

中国社会科学院大学《电视摄像》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1282020043	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	电视摄像 cinematography theory and practice——image-making for cinematographers				
先修课程 (Prerequisite Courses)	《视听语言》《艺术鉴赏》《影视美学》《视觉艺术概论》				
*课程简介 (Description)	<p>【必含课程思政内容：要紧紧围绕坚定学生理想信念，以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线，围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给，系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育。详情请见教育部官网关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知】</p> <p>(http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html)</p> <p>电影电视制作发生了巨大的变化，是数字技术引领了这次的大变革。电影摄影指导 DP [director of photography]、摄影师 cinematographer、摄影助理、装片员和操作员都必须学习新的技能和方法。新的工种诞生--数字影像技术员 (DIT Digital Imaging Technician)，从摄影机到发行的工作流程已经发生了根本性的改变。</p> <p>然而，大多数传统技能仍然是摄影部门成功的关键。对于 DP 来说，对灯光的工具、技术和艺术性的深刻理解仍然是必不可少的。对于摄影组来说，确保设备一切正常的协作仍然是至关重要的。当然，视觉故事的元素，如构图、摄影机的移动、色彩和舞台布置，对于一个项目的整体成功来说，也是一如既往的重要。新的挑战、新的技术和新的学习工具--这些都是摄影部门自托马斯·爱迪生时代以来一直热爱和接受的东西。</p> <p>课程目标上，本科偏重实践操作，不仅包含知识内容的讲授，更包括学生学习效果的反馈和检测，用作品结课正是这种检验的最佳方式。本课程包含知识技能向实际成果的转化过程，培养解决问题、处理实际情况的综合能力，这一切建立在课程中所培养的视觉思维。</p> <p>另外，本课程对于初学视觉叙事和表达的学生而言，具有一定的挑战度。在课程推进过程中，学生们逐渐克服困难，越过障碍，具备了课程预设的技能。</p>				
*课程简介 (Description)	<p>Most traditional skills are still key to the success of the photography department. For DP, a deep understanding of the tools, techniques and artistry of lighting is still essential. It is still crucial for the camera crew to ensure that everything works together properly. Of course, the elements of a visual story, such as composition, camera movement, color, and staging, are as important as ever to the overall success of a project. New challenges, new techniques, and new learning tools - these are things that the photography department has loved and embraced since the days of Thomas Edison.</p> <p>In terms of course objectives, the undergraduate focuses on practical operation, including not only the teaching of knowledge content, but also the feedback and detection of students' learning effect. Concluding the course with works is the best way to test this. This course involves the process of transforming knowledge and skills into practical results, developing the comprehensive ability to solve problems and deal with practical situations, all of which are based on the visual thinking developed in the course.</p>				

		In addition, this course has a certain degree of challenge for students who are new to visual storytelling and expression. In the course of progress, the students gradually overcome the difficulties, overcome the obstacles, and possess the preset skills of the course.				
*教材 (Textbooks)		(必含信息: 教材名称, 作者, 出版社, 出版年份, 版次, 书号) 选用教材: 1. 《影视摄像实战手册——技术传达理念》薛亮, 中国广播影视出版社, 2018 年 ISBN: 9787504381187 2. 《从文字到影像--分镜头画面设计和电影制作流程》(美)贝格·莱特 著, 何煜译, 人民邮电出版社 2015 年 ISBN: 9787115394644 3. 《电视摄像艺术新论》周毅, 中国广播电视出版社, 2005 年 ISBN: 9787504347565				
参考资料 (Other References)		1. 《场面调度:影像的运动》(美)卡茨著, 陈阳 译, 世界图书出版公司 2011 年 2. 《开拍之前:故事板的艺术》(美)约翰·哈特著, 梁明、宋丽琛译, 世界图书出版公司 2010 年				
*课程类别 (Course Category)		☐ 公共基础课/全校公共必修课 ☐ 通识教育课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业核心课/专业必修课 ☒ 专业拓展课/专业选修课 ☐ 其他_____				
*授课对象 (Target Students)		新闻学、广播电视学	*授课模式 (Mode of Instruction)		☐ 线上, 教学平台_____ ☒ 线下 ☐ 混合式 ☐ 其他 ☐ 实践类 (70%以上学时深入基层) _	
*开课院系 (School)		新闻传播学院	*授课语言 (Language of Instruction)		☒ 中文 ☐ 全外语_____ ☐ 双语: 中文+_____ (外语讲授不低于 50%)	
*授课教师信息 (Teacher Information)		课程负责人姓名及简介	薛亮, 讲师, 电影学博士, 南加大电影艺术学院访问学者, 编剧。			
		团队成员姓名及简介				
学习目标 (Learning Outcomes)		1. 本课程讲述从故事转换成动态影像的过程和步骤。 2. 学会分析分镜头画面设计技巧, 通过实例以及实用的电影制作信息进行分解。 3. 通过学习和实践, 使学生熟悉影视拍摄的一般规律和行业准则, 为未来就业提供一些经验和基础。 4. 让学生更了解、熟悉使用拍摄工具; 让学生正视自己的拍摄作品, 如何把“自己”放在作品中。				
*考核方式 (Grading)		拍摄纪实类、非虚构的短片作品				
*课程教学计划 (Teaching Plan) 填写规范化要求见附件						
周次	周学时	其中				教学内容摘要 (必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、阅读文献参考书目及作业等)
		讲授	实验课	习题课	课程讨论	

第一周	2	1		1	<p>绪论：本课程介绍、教学方法介绍、操作介绍、考试形式介绍、职业规划讨论。</p> <p>教学方法：讲授、视频案例</p> <p>作业：准备好教材。</p>
第二周	2	1		1	<p>第一章摄像概述</p> <p>第一节视频简史</p> <p>1.摄像的诞生；2.摄像是如何工作的？</p> <p>3.视频；4.录像机的出现；</p> <p>5. 行业主要拍摄设备的类型与特性。</p> <p>教学方法：讲授、视频案例、讨论</p> <p>讨论题目：摄影与摄像的异同</p>
第三周	2	1		1	<p>第二章电影和视频的技术要素</p> <p>第一节：模拟视频和数码视频</p> <p>1 数码视频；2 数字化视频光盘（DVD）；3 插头和连接器</p> <p>第二节：参数与格式</p> <p>1 屏幕高宽比；2 电视机标准；3 视频格式</p> <p>第三节：数字图像文件</p> <p>1.RAW 文件；2 比例 4：4：4 与 4：2：2；3.LUTs 表</p>
第四周	2	1		1	<p>第三章：认识镜头</p> <p>第一节基本的镜头概念一</p> <p>1 分辨率；2 对比度；3 色彩还原；</p> <p>第二节基本的镜头概念二</p> <p>1 相对焦距；2 景深；3（ND）滤镜；4 限制光圈；5 过滤</p>
第五周	2	1		1	<p>第四章：拍摄前期工作</p> <p>第一节文件准备阶段</p> <p>1.剧本概述；2 拍摄列表；3.顺序</p> <p>第二节主场拍摄</p> <p>1.拍摄日程；2.最后的思考</p>
第六周	2	1		1	<p>第五章：为拍摄而写作</p> <p>第一节专业文本</p> <p>1 脚本；2 剧本</p>
第七周	2	1		1	<p>第六章：拍摄前的工作</p> <p>第一节检查</p> <p>1. 摄像机机身</p> <p>2. 匹配相机</p> <p>3. 匹配镜头</p> <p>第二节制片工作</p> <p>1. 拍摄布置</p> <p>2. 片场纪律</p> <p>3. 收尾镜头</p> <p>4. 素材比</p> <p>第三节次要的拍摄设备</p> <p>1.行业主要拍摄设备的类型与特性。</p>

第八周	2	1			1	<p>第七章使用摄像机</p> <p>第一节</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拍摄什么 2. 对准拍 3. 拍摄距离有多近 4. 压缩 5. 视野 <p>第二节</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透镜角度 2. 移动摄像机 3. 调整焦距 4. 控制缩放 5. 对焦 6. 预先对焦 7. 曝光 <p>第三节</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作摄像机 2. 拍摄基本要领
第九周	2	2				<p>第八章构图</p> <p>第一节</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 画框内的区域 2. 构图技巧
第十周	2	1	1			<p>第九章镜头和光</p> <p>第一节镜头（概念）</p> <p>第二节光线</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光效 2. 自然光 3. 人造光
第十一周	2	1	1			<p>第十章曝光</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 等效高清的 ASA 速度，或 ISO 等级 2. 灰度范围 3. 光照比率 4. 给显示屏打光 5. 曝光
第十二周	2	2				<p>第十一章色彩平衡</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 白平衡 2. 用白卡设置白平衡 3. 使用彩色卡片设置白平衡
第十三周	2	2				<p>第十二章拍摄技巧</p> <p>第一节单机拍摄和多机位拍摄</p> <p>第二节时间编码</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在外景地拍摄的时间编码 2. 棚内摄影的时间编码 <p>第三节监看器和视频输出</p>

						<ol style="list-style-type: none"> 1. 什么样的监看器合适? 2. 如何调整监看器 3. 监看器的视频连接
第十四周	2	2				第十三章声音 第一节基本组成部分 <ol style="list-style-type: none"> 1. 声音的性质 2. 声学 第二节音频术语和设备 <ol style="list-style-type: none"> 1. 麦克风的常见类型 2. 开始音频录制 3. 拾音模式 4. 麦克风的放置 5. 其他声音设备配件 第三节录制 <ol style="list-style-type: none"> 1. 控制音频 2. 自然声音 3. 预期 4. 预期声音编辑 5. 过滤声音 6. 混响 7. 节目音乐 8. 音效
第十五周	2	2				第十四章制片人员配置 第一节制片人员 <ol style="list-style-type: none"> 1. 拍摄需要的工种配合 2. 摄影指导（简称 DP） 3. 摄影助理 4. 场记 5. 工作人员的新组成：数据记录员
第十六周	2				2	答疑
总计	32					
备注（Notes）						