

鲁迅美术学院摄影系 摄影专业教程

PHOTO COURSEBOOK FOR THE LAFA PHOTOGRAPHY DEPARTMENT

主编：刘立宏 副主编：林简娇

中国摄影出版社

鲁迅美术学院摄影系 摄影专业教程

PHOTO COURSEBOOK FOR THE LAFA PHOTOGRAPHY DEPARTMENT

主 编 刘立宏
副主编 林简娇

中国摄影出版社
CHINA PHOTOGRAPHIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

鲁迅美术学院摄影教程/刘立宏主编.—北京:中国摄影出版社,2008.1

ISBN 978-7-80236-183-6

I.鲁… II.刘… III.摄影技术—高等学校—教材
IV.J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第000818号

责任编辑:萨社旗 陈凯辉
装帧设计:张东鸣

书 名:鲁迅美术学院摄影系——摄影专业教程
主 编:刘立宏
副 主 编:林简娇

出版发行:中国摄影出版社(北京东单红星胡同61号)
发行部电话:(010) 65136125 邮编:100005
网 址:www.cpgph.com

制 版:北京嘉泰利德公司
印 刷:北京市达利天成印刷装订有限责任公司
开 本:16开
规 格:889mm×1194mm
印 张:30
字 数:350千字
版 次:2008年7月第1版
印 次:2008年7月第1次印刷
印 数:4000册

I S B N 978-7-80236-183-6

定 价:98.00元

版权所有 翻印必究

引 论

由于摄影及摄影所带来的“影像”不断地深入人们的日常生活，更以前所未有的发展速度成为了当下人类社会各个领域中所必需的科学记录和形象表达的强有力工具。为了摄影这样的社会要求，作为影像教学的高等学府，我系将多年来在实践教学积累的摄影教学经验与知识整理成册。

本教材汲取了鲁迅美术学院摄影系创系二十多年的教学成果，从技术和艺术两大角度同时切入摄影的学习进程编写而成。教材具有实用性和学术性融合的特点，是适用于高等院校摄影及相关专业的专门教材，也是广大摄影、影视、摄像从业人员和业余爱好者的实用参考书籍。教材中有全面而严谨的知识点以及相关的示意图和实例照片，并加以详尽的技术、艺术方面的论述，使其中的内容明了、易懂、便于理解。这样缩短了摄影学习者与摄影之间的距离。同时，本教材在每个章节中还附有要点提示及作业，使教材内容更加具有针对性，明确了章节要义，同时更加具有教材的特色。教材的整体结构分阶段展现，由浅入深，使读者对摄影的造型能力、艺术表现力以及艺术表现的生命力都能有较为全面的认识和把握。经过对本教材的研读，可以增强读者在摄影创作上的进取心和开拓精神。更希望本教材能够为造就出先进的摄影艺术从业人才做出贡献！

序

当手机也有照相功能的时候，就是三岁小孩也会拍照了。人人都都会的事，最容易被看轻，仿佛它信手就可以拈来，不需要经过学习与摸索。摄影艺术现在就是处于这种状态。也因为如此，扎实的摄影教育在现阶段不但需要而且必要。

掌握摄影的关键不仅在于技术，更重要的是对待这项艺术的态度。在摄影还没发生以前，人类的沟通方式靠语言、文字及图画；有了摄影之后，便开始大量借助影像。早期，人们从语言、文字或图画中接收到的讯息，毫无例外地都是由目击经验转换成其它符号的表达。摄影这项媒体，却让我们直接看到拍摄者的目击经验。摄影是一项划时代的沟通方式，也是与绘画、音乐等其它艺术截然不同的创作形式。

由于摄影与我们的目击经验太过于接近，一般人会把照片上的影像视为某件事的证据。事实上，摄影不只是有人“看到”，也同时是有人“发现那件事的特殊意义”，而那个人又选择了独特的角度，把他的感受准确有力地表达出来。

