

日照职业技术学院
RIZHAO POLYTECHNIC

《短视频剪辑与制作》教案

商学系

王翠平

摄影用光

一、教学目标

知识目标：

- 1) 学生能够系统阐述摄影用光的基本概念，包括光的性质（如硬光、柔光）、光的方向（如顺光、侧光、逆光）、光的颜色（色温）及其对画面效果的影响。
- 2) 熟知不同类型摄影（如人像摄影、风光摄影、静物摄影等）中用光的特点与常用技巧，理解如何根据拍摄主题与风格选择合适的光线条件。
- 3) 掌握摄影中常见的补光工具（如反光板、闪光灯）的使用方法、适用场景及操作要点，了解它们在塑造光线效果方面的独特作用。

技能目标：

- 1) 能依据所学知识，在实际拍摄场景中迅速判断光线状况，准确识别光的性质、方向与色温，分析其优劣，并制定相应的用光策略。
- 2) 熟练运用不同光线条件进行拍摄实践，针对人像摄影，能够利用侧光塑造立体感，逆光营造氛围感；对于风光摄影，巧妙运用顺光展现开阔，侧逆光突出层次感，拍摄出具有艺术感染力的作品。

- 3) 学会灵活使用补光工具，根据拍摄需求调整反光板角度、闪光灯强度，弥补自然光线不足，优化画面光影效果，提升作品质量。

素质目标：

- 1) 培养学生敏锐的观察力与审美感知力，通过对光线变化的捕捉和光影效果的塑造，让学生发现平凡事物中的独特美感，提升艺术鉴赏水平。
- 2) 提升学生的创新思维与实践探索精神，鼓励学生突破常规用光模式，尝试创造性地运用光线，探索新颖的摄影表现手法，展现个人风格。
- 3) 强化学生的团队协作意识，在小组拍摄项目或实践活动中，让学生学会沟通协作，共同解决用光难题，分享拍摄经验，提高合作能力。

二、课程思政

在讲解摄影用光历史发展时，引入中国摄影先驱们在艰苦条件下，利用有限光线资源记录时代变迁、展现民族风貌的事迹，激发学生的民族自豪感与爱国情怀，传承摄影人的担当精神。

分析优秀摄影作品时，引导学生关注作品所传递的正能量，如展现自然之美唤起环保意识，拍摄人文关怀题材激发社会责任感，让学生明白摄影不仅是艺术创作，更是传递价值观念的载体。

通过小组合作拍摄任务，培养学生尊重他人创意与劳动成果，学会倾听不同意见，在团队中相互支持、共同成长，塑造良好的人际交往品质。

三、教学重点

摄影用光基础理论知识的深度讲解，让学生扎实掌握光的性质、方向、颜色等核心概念及其对画面的影响机制，为实践操作奠定理论根基。

针对不同类型摄影的用光技巧剖析，结合大量实例，使学生清晰了解人像、风光、静物等摄影领域的用光特点与典型手法，能够学以致用。

补光工具的使用方法与实战演练，确保学生熟练掌握反光板、闪光灯等工具的操作要领，能够根据实际拍摄情况灵活运用，改善光线条件。

四、教学难点

如何引导学生在复杂多变的实际拍摄环境中，敏锐洞察光线细微变化，快速将理论知识转化为合适的用光决策，实现理论与实践的无缝对接。

帮助学生理解光线与情感、主题表达之间的深层联系，让学生不仅仅局限于技术层面的用光，更能通过光线塑造传递拍摄意图，赋予作品深刻内涵。

让学生在掌握常规用光技巧基础上，突破思维定式，探索个性化、创新性的用光路径，形成独特的摄影风格，避免作品同质化。

五、教学重点及难点解决方法

（一）教学重点解决方法

针对“短视频常见类型及其特点”：采用“特征标签化 + 案例对比”教学法。为每种类型提炼 3-5 个核心特征标签（如搞笑娱乐类“笑点密集、剧情夸张、特效丰富”），制作《类型特征标签表》；选取 10 条不同类型短视频案例，让学生分组为案例贴标签，对照标签表验证准确性；开展“类型盲测”活动，播放短视频片段（无账号信息），让学生仅凭特征判断类型，教师用“特征匹配度评分表”点评，强化类型识别能力。

