

遼寧傳媒學院

LIAONING COMMUNICATION UNIVERSITY

艺术学院
摄影专业
课程大纲汇编

2022年6月

目 录

一、专业必修课.....	1
第一学期.....	1
平面构成.....	1
摄影技术与技巧.....	18
摄影史.....	32
第二学期.....	56
色彩构成.....	61
数码暗房基础.....	86
摄影构图.....	111
摄影用光.....	124
第三学期.....	140
艺术概论.....	140
商业数码后期.....	166
广告摄影.....	179
人像摄影基础.....	196
第四学期.....	220
时尚人像摄影.....	220
图文制作.....	244
摄影艺术造型.....	263
建筑与风光摄影.....	273
第五学期.....	291
纪实摄影.....	291
采访与写作.....	320
摄像基础.....	333
数码黑白摄影.....	356

第六学期.....	377
创意与观念摄影.....	377
摄影赏析与展示设计.....	398
影视纪录片.....	420
第七学期.....	433
综合摄影实践.....	433
定制培养课程(企业).....	453
二、专业选修课.....	463
中外美术作品赏析.....	463
广告设计.....	505
非线性编辑.....	525
视听语言.....	544

辽宁传媒学院

《平面构成》课程教学大纲

课程名称	平面构成	课程编码	06B8301107
理论学时	28 学时	实践学时	28 学时
课程学分	4 学分	开课单位	艺术设计系
先修课程	无	后续课程	《摄影构图》
适用对象	摄影专业（本科）		

一 课程性质、目的、任务

（一）课程性质

《平面构成》是摄影专业研究形态构成与要素、构成基本形式、构成语言等对客观规律的再创造的课程，属专业课程中的专业基础课程之一，也是摄影专业的必修课。

（二）课程目的

通过本课程的教学，研究和分析平面构成艺术在摄影专业领域中的构图思维拓展。使学生掌握了解平面构成中的点、线、面的概念及其特点；使学生能够掌握并运用平面构成的设计要素、组织关系和组织方式等完成具有创意的训练作业；从构思到完成，要求学生能够熟练地掌握描绘制作的技法。通过平面构成课程的训练使学生能够充分理解画面构成关系，并结合摄影画面各要素关系之间的处理，达到提高表现能力、强化理性的目的。为后续课程奠定在摄影的平面造型

中自主的处理画面内可能遇到的种种视觉问题打下良好的基础。

(三) 课程任务

养成严谨的设计工作态度；学习构成艺术中形态艺术、造型要素、平面构成基本形式、平面构成中肌理与空间构成等基础知识；学习构成艺术的基本原理、绘制程序和表现方法；学习平面构成领域的创新技术、使用描绘制作的手段和运用构成各要素关系之间处理的技巧；培养学生具备应有的平面造型审美和创作素质。

(四) 先修课程

本课程为大一学生第一学期的第一门专业基础课程、并无先修课程。

(五) 后续课程

本课程后续课程有《摄影构图》、《建筑摄影》等，本课程为后续课程提供平面构成理论与构成审美表现的实践基础。

二 课程内容及实施

(一) 教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，根据学院办学条件和符合摄影专业基础要求学生实际为原则。

(二) 教学内容及标准

第一章 形态构成要素

第一节 形态构成的概念及特性

【教学内容】

一、形态构成的概念

二、形态构成的特性

【基本要求】学习平面构成中形态构成的概念、由来、分类、特点；养成良好的学习态度，了解形态构成的基本原理；理解构成的由来和意义；熟练掌握平面构成在摄影中的应用。使学生可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到平面构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】平面构成的概念的理解以及发展由来对现代平面构成的影响。解决办法：1. 强调重点 2. 课后组织学生查阅平面构成的资料以更好理解概念。

【教学难点及解决办法】平面构成在摄影的应用以及学习构成在摄影的意义。解决办法：1. 课上指导 2. 范画讲解 3. 指导先进行临摹训练。

第二节 构成要素：点的构成

【教学内容】

一、点构成概念

二、点构成形式

三、点构成特点

【基本要求】学习平面构成基本造型要素点的定义、形态、特点、相对性等内容；掌握点的特点包括单点、两点、

复点、大小点、整点与碎点等内容；熟练掌握点构成方式在摄影中的应用；并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到点在构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】点的构成形态种类给人产生的不同情感特征。解决办法：1. 讲解案例 2. 指导进行临摹训练。

【教学难点及解决办法】点构成在摄影构图中的应用。解决办法：1. 课上指导 2. 范画讲解 3. 留出课后练习。

第三节 构成要素：线的构成

【教学内容】

一、线构成概念

二、线构成形态

三、线构成表情

【基本要求】学习平面构成基本造型要素线的定义、形态、特点、相对性等内容，养成严谨认真的学习态度；了解线的基本概念；掌握线在平面构成长短、宽窄量等基本形态；熟练掌握线构成方式在摄影中的应用。并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到线在构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】线的构成形态。解决办法：1. 细致讲授 2. 指导进行临摹训练。

【教学难点及解决办法】线构成在摄影构图中的应用。

解决办法：1. 课上指导 2. 案例讲解 3. 留出课后练习。

第四节 构成要素：面的构成

【教学内容】

一、面构成的概念

二、面构成的形态

【基本要求】学习平面构成基本造型要素面的几何定义、形态、特点、相对性等内容，养成严谨认真的学习态度。了解面的基本概念；掌握面在平面构成曲面、空白负形面、几何形面等基本形态；熟练掌握面构成方式在摄影中的应用。并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到面在构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】面的构成形态。解决办法：1. 案例讲授 2. 指导进行临摹训练。

【教学难点及解决办法】面构成在摄影构图中的应用。解决办法：1. 课上指导 2 范例讲解 3. 留出课后练习。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

首先从理论讲授平面构成中构成要素的内容，一边讲授一边剖出问题，并组织学生小组讨论，集中讲解，互动交流。

2. 教学方法

教师通过讲授、与学生进行讨论交流，教师利用直观的演示课件图片，可以使学生更加清晰明确教学内容和案例，并在课程中间设计任务可以驱动学生的思维拓展，之后集中点评，引导学生利用自主学习的方法完成对知识的深入理解。

3. 教学手段

教师授课过程中，通过口述、板书、导读教材等传统手段与现代多媒体教学中案例演示等一些手段相结合的方式向学生传递理论内容和演示案例的过程。

第二章 平面构成的基本形式

第一节 构成形式：重复与特异构成

【教学内容】

一、重复构成概念

二、重复构成特点、形式

【基本要求】学习重复、特异构成的概念、特点、形式等内容。养成严谨认真的学习态度，了解构成形式中重复、特异构成的基本原理；理解重复构成中拷贝、近似、连续等基本类别；掌握特异构成中切割、格变等方法；熟练掌握重复、特异构成形式在摄影中的应用并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到重复与特异构成和结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】重复构成、特异构成基本形式。

解决办法：1. 强调重点，2. 反复练习 3. 网上指导

【教学难点及解决办法】 重复、特异形式在平面构成中的应用。解决办法：1. 随堂指导 2. 指导先进行临摹训练 3. 案例讲解

第二节 构成形式：渐变构成

【教学内容】

一、 渐变构成概念

二、 渐变构成的形式特点

【基本要求】 学习渐变构成概念、特点、形式等内容。养成严谨认真的学习态度，了解构成形式法则中渐变基本原理；理解渐变构成的基本种类；掌握构成分类中大小、方向、位置、间隔、色彩等内容；熟练掌握渐变构成形式的情感特征在摄影中的应用。并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到渐变构成形式和结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】 渐变构成基本形式种类。解决办法：1. 重点强调 2. 指导进行临摹训练。3. 课后练习

【教学难点及解决办法】 渐变形式在平面构成中的应用。解决办法：1. 课上指导 2. 反复强调难点 3. 留出课后练习。

第三节 构成形式：对比与统一构成

【教学内容】

-
- 一、 对比与统一构成概念
  - 二、 对比与统一构成情感特征
  - 三、 对比与统一构成形式

【基本要求】学习对比统一构成概念、情感特征、形式等内容。养成严谨认真的学习态度，了解构成形式法则中对比统一基本原理；理解构成的基本形式中方向、大小、形象、位置、明暗等内容；掌握对比统一构成的情感特征；熟练掌握对比统一构成形式在摄影中的应用。并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生完成对比统一构成形式和结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】对比与统一构成基本形式种类训练。解决办法：1. 重点强调 2. 实例说明。 3. 课后练习

【教学难点及解决办法】对比与统一在平面构成中的应用训练。解决办法：1. 课上指导 2. 范例教学 3. 留出课后复习作业。

第四节 构成要素：密集构成

【教学内容】

- 一、 密集构成概念
- 二、 密集构成形式特点

【基本要求】学习密集构成概念、情感特征、形式等内容。养成严谨认真的学习态度，了解构成形式法则中密集构

成基本原理；理解密集构成的基本形式中点、线、面等内容；掌握密集构成的情感特征；熟练掌握密集构成形式在摄影中的应用。并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生完成密集构成形式和结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，具有构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】密集构成基本形式种类训练。
解决办法：1. 重点强调 2. 指导进行临摹训练。3. 课后练习

【教学难点及解决办法】密集构成形式在平面构成中的应用训练。解决办法：1. 课上指导 2. 反复强调难点 3. 留出课后练习。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

教师讲授之前剖出导入问题，引导学生通过小组合作讨论来吸引注意力，然后通过问题的解决，引出平面构成基本分类的理论讲授内容，通过不断互动交流和问题解决激发学生的创新思维灵感。

2. 教学方法

引导学生通过讨论法对课程导入进行交流，教师通过指读书法来鼓励学生发现问题，结合教师直观的演示案例并能通过临摹练习法解决问题。教师利用现场教学法指导学生在绘制过程中的问题，并引导学生自主学习的能力。

3. 教学手段

教师授课过程中，通过口述、板书、导读教材等传统手段与现代多媒体教学中案例演示等一些手段相结合的方式向学生传递理论内容和演示案例的过程。

第三章 平面构成中肌理构成

第一节 肌理构成概念

【教学内容】

一、肌理构成概念

二、肌理构成特点

【基本要求】学习平面构成中肌理构成的概念、特点等内容。养成严谨认真的学习态度，了解构成肌理原因的基本原理；理解肌理构成中视觉肌理、触觉肌理等构成因素；掌握区分肌理构成中自然肌理与人工肌理；熟练掌握肌理概念在摄影中的应用。可以运用各种等绘画工具及有肌理的材料，掌握制作的技法，使学生达到运用各种肌理表现和结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，为培养未来特写摄影、肌理细节摄影中构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】肌理构成概念分析。解决办法：

1. 重点强调，2. 细致讲授 3. 网上指导

【教学难点及解决办法】肌理构成在平面构成中的应用训练。解决办法：1. 随堂指导 2. 范例讲解 3. 指导先进行临摹训练

第二节 肌理构成形式

【教学内容】

一、肌理构成形式

二、肌理构成特点

【基本要求】学习平面构成中肌理构成的形式以及形成过程等内容。养成严谨认真的学习态度，了解构成肌理形式原因；理解肌理构成中视觉肌理、触觉肌理等基本类别；掌握区分肌理构成中自然肌理与人工肌理表现形式；熟练掌握肌理构成形式在摄影中的应用。可以运用各种肌理的材料形式，掌握制作的方法，使学生达到运用各种肌理质感和结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，为具备培养未来特写摄影、肌理细节摄影中构成美感的审美素质。

2. 教学重点、难点及解决办法

【教学重点及解决办法】肌理构成基本形式。解决办法：

1. 重点强调，2. 细致讲授 3. 网上指导

【教学难点及解决办法】肌理构成在平面构成中的应用训练。解决办法：1. 随堂指导 2. 范例讲解 3. 指导先进行临摹训练

第三节 肌理构成表现方法

【教学内容】

一、肌理构成表现方法

二、肌理构成表现工具

【基本要求】学习肌理构成表现方法中拼贴、拓印、自

流等内容。养成严谨认真的学习态度，了解肌理构成基本原理；理解渐变构成的基本表现种类。掌握肌理构成的情感特征等内容，熟练掌握肌理构成表现形式方法和工具的不同效果。并可以运用水粉、针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到肌理构成形式再结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，为具备培养未来摄影特写创作中构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】肌理构成表现方法。解决办法：

1. 重点强调 2. 课后安排复习作业。 3. 网上指导

【教学难点及解决办法】肌理构成表现应用。解决办法：

1. 课上指导 2. 案例教学 3. 作业个别辅导、作业集中讲评。

第四节 肌理构成在摄影中应用表现

【教学内容】

一、肌理构成应用

二、肌理构成摄影中应用

【基本要求】学习肌理构成在摄影中应用表现的类别、形式等内容。养成严谨认真的学习态度，了解肌理构成在摄影中原理体现作用；掌握肌理构成在摄影中的情感特征等内容；熟练掌握肌理构成因素在摄影中的体现作用。可以运用针管笔等绘画工具，相机捕捉等技法，使学生达到利用肌理构成表现特点结合点、线、面构成要素在摄影构图应用的作业能力，为具备培养未来摄影特写、肌理摄影创作中构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】肌理构成在摄影中的表现因素。
解决办法：1. 随堂讲解 2. 重点强调 3. 课后练习

【教学难点及解决办法】肌理构成抽象表现摄影图片训练。解决办法：1. 细致讲解 2. 案例教学 3. 指导先进行临摹训练。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

首先从理论讲授平面构成中肌理构成形式的内容，一边讲授一边剖出问题，并组织学生小组讨论，集中讲解，互动交流。

2. 教学方法

教师通过讲授、与学生进行讨论交流，教师利用直观的演示课件图片，可以使学生更加清晰明确教学内容和案例，并在课程中间设计任务可以驱动学生的思维拓展，之后集中点评，引导学生利用自主学习的方法完成对知识的深入理解。

3. 教学手段

教师授课过程中，通过口述、板书、导读教材等传统手段与现代多媒体教学中案例演示等一些手段相结合的方式向学生传递理论内容和演示案例的过程。

第四章 平面构成中空间构成

第一节 空间构成形式

【教学内容】

一、空间构成概念

二、空间构成形式

【基本要求】学习平面构成中空间构成的概念、形态、特点等内容。养成严谨认真的学习态度，了解空间的基本构成原理。掌握空间构成中平面、立体、矛盾等基本类别；熟练掌握空间构成在摄影中的应用展现；并可以运用针管笔等绘画工具，掌握描绘制作的技法，使学生达到空间构成和结合点、线、面构成要素在构成中应用的作业能力，为具备培养未来建筑摄影、室内摄影等中构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】空间构成基本形式。解决办法：

1. 细致讲解，2. 重点强调 3. 网上指导

【教学难点及解决办法】空间构成在平面构成中的应用训练。解决办法：1. 随堂指导 2. 实例演示分析 3. 作业个别辅导

第二节 综合构成在摄影中的应用表现

【教学内容】

一、综合构成总结

二、综合构成在摄影的应用

【基本要求】学习总结本学期平面构成中所有构成语言等内容。养成严谨认真的学习态度，了解平面构成语言形式基本原理；熟练掌握平面构成在摄影中的应用。掌握本学期所有学过的描绘制作的技法，使学生达到运用综合平面构成语言、形式手法绘制作业的能力，为具备培养未来摄影创作

中构成美感的审美素质。

【教学重点及解决办法】 总结平面构成形式语言。解决办法：1. 范例讲解 2. 作品分析。3. 作业个别辅导

【教学难点及解决办法】 总结平面构成基本形式。解决办法：1. 课堂讲授 2. 案例教学 3. 作业个别辅导、作业集中讲评。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

教师讲授之前剖出导入问题，引导学生通过小组合作讨论来吸引注意力，然后通过问题的解决，引出空间构成的讲授内容，通过不断互动交流和问题解决激发学生的创新思维灵感。

2. 教学方法

引导学生通过讨论法对课程导入进行交流，教师通过指导读书法来鼓励学生发现问题，结合教师直观的演示案例并能通过临摹练习法解决问题。教师利用现场教学法指导学生在绘制过程中的问题，并引导学生自主学习的能力。

3. 教学手段

教师授课过程中，通过口述、板书、导读教材等传统手段与现代多媒体教学中案例演示等一些手段相结合的方式向学生传递理论内容和演示案例的过程。

三 学时分配表

《平面构成》课程学时分配表

章序	教学内容	讲课学时	实训学时	小计
第一章	形态构成要素	8	8	16
第二章	平面构成的基本形式	8	8	16
第三章	平面构成中肌理构成	8	8	16
第四章	平面构成中空间构成	4	4	8
合计		28	28	56

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 (✓) ; 考查 ( )

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分, 由平时成绩和期末考试成绩两部分组成, 其中平时成绩占 40%、期末考试成绩占 60%。

即: 100 分 = 40 分 + 60 分, 比例: 4: 6。

1. 平时成绩: 40 分

平时成绩由出勤情况、课堂表现和平时作业三部分构成。平时无故缺课达总课时四分之一以上者, 无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分, 应重修该课程; 课堂表现按照学生执行六不准情况给予评分; 平时作业含课堂作业、课外作业、期中展示作业及期末作业。作品视觉效果如: 创意、构图、绘制基本功等。根据学生对本课程所学知识的理解和平面构成的运用能力情况, 完成作业的质量等进行综合考核, 按实际得分记分。

---

2. 期末考试：60分

学期末采取笔试方式，对学生整学期所学理论知识的掌握程度和平面构成的运用能力进行全面考核，按实际得分记分。

3. 期末总成绩：100分

期末总成绩按平时成绩+期末考试得分计算，计入期末总成绩。低于60分者，本学期本门课程成绩为不及格。需在下学期参加补考。

五、建议教材及参考资料

（一）建议教材

1. 《平面构成》，王东辉主编，辽宁美术出版社，2019年版
2. 《平面构成》，满懿主编，辽宁美术出版社，2002年版

（二）参考资料

1. 《平面构成》，孙彤辉编，湖北美术出版社，2006年版
2. 《构成艺术》，赵殿泽编，辽宁美术出版社，1996年版
3. 《造型设计基础·平面构成》，蓝先琳编，中国轻工业出版社，2001年版

六、大纲说明

辽宁传媒学院

《摄影技术与技巧》课程教学大纲

课程名称	摄影技术与技巧	课程编码	06B8301103
理论学时	16 学时	实践学时	48 学时
课程学分	4 学分	开课单位	室内设计系
先修课程	无	后续课程	摄影构图
适用对象	摄影专业（本科）		

一、课程性质、目的、任务

（一）课程性质

《摄影技术与技巧》是一门研究摄影技术及使用方法的职业课，是摄影专业课群中的专业基础课程之一。是摄影专业的必修课。

（二）课程目的

通过本课程的学习与研究，了解摄影发展历史的脉络，掌握摄影技术与艺术的基本知识，具备区别摄影技术与摄影艺术的能力。通过照相器材的使用方法及摄影用光曝光控制技术的学习，掌握正确用光知识，照相机的使用方法，能独立操作照相机。通过学习数码摄影理论，熟练掌握现代数码摄影的领先技术。学习各类题材的拍摄技巧及摄影实践操作，能够独立拍摄和制作既有艺术又有审美的摄影作品，为后续摄影专业的学习做好知识技能储备。

（三）课程任务

该课程的主要任务是学习摄影的发展历史，摄影技术与摄影艺术的区别；学习照相器材（包括航拍水下稳定器等）的使用方法，摄影用光及曝光控制技术；数码摄影技术；学习各类题材的拍摄技巧及摄影实践操作。

（四）先修课程

无

（五） 后续课程

本课程后续课程有《摄影构图及用光》，《产品摄影》《人像摄影》等，本课程为后续课程提供理论和实践基础。

二、实践教学内容

（一）实践教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，并且符合学生实际为原则。

（二）实践项目教学内容及实践要求、标准

实践项目一 摄影基础理论与器材

【实践目的】

- 1、熟悉摄影基础理论和行业标准。
- 2、掌握摄影器材设备使用操作方法。

【实践任务】（练习使用设备）

练习掌握摄影数码相机设置及镜头应用

【实践地点】

校外

【实践内容】

- 1、练习掌握摄影数码相机内部参数设置
- 2、练习掌握摄影镜头应用

【实践要求】

- 1、遵守课堂六不准

-
- 2、带好相应的摄影器材
  - 3、带好摄影教材
  - 4、分组指导练习

实践项目二 照片欣赏与理解实训

【实践目的】

- 1、培养学生欣赏能力，对艺术形式美的理解能力。
- 2、培养学生正确的拍摄习惯。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】（完整独立作品）

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影艺术特点。
- 2、了解摄影拍摄技巧。
- 3、熟悉摄影表现形式。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目三 摄影用光实训

【实践目的】

- 1、培养学生摄影用光方法。
- 2、培养学生正确的拍摄习惯。

3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校内(室外)

【实践内容】

- 1、了解摄影用光特点。
- 2、了解摄影拍摄技巧。
- 3、熟悉摄影用光方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目四 摄影取景实训

【实践目的】

- 1、培养学生摄影取景能力。
- 2、培养学生正确的拍摄习惯。
- 3、培养学生对摄影能够具有发现意识。

【实践任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影取景方法。
- 2、了解摄影观察角度。
- 3、熟悉摄影透视方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目五 摄影设备操作实训

【实践目的】

- 1、培养学生摄影操作能力。
- 2、培养学生正确的拍摄习惯。
- 3、培养学生结合实际方法。

【实践任务】（完整独立作品）

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影构图方法。
- 2、了解摄影构图技巧。
- 3、熟悉摄影构图规则。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目六 摄影拍摄技法实训

【实践目的】

-
- 1、培养学生摄影技法表现意识。
  - 2、培养学生正确的拍摄习惯。
  - 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校内（室外）

【实践内容】

- 1、了解摄影拍摄技法。
- 2、了解摄影拍摄技巧。
- 3、熟悉摄影运用技巧表达。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目七 摄影参数使用实训

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影空间特点。

-
- 2、了解摄影空间表现。
  - 3、熟悉摄影空间拍摄方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目八 摄影技巧使用实训

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】（完整独立作品）

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影景别特点。
- 2、了解摄影主题的表现。
- 3、熟悉摄影摇拍的拍摄方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目九 摄影技术综合实训一

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】（完整独立作品）

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影快门张角特点。
- 2、了解摄影果冻效应表现。
- 3、熟悉摄影旋转拍摄方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目十 摄影技术综合实训二

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】（完整独立作品）

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

-
- 1、了解摄影多种镜头特点。
  - 2、了解摄影焦段的表现。
  - 3、熟悉摄影空间拍摄方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目十一 摄影技术综合实训三

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】（完整独立作品）

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影曝光补偿特点。
- 2、了解摄影色彩与应用表现。
- 3、熟悉摄影多重曝光的拍摄方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目十二 摄影技术综合实训四

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】校外

【实践内容】

- 1、了解摄影 hdr 模式特点。
- 2、了解摄影光圈优先模式。
- 3、熟悉摄影对焦点选择区域。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目十三 摄影技术综合实训五

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】校外

【实践内容】

- 1、了解摄影色温特点。
- 2、了解摄影摄影的表现。
- 3、熟悉摄影技术与技巧的拍摄方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

实践项目十四 摄影技术综合实训六

【实践目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的感光度。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【实践任务】（完整独立作品）

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【实践地点】 校外

【实践内容】

- 1、了解摄影空间特点，熟悉相机功能。
- 2、了解摄影空间表现。
- 3、熟悉摄影空间拍摄方法。

【实践要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。

3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

三、实践学时分配表

《摄影技术与技巧》课程学时分配表

项目序号	实践内容	实训地点	实践学时	理论学时	小计
实践一	第一章 概 论	教室内	12	4	16
实践二	第二章 摄影技术与摄影艺术	教室内	12	4	16
实践三	第三章 摄影镜头	教室内	12	4	16
实践四	第四章 各类题材的拍摄实作	教室内	12	4	16
合计			24	8	32

四、实训方式与基本要求

1. 学生实训前必须预习实训指导书，弄清实训目的、实训内容及步骤。
2. 由任课教师讲清实训的基本原理、方法及要求。
3. 要求学生掌握各实训所需知识、操作方法或步骤，记录实训中所遇到的问题，并写出详细的实训报告。

---

4. 每次实训后将组织进行作品评选，通过比赛作品

五、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试(√)；考查( )

(二) 考核方式方法与评分标准

1. 任课教师对每次每组实训结果检查和记录，并审阅每个学生的实训报告。

2. 任课教师根据实训完成情况对每个学生给出相应成绩，计入平时成绩。

3. 实训内容符合课程实训任务书的要求，则为合格。

(三) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、过程成绩和期末考试成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、过程成绩占 20%、期末考试成绩占 50%。

1. 平时成绩：

平时成绩由平时出勤表现、学习状态表现和作业三部分构成。平时无故缺课达四分之一以上者，无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分，应重修该课程。

2. 过程成绩：

本考试内容为本学期期中所学重点内容。重点考核学生对本课程所学知识的理解和语言运用能力及实践动手能力的情况。

3. 期末考试：

本考试内容为本学期期末全部所学重点内容。重点考

核学生对本课程所学知识的理解和语言运用能力及实践动手能力的情况。

六、建议教材及参考资料

(一) 建议教材

1 盛希贵 《新闻摄影教程》（第3版），中国人民大学出版社，2009年3月

(二) 参考资料

1 延百亮 《新闻摄影》（第1版），吉林摄影出版社，2004年2月

2 包文灿 《数码摄影指南》（第1版），金盾出版社，2004年10月

七、实践大纲说明

本大纲依据人才培养方案制定，如有特殊情况视情况而定

辽宁传媒学院

《摄影史》课程教学大纲

课程名称	摄影史	课程编码	11B8301202
理论学时	32 学时	实践学时	0 学时
课程学分	2 学分	开课单位	书法与摄影系
先修课程	摄影技术与技巧	后续课程	广告摄影 黑白摄影
适用对象	我院摄影专业本科学生		

一、课程性质、目的、任务

（一）课程性质

《摄影史》是一门研究摄影术发展历程、摄影流派特点、摄影家及代表作品的专业技术课，属于专业课群中的课程之一，是适用于摄影专业的必修课。

（二）课程目的

通过本课程的教学，旨在帮助学生了解中外摄影的发展过程，知晓各种摄影风格、摄影流派的成因及特点，熟悉著名摄影家的代表作品，掌握各种摄影理论之间的继承和演变，培养学生的鉴赏能力和理解能力，开阔眼界，打开创作思路。

（三）课程任务

养成严谨的理论学习态度，学习摄影术的诞生与发展历程；学习各种摄影风格、摄影流派的成因及特点；学习著名摄影家的代表作品的时间、地点及历史背景；学习掌握各种摄影理论之间的继承和演变的历程；为后续的摄影技术的学习、摄影艺术的学习、摄影创作等奠定重要的基础。

（四）先修课程

本课程的先修课程有摄影技术与技巧，学生在掌握照相机、具备摄影基本技术与技巧基础上，通过本门课程学习，对摄影历史发展和摄影门类流派将会有进一步的认识，从而

提高学生对摄影创作的理解能力。

（五）后续课程

本课程后续课程有广告摄影、黑白摄影，本课程为后续课程提供摄影艺术创作的理论基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位职业素养能力要求，并且符合我院办学条件和摄影专业学生学业实际。

（二）教学内容及标准

第一章 摄影术的诞生及早期探索

第一节 摄影术的诞生

【教学内容】

一、尼埃普斯的“日光刻蚀法”

- 1、摄影术诞生的历史条件
- 2、尼埃普斯的“日光刻蚀法”的技术原理
- 3、“日光刻蚀法”的主要代表作品

二、摄影术的正式诞生——达盖尔的“银版摄影法”

- 1、“银版摄影法”诞生的条件
- 2、达盖尔“银版摄影法”的技术原理
- 3、“银版摄影法”的主要代表作品及其对后来摄影的

影响

三、“负正系统”与塔尔博特的“卡罗摄影法”

- 1、塔尔博特对摄影技术的早期探索
- 2、塔尔博特“卡罗摄影法”的诞生及其技术原理
- 3、“卡罗摄影法”的主要代表作品及其对后来摄影的影响

【基本要求】学习摄影术的诞生等相关内容，养成严谨的理论学习态度，理解“日光刻蚀法”、“银版摄影法”、“负正系统”、“卡罗摄影法”的原理和方法，具备对摄影知识概念及原理方法等的分析和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是“日光刻蚀法”、“银版摄影法”、“负正系统”、“卡罗摄影法”等摄影初创期的技术方法的原理方法的理解、及分析。比较这几种方法的各自有缺点及对后来摄影技术的影响。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和讲解

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是“日光刻蚀法”、“银版摄影法”、“负正系统”、“卡罗摄影法”等摄影初创期的技术方法的原理和技术分析。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和讲解，引导学生对当时摄影术诞生探索时的技术方法的认识和体会，比较这几种方法的优劣，提高学生对于本门课程的学习兴趣。

第二节 摄影初创期的探索

【教学内容】

一、摄影术的应用与改进

1、摄影术应用改进的历史原因

2、“火棉胶湿版法”的技术原理

二、早期肖像摄影与希尔、亚当森

1、达盖尔“银版摄影法”在早期肖像摄影的应用

2、希尔摄影的主要成就及代表作品

3、亚当森摄影的主要成就及代表作品

三、早期风光摄影与勒·格雷

1、“卡罗摄影法”在早期风光摄影中的应用

2、勒·格雷风光摄影的主要成就及代表作品

四、地志考察摄影与汤普逊、奥沙利文

1、地志考察摄影兴起的历史与社会因素

2、汤普逊地志摄影的主要成就及代表作品

3、奥沙利文地志摄影的主要成就及代表作品

【基本要求】学习摄影初创期的探索、摄影术的应用与改进等相关知识内容，养成严谨的理论学习态度，了解早期肖像摄影、风光摄影、地质勘察摄影及其主要代表人物等基本知识，理解摄影技术方面的改进提升对整个摄影发展史上的影响。具备分析理解科学事物由初级到高级的不断发展成熟的普遍规律。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是摄影初创探

索时期摄影术的改进和应用都体现在哪些方面。这些摄影技术的改进是怎样在早期肖像摄影、早期风光摄影、早期地质考察摄影中体现并帮助早期摄影艺术的，提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和讲解

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是让学生理解摄影初创探索时期摄影术的改进在早期肖像摄影、早期风光摄影、早期地质考察摄影中的应用。初步的建立起理解摄影技术的发展改进与摄影史的发展之间有着密不可分联系的这种认识。理解事物之间的发展联系时普遍存在并相互影响促进的。

第三节 画意摄影的崛起

【教学内容】

一、情景画意摄影与雷兰德

- 1、情景画意摄影术诞生的历史因素
- 2、画意摄影与绘画的关系
- 3、雷兰德情景画意摄影的主要成就及代表作品

二、风俗画意摄影与罗宾逊

- 1、风俗画意摄影术诞生的社会因素
- 2、罗宾逊风俗画意摄影的主要成就及代表作品

三、画意人体摄影与画意静物摄影

- 1、画意人体摄影的主要代表作品
- 2、画意静物摄影的主要代表作品

3、画意摄影的总结

【基本要求】学习画意摄影的崛起等知识内容，养成严谨的理论学习态度，了解情景画意摄影、风俗画摄影、画意人体静物摄影及代表人物及主要作品；具备对摄影题材、摄影风格的分析比较和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解看待画意摄影与绘画之间的关系。理解摄影发展史上摄影与绘画之间的关联，通过比较摄影与绘画的关系。理解摄影绘画语言绘画元素对早期摄影发展的影响。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生自主学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解看待画意摄影的崛起。它的历史成因、发展状况，以及涉及到摄影与绘画的观念异同，怎样理解摄影与绘画的关系。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生自主学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

第四节 摄影的第一个“经典时代”

【教学内容】

一、人像摄影与卡梅伦、纳达尔

1、人像摄影诞生与发展的历史条件

2、卡梅伦人像摄影的主要成就及代表作品

3、纳达尔人像摄影的主要成就及代表作品

二、自然主义摄影与艾默森

1、自然主义摄影诞生的因素

2、艾默森自然主义摄影的主要成就及代表作品

三、风土摄影与柯蒂斯、庞汀

1、风土摄影诞生的因素

2、柯蒂斯风土摄影的主要成就及代表作品

3、庞汀风土摄影的主要成就及代表作品

【基本要求】学习摄影史上的第一“经典时代”的知识内容，养成严谨的理论学习态度；了解人像摄影、自然主义摄影、风土摄影的代表人物及主要作品，具备对摄影题材、摄影风格的分析比较和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何认识理解摄影史上第一个经典时期的到来，为什么把这段时期称之为第一个经典时期，所谓的“经典”体现在哪些方面。这些经典是怎样在人像摄影、自然主义摄影、风土摄影体现出来的，提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生自主学习，养成自主分析归纳客观事物问题的能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解摄影史上的第一个“经典时代”的到来。它的成因发展以及对后世的影响，提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、

比较和讲解。培养学生积极思考一个经典时期的到来都具备哪些准备条件和促成因素。提高对于知识学习的总结和归纳能力。

第五节 摄影转型期的变奏

【教学内容】

一、摄影技术的成熟

- 1、摄影术技术不断成熟发展的历史条件和客观因素
- 2、胶卷负片模式的诞生
- 3、照相机的不断改进对于摄影发展的影响

二、画意摄影的转型与印象主义摄影

- 1、画意摄影的转型的原因
- 2、印象主义摄影与印象主义绘画的关系
- 3、印象主义摄影的主要代表作品

三、摄影流派组织的先驱-连环会

- 1、摄影流派组织诞生的历史条件
- 2、“连环会”的诞生、运作模式及其影响

四、旧时代的总结者-摄影分离派

- 1、摄影分离派产生的历史条件和客观因素
- 2、摄影分离派主要代表人物及其作品
- 3、摄影分离派对后世摄影发展的影响

【基本要求】学习学习摄影技术的成熟、画意摄影的转型与印象主义摄影、摄影组织的先驱-连环会、旧时代的终结摄影分离派等知识内容，养成严谨的理论学习态度；具备对摄影题材、摄影风格的分析比较和理解能力。理解摄影转型变革期都体现在哪些方面。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解摄影史上的一个重要转型变革期的到来。它的成因发展以及对后世摄影史的影响，提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考每一个经典时期的变革和到来都具备哪些准备条件和促成因素。提高对于知识学习的总结和归纳能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解摄影流派组织的早期雏形的产生，摄影流派组织的先驱—连环会对后世摄影发展史上各摄影流派组织团体的影响。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生主动学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

(1) 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂。

（2）教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

PPT 演示法：通过直观的教学课件演示，让学生能够近距离观看到摄影术诞生与探索过程，体会摄影术初期诞生的原因及对日后的影响。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，体现学生自主学习。

（3）教学手段

①传统②多媒体

第二章 近现代摄影的产生发展

第一节 现代摄影的滥觞

【教学内容】

一、即时摄影与斯蒂格里茨

- 1、现代摄影术改进及诞生的历史条件和客观因素
- 2、现代摄影早期即时摄影的诞生
- 3、斯蒂格里茨摄影的代表作品及其对现代摄影发展的深远影响

二、纯粹摄影与斯泰肯

1、纯粹摄影诞生的客观因素及特点

2、斯泰肯纯粹摄影的代表作品及主要成就

三、直接摄影与斯特兰德

1、直接摄影诞生的原因及特点

2、斯特兰德直接摄影的代表作品及主要成就

【基本要求】学习摄影技术的不断成熟、第二个摄影史上经典时代到来之前的内容，养成严谨的理论学习态度，掌握即时摄影、纯粹摄影、直接摄影的代表人物及主要作品，具备对摄影题材、摄影风格的分析比较和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解 19 世纪 80-90 年代被称为摄影技术的成熟期，在这一时期中摄影技术有哪些重大的突破，这些重大突破对摄影发展史的意义。提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考这一个时期的到来都具备哪些准备条件和促成因素。提高对于知识学习的概括和分析能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是现代摄影产生的客观原因和基本特点。摄影的旧时代向新时代的转变过程中都经历了哪些阶段。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生主动学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

第二节 摄影的第二个“经典时代”

【教学内容】

一、精细摄影与“f64小组”

- 1、摄影的第二个经典时代到来的概述
- 2、精细摄影诞生的原因及特点
- 3、“f64小组”的主要代表作品及其影响

二、“摄影视觉”与摄影大师韦斯顿

- 1、“摄影视觉”对20世纪摄影发展的决定性意义
- 2、摄影大师韦斯顿的主要代表作品
- 3、韦斯顿摄影观念对于现代摄影的深远影响

三、“区级系统”与摄影大师亚当斯

- 1、“区级系统”曝光对摄影史发展的重大影响
- 2、摄影大师韦斯顿的主要代表作品及成就

【基本要求】学习摄影的第二个“经典时代”的知识内容，养成严谨的理论学习态度，了解精细摄影与f64小组、摄影视觉、区级系统及代表人物及主要作品，具备对摄影题材、摄影风格的分析比较和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是为什么20世纪初世界摄影史发展潮流的主导权会从欧洲转移到美国，提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考摄影新旧时代的交替转换都具备哪些准备条件和促成因素。提高对于知识学习的总结和归纳能力。

【教学难点及解决办法】 本节教学的难点是理解“摄影视觉”与摄影大师韦斯顿。摄影视觉作为观察和体悟世界的一种新方式，深刻的影响了整个 20 世纪的艺术进程和文化视野。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生主动学习，养成自主分析、理解、判断客观事物、文化现象等问题的能力。

第三节 纪实摄影的主流地位

【教学内容】

一、早期战地纪实摄影与芬顿、布雷迪

- 1、早期纪实摄影诞生的历史条件和客观因素
- 2、芬顿战地摄影的主要代表作品
- 3、布雷迪战地摄影的主要代表作品

二、摄影介入传媒与雅各布·里斯

- 1、摄影介入传媒的历史客观条件
- 2、里斯摄影的主要代表作品和他对摄影介入传媒的贡献

三、社会纪实摄影与刘易斯·海因

- 1、社会纪实摄影诞生的原因
- 2、刘易斯·海因纪实摄影的代表作品及主要成就

四、“堪的派”与萨洛蒙

-
- 1、“堪的”摄影诞生的历史条件和客观条件
  - 2、萨洛蒙堪的摄影的代表作品及主要成就
- 五、摄影调查与埃文斯、兰格
- 1、摄影调查“FSA”诞生的历史条件和客观条件
  - 2、埃文斯调查摄影的代表作品及主要成就
  - 3、兰格调查摄影的代表作品及主要成就
- 六、“人情味”纪实与杜瓦诺、维吉
- 1、“人情味”纪实摄影诞生的社会条件
  - 2 杜瓦诺纪实摄影的代表作品及主要成就
  - 3、维吉纪实摄影的代表作品及主要成就
- 七、新闻摄影与艾森斯塔特
- 1、新闻摄影诞生的历史条件和社会因素
  - 2、艾森斯塔特新闻摄影的代表作品及主要成就
- 八、专题摄影与尤金·史密斯
- 1、专题摄影诞生的社会因素
  - 2、尤金·史密斯专题摄影的代表作品及主要成就
- 九、摄影报道期刊及其记者群
- 1、摄影报道期刊及其记者群的诞生条件
  - 2、摄影报道各国主要期刊代表人物及作品
- 十、马格南图片社及其摄影师

1、世界上第一个最重要的摄影独立组织——马格南图片社的诞生

2、马格南图片社世界各国主要摄影师及其代表作品和影响

【基本要求】学习早期战地纪实摄影、社会纪实摄影、“堪的派”与萨洛蒙、新闻摄影、专题摄影、摄影报道期刊等知识内容，养成严谨的理论学习态度，理解摄影介入传媒、摄影调查、摄影报道期刊对摄影发展的影响；掌握社会纪实摄影、新闻摄影、专题摄影的代表人物及主要作品，具备对摄影题材、摄影风格的分析比较和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解 20 世纪初期纪实摄影崛起并逐步发展成为社会主流传媒手段之一的原因和意义。它的成因发展以及对后世的影响，提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考一个经典时期的到来都具备哪些准备条件和促成因素。提高对于知识学习的总结和归纳能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解看待纪实摄影的崛起。它的历史成因、发展状况，以及涉及到摄影与社会发展时代潮流的关系，提供丰富的纪实摄影教学案例，并对案例进行梳理、分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生主动学习，培养学生通过学习摄影来拍摄作品传递思想，来增进学生应承担的社会责任感和使命感。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

（1）教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；
问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；
创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂。

（2）教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

PPT 演示法：通过直观的教学课件演示，让学生能够近距离观看到摄影术诞生与探索过程，体会摄影术初期诞生的原因及对日后的影响。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，体现学生自主学习。

（3）教学手段

①传统②多媒体③实践课（2 学时），组织学生创作摄影作品。

第三章 后现代摄影的发展历程

第一节 摄影的第三个“经典时代”

【教学内容】

一、“决定性瞬间”与社会纪实大师布列松

- 1、摄影的第三个经典时代的概述
- 2、“决定性瞬间”摄影理念的诞生及影响
- 3、纪实大师布列松摄影代表作品及主要成就

二、“为了人类”摄影与战地纪实大师卡帕

- 1、“为了人类”摄影理念的提出
- 2、战地纪实大师卡帕摄影代表作品及主要成就

三、现代人像与肖像大师卡什、纽曼

- 1、现代人像摄影的不断发展和成熟
- 2、肖像大师卡什摄影代表作品及主要成就
- 3、肖像大师纽曼摄影代表作品及主要成就

【基本要求】学习画意摄影的崛起、摄影的第三个“经典时代”的内容，养成严谨的理论学习态度，理解摄影的“决定性瞬间”、“为了人类”摄影对摄影发展史的影响和推动作用；掌握现代人像摄影、超现实主义摄影、新客观主义摄影的代表人物及主要作品，具备对摄影题材、摄影风格的分析比较和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是卡蒂埃·布列松“决定性瞬间”这一观念的理论内涵及其对现代摄影的

重大意义。提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考摄影史上某种理念观念提出的必然性和偶然性，促成这种观念产生的各项因素。提高对于知识学习的深度分析和总结归纳能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解看待摄影史上“决定性瞬间”观念提出引申出来的关于摄影美学、摄影本质的探讨。以及涉及到摄影与绘画的观念异同，怎样理解摄影与绘画的联系和本质区别。摄影记录的不仅是“空间”，更重要的是“时间”。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生主动学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

第二节 现代主义摄影的演替

【教学内容】

一、现代主义摄影的早期实验

- 1、现代主义摄影诞生的历史条件和客观因素
- 2、现代主义摄影的早期实验和“未来派”摄影

二、抽象摄影与莫霍利·纳吉

- 1、抽象摄影的诞生与发展
- 2、莫霍利·纳吉摄影代表作品及主要成就

三、达达主义与摄影蒙太奇

- 1、达达主义的诞生和对摄影的影响

2、达达主义与蒙太奇摄影的关系

四、超现实主义摄影与曼·雷、哈尔斯曼

1、超现实主义摄影的诞生及特点

2、超现实主义摄影曼·雷代表作品及主要成就

3、超现实主义摄影哈尔斯曼代表作品及主要成就

五、新客观主义摄影与主观主义摄影

1、新客观主义摄影主要代表人物及作品

2、主观主义摄影主要代表人物及作品

【基本要求】学习现代主义摄影、抽象摄影、超现实主义摄影、主观主义摄影的内容，养成严谨的理论学习态度，理解达达主义与摄影蒙太奇的关系；掌握抽象摄影、超现实主义摄影、新客观主义摄影的代表人物及主要作品，具备对摄影题材、摄影风格、流派的分析比较和理解能力。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解摄影史上抽象主义摄影、达达主义蒙太奇摄影对后来摄影发展的影响。思考它与超现实主义摄影的区别和联系，提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。提高对于摄影知识学习的系统分析能力和归纳判断能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是多种摄影流派观念的比较。如现实主义摄影与抽象主义摄影、达达主义蒙太奇摄影与超写实主义摄影、新客观主义摄影与主观主义摄影。虽然有的只是一字之差，但表述的摄影理念观念上的

差别确实巨大的。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生主动学习，养成自主分析、判断、比较客观事物问题的能力。

第三节 现代摄影的鼎盛期

【教学内容】

一、“彩色时代”与“黑白魅力”

- 1、摄影彩色时代的到来普及和对商业的影响
- 2、黑白摄影继续保持特有的魅力

二、照相工业东移与亚洲摄影

- 1、照相工业东移的历史原因
- 2、以日本为代表的亚洲摄影的进步与发展

三、商业摄影的发达繁盛

- 1、商业摄影得以繁荣发展的原因
- 2、商业摄影在各领域发展的成就及主要代表人物和作品

四、摄影活动的全球化

- 1、摄影活动的全球化的历史条件和原因
- 2、世界范围内有影响力主要摄影协会、展览简介

五、影像的解构、后现代摄影及数码摄影的兴起

- 1、影像的解构的原因

2、后现代摄影的兴起及特点

3、数码摄影的兴起对传统摄影的冲击

【基本要求】学习“彩色时代”与“黑白魅力”、商业摄影的发达、摄影活动的全球化等内容，养成严谨的理论学习态度，理解摄影技术的、摄影传播手段媒介的改变提升对于摄影发展的影响；掌握彩色时代摄影、商业摄影、摄影全球化活动中的代表人物及主要作品。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解彩色摄影的发明对摄影发展的影响、及摄影技术的高度发达及照相工业的东移对摄影发展的重大影响还有商业发展与摄影发展的关系。提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考科学技术的发展对于摄影发展的影响和推动作用。提高对于知识学习的总结和归纳能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解数码摄影兴起的过程，数码摄影与传统摄影的异同，数码摄影对于今后摄影发展的影响。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生积极思考、主动学习，养成自主分析、独立判断客观事物问题的能力。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

(1) 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂。

（2）教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

PPT 演示法：通过直观的教学课件演示，让学生能够近距离观看到摄影术诞生与探索过程，体会摄影术初期诞生的原因及对日后的影响。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，体现学生自主学习。