要理解摄影、从影像中读到更多的讯息，就要进一步地去探讨摄影家为何这样看一件事，又为何会以这样的方式呈现他的观察。这里头不仅蕴藏着摄影者的美感趣味、生活态度，还有他的价值判断与人生观。正是这些内涵及素养，使一位摄影家打开属于自己的独特的视野、看到事件的特殊意义、感受到对象的特殊美感，再使用锻炼过的技术将一切圆满呈现。

教学除了授与历史、传承经验，最重要的就是给学生清楚的方向和正确的方法，再依照个人特质给予启发。鲁迅美术学院摄影系很用心地编了这本摄影教科书，从书的目录、章节来看，就可以知道，这是一部在现阶段推广摄影教育者所格外需要的书。

从本书目录观之，这部教材从基础的摄影与绘画的相关性，

介绍到相机的光学、化学原理，再把黑白与彩色摄影的差异、传统与数字影像的个别特性，以及摄影的历史、发展、流派以及所形成的不同领域都做了全面又扼要的整理。此外，此书也着力于报导摄影、图片编辑以及商业摄影、艺术表现摄影，关照了摄影的时代见证性、心灵探讨的深度以及在应用层面上无所不包的广度。

摄影艺术最独特之处，就是摄影者与对象的关系。换句话说，也就是主体与客体的关系。没有对象，就不可能有摄影的存在。因此，摄影也可以说是一种礼赞、尊敬对象的仪式。

自从数码影像兴起，摄影与生俱来的见证特质逐渐不受重视、手艺性不再被认为必要，人们对摄影的看法也有了比以前更大的分歧。当摄影被当成表达观念的工具，而非捕捉人性、见证时代的结果，它与当代艺术的界线也就越来越混淆不清了。许多使用相机的人，如今已不太愿意被称为摄影家，反而希望人家当他是艺术家。

当代艺术强调批判。当创作内容的比重朝这个方向倾斜时，人们就会渐渐忘了从最平实的生活中体会最单纯的美。在价值观混淆的时候，重新回过头来认识传统就有了很大的必要性，从史上的经典作品中汲取养分也越发重要。鲁迅美术学院的这本摄影教科书编制严谨，在这方面做的相当好，让学子们可以务实地一步一步地扎下根基、培养视野，养成对摄影艺术应当抱有的态度。

虽然我已经拍照三十多年，在大学教摄影二十多年，办过十多年杂志，看到这样的书出版，还是会不由地感觉欣喜。祝福鲁迅美术学院摄影系，一代接一代地为我们的社会教育出优秀的摄影家以及摄影教育工作者。

2007年10月

阮义忠

CONTENTS 目录

第一部分 影像的视觉基础	001
第一章 造型基础	002
第一节 素描	002
一、素描基础能力的训练	002
二、思维能力的训练	007
三、想象能力的训练	010
第二节 色彩	021
一、色彩印象理论	021
二、色彩表现能力的训练	029
第二章 摄影与构成	033
第一节 平面构成	033
一、重复	033
二、特异	033
三、发射	035
四、对比与统一	037
第二节 色彩构成	041
一、色彩的基础	042
二、色彩知觉	042
三、色彩的体系	043
四、色彩的对比	043
五、色彩的调和	050
六、色彩的感觉	050
七、色彩与生活	058
第二部分 摄影工具与材料	061
第一章 照相机及其镜头	062
第一节 照相机	062
一、照相机机身结构的分类及照相机的品牌	062
二、现代单镜头反光式照相机的基本结构	065
三、现代传承经典的旁轴取景式相机的基本结构差异	071
四、数码照相机与传统胶片相机的结构区别	072
五、照相机机身的一些特殊设计及其功用	072

