《创作工作室1》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：18120082

课程名称：创作工作室1

英文名称：Creation Studio 1

课程类别：专业课

学 时：32学时

学　　分：2学分

适用对象：创作工作室1教学班

考核方式：考查

先修课程：无

二、课程简介

《创作工作室1》是广播电视编导专业的专业必修课，本课程**以“互联网+”时代为背景**，讲授新媒体时代下媒体创作的基本知识、基本规律和基本方法，旨在培养学生**新媒体基本素养以及进行新媒体创作的能力，以适应当前媒体创作的时代需求**。

"Creation Studio 3" is a compulsory course for radio and television editing majors. This course teaches the basic knowledge, basic rules and basic methods of media creation in the new media era in the context of the "Internet +" era. Basic literacy and the ability to create new media to meet the needs of the current media creation era.

1. 课程性质与教学目的

本课程从广播电视编导创作中的新媒体创作的角度出发，**涉及新媒体时代的媒介传播与发展**、公众号创作与运营、短视频/Vlog创作等核心内容，结合创作实践，**从理性和感性两方面全方位培养学生的艺术创作能力**。通过本课程的学习，使学生了解新媒体时代媒介的基础知识，培养和提高学生公众号、短视频、Vlog的创作能力。

1. 教学内容及要求

第一章 创作工作室导论

（一）目的与要求

对创作、艺术创作、新媒体时代的艺术创作进行基本了解

（二）教学内容

1.主要内容

第一节 关于创作与艺术创作

（1）创作的概念

（2）艺术创作与艺术家

第二节 新时代的艺术创作

（1）互联网+新媒体

（2）新媒体艺术创作

2.基本概念和知识点

（1）创作

（2）艺术创作

（3）新媒体艺术创作

3.问题与应用（能力运用）

习得创作、艺术创作方式的基本知识，能够**应用所学知识拓展对新媒体艺术的概念、类型、创作过程的认知**

（三）实践环节

讨论新媒体时代媒介的特征与传播方式

（四）教学方法与手段

课堂理论讲授与课堂讨论

1. **新媒体时代的媒介传播与发展**

（一）目的与要求

理解新媒体时代的概念、内涵、特征、传播特点、意义

（二）教学内容

1.主要内容

第一节 新媒体的概念与内涵

（1）新媒体的概念

（2）新媒体的内涵

第二节 新媒体时代的媒介传播

（1）新媒体的传播特点

（2）新媒体传播趋势

（3）新媒体艺术的审美特征

2.基本概念和知识点

（1）新媒体概念的两个层面

（2）时代变迁与新媒体发展

（3）技术驱动下新媒体

（4）新媒体传播的五大特点

3.问题与应用（能力运用）

理解新媒体的内涵和特征，能够识别各种类型的新媒体形式，了解新媒体传播的特点与趋势

1. 实践环节

讨论互联网时代的各种新媒介类型和传播特点

（四）教学方法与手段

课堂理论讲授与课堂讨论

1. **公众号创作基础**

（一）目的与要求

掌握微信公众号的基础操作、文本创作、素材创作的基础知识与创作技能

（二）教学内容

1.主要内容

第一节 微信公众平台的基础操作

（1）认识微信公众平台

（2）基础操作

第二节 微信公众号的创作

（1）文本创作基础

（2）素材创作基础

2.基本概念和知识点

（1）微信公众平台的操作

（2）文本的构思与撰写

（3）素材的采集与编辑

3.问题与应用（能力运用）

准确把握微信公众平台文章的政治导向和积极价值取向，掌握微信公众号的基本操作方法，能够进行公众号文章的写作与编辑

1. 实践环节

对已有公众号的文案、素材、排版进行分析讨论

（四）教学方法与手段

课堂理论讲授与课堂讨论

1. **公众号操作技能**

（一）目的与要求

通过实践掌握微信公众号的基础操作

（二）教学内容

1.主要内容

微信公众平台的基础操作实践

（1）注册流程

（2）基本功能

（3）编辑管理

2.基本概念和知识点

（1）微信公众平台的操作技巧

（2）微信公众平台的用户协议和条约规范

（3）微信公众平台操作的注意事项

3.问题与应用（能力运用）

掌握微信公众号的基本操作方法，能够进行公众号文章的写作与编辑

1. 实践环节

完成公众号的创建和管理员身份的确立，通过实践掌握微信公众平台的基本操作技能

（四）教学方法与手段

案例演示与实践操作

1. **公众号文本创作**

（一）目的与要求

通过实践练习，掌握与熟悉微信公众号文本的策划、撰写技巧

（二）教学内容

