

成都文理学院

Chengdu College of Arts and Sciences

影视摄影技术 课程教学大纲

教务处制

《影视摄影技术》教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：16302013

中文名称：影视摄影技术

英文名称：Cinematography

课程类别：实践教育模块/专业必修课

学时：64（理论学时8，实践学时56）

学分：4

适用专业：广播电视编导

二、课程的性质、目标和任务

1. 课程性质地位与作用：本课程为广播电视编导专业实践教育模块极其重要的实践必修课，是学习影视拍摄的一门技术课程，在这门技术课程中还包含了影视摄影基础、影视照明基础和美术部分的三个动态内容。影视摄影技术是承接一年级第一学期图片摄影之后进阶动态影像创作的课程内容，掌握学习电影电视拍摄与操作基础，这门课程在之后的实践中会分流三个方向的实践训练：一是纪录片摄影技术基础训练、二是剧情片摄影技术基础训练、三是短视频拍摄训练。

2. 主要目标：掌握影视摄影的造型手段，建立严肃摄影观念，并由此可以延伸短视频拍摄操作，为学生建立文学与影像之间的内容桥梁，以影像作为手段和表达的工具，在影像学习和创作中培养学生对电影影像、短视频画面操作的基础审美以及运用镜头语言表达和创作内容的一般能力。

3. 主要任务：学习影视摄影理论以及结合实践演示拍摄学习与照明技术、美术关联性拍摄的技能，要求学生具有影视摄影器材整备和管理的基本能力，根据需要可调取各类拍摄器材进行组合式使用，在影视摄影技术实践中学习经过较长时间训练和学习可掌握对动态影像创作的基础审美，并可结合电影史论内容进行相关创作临摹的拍摄，可运用综合性拍摄手段和具有导演意识的摄影学习是贯穿学习的始终，运用摄影语言与视听语言可对文学内容表达的摄影创作的基本能力。

三、课程教学基本要求

1. 首先要具备专业的影视摄影器材包含中小型摄影机如：SONY-FS5、SONY-FS7、SONY-FX6 和各类 F 值镜头以及影视照明设备 HMI575W、5600K 镡灯、钨丝灯 3200K、KINOFLO、LED 和照明附件，以及基本用电知识。在课程中教师要结合业内实训通过校企合作希望可引进 T 值镜头和各类变焦镜头以及影视行业领先的电影摄影机和新型 LED 聚光灯以及运动摄影器材。

2. 掌握摄影机操作的基本原理、掌握基础照明灯具操作、线缆操作、接电操作的基本原理，以及不同影调和光比测光的意识与能力。具备严肃摄影观念，逐步培养学生具有掌握摄影器材和照明器材整备能力，具备严谨、认真、高度负责、有担当、超细腻的基本态度。

3. 最终以培养学生基础审美能力，提高学习影像创作兴趣和对影视工作向往的情怀，强化作业

的日常训练和写作思维训练，把动手能力拓展到实践拍摄和写作上，对于极个别优秀学生要特殊引导加强对其个人想法感受表达的创作训练，技术技巧和审美思维的训练。

4. 高效且实用的动态影像创作知识体系，较为熟练掌握五大造型手段，具备纪录片摄影、剧情片摄影、短视频拍摄的基本能力。

四、课程思政元素融入方案

《影视摄影技术》是大一年级以实践实训为主要授课方式的专业课，理论与实践实训互为补充互相作用着，讲授过程教师大力贯彻课程思政内容争取进入每一章节，力争成为除专业技术之外的画龙点睛之笔。

计划在课程初期前部分讲4K电影摄影基础内容中穿插讲授胶片电影摄影时代中感光材料发展以及中国胶片工业发展和崛起。前面的授课内容中会穿插胶片电影摄影基础知识，同时穿插中国胶片工业发展以及20世纪80年代中国家庭电视普及后的胶片制作直到胶片在中国的没落，整个时间跨度是20世纪新中国成立后的六十年代到21世纪的2013年。仍以毕业于前苏联列宁格勒电影工程学院电影胶片制造和洗印加工专业、中国胶片工业和民族品牌胶片奠基人邹竞老师为主，对比美国柯达、德国爱克发、日本富士的感光材料类型。

该专业课程以动态影像创作-电影摄影为主要训练方向，计划授课中在摄影技术和摄影技巧内容讲解中穿插经典电影片段紧密结合该学期一门平行课程《外国电影史》，延续第一学期《图片摄影》的交叉创作教学，以第五代电影人穆德远摄影的电影《我的长征》、《我的法兰西岁月》中部分场面调度为主，《我的长征》以孩子的视点讲述成为红军参加长征的故事、《我的法兰西岁月》讲述青年邓小平十六岁赴法勤工俭学在欧洲寻找真理的故事。教师授课中会以其影片中具体的镜头案例来论述授课涉及到关于摄影调度设计、构图造型、光线造型、演员调度、摄影机运动、气氛的设计、光色设计等等基本技巧问题，部分技术内容也会就此讲授，包括战争场面的烟火气氛、爆炸场面等特技。从光线的性质以及入射光角度上这两部影片的部分画面可以提供完备的讲解。教师首要掌握政治基础和历史背景，准确的传达讲述红军长征时期的部分内容，必须准确的讲述四川广安青年邓小平在十六岁是如何去往法国寻求真理的历史前提，以及在法国巴黎等地邓小平是如何开始接触到马克思主义学说。这个过程教师除了融入课程思政内容之外，更希望给学生传递无论你身处什么时代，青年人绝对是社会发展和推动进步的主力军，同时要明白什么是真理？人活着究竟为了什么？你为什么而活？而他为什么会有这样的选择？会结合当下社会新闻与学生畅聊在当代社会中青年人榜样特别是2022年6月央视播出的电视剧《大山的女儿》以毕业于北京师范大学硕士、广西驻村书记年轻的黄文秀真人真事改编的电视剧，表现青年人在基层农村的牺牲与奉献，表现对事业的选择和对信仰的选择，她的认真用情投入，这些部分是讲述完主要专业内容之后教师简短的和学生交流上述部分内容，教师会不定期布置部分剧集观片任务，

它们会散点式的铺在不同的课程章节里结合课程内容，避免干涩的生拉硬拽。

样片的播放和讲授还包括第五代电影人侯咏导演的经典励志电影《一个人的奥林匹克》，该片是2008年北京奥运会官方电影，震撼人心。讲述在抗战时期东北沦陷，东北大学学生刘长春在张学良将军资助下，在自己对自己训练和征服中，毅然克服困难代表中国参加1932年洛杉矶奥运会，给当时正遭受日寇侵略的中国土地带来振奋，极大的鼓舞了中国人的士气和对抗争的心，虽然抱憾洛杉矶奥运会赛场，但刘长春早已成为中国人不屈不挠奋斗到底的精神象征。教师从摄影调度、运动摄影、正反打以及正反打-全景的光线设计、刘和日本人对峙的正反打低调大反差影调的光比控制、节奏等去讲授，还会以场景和人物构图关系，景别内容的讲解关联在一起去讲。同时计划结合徐兵导演电视剧《新世界》1-2集部分场景气氛设计、镜头画面组接，第五代电影人张黎导演的电视剧《人间正道是沧桑》、计划结合经典军人题材电视剧《亮剑》讲授色温的内涵意义，通过影像分析讲授在抗战和内战中剧中人李云龙所处的局面局势的变化其背后的政治色彩反映在影像上的画面表现，讲授叙事和表情达意上色温和色彩的意义与审美的选择。

课程思政的融入内容除上述内容之外还有下列代表性地图片摄影师作品：

1. 计划讲授图片摄影师侯登科《麦客》《四方城》等组照，侯登科以及其代表的中国纪实摄影的良知与高峰；

2. 计划讲授原中国青年报摄影总监贺延光在2003年非典时期，在2008年汶川大地震时期和2010年甘肃舟曲特大泥石流以及山西内蒙古特大矿难事故等重大灾难时期的经典图片作品；

3. 在中国最艰难的时代里外国摄影师对待中国和中国人的态度。计划讲授在抗日战争年代、解放战争时期，欧洲摄影师罗伯特·卡帕、马克·吕布、荷兰纪录片导演尤里斯·伊文思等人在中国抗战大后方以及战争前线拍摄的各类经典图片作品，结合乌俄战争中的摄影师图片作品讲述国际局势背景下和平与发展对一个国家意味着什么；

4. 计划讲授美国新闻记者埃德加·斯诺三次来华，深入中国共产党领导的抗战前线和根据地采访中共领导人的经典电影《红星照耀中国》，以及斯诺所拍摄的部分纪实图片照片；

除讲授专业知识之外，通过融入课程思政讲授关于电影摄影背后的技术实现、工作信念、职业道德和团队合作，要在大众传播时代下给学生树立必须具备的优良品行，传递给学生无论身处什么时代，青年人一定是社会发展和推动进步的主力军，同时要明白什么是真理？人活着究竟为了什么？你为什么而活？你要怎样活？而“他”为什么会有这样的选择？酷爱电影，保持创作，勤于奉献，踏踏实实的保持对电影影像的关注，对技术的关注，这是本课最为重要的授课基础。

五、课程教学内容及要求

第一章 影视摄影造型的表现手段（4学时）

【教学目标与要求】

1、**教学目标：**以不同媒介比较研究来认识影视摄影，了解从图片摄影到电影摄影的不同纬度，了解当今影视工作中影视摄影工作的具体体现和如何具备摄影师专业水平。

2、**教学要求：**

- (1) 了解当今 4K 时代、8K 时代的影视摄影的相关内容和电影摄影、电视剧摄影、纪录片摄影、广告摄影等的介绍和团队介绍，以及图片摄影和影视摄影的视觉联系；
- (2) 掌握影视摄影的概念及团队工作的艺术特点；
- (3) 掌握影视摄影的特殊性：服务服从、忠诚于剧本、忠实于导演的职业精神；
- (4) 掌握中国电影摄影简史，了解法国电影手册巴赞对摄影的“物质对于客观还原的现实”的讲解；第五代、第六代、新生代的电影摄影师—摄影指导，以及欧美国家的知名摄影指导—摄影师；
- (4) 了解胶片摄影内容：柯达·伊斯曼 16MM、35MM、富士 S8MM 胶片的片基讲解。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**讲解介绍摄影发展中照相机的器材变化和照相机的物理特性内涵，让学生理解摄影的本质、摄影对事物本身的超越。

2、**教学难点：**照相机的器材变化和照相机的物理特性内涵和如何启发一年级学生的影像认知从而唤醒学生的对记忆对回忆和梦的感受，启蒙学生对表达的掌握。

【教学内容】

- 1.1 绘画与电影摄影的关系：光线意识和构图意识以及多视点多角度的观察方式。从西方文艺复兴以来到印象派之前到西方古典绘画、以中国为代表的东方写意绘画、西方印象派和后印象派绘画、印象派之外的其他现代派绘画。从西方古典绘画到摄影的关联性和共通性去讲解。
- 1.1.2 摄像和摄影的区别与各自独立性：观念—特别是艺术观念和创作观念为指导的拍摄而非取决于拍摄器材。（这个属于重点之一）
- 1.1.3 影视摄影工作流程和影视摄影团队人员的配置。
- 1.2 纪录片摄影工作、剧情片摄影工作、网络短视频拍摄摄影工作以及衔接的后期技术。
- 1.2.1 总结影视摄影的媒介表现特点：真实性、梦幻性、光的造型、多视角多角度的观察思维方式。
- 1.2.2 艺术创作一定是基于现实的基础超越现实超越事物本身的描绘。
- 1.3 结合教师工作经历讲授 2008 年教师担任摄影测光参与的第五代电影人肖风导演和摄影的抗战题材 35mm 电影《大劫难》辽宁省铁岭、海城、鞍山地区的摄影气氛测试与堪景，简要讲述抗日题材电影的摄影制作，胶片时代的工作流程。
- 1.3.1 电影语言的发展和市场的变化，新时期的拍摄的 4K 大画幅抗日电影《八百》曹郁摄影的制作，同为抗日电影，影像区别和制作的区别。

第二章 影视摄影的前期筹备和相关专业性内容（4 学时）

【教学目标与要求】

1、**教学目标：**影像美学的价值如何实现，对于影视摄影创作而言了解艺术的社会价值、艺术的创造活动、艺术高于自然、艺术的表现性和艺术的目的性、视觉创造的感性和观念。而观念是指导全程学习和创作的，观念先于技巧观念先于技术观念先于所有的前置。

2、教学要求：

- （1）了解当今 4K 时代、8K 时代的影视摄影的相关内容和电影摄影、电视剧摄影、纪录片摄影、广告摄影等的介绍和团队介绍；
- （2）掌握影视摄影的概念及团队工作的艺术特点；
- （3）掌握影视摄影的特殊性：服务服从、忠诚于剧本、忠实于导演的职业精神；
- （4）掌握中国电影摄影简史，了解法国电影手册巴赞对摄影的“物质对于客观还原的现实”的讲解；第五代、第六代、新生代的电影摄影师-摄影指导，以及欧美国家的知名摄影指导-摄影师；

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- （1）讲解介绍摄影器材的发展，以及影视剧摄影组工作的特殊架构和不同的摄影专业的职业；
- （2）影像的价值和表达的意义。

2、教学难点：启蒙学生对表达的理解掌握；

【教学内容】

2.1 影像美学的价值在于社会价值的内容讲解，使学生了解其所学专业课程的意义和面向社会面向行业工作的意义；

2.1.1 创造活动的学习：机器练习。

2.1.2 艺术高于自然的意义：摄影师在视觉上要实现导演的表现意图，要有自己明确的创造观念，除了交代情节、表现气氛、交待潜台词的同时还要展现摄影师对拍摄对象的美的感受和认识，这是心灵性的一个东西，通过镜头中每一个技术细节展现出来，这是承载着影像审美价值的地方。

2.1.3 结合教师实践案例讲解视觉创作的感性以及观念先入为主的学习创作的方式。

2.2 结合电影《末代皇帝》摄影斯托拉罗、电影《这个杀手不太冷》摄影 Thierry Arbogast、电影《毁灭之路》《美国丽人》摄影康德拉·霍尔、电影《我的父亲母亲》摄影侯咏，张黎导演电视剧《人间正道是沧桑》截取定格镜头、2021 年国庆档电影《我和我的父辈》截取定格镜头。讲解影像所具有的表现性内容的心灵性，通过色调、影调、运动探求其背后的意念、感觉、意识。

2.2.1 结合互联网短视频，通过大头贴式样的照片为学生讲解专业性和业余性的区别。

2.2.2 影视摄影技术和影视照明基础、和影视美术、和影视后期制作之间的关系的讲解，为学生建立影视摄影实践学习的普世内容。

2.2.3 在本次课程中还要为学生制定本学期实践拍摄的工作要求：拍摄前测试、做好长期学习的思

想准备、做好实践为第一、课程记录笔记为第一的上课要求，重视拍摄实践过程的复盘和师生提问。

第三章 影视摄影器材之摄影机基础认知（4 学时）

【教学目标与要求】

1、**教学目标：**影视摄影技术的第一步要求学生掌握幻觉、视觉暂留、运动性。如何给摄影机插上翅膀：再次重申强调摄影和摄像的区别在于人的创作者的艺术观和思想观而绝非在于机器的区别，摄影机的分类，为学生演示讲解某一种型号的摄影机（SONY 150 或 SONY FX6）的操作。

2、**教学要求：**

（1）了解影视摄影的相关内容和电影摄影、电视剧摄影、纪录片摄影、广告摄影等的不同摄影器材的介绍；

（2）掌握摄影机的构造和光学取景器的成像；

（3）掌握影视摄影的特殊性：服务服从、忠诚于剧本、忠实于导演的职业精神。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**

（1）掌握幻觉、视觉暂留、运动性；

（2）为学生演示讲解某一种型号的摄影机（SONY 150 或 SONY FX6）的操作。

2、**教学难点：**启蒙学生对表达的理解掌握；

【教学内容】

3.1 认识摄影机，认识摄影机的三脚架使用与实际操作。

3.1.2 了解一体式摄影机的基础操作就 SONY 同一级别的机器以点带面的讲解下列技术内容：

3.1.3 手动焦点与自动焦点；

3.1.4 峰值；

3.1.5 白平衡和色温；

3.1.6 ISO（基础感光 and 原生感光）；

3.1.7 曝光斑马纹；

3.1.8 画幅比设置；

3.1.9 视频编码和格式选择；

3.2 摄影机如何安装快装板固定在不同类型的三脚架上的操作讲解。

3.2.1 先入为主的拍摄几段动态画面，然后讲解其操作性：教师演示拍摄做详细讲解。

3.2.2 重要的视觉观念前置讲解：运动性、场面调度、运动中的构图形式、画面焦点、镜头的连续拍摄性、多角度多机位多景别的连续表现性、摄影节奏韵律。

3.3 介绍除日本和德国品牌之外的中国民族品牌摄影机：南京、长江摄影机以及电影放映机。中国民族品牌的发展。以此介绍电影民族工业产品的发展和振兴。

第四章 影视光线的处理（4 学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**通过演示拍摄训练学生对影视摄影造型手段-光线的基础概念和与摄影机匹配操作。
- 2、**教学要求：**学生综合性快速掌握摄影机配合影视照明小型灯具的操作和运用，要求联合使用；
 - （1）影视摄影拍摄的摄影照明联动工作模式初期训练；
 - （2）影视照明技术的训练和摄影技术的结合；
 - （3）工作思维：动手能力，艺术思维。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- （1）影视摄影拍摄的摄影照明联动工作模式初期训练；
- （2）影视照明技术的训练和摄影技术的结合；
- （3）工作思维：动手能力，艺术思维。

2、教学难点：启蒙学生技术性非常强的工作实践是难点。

【教学内容】

- 4.1 掌握光线性质、光线方向、光线强度、光线色温——光线四大基本要素。
 - 4.1.1 结合使用摄影机取景器对模特人物布光掌握硬光和软光。（分自然界硬光和软光、人工光源对硬光和软光）
 - 4.1.2 结合使用摄影机取景器对模特人物布光掌握光线方向的内涵。
 - 4.1.3 结合使用摄影机取景器对模特人物布光掌握光线强度的意义和光线入射角度。
 - 4.1.4 结合使用摄影机取景器对模特人物布光掌握色温和色彩之间的关系，应用在影像中对画面情绪表达的意义。
- 4.2 持续进行演示拍摄讲解。
 - 4.2.1 讲解电视剧《亮剑》中不同的光色处理，教师提问形式和学生互动，讲解抗战和内战两个同时期的色温和色彩表现形式。
 - 4.2.2 电视剧《亮剑》的制作背景。

第五章 影视摄影构图 1（4 学时）

【教学目标与要求】

1、**教学目标：**这个部分是继光线和照明技术之后的一个基础性内容，对图片摄影学习也可构成回顾，以图片摄影师布列松（法）、索尔·雷特（美）、爱德华·韦斯顿（美）、何藩（中国）、郎静山（中国）、吕楠（中国）、徐肖冰（中国）、沙飞（中国）、王福春（中国）作品为案例讲解形式和内容的统一，还要介绍大师级电影摄影师康德拉·霍尔（美国）、艾曼努尔·卢贝兹基（墨西哥）、阿方索·卡隆（墨西哥）、罗德里格·普列托（墨西哥）、中国台湾摄影师李屏宾、钟孟宏、余静萍（女）、中国香港摄影师余力为、还有中国第五代电影摄影师三剑客侯咏、吕乐、顾长卫，还有今天年轻新生代摄影师王博学。通过上述摄影师代表作案例为学生讲解和演示影视构图的相关思考和技术技巧。

2、**教学要求：**学生综合性快速掌握影视摄影构图的精髓内容与审美基础，再付诸实践。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**

- （1）布列松（法）、索尔·雷特（美）、爱德华·韦斯顿（美）、何藩（中国）、郎静山（中国）、吕楠（中国）、徐肖冰（中国）、沙飞（中国）、王福春（中国）作品学习和构图意识的提炼；
- （2）中国台湾摄影师李屏宾、钟孟宏、余静萍（女）、中国香港摄影师余力为、和中国第五代电影摄影师、导演侯咏的构图美学的提炼；
- （3）工作思维：动手能力，艺术思维。

2、**教学难点：**为学生讲解大师艺术思维是难点，学生接受的过程较慢，启蒙学生技术性非常强的工作实践是难点。

【教学内容】

5.1 注重画面景别拍摄训练，画面边界、画面的中心点；

5.1.1 注重不同机位的构图拍摄训练，带前景，不带前景的构图；

5.1.2 注重运动构图的拍摄训练，运动中构图的调整训练；

5.1.3 注重运动构图的机器操作训练从起幅到落幅，从落幅到起幅。

5.2 讲授抗日战争年代、解放战争时期，欧洲摄影师罗伯特·卡帕、马克·吕布、荷兰纪录片导演尤里斯·伊文思等人在中国抗战大后方以及战争前线拍摄的各类经典图片作品的构图样式，结合乌饿战争中的摄影师图片作品讲述国际局势背景下和平与发展对一个国家意味着什么。

5.2.1 西方摄影师眼中的中国。

第六章 影视摄影构图 2（4 学时）

【教学目标与要求】

1、**教学目标：**这个部分是继光线和照明技术之后的一个基础性内容，对图片摄影学习也可构成回顾，以图片摄影师布列松（法）、索尔·雷特（美）、爱德华·韦斯顿（美）、何藩（中国）、郎

静山（中国）、吕楠（中国）、徐肖冰（中国）、沙飞（中国）、王福春（中国）作品为案例讲解形式和内容的统一，还要介绍大师级电影摄影师康德拉·霍尔（美国）、艾曼努尔·卢贝兹基（墨西哥）、阿方索·卡隆（墨西哥）、罗德里格·普列托（墨西哥）、中国台湾摄影师李屏宾、钟孟宏、余静萍（女）、中国香港摄影师余力为、还有中国第五代电影摄影师三剑客侯咏、吕乐、顾长卫，还有今天年轻新生代摄影师王博学。通过上述摄影师代表作案例为学生讲解和演示影视构图的相关思考和技术技巧。

2、**教学要求：**学生综合性快速掌握影视摄影构图的精髓内容与审美基础，再付诸实践。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- （1）布列松（法）、索尔·雷特（美）、爱德华·韦斯顿（美）、何藩（中国）、郎静山（中国）、吕楠（中国）、徐肖冰（中国）、沙飞（中国）、王福春（中国）作品学习和构图意识的提炼；
- （2）中国台湾摄影师李屏宾、钟孟宏、余静萍（女）、中国香港摄影师余力为、和中国第五代电影摄影师、导演侯咏的构图美学的提炼；
- （3）工作思维：动手能力，艺术思维。

2、**教学难点：**为学生讲解大师艺术思维是难点，学生接受的过程较慢，启蒙学生技术性非常强的工作实践是难点。

【教学内容】

- 5.1 注重画面景别拍摄训练，画面边界、画面的中心点；
- 5.1.1 注重不同机位的构图拍摄训练，带前景，不带前景的构图；
- 5.1.2 注重运动构图的拍摄训练，运动中构图的调整训练；
- 5.1.3 注重运动构图的机器操作训练从起幅到落幅，从落幅到起幅。
- 5.2. 融入一定的戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，综合性地讲解画面景别构图和场面空间中如何定主机位；
- 5.2.1 综合性拍摄讲解演示，包含照明灯具和附件的操作、三脚架的操作、上机器、换机位、演员同学的调度和简单动作地表演、人物情绪的呈现。
- 5.3 以徐兵导演的电视剧《新世界》其中一集的场面调度为主做人物动作组接-景别组接-构图的拍摄演示。介绍该戏的相关历史背景。
- 5.3.1 以侯咏导演的电影《一个人的奥林匹克》片头部分的跑步训练的镜头组接讲解构图和组接。

第七章 运动摄影技术技巧（4 学时）

【教学目标与要求】

1、**教学目标：**这个部分带领学生观看和讲解影视摄影技术中最迷人的创作手段——运动摄影。观看各类样片的片段，从片段入手分析和讲解运动摄影的内涵，并结合电影史论内容从卢米埃尔电影

时期到 20 世纪初电影摄影师埃德温·鲍特《火车大劫案》，课程中需适量提及运动摄影对电影摄影的发展带来巨大影响和视觉效果，以及运动摄影在电视剧、互联网短视频中的大量使用，理论内容对应着还需要讲解运动摄影技术的继承、革新和发展，并以教师工作案例讲解运动摄影技术的实现，最终通过讲解使学生领会运动的核心是节奏。

2、教学要求：

学生综合性快速进入运动摄影的核心理念中，掌握影视摄影的特殊性意义就在此，付诸实践。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- (1) 结合电影史论内容从卢米埃尔电影时期到 20 世纪初电影摄影师埃德温·鲍特《火车大劫案》；
- (2) 课程中需适量提及运动摄影对电影摄影的发展带来巨大影响和视觉效果，以及运动摄影在电视剧、互联网短视频中的大量使用；
- (3) 运动摄影技术的继承、革新和发展；
- (4) 工作思维：动手能力，艺术思维。

2、教学难点：学生掌握运动摄影的灵魂核心的技术要点一速度，与之操作。

【教学内容】

6.1 摄影机的内部运动的实践演示拍摄与讲解；

6.1.1 摄影机的外部运动的讲解和实践演示拍摄；

6.1.2 用视频和 PPT 介绍讲解如影-2 稳定器和 Easyrig 易世背、斯坦尼康运动摄影系统、ARRI TRINITY 运动摄影系统、GFM DOLLEY、PATHER、普通钢制轨道板车、大炮、升降，互联网短视频拍摄使用的小型手持稳定器如影 S 装载微单照相机；

6.2 介绍品牌和公司以及使用的相关案例；

6.2.1 运动摄影第各类训练拍摄。

6.3 以侯咏导演的电影《一个人的奥林匹克》片头部分的跑步训练的斯坦尼康摄影的镜头组接讲解运动摄影；

6.3.1 以徐兵导演的讲述北京城解放前的故事的电视剧《新世界》警察抓鸦片贩子的胡同追逐戏摄影的创作拍摄。

第八章 影视摄影的光学镜头 1（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：光学镜头对画面造型的影响在影片中具体体现和使用 I

这个项目中教会学生在实践拍摄中掌握光学镜头对画面内涵的技术性表达，使学生掌握镜头的使用和实质内涵：广角镜头 ← 标准镜头 → 长焦镜头，MARCO 的意义和操作技术，要求学生在此章节中着重理解画面景深与焦点，着重讲解大景深在 20 世纪三四十年代电影摄影对图片的影响，还要讲解

长镜头和光学镜头之间的技术结合，还要深入讲解 F 值镜头和 T 值镜头。

2、教学要求：

使学生掌握镜头的使用和实质内涵：广角镜头 ← 标准镜头 → 长焦镜头，MARCO 的意义和操作技术，付诸实践。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- (1) 掌握镜头的使用和实质内涵，掌握固定焦距光学镜头、可变焦距光学镜头；
- (2) 工作思维：动手能力，艺术思维；
- (3) 20 世纪三四十年代电影摄影的全景深镜头的运用。

