

经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过

MODERN
MEDIA ART
SERIES

美术
选修

PHOTO & VIDEO

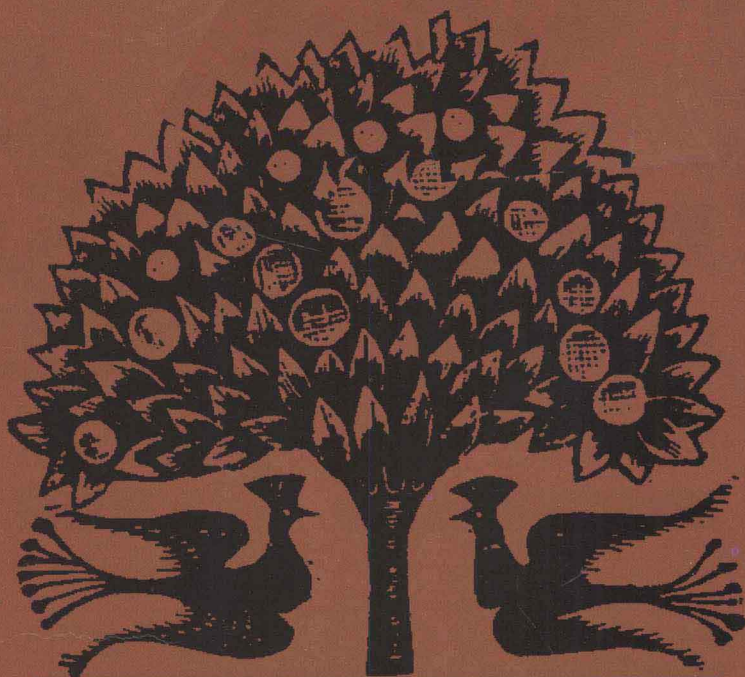

摄影 摄像

普通高中课程标准实验教科书

湖南美术出版社 编著
现代美术教育研究所

湖南美术出版社

美 术

经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

摄影摄像

湖南美术出版社
现代美术教育研究所 编著

湖 南 美 术 出 版 社

普通高中课程标准实验教科书
美术
摄影摄像（选修）

编 著：湖南美术出版社 现代美术教育研究所
责任编辑：黎 丹
封面设计：郭天民 刘迎蒸
版式设计：黎 丹
责任校对：徐 盾 李奇志
出 版：湖南美术出版社
（长沙市东二环一段 622 号 410016）
经 销：湖南省新华书店
印 刷：湖南新华精品印务有限公司
开 本：889 × 1194 1/16 印张：4
版 次：2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷
书 号：ISBN7-5356-2264-X/G·152
定 价：9.10 元

【著作权所有，请勿擅用本书制作各类出版物，违者必究】

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

普通高中课程标准

《美术》实验教科书编写委员会

主 编：李绵璐 汪 华

副 主 编：刘勉怡 黎 丹

《摄影摄像》

主 编：于东东

副 主 编：孟 韬

编 写：肖 芸

摄影摄像●目录

普通高中课程标准实验教科书

美术

第一单元 摄影艺术

第一课	留住身边的精彩瞬间	1
第二课	成功把握瞬间的乐趣	11
第三课	光与色的描绘	19
第四课	给照片加加工	27
第五课	做个记录者	32
	相关链接	36

第二单元 摄像艺术

第一课	经营画面	40
第二课	用镜头述说	46
第三课	拍摄自己的故事	52
	相关链接	56

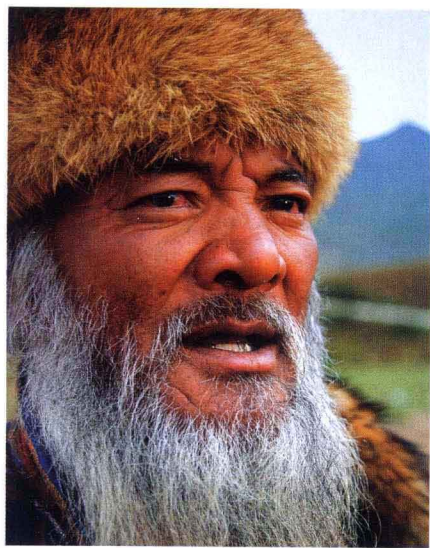
现代媒体艺术系列

第一课

留住身边的精彩瞬间

每当看到为之感动的事物时，我们都想把它记录下来，而摄影是最便捷的手段之一。但当我们手持相机时，却又经常忽视了身边就有的精彩和美丽，这就需要我们学会通过镜头去关注我们周围的点点滴滴，去发现和把握那些精彩的瞬间。