（3）教学手段

①传统②多媒体③实践课（2 学时），组织学生拍摄决定性瞬间摄影小作品，决定性摄影的魅力。

第四章 中国摄影简史

第一节 中国近代摄影简史

【教学内容】

一、中国近代摄影初始期

- 1、中国摄影的诞生及早期发展
- 2、中国近代摄影早期的代表摄影人物和作品

二、中国近代摄影的发展期

- 1、中国近代摄影的发展与进步
- 2、中国近代摄影岭南画意摄影的代表人物及作品
- 3、中国近代京派摄影的代表人物及作品

三、抗战时期中国近代摄影

- 1、中国近代摄影在抗日战争中的发展
- 2、中国近代摄影在抗日战争中的代表人物及作品

【基本要求】学习中国近代摄影发展的初始、发展、普及阶段的知识内容，养成严谨的理论学习态度，掌握“岭南”画意摄影、“京派”摄影、“海派”摄影代表人物及主要作品，了解中国近代摄影在抗日战争中的作用及代表人物。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解中国摄影近代发展的特点和其东方特殊的审美风格。比较中西方摄影发展及其审美取向的异同，提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考，引导学生主动学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解中国近代摄影的发展特点和风格体现，以及在抗战中的新闻报道作用。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生自主学习，养成自主分析、归纳比较、客观事物问题的能力。培养树立自己的审美风格和审美观的建立。

第二节 中国现代摄影简史

【教学内容】

一、中国现代摄影早期

1、中国现代摄影的早期延续发展

2、中国现代摄影早期的代表作品

二、中国现代摄影的发展期

1、中国近代摄影的发展与进步

2、中国近代摄影的代表人物及作品

【基本要求】学习中国现代摄影发展的早期和发展期的知识内容，养成严谨的理论学习态度，掌握现代摄影代表人物及主要作品。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解中国摄影现代发展的特点和多元化呈现的审美风格。比较现代摄影多门类发展及其审美取向的异同，提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考，引导学生自主学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

【教学难点及解决办法】本节教学的难点是如何理解中国现代摄影的发展特点和风格体现，以及在社会历史发展及进步中的作用。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生自主学习，养成自主分析、归纳比较、客观事物问题的能力。培养树立自己的审美风格和审美观的建立。

第三节 香港、台湾摄影发展史

【教学内容】

一、香港摄影发展史

- 1、香港摄影的早期发展
- 2、香港摄影的代表人物及作品

二、台湾摄影发展史

- 1、台湾摄影的早期发展
- 2、台湾摄影的代表人物及作品

【基本要求】学习香港、台湾摄影发展的知识内容，养成严谨的理论学习态度，掌握香港、台湾摄影代表人物及主要作品。

【教学重点及解决办法】本节教学的重点是如何理解香港、澳门、台湾摄影发展的特点和审美风格。提供丰富的直观教学案例，并对案例进行分析、比较和讲解。培养学生积极思考，引导学生自主学习，养成自主分析比较客观事物问题的能力。

【教学难点及解决办法】 本节教学的难点是如何理解香港、台湾摄影的发展特点和风格体现，以及在地区历史发展及进步中的作用。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和比较，运用讨论法引导学生发表自己的真实感受和看法，引导学生自主学习，养成自主分析、归纳比较、客观事物问题的能力。培养树立自己的审美风格和审美观的建立。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

(1) 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂。

(2) 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

PPT 演示法：通过直观的教学课件演示，让学生能够近距离观看到摄影术诞生与探索过程，体会摄影术初期诞生的原因及对日后的影响。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，体现学生自主学习。

(3) 教学手段

①传统②多媒体

三、学时分配表

《摄影史》课程学时分配表

章序	教学内容	理论学时	实践学时	小计
第一章	第一节：摄影术的诞生	2		2
第一章	第二节：摄影初创期的探索	2		2
第一章	第三节：画意摄影的崛起	2		2
第一章	第四节：摄影的第一个“经典时代”	2		2
第一章	第五节：摄影转型期的变奏	2		2
第二章	第一节：现代摄影的滥觞	2		2
第二章	第二节：摄影的第二个“经典时代”	2		2
第二章	第三节：纪实摄影的主流地位	6		6
第三章	第一节：摄影的第三个“经典时代”	2		2
第三章	第二节：现实主义摄影的演替	2		2
第三章	第三节：现代摄影的鼎盛期	2		2
第四章	第一节：中国近代摄影简史	2		2
第四章	第二节：中国现代摄影简史	2		2
第四章	第三节：香港、台湾摄影发展史	2		2
合计		32		32

四、课程考核方式及要求

（一）考核方式

考试（√）；考查（）

（二）课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、过程成绩和期末考试成绩三部分组成，其中平时成绩占 40%、期末考试成绩占 60%。

即：100 分 = 40 分 + 60 分，比例：4：6。

本学期总成绩低于 60 分者需在下学期参加补考。

1. 平时成绩：40 分

平时成绩由出勤情况、课堂表现、平时作业三部分构成。平时无故缺课达总课时八分之一以上者，无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分，应重修该课程；课堂表现按照学生执行六不准情况给予评分；平时作业含学习笔记、课堂作业、课后作业。根据学生对本课程所学知识的理解，完成作业的质量等进行综合考核，按实际得分记分。

2. 期末考试：60 分

期末考试：即笔试闭卷考试，由主观题和客观题组成，依据标准答案由评分组教师本着公平公正原则对学生试卷进行正确评价。

五、建议教材及参考资料

（一）建议教材

1. 《世界摄影史》，殷强、徐国武编，辽宁美术出版社，2017 年版。

---

2. 《世界摄影史》，顾铮编，浙江摄影出版社，2016年版。

(二) 参考资料

1. 《世界摄影史》，（美）内奥米·罗森布拉姆编，中国摄影出版社，2005年版。

2. 《世界摄影艺术史》，（法）安德烈·冈特尔编，中国摄影出版社，2016年版。

六、大纲说明

（略）

辽宁传媒学院 《色彩构成》课程教学大纲

课程名称	色彩构成	课程编码	06B8301102
理论学时	32 学时	实践学时	32 学时
课程学分	4 学分	开课单位	艺术设计学院
先修课程	无	后续课程	建筑摄影、广告摄影
适用对象	摄影本科专业		

一、课程性质、目的、任务

（一）课程性质（本质）

《色彩构成》是一门研究色彩的基本性质及分类、色彩的混合原理、色彩的对比论、色彩的调和论、色彩的心理、色彩的功能及色彩与形象关系的课程。属专业课群中的专业基础课程之一，是摄影专业的必修课。

（二）课程目的（目标）

通过本课程的教学，学习研究和分析色彩的基本原理、色彩的对比论、色彩的调和论、色彩的心理、色彩的功能、色彩与形象的关系的理论；掌握向自然学习、向传统学习、向大师学习的方法；丰富学生的色彩想象力，全面提高摄影专业学生的色彩理论水平；通过不同的课题训练，掌握色彩的基本原理、色彩的对比、色彩的调和等方法与技巧；运用科学的原理与艺术形式美相结合的法则，学生能够结合本专业创造出理想、新颖的色彩作品；培养学生敏锐的色彩感觉能力、灵活运用色彩的能力、创造性的思维能力；具备摄影色彩鉴赏的审美素质。为后续的摄影课程奠定色彩应用与色彩表现的基础。

（三）课程任务

养成严谨的学习态度；学习光与色、色彩的基本性质、色彩的分类、色彩的混合等基础知识；学习色彩的基本原理、色彩的对比、色彩的调和、色彩的心理、色彩的功能、绘制程序和表现方法；学习色彩领域的创新技术；学习水粉工具的使用方法和构成色彩的表现技巧；独立完成色彩推移、色彩混合、色彩对比与色彩调和等训练作品。努力完成本学期《色彩构成》课的学习任务。

（四）先修课程

无

（五）后续课程

本课程后续课程有《建筑摄影》《广告摄影》《人像摄影》等，本课程为后续的摄影课程提供色彩理论与色彩表现的基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，并且符合我院办学条件和摄影专业学生实际。

（二）教学内容及标准

第一章 色彩的基本原理

第一节 色彩的形成（4课时）

【教学内容】

- 一、色彩构成的概念；
- 二、色与光；

三、色彩产生的原理；
四、光源色、物体色、光源色与物体色的关系；
五、颜料名称、水粉工具使用的方法。色相环临摹的方法。

【基本要求】

学习的基本原理，养成严谨认真的学习态度；了解色彩及色彩构成的基本概念；掌握色与光的基本知识，理解光源色与物体色的关系；熟练掌握色彩形成的基本原理。能用水粉颜料等工具临摹色相环。

【教学重点及解决办法】

教学重点：色彩形成的基本原理。解决办法：1. 理论讲授 2. 图例分析 3. 实物演示

【教学难点及解决办法】

教学难点：色相环的临摹。解决办法：1. 教学示范 2. 实践体验 3. 耐心辅导

第二节 色彩的三要素与色彩的分类（4课时）

【教学内容】

一、色彩的三要素；
二、色彩的分类；
三、色彩明度、纯度、色相推移的方法；
四、色彩三要素在摄影上的应用。

【基本要求】

学习色彩的三要素、色彩的分类、色彩明度、纯度、色相推移的方法等内容，养成严谨认真的学习态度；了解色彩明度、纯度、色相的基本概念；掌色彩三要素、有彩色、无彩色的基本知识；熟练掌握色彩三要素的相互关系；能用色彩三要素的知识和水粉颜料等工具，独立完成色彩明度、纯度推移等训练课题。为摄影专业学生认识色彩和表现色彩奠定基础。

【教学重点及解决办法】

教学重点：明度、纯度、色相、有彩色、无彩色的特性。
解决办法：1. 摄影案例讲授 2. 课题训练 3. 课上课下辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：色彩三要素的相互关系。解决办法：1. 重点讲授 2. 摄影作品实例对比 3 课题训练

第三节 色彩混合（4 课时）

【教学内容】

- 一、色光混合、色料混合；
- 二、中性混合、空间混合；
- 三、印象派绘画色彩。

【基本要求】

学习色彩的混合、印象派绘画色彩的内容，养成严谨认真的学习态度，了解色光混合、色料混合的基本概念；掌握色光的物理原理及不同的混合形式和印象派绘画色彩的精

华；熟练掌握色彩空间混合的原理、训练方法和表现技巧；具备调色、混色、组织色彩的基本技能；能用色彩混合知识和水粉颜料等工具完成色彩空间混合训练课题；具备鉴赏摄影色彩空间的审美素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：色光混合、色料混合、空间混合。解决办法：

1. 重点强调 2. 印象派绘画解析 3. 课后复习配合作业训练

【教学难点及解决办法】

教学难点：色彩空间混合训练。解决办法：1. 色彩归纳

2. 借鉴印象派绘画的精华 3. 教学演示 4. 课后训练作业

第四节 色立体（4 课时）

【教学内容】

- 一、孟赛尔色立体；
- 二、奥斯特华德色立体
- 三、色立体的用途

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色立体的基本概念；掌握色立体的基本内容和色立体排列结构；熟练掌握色立体的用途；能使用色立体工具查阅色彩；具备运用色立体知识来改变作品色调的能力。

【教学重点及解决办法】

教学重点：色立体的排列结构及用途。解决办法 1. 重点强调 2. 范例解 3. 复习配合作业训练

【教学难点及解决办法】

教学难点：色立体的应用。解决办法：1.反复训练 2.教学演示 3.课后训练作业

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。

小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。

问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。

互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。

创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂，在色彩教学中培养和发展学生的创新思维。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

实验法：让学生通过色彩实验，从而获得感性认识，加深和扩大色彩知识的广度与深度，培养学生创新能力和科学精神。

直观演示法：通过直观的教学演示，让学生能够近距离观看到老师的绘画过程，体会色彩的表现方法与技巧。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对色彩知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

3. 教学手段

(1) 传统 (2) 多媒体

第二章 色彩知觉与色彩对比

第一节 色彩知觉现象 (4 课时)

【教学内容】

- 一、色彩视觉适应性、视觉惰性；
- 二、色彩的错觉；
- 三、色彩易见度、色彩的同化 ；
- 四、色彩易见度在摄影上的应用。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩各种知觉现象的基本概念；掌握视知觉与色彩有机联系的基本知识；熟练掌握色彩易见度、色彩同化的基本原理和方法；能用色彩知觉知

识和水粉颜料等工具，完成色彩易见度与色彩同化训练课题。

【教学重点及解决办法】

教学重点：色彩的视觉适应、色彩的易见度、色彩的错觉。解决办法：（1）细致讲授（2）案例讲解（3）网上辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：色彩的错觉。解决办法：（1）重点强调（2）实例对比（3）课题训练

第二节 色彩三要素的对比（4课时）

【教学内容】

- 一、色彩明度对比；
- 二、色彩的纯度对比；
- 三、色相对比；
- 四、色彩三要素的对比在摄影上的应用。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩明度对比、色相对比、纯度对比的基本概念；理解色彩的明度对比、色相对比、纯度对比的对立统一关系；熟练掌握色彩的明度对比、色相对比、纯度对比的基本原理和方法；并能用色彩三要素的知识和水粉颜料等工具完成色彩对比训练课题；具备欣赏摄影作品色彩的能力。

【教学重点及解决办法】

教学重点：明度对比、色相对比、纯度对比、课题训练。

解决办法：1. 细致讲授 2. 范例点评 3. 作业训练、4. 耐心指导

【教学难点及解决办法】

教学难点：色相对比。解决办法：1. 实例解析 2. 课题训练 3. 课上课下辅导

第三节 冷暖对比、面积对比（4 课时）

【教学内容】

一、色彩冷暖对比；

二、色彩面积对比；

三、色彩冷暖对比在摄影上的应用。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解冷暖对比、面积对比的基本概念；理解冷暖对比、面积对比的对立统一关系；掌握冷暖对比、面积对比的基本理论；熟练掌握冷暖对比、面积对比的基本原理和方法；并能用色彩对比知识和水粉颜料等工具完成色彩冷暖对比训练课题。具备区分摄影作品色彩冷暖的能力。

【教学重点及解决办法】

教学重点：冷暖对比、面积对比理论及课题训练。解决

办法：1. 案例讲授 2. 课题训练 3. 课上辅导 4. 网上答疑

【教学难点及解决办法】

教学难点：冷暖对比。解决办法：1. 教师示范 2. 作品分析 3. 课上课下辅导

第四节 位置变化与色彩对比、色彩的肌理对比(4 课时)

【教学内容】

- 一、色彩位置变化与色彩对比；
- 二、色彩的肌理对比；
- 三、色彩位置变化与色彩对比在摄影中的表现。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩的肌理对比的基本概念；掌握位置变化与色彩对比的基本理论；熟练掌握位置变化与色彩对比在摄影中的应用方法，会用水粉颜料等工具，独立完成位置变化与色彩对比训练课题。

【教学重点及解决办法】

教学重点：位置变化与色彩对比。解决办法：（1）案例讲授（2）课题训练（3）课上课下辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：位置与色彩的关系。解决办法：（1）重点讲授（2）实例对比（3）课题训练

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。

小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。

问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。

互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。

创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂，在色彩教学中培养发展学生的创新思维。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

实验法：让学生通过色彩实验，从而获得感性认识，加深和扩大色彩知识的广度与深度，培养学生创新能力和科学精神。

直观演示法：通过直观的教学演示，让学生能够近距离观看到老师的绘画过程，体会色彩的表现方法与技巧。

练习法：通过练习法，使学生在练习的过程中加深对色彩知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

3. 教学手段

(1) 传统 (2) 多媒体

第三章 色彩调和

第一节 色彩调和的基本原理（4 课时）

【教学内容】

- 一、类似调和、对比调和；
- 二、面积调和、色彩呼应调和；
- 三、色彩调和在摄影上的应用。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩调和的基本概念；理解并掌握类似调和、对比调和、面积调和的基本知识；熟练掌握色彩调和的基本原理和方法；会用色彩调和知识和水粉颜料等工具，完成色彩调和训练课题；具有把握摄影作品色彩协调的能力；并能用科学的方法观察色彩、认识色彩、理解色彩、鉴别色彩。

【教学重点及解决办法】

教学重点：对比调和、面积调和、色彩呼应调和理论、及课题训练。解决办法：1. 细致讲授 2.) 摄影实例解析 3.

课题训练 4. 课上辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：对比调和课题训练。解决办法：1. 重点强调
2. 摄影实例解析 3. 作业训练 4. 上课下辅导

第二节 秩序调和（4 课时）

【教学内容】

- 一、孟赛尔秩序调和法；
- 二、奥斯特瓦德秩序调和法；
- 三、秩序调和法在摄影上的应用。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解孟赛尔秩序调和法和奥斯特瓦德秩序调和法的概念；掌握色彩秩序调和的基本知识；熟练掌握色彩秩序调和的基本原理及配色方法；并能用科学的秩序调和方法搭配色彩，完成色彩秩序调和课题训练。把秩序调和的方法应用于摄影作品的拍摄，具备色彩秩序调和鉴赏的素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：孟赛尔秩序调和法及课题训练。解决办法：
(1) 案例讲授 (2) 课题训练 (3) 网上辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：秩序调和课题训练。解决办法：（1）实践

训练（2）实例解析（3）课上辅导

第三节 色调组织的原理（4课时）

【教学内容】

一、色调与调性；

二、色调的组织。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色调与调性的基本概念，理解色调与调性、色调的组织的关系；熟练掌握色调组织的原理和方法；并能用科学的方法认识色彩，组织色调，完成色调组织的训练课题；具备准确把握摄影作品色调的能力。

【教学重点及解决办法】

教学重点：色调与调性、色调的组织。解决办法：（1）细致讲授（2）课题训练（3）摄影作品实例解析（4）上课课下辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：色调的组织。解决办法：（1）理论讲授（2）摄影作品实例解析（3）课题训练（4）课下复习。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。

小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。

问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。

互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。

创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂，在色彩教学中培养发展学生的创新思维。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

实验法：让学生通过色彩实验，从而获得感性认识，加深和扩大色彩知识的广度与深度，培养学生创新能力和科学精神。

直观演示法：通过直观的教学演示，让学生能够近距离观看到老师的绘画过程，体会色彩的表现方法与技巧。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对色彩知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

---

3. 教学手段

(1) 传统 (2) 多媒体

第四章 色彩心理

第一节 色彩心理的表现类型 (4 课时)

【教学内容】

- 一、等级制度的色彩象征；
- 二、宗教信仰的色彩象征；
- 三、现代企业设定的标准色彩。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩象征的基本概念；理解现代企业设定的标准色彩；掌握等级制度的色彩象征、宗教信仰的色彩象征、现代企业设定的标准色彩的基本知识；并能用科学的方法观察、认识、分析色彩；会用色彩心理知识和水粉颜料等工具完成色彩心理训练课题并应用于摄影实践。

【教学重点及解决办法】

教学重点：宗教信仰的色彩象征、现代企业设定的标准色彩。。解决办法：1. 细致讲授 2. 课外复习 3. 网上辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：现代企业设定的标准色彩。解决办法：1. 重点强调 2. 实例解析 3. 课上辅导

第二节 色彩的通感 (4 课时)

【教学内容】

- 一、色彩的音乐感、味觉感、轻重感；
- 二、柔软与坚硬感、华丽与朴素感；
- 三、四季变化的色彩感知。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩通感的基本概念；掌握色彩感觉的基本理论知识；完成色彩通感训练课题；通过课题训练增强学生感性意识，培养学生对色彩的感觉能力；并把这种能力应用于专业摄影领域。

【教学重点及解决办法】

教学重点：音乐感、味觉感、轻重感、柔软与坚硬感、四季变化的色彩感知。解决办法：1. 细致讲授 2. 课题训练 3. 课外作业辅导。

【教学难点及解决办法】

教学难点：音乐感、柔软与坚硬感。解决办法：1. 重点强调 2. 实例解析 3. 课上辅导

第三节 色彩的心理分析 （4 课时）

【教学内容】

- 一、色彩的联想与象征；
- 二、各色相的心理分析。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩心理知识基本内容；理解色彩的联想与象征；掌握色彩的联想与象征的基本知识；熟练掌握各色相的心理分析的要素；并能用科学的方法认识色彩、分析色彩，完成色彩抽象心理表现训练课题；并能把色彩心理的知识应用与广告摄影实践。

【教学重点及解决办法】

教学重点：联想与象征，各色相的心理分析。解决办法：
1. 细致讲授 2. 实例解析 3. 课外复习作业 4. 网上学习

【教学难点及解决办法】

教学难点：色彩的心理表现。解决办法：1. 重点强调 2. 摄影实例解析 3. 课上辅导

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。

小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。

问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。

互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。

创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂，在色彩教学中培养发展学生的创新思维。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

实验法：让学生通过色彩实验，从而获得感性认识，加深和扩大色彩知识的广度与深度，培养学生创新能力和科学精神。

直观演示法：通过直观的教学演示，让学生能够近距离观看到老师的绘画过程，体会色彩的表现方法与技巧。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对色彩知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

3. 教学手段

(1) 传统 (2) 多媒体

第五章 色彩构成在摄影上的综合应用

第一节 色彩的采集与再创造 (4 课时)

【教学内容】

- 一、色彩灵感的来源；
- 二、色彩的采集与再创造。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；了解色彩灵感的来源的基本概念；掌握色彩采集的基本知识；熟练掌握色彩再创造方法和手段；会用水粉颜料等工具，完成色彩采集与创造的训练课题；培养学生创造性的思维能力和创新能力。

【教学重点及解决办法】

教学重点：色彩的采集与色彩的再创造。解决办法：1. 案例讲授 2. 课题训练 3. 课上课下辅导

【教学难点及解决办法】

教学难点：色彩再创造。解决办法：1. 重点讲授 2 摄影作品实例对比 3. 实例解析 4. 课题训练

第二节 色彩构成在摄影专业上的应用（4 课时）

【教学内容】

- 一、色彩构成在风景摄影中的应用
- 二、色彩构成在广告摄影中的应用
- 三、色彩构成在人像摄影中的应用。

【基本要求】

养成严谨认真的学习态度；理解色彩与摄影关系；熟练

掌握色彩构成在摄影专业上应用的方法；会用色彩构成的知识，来满足摄影专业的色彩需求，具备鉴赏摄影作品色彩的素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：色彩构成在摄影专业上的应用。解决办法：
1. 细致讲授 2. 示范讲解 3. 摄影实践训练 4. 摄影训练作品点评。

【教学难点及解决办法】

教学难点：色彩构成怎样在摄影专业上的应用。解决办法：

1. 细致讲授 2. 案例展示比较 3. 摄影实践训练 4. 摄影训练作品点评

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。

小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。

问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。

互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。

创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂，在色彩教学中培养发展学生的创新思维。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

实验法：让学生通过色彩实验，从而获得感性认识，加深和扩大色彩知识的广度与深度，培养学生的创新能力和科学精神。

直观演示法：通过直观的教学演示，让学生能够近距离观看到老师的绘画过程，体会色彩的表现方法与技巧。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对色彩知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

3. 教学手段

(1) 传统 (2) 多媒体

三、学时分配表

《色彩构成》课程学时分配表

章序	教学内容	讲课学时	实训学时	其他学时	小计
第一章	色彩的基本原理	8	8	0	16
第二章	色彩知觉与色彩对比	8	8	0	16
第三章	色彩调和	6	6	0	12
第四章	色彩心理	6	6	0	12
第五章	色彩构成在摄影上的综合应用	4	4	0	8
合计		32	32	0	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试(√); 考查( )

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分, 由平时成绩、期末考试成绩两部分组成。其中平时成绩占 40%、期末考试成绩占 60%。

即: 100 分 = 40 分 + 60 分, 比例: 4: 6。

1. 平时成绩: 40 分

平时成绩由出勤情况、课堂表现和平时作业三部分构成。平时无故缺课达总课时八分之一以上者, 无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分, 应重修该课程; 课堂表现按照学生执行六不准情况给予评分; 平时作业含课堂作业、课外作业、期中展示作业及期末作业。作品视觉效果如: 色彩、创新、构图、绘制基本功等。根据学生对本课程所学知识的理解和色彩运用能力情况, 完成作业的质量等进行综合考核, 按实际得分记分。

2. 期末考试: 60 分

学期末采取笔试方式，对学生整学期所学理论知识的掌握程度和色彩运用能力进行全面考核，按实际得分记分。

3. 期末总成绩：100 分

期末总成绩按平时成绩+期末考试得分计算，计入期末总成绩。低于 60 分者，本学期本门课程成绩为不及格。需在下学期参加补考。

五、建议教材及参考资料

（一） 建议教材

1. 《色彩构成》庞綺、莫莉编，中国轻工出版社 2017.6 年版

（二） 参考资料

1. 《色彩构成》蒋纯利著 东方出版中心 2014
2. 《构成：色彩构成》张姝琳著 高等教育出版社 2014
3. 《色彩构成》钱品辉著 人民美术出版社 2013
4. 《色彩构成》王卫军著 中国轻工业出版社 2013
5. 《设计色彩学》林家阳著 东方出版中心 2007
6. 《色彩构成》张玉祥编著中国轻工业出版社 2005
7. 《色彩设计指南》（美）吉姆著 上海人民出版社 2002
8. 《色彩艺术》（瑞士）伊顿著 世界图书出版社 1999
9. 《色彩构成》李莉婷编 湖北美术出版社 2001 年版

辽宁传媒学院

《数码暗房基础》课程教学大纲

课程名称	数码暗房基础	课程编码	06B8301204
理论学时	16 学时	实践学时	16 学时
课程学分	2 学分	开课单位	艺术设计学院
先修课程	平面构成	后续课程	商业数码创意
适用对象	摄影专业（本科）		

一、课程性质、目的、任务

（一）课程性质

数码暗房基础是摄影专业学生的一门独立软件类实践课；是一门强化学生软件实践，独立思考、独立处理图片的技术课程，具有较强的系统性、创新性、针对性和实用性。数码暗房基础是摄影专业各课程的专业基础，开设这门课旨在培养学生具有使用计算机辅助设计的能力，主要讲解 Photoshop 设计软件和 Lightroom 图片后期处理软件的基本

理论和基本操作方法，在摄影专业培养计划中，它是一门先行课，为摄影专业课程奠定计算机技能基础，属专业技术基础课群中的课程之一，是摄影专业的必修课。

(二) 课程目的

通过本课程的实践教学，学生应对 Photoshop 软件和 Lightroom 软件的使用有一定的了解，熟练掌握现代化的设计软件的基本内容、使用技巧，并具有操作的动手能力。了解图片处理功能、数码照片、数码海报平面设计的创作方法，获得理论与实践相结合的基本训练；并初步具备从事摄影专业工作的软件应用能力和处理问题的能力。

(三) 课程任务

本课程教学的主要任务是培养学生将软件应用课程学到的知识运用到实际中，学习各设计软件基本工具的使用、菜单、图层、各种调板的使用等；学习平面设计软件的基本工作原理，工作区，工具箱，图层，路径，滤镜，文件加载输出等，通过对 Photoshop 软件和 Lightroom 软件的学习，以点带面，对其他矢量或位图设计软件的工作原理都可以了解掌握，为以后在工作岗位上适应不同设计软件打下坚实基础；运用设计软件进行修图，制图，排版等。同时培养学生的思考能力、动手能力、创新能力，具有良好的摄影专业从业意识，开拓摄影市场的精神和竞争意识。

(四) 先修课程

先修课程有《平面构成》，学生在掌握了有关美术设计的知识，具有一定的设计技能基础上，通过本门课程学习熟悉常用软件 PHOTOSHOP 和 Lightroom 的使用。

（五）后续课程

本课程后续课程有《网页图片制作》、《商业数码创意》等，本课程为后续课程提供图像处理的理论和实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，并且符合我院办学条件和摄影专业学生实际。

（二）教学内容及标准

第一章 摄影图片基础处理实训

第一节 认识 Photoshop CS5

【教学内容】

一、Photoshop 应用领域

二、图像处理基本知识

三、熟悉 Photoshop CS5 工作界面

【基本要求】了解 Photoshop 软件简介及功能，了解 Photoshop 发展历史、Photoshop 软件的应用范围及在图形图像设计中的应用；掌握 Photoshop 软件的安装方法。

【教学重点及解决办法】掌握图像及图像处理的常用术语、熟悉 Photoshop 的操作环境及基本操作；掌握图像处理中的辅助工具；掌握图像大小及画布尺寸的调整，通过讲解辅导与作业练习，要使学生能对该软件熟练掌握操作方法、灵活应用知识技巧。

【教学难点及解决办法】结合制作精美插画设计案例讲解 Photoshop 基本操作方法。

第二节 Photoshop CS5 基本操作

【教学内容】

一、绘图工具

二、颜色填充工具

三、修饰工具

【基本要求】了解 Photoshop 使用缩放和平移工具、使用标尺和参考线、熟练使用颜色填充工具，制作化妆品广告。

【教学重点及解决办法】掌握缩放和平移卡通图像视图、制作图书封面缩放和平移卡通图像视图，熟练使用前景色和背景色工具、使用“颜色”调板。

【教学难点及解决办法】结合制作制作蜜蜂公主插画案例讲解 Photoshop 基本操作方法。要使学生能对该软件熟练掌握操作方法、灵活应用知识技巧。

第三节 创建选区

【教学内容】

一、创建普通选区

二、创建颜色相似选区

【基本要求】熟练使用选框工具，熟悉选框工具属性栏；熟练使用套索工具、魔棒工具、快速选择工具、学会使用“色彩范围”命令。

【教学重点及解决办法】熟练选框工具，选框工具属性栏，熟练使用套索工具及使用技巧。制作完成艺术化相片、制作电视广告。

【教学难点及解决办法】结合案例讲解选框工具、套索工具及使用技巧，要使学生能对该软件熟练掌握操作方法、灵活应用知识技巧。

第四节 编辑选区

【教学内容】

一、编辑选区

二、描边和填充选区

【基本要求】熟悉常用的选区编辑命令、熟练掌握如何修改选区、变换选区、储存和载入选区；熟练描边和填充选区的操作方法。

【教学重点及解决办法】熟练掌握修改选区、变换选区、储存和载入选区；熟练描边和填充选区的操作方法。完成制作手表广告案例，自选产品主题，独立完成二张不同产品展示作品，并将产品的数码照片应用到实用物品中，配套完成

产品的文字说明部分。

【教学难点及解决办法】掌握各选区工具及命令的使用方法；掌握移动与变换工具的使用方法，结合美化化妆品广告案例介绍描边和填充选区。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；问题解决：基于问题讲解，是指通过让学生以小组的形式共同解决一些模拟现实生活中的问题，提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；创新思维：教师需要创新，灵活运用多种教学方法，创新教学，提高教学质量。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把本章课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。讲解图像处理软件PhotoShop的工作界面以及一些基础操作，图像处理等知识点。

讨论法：提出讨论问题“PS 数码照片赏析”，利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

直观演示法：通过多媒体教学直观的演示 PhotoShop 图像设计制作方法与技巧，让学生能够更快速、直观的学习软件使用。

任务驱动法：围绕项目展开实践活动的方法进行教学，使学生通过自主的认知活动，使用 PhotoShop 对图像文件进行新建、打开和保存等操作，学会用图像编辑工具，创建与编辑选区等，通过上机的操作达到检查学习效果的目的。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。在练习的过程中，教师可以及时地发现问题；学生可以通过在练习中碰到的疑惑产生进一步探究和学习的动力，在发现问题和解决问题的过程中，让学生体会到掌握知识的乐趣

3. 教学手段

通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以达到最优化的教学效果。

第二章 摄影图片调整及修饰实训

第一节 编辑图像

【教学内容】

一、调整图像与画布大小

二、移动、复制与删除图像

【基本要求】了解调整图像大小与分辨率、熟练掌握调整画布大小的方法，熟悉旋转与翻转画布，修正裁切图片；掌握移动图像、复制图像，熟练使用“合并拷贝”、“贴入”与“外部粘贴”命令及删除图像的操作方法。

【教学重点及解决办法】熟练掌握调整画布大小的方法，修正裁切图片；掌握移动图像、复制图像，熟练使用“合并拷贝”、“贴入”与“外部粘贴”命令及删除图像的操作方法，修正倾斜的照片练习裁剪工具，制作完成香水广告将知识进行灵活运用。

【教学难点及解决办法】了解绘制与修整图像工具及其快捷键，熟练掌握绘制图像的过程，在练习中对图像进行编辑修整，学习后通过实例加深理解与操作。

第二节 绘制与修饰图像

【教学内容】

- 一、用画笔工具组绘画
- 二、用图章工具组复制图像
- 三、用历史记录画笔工具组恢复图像
- 四、用橡皮擦工具组擦除图像
- 五、用修复工具组修复图像
- 六、用图像修饰工具修饰图像
- 七、用填充工具组填充图像

【基本要求】学会使用画笔工具组绘画，熟悉“画笔”

面板，熟练使用铅笔工具、使用颜色替换工具，掌握自定义保存画笔；学习使用仿制图章工具、使用图案图章工具、用历史记录画笔工具组恢复图像、熟练用橡皮擦工具组擦除图像。

【教学重点及解决办法】通过任务制作美白皮肤和更换衣服颜色熟练用画笔工具的使用；通过任务去除图像中的音符和更换背景熟练图章工具的使用；通过任务快速为人物去斑熟练历史记录画笔工具的使用；通过任务制作化妆品广告熟练橡皮擦工具组。

【教学难点及解决办法】灵活运用所学的知识完成人物照片的处理，包括皱纹、眼袋、眼睛明亮有神术等。操作过程中尽量使用热键，不要太依赖于菜单选项。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；
问题解决：基于问题讲解，是指通过让学生以小组的形式共同解决一些模拟现实生活中的问题，提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；
创新思维：教师需要创新，灵活运用多种教学方法，创新教学，提高教学质量。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把本章课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。讲解图像处理软件 PhotoShop 的工作界面以及一些基础操作，图像处理等知识点。

讨论法：提出讨论问题“PS 人物照片的处理”，利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

直观演示法：通过多媒体教学直观的演示 PhotoShop 编辑图像方法与技巧，让学生能够更快速、直观的学习软件使用。

任务驱动法：围绕项目展开实践活动的方法进行教学，使学生通过自主的认知活动，使用 PhotoShop 对图像文件进行新建、打开和保存等操作，学会绘制与修饰图像等，通过上机的操作达到检查学习效果的目的。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。在练习的过程中，教师可以及时地发现问题；学生可以通过在练习中碰到的疑惑产生进一步探究和学习的动力，在发现问题和解决问题的过程中，让学生体会到掌握知识的乐趣

3. 教学手段

通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以达到最优化的教学效果。

第三章 影楼照片合成实训

第一节 调整图像色彩与色调

【教学内容】

一、调整图像明暗度

二、调整图像色彩

【基本要求】掌握调整图像亮度/对比度、色阶、曲线、曝光度、阴影/高光的含义及调整方法；熟练掌握色相/饱和度、色彩平衡、黑白与去色、照片滤镜、通道混合器、替换颜色、色调均化的含义及调整方法。

【教学重点及解决办法】熟练掌握图像明暗度、色彩的调整方法，通过修正偏色照片熟练调整图像明暗度的使用；通过为黑白照片着色熟练图像色彩的调整技能。

【教学难点及解决办法】熟悉纠正数码照片的拍摄失误的方法，能独立调整数码照片的色调和影调。

第二节 特殊色彩调整命令和转换颜色模式

【教学内容】

一、反相

二、色调分离

三、 阈值

四、 渐变映射

五、 可选颜色

【基本要求】 熟练掌握色彩调整命令和转换颜色模式，熟悉反相、色调分离、阈值、渐变映射、可选颜色的含义及调整方法。

【教学重点及解决办法】 熟练掌握色彩调整命令和转换颜色模式并能灵活运用，通过制作艺术化效果相熟练色彩调整命令和转换颜色模式的使用。

【教学难点及解决办法】 掌握人像照片的修饰与处理，掌握合成数码照片特效，通过完成一组儿童照片合成作品，熟练掌握儿童摄影的艺术处理技能。

第三节 应用图层

【教学内容】

一、 初识图层

二、 图层基本操作

三、 应用图层样式

【基本要求】 了解“图层”调板、图层的分类和创建，掌握设置图层混合模式和不透明度、独立完成制作破损墙面上的水彩画作品；熟练掌握图层基本操作、选择和重命名图层、调整图层的叠放次序、删除图层、隐藏与显示图层、锁定与解锁图层、链接与合并图层、对齐与分布图层、完成制

作圣诞背景墙作品；熟练应用图层样式、学会利用图层“调板”添加图层样式、学会利用“样式”面板快速设置图层样式、图层样式的开关与清除、图层样式的保存与复制。

【教学重点及解决办法】熟练掌握图层基本操作及应用图层样式方法。通过制作破损墙面上的水彩画作品、制作圣诞背景墙作品、制作完成珠宝广告教学任务熟练掌握图层的操作技能。

【教学难点及解决办法】能修复破损和缺陷照片，掌握人像照片的修饰与处理，掌握合成数码照片特效。

第四节 应用蒙版

【教学内容】

一、应用蒙版

二、应用调整层和填充层

【基本要求】掌握创建普通蒙版、创建矢量蒙版的方法，学会编辑蒙版、使用快速蒙版制作选区；掌握应用调整层、应用填充层的操作方法。

【教学重点及解决办法】能对图层、蒙版在照片处理中的应用，通过制作合成甜蜜婚纱照，完成制作衣服贴花的教学案例掌握蒙版的使用技巧。

【教学难点及解决办法】完成影楼纯内景婚纱摄影后期合成制作，完成影楼全外景婚纱照风格、浪漫欧洲风格后期合成制作，在任务中完成知识的灵活运用以创意合成。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；
问题解决：基于问题讲解，是指通过让学生以小组的形式共同解决一些模拟现实生活中的问题，提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；
创新思维：教师需要创新，灵活运用多种教学方法，创新教学，提高教学质量。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把本章课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。讲解图像处理软件 PhotoShop 的工作界面以及一些基础操作，图像处理等知识点。

直观演示法：通过多媒体教学直观的演示 PhotoShop 调整图像色彩与色调方法与技巧，让学生能够更快速、直观的学习软件使用。

任务驱动法：围绕项目展开实践活动的方法进行教学，使学生通过自主的认知活动，使用 PhotoShop 对图像文件进行新建、打开和保存等操作，学会用图像编辑工具应用图层、蒙版等，通过上机的操作达到检查学习效果的目的。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。在练习的过程中，教师可以及时地发现问题；学生可以通过在练习中碰到的疑惑产生进一步探究和学习的动力，在发现问题和解决问题的过程中，让学生体会到掌握知识的乐趣

3. 教学手段

通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以达到最优化的教学效果。

第四章 风光及建筑摄影图片处理实训

第一节 应用通道和滤镜

【教学内容】

一、应用通道

二、应用滤镜

【基本要求】认识通道，了解通道基本操作，熟练掌握Alpha通道蒙版的应用；掌握滤镜使用方法、滤镜的使用规则、使用滤镜的技巧。

【教学重点及解决办法】了解滤镜特效的功能与作用；掌握滤镜的操作与应用；熟练掌握添加滤镜的效果。

【教学难点及解决办法】掌握通道、滤镜的理论知识，以实训为主，熟练掌握添加滤镜的效果的操作。

第二节 风景、建筑图片处理

【教学内容】

一、图层混合模式

二、应用滤镜

三、文字工具

【基本要求】掌握各修复工具的功能及使用方法、熟悉模糊、锐化和涂抹工具的应用、了解蒙版与通道的概念及其使用。

【教学重点及解决办法】使用套索工具、云彩、分层云彩制作蓝天白云。通过使用“通道混合器”调整图层，完成数码照片的春与秋的更替，掌握建筑效果图后期处理。

【教学难点及解决办法】掌握通道、滤镜的理论知识，以实训为主，熟练掌握添加滤镜的效果的操作。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；
问题解决：基于问题讲解，是指通过让学生以小组的形式共同解决一些模拟现实生活中的问题，提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；
创新思维：教师需要创新，灵活运用多种教学方法，创新教学，提高教学质量。

---

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把本章课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。讲解图像处理软件 PhotoShop 的应用通道和滤镜操作，图像处理等知识点。

任务驱动法：围绕项目展开实践活动的方法进行教学，使学生通过自主的认知活动，使用 PhotoShop 对图像应用通道和滤镜等操作，熟练掌握添加滤镜的效果，通过上机的操作达到检查学习效果的目的。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。在练习的过程中，教师可以及时地发现问题；学生可以通过在练习中碰到的疑惑产生进一步探究和学习的动力，在发现问题和解决问题的过程中，让学生体会到掌握知识的乐趣

3. 教学手段

通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以达到最优化的教学效果。

第五章 商业海报合成实训

第一节 输入与美化文字

【教学内容】

一、输入文字

二、编辑和设置文字格式

三、制作特殊效果文字

【基本要求】熟练掌握输入点文本、输入段落文本的操作方法及区别；掌握编辑和设置文字格式，编辑文字、设置字符格式、设置段落格式。

【教学重点及解决办法】熟练掌握异形段落文本、文字转换的应用，创建变形文字，掌握栅格化文字图层；完成制作房地产招贴、制作书签。

【教学难点及解决办法】掌握制作特殊效果文字；熟练掌握制作背景图像、添加文字。

第二节 绘制路径和形状

【教学内容】

一、绘制形状

二、编辑和调整形状

三、绘制与编辑路径

【基本要求】熟练掌握形状工具组、钢笔工具的使用；掌握编辑形状、调整形状方法；认识“路径”面板、掌握路径的显示与隐藏方法。

【教学重点及解决办法】熟练掌握绘制形状、编辑和调整形状、绘制与编辑路径的方法与技巧，通过绘制卡通电视、制作名片熟练掌握绘制路径与形状的技能。

【教学难点及解决办法】通过实训来加深路径创建和编

辑的应用。

第三节 电影海报的制作

【教学内容】

一、图层样式

二、图层蒙版

三、文字工具

【基本要求】了解海报设计步骤，设计海报的目的，海报的体现策略。熟练掌握图层样式、图层蒙版、文字工具，制作完成电影海报。

【教学重点及解决办法】掌握海报设计过程，对整个流程有一个清晰的顺序并逐一落实，包括大标题、资料的选用、相片及标志，所有的设计元素必须以适当的方式组合成一个有机的整体。

【教学难点及解决办法】通过实训掌握数码照片在商业广告中的应用。

第四节 杂志封面的制作

【教学内容】

一、图层样式

二、图层蒙版

三、高斯模糊

【基本要求】了解杂志封面的设计步骤，能熟练运用

Photoshop 各种工具，设计并制作完成杂志封面。

【教学重点及解决办法】 熟练掌握制作杂志封面背景图像、添加文字，添加设计元素的制作方法，以适当的方式组合成一个有机的整体。

【教学难点及解决办法】 作品要求创意新奇，具有视觉冲击力，作品能够反映商业主体。通过实训掌握数码照片在商业广告中的应用。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；
问题解决：基于问题讲解，是指通过让学生以小组的形式共同解决一些模拟现实生活中的问题，提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；
创新思维：教师需要创新，灵活运用多种教学方法，创新教学，提高教学质量。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把本章课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。讲解图像处理软件 PhotoShop 输入与美化文字操作，绘制路径和形状、图像处理等知识点。

任务驱动法：围绕项目展开实践活动的方法进行教学，使学生通过自主的认知活动，使用 PhotoShop 商业海报合成处理，通过上机的操作达到检查学习效果的目的。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。在练习的过程中，教师可以及时地发现问题；学生可以通过在练习中碰到的疑惑产生进一步探究和学习的动力，在发现问题和解决问题的过程中，让学生体会到掌握知识的乐趣

3. 教学手段

通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以达到最优化的教学效果。

第六章 Lightroom 软件基础

第一节 认识 Lightroom 软件

【教学内容】

一、Lightroom 应用领域

二、熟悉 Lightroom 工作界面

【基本要求】了解 Lightroom 软件简介及功能，了解 Lightroom 发展历史、Lightroom 软件的应用范围及在图形图像设计中的应用；掌握 Lightroom 软件的安装方法。

【教学重点及解决办法】掌握图像及图像处理的常用术

语、熟悉 Lightroom 的操作环境及基本操作；掌握软件界面中各个工具的位置；掌握常用工具的使用功能，通过讲解辅导与作业练习，要使学生能对该软件熟练掌握操作方法、灵活应用知识技巧。

【教学难点及解决办法】 结合图片讲解 Lightroom 软件基本操作方法。

第二节 Lightroom 基本操作

【教学内容】

一、修图工具的使用

二、各个参数的调整

三、图片批处理

【基本要求】了解 Lightroom 软件基本工具的使用技巧，可以对图片进行简单的后期处理，熟练掌握图片基本参数的调整技巧，可以批量处理图片，对今后的学习有很大帮助。

【教学重点及解决办法】能够合理选择软件，熟练运用软件进行批量图片的后期处理。

【教学难点及解决办法】要有一定的摄影技巧，多种软件要结合使用，选择合适的软件，工具要运用熟练，多个软件之间不要混淆。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平；
问题解决：基于问题讲解，是指通过让学生以小组的形式共同解决一些模拟现实生活中的问题，提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力；
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制；
创新思维：教师需要创新，灵活运用多种教学方法，创新教学，提高教学质量。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把本章课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。讲解图像处理软件 Lightroom 的工作界面以及一些基础操作，图像处理等知识点。

讨论法：提出讨论问题，利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

直观演示法：通过多媒体教学直观的演示 Lightroom 软件处理图片的技巧，让学生能够更快速、直观的学习软件使用。

任务驱动法：围绕项目展开实践活动的方法进行教学，使学生通过自主的认知活动，使用 Lightroom 软件对图像文件进行新建、打开和保存等操作，通过上机的操作达到检查学习效果的目的。

练习法：通过练习法，使学生在练习过程中加深对知识的理解。在练习的过程中，教师可以及时地发现问题；学生可以通过在练习中碰到的疑惑产生进一步探究和学习的动力，在发现问题和解决问题的过程中，让学生体会到掌握知识的乐趣

3. 教学手段

通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以达到最优化的教学效果。

三、学时分配表

《软件应用（PHOTOSHOP）》课程学时分配表

章序	教学内容	讲课学时	实训学时	小计
第一章	摄影图片基础处理实训	4	4	8
第二章	摄影图片调整及修饰实训	2	2	4
第三章	影楼照片合成实训	2	2	4
第四章	风光及建筑摄影图片处理实训	2	2	4
第五章	商业海报合成实训	2	2	4
第六章	Lightroom 软件基础	4	4	8
合计		16	16	32

四、课程考核方式及要求

（一）考核方式

考试（ ）；考查（√）

（二）课程成绩构成

总评成绩 = 平时成绩 + 期末考试成绩。

即：100分=40分+60分，比例：4：6。

1. 平时成绩：40分

平时成绩由出勤情况、课堂表现和平时作业三部分构成，其中：出勤10分，课堂表现10分，作业20分，平时无故缺课达总课时四分之一以上者，无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分，应重修该课程；课堂表现按照学生执行六不准情况给予评分；平时作业含课堂作业、课外作业、期中展示作业及期末作业。根据学生对本课程所学知识的理解，运用软件进行修图、制图、排版及艺术设计等情况，完成作业的质量等进行综合考核，按实际得分记分。

