《摄像与录音》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：21120012

课程名称：摄像与录音

英文名称：Camera and Sound Recording

课程类别：必修

学 时：32学时

学　　分：2学分

适用对象:网络与新媒体

考核方式：分散

先修课程：

二、课程简介

《摄像与录音》是网络与新媒体专业的一门专业核心课程,也是一门注重理论性,知识性,更强调实践性的应用型课程。要求学生在掌握了相关的理论知识以后,又要付诸实践,通过实践活动,来培养实际动手操作能力,即通过实习过程,巩固和检验所学知识并把理论用于实践操作。摄像与录音不同于一般的其它课程,既是一门技术课,又是一门艺术课,综合了多门学科的知识。

Camera and sound recording is a professional core course of radio and television technology, and it is also an application-oriented course focusing on theory, knowledge and practice. Require students to master the relevant theoretical knowledge, and to put into practice, through practice, to cultivate practical hands-on ability, namely through the internship process, consolidate and inspection knowledge and put the theory to practice. Television camera is different from other courses, which is both a technical class and an art course, which combines the knowledge of many subjects.

1. 课程性质与教学目的

《摄像与录音》课程要求在学习电视画面的造型元素、摄像机调整和使用、常见的拍摄技巧和基本技术的基础上,从技术和艺术上掌握摄像这一影视环节的基本创作方法。 本课程的日的在于通过理论学习和和拍摄实践,培养学生的创新思维能力和实践能力使学生全面掌握电视摄像与录音的基本技巧方法,思维技巧和艺术手段,使学生在电视摄像实践过程,练就扎实的技术功底,提高电视艺术修养。

在数字化时代，优秀影视作品蕴涵典型的思政教育功能，同时新时代也促使传统思政教育进行革新，摄像与录音技术无疑在其中起着重要作用。将摄像与录音和思政教育进行融合，以学生热爱的方式来进行审美教育与思政教育，这是时代的需求也是创新思政教育方式的重要手段。

1. 教学内容及要求

第一章 介绍摄像与录音类型

1. 目的与要求

通过本章学习，使学生了解电视摄像的发展历程及电视画面的特性和造型特点，掌握电视画面取材的基本要求。

1. 教学内容
2. 介绍电视摄像类型
   * + 1. 主要内容：介绍电视摄像的几种类型

（1）ENG 单机分镜头拍摄

（2）EFP 现场多机位切换

* + - 1. 基本概念与知识点：电视摄像类

3.问题与应用（能力运用）：分析电视摄像的类型

1. 短片的剧本创作

1.主要内容：写一部短片的剧本前的准备

（1）你非常希望与他人分享的故事是什么

（2）你非常希望塑造的人物形象是什么

（3）你非常希望在短片中探讨的想法和问题是什么

2.基本概念与知识点：剧本创作的要求

（1）写剧本时要考虑短片拍摄的可行性

（2）剧本的一般结构：三段结构

（3）打造脚本的基本要点：

塑造独特的人物

悬念

曲折

戏剧性冲突

制作戏剧性或喜剧性情节

人物数量

检验故事

3.问题与应用（能力运用）：掌握电视画面取材的基本要求

1. 实践环节与课后练习

（1）能说出电视画面在电视摄像中的地位和作用

（2）能分析成功的画面和失败的画面之间的区别

1. 教学方法与手段

理论讲授为主，辅以影视片段的分析和讨论

第二章 景别的运用

（一）目的与要求

这节课的教学目标要求学生能运用电视摄像的理论和实际操作相结合，首先在教师的讲解中明确了解镜头的含义以及镜头与影片的关系；其次在教师的引导下深入学习景别并且能够独立完成相应的景别练习，通过影视片段赏析强化学生对景别运动的理解。在此基础上加强锻炼，提高学生的电视摄像技术能力的景别运用能力及思考创作能力，让学生理解真正的电视摄像，提高审美，开拓了视野。

1. **教学内容**
2. **影视分析与理解（影像思维.逻辑. 叙事结构）**

1.主要内容：电视摄像的发展轨迹和分类 ，

2.基本概念与知识点：全景、中景、近景、特写

（1）概念

（2）特点

（3）作用

（4）要求

第二节 景别的作用

1.主要内容：构图的种类

2.基本概念与知识点：电视景别分类

（1）定义

（2）景别划分的任务

（3）影响景别的因素

物距

镜头的焦距

（4）获得不同的景别有两种途径

（5）远景、大远景

3.景别的作用

（1）景别的变化带来的是视点的变化,它能通过摄像造型达到满足观众从不同视距、不同视角全面观看被摄体的心理要求

（2）景别的变化是实现造型意图、形成节奏变化的因素之一。

（3）景别的变化使画面被摄主体的范围变化具有更加明确的指向性,从而形成画面内容表达、主题诉求和信息传递的不同侧重和各自意蕴。

第三节 《流浪地球》中的景别运用

1.影视赏析

2.景别分析

采用《流浪地球》中的片段分析景别，能充分表现人与环境以及人与人之间的关系，具有很强的表现力。影片对景别的运用向受众传达了“人类命运共同体”的理念，是习近平新时代中国特色社会主义的重要思想。

（三）课后练习

（1）能说出电视画面在电视摄像中的地位和作用

（2）能分析成功的画面和失败的画面之间的区别

（四）教学方法与手段

课堂理论教授与课堂讨论

第三章 影视画面的构图

（一）目的与要求

通过本章学习，使学生掌握影视画面构成的作用和不同拍摄角度的造型效果，掌握画面构图的基本方法，了解摄像机的组成部分及功能，能运用摄像机进行拍摄，为以后拍摄画面做好充分的认识准备。

采用《建党大业》中的片段分析影视画面的构图，不仅起到了讲解知识点的作用，也能充分表现人物及周围大的空间环境，作为气氛性和情绪性的渲染，也是对大环境的介绍，把热爱祖国大好河山的爱国思想也无形中渗透到课堂当中。

（二）教学内容

第一节 构图基本概述

1.构图的特性

2.构图的要素

3.构图的基本规律

4.框架取景

第二节 《建党大业》中的摄影构图分析

1.赏析片段

2.构图分析

（三）课后练习

（1）能清楚地划分景别

（2）能用不同的拍摄角度增强画面的表现力

（3）能够使用摄像机进行简单的拍摄

（四）教学方法与手段

课堂理论教授与课堂讨论

第四章 视点与视角和角度在影视中的运用

（一）目的与要求

通过本章学习，使学生了解视点与视角在造型表现上的优势和不足，掌握其的拍摄要求和角度在影视中的运用

1. 教学内容
2. 视点与视角
   * + 1. 主要内容：了解视点及视角的含义
3. 视点
4. 视角
   * + 1. 基本概念与知识点：视点、视角

（1）视点：观察者所处的位置。

主观视点：以角色所处的位置为视点，即角色所看是镜头所呈现。

物体的主观视点、带物视点

（2）视角：视线、被观察物体两端垂直方向上下或左右引出的光线在人眼光心处所成的夹角。摄影机在水平方向离（有光的）被观察物体中心越远，亮度越低。当亮度降到50%时的观看角度，定义为视角。被摄体越远越小，摄影机的视角越小。

3.问题与应用（能力运用）：了解视点与视角在造型表现上的优势和不足

1. 角度在影视中的运用

1.主要内容：分析影视作品角度的运用及其含义及角度的划分

角度的划分

（1）从形式上可以分为

俯拍、仰拍、平拍、正面、侧面、背面

（2）从心理层面上

分为主观性角度和客观性角度（通常所说的主观视点和客观视点）。

2.基本概念与知识点：影视作品角度的重要性

（1）塑造人物形象

（2）环境造型

（3）完成叙事功能

（4）体现视点

（5）表达摄影风格

3.问题与应用（能力运用）：掌握其摄要求和角度在影视中的运用

（三）实践环节与课后练习

（四）教学方法与手段

课堂理论教授与课堂讨论

第五章 画分镜头

（一）目的与要求

了解和掌握分镜头

1. 教学内容
2. 了解分镜头

1.主要内容：分镜头的组成

内容包括：镜头号、景别、摄法、画面内容、对话、音响效果、音乐、镜头长度等项目，画面内容通常根据剧本来绘制，是导演对影片全面设计和构思的蓝图。

2.基本概念与知识点：分镜头的作用

（1）是前期拍摄的脚本；

（2）是后期制作的依据；

（3）是长度和经费预算的参考。

3.问题与应用（能力运用）：分镜头的现实意义

1. 画分镜头

1.主要内容：分镜头剧本绘制要求

2.基本概念与知识点：画分镜头的要求

（1）关于镜头方面的问题。

a远景： 作用主要强调场面的深远。

b全景： 作用显示人物相对的动作状态。（人物的全身都可见）

c中景： 作用符合一般的人物视野，它的场景看起来不远不近。（人物膝盖以上）

d近景： 作用能看清人物表情。（取人物的上半身或其他部分）

e特写： 作用放大人物的面部，人体或物体的一个局部。（突出局部）

(2) 镜头角度:

