

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
KHOA NGHỆ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

- Tên học phần: **Nghệ vụ quay phim 1** (Filming operations 1)
- Mã học phần: CTE412
- Số tín chỉ: 2 (1/1/2)
- Cấp đào tạo: Đại học
- Loại học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết/ Học phần trước:
- Đơn vị phụ trách: Khoa Nghệ thuật
- Số giờ tín chỉ: 45 tiết, trong đó:
- Lý thuyết: 15 tiết (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
- Thực hành: 30 tiết (1 tín chỉ TH = 30 tiết)
- Thực tập: 0 (1 tín chỉ TT = 60 giờ TT tại cơ sở)
- Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giờ làm ĐA/KL)

2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

- Họ và tên: Phạm Thuận Hải Thảo
- Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00)
- Địa điểm làm việc: Khoa Nghệ thuật - Trường Đại học Văn Hiến
- Điện thoại: 0933259197
- Email: phamthuanhaithao263@gmail.com

Giảng viên 2:

- Họ và tên: Chu Văn Hòa
- Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00)
- Địa điểm làm việc: Khoa Truyền thông - Trường Đại học Hoa Sen
- Điện thoại: 0978899585
- Email: chuhoavtv@gmail.com

3. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần “Nghệ vụ quay phim 1” tập trung vào các khía cạnh cơ bản của quay phim, bao gồm lựa chọn thiết bị, cách điều chỉnh ánh sáng và góc quay, cũng như kỹ thuật cắt ghép. Sinh viên sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng máy quay, ánh sáng và âm thanh để tạo ra các tác phẩm chất lượng. Khóa học cũng đề cập đến các nguyên tắc cơ

bản của việc viết kịch bản và biên tập, giúp sinh viên phát triển kỹ năng sáng tạo và kỹ thuật trong ngành công nghiệp phim ảnh.

4. Mục tiêu của học phần

Học phần có những mục tiêu:

- Cung cấp cho người học những kiến thức chung về quy trình quay phim, cách sử dụng thiết bị quay, kỹ thuật cắt cảnh và cách sắp xếp cảnh quay để tạo nên câu chuyện hấp dẫn.

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật quay phim, gồm cách sử dụng máy quay, ánh sáng, góc chụp và lời kể câu chuyện qua hình ảnh. Sinh viên sẽ học được cách tạo ra các cảnh quay chuyên nghiệp và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả

- Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật quay phim, thiết kế ánh sáng và kịch bản. Sinh viên được đào tạo về cách sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, phát triển kỹ năng sáng tạo trong việc hình thành ý tưởng và thực hiện sản phẩm điện ảnh chất lượng.

- Trang bị kiến thức về các kỹ thuật quay, ánh sáng, biên kịch và công nghệ sản xuất phim. Sinh viên sẽ học cách sử dụng thiết bị quay phim, tạo khung cảnh và kể câu chuyện qua hình ảnh đồng, thời hiệu về quy trình sản xuất phim chuyên nghiệp.

- Phát triển kỹ năng phân tích, lập luận, và thuyết trình hiệu quả.

5. Chuẩn đầu ra của học phần

Mã CDR	Nội dung chuẩn đầu ra (Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)
Kiến thức	
CLO1	Trình bày được các khái niệm cơ bản về quay phim, nguyên lý hình ảnh và ánh sáng trong điện ảnh – truyền hình.
CLO2	Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy quay phim và các thiết bị hỗ trợ (ống kính, filter, tripod, gimbal...). Nhận biết và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh: ánh sáng, góc máy, bố cục khuôn hình, màu sắc, tiêu cự...
Kỹ năng	
CLO3	Sử dụng thành thạo máy quay cơ bản, điều chỉnh các thông số như khẩu độ, tốc độ màn trập, ISO, cân bằng trắng, lấy nét, zoom... để tạo ra khung hình đúng kỹ thuật.
CLO4	Lựa chọn góc máy, bố cục hình ảnh, ánh sáng phù hợp với nội dung và yêu cầu dàn dựng.
CLO5	Thực hành quay các bài tập đơn giản, như quay chân dung, phong cảnh, hành động ngắn, theo kịch bản cơ bản. Tham gia quay dưới sự phối hợp với các vai trò khác trong nhóm như đạo diễn, ánh sáng, âm thanh...
Mức độ tự chủ và trách nhiệm	
CLO6	Tự tin thực hiện các bài tập quay phim độc lập hoặc theo nhóm dưới sự hướng

Mã CDR	Nội dung chuẩn đầu ra (Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)
	dẫn của giảng viên. Biết tiếp thu phản biện, đánh giá kết quả làm việc của bản thân và nhóm.