2. 期末考试：60分

期末考试：即终结性考核，按指定主题、素材进行上机实践考试，包括基础设计题和自主创作题两部分，给定创作的主题和素材。其中基础设计题全面考核学生 Photoshop 软件和 Lightroom 软件的基本使用情况，包括利用各种工具、工艺和技巧；自主创作题让学生自由发挥并配上创作说明。上机考试结束提交作品文件，期末考试占总成绩60%，60分。

3. 期末总成绩：100分

期末总成绩按平时成绩+期末考试得分计算，计入期末总成绩。低于60分者，本学期本门课程成绩为不及格。需在下学期参加补考。

五、建议教材及参考资料

（一）建议教材

1. 《数码摄影后期处理教程》，王萌主编，化学工业出版社，2017年11月第一版。

(二) 参考资料

1. 《Photoshop CS3 视觉艺术完美表现》，览众，陈琳编，中国水利水电出版社，2008 年版。
2. 《Photoshop 软件实用教程》，徐开秋主编，中国出版集团东方出版中心，2012 年第 2 版。
3. 《PHOTOSHOP CS5 平面设计项目教程》，杨艳杰、王来哲主编，航空工业出版社，2012 年 7 月第 1 版。

辽宁传媒学院

《摄影构图》课程教学大纲

课程名称	摄影构图	课程编码	11B8301203
实践学时	48 学时	理论学时	16 学时
课程学分	4 学分	开课单位	艺术设计学院
先修课程	摄影基础	后续课程	纪实摄影 影视摄影
适用对象	摄影专业（本科）		

一、课程性质、目的、任务

(一) 课程性质

《摄影构图》是一门研究实际拍摄时的构图与综合技法的实践课；使用学生掌握构图的原则与应用技巧，为学生在摄影道路上打下坚实基础的必修课，属专业课群中的基础课程之一，是摄影专业的必修课。

（二）课程目的

通过本课程的实践教学，旨在帮助学生了解摄影构图的最基本知识，掌握构图的元素、条件、要素和基本原则；了解拍摄角度、方位、景别和画幅，利用人眼视觉顺序及镜头来改善构图；了解构图的线条运用和各种不同的构图形式；了解构图的概念和种类；掌握室外与室内不同条件下的摄影构图技巧，主要的概念、搭配及影调的表现。

（三）课程任务

通过实践教学，运用大量的实例详细介绍摄影构图的经验 and 技巧。学习构图的基本理论知识，学习不同的取景构图方式，利用摄影技术改善构图，摄影构图的经典法则的知识；学习构图的基本理论知识，学习在不同条件下尝试摄影构图，结构与影调的知识；为后续课程的学习以及相关课程设计、毕业设计等奠定重要的基础。

（四）先修课程

本课程的同时课程有《摄影基础》、《摄影用光》、《摄影史》、《摄影美学》、《摄影后期 Photoshop》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步夯实摄影理论基础，提高学生独立完成较复杂的人物、风景及商业摄影拍摄能力。

（五）后续课程

本课程后续课程有《纪实摄影》、《影视摄影》等，本课程为后续课程提供相机使用及摄影拍摄能力的实践基础。

二、实践教学内容

（一）实践教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，并且符合学生实际为原则。

（二）实践项目教学内容及实践要求、标准

实践项目一 摄影构图

【项目介绍】

本项目课程分为理论教学单元和实践教学单元，两个教学单元，分别通过一次课堂教学和三次实践教学完成教学。理论教学：构图决定一切，理论学习 4 学时，完成基础理论学习，实践教学一：摄影构图形式，实践教学 4 学时，通过实践教学，使学生掌握摄影构图形式的运用。实践教学二：构图与画面经营，实践教学 4 学时，通过实践教学，使学生掌握如何经营照片画面的能力。实践教学三：摄影构图的综合运用，实践教学 4 学时，通过摄影构图知识的综合运用，为日后摄影课程的学习打下坚实的基础。

理论教学

【教学目的】

通过课堂讲授，了解什么是摄影构图：构图的定义，原

则，框图的方法、种类、形式掌握构图原则；深入了解构图中角度，景别等作用。掌握用构图的形式：根号矩形构图、三分法（黄金分割法）构图，对角线构图，框式构图，几何图形构图、放射式构图的拍摄能力。

【教学任务】

通过课堂讲授，学习什么是摄影构图：构图的定义，原则，框图的方法、种类、形式掌握构图原则；学习构图元素：点、线、面在画面中的关系及作用。学习单点、多点，引导线、地平线在构图作用的拍摄能力。学习构图中角度，景别等作用。学习用构图的形式：根号矩形构图、三分法（黄金分割法）构图，对角线构图，框式构图，几何图形构图、放射式构图的知识。

【教学地点】

日进楼 407 教室

【教学内容】

1. 构图的定义、构图的重要性、构图的原则；
2. 构图的画幅、方向景别；
3. 构图的元素：点、线、面、型；
4. 主体与陪体陪体的灵活运用、主体与陪体主体与陪体的呼应、画面层次、前景画面层次、背景画面层次、中景画面层次、留白画面、表现张力、画面表现、平画面表现；

-
5. 常规构图的形式：线条构图垂直线构图、线条构图水平线构图、线条构图斜线构、线条构图对角线构图、线条构图透视牵引线构图、线条构图义形构图、线条构图丫形构图、线条构图 XV 形构图、线线条构图放射线构图、构图、不规则构图紧凑式构图等；
  6. 主体与陪体何为主体、主体与陪体主体的地位、主体与陪体主体的表现方法、主体与陪体何为陪体、主体与陪体陪体的地位。

实践教学一

【教学目的】

通过实践拍摄，掌握常用构图形式：根号矩形构图、三分法构图，对角线构图，框式构图，几何型构图、放射式构图的拍摄能力。

【实践任务】

通过校园的拍摄，学习常用构图的形式：黄金分割点式的构图，对角线构图，框式构图，几何图形构图、放射式构图等形式的知识。

【实践地点】

校内、校外。

【实践内容】

- 1、拍摄安排 5 分

通过校园的拍摄，掌握常用构图的形式：黄金分割点式的构图，对角线构图，框式构图，几何图形构图、放射式构图方面的知识。

拍摄黄金分割点式的构图，对角线构图，框式构图，几何图形构图，放射式构图的摄影作品 30 张。

2、拍摄环节

第一组 黄金分割点式的构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以钟楼为背景，人为主体，拍摄利用三分法黄金分割点式的构图摄影作品 6 张。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，M 档拍摄，光圈、速度交替变化，了解景深区别。

拍摄内容：以名师湖为主体，拍摄框式构图摄影作品 6 张。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，M 档拍摄，光圈、速度交替变化，了解景深区别。

第三组 框式构图的构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以名师湖为主体，拍摄框式构图摄影作品 6 张。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，P 档拍摄，光圈、速度交替变化，提高抓拍速度。

第四组 三角式构图的构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以飞机广场为主体，拍摄框式构图摄影作

品 6 张。

拍摄范围：飞机广场。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，P 档拍摄，光圈、速度交替变化，提高抓拍速度。

【实践要求】

- 1) 实践过程中必须注意安全，不许做任何危险的事情。
- 2) 认真完成老师布置的任务。
- 3) 作品保存 jpg 格，在指定的时间内上交给课代表。

3、总结 5 分钟。

实践教学二

【实践目的】

通过校园人物的拍摄的实践练习，掌握构图与画面的经营。掌握如何确定主题、陪体的作用、主体与环境，留白及画面平衡等拍摄能力。

【实践任务】

通过校园人物的拍摄的实践练习，学习构图与画面的经营。学习如何确定主题、陪体的作用、主体与环境，留白及画面平衡等拍摄能力。

【实践地点】

校内、校外

【实践内容】

1、拍摄安排 5分

拍摄有主体有陪体，前景中景背景留白的摄影构图作品 30 张。

2、拍摄环节

第一组 拍摄带前景构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以锡箔广场为背景，人为主体，拍摄三分法黄金分割点式的构图摄影作品 6 张。

第二组 前中后三层次的构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以花主体，拍摄中后三层次的构图摄影作品 6 张。

第三组 拍摄留白的构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以人为主体，拍摄留白的构图摄影作品 6 张。

第四组 拍摄平衡构图的摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以小广场为主体，拍摄平衡构图的摄影作品 6 张。

3、总结 5 分钟。

【实践要求】

- 1) 实践过程中必须注意安全，不许做任何危险的事情。
- 2) 认真完成老师布置的任务。
- 3) 作品保存 jpg 格，在指定的时间内上交给课代表。

实践教学三

【实践目的】

通过校区校区拍摄的实践练习，掌握综合复杂场景构图应该的能力。

【实践任务】

通过校区建筑拍摄的实践练习，学习构图在复杂场景中的应用，进行同一景物多角度拍摄，同一景物多种构图拍摄。

【实践地点】

校外

【实践内容】

1、拍摄安排 5分

拍摄综合构图的摄影作品 30张。

2、拍摄环节

第一组 含有同一景物不同角度元素构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以足球场为背景，人为主体，拍摄不同角度的构图摄影作品 6张。

拍摄范围：足球场内。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，tv 档拍摄，光圈 8。

第二组 在商学院广场拍摄构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以名商学院广场为主体，拍摄框式构图摄

影作品 6 张。

拍摄范围：商学院广场。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，tv 档拍摄，光圈 8。

第三组 拍摄点线元素构图的摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以图书馆为主体，完成 6 张框式构图作品的拍摄。

拍摄范围：图书馆及广场。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，tv 档拍摄，光圈 8。

第四组 拍摄点线面构图摄影作品拍摄练习

拍摄内容：以树林为主体，拍摄框式构图摄影作品 6 张。

拍摄范围：树林。

拍摄参数要求：Jpg 格式，感光度 100，tv 档拍摄，光圈 8。

3、总结 5 分钟。

【实践要求】

- 1) 实践过程中必须注意安全，不许做任何危险的事情。
- 2) 认真完成老师布置的任务。
- 3) 作品保存 jpg 格，在指定的时间内上交给课代表。

实践教学二

【实践目的】

通过摄影实践，掌握光绘在摄影中的运用方法，技巧及特性。

【实践地点】

校外

【实践任务】

通过摄影实践，学习长曝光的运用方法，技巧及特性。

【实践内容】

1、拍摄安排 5分

利用相机长各种功能，可充分发挥创造力在三维空间中利用所学技术，进行创作。

2、拍摄环节

第一组 抓拍运动中人物的练习

拍摄内容:拍摄运动中人物与环境关系的摄影作品 6张。

第二组 利用光圈大小、焦距变化，有景深区别的摄影作品

拍摄内容:拍摄有景深区别的摄影作品 6张。

第三组 低速长曝摄影作品的拍摄练习

拍摄内容：长曝摄影作品的拍摄 6 张。

第四组 拍摄高速长曝的摄影作品

拍摄内容：拍摄长曝的摄影作品 6 张。

3、 总结 5 分钟。

对本节课拍摄的内容进行整体的总结归纳，对普遍存在的问题进行剖析，对优秀作品的独到之处进行讲解。举办一个小型的摄影比赛，在本次课的摄影作品中选出 1、2、3 等奖。

【实践要求】

- 1) 实践过程中必须注意安全，不许做任何不安全的事情。
- 2) 认真完成老师布置的任务。
- 3) 作品保存 jpg 格，在指定的时间内上交给课代表。

三、实践学时分配表

《摄影构图》课程学时分配表

项目序号	实践内容	实训地点	讲课学时	实训学时	小计
实践一	摄影构图	校内	4	12	16
实践二	摄影构图	校外	4	12	16
实践三	摄影构图与主体结合	校内、校外	4	12	16
实践四	摄影构图综合运用	校内、校外	4	12	16
合计			16	48	64

四、实训方式与基本要求

---

1. 学生实训前必须预习实训指导书，弄清实训目的、实训内容及步骤。

2. 由任课教师讲清实训的基本原理、方法及要求。

3. 要求学生掌握各实训所需知识、操作方法或步骤，记录实训中所遇到的问题，并写出详细的实训报告。

4. 每次实训后将组织进行作品评选，通过比赛作品。

五、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 考核方式方法与评分标准

1. 任课教师对每次每组实训结果检查和记录，并审阅每个学生的实训报告。

2. 任课教师根据实训完成情况对每个学生给出相应成绩，计入平时成绩。

3. 实训内容符合课程实训任务书的要求，则为合格。

(三) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、过程成绩和期末考试成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、过程成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：（详细说明内容与评价标准）

例如：平时出勤成绩等

2. 过程成绩：（详细说明内容与评价标准）

例如：每个项目的作业作品成绩

3. 期末成绩：（详细说明内容与评价标准）

例如：期末综合作品成绩

六、建议教材及参考资料

（一）建议教材

《完美构图》，马宏伟主编，清华大学出版社，2017年版。

（二）参考资料

1. 《摄影年鉴》，张世琦编，辽宁科学技术出版社，2002年版。

2. 《国外优秀摄影作品》，中国计划出版社，2005年版。

七、实践大纲说明

需要特殊说明的未尽事宜，如课程改革、整合情况等。

辽宁传媒学院

《摄影用光》课程教学大纲

课程名称	摄影用光	课程编码	11B8301204
理论学时	32 学时	实践学时	0 学时
课程学分	4 学分	开课单位	室内设计系
先修课程	无	后续课程	电视摄像
适用对象	摄影专业（本科）		

一、课程性质、目的、任务

（一） 课程性质

《摄影用光》是一门研究实际拍摄时的用光技法的实践课；使用学生掌握图片光影应用技巧，为学生在摄影道路上打下坚实基础的职业课，属专业课群中的基础课程之一，是摄影专业的必修课。

（二） 课程目的

通过本课程的学习与研究，了解在摄影创作过程中，用光一直是一个重要的组成部分。用光的好坏与否直接影响了一幅照片的质量。通俗地说，摄影用光就是为了表现某个特定的主题思想，对摄影画面上的人、物或者陪体、环境等作出恰当、合理的、符合视觉规律的安排，并且，运用艺术的技巧、技术手段强化或者削弱画面上的某些部分，最终目的是为了为了使主体形象突出，画面疏密有致，以及结构均衡的艺术效果，从而使主题思想得到充分的表现。摄影是一门视觉造型艺术，而摄影用光是摄影创作的思维方式，光线不仅仅是画面的经营构成，也是一种视觉思维的过程，知觉本身就是思维的一种，任何形式的构成和知觉又密切相关，为后续摄影专业的学习做好知识技能储备。

（三） 课程任务

通过本课程的学习与研究，了解摄影用光是一门技术，更是一门艺术，不论摄影技术如何发展，受众的相机如何智能，要想拍摄出好的摄影作品，用光总是必不可少的。摄影是记录光线的艺术，本课程主要学习在不同拍摄环境下的用光方法，包括表现拍摄对象的形状及轮廓的用光方法。

（四） 先修课程

通过课堂讲授，学习什么是摄影构图：构图的定义，原则，框图的方法、种类、形式掌握构图原则；学习构图元素：点、线、面在画面中的关系及作用。学习单点、多点，引导线、地平线在构图作用的拍摄能力。学习构图中角度，景别等作用。学习用构图的形式：黄金分割点式的构图，对角线构图，框式构图，几何图形构图、爆炸式构图的知识。

（五） 后续课程

本课程后续课程有《新闻摄影》、《电视摄像》等，本课程为后续课程提供理论和实践基础。

二、课程内容及实施

（一） 教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，并且符合学生实际为原则。

（二） 教学内容及实践要求、标准

项目一 摄影用光之基本属性

【教学目的】

- 1、培养学生摄影取景能力。
- 2、培养一张用光严谨而且巧妙的照片诞生。
- 3、培养学生对摄影能够具有发现意识。

【教学任务】（练习使用设备）

练习掌握摄影数码相机设置及镜头应用

【教学内容】

-
- 3、练习掌握配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。
  - 4、练习掌握通俗言之，构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法。

【教学要求】

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材
- 3、带好摄影教材
- 4、分组指导练习

项目二 摄影用光之的表现

【教学目的】

- 1、培养学生经过认真的研究，找到了一些对绘画创作普遍有用的构图规则。
- 2、培养学生为了表现照片的主题思想，而对画面上的人或物及其陪体。

【教学任务】（完整独立作品）

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解熟练的摄影师们是如何利用光线的。
- 2、了解大多数情况下被摄体是不能任由摆放的。
- 3、熟悉只要对相机进行很细微的移动，就能在影调上产生强烈的变化。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。

2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。

3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目三 光的造型

【教育目的】

1、培养学生来看看大师的作品到底有着怎样的魅力。

2、培养一张读懂摄影严谨的照片的感觉。

3、培养学生不断超越、创新和突破。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

1、了解摄影摄影用光特点。

2、了解摄影拍摄技用光技巧。

3、熟悉摄影用光方法。

【教学要求】

1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。

2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。

3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目四 摄影用光之光位

【教育目的】

1、培养学生摄影取景能力。

2、培养一张构图严谨而且巧妙的照片诞生。

3、培养学生对摄影能够具有发现意识。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解摄影取景方法。
- 2、了解摄影观察角度。
- 3、熟悉摄影透视方法。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目五 摄影用光之光位

【教学目的】

- 1、培养学生摄影操作能力。
- 2、培养学生正确的拍摄习惯。
- 3、培养学生结合实际方法。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

1、了解光线是什么光线 是一种电磁波。在整个电磁波谱中

,人眼所看到的,只是一小部分可见光。

2、了解从光线 的性质上分类。

3、熟悉自然光还是人工光,直射光和散射光四大类。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下,按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控,重要时间节点拍照。

项目六 摄影用光之光位

【教育目的】

- 1、培养学生摄影用光表现意识。
- 2、培养学生正确的拍摄习惯。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解自然光中的直射光主要是指直射的太阳光。
- 2、了解直射光具有发光强度高,有明显的方向性。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下,按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控,重要时间节点拍照。

项目七 摄影用光之光比

【教学目的】

- 1、培养学生摄影艺术表现能力。
- 2、培养学生对本节课内容的实践与创造。

3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解自然光中的散射光。
- 2、了解光又可以柔化影像,是表现儿童和女性的常用光线。
- 3、熟悉二种分类方法。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下,按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控,重要时间节点拍照。

项目八 摄影用光之光比

【教学目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解面光又称顺光、平光。
- 2、了解正面光照明没有阴影,可以掩饰皮肤的皱纹和凹凸不平。

3、熟悉正面光照明的缺点是被照明的物体缺乏明暗层次。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目九 摄影用光之图片的理解能力

【教学目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解按光线在塑造形象时，所起的不同作用。
- 2、了解主光是用来塑造形体的最主要的光线，即主要塑形光。
- 3、熟悉摄影在照明时，还有其它光线对主光进行辅助照明。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目十 摄影用光之自然光的应用

【教学目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解在影视拍摄的实际运用。
- 2、了解处理侧光效果时,不仅只用一个灯打侧光,而是以侧光做主光。
- 3、熟悉处理侧光效果时,不仅只用一个灯打侧光,而是以侧光做主光。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下,按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控,重要时间节点拍照。

项目十一 摄影用光之自然光的应用

【教学目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解摄影曝光补偿特点。
- 2、了解摄影色彩与应用表现。
- 3、熟悉摄影多点曝光的拍摄方法。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目十二 摄影用光之自然光的应用

【教学目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】（完整独立作品）

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解明暗调光线处理时，也不是只用一个光。
- 2、了解多种配合使用的光，要以不破坏总体侧光光效为原则。
- 3、熟悉摄影测光点选择区域。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。

3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目十三 摄影用光之自然光的应用

【教学目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的拍摄参数。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解摄影色温特点。
- 2、了解摄影摄影的表现。
- 3、熟悉用不同色温表达不同情绪的拍摄方法。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目十四 摄影用光之自然光的应用

【教学目的】

- 1、培养了解了光线的种类,明白了实际使用时的综合光效处理表现能力。
- 2、培养学生正确的构图用光理念。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】(完整独立作品)

独立完成 10 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解摄影空间特点，熟悉相机功能。
- 2、了解摄影空间表现。
- 3、熟悉摄影空间拍摄方法。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目十五 摄影用光之自然光的应用

【教学目的】

- 1、培养学生摄影拍摄表现能力。
- 2、培养学生正确的感光度。
- 3、培养学生对摄影设备使用技术和使用技巧。

【教学任务】（完整独立作品）

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【实践内容】

- 1、了解摄影空间特点，熟悉相机功能。
- 2、了解摄影空间表现。
- 3、熟悉摄影空间拍摄方法。

【教学要求】

- 1、必须在教师指导下，按照要求独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

项目十六 结课作业点评

【教学目的】

- 1、考察学生利用光线的拍摄能力
- 2、检验学生的学习成果

【教学任务】（完整独立作品）

独立完成 2 幅摄影照片拍摄任务。

【教学内容】

- 1、了解摄影空间特点，熟悉相机功能。
- 2、了解摄影空间表现。
- 3、熟悉摄影空间拍摄方法。

【教学要求】

- 1、必须独立完成。
- 2、摄影作品要求内容健康、积极向上、有时代感和独创精神。
- 3、加强实训监控，重要时间节点拍照。

三、学时分配表

《摄影用光》课程学时分配表

章序	教学内容	讲课学时	实训学时	其他	小计
1	第一章 光源的种类与特征	6	0		6
2	第二章 光的造型	10	0		10
3	第三章 自然光的运用	10	0		10
4	第四章 室内灯光的运用	6	0		6
合计		32	0		32

四、实训方式与基本要求

1. 学生实训前必须预习实训指导书，弄清实训目的、实训内容及步骤。
2. 由任课教师讲清实训的基本原理、方法及要求。
3. 要求学生掌握各实训所需知识、操作方法或步骤，记录实训中所遇到的问题，并写出详细的实训报告。
4. 每次实训后将组织进行作品评选，通过比赛作品

五、课程考核方式及要求

（一）考核方式

考试（√）；考查（）

（二）考核方式方法与评分标准

1. 任课教师对每次每组实训结果检查和记录，并审阅每个学生的实训报告。
2. 任课教师根据实训完成情况对每个学生给出相应成绩，计入平时成绩。
3. 实训内容符合课程实训任务书的要求，则为合格。

（三）课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、过程成绩和期末考试成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、过程成绩占 20%、期末考试成绩占 50%。

1. 平时成绩：

平时成绩由平时出勤表现、学习状态表现和作业三部分构成。平时无故缺课达四分之一以上者，无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分，应重修该课程。

4. 过程成绩:

本考试内容为本学期期中所学重点内容。重点考核学生对本课程所学知识的理解和语言运用能力及实践动手能力的情况。

5. 期末考试:

本考试内容为本学期期末全部所学重点内容。重点考核学生对本课程所学知识的理解和语言运用能力及实践动手能力的情况。

六、建议教材及参考资料

(一) 建议教材

(1) 孙凯 《摄影构图》（第3版），中国人民大学出版社，2017年3月

(2) 木鹏 《摄影构图与用光》（第2版），辽宁大学出版社，2017年2月

(3) 刘一风 《数码摄影构图指南》（第2版），清华大学出版社，2017年6月

七、实践大纲说明

大纲依据人才培养方案制定，如有特殊情况视情况而定

辽宁传媒学院
《艺术概论》课程教学大纲

课程名称	艺术概论	课程性质	专业必修课
理论学时	24 学时	实践学时	8 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的教学，研究和分析艺术的本质、特征、功能、造型艺术和艺术设计的种类和特点、艺术创作和发展等内容；培养学生的科学思维方法、科学方法论以及正确的世界观；使学生全面了解艺术的基本概念、发展历史、应用领域以及发展前景；掌握艺术的鉴赏方法，运用所学理论知识和优秀案例，学生具备艺术认知与赏析的能力，提升富有自觉性、思想性、创新性的艺术创作能力；增强艺术理论修养和个人素养；使学生对摄影艺术有一个较全面的认识，从而激发学生自主学习摄影专业的自觉性和热情，为后续专业课的学习和进一步深造打下坚实的理论基础。

（二）课程任务

养成严谨的理论学习态度；完成艺术的本质、历史、功能、特质、形式、类型及国内外艺术发展概况等基础知识的讲授；熟悉艺术鉴赏的技巧；掌握以实例证实理论，用理论来阐释实例的学习方法；培养健康向上的审美理想，以此指导学生运用科学的美学观分析和解决艺术实践当中所遇到的问题，实现《艺术概论》课程的教学目的。

（三）先修课程

本课程的先修课程是平面构成和色彩构成，学生在掌握了艺术设计基础理论、具备平面构成和色彩构成基础上，通过本门课程学习审美素养理论，培养和发展学生创造现实美和艺术美的才能和兴趣，提高学生美化环境以及生活的能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有各门专业课程，本课程为后续课程提供审美的想象和鉴赏能力的理论基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

本课程大纲的教学内容依据国家规定要求、摄影专业人才培养方案中职业素养与能力要求以及结合学业实际即学生在作品创作中理论支撑及作品赏析能力要求和校内外条件实际为原则。

（二）教学内容及标准

第一章艺术的本质和特征

第一节艺术的本质

【教学内容】

- 一、艺术本质论的几种观点
- 二、艺术是对世界的一种认识
- 三、艺术是一种符号体系
- 四、艺术的本质是一种行为

【基本要求】学习艺术是对客观存在的认识、艺术的行为表现等内容，掌握牢记并灵活运用专业相关术语的方法，具备学以致用技能；形成分析问题和解决问题的能力，增强艺术修养及人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：艺术的本质表现。

解决办法：（1）理论讲授（2）图例分析（3）分析比

较

【教学难点及解决办法】

教学难点：艺术本质论的观点。

解决办法：（1）话题讨论（2）案例剖析。

第二节艺术的视觉形象性

【教学内容】

一、艺术的视觉形象性

二、艺术的主体性

三、艺术的审美性

四、当前摄影专业对培养人才的艺术素质要求

【基本要求】学习美艺术的视觉形象性、主体性、审美性等内容，掌握牢记并灵活运用专业相关术语的方法，具备学以致用技能；形成分析问题和解决问题的能力，增强艺术修养及人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：艺术的视觉形象性。

解决办法：（1）理论讲授（2）图例分析（3）分析比

较

【教学难点及解决办法】

教学难点：艺术的审美性。

解决办法：（1）话题讨论（2）案例剖析。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：通过口头语言向学生传授知识、培养能力、进行思想教育的方法。

问题解决：通过创设多样的教学情境，最大限度地激发学生的探究欲望，鼓励他们提出一定数量的、高质量的问题，启发培养他们多向思维的意识及习惯，引导学生探讨解决问题的办法、途径和方案，从而有效培养学生学习能力。主要形式为：问题设计——问题呈现——问题解决——答案讨论。

互动交流：根据所教授的教学内容，有针对性地向学生设置教学问题或话题，可及时考查学生接收知识的情况和分析问题的能力。

创新思维：设置与教学内容相关的有创意点的问题，或将学生分组进行讨论，或启发式引导学生思考，最终提出新颖的、独到的、与众不同的方法解决问题。

小组合作：将学生分组，个体间的学习竞争关系改变为组内合作、组际竞争的关系，形成师生、生生之间多向交流。

2. 教学方法

讲授法：主要针对定义概念等理论性较强的知识点，运用语言方式，辅助以板书、挂图、投影等媒体系统地向学生传授科学知识，传播思想观念，发展学生的思维能力，发展学生的智力。

讨论法：在教师的指导下，由全班或小组学生围绕某一问题进行交流、切磋，从而相互学习。

直观演示法：借助实物、图片或使用投影等手段，将要感知的过程或要学习的技能记录下来播放、演示，通过不同形式的直观化方式，增强学生的感性认识或在已有理性认识的情况下，再通过感性材料深化理性认识。

发现法：教师向学生提出有关问题，引导学生学习、搜集有关资料，通过积极思考，自己体会、发现解决问题的方法及途径。

指导读书法：教师指导学生通过阅读教科书、参考书和课外读物获取知识、培养独立阅读能力的教学方法。

自主学习法：以学生作为学习的主体，通过学生独立地分析、观察、探索、研究、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。

实验法：教师以一定的理论为指导让学生亲身去感知、领悟知识，通过实践来认识周围的事物，用亲身的经历去感知、理解、感悟、验证教学内容。

3. 教学手段

传统：利用教科书、粉笔、黑板及挂图等教学用具辅助完成教学的手段。

多媒体：根据教学目标和教学对象的特点，通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，并与传统教学手段有机

组合，共同参与教学全过程，以多种媒体信息作用于学生，形成合理的教学过程结构，达到最优化的教学效果。

第二章艺术的社会功能和审美教育

第一节艺术的社会功能和审美教育

【教学内容】

一、艺术的认识功能

二、艺术的教育功能

三、艺术的审美功能

【基本要求】学习艺术的认识功能和教育功能等内容，理解艺术的产生背景，掌握学习专业理论课程的方法，具备如何利用艺术丰富生活内容的技能；形成分析问题和解决问题的能力，增强艺术修养及人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：艺术的认识功能。解决办法：话题讨论、案例剖析。

【教学难点及解决办法】

教学难点：艺术的教育功能。解决办法：通过美术与大众权力的关系讲解分析这部分内容。

第二节艺术与政治、哲学、宗教的联系

【教学内容】

一、艺术与政治、哲学的联系

二、艺术与宗教的联系

【基本要求】学习艺术与各人文学科的联系及作用等内容，养成自主学习的态度，掌握艺术在人们日常生活中的作用，了解从艺术角度分析摄影艺术的方法，具备以点引面、±分析问题的技能，树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：艺术与政治、哲学的联系。

解决办法：案例分析、理论联系实际。

【教学难点及解决办法】

教学难点：艺术与宗教的联系。

解决办法：从现实生活中的具体案例出发，设置相关问题，引导学生思考，并有效地指导读书寻找答案，然后通过具体教学案例通俗讲解，最后再归纳总结。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。

小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。

问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。

互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。

创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂，在美育教学中培养发展学生的创新思维。

---

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

实验法：让学生通过审美实验，从而获得感性认识，加深和扩大色彩知识的广度与深度，培养学生创新能力和科学精神。

练习法：通过练习法，使学生在练习的过程中加深对美育知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

3. 教学手段

(1) 传统 (2) 多媒体

第三章实用艺术

第一节实用艺术的主要种类

【教学内容】

一、工业设计的概念和形态

二、视觉传达设计的概念和形态

三、建筑及环境艺术设计设计的概念和形态

四、摄影艺术的概念和形态

【基本要求】学习各类实用艺术的概念和形态等内容，理解实用艺术是城市发展产物的基本知识，掌握研究一门学科发展史的方法；形成分析问题和解决问题的能力，增强艺术修养及人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：实用艺术的演变。解决办法：结合历史背景通过案例讲解。

【教学难点及解决办法】

教学难点：摄影艺术的概念和形态。解决办法：（1）细致讲授（2）范例点评（3）耐心指导

第二节实用艺术的主要特点

【教学内容】

一、直接表达视觉信息

二、实用性与审美性相统一

【基本要求】学习实用艺术的表达方式和审美取向的内容，养成严谨认真的学习态度，掌握实用艺术表现形式的基本知识，了解寻找分析问题切入点的方法；达到全面分析问题的能力，增强艺术修养及人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：实用艺术的表达方式。解决办法：结合案例

分析讲解。

【教学难点及解决办法】

教学难点：实用艺术的审美取向。解决办法：（1）实例解析（2）课题训练（3）课上课下辅导

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：通过口头语言向学生传授知识、培养能力、进行思想教育的方法。

问题解决：通过创设多样的教学情境，最大限度地激发学生的探究欲望，鼓励他们提出一定数量的、高质量的问题，启发培养他们多向思维的意识及习惯，引导学生探讨解决问题的办法、途径和方案，从而有效培养学生学习能力。主要形式为：问题设计——问题呈现——问题解决——答案讨论。

互动交流：根据所教授的教学内容，有针对性地向学生设置教学问题或话题，可及时考查学生接收知识的情况和分析问题的能力。

2. 教学方法

讲授法：主要针对定义概念等理论性较强的知识点，运用语言方式，辅助以板书、挂图、投影等媒体系统地向学生

传授科学知识，传播思想观念，发展学生的思维能力，发展学生的智力。

讨论法：在教师的指导下，由全班或小组学生围绕某一问题进行交流、切磋，从而相互学习。

直观演示法：借助实物、图片或使用投影等手段，将要感知的过程或要学习的技能记录下来播放、演示，通过不同形式的直观化方式，增强学生的感性认识或在已有理性认识的情况下，再通过感性材料深化理性认识。

发现法：教师向学生提出有关问题，引导学生学习、搜集有关资料，通过积极思考，自己体会、发现解决问题的方法及途径。

指导读书法：教师指导学生通过阅读教科书、参考书和课外读物获取知识、培养独立阅读能力的教学方法。

3. 教学手段

传统：利用教科书、粉笔、黑板及挂图等教学用具辅助完成教学的手段。

多媒体：根据教学目标和教学对象的特点，通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，并与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以多种媒体信息作用于学生，形成合理的教学过程结构，达到最优化的教学效果。

第四章造型艺术

第一节绘画雕塑的艺术形态

【教学内容】

- 一、绘画艺术鉴赏
- 二、雕塑艺术鉴赏
- 三、造型艺术的审美取向

【基本要求】学习绘画与雕塑艺术形态与发展的内容，养成自主学习的态度，掌握美术鉴赏的基本知识，具备联系与推理分析问题的技能；具备将艺术作品引向社会大众的能力，树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：绘画艺术鉴赏方法。**解决办法：**设置问题，指导读书，通俗讲解。

【教学难点及解决办法】

教学难点：造型艺术的审美取向。**解决办法：**设置问题，指导读书，通俗讲解。

第二节西方近代摄影艺术的审美与鉴赏

【教学内容】

- 一、西方近代摄影艺术的发展
- 二、西方近代摄影艺术的审美取向

三、西方近代摄影艺术的美学价值

【基本要求】学习西方近代摄影艺术的发展的内容，养成自主学习的态度，掌握随历史发展欧美摄影艺术发展的基本知识，了解分析摄影作品的方法，具备以点引面分析问题的技能；具备鉴赏欧美经典摄影的能力，树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：西方近代摄影艺术的发展。解决办法：结合案例分析讲解。

【教学难点及解决办法】

教学难点：西方近代摄影艺术的审美取向。解决办法：结合案例分析讲解，重点说明城市发展给摄影艺术带来的机遇。

第三节中国近代摄影艺术的审美与鉴赏

【教学内容】

一、中国近代摄影艺术的发展

二、中国近代摄影艺术的审美取向

三、中国近代摄影艺术的美学价值

【基本要求】学习中国近代摄影艺术的发展的内容，养成自主学习的态度，掌握随历史发展中国摄影艺术发展的基本知识，了解分析摄影作品的方法，具备以点引面分析问题

的技能；具备鉴赏本土优秀摄影的能力，树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：中国近代摄影艺术的发展。解决办法：结合案例分析讲解。

【教学难点及解决办法】

教学难点：中国近代摄影艺术的审美取向。解决办法：结合案例分析讲解，重点说明社会变革给摄影艺术带来的机遇。

第四节中国当代先锋摄影艺术的审美与鉴赏

【教学内容】

- 一、中国当代先锋摄影艺术的发展
- 二、中国当代先锋摄影艺术的审美取向
- 三、中国当代先锋摄影艺术的美学价值

【基本要求】学习中国当代摄影艺术的发展的内容，养成自主学习的态度，掌握当代先锋摄影艺术发展的基本知识和作品实践，了解分析摄影作品的方法，具备以点引面分析问题的技能，树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：中国当代先锋摄影艺术的发展。解决办法：

结合案例分析讲解。

【教学难点及解决办法】

教学难点：中国当代先锋摄影艺术的审美取向。解决办法：结合案例分析讲解，重点说明时代发展给摄影艺术带来的机遇。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：通过口头语言向学生传授知识、培养能力、进行思想教育的方法。

问题解决：通过创设多样的教学情境，最大限度地激发学生的探究欲望，鼓励他们提出一定数量的、高质量的问题，启发培养他们多向思维的意识及习惯，引导学生探讨解决问题的办法、途径和方案，从而有效培养学生学习能力。主要形式为：问题设计——问题呈现——问题解决——答案讨论。

互动交流：根据所教授的教学内容，有针对性地向学生设置教学问题或话题，可及时考查学生接收知识的情况和分析问题的能力。

创新思维：设置与教学内容相关的有创意点的问题，或将学生分组进行讨论，或启发式引导学生思考，最终提出新

颖的、独到的、与众不同的方法解决问题。

2. 教学方法

讲授法：主要针对定义概念等理论性较强的知识点，运用语言方式，辅助以板书、挂图、投影等媒体系统地向学生传授科学知识，传播思想观念，发展学生的思维能力，发展学生的智力。

讨论法：在教师的指导下，由全班或小组学生围绕某一问题进行交流、切磋，从而相互学习。

直观演示法：借助实物、图片或使用投影等手段，将要感知的过程或要学习的技能记录下来播放、演示，通过不同形式的直观化方式，增强学生的感性认识或在已有理性认识的情况下，再通过感性材料深化理性认识。

练习法：在教师的指导下，学生依靠自觉的控制和校正，反复地完成一定动作或活动方式，借以形成技能、技巧或行为习惯的教学方法。

3. 教学手段

传统：利用教科书、粉笔、黑板及挂图等教学用具辅助完成教学的手段。

多媒体：根据教学目标和教学对象的特点，通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，并与传统教学手段有机

组合，共同参与教学全过程，以多种媒体信息作用于学生，形成合理的教学过程结构，达到最优化的教学效果。

第五章 艺术设计与艺术创作

第一节 艺术设计

【教学内容】

一、艺术设计的概念

二、艺术设计的原理

三、功能至上美学

四、唯美主义

【基本要求】学习艺术设计概念、原理的内容，养成自主学习的态度，掌握的功能美学的基本知识，具备全面分析问题的技能；树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：提高对艺术设计的分析能力。解决办法：抛出问题、分组研讨，总结归纳，案例分析。

【教学难点及解决办法】

教学难点：功能至上美学的产生背景级发展。解决办法：抛出问题、分组研讨，总结归纳，案例分析。

第二节 艺术创作

【教学内容】

一、艺术创作的主体

二、艺术创作的过程

【基本要求】学习艺术创作的主体和过程的内容，养成自主学习的态度，掌握艺术家在创作过程中的主体身份认知的基本知识，了解艺术创作的方法；具备用理论来阐释实例的能力，树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：艺术创作的主体。

解决办法：抛出问题、分组研讨，总结归纳，案例分析。

【教学难点及解决办法】

教学难点：艺术创作的过程。

解决办法：抛出问题、分组研讨，总结归纳，案例分析。

第三节艺术创作的材料和成果

【教学内容】

一、艺术创作的材料

二、艺术创作的成果

三、艺术创作的冲突

【基本要求】学习艺术创作的材料的内容，养成自主学习的态度，掌握各种材料使用技巧的基本知识，了解艺术创

作的方法；具备用理论来阐释实例的能力，树立正确的审美观念及增强人文素质。

【教学重点及解决办法】

教学重点：艺术创作的材料。解决办法：抛出问题、分组研讨，总结归纳，案例分析。

【教学难点及解决办法】

教学难点：美术创作的冲突。解决办法：抛出问题、分组研讨，总结归纳，案例分析。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。
小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。
问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。
创新思维：教师需要创新，创新是教与学的灵魂，在美育教学中培养发展学生的创新思维。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

练习法：通过练习法，使学生在练习的过程中加深对美育知识的理解。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

3. 教学手段

(1) 传统 (2) 多媒体

第六章 艺术鉴赏与发展

第一节 艺术鉴赏

【教学内容】

一、艺术鉴赏的原则

二、艺术鉴赏的审美方法

三、成长中的中国艺术

【基本要求】学习艺术的鉴赏方法研究的内容，养成自主学习的态度，了解目前中国艺术的发展情况，了解从科系设置看中国艺教学的方法；了解成长中的中国艺术现状及面临的问题；具备全面分析问题并解决问题的能力，树立健康正确的人生观、世界观及审美观。

【教学重点及解决办法】

教学重点及解决办法：艺术鉴赏的原则。结合中国艺术发展史讲解，穿插案例。

【教学难点及解决办法】

教学难点及解决办法：成长中的中国艺术。案例分析、小组讨论。

第二节西方后现代艺术的现状及发展

【教学内容】

- 一、西方后现代艺术实践
- 二、西方艺术发展趋势
- 三、西方后现代艺术对中国当代艺术的影响

【基本要求】学习西方后现代艺术实践的内容，养成自主学习的态度，掌握西方艺术的基本知识，了解用艺术激活空间的方法；具备用艺术装点空间的能力；了解西方后现代艺术的发展脉络和主要流派和思潮；理解西方后现代艺术对中国当代艺术的影响；树立正确的审美观、提升人文素养。

【教学重点及解决办法】

教学重点及解决办法：西方后现代艺术与人文关怀。结合案例，将重难点内容比较分析。

【教学难点及解决办法】

教学难点及解决办法：变异中的西方后现代艺术。案例分析、小组讨论。

第三节中国后现代艺术现状及发展

【教学内容】

- 一、中国后现代艺术实践

二、中国后现代艺术发展

三、中国当代艺术市场面临的挑战

【基本要求】学习中国后现代艺术实践的内容，养成自主学习的态度，掌握中国艺术的基本知识，了解用艺术激活空间的方法；具备用艺术装点空间的能力；了解中国后现代艺术实践和艺术发展情况；了解中国当代艺术市场面临的挑战；树立正确的审美观、提升人文素养。

【教学重点及解决办法】

教学重点及解决办法：中国后现代艺术与社会变革。结合案例，将重点内容比较分析。

【教学难点及解决办法】

教学难点及解决办法：前进中的中国后现代艺术。案例分析、小组讨论。

【本章教学策略、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

理论讲授：提高课堂教学的效率，提升学生的认知水平。
小组合作：培养学生合作的精神，团队意识和集体观念。
问题解决：提供学生更多展示才能的机会，培养学生解决问题的能力。
互动交流：构筑一套让学生在思想与情感、思维与实践各方面深度参与的动力机制。
创新思维：教师需要创新，

创新是教与学的灵魂，在美育教学中培养发展学生的创新思维。

2. 教学方法

讲授法：通过系统的条理清楚的讲授，把课程的基本知识结构清晰的呈现给学生。

讨论法：利用讨论法调动学生学习的积极性，加强师生之间交流与反馈，并能较好地使学生的思维能力、表达能力得以锻炼。

实验法：让学生通过审美实验，从而获得感性认识，加深和扩大色彩知识的广度与深度，培养学生创新能力和科学精神。

自主学习法：发挥学生的智慧潜力，提高学生的内部学习动机，提升学生自主学习的能力。

3. 教学手段

传统：利用教科书、粉笔、黑板及挂图等教学用具辅助完成教学的手段。

多媒体：根据教学目标和教学对象的特点，通过教学设计，合理选择和运用现代教学媒体，并与传统教学手段有机组合，共同参与教学全过程，以多种媒体信息作用于学生，形成合理的教学过程结构，达到最优化的教学效果。

三、学时分配表

《艺术概论》课程学时分配表

章 序	教学内容	理 论学 时	实 践 学 时	小 计
1	第一章：艺术的本质和特征	4	0	4
2	第二章：艺术的社会功能和审美教育	2	2	4
3	第三章：实用艺术	2	2	4
4	第四章：造型艺术	6	2	8
5	第五章：艺术设计与艺术创作	4	2	6
6	第六章：艺术鉴赏与发展	6	0	6
合 计		2 4	8	32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 (√)；考查 ( )

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩和期末考试成绩两部分组成，其中平时成绩占 40%、期末考试成绩占

60%。

1. 平时成绩：40分

平时成绩由平时出勤表现、学习状态表现和作业三部分构成。平时无故缺课达四分之一以上者，无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分，应重修该课程。

2. 期末成绩：60分

本考试内容为本学期所学重点内容。重点考核学生对本课程所学知识的理解和运用能力的情况。

五、建议教材及参考资料

（一）建议教材

1. 《艺术概论》，陈美渝编，轻工出版社，2016年版

2. 《艺术概论》，罗一平编，岭南美术出版社，2014年版

参考资料

1. 《摄影艺术概论》，刘峰著，苏州大学出版社，2013年版

2. 《摄影构图艺术》，李兴国著，北京师范大学出版社，2014年版

3. 《摄影构图与图像语言》，科拉·巴尼克 格奥尔格·巴尼克著，董媛媛译，北京科学技术出版社，2012年版

4. 《国外后现代艺术摄影30家》，萧春雷编，中国戏剧出版社，2011年版

六、大纲说明

《艺术概论》是一门研究艺术活动基本规律,使学生形成较系统的专业认识,为顺利完成大学阶段学习任务提供指导的理论课,属专业基础课群中的课程之一,是书法学专业的必修课。

辽宁传媒学院

《商业数码后期》课程大纲

课程名称	商业数码后期	课程性质	专业必修课
理论学时	32 学时	实践学时	32 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的教学，研究和分析对图像处理的能力，能够对已有的图像材料的合成处理及特效的制作，掌握对品牌海报的设计方法，运用多角度思维方式激发创作灵感，学生能够独立完成广告创作的制作。为后续课程奠定软件处理及创作的基础。

（二）课程任务

养成严谨认真的制作态度；学习对透明半透明物体、反光物体、吸光物体的处理方法与技巧等基础知识，学习运用软件原理、掌握基本程序和制作各种特效的方法；学习品牌产品创意字体设计技术、多张图片的合成与抠图手段和品牌产品广告与海报设计技巧；培养学生创作能力及团队合作的职业素质，为从事商业后期工作打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《数码暗房基础》，学生在掌握了有关 PHOTOSHOP 软件的基本理论，具备软件使用和掌握知识的基础上，通过本门课程的学习广告创作理论基础，提高学生熟练使用 PHOTOSHOP 软件进行商品设计的能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《图文制作》，本课程为后续课程提供海报制作的理论和实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章 数码照片的后期处理与特效制作

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法、任务驱动法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 数码照片常见问题处理