少数民族系列之一 曾子明 摄

这幅人物特写记录了一位藏族汉子的形象，从作品中能看到作者对人物心理状况的了解和对人物瞬间的把握。

对称 汤德胜 摄

留心观察，也许你能获得如此精彩的画面。

自然界和生活中的许多景和物都可以成为我们的拍摄对象。重要的是如何通过照片鲜明地传达出自己的感受。

惊天动地 周万萍 摄

转瞬即逝的闪电也被摄影家用相机记录下来。

一、拍什么

或者是感动于自然的造化，或者是惊诧于瞬间的神奇，或者寄托着某种情思，或者受驱于社会责任感……一个优秀的摄影艺术家总是在自然与生活中捕捉形象，来传达自己的艺术感受，实现自己的审美追求。

非洲象群（2002 年度英国 BG 野生生物摄影年鉴优秀作品）

（肯尼亚）安吉·斯科特 摄

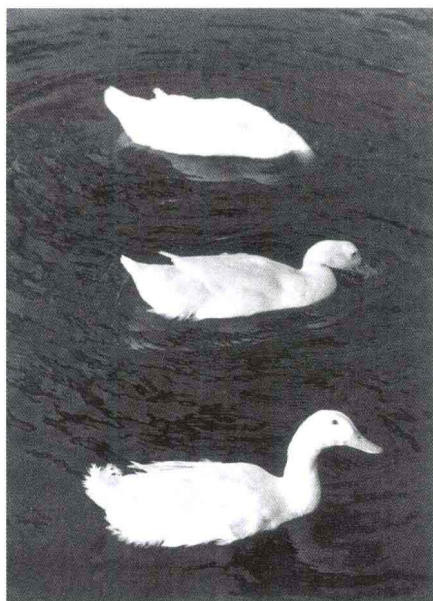
静物 骆青敏 摄

红、黄、蓝三色的运用，给人以热烈激情的感受。

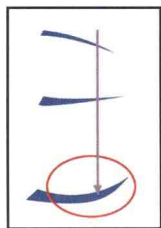
风光摄影 罗红 摄

扭曲、干枯的枝干，红色与蓝色的对比，表达了自然与生命的主题。

三个时间，三种运动
(法国) 乔治·费佛尔 摄

这一瞬间，三只鸭子呈现出好似相互关联的三种状态。

戏水 马元浩 摄

一群傣族小女孩在河边玩耍时，看到有陌生人来到，纷纷跳入水中，摄影师随即拍下了这自然生动的一瞬间。

蜉蝣 买国庆 摄

用照相机拍下照片，我们便可以这样长时间地、近距离地观察昆虫。

□ 大多数照片都包含有一个主体或者趣味中心。当你选择了拍摄的题材后，你一定要花费一些时间去观察和了解被摄事物。当你对主体给予足够关注后，你就可以得心应手地捕捉它精彩传神的瞬间。

小丑鱼(水下摄影) 张仁宗 摄

借助特殊的摄影器材，摄影师把色彩缤纷的水下世界呈现给观者。

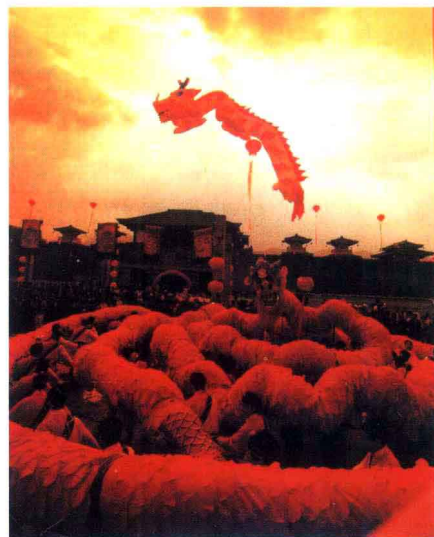

思考与交流

1. 选择本页中的两幅作品，找出画面的趣味中心，尝试画出作品的画面结构示意图，看看谁的示意图表述得更简洁、明了。

2. 将自己以往拍摄的摄影作品与同学交流，介绍你在拍摄作品时的想法和经过。

许多优秀的作品都不是一次拍摄成功的，除了经验、技巧和机遇外，尝试多拍几幅到几十幅，可以增加成功的机会。

腾飞 陈少华 摄

浙江省东阳市横店的中国农民旅游节红红火火地开幕了，使旅游这一被城里人越来越青睐的休闲活动走进农村百姓的生活里。摄影者从这个新的切入点入手，拍摄出这张生活气息浓厚、地方色彩鲜明的作品。