1.主要内容

第一节 微信公众号图文写作与追热点技巧

（1）如何写用户愿意传播的文章

（2）创造性文案写作——新媒体跟踪时事新闻、社会热点的方法

第二节 微信公众号文本创作实践

（1）以党史专题为例进行优秀文案案例鉴赏

（2）文本框架构思

（3）文本内容策划

（4）文案写作

2.基本概念和知识点

（1）微信公众号推文的选题

（2）微信公众号推文的策划要点

（2）微信公众号推文的写作策略

3.问题与应用（能力运用）

掌握微信公众号推文文案的选题技巧，能够独立进行公众号文章的写作

1. 实践环节

根据特定有社会价值和意义的选题完成公众号一篇推文的文案策划与文案写作

（四）教学方法与手段

案例演示与实践操作

1. **公众号素材创作**

（一）目的与要求

通过实践练习，了解公众号优秀素材的选取标准，掌握与熟悉微信公众号素材获取途径、开发途径、编辑技巧与使用方式

（二）教学内容

1.主要内容

微信公众号素材创作实践

（1）素材来源

（2）高质量素材标准

（3）素材的开发与获取

（4）素材编辑

2.基本概念和知识点

（1）公众号素材获取的途径有哪些

（2）文本内容与素材的匹配程度

（3）素材的审美标准

（4）素材的编辑与创作策略

3.问题与应用（能力运用）

掌握微信公众号素材创作技巧，能够独立进行公众号素材的获取与编辑

1. 实践环节

根据自选主题，设计与创作与文本相适应的素材，并对素材进行编辑

（四）教学方法与手段

案例演示与实践操作

1. **公众号创作作品总结**

（一）目的与要求

对学生公众号创作作品进行总结，开展教师评价、同学互评，通过讨论与互动强化学生对于微信公众号创作过程各要素的认知，通过总结与评价为学生提供作品改进建议

（二）教学内容

1.主要内容

微信公众号学生作品总结与评价

（1）学生公众号作品展示与汇报

（2）作品学生互评与意见交换

（3）作品教师点评与建议

2.基本概念和知识点

（1）优秀公众号作品的评价标准

（2）优秀公众号作品对于传播积极内容的正向推动作用

（3）公众号作品的改进策略

3.问题与应用（能力运用）

了解微信公众号优秀作品的评价标准，能够通过相互学习进一步提升创作能力

1. 实践环节

对微信公众号创作作品进行讨论与评价

（四）教学方法与手段

演讲讨论与点评小结

1. **公众号运营推广**

（一）目的与要求

对微信公众号的定位、策划、平台推广、竞品分析、口碑塑造、维护等运营推广知识具备基本认知，掌握基本的运营方法和平台推广策略

1. 教学内容

1.主要内容

第一节 微信公众号运营技巧

1. 微信公众号的商业模式
2. 微信公众号营销体系打造

（3）微信公众号吸粉与引流

第二节 微信公众号推广策略

（1）微信公众号推广渠道

（2）微信群落地模式解析

2.基本概念和知识点

（1）运营推广需要遵循的法律法规和道德标准

（2）运营推广的概念

（3）有效打造知名微信公众号的技巧

（4）微信公众号引流技巧

3.问题与应用（能力运用）

对微信公众号的运营与推广形成基本认知，能够对微信公众号的运营与推广模式进行分析

1. 实践环节

搜集有代表性的微信公众号，对其运营与推广模式与技巧进行探讨

（四）教学方法与手段

课堂理论讲授与课堂讨论

1. **短视频/Vlog创作基础**

（一）目的与要求

掌握短视频/Vlog的基本概念、选题策划、内容策划、拍摄、剪辑、包装的基础知识与创作技能

（二）教学内容

1.主要内容

第一节 短视频/Vlog的基本概念

（1）认识短视频/Vlog

（2）短视频/Vlog的构成要素与传播特点

（3）短视频/Vlog的创作应遵循的法律和道德准则

第二节 短视频/Vlog的创作

1. 创作基础
2. 短视频/Vlog策划

（3）短视频/Vlog拍摄与剪辑

（4）短视频/Vlog制作注意事项，强调内容的正向引导作用

2.基本概念和知识点

（1）短视频/Vlog的概念与特征

（2）短视频/Vlog的主题选择与内容策划

（3）短视频/Vlog的拍摄与包装

3.问题与应用（能力运用）

掌握短视频/Vlog的基本创作方法，能够进行短视频/Vlog的策划、拍摄、编辑

1. 实践环节

对不同形式的短视频/Vlog进行分析讨论，加深对短视频/Vlog的理性思考与感性认识，调动学生关于短视频/Vlog创作的积极性

（四）教学方法与手段

课堂理论讲授与课堂讨论

1. **短视频/Vlog内容策划**

（一）目的与要求

通过实践练习，掌握与熟悉短视频/Vlog内容的策划要点与技巧

（二）教学内容

1.主要内容

短视频/Vlog内容策划实践

（1）优秀短视频/Vlog内容策划案评析

（2）短视频/Vlog内容策划要素

（3）内容策划构思

（4）内容策划文案写作

2.基本概念和知识点

（1）短视频/Vlog的选题

（2）短视频/Vlog的内容设计

（2）短视频/Vlog的内容组织

3.问题与应用（能力运用）