【教学内容】

一、基本工具的使用技巧

二、照片修饰技巧

【基本要求】了解 Photoshop 软件基本工具的使用技巧；学习照片抠图技巧与合并方法；学习照片调色的方法；学习去除照片噪点的方法；学习照片过暗和曝光的处理方法；学

习逆光照片调整的方法；学习照片冷暖色调互换的方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握图像的选取和合成技巧，讲解三种常用的方法，案例教学。

2. 教学难点

灯光背景的融合。

3. 解决办法

掌握照片常见问题的处理方法，运用软件的工具举例分别讲解问题照片的处理技巧和照片合成的处理方法，分别实例讲解；结合其它知识讲解光影的形成，结合实例实践操作学习。

第五节 透明与不透明物体照片的后期处理与特效制作

【教学内容】

一、透明物体单体的修图技巧

二、半透明物体单体的精修技巧

【基本要求】了解透明体和不透明体的特点及表达方式；学习透明物体和不透明物体单体的形态表达；学习应用到透明体和不透明体特效的制作方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习透明材质的抠图技巧，由于透明物质的特性，所以暗影与高光要区别开，学习处理暗部和光影高光的方法。

2. 教学难点

透明物体与半透明物体的边缘整齐度，曝光点的处理。

3. 解决办法

拍摄照片是尽量选取白色背景；对于多余的反光点应该去掉，打造整体效果。

第六节 反光物体照片的后期处理与特效制作

【教学内容】

一、反光体的修图技巧

二、反光物体单体的精修技巧

【基本要求】了解反光体的特点及表达方式；学习反光物体单体的形态表达；学习应用到反光体特效的制作方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习反光材质的抠图技巧；学习反光的光影效果和处理方式；学习曝光较强和曝光较弱的处理方法。

2. 教学难点

掌握反光材质物体的光影效果调整技巧；使金属材质更闪烁的方法。

3. 解决办法

实践教学，根据所给素材进行调整；多观察反光物体的光影效果，采用案例教学，实践操作。

第七节 吸光物体照片的后期处理与特效制作

一、吸光体的修图技巧

二、吸光物体单体的精修技巧

【基本要求】了解吸光体的特点及表达方式；学习吸光物体单体的形态表达；学习应用到吸光体特效的制作方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习吸光材质的抠图技巧；学习吸光的光影效果和处理方式；学习由于拍摄造成的颜色偏色问题的处理方法。

2. 教学难点

掌握吸光材质物体的调色技巧；使吸光材质颜色更真实的方法。

3. 解决办法

实践教学，根据所给素材进行调色；多观察吸光物体的光影特点，采用案例教学，实践操作。

第八节 产品与包装设计

【教学内容】

一、制作产品单体的造型设计

二、制作包装单体的造型设计

【基本要求】了解产品与包装设计特点及表达方式；学习产品与包装的单体形态表达；学习应用到产品与包装的单体造型设计效果的制作方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习产品与包装的单体绘制；学习产品与包装的单体效果和处理方式。

2. 教学难点

掌握产品与包装的单体光影效果调整技巧；使单体材质更真实、更闪烁的方法。

3. 解决办法

实践教学，根据所给素材进行调整；多调研产品与包装的单体光影效果，学习调整技巧，实践操作。

第二章 品牌产品的广告与海报设计与制作

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法、任务驱动法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 品牌海报设计理论基础

【教学内容】

一、海报的定义

二、海报的分类

三、海报的构成要素

四、海报的特点

五、品牌的特点和海报设计欣赏

【基本要求】学习海报的基本理论知识，了解海报的分类与构成要素，了解品牌的特性，分别了解每类品牌的海报设计特点。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

海报的设计要素，品牌的特点和海报设计方法。

2. 教学难点

学习品牌海报的设计要素，如何设计出符合本品牌产品特征的海报，增加产品的宣传优势。

3. 解决办法

赏析经典优秀海报，提高审美修养；抓住品牌特点。

第二节 多种材质的物体照片的合并与海报设计

【教学内容】

一、相同材质多物体图片处理与海报设计

二、不同材质多物体图片处理与海报设计

三、特效的制作方法

【基本要求】根据多种材质的特点及表达方式处理图片；学习同种材质的物体合成技巧和海报制作；学习不同种材质的物体合成技巧和海报制作。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习多种材质的合成方法和修图技巧，海报的设计要点。

2. 教学难点

品牌海报的设计要素；如何体现品牌特色增加海报的宣传力度。

3. 解决办法

勤查找资料，多调研海报，不断进行模仿与创新；了解品牌文化和品牌的特点。

第三节 创意海报设计

【教学内容】

一、海报的创意来源

二、品牌创意海报制作

三、特效制作

【基本要求】学习创意海报的设计要点，了解创意的特色，根据品牌特点进行创意海报的设计与制作。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

品牌海报的创意来源，如何制作创意海报。

2. 教学难点

根据所拍摄的照片进行创意制作，特效制作。

3. 解决办法

鉴赏优秀经典海报，创意设计；临摹优秀作品的制作方法。

第四节 创意字体设计

【教学内容】

一、字体创意

二、字体特效制作

三、品牌字体设计与排版设计

【基本要求】学会运用软件制作字体的特效，根据品牌特征制作字体，并且给海报添加文字进行排版设计。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

学习字体的特效设计，学习品牌字体的设计。

2. 教学难点

根据品牌的特点进行字体设计，字体要有创意和特色。

3. 解决办法

多考察品牌特征，排版要符合海报设计要点，临摹学习，借鉴创意与特色。

第五节 品牌特点与海报设计（一）

【教学内容】

一、 期末作业所选择品牌的特点和品牌文化理念

二、 所拍摄照片的修图方法

三、 文字创意排版

四、 根据海报使用位置设计不同的海报形式

五、 建筑修图与合成技巧

【基本要求】根据所拍摄的照片、涉及的品牌字体、使用的不同位置设计品牌海报，并进行制作。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

品牌海报设计，根据使用位置不同，灯光和宣传的方式也不同所设计的海报的选材也不同。

---

2. 教学难点

版式的设计，特效的制作和色彩的设计。

3. 解决办法

多做调研，参考优秀作品，多看优秀案例，取其精华，提炼创意元素。

第六节 品牌特点与海报设计（二）

【教学内容】

一、所拍摄照片的修图方法

二、文字创意排版

三、根据海报使用位置设计不同的海报形式

四、建筑与产品的合成技巧

【基本要求】根据所拍摄的照片、涉及的品牌字体、使用的不同位置设计品牌海报，并进行与建筑的结合设计。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

品牌海报设计，多版式设计，与建筑的多种结合形式。

2. 教学难点

品牌海报设计的创意想法，特效的制作和色彩的设计。

3. 解决办法

多做调研，参考优秀作品，多看优秀案例，掌握色彩搭

配，提炼创意元素。

三、学时分配表

《商业数码后期》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章 数码照片的后期处理与特效制作	18	18	36
2	第二章 计算机辅助品牌海报设计与制作	14	14	28
合计		32	32	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

(一) 使用教材

---

1. 《Photoshop 项目实训》，王东辉编著，辽宁美术出版社，2019年8月第1版。

（二）参考资料

1. 《数码拍摄于 Photoshop 后期处理全攻略》，刘亚利编著，中国铁道出版社，2010年3月第1版。

2. 《Photoshop 图像合成高级技法》，王敬，电子工业出版社，2009年版。

3. 《Photoshop CS3 数码摄影与照片修饰自学通典》，王静编著，清华大学出版社，2008年版。

4. 《Photoshop 核心应用修炼——专业合成技法》，孙颀编著，人民邮电出版社，2014年4月第1版。

辽宁传媒学院

《广告摄影》课程大纲

课程名称	广告摄影	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	48 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的实践教学，使学生能够了解掌握广告摄影的基本理论知识体系、基本工作方式，以及和广告摄影领域相关的一些专业基础知识。并在了解基本原理的基础上，重点训练对于产品拍摄所需要掌握的技术技巧，为后续课程奠定商业摄影拍摄基础。

（二）课程任务

养成严谨认真的工作态度；学习产品广告摄影基础知识，熟悉室内影棚灯的布光方法，掌握对不同材质产品拍摄的技术特点。强调学生的动手能力，培养良好的工作习惯和严谨认真的工作态度，并结合当前广告摄影的发展趋势让学生对广告摄影的运作有一个基本了解。培养认真细致、团结合作、富于创造力的职业摄影师素质，为今后从事商业摄影工作打下扎实的基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《摄影史》、《摄影用光》、《摄影构图》、《数字暗房基础》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步夯实摄影理论基础，提高学生独立完成广告摄影拍摄能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《时尚人像摄影》、《摄影艺术造型》等，本课程为后续课程提供相机使用及商业摄影拍摄能力的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

项目一（基础理论及器材应用演示）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

第一节（广告摄影理论）

【教学内容】

一、广告摄影概述

二、广告摄影分类

三、广告摄影特点

【基本要求】学习广告摄影基础理论等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握广告摄影原理和方法，具备广告摄影理论能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解广告摄影的基本概念和基本技术。

2. 教学难点

如何将广告摄影理论应用到摄影实践。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

第二节（广告摄影器材应用演示）

【教学内容】

一、照相机镜头的应用

二、影棚灯具的应用

三、反光板的应用

【基本要求】学习广告摄影器材等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解器材特点，掌握技术要领，熟练掌握广告摄影器材原理和方法，具备广告摄影器材操作能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解广告摄影器材的基本技术方法。

2. 教学难点

影棚照明灯具的使用技术。

3. 解决办法

课堂及课后对广告摄影相关器材多加熟悉。

项目二（透明体或半透明体拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

第一节（透明体或半透明体单体拍摄）

【教学内容】

一、透明体光位变化

二、透明体构图形式

三、透明体质感表现

【基本要求】学习透明体或半透明体单体拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握透明体或半透明体单体拍摄原理和方法，具备透明体或半透明体单体表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解透明体或半透明体单体拍摄基本技术。

2. 教学难点

透明体或半透明体单体质感表现。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

第二节（透明体或半透明体组合拍摄）

【教学内容】

一、透明体组合构图形式

二、透明体组合用光方法

三、透明体组合透视表现

【基本要求】学习透明体或半透明体组合拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握透明体组合拍摄原理和方法，具备透明

体或半透明体单体表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解透明体或半透明体组合拍摄基本技术。

2. 教学难点

透明体或半透明体组合透视表现。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目三（吸光体拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

第一节（吸光体单体拍摄）

【教学内容】

一、吸光体光位变化

二、吸光体构图形式

三、吸光体质感表现

【基本要求】学习吸光体单体拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握吸光体拍摄原理和方法，具备吸光体单体表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解吸光体单体拍摄基本技术。

2. 教学难点

吸光体单体质感表现。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

第二节（吸光体组合拍摄）

【教学内容】

一、吸光体组合构图形式

二、吸光体组合用光方法

三、吸光体组合透视表现

【基本要求】学习吸光体组合拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握吸光体组合拍摄原理和方法，具备吸光体组合表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解吸光体组合拍摄基本技术。

2. 教学难点

吸光体组合透视表现。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目四（反光体拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节（反光体单体拍摄）

【教学内容】

一、反光体光位变化

二、反光体构图形式

三、反光体质感表现

【基本要求】学习反光体单体拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握反光光体拍摄原理和方法，具备反光体单体表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解反光体单体拍摄基本技术。

2. 教学难点

反光体单体质感表现。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

第二节（反光体组合拍摄）

【教学内容】

一、反光体组合构图形式

二、反光体组合用光方法

三、反光体组合透视表现

【基本要求】学习反光体组合拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握反光体单体拍摄原理和方法，具备反光体组合表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解吸光体组合拍摄基本技术。

2. 教学难点

吸光体组合透视表现。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目五（创意广告摄影拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

第一节（单体产品创意拍摄）

【教学内容】

一、单体产品创意思维

二、单体产品创意手段

三、单体产品创意表现

【基本要求】学习单体产品创意拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握创意拍摄原理和方法，具备单体产品创意表现能力，

具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解单体产品创意思维和手段。

2. 教学难点

单体产品创意表现效果。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

第二节（组合产品创意拍摄）

【教学内容】

一、组合产品创意思维

二、组合产品创意手段

三、组合产品创意表现

【基本要求】学习组合产品创意拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握创意拍摄原理和方法，具备组合产品创意表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解组合产品创意思维和手段。

---

2. 教学难点

组合产品创意表现效果。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目六（主题广告摄影拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

第一节（单体产品主题拍摄）

【教学内容】

一、单体产品主题思维

二、单体产品主题手段

三、单体产品主题表现

【基本要求】学习单体产品主题拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握主题拍摄原理和方法，具备单体产品主题表现能力，具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解单体产品主题思维和手段。

2. 教学难点

单体产品主题表现效果。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

第二节（组合产品创意拍摄）

【教学内容】

一、组合产品主题思维

二、组合产品主题手段

三、组合产品主题表现

【基本要求】学习组合产品主题拍摄等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握主题拍摄原理和方法，具备组合产品主题表现能力，

具有职业广告摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解组合产品主题思维和手段。

2. 教学难点

组合产品主题表现效果。

3. 解决办法

查阅广告摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

三、学时分配表

《广告摄影》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	项目一 基础理论及器材应用演示	4	4	8
2	项目二 透明体或半透明体拍摄	2	6	8
3	项目三 吸光体拍摄	2	6	8
4	项目四 反光体拍摄	2	6	8
5	项目五 创意广告摄影拍摄	4	12	16
6	项目六 主题广告摄影拍摄	2	10	12
7	项目七 期中期末随堂考试	0	4	4
合计		16	48	64

四、课程考核方式及要求

（一）考核方式

考试（ ）；考查（√）

（二）课程成绩构成（蓝色字部分根据实际选择填写）

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《广告摄影》，张苏中编，中国轻工业出版社，2015 年版，ISBN 9787501997046

（二）参考资料

1. 《广告摄影》，靳埭强编，安徽美术出版社，2008 年版。

2. 《商业摄影实拍案例》，刘君武编，电子出版社，2014 年版。

六、大纲说明

需要特殊说明的未尽事宜，如课程改革、整合情况等。

辽宁传媒学院

《人像摄影基础》课程大纲

课程名称	人像摄影基础	课程性质	专业必修课
理论学时	8 学时	实践学时	24 学时
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的实践教学，使学生能够了解掌握人像摄影的基本理论知识体系、基本工作方式，以及和人像摄影领域相关的一些专业基础知识。并在了解基本原理的基础上，重

点训练对于人像拍摄所需要掌握的技术技巧，为后续课程奠定人像摄影拍摄基础。

(二) 课程任务

养成严谨认真的工作态度；学习人像摄影基础知识，熟悉室内影棚灯和室外自然光的布光方法，掌握对不同环境人像拍摄的技术特点。强调学生的动手能力，培养良好的工作习惯和严谨认真的工作态度，并结合当前人像摄影的发展趋势让学生对人像摄影的当代艺术表现有一个基本了解。培养认真细致、团结合作、富于创造力的职业摄影师素质，为今后从事人像摄影工作打下扎实的基础。

(三) 先修课程

本课程的先修课程有《摄影史》、《摄影用光》、《摄影构图》、《数字暗房基础》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步夯实摄影理论基础，提高学生独立完成人像摄影拍摄能力。

(四) 后续课程

本课程后续课程有《时尚人像摄影》、《摄影艺术造型》、《纪实摄影》等，本课程为后续课程提供相机使用及人像摄影拍摄能力的实践基础。

二、课程内容及实施

(一) 教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

项目一（人像摄影基础概述）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、人像摄影概述

二、人像摄影历史

三、欣赏优秀作品

【基本要求】学习人像摄影基础理论等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握人像摄影原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

理解人像摄影的基本概念和基本技术。

2. 教学难点

如何将人像摄影理论应用到摄影实践。

3. 解决办法

查阅人像摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目二（人像摄影器材应用）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、照相机和影棚灯具的应用

二、背景幕布的应用

三、束光筒和标准罩的应用

【基本要求】学习人像摄影器材等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解器材特点，掌握技术要领，熟练掌握人像摄影器材原理和方法，具备人像摄影器材操作能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解人像摄影器材的基本技术方法。

2. 教学难点

影棚照明灯具的使用技术。

3. 解决办法

课堂及课后对人像摄影相关器材多加熟悉。

项目三（人像摄影典型用光）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

---

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、蝴蝶光布光法

二、伦勃朗布光法

三、阴阳光布光法

【基本要求】学习人像摄影用光等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握人像摄影用光布光原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解人像摄影典型用光方法。

2. 教学难点

灵活运用人像摄影用光方法。

3. 解决办法

课堂及课后对人像典型用光多加熟悉并拍摄实践。

项目四（人像摄影标准寸照）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、普通证件照拍摄法

二、最美证件照拍摄法

三、艺术证件照拍摄法

【基本要求】学习人像摄影用光等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握人像摄影用光布光原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解各种证件照用光方法。

2. 教学难点

灵活运用最美证件照拍摄方法。

3. 解决办法

课堂及课后对各种证件照多加熟悉并拍摄实践。

项目五（人像摄影艺术布光）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、逆光剪影拍摄法

二、发型轮廓拍摄法

三、明暗对比拍摄法

【基本要求】学习人像摄影艺术布光等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握人像摄影用光布光原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解各种艺术布光方法。

2. 教学难点

灵活运用艺术布光方法用于摄影创作。

3. 解决办法

课堂及课后对各种艺术布光方法多加熟悉并拍摄实践。

项目六（人物头胸与特写肖像）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

---

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、头胸像拍摄方法

二、特写肖像拍摄方法

【基本要求】学习头胸像和特写肖像摄影拍摄方法等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握商业人像摄影头胸像和特写肖像原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解头胸像和特写肖像摄影拍摄方法。

2. 教学难点

如何将头胸像和特写肖像拍摄方法应用到人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对头胸像和特写肖像多加熟悉并拍摄实践。

项目七（人物半身与七分肖像）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、半身像拍摄方法

二、七分身像拍摄方法

【基本要求】学习半身像和七分身像摄影拍摄方法等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握半身像和七分身像原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解半身像和七分身像摄影拍摄方法。

2. 教学难点

如何将半身像和七分身像拍摄方法应用到人像摄影实践。

---

3. 解决办法

课堂及课后对半身像和七分像多加熟悉并拍摄实践。

项目八（人物九分身与全身肖像）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、九分身像拍摄方法

二、全身像拍摄方法

【基本要求】学习九分身像和全身像摄影拍摄方法等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握九分身像和全身像原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

理解九分身像和全身像摄影拍摄方法。

2. 教学难点

如何将九分身像和全身像拍摄方法应用到人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对人像全身像多加熟悉并拍摄实践。

项目九（人像摄影反光板拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、金色反光板和银色反光板应用

二、白色反光板和黑色挡光板应用

三、透光遮阳板的应用

【基本要求】学习环境人像摄影五合一反光板拍摄方法等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握反光板原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解五合一反光板应用方法。

2. 教学难点

如何将灵活使用反光板应用到人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对反光板多加熟悉并拍摄实践。

项目十（人像摄影闪光灯应用）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

---

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、闪光灯结构概述

二、闪光灯功能特点

三、闪光灯使用方法

【基本要求】学习闪光灯摄影基础理论等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握商业人像摄影自拍原理和方法，具备商业人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解闪光灯基本概况和基本技术。

2. 教学难点

如何将闪光灯摄影理论应用到人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对人像闪光灯多加熟悉并拍摄实践。

项目十一（室内环境人像摄影）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

---

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、图书馆置景人像拍摄

二、图书馆造景人像拍摄

三、图书馆道具人像拍摄

【基本要求】学习图书馆室内环境人像摄影相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握室内环境人像摄影用光原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解室内环境人像摄影展现形式。

2. 教学难点

如何灵活运用各种用光方式到人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对室内环境人像多加熟悉并拍摄实践。

项目十二（室外环境人像摄影）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、室外靠姿人像拍摄

二、室外坐姿人像拍摄

三、室外站姿人像拍摄

【基本要求】学习室外环境人像摄影相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握室外环境人像美姿方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

理解室外环境人像姿态展现形式。

2. 教学难点

如何灵活运用各种姿态到室外人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对室外环境人像多加熟悉并拍摄实践。

项目十三（室内艺术创意人像）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、室内多重曝光人像拍摄

二、室内光绘人像拍摄

三、室内道具人像拍摄

【基本要求】学习室内艺术创意人像摄影相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握室外环境人像摄影用光原理和方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解室内影棚创意人像摄影展现形式。

2. 教学难点

如何灵活运用各种创意到室内人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对室内创意人像多加熟悉并拍摄实践。

项目十四（室外艺术创意人像）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、室外多个同一人物拍摄

二、室外倾斜人像拍摄

三、室外悬浮人像拍摄

【基本要求】学习室外艺术创意人像摄影相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握室外创意人像摄影方法，具备人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解室外环境人像摄影展现形式。

2. 教学难点

如何灵活运用各种创意到室外人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对室外创意人像多加熟悉并拍摄实践。

项目十五（人像摄影美姿表现）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、人像站姿表现

二、人像坐姿表现

三、人像其他姿态

四、手部脚部姿态

【基本要求】学习人像摄影美姿相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握人像摄影美姿原理和方法，具备人像摄影摆姿能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解人像摄影美姿理念。

2. 教学难点

如何灵活运用各种美姿到人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对人像美姿多加熟悉并拍摄实践。

项目十五（人像摄影色彩应用）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、人像摄影色彩表现形式

二、暖色系在人像摄影应用

三、冷色系在人像摄影应用

【基本要求】学习人像摄影色彩相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握人像摄影色彩原理和方法，具备人像摄影色彩能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解人像摄影色彩应用展现形式。

2. 教学难点

如何灵活运用各种景别到室外人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对室外环境人像多加熟悉并拍摄实践。

三、学时分配表

《人像摄影基础》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	项目一 人像摄影基础概述	0.5	1.5	2
2	项目二 人像摄影器材应用	0.5	1.5	2
3	项目三 人像摄影典型用光	0.5	1.5	2
4	项目四 人像摄影标准寸照	0.5	1.5	2
5	项目五 人像摄影艺术布光	0.5	1.5	2
6	项目六 人物头胸与特写肖像	0.5	1.5	2
7	项目七 人物半身与七分肖像	0.5	1.5	2
8	项目八 人物九分与全身肖像	0.5	1.5	2
9	项目九 人像摄影反光板应用	0.5	1.5	2

10	项目十 人像摄影闪光灯应用	0.5	1.5	2
11	项目十一室内环境人像摄影	0.5	1.5	2
12	项目十二室外环境人像摄影	0.5	1.5	2
13	项目十三室内艺术创意人像	0.5	1.5	2
14	项目十四室外艺术创意人像	0.5	1.5	2
15	项目十五人像摄影美姿表现	0.5	1.5	2
16	项目十六期末随堂考试	0.5	1.5	2
合计		8	24	32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

无

（二）参考资料

1. 《人像摄影》宿志刚编，浙江摄影出版社，2006年版
2. 《人像摄影》董河东编，中国电力出版社，2015年版
3. 《光影艺术》奈特编，人民邮电出版社，2019年版。
2. 《商业摄影实拍案例》刘君武编，电子出版社，2014年版。

六、大纲说明

需要特殊说明的未尽事宜，如课程改革、整合情况等。

辽宁传媒学院

《时尚人像摄影》课程大纲

课程名称	时尚人像摄影	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	48 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的实践教学，使学生能够了解掌握时尚人像摄影的基本理论知识体系、基本工作方式，以及和时尚商业人像摄影领域相关的一些专业基础知识。并在了解基本原理的基础上，重点训练对于时尚人像拍摄所需要掌握的技术技

巧，为项目教学包时尚商业人像摄影奠定人像摄影拍摄技术与表现基础。

（二）课程任务

养成严谨认真的工作态度；学习时尚人像摄影基础知识，熟悉室内影棚灯和室外自然光的布光方法，掌握对不同环境时尚人像拍摄的技术特点。强调学生的动手能力，培养良好的工作习惯和严谨认真的工作态度，并结合当前时尚人像摄影的发展趋势让学生对时尚人像摄影的当代艺术表现有一个基本了解。培养认真细致、团结合作、富于创造力的职业摄影师素质，为今后从事时尚商业人像摄影工作打下扎实的基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《广告摄影》、《商业数码后期》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步夯实摄影理论基础，提高学生独立完成人像摄影拍摄能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《纪实摄影》、《观念摄影》等，本课程为后续课程提供相机使用及人像摄影拍摄能力的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

项目一（时尚人像摄影概述与器材）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、时尚人像摄影概述

二、时尚人像摄影特点

三、时尚人像摄影器材

【基本要求】学习时尚人像摄影基础理论等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握商业人像摄影原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业时尚人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

理解商业人像摄影的基本概念和基本技术。

2. 教学难点

如何将时尚人像摄影理论应用到摄影实践。

3. 解决办法

查阅商业人像摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目二（世界时尚人像摄影名家创作）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、世界早期时尚人像摄影

二、世界中期时尚人像摄影

三、世界近期时尚人像摄影

【基本要求】学习世界时尚人像摄影历史理论等内容，了解各时期代表人物及作品风格特点，养成自觉学习的态度，具备时尚商业人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影的世界发展史。

2. 教学难点

掌握世界时尚人像大师风格特点并灵活运用。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像摄影大师作品多加熟悉并拍摄实践。

项目三（中国时尚人像摄影名家创作）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、中国时尚人像摄影早期探索

二、中国时尚人像摄影当代发展

三、港澳台时尚人像摄影发展现状

【基本要求】学习中国时尚商业人像摄影历史理论等内容，了解各时期代表人物及作品风格特点，养成自觉学习的态度，具备商业人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影的世界发展史。

2. 教学难点

掌握中国时尚人像大师风格特点并灵活运用。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像摄影大师作品多加熟悉并拍摄实践。

项目四（时尚人像用光与布光）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、单灯布光法

二、双灯布光法

三、多灯布光法

【基本要求】学习时尚人像摄影布光用光等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影布光原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影用光布光方法。

---

2. 教学难点

灵活运用时尚人像摄影用光布光方法。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像布光用光多加熟悉并拍摄实践。

项目五（时尚人像取景构图与美姿）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、时尚人像摄影取景

二、时尚人像摄影构图

三、时尚人像摄影美姿

【基本要求】学习时尚人像摄影构图美姿等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术

要领，熟练掌握时尚人像摄影构图美姿原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影取景构图原则和美姿方法。

2. 教学难点

如何灵活的将构图美姿方法应用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像构图美姿多加熟悉并拍摄实践。

项目六（时尚头胸与半身像拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、头胸像拍摄方法

二、半身像拍摄方法

【基本要求】学习头胸像和半身像摄影拍摄方法等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影头胸像和半身像原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解头胸像和半身像摄影拍摄方法。

2. 教学难点

如何将头胸像和半身像拍摄方法应用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像头胸像和半身像多加熟悉并拍摄实践。

项目七（时尚七分与九分身像拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、七分身像拍摄方法

二、九分身像拍摄方法

【基本要求】学习七分身像和九分身像摄影拍摄方法等内容,养成自觉学习的态度,了解行业标准,理解方法特点,掌握技术要领,熟练掌握时尚人像摄影七分身像和九分身像原理和方法,具备时尚人像摄影理论能力,具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解七分身像和九分身像摄影拍摄方法。

2. 教学难点

如何将七分身和九分身像拍摄方法应用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像七分身九分身像多加熟悉并拍摄实践。

项目八（时尚全身像拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、全身像拍摄方法

二、全身像道具的应用

【基本要求】学习全身像摄影拍摄方法等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影全身像原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解全身像和道具摄影拍摄方法。

2. 教学难点

如何将全身像拍摄方法应用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像全身像多加熟悉并拍摄实践。

项目九（时尚自拍人像摄影拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

【教学内容】

一、自拍摄影概述

二、自拍摄影人物

三、自拍摄影方法

【基本要求】学习自拍摄影基础理论等内容，养成自觉

学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握商业人像摄影自拍原理和方法，具备商业人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解自拍摄影的基本概况和基本技术。

2. 教学难点

如何将自拍摄影理论应用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像自拍多加熟悉并拍摄实践。

项目十（时尚人像主流风格拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

- 一、主流风格分类
- 二、主流风格人物
- 三、主流风格特点

【基本要求】学习时尚人像摄影主流风格相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解风格特点，掌握技术要领，熟练掌握商业人像摄影主流风格原理和方法，具备商业人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影的各种主流风格。

2. 教学难点

如何将各种主流风格应用到摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像主流风格多加熟悉并拍摄实践。

项目十一（时尚人像特殊风格拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、特殊风格分类

二、特殊风格人物

三、特殊风格特点

【基本要求】学习时尚人像摄影特殊风格相关内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解风格特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影特殊风格原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影的各种特殊风格。

2. 教学难点

如何将各种特殊风格应用到摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对时尚人像特殊风格多加熟悉并拍摄实践。

项目十二（时尚人像摄影大片拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、妆容片头像拍摄

二、妆容片半身像拍摄

三、时尚大片透光板应用

【基本要求】学习时尚人像摄影大片等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业时尚人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影妆容片的基本概念和基本技术。

2. 教学难点

如何将时尚人像摄影妆容片拍摄出时尚特点。

3. 解决办法

查阅时尚人像摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目十三（时尚人像闪光灯拍摄）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、闪光灯结构概述

二、闪光灯功能特点

三、闪光灯使用方法

【基本要求】学习闪光灯摄影基础理论等内容，养成自

觉学习的态度，了解行业标准，理解方法特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影自拍原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解闪光灯基本概况和基本技术。

2. 教学难点

如何将闪光灯摄影理论应用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

课堂及课后对商业人像闪光灯多加熟悉并拍摄实践。

项目十四（时尚人像摄影的色彩应用）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、时尚人像色彩概述

二、时尚人像暖色应用

三、时尚人像冷色应用

【基本要求】学习时尚人像摄影色彩基础理论等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业时尚人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影的色彩知识。

2. 教学难点

如何将色彩知识灵活应用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

查阅时尚人像摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目十五（时尚人像摄影的人体应用）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、人体摄影概述

二、时尚人像摄影中的人体应用

三、人体部位结合配饰拍摄

【基本要求】学习时尚人像摄影人体应用等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影原理和方法，具备时尚人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影人体运用方法和表现形式。

2. 教学难点

如何将时尚元素灵活运用到时尚人像摄影实践。

3. 解决办法

查阅时尚人像摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目十六（时尚人像摄影的创意应用）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、多重曝光创意应用

二、道具造景创意应用

三、其它摄影创意应用

【基本要求】学习时尚人像摄影创意应用等内容，养成自觉学习的态度，了解行业标准，理解分类特点，掌握技术要领，熟练掌握时尚人像摄影原理和方法，具备商业人像摄影理论能力，具有职业人像摄影师基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解时尚人像摄影的创意应用方法。

2. 教学难点

如何将创意方法和创意理念灵活应用到摄影实践。

3. 解决办法

查阅时尚人像摄影课外图书及参考资料，提高领悟能力。

三、学时分配表

《时尚人像摄影》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	项目一 时尚人像摄影概述与器材	1	3	4
2	项目二 世界时尚人像摄影名家创作	1	3	4
3	项目三 中国时尚人像摄影名家创作	1	3	4
4	项目四 时尚人像用光与布光	1	3	4
5	项目五 时尚人像取景构图与美姿	1	3	4
6	项目六 时尚头胸与半身像拍摄	1	3	4
7	项目七 时尚七分与九分身像拍摄	1	3	4

8	项目八 时尚全身像拍摄	1	3	4
9	项目九 时尚自拍人像摄影拍摄	1	3	4
10	项目十 主流风格时尚人像拍摄	1	3	4
11	项目十一特殊风格时尚人像拍摄	1	3	4
12	项目十二时尚人像大片拍摄	1	3	4
13	项目十三时尚人像闪光灯拍摄	1	3	4
14	项目十四时尚人像摄影的色彩应用	1	3	4
15	项目十五时尚人像摄影的人体应用	1	3	4
16	项目十六时尚人像摄影的创意应用	1	3	4
合计		16	48	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。
3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《时尚摄影》，曹颀编，浙江摄影出版社，2017 年版，
ISBN 9787551429818

（二）参考资料

1. 《光影艺术》，奈特著，邮电出版社，2019 年版
2. 《商业摄影实拍案例》，刘君武编，电子出版社，
2014 年版
3. 《人像摄影美学入门》，高振杰编，邮电出版社，
2019 年版

六、大纲说明

需要特殊说明的未尽事宜，如课程改革、整合情况等。

辽宁传媒学院

《图文制作》课程教学大纲

课程名称	图文制作	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	16 学时
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的教学，使学生全面掌握字体设计的法则、图片制作，文字、图形及色彩搭配构成规律，理解图文制作的意义和在实践设计中的法则与制作技巧，从而达到利用这些规律为设计与应用服务的目的。

（二）课程任务

在理论与实践学习中，了解字体设计的原理、图片构图方法、文字的特效制作、图形及色彩的制作排列，最终掌握名片、DM 宣传单、报纸、杂志、包装、广告等等的具体图文制作技巧，并为进一步学习其它摄影专业课程奠定坚实基础。同时培养学生养成良好的职业行为习惯和具备良好的职业道德。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《商业数码后期》，学生在掌握了 Photoshop 软件理论及实践经验的基础上，通过本门课程学习进一步夯实图文制作理论及实践基础，提高学生在今后工作中的设计实践能力。

（四）后续课程

无

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章 字体设计

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法、任务驱动法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 字体设计

【教学内容】

- 一、 字体设计的概念
- 二、 字体设计的原则
- 三、 字体设计的课程定位
- 四、 字体设计的要求

【基本要求】

学习标准字体、变化字体的概念及具体内容，学会设计字体，了解字体设计是平面视觉传达设计的重要手段，掌握

对文字的形象进行符合设计对象特性要求的艺术处理，增强文字的创新艺术，养成良好的学习态度，为学习后续课程奠定基础。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习字体设计的类别、字体设计的原则。

2. 教学难点

字体设计的要求和一些注意事项。

3. 解决办法

用真实案例讲解字体的设计手法，通过字体的含义讲解其设计及表现方法，能够让学生完全理解。

第二章 图像素材的调整与制作

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法、任务驱动法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 图像曝光、色调的处理方式

【教学内容】

- 一、查看图像的色调分布
- 二、色彩和色调调整命令
- 三、图像色调调整
- 四、图像色彩调整
- 五、图像特殊色调控制

【基本要求】

通过色彩和色调的调整，要求学生可以将一张劣质照片或扫描质量很差的彩色图片转换为一个较为完美的图像；解决在照片中常出现的曝光过度和光线不足的问题；学习色彩与色调调整命令，利用这些命令，对图像进行修改和编辑。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

图像色阶的调整，亮度和对比度的调整，色彩平衡的调整等操作。

2. 教学难点

图像的色相和饱和度调整，特殊色调的控制方法。

3. 解决办法

了解并掌握在 Photoshop 中对图像色彩和色调进行处理的基本方法，通过实例讲解让学生掌握正确的执行命令和操作步骤。

第二节 图像的修复与修饰

【教学内容】

一、人像脸部修复

二、人像脸部修饰

三、人像外形处理

【基本要求】

通过学习案例，熟悉图像修复和修饰工具的使用，掌握图像修饰处理的基本方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

图像修复工具主要用于对图像瑕疵进行修补，包括：仿制图章、修复画笔、修补、污点修复画笔以及红眼等。

2. 教学难点

图像修饰工具主要用于对图像色调进行修正和润饰，包括：涂抹、模糊、锐化、减淡、加深、画笔以及液化滤镜等。

3. 解决办法

让学生反复进行练习，熟记操作命令。

第三节 图像特殊效果处理

【教学内容】

- 一、纹理特效表现
- 二、特殊滤镜的使用

【基本要求】

滤镜是 Photoshop 中最强大的功能，在使用上要求学生有整体的把握能力，注意滤镜的使用规则及注意事项。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

应用滤光镜的功能改进图像并产生特殊效果，通过滤镜的处理，能够为图像加入纹理、变形、艺术风格和光照等多种特效。

2. 教学难点

滤镜需要与图层、通道等联合使用。

3. 解决办法

需要学生对滤镜具有一定的操控能力，还需要具有很丰富的想象力，有的放矢的应用滤镜，最大限度的发挥滤镜的功能。

第三章 版式制作

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

---

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法、任务驱动法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 版式制作的原则

【教学内容】

一、版式制作的含义

二、版式制作的原则

【基本要求】能够理解版式制作的含义、版式制作的原则、最终掌握方法并能运用到设计实践中去。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

版式制作的含义。

2. 教学难点

版式制作的原则。

3. 解决办法

教师结合案例认真讲解、体会，学生分析理解体会最终掌握；教师讲解结合案例体会板式制作的原则，及在实践中的具体应用。

第二节 版式制作的视觉流程

【教学内容】

一、视觉流程的含义

二、视觉流程的种类

【基本要求】

学习和掌握视觉流程的含义、视觉流程的种类，做到全面理解和灵活运用与具体实践。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

视觉流程的含义。

2. 教学难点

视觉流程的种类。

3. 解决办法

用真实案例具体分析，师生互动全面理解和掌握；运用大量相关案例讲解，学生反复体会，分析和理解并掌握各类视觉流程。

第三节 对称型版式制作

【教学内容】

- 一、对称型版式的含义
- 二、对称型版式的设计方法

【基本要求】

学习对称型版式的含义、对称型版式的设计方法，养成良好的学习和创新的能力，掌握对称型版式的设计方法和技巧。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

对称型版式的含义、对称型版式的设计方法。

2. 教学难点

对称型版式的设计方法。

3. 解决办法

用真实案例分析，师生互动全面理解和掌握；教师利用大量案例讲解，学生临摹与创作相结合进行设计实践。

第四节 斜置型版式制作

【教学内容】

- 一、斜置型版式的含义
- 二、斜置型版式的设计方法

【基本要求】

学习斜置型版式的含义、斜置型版式的设计方法，全面理解和掌握斜置型版式的设计方法，为具体设计实践服务。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

斜置型版式的含义、斜置型版式的设计方法。

2. 教学难点

斜置型版式的设计方法。

3. 解决办法

用真实案例分析，师生互动全面理解和掌握；教师收集案例，分析案例讲解，学生理解和实践，课后反复练习。

第五节 自由型版式制作

【教学内容】

一、自由型版式的含义

二、自由型版式的设计方法

【基本要求】

学习自由型版式的含义，养成良好的自主学习版式设计的能力，全面理解和掌握自由型版式的设计及表现技巧。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

自由型版式的含义。

---

2. 教学难点

自由型版式的设计方法是教学难点。

3. 解决办法

用大量网络及往届学生优秀作品的真实案例分析讲解，师生互动全面理解和掌握；通过教师讲解和分析案例使学生全面理解和掌握自由型版式的制作。

第四章 图文制作设计中应用与训练

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法、任务驱动法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 图文制作名片设计中的应用与训练

【教学内容】

一、名片制作的特点

二、各类名片的制作设计方法

【基本要求】

要求了解名片的制作特点、各类名片的制作设计方法。并能准确表现各类名片的制作设计方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

名片制作特点。

2. 教学难点

各类名片的制作设计方法。

3. 解决办法

采用真实案例、各类名片的制作案例，分析构图、色彩、排版的特点、教师演示，学生实践；选择有代表性的，具有一定表现难度的名片设计的表现与制作，教师演示学生反复实践。

第二节 图文制作书籍设计中的应用与训练

【教学内容】

一、书籍制作的特点

二、各类书籍的制作设计方法

【基本要求】

要求了解书籍制作的特点、各类书籍的制作设计方法。
并能准确表现各类书籍的制作设计方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

书籍版式制作的特点。

2. 教学难点

各类书籍的制作设计方法。

3. 解决办法

采用真实案例、各类书籍的制作案例，分析构图、色彩、排版的特点、教师演示，学生实践；选择有代表性的，具有一定表现难度的书籍设计的表现与制作，教师演示学生反复实践。

第三节 图文制作报纸设计中的应用与训练

【教学内容】

一、报纸版式的特点

二、各类报纸的制作设计方法

【基本要求】

要求了解报纸制作的特点、各类报纸的制作设计方法。
并能准确表现各类报纸的制作设计方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

报纸的制作特点。

2. 教学难点

各类报纸的制作设计方法。

3. 解决办法

采用真实案例、各类报纸的制作案例，分析构图、色彩、排版的特点、教师演示，学生实践；选择有代表性的，具有一定表现难度的报纸设计的表现与制作，教师演示学生反复实践。

第四节 图文制作（DM）宣传单设计中的应用与训练

【教学内容】

一、（DM）宣传单制作的特点

二、各类（DM）宣传单的制作设计方法

【基本要求】

要求了解（DM）宣传单制作的特点、各类（DM）宣传单的制作设计方法。并能准确表现各类（DM）宣传单的制作设计方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（DM）宣传单的制作的特点。

2. 教学难点

各类（DM）宣传单的制作设计方法。

---

3. 解决办法

采用真实案例、各类(DM)宣传单的制作案例,分析构图、色彩、排版的特点、教师演示,学生实践;选择有代表性的,具有一定表现难度的(DM)宣传单设计的表现与制作,教师演示学生反复实践。

第五节 图文制作招贴广告设计中的应用与训练

【教学内容】

一、广告的类型及特点

二、招贴广告制作设计与应用训练

【基本要求】

要求了解和掌握广告的类型及特点、招贴广告制作设计与应用训练方法,最终掌握招贴广告制作设计的表现方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

广告的类型及特点。

2. 教学难点

招贴广告制作设计的表现方法。

3. 解决办法

用案例说话,分析案例、理解案例、教师演示、学生实践操作;教师演示,学生观看,教师指导与学生实践相结合。

第六节 图文制作包装设计中的应用与训练

【教学内容】

- 一、包装制作的特点
- 二、各类包装的制作设计方法

【基本要求】

要求了解包装制作的特点、各类包装的制作设计方法。并能准确表现各类包装的制作设计方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

包装制作的特点。

2. 教学难点

各类包装的制作设计方法。

3. 解决办法

采用真实案例、各类包装的制作案例，分析构图、色彩、排版的特点、教师演示，学生实践；选择有代表性的，具有一定表现难度的包装设计的表现与制作，教师演示学生反复实践。

第七节 图文制作展示设计中的应用与训练

【教学内容】

- 一、展示制作的特点
- 二、各类展示的制作设计方法

【基本要求】

要求了解展示制作的特点、各类展示的制作设计方法。
并能准确表现各类展示的制作设计方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展示制作的特点。

2. 教学难点

各类展示的制作设计方法。

3. 解决办法

采用真实案例、各类展示的制作案例，分析构图、色彩、排版的特点、教师演示，学生实践；选择有代表性的，具有一定表现难度的展示设计制作的表现与制作，教师演示学生反复实践。

三 学时分配表

《图文制作》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章 字体设计	1	1	2
2	第二章 图像素材的调整与制作	6	6	12
3	第三章 版式制作	2	2	4
4	第四章 图文制作设计中应用与训练	7	7	14
合计		16	16	32

四 课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( ) ; 考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分, 由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成, 其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩: 包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定, 占课程总成绩的 30%,

2. 期中成绩: 指期中考核成绩, 占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩: 指期末考核成绩, 占课程总成绩的 50%。

五. 教材及参考资料

(一) 教材

1. 王东辉《photoshop 项目实训》辽宁美术出版社 2019. 08

(二) 参考资料

1. 王忠恒 《字体设计与版式编排》清华大学出版社
2014. 08

2. 王起 《版式设计全攻略》人民邮电出版社 2012. 03

辽宁传媒学院

《摄影艺术造型》课程大纲

课程名称	摄影艺术造型	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	16 学时
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的教学，研究和分析对人物面部骨骼结构的理解、线条的表现、色彩的搭配方法，运用发型的塑造、化妆品和化妆工具的使用，学生能够充分了解艺术造型的相关理论知识并独立完成实践操作，培养学生的审美能力。为后续课程奠定艺术造型基础。

(二) 课程任务

养成严谨的理论学习态度；学习艺术造型的操作方法、通过实践操作及视频等相关案例讲解、学习摄影艺术造型的相关知识，学习化妆造型中色彩搭配的方法；学习化妆造型分类类型技巧；培养人文素养和个人审美能力，为未来工作在综合素养与思维能力应用上打下基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章 化妆造型发展及工具

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、知识传授与能力培养相统一原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下的教学手段。

第一节 化妆造型发展简史

【教学内容】

一、中国化妆造型发展简史

二、西方化妆造型发展简史

【基本要求】学习化妆造型发展简史主要内容及相关每个时期的造型内容，养成虚心向网络资源学习的态度，了解中西方化妆造型各时期的历史背景及造型文化知识，具备理解各时期的造型及培养个人审美能力，具有优雅的个人魅力及良好的修养素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习化妆造型发展历史的内容，包括中国化妆造型发展历史和西方化妆造型发展历史。

2. 教学难点

中西方各个时期的历史背景及造型文化知识理论。

3. 解决办法

通过理论与实际相结合的方式，让学生对所授的知识可以更加详细的理解。

第二节 人像摄影化妆工具及化妆品的选用

【教学内容】

一、专业化妆工具的选择与使用

二、化妆品的选择与使用

【基本要求】学习化妆工具及化妆品的选用及相关化妆工具是如何使用的基础内容，养成虚心向网络资源学习的态度，了解化妆品的选用与使用，具备理解造型及培养个人审

美能力，具有优雅的个人魅力及良好的修养素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习人像摄影化妆工具及化妆品的选用。

2. 教学难点

专业化妆工具和化妆品的选择与使用。

3. 解决办法

在教学中提供丰富的教学案例以帮助学生更好的理解。通过理论与实际相结合的方式，让学生对所授的知识可以更加详细的理解。

第二章 化妆的概述

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、知识传授与能力培养相统一原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法等多种教学方法。

---

4. 教学手段

本章采用了线下的教学手段。

第一节 化妆的概念及分类、特征

【教学内容】

一、日常生活化妆

二、艺术表演化妆

【基本要求】学习化妆造型发类型理论知识内容，养成虚心向网络资源学习的态度，了解影视化妆、戏剧化妆、戏曲化妆、摄影化妆的妆面基础知识，具备理解造型及培养个人审美能力，具有优雅的个人魅力及良好的修养素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习化妆造型发类型理论知识内容，包括日常生活化妆的妆面。