2004 奥运 兰红光 摄

黄玉斌携弟子手持国旗欢庆胜利的喜悦瞬间。

贡嘎石之二 孙有彬 摄

摄影家在自然界中普通的岩石上发现了如同抽象绘画一样的图案。

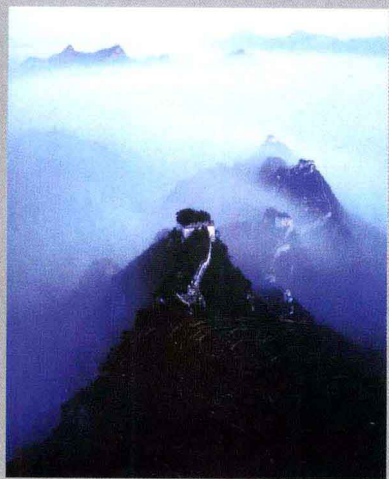
二、怎样安排画面

安排画面的各种视觉元素,决定这些元素以什么样的状态出现在照片中,这些元素之间的关系是怎样的,这就是构图。构图取决于拍摄的时机和角度,是摄影不可缺少的环节,它能够把生活中平凡的瞬间转化成充满趣味的令人注目的艺术作品。

注意选择合适的角度和画幅形式,合理取舍画面。

横幅构图强调水平的线条和左右的空间,给人以视野开阔的感觉。

竖幅构图中,观者的视线是上下运动的,画面里远景和近景间的细节更加突出,这些细节彼此呼应,强调一种纵深感和距离感。

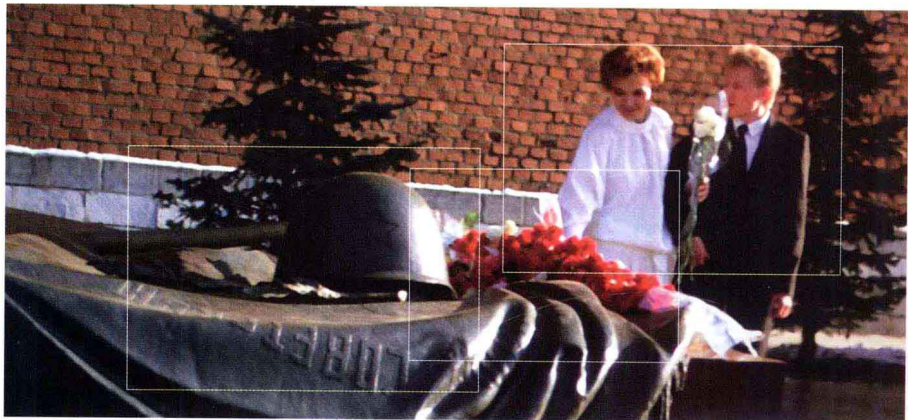
周万萍 摄

赵大鹏 摄

原载于《图片设计》

这张照片(右图)的焦点、色彩、曝光、兴趣点,都处理得当,但是它仍然显得平淡。于是我们对场景重新构图拍摄,从画面中去除那些分散注意力的成分,于是得到了下面这样一幅画面。

重新构图拍摄的画面略微倾斜,增强了动感,去掉了原来场景中人物上下左右的多余空间,扁长的横幅使前景得以展开,突出了拍摄主题。

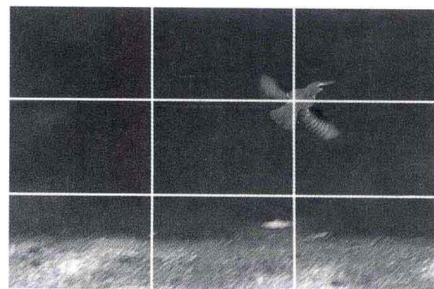
钢盔、鲜花和人物是构成画面的主要因素,也可以以它们为主体来进行拍摄。

思考与交流

3人为一组,围绕一个主体对象,选择一个角度,按不同的取景范围和对象的不同部位拍摄30幅不同的画面,选出其中五幅展示并给予评价,提出对画幅的改进意见。

翠色 何超 摄

这张照片的整个画面被处理成动态的虚化效果,只有鸟是清晰的。拍摄者把这惟一清晰的部分放到了黄金分割点上,强化了动静对比。

□ 一幅照片中的被摄体可以是一个,也可以是几个,但最好只要有一个主要的兴趣点。你要想方设法让你的兴趣点突出。

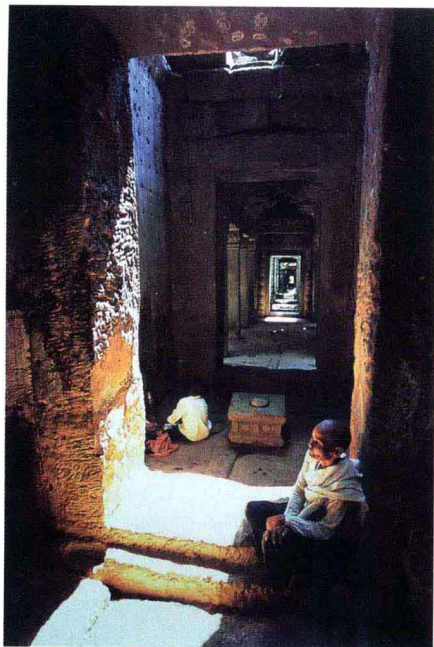
在拍摄中应该避免把兴趣的中心点放在画面中心,这样容易造成呆板的效果。除非你所拍摄的事物具有非常强烈的吸引观者视线的图像元素,才可以考虑将它安排在画面中心。