2、教学难点：

光学镜头的光孔系数和 2 倍乘积的换算，光圈数值的开孔孔径与画面成像关系是难点。

【教学内容】

8.1 标准镜头的内涵和技术指标；

8.1.1 长焦镜头的分类和内涵以及技术指标；

8.1.2 广角镜头的分类和内涵以及技术指标；

8.1.3 三种焦距类型在创作中的具体内涵。

8.2 结合 1984 年北京天安门国庆游行的经典照片《小平您好》为学生分享其拍摄技术参数特别是 50mm 镜头拍摄全景深的画面技术，光圈和快门速度的参数值。

第九章 影视摄影的光学镜头 2（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

光学镜头对画面造型的影响在影片中具体体现和使用 II

融入一定的戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，通过演员同学简单戏剧动作的表演和调度，以分镜头形式，用不同景别从不同角度按照无剪辑拍摄带着剪辑观念拍摄几段镜头，然后按照顺序播放，综合性地讲解画面景别构图所带来的不同镜头的造型感分别是什么。

2、教学要求：

使学生掌握镜头的使用和实质内涵：广角镜头 ← 标准镜头 → 长焦镜头，MARCO 的意义和操作技术，付诸实践。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- (1) 以戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，通过演员同学简单戏剧动作的表演调度，以分镜头

形式，用不同景别从不同角度按照无剪辑拍摄带着剪辑观念去拍摄镜头组接，掌握镜头的使用和实质内涵；

（2）工作思维：动手能力，艺术思维；

2、教学难点：

综合性带有调度的带有叙事和运动的影像表现拍摄具体技术和技法结合。

【教学内容】

9.1 标准镜头的内涵和技术指标；

9.1.1 长焦镜头的分类和内涵以及技术指标；

9.1.2 广角镜头的分类和内涵以及技术指标；

9.1.3 三种焦距类型在创作中的具体内涵；

9.2 标准镜头演示拍摄讲解；

9.2.2 长焦镜头演示拍摄讲解；

9.2.2 广角镜头演示拍摄讲解；

9.3 摄制组工作过程中摄影助理更换镜头的标准顺序、步骤、手法、口令；

9.3.1A口、PL口、EF口装镜头的过程，强调安全拍摄和安全生产的重要性，要求学生必须树立细致、严谨、务实作风；

9.3.2 同样还要介绍讲解镜头的品牌和公司

第十章 影视摄影色彩造型意识（4学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

训练学生在光线基础上进一步掌握学会使用色彩进行影像创作，了解色彩在动态影像中的视觉表现力。通过一系列经典电影（片段）、互联网短视频、经典电视剧（片段）为学生做详细分析和启发。

2、教学要求：

使学生掌握光线对色彩的具体表现手段和CTO、CTS、CTB的运用技巧。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

（1）以戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，掌握照明手段对色彩的实质性影响和艺术表现；

（2）工作思维：动手能力，艺术思维；

2、教学难点：

（1）以戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，掌握照明手段对色彩的实质性影响和艺术表现；

(2) 影视照明手段影视灯具对色彩的影响，影视照明灯具的操作；

(3) CT0、CTS、CTB 的认识和运用了解。

【教学内容】

10.1 色彩的三要素：纯度、饱和度、色相；

10.1.1 摄影的基础三原色：红绿蓝；

10.1.2 色彩的冷暖关系：通过通过一系列经典电影（片段）、互联网短视频、经典电视剧（片段）分析为何一定要有冷暖对比的色彩关系？

10.1.3 通过意大利斯托拉罗摄影的《末代皇帝》镜头片段启发和讲解；

10.1.4 通过美国康德拉·霍尔摄影的《毁灭之路》镜头片段启发和讲解；

10.1.5 中国侯咏摄影的《我心雀跃》镜头片段做系列分析讲解启发和讲解；

10.2 通过奥地利画家克利姆特的绘画和印象派绘画去分析；

10.2.1 色彩的互补关系：红绿、橙蓝、黄紫：通过法国电影《天使艾米莉》片段去讲红绿的补色关系，通过美国电影《美国丽人》、中国电影《英雄》去讲橙蓝的补色关系，卡明斯基摄影的美国电影《紫色》去讲黄紫的补色关系。

10.3 如何在创作中去使用色彩这是课程的关键也是课下创作拍摄训练的重中之重：

① 强化去表现拍摄对象的整体色彩力度，尽可能表现高纯度高饱和的色彩关系，让色彩成为画面构图的核心表现元素；

② 去表现局部的高纯度的色彩关系，可以去参照一些广告图片特别是化妆品；

③ 明确整体的色彩关系；

④ 去表现一种低纯度的微妙的色彩关系，在一些低调影像的电影中会有，以及在恐怖和悬疑类型片中也会有，它可以快速地表现情绪和气氛。

11.1 在讲授《末代皇帝》拍摄中要结合外国电影史讲授在 80 年代末到中国取景拍摄是第一次打开国门国外电影剧组进入故宫博物院实景拍摄，中国和意大利亲密的关系，拍摄中也是中国人第一次看到欧美国家特别的镜头语言的处理和以提出光线画面的摄影师斯托拉罗，其艺术观深深影响了第五代电影人。

第十一章 画面的影调控制基础（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

结合学生戏剧化表演进行照明和光线设计的仿拍，主要讲解画面影调控制，并结合相关电影片段案

例。学生要掌握曝光特性曲线图示黑白灰在曲线上的分布：趾部、中间部分、肩部，以及这三个部分对应的三大调分布关系。使学生初步掌握不同影调的曝光控制和画面表现。

2、教学要求：

通过学习和认识曝光特性曲线感光图让学生掌握曝光特性曲线图示黑白灰在曲线上的分布：趾部、中间部分、肩部，以及这三个部分对应的三大调分布关系。使学生初步掌握不同影调的曝光控制和画面表现。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- (1) 以曝光特性曲线的方式思维去认识和面对光影调子；
- (2) 工作思维：动手能力，艺术思维；

2、教学难点：

- (1) 不同调子的技术实现和技法是难点；
- (2) 对暗部的控制也是非常难的问题，需要时间。

【教学内容】

11.1 全色调；

11.1.1 全色调的技术实现的拍摄演示和讲解；

11.2 低调：低调低反差-低调高反差；

低调影像的技术实现拍摄演示和讲解；

11.3 高调：普通高调-极端高调；

11.3.1 高调影像的技术实现拍摄演示和讲解；

11.4 低反差调子：削弱黑白的力度和面积，强化中间灰的区域；

11.4.1 低反差调子的技术实现拍摄演示和讲解；

11.5 高反差调子：削弱中间灰的区域，有意识地强化黑白，把灰的区域挤压到最小；

11.5.1 高反差调子的技术实现拍摄演示和讲解；

11.6 非完整性调子：黑白灰三大调的某一个区域去强化，仅强化一个区域；

11.6.1 非完整性调子影像的技术实现拍摄演示和讲解；

11.7 暗部的控制：（希望可以借助于石膏像、教师自备测光表）

11.7.1 高光的观察和表现；

11.7.2 灰色区域和面积大小；

11.7.3 明暗交界线；

11.7.4 暗部反光；

11.7.4 投影。

还要特别强调在这个部分中要通过经典电影案例为学生讲解暗部的意义，让学生明确一个观念就是

暗部是非常重要的表现区域（通过《七宗罪》《紫色》《心迷宫》《盲井》）中外影片片段去讲，摒弃拍片中随便处理一下的这种念头。对暗部的控制和表现其实是控制画面潜在气质的一个重要手段。这个部分还要讲多样化的摄影用光设计手段：利用窗户（大小、高度是否带有柔光、窗框造型）、人工光源（单一主光模式）、背景环境照明的设计、光斑、光束、投影。