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
CLO1	X	X								X		
CLO2				X			X					
CLO3						X	X					X
CLO4			X			X				X		
CLO5				X							X	X
CLO6		X						X	X			

Ghi chú: *PLOs (Programme Learning Outcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT*
CLOs (Course Learning Outcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết

Chương	Nội dung	Đáp ứng CLOs
Chương 1	Tổng quan về nghề quay phim	CLO4, CLO6
1.1	Giới thiệu vai trò, nhiệm vụ của quay phim trong sản xuất điện ảnh – truyền hình.	
1.2	Tư duy hình ảnh và ngôn ngữ điện ảnh	
Chương 2	Kiến thức cơ bản về máy quay và thiết bị hỗ trợ	CLO1, CLO3, CLO5
2.1	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy quay cơ bản.	
2.2	Ống kính, tiêu cự và độ sâu trường ảnh. Các thiết bị hỗ trợ quay: tripod, slider, gimbal, monitor	
Chương 3	Ngôn ngữ hình ảnh và bố cục khung hình	CLO1, CLO3
3.1	Các loại khung hình (cận cảnh, trung cảnh, toàn cảnh...).	
	Quy tắc bố cục trong quay phim: 1/3, cân bằng thị giác, điểm vàng.	
3.2	Mối quan hệ giữa bố cục và cảm xúc thị giác.	
Chương 4	Ánh sáng cơ bản trong quay phim	CLO1, CLO3, CLO4, CLO6
4.1	Nguồn sáng tự nhiên và nhân tạo.	

Chương	Nội dung	Đáp ứng CLOs
	3 điểm chiếu sáng cơ bản: key light, fill light, back light.	
4.2	Tạo mood ánh sáng và xử lý ánh sáng trong bối cảnh khác nhau.	
Chương 5	Kỹ thuật quay và di chuyển máy quay	CLO2, CLO3, CLO6
5.1	Góc máy, độ cao, hướng nhìn và chuyển động máy quay. Kỹ thuật lia máy, dolly, zoom, handheld.	
5.2	Thực hành các bài tập quay cố định và động.	
Chương 6	Thực hành và phân tích bài tập quay cơ bản	CLO5, CLO6
6.1	Thực hiện một đoạn phim ngắn theo kịch bản có sẵn.	
6.2	Phân tích, đánh giá sản phẩm quay phim của bản thân và bạn học.	

6.2. Thực hành

	Nội dung	Đáp ứng CLOs
6.2.1.	Bài tập cá nhân	CLO2, CLO3, CLO6
	Người học phân tích kịch bản ngắn và thực hiện một đoạn quay 1 – 2 phút, sử dụng các yếu tố bố cục, ánh sáng, góc máy theo yêu cầu kịch bản. Người học trình bày ý tưởng sáng tạo hình ảnh và lý do lựa chọn ngôn ngữ máy quay.	
6.2.2.	Bài tập nhóm	CLO1, CLO4, CLO5
	Người học làm việc theo nhóm (3–5 người) thực hiện một dự án quay phim ngắn (3–5 phút) theo chủ đề được giao. Bao gồm phân vai, xây dựng storyboard, phân tích ánh sáng, thực hiện quay phim, và hậu kỳ hình ảnh cơ bản. Các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp thông qua trình chiếu và phản biện nhóm.	

7. Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện

Chương	Tên chương	Số tiết tín chỉ					Ghi chú
		Lý thuyết	Bài tập	Thực hành	Tự học	Tổng	
1	Tổng quan về nghề quay phim	2		5	5	12	
2	Kiến thức cơ bản về máy	2		5	5	12	

Chương	Tên chương	Số tiết tín chỉ					Ghi chú
		Lý thuyết	Bài tập	Thực hành	Tự học	Tổng	
	quay và thiết bị hỗ trợ						
3	Ngôn ngữ hình ảnh và bố cục khung hình	2		5	5	12	
4	Ánh sáng cơ bản trong quay phim	2		5	5	12	
5	Kỹ thuật quay và di chuyển máy quay	2	1	5	5	13	
	Thực hành và phân tích bài tập quay cơ bản	2	2	5	5	12	
Tổng		12	3	30	30	75	

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN

1. Thảo luận về cách ánh sáng ảnh hưởng đến cảm xúc và ý nghĩa của một cảnh trong phim, cũng như kỹ thuật sử dụng ánh sáng để tạo ra hiệu ứng và bầu không khí phù hợp.
2. Tiểu luận về vai trò của biên kịch trong quá trình sản xuất phim, bao gồm việc xây dựng cấu trúc câu chuyện, phát triển nhân vật và diễn biến cốt truyện để tạo ra một bộ phim hấp dẫn và có sức lan tỏa.
3. Thảo luận về các công nghệ mới như camera 4K/8K, drone và CGI (Computer Generated Imagery) và cách chúng ảnh hưởng đến quy trình sản xuất phim hiện đại, cũng như các xu hướng mới trong việc sáng tạo nội dung và tiếp thị phim.

8. Phương pháp giảng dạy

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

- Bài giảng lý thuyết
- Bài tập và dự án thực tế
- Phân tích và đánh giá tác phẩm
- Tập huấn và thực tập

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Bài giảng lý thuyết		X			X	
Bài tập và dự án thực tế				X	X	
Phân tích và đánh giá tác phẩm			X			X
Tập huấn và thực tập	X		X			

9. Phương pháp học tập

Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

- Thực hành
- Làm việc nhóm
- Thảo luận, phân tích

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

Phương pháp học tập	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Thực hành		X	X		X	X
Làm việc nhóm			X			X
Thảo luận, phân tích	X			X		

10. Nhiệm vụ của sinh viên

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chỉ được vắng mặt tối đa 20% thời gian lên lớp của học phần).
- Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.

11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

1. *Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:*

- Điểm chuyên cần: 2/10, trọng số 8%.
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 3/10, trọng số 12%.
- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 5/10, trọng số 20%.

2. *Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%*

Hình thức thi: Bài tập lớn

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức đánh giá	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Quá trình		X		X		
Bài tập lớn	X			X	X	X

13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản trong 05 năm trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)

13.1. Tài liệu chính

- Phạm Thanh Hà, Quay phim điện ảnh – truyền hình, NXB Chính trị Quốc gia, 2021.

- Vũ Ngọc Thanh, Điện ảnh học – Lý luận và Thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, 2020.
- Lê Anh Đức, Kỹ thuật quay phim truyền hình hiện đại, NXB Lao Động, 2022.
- Nguyễn Quốc Khánh, Nghệ thuật quay phim: Từ lý thuyết đến thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.
- Trần Minh Tuấn, Cinematography: Ánh sáng, chuyển động và cảm xúc hình ảnh, NXB Trẻ, 2024.
- Viện SKĐA TP. HCM, Giáo trình Kỹ thuật quay phim nâng cao, Tài liệu nội bộ – dùng trong giảng dạy, 2021.
- Blain Brown, Cinematography: Theory and Practice (4th Edition), Routledge, 2021.

13.2. Tài liệu tham khảo

- Richard D.Labe (2020), Âm thanh trong phim điện ảnh – truyền hình (dịch giả Nguyễn Kim Cương), NXB Hội nhà văn.
- Richard D.labe (2020), Nghệ thuật đạo diễn phim truyện (dịch giả Nguyễn Kim Cương), NXB Hội nhà văn.
- David Stump, Digital Cinematography: Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows, Focal Press, 2020.
- Steven Ascher & Edward Pincus, The Filmmaker's Handbook (5th Edition), Plume Books, 2019.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Hiệu trưởng

Trưởng Khoa/Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức