

成都文理学院

Chengdu College of Arts and Sciences

电视摄像 课程教学大纲

教务处制

《电视摄像》教学大纲

一、课程基本信息

课程编码：163089

课程名称：电视摄像

英文名称：

课程类别：专业课

学时：4

学分：64（理论学时 32 学时，实训学时 32 学时）

适用专业：广播电视学

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学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：以动态影像为主学习以影视摄影基础的实践和创作，掌握影视摄影的五大拍摄造型手段，要求学生熟练掌握并学以致用，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：较为系统地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、美术内容具有关联性的拍摄技能，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 镭灯、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、课程教学内容及要求

第一章 摄像机实操技术（8 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。

2、**教学要求：**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。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**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。

2、**教学难点：**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。

【教学内容】

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。

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）

3. 影视摄影工作流程和影视摄影团队人员的配置。

4. 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。

【思考】

建国之初影视工作者使用的摄影机的操作特点有哪些？

第二章 电视画面造型（6 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。
- 2、**教学要求：**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。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**影像美学的价值在于社会价值的内容讲解。
- 2、**教学难点：**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。

【教学内容】

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. 创造活动的学习：临摹拍摄练习。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

【思考】

如何应用构图原则将疫情下的工作者艺术化的影视表现？

第三章 固定画面拍摄（8 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。
- 2、**教学要求：**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。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**多角度多机位多景别的连续表现性、摄影节奏韵律
- 2、**教学难点：**手动焦点与自动焦点，峰值，白平衡和色温。

【教学内容】

1. 认识摄影机，认识摄影机的三脚架使用与实际操作。
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：
  - ① 手动焦点与自动焦点，峰值，白平衡和色温，ISO（基础感光 and 原生感光），曝光斑马纹，画幅比设置、视频编码和格式选择，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。
  - ② 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 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。

【思考】

如何拍摄固定画面在表现当代城市化进程建设？

第四章 运动镜头拍摄（4 学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**通过讲解使学生领会运动的核心是节奏。
- 2、**教学要求：**影视摄影技术中最迷人的创作手段——运动摄影。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**讲解如影-2 稳定器和 Easyrig 易世背、斯坦尼康运动摄影系统。
- 2、**教学难点：**摄影机的外部运动的讲解和实践演示拍摄。

【教学内容】

- 1、摄影机的内部运动的讲解和实践演示拍摄；
- 2、摄影机的外部运动的讲解和实践演示拍摄。
- 3、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。（介绍品牌和公司以及使用的相关案例）

4、课堂中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。

【思考】

如何应用动态画面表现与时俱进现代化进程？

第五章 电视照明（8 学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**讲解和训练学生对影视摄影造型手段。
- 2、**教学要求：**光线的基础概念和与摄影机匹配地操作。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**结合使用摄影机取景器对模特人物布光掌握硬光和软光。
- 2、**教学难点：**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。

【教学内容】

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。
2. 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）
3. 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. 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。
5. 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。
6. 持续进行演示拍摄讲解。

【思考】

如何利用灯光造型技巧表现抗疫工作者的日常？

第六章 分镜头设计（4 学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**掌握学会使用设计分镜头进行影像创作，了解分镜头剧本的编写技巧。
- 2、**教学要求：**能够较为准确的设计可行性分镜头剧本的编写并实操。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**分镜头剧本的设计与合理性的判定。
- 2、**教学难点：**结合使用摄影机实现分镜头的拍摄，并找出实施计划中的不足。

【教学内容】

- 1、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、如何在创作中去使用分镜头剧本这是课程的关键也是课下创作拍摄训练。
- 3、融入一定的戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，综合性地讲解画面分镜头设计的要点。
- 4、综合性拍摄讲解演示，演员同学的调度和简单动作地表演、人物情绪的呈现。
- 5、持续进行演示拍摄讲解。

【思考】

策划编写一段1分钟宣传短片，主题表现当代大学生的社会责任担当？

第七章 电视新闻拍摄（8学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**注重讲解电视新闻摄影的技巧问题。
- 2、**教学要求：**电视新闻摄影的拍摄意识，纪实中的运动和构图的合理使用。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**各类新闻摄影器材的介绍，包括照明器材的使用。
- 2、**教学难点：**电视新闻摄影和照明工作的技术要点。

【教学内容】

- 1、回顾部分技术要点，就学生提问再做讲解和演示拍摄；
- 2、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。
- 3、在本章训练中注重讲解电视新闻摄影的技巧问题并以教师个人作品的部分镜头和内容为讲解重点。
- 4、分享经验和电视新闻摄影的导演意识，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。

5、总结作业涉及问题内容解决方案。

【思考】

寻找当下反应城市基础建设为题材的新闻短片？

第八章 电视专题片拍摄（8 学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**注重讲解专题片摄影的技巧问题。
- 2、**教学要求：**专题片摄影的导演意识，纪实中的运动和构图的结合使用。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**各类小型摄影器材的介绍，包括照明器材的使用。
- 2、**教学难点：**专题片摄影和照明工作的技术要点。

