

廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

本科课程教学大纲(专升本)

课程信息			
课程代码	CNFU003879	课程名称	非线性剪辑
开课单位	艺术设计与创意产业系	开课学年学期	2024-2025 学年 第一学期
开课年级	2022 级	开课专业	数字媒体艺术 (专升本)
课程学分	3	课程学时	60
课程性质	☒ 专业必修课 ☐ 专业选修课 ☐ 公共必修课 ☐ 公共选修课 ☐ 成长必修课 ☐ 达人特色课 ☐ 政商特色课		
先修课程	无		
其他信息	无		
教师信息			
授课教师	张香玉、林昕		
答疑地点	新综-728	答疑时间	每周三下午
电子邮件	张香玉: zhangxy@nfu.edu.cn 林昕: carllx@hotmail.com	联系电话	张香玉: 13926195633 林昕: 15915874093
课程负责人（签名）：			
专业负责人/教研室主任（签名）：			
单位负责人（签名/签章）：			

一、课程简介

（一）主要内容

“非线性剪辑”课程是数字媒体艺术专业的专业核心课,是一门专注于视频编辑技术与艺术表现的课程。该课程主要包括课程分为四部分：编辑基础、Premiere Pro 非线性编辑软件（PR）学习、剪辑理论与应用、以及综合创作项目与展示。编辑基础，阐述了影视剪辑的规范、方法和流程；PR 学习，包括软件界面、项目管理、动态效果制作、字幕制作、视频剪辑、后期处理、声音处理等内容；剪辑理论与应用，通过深入探讨影视语言的基本语法和使用规范、实践、经验和技巧，将剪辑的理论应用于影视剪辑的综合创作。本课程力求使学生能够真正细致、全面地掌握独立编辑影视作品的技能。

学生完成这门课程后，将能够：

1. 掌握非线性编辑软件的基本操作和工具使用；
2. 理解编辑技巧和原则，能够进行基本的视频剪辑。
3. 管理和组织大量视频及音频素材，保持组织和效率；
4. 学会通过编辑来改善剧情叙事和情感传达；
5. 创作具有专业水准的视频作品；
6. 在团队环境中有效沟通和协作；

（二）教学设计思路

1. 学情分析。本课程的学生是 22 级的专升本的学生；专升本的来自于不同的专业，影视相关的基础差异较大。

2. 教学方法。由于学生背景的多样性，教学方法将积极利用学校提供的超星平台，采用分层次、多样化、案例教学、项目式教学策略：

分层教学：根据学生的先验知识进行分层教学。对于专升本学生则提供一个快速回顾或进阶学习的选项，以确保所有学生都能跟得上学习进度。

个性化学习路径：通过超星教学平台实现个性化教学，学生可以根据自身情况选择不同的学习路径。教学团队将在超星平台建设如基础、中级或高级视频编辑技巧等的教学资源，使一些基础差的学生或学有余力的学生都能找到相关资源按自己的节奏和需求学习。

协作学习和小组讨论：一些作业需要学生通过小组合作项目来完成。

项目式学习：鼓励学生通过完成视频项目来综合运用所学知识。这包括从项目策划、团队分工、执行编辑工作到最终呈现的全过程。通过这种方式，学生可以在真实的工作环境中学习如何解决问题、管理时间和协作。

案例分析：定期进行视频编辑案例的分析，让学生理解不同编辑技术和风格如何在实际中被应用以及它们背后的创意和技术。

3. 成绩评价。学生成绩来源于多方面，以评价促进学生学习，详情见本大纲的成绩评价体系和标准部分。

二、课程目标

（一）知识目标

1. 理解非线性剪辑的基本概念、原理和 workflows 等影视编辑与制作的基础内容；
2. 掌握常见字幕效果的制作、运动效果的编辑与应用；掌握抠像技术的应用、视频过渡与视频特效的编辑；
3. 掌握音频的编辑应用与录音、音效处理等。
4. 掌握如何通过剪辑讲述故事，包括叙事结构、节奏控制和视觉语言的运用。