掌握短视频/Vlog的选题技巧与内容策划策略，能够独立进行短视频/Vlog的选题与内容策划**，鼓励选题创新，鼓励思考选题的社会价值与现实意义**

1. 实践环节

进行短视频/Vlog的选题，**分析选题的政治性、科学性、可行性与优劣势，**完成所选主题的短视频/Vlog的内容策划

（四）教学方法与手段

案例演示与实践操作

1. **短视频/Vlog拍摄**

（一）目的与要求

通过实践练习，对短视频/Vlog的拍摄质量标准有清晰认知，掌握短视频/Vlog的拍摄设备的使用方法与拍摄技巧

（二）教学内容

1.主要内容

短视频/Vlog拍摄实践

1. 拍摄器材
2. 成像要求

（3）拍摄技巧

2.基本概念和知识点

（1）短视频/Vlog对于摄像的要求

（2）文本内容与素材的匹配程度

（3）取材、取景与拍摄

3.问题与应用（能力运用）

掌握短视频/Vlog拍摄技巧，能够独立进行短视频/Vlog素材的拍摄与采集

1. 实践环节

根据前课所拟定的短视频/Vlog主题和相应内容，对拍摄内容进行构思并进行拍摄，**关注所摄内容的价值取向和美学特征**

（四）教学方法与手段

案例演示与实践操作

1. **短视频/Vlog剪辑**

（一）目的与要求

通过实践练习，了解各类短视频/Vlog的成片形式，对剪辑质量要求形成清晰认知，掌握短视频/Vlog的剪辑方法与剪辑技巧

（二）教学内容

1.主要内容

短视频/Vlog剪辑实践

（1）优秀剪辑案例鉴赏，突出剪辑的美感和艺术性

（2）认识剪辑工具

（3）基本剪辑技巧

2.基本概念和知识点

（1）短视频/Vlog对于剪辑的要求

（2）最大化利用现有素材进行剪辑

（3）剪辑的技巧

3.问题与应用（能力运用）

掌握短视频/Vlog剪辑技巧，能够独立进行短视频/Vlog的剪辑

1. 实践环节

根据前课所拟定的短视频/Vlog主题和相应内容，根据已有素材进行剪辑形成成片，把握成片的思想导向和正向内容输出

（四）教学方法与手段

案例演示与实践操作

1. **短视频/Vlog作品总结**

（一）目的与要求

对学生短视频/Vlog创作作品进行总结，开展教师评价、同学互评，通过讨论与互动强化学生对于短视频/Vlog创作过程各要素的认知，通过总结与评价为学生提供作品改进建议

（二）教学内容

1.主要内容

短视频/Vlog学生作品总结与评价

（1）学生短视频/Vlog作品展示与汇报

（2）作品学生互评与意见交换

（3）作品教师点评与建议

2.基本概念和知识点

（1）优秀短视频/Vlog作品的评价标准

（2）短视频/Vlog作品的改进策略

3.问题与应用（能力运用）

了解短视频/Vlog优秀作品的评价标准，能够通过相互学习进一步提升创作能力

1. 实践环节

对短视频/Vlog创作作品进行讨论与评价

（四）教学方法与手段

演讲讨论与点评小结

1. **创作工作室总结与反思**

（一）目的与要求

对创作工作室课程进行全面的总结，对新媒体时代下的微信公众号创作、短视频/Vlog创作的基础知识、创作要素、创作过程、创作技巧进行系统梳理，通过总结与反思帮助学生进一步加深对新媒体创作的认识，强化新媒体创作技能，同时帮助教师进行课程教学的进一步提升

（二）教学内容

1.主要内容

创作工作室课程的总结与反思

1. 教师课程总结
2. 重难点总结
3. 学生讨论与分享

（4）反思与提升

2.基本概念和知识点

创作工作室课程总结

3.问题与应用（能力运用）

通过对课程的全面总结，提升教师授课质量和学生的学习成效

1. 实践环节

对课程进行讨论与评价

（四）教学方法与手段

演讲讨论与点评总结

五、各教学环节学时分配

教学环节 **教学时数** **课程内容**	**讲** **课**	**习** **题** **课**	**讨** **论** **课**	**实验**	**其他教学环节**	**小** **计**
第一章	2					2
第二章	2					2
第三章	2					2
第四章				2		2
第五章				2		2
第六章				2		2
第七章			2			2
第八章				2		2
第九章	2					2
第十章				2		2
第十一章				4		2
第十二章				4		2
第十三章			2			2
第十四章			2			2
合计	8		6	18		32

1. 推荐教材和教学参考资源

1.刘东明.新媒体短视频全攻略[M].人民邮电出版社,2018.

2.赵阳.公众号运营与推广[M].水利水电出版社,2017.

3.向登付.短视频：策划、制作与运营[M].电子工业出版社,2018.

4.石磊.新媒体概论[M].中国传媒大学出版社,2009.

5.史蒂芬·达尔.社交媒体营销：理论与实践[M].清华大学出版社,2018.

七、其他说明

本课程大纲执行时根据授课班级的实际情况进行调整。

大纲修订人：黄奕宇 修订日期：2020年12月

大纲审定人：郑呈喜 审定日期：2020年12月