

《摄影》课程

教学标准

课内学时数：36

课程实验学时数：19

适用的专业范围及层次：艺术设计（自主招生）

学分：2

考核方式：平时成绩及作业

编制人：耿昭寰

说明

一、教学目的和要求

主要讲授摄影的诞生、摄影的发展、相机的构造、构图基本原理、光在摄影中的运用、摄影光色构成等，在教学过程中学会灵活运用摄影拍摄的基本技巧如：快门前帘同步、快门后帘同步、大光圈、小光圈等。

二、课程内容和学时分配

根据教学计划规定的学时数为36学时，具体学时分配如下表，供参考。

课程内容和学时分配表

章数	内 容	理论课时	实验课时	小计
1	初步认识摄影	2	0	2
2	相机的分类、构造	2	0	2
3	数码相机的操作使用	3	3	4
4	光的特性及其造型作用	3	5	8
5	摄影构图	3	5	8
6	摄影中对色彩的认识	4	6	10
合 计		17	19	36

2. 思政映射与融入点

教学周次	授课要点	思政映射与融入点	授课形式与教学方法	教学预期成效
1	初步认识摄影	通过爱国主义摄影作品的讲解，宣传爱国主义教育	教师讲授，课堂互动；小组讨论。	通过对爱国主义摄影作品的学习，激发学生的爱国热情、民族自豪感，深入认识和理解四个自信，提高学生服务国家、服务人民的社会责任感。

三、教学建议

原则上教师应该遵照教学大纲的要求，以及大纲所确定的基本内容完成教学任务，但对教学内容的顺序安排，教学时数的分配等方面，可根据实际情况灵活处理。

该课程教学示范性很强，对教师的理论、实践素质要求均较高。教师可采用现代化教学手段，如多媒体、实物投影机等，使示范变得更加直观和清晰。教师要根据学生不同的基础水平，注意因材施教。

四、理论教学部分

第一章 初步认识摄影

教学目的和要求：

- 一、正确认识摄影
- 二、从技术角度理解摄影的概念
- 三、从社会纪实和记录历史的角度理解摄影的价值
- 四、从视觉传播的角度理解摄影的价值
- 五、了解摄影艺术创作观念的发展脉络
- 六、认识摄影的社会功能
- 七、了解鉴赏好照片的基本方法
- 八、初步掌握拍摄好照片的诀窍

教学内容：

第一节 什么是摄影

- 一、作为技术的摄影
- 二、作为个体观看和记录工具的摄影
- 三、作为现代视觉传播媒介的摄影
- 四、作为艺术创作方式的摄影

第二节 摄影的社会功能

- 一、摄影的认识功能
- 二、摄影的审美功能
- 三、摄影的教育功能

第三节 好照片的基本标准

- 一、主题鲜明
- 二、主体突出
- 三、画面简洁
- 四、形象生动
- 五、感情真挚

第四节 拍摄好照片的基本要领

- 一、持稳照相机
- 二、选好自动对焦区域
- 三、正确测光，准确曝光
- 四、正确使用闪光灯
- 五、走近拍摄对象

- 六、让主体偏离画面中央
- 七、使用简洁的背景
- 八、善于捕捉瞬间神情
- 九、观察和选择光线
- 十、多拍几张照片

第二章 相机的分类、构造用

教学目的和要求：

- 一、数码相机的基本分类
- 二、数码相机的基本结构及功能
- 三、不同焦距镜头的成像特性
- 四、拍摄照片前要对相机做哪些设置
- 五、JPEG、RAW 和 TIFF 三种文件格式的特点
- 六、正确调整白平衡
- 七、自动对焦失灵的几种情况及解决方法
- 八、不同拍摄模式的适用情况

教学内容：

第一节 数码相机的基本分类

- 一、消费型数码相机
- 二、单镜头反光数码相机
- 三、数码后背

第二节 数码相机的组成与构造

- 一、数码相机的基本构造
- 二、取景
- 三、液晶显示屏
- 四、图像传感器
- 五、快门与光圈
- 六、数码相机的存储媒体
- 七、电源与控制系统

第三节 数码相机镜头的性能

- 一、镜头的光学性能
- 二、不同焦距镜头的特性
- 三、变焦镜头及其选择
- 四、镜头焦距延长及相当于 35mm 照相机镜头焦距
- 五、光学变焦和数码变焦
- 六、防抖镜头

第四节 数码相机的操作使用

- 一、数码相机的基本操作
- 二、数码相机的高级操作

第三章 数码相机的操作使用

教学目的和要求：

- 一、照相机测光系统的测光原理
- 二、正确进行曝光补偿
- 三、照相机的几种测光模式的适用情况和使用要领
- 四、利用直方图和高光显示模式指导曝光
- 五、正确控制景深
- 六、不同的快门速度对动体的动感表现影响
- 七、多次曝光拍摄技法及曝光控制
- 八、变焦拍摄技法
- 九、机位直接闪光、漫射闪光、反射闪光、辅助闪光等闪光灯使用技巧

教学内容：

第一节 测光原理与曝光控制

- 一、相机测光表的原理与使用
- 二、影响曝光的主要因素
- 三、数码相机的曝光控制

第二节 景深的控制

- 一、什么是景深
- 二、影响景深的因素
- 三、景深预测

第三节 照相机功能的拓展使用

- 一、快门速度与动感
- 二、多次曝光
- 三、变焦摄影

第四节 闪光灯的使用技巧

- 一、闪光摄影的基本常识
- 二、闪光灯的使用技巧

第四章 光的特性及其造型作用

教学目的和要求：

- 一、光的基本特性
- 二、光在摄影造型中的作用
- 三、直射光与散射光的造型特点
- 四、不同方向的光线对被摄体的造型的影响
- 五、光色和光比的气氛渲染
- 六、太阳直射光在一天中不同时刻的光线造型特点

教学内容：

第一节 光在摄影造型中的作用

- 一、表现被摄体的形态
- 二、表现被摄体的空间位置

- 三、表现被摄体的影调
- 四、表现被摄体的质感
- 第二节 摄影用光的基本要素
 - 一、光度对摄影创作的影响
 - 二、不同光质的运用
 - 三、不同光位的运用
 - 四、不同光型的运用
 - 五、不同光色的运用
 - 六、光比
- 第三节 自然光线的运用
 - 一、太阳直射光的变化规律和造型特点
 - 二、散射光的造型特点

第五章 摄影构图

教学目的和要求：

- 一、封闭式构图和开放性构图的特点
- 二、学会观察、提炼与处理构成画面的线条、形状、质感、色彩等视觉要素
- 三、摄影画面中主体、陪体和环境的处理
- 四、不同的拍摄点对被摄体造型的影响
- 五、摄影构图中常用的造型法则

教学内容：

- 第一节 什么是摄影构图
 - 一、封闭式构图和开放性构图
 - 二、决定性瞬间与随意性瞬间
- 第二节 摄影构图的视觉语言
 - 一、线条
 - 二、形状
 - 三、质感
 - 四、色彩
- 第三节 摄影画面的布局
 - 一、拍摄主体的确立
 - 二、陪体的处理
 - 三、环境
 - 四、空白
- 第四节 拍摄点的选择
 - 一、拍摄距离的选择
 - 二、拍摄方向的选择
 - 三、拍摄高度的选择
- 第五节 摄影构图的造型法则
 - 一、对比

- 二、节奏
- 三、对称和均匀
- 四、多样统一

第六章 摄影中对色彩的认识

教学目的和要求：

一、教学目的：

- (一)、专业能力：了解色调的形成、常见色调类型及其给人的相应心理感受。能运用色调、色温、白平衡等知识进行拍摄实践。
- (二)、社会能力：能根据教学需要合作学习，参与教学互动，具有认真、细心、诚实、可靠的品质，学会与人沟通和有效表达学习成果。
- (三)、方法能力：能主动学习，善于观察，在实操训练中提高分析、判断、解决问题和归纳、沟通、达的能力。

二、学习要求

- (一)、知识目标：了解色调的形成，常见色调头型，色温与白平衡的知识。
- (二)、技能目标：能够操作相机等摄影设备，通过白平衡、色调等设置拍摄能表达主题的作品
- (三)、素质目标：具有持之以恒的学习精神和良好的沟通与表达能力

教学内容：

第一节 摄影中的色彩

- 一、色彩的基本知识
- 二、色彩的性质

第二节 摄影色彩构成原理

- 一、色彩在摄影中的作用
- 二、影响色彩关系的因素
- 三、色彩拍摄处理

五、实践教学部分

实验一、摄影作品分析

(一) 实验目的和要求：

练习如何分析摄影作品，要求按照所学知识进行分析。

(二) 实验内容：

找一张比较优秀的摄影作品进行分析

实验二、熟悉相机性能，初步进行拍摄

(一) 实验目的和要求：

让学生体验摄影的乐趣，对相机的深入了解

(二) 实验内容：

带上相机自主外拍

实验三、练习测光、曝光、快门、光圈和闪光灯的技巧

(一) 实验目的和要求：

以摄影拍摄技术要求进行专业的拍摄完成作业

(二) 实验内容:

老师知道学生进行拍摄, 以静物为主

实验四、练习不同光线的拍摄

(一) 实验目的和要求:

拍摄不同性质的光线照射下的物体, 观察不同光线的拍摄效果

(二) 实验内容:

通过布光对不同性质的静物进行拍摄

实验五、摄影构图

(一) 实验目的和要求:

运用所学摄影构图知识, 对被拍物进行拍摄

(二) 实验内容:

带学生对静物、人物、风光进行拍摄

实验六、数字后期制作

(一) 实验目的和要求:

根据学生所拍作业进行 PHOTOSHOP 后期制作, 练习对自己所拍作品不足的地方能进行修补更改

(二) 实验内容:

PHOTOSHOP 后期制作

实验七、

(一) 实验目的和要求:

摄影作品赏析, 提高学生的艺术品味

(二) 实验内容:

让学生对自己所拍作业进行欣赏分析。

六、建议使用教材及主要参考书

《美国纽约摄影》 中国摄影出版社

《摄影摄像基础教程》 人民邮电出版社