《电视导演基础》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：18120032

课程名称：电视导演基础

英文名称：Directing for Television

课程类别：专业必修

学时：32

学分：2

适用对象：广播电视编导专业

考核方式：课程设计

先修课程：视听语言、电视摄像等

二、课程简介

在广播电视编导专业大一下学期开设《电视导演基础》课程，是标志着学生们开始正式进入了影视专业学习，是为了完善和加强广播电视编导学科教学体系所设立，通过检验学生在上学期学习的电视摄像、非线性编辑等课程的学习，教会大家如何在电视节目制作中综合运用，加强广播电视编导学生对视听语言的理解，打好整个学科体系中最基础的部分，为今后学习广播电视编导专业的其他课程和进入工作实践做好准备。

这门给大一的学生开设的《电视导演基础》课程，不如把它叫做“电视导演基础训练”更为适合，在学生今后更进一学习各门类电视节目导演课之前，就必须把电视导演基础也就是视听语言基础打好。同时电视导演又是一个实战性很强的课程，学生上课时通过对具体案例的“写、拍、剪”熟悉电视导演工作的具体流程、知识要点和基本技能。“写”就是让学生尽快从中学时代的语文写作转到为电视节目文案写作和剧本创作，“拍”就是让学生掌握单个镜头视听元素和镜头之间的连接技能，通过掌握“编”让学生更加学会掌握熟练视听语言，为学生成为合格的专业的电视导演打下扎实的学科基础。

Directing for television is more suitable as TV directing foundation training. Students must have a good foundation of TV directing, that is, audio-visual language foundation. At the same time, TV directing is a very practical course. Students are familiar with the specific process, knowledge points and basic skills of TV directing by writing, shooting and cutting. Writing is to make the students from middle school Chinese writing as soon as possible to the document writing and writing for television program. Shooting is to make the students master the connection between the seeing and hearing element and shots. Through the cutting, students learn to master skills in audio and visual language, for students to become qualified professional television director, to lay a solid academic foundation.

三、课程性质与教学目的

《电视导演基础》是广播电视编导的专业必修课，是一门实操演练与课堂理论教学并重的基础专业课程。通过本课程的教学使学生了解电视导演在整个广播电视编导学科中地位和作用，初步掌握电视导演工作的一般规律和各种门类电视节目导演的不同特点和要求，从基础的视听语言开始，着力培养学生在各种电视节目制作中的“写”、“拍”、“剪”的基本能力，为今后学生进入电视专题、电视纪录片、影视剧、电视综艺节目的策划、导演、制作学习及专业技能打下良好基础、提高学生对影视作品的分析和鉴赏能力。**在教学中注重激发学生的创新精神，对电视制作展开思考，锻炼用影像讲故事，表现生活的能力。**

四、教学内容及要求

第一章：电视导演概说

（一）目的与要求

1、了解电视导演基本概念

2、电视导演与其他门类导演异同

3、清楚电视导演的各种门类与特点

（二）教学内容

第一节：电视导演的由来

1、主要内容

（1）电视导演的定义

（2）电视导演的工作性质

（3）电视导演的基础技能

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：电视导演

（2）知识点：电视导演的由来、特点

第二节：电视导演的分类

1、主要内容

（1）影视剧导演

（2）综艺节目导演

（3）户外真人秀导演

（4）纪录片导演

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：影视剧、综艺晚会、真人秀和纪录片导演

（2）知识点：影视剧、综艺节目、真人秀与记录导演

第三节：各类电视导演工作的异同

1、主要内容

（1）影视剧导演的职责

（2）综艺节目导演的职责

（3）真人秀与纪录片导演的职责

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：导演的职责

（2）知识点：各门类导演的职责的异同

（三）思考与实践

1、不同节目类型电视导演的主要工作有哪些？

2、为什么说掌握视听语言能力是从事导演工作的基础？

3、根据自己的兴趣及能力你倾向从事哪一类的电视导演工作？。

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授、观摩视频资料、师生互动，从具体案例出发帮助学生对知识加深理解，采用多媒体、边讲、边看、边动手的教学与手段。**选择的电视节目案例结合时代主题，在案例教学中要有正能量的引导。**

第二章：电视导演的工作

（一）目的与要求

1、学习拍摄前的各项准备工作：拟定剧本、拍摄计划、场景考察、设备调试

2、初步掌握导演的现场调度、机位设置、现场拾音、灯光照明、角色演绎、

3、完成所拍摄素材的后期剪辑、后期包装

（二）教学内容

第一节：拍摄前的准备

1、主要内容

（1）拍摄剧本的选择与改编

（2）拍摄计划的制定

（3）拍摄现场的器材类型、使用与作用

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：影视剧本、制片人、

（2）知识点：现场器材的作用

第二节：拍摄现场

1、主要内容

(1）导演的场面调度

（2）机位设置与拍摄数量

（3）现场拾音与照明

（4）空镜的拍摄

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：机位、拾音、照明、演员

（2）知识点：现场调度、空镜头的作用

第三节：影片的后期剪辑

1、主要内容

（1）如何检查整理拍摄素材

（2）后期剪辑必须注意的几点

（3）成片包装的内容包括哪些

（4）补拍的根据与作用

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：后期、包装、补拍

（2）知识点：剪辑、包装

（三）思考与实践

1、制片人、导演、摄影师在现场的最佳配合方法 ？

2、文学剧本、拍摄剧本、分镜头剧本的区别在哪里 ？

3、拍摄过程中如何防止“穿帮”与“越轴”？

（四）教学方法与手段

本章教学采用拍摄现场实操的方式、从具体案例入手，拍摄电视剧情片短片“两个人物的对话”。学生自愿组成拍摄小组，轮流担任电视剧情类节目的制片人、导演、摄影、录音、灯光、表演、后期剪辑等工种，老师现场指导与观察，为下一章课堂教学做准备。**电视拍摄是一个负责的工艺流程，遇到困难在所难免。在实践中鼓励学生发现问题，解决问题。**

第三章：电视导演基础（一）

（一）目的与要求

1、掌握拍摄“两个人物的对话”的基本模式

2、了解拍摄过程中的各种注意事项

3、掌握摄影机和表演者的距离

4、了解“两个人物的对话”的其他呈现方式

（二）教学内容

第一节：两个人物对话的基本呈现

1、主要内容

（1）面对面的构图与数量对比

(2）肩并肩的构图与数量对比

（3）一前一后的构图

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：景别、构图、角度

（2）知识点：现场布局、拍摄角度

第二节：两个人的对话拍摄注意事项

1、主要内容

（1）表演者的视点的统一

（2）镜头外表演者搭戏

（3）什么情况下表演者可以看镜头

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：现场布机

（2）知识点：故事的参与者和讲述者

第三节：摄影机的距离

1、主要内容

（1）演员与摄影机的距离有什么作用

（2）距离的配对使用

（3）摄影机和演员的高度

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：距离、配对

（2）知识点：人与机器距离的作用

第四节：两个人的对话的其他呈现方式

1、主要内容

（1）两人并排躺者

（2）两人在打电话交谈

（3）相反的对角线

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：正反拍

（2）知识点：两个场景的拍摄

（三）思考与实践

1、用什么样的实操练习更利于打好导演基础？

2、拍摄每一个镜头要考虑好多少种视听元素？

3、拍摄两个人的对话最少要多少组次才能满足后期需要？

（四）教学方法与手段

本章教学采用课堂师生互动、边实操边讲解加上课堂讨论、观摩影像资料，多媒体教学等多种教学方法与手段。**选择的电视节目案例结合时代主题，在案例教学中要有正能量的引导。**

第四章：电视导演基础（二）

（一）目的与要求

1、掌握拍摄三个人的对话的各种模式

2、了解机位设置的各种方法

3、掌握突出重点人物的拍摄方法

（二）教学内容

第一节：三种基本布局

1、主要内容

（1）直线性布局及处理方法

（2）直角形（L形）布局及处理方法

（3）三角形布局及处理方法

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：机位设置

（2）知识点：常规与非常规情况的处理

第二节：各种机位设置方法

1、主要内容

（1）内／外反拍摄影机位

（2）内反拍摄影机位

（3）平行摄影机位

（4）如何运用抠轴

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：反拍、内反拍、抠轴

（2）知识点：各种机位情况下的问题解决方式

第三节：如何突出拍摄重点

1、主要内容

（1）注意中心的突出

（2）局部突出

（3）全部突出

2、基本概念和知识点

(1）基本概念：中心、局部、全部

（2）知识点：多种突出重点的拍摄方法

（三）思考与实践

1、两人对话与三人对话的拍摄方式有那些不同？

2、晚会的制片团队之间如何配合？正确认识团队精神。

3、电视晚会的的导播是一个什么样的角色？

4、电视晚会导演在排练中的重点工作是哪些？

（四）教学手段与方法

本章节釆用教师现场教学、师生互动、学生轮流按工种实操，教师点评、视频资料观摩及多媒体等教学手段与方法。**选择的电视节目案例结合时代主题，在案例教学中要有正能量的引导。**

