

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

- Tên học phần: **Nghệ thuật dựng phim 1** (Film editing profession 1)
- Mã học phần: CTE421
- Số tín chỉ: 3 (2/1/4)
- 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: 60 tiết, trong đó:
- Lý thuyết: 30 tiết (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
- Thực hành: 30 (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 thuật dựng phim 1” trong ngành công nghệ điện ảnh truyền hình tập trung vào các kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một biên tập viên phim chuyên nghiệp. Sinh viên sẽ được hướng dẫn về các khía cạnh cơ bản và nâng cao của quá trình dựng phim, bao gồm lựa chọn và sắp xếp cảnh quay, cắt ghép hình ảnh và âm

VHU.CTDT.BM03

thanh, xử lý hiệu ứng đặc biệt. Sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về các công cụ và phần mềm dựng phim chuyên dụng như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, và Avid Media Composer. Qua các bài thực hành và dự án, sinh viên sẽ phát triển khả năng phân tích tác phẩm, tạo ra các phân đoạn phim thú vị và đáp ứng yêu cầu của đạo diễn và khán giả. Cuối cùng, họ sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình trong các dự án thực tế và trình bày kết quả một cách chuyên nghiệp.

4. Mục tiêu của học phần

Học phần có những mục tiêu:

- Cung cấp cho người học những kiến thức chung về kỹ thuật dựng phim, biên tập, và công cụ sản xuất phim trong ngành công nghệ điện ảnh truyền hình.
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quy trình dựng phim, từ biên kịch đến chỉ đạo diễn xuất và chỉnh sửa. Nó tập trung vào kỹ năng cắt ghép hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng để tạo ra sản phẩm điện ảnh hoàn chỉnh. Sinh viên sẽ học cách sử dụng các công cụ và phần mềm dựng phim phổ biến và hiểu về quy trình làm việc trong ngành công nghiệp.
- Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về quy trình và kỹ thuật dựng phim từ lập kịch bản, quay phim đến chỉnh sửa và sản xuất cuối cùng. Học viên học về cách sử dụng công cụ và phần mềm dựng phim hàng đầu, cũng như phát triển kỹ năng sáng tạo và cảm nhận nghệ thuật để tạo ra sản phẩm điện ảnh và truyền hình chất lượng cao.
- Trang bị kiến thức về kỹ thuật dựng phim, bao gồm biên tập, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh, cũng như sử dụng phần mềm và công nghệ mới để tạo ra sản phẩm chất lượng, phản ánh nghệ thuật và sự sáng tạo trong ngành công nghệ điện ảnh truyền hình.
- 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, quy trình và nguyên lý dựng phim trong sản xuất video chuyên nghiệp.
CLO2	Phân tích được vai trò của dựng phim trong việc xây dựng cấu trúc và cảm xúc cho tác phẩm nghe nhìn.
Kỹ năng	
CLO3	Vận dụng phần mềm dựng phim (ví dụ: Adobe Premiere, DaVinci Resolve) để thực hiện các thao tác cắt, ghép, xử lý hình ảnh và âm thanh cơ bản.
CLO4	Thực hiện được một sản phẩm dựng phim ngắn theo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nội dung.
CLO5	Phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong nhóm sản xuất để hoàn thiện dự án dựng phim.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm	

CLO6	Tự đánh giá và điều chỉnh sản phẩm dựng phim dựa trên phản hồi và yêu cầu thực tế; có ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm với sản phẩm truyền thông.
------	--

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	X	
CLO2					X		X	X				
CLO3				X				X			X	
CLO4		X		X								X
CLO5					X	X						
CLO6	X						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	Giới thiệu về dựng phim và vai trò của biên tập viên	CLO2, CLO5
1.1	Lịch sử phát triển của dựng phim	
1.2	Vị trí, vai trò của dựng phim trong sản xuất điện ảnh – truyền hình	
Chương 2	Quy trình dựng phim cơ bản	CLO3, CLO4, CLO6
2.1	Quy trình tiền kỳ, hậu kỳ	
2.2	Phân biệt offline – online editing	
Chương 3	Làm quen với phần mềm dựng phim cơ bản	CLO1, CLO3
3.1	Adobe Premiere Pro: giao diện, import media	
3.2	Các thao tác cơ bản: cắt, kéo, chèn hình, âm thanh	
Chương 4	Cắt dựng cơ bản	CLO2, CLO5, CLO6
4.1	Kỹ thuật cut, trim, split, ripple delete	
4.2	Dựng hình theo kịch bản có sẵn	
Chương 5	Dựng âm thanh cơ bản	CLO1, CLO4,