（二）能力目标

1. 能够熟练运用非线性编辑软件进行视频素材的采集、编辑和后期处理。
2. 具备能进行影视编辑和剪辑，进行影视剪辑与包装、字幕制作及网络视频（手机视频）等能力
3. 具备流畅镜头、跳切镜头和镜头的时空组接能力；
4. 具备创意剪辑能力，能够根据叙事需求进行视频结构的创新设计。
5. 掌握视频项目的渲染、输出和格式转换技能。
6. 能独立剪辑与创作短视频、短剧、短片、微电影、音频作品的的能力。
7. 培养团队协作能力，在视频制作项目中有效沟通和协调。

（三）素质目标

1. 培养良好的职业素养，包括责任感、细致的工作态度和创新能力。
2. 提升学生的影视艺术审美价值和文化感知力。。
3. 树立正确的价值观，通过视频作品传递正能量，弘扬社会主义核心价值观。
4. 具备良好的沟通交流、团队协作、解决问题的能力；
5. 强调法律意识和职业道德，教育学生尊重知识产权，遵守行业规范，反对侵权盗版行为。

三、课程内容和教学要求

第 1 章 Premiere Pro CC 视频编辑入门

主要知识点：

1.1 课程介绍

1.2 数字视频基本概念

1.3 Premiere 的工作界面、首选项设置

1.4 Premiere 视频编辑的基本流程

教学要求：熟悉 Premiere Pro 的工作界面和功能布局。学会设置和优化 Premiere 的首选项，以适应个人工作习惯。掌握视频编辑的基本流程，包括素材准备、项目建立、元素导入等。学会创建和管理序列，进行有效的素材编辑。应用视频效果，增强影片的视觉表现力。掌握音频编辑的基本技巧，提升影片的听觉体验。学会影片的生成和输出，理解不同格式和设置对影片质量的影响。

重点：Premiere 工作界面的熟悉与导航，视频编辑的基本流程和关键步骤。

难点：视频效果和音频编辑的创意应用。

采用的教学方法：讲授与案例分析法；演示法：通过教师演示，展示 Premiere 操作流程和技巧；实践操作法：指导学生进行实际操作，加深软件使用的理解和熟练度。

理论学时：2 学时

实践学时：1 学时

第 2 章 运动效果

主要知识点：

2.1 “时间轴”面板中设置关键帧

2.2 创建运动效果

2.3 不透明度的运用

教学要求：通过本章的学习学生可以理解关键帧在视频编辑中的作用和基本概念，掌握设置关键帧类型的方法；掌握创建基本运动效果，包括位置、缩放和旋转运动；理解不透明度的概念，并学会在编辑中运用不透明度。

重点：关键帧的设置和作用。

难点：运动效果与视频内容的协调统一，关键帧的灵活运用和动画曲线的调整。

采用的教学方法：讲授法：系统介绍关键帧和运动效果的理论知识；演示法：教师演示在 Premiere 中设置关键帧和创建运动效果的步骤实践；操作法：学生在教师指导下进行实际操作，加深理解。

理论学时：3 学时

实践学时：3 学时

第 3 章 抠像技术的应用

主要知识点：

- 3.1 “抠像”作用与常用的抠像特效工具
- 3.2 了解色度键抠像与颜色键抠像的异同
- 3.3 “键控”特效中“超级键”的功能和作用
- 3.4 抠像素材在前期拍摄中的要求和注意事项
- 3.5 案例学习：蓝屏抠像、绿屏抠像、色度键抠像、颜色键抠像等

教学要求：通过本章的学习学生可以理解“抠像”技术在视频制作中的作用和重要性；学会使用 Premiere 中常用的抠像特效工具；通过案例学习，能够独立完成蓝屏抠像、绿屏抠像、色度键抠像、颜色键抠像等技术操作。

重点：抠像技术的原理和应用场景；“超级键”特效的功能特点和应用技巧。

难点：掌握不同抠像工具的适用条件和操作细节；综合考虑拍摄和后期抠像的协同工作流程。

采用的教学方法：讲授法：系统讲解抠像技术的理论基础和应用范围；演示法：展示 Premiere 中抠像特效工具的使用方法；对比分析法：对比色度键与颜色键的差异，明确各自的优势和局限；案例教学：通过蓝屏、绿屏等抠像案例，教授具体的操作步骤和技巧。

理论学时：3 学时

实践学时：3 学时

第 4 章 视频过渡与视频特效

主要知识点：

- 4.1 视频过渡的用途和使用方法
- 4.2 常用视频效果详解
- 4.3 音频及视频链接、取消、复制等技巧
- 4.4 “轨道遮罩键”使用技巧
- 4.5 “嵌套”命令的作用与应用

