

视听创制微专业人才培养方案

一、辅修微专业名称

视听创制微专业（Audiovisual Production Micro-Program）

二、培养目标

为落实小班化、精英化、高效教学设想，面向全校遴选 15-20 名优质学生，打造小规模精品培养班级，突破传统教学模式，以短周期、高成效、实践主导为核心原则，快速实现教学成果落地。坚持“实践先行、理论跟进、全面成长”的培养思路，摒弃纯研究型理论教学，聚焦实践应用型知识传授，兼顾赛事获奖与产业转化双重目标，打造兼具创作能力与市场竞争力的影视创作应用复合型人才，同时破解实践教学与常规课程、考试冲突的核心难题，保障培养模式高效推进。

三、招生规划

1.招生规模：全校共计招录 15-20 人，实行小班精细化管理，保障教学关注度与实践指导效果。

2.招生对象：以大一、大二在校学生为核心招录群体，该阶段学生专业可塑性强、时间精力充沛、学习热情高涨，便于快速搭建知识体系、投入实践创作，适配短周期成果转化需求。

3.选拔标准：优先考量学生创作兴趣、实践动手能力、学习执行力，兼顾基础文字表达、艺术感知素养，不设置过高专业门槛，侧重挖掘学生潜力，确保入选学生适配实践教学模式。

4.选拔流程：

报名（5月下旬）：提交个人简历、作品集及一份个人创作理念+面试（侧重热情、协作力与执行力）。

面试（5月下旬）：重点考察创作思维、团队协作能力及对所选领域的热情。

公布名单（6月初）：正式公示微专业学员名单。

6月上旬正式开班。

四、专业方向定位

立足“荣誉获取+产业转化”双向发展目标，设置二大核心专业方向，实现“名

利双收”的培养成果：

1.剧情片创制：聚焦校园、青春、现实题材短片创作，精准对接各类大学生影视赛事、专业影视奖项，快速产出优质参赛作品，助力学生斩获荣誉，提升班级及学校知名度，实现“取名”目标。

2.纪录片创制：深耕人文、社会、校园纪实题材，依托真实内容打造有深度、有温度的纪实作品，具备极强的赛事竞争力，与剧情片形成互补，拓宽获奖渠道，强化荣誉成果输出。

五、核心理念

打破“先理论后实践”的传统教学逻辑，以实践教学为主导和核心主线，将理论教育完全融入实践环节，在实操过程中循序渐进夯实基础。重点传授实践应用型理论，剔除晦涩、脱离实操的研究型理论知识，让理论服务于实践、指导实践，确保学生学即用、用即会，快速提升实操能力。

六、阶梯式教学逻辑与课程体系

实行“全科打底、核心贯通、阶梯进阶、实践融入”的课程模式，前期全科覆盖夯实基础，以核心课程串联全专业知识，后续分方向深耕，教学流程层层递进：

（一）基础全科培养阶段

覆盖编剧、导演、摄影、剪辑、录音、视听语言六大核心课程，确立视听语言为核心课程，发挥其串联、融合作用，将编剧的叙事逻辑、摄影的画面表达、剪辑的节奏把控、录音的声音设计、导演的整体调度等知识，全部融入视听语言教学中，实现各专业知识互通互联，避免课程碎片化。

（二）阶梯式教学流程

第一步：学会“看”

以视听语言为核心，教授学生赏析优秀影视作品、分析镜头语言、画面构图、声音运用、叙事节奏，培养专业审美与影视感知能力，奠定创作基础，不做深度理论讲解，以激发学习兴趣为首要目标。

第二步：学会“拍摄”

在感知基础上，开展摄影、导演基础实操教学，指导学生掌握设备使用、镜头拍摄、现场调度等基础实操技能，从简单画面拍摄入手，快速上手实操，强化动手能力。

第三步：学会“剪辑”

衔接拍摄内容，教授基础剪辑技巧、素材处理、节奏剪辑知识，让学生完成“拍-剪”基础闭环，快速产出简单影像作品，提升学习成就感，持续激发创作兴趣，全程控制教学深度，聚焦基础实操。

第四步：人物塑造

正式融入实践教学，结合编剧、导演知识，指导学生人物形象设计、人物性格刻画、人物弧光搭建，通过小组实操、现场演练，让学生掌握人物创作核心能力，实现理论与实践初步融合。

第五步：学会“采访”