		CLO6
5.1	Đồng bộ âm thanh – hình ảnh	
5.2	Âm thanh lời thoại, hiệu ứng, nhạc nền	
Chương 6	Xuất bản và lưu trữ sản phẩm	CLO2, CLO3, CLO4
6.1	Export video với định dạng phù hợp	
6.2	Quản lý file và backup dự án	

6.2. Thực hành

	Nội dung	Đáp ứng CLOs
6.2.1.	Bài tập cá nhân	CLO1, CLO3, CLO4
	Người học có thể chọn một đoạn trong kịch bản hoặc tự sáng tạo một đoạn ngắn, sau đó tạo ra một bản phác thảo chi tiết, mô tả cảnh quay, góc quay, cắt cảnh và các yếu tố hình ảnh và âm nhạc khác để trình bày ý tưởng và quá trình sản xuất của mình.	
6.2.2.	Bài tập nhóm	CLO2, CLO5, CLO6
	- Người học áp dụng kiến thức đã học về quy trình sản xuất phim để tạo ra một sản phẩm phim ngắn hoàn chỉnh. - Các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp.	

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	Giới thiệu về dựng phim và vai trò của biên tập viên	3	1	5	5	14	
2	Quy trình dựng phim cơ bản	3	2	5	5	15	
3	Làm quen với phần mềm dựng phim cơ bản	3	2	5	5	15	
4	Cắt dựng cơ bản	3	2	5	5	15	
5	Dựng âm thanh cơ bản	3	2	5	5	15	
6	Xuất bản và lưu trữ sản phẩm	3	3	5	5	16	
Tổng		18	12	30	30	90	

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN

- Thảo luận về các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong việc dựng phim, bao gồm cách sắp xếp cảnh quay, cắt ghép, sử dụng hiệu ứng đặc biệt, và các kỹ thuật chỉnh sửa để tạo ra một sản phẩm điện ảnh hoàn chỉnh.
- Nghiên cứu về cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật và nghệ thuật để truyền đạt ý tưởng và cảm xúc thông qua việc lựa chọn góc quay, ánh sáng, âm nhạc, và sử dụng hình ảnh để tạo ra hiệu ứng tác động đến khán giả.
- Đánh giá các bước quy trình sản xuất phim từ việc thu thập tài liệu, quay phim, đến việc chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả việc quản lý dự án và thời gian sản xuất.

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
- Hội thảo và thảo luận

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	X
Bài tập và dự án thực tế			X	X		
Phân tích và đánh giá tác phẩm	X				X	
Hội thảo và thảo luận		X		X	X	

9. Phương pháp học tập

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

- Thuyết trình
- Làm việc nhóm
- Tự học, tự nghiên cứu

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

Phương pháp học tập	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Thuyết trình	X					
Làm việc nhóm			X	X		
Tự học, tự nghiên cứu		X		X	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%*

3. 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

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.
- Đặng Nhật Minh, Hồi ký điện ảnh, NXB Hội Nhà văn, 2020.
- Trần Thị Hồng Liên, Dựng phim căn bản với Adobe Premiere Pro, NXB Lao Động, 2022.
- Nguyễn Hữu Tuấn, Thực hành dựng phim – từ cơ bản đến nâng cao, NXB Sân khấu, 2023.
- Nguyễn Quốc Tuấn, Ngôn ngữ điện ảnh – Góc nhìn người dựng phim, NXB Văn hóa – Nghệ thuật, 2020.

13.2. Tài liệu tham khảo

- Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Giáo trình Nghiệp vụ dựng phim 1, bản lưu hành nội bộ, 2022.

- Walter Murch, Trong chớp mắt – Bản chất của dựng phim, NXB Thế Giới, 2019.
- Ken Dancyger, Kỹ thuật dựng phim và video, NXB Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội (dịch từ bản tiếng Anh: The Technique of Film and Video Editing), 2020.
- Karen Pearlman, Nghệ thuật cảm nhận nhịp điệu trong dựng phim, NXB Văn hóa – Nghệ thuật, 2018.
- Michael Ondaatje, Đối thoại với Walter Murch: Nghệ thuật dựng phim điện ảnh, NXB Sân khấu, 2021.

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

Hiệu trưởng

Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức