本科课程教学大纲（理论课）

一、课程基本信息

课程名称	（中文）微短剧创意与制作					
（英文）Creativity and Production of Micro-Short Dramas					
课程代码		课程学分		2		
课程学时	32	理论学时	16	实践学时		16
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		全校 二年级及以上		
课程类别与性质	公共艺术类选修课	考核方式		考查		
选用教材	《内容思维 微短剧创作轻松入门》 刘仕杰主编 武汉：华中科技大学出版社，2023-5-1， ISBN:9787568093859			是否为 马工程教材		否
先修课程	无					
课程简介	本课程融入人机交互技术和AI等最新科技元素，旨在培养具有创新精神和实践能力的微短剧创作人才，带领学生全面了解从剧本编写到制作推广的全过程，并掌握行业前沿技术。课程涵盖以下核心内容： 1. 剧本创作基础：学生将学习如何构思引人入胜的故事，塑造鲜明角色，设计紧凑情节，并编写出适合拍摄的脚本。 2. 拍摄技巧与设备运用：课程将详细介绍各种拍摄器材的特点及使用方法，包括单反、摄像机、手机等，并教授拍摄过程中的构图、光线、音效等技巧。学生将有机会亲手实践，提升拍摄技能。 3. 交互与AI技术应用：课程将深入探讨交互技术在微短剧中的应用，如用户参与、剧情互动等，以提升观众的观剧体验。同时，学生还将学习如何利用AI技术进行剧本创作、角色设计、剪辑等方面的辅助，提高创作效率和质量。					
选课建议与学习要求	本课程适合对微电影、短视频及网络短剧拍摄制作感兴趣的学生选修，需要具备一定的影视制作理论知识基础。					
大纲编写人	签名5		制/修订时间		2024.11	
专业负责人	（签名）		审定时间		2024.11	
学院负责人	95a58c9610ee54c29ea72c19103a999（签名）		批准时间		2024.11	

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	学生将深入理解剧本创作的基本原理，包括故事构思、角色塑造、情节设计等关键要素。他们将学习如何构建引人入胜的故事框架，以及如何塑造具有深度和层次感的角色。
2	学生将掌握各种拍摄器材的特点及使用方法，包括单反、摄像机、手机等设备的操作技巧。同时，他们还将了解拍摄过程中的构图、光线、音效等专业知识，为高质量拍摄打下基础。
技能目标	3	学生应具备将交互与AI技术融入微短剧创作与制作中的能力。学生将深入了解交互技术在微短剧中的应用，包括用户参与、剧情互动等，以提升观众的观剧体验。此外，学生还应掌握如何利用AI技术进行剧本创作、角色设计、剪辑等方面的辅助，提高创作效率和质量。
4	学生具备独立解决问题的能力，能够主动搜集、获取达到目标所需的资源，并实施在微短剧创作中，形成新的元素和创意，提升作品的质量和吸引力。
素养目标 (含课程思政目标)	5	学生将学会如何与他人协作，共同完成任务。培养良好的沟通能力和团队协作精神，确保团队成员之间的有效沟通和协作。
6	具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。 ⑤爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事微短剧创意与制作工作的专业理论知识、实践能力。 ①具有专业所需的人文科学素养。
LO4自主学习：能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 ②能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。
LO6协同创新：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员，善于自我管理和团队管理；善于从多个维度思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想。 ①在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，善于自我管理和团队管理，共同完成任务。 ④了解行业前沿知识技术。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO2	①	H	学生将深入理解剧本创作的基本原理，包括故事构思、角色塑造、情节设计等关键要素。他们将学习如何构建引人入胜的故事框架，以及如何塑造具有深度和层次感的角色。	100%
LO2	①	H	学生将掌握各种拍摄器材的特点及使用方法，包括单反、摄像机、手机等设备的操作技巧。同时，他们还将了解拍摄过程中的构图、光线、音效等专业知识，为高质量拍摄打下基础。	100%
LO6	④	H	学生应具备将交互与AI技术融入微短剧创作与制作中的能力。学生将深入了解交互技术在微短剧中的应用，包括用户参与、剧情互动等，以提升观众的观剧体验。此外，学生还应掌握如何利用AI技术进行剧本创作、角色设计、剪辑等方面的辅助，提高创作效率和质量。	50%
LO4	②	H	学生具备独立解决问题的能力，能够主动搜集、获取达到目标所需的资源，并实施在微短剧创作中，形成新的元素和创意，提升作品的质量和吸引力。	100%
LO6	③	H	学生将学会如何与他人协作，共同完成任务。培养良好的沟通能力和团队协作精神，确保团队成员之间的有效沟通和协作。	50%
LO1	⑤	L	具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。	50%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