通常情况下,可以依据黄金分割的法则把兴趣点安排在九宫格的四个交会点中的某一个点(即黄金分割点)上。

拼搏 胡小平 摄

人们对人物关注的焦点大多是在眼睛和手上,因此在拍摄人物的时候摄影者往往会把眼睛和手安排在黄金分割点上。

赵嘉 摄

思考与交流

并不是所有的照片都遵循着黄金分割的构图法则!请针对优秀作品进行分析,从图片上找出视觉中心,分析一下这种构图方法的特点。尝试剪切和遮挡画面的某一部分,看看画面是否更有特色,或会有什么不足。

长城之冬 周万萍 摄

(美国) 尼尔·约翰逊 摄

从上面两张照片可以看出，走近被摄主体可以排除许多干扰画面的其他景物。右边这张照片中的女孩们看起来更加生动些。如果你无法靠近被摄体，你可以使用变焦镜头把被摄对象拉近、放大。

冰花 (芬兰) 凯图·林德布鲁姆 摄

近距离的拍摄让我们发现了平时不易察觉的美，一种韵律感，一个微观的世界。这是靠近拍摄带给我们的全新视觉感受。

晏先 摄

靠近拍摄不仅使画面更加简洁，还让我们感受到一种扑面而来的欢乐气氛。

思考与交流

靠近拍摄可以更加突出被摄主体，保持画面的简洁和紧凑。看看周围的事物，有哪一些可以采用靠近的方法进行拍摄？

想一想，什么样的对象不适合采用靠近的办法来拍摄？为什么？

□ 初学摄影的人往往担心画面中包含的景物太少，想在一张照片中记录更多的内容。对于旅游纪念照片的拍摄，这样考虑是可以理解的。但是在更多的时候，我们需要让照片向观者传递更为直观、强烈的视觉感受，就应尽量靠近被摄者，排除那些与画面无关的东西。特别是当你面对纷繁的环境，想突出主体而又无计可施的时候，“靠近些”就是一个好办法！

慈爱
黄楚中 摄
紧凑的构图取舍得当，突出了动物间的亲密感觉。

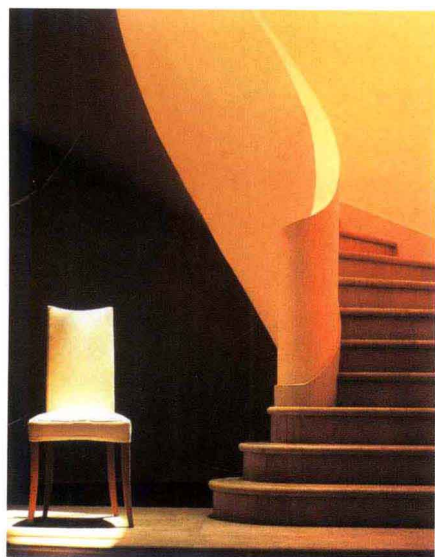

当你面对一个被摄对象时，你要思考：什么是你要表现的主体？哪些景物可以留在画面中？

有人把摄影称之为“减法的艺术”。意思是说，拍摄照片的过程就是从画面中剥离那些与主题内容无关的因素的过程。从左边的三幅照片就可以看到，摄影者在拍摄中不断地思考，不断地紧缩构图，靠近被摄主体。最后的画面中，花朵不再是隐没在绿叶丛中，而是充满画面，构图更加简洁紧凑。