针对纪录片、现实题材剧情片创作，开展采访技巧、沟通表达、素材采集教学，依托人物塑造成果，落地真实人物采访、故事素材收集，为故事创作积累一手素材。

第六步：搭建故事结构

基于人物形象与采访素材，引导学生梳理叙事逻辑、搭建故事框架、完善情节脉络，逐步形成完整故事雏形，完成从“看-拍-剪”到“人物-故事”的全流程创作闭环，实现短周期内基础创作能力成型。

七、课程结构与考核机制

（一）结业学分要求

1. 学分设置

六门课程共 18 学分，288 学时，分为 216 课时实践+72 课时理论。

2. 结业要求

学生修完本微专业全部课程，且所有课程考核合格，累计获得 18 学分，完成规定的实践创作作品并通过审核，方可获得本微专业课程证书。

3. 学分转换

本微专业修读课程所获学分可按学校规定，转换为学生主修本科专业的选修课程学分，微专业课程成绩单计入学生学业档案。

（二）各类课程教学计划表

序号	课程名称	理论重点	实践重点	学分	理论学时	实践学时	总学时
1	故事架构与文本叙事	故事结构、人物塑造、剧本格式	头脑风暴	3	12	36	48

2	影像叙事与视觉导演	分镜设计、场面调度、导演阐述撰写	现场执导+复盘研讨	3	12	36	48
3	光影视觉创作	相机操作、构图法则、镜头设计	外拍实训+器材实操	3	12	36	48
4	镜头叙事与剪辑美学	软件操作、节奏把控、叙事剪辑逻辑	素材剪辑+导师点评	3	12	36	48
5	影视视觉美学与空间造景	场景调研、服化道协调、视觉风格板制作	考察+设计实践	3	12	36	48
6	声景设计与听觉叙事	录音机操作、同期声采集、混音处理	现场收音+后期处理	3	12	36	48
合计				18	72	216	288

（三）动态考核机制

为保障微专业精英化、高成效的培养目标，确保教学资源向真正有热情、能投入、有产出的学生倾斜，实行“严进严出、动态考核、自愿退出”的管理机制。

1.淘汰机制：旨在筛选出不符合“微专业”高强度、高要求培养模式的学生。考核贯穿整个培养周期，主要依据出勤率、作业完成度、创作产出及团队协作四个维度进行评估。

2.退出机制：学生因个人学业压力过大、身体原因、兴趣转移或无法适应高强度实践教学等原因，主动申请退出，由学生本人提交书面《自愿退出申请书》。退出机制为学生提供了合理的流动通道，同时也明确了学生放弃培养计划的后果，防止资源浪费。

申请时间：原则上在每个学期的前两周或阶段性教学任务开始前提出。一旦进入核心创作阶段（如剧组拍摄期），原则上不接受退出申请，以免影响团队作品进度。

后果说明：退出后不再享受“微专业”的专属设备、导师指导及产业资源；若在学分认定周期内退出，需按原专业要求补修相关课程或学分。

八、核心问题解决方案：实践教学与常规课程、考试冲突

针对其他课程上课、考试与实践教学时间冲突的痛点，从统筹协调、制度保障、灵活考核三方面破解，保障实践教学顺利推进：

1.课程时间统筹：与学校教务处、各学院沟通协调，优先将小班实践课程安排在晚间、周末、课余空档期，避开常规专业课、公共课上课时间；集中实践创作环节（如

外景拍摄、集中剪辑)，提前报备学院，协调办理短期调课、补课手续。

2.考核机制优化：对接学生所在学院，申请实践成果替代常规课程部分考核内容，将学生实践作品、创作报告、课堂表现纳入对应课程平时成绩、实践成绩；针对冲突考试，协调申请缓考、补考，或采用线上考核、提交实践作业替代笔试，简化考核流程。

3.学分认定衔接：将实践教学课时、成果纳入学生实践学分、通识学分，与各学院学分体系对接，明确实践学习的学分认定标准，消除学生因参与实践耽误常规课程、学分修读的顾虑。

九、条件保障

1.师资保障

组建实践经验丰富、兼具赛事指导与产业资源的专职教师团队，全程一对一、小班化指导，保障实践教学质量。教学过程由产业名师张建中、霍廷霄、金韬、蒋德富、陈晓达、王跃燕、孙小茹等指导。

2.资源保障

配备摄影、录音、剪辑等专业设备，搭建专属实践创作场地。

3.周期管控

以学期为核心培养周期，严格按照阶梯式教学计划推进，定期复盘学生学习成果，及时调整教学节奏。

4.支持单位

上海温哥华电影学院、广东广播电视台、中国电影剪辑协会纪录片专业委员会、中国视协网络视听艺术创作委员会、中国网络视听协会 AIGC 技术中心、北京无锚科技有限公司、大湾区影视学院。