a平视： 特点是视平线在画面人物或主体的头部或上部。（该角度给人平实和自然的感觉）

b俯视： 特点是画面在人物头部或主体的顶部以上，层次和运动比较清晰，但表情不容易被看清。

c仰视： 特点视点在画面人物的腰部或主体的下半部以下。形象显得高大，但也会产生主体形象变形的特点。

d混合运用： 通过平视，俯视，仰视的组合来达到希望的效果。

3.问题与应用（能力运用）：画分镜头

1. 实践环节与课外练习

画分镜头

（四）教学方法与手段

课堂教学及讨论

第六章 光学镜头及其运用

（一）目的与要求

通过本章学习，使学生掌握摄像机镜头的光学特性、画面造型特点及其运用。

1. 教学内容
2. 摄像机镜头的构造及光学特性

1.主要内容：分析摄像机镜头的光学特征

a概念

b焦距

c视场角

d相对孔径与光圈系数

2.基本概念与知识点：摄像机镜头的构造

3.问题与应用（能力运用）：掌握摄像机镜头的光学特性、画面造型特点及其运用

第二节 镜头的画面特性与运用及特殊效果镜

1.主要内容：镜头的画面特性及效果

2.基本概念与知识点：长焦距镜头、广角镜头、变焦距镜头

（1）长焦距镜头

a概念

b画面特性

1. 广角镜头

a概念

b画面特性

（3）变焦距镜头

a概念

b优点

c不足

3.问题与应用（能力运用）：掌握各种摄像机镜头的光学特性、画面造型特点及其运用

（三）实践环节与课后练习

（1）能用不同焦距的镜头体现出景深的变化

（2）通过焦距变化可以体现出不同的透视效果

（四）教学方法与手段

课堂理论教授与课堂讨论

第七章 实践课

（一）目的与要求

理解课堂理论知识并转化为实践，练习及掌握分镜头

1. 教学内容
2. 实践环节与课后练习

练习及掌握分镜头

1. 教学方法与手段

课外实践

第八章 运动镜头

（一）目的与要求

通过本章学习，使学生掌握各种运动摄像方式的画面造型特点、功用与表现力及拍摄时应注意的问题

1. 教学内容

第一节 综合运动拍摄

1.主要内容：画面特性与运用

2.基本概念与知识点：推摄、拉摄、摇摄、移摄、跟摄、升降拍摄

a概念

b画面特征

c表现力

3.问题与应用（能力运用）：熟练掌握七大拍摄技巧

1. 无剪辑拍摄
2. 主要内容：无剪辑拍摄的运用

2.基本概念与知识点：无剪辑拍摄

3.问题与应用（能力运用）：采用无剪辑方法拍摄出符合要求的运动镜头

（三）实践环节与课外作业

（1）能说出运动摄像在画面表现上的优势

（2）采用无剪辑方法拍摄出符合要求的运动镜头

（四）教学方法与手段

理论讲授为主，辅以影视片段分析和讨论及实践操作

第九章 实践课

（一）目的与要求

在实践拍摄中使学生掌握各种运动摄像方式的画面造型特点、功用与表现力及拍摄时应注意的问题。

1. 教学内容

练习镜头运用

（三）实践环节与课后练习

镜头推、拉、摇、移

（四）教学方法与手段

课外实践

第十章 光线与色彩的画面表现

（一）目的与要求

通过本章学习，使学生掌握光线和色彩的画面表现，掌握运用光线和色彩进行画面构图的方法。电影《红高粱》通过浓艳血红的色彩、精心设计的构图、带有地方性特色的音乐和语言，并借助血红色的高粱酒传达出对原始生命力的崇拜，对人性本真的讴歌，对乡土文化的宣扬，对中华民族旺盛生命力的最高赞歌。

1. **教学内容**
2. **光的基本概念、电视用光的特点及分类**

1.主要内容：光的概念

2.基本概念与知识点：光、电视用光

3.问题与应用（能力运用）：掌握光线和色彩的画面表现

1. **人工光和自然光各自的画面表现**

1.主要内容：光线的种类及色彩的情感倾向

2.基本概念与知识点：人工光、自然光

3.问题与应用（能力运用）：掌握运用光线和色彩进行画面构图的方法

第三节 电影《红高粱》中的色彩运用

1.赏析《红高粱》片段

2.分析影片中的色彩运用

（三）实践环节与课后练习

能说出不同的光线和不同的色彩对电视画面的影响

（四）教学方法与手段

理论教授、影视画面分析、课堂讨论相结合

第十一章 实践课

（一）目的与要求

掌握运用光线和色彩进行画面构图的方法

1. 教学内容

（三）实践环节

户外拍摄

（四）教学方法与手段

户外拍摄

第十二章 反应镜头和关系镜头

（一）目的与要求

通过本章学习，使学生掌握各种镜头运用

1. 教学内容
2. 反应镜头和关系镜头

1.主要内容：镜头分类

2.基本概念与知识点：反应镜头、关系镜头、主观镜头和客观镜头

3.问题与应用（能力运用）：掌握各种镜头语言及运用

1. 镜头越轴处理

1.主要内容：镜头越轴处理

2.基本概念与知识点：镜头越轴

3.问题与应用（能力运用）：处理镜头越轴

1. 实践环节

掌握镜头运用

（四）教学方法与手段

外拍实践

第十三章 课外实践

（一）目的与要求

通过课外实践，使学生掌握各种镜头运用

1. 教学内容

（三）实践环节

反应镜头和关系镜头，主观镜头和客观镜头，练习

（四）教学方法与手段

课外实践

第十四章 场面调度和声音处理

（一）目的与要求

通过本章的学习，了解电视以二维空间表现三维空间的方式和电视场面调度，掌握电视画面中的一些轴线关系。

1. 教学内容
2. 场面调度的源流

1.主要内容：场面调度

2.基本概念与知识点：场面调度的源流

（1）场面调度的来源

场面调度原出自于法文中,原意是“摆在适当位置”或“放在场景中”。

（2）场面调度的定义

原义指“人在戏剧舞台上的位置”,实际上是导演对一个场情中的演员行走路线、站位、姿态等进行艺术调度处理。

（3）电视场面调度

一、电视场面调度:是指借助于摄像机镜头对被摄体进行现场画面创作的处理。包括:人物调度和镜头调度。

a人物调度:是指拍摄中安排现场中人物运动方向、座位及人物间的关系等视觉画面形象

b镜头调度:拍摄中安排摄像机镜头拍摄的取景范围、机位角度和运动方式等现场拍摄方式称镜头调度。

3.问题与应用（能力运用）：实践掌握场面调度的源流

1. 电影场面调度与电视场面调度

1.主要内容：场面调度的分类

2.基本概念与知识点：电影场面调度和电视场面调度

3.问题与应用（能力运用）：了解电视以二维空间表现三维空间的方式和电视场面调度

第三节 轴线规则与三角形原理

1.主要内容：轴线规则、声音处理

2.基本概念与知识点：轴线规则及三角形原理

3.问题与应用（能力运用）：掌握电视画面中的一些轴线关系。

（三）实践环节

指出在影视片断中或自己的作品中克服越轴的方法

（四）教学方法与手段

课堂报告与课堂讨论

第十五章 实践课

（一）目的与要求

掌握电视画面中的一些轴线关系

1. 教学内容

（三）实践环节

短片拍摄制作，掌握电视画面中的一些轴线关系

（四）教学方法与手段

课外实践

第十六章 短片作业分析

（一）目的与要求

学生展示最终的拍摄成果

（二）教学内容

学生分别上台展示一学期下来的短片成果

（三）实践环节

成果展示

（四）教学方法与手段

课堂报告与课堂讨论

五、各教学环节学时分配

教学环节 **教学时数** **课程内容**	**讲** **课**	**习** **题** **课**	**讨** **论** **课**	**实验**	**其他教学环节**	**小** **计**
第一章 介绍电视摄像类型	3					
第二章 景别的运用	3					
第三章 影视画面的构图	3					
第四章 视点视角和角度在影视中的运用	3					
第五章 画分镜头	3					
第六章 光学镜头及其运用	3					
第七章 实践课				3		
第八章 运动镜头	3					
第九章 课外实践				3		
第十章 光线与色彩的画面表现	3					
第十一章 课外实践				3		
第十二章 反应镜头和关系镜头	3					
第十三章 课外实践				3		
第十四章场 面调度和声音处理	3					
第十五章 课外实践				3		
第十六章 短片作业分析			3			
合计	30		3	15		48

六、推荐教材和教学参考资源

1.陈犀禾.《电影摄影技巧》.中国电影出版社，2009年版

2.韩振雷.《现代影视制作概论》.浙江大学出版社,2009年版

七、其他说明

大纲修订人：谢启凡 修订日期：2023.3.5.

大纲审定人： 审定日期：