谷久文 摄

1998 光系列之色温构成 吕群 摄
画面中分布着的直线和曲线给照片带来一种韵律感。

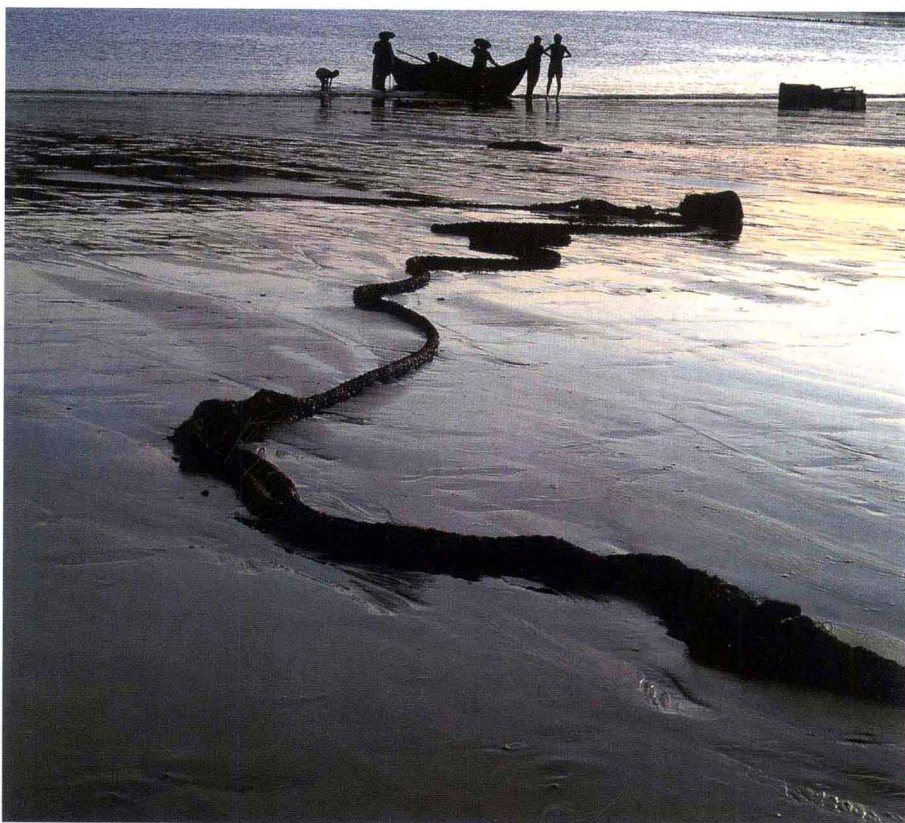
(英国) 奥夫温特 摄

香格里拉秋梦 郑义 摄

思考与交流

对于点、线、面的理解大家各有不同，分析上面的照片，从中找出“点、线、面”。这些点、线、面是如何吸引你的视线的？相互交流一下。看看别人的想法是不是对你有所启发。尝试寻找生活中具有较鲜明的“点、线、面”组合的形象进行拍摄，并与教材中相关图片进行比较，找找自己的差距。

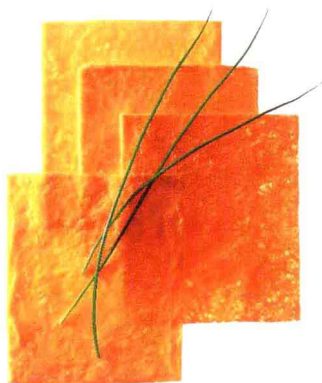

待发 林森 摄

海滩上的不规则的线条蜿蜒曲折，将人们的视线引向远方的渔船和大海。

三、摄影画面中的点、线、面

什么是摄影画面中的点、线、面？是无尽荒漠中的一棵小树，是渔船划过水面的痕迹，是蓝天下广阔的草原……这些点、线、面在画面中起到什么作用？在不断的观察中，你会从自然、从生活中发现更多的点、线、面。创造性地组合运用这些景物，你的照片会更加丰富多彩。

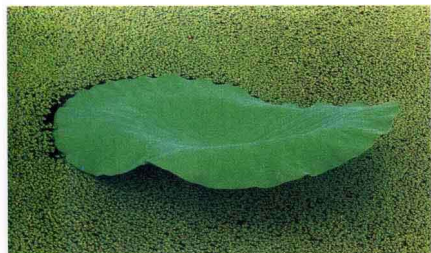
香脆 万诚 摄

运用光线、色彩、质感和线条组织画面。

叶子上的设计 陈长芬 摄

很多摄影者力求自己的作品有强烈的空间感,但是我们也经常看到一些平面化的照片,色彩的变化、图案、纹理等等都是这些平面化照片的主要表现对象。摄影师在刻意制造二维平面的感觉,甚至展示如同抽象绘画般的效果。