第五章：电视导演基础（三）

（一）目的与要求

1、如何拍摄好各种运动画面

2、拍摄运动画面的多种方法

（二）教学内容

第一节：相同视轴的运动镜头

1、主要内容

（1）同一方向开窗、拿东西

（2）同一方向走近、转身

（3）反拍切换

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：同轴、反拍

（2）知识点：演员的运动、摄像机的运动

第二节：画面内的运动

1、主要内容

（1）各种场景下的转身

（2）各种情况下的起立

（3）多个视角的坐下和躺下

（4）穿过门洞

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：外反拍镜头、同视轴拍摄

（2）知识点：拍摄与剪接的配合

第三节：拍摄出画和入画

1、主要内容

（1）平行的机位

（2）三角形的机位

（3）丅形的机位

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：出画、入画

（2）知识点：机位与演员表演的配合

（三）思考与实践

1、演员的运动与摄影机的运动对画面的影响有哪些？

2、以上两者的运动有哪三种类型？

3、两种运动和三种类型如何配合使用？

（四）教学手段与方法

本章教学采取教师现场教学、指导，师生互动，有问题及时解决，观看视频资料。**选择的电视节目案例结合时代主题，在案例教学中要有正能量的引导。**

第六章 电视导演基础（四）

（一）目的与要求：

1、掌握后期剪辑的基本方法

2、掌握剪辑的组合与技巧

3、学会处理剪辑过程中发生的困难

（二）教学内容

第一节

1、主要内容

（1）一切戏如何开始

（2）再交待镜头的便用

（3）反应镜头的使用

（4）挿入与切出镜头的使用

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：再交待镜头、反应镜头

（2）知识点：从哪里开始剪辑

第二节

1、主要内容

（1）剪辑中数量对比的作用

（2）剪辑中的变轴

（3）对话间的停顿

（4）如何压缩时间

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：数量对比、变轴

（2）知识点：剪辑中的停顿和时间压缩

第三节

1、主要内容

（1）如何避免视觉的跳跃

（2）两个演员容易碰到的问题

（3）运动镜头易出现的问题

（4）如何转移观众的注意力

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：越轴、各种运动镜头

（2）知识点：问题的克服

（三)实践与思考

1、一段故事的开始有几种方式？

2、剪辑的技巧应该还有哪些？

3、如何灵活运用各种克服剪辑困难的手段？遇到问题如何正确解决问题。

（四）教学手段与方法

本章教学采取现场实操与课堂教学的方法，利用多媒体技术和观摩视频资料。**选择的电视节目案例结合时代主题，在案例教学中要有正能量的引导。**

第七章 电视导演基础（五）

（一）目的与要求

1、了解视频分句的各种方法

2、掌握每种分句方法在何种情况下使用

3、学会各种分句方法的灵活综合运用

（二）教学内容

第一节

1、主要内容

（1）特效分句

（2）使用镜头剪辑的分句

（3）利用摄像机运动分句

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：各种特效、分句

（2）知识点：分句的使用

第二节

1、主要内容

（1）利用演员的身体分句

（2）利用角色之间的问答分句

（3）台词的重复也可以用来分句

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：遮挡、问答

（2）知识点：各种情况下的灵活运用

第三节

1、主要内容

（1）时间流逝的道具

（2）物件的相互替换

（3）一件物品的重复出现

2、基本概念和知识点

（1）基本概念：道具、物件

（2）知识点：时间与道具、重复的路径

（三）实践与思考

1、视频的分句方法会出现在故事的哪些阶段？

2、使用道具或台词分句要注意些什么？

3、为什么使用特效手段分句不能乱用？

（四）教学手段与方法

本章教学采用学生实操与教师指导的教学方法，利用多媒体技术并采取视频观摩。**选择的电视节目案例结合时代主题，在案例教学中要有正能量的引导。**

第八章 电视导演基础总结

（一）目的与要求

1、回顾本学期所有电视导演基础涉及的内容

2、探讨电视导演需要的精神和品质

3、总结电视导演遇到的经验和教训

（二）教学内容

1、各职能组对于各自的工作进行介绍

2、对本学期的课程设计进行归纳和总结

（三）实践与思考

1、通过本学期的学习感受到电视导演是怎样的工作？

2、各自所负责的分工有何特点？

3、除此之外还想从事哪个职能部门的工作？

（四）教学手段与方法

本章教学采用演讲和讨论以及教师指导的教学方法，利用多媒体技术展示各组的工作成果。**在讨论中激发学生的独立思考，自我反省的能力。**

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 电视导演概说	2		2			
第二章 电视导演的工作	2			2		
第三章 电视导演基础（一）	2			3		
第四章 电视导演基础（二）	2			2		
第五章 电视导演基础（三）	2			2		
第六章 电视导演基础（四）	2			2		
第七章 电视导演基础（五）	2			3		
第八章 电视导演基础总结			2			
合计	14		4	14		32

六、建议教材与教学参考资源

1、邵清风等著：视听语言 中国传媒大学出版社 2007

2、丹尼艾尔·阿里洪(乌拉圭）著 陈国铎等译 电影语言的语法 后浪出版公司2013

3、史蒂文·卡茨著（美）陈阳译 场面调度：影像的运动 后浪出版公司 2010

4、Marcie Begleiter（美）何煜译 从文字到影像 人民邮电出版社 2012

七、其他说明

本教学大纲将在教学实践中依据具体情况和某些特定需要不断加以补充、修正和完善。

大纲修订人：林广生 修订日期：2020年12月

大纲审订人：彭碧萍 修订日期：2020年12月