2. 教学难点

学习艺术表演化妆的妆面的定义、分类与特征等基础知识。

3. 解决办法

通过理论与实际相结合的方式，让学生对所授的知识可以更加详细的理解。

第二节 人像摄影化妆的矫形技巧

【教学内容】

- 一、面部结构分析
- 二、基本妆面流程
- 三、面部五官矫正技巧

【基本要求】学习人像摄影化妆的矫形技巧，养成虚心向网络资源学习的态度，了解面部结构分析和基本妆面流程的知识，通过实践对面部五官矫正技巧有所掌握，具备理解造型及培养个人审美能力，具有优雅的个人魅力及良好的修养素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习人像摄影化妆的矫形技巧。

2. 教学难点

面部五官矫正技巧。

3. 解决办法

在教学中提供丰富的教学案例以帮助学生更好的理解。通过理论与实际相结合的方式，让学生对所授的知识可以更加详细的理解。

第三节 化妆造型中的搭配

【教学内容】

- 一、化妆造型中色彩搭配的原理

二、人像摄影造型中流行的盘发及发饰搭配技巧

【基本要求】学习人像摄影化妆造型中色彩搭配的原理，养成虚心向网络资源学习的态度，了解人像摄影造型中流行的盘发及发饰搭配技巧的知识，通过实践对盘发及发饰搭配技巧有所掌握，具备理解造型及培养个人审美能力，具有优雅的个人魅力及良好的修养素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习人像摄影化妆造型中的搭配。

2. 教学难点

人像摄影造型中流行的盘发技巧。

3. 解决办法

在教学中提供丰富的教学案例以帮助学生更好的理解。通过理论与实际相结合的方式，让学生对所授的知识可以更加详细的理解。

第四节 背景、服饰在人像摄影化妆造型中的作用

【教学内容】

一、背景与妆面的关系

二、服装与妆面的关系

【基本要求】学习背景、服饰在人像摄影化妆造型中的作用，养成虚心向网络资源学习的态度，了解背景与妆面的关系和服装与妆面的关系的知识理论，通过实践对盘发及发

饰搭配技巧有所掌握，具备理解造型及培养个人审美能力，具有优雅的个人魅力及良好的修养素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习背景、服饰在人像摄影化妆造型中的作用。

2. 教学难点

服装与妆面的关系。

3. 解决办法

在教学中提供丰富的教学案例以帮助学生更好的理解。通过理论与实际相结合的方式，让学生对所授的知识可以更加详细的理解。

第五节 人像摄影化妆造型中造型设计

【教学内容】

一、模特风格与创作方向

二、创意彩妆风格

【基本要求】学习人像摄影化妆造型中造型设计，养成虚心向网络资源学习的态度，了解时尚前卫风格和创意彩妆风格的实践能力，通过实践对造型设计有所掌握，具备理解造型及培养个人审美能力，具有优雅的个人魅力及良好的修养素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

人像摄影化妆造型中造型设计。

2. 教学难点

人像摄影造型设计中的创意彩妆风格。

3. 解决办法

在教学中提供丰富的教学案例以帮助学生更好的理解。通过理论与实际相结合的方式，让学生对所授的知识可以更加详细的理解。

三、学时分配表

《摄影艺术造型》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章化妆造型发展及工具	2	0	2
2	第二章第一节化妆的概念及分类、特征	1	1	2
3	第二章第二节人像摄影化妆的矫形技巧	1	1	2
4	第二章第三节化妆造型中的搭配	1	1	2
5	第二章第四节背景、服饰在人像摄影化妆造型中的作用	1	1	2
6	第二章第五节人像摄影化妆造型中造型设计	10	12	22
合计		16	16	32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

(一) 使用教材

《时尚化妆教程》，顾筱君编，中国传媒大学出版社，2018 年版，ISBN 978-7-5657-2238-7/TS

(二) 参考资料

1. 《人像摄影化妆造型教程》，刘桂桂、付京著，中国摄影出版社，2011 年版

2. 《时尚化妆教程》，王铮、李春玲著，中国传媒大学出版社，2018.6 版

辽宁传媒学院

《建筑与风光摄影》课程大纲

课程名称	建筑与风光摄影	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	48 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的实践教学，使学生能够了解掌握建筑与风光摄影的基本理论知识体系、基本工作方式，以及和建筑与风光摄影领域相关的一些专业基础知识。并在了解基本原理的基础上，重点训练对于建筑与风光拍摄所需要掌握的技术技巧，为后续课程奠定建筑与风光摄影拍摄基础。

（二）课程任务

养成严谨认真的工作态度；学习建筑与风光摄影基础知识，熟悉室内后期 ps 手段后期，掌握室外自然灯光，景深，构图，对色彩的敏感度，自然光的布光方法，掌握对不同环境建筑摄影拍摄的技术特点。强调学生的动手能力，培养良好的工作习惯和严谨认真的工作态度，并结合当前建筑与风

光摄影的发展趋势让学生对建筑与风光摄影的当代艺术表现有一个基本了解。培养认真细致、团结合作、富于创造力的职业摄影师素质，为今后从事建筑与风光摄影工作打下扎实的基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《摄影史》、《摄影用光》、《摄影构图》、《数字暗房基础》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步夯实摄影理论基础，提高学生独立完成人像摄影拍摄能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《美国国家地理》、《摄影艺术造型》、《纪实摄影》等，本课程为后续课程提供相机使用及建筑与风光摄影拍摄能力的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

项目一（基础理论及器材应用演示）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了多媒体展示法、讲授法、讨论法、演示法、练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节（ps 后期设备）

【教学内容】 ps 后期调色，后期处理，后期审美。

【基本要求】 学习 photoshop, lightroom 等内容，养成认真对后期处理的态度，了解掌握和熟练掌握这门技术以及后期调色基本知识，了解理解 photoshop 原理和使用方法，具备单兵实战的能力，具有有质量好素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

青橙色，黑金色，港风这三个流行后期调色。

2. 教学难点

对比色，不饱和色，互补色，低饱和色的理解。

3. 解决办法

了解理解色环，以及各个颜色之间的关系，从基础入手。

第二节（引导线画面构图）

【教学内容】发现寻找引导线。

【基本要求】学引导线画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

引导线构图，引申线，延展线，指引线。

2. 教学难点

发现寻找框选引导线构图，引申线，延展线，指引线。

3. 解决办法

首先要了解什么是引导线？线在哪里？临摹与观看优秀摄影作品，并吸收吸纳模仿再创作。

第三节（画中画构图）

【教学内容】发现寻找理解画中画是什么？

【基本要求】学习画中画画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。画中画构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

发现画中画构图是什么？

2. 教学难点

敏感的触觉和敏感的视听神经。

3. 解决办法

先要理解什么是画中画构图？才能真正的认识画中画构图这个高级的构图手段。

第四节（点线面构图）

【教学内容】生活中的点线面构图在哪里？

【基本要求】学习点线面画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。点线面构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

点线面是生活中息息相关的事物，尘埃，物质，元素，组成的视觉造型画面，要发现什么是点？什么是面？什么是线？

---

2. 教学难点

点线面之间的不断转换，不断变化，从二维到三维空间的变化。

3. 解决办法

多看，多听，多想，多思考，多提问，发现生活中的美，生活属于敏感的摄影师，唯有热爱能抵万千岁月。

项目二（建筑摄影语言表现）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以建筑摄影基础为导向，建筑摄影布光，建筑摄影构图，建筑摄影色彩。理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了多媒体展示法、讲授法、讨论法、演示法、练习法、任务驱动法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第五节（点线面构图）

【教学内容】生活中的点线面构图在哪里？

【基本要求】学习点线面画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。点线面构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

点线面是生活中息息相关的事物，尘埃，物质，元素，组成的视觉造型画面，要发现什么是点？什么是面？什么是线？

2. 教学难点

点线面之间的不断转换，不断变化，从二维到三维空间的变化。

3. 解决办法

多看，多听，多想，多思考，多提问，发现生活中的美，生活属于敏感的摄影师，唯有热爱能抵万千岁月。

第六节（全景画面）

【教学内容】全景画面的意义？

【基本要求】学习全景画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。全景画面构图基本知

识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

全景画面在现实中的应用广泛，是具有实际应用性的构图画面。三张接片，4张接片，5张接片。

2. 教学难点

平行接片的接触点的选择，画面的横轴与纵轴的衔接。

3. 解决办法

思考点位与站位的角度，横平竖直在后期中调整，以及三脚架的稳定性。

第七节（中景画面）

【教学内容】中景画面的角度与构图

【基本要求】学习中景画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。中景画面构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

中景画面构图的准确性

---

2. 教学难点

如何选择中景画面，中景画面构图的审美取舍。

3. 解决办法

从常规构图中找寻中景画面构图，多加练习。

第八节（近景画面）

【教学内容】近景画面的构图特点

【基本要求】学习近景画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

近景画面构图与全景画面，中景画面的取舍裁切。

2. 教学难点

近景构图和特写的区别，比例控制，景深控制。

3. 解决办法

从中景构图中吸取框选再布局引申至近景构图，镜头的使用为变焦镜头为主，35mm 与 50mm 的视角范围。多去思考如何布局！

项目三（风光摄影的语言表现）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

---

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了多媒体展示法、讲授法、讨论法、演示法、练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第九节（人与景融合画面）

【教学内容】人像摄影在风景中应用于融合。

【基本要求】学习人与景色融合画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

人像摄影的布局与应用，单纯的人像摄影容易拍摄，但结合景色却是个难事。

2. 教学难点

布局之难，景深的选择，光圈的使用。

3. 解决办法

综合近景构图，中景构图，全景构图，画中画构图，引导线构图，斜角构图，把前几点坐稳，之后再融入人像摄影基础。

第十节（全景接片画面）

【教学内容】全景画面接片的的意义？

【基本要求】学习全景画面接片等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。全景画面构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

全景画面在现实中的应用广泛，是具有实际应用性的构图画面。三张接片，4张接片，5张接片。

2. 教学难点

平行接片的接触点的选择，画面的横轴与纵轴的衔接。

3. 解决办法

思考点位与站位的角度，横平竖直在后期中调整，以及三脚架的稳定性。

第十一节（上帝视角）

【教学内容】无人机拍摄

【基本要求】学习无人机使用和航拍技术手段和运镜画面语言等画面内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

无人机的操作

2. 教学难点

无人机的拍摄角度，即构图是关键与难点，高度不重要，重要的是角度。

3. 解决办法

多练习操作上机实战使用，方寸之间的力度使用，实战。

第十二节（夜景风光）

【教学内容】夜景风景拍摄

【基本要求】夜景拍摄画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

夜景的拍摄是一门常见的拍摄种类，再原有的构图造型基础上，进行夜间拍摄。

2. 教学难点

降噪，大光圈的使用，线性镜片的使用，快门线的使用，三脚架的使用。

3. 解决办法

思想先行，预案并行，把布局放在前面，以及后期的 ps 使用。

项目四（滤镜艺术语言表现）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了多媒体展示法、讲授法、讨论法、演示法、练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第十三节（发现世界-微距风景画面）

【教学内容】微距拍摄形成“微距的现实世界”。形成客观的微距世界里的建筑与风光。

【基本要求】学习微距拍摄画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

必须热爱微观世界

2. 教学难点

微距镜头的使用，放大倍率的理解，景深的了解，小光圈的运用。各个环节的衔接。

3. 解决办法

需要购买微距镜头以及相关的光源辅助。

第十四节（缤纷世界-色彩斑斓）

【教学内容】色彩是最强有力的视觉感受。

【基本要求】学习理解不同色彩对画面的理解等画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

色环，色相，互补色，光源色，补色，对比色，纯色，固有色。

2. 教学难点

色彩对于心里的影响。

3. 解决办法

熟读色彩理论的了解于掌握。

项目五（色彩与后期调整）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了多媒体展示法、讲授法、讨论法、演示法、练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第十五节（延时摄影）

【教学内容】摄影延时拍摄与节奏。

【基本要求】学习延时摄影拍摄画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

延时摄影拍摄，节奏的把握，帧率的掌握。光圈的运用。

2. 教学难点

画幅比例之间的调整与器材镜头的衔接与运用。

3. 解决办法

实战大于理论讲解，多去实践拍摄。

第十六节（色彩与和后期调整）

【教学内容】色彩与后期的理解。

【基本要求】学习综合整理之前的构图美学和后期熟练技巧要求拍摄出具有一定美学的画面等内容，养成认真苛刻的态度，了解与理解并掌握以及熟练掌握。引导线构图基本知识，了解与理解构图的基本知识和原理和方法，具备单兵作战能力，具有优秀的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

综合技巧的运用和框选筛选整理。

2. 教学难点

后期的再次调整色彩度是重中之重。

3. 解决办法

多看，多听，多想，多思考，多提问，发现生活中的美，生活属于敏感的摄影师，唯有热爱能抵万千岁月。

三、学时分配表

《建筑与风光摄影》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	项目一 基础理论及器材应用演示	3	9	12
2	项目二 建筑摄影语言表现	3	9	12
3	项目三 风光摄影语言表现	3	9	12
4	项目四 滤镜艺术语言表现	3	9	12
5	项目五 色彩与后期调整	4	12	16
6	项目六 期末随堂考试	0	0	0
合计		16	48	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《建筑摄影》，高振杰编，人民邮电出版社，2019 年版，
ISBN 9787115520647

（二）参考资料

1. 《从黎明到黄昏》，《从黎明到黄昏》美国国家地理学会编著，祝思黔，艾米译。

2. 《商业摄影实拍案例》，刘君武编，电子出版社，2014 年版。

3. 《光影艺术》{美}克里斯·奈特著，人民邮电出版社，2019 版。

六、大纲说明

需要特殊说明的未尽事宜，如课程改革、整合情况等。

辽宁传媒学院

《纪实摄影》课程大纲

课程名称	纪实摄影	课程性质	专业必修课
理论学时	32 学时	实践学时	32 学时
课程学分	4	适用专业	摄影专业（本科）

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的教学，研究和分析纪实摄影魅力之所在，传承中国传统文化，发扬人文精神，掌握纪实摄影的方法，运用所学理论知识和实践练习，学生能够对纪实摄影有更深入的理解，具备一定的摄影实践能力和理论能力，提升作品鉴赏和作品创作能力。

（二）课程任务

养成严谨的理论学习态度；学习中国传统文化、摄影作品鉴赏、摄影创作等基础知识，学习提升摄影理论与实践能

力的方法；学习摄影作品鉴赏和纪实摄影拍摄等训练的技巧；培养人文素养和综合职业能力，为未来工作在综合素养与摄影能力应用上打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《摄影构图》、《建筑与风光摄影》、《时尚人像摄影》等课程，学生在掌握了摄影基本理论、具备摄影表现和技巧的基础上，通过本门课程学习进一步务实摄影理论基础，提高学生技术更全面、创作手法更多样的摄影素质能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《创意与观念摄影》、《综合摄影实践》，本课程为后续课程提供影像抓拍的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章 概述

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以纪实摄影理论讲授、问题解决、互动交流等的基本理论及应用等为主要教学策略。

---

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合、理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合、统一要求与因材施教相结合、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合、专业性与综合性相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、直观演示法、启发法、现场教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用传统的教学手段，利用 PPT 展示、摄影作品集等直接学习。

第一节 新闻摄影概述

【教学内容】

摄影是人类通过视觉形象传达信息的表达方式，新闻摄影在现代人们的生活中无处不在并且已成为现代文明不可缺少的一部分。随社会时代背景的不断发展而发生变化；新闻摄影的方式和传播媒介也越来越多样化，摄影业从专业化开始向精细化发展，它们作为“摄影”的分支，其研究也越来越专业化，并由传统的二维空间向多维空间扩展；在表达方式上，由静态视觉表达向动态的多媒体信息传播延伸。

【基本要求】

学习新闻摄影的基本概念内容，养成正确的专业态度，

了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何将新闻摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合大量的世界优秀摄影获奖作品的案例分析，将理论知识进行传授，为日后的结合实践操作打下坚实基础。

第二节 纪实摄影概述

【教学内容】

纪实摄影是以记录生活现实为主要诉求的摄影方式，素材来源于生活和真实，如实反映我们所看到的，因此，纪实摄影有记录和保存历史的价值，具有作为社会见证者独一无二的资格。其价值在于以客观真实的影像，记录下社会发展的当时状态，使之成为对后人具有文献价值的图像史料，同时渗入作者对人与社会的自然关注，借此对社会改革和人类发展产生影响。纪实摄影是一个独立的摄影门类，以社会美与丑作为自己的审美对象。

【基本要求】学习纪实摄影的基本概念内容，养成正确

的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解纪实摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何将纪实摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀新闻摄影图片案例分析，将理论知识进行传授。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第三节 新闻摄影与纪实摄影的关系

【教学内容】

作为性质最为相近的两种摄影形式，新闻摄影与纪实摄影之间有着千丝万缕的联系，在纪实报道摄影发展的早期，报刊上经常采用纪实摄影照片来做报道，比如19世纪30年代美国农业安全局(FSA)的纪实摄影，就经常见诸《生活》《展望》等杂志上。

【基本要求】

学习新闻与纪实摄影之间关系的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻与纪实摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将新闻与纪实摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀的新闻与纪实摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第二章 新闻摄影

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以新闻摄影的理论讲授、解决问题、互动交流等理论及应用为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合、理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合、统一要求与因材施教相结合、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合、专业性与综合性相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、直观演示法、启发法、现场教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用传统的教学手段，利用 PPT 展示、摄影作品集等直接学习。

第一节 新闻摄影的基本特征

【教学内容】

新闻摄影是新闻战线的一个品种，具有新闻的共性，遵循新闻报道的共同规律，又具有摄影的特性，受形象纪实的制约而凸显其个性。其特征为：新闻性、形象性、真实性、思想性和导向性。

【基本要求】

学习新闻摄影的基本概念内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻摄影知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何将新闻摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合大量的世界优秀新闻摄影获奖作品的案例分析，将理论知识进行传授，为日后的结合实践操作打下坚实基础。

第二节 新闻摄影采访

【教学内容】

获得新闻线索，是摄影采访的前提。在采访过程中，都要伴随着选择抓拍，及时抓取事物发生发展过程中的典型瞬间。在新闻现场从不同的角度尽可能多地拍摄不同景别、不同瞬间的照片。用什么样的体裁报道新闻事件，是摄影记者必须考虑的另一个重要问题，因为你拍摄的照片，是图片编辑进一步工作的基础，而且这直接决定你的照片最终以什么样的方式出现在报刊上。

【基本要求】

学习新闻摄影的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻与纪实摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将新闻与纪实摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀新闻与纪实摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第三节 新闻摄影的再现与表现

【教学内容】

新闻摄影的光线表现。新闻摄影中，在有时间条件的情况下，可以较为讲究摄影用光，以达到使画面更美观、更具观赏冲击力的光影效果。拍摄点的选择、拍摄距离的选择同样重要，由于表现意图的不同，对被摄体的取景范围也不同，画面结构也不同，这种不同画面透视变化和不同视觉效果，就用景别来表示。

【基本要求】

学习新闻摄影的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻与纪实摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将新闻与纪实摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀新闻与纪实摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第四节 新闻摄影的不同题材

【教学内容】

突发事件可能是任何事件：火灾、地震、车祸、严重冲突，等等。在当下社会中，党政机构安排的重要会议和活动，往往与国计民生息息相关，比如我国的“两会”、各种工作会议。通常，新闻摄影记者会把人物照片称作“头像”，它在报纸上所占的面积最多只有一栏大小，这些照片不是对人物的研究，只不过是用来识别人物而已，使用这些邮票或火柴盒大小的照片，是因为读者想知道新闻中人物的模样，所以，这样的照片更多的是一种身份确认。

【基本要求】

学习新闻摄影的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻与纪实摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将新闻与纪实摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀新闻与纪实摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第五节 新闻摄影的评价标准

关于新闻摄影的评价标准，似乎各人说法不一。但是我们应该看到，这些说法都是当事者在有了相当的从业经历后，各有侧重地提出的评价新闻摄影的最关键标准，并没有涵盖所有的标准。实际上，涵盖所有的标准也是不可能的，因为，不同的报刊根据读者群的不同，选用新闻照片的标准也会有所差异。在新闻摄影发展的不同时期内，对它的评价标准也会不同。

【基本要求】

学习新闻摄影的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻与纪实摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将新闻与纪实摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀新闻与纪实摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第三章 专题摄影

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以专题摄影为主，进行理论讲授、问题解决、互动交流等的基本理论及应用等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合、理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合、统一要求与因材施教相结合、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合、专业性与综合性相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、直观演示法、启发法、现场教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用传统的教学手段，利用 PPT 展示、摄影作品集等直接学习。

第一节 专题摄影的概念与演变

【教学内容】

专题摄影大都以抓取事物最为精彩的一瞬间入手，来表现所要拍摄对象的完整体现，以小见大，以瞬间见全局。世界上的任何事物都处在发展变化之中，多个瞬间凝固的画面比较全面、系统、深刻地反映一个事物的全过程，显然是专题摄影的强项的。

【基本要求】

学习专题摄影的基本概念内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、专题摄影基本知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解专题摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何将专题摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合大量的世界优秀专题摄影获奖作品的案例分析，将理论知识进行传授，为日后的结合实践操作打下坚实基础。

第二节 专题摄影的体裁与分类

【教学内容】

专题摄影的体裁，指一切艺术作品的种类和样式，其艺术结构在历史上具有某种稳定的形式，这种形式是随着艺术反映现实的多样性，以及艺术家在作品中所提出的审美任务，而产生发展起来的。专题摄影的分类，是逐渐丰富和形成起来的，样式也在不断更新换代。分类是把无规律的事物按照不同特点分类，使事物更有规律。

【基本要求】

学习专题摄影的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，专题摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解专题摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将专题摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀专题摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第三节 专题摄影的构思与表达

【教学内容】

摄影不是随便拍张照片玩玩，也不是凭借一架好相机，外加一个好运气就能拍出好作品，它同样是一种严肃的创作活动。既然是创作，就得遵循创作规律：真正深入生活，认真选择题材；对拍摄对象要有深刻了解，有独特感受，有特殊视点，有创新立意；并且注入主观感情，使一切景语都成情语；要不断加强文化修养；要有感受美、捕捉美、表现美的艺术气质和技术技巧；要增强照片的文化内涵和个性特征；要树立精品意识等。

【基本要求】

学习专题摄影的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解专题摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将专题摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀专题摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第四节 专题摄影的思想展现

【教学内容】

摄影依赖于形象取胜，因而它率先打动人的是情感而不是理智，它最直接影响的是观看的心理。随着观看数量的累加、共同观看群体的形成，亦即情感打动的程度深入，心理影的区域扩大，意见和观点便可以随之产生，人们可以从喧嚣和热闹的讨论中重新切入孤独的沉思，理性由之萌生，而这一途径获得的理性，极有可能变成更为可靠、更为持久的力量。

【基本要求】

学习专题摄影之间关系的内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，专题摄影基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解专题摄影的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将专题摄影应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀专题摄影作品，进行案例分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程

中。

第四章 图片编辑的艺术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以图片编辑的艺术为主，进行理论讲授、问题解决、互动交流等的基本理论及应用等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合、理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合、统一要求与因材施教相结合、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合、专业性与综合性相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、直观演示法、启发法、现场教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用传统的教学手段，利用 PPT 展示直接学习。

第一节 职业化的图片编辑

【教学内容】

从某种意义上来说，图片编辑作为联系摄影记者与版面、办报人与读者之间的纽带之一，他的工作很大程度上是在确立“传播中的图像”的行业标准，并通过大量的实践改进和

创新这些标准。所以，要成为一名合格的图片编辑，必须具备一些专业素质。

【基本要求】

学习职业化图片编辑的基本概念内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，纪实摄影的图片编辑基本知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解职业化图片编辑的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何将职业化图片编辑应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合大量的职业化图片编辑的案例分折，将理论知识进行传授，为日后的结合实践操作打下坚实基础。

第二节 图片编辑的基本工作

【教学内容】

在媒体视觉化的时代，图片编辑的作用越来越明显地显现出来，好的图片编辑意味着丰富的图片资源、科学的图片传播和有的放矢的读者调查。当然，有些报纸不愿意设置图

片编辑的岗位，或者不给予图片编辑足够的权力，结果图片与报刊整体报道脱节的现象也就不断出现。

【基本要求】

学习编辑照片的具体内容，养成正确的专业态度，了解、掌握职业化图片编辑的基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解职业化图片编辑的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将职业化图片编辑应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀职业化图片编辑案例，进行分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第三节 版面设计如何引人入胜

【教学内容】

要强调的是，照片一旦落到版面上，它很大程度上不具有独立性，或者说，它只是构成版面整体效果的一个视觉元

素和信息元素。所以，图片的版面设计要遵从视觉心理和视觉习惯，才能吸引和打动读者。

【基本要求】

学习职业化图片编辑的基本概念内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影的图片编辑基本知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解职业化图片编辑的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何将职业化图片编辑应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合大量的职业化图片编辑的案例分折，将理论知识进行传授，为日后的结合实践操作打下坚实基础。

第四节 图片编辑工作的新发展

【教学内容】

毋庸置疑，当时光进入 21 世纪的时候，我们的信息传播模式，已经由原来的以文字为主要载体、以阅读为主要接受手段，转变为以图像为主要载体、以观看为主要接受手段，

以形象为主的信息传播形式已经从根本上改变了我们的阅读习惯。

【基本要求】

学习职业化图片编辑照片的具体内容，养成正确的专业态度，了解、掌握图片编辑的基本知识、原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解职业化图片编辑的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何尽快将职业化图片编辑应用到实践。

3. 解决办法

通过提供丰富的教学案例，结合优秀职业化图片编辑案例，进行分析，将理论知识传授过渡到实践运用。通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

第五章 新闻与纪实摄影佳作欣赏、外拍实训

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以新闻与纪实摄影为主，进行理论讲授、名作分析、互动交流等的基本理论及应用等为主要教学策略。

---

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合、理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合、统一要求与因材施教相结合、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合、专业性与综合性相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、直观演示法、启发法、现场教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用传统的教学手段，利用 PPT 展示，摄影作品集等直接学习。

【教学内容】

第一节 佳作欣赏：布列松的《决定性瞬间》

布列松 1952 年出版的摄影集《决定性瞬间》（英文：The Decisive Moment），最初名为《抓拍的影像》，是摄影史上最著名的画册之一，将布列松早年最好的作品集结成册，由纽约出版社与巴黎的 Editions Verve 出版社联合出版，画册的封面由法国著名野兽派画家亨利·马蒂斯（Henri Matisse）精心设计。

亨利·卡蒂埃·布列松，这个名字通常被认为是“现代新闻摄影之父”，他是 35 毫米照相机的最早使用者之一，同时，他也是一个正直的摄影大师。他一生中到过世界各个

角落，经历了两次世界大战，见证了 20 世纪众多重大历史事件。

结缘马格南：

1947 年，布列松与著名战地摄影师卡帕等人成立了马格南图片社，该图片社在二次大战之后真正引人注目。战争时期，卡帕在前线与死亡斗争，创作出许多震惊世界的名作。二次大战开始，布列松从军后成为德军的俘虏。三年中，他两次试图逃走，第三次终于成功。他返回巴黎，参加了抵抗组织。这一时期，他拍下了许多文化界、艺术界人士的肖像。毕加索、马蒂斯、布拉克、鲁欧、撒尔托尔等人的肖像都收集在他的《决定性瞬间》中。

决定性瞬间：

《决定性瞬间》是布列松的摄影理论，同时也是他在 1952 年出版的第一本摄影著作。收录了他本人选择的 600 张图片，其中包括了他在绘画、电影摄影、个人生活方面的图片，其中最早的照片可以追溯到 1902 年。有许多少见或从没有出版过的作品。还有许多抓拍的作家、艺术家、科学家的个人肖像，包括那张 1938 年的家庭野餐的照片，1932 年在巴黎拍摄的跳过水坑的男子照片等。

荣誉记录：

被誉为“现代新闻摄影之父”的法国著名摄影家布列松于法国当地时间 2004 年 8 月 2 日逝世于法国西南部的家中，

享年 95 岁。法国总统希拉克在获悉布列松逝世的消息后悲痛地说：“法国失去了一位天才摄影家、一位真正的大师、他是 20 世纪最具天赋并深受世人尊敬的艺术师之一。”

社会评价：

布列松的照片所截取的瞬间，不仅是当下发生在他眼前的一瞬，更是事件此前此后整个过程中的一个波峰。他的作品集《决定性瞬间》成为无数摄影爱好者的教科书，“决定性瞬间”摄影理念也为广大同行接受和效仿。

他于 1947 年同别人合伙建立了世界最具影响力、受到广泛尊敬的马格南图片社，该图片社的图片大量刊载在美国主要的图片杂志《生活》以及《时代》、《新闻周刊》、《纽约时报》等。

【基本要求】

学习布列松“决定性瞬间”理论及实践的基本概念内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影基本知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解布列松“决定性瞬间”理论及实践的基本概念并掌握基本技术。

2. 教学难点

如何将布列松“决定性瞬间”理论应用到实践。

3. 解决办法

通过提供近 500 幅布列松摄影作品的佳作案例，结合案例分析，将理论知识进行传授，为日后的实践操作打下坚实基础。

第二节 外拍实训

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以纪实摄影外拍实训为主，进行理论与实践的结合，通过实践，逐渐独立完成纪实摄影的创作，为后续课程奠定基础及应用等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合、理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合、统一要求与因材施教相结合、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合、专业性与综合性相结合等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、直观演示法、现场教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用现场教学和实践相结合的教学手段，利用观展实训、外拍实训进行学习。

【教学内容】

其一，真实再现时尚风情。纪实摄影意味着要走出去融入世界，需要挣脱思想的枷锁去捕捉社会的风貌，并且用相机记录下来，用图片表现多姿多彩的世界。而外拍实训正是发扬了纪实摄影这一最大的宗旨，真实地记录着街头的日常生活和流行时尚，从而传播生活理念与时尚文化。

其二，决定性瞬间的捕捉。在摄影的题材中，人是绕不过的主题之一。男女老幼，喜怒哀乐，各种表情，多种肢体语言，使人像摄影永不雷同，魅力无穷。而街拍是将人像在自然光照明条件下得到真实呈现。但是与传统的人像摄影相比，街拍更加讲究“决定性瞬间”的捕捉。

其三，独具审美的双眼。与艺术摄影、创意摄影相比，外拍实训摄影除了真实自然地传达场景之外，对人物的刻画显得更加突出，对摄影师的综合素质要求就显得尤为突出。除了具备纪实新闻摄影师的敏感性，专业摄影技能的娴熟掌握之外，更需对社会与思潮的了解关注。

其四，外拍实训的社会价值。街拍纪实摄影是时代的产物，同时也是对社会文化的延展。它一改以往只关注阳春白雪和高大上的糖水时尚，而是转身面向了街头大众，将镜头对准了普通百姓的寻常生活。从这种转变中，我们不难发现，这其实是年轻一代价值观转变的折射。

外拍实训存在的问题：隐私与效果。外拍纪实摄影其实基本上是摄影师以街头抓拍或者偷拍的方式进行的，被摄者

都是在不知情的情况下成了摄影师的“猎物”。这样的呈现

如何将纪实摄影的决定性瞬间理论应用到实践。重点：将自己学到的摄影本体语言与技术，与纪实摄影外拍实践创作过程中的紧密融合。

方式，相对来说是比较自然与原生态的，能够更好地表现被摄者的最佳状态和独特魅力，学习民法典，防止侵犯肖像权的问题成为问题难点。

【基本要求】

学习布列松“决定性瞬间”理论及实践的基本概念内容，养成正确的专业态度，了解、理解、掌握，新闻、纪实摄影外拍实战的基本知识、基本原理和方法，具备一定能力，具有基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解外拍实训理论及实践的概念并掌握基本技术。紧密结合课程中学习的教材理论内容，经实践应用过程，转化成摄影创作过程。

2. 教学难点

将课堂上所学到的摄影本体语言与技术，与纪实摄影外拍实践创作过程中的紧密融合。理解实训对作品输出、出版、展览的基本概念。

3. 解决办法

通过现场实战拍摄练习，培养学生纪实摄影实践的操作能力，使理论课程得到全面实践应用，由课堂上的观摩赏析名家名作过渡到现实生活的实战创作中，提高学生从观察到呈现的专业创作方式。

三、学时分配表

《纪实摄影》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章 概述	4	4	8
2	第二章 新闻摄影	4	4	8
3	第三章 专题摄影	4	4	8
4	第四章 版面设计如何引人入胜、图片编辑工作的新发展	4	4	8
5	第五章 新闻与纪实摄影佳作欣赏、外拍实训	16	16	32
合计		32	32	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( ) ; 考查 (√)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成（由平时成绩和期末成绩两部分组成），其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

---

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

(一) 使用教材

1. 《新闻与纪实摄影》王汉辰编，辽宁科学技术出版社，2017 年版。

(二) 参考资料

1. 《大师的纪实摄影》林路编，福建科学技术出版社，2010 年版。

2. 《纪实摄影-风格与探索》孙京涛编，山东画报出版社，2004 年版。

辽宁传媒学院

《采访与写作》课程大纲

课程名称	采访与写作	课程性质	专业必修课
理论学时	32 学时	实践学时	
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的教学，研究和分析新闻采访与写作的系统理论，传承新闻采访与写作的系列实战技法，掌握新闻采访与写作的多种技巧和方法，运用所学理论知识和实践练习，学生能够对中外新闻实战应用技术发展和沿革有更深入的理解，具备实战采访的能力，提升实战采访和写作的社会应用能力。

（二）课程任务

养成严谨的理论学习态度；学习中国优秀新闻采访、优秀新闻作品鉴赏、硬新闻和软新闻写作等基础知识，学习提升新闻采写方法；学习新闻作品鉴赏和新闻采写等语言训练的技巧；培养人文素养和综合职业能力，为未来工作在综合素养与新闻采访与写作应用上打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《中国新闻采编纲要》，学生在掌握了新闻采写理论、具备基本理论和基础知识基础上，通过本门课程学习记者现场采访理论和记者现场采写实战技法，提高学生新闻采访与写作适应社会的应用能力。

（四）后续课程（无）

本课程后续课程有摄影赏析与展示设计，本课程为后续课程提供必要的理论基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

依据国家规定要求和对学生职业素养、能力培养要求，按着学业实际和校内外条件实际，制定本《采访与写作》课程教学大纲

（二）教学内容及标准

项目一（新闻原理论）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用讲授法、讨论法、演示法、练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、中外新闻史

二、什么是好记者？

三、什么是新闻？

四、记者现场采访应具备的“四力”？

五、做一个好记者必备的基本素质是什么？

【基本要求】

讲解中外新闻史，明确“采”、“集”、“闻”关系，讲解好记者标准，新闻的概念，新闻采写的特点和方式，新闻采写的作用、任务和要求。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

新闻的概念及重要案例，新闻采写的特点和方式。

2. 教学难点

中外新闻史，好记者标准，做一个好记者必须具备的基本素质

3. 解决办法

查阅新闻采写课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目二（新闻原理论）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、任务驱动法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段

【教学内容】

-
- 一、什么是新闻价值？
  - 二、什么是新闻价值六要素？
  - 三、怎样判断新闻价值？
  - 四、如何培养新闻价值判断能力？

【基本要求】

学习什么是新闻价值？什么是新闻价值六要素？怎样判断新闻价值？什么是新闻敏感？如何培养新闻价值能力？通过讲授，使学生理解新闻价值和新闻敏感，并能在实际应用中判断新闻的价值，培养自己的新闻敏感性。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解新闻价值六要素。

2. 教学难点

掌握新闻价值内涵。

3. 解决办法

查阅新闻采写课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目三（新闻原理论）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

---

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、任务驱动法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

- 一、什么是硬新闻？
- 二、什么是软新闻？
- 三、硬+软: 共有的基本元素？
- 四、五个 w 和一个 h 是什么？
- 五、如何寻找新闻五要素？

【基本要求】

掌握什么是硬新闻与软新闻，硬+软: 共有的基本元素——五个 w 和一个 h，如何寻找新闻五要素，培养记者的发现力。通过讲授，使学生掌握新闻要素，培养自己的新闻发现能力和写作能力。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

如何寻找新闻五个 w 和一个 h

2. 教学难点

培养学生的新闻发现能力和写作能力

3. 解决办法

查阅新闻采写课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目四（新闻原理论）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、任务驱动法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

-
- 一、消息概念、特点、优势？
  - 二、倒金字塔历史由来？
  - 三、剖析倒金字塔特殊结构？
  - 四、倒金字塔特殊结构在消息写作中实际应用？

【基本要求】

掌握消息概念、特点、优势，讲解倒金字塔历史由来，剖析倒金字塔特殊结构。

要求学生了解消息概念、特点、优势，掌握倒金字塔特殊结构并能在消息写作中实际应用。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

剖析倒金字塔特殊结构，标题、导语、主体——“三度反复”

2. 教学难点

把握消息概念、特点、优势，运用于实际写作

3. 解决办法

查阅新闻采写课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目五（新闻写作论）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、任务驱动法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、新闻导语功能？

二、新闻导语概念？

三、新闻导语种类？

四、新闻导语任务？

五、新闻导语的写作要求和方法？

六、如何掌握新闻导语写作的特殊技巧，同时了解导语写作的独特秘笈。

【基本要求】

掌握新闻导语功能、概念、种类、任务，明确新闻导语

的写作要求和方法。目标使学生了解并掌握新闻导语写作的特殊技巧，同时了解导语写作的独特秘笈。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解掌握新闻导语写作的特殊技巧，同时学习导语写作的独特秘笈

2. 教学难点

新闻导语写作中注意“长句写作”等事项

3. 解决办法

查阅新闻采写课外图书及参考资料，提高领悟能力。

项目六（新闻写作论）

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本项目以理论讲授、互动交流、小组合作等为主要教学策略。

2. 教学原则

本项目教学本着理论联系实际、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一、系统性与循序渐进相结合等教学原则。

3. 教学方法

本项目采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、任务驱动法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本项目采用了线下教学的教学手段。

【教学内容】

一、好导语？

二、坏导语？

三、好导语和坏导语的区别？

四、硬新闻导语和软新闻导语的区别？

五、多种类型新闻导语写作的技巧和注意事项？

【基本要求】

掌握好导语和坏导语的区别，硬新闻导语和软新闻导语的区别。使求学生理清并掌握二者的区别。详细全面解剖释析时尚鲜活案例，通过教学，使学生理解并掌握多种类型新闻导语写作的技巧和注意事项。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

多种类型新闻导语写作

2. 教学难点

好导语和坏导语的区别，多种类型新闻导语写作的技巧和注意事项

3. 解决办法

查阅新闻采写课外图书及参考资料，提高领悟能力。

三、学时分配表

《广告摄影》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	项目一 原理论及新闻史应用演示	2		2
2	项目二 原理论及新闻价值判断标准	2		2
3	项目三 原理论及软新闻、硬新闻	2		2
4	项目四 原理论及倒金字塔特殊结构	2		2
5	项目五 写作论及导语写作秘笈	2		2
6	项目六 写作论及新闻写作原则、方法	2		2
7	项目七 期末总复习	2		2
合计		32		32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( ) ; 考查 (✓)

(二) 课程成绩构成 (蓝色字部分根据实际选择填写)

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答问题、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《新闻采访与写作》，《新闻采访与写作》编写组编写，高等教育出版社出版，2020 年版，ISBN 9787501997046

（二）参考资料

1、《中国记者》，新华社编著，新华社出版，2018 一一 2020 年版。

2、《新闻在线》，人民日报社编著，人民日报出版社，2018 一一 2020 年出版。

3、《新闻写作教程》，刘明华等著，中国人民大学出版社，2010 年 2 月第 14 版

4、《实用新闻采访与写作》，佚名著，中国传媒大学出版社，2019 年 9 月第一版 5、《新闻采访学》，蓝鸿文著，中国人民大学出版社，2000 年 1 月第二版。

六、大纲说明

需要特殊说明的未尽事宜，如课程改革、整合情况等。

辽宁传媒学院

《摄像基础》课程大纲

课程名称	电视摄像	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	16 学时
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的理论加实践教学，使学生能够了解掌握包括短视频、微电影、纪录短片、DV 短片、视频剪辑、广告片段等在内的视频创作的基本理论知识体系、基本工作方式，以及和新媒体领域相关的一些专业基础知识。并在了解相关理论基础的前提下，重点训练对于视频拍摄与处理的技术技巧，同时继续为后续课程加强摄影摄像的拍摄基础。

（二）课程任务

在养成严谨认真的工作态度的基础上，培养学生在新媒体时代下所需要的对时尚与热点的敏锐嗅觉、创意、创新思维和艺术品味。强调学生的协作与动手能力，培养良好的工作习惯和严谨认真、不怕困难的工作态度，并结合当前新媒体、自媒体的发展趋势，让学生初步具备在媒体、创意公司及工作室参与视频拍摄相关工作的能力。培养追求完美、团结协作、富于创造、敢于创新的职业摄影师素质，为今后从事视频创作相关工作打下多方面基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《商业人像摄影》、《摄影艺术造型》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步了解视频影像艺术语言，使学生初步具备视频作品创作的准备、拍摄及制作能力，为下一阶段的学习、创作以及毕业后从事相关工作打下坚实基础。

（四）后续课程

本课程后续课程有《微视频》、《非线性编辑》等，本课程为后续课程提供视频影像的基础创作能力，使学生具备摄影的动态思维和静态思维，通过这两种看似矛盾的思维方式的结合，有助于学生创作出更具有专业水准、高艺术性的视觉影像作品，实现静态与动态间的切换以及二者的结合。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章 视频媒体概述

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上线下教学相结合的教学手段。

第一节 视频的渊源与发展

【教学内容】

一、视频的主要特征

二、视频的应用

三、视频的分析

四、视频的发展前景

【基本要求】学习视频的主要特征、视频的发展前景等内容，养成开放包容的态度，了解视频种类、现状及发展都基本知识，了解视频分类原理和方法，具备视频分析及鉴赏能力，具有较高的审美素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解当代视频传播媒介及表现形式。

2. 教学难点

3. 解决办法

利用生动的案例引发学生的观看热情，在此基础上逐渐渗透拍摄相关内容，同时引用一些典型视频作者，促进学生的讨论热情。从而慢慢培养大家的拍摄兴趣。

第二节 视频的特点与类型

【教学内容】

一、短纪录片

二、网红 IP 型

三、草根恶搞型

四、情景短剧

五、技能分享

六、街头采访型

七、创意剪辑

【基本要求】学习视频的主要分类、不同种类视频基本特点等内容，养成对专业知识刨根问底儿的态度，了解不同种类视频所带来的不同观看感受相关基本知识，了解视频投放的原理和方法，具备视频分类及剖析能力，具有良好的艺术品位，熟知视频艺术的理论前沿和发展动态，具有自我学习能力、创新能力。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解当代视频不同类型所带来的观看感受及不同受众。

2. 教学难点

现代影像设备的技术指标操作规范

3. 解决办法

利用不同类型视频的案例拓宽学生的眼界，相信在观看与赏析的过程中，必然会有某一类作品能够吸引学生的兴趣。在与学生的交流过程中，有侧重地利用学生的兴趣点，激发学生的创作热情。

第二章 视频编导基础

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 团队分工与工作流程

【教学内容】

一、素材部门

二、美术部门

三、后期部门

四、制作部门

【基本要求】学习视频创作的团队分工与工作流程等内容，养成甘于奉献的态度，了解视频创作中团队协作的基本知识，了解视频创作团队协作的原理和方法，具备团队协作能力，具有良好的视频创作态度、协调的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解视频创作团队中的各个职能部门及相应职位及其所负责的工作内容。

2. 教学难点

使学生理解在视频创作的过程中，整个团队各司其职，一切工作围绕完成影片，对导演要绝对服从。

3. 解决办法

挖掘所有学生不同的性格特点、能力特点，根据各自的优势引导选择相应的职位，或发挥优势，或利用拍摄团队的构建提升某些学生的能力缺陷。

第二节 分镜头脚本创作

【教学内容】

一、分镜头脚本概念

二、分镜头脚本的写作方法

【基本要求】学习分镜头脚本概念、分镜头脚本的写作方法等内容，养成对拍摄创作前期工作严谨的态度，了解如何进行分镜头脚本创作相关基本知识，了解分镜头脚本创作的原理和方法，具备分镜头脚本创作能力，具有较强的想象力及书面表达的转化素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解分镜头脚本的写作方法。

2. 教学难点

写作内容比较枯燥，难以调动学生兴趣。

3. 解决办法

可布置任务，由学生自选自己喜欢的视频作品或小说作品，尝试将其转化为分镜头脚本格式，这个过程虽然不是原创作品，但是能够通过逆向创作，熟悉分镜头脚本格式及其作用，另外由于是自己喜欢的作品，所以兴趣较强。

第三章 视频摄影基础

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 认识摄影机

【教学内容】

一、摄影机的概念

二、摄影机的种类

【基本要求】学习摄影机的基本构造、原理等内容，养成求知的态度，了解不同摄影机的基本知识，了解摄影机的使用原理和方法，具备摄影机设置及操作能力，具有掌握设备多样化的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解不同摄影机的结构、特点及使用方法。

2. 教学难点

区分同种类设备在摄影和摄像中的不同使用特点。

3. 解决办法

通过不同摄影机所拍摄的视频案例，使学生从画面中能够区别出不同摄影机的特质。

第二节 摄影机结构

【教学内容】

一、镜头

二、取景器

三、快门、光圈

四、输片计数机构

五、机身

【基本要求】学习摄影机结构的概念、不同部件的功能等内容，养成对摄影器材清晰认识的态度，了解摄影机不同部分的基本知识，了解了解摄影机不同部分的功能原理和方法，具备摄影机实际操作能力，具有较强的器材使用及保护素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解摄影机的构造及其功能。

2. 教学难点

很多摄影机部件，没有真机进行教学。

3. 解决办法

通过视频演示的方式，尽可能让学生认识更多的摄影机及部件，对不同种类的摄影机部件有一个初步的认识。使其在未来的工作中能够更快的适应不同种类的设备。

第三节 摄像辅助器材

【教学内容】

一、让画面稳定下来

二、让画面动起来

【基本要求】学习摄像辅助器材种类及其使用方法等内

容,养成吃苦耐劳态度,了解摄像辅助器材选择的基本知识,了解摄像辅助器材的功能原理和方法,具备摄像辅助器材实际操作能力,具有较强的器材使用及保护素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解摄像辅助器材的种类及其功能。

2. 教学难点

c。

3. 解决办法

通过视频演示的方式,尽可能让学生认识更多的摄像辅助器材及部件,对不同种类的摄像辅助器材有一个初步的认识。并要求学生在自己条件范围内选购适宜的摄像辅助器材,使其在之后的课程中能够进行相应的练习。