针对“不同类型短视频目标受众定位”：构建“受众 - 类型”匹配训练体系。制作《受众 - 类型匹配矩阵》，横向列示常见受众群体（如“高职大一学生”“年轻宝妈”“职场新人”），纵向列示短视频类型，让学生在矩阵中填写匹配关系；设置“受众定位任务”，给定受众（如“高职大一学生”），让学生分组分析其兴趣需求，推荐 3 种适配的短视频类型并说明理由，教师结合《受众需求分析清单》点评，确保定位精准。

针对“创作策略与数据分析方法”：采用“策略模板 + 数据简化”双轨模式。为每种核心类型设计《创作策略简易模板》（如技能教学类“核心步骤 + 关键镜头 + 解说要点”），让学生直接套用模板策划方案；选取 3 条不同类型短视频的基础数据（播放量、点赞数、评论关键词），用通俗语言解读（如“美食类高点赞 = 画

面诱人 + 教程简单”），发放《数据解读工作表》，引导学生提炼 1-2 条优化建议，降低应用门槛。

（二）教学难点解决方法

针对 “精准挖掘内在类型特征”：引入 “特征分层法”。将类型特征分为 “核心特征”（决定类型属性，如知识科普类 “信息传递准确”）与 “表层特征”（形式表现，如动画 / 真人出镜）；选取 2 条形式相似但类型不同的短视频（如 “动画形式的知识科普”与 “动画形式的搞笑娱乐”），引导学生对比分析核心特征差异；提供《类型甄别 checklist》（如 “核心目的是传递知识还是娱乐？”），帮助学生透过形式抓本质，避免误判。

针对 “灵活调整类型选择与创作策略”：采用 “需求 - 类型” 动态匹配训练。设计 “市场需求变化” 模拟场景（如 “高职生期末季需求从 ‘娱乐’ 转向 ‘学习’”），让学生分组快速调整推荐类型与创作重点；设置 “策略迭代任务”，给定初始创作方案，模拟受众反馈（如 “评论反映 ‘教程太复杂’”），让学生调整策略（如简化步骤、增加特写镜头）；开展 “策略应变分享会”，每组展示调整思路，教师总结 “需求洞察 - 策略适配” 技巧。

针对 “数据分析逻辑与转化”：采用 “数据 - 行动” 直通车教学。筛选适合高职学生的 3 个核心数据指标（播放量、评论关键词、完播率），制作《数据 - 行动对应表》（如 “完播率低→开头 10 秒加亮点”）；选取学生创作的短视频案例，展示其数据与评论，让学生直接对照表格提出改进措施；设置 “数据优化小任务”，给

定 1 条短视频数据（如 “美食类评论多 ‘想做但材料不够’ ”），让学生快速给出 2 条创作调整建议（如 “推荐校园易获取食材替代”），强化转化能力。

六、教学方法和手段

（一）教学方法

案例教学法：选取高职学生熟悉的校园类、生活类短视频案例（如 “高职技能分享” “校园美食探店”），通过案例展示、标签匹配、盲测判断，将抽象类型特征具象化，契合高职学生具象思维特点。

任务驱动教学法：以 “完成短视频类型分类 + 创作策划 + 数据优化” 为总任务，拆解为 “分类任务→策划任务→优化任务”，每个任务设置明确产出物（如分类清单、策划方案、优化建议），驱动学生主动实践。

小组合作学习法：将学生分为 4-5 人小组，明确 “分类员” “分析员” “策划师” 等角色，在分类、策划、优化环节分工协作，培养团队意识与沟通能力，适配高职技能型人才培养需求。