李少文 摄

将河面上的浮萍拍成一个平面,突出了荷叶的形状。

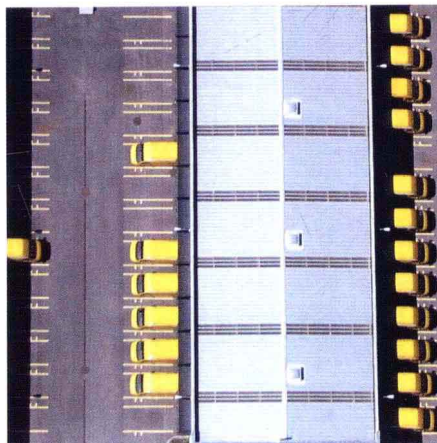
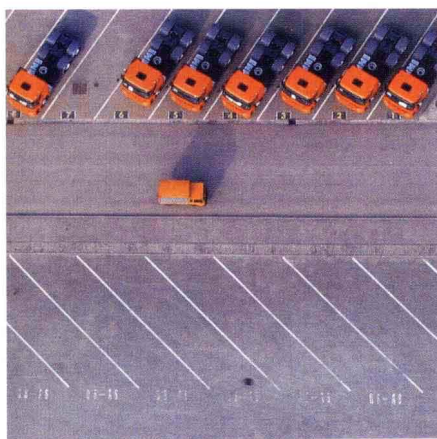
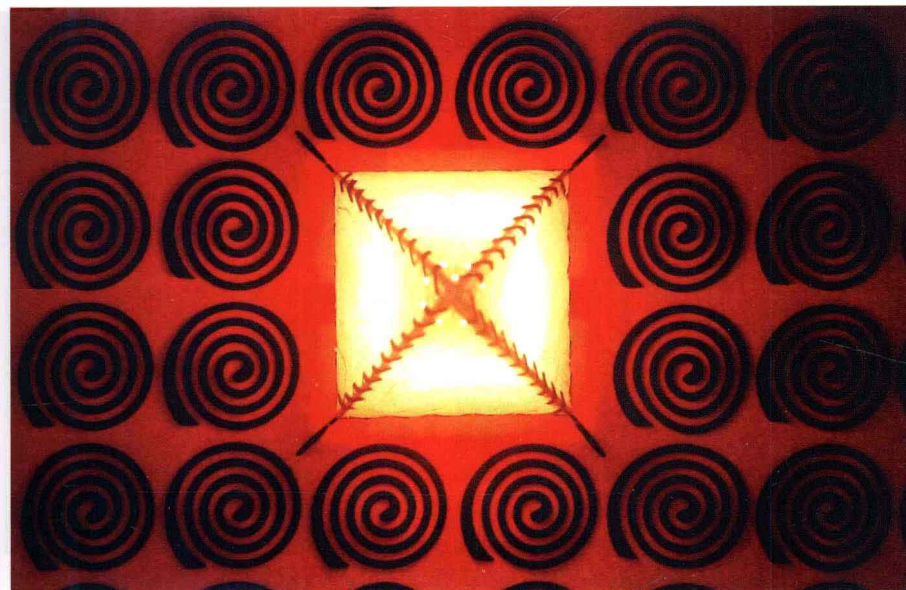

学生习作

人行横道与沥青路面形成了一条交界线,将画面分成了两个三角形。如果没有三个人从画面中穿过,我们很难分辨出这是照片还是一幅绘画作品。

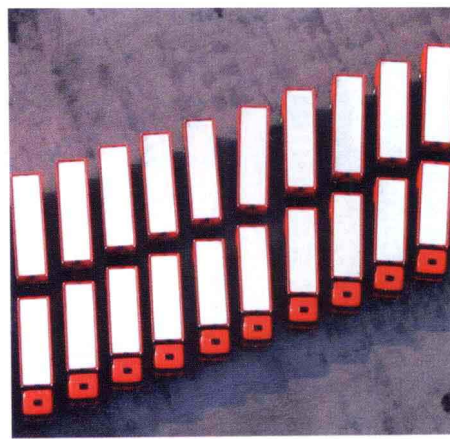
万诚 摄

圆形与方形的对比,螺旋线条与交叉线条的对比,色彩的亮与暗的对比使画面中的图形有机地结合在一起,颇有趣味。

思考与交流

在观看这些平面感很强的图片时,你不会把它们误解成一幅抽象绘画或者是一个图形的设计,为什么?是什么因素让你做出“这是一幅摄影作品”的判断?