第四节 摄影机的使用与基本技术要求

【教学内容】

一、摄影机使用中的注意事项

二、用摄象机拍摄时首先要做到:平、准、稳、匀

【基本要求】学习摄影机的使用与基本技术要求等内容,养成吃苦耐劳、精益求精的态度,了解摄影机拍摄中的基本知识,了解如何实现技术要求的原理和方法,具备摄像拍摄实际操作能力,具有较强的素材质量追求素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

理解摄影机的使用与基本技术要求。

2. 教学难点

现代影像设备的技术指标操作规范

3. 解决办法

通过实际操作的方式，分别演示符合技术要求与不符合技术要求的视频拍摄，从而使学生直观通过画面理解，不仅知道不要怎样，还要知道究竟是因为什么不。

第四章 视频构图基础

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 景别的安排

【教学内容】

一、远景画面

二、全景画面

三、中景画面

四、近景画面

五、特写

【基本要求】学习不同景别的特点及用法等内容，养成拍摄中严谨的态度，了解不同景别视觉感受的基本知识，了解不同景别拍摄的原理和方法，具备实际拍摄中景别的判断能力，具有追求构图完美的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解不同景别的特点及用法等。

2. 教学难点

通过实际拍摄进行演示。

3. 解决办法

通过不同景别的视频案例，使学生从画面中体会不同景别所带来的视觉感受。在实践学时中，布置相应的任务，让学生能够通过拍摄加深体会。

第二节 镜头的角度

【教学内容】

一、基本概念

二、分类

三、垂直方向

【基本要求】学习不同角度的视觉感受及用法等内容，养成拍摄中追求极致的态度，了解不同角度视觉感受的基本知识，了解不同角度拍摄的原理和方法，具备实际拍摄中建立机位的判断能力，具有追求构图完美的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解不同角度的特点及用法等。

2. 教学难点

通过实际拍摄进行演示。

3. 解决办法

通过不同角度的视频案例，使学生从画面中体会不同视角所带来的视觉感受。在实践学时中，布置不同角度的拍摄任务，让学生能够通过拍摄加深体会。另外增加特殊角度与景别的叠加。

第三节 画面主次的分配

【教学内容】

一、基本概念

二、突出主体的方式

【基本要求】学习为何突出主体以及如何突出主体等内容，养成拍摄中追求极致的态度，了解关于突出主体的基本知识，了解不同形式突出主体的原理和方法，具备实际拍摄利用机位来突出主体的能力，具有追求构图完美的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解不同突出主体的方法等。

2. 教学难点

在教室内难以通过实际拍摄进行演示。

3. 解决办法

可先通过学生们更加熟悉的图片摄影作品引入，再通过不同方式突出主体的视频案例，使学生理解如何利用构图来突出主体。在实践学时中，布置拍摄任务，让学生通过自己的拍摄来加深认识。

第四节 构图的总体要求

【教学内容】

一、基本概念

二、构图的应用

三、特殊构图在影视作品中的应用

【基本要求】学习构图的实际应用等内容，养成拍摄中追求极致的态度，了解关于构图的应用及特殊构图基本知识，了解不同形式构图使用的原理和方法，具备实际拍摄利用机位来实现构图的并表达作者想法的能力，具有挑战特殊构图的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解构图的应用及特殊构图等。

2. 教学难点

在教室内难以通过实际拍摄进行演示。

3. 解决办法

此部分重点在于总结，可通过大师导演的作品，使学生理解如何在连续的镜头中利用机位的变化运营构图。在实践学时中，布置拍摄任务，让学生拍摄相对完整、连贯的视频作品。

第五章 视频照明基础

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 光的类型与特点

【教学内容】

一、概念

二、光的种类

三、光的方向

四、画面基调

【基本要求】学习不同光的特点及用法等内容，养成拍摄中灵活应变的态度，了解不同环境下运用何种光线基本知识，了解不同光线的原理和方法，具备实际拍摄中巧用自然光和能力，具有独立处理布光的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解不同光的特点及用法等。

2. 教学难点

在教室内难以通过实际拍摄进行演示，另外由于在普通教室进行授课，没有相应的布光设备。

3. 解决办法

通过不同布光的视频案例，使学生从画面中体会不同布光所带来的视觉感受。对布光器材的选择进行讲解，鼓励学生在自己条件范围内进行自行选择设备。在实践学时中，布置相应的任务，让学生能够通过拍摄加深不同布光的体会。

第六章 常见镜头实战拍摄

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 导演的场面调度

【教学内容】

一、概念

二、演员调度

三、摄影机的调度

【基本要求】学习导演的场面调度等内容，养成拍摄中雷厉风行的态度，了解不同情况下运用导演思维的基本知识，了解现场调度的原理和方法，具备实际拍摄中调度拍摄团队的能力，具有领导团队的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解导演场面调度的技巧与方法等。

2. 教学难点

由观者思维向导演思维转换需要一个过程。

3. 解决办法

通过实际拍摄任务，以及团队模拟，加深学生们对导演思维的理解。

第二节 人物场景实拍

【教学内容】

一、概念

二、拍摄技巧

三、稳定器技巧

四、空镜头及夜景拍摄

【基本要求】学习人物视频拍摄技巧等内容，养成拍摄中保持平和的态度，了解视频人物拍摄的基本知识，了解人物拍摄的原理和方法，具备实际拍摄中利用摄像技巧优化演员的能力，具有吃苦耐劳的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解视频人物拍摄的技巧与方法等。

2. 教学难点

如何将自己的经验转化为学生的经验。

3. 解决办法

通过实际拍摄任务，加上现场演示，使学生直观的感受如何运用拍摄技巧使人物被拍摄的更加好看。

第七章 视频后期制作

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 后期编辑基础

【教学内容】

一、后期编辑基础

二、后期编辑规则

【基本要求】学习后期编辑的基本概念与规则等内容，养成后期处理中严谨的态度，了解后期编辑的基本知识，了解后期编辑的原理和方法，具备实际拍摄团队中完成后期处理的能力，具有剪辑意识的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解后期编辑的基本概念与规则等。

2. 教学难点

将拍摄思维与剪辑思维相结合。

3. 解决办法

这种思维模式需要大量实践逐渐积累，通过实际拍摄任务，自己拍自己剪，通过剪辑可以知道自己在拍摄中的不足，这样下之后的拍摄中就可以着重克服，这样就能实现摄像与

剪辑的共同进步。

三、学时分配表

《摄像基础》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章 视频媒体概述	1	1	2
2	第二章 视频编导基础	2	2	2
3	第三章 视频摄影基础	2	2	4
4	第四章 视频构图基础	4	4	8
5	第五章 视频照明基础	3	3	6
6	第六章 常见镜头实战拍摄	4	4	8
7	第七章 视频后期制作	1	1	2
合计		16	16	32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (√)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

---

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《电影数字摄影技术与技巧》，朱云峰 樊华 高向阳 中国电影出版社，2014 版

（二）参考资料

1. 《大学微电影教程》，陈勤、朱晓军 主编，人民邮电出版社，2016 年版；

2. 《摄像技术通用教程》，陈勤 朱晓军 主编，人民邮电出版社，2014 版。

辽宁传媒学院

《数码黑白摄影》课程大纲

课程名称	数码黑白摄影	课程性质	专业必修课
理论学时	8 学时	实践学时	24 学时
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的教学，研究和分析数码黑白摄影的独有特性，开阔创作思维，掌握一定的创新制作方法，运用多角度思维方式激发创作灵感，学生能够独立完成各类数码黑白摄影作品，为后续课程奠定创作综合方案与艺术表现基础。

（二）课程任务

养成严谨的创作态度；学习转换黑白图像、微调黑白图像等基础知识，学习各类数码黑白摄影原理、拍摄程序和制作方法；学习各类数码黑白成像技术、使用数字工具进行艺术表达手段和业务沟通表达技巧；培养操控项目设计方案的职业素质，为从事专业摄影工作打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《摄影技术技巧》、《图片处理》、《摄影史》等，学生在掌握了摄影基本理论、具备一定表现技法和图像处理能力基础上，通过本门课程学习进一步夯实摄影理论基础，提高学生灵活使用数码工具来充分发挥并调控黑白图像的能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《观念摄影》等，本课程为后续课程提供美学理论与艺术表现的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取按照国家规定要求和专业岗位要求，密切结合学业实际和校内外条件实际，配套完成数码黑白摄影教学内容的合理设计。通过教学，要求学生具备和掌握摄影表现的基本能力和基本影像语言特征。不仅是简单地对数码照相机的控制和图像处理能力，还包括计划实施和协调能力。

（二）教学内容及标准

第一章 拍摄黑白照片

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以小组合作、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、分组练习法、直观演示法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了课堂讲授、课堂内拍摄，理论与实践相结合的教学手段。

第一节 黑白模式

【教学内容】

- 一、通过拍摄完成黑白模式训练。
- 二、通过后制作完成黑白模式训练。
- 三、在老师指导下完成不同方案的拍摄。

【基本要求】学习拍摄完成黑白模式训练、后期制作完成黑白模式训练等内容，养成严谨认真的态度，理解关于黑白模式的基本知识，掌握黑白模式的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解摄影器材是黑白摄影创作的前提。

2. 教学难点

深刻理解黑白摄影方式是摄影实践的基础。

3. 解决办法

实训中仔细阅读本实训项目的具体要求，回答实训中需要思考的问题。

第二节 拍摄 RAW 格式

【教学内容】

- 一、利用影棚内道具来拍摄 RAW 格式的场景。
- 二、在老师指导下完成不同场景对象的选择。

【基本要求】学习利用影棚内道具来拍摄 RAW 格式作品、营造黑白的历史场景等内容，养成严谨认真的态度，掌握营造黑白效果的基本知识，熟练掌握营造黑白效果的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

黑白摄影营造方法的应用与体会场景的特性。

2. 教学难点

通过拍摄的图像，加深对象黑白效果的理解。

3. 解决办法

实训中寻找由光影、位置和构图所形成的黑白形态。加强实训监控，重要时间节点拍照。

第三节 色调和对比度

【教学内容】

一、拍摄具有完整黑白色调和对比度的影像并分析其表现特征。

二、实践和发现黑白图像形式表现的视觉和心理效应。

【基本要求】学习获得黑白影像、发现黑白图像形式表现等内容，养成严谨认真的态度，理解营造黑白效果的基本知识，熟练掌握营造黑白效果的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

通过拍摄制作，明确完整黑白色调和对比度的属性。

2. 教学难点

通过拍摄的图像，理解黑白色调和对比度的含义与范畴。

3. 解决办法

在室内条件下，通过拍摄体会摄影拼贴混合形态的要领。

第四节 数码黑白照曝光

【教学内容】

一、拍摄或通过其他方法获得正确曝光的黑白影像并分析其表现特征。

二、实践和发现数码黑白照曝光表现的视觉和心理效应。

【基本要求】学习获得正确曝光的黑白影像、发现数码黑白照曝光表现等内容，养成严谨认真的态度，理解获得正确曝光的基本知识，熟练掌握获得正确曝光的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

以日常生活用品为主体拍摄正确曝光的黑白影像。

2. 教学难点

通过正确曝光的方式，理解此种工作环节起到的重要作用。

3. 解决办法

在室内条件下拍摄，学习对正确曝光影像的深入理解与把握。

第二章 黑白转换

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以小组合作、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

---

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、分组练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了课堂讲授、课堂内拍摄，理论与实践相结合的教学手段。

第一节 计算工具

【教学内容】

一、从现实中的事物来汲取素材进行拍摄，之后再应用计算工具进行处理。

二、使用计算工具把两个颜色通道的数值合并在一起。

【基本要求】学习从现实中的事物来汲取素材、把拍摄的素材应用计算工具进行处理等内容，养成严谨认真的态度，理解计算工具的基本知识，熟练掌握计算工具的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

通过拍摄制作，明确应用计算工具进行处理素材的重要性。

2. 教学难点

通过拍摄的图像，理解计算工具的含义与范畴。

---

3. 解决办法

在室内条件下，通过拍摄体会计算工具创作方法的要领。

第二节 通道混合器

【教学内容】

一、了解通道混合器是图像黑白转换的常用方法

二、尝试将某一已有的图像通过通道混合器实现自然转换。

【基本要求】学习通道混合器是图像黑白转换的常用方法、尝试将某一已有的图像通过通道混合器实现自然转换等内容，养成严谨认真的态度，理解通道混合器的基本知识，熟练掌握通道混合器的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

通过拍摄制作，明确通道混合器的使用属性。

2. 教学难点

通过拍摄转换的图像，理解通道混合器的含义与范畴。

3. 解决办法

在实训中，通过拍摄制作体会通道混合器创作表达的要领。

第三节 创意性转换

【教学内容】

- 一、通过学习，掌握对照片创意性转换的操作方法。
- 二、实践和发现创意性转换形式表现的视觉和心理效应。

【基本要求】学习获得照片创意性转换的操作方法、实践和发现创意性转换形式表现等内容，养成严谨认真的态度，理解创意性转换效果的基本知识，熟练掌握创意性转换效果的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

以日常生活事物为主体的创意性转换摄影作品。

2. 教学难点

通过创意性转换的方式，理解此种工作方式起到的重要作用。

3. 解决办法

必须在教师指导下，按照要求独立完成。加强实训监控，重要时间节点拍照。

第四节 色调分离

【教学内容】

- 一、由学生自主选择人物或景物进行拍摄。

二、以多种形式来构思和完成色调分离作品。

【基本要求】学习获得色调分离方法、以多种形式来构思和完成表现等内容，养成严谨认真的态度，理解色调分离的基本知识，熟练掌握色调分离的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

以日常生活事物为主体，进行色调分离影像的深入思考。

2. 教学难点

通过色调分离的方式，理解此种工作方式起到的重要作用。

3. 解决办法

必须在教师指导下，按照要求独立完成，掌握对影像重构的具体操作方法。

第三章 微调照片

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以小组合作、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

---

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、分组练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了课堂讲授、课堂内拍摄，理论与实践相结合的教学手段。

第一节 创意性剪贴

【教学内容】

一、利用创意性剪贴图像来反映或诠释一个主题。

二、通过创意性剪贴的照片来表达一个观点。

【基本要求】学习利用创意性剪贴图像来反映或诠释一个主题、通过创意性剪贴照片来表达观点等内容，养成严谨认真的态度，理解创意性剪贴的基本知识，熟练掌握创意性剪贴的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

以日常生活中的花卉等物体，进行影像的创意性剪贴思考。

2. 教学难点

通过创意性剪贴形象的方式，实现此种工作方式起到的重要作用。

---

3. 解决办法

必须在教师指导下，按照要求独立完成，掌握对影像创意性剪贴的操作方法。

第二节 暗部与亮部调整

【教学内容】

- 一、由虚实相间的暗部与亮部调整图像来反映一个主题。
- 二、通过微调照片暗部与亮部来表达创作观点。

【基本要求】学习暗部与亮部调整图像来反映一个主题、通过微调照片暗部与亮部来表达观点等内容，养成严谨认真的态度，理解暗部与亮部调整的基本知识，熟练掌握暗部与亮部调整的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

借助一些暗部与亮部调整的技巧，进行影像的光影思考。

2. 教学难点

通过恰到好处的暗部与亮部调整，实现此种工作方式所提供的创作线索。

3. 解决办法

在实训中，通过独立拍摄制作体会暗部与亮部调整创作

表达的要领。

第二节 减淡与加深处理

【教学内容】

一、以减淡与加深处理的形式完成作品一幅。

二、以对实物的观察和剖析作为创作的基础。

【基本要求】学习获得减淡与加深处理形式的作品、以对实物的观察和剖析作为创作基础等内容，养成严谨认真的态度，理解减淡与加深处理的基本知识，熟练掌握减淡与加深处理的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

借助减淡与加深处理的技巧，进行影像的光影思考。

2. 教学难点

通过减淡与加深处理，实现此种工作方式所提供的背后含义。

3. 解决办法

必须在教师指导下，按照要求独立完成。加强实训监控，重要时间节点拍照。

第四节 锐化处理

【教学内容】

一、以锐化处理为主要手段完成作品一幅。

二、以“边缘锐化处理”为主要手段完成作品一幅。

【基本要求】学习获得锐化处理方法、以“边缘锐化”为主要手段完成作品等内容，养成严谨认真的态度，理解锐化处理的基本知识，熟练掌握锐化处理的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

借助锐化处理的技术手段，进行影像的重新思考。

2. 教学难点

通过锐化处理的运用，表达此种工作方式所提供的内心暗示。

3. 解决办法

掌握锐化处理技巧的具体操作方法，必须在教师指导下，按照要求独立完成。

第四章 创意效果

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以小组合作、创新思维训练等为主要教学策略。

---

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、分组练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了课堂讲授、课堂内拍摄，理论与实践相结合的教学手段。

第一节 调色

【教学内容】

一、运用调色作品表现自我意识中的影像。

二、应用调色原理延伸影像效果。

【基本要求】学习运用调色作品表现、应用调色原理延伸影像效果等内容，养成严谨认真的态度，理解调色的基本知识，熟练掌握调色的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

借助调色的技术手段，进行影像的深入思考。

2. 教学难点

通过调色的巧妙运用，表达此种工作方式所提供的观念暗示。

3. 解决办法

必须在教师指导下，按照要求独立完成，掌握对影像调色的操作方法。

第二节 分割色调

【教学内容】

- 一、通过分割色调表现自我意识中的影像。
- 二、应用分割色调手段来表达影像观念。

【基本要求】学习通过设计、分割色调等手段来表达观点等内容，养成严谨认真的态度，理解分割色调的基本知识，熟练掌握分割色调的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

借助分割色调的技术手段，进行影像的拓展性思考。

2. 教学难点

通过人为场景的分割色调拍摄，理解此种工作方式所提供的观念传达。

3. 解决办法

在实训中，通过独立拍摄制作体会分割色调创作表达的要领。

第三节 经典色调处理

【教学内容】

一、在特定时空环境中，运用经典色调处理表现观念意识中的影像。

二、以经典色调处理创作的操作方法延伸影像效果。

【基本要求】学习运用经典色调处理作品表现观念意识、以经典色调处理创作方法延伸影像效果等内容，养成严谨认真的态度，理解经典色调处理的基本知识，熟练掌握经典色调处理的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

借助经典色调处理的技术手段，进行影像的深度思考。

2. 教学难点

通过经典色调处理的拍摄，深刻理解此方法在摄影艺术中的有效运用。

3. 解决办法

必须在教师指导下，按照要求独立完成。加强实训监控，掌握经典色调处理的操作方法。

第四节 手工上色效果

【教学内容】

一、在特定时空环境中，运用手工上色处理表现观念意识中的影像。

二、以手工上色处理创作的操作方法延伸影像效果。

【基本要求】学习运用手工上色处理作品表现观念意识、以手工上色处理创作方法延伸影像效果等内容，养成严谨认真的态度，理解经典色调处理的基本知识，熟练掌握手工上色处理的原理和方法，具备独立操作能力，具有专业创新素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

借助手工上色处理的技术手段，进行影像的深度思考。

2. 教学难点

通过手工上色处理的拍摄，深刻理解此方法在摄影艺术中的有效运用。

3. 解决办法

必须在教师指导下，按照要求独立完成。加强实训监控，掌握经典色调处理的操作方法。

三、学时分配表

《数码黑白摄影》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章 拍摄黑白照片 第一节 黑白模式	0.5	1.5	2
2	第一章 拍摄黑白照片 第二节 拍摄 RAW 格式	0.5	1.5	2
3	第一章 拍摄黑白照片 第三节 色调和对比度	0.5	1.5	2
4	第一章 拍摄黑白照片 第四节 数码黑白照曝光	0.5	1.5	2
5	第二章 黑白转换 第一节 计算工具	0.5	1.5	2
6	第二章 黑白转换 第二节 通道混合器	0.5	1.5	2
7	第二章 黑白转换 第三节 创意性转换	0.5	1.5	2
8	第二章 黑白转换 第四节 色调分离	0.5	1.5	2

9	第三章 第一节	微调照片 创意性剪贴	0.5	1.5	2
10	第三章 第二节	微调照片 暗部与亮部 调整	0.5	1.5	2
11	第四章 第三节	微调照片 减淡与加深 处理	0.5	1.5	2
12	第三章 第四节	微调照片 锐化处理	0.5	1.5	2
13	第四章 第一节	创意效果 调色	0.5	1.5	2
14	第四章 第二节	创意效果 分割色调	0.5	1.5	2
15	第四章 第三节	创意效果 经典色调处 理	0.5	1.5	2
16	第四章 第四节	创意效果 手工上色效 果	0.5	1.5	2
合计			8	24	32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( ) ; 考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分, 由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成, 其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

---

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《数码黑白摄影》，约翰·别兹沃斯主编，辽宁科学技术出版社，2019 年版，ISBN 978-7-5591-1292-7

（二）参考资料

1. 《鲁迅美术学院摄影专业教程》，刘立宏主编，辽宁美术出版社，2008 年版

2. 《数码摄影必读 黑白影像》，大卫·普拉克尔编，人民邮电出版社，2009 年版

六、大纲说明

辽宁传媒学院

《创意与观念摄影》课程大纲

课程名称	创意与观念摄影	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	48 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的教学，研究和分析观念摄影的基本概念，了解当代语境下影像艺术家的思维特征，掌握以创意为前提的观念摄影艺术中各种创作形态完成与表现的方法，运用摄影的特异性激发创作灵感，学生能够对观念摄影有更深入的理解，具备一定的艺术鉴赏能力和审美能力，能够独立完成影像表现领域的观念性作品，为之前所学的拍摄与制作基础课程进行艺术领域的提升。

（二）课程任务

养成严谨的理论学习态度；学习观念摄影的内涵、观念摄影的特点及发展现状等基础知识，学习观念摄影的创作原理、创新思维、操作程序和表现方法；学习不同风格摄影图片拍摄技术、图片处理技术的效果表达手段和沟通表达能力；培养诚实守信、团队合作、认真严谨的职业素质，为从事与摄影相关的工作打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《摄影技术与技巧》、《摄影用光及构图》、《摄影史》、《摄影创作》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步夯实摄影理论基础，提高学生独立完成较复杂的影像表现领域的观念性作品的的能力。

（四）后续课程

本课程为后续的《毕业创作》课程提供坚实的理论基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

项目一 观念摄影理论概述

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

---

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、教学与科研相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下的教学手段。

第一节 观念摄影释义

【教学内容】

一、观念与艺术

二、观念与摄影

三、观念摄影的概念

四、观念摄影的内涵

【基本要求】学习在摄影史的进程中，观念摄影创作的不同表现形式，关注于作品自身的思维空间以及符合美的形式原则。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

在学习过程中让学生了解观念摄影的创作思维方式、视觉语言的表现形式，以及在作品中的观念与形式的融合。

---

2. 教学难点

对于观念艺术与观念摄影概念的清晰认知，以及如何用摄影的手法进行可视化的表达。

3. 解决办法

通过课堂讲授与课堂讨论的教学方式带领同学进行详细的脉络梳理、讨论、总结。在观念化的摄影作品中，摄影的审美功能逐渐让位于作品的思想观念的表达。

第二节 观念摄影的发展现状

【教学内容】

一、早期观念摄影

二、观念摄影的发展

【基本要求】了解并分析观念摄影的发展现状，养成良好的学习态度。通过本节课程的学习，了解不管以何种方式来构成作品，艺术的核心是观念——它产生于艺术家的思考，并且在与观众的思想接触中获得意义。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

通过对课程的生动讲解调动学生的学习兴趣，使得学生主动探讨、思考观念摄影的发展现状。

2. 教学难点

引导学生主动探究当下观念摄影的发展形态，以及对未来发展的设想。

3. 解决办法

通过课堂讲授与课堂讨论的教学方式，带领同学进行当代艺术家作品的分析，探讨其为观者带来的直观感受以及作品背后的“语言”。

项目二 呈现观念摄影特征性的拍摄

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、系统性与循序渐进相结合的原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上线下相结合的教学手段。

第一节 形象的抽象化

【教学内容】

一、观念摄影不同的表现形式

二、摄影的个人主观性表达

【基本要求】学习观念摄影的不同特征，了解作品中包含着的摄影家的个人主观性，理解作品背后的“语言”。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解观念摄影中形象的抽象化这一特征，以学生个人作品为主体展开创作实践。

2. 教学难点

对观念摄影中形象的抽象化这一特征有清晰的认知，并合理地与个人的创作实践相结合。

3. 解决办法

通过课堂讲授与课堂讨论的教学方式带领同学进行详细的艺术家作品的个案分析，脉络梳理并结合课堂讨论，使学生更好的理解课程内容。

第二节 元素的颠覆化

【教学内容】

一、摄影艺术的符号学理念

二、混搭元素、题材的应用

二、观念摄影与传统纪实摄影

【基本要求】学习观念摄影中对于元素、图义的重新解读，寻求内心世界与真实世界的连接，有效地对作品进行解读。通过本节课程的学习，使学生清晰地理解观念摄影中元素和图义的应用特征，具有良好的解读作品的的能力，并赋予实践之中。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解观念摄影中元素的颠覆化、图义的多元化特征，以学生个人作品为主体展开创作实践。

2. 教学难点

对观念摄影中形象的元素颠覆化、图义的多元化特征有清晰的认知，并合理地与个人的创作实践相结合。

3. 解决办法

通过课堂讲授与课堂讨论的教学方式，以艺术家的作品为例，带领学生更好的理解本节课程的内容。

第三节 形态的非纪实化

【教学内容】

一、观念摄影与传统纪实摄影

二、纪实摄影的客观世界与观念摄影的主观表达

【基本要求】学习观念摄影中形态的非纪实化的特征，在作品的指向上更多的是强调艺术家内心的自我关照，强调强烈的个人感受。通过本节课程的学习，帮助学生不断调整艺术创作的思路，进而完善观念摄影作品的呈现。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解艺术家们在进行艺术创作时所强调的艺术在表达思想时所发挥的“视觉寓言”功能。

2. 教学难点

难点在于学生在掌握基本知识内容的基础上，能够将个人所关注的议题经过观念的转化以视觉的方式重新呈现。

3. 解决办法

通过课堂讲授、课堂讨论并结合实践创作的教学方式，增加学生对经典作品的阅读量，归纳总结使学生更好的理解本节课程的内容。

第四节 美学的突破化

【教学内容】

一、中国当代美术界的文化诗韵

二、中国画意摄影

三、观念摄影创作中的本真性特征

【基本要求】中国当代美术界在近 20 年中，随着文化不断转型，艺术表现也在不断变化。在当下中国的文化意识形态里，各种文化异军突起，相继登场，构成了新的文化视野。理解、学习、吸收观念摄影中美学的突破话特征，进而完善个人的艺术创作。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解观念摄影中美学的突破话特征，思考艺术中新的文化构建形式，与个人的艺术创作相结合。

2. 教学难点

难点在于让学生更好的理解观念摄影的各个特征，并有

效地将其应用于个人的创作实践之中。

3. 解决办法

通过课堂讲授、课堂讨论并结合实践创作的教学方式，使学生在创作之前完成整体的创作方案，清晰创作思路。

项目三 观念摄影与后现代艺术的结合创作

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、教学与科研相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上的教学手段。

第一节 后现代艺术的开放性

【教学内容】

一、人类传统媒介的变化与摄影艺术的关系

二、装置艺术与摄影艺术

【基本要求】在后现代艺术的开放性中，学习观念摄影与后现代艺术的结合，为艺术创作提出了更多的命题和空间，理解观念摄影创作的更多可能。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解后现代艺术的开放性特点，着眼于摄影的基本性质，在最大程度上突出这些性质。

2. 教学难点

让学生合理地将所学习到的有关于后现代艺术的开放性、选择性特征等理论知识运用于个人的实践创作之中。

3. 解决办法

梳理艺术史的发展脉络，举例不同流派的艺术作品，采用问答法、讨论法等教学手段使学生更好的吸收本节课程的知识点。

第二节 创意与观念摄影发展的混融性

【教学内容】

一、创意与观念摄影的自足性

二、创意与观念摄影的混融性

【基本要求】学习在后现代艺术中，摄影与其他艺术形

式的融合与发展，了解媒介间的特性与界限。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习观念摄影与后现代艺术的有机结合，淡化学科与学科之间的边界，增强学科间恰如其分的包容性。

2. 教学难点

让学生了解学科间、媒介间的创作属性，选择合理地媒介表现形式加以创作。

3. 解决办法

结合艺术史的发展进行梳理分析，对不同艺术风格的视觉艺术作品进行归纳与总结，使学生更好的理解、吸收本节课的知识点。

项目四 创意与观念摄影的拍摄与呈现

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一

要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、教学与科研相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上的教学手段。

第一节 强调工作方式

【教学内容】

一、同类并置

二、装置与行为

三、造景与摆拍

四、模仿经典

五、模仿方式

【基本要求】熟悉观念摄影创作中多个手法的应用，结合个人创作，独立完成两幅观念性作品的拍摄，并配套完成拍摄作品的设计说明（字数要求 200 字左右）。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

以观念为主体，学习摄影与其他艺术形式的有机结合，了解观念摄影的多种创作表现形态。

---

2. 教学难点

多种艺术形式结合的是否恰当，实践操作过程中遇到的实际问题，以及技术上的难点。

3. 解决办法

在课堂讲授环节中多引入一些当代艺术作品，带领学生感受作品，理解观念摄影的不同创作方式。

第二节 强调思维方式——摄影修辞

【教学内容】

一、后现代艺术

二、观念摄影的反讽态度

【基本要求】通过本节课程的学习，了解观念摄影所强调的创作思维方式，对传统的思考以及以开阔的视野丰富个人的创作实践。独立完成符合本节课讲述内容的两幅观念性作品的拍摄，并配套完成拍摄作品的设计说明(字数要求 200 字左右)。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

通过观看、理解艺术的作品思考艺术家的创作思维方式，学习并借鉴以完成个人的实践创作。

2. 教学难点

学生课后完成作品的内容与形式是否做到合理、恰当。

---

3. 解决办法

在课堂讲授过程中，侧重讲解媒介与材料的选择，帮助学生更好的理解所用媒介的属性。

第三节 强调制作方式

【教学内容】

- 1、拼贴
- 2、涂绘、刮擦
- 3、图文结合
- 4、数字综合媒介的运用

【基本要求】通过本节课程的学习，了解艺术家运用的不同制作方式，各种制作方式是如何承载观念的传达。通过学习本章节的课程，综合运用于学生个人的创作实践中，完成观念摄影的创作，并配套完成拍摄作品的设计说明（字数要求 200 字左右）。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

通过艺术家的个案分析，详细了解不同制作方式的特点，分析并总结其优势，完成个人的实践创作。

2. 教学难点

学生课后完成作品的制作方式和呈现形式是否做到合理、恰当。

---

3. 解决办法

在课堂讲授过程中，侧重讲解观念摄影的不同制作方式的呈现特征以及所用媒介材料的特性，帮助学生在进行艺术创作时选择合适的制作方式。

项目五 创意与观念摄影的命题拍摄

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、教学与科研相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上的教学手段。

第一节 数字化影像的呈现形态

【教学内容】

一、数字化影像的创作

二、观念摄影形态的多样性

【基本要求】

思考在观念摄影创作中数字化影像的呈现形态。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

通过艺术家的个案分析，详细了解创意与观念摄影创作中数字化影像的表现特点，分析并总结其优势。

2. 教学难点

学生课后完成作品的制作方式和呈现形式是否做到合理、恰当。

3. 解决办法

在课堂讲授环节中多引入一些带有数字化表现的艺术家作品，带领学生感受作品，理解创意与观念摄影的特征。

第二节 摄影的叙事功能与非叙事性表现

【教学内容】

一、摄影的叙事功能与表现

二、摄影的非叙事功能与表现

【基本要求】思考在观念摄影创作中叙事性与非叙事性表现的呈现形态。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

通过艺术家的个案分析，详细了解观念摄影创作中叙事性与非叙事性表现的特点，分析并总结其优势。

2. 教学难点

学生课后完成作品的制作方式和呈现形式是否做到合理、恰当。

3. 解决办法

在课堂讲授环节中多引入一些带有叙事性以及非叙事性表现的艺术家的作品，带领学生感受作品，理解观念摄影的特征。

项目六 创意与观念摄影的影像评价

【本项目教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、教学与科研相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上的教学手段。

第一节 影像评价的理由

【教学内容】

一、观念摄影的艺术批评

二、观念摄影的艺术批评阐述

【基本要求】使学生了解观念摄影的影像评价理由。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

分析当下中国摄影状况提供何种新的思考路径。

2. 教学难点

简述现今中西方摄影作品、摄影手段、摄影观念及摄影现象相互交融、争辩、借鉴和比较的局面。

3. 解决办法

在课堂讲授环节中多引入、分析现今中西方摄影作品、摄影手段、摄影观念及摄影现象相互交融、争辩、借鉴和比较的现象。

第二节 影像评价的对象

【教学内容】

艺术批评与艺术作品文化

【基本要求】掌握影像评价对象的有关知识。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

评判不同的作品、流派、风格和历史时期的对象。

2. 教学难点

学生课后完成作品的对象选择和呈现形式是否做到合理、恰当。

3. 解决办法

结合课堂所学的知识，分析评判不同的作品、流派、风格和历史时期的对象。

第三节 影像评价的准则

【教学内容】

一、观念摄影批评家的评价准则

二、艺术批评与大众心理学

【基本要求】使学生了解观念摄影的影像评价准则。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握观念摄影的影像评价准则的有关知识。

2. 教学难点

具备简述影像评价准则的能力。

3. 解决办法

结合课堂所学的知识，分析不同的作品、流派、风格和历史时期的评判准则，辅助进行学生个人观念摄影的创作。

三、学时分配表

《观念摄影》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	项目一 观念摄影理论概述	2	6	8
2	项目二 呈现观念摄影特征性的拍摄	4	12	16
3	项目三 观念摄影与后现代艺术的结合创作	2	6	8
4	项目四 创意与观念	2	10	12

	摄影的拍摄与呈现			
5	项目五 创意与观念 摄影的命题拍摄	2	6	8
6	项目六 创意与观念 摄影的影像评价	4	8	12
合计		16	48	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (√)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

(一) 使用教材

露西·苏特编著，《为什么是艺术摄影》，人民邮电出版社，2020 年 10 月第 1 版

（二）参考资料

1. 王传东, 夏洪波编著, 《观念摄影与表现》, 辽宁科学技术出版社, 2019年11月第一版
2. 刘立宏, 林简娇编著, 《鲁迅美术学院摄影系摄影专业教程》, 中国摄影出版社, 2008年版
3. 简·罗伯森、克雷格·麦克丹尼尔编著, 《当代艺术的主题: 1980年以后的视觉艺术》, 江苏美术出版社, 2013年1月版

六、大纲说明

辽宁传媒学院

《摄影赏析与展示设计》课程大纲

课程名称	展陈设计	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	16 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

《摄影赏析与展示设计》是一门研究艺术品展陈策划及展览活动基本规律,使学生形成较系统的展览专业认识,为顺利完成大学阶段作品创作和输出等学习任务提供指导的理论课,属专业必修课群中的课程之一。通过本课程的教学,研究和分析艺术作品的本质、特征、功能、种类和特点、艺术品创作和展览策划设计等内容;培养学生对自己作品如何体现社会价值的判断能力;使学生全面了解艺术市场的现状

及发展前景；掌握艺术作品的鉴赏方法，运用所学理论知识和优秀案例，培养作品鉴赏与批评能力；增强艺术理论修养和个人素养；使学生对摄影艺术乃至摄影展览的策划到设计等流程有一个较全面的认识，从而激发学生学习摄影专业的热情，为后续专业课的学习和进一步深造打下坚实的理论基础。

（二）课程任务

养成严谨的理论学习态度；首先完成艺术品的形成、历史、功能、特质、形式、类型及国内外展览发展（博物馆，艺术馆）概况等基础知识的讲授；熟悉艺术鉴赏的技巧；掌握以实例证实理论，用理论来阐释实例的学习方法；培养健康向上的审美理想，以此指导学生运用科学的美学观分析和解决作品在展示实践当中所遇到的问题，实现《摄影赏析与展示设计》课程的教学目的。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《纪实摄影》、《建筑与风光摄影》等课程，学生在掌握了摄影创作理论，具备了摄影作品创作能力的基础上，通过本门课程的学习，掌握作品输出展示等理论，提高艺术作品展示设计能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《创意与观念摄影》等课程，本课程为后续课程提供作品展陈策划的理论基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章：展览策划理念

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 艺术的含义和展览使命

【教学内容】

一、艺术和艺术品

二、艺术品的发展

三、展览对艺术品的作用

四、当代展览的审美要求

【基本要求】学习艺术品的发展，展览的审美要求等内容，养成严谨的学习状态和作品创作态度，了解艺术的概念，艺术品的发展等基本知识，理解展览策划的基本原理和方法，具备一定的审美鉴赏能力，具有较高的作品批评等素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

艺术品的发展现状。

2. 教学难点

展览的目的和使命。

3. 解决办法

通过讲授方法使同学们了解当代艺术展示场馆对今天的审美标准有什么影响，以及美术馆，博物馆在当代的展览使命。

第二节 审美趋势和艺术品类型

【教学内容】

一、形象性的演变

二、世界审美趋势的发展

三、中国的审美方式发展

四、当代艺术品类型的多样性

【基本要求】学习审美趋势的发展，东西方审美方式的异同，以及当代多种多样的艺术品类型等内容，养成严谨的学习状态，掌握今天多种多样的艺术品的表现方式和发展趋势，理解展览策划的理念和根本诉求，在具备一定的审美鉴赏能力，具有较高的作品批评能力等素质的前提下，对艺术作品的创作思路具有预判能力。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

东西方审美趋势的发展现状。

2. 教学难点

艺术品类型的多样性。

3. 解决办法

通过讲授方法，例举自人类发展之初至今有关审美标准的变化，利用形象性主题诠释审美的发展趋势，并利用具象化形象的不同表现形式分别介绍不同的艺术品创作媒介和表现类型。

第三节 艺术品的社会功能

【教学内容】

一、文化思想与技术的结合

二、大众传媒的重要方式

三、信息传播的重要手段

四、教育性与娱乐性的集合体验

【基本要求】学习现代美术馆（博物馆）的展示理念，了解艺术与技术相结合的展示方法，美术馆功能和传播方式等内容，养成严谨的学习状态，掌握展览如何利用今天的媒介形成学术，文化，思想和技术的结合，具备一定的大众传播方式的认知，对艺术作品的传播方式和传播媒介具有一定的系统认识。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展览场所的功能性介绍。

2. 教学难点

艺术与技术媒介上的结合。

3. 解决办法

通过讲授方法，例举世界著名美术馆及博物馆的当代展览功能，列举其中有关传统媒介和新媒体的结合展示方式，以及面对不同受众的展览内容变化，从而引发展览本身对于功能性的介绍。

第四节 展示媒介及技术应用

【教学内容】

一、陈列展示的展示媒介

二、当代数字媒体

三、数字媒体在展示中的功效

四、数字媒体技术在展示中的应用

【基本要求】学习了解现代美术馆（博物馆）的展示媒介，了解艺术与技术相结合的展示方法，当代数字媒介的应用等内容，养成严谨的学习状态，掌握今天的展览媒介从传统化展陈方式到数字媒体展示方式的变更，了解数字媒体技术在美术馆展览中如何合理应用并发挥其功效的。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展览场所的展示媒介。

2. 教学难点

数字媒介在展览场所的技术应用。

3. 解决办法

通过讲授方法，例举当代美术馆及博物馆如何利用形态各异的展示媒介及其组合来反映展示内容，列举传统媒介五大类别和数字化媒介十二种形式的结合，通过数字媒介技术在展示中的效果阐释数字媒介的功效，让同学们对展览有着更深一层次的认知。

第二章：展览内容策划

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

---

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、教学与科研相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、问答法、参观法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 艺术品创作的条件与过程

【教学内容】

一、艺术创作课题的形成

二、艺术作品内容策划与制作流程

三、艺术作品的创作目的和展览文本

【基本要求】学习艺术品创作条件和过程等内容，养成对作品创作具有严谨的创作态度，了解艺术品课题选择，制作流程，创作条件和创作目的等基本知识，了解艺术品创作到策划的原理和方法，具备敏锐的创作课题选择能力，具有

较高的作品展览策划等方面素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

艺术作品内容策划与制作流程

2. 教学难点

艺术作品课题的选择与形成

3. 解决办法

通过知识讲授和案例分析，了解艺术家对创作主题的认识和把握，利用问题引导创作思路，从而通过作品反映问题。并利用分组讨论选择自身创作主题和创作思路，进行自我思路梳理，并开始进行自己创作展览的策划文案。

第二节 艺术品构成的要素

【教学内容】

一、艺术品的形象资料

二、艺术品的学术研究资料

【基本要求】学习艺术品的要素等内容，了解艺术品的形象资料和学术研究资料由哪几方面的构成，从而对作品创作有着立体的认知，并对展览中作品的内在体积有着立体化的认识，并结合自身专业的创作条件，整合艺术品构成要素。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

艺术作品的形象资料

2. 教学难点

艺术作品的学术研究资料

3. 解决办法

通过知识讲授和案例分析，使学生充分了解展览作品形象资料作为主要展示媒介这一作用和主要任务，并对学术研究资料作为展览中重要学术支持加以深入的概括，对二者相辅相成的作用系统的进行阐释，对构建完整的主题性展览较为准确，系统，生动的展示。

第三节 展览传播目的研究

【教学内容】

一、“传播目的”是展览内容策划的第一要务

二、展览总体传播目的的设定

三、展览各部分，单元的传播目的设定

【基本要求】学习展览传播目的的研究，是为了更能准确的抓住展览主题和输出点，从而在给观众极大的感官体验的同时，抓住观者内心强烈的精神诉求，研究展览的传播目的是印证展览主题是否具备社会性功能，话题性研讨，问题反馈等重要的手段，通过基础性的传播学原理和文化产业传播管理的知识，使同学们对传播概念有着一定的基础认知。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展览的传播目的分为几大方面

2. 教学难点

传播目的的设定通过什么方式

3. 解决办法

通过知识讲授和案例分析，首先让同学们对传播学的基本概念有着一个广泛的认知，并通过对作品主题，展览主题，作品创作的方式与条件等方面，提炼展览传播的目的，并从目的性反推传播中所利用的方式方法，形成学习闭环后，产生对文化艺术传播管理的概念。

第四节 艺术家的作用和价值

【教学内容】

一、艺术家作为输出主体的社会作用

二、艺术主体的现实意义

三、艺术家的价值和价值转化

【基本要求】

1. 明确艺术家的社会价值和存在意义，并从艺术家身份中寻找作为艺术主体的社会功能，结合当代艺术创作现状，总结艺术主体在当下的现实意义。

2. 了解艺术家群体的形成方式与条件，了解艺术家的社会价值和精神价值，并明确二者之间的转化条件。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

艺术家和艺术主体

2. 教学难点

艺术家的价值所在和价值转化

3. 解决办法

通过知识讲授和案例分析，使同学们首先明确艺术家和艺术主体的概念，并在此基础上明确艺术家的产生方式，作者的价值，作品的价值和价值在商品运作中的转化。

第三章：艺术鉴赏与批评

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决、互动交流等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、教学与科研相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

---

4. 教学手段

本章采用了线下教学、线上教学的教学手段。

第一节 艺术鉴赏能力的养成

【教学内容】

一、艺术作品鉴赏方式

二、艺术作品鉴赏目的

【基本要求】学习艺术品鉴赏，养成艺术品鉴赏能力是作为艺术作品创作者的一项基本能力，不同的艺术品由于创作方式不同，表现方式不同，所以表达方式也不尽相同，掌握不同作品的不同观看欣赏品鉴的方式是在创作学习过程中很有必要的。在掌握如何鉴赏艺术品后，明确作品的鉴赏的目的所在，从而利用艺术方式服务于社会。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

艺术作品鉴赏方式

2. 教学难点

艺术作品鉴赏目的

3. 解决办法

通过列举近代著名展览中的作品，利用不同的观看方式，不同的观看角度，结合同学们自己的理解，尝试口述对某件作品的形态，内涵等方面的论述，进而形成对作品的鉴赏能力，并通过大量观看和叙述，总结艺术品鉴赏的各方面目的

所在。

第二节 艺术批评

【教学内容】

一、艺术作品评价

二、艺术品含义的辩证思维

【基本要求】艺术品批评是作为艺术创作者的基本能力之一，是创作艺术作品过程中对作品内涵和观念表达的重要阶段，学习艺术批评的目的是让同学们养成对作品内涵能否阐释明确，作品表达的思想是否成立的重要课程组成。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

如何评价艺术作品

2. 教学难点

艺术作品形象与内涵的辩证关系

3. 解决办法

通过图片和影视资料观看艺术作品展览中策展人，学术主持，艺术指导，艺术评论人，媒体人等观看主体对于作者及作品的客观评价，结合大量文字资料，图像和影像资料了解艺术批评的作用和目的，从而理解作品展览中，作品内容和内在含义之间的关系。

第四章：展览主题策划

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、教学与科研相结合原则、系统性与循序渐进相结合的原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用讲授法、讨论法、演示法、练习法、问答法、发现法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了、线下线上相结合的教学手段。

第一节 分析与整合资源

【教学内容】

一、提炼展览的总主题

二、凝练展览的分主题

【基本要求】学习展览主题策划等内容的目的是为了养成在分析展览如何策划与设计的同时，利用所设定的主题来

分析现有成果，整合隐性资源的主要方式。展览的主题设定，能够更好的使展览朝着既定方向稳步推进，了解展览主题如何设置，如何提炼主题等基本知识，了解通过何种方式凝练主题的原理和方法，具备策划展览前期的基本能力，具有策展人所具备的敏锐素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

如何凝练展览主题

2. 教学难点

通过主题设定，如何在此基础寻找和整合展览所需资源

3. 解决办法

列举以往著名艺术家展览，涵盖个展和群展，提炼每个展览的主题，需要让同学们具备第一时间抓住展览主题的能力，并分组讲解展览主题是如何在展览内容中体现的。其次需要让同学们自主设定本班作品展览的主题，并利用文字阐述主题是否成立。

