

《摄影与摄像》教学大纲

一、课程信息

课程名称：摄影与摄像

Photography and camera shooting

课程代码：06E7033B

课程类别：专业选修课

适用专业：数字媒体技术专业

课程学时：32 学时（含 8 学时实验）

课程学分：1.5 学分

修读学期：第 6 学期

先修课程：影视艺术作品鉴赏

二、课程目标

《摄影与摄像》是数字媒体技术专业的一门重要的专业选修课程。该课程以影视艺术欣赏为基础，基于摄影基础技术，面向摄影摄像行业，结合摄影审美及构图知识，讲授各种常见摄影摄像基础技术与知识，案例紧密结合常见摄影作品类型，除了理论知识外，更多是通过实践来培养学生摄影摄像能力，并且提高分析问题、解决问题、合作学习的能力，激发学生的探索和创新精神，为后续专业课程打下扎实的基础。

（一）具体目标

通过该课程的学习，使学生达到以下目标：

1. 掌握摄影的基础知识，掌握摄像的编辑流程，能够熟练使用手机（相机）完成摄影与摄像的前期工作。【支撑毕业要求指标点 1.3】
2. 能够掌握摄影构图、取光的关键技术，并结合实际情况，对各类摄影作品的取景设计到完成制作提出一套可行的解决方案。【支撑毕业要求指标点 3.4】
3. 能够使用手机或相机完成相应的人物、花卉、建筑和风景摄影方案，运用相应编辑软件完成最终效果。【支撑毕业要求指标点 5.1】
4. 能够在生活环境中，基于相应的摄影与摄像技术，对复杂环境进行分析、设计构思、摄影画面感制作，并具有个性化和一定的创新能力。【支撑毕业要求指标点 8.1、8.3】

（二）课程目标与毕业要求的对应关系

表1 课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	1.工程知识	【1.3】理解视频剪辑制作的基本流程；掌握不同类型视频剪辑的基本思想；能够进行各种类型的视频剪辑制作。
课程目标 2	3. 设计/开发解决方案	【3.2】能够应用视频剪辑的设备和视频剪辑技术，结合视频的不同类型，对视频剪辑和制作过程中的关键问题提出可行的解决方案。
		【3.4】掌握影视剪辑项目的创建、影视剪辑技术和视频特效技术、视频转场、视频调色、字幕效果、音频效果
课程目标 3	5. 现代工具运用	【5.1】能够能够熟练运用视频剪辑工具 Premiere 和 PS、AE 等其它辅助工具，对于不同类型视频，采用适合技术，对视频进行构思、设计、特效、剪辑，以完成视频的制作并发布。
课程目标 4	8.职业规范	【8.1】具有一定的人文、历史、社会科学知识，具有较好的人文和社会科学素养；
		【8.3】了解职业规范和责任，在数字媒体工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，履行相应的责任和义务。

三、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

表 2 课程内容与课程目标的关系

课程内容	教学方法	支撑的课程目标	学时安排
第一部分 摄影发展概述	案例式教学、讲解分析	课程目标 1	2
第二部分 摄影作品的基本要素	案例式教学、讲解+实践	课程目标 1、2	4
第三部分 摄影构图与用光	案例式教学、讲解+实践	课程目标 1、3	2
第四部分 摄影画意感表达	案例式教学、讲解+实践	课程目标 2、3	4
第五部分 花卉摄影	案例式教学、讲解+实践	课程目标 2、3	2
第六部分 建筑风光	案例式教学、讲解+实践	课程目标 2、3	2
第七部分 人像摄影	案例式教学、讲解+实践	课程目标 2、3、8	2
第八部分 综合考查	案例式教学、讲解+实践	课程目标 2、3、8	14
合计			32 学时

(二) 具体内容

第一部分 摄影发展概述（2学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

了解摄影摄像的产生与发展，掌握摄影的基础概念。

2、教学要求：

理解摄影摄像的基础知识，掌握摄影作品制作流程。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**摄影摄像的基本概念、常见摄影风格样式和作品要求。

2、**教学难点：**摄影作品风格。

【教学内容】

1.1 摄影的产生与发展

1.2 主要的风格与流派

1.3 作品拍摄流程

【思政元素融入点】

通过摄影发展史的介绍，分析中外摄影现状，调动学生为本土摄影技术崛起而学习的热情；通过对摄影摄像作品拍摄流程的介绍分析，向学生灌输积极向上的意识；适当介绍本课程知识与社会结合的就业前景，激发学生对本门课程的热爱，提高学生的学习积极兴趣。

第二部分 摄影作品的基本要素（4学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

了解优秀摄影作品的构建要素，熟悉摄影工作环境，掌握创建拍摄好作品的四个方面。

2、教学要求：

了解拍摄对象与基本要素的结合，掌握摄影时前景、背景、主体的功能和关系，具有辨别主次和突出主体的能力并保持干净的画面感。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**拍摄好作品的四大要素。

2、**教学难点：**主体与背景的关系，前景的处理，画面干净感的把握。

【教学内容】

2.1 四大要素简介

2.2 主体在摄影画面中的位置

2.3 主体与背景的关系处理

2.4 主题的突出与表达

【思政元素融入点】

在分析介绍实际摄影作品时以正能量素材和中国本土素材为讲解案例，让学生在学的同时将自身和中国文化相融合。将思政元素融入到摄影主题的分析与创建，可以更好地培养学生良好的道德品质和文化素养。

第三部分 摄影构图与用光（2 学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

掌握摄影构图与用光技能，能够在实践中灵活，并且与主题表达、画意美感相结合。

2、教学要求：

掌握摄影构图的基本知识和技能，学会在摄影中对光线的选择，且根据作品需要合理选择和设置效果。掌握特效创建的方法，掌握各种构图用光的参数设置与主体的烘托关系。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**摄影摄像构图及用光的方法、各种构图类型的特点。创建特效的方法、用光效果在过程中涉及的意境与表达。

2、**教学难点：**实践中拍摄时构图的选择、合理用光效果特效应用。构图用光在画面立意中与主体的关系。

【教学内容】

3.1 构图的选择

3.2 用光的技巧

3.3 应用视频特效

3.4 突出主次关系

3.5 摄影作品意境

【思政元素融入点】

在介绍构图与用光特效时，选用反映生活的正能量作品做为素材，让学生在学技术的同时对价值观的了解。将摄影个性化元素融入到社会生活当中，培养学生服务地方经济发展的意识。

第四部分 摄影画意感表达（4学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

了解画意感的概念，掌握绘画美学和摄影摄像结合的方法。

2、教学要求：

掌握绘画美学与摄影构图的融合点。

【教学重点与难点】

1、教学重点：画意感理解。

2、教学难点：在摄影中如何表达画意美感。

【教学内容】

4.1 画意感概念详解

4.2 构图与画意

4.3 用光与画意

4.4 画意美感在摄影摄像中的综合运用

【思政元素融入点】

在介绍画意感概念时时，将国内外优秀摄影作品与绘画结对照合理解，并讲解发展历程，让学生对中外优秀摄影作品的背景知识有更加全面深入的了解，通过典型事例将思政元素融入到教学中，培养学生对人文历史相关领域的兴趣。

第五部分 花卉摄影（2学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

掌握花卉摄影的构图及用光技巧，能够在复杂的自然环境中进行摄影创作。

2、教学要求：

熟练掌握折枝法、几何法、点线法构图技巧，在实践中能够做到主次搭配突出主体，彰显画意美感。

【教学重点与难点】

1、教学重点：对折枝法、几何法、点线法的感念理解与技巧掌握。

2、教学难点：构图与用光结合，突出主次表达画意。

【教学内容】

5.1 折枝构图法

5.2 几何构图法

5.3 电线构图法

5.4 三种构图法在综合运用与画意表达

【思政元素融入点】

构图方法是花卉摄影的关键，通过绘画构图与摄影结合理解，可以培养学生细心、耐心、专心以及美育塑造的良好品质。

第六部分 建筑风光（2学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

掌握建筑风光的摄影要领、能够在自然环境中使用一定的构图方法处理画面。

2、教学要求：

掌握风光摄影的黄金分割方法和技巧。

【教学重点与难点】

1、**教学重点：**风光建筑摄影构图技巧、曝光度白平衡的掌握。

2、**教学难点：**黄金分割法的理解与掌握、主体的选择与主题的表达。

【教学内容】

6.1 建筑风光的构图取景

6.2 曝光度与白平衡

6.3 黄金分割法

6.4 主体与主题结合

【思政元素融入点】

建筑风光的摄影是最常见且必不可少的，在实践中结合人文地理，历史遗迹现代建筑，本节可以引导学在选择拍摄对象时树立学生对祖国大好河山的热爱和对社会的责任感。

第七部分 人像摄影（2学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

掌握人像摄影要领。学会头像、半身像、全身像的构图技巧。

2、教学要求：

能够学会技巧拍出人像美感。

【教学重点与难点】

1、教学重点：人像摄影构图用光与影调的把握、作品中个性化的流露与表达。

2、教学难点：使用手机拍摄时把握伦勃朗用光与画意表达。

【教学内容】

7.1 人物头像摄影技法

7.2 人物半身摄影技法

7.3 人物全身摄影技法

7.4 生活场景记录与综合运用

【思政元素融入点】

欣赏分析中外优秀人像摄影作品素材，了解摄影者与被摄影者的故事。将人像摄影构思融入到实际教学中，在实践中可以很好地培养学生良好的职业道德规范和社会责任感。

第八部分 综合考查（14学时）

【教学目标与要求】

1、教学目标：

在各种环境中综合实践摄影摄像的各种技法。

2、教学要求：

结合所讲知识点认真完成相应命题作业练习。

【教学重点与难点】

1、教学重点：以上各案例中的各要点的融合

2、教学难点：拍摄与命题结合

【教学内容】

8.1 校园场景拍摄

8.2 生活场景记录

8.3 人像摄影记录

8.4 摄影作品混剪

8.5 主题的表达

【思政元素融入点】

通过校园生活为主题的摄影表达，引导学生热爱生活，热爱校园，爱己爱物在作品中融入思政元素将学生的专业技能与激发人文理想、社会责任感进行有机

结合，在教学过程中体现学科的科学素养与人文素养，使专业课、实践训练承载正确的职业观、成才观教育。

四、教学方法与手段

1.以课堂讲授结合实践训练，注重实际案例分析，激发学生主动学习的兴趣，培养学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。

2. 该课程实践性较强，在课堂讲授过程中，将真实项目分解，融入教学，同时为了学生进一步理解教学内容，拟布置一定量的户外拍摄任务，并对学生完成情况进行不少于 1/3 的抽检。

3.为加强实动手能力的培养，应充分重视实践性教学环节，保证实操课时达到 16 学时以上。

4. 采用线上、线下相结合的方式，与学生开展答疑、交流，促进学生对知识的掌握和专业的认同。

五、实践教学安排

表 3 课程实验教学一览表

序号	实验项目名称	实验学时	实验类型	所需主要仪器设备	必做/选做	是否为开放实验	备注
1	基本要素练习	4	实践性	手机相机	必做	是	
2	构图与用光	2	实践性	手机相机	必做	是	
3	画意感表达	4	实践性	手机相机	必做	是	
4	花卉摄影	2	实践性	手机相机	必做	是	

5	校园建筑	2	实践性	手机相机	必做	是	
6	人像摄影	2	实践性	手机相机	必做	是	
7	综合考查	14	实践性	手机相机	必做	是	

六、课程考核

本课程考核采用平时考核与期末综合考查两部分进行，平时考核占 40%（包括三项：考勤、作业、实验三部分），期末课程设计成绩占 60%。

七、课程评价

（一）课程目标评价方法

课程评价主要是本门课程的课程目标达成度评价。课程目标达成度评价主要采用定量评价与定性评价相结合的方法，具体包括：调查问卷、平时成绩、期末考核成绩。相应课程目标评价方式见表4。

表 4 课程目标评价方式

课程目标	调查问卷	平时成绩	期末考核
课程目标 1	√	√	√
课程目标 2	√	√	√
课程目标 3	√	√	√
课程目标 4	√	√	√

1. 定性评价

定性评价采用调查问卷的方式来实现。调查问卷根据本门课程目标制作，主要反映被调查者（教师本人和学生）对课程目标达成的满意度，根据被调查者的满意程度赋分。具体计算方式见表 5。

表 5 教师、学生对课程目标达成情况评价

课程目标	教师评价 50%	学生评价 50%	课程目标达成评价方法
课程目标 1	T1	S1	课程分目标 A _i 达成度

课程目标 2	T2	S2	$=0.5 \times T_i + 0.5 \times S_i$, $(i=1,2,3,4)$; 课程目标整体达成度 $=\min\{A_i\}$
课程目标 3	T3	S3	
课程目标 4	T4	S4	

2. 定量评价

定量评价包括平时成绩和期末课程设计。平时成绩包括考勤、作业、实验，任课教师根据具体情况赋分；期末课程设计成绩根据学生得分赋分，最终按照表 6 所列分值为百分比权重进行转换。

表 6 课程考核成绩对课程目标达成情况评价

课程目标	平时成绩 40%	期末课程设计成绩 60%	课程目标达成评价方法
课程目标 1	15	15	课程分目标达成度 $B_i = 0.4 \times (\text{分目标平时成绩平均分} / \text{分目标平时成绩总分}) + 0.6 \times (\text{分目标期末课程设计成绩平均分} / \text{分目标期末课程设计成绩总分})$ $(i=1,2,3,4)$; 期末课程设计各分目标平均分、总分按课程设计详情核算； 课程目标整体达成度 $=\min\{B_i\}$ 。
课程目标 2	25	25	
课程目标 3	35	35	
课程目标 4	25	25	

3. 综合评价

课程目标达成情况综合评价按照定性和定量所占权重进行综合计算，具体如表 7 所示。

表 7 课程目标达成情况评价

课程目标	调查问卷 10%	课程考核成绩 90%	课程目标达成评价方法
课程目标 1	A1	B1	课程分目标达成度 $=0.1 \times A_i + 0.9 \times B_i$ 课程目标整体达成度=课程分目标达成度的最小值。
课程目标 2	A2	B2	
课程目标 3	A3	B3	
课程目标 4	A4	B4	

八、课程资源

五、使用教材及主要教学参考书

建议教材：《摄影摄像基础及应用》王传东 王兵，武汉理工大学出版社，2014年7月

第二版

参考书目：

- 1、徐西景.《摄影基础》.北京,中国摄影出版社,2011年.
- 2、许喜占.《人像摄影》.北京,中国摄影出版社,2011年.
- 3、齐凤臣.《风光摄影》.北京,中国摄影出版社,2011年.
- 4、雷 波.《摄影构图》.北京,化学工业出版社,2023年.
- 5、涂 俊.《广告摄影》.长春,东北师范大学出版社,2018年.
- 6、李雪刚.《手机摄影-从入门到精通》.北京,北京时代华文书局,2020年.
- 7、赵辛睿.《从零开始学做视频剪辑》.北京,北京时代华文书局,2021年.