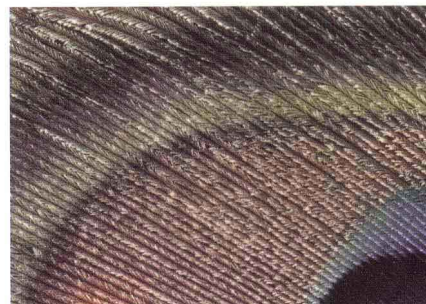
原载于《BFF 德国商业摄影年鉴》

在这四张照片中,自上而下的拍摄强调了地面上排列着的大型汽车的色彩和它们排列组成的图案,并且使这些平时的庞然大物像积木一样呈现,增强了观者的观看兴趣。

麦穗 汤文杰 摄

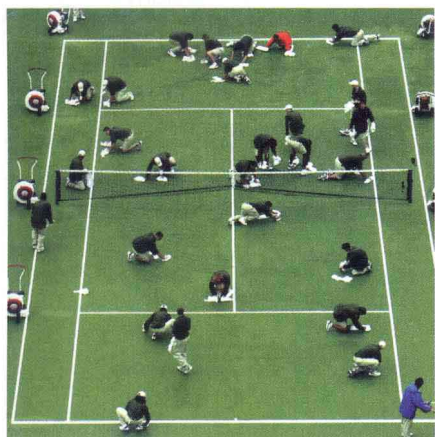
被风吹伏的麦穗布满画面,形成了一幅漂亮的绿色图案。

(英国) 大卫·坎特里 摄

孔雀羽毛的一部分形成的图案容易被人忽略,但用相机拍摄下来则突出表现了它的美。

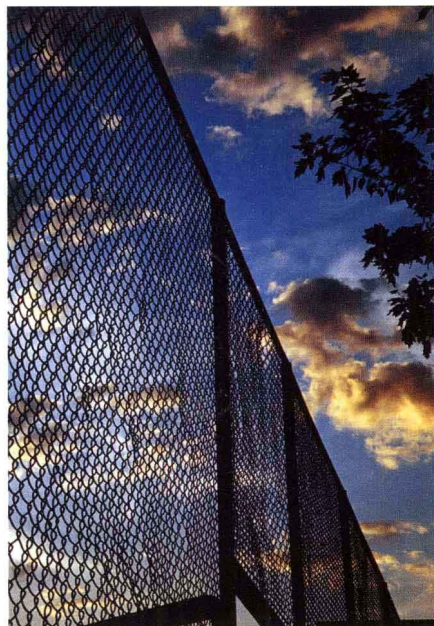
□ 怎样让你的被摄体更有趣，更加引人注目？不妨再多观察观察，换个角度试一试。因为人们都是以惯常角度看待事物的，所以当视角变化至一个人们未曾经历的角度时，人们自然会对影像产生强烈的兴趣。改变角度也是去除杂乱背景的好方法，把影响画面的因素剥离出去。

大雨之后 (美国) 凯文·拉马克 摄
俯视网球场，工作人员好像棋子一样散布于绿色中。

学生习作

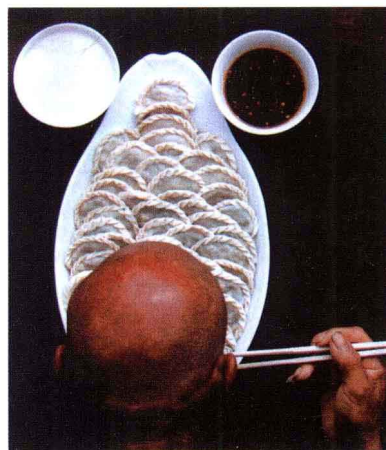
学生习作

从上向下的拍摄角度可以压缩距离感，自下而上的拍摄角度可以强化被摄体的高度，这都是改变画面透视感的方法，也可以用这种方法把普通的主体拍得不普通。

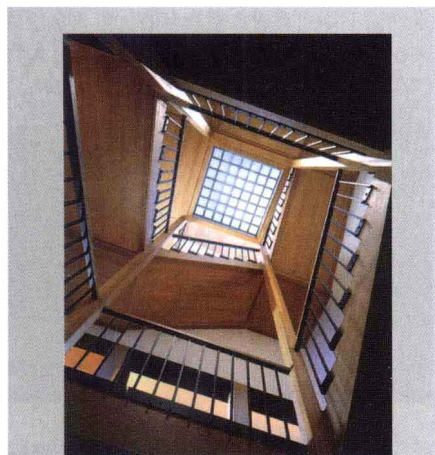
傅兴 摄

在建筑摄影中，经常用仰视拍摄的方法来表现建筑的高大。

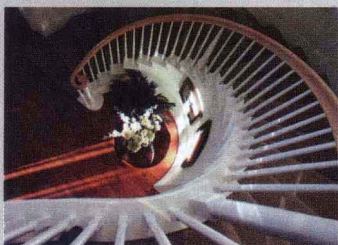

朱剑 摄

俯视角度让圆形和弧线在画面中错落有致，呈现出一种幽默感。

原载于《美国广告摄影年鉴》

何惟增 摄

很多时候我们只稍微抬抬头或者低低头，就会有十分奇妙的发现。上面两幅照片拍摄的都是楼梯，一仰一俯各有乐趣。

天鹅 周海翔 摄

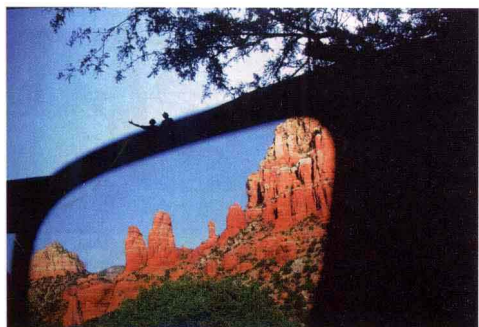
降低机位，改变平常视角，我们可以和小动物四目相对，平等地交流。低视角让我们融入“它们”中间。