为学生建立光线具有灵性的意识。

11.8 以侯咏导演的《一个人的奥林匹克》电影中刘长春遭遇不同的处境时候画面光线的设计和总体气氛设计的依据。揭示剧情片电影摄影的人物跟随环境情绪变化的低调反差的造型创作，教师演示具体的技术过程：反射以及通过投射的形式进行遮挡和光线处理。分析体育强国，弱国无外交之理，激励学生的奋发向上斗志。

第十二章 画面的影调控制和色彩关系（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

进一步讲解色彩在动态影像中的表现性，紧密结合经典电影（片段）：美国电影《紫色》、德国电影《疾走天堂》、《香水》、中国台湾电影《阳光普照》为学生做详细分析和启发。还要结合电影史论适当提及世界影史第一部真正意义的彩色电影安东尼奥尼的片子，提及柯达电影胶片的发展历程快速回望电影摄影的发展简史。

2、教学要求：

通过再学习认识曝光特性曲线感光图让学生掌握曝光特性曲线图在摄影机屏幕上的运用和识别，从而建立曲线理论思维。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- （1）以曝光特性曲线的方式思维去认识和面对光影调子；
- （2）工作思维：动手能力，艺术思维；

2、教学难点：

- （1）不同色彩的观念和艺术观念的集合；
- （2）技术性和艺术性之间的平衡。

【教学内容】

12.1 红色-蓝色-黄色-绿色-橘黄色-白色；

12.1.1 色彩和影调的关系：

12.1.2 以光影影调为画面主导的色调，不会出现大面积高纯度的色彩关系；

12.1.3 以光影影调和色彩调子并重的色调，在画面中光影和色彩间穿插一些高纯度的比较明显响亮

的色彩感，具有冲击力视觉的冲击力；

12.1.4 以色调为主导的画面影调，光影影调为辅的色彩结构，色彩的表现感就很强烈，具有视觉主导作用电影《英雄》、电影《天使艾米莉》、电影《罗拉快跑》、电影《大佛普拉斯》；

12.2 色彩观念的分类：

12.2.1 经典主义色彩观念：常用低纯度的色彩整体偏灰调子的感觉，也就是常说的高级灰，经典主义色彩观念强调造型感，当只有确立较好的造型时候色彩会起到主导作用；

12.2.2 印象主义色彩观念：强调一种瞬间感、随意性、感受性，非常强化一种色彩节奏作为画面节奏的一部分；

12.2.3 东方主义色彩观念：西方强调色彩的流动性，环境常受到光线影响还会影响其他物体色彩，也就是环境色，物体的固有色和环境色的关系，东方强调色彩的稳定稳固感，强化物体的固有色，对高纯度色彩尤其偏爱，电影《大红灯笼高高挂》、《活着》、《秋菊打官司》、《一个都不能少》。

12.2.4 构成主义色彩观念：常使用大胆的高纯度和高明度色彩，受到较多的现代主义影响，包豪斯的影响，和现代设计、建筑有共通之处；

12.2.5 摄影创作中影响色彩的基本手段：被摄物体的固有色、人为曝光控制、使用有光源的色温、照明附件 CT0 和 CTB 和 CTS 的使用和选择、后期制作。结合电影《辛德勒的名单》卡明斯基摄影讲。

13.1 结合《辛德勒名单》结合法国马格南图片公司著名摄影师在二战时期来华采访报道拍摄的经典照片讲解分享：在中国最艰难的时代里外国摄影师对待中国和中国人的态度，抗日战争、解放战争时期，欧洲摄影师罗伯特·卡帕、马克·吕布、荷兰纪录片导演尤里斯·伊文思等人多次在中国抗战大后方以及战争前线拍摄的各类经典图片作品，结合乌俄战争中的图片作品讲述国际局势背景下和平与发展对一个国家意味着什么。

第十三章 无剪辑摄影的景别的表现（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

结合理论与实践，深入讲解画面拍摄的深层控制，学生要基于前面讲过的景别构图内容上掌握视角的选择和认识，由此要做系列的仿拍讲解：由主观变客观的技术实现。

2、教学要求：训练学生建立导演思维和组织架构能力去掌控摄影机和掌控现场调度。

【教学重点与难点】

1、教学重点：

- （1）以戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，掌握照明手段对色彩的实质性影响和艺术表现；
- （2）工作思维：动手能力，艺术思维；

2、教学难点：

- （1）以戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，掌握照明手段对色彩的实质性影响和艺术表现；
- （2）前期设计、现场拍摄与调度、导演思维摄制与后期剪辑的匹配训练是难点，这个过程还要再次融入摄影结合照明技术的联动操作。

【教学内容】

13.1 学生结合上课所学内容分组拍摄。确定一个简单戏剧内容和人物调度以及空间，教师模仿拍摄真实再现全过程；

13.1.1 对人物的调度运动路线的控制，镜头设计的讲解，按照无剪辑顺序去拍摄完成对学生的讲解。

13.1.2 布置观片和写作摄影分析的作业，要求学生看国产电视剧《新世界》、《白鹿原》二选一，然后就其中几个片段做详细的分析写作；

13.1.3 国产剧引发学生课程思政内容的讨论，建立良好导向意识。

第十四章 影视摄影的综合性创作基础（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

在本章训练中讲解剧情片摄影的相关内容：选景、复景、定景、摄影照明预算、熟读剧本结合景制定摄影照明的实施步骤，会综合性提及构图-运动-光线-色彩。结合电影史论就第五代两部经典电影：赵非摄影《大红灯笼高高挂》，侯咏摄影《我的父亲母亲》主要镜头画面做讲解，会讲到中国第五代电影开山之作《一个和八个》（张艺谋、肖风摄影）结合理论与实践，使学生掌握构图。结合微电影短片《特殊服务》讲解摄影操作。

2、教学要求：训练学生建立剧情片摄影的流程性工作内容：选景、复景、定景、摄影照明预算、熟读剧本结合景制定摄影照明的实施步骤，会综合性提及构图-运动-光线-色彩。教师以自己拍摄的乡村振兴献礼 20 大电影短片《消失的妈妈》第二部为例，讲授相关内容，从前期到中期拍摄和照明以及美术制作等，讲解多组镜头的现场拍摄与控制，使画面具有一定的剪辑可能，具有叙述功能，具有表情达意功能；