实操演练法：核心教学方法，在类型分类、模板套用、数据解读等环节，均设置 15-20 分钟实操时间，教师巡回指导，及时纠正误区，强化技能掌握。

评价反馈法：采用 “三维评价体系”，包括学生自评（技能掌握度）、小组互评（协作表现、成果质量）、教师点评（知识应用、逻辑清晰度），侧重过程性评价，贴合高职教学注重实操的特点。

（二）教学手段

多媒体教学手段：利用 PPT 展示类型特征标签、案例截图、数据表格；播放短视频案例、类型对比片段、学生作品范例，增强视觉冲击，提升学习兴趣。

实操工具辅助：引入剪映（基础版）、Excel（简易数据整理）、微信文档（团队协作）等工具，提供工具操作极简手册（如剪映“剪辑 + 字幕”3 步操作），方便学生课上练习、课后巩固。

场景化教学手段：设置“校园短视频运营”模拟场景，如“为校园账号推荐适配类型”“根据学生反馈优化内容”，让学生在熟悉场景中开展实践，降低学习难度。

互动教学工具：采用课堂提问、小组讨论、类型盲测、成果展示等互动形式，结合学习通发布任务、收集作业、开展投票，提升课堂参与度；引入“实时抢答”环节，巩固类型特征记忆。

七、教学设计

导入环节（10 分钟）：

展示一组对比强烈的摄影作品，一幅是运用巧妙光线展现出震撼视觉效果的佳作，另一幅是光线运用平淡的普通照片，引导学生观察并讨论两幅作品的差异，提问学生光线对摄影的重要性，引出本节课主题——摄影用光。

知识讲解环节（30 分钟）：

摄影用光基础：利用 PPT 结合实物演示，讲解光的性质，如硬光产生鲜明对比、柔光营造柔和氛围；光的方向，以人像摄影为例，展示顺光使面部平坦、侧光塑造立体感、逆光勾勒轮廓；光的颜色，

解释色温对画面色调的影响，如低色温偏暖、高色温偏冷，结合实例让学生直观感受不同光线特性。

不同类型摄影用光技巧：分别播放人像、风光、静物摄影的经典作品，组织学生分组讨论其用光特点，每组选派代表发言，教师总结补充。人像摄影讲解如何运用光线突出人物性格、美化容貌；风光摄影探讨怎样利用光线展现地貌、渲染氛围；静物摄影分析利用光线突出质感、勾勒形态的方法。

补光工具介绍：实物展示反光板、闪光灯等补光工具，讲解其工作原理、适用场景，如反光板在户外人像补光中的应用，闪光灯在室内暗光拍摄的作用，现场演示操作方法，让学生了解如何调节参数。

实践操作环节（30 分钟）：

将学生分成小组，布置不同拍摄主题任务（如校园人像、校园风光、校园静物），要求小组根据所学知识，制定用光方案，进行实地拍摄。教师巡视指导，针对用光选择、工具使用等问题给予及时反馈与建议。

总结评价环节（20 分钟）：

各小组展示拍摄作品，其他小组进行评价，教师从用光合理性、技术掌握、创意表达、团队协作等多方面综合点评，总结本节课重点知识，强调持续实践探索用光技巧的重要性，鼓励学生课后继续练习，尝试更多创新用光。

八、教学内容

摄影用光基础理论：

光的性质：详细讲解硬光的特点，如光线直射、方向性强，能产生清晰锐利的阴影，常用于突出物体轮廓、表现质感，如拍摄建筑硬朗线条；柔光则是经过散射，光线均匀柔和，阴影淡，适合营造温馨、浪漫氛围，如拍摄婴儿照片。

光的方向：以人物面部摄影为例，顺光时面部受光均匀，细节清晰，但立体感不足；侧光从侧面照射，能形成明暗对比，有效塑造面部立体感，展现人物性格；逆光下人物发丝、轮廓被照亮，可营造梦幻、神秘氛围，常用于艺术创作，但需注意补光避免面部过暗。