六、照相机机身的附件及其功用	072
七、照相机的使用窍门	074
第二节 镜头	075
一、镜头的分类	075
二、镜头的成像规律和原理	077
三、镜头的结构和应用	081
四、镜头的滤镜及其效果	084
第二章 感光材料	087
第一节 黑白感光材料	087
一、感光材料基本结构原理	087
二、现代感光材料的应用	092
第二节 彩色感光材料	093
一、彩色胶片的工作原理	093
二、光的三原色、三补色	094
三、成色法	095
四、彩色感光材料的成色结构	096
五、彩色胶片	097
六、色温的平衡与转换	097
七、彩色摄影滤光镜	099
第三部分 影像的形成	103
第一章 摄影曝光	104
第一节 摄影曝光	105
一、什么是摄影曝光	105
二、摄影曝光的测光方法	106
三、曝光值	111
四、互易效应	111
五、照相机内测光的曝光控制	112
六、摄影曝光的特别追求——几种常用的曝光方法	113
第二节 分区曝光法	115
第三节 闪光摄影曝光	118
第二章 摄影用光	121
第一节 概述	122
一、摄影用光的意义	122
二、摄影用光的艺术特色	123
三、摄影用光的艺术作用	125
第二节 摄影用光的基本特征和基本方法	125
一、光源光线的种类	125

二、入射光线的基本特性	129
三、摄影用光的基本方法	136
第三章 黑白暗房工艺	139
第一节 黑白胶片的冲洗	139
一、为什么要拍银盐黑白	139
二、课程需要准备的材料和工具	140
三、冲洗药液的配制	141
四、冲洗胶片	142
五、胶片显影液的选择	146
第二节 黑白图像的制作	146
一、黑白图像制作需要什么	146
二、放置黑白照片的一些细节	147
三、相纸显影液	148
四、放大用相纸	148
五、放大技法	149
六、一些放大照片时的细节	150
第四部分 影像的构成	153
第一章 黑白摄影	154
第一节 黑白摄影的影调调节	154
一、黑白摄影滤光镜	154
二、影调的扩展与压缩	161
三、黑白灰影调在视觉艺术中的造型作用及结构变化	162
第二节 黑白静物摄影的拍摄	171
一、概述	171
二、静物摄影的特点和总体要求	171
三、静物摄影中相机、镜头的选用	172
四、静物摄影中景深的运用	172
五、静物摄影的构图基本要求	172
六、静物摄影的光线与影调	174
七、静物摄影中背景的处理	175
第二章 摄影色彩与彩色摄影	177
第一节 摄影色彩	177
一、艺术的色彩概念	177
二、彩色摄影的色彩语法	177
三、摄影的色彩应用	184
第二节 彩色摄影	188
一、彩色胶片拍摄时的测光与曝光	188

	二、彩色胶片的宽容度与曝光控制	189
第三节	再现色彩	192
	一、彩色胶片的冲洗	192
	二、彩色图像的制作的色彩再现	194
第三章	摄影构图	196
第一节	摄影构图解决什么问题	197
	一、摄影构图的内涵	197
	二、摄影构图的目的	197
	三、构图的研究方法和根据	198
	四、摄影中构图的特点	198
	五、检验构图	199
第二节	摄影画面的构成	199
	一、主体	199
	二、陪体	209
	三、环境	210
	四、图、地关系	212
	五、主体、陪体、环境关系的调节	215
第三节	画面的处理	217
	一、画面中相关因素的处理	217
	二、画面构图的视觉要求	227
第五部分	数码影像应用	233
第一章	数码影像基础	234
	一、数码及后数码影像时代概论	234
	二、数码影像基础专业知识	238
	三、数码影像软硬件平台	255
	四、模拟及数字静态影像信号捕获、制作、输出	257
第二章	数码影像艺术	257
	一、数码影像艺术	257
	二、数码艺术与传统文化	259
	三、数码影像创作语言的特征	263
第六部分	摄影简史	277
第一章	摄影的诞生和最初期的影像实践	278
	一、尼埃普斯与世界上第一张照片	278
	二、达盖尔——实用摄影法的发明者	278