【教学内容】

- 6、回顾部分技术要点，就学生提问再做讲解和演示拍摄；
- 7、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。
- 8、在本章训练中注重讲解专题片摄影的技巧问题并以教师个人作品的部分镜头和内容作为讲解重点。
- 9、分享经验和专题片摄影的导演意识，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。
- 10、总结作业涉及问题内容解决方案。

【思考】

创作反应大学生人生观价值观的新闻调查节目？

第九章 电视艺术片拍摄（6 学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**讲解艺术片摄影的相关内容：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。。
- 2、**教学要求：**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。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**艺术片摄影的相关内容：选景、复景、定景、摄影照明预算。
- 2、**教学难点：**掌握每多组镜头的现场拍摄与控制。

【教学内容】

- 1、通过一系列优秀艺术片（片段）、互联网短视频为学生做详细分析和启发。
- 2、如何在创作中去使用分镜头剧本这是课程的关键也是课下创作拍摄训练。
- 3、融入一定的戏剧内容和戏剧情节进行仿拍演示讲解，综合性地讲解画面分镜头设计的要点。
- 4、综合性拍摄讲解演示，演员同学的调度和简单动作地表演、人物情绪的呈现。
- 5、持续进行演示拍摄讲解。

【思考】

创作节能环保为主题的宣传片？

第十章 电视纪录片拍摄（4 学时）

【教学目标与要求】

- 1、**教学目标：**注重讲解纪录片摄影的技巧问题。
- 2、**教学要求：**纪录片摄影的导演意识，纪实中的运动和构图的结合使用。

【教学重点与难点】

- 1、**教学重点：**各类小型摄影器材的介绍，包括照明器材的使用。
- 2、**教学难点：**纪录片摄影和照明工作的技术要点。

【教学内容】

- 11、回顾部分技术要点，就学生提问再做讲解和演示拍摄；
- 12、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。
- 13、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。
- 14、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。
- 15、还要总结，涉及内容比较繁多。

【思考】

以纪录片的形式表现身边的碳达峰和碳中和？

五、教学学时分配情况

《电视摄像》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	摄像机实操技术	8	4		4	
2	电视画面造型	6	3		3	
3	固定画面拍摄	8	4		4	
4	运动镜头拍摄	4	2		2	
5	电视照明	8	4		4	
6	分镜头设计	4	2		2	
7	电视新闻拍摄	8	3		5	
8	电视专题拍摄	8	3		5	
9	电视艺术片拍摄	6	3		3	
10	电视纪录片拍摄	4	4			

六、课内实训环节与学时分配

《电视摄像》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	摄像机实操技术	2	摄影棚	全班分为 6-7 组	第二周	过程考核	
二	电视画面造型	3	摄影棚	全班分为 6-7 组	第三周	过程考核	
三	固定画面拍摄	2	摄影棚	全班分为 6-7 组	第四周	过程考核	
四	运动镜头拍摄	2	摄影棚	全班分为 6-7 组	第五周	过程考核	
五	电视照明	2	灯光教室	全班分为 6-7 组	第七周	过程考核	

六	分镜头设计	6	摄影棚	全班分为 6-7 组	第八周	过程考核	
七	电视新闻拍摄	2	摄影棚	全班分为 6-7 组	第十周	过程考核	
八	电视专题拍摄	5	摄影棚	全班分为 6-7 组	第十一周	过程考核	
	电视艺术片拍摄	5	摄影棚	全班分为 6-7 组	第十三周	过程考核	
	电视纪录片拍摄	3	摄影棚	全班分为 6-7 组	第十五周	过程考核	

七、与其它课程的关系

本课程的学习需要有一定的图片摄影技能，先修的理论课程如《图片摄影》和编导技术基础课程等是本课程的基础，《影视照明》对本课程学习也有一定帮助。本课程也是学生在进入大二以后的大多数实践性要求较高的专业课程的前置课程，如《实用电视新闻》等。

八、教学策略与方法建议

1. 班级以 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；
2. 实践场所:校内艺术楼灯光照明实训室、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，校外实践不限场地，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. 教师务必严格要求，为一年级广大学生树立重技术基础才能扬艺术新风，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. 确保安全，确保学生安全用电，了解基础用电知识和确保摄影照明器材绝对地安全。

九、教材与学习资源建议

1. 教材:《电视摄像实务》田建国著 中国传媒大学出版社
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

3. 侯咏著《茉莉花开》中央编译出版社

十、课程考核方式与成绩评定建议

1. 课程考核方式：考核（作品）实践拍摄，限时创作并写图片影像的创作说明拟片名。
2. 总成绩构成及比例：平时成绩 40%、期末考核成绩 60%。学生平时成绩由“日常考勤”、“过程考核”、“课堂表现”、“课堂实践”等部分构成，占综合成绩的 40%。具体如下：
  - （1）综合成绩=平时成绩*40%+期末成绩*60%
  - （2）平时成绩=日常考勤*30%+过程考核 40%+课堂表现 15%+课堂实践 15%

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：