教学要求：通过本章的学习学生可以学会应用和调整常用的视频过渡效果，掌握视频效果的选择和创意使用，增强视觉表现力；学会音频与视频链接、取消、复制等编辑技巧，提高编辑效率；理解“轨道遮罩键”的功能和掌握其使用方法；掌握“嵌套”命令的作用和应用场景，优化项目管理。

重点：音频编辑技巧，包括链接、取消链接、复制等操作；“轨道遮罩键”的使用，实现复杂的视频合成效果。

难点：音频编辑技巧的灵活运用，特别是在复杂的音频处理中；“轨道遮罩键”和“嵌套”命令的深入理解和实践应用。

采用的教学方法：讲授法：介绍视频过渡和效果的理论基础及其在剪辑中的作用；演示法：教师演示各种过渡效果和视频效果的添加与调整过程；案例分析法：分析具体案例，展示过渡和效果的实际应用；技术演练：通过技术演练，加强学生对音频编辑技巧的熟练度。

理论学时：3 学时

实践学时：3 学时

第 5 章 音频编辑

主要知识点：

5.1 音频基础知识

5.2 编辑和设置音频；

5.3 音频“外录”和“内录”的设置与调节方法

5.4 Audition CC 进行音频编辑技巧

5.5 音频降噪的方法和应用

5.6 常用的音效处理与设计技巧

教学要求：通过本章的学习学生将学会编辑和设置音频，包括音频的剪辑、调整和同步；掌握音频“外录”和“内录”的设置与调节方法；学会使用 Audition CC 进行音频编辑，包括基本操作和高级技巧；掌握音频降噪的方法和应用，提升音频质量。

重点：音频降噪技术，减少背景噪音，提升音质；音效处理与设计技巧，创造丰富的听觉体验。

难点：音频降噪与音质保持的平衡。

采用的教学方法：讲授法：系统介绍音频的基础知识和理论；演示法：展示音频编辑和设置的操作流程；实践操作法：学生在软件中进行音频编辑的实际操作；技术演练：通过具体的音频项目，练习音频录制和编辑；软件应用：鼓励学生使用 Audition CC 探索更多音频编辑功能。

理论学时：2 学时

实践学时：2 学时

第 6 章 字幕编辑

主要知识点：

6.1 字幕编辑器各种功能及使用方法

6.2 应用预设字幕与图形

6.3 各种滚动字幕、动感字幕的设计技巧

教学要求：通过本章的学习学生将熟悉字幕编辑器的界面和各种功能并使用文本图层创建和编辑字幕；学会应用预设字幕与图形，提高编辑效率；掌握各种滚动字幕和动感字幕的设计技巧。

重点：字幕编辑器的功能和操作方法。

难点：文本格式和外观设置的精细调整；文本变换与动画效果的创意结合；滚动字幕和动感字幕的动态效果实现。

采用的教学方法：讲授法：介绍字幕的作用和字幕编辑器的基本功能；演示法：展示如何在字幕编辑器中创建和编辑字幕；实践操作法：学生在教师指导下进行字幕编辑的实际操作；技术演练：通过具体的字幕设计任务，练习字幕编辑技巧；问题解决法：针对字幕编辑中的问题，引导学生探索解决方案。

理论学时：3 学时

实践学时：3 学时

第 7 章 影视非线性剪辑基础

主要知识点：

7.1 从线性剪辑到非线性剪辑

7.2 非线性剪辑要素-工具的选择、理解情境、剪辑心理学

7.3 蒙太奇与影视剪辑、编辑

7.4 剪辑与镜头语言的运用

7.6 剪辑与影视节奏的掌握

7.7 影视片的种类及不同的剪辑手法

教学要求：通过本章的学习，使学生理解剪辑的历史演变，掌握剪辑的基本概念、作用和影视制作中的应用范围，掌握镜头语言的运用，包括剪接点的选择、时空观念、画面方向、逻辑性以及主体动作连贯性。

