文化与媒介素养》，张舒予著，上篇第一章</p> <p>【讨论题目】 视觉素养与媒介素养的区别是什么？ 灾难报道与伦理道德的冲突如何解决？</p>
第十六周	2	2				复习考试
总计	32	32				
备注 (Notes)						