光的颜色：介绍色温概念，阐述不同色温光源（如日光 5500K、钨丝灯 3200K）对画面色调影响，低色温偏黄暖调，高色温偏蓝冷调，讲解白平衡调节原理，帮助学生在不同光线环境下还原真实色彩或根据创作意图营造特殊色调。

不同类型摄影用光技巧：

人像摄影：深入剖析如何根据人物特点与拍摄风格选择光线，如拍摄时尚人像可运用硬侧光塑造冷峻个性；拍摄清新人像多用柔光营造甜美氛围。讲解眼神光运用，利用反光板或小光源点亮眼睛，让人物更有神采；背景光处理，通过调整背景亮度突出主体，避免背景杂乱。

风光摄影：探讨不同时段光线对风光的塑造，早晨或傍晚低角度逆光可拉长景物影子，增强层次感，暖色调增添浪漫气息；中午强光下适合拍摄大场景，展现辽阔，但需注意光影对比过强问题。讲解利用云雾、水面等介质柔化光线，创造仙境般效果，如黄山云海摄影。

静物摄影：分析如何运用光线突出静物质感，如拍摄金属制品利用硬光反射表现光泽；拍摄毛绒玩具用柔光体现柔软。讲解布光方法，采用侧逆光勾勒轮廓，正面柔光补充细节，通过多角度打光展现静物全貌，如拍摄美食利用顶光突出色泽，侧光营造立体感。

补光工具与应用：

反光板：介绍不同颜色反光面用途，白色面柔化补光，银色面增强反光效果，金色面增添暖调，黑色面吸收光线用于压暗局部。讲解在户外人像拍摄中，根据太阳位置与人物角度，调整反光板角度、距离，为人物面部、身体暗部补光，提升画面立体感与质感。

闪光灯：讲解内置闪光灯与外置闪光灯区别，外置闪光灯功率大、可调节性强。介绍闪光灯同步速度、闪光指数等参数含义，演示在室内暗光环境下，如何根据拍摄距离、光圈大小设置闪光强度，避免曝光过度或不足，以及利用跳闪技巧柔化闪光，使光线更自然。

九、教学资源

（一）教材与讲义

核心教材：《短视频创作与运营实务》（高职高专版）、《新媒体内容分类与策划基础》。

配套讲义：本节课 PPT 课件。

（二）案例资源

校园类案例库：整理 “高职技能分享” “校园美食探店” “校园生活 vlog” 等领域的短视频案例，按类型分类，包含作品链接、核心特征标签、受众分析，方便学生参考。

对比案例集：收集“类型易混淆”短视频案例（如动画形式的知识科普与搞笑娱乐）、“数据优化前后”对比案例，附特征分析与数据解读，强化难点突破。

（三）工具资源

创作工具：剪映（手机版 + 电脑版，基础功能）、无版权素材平台（Pexels 视频、Pixabay 图片）、抖音官方音乐库（免费使用）。

辅助工具：Excel（简易数据整理）、微信文档（团队协作）、思维导图工具（XMind 简易版，梳理创作思路）。

模板工具：《短视频创作方案模板》《类型分类清单模板》《数据解读工作表》。

（四）线上资源

学习平台：抖音创作者学院（类型创作基础教程）、快手大学（受众定位技巧）、B 站“高职短视频分类与策划”合集。

数据资源：抖音校园类账号基础数据案例、《高职生短视频喜好简易报告》。

合规资源：《短视频内容创作合规指南（简易版）》，明确分类与创作中的版权、内容规范要求。

十、学习指导

（一）课前预习指导

工具预习：提前下载剪映 APP，观看 1 个基础操作教程（如视频剪辑 + 添加字幕），熟悉核心功能，为课堂创作策划做准备。

案例观察：刷抖音、快手的校园类短视频，收集 3 条不同类型的作品（如搞笑娱乐、技能教学、生活记录），记录每条的“核心内容 + 给你的感受”，带着观察结果参与课堂讨论。