第二节 展览策划的系统功能

【教学内容】

一、展览主题结构规划

二、展览主题结构层次预演及案例分析

三、展览内容的主次关系

【基本要求】学习展览主题与内容如何规划这一部分的

目的是为了养成同学们在展览中的宏观思维通过观看展览案例后尝试带入自己作品，分析展览是否能够形成内在与外在相对饱满的主题性展览，让同学们对展览由以往的认识发生一定的改观，拓展学生的思维。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展览主题结构层次预演及案例分析

2. 教学难点

展览的主次内容和展览结构之间存在怎样的联系

3. 解决办法

通过列举以往著名艺术家展览分析主题和内容之间的关系，从中寻找展览形式的递进和空间时间维度。

第三节 展览策划文案写作

【教学内容】

一、前言编写与格式说明

二、辅助展品创作说明

三、数字媒体文字编写

四、展览讲解和导览性文字

【基本要求】

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展览文字格式要求

2. 教学难点

展览文字编写的提炼办法

3. 解决办法

结合案例，观看和品读展览所有文字的编写要求，编写方式，内容分析，让学生明确文字的编写能增加观众对展览的兴趣，且有利于展览形式设计和创作。

第五章：展陈空间设计

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、演示法、练习法、问答法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 空间，作品和信息平衡关系

【教学内容】

一、展陈空间的选择

二、展示素材的选择

三、显性信息和隐性信息的处理

【基本要求】学习展览空间和作品选择等内容，了解空间和内容之间所存在的关系等基本知识，了解作为展示空间所涵盖的显性和隐性的信息，利用空间设计的原理和方法，掌握一定的空间设计能力，具有一定的展览策划素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展示空间和作品之间的关系

2. 教学难点

如何利用显性信息，如何发现隐性信息

3. 解决办法

实战教学，根据本人的作品，通过实地考察等方式，开始策划展览，并从中提炼信息。

第二节 空间的主题设计

【教学内容】

一、展览空间主题风格设计

二、空间气氛营造和展示环节处理

【基本要求】学习空间设计等内容，了解展览空间对展示的作用等基本知识，掌握一定的空间设计和环节处理的能力，具有一定的展览策划基本素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

展示空间风格的设计理念

2. 教学难点

展览环节及突发情况的处理办法

3. 解决办法

实践教学，根据每班各组的作品的整体风格，通过实地考察和实践教学等方式，策划展览，设计空间，并完成展示预设效果。

第三节 艺术品主体性选择

【教学内容】

一、作品主题如何融入展览场地

二、作品相关素材与展示场地的配合关系

三、分组进行期末作品展览策划

【基本要求】通过实战训练，完成本学期对于展陈从设计到策划到实施的全部过程，树立展览意识，全面了解展览脉络。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

分组进行期末作品展览策划

2. 教学难点

作品相关素材与展示场地的配合关系

3. 解决办法

实践教学，根据本人的作品，通过实施等方式，策划并完成展览，从而完成本学期学习，展示学习成果。

三、学时分配表

《展陈设计》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章 展览策划理念	4	4	8
2	第二章 展览内容策划	4	4	8
3	第三章 艺术鉴赏与批评	2	2	4
4	第四章 展览主题策划	3	3	6
5	第五章 展陈空间设计	3	3	6
合计		16	16	32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《论摄影》，苏珊桑塔格，黄灿然译，上海译文出版社，2010 年版，ISBN 978-7-5327-4410-7

（二）参考资料

1. 《艺术概论》，柳福萍编，上海交通大学出版社，2015 年第一版

2. 《策展人手册》，阿德里安·乔治编，北京美术摄影出版社，2017 年 4 月第一版

六、大纲说明

本大纲为 2019 级摄影专业人才培养方案增设的理论与实践相结合课程《摄影赏析与展示设计》教学大纲，增设此门课程的目的是为摄影专业学生在具备独立创作的前提下，参与作品从创作到展示的全部过程的深入学习，旨在通过此门课程学习，能够使学生掌握一定的行业动态，为将来对接

文化产业部门，服务于摄影及美术相关行业的实际需求做好理论与实践基础。

辽宁传媒学院

《影视纪录片》课程教学大纲

课程名称	影视纪录片	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	48 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的教学，研究和分析纪录片制作流程与行业发展情况，掌握纪录片策划，文案撰写，采访提纲撰写，纪录片拍摄，中期剪辑，后期制作，后期包装等的方法，运用所学理论知识和实践练习，学生能够独立创具备商业价值与审美价值的纪录片，具备一定的画面鉴赏能力和审美能力，探讨纪录片文化内涵和社会功能，提升视听语言的表达能力。

（二）课程任务

养成严谨的理论联系实际的学习态度；学习蒙太奇语言表达、纪录片策划创意、影视纪录片等基础知识，学习多种

拍摄技巧和后期剪辑技巧，提升蒙太奇技巧创意表达的方法；学习用镜头讲述故事，传递思想，表达情感等视听语言技巧；培养人文素养和综合职业能力，为未来工作在专业技能与综合素质能力上打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《摄像基础》、《视听语言》《非线性编辑》《新闻采访与写作》等课程，学生在掌握了蒙太奇基本理论，具备了摄影摄像技能，影视后期软件操作和文案创作能力的基础上，通过本门课程的学习，掌握故事片创意理论，提高编写故事，编写脚本，画面拍摄，后期制作等综合能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《综合摄像实践》等课程，本课程为后续课程提供创作理论与方案表现的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章 纪录片基础知识

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上线下教学的教学手段。

第一节 纪录片介绍

【教学内容】

一、纪录片总论，纪录片的范畴与属性

二、纪录片学派及创作方法演变，我国纪录片发展叙略

【基本要求】学习纪录片的范畴与属性、了解纪录片的学派和历史，以及我国纪录片发展的主要轨迹，养成严谨务实的工作态度，熟练掌握纪录片的分类常识，掌握纪录片策划的基本原理和方法，会用电脑，摄影机等工具，具备使用视听语言讲述故事的技能；形成纪录片鉴赏能力，具有媒体制作人专业素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解纪录片的属性与范畴、了解纪录片的社會功能、纪录片的题材要求

2. 教学难点

认识纪录片的含义并灵活运用。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

第二节 微纪录片策划

【教学内容】

一、微纪录片选题策划

二、微纪录片采访提纲撰写

【基本要求】学习微纪录片的选题策划与采访、并按采访提纲拍摄等内容，养成严谨务实的工作态度，熟练掌握选题策划与采访基本知识，掌握微纪录片拍摄的原理和方法，会用电脑，摄影机等工具，具备微影视纪录片技能；形成微纪录片策划能力，具有媒体制作人专业素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

能策划场景，人物和故事线相对简单的纪录片。

---

2. 教学难点

能策划场景，人物和故事线相对简单的纪录片。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

第二章 微纪录片拍摄与创作

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

第一节 微纪录片采访与拍摄

【教学内容】

一、微纪录片采访实战

二、微纪录片拍摄

【基本要求】学习纪录片的主题选择、选题策划与采访、选题策划与采访的内容，养成严谨务实的工作态度，熟练掌握选题策划与采访基本知识，掌握纪录片拍摄的原理和方法，会用电脑，摄影机等工具，具备微影视纪录片技能；形成纪录片策划能力，具有媒体制作人专业素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

能策划场景，人物和故事线相对简单的纪录片的采访提纲并进行拍摄。

2. 教学难点

能策划场景，人物和故事线相对简单的纪录片的采访提纲并进行拍摄。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

第二节 微纪录片后期制作

【教学内容】

一、微纪录片采访后期粗剪

二、微纪录片采访后期包装

【基本要求】学习纪录片的整体思维、后期粗剪、后期包装的内容，养成严谨务实的工作态度，熟练掌握采访后期剪辑与包装基本知识，掌握纪录片后期包装的原理和方法，会用电脑，摄影机等工具，具备微影视纪录片技能；形成纪录片策划能力，具有媒体制作人专业素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

能初步完成简单的纪录片后期剪辑与包装。

2. 教学难点

能初步完成简单的纪录片后期剪辑与包装。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

第三章 人文类纪录片策划与拍摄

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

第一节 人文类纪录片策划

【教学内容】

一、人文类纪录片头脑风暴

二、人文类纪录片选题策划

【基本要求】学习人文类纪录片的特点、选题策划与采访、选题策划与采访的内容，养成严谨务实的工作态度，熟练掌握选题策划与采访基本知识，掌握纪录片拍摄的原理和方法，会用电脑，摄影机等工具，具备人文类影视纪录片技能；形成人文类纪录片策划能力，具有媒体制作人专业素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

能策划可操作的人文类非遗主题的纪录片选题。

---

2. 教学难点

能策划可操作的人文类非遗主题的纪录片选题。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

第二节 人文类纪录片拍摄

【教学内容】

一、人文类纪录片采访（交友拍摄与偷拍）

二、人文类纪录片拍摄

【基本要求】学习纪录片的选题策划与采访、拍摄画面的内容，养成严谨务实的工作态度，熟练掌握选题采访与拍摄的基本知识，掌握纪录片拍摄的原理和方法，会用电脑，摄影机等工具，具备微影视纪录片技能；形成纪录片中期创作能力，具有媒体制作人专业素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

能进行人文类非遗主题的纪录片的采访提纲与拍摄画面。

2. 教学难点

能进行人文类非遗主题的纪录片的采访提纲与拍摄画面。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

第四章 人文类纪录片后期处理与包装

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、小组合作、问题解决、互动交流、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一原则、专业性与综合性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

第一节 人文类纪录片后期粗剪与解说词创作

【教学内容】

一、人文类纪录片后期粗剪与调整

二、人文类纪录片解说词创作

【基本要求】学习人文类纪录片的后期粗剪、全局意识、素材顺序的调整，养成严谨务实的工作态度，熟练掌握选题策划与采访基本知识，掌握纪录片解说词撰写的基本方法，会用电脑，摄影机等工具，具备根据调整好的素材进行解说词创作的技能；形成纪录片策划能力，具有媒体制作人专业素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

能初步完成简单的纪录片后期剪辑与包装。

2. 教学难点

能初步完成简单的纪录片后期剪辑与包装。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

第二节 人文类纪录片后期成片与互评

【教学内容】

一、人文类纪录片的后期调色与字幕包装

二、人文类纪录片的成片与互评

【基本要求】学习影视后期整合、影视后期调色、行业标准和审美特色的内容，养成严谨务实态度，熟练掌握纪录片的艺术性与审美性基本知识，掌握纪录片制作的原理和方法，会用电脑，后期软件工具，具备纪录片后期剪辑技能；

形成剧情片后期整合能力，具有媒体制作人专业素质。。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

能完成人文类非遗主题的纪录片后期剪辑与包装。

2. 教学难点

能完成人文类非遗主题的纪录片后期剪辑与包装。

3. 解决办法

多观摩优秀案例，并对案例进行分析，多留作业多练习，并对案例进行讲评。

三、学时分配表

《影视纪录片》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
第一章	纪录片基础知识	4	12	16
第二章	微纪录片拍摄与创作	4	12	16
第三章	人文类纪录片策划与拍摄	4	12	16
第三章	人文类纪录片后期处理与包装	4	12	16
合计		16	48	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试（ ）；考查（√）

（二）课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、过程成绩和期末考试成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、过程成绩占 20%、期末考试成绩占 50%。

1. 平时成绩：根据学生学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%。

2. 过程成绩：指期中考试成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末考试：期末成绩是指期末考试成绩，占课程总成绩的 50%。

五、建议教材及参考资料

（一）建议教材

1. 《世界纪录片史略》，任远，彭国利编，中国广播电视出版社，1999 年版

2. 《电视纪录片论语》，高峰，肖平主编，中国广播电视出版社，1991 年版

（二）参考资料

1. 《西方电影史概略》，邵牧君编，中国电影出版社，1996 年版

辽宁传媒学院

《综合摄影实践》课程大纲

课程名称	综合摄影实践	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	48 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业（本科）

一、课程目的与任务

（一）课程目的

通过本课程的教学，研究和分析综合实践摄影带来的摄影感受与实际动手能力，掌握摄影语言方法，运用所学理论知识和实践练习，学生能够对综合摄影实践课产生兴趣和为大四的毕业创作做准备以及解决毕业就业实际问题。

（二）课程任务

养成严谨的理论学习态度；学习摄影美学，镜头语言，色彩感觉，用光技巧等基础知识，学习实际实战综合摄影方

法；学习各种拍摄技巧；培养综合类复合型素养和综合职业能力，为未来工作在综合素养与实战能力应用上打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《商业人像摄影》、《婚纱摄影》等课程，学生在掌握了婚纱摄影拍摄，体育实战拍摄，儿童摄影拍摄技巧，美食摄影技巧拍摄理论，具备了单兵实战，独立完成能力的基础上，通过本门课程的学习，掌握了综合摄影理论，提高实战实际能力。

（四）后续课程（人像经典摆姿）

本课程后续课程有《无人机全面覆盖》、《人文经典》等课程，本课程为后续课程提供扎实的的理论基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章/项目一 婚纱摄影（章/婚纱摄影分析与实践）

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以佳片赏析，摄影教师亲自体工作，等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着提升单兵作战实战能力、毕业就业实际问题等教学原则。（①科学性与思想性相结合原则②理论联系实际原则③教师的主导作用与学生的主体性相结合原则④统一要求与因材施教相结合原则⑤知识传授与能力培养相统一原则⑥教学与科研相结合原则⑦系统性与循序渐进相结合的原则⑧专业性与综合性相结合原则等。

3. 教学方法

本章采用了以摄影教师李靖长期十余年的经验，理论支持等多种教学方法。

（①讲授法②讨论法③演示法④练习法⑤问答法⑥发现法⑦实验法⑧参观法⑨案例教学法⑩指导读书法⑪任务驱动法⑫自主学习法等）

4. 教学手段

本章采用了以身说法，摄影教师李靖在婚纱摄影中遇到的实际问题教学手段。

线上教学

第一章 婚纱摄影导论

第一节 婚纱摄影分析与实践

【教学内容】

- 一、了解婚纱摄影这个就业率最广泛的摄影职业之一
- 二、从摄影教师李靖长期的婚纱摄影来分析理解作品

三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄婚纱摄影。

【基本要求】学习婚纱摄影拍摄技巧等内容，养成认真学习态度，了解②理解；婚纱摄影镜头语言基本知识，了解②理解婚纱摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（人物摆姿，天气，地理，交通，光线，情绪，服装，道具，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，摆拍）

2. 教学难点

（天时地利人和缺一不可）

3. 解决办法

（主动与客户沟通，了解当地拍摄地点，光照情况，交通情况，定制服装，查看摄影装备，了解客户喜欢的摄影风格。）

第二章 体育摄影导论

第二节 体育摄影分析与实践

【教学内容】

一、了解体育摄影这个就业率较广泛的摄影职业之一

二、从摄影教师李靖长期的体育摄影来分析理解作品

三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄体育运动摄影。

【基本要求】学习体育摄影拍摄技巧等内容，养成认真学习态度，了解②理解；体育摄影镜头语言基本知识，了解②理解体育摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（运动员状态观察，天气，地理，交通，光线，情绪，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，）

2. 教学难点

（突发进入性和无规则运动）

3. 解决办法

（主动了解拍摄运动种类，了解当地拍摄地点，光照情况，交通情况，查看摄影装备，多实践拍摄。）

第三章 儿童摄影导论

第三节 儿童摄影分析与实践

【教学内容】

- 一、了解儿童摄影这个就业率最广泛的摄影职业之一
- 二、从摄影教师李靖长期的儿童摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄儿童摄影。

【基本要求】学习儿童摄影拍摄技巧等内容，养成认真学习态度，了解②理解；儿童摄影镜头语言基本知识，了解②理解儿童摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（人物摆姿，天气，地理，交通，光线，情绪，服装，道具，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，摆拍）

2. 教学难点

（儿童情绪极难把握，突发性无规律性跑动）

3. 解决办法

（主动与客户沟通，了解当地拍摄地点，光照情况，交通情况，定制服装，查看摄影装备，了解客户喜欢什么爱？吃什么？发自内心的爱护被拍儿童客户）

第四章 风光与建筑导论

第四节 风光与建筑摄影分析与实践

【教学内容】

- 一、了解风景摄影这个就业率最广泛的摄影职业之一
- 二、从摄影教师李靖长期的风景摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄风景摄影。

【基本要求】学习风景摄影拍摄技巧等内容，养成认真学习态度，了解②理解；风景摄影镜头语言基本知识，了解②理解风景摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（人物摆姿，天气，地理，交通，光线，情绪，服装，道具，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，摆拍）

2. 教学难点

（天时地利人和缺一不可）

3. 解决办法

（主动与客户沟通，了解当地拍摄地点，光照情况，交通情况，查看摄影装备，了解客户喜欢的摄影风格。）

第五章 微距摄影导论

第五节 微距摄影分析与实践

【教学内容】

- 一、了解微距摄影这个就业独特的摄影行业
- 二、从摄影教师李靖长期的婚纱摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄微距摄影。

【基本要求】学习微距摄影拍摄技巧等内容，养成认真

学习态度，了解②理解；微距摄影镜头语言基本知识，了解②理解微距摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（微距被摄物体状态，天气，地理，交通，光线，道具，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，摆拍）

2. 教学难点

（极强的忍耐性与热爱走进微距世界）

3. 解决办法

（积极的热爱大自然，喜欢动物，昆虫，植物，水生物，相关的珠宝专业，古钱币，字画等，极高的耐心与超乎常人的热情）

第六章 人像摄影导论

第六节 人像摄影分析与实践

【教学内容】

- 一、了解人像摄影这个就业率最广泛的摄影职业之一
- 二、从摄影教师李靖长期的婚纱摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄人像摄影。

【基本要求】学习人像摄影拍摄技巧等内容，养成认真

学习态度，了解②理解；人像摄影镜头语言基本知识，了解②理解人像摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（人物摆姿，天气，地理，交通，光线，情绪，服装，道具，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，摆拍）

2. 教学难点

（天时地利人和缺一不可）

3. 解决办法

（主动与客户沟通，了解当地拍摄地点，光照情况，交通情况，定制服装，查看摄影装备，了解客户喜欢的摄影风格。）

第七章 上帝视角导论

第七节 无人机摄影分析与实践

【教学内容】

一、了解无人机这个新兴的摄影行业

二、从摄影教师李靖长期的婚纱摄影来分析理解作品

三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际感受无人机摄

影。

【基本要求】学习无人机摄影拍摄技巧等内容，养成认真学习态度，了解②理解；无人机摄影镜头语言基本知识，了解②理解无人机摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（飞机姿态，天气，地理，交通，光线，基站信号，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，）

2. 教学难点

（天时影响很大，无人机的不可控性）

3. 解决办法

（主动与客户沟通，了解当地拍摄地点，光照情况，交通情况，查看摄影装备，了解客户喜欢的摄影风格。）

第八章 美食摄影导论

第八节 美食摄影分析与实践

【教学内容】

- 一、了解美食摄影这个就业率最广泛的摄影职业之一
- 二、从摄影教师李靖长期的婚纱摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄美食摄影。

【基本要求】学习美食摄影拍摄技巧等内容，养成认真

学习态度，了解②理解；美食摄影镜头语言基本知识，了解②理解美食摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（食物状态，光线，服装，道具，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，摆拍，以假乱真）

2. 教学难点

（色彩搭配与构图需要极强的基础）

3. 解决办法

（主动与客户沟通，了解当地拍摄地点，光照情况，色彩学习，查看摄影装备，了解客户喜欢的摄影风格。）

第九章 人文摄影导论

第九节 人文摄影分析与实践

【教学内容】

- 一、了解人文摄影这个就业率最广泛的摄影职业之一
- 二、从摄影教师李靖长期的婚纱摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄人文摄影。

【基本要求】学习人文摄影拍摄技巧等内容，养成认真学习态度，了解②理解；人文摄影镜头语言基本知识，了解②理解人文摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立

摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（人物状态，天气，地理，交通，光线，人物情绪，故事性，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，摆拍）

2. 教学难点

（不可预见性）

3. 解决办法

（自己要又独立的思想与清晰的拍摄思路，形成自己的拍摄风格，用镜头去讲故事。）

第十章 产品摄影导论

第十节 产品摄影分析与实践

【教学内容】

一、了解目前市场上的商业产品拍摄的镜头语言

二、国内外佳片赏析，做到信息的全面了解。

【基本要求】学习欣赏了解等内容，养成认真学习态度，了解②理解；产品拍摄的镜头语言基本知识，了解②理解产品摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质，为有朝一日的到来做准备。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

（佳片赏析，从人性角度去理解）

2. 教学难点

（布光与后期）

3. 解决办法

（等待，练习，积累，蓄势待发，积极寻找。）

第十一章 商业人像摄影导论

第十一节 商业摄影人像分析与实践

【教学内容】

- 一、了解商业摄影这个就业率最广泛的摄影职业之一
- 二、从摄影教师李靖长期的婚纱摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析，每个学生动手实际拍摄商业摄影。

【基本要求】学习商业摄影拍摄技巧等内容，养成认真学习态度，了解②理解；商业摄影镜头语言基本知识，了解②理解商业摄影原理和方法，具备单兵实战能力，具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

（人物摆姿，天气，地理，光线，情绪，服装，道具，风速，阳光，色彩，构图，景深，景别，镜头语言，抓拍，摆拍）

---

2. 教学难点

(思想不能接近, 要区分)

3. 解决办法

(主动与客户沟通, 了解当地拍摄地点, 光照情况, 交通情况, 定制服装, 查看摄影装备, 了解客户喜欢的摄影风格。与天才一样, 与艺术家一样, 不妥协, 偏执)

第十三章 水下摄影导论

第十三节 水下摄影赏析

【教学内容】

一、了解水下摄影这个摄影行业

二、了解器材与自身身体状态, 学习游泳, 潜水。

三、国内外佳片赏析。

【基本要求】学习水下摄影拍摄技巧等内容, 养成认真学习态度, 了解②理解; 水下摄影镜头语言基本知识, 了解②理解水下摄影原理和方法, 具备单兵实战能力, 具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

(海域洋流, 天气, 地理, 交通, 光线, 服装, 道具, 风速, 阳光, 色彩, 构图, 景深, 景别, 镜头语言, 摆拍)

2. 教学难点

(需要喜欢潜水, 游泳这个危险的运动)

3. 解决办法

(主动与客户沟通, 了解当地拍摄地点, 光照情况, 交通情况, 定制服装, 查看摄影装备, 了解客户喜欢的摄影风格。激发摄影家爱好水下拍摄。)

第十四章 综合类符合类摄影导论

第十四节 综合类复合类摄影师实战与分析

【教学内容】

- 一、了解综合类复合型摄影师在当今社会的重要性
- 二、从摄影教师李靖长期的摄影来分析理解作品
- 三、国内外佳片赏析。

【基本要求】学习型全面摄影拍摄技巧等内容, 养成认真学习态度, 了解②理解; 全面摄影镜头语言基本知识, 了解②理解全面摄影原理和方法, 具备单兵实战能力, 具有独立摄影师的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

(前三节课所学习的知识与拍摄技巧)

2. 教学难点

(长期坚持, 积极寻找, 热爱摄影事业)

3. 解决办法

	析与实践)			
3	第三章(儿童摄影分析与实践)	1	3	4
4	第四章(风景摄影分析与实践)	1	3	4
5	第五章(微距摄影分析与实践)	1	3	4
6	第六章(人像摄影分析与实践)	1	3	4
7	第七章(无人机摄影分析与实践)	1	3	4
8	第八章(美食摄影分析与实践)	1	3	4
9	第九章(人文摄影分析与实践)	1	3	4
10	第十章(产品摄影分析与实践)	1	3	4
11	第十一章(商业摄影分析与实践)	1	3	4
12	第十二章(观念艺术摄影分析与实践)	1	3	4
13	第十三章(水下摄影赏析)	1	3	4
14	第十四章(综合类复合形摄影师)	1	3	4
15	第十五章(政府政务摄影分析与实践)	1	3	4
16	第十六章(婚礼摄影	1	3	4

	分析与实践)			
	合计	16	48	64

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成（由平时成绩和期末成绩两部分组成），其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50%（其中平时成绩占 40%、期末成绩占 60%）。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：指期中考核成绩，占课程总成绩的 20%。

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

(1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 40%，

2. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 60%。)

五、教材及参考资料

(一) 使用教材

无

（二）参考资料

1. 《拍出绝世美资》摄影师与模特的完美摆姿技巧解密
【美】Roberto Valenzuela 著
2. 《光影艺术》克里斯 奈特的戏剧化人像摄影用光法

辽宁传媒学院

《定制企业课程》课程大纲

课程名称	定制企业课程	课程性质	专业必修课
理论学时	48 学时	实践学时	16 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

《定制企业课程》是相关公司与各机构院校合作配套的一门实践课；是一门强化学生动手实践，独立思考、独立拍摄的技术课，属专业课群中的课程之一，是摄影专业的必修课。

本课程主要是通过理论讲授和拍摄实践，使学生能够了解商业人像摄影的基本概念与特征、基本工作方式，以及和商业人像摄影相关领域的一些专业知识。在了解基本原理的基础上，重点训练对于商业人像拍摄的拍摄技术技巧，使学生能够独立完成商业人像摄影作品，为后续课程奠定摄影拍摄基础。

（二）课程任务

熟练掌握室内闪光灯、室外用光的布光技巧和数码相机的使用。掌握对不同主题风格拍摄的商业人像技术特点。强调学生的动手能力，培养良好的工作习惯和严谨认真的工作态度，以及认真细致、团结合作、富于创造力的职业摄影师素质，为今后从事商业人像摄影工作打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《商业人像摄影》、《广告创作》、《美术概论》等，学生在掌握了摄影基础理论、具备单反相机拍摄能力和图片后期处理能力基础上，通过本门课程的实践训练进一步夯实摄影理论基础，提高学生独立完成人像摄影拍摄能力。

二、实践教学内容

（一）教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，并且符合我院办学条件和摄影专业学生学业实际。

（二）教学内容及标准

实践项目一（室内标准照人像摄影实训）

实践目的：

- 1、掌握室内标准照拍摄及相机使用操作方法。
- 2、熟悉室内标准照拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成3张蓝红白三种颜色背景影棚室内标准照

实践地点：

日进楼 405 摄影棚

实践内容：

- 1、了解单反相机影棚实景拍摄标准与流程。
- 2、了解室内标准照布光拍摄技巧。
- 3、在老师指导下完成室内标准照拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材
- 3、准备拍摄的人像模特
- 4、注意保护影棚内设施器材

实践项目二（室内写真人像拍摄实训）

实践目的：

- 1、掌握室内写真人像拍摄及相机使用操作方法。
- 2、熟悉室内写真人像拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成 5 张不同景别室内写真人像摄影作品。

实践地点：

日进楼 407 摄影棚

实践内容：

- 1、了解单反相机影棚实景拍摄标准与流程。
- 2、了解室内写真人像摄影布光拍摄技巧。
- 3、在老师指导下完成室内写真人像摄影拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材

-
- 3、准备拍摄的人像模特
  - 4、注意保护影棚内设施器材

实践项目三（室内自拍人像摄影实训）

实践目的：

- 1、掌握室内自拍人像拍摄及相机使用操作方法。
- 2、熟悉室内自拍人像拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成 5 张不同姿态自拍人像摄影作品。

实践地点：

日进楼 407 摄影棚

实践内容：

- 1、了解单反相机影棚实景拍摄标准与流程。
- 2、了解室内自拍人像摄影布光拍摄技巧。
- 3、在老师指导下完成室内自拍人像拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材
- 3、准备拍摄的人像模特
- 4、注意保护影棚内设施器材

实践项目四（室内冷暖光人像摄影实训）

实践目的：

- 1、掌握室内冷暖光人像拍摄及相机使用操作方法。
- 2、熟悉室内冷暖光人像拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成 4 张不同光色组合人像摄影作品。

实践地点：

日进楼 407 摄影棚

实践内容：

- 1、了解单反相机影棚实景拍摄标准与流程。
- 2、了解室内冷暖光人像摄影布光拍摄技巧。
- 3、在老师指导下完成室内冷暖光人像拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材
- 3、准备拍摄的人像模特
- 4、注意保护影棚内设施器材

实践项目五（室内时尚商业人像拍摄实训）

实践目的：

- 1、掌握室内时尚商业人像拍摄及相机使用操作方法。
- 2、熟悉室内时尚商业人像拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成 10 张不同艺术造型摄影作品。

实践地点：

日进楼 407 摄影棚

实践内容：

- 1、了解单反相机影棚实景拍摄标准与流程。
- 2、了解室内时尚商业人像摄影布光拍摄技巧。
- 3、在老师指导下完成室内时尚商业人像拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准

-
- 2、带好相应的摄影器材
  - 3、准备拍摄的人像模特
  - 4、注意保护影棚内设施器材

实践项目六（室外时尚商业人像拍摄实训）

实践目的：

1、掌握室外时尚商业人像摄影拍摄及相机使用操作方法。

2、熟悉室外时尚商业人像拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成室外室外时尚商业人像作品 6 张。

实践地点：

校内室外场地

实践内容：

- 1、了解室外时尚商业人像摄影取景构图等拍摄技巧。
- 2、在老师指导下完成室外时尚商业人像摄影拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材
- 3、准备拍摄的人像模特
- 4、注意保护室外照明灯具

实践项目七（室外商业人像用光布光实训）

实践目的：

- 1、掌握室外商业人像摄影用光布光方法。
- 2、熟悉室外光线下商业人像拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成室外光线商业人像作品 5 张。

实践地点：

校内室外场地

实践内容：

- 1、了解室外商业人像摄影布光拍摄技巧。
- 2、在老师指导下完成室外商业人像摄影拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材
- 3、准备拍摄的人像模特
- 4、注意保护室外照明灯具

实践项目八（室外创意人像摄影拍摄实训）

实践目的：

- 1、掌握室外创意人像摄影拍摄及相机使用操作方法。
- 2、熟悉室外创意人像摄影拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成室外创意人像摄影作品 5 张。

实践地点：

校内室外场地

实践内容：

- 1、了解室外创意人像摄影用光等拍摄技巧。
- 2、在老师指导下完成室外创意人像摄影拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材

- 3、准备拍摄的人像模特
- 4、注意保护室外照明灯具

实践项目九（室内创意人像摄影拍摄实训）

实践目的：

- 1、掌握室内创意人像摄影拍摄及相机使用操作方法。
- 2、熟悉室内创意人像摄影拍摄的流程和行业标准。

实践任务(完整独立作品)：

独立拍摄完成室内创意人像摄影作品 3 张。

实践地点：

日进楼 407 摄影棚

实践内容：

- 1、了解室内室内创意人像拍摄技巧。
- 2、在老师指导下完成室内创意人像摄影拍摄。

实践要求：

- 1、遵守课堂六不准
- 2、带好相应的摄影器材
- 3、准备拍摄的人像模特
- 4、注意保护影棚内设施器材

三 实践学时分配表

《摄影综合实训》课程学时分配表

项目序号	实践内容	实训地点	实践学时	理论学时	小计
实践一	室内标准照人像摄影	日进楼 405	3	1	4
实践二	室内写真人像摄影	日进楼 405	8	8	16
实践三	室内自拍人像摄影	日进楼 405	3	1	4
实践四	室内冷暖光人像摄影	日进楼 405	3	1	4

实践五	室内时尚商业人像拍摄	日进楼 405	18	2	20
实践六	室外时尚商业人像拍摄	校内室外场地	7	1	8
实践七	室外商业人像用光布光	校内室外场地	1	1	2
实践八	室外创意人像拍摄	校内室外场地	2	0	2
实践九	室内创意人像拍摄	日进楼 405	3	1	4
合计			48	16	64

四、实训方式与基本要求

1. 学生实训前必须预习实训指导书，弄清实训目的、实训内容及步骤。
2. 由任课教师讲清实训的基本原理、方法及要求。
3. 要求学生掌握各实训所需知识、操作方法或步骤，记录实训中所遇到的问题，并写出详细的实训报告。
4. 每次实训后将组织进行作品点评。

五、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (√)

(二) 考核方式方法与评分标准

1. 任课教师对每次每组实训结果检查和记录，并审阅每个学生的实训报告。
2. 任课教师根据实训完成情况对每个学生给出相应成绩，计入平时成绩。
3. 实训内容符合课程实训任务书的要求，则为合格。

(三) 课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、过程成绩和最终作品成绩三部分组成，其中平时成绩占 30%、过程成绩占 20%、最终作品成绩占 50%。

即：100 分 = 30 分+20 分+50 分，比例：3：2：5。

1. 平时成绩：30 分

平时成绩由出勤情况、课堂表现和平时作业三部分构成。平时无故缺课达总课时八分之一以上者，无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分，应重修该课程；课堂表现按照学生执行六不准情况给予评分；平时作业含课堂作业、课后作业。根据学生对本课程所学知识的理解，完成作业的质量等进行综合考核，按实际得分记分。

2. 过程成绩：20 分

过程成绩通过期中考试予以评价，考试内容为影棚内现场拍摄人像，每名同学只能拍摄一张人像作品，评价标准包括构图、用光、景深等是否准确及艺术性是否体现。

3. 最终作品成绩：50 分

期末考试内容为上交人像作品，以作品完成度及企业标准核定

六、建议教材及参考资料

（一）建议教材

无

（二）参考资料

1. 《人像摄影》，董河东编，中国电力出版社，2015 年版。
2. 《大学摄影教程》，张辉编，中国水利水电出版社，

2014 年版。

七、大纲说明

辽宁传媒学院

《中外美术作品赏析》课程大纲

课程名称	中外美术作品赏析	课程性质	专业选修课
理论学时	32 学时	实践学时	0 学时
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的教学，结合各时期的政治、军事、文化、科学与地理等大的社会背景，研究和分析每个时期美术样式形成的原因及意义。了解东西方美术的起源、形成与发展的基本规律，掌握纵横联系、中西比较的方法，运用所学理论知识和实践练习，学生能够对中外美术有更深入的理解，具备一定的中外美术的造型、特征及精神内涵的理性分析能力，提升美术创意和创作的能力。

(二) 课程任务

养成严谨的理论学习态度；学习中外绘画、雕塑、工艺美术、建筑等基础知识，学习提升美术创意和创作的能力的方法；学习东西方美术的发生、发展的概况，认识艺术的流派、代表性画家及其作品，研究艺术的时代特征和艺术的发展规律；培养人文素质和综合职业能力，为未来工作在综合

素养与美术创意和创作的能力应用上打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《艺术概论》等课程，学生在掌握了艺术概论理论，具备了艺术概论能力的基础上，通过本门课程的学习，掌握中外美术作品赏析理论，提高作品赏析能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《观念摄影》等课程，本课程为后续课程提供观念摄影的理论基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章/项目一 原始社会美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 旧石器时代美术

【教学内容】

一、旧石器时代早期

二、旧石器时代中期

三、旧石器时代晚期

【基本要求】学习旧石器时代美术、新石器时代美术的内容，养成严禁的理论学习态度。了解中国美术的起源与原始时期美术的主要样式的形成原因及发展规律，理解原始美术的基本特征及原始人群生存环境与美术形成的关系，具备原始社会美术造型、特征及精神内涵的理性分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

全面掌握生产工具向艺术转化的历史进程。

2. 教学难点

原始美术创作的动因与审美情趣。

3. 解决办法

提供丰富的案例图片介绍，并对其进行分析、讲解。提供丰富的教学案例，并对案例进行分析和讲解，引导学生对原始社会美术形式的认识和体会，了解美术的起源。

第二章/项目二 先秦美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节青铜器艺术

【教学内容】

一、夏代青铜器

二、商代青铜器

三、西周青铜器

四、春秋战国青铜器

【基本要求】学习先秦时期青铜器艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解中国进入奴隶社会美术的变化过程，熟练掌握青铜器形成的原因、特点、意义及其它美术样式，了解先秦时期格美术样式之间的关系与特征，具备先秦时期格美术样式之间的关系与特征的分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握奴隶社会美术样式形成的社会背景、造型与历史意义。

2. 教学难点

对原始美术的审美性与实用性关系的理解。

3. 解决办法

提供丰富的教学历史影像资料，并对历史影像资料进行分析和讲解。对原始美术的审美性与实用性关系的理解。通过对原始美术的审美性与实用性的对比、分析和讲解。

第二节 雕塑艺术

【教学内容】

一、青铜雕塑

二、玉石雕刻

三、陶塑

四、漆木雕

【基本要求】学习先秦时期雕塑艺术内容，养成严谨的理论学习态度。了解中国进入奴隶社会美术的变化过程，熟练掌握青铜器形成的原因、特点、意义及其它美术样式，了解先秦时期格美术样式之间的关系与特征，具备先秦时期格美术样式之间的关系与特征的分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握奴隶社会美术样式形成的社会背景、造型与历史意义。

2. 教学难点

对原始美术的审美性与实用性关系的理解。

3. 解决办法

提供丰富的教学历史影像资料，并对历史影像资料进行分析和讲解。对原始美术的审美性与实用性关系的理解。通过对原始美术的审美性与实用性的对比、分析和讲解。

第三章/项目三 秦汉美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 画像石及画像砖艺术

【教学内容】

一、画像石

二、画像砖

【基本要求】学习秦汉时期画像石及画像砖艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。秦汉是中国历史上第一个统一且相对稳定的时期，其美术在此时期也得到了进一步的发展与完善。结合秦汉时期的政治、军事、经济、文化状况来诠释美术的形制与内涵，从而达到全面了解该时期美术的全貌，掌握秦汉时期美术样式形成的原因及审美意蕴。具备系统化、理论化分析秦汉时期美术样式形成的原因及审美意蕴的能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握该时期美术的特征与社会功用。

---

2. 教学难点

封建帝王思想在美术作品中的具体显现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节 雕塑艺术

【教学内容】

一、陶塑

二、石雕

三、青铜雕塑

四、玉雕

五、木雕

【基本要求】学习秦汉时期雕塑艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。秦汉是中国历史上第一个统一且相对稳定的时期，其美术在此时期也得到了进一步的发展与完善。结合秦汉时期的政治、军事、经济、文化状况来诠释美术的形制与内涵，从而达到全面了解该时期美术的全貌，掌握秦汉时期美术样式形成的原因及审美意蕴。具备系统化、理论化分析秦汉时期美术样式形成的原因及审美意蕴的能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

掌握该时期美术的特征与社会功用。

2. 教学难点

封建帝王思想在美术作品中的具体显现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第四章/项目四 魏晋南北朝艺术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 绘画艺术

【教学内容】

一、主要画家及代表作品

二、墓室壁画艺术

【基本要求】学习魏晋南北朝时期绘画艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解魏晋南北朝时期美术样式的基本特征与对后世所产生的影响，掌握该时期美术的精神内涵。在了解宗教思想的基础上，结合当时的社会背景，系统化、理论化地理解与掌握该时期美术的形成原因与发展规律。具备该时期美术的形成原因与发展规律的分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握魏晋南北朝时期美术形成的原因、样式、特征及历史意义。

2. 教学难点

宗教精神与艺术风格的关系。

3. 解决办法

讲授与提问相结合 辅助多媒体讲解。

第二节 书法艺术

【教学内容】

一、主要书法家及代表作品

二、刻碑书法

【基本要求】学习魏晋南北朝时期书法艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解魏晋南北朝时期美术样式的基本特征与对后世所产生的影响，掌握该时期美术的精神内涵。在了解宗教思想的基础上，结合当时的社会背景，系统化、理论化地理解与掌握该时期美术的形成原因与发展规律。具备该时期美术的形成原因与发展规律的分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握魏晋南北朝时期美术形成的原因、样式、特征及历史意义。

2. 教学难点

宗教精神与艺术风格的关系。

3. 解决办法

讲授与提问相结合 辅助多媒体讲解。

第五章/项目五 隋唐美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 绘画艺术

【教学内容】

一、隋代绘画

二、唐代绘画

【基本要求】学习隋唐时期绘画艺术的内容，养成严禁的理论学习态度。结合历史的发展规律，以隋唐的社会背景为基础，领悟、理解该时期美术的艺术风格与内容。了解与掌握隋唐美术的外部特征及内在精神。具备隋唐美术的外部特征及内在精神的分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握隋唐美术的样式、特征、作品作家与意义。

2. 教学难点

精神需求与审美需求的关系。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较

讲解。

第二节 书法篆刻艺术

【教学内容】

一、隋代书法篆刻艺术

二、唐代书法篆刻艺术

【基本要求】学习隋唐时期书法篆刻艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。结合历史的发展规律，以隋唐的社会背景为基础，领悟、理解该时期美术的艺术风格与内容。了解与掌握隋唐美术的外部特征及内在精神。具备隋唐美术的外部特征及内在精神的分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握隋唐美术的样式、特征、作品作家与意义。

2. 教学难点

精神需求与审美需求的关系。

3. 解决办法

第六章/项目六 五代两宋辽夏金元美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

---

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 绘画艺术

【教学内容】

一、五代绘画

二、两宋绘画

三、夏辽金绘画

【基本要求】学习五代两宋辽夏金元时期的绘画艺术、书法篆刻艺术、雕塑及工艺美术和建筑艺术的内容，养成严禁的理论学习态度。了解该时期美术的规范、语言、体系的进一步确立及对后世的深远影响。理解主流思想、非主流思想与艺术风格的关系。具备理性分析主流思想、非主流思想与艺术风格的关系的能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

分析、理解“院体画”与“文人画”的形成原因及对后世的影响。

2. 教学难点

理性分析主流思想、非主流思想与艺术风格的关系。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节 元代美术

【教学内容】

一、绘画艺术

二、书法篆刻艺术

三、雕塑及工艺美术

四、建筑艺术

【基本要求】学习五代两宋辽夏金元时期的绘画艺术、书法篆刻艺术、雕塑及工艺美术和建筑艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解该时期美术的规范、语言、体系的进一步确立及对后世的深远影响。理解主流思想、非主流思想与艺术风格的关系。具备理性分析主流思想、非主流思想与艺术风格的关系的能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

分析、理解“院体画”与“文人画”的形成原因及对后世的影响。

2. 教学难点

理性分析主流思想、非主流思想与艺术风格的关系。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第七章/项目七 明清美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 明代绘画艺术

【教学内容】

-
- 一、宫廷画家
  - 二、浙派画家
  - 三、吴门四家
  - 四、董其昌与南北宗论
  - 五、其他画派及画家
  - 六、版画及民间年画

【基本要求】学习明清时期绘画艺术的内容，养成严禁的理论学习态度。了解处在封建社会后期的明清美术呈现“保守”派与“革新”派对立冲突的格局，掌握明清两代美术发展的整体脉络，了解明清美术的时代特征与历史意义。具备对先进创新意识的明清人物画、花鸟画、山水画的思想体系、代表人物、作品特征及对后世的影响进行分析与研究的能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解“文人画”在明清美术中的重要地位与对后世产生的影响。

2. 教学难点

先进的创新意识与艺术语言之间的关系。

3. 解决办法

讲授与提问相结合，辅助多媒体讲解。

第二节明代书法艺术

【教学内容】

一、明代早期

(一) “三宋”

(二) “二沈”

二、明代中期

三、明代晚期

【基本要求】学习明清时期书法篆刻艺术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解处在封建社会后期的明清美术呈现“保守”派与“革新”派对立冲突的格局，掌握明清两代美术发展的整体脉络，了解明清美术的时代特征与历史意义。具备对先进创新意识的明清人物画、花鸟画、山水画的思想体系、代表人物、作品特征及对后世的影响进行分析与研究的能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解“文人画”在明清美术中的重要地位与对后世产生的影响。

2. 教学难点

先进的创新意识与艺术语言之间的关系。

3. 解决办法

讲授与提问相结合，辅助多媒体讲解。

第八章/项目八 近现代美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 绘画艺术

【教学内容】

一、变异中的传统绘画

二、异军突起的西洋绘画

三、新木刻运动

四、新国画

五、油画

六、版画

【基本要求】学习民国时期的绘画、新中国时期的绘画、近现代建筑、雕塑与工艺美术的内容，养成严谨的理论学习

态度。了解中国现代美术形成的基础，理解现代美术的核心思想——“洋为中用”，掌握中国现代美术形成的基本动因及对后世所产生的重大影响。具备中国现代美术形成的基本动因及对后世所产生的重大影响的分析与研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

西学与中国现代美术之间的关系。

2. 教学难点

西方美术的写实性与中国画之间的融合与本质冲突。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节 书法艺术

【教学内容】

一、“清末海派四大家”

二、“岭南画派”

三、“国粹派”

【基本要求】学习民国时期的绘画、新中国时期的绘画、近现代建筑、雕塑与工艺美术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解中国现代美术形成的基础，理解现代美术的核心思想——“洋为中用”，掌握中国现代美术形成的基本动因

及对后世所产生的重大影响。具备中国现代美术形成的基本动因及对后世所产生的重大影响的分析与研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

西学与中国现代美术之间的关系。

2. 教学难点

西方美术的写实性与中国画之间的融合与本质冲突。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第九章/项目九 原始、上古美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

---

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 史前美术

【教学内容】

一、旧石器时代美术

二、新石器时代美术

三、青铜时代美术

四、关于艺术的起源

【基本要求】学习原始美术、古埃及与两河流域美术、古希腊美术、古罗马美术、古美洲、古非洲、古印度美术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解外国美术形成的最初状态及社会背景，理解美术形成的规律、形态与特点。具备美术形成的规律、形态与特点分析与研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解美术的基本特征、审美情趣与各时期美术产生的社会背景（古埃及与两河流域美术、古希腊美术）。

2. 教学难点

理解审美功用与原始美术之间的关系以及美术产生的动因。

---

3. 解决办法

理论讲授与图片参照。

第二节 古代两河流域美术

【教学内容】

一、苏美尔美术与新苏美尔美术

二、阿卡得美术

三、巴比伦美术与新巴比伦美术

四、亚述美术

五、波斯美术

【基本要求】学习原始美术、古埃及与两河流域美术、古希腊美术、古罗马美术、古美洲、古非洲、古印度美术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解外国美术形成的最初状态及社会背景，理解美术形成的规律、形态与特点。具备美术形成的规律、形态与特点分析与研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解美术的基本特征、审美情趣与各时期美术产生的社会背景（古埃及与两河流域美术、古希腊美术）。

2. 教学难点

理解审美功用与原始美术之间的关系以及美术产生的

动因。

3. 解决办法

理论讲授与图片参照。

第十章/项目十 中世纪美术

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 早期基督教美术

【教学内容】

一、地下墓窟

二、巴西利卡式教堂

三、穹顶结构的集中式教堂

四、镶嵌画

五、石棺雕刻

【基本要求】学习早期宗教美术、拜占庭美术、罗马式美术和哥特式美术的内容，养成严谨的理论学习态度。掌握中世纪美术风格形成的历史必然性及对后世美术的影响，了解基督教、伊斯兰教、佛教的形成、传播、教义、精神及在此基础上形成的美术样式的基本特征。具备中世纪美术造型、特征及精神内涵的理性分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