【教学重点与难点】

1、教学重点：

（1）训练学生建立剧情片摄影的流程性工作内容：选景、复景、定景、摄影照明预算、熟读剧本结合景制定摄影照明的实施步骤，会综合性提及构图-运动-光线-色彩。

（2）工作思维：动手能力，艺术思维；

2、教学难点：

剧情片摄影的流程性工作内容是非常庞杂和系统庞大的，只能优化内容为学生做选景、复景、定景、

摄影照明预算、熟读剧本结合景制定摄影照明的实施步骤演示或者讲解，会综合性提及构图-运动-光线-色彩。

【教学内容】

13.1 掌握每多组镜头的现场拍摄与控制，使画面具有一定的剪辑可能，具有叙述和说么功能，具有表情达意功能；

13.1.1 学生结合上课所学内容分组拍摄训练；

13.1.2 摄影堪景的训练与图片表现汇报；

13.2 讲述乡村振兴、为服务乡村牺牲的北师大硕士、广西驻村书记黄文秀的电视剧《大山的女儿》，解读其部分场景的画面内容和气氛设计。与学生分享讨论你身边奉献的人都有谁？

第十五章 剧情片电影摄影和影视照明的工作（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

在本章训练中讲解剧情片摄影的运动和构图的结合使用。进行具体案例的演示拍摄讲解，希望在有条件的时候使用钢制轻轨板车进行运动摄影的讲解，以及使用如影 S 小型稳定器进行讲解。运动摄影的详细讲解和分类演示拍摄讲解，以及结合照明技术内容进行复盘与点评。

2、教学要求：训练学生建立剧情片摄影的流程性工作内容意识，建立联动工作思维。

【教学重点与难点】

1、教学重点：摄影技术和照明技术，摄影的艺术性表达和照明的艺术性辅助，它们之间的关系和具体流程的一些问题

2、教学难点：摄影技术和照明技术，摄影的艺术性表达和照明的艺术性

【教学内容】

14.1 摄影机内部运动讲解：推拉摇移，运动中的照明控制和技术实现；

14.1.1 摄影机外部运动讲解：移动、升降；

14.1.2 航空摄影和航拍；

14.1.3 特殊的运动形式：手持抱拍、肩扛；

14.1.4 基本的人体为支点的运动：头戴

14.2 不同运动类型在具体视觉画面上的体现，以电影片段演示拍摄和讲解：

以墨西哥电影《罗马》阿方索·卡隆摄影；

14.2.1 美国电影罗伯特·迪金斯摄影《朗读者》；

14.2.2 中国电影罗攀摄影《芳华》；

14.2.3 中国电影吕乐摄影《摇啊摇，摇到外婆桥》；

- 14.2.4 中国电影吕松野摄影《撞死一只羊》；
- 14.2.5 中国电影刘永宏摄影《盲井》；
- 14.2.6 中国台湾电影《好男好女》陈怀恩摄影。

第十六章 纪录片摄影的工作（4 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

在本章训练中注重讲解纪录片摄影的技巧问题并以纪录片《摇摇晃晃的人间》、《生门》、《人间世》第一季以及教师个人纪录片作品的部分镜头和内容为讲解重点。分享经验和纪录片摄影的导演意识，纪实中的运动和构图的结合使用。各类小型摄影器材的介绍，包括照明器材等。还要总结剧情片摄影和照明工作的技术要点，涉及内容比较繁多。

2、教学要求：训练学生建立动态纪实影像摄影思维，建立长镜头思维观察和审视。

【教学重点与难点】

1、教学重点：纪录片摄影的相关技术和纪录片摄影如何开展调研和拍摄。

2、教学难点：纪录片摄影的相关技术和纪录片摄影如何开展调研和拍摄。

【教学内容】

16.1 回顾部分技术要点，就学生提问再做讲解和演示拍摄；

16.1.1 夯实基础，再次讲解摄影创作和学习的关键问题，为学生树立重技术基础，扬艺术新风的信念，为学生树立踏踏实实、扎扎实实，勤恳务实的学习作风，为今后学习提出更高要求和指标。

五、教学学时分配情况

《影视摄影技术》课程教学时数分配表

章节	主要内容（章节标题）	学时	各环节学时分配			备注
			讲授	实验	实训	
1	影视摄影造型表现手段	4	4			演示 讲解
2	影视摄影的前期整备和相关专业性内容	4	4			演示 讲解
3	影视摄影器材之摄影机基础认知	4		4		拍摄 讲解

4	影视光线的处理	4		4		拍摄 讲解
5	影视摄影构图 1	4		4		拍摄 讲解
6	影视摄影构图 2	4		4		拍摄 讲解
7	运动摄影技术技巧	4		4		拍摄 讲解
8	影视摄影的光学镜头 1	4		4		拍摄 讲解
9	影视摄影的光学镜头 2	4		4		拍摄 讲解
10	影视摄影色彩造型意识	4		4		拍摄 讲解
11	画面的影调控制基础	4		4		拍摄 讲解
12	画面的影调控制和色彩 关系	4		4		拍摄 讲解
13	无剪辑摄影的景别的表 现	4		4		拍摄 讲解
14	影视摄影的综合性创作 基础	4		4		拍摄 讲解
15	剧情片电影摄影和影视 照明的工作	4		4		拍摄 讲解
16	纪录片摄影的工作	4		4		拍摄 讲解 点评

六、课内实训环节与学时分配

《影视摄影技术》课程实训教学一览表

序号	项目名称	学时	实训场所	分组情况	时间安排	考核方式	备注
一	影视摄影器材之摄影机基础认知	4	摄影棚	4-5 人一组/班级	第 3 周	过程考核	讨论
二	影视光线的处理	4	摄影棚 / 书法长廊	4-5 人一组/班级	第 4 周	过程考核	讨论
三	影视摄影构图 1	4	摄影棚 / 校内	4-5 人一组/班级	第 5 周	过程考核	讨论
四	影视摄影构图 2	4	摄影棚 / 校内	4-5 人一组/班级	第 6 周	过程考核	讨论
五	运动摄影技术技巧的演示和拓展性内容	4	摄影棚/校内人工湖	4-5 人一组/班级	第 7 周	过程考核	讨论
六	影视摄影的光学镜头 1	4	摄影棚 / 校园	4-5 人一组/班级	第 8 周	过程考核	讨论
七	影视摄影的光学镜头 2	4	摄影棚/校园	4-5 人一组/班级	第 9 周	过程考核	讨论
八	影视摄影色彩造型意识	4	摄影棚/校内	4-5 人一组/班级	第 10 周	过程考核	讨论
九	画面的影调控制基础	4	影视照明灯光实训室/校内	4-5 人一组/班级	第 11 周	过程考核	讨论
十	画面的影调控制和色彩关系	4	摄影棚/校内	4-5 人一组/班级	第 12 周	过程考核	讨论
十一	无剪辑摄影的景别的表现	4	摄影棚/校内	4-5 人一组/班级	第 13 周	过程考核	讨论
十二	影视摄影的综合性创作基础	4	摄影棚/校内	4-5 人一组/班级	第 14 周	过程考核	讨论
十三	剧情片摄影和	4	摄影棚/校	4-5 人一组	第 15 周	过程	讨论