问题收集：思考自己平时喜欢看哪种类型的短视频，为什么喜欢，列出 2-3 个理由，初步感知“类型与受众”的关联。

（二）课中学习指导

理论学习环节：重点记录每种类型的核心特征标签、受众特点，结合案例在笔记中标注“典型场景”（如“技能教学类适合校园实用技巧”），便于后续应用。

实操环节：严格按照模板工具（如《创作策略简易模板》）完成任务，遇到分类困难时，对照《类型特征标签表》逐一核对；创作策划时，优先选择校园易实现的主题（如“宿舍简易美食”“课堂笔记整理技巧”），确保方案落地。

小组协作环节：明确自身角色分工（如分类员负责判断类型、策划师负责填写模板），主动分享观察到的案例特点，倾听组员意见，在分类、策划环节多沟通，确保成果准确。

（三）课后复习与拓展指导

复习巩固：整理课堂笔记，梳理“类型特征 - 受众需求 - 创作策略 - 数据优化”的逻辑关系，结合课堂案例再次复盘重点内容；重新分析课前收集的 3 条短视频，用所学标签标注类型，强化记忆。

技能拓展：利用课后时间，套用《创作策略简易模板》，为自己喜欢的类型策划 1 条校园主题短视频方案；尝试用剪映制作 15 秒短视频片段（如技能教学的单个步骤演示），提升实操能力。

知识延伸：关注抖音创作者学院的“类型创作”专栏，学习不同类型的进阶技巧；观察身边同学喜欢的短视频类型，分析其受众需求，拓宽对“类型与受众”关联的理解。

十一、作业及实训项目

（一）课后作业

基础作业：完成《短视频类型分类清单》，给定 10 条未分类的校园类短视频（教师提供链接），逐一判断类型并标注核心特征标签，提交分类结果与 1 条易混淆案例的分析（如“为什么判断为 XX 类型而非 XX 类型”），字数不少于 300 字。

技能作业：基于某一类型（自选），策划 1 条校园主题短视频创作方案，直接套用《创作策略简易模板》，明确主题（如“宿舍 5 分钟早餐教程”）、内容梗概、拍摄手法（如“特写镜头展示步骤”），提交方案文档 + 1 张分镜构思草图（手绘 / 简单标注均可）。

拓展作业：选取 1 条自己喜欢的短视频（注明平台、链接），分析其类型、核心特征、目标受众，结合基础数据（如播放量、评论关键词），提出 1-2 条简单的优化建议，字数不少于 400 字。

（二）实训项目

项目主题：“校园短视频类型定位与简易创作实训”。

项目要求：以小组为单位（4-5 人），完成从类型选择、受众分析、创作策划到简易制作的完整流程，周期为 2 周。

准备阶段：确定 1 个校园细分主题（如 “高职生学习技巧” “校园生活便利指南”），选择适配的短视频类型，分析目标受众（高职大一学生）的核心需求。

策划阶段：套用《创作策略简易模板》，完成 1 条短视频的详细策划方案，包括主题、内容梗概、分镜设计、拍摄计划（校园易实现场景）。

制作阶段：利用剪映完成 30-60 秒短视频制作，要求画面清晰、内容完整，符合所选类型的核心特征，无需复杂特效。

优化阶段：收集 3-5 位同学的反馈意见，结合基础数据（如小组内播放完播率），对视频进行 1 处简单优化（如调整开头亮点、补充字幕）。

成果提交：提交实训报告（含类型选择说明、受众分析、策划方案、短视频成品、优化前后对比）、小组分工说明、实训总结（500 字左右，反思创作过程中的问题与改进方向）。

评价方式：采用 “作品完整性（40%）+ 类型适配度（20%）+ 策划合理性（20%）+ 小组协作（10%）+ 实训总结（10%）” 的综合评价体系，结合教师评分与小组互评得出最终成绩，侧重实操落地与基础技能应用。