三、塔尔博特——现代摄影法之父	279
第二章 早期摄影技术的试验与发明	280
第一节 暗箱发展史	280
一、暗室成像	280
二、针孔成像	280
三、牛眼	280
第二节 感光材料的发展	280
一、火棉胶湿板摄影法	280
二、干板的发明	281
三、胶片的问世	282
第三章 早期的人像摄影	282
一、不朽式摄影	282
二、铁板式人像	282
三、名片式肖像摄影	282
四、立柜式人像	282
第四章 早期的纪实摄影	283
第一节 重要事件	284
一、FSA 纪实运动	284
二、《生活》杂志	284
三、玛格南图片社	285
第二节 代表摄影家	285
一、芬顿	285
二、马修·布雷迪	285
三、路易斯·W·海因	286
四、尤金·阿切特	286
五、玛格丽特·伯克·怀特	287
六、尤金·史密斯	287
七、亨利·卡蒂埃-布列松	287
第五章 早期的艺术摄影	288
第一节 画意派摄影	288
一、“高艺术”摄影	288
二、自然主义摄影	289
三、印象派摄影	289
第二节 连环会和摄影分离派	290
一、连环会	290
二、摄影分离派	290
第三节 纯粹派摄影	291
一、新即物主义	291
二、f/64 小组	291
第四节 二十世纪上半叶来艺术摄影的其它重要发展	292

一、未来派摄影	292
二、物影照片	292
三、剪辑与拼贴	292
四、抽象与超现实	292
五、主观摄影	294
第七部分 视觉心理学	295
第一章 视觉心理学概论	296
第一节 视觉心理学及其理论范畴	296
一、心理学及其研究范围	296
二、视觉心理学及其研究范围	297
三、视觉心理学在摄影中的应用范畴	297
第二节 人类视觉的特征及其分析	297
第二章 认知心理学	301
第一节 认知心理学概述	301
一、认知心理学及其研究范畴	301
二、认知的过程和表征	302
三、主要的研究领域	303
第二节 模式识别	303
一、感觉	303
二、从感觉到表征——知觉	304
三、模式识别的特点	308
四、恒常性与错觉	308
第三节 注意	311
一、注意与选择性注意	311
二、图片扫视——线性的注意方式	312
第四节 记忆	314
一、关于记忆的学说	314
二、记忆的阶段	314
三、记忆在视觉加工上的功能	316
四、影响记忆的因素	318
第三章 格式塔心理学	319
第一节 格式塔心理学及其代表人物	319
第二节 格式塔心理学的基本理论	319
一、格式塔	319
二、格式塔心理学的基本理论	319
三、格式塔的两个重要概念	320
第三节 格式塔心理学的完形法则	321

一、从部分到整体——群化原则	322
二、从整体到部分——简洁化和分节化	326
第四章 视觉的阅读	329
一、照片中陈述的部分	329
二、照片中产生美感的部分	330
三、照片中视觉语言的符号表述部分	330
四、照片中发表态度的部分	330
第八部分 报道摄影与图片编辑	331
第一章 报道摄影	332
第一节 西方报道摄影的粗略线索	332
一、1890年的《美国画报》关于监狱的报道，是较早在中 媒体进行传播的专题摄影	332
二、路易斯·海因	333
三、美国国家农业局（FSA）的摄影考察	333
四、媒体的发展直接推动报道摄影的发展——美国 《生活》（《LIFE》）杂志	334
五、二十世纪五十年代以后的报道摄影	336
六、报道摄影的个人化——个人观点、语言个性的强化与介入	337
七、变化的另一面是追求刺激与轰动	337
第二节 中国报道摄影的粗略线索	338
一、从历史文本中看到的报道摄影——以《良友》杂志为例	338
二、因为他们历史没有留下空白	338
三、从《晋察冀画报》到《人民画报》	339
四、革命年代的影像方式	340
五、新时期以来的报道摄影	340
六、九十年代以后	342
第三节 报道摄影的拍摄	344
一、报道摄影的基本原则	344
二、专题报道	345
三、专题报道的类型化样式	345
四、如何做好专题报道摄影	347
第二章 图片编辑	349
第一节 图片编辑概要	349
一、图片编辑的基本素养	349
二、图片编辑的工作范围	350
三、几种不同的编辑方式	350
第二节 读图	351