	影视照明的工作（设计性）		园	/班级		考核	
十四	纪录片摄影的工作-纪实影像	4	摄影棚/校园	4-5 人一组 /班级	第 16 周	过 程 考核	讨论

七、与其它课程的关系

本课程是实践教学模块，课程设定上属于专业核心的必修课，为学生进入动态影像创作-影视摄影创作学习提供技术基础和基本了解，为进入之后更高层次学习带来较好的训练和培养学生团队合作、踏实务实的能力。其前续课程为：图片摄影、外国电影史等，平行课程为影视照明基础，中国电影史，后续课程为：视听语言、剧情片创作、纪录片创作、全媒体影视广告创作、短视频创作、等等课程。

八、教学策略与方法建议

《影视摄影技术》应采用“理论+实践，实践印证，实践中讲理论”相结合的方式开展教学。摄制拍摄放在首位并非弱化理论，而是用另一种形式突出理论等生动和便于理解，学时需要在短时间内高效的接受，在系统讲述电影摄影基本原理的基础上，要突出实践操作性，将理论融入到具体实践中，用实践强化理论，用实践提升技能。在实际教学中应加强启发式教学和案例示范教学环节，同时加大学生的实践量，以练促学，全面提升学生的创作水平。

九、教材与学习资源建议：

1. 教材：《影视摄影艺术》（第3版）. 中国传媒大学出版社 郑国恩著

2. 主要教学参考书

屠明非著《拍出电影感》九州出版社

米克·胡尔比什·切里椰尔著《故事片创作完全手册》文化发展出版社

张会军著《电影摄影画面创作》中国电影出版社

布鲁斯·布洛克著《以眼说话影像视觉原理及应用》世界图书出版公司

姜秀琼 关本良 著 《乘着光影旅行的故事》台北漫游者文化出版社

谢平著《影视摄影临场实践手册—写给初入片场的新摄影师》中国广播影视出版社

林韬著《电影摄影应用美学》中国电影出版社

穆德远著《故事片电影摄影创作》中国电影出版社

侯咏著《茉莉花开》中央编译出版社

布莱恩·布朗著《认识数字影像 数字摄影、影像控制和工作流程》北京时代华文书局

朱云峰 樊华 高向明著《电影数字摄影技术与技巧》中国电影出版社

穆德远著《数字时代的电影摄影》世界图书出版社

薛亮著《影视摄像实战手册——技术传达理念》中国广播影视出版社

薛明著《纪录片摄影手册》

张同道著《文学里的故乡》中国广播影视出版社

张会军著《电影摄影师应用手册》中国电影出版社

3. 教学案例中涉及的各类影视作品：

剧情片电影有德国《疾走天堂》、瑞典《安娜的情欲》、德国《铁皮鼓》、墨西哥|美国《罗马》、《通天塔》、澳大利亚|新西兰《钢琴课》、美国《大兵瑞恩》、美国《紫色》、美国《辛德勒名单》、美国《毁灭之路》、意大利|法国《末代皇帝》、美国《朗读者》、美国《1917》、美国《摩天轮》、美国《通往仙境之路》、美国《荒野猎人》、墨西哥|美国《自然之子》、中国《色戒》、中国台湾《大佛普拉斯》、《阳光普照》、《恋恋风采》、《好男好女》、《童年往事》、中国香港《女人40》、《同班同学》、2021年国庆70年影片《我和我的父辈》其中两部短片，意大利新现实主义电影《偷自行车的人》、美国《三块广告牌》、中国《告别》、中国《盲井》。

课程思政典型教学影片：

国产电影《我的法兰西岁月》、《一个人的奥林匹克》、《我的长征》、《周恩来》、《我和我的父辈》、《望道》、《1921》-课程思政电影还包括教师本人参与拍摄的相关各类影片片段。

纪录片有土耳其|美国《蜂蜜之地》、伊朗《煎鸡蛋》、中国《生活万岁》、中国《书记》、中国张艺谋导演的电影《英雄》拍摄过程的纪录片《缘起》、荷兰《风的故事》、《雨》、中国《人间世》第一季、中国《生门》、中国《摇摇晃晃的人间》。

4. 教师本人曾参与过的其他影视剧案例有：剧情片电影《夜色撩人》、剧情短片《出走的少女》、《消失的妈妈》、纪录片《驯马》（加拿大）和部分早期2007年左右16mm胶片电视购物广告和2019年至2021年影视广告，川台纪录片、法国TF1电视频道纪录片等等，电视剧《秀娘兰馨》、电视剧《上海是个海》以及央视纪录频道《书店，遇见你》《现场》和央视中文国际频道《传承》的纪录片等等。专业教师总结摄影项目中的工作要点结合影片讲授分享。

4. 中国第五代电影摄影师侯咏、顾长卫、吕乐、张黎、肖风；罗攀、王学博、中国台湾陈怀恩、李屏宾、香港摄影师余力为、余静萍（女）、导演张艺谋、夏刚、陈凯歌、冯小刚、中国台湾导演侯孝贤。

5. 欧美大师级电影摄影师康德拉·霍尔（美国）、艾曼努尔·卢贝兹基（墨西哥）、阿方索·卡隆（墨西哥）、罗德里格·普列托（墨西哥）、卡明斯基（美国）、维尔莫斯·齐格蒙德（美国）

十一、课程考核方式与成绩评定建议

考试成绩由平时成绩和期末成绩组成，其中平时成绩占40%，期末成绩占60%。平时成绩重在考察学生的学习情况及课堂实训期间的表现。期末考试由学生组成团队完成拍摄指定命题并结合《影视后期制作A》课程的期末考试内容联动合作（集体创作），教师根据作品拍摄完整性、基本摄影基础展现以及对剪辑的节奏和叙事性、抒情等的传达和表现，等学生综合表现给出期末成绩，成绩采

用百分制，学生总成绩 60（含 60）分以上为合格，可以取得该课程的学分。

八、其他说明问题

1. 班级常规分组以 4-6 人一组为拍摄团队，使用专业摄影机和三脚架，以及部分照明器材和照明附件，摄影器材的选用会从低到高以及不断增加上课所用的器材配置；
2. 实践场所:学院艺术楼影视照明灯光照明实训室、艺术楼附楼摄影棚、外景有指定地点一号体育场、行政楼主楼 BCD 栋各道、人工湖边，校外采风过程中时刻对学生强调以安全第一为前提，要求班委学生主动承担维持纪律。有时会借用成都文理学院青年电视台小型演播录制厅进行室内拍摄演示讲解和作品点评。
3. 专业教师务必严格要求，学生上课必须写笔记，为一年级广大学生树立重技术基础扬艺术新风，立足基础认真学习，理论听的再多实践才知距离，同时在工作实践中培养学生踏实勤恳，认真负责、勇于担当和擅记笔记的良好习惯。
4. 确保摄影和照明器材的绝对安全，确保学生安全用电，确保所有参与上课人员的生命安全，了解基础用电知识和确保摄影照明器材安全。

制 订：传媒与演艺学院

教研室：广播电视教研室

执笔人：

审订人：