重点：剪辑的历史发展和概念理解，影视节奏的掌握和不同剪辑手法的适应性。

难点：蒙太奇的深层次理解和创新性应用

采用的教学方法：讲授与案例分析法

理论学时：4 学时

实践学时：2 学时

第 8 章 视频剪辑

主要知识点：

8.1 影视视频素材和音频选择

8.2 叙事情节初剪

8.3 动接动、静接静等精剪

8.4 剪辑项目包装包括简单的片头、字幕处理

教学要求：通过本章的学习，学生跟着老师一起使用已提供的素材完成视频剪辑的项目。掌握素材的选择，通过剪辑完成基本的叙事；掌握动接动、静接静、情绪剪辑等无缝剪辑的手法；完成项目的包装。

重点：叙事情节初剪解，动接动、静接静等精剪。

难点：叙事情节初剪解

采用的教学方法：讲授与案例分析法

理论学时：4 学时

实践学时：4 学时

第 9 章 综合创作项目-短片制作

主要知识点：

9.1 学生以小组为单位，根据所选的主题进行视频前期创意、剪辑；

9.2 老师提供反馈和指导，帮助学生改进作品，导师提供反馈和指导，帮助学生改进他们的作品

9.3 小组作品展示，分享经验，互相交流

教学要求：通过本章的学习以小组为单位进行视频的综合项目创作。小组需要共同完成规定的主是视频的前期策划、拍摄或收集素材、剪辑；学生学习小组协作、展示自己的剪辑作品、分享经验，与同伴进行有效交流。

重点：基本剪辑技巧的掌握和应用；小组合作中的创意策划和剧情剪辑；后期加工的高级技巧，包括特效、音频处理等。

难点：小组合作中的创意发挥和角色协调；后期加工中技术难题的解决；作品展示时的表达能力和交流技巧。

采用的教学方法：项目驱动学习：学生将分组，围绕选定主题进行视频的前期创意和剪辑工作，通过实际操作来掌握剪辑技巧。教师反馈与指导：在学生进行项目的过程中，老师将提供专业的反馈和指导，帮助学生不断改进和完善他们的作品。课程内容复习：设置复习课程，旨在帮助学生回顾和巩固整个学期所学的知识和技能，确保他们能够将所学应用到实际项目中。行业趋势与职业发展：让学生了解行业现状，把握未来发展方向，为他们的职业生涯规划提供指导。

理论学时：6 学时

实践学时：10 学时

四、课程资料：

（一）选用教材

唯美世界 曹茂鹏. 中文版 Premiere Pro 2023 完全案例教程（微课视频版），水利水电出版，2023. 高等院校计算机应用规划教材

（二）参考书目与文献

严富昌. 影视剪辑（第二版）. 北京：北京大学出版社，2023. 21 世纪新闻与传播学规划教材

李琳. 影视剪辑实训教材（第二版）. 北京：高等教育出版社，2015 “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

傅正义. 影视剪辑编辑艺术（第三版）. 北京：广播学院出版社，2017

聂欣如. 影视剪辑（第三版）. 上海：复旦大学出版社，2023

（三）课程网站等支持条件

中国大学 MOOC:

中国传媒大学，郑月教授，《剪辑的历史、理论与实践》：

https://www.icourse163.org/course/CUC-1450045179?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcassjg_

学堂在线:

四川音乐学院，袁雪、包得述、徐江老师，《影视非线性剪辑》：

https://www.xuetangx.com/course/sccml3031003840/21559233?channel=i.area.manual_search

五、教学进度安排表

本课程共 4 个教学班，1 个教学班教学周为 1-18 周，3 个教学班教学周为 9-18 周。

周次	课程要点	学时	
		理论学时	实践学时

1/9	第1章 Premiere Pro CC 视频编辑入门 主要知识点： 1.1 课程介绍 1.2 数字视频基本概念 1.3 Premiere 的工作界面、首选项设置 1.4 Premiere 视频编辑的基本流程 *梳理视听传媒与社会的关系，让同学们认识到媚俗、猎奇，缺乏精神内核的影视作品是不能长久的。只有那些有正能量，有真情感，蕴含着深厚文化底蕴的影视作品才能长盛不衰。	2	1
	任务一：剪辑简单视频		
2-3/9-10	第2章 运动效果 2.1 “时间轴”面板中设置关键帧 2.2 创建运动效果 2.3 不透明度的运用	3	3
	任务二：黑场效果、任意运动效果实践		
4-5/10-11	第3章 抠像技术的应用 3.1 “抠像”作用与常用的抠像特效工具 3.2 了解色度键抠像与颜色键抠像的异同 3.3 “键控”特效中“超级键”的功能和作用 3.4 抠像素材在前期拍摄中的要求和注意事项 3.5 案例学习：蓝屏抠像、绿屏抠像、色度键抠像、颜色键抠像等	3	3
	任务三：视频抠像与合成实操		