第一单元：微短剧发展简史   1. 课程导入 2. 微短剧发展历程 3. 萌芽与初探（2000-2017） 4. 快速发展与平台布局（2018-2022） 5. 多元化与精品化（2023- ） 6. 未来的微短剧   第二单元：剧本创作基础 （一）剧本构思与故事框架 1. 剧本构思的重要性 2. 如何构思引人入胜的故事 3. 故事框架的构建方法 4. 案例分析：成功剧本的故事构思 （二）角色塑造与情节设计 1. 角色塑造的基本原则 2. 如何塑造鲜明角色 3. 情节设计的要素与技巧 4. 实践：角色与情节设计练习 第三单元：拍摄技巧与设备运用 （一）拍摄器材介绍与使用 1. 单反相机的基本操作与功能 2. 摄像机的选择与使用技巧 3. 手机拍摄的优势与限制 4. 拍摄器材的维护与保养 （二）拍摄技巧与实战演练 1. 构图的基本原则与技巧 2. 光线的运用与调整 3. 音效的录制与处理 4. 实践：拍摄技巧实战演练 第四单元：交互与AI技术应用 （一）交互技术在微短剧中的应用 1. 交互技术的概念与发展 2. 用户参与与剧情互动的设计方法 3. 交互技术在提升观剧体验中的作用 4. 案例分析：成功应用交互技术的微短剧 （二）AI技术在剧本创作与制作中的应用 1. AI技术在剧本创作中的辅助作用 2. AI在角色设计与动画制作中的应用 3. AI剪辑软件的使用与技巧 4. 实践：AI技术辅助创意与制作 第五单元：课程总结与评估 （一）课程总结与作品展示 1. 回顾课程重点与难点。 2. 学生分组展示最终作品，并进行交流与分享。 3. 教师点评与总结，提出改进建议。

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标 教学单元	1	2	3	4	5	6
第一单元：微短剧发展简史				√	√	√
第二单元：剧本创作基础	√				√	√
第三单元：拍摄技巧与设备运用		√			√	√
第四单元：交互与AI技术应用			√	√		
第五单元：课程总结与评估	√	√	√	√	√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配		
理论	实践	小计
第一单元：微短剧发展简史	启发式教学+互动讨论	课堂表现	2	0	2
第二单元：剧本创作基础	启发式教学+影片分析法+互动讨论+实践	作业评价	4	6	10
第三单元：拍摄技巧与设备运用	启发式教学+影片分析法+互动讨论+实践	作业评价	4	6	10
第四单元：交互与AI技术应用	启发式教学+影片分析法+互动讨论+实践	作业评价	4	4	8
第五单元：课程总结与评估	启发式教学+影片分析法+互动讨论	课堂表现	2	0	2
合计			16	16	32

（四）课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验 时数	实验 类型
1	角色与情节设计练习	学生分组，根据理论学习内容，构思并设计一个微短剧的初步故事框架和角色设定。 小组内讨论并修改，形成最终的故事大纲和角色描述。	6	③设计型
2	拍摄技巧实战演练	学生分组，使用提供的拍摄器材，根据之前设计的故事大纲和角色设定，进行实际拍摄。 小组内分工合作，完成拍摄任务，并进行初步剪辑。	6	③设计型
3	AI技术辅助创作与制作	学生分组，利用AI技术辅助进行剧本的修改与完善。 使用AI角色设计工具进行角色形象的创作。 利用AI剪辑软件进行初步的视频剪辑与后期处理。	4	④综合型
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型				

四、课程思政教学设计

1.了解中国微短剧发展历史，学习优秀传统文化和革命历史，构建爱党爱国的理想信念，学习微短剧创意与制作的基本方法。 2.实践主题结合中国传统文化，帮助学生更好地学习中国传统文化知识，将微短剧制作和传统文化相结合，激发学生的民族自豪感和责任感。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标						合计
1	2	3	4	5	6
X1	40%	剧本创作与角色设计	30	30	0	10	20	10	100
X2	40%	微短剧视频作品	30	30	0	10	20	10	100
X3	20%	交互与AI技术应用	10	10	30	30	0	20	100