领悟三大宗教美术的宗教意蕴及作品的典型特征。

2. 教学难点

宗教精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

宗教精神在美术作品中的体现。讲授与提问相结合，辅助多媒体讲解。

第二节 拜占庭美术

【教学内容】

一、绘画艺术

二、书法篆刻艺术

三、雕塑及工艺美术

四、建筑艺术

【基本要求】学习早期宗教美术、拜占庭美术、罗马式美术和哥特式美术的内容，养成严谨的理论学习态度。掌握中世纪美术风格形成的历史必然性及对后世美术的影响，了解基督教、伊斯兰教、佛教的形成、传播、教义、精神及在此基础上形成的美术样式的基本特征。具备中世纪美术造型、特征及精神内涵的理性分析能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

领悟三大宗教美术的宗教意蕴及作品的典型特征。

2. 教学难点

宗教精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

宗教精神在美术作品中的体现。讲授与提问相结合，辅助多媒体讲解。

第十一章/项目十一 近代美术（一）

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 早期文艺复兴

【教学内容】

一、建筑

二、雕塑

三、绘画

【基本要求】学习文艺复兴时期美术、巴洛克与洛可可美术、学院派、古典主义、新古典主义美术、浪漫主义、现实主义美术、印象主义、新印象主义美术的内容，养成严禁的理论学习态度。由点及面、由内而外、由形到意整体理解近代美术的全貌，掌握文艺复兴及近代其它美术流派形成的原因、现实意义及历史价值，具备能够正确、理性、深刻地解读在此时期产生的美术成就的精神实质的能力。具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解作品的特征、流派、艺术风格及代表画家，掌握各国家美术之间的区别与联系。

2. 教学难点

时代精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节文艺复兴的全盛时期

【教学内容】

一、文艺复兴三杰

二、三杰以外的盛期艺术家

【基本要求】学习文艺复兴时期美术、巴洛克与洛可可美术、学院派、古典主义、新古典主义美术、浪漫主义、现实主义美术、印象主义、新印象主义美术的内容，养成严谨的理论学习态度。由点及面、由内而外、由形到意整体理解近代美术的全貌，掌握文艺复兴及近代其它美术流派形成的原因、现实意义及历史价值，具备能够正确、理性、深刻地解读在此时期产生的美术成就的精神实质的能力。具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解作品的特征、流派、艺术风格及代表画家，掌握各

国家美术之间的区别与联系。

2. 教学难点

时代精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第十二章/项目十二 近代美术（二）

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 十七世纪美术

【教学内容】

一、意大利的巴洛克风

二、法国的巴洛克风

三、西班牙与佛兰德地区的巴洛克风

四、荷兰的巴洛克风

五、英国、德国与奥地利的巴洛克风

【基本要求】学习文艺复兴时期美术、巴洛克与洛可可美术、学院派、古典主义、新古典主义美术、浪漫主义、现实主义美术、印象主义、新印象主义美术的内容，养成严谨的理论学习态度。由点及面、由内而外、由形到意整体理解近代美术的全貌，掌握文艺复兴及近代其它美术流派形成的原因、现实意义及历史价值，具备能够正确、理性、深刻地解读在此时期产生的美术成就的精神实质的能力。具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解作品的特征、流派、艺术风格及代表画家，掌握各国家美术之间的区别与联系。

2. 教学难点

时代精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节 十八世纪欧洲美术

【教学内容】

一、法国洛可可艺术

二、意大利洛可可艺术

三、英国洛可可艺术

【基本要求】学习文艺复兴时期美术、巴洛克与洛可可美术、学院派、古典主义、新古典主义美术、浪漫主义、现实主义美术、印象主义、新印象主义美术的内容，养成严谨的理论学习态度。由点及面、由内而外、由形到意整体理解近代美术的全貌，掌握文艺复兴及近代其它美术流派形成的原因、现实意义及历史价值，具备能够正确、理性、深刻地解读在此时期产生的美术成就的精神实质的能力。具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解作品的特征、流派、艺术风格及代表画家，掌握各国家美术之间的区别与联系。

2. 教学难点

时代精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第十三章/项目十三 近代美术（三）

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 学院派、古典主义、新古典主义美术

【教学内容】

一、学院派美术

二、古典主义美术

三、新古典主义美术

【基本要求】学习文艺复兴时期美术、巴洛克与洛可可美术、学院派、古典主义、新古典主义美术、浪漫主义、现实主义美术、印象主义、新印象主义美术的内容，养成严禁的理论学习态度。由点及面、由内而外、由形到意整体理解

近代美术的全貌，掌握文艺复兴及近代其它美术流派形成的原因、现实意义及历史价值，具备能够正确、理性、深刻地解读在此时期产生的美术成就的精神实质的能力。具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解作品的特征、流派、艺术风格及代表画家，掌握各国国家美术之间的区别与联系。

2. 教学难点

时代精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节 浪漫主义、现实主义美术

【教学内容】

一、浪漫主义美术

二、现实主义美术

【基本要求】学习文艺复兴时期美术、巴洛克与洛可可美术、学院派、古典主义、新古典主义美术、浪漫主义、现实主义美术、印象主义、新印象主义美术的内容，养成严谨的理论学习态度。由点及面、由内而外、由形到意整体理解近代美术的全貌，掌握文艺复兴及近代其它美术流派形成的

原因、现实意义及历史价值，具备能够正确、理性、深刻地解读在此时期产生的美术成就的精神实质的能力。具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

理解作品的特征、流派、艺术风格及代表画家，掌握各国家美术之间的区别与联系。

2. 教学难点

时代精神在美术作品中的体现。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第十四章/项目十四 现代美术（一）

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 现代美术的前奏

【教学内容】

一、现代美术的酝酿于诞生

二、基本特征

三、作家与作品鉴赏

【基本要求】学习现代美术的前奏、现代美术中的现代主义美术、现代美术中的现实主义美术的内容，养成严禁的理论学习态度。了解西方美术进入二十世纪的快速更迭变化的基本原因。掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。具备现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想分析及研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。

2. 教学难点

现代美术反传统的精神实质。

---

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节 现代美术中的现代主义美术

【教学内容】

一、现代主义美术的酝酿于诞生

二、基本特征

三、作家与作品鉴赏

【基本要求】学习现代美术的前奏、现代美术中的现代主义美术、现代美术中的现实主义美术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解西方美术进入二十世纪的快速更迭变化的基本原因。掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。具备现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想分析及研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。

2. 教学难点

现代美术反传统的精神实质。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第十五章/项目十五 现代美术（二）

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 现代美术中的现实主义美术

【教学内容】

一、苏联的现实主义美术

二、解体后俄罗斯的现实主义美术

三、欧洲的现实主义美术

【基本要求】学习现代美术的前奏、现代美术中的现代主义美术、现代美术中的现实主义美术的内容，养成严禁的

理论学习态度。了解西方美术进入二十世纪的快速更迭变化的基本原因。掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。具备现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想分析及研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。

2. 教学难点

现代美术反传统的精神实质。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第二节墨西哥与美国的现实主义美术

【教学内容】

一、绘画艺术

二、雕塑艺术

三、建筑美术

四、建筑艺术

【基本要求】学习现代美术的前奏、现代美术中的现代

主义美术、现代美术中的现实主义美术的内容，养成严谨的理论学习态度。了解西方美术进入二十世纪的快速更迭变化的基本原因。掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。具备现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想分析及研究能力，具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。

2. 教学难点

现代美术反传统的精神实质。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

第十六章/项目十六 现代美术（三）

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则等教学原则。

---

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、练习法、发现法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

第一节 日本的现实主义美术

【教学内容】

一、绘画

二、雕塑

三、建筑

【基本要求】学习现代美术的前奏、现代美术中的现代主义美术、现代美术中的现实主义美术的内容，养成严禁的理论学习态度。了解西方美术进入二十世纪的快速更迭变化的基本原因。掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。具有分析事物规律并运用规律解决问题的素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握现代美术的基本特征、流派形成的原因、代表人物、作品及思想。

2. 教学难点

现代美术反传统的精神实质。

3. 解决办法

多媒体影像资料与理论讲授相结合，辅助中西同期比较讲解。

三、学时分配表

《中外美术作品赏析》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
1	第一章 原始社会美术	2		2
2	第二章 先秦美术	2		2
3	第三章 秦汉美术	2		2
4	第四章 魏晋南北朝艺术	2		2
5	第五章 隋唐美术	2		2
6	第六章 五代两宋辽夏金元美术	2		2
7	第七章 明清美术	2		2
8	第八章 近现代美术	2		2
9	第九章 原始、上古美术	2		2
10	第十章 中世纪美术	2		2
11	第十一章 近代美术 1	2		2
12	第十二章 近代美术 2	2		2
13	第十三章 近代美术 3	2		2
14	第十四章 现代美术 1	2		2
15	第十五章 现代美术 2	2		2
16	第十六章 现代美术 3	2		2

合计		32		32
----	--	----	--	----

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( ) ; 考查 (✓)

(二) 课程成绩构成 (蓝色字部分根据实际选择填写)

该课程的总评成绩满分为 100 分, 由平时成绩、期中成绩和期末成绩三部分组成 (大一上学期: 由平时成绩和期末成绩两部分组成), 其中平时成绩占 30%、期中成绩占 20%、期末成绩占 50% (大一上学期: 其中平时成绩占 40%、期末成绩占 60%)。

1. 平时成绩: 包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定, 占课程总成绩的 30%。
2. 期中成绩: 指期中考核成绩, 占课程总成绩的 20%。
3. 期末成绩: 指期末考核成绩, 占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

(一) 使用教材

《中外美术简史》, 邱雯编, 上海交通大学出版社, 2016 年版。

(二) 参考资料

1. 《中国美术简史》, 周伟编, 清华大学出版社, 2008 年版。
2. 《亚洲史》(第三版), 罗兹·墨菲编 黄磷译, 海

口：海南出版社，2007。

3. 《中西美术比较》（第一版），孔新苗、张萍编，
济南：山东画报出版社，2002。

辽宁传媒学院

《广告设计》课程大纲

课程名称	广告设计	课程性质	专业选修课
理论学时	20 学时	实践学时	12 学时
课程学分	4 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

（一）课程目的

本课程以培养学生的广告设计能力、创意思维能力为教学目标，力图构建一个科学的、合理的平面广告课程教育体系。使学生能够综合运用所学知识，独立完成平面广告的创意与设计，以适应社会发展的需要。

（二）课程任务

掌握广告设计的概念和特征；掌握平面广告的基本设计原则以及各种形式平面广告设计的创意表现。能针对不同平面媒体的特点进行平面广告设计能力；运用计算机图形设计软件进行平面广告设计能力；具备以及本设计要素为主题各

类平面广告的设计与制作能力。养成严谨的设计工作态度，社会责任感以及团队协作精神为从事广告设计工作打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程有《构成基础》、《设计素描》、《设计色彩》《字体设计》和《图形创意》等，学生在掌握了设计基本理论、具备手绘表现技法和构成知识基础上，通过本门课程学习进一步夯实设计理论基础，提高学生的综合设计能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《包装设计》《书籍装帧设计》《标志设计》《企业形象设计》等，本课程为后续课程提供设计理论与方案表现的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

教学内容选取符合“两个要求，两个实际”，即：国家规定要求、职业素养与能力要求、学生实际和校内外实际条件。

（二）教学内容及标准

第一章走进平面广告设计/项目一 平面广告设计概论

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、问题解决、创新思维训练等为主要教学策略。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则、教师的主导作用与学生的主体性相结合原则、统一要求与因材施教相结合原则、知识传授与能力培养相统一等教学原则。

3. 教学方法

本章采用了讲授法、讨论法、案例教学法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线上教学的教学手段。

第一节平面广告设计概论

【教学内容】

利用 PPT 演示对平面广告的概念、平面广告历史和发展、平面广告的分类、平面广告的特点与诉求进行理论讲解。

【基本要求】

学习平面广告的概念、平面广告历史和发展、平面广告的分类、平面广告的特点与诉求的内容，养成随时关注广告行业动态资讯的态度。具备平面设计师的基本技能，具有设计师素质。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

教学重点是对平面广告的认识和了解、平面广告概念、平面广告分类、平面广告的特点与诉求。解决办法通过记录笔记复习掌握知识点。

2. 教学难点

教学难点是对平面广告设计的基本概念及发展历史有所了解。能够对当代平面广告设计的应用有所认识。能够准确的描述平面广告的媒介形式并加以理解。解决办法通过记录笔记复习掌握知识点并对优秀作品进行分析学习。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第二节 平面广告的设计元素

【教学内容】

通过对文字、图形、色彩、版面这四个要素逐一进行分析学习，学生清楚的认识多种元素在平面广告设计中应用。

【基本要求】

图、文、色是视觉这集的三大构成要素，学会将图、文、色三要素和谐、整合运用，掌握视觉语言核心要点，顺利实现画面视觉效果。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是将图、文、色三要素和谐、整合运用，掌握视觉语言核心要点。在教学中提供丰富的教学案例以帮助学生更好的理解。

2. 教学难点

教学难点是视觉设计三大构成要素图、文、字的关联性。通过理论联系实际的方式进行讲解，帮助学生更好的理解。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第三节平面广告中的版式分类

【教学内容】

学习商业视觉设计中三大格调，实用性格调、随和性格调、精神性格调。广告版式的五大版面要素，版式样式、信息量、动静性、图文率、文字跳跃率。如何使这五大版面要素表达预想的格调。

【基本要求】

通过实例学习三种视觉格调的画面形式特点、再设计中的首要解决问题以及优势与弊端。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握三种视觉格调的形式以及优势与弊端。在案例分析上，以图文并茂，理论与解析同步，相关课内外训练配合教

学。

2. 教学难点

视觉表现形式丰富多变，人的审美喜好各式各样，视觉原本是随性的，但商业视觉切不可随性。如何用理性的眼光重新审视丰富多变的视觉作品。通过学习视觉三大格调，令设计的目标形象明确，由此提升商业设计的正确率与成功率。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第四节平面广告的创意思维和创意原则

【教学内容】

学习平面广告的3种创意思维的特点和作用；学习平面广告设计的3种创意原则。

【基本要求】

掌握平面广告创意思维和原则，培养学生的观察能力、鉴赏能力、综合分析能力。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是掌握平面广告设计的创意原则和设计方法以及平面广告媒体特征。在案例分析上，以图文并茂，理论与解析同步，相关课内外训练配合教学。

2. 教学难点

教学难点是掌握平面广告设计的创意原则和设计方法的理解、选择和应用。对知识点通过课后对广告案例的整理和分析来进一步理解和巩固。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第五节平面广告设计的表现手法

【教学内容】

学习平面广告设计的表现手法在平面广告的应用，通过实践设计进一步深入理解和掌握平面广告设计方法，为今后的设计打下基础。

【基本要求】

灵活应用平面广告的创意表现手法；培养学生的观察能力、鉴赏能力、综合分析能力。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是掌握平面广告设计的表现方法。在案例分析上，以图文并茂，理论与解析同步，相关课内外训练配合教学。

2. 教学难点

教学难点是掌握平面广告的设计的表现方法的理解、选择和应用。对知识点通过课后对广告案例的整理、分析和课

上快题练习的方法进行巩固。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第六节 报纸广告 杂志广告 宣传册广告

【教学内容】

学习平面广告在报纸、杂志、宣传册中的特点、优势劣势、表现方法。通过大量的优秀案例欣赏和分析掌握平面广告在报纸、杂志、宣传册中的表现形式

【基本要求】

掌握平面广告在报纸、杂志、宣传册中的特点、优势劣势、表现方法。熟练掌握平面广告的多种媒介形式，通过案例分析法学习广告不同媒介效应，达到针对不同需求有的放矢的选择宣传媒介的能力。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是各种媒体形式的优势劣势。

2. 教学难点

如何利用不同媒体形式的特点进行广告的创意表现。通过讲解平面广告的媒介形式和特点使学生对广告媒介有更深入的理解和认识。解决办法要求学生搜集相关资料并进行分

析学习。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第七节 户外广告 网络广告

【教学内容】

学习平面广告在户外广告、网络广告中的特点、优势劣势、表现方法。通过大量的优秀案例欣赏和分析掌握户外广告、网络广告中的表现形式。

【基本要求】

掌握平面广告在户外广告、网络广告中的特点、优势劣势、表现方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是各种媒体形式的优势劣势

2. 教学难点

教学难点是如何利用不同媒体形式的特点进行广告的创意表现。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第八节创意与手绘的表现

【教学内容】

能力：掌握欧美国家的不同设计风格，能够进一步深化自己的作品。知识：北欧：丹麦、芬兰、波兰；欧洲：俄罗斯、英国、德国、法国、瑞士；美洲：美国。

【基本要求】

掌握商业类招贴电子稿制图的手法。充分发挥电脑制图的优点，优化草图方案。了解商业类招贴电子稿制图的注意事项。如何完善广告画面，发挥电脑制图的优点，优化草图方案，图形与色彩的确定，画面文字的设计需注意的事项。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是掌握不同国家的不同设计风格。

2. 教学难点

教学难点是能够吸取精华，运用到自己的作品当中。解决办法是多学习多分析多创新。通过对优秀作品的理解和感悟进行设计表现。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第九节电子稿制图最终成稿的确定

【教学内容】

了解商业类招贴电子稿制图的注意事项。如何完善广告画面，发挥电脑制图的优点，优化草图方案，图形与色彩的确定，画面文字的设计需注意的事项。

【基本要求】

掌握商业类招贴电子稿制图的手法。充分发挥电脑制图的优点，优化草图方案。了解商业类招贴电子稿制图的注意事项。如何完善广告画面，发挥电脑制图的优点，优化草图方案，图形与色彩的确定，画面文字的设计需注意的事项。。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是掌握不同国家的不同设计风格

2. 教学难点

教学难点是能够吸取精华，运用到自己的作品当中。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第十节 文化广告的创作选题及文化广告的价值取向

【教学内容】

了解文化类招贴；文化招贴的创作选题。文化招贴的价值取向。

【基本要求】

要求同学们准备4开素描纸、笔、颜料、格尺。完成创意与手绘的表现。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是文化招贴的价值取向。

2. 教学难点

教学难点是了解公益类招贴；文化招贴的创作选题。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第十一节公益类广告设计表现

【教学内容】

通过对文化类海报的概念及分类的学习以及优秀作品的赏析使学生更明确文化类海报的特点对学生进行文化类海报设计指明了方向。

【基本要求】

要求同学们准备教材、笔记。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是每位同学都要确定题目、并有清晰认识。

---

2. 教学难点

教学难点是能够将主题氛围准确体现在画面中。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第十二节 文化广告设计——制图

【教学内容】

文化类招贴设计电子稿制图的能力。充分发挥电脑制图的优点，优化草图方案。了解文化类招贴设计电子稿制图的注意事项。如何完善广告画面，发挥电脑制图的优点，优化草图方案，图形与色彩的确定，画面文字的设计需注意的事项。

【基本要求】

要求同学们准备教材、笔记。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是针对手绘稿，制作一幅广告并做成效果图。

2. 教学难点

教学难点是能够将主题氛围准确体现在画面中。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启

发式教学手段解决教学中存在问题。

第十三节文化广告设计——制图最终成稿的确定

【教学内容】

文化类招贴设计确定最终画面效果的能力。撰写文化类招贴设计说明的能力。通过最终的画面修饰，使画面更加具有视觉冲击力。撰写文化类招贴设计说明的技巧。

【基本要求】

要求同学们准备教材、笔记。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是针对企业品牌特点，制作一幅广告并做成果图。

2. 教学难点

教学难点是通过最终的画面修饰，使画面更加具有视觉冲击力。以及撰写设计说明的技巧。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第十四节公益类广告理论基础

【教学内容】

通过对公益类海报的概念及分类的学习以及优秀作品

的赏析使学生更明确文化类海报的特点对学生进行公益类海报设计指明了方向。

【基本要求】

学习公益类广告的概念、公益类广告功能、广告的分类和特征的内容，养成随时关注广告行业动态咨询的态度，了解公益类广告设计的基本概念和基本知识。了解公益类广告设计的基本概念和基本知识的原理和方法。具备平面设计师的基本技能，具有设计师素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是通过分析优秀作品进行前期草稿设计，对学生设计作品方向做一个把握和指导，同时利用设计软件将设计和想法充分表现出来。

2. 教学难点

教学难点是对设计创意的方向精准定位以及想法的新奇，同时对于软件表现的把握，解决办法多加思考和练习。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第十五节公益类广告设计表现

【教学内容】

通过对公益类海报的概念、分类以及优秀作品的学习与

理解对公益主题海报进行设计创意与表现。

【基本要求】

学习公益类海报的特点及表现手法等内容，养成良好的自主学习的态度，了解公益类海报的设计语言的基本知识，会用工具，具备通过公益性海报特点的学习自主设计公益类主题海报的技能；达到进行公益类海报创作的能力，具有良好的设计表现素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是设计的创意构思和表现形式，通过前期草稿设计改进成最终设计稿，对学生设计作品方向做一个把握和指导，同时利用设计软件将设计和想法充分表现出来。

2. 教学难点

教学难点是对设计创意的方向精准定位以及想法的新奇，同时对于软件表现的把握，解决办法多出创意构思和设计稿件。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

第十六节平面广告的设计元素

【教学内容】

利用 PPT 演示对平面广告的概念、平面广告历史和发展、

平面广告的分类、平面广告的特点与诉求进行理论讲解。

【基本要求】

学习平面广告的概念、平面广告历史和发展、平面广告的分类、平面广告的特点与诉求的内容，养成随时关注广告行业动态资讯的态度。具备平面设计师的基本技能，具有设计师素质。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

教学重点是对平面广告的认识和了解、平面广告概念、平面广告分类、平面广告的特点与诉求。解决办法通过记录笔记复习掌握知识点。

2. 教学难点

教学难点是对平面广告设计的基本概念及发展历史有所了解。能够对当代平面广告设计的应用有所认识。能够准确的描述平面广告的媒介形式并加以理解。解决办法通过记录笔记复习掌握知识点并对优秀作品进行分析学习。

3. 解决办法

通过案例教学法引导学生解决课程中难点内容，采用启发式教学手段解决教学中存在问题。

三、学时分配表

《平面广告设计》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
----	------	------	------	----

第一章	第一章 走进平面广告设计 第一节:平面广告设计概论	2	0	2
第二章	第二章 平面广告视觉表现 第一节:平面广告的设计元素 第二节 平面广告中的版式分类	2	0	2
第三章	第三章 平面广告的创意表达 第一节 平面广告的创意思维和创意原则 第二节 平面广告设计的表现手法	2	2	4
第四章	第四章 平面广告的媒体形式 第一节 报纸广告 杂志广告 宣传册广告 第二节 户外广告 网络广告	2	0	2
第五章	第五章: 商业广告的设计与制作 第一节 创意与手绘的表现 第二节 制图最终成稿的确定	0	2	2
第六章	第六章: 文化类广告设计 第一节 文化广告的创作选题及文化广告的价值取向 第二节 文化广告设计	3	1	4

	——草图完善、字体的确定 第三节 文化广告设计 ——制图			
第七章	第七章：公益类广告的设计表现 第一节：公益类广告理论基础 第二节：公益类广告设计表现	1	1	2
第四章	第四章 平面广告的媒体形式 第一节 报纸广告 杂志广告 宣传册广告 第二节 户外广告 网络广告	3	1	4
第五章	第五章：商业广告的设计与制作 第一节 创意与手绘的表现 第二节 制图最终成稿的确定	0	4	4
第六章	第六章：文化类广告设计与制作 第一节 文化广告的创作选题及文化广告的价值取向 第二节 文化广告设计——草图完善、字体的确定 第三节 文化广告设计——制图	3	1	4

第七章	第七章：公益类广告的设计表现			
	第一节：公益类广告理论基础 第二节：公益类广告设计表现	2	0	2
合计		20	12	32

四、课程考核方式及要求

（一）考核方式

考试（）；考查（√）

（二）课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期末考核两部分组成，其中平时成绩占 40%、期末考查成绩占 60%。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 40%，

2. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 60%。

五、教材及参考资料

（一）使用教材

《平面广告设计》徐阳、刘瑛著，上海人民美术出版社，2015 年第一版，2019 年第五次印刷

（二）参考资料

1. 《平面广告设计手册》孙芳著，清华大学出版社，2016 年第一版，2019 年第七次印刷

2、《广告设计创意有道》王鑫东著，中国铁道出版社，2013年第一版，2013年第一次印刷

六、大纲说明

辽宁传媒学院 《非线性编辑》课程大纲

课程名称	非线性编辑	课程性质	专业必修课
理论学时	16 学时	实践学时	16 学时
课程学分	2 学分	适用专业	摄影专业

一、课程目的与任务

(一) 课程目的

通过本课程的实践教学，强化创作能力和创作自由度，是易学、高效、精确的视频剪辑软件。掌握采集、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、输出、DVD刻录的一整套方法，运用其他 Adobe 软件高效集成，创建高质量作品的要求，学生能够独立制作成完整的电视栏目视频合成作品，为后续课程奠定视频剪辑基础。

(二) 课程任务

养成严谨认真的工作态度；学习动态影像素材的裁剪、组接，设计美观的字幕，熟练处理音频等基础知识，学习 Premiere 的操作程序和使用方法；学习 Premiere 的使用技术、视频处理技术的效果表达手段和沟通表达能力；培养诚实守信、团队合作、认真严谨的职业素质，为从事影视摄制工作打下基础。

（三）先修课程

本课程的先修课程是《商业数码后期》，学生在掌握了图像处理、影视元素设计与制作理论、具备剪辑软件的使用技术、图片处理技术的效果表达手段和沟通表达能力等基础上，通过本门课程学习进一步夯实艺术作品理论基础，提高学生独立完成各类型电视栏目的作品的的能力。

（四）后续课程

本课程后续课程有《综合摄像实践》，本课程为后续课程提供视频拍摄及剪辑的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

本课程教学大纲内容的选取，依据国家规定的专业人才培养及专业岗位要求，并且符合学生实际为原则。

（二）教学内容及标准

第一章 非线性编辑理论概述

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、创新思维训练为主要教学策略。

理论讲授：在接触实际制作之前，提供理论的基础知识支撑。

互动交流：实例讲解时，循序渐进，随时了解学生对于知识的接受程度，调节授课节奏。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用讲授法、互动法、创新思维训练法、案例法、演示法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

采用传统与多媒体结合的教学手段，运用投影仪、电脑等设备，并配合视频、音频、文档等多种多媒体文件进行教学演示。

第一节 视频节目制作基础理论介绍

【教学内容】

一、专业课的重要性。

【基本要求】通过了解一个视频节目的制作的流程，让同学们初步了解幕后制作的各个环节，引发同学对幕后工作

的兴趣，培养他们的职业意识，为后续开展 Pr 制作课打好基础。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

让学生树立正确的视频后期制作观念。

2. 教学难点

把握学生做创作前构思的可实施性。

3. 解决办法

通过视频讲授法和互动法让学生了解一个节目制作时幕后工作人员的工作流程，通过案例法与互动法及课后作业的练习，让同学掌握视频节目的各种类型。

第二节 非线性剪辑软件的概况

【教学内容】

一、学生能理解非线性编辑的概念

二、对 PR, AE 两个软件有初步的认识

【基本要求】让学生了解剪辑行业的现状，加强对于非线性剪辑的重要性理解，通过讲解让学生初步了解后期剪辑的软件 PR, AE 的功能

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解线性剪辑与非线性剪辑的概念。

---

2. 教学难点

学生能掌握 PR 软件的基本知识。

3. 解决办法

通过案例法，讲授法，互动法讲解剪辑观念和剪辑手段的变迁，通过对比的方式让同学了解非线性剪辑的概念及优势，同时介绍本学期要学习的两款软件的基本情况。

第二章 PR 视频特效应用

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、作品启迪为主要教学策略。

理论讲授：在接触实际制作之前，提供理论的基础知识支撑。

互动交流：操作演示时，循序渐进，随时了解学生对于知识的接受程度，调节授课节奏。并能通过演示调动学生的学习热情。

作品启迪：拍摄课程后，启发学生结合课上所学的剪辑知识，寻找经典作品，上台讲解作品创作的理论依据和背后的故事。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用讲授法、互动法、创新思维训练法、案例法、演示法等多种教学方法。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

采用传统与多媒体结合的教学手段，运用投影仪、电脑等设备，并配合视频、音频、文档等多种多媒体文件进行教学演示。

第一节 PR 基本操作

【教学内容】

一、通过教师讲解，学生实践的形式，让学生完成 PR 操作的基本认识。

二、通过实训锻炼学生的动手能力。

【基本要求】了解软件的各个界面有所了解，并适当运用快捷键的操作，能够把已给的素材导入到软件中进行基本操作。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解 Premiere CC 操作界面。

2. 教学难点

掌握 pr 软件中面板相关按钮的功能与分布。

3. 解决办法

通过对软件的讲解，示范与实践练习，通过完成模仿掌握技能技巧。

第二节 视频转换特技应用（一）

【教学内容】

一、掌握视频内部特效制作

【基本要求】 拥有有较强创意构思意识，灵活变通的进行设计学习。通过教学使学生具有良好的艺术修养及审美能力，养成踏实工作、务实劳动的优良习惯。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握视频过渡的概念及基本原理。

2. 教学难点

掌握 PR 软件中关于素材相关内容的操作。

3. 解决办法

教师讲解并示范，学生操作，通过安排制作任务并点评的方式让同学们掌握。

第三节 视频转换特技应用（二）

【教学内容】

掌握视频之间特效的实际应用

【基本要求】

1、在了解软件操作的基础上，能够对素材的连接做出自己的判断与设计，能够通过视频过渡特效合理的将素材连接。

2、拥有有较强创意构思意识，灵活变通的进行设计学习。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解 PR 视频过渡效果的实际应用。

2. 教学难点

掌握 PR 软件中过渡相关特效部件的创意及使用。

3. 解决办法

教师讲解示范并举出案例，通过布置任务让学生操作教师点评的方法，同学们掌握。

第四节 视频转换特技应用（三）

【教学内容】

掌握视频之间淡入淡出特效的实际应用

【基本要求】

1、在了解软件操作的基础上，能够对素材的连接做出自己的判断与设计，能够通过视频淡入淡出的特效合理

的将素材连接。

2、拥有有较强创意构思意识，灵活变通的进行设计学习。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握视频效果得概念。

2. 教学难点

掌握为素材添加视频的基本操作及操作顺序。

3. 解决办法

教师讲解示范并举出案例，通过布置任务让学生操作教师点评的方法，同学们掌握。

第五节 视频效果应用（一）

【教学内容】

掌握视频之间淡入淡出特效的实际应用

【基本要求】

1、在了解软件操作的基础上，能够对素材的连接做出自己的判断与设计，能够通过视频淡入淡出的特效合理的将素材连接。

2、拥有有较强创意构思意识，灵活变通的进行设计学习。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解删除视频效果及临时关闭视频效果。

2. 教学难点

掌握画面质量视频效果及杂色与颗粒效果、蒙尘与划痕效果及杂色效果的实际操作与创意。

3. 解决办法

教师讲解示范并举出案例，通过布置任务让学生操作教师点评的方法，同学们掌握。

第六节 视频效果应用（二）

【教学内容】

掌握视频效果编辑的实际应用

【基本要求】

1、在了解软件操作的基础上，能够对素材视频效果做出自己的判断与设计，能够通过视频过渡特效合理的将素材连接。

2、拥有有较强创意构思意识，灵活变通的进行设计学习。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解模糊越与锐化的概念及操作。

---

2. 教学难点

掌握通道模糊及相机模糊效果、通道模糊及相机模糊效果的实际操作与创意。

3. 解决办法

教师讲解示范并举出案例，通过布置任务让学生操作教师点评的方法，让同学们掌握。

第七节 视频效果应用（三）

【教学内容】

掌握视频效果编辑的实际应用

【基本要求】

1、在了解软件操作的基础上，能够对素材视频效果做出自己的判断与设计，能够通过视频过渡特效合理的将素材连接。

2、拥有有较强创意构思意识，灵活变通的进行设计学习。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解水平翻转与画面翻转概念及操作。

2. 教学难点

掌握通道模糊及相机模糊效果、扭曲效果及透视效果的实际操作和创意。

---

3. 解决办法

教师讲解示范并举出案例，通过布置任务让学生操作教师点评的方法，让同学们掌握。

第三章 类型片剪辑与特效处理

【本章教学策略、教学原则、教学方法及教学手段】

1. 教学策略

本章以理论讲授、互动交流、作品启迪为主要教学策略。

理论讲授：在接触实际制作之前，提供理论的基础知识支撑。

互动交流：操作演示时，循序渐进，随时了解学生对于知识的接受程度，调节授课节奏。并能通过演示调动学生的拍摄热情。

作品启迪：拍摄课程后，启发学生结合课上所学的拍摄知识，寻找经典作品，上台讲解作品创作的理论依据和背后的故事。

2. 教学原则

本章教学本着科学性与思想性相结合原则、理论联系实际原则等教学原则。

3. 教学方法

本章采用讲授法、互动法、创新思维训练法、案例法、演示法等多种教学方法。

讲授法：主要用于理论知识的讲授过程。

讨论法：分析案例时使用，启发互动。

演示法：具体的操作演示时使用。

自主学习法：鼓励学生利用书籍、网络等资源课下进行自主研究，培养学生的自学能力与自主创新思维。

4. 教学手段

本章采用了线下教学的教学手段。

采用传统与多媒体结合的教学手段，运用投影仪、电脑等设备，并配合视频、音频、文档等多种多媒体文件进行教学演示。

第一节 字幕的制作

【教学内容】

- 一、了解字幕窗口的组成
- 二、设置字幕属性
- 三、掌握应用字幕样式和模板。

【基本要求】字幕作为影视作品中的重要组成部分，无论在片头、片尾还是影片中都能较直观地传达给观众一些信息。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

学习 PR 制作字幕效果的概述。

2. 教学难点

能够用合适的字幕效果为视频添加字幕。

3. 解决办法

通过实训操作对不同的视频包装需要采用不同风格的字体以契合主题，更好地展现作品。

第二节 色彩控制

【教学内容】

一、声音与画面的组接技巧。

二、视频和音频的分离与链接。

【基本要求】情片的剪辑需要把视频和音频相结合，声画同步，达到统一。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解调色和色阶的概念。

2. 教学难点

学生能掌握 PR 调整组及通道组调节画面效果的方法及反转、计算、混合、提取四种常见的调整方式。

3. 解决办法

结合不同类型的情绪节奏特征进行针对性调整；合不同题材、不同类型、不同风格的素材，进行分类讲解。逐一指导，形成思路统一完成的剪辑构思。

第三节 音效制作影片输出（一）

【教学内容】

一、学习音效制作

二、学习如何将影片输出

【基本要求】对于简单的音效效果的制作熟练掌握，并能适当根据不同类型视频进行音效制作。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解视频音频调整的的重要性。

2. 教学难点

掌握单声道、立体声声道到、5.1 声道的概念，对行业行情有准确的认识。

3. 解决办法

多做尝试，不同的效果搭配不同类型的素材，做到举一反三、触类旁通。

第四节 音效制作影片输出（二）

【教学内容】

一、学习音效制作

二、学习如何将影片输出

【基本要求】对于简单的音效效果的制作熟练掌握，并能适当根据不同类型视频进行音效制作。

【教学重点、难点及解决办法】

---

1. 教学重点

了解声音在影片的重要性。

2. 教学难点

掌握人的声音语言音乐语言和音响语言及处理音频的重要性及数字音频的处理方式。

3. 解决办法

多做尝试，不同的效果搭配不同类型的素材，做到举一反三、触类旁通。

第五节 音频整合练习

【教学内容】

一、了解音频剪辑的概念

二、掌握音频剪辑的意识

【基本要求】制作高质量的音频特效与转场，完成高质量的声画同步，具备多种格式的视频输出能力。掌握非线性编辑的一般设计方法。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解音频素材的基本使用与音频轨道概念。

2. 教学难点

学生能掌握调整音频速度的三种重要方式。

3. 解决办法

结合素材进行剪辑语法处理，进一步完善影视语法的设计，并有针对性调整；多做尝试，不同的影视语法搭配不同的作品，做到举一反三、触类旁通。

第六节 分镜头的写作

【教学内容】

- 一、通过讲解让学生完成分镜头的基本认识。
- 二、通过剪辑拍摄实训锻炼学生的配合能力和动手能力。

【基本要求】掌握分镜头、镜头组接的剪辑思路与创作技巧。通过实训教学使学生具备一定的动手操作能力。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

掌握镜头组接中的拍摄方向，轴线规律。

2. 教学难点

能根据不同景别不同的角度有效的组织素材排列。

3. 解决办法

老师做展示，学生模仿，通过完成模仿掌握技能技巧；通过对技能技巧的深入探讨展开创新创意思维培养。

第七节 剪辑技术在影片中的实际应用

【教学内容】

- 一、了解优秀影片的剪辑手法

二、能够在自己的短片中应用

【基本要求】

通过对优秀影片片段的解读与分析，让同学们了解优秀影片的剪辑意识。

【教学重点、难点及解决办法】

1. 教学重点

了解主题的概念：组织影片内容的核心。

2. 教学难点

通过拉片能总结出影片在剪辑时综合运用的方式与手段。

3. 解决办法

结合影片进行剪辑语法的解读，进一步完善影视语法的设计观念，并有针对性调整；多做尝试，引导同学就相同影片的片段做出自己的设计，明白不同的影视语法搭配不同的作品，做到举一反三、触类旁通。

三、学时分配表

《非线性剪辑》课程学时分配表

序号	教学内容	理论学时	实践学时	小计
第一章	非线性编辑理论概述	2	2	4
第二	视频转换特效应用	7	7	14

章				
第三章	类型片剪辑与特效处理	7	7	14
合计		16	16	32

四、课程考核方式及要求

（一）考核方式

考试（ ）；考查（√）

（二）课程成绩构成

该课程的总评成绩满分为 100 分，由平时成绩、期中成绩和期末成绩组成，其中平时成绩占 30%、期中成绩 20%、期末成绩占 50%）。

1. 平时成绩：包含学习态度、出勤情况、回答提问、平时作业、小测验、实际操作等成绩综合确定，占课程总成绩的 30%，

2. 期中成绩：期中考试成绩，占课程总成绩的 20%

3. 期末成绩：指期末考核成绩，占课程总成绩的 50%。

五、教材及参考资料

参考资料

1. 《Premiere 视频编辑合成》，来增祥编，中国建筑工业出版社，1997 年版

2. 《Adobe Premiere Pro CC 影视编辑全实例》，ACAA 委员会，DDC 主编，ACAA 委员会出版社，2014 年版

辽宁传媒学院

《视听语言》课程教学大纲

课程名称	视听语言	课程编码	06B8511501
理论学时	16 学时	实践学时	16 学时
课程学分	2 学分	开课单位	艺术设计学院
先修课程	无	后续课程	无
适用对象	摄影专业（本科）		

一、课程性质、目的、任务

（一）课程性质（本质）

（一）课程性质

本课程是高等教育摄影专业的专业基础课之一，融合了摄影专业性和应用性的基础理论课程。本课程主要以影视制作的基础元素——视觉元素和听觉元素以及视听组合的基本方法为主要内容，以影视创作中的声画艺术创作规律为研究对象，在掌握视听语言基础知识的基础上，进一步研究影像制作的思路和技巧、

（二）课程目的（目标）

《视听语言》为专业基础课程，其目的是让学生了解影视语言的一般规律，学习如何通过视听方式来进行叙事，表达情感。在大量观摩经典作品的同时，学生必须亲自动手才有可能掌握其中的奥秘。本课程特别强调理论与实践的结合，让学生在制作的过程中掌握视听语言的基本规律。

（三）课程任务（实现不表的步骤）

本课程设置的目的是以培养学生的视听语言创作为核心进行，通过对视听语言的基本元素，基本原则、视听组合规律及技巧，使学生具备独立分析视听语言以及编导基本能力。

通过本课程的学习，要求考生明确视听语言中包含的基本观念，掌握视听语言的基本知识和思维方式，掌握理论联系实际的方法，提高分析问题和解决问题的能力。

（四）先修课程（关系）

本课程的先修课程有《摄影技术与技巧》、《色彩构成》、《摄影用光与构图》和《摄影艺术造型》等，学生在掌握了基本的影视制作理论、具备图片拍摄基础上，通过本门课程学习进一步向移动影像靠近，将同学由平面的制作能力向视频制作过渡。

（五）后续课程（关系）

本课程后续课程有《微视频》等，本课程为后续课程提供理论与拍摄的实践基础。

二、课程内容及实施

（一）教学内容选取原则

本课程大纲的教学内容依据摄影专业的学生视听能力要求和学生实际为原则。

（二）教学内容及标准

第一章 视听语言之画面

第一节 画面与构图

第二节 镜头与景别

第三节 色彩

第四节 影调

(1) 教学内容及基本要求

通过本章的学习，使学生明确画面造型语言各元素的概念、内容和应用规则。了解画面造型元素对于视听语言叙事和表意的作用。理解景别划分与选取，掌握画面与构图的概念及应用法则。

(2) 教学重点、难点及解决办法

教学重点及解决办法：画框、画面与空间，画面构图等概念，景别；拍摄角度；色彩概述；视听色彩之变迁。

通过提供丰富的教学案例，结合影片案例分析，将理论性知进行传授。

教学难点及解决办法：画框与画面；画内空间与画外空间；构图的概念；动态构图；构图规律；镜头的界定；景别的定义；景别的分类；色彩的形成；色彩的心理感受、同感与唤情。

通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

(3) 教学策略、教学方法及教学手段

1. 教学策略

通过理论讲授、小组合作、互动交流、创新思维等策略，

丰富教学内容和教学手段进行授课。

2. 教学方法

利用讲授法、讨论法、指导读书法、研讨法、作文训练法等方法充分利用课堂时间，将比较复杂的理论知识进行分解。

3. 教学手段

采用多媒体课件播放、视频案例分析、师生互动等手段，使学生能够理解并消化。

第二章 视听语言之声音

第一节 视听作品中的声音

第二节 人声

第三节 音乐

第四节 音响

第五节 声画关系

第六节 蒙太奇

(1) 教学内容及基本要求

通过本章的学习，要求学生明确影视中声音元素的种类及其运用，能够有意识运用声音元素进行叙事和表意，能够合理处理生化关系，掌握声画处理技巧并应用于实践。

(2) 教学重点、难点及解决办法

教学重点及解决办法：掌握视听语言中声音元素的种类

和各自的作用，理解不同声画关系的特征及其作用。其中包含：影视作品中声音的分类，声音在叙事和抒情上的作用以及声画四对关系的概念。

通过提供丰富的教学案例，结合影片案例分析，将理论性知进行传授。

教学难点及解决办法：在创作实践中能够运用声音元素进行叙事和表意，巧妙处理声画关系。掌握如何使用声音塑造空间；使用声音推动叙事、烘托情绪、营造氛围；通过声画关系的处理，形成特殊的视听艺术效果。

通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

（3）教学策略、教学方法及教学手段

1. 教学策略

通过理论讲授、小组合作、互动交流、创新思维等策略，丰富教学内容和教学手段进行授课。

2. 教学方法

利用讲授法、讨论法、指导读书法、研讨法、作文训练法等方法充分利用课堂时间，将比较复杂的理论知识进行分解。

3. 教学手段

采用多媒体课件播放、视频案例分析、师生互动等手段，使学生能够理解并消化。

第三章 视听语言之剪辑

第一节 剪辑概述

第二节 剪辑与轴线规律

第三节 镜头剪辑的一般规律和注意事项

第四节 剪辑点

第五节 剪辑方式和声音剪辑

第六节 视听效果与其他生产环节

(1) 教学内容及基本要求

通过本章的学习，使学生明确影视剪辑工作的意义，了解剪辑在叙事和表现上的作用。要求学生了解剪辑的魅力和魔力何在，剪辑师如何形成不同意义，强化戏剧冲突的。

(2) 教学重点、难点及解决办法

教学重点及解决办法：掌握经典剪辑的原理和特征，理解剪辑对于时空的省略和延滞作用；掌握蒙太奇学派、立足于叙事的经典剪辑

通过提供丰富的教学案例，结合影片案例分析，将理论性知进行传授。

教学难点及解决办法：了解各种剪辑方法的应用，如分镜头、多机位，轴线原则，主镜头拍摄和三镜头法等。以及在整个影片创作过程中植入剪辑观念。

通过对多案例进行分析，结合实际操作，将重难点内容融入到制作过程中。

(3) 教学策略、教学方法及教学手段

1. 教学策略

通过理论讲授、小组合作、互动交流、创新思维等策略，丰富教学内容和教学手段进行授课。

2. 教学方法

利用讲授法、讨论法、指导读书法、研讨法、作文训练法等方法充分利用课堂时间，将比较复杂的理论知识进行分解。

3. 教学手段

采用多媒体课件播放、视频案例分析、师生互动等手段，使学生能够理解并消化。

三、学时分配表

《视听语言》课程学时分配表

章序	教学内容	讲课学时	其他学时	小计
1	第一章：视听语言之画面	8		8
2	第二章：视听语言之声音	12		12
3	第三章：视听语言之剪辑	12		12
合计		32		32

四、课程考核方式及要求

(一) 考核方式

考试 ( )；考查 (✓)

(二) 课程成绩构成

考试成绩构成

总评成绩 = 平时+期末考试，即：100分 = 40分+60分，
每项比例 = 4:6。

1. 平时：40分

平时成绩由平时出勤表现、学习状态表现和作业三部分构成。平时无故缺课达八分之一以上者，无论其它项成绩考核如何均不能取得本课程学分，应重修该课程。

2. 期末考试：60分

本考试内容为本学期所学重点内容。重点考核学生对本课程所学知识的理解和语言运用能力的情况

五、建议教材及参考资料

（一）建议教材

1. 《视听语言》牛鸿英，南京大学出版社，2014年版
2. 《视听语言》邵清风，中国传媒大学出版社，2017年版

（二）参考资料

1. 《中外影视精品赏析》王利丽，南京大学出版社，2014年版

六、大纲说明

本大纲属于初步计划大纲，具体实施内容由新聘任教师负责调整。