一、阅读信息	351
二、阅读语言特性	351
三、阅读作者的立场、角度与图片所表达的社会视点	353
四、阅读图片与图片之间的关系	353
第三节 编辑实施流程	356
一、厘清编辑思路, 决定编辑方式	356
二、挑选图片	356
三、编辑编排	359
四、图片与文字的关系	359
五、进入版面	360
第四节 不同媒体的编辑	362
一、不同的媒体编辑要点	362
二、杂志媒体分析	364
第九部分 商业摄影	365
第一章 产品摄影	366
第一节 认识广告摄影	366
一、广告摄影是什么	366
二、广告摄影要做什么	366
三、广告摄影的专业特征	367
四、广告摄影的分类	367
第二节 了解广告摄影器材	370
一、照相机	370
二、灯具	370
三、灯具相关附件	370
四、测光表与色温表	370
第三节 广告摄影的拍摄	371
一、前期设计准备阶段	372
二、不同表面材质物体的拍摄	372
第四节 广告摄影的创意和表现	375
第二章 时尚人物	385
第一节 时尚人物与人物摄影	385
一、概述	385
二、时尚人物与各类人物摄影	386
三、时尚人物与人体摄影	389
第二节 摄影技术手段在时尚人物摄影中的应用	390
一、光的运用	390
二、色彩的运用	393

	三、影调的运用	394
第三节	时尚人物摄影的表现	395
	一、对被摄对象的观察和了解的过程	395
	二、拍摄手法的选择	396
	三、画面内各表现因素的处理	397
	四、被摄人物状态的调节	398
第十部分	摄影艺术表现	401
第一章	艺术摄影	402
第一节	艺术摄影发展简述	402
第二节	对相关摄影形态的认识	403
	一、摄影的记录性	403
	二、对两种摄影形态的分析	403
	三、摄影表达的可能性	407
第三节	艺术表达的完成	410
	一、艺术表达中的观念	410
	二、选择视觉语言方式——体现观念的语言	410
	三、摄影艺术表达的方式和手段	413
第四节	相关摄影家分析	423
第二章	摄影艺术创作方法论	428
第一节	摄影艺术基本概念的再认识	428
	一、艺术的基本概念	428
	二、摄影艺术的意义及其基本概念	428
	三、摄影艺术的基本特征	430
第二节	摄影创作方法论的总体概念	432
	一、视觉经验的再现和表现	432
	二、视觉思维方法论	433
	三、摄影艺术创作的本质	433
	四、摄影艺术反映生活表现生活的基本特征	434
	五、摄影艺术创作方法论	438
第三节	摄前意识的培养	443
	一、摄影艺术的基本特征是摄前意识的主体	443
	二、生活的观察和提炼是摄前意识的客观基础	443
	三、艺术感觉是摄前意识的代言语	443
	四、视觉思维和联想能力是摄前意识的主观注入	443
	五、现代艺术意识是摄前意识前瞻性的平台和疆场	443
第四节	当代摄影的艺术视域	443
	一、当代摄影观念追寻的目击转换	444

二、当代摄影的基本特征	444
三、当代摄影意识体现在以下一些方面	444
四、在继续观察中展开四个视域	445
五、关于艺术细节	445
六、关于摄影艺术创作的偶然性	446
第三章 摄影创作观点	447
第一节 技术史自觉	448
一、摄影创作的核心问题	448
二、摄影创作水准的基石	448
第二节 艺术史自觉	450
一、艺术史参照与扬弃	450
二、摄影艺术史反思	450
第三节 影像自我的自觉形成	451
一、影像研习者的选择	451
二、影像自觉的核心	451
三、技术史自觉的范例	454
四、艺术史自觉的范例	457

第一部分
影像的视觉基础

PHOTO COURSEBOOK FOR THE LAFA PHOTOGRAPHY DEPARTMENT