6-7/11-12	第 4 章 视频过渡与视频特效 4.1 视频过渡的用途和使用方法 4.2 常用视频效果详解 4.3 音频及视频链接、取消、复制等技巧 4.4 “轨道遮罩键”使用技巧 4.5 “嵌套”命令的作用与应用	3	3
	任务四：添加视频过度与视频特效实践 *以“我们的中国梦”为主题进行视频创作，相信同学们在以后的学习和生活中会以更加的积极地态度去面对和解决问题，为实现中国梦贡献出自己的一份力，为实现自己的梦推波助澜。		
8/12	第 5 章 音频编辑 5.1 音频基础知识 5.2 编辑和设置音频； 5.3 音频“外录”和“内录”的设置与调节方法 5.4 Audition CC 进行音频编辑技巧 5.5 音频降噪的方法和应用 5.6 常用的音效处理与设计技巧	2	1
9-10/13	第 6 章 字幕编辑 6.1 字幕编辑器各种功能及使用方法 6.2 应用预设字幕与图形 6.3 各种滚动字幕、动感字幕的设计技巧	3	3
	任务五：为视频配字幕		

11-12/14	第7章 影视非线性剪辑基础 7.1 从线性剪辑到非线性剪辑 7.2 非线性剪辑要素-工具的选择、理解情境、剪辑心理学 7.3 蒙太奇与影视剪辑、编辑 7.4 剪辑与镜头语言的运用 7.6 剪辑与影视节奏的掌握 7.7 影视片的种类及不同的剪辑手法 *通过中国形象宣传片、中国公益广告的拉片与分析，让当代大学生们树立并重新认知正能量的价值观，用榜样的力量感召自己，做一个有力量，有抱负，有思想的好学生，为今后走向社会做好前期准备。	4	2
13-14/15-16	第8章 视频剪辑项目 8.1 影视视频素材和音频选择 8.2 叙事情节初剪 8.3 动接动、静接静等精剪 8.4 剪辑项目包装包括简单的片头、字幕处理 作业：完成视频项目剪辑	4	4
15-18/16-18	第9章 综合创作项目-短片制作 9.1 学生以小组为单位，根据所选的主题进行视频前期创意、剪辑 9.2 老师提供反馈和指导，帮助学生改进作品 9.3 课程内容的复习课，帮助学生回顾和巩固整个学期学到的知识和技能。 9.4 关于影视剪辑行业趋势和职业发展的讲座，帮助学生了解行业现状和未来发展方向。	6	10
总学时		30	30
		60	

六、评分体系与标准(评分项目不少于3项)

列出评分体系（评分构成与分数占比）、评分标准及考核要求。

1.课程过程性考核：50%

- (1) 出勤率: 10 %
 (2) 课堂表现: 20 %
 (3) 课程作业: 20 %
 2. 期末考查: 50 %
 课程作品: 50 %

课程过程性考核 (50%)
1) 出勤率 (10%) 根据学校制度, 出勤率占期末总评成绩的 10%。 请假 1 次扣考勤 2 分, 超过 5 次考勤得分为 0 分。 旷课 1 学时扣平时成绩 1 分。 一门课程请假或旷课的课时累计达到该课程总学时三分之一的, 应取消该门课程的考核资格。   2) 课堂表现 (20%) 按时提交、完成课程任务, 积极参与课程讨论与回答问题。   3) 课程作业 (20%) 按时提交课后作业
期末考查 (50%)
1) PPT 展示表现 (10%) 效果条理明确、口齿伶俐清晰, 表述准确   2) 作品总体艺术效果 (20%) 主题鲜明: 主题有创意, 鲜明; 剪辑流畅, 音视频剪辑的节奏   3) 总体技术与难度效果 (20%) 字幕文字及字幕动画、视频转场和视频特效、调色、片头片尾的设计等知识点实操掌握程度及灵活应用的能力。