思考与交流

根据拍摄内容和题材的不同，选择拍摄的角度也应该相应地变化。针对你感兴趣的拍摄题材谈谈你对于拍摄角度的设想。

杨磊 摄

(美国) 杰夫·雅各布森 摄

虚化的前景搭建了一个观看的框架，使人们的视觉中心落在了远景中的清晰的山体上，前景与背景互相补充。

张超 摄

孔雀的羽毛无论从色彩还是质感上都很好地衬托了宝石，从而为拍摄提供了很好的背景。这是主体与背景相得益彰的最好例子。

郭建设 摄

大红灯笼做前景，小桥流水人家做背景的构图方式勾勒出一个江南水乡的甜美景色。

四、前景、中景、背景

把景物明确划分为前景、中景、背景是形成空间错觉的有效手段。在各类照片的拍摄中，利用前景和背景能使画面产生深远的效果，丰富画面内容，增添画面情趣。

思考与交流

1. 尝试分析前景在构图中的作用以及如何利用前景来烘托气氛。
2. 采用借助前景突出主体的手法拍摄一组照片。

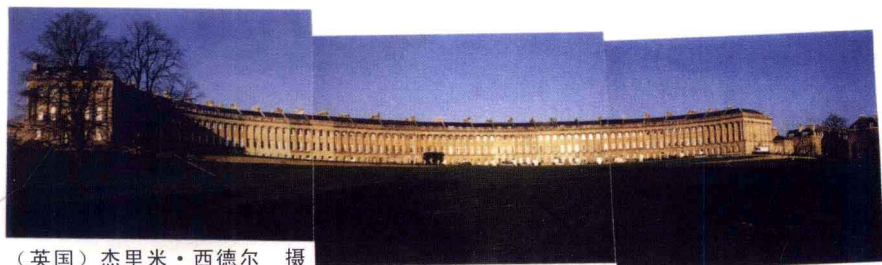

图/Photocome

飞扬的纸花成功地烘托了美国大选时的气氛，而在纷扰的前景中可以看到画面中主体的面孔。这种前景的运用，增强了观者的欣赏兴趣。

李柔任 摄

(英国) 杰里米·西德尔 摄

五、有趣的剪辑拼贴

雄伟的建筑会激起你的拍摄欲望吧？可是相机的镜头角度不够广，不能够拍下它的全貌，就大煞风景了。此时，进行剪辑拼贴是最行之有效又简单易行的办法。在拍摄时，注意原地平行移动，或者以脚为圆心旋转，保持相机的位置尽量在一条水平线上，拍数张照片。注意拍摄时可以使前后两张照片中的景物有部分的重合，这样可以保证在拼贴照片时不会出现衔接不上的问题。

摩登建筑
(英国) 巴瑞·沃特斯 摄

其实，剪辑和拼贴并没有固定的法则，随意的组合往往能出现令人惊奇的效果，特别是现代电脑技术的应用让这种制作更加轻松随意，效果更加神奇。

活动建议

一、分组拍摄一张静物照片，可以是植物、体育用品、衣物、器皿等等，你可以自由地摆布，寻找合理的构图。拍摄之后拿照片来做展示，并谈谈你的拍摄思路和所使用的构图方法。

二、组织一次班级活动，经小组策划，用拼贴的方法拍摄人物，然后让同学们分组进行拼贴，看看谁的画面效果最精彩。

罗永进 摄

拼贴可以既扩大视野又不受相机镜头的限制，将更广阔的视野收入画面。

冯超 摄

用电脑合成的影像。利用双影像的方法表现现实与潜意识里的自我。

照片的成败不是决定于设备的好坏，而是决定于摄影者的眼光和感受。

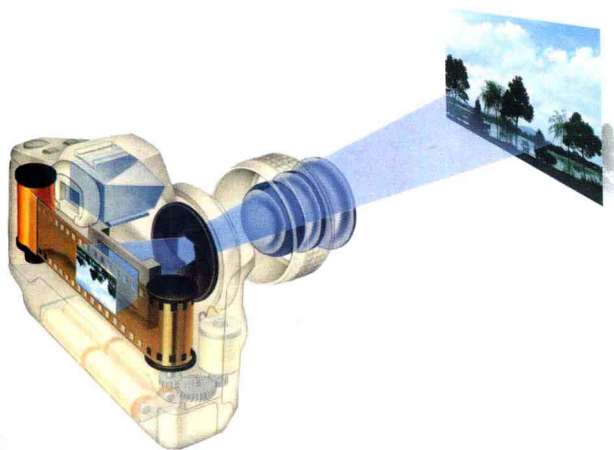
——摄影师伊蒙·麦卡比

我们在拍摄照片时，经常会因为某个技术上的失误而懊恼不已。其实，当我们熟悉了照相机的性能，掌握好拍摄技术后，至少我们可以回避那些可能犯的错误，在捕捉那些让人心动的画面时不留下遗憾，也就会有更多成功的机会。

照相机各有不同，但是所有的照相机都包含着下面这些基本的部件：

1. 机身（其他的部件都是连接在其上）；2. 感光材料（胶片、胶卷或者是数字成像芯片）；3. 镜头（汇集光线形成影像）；4. 光圈（用来控制光量多少的、可调节的小孔）；5. 快门（用来控制投射到感光材料上光线时间长短的装置）；6. 取景器（用来观察被摄景物并取景构图的装置）；7. 快门钮（用来启动快门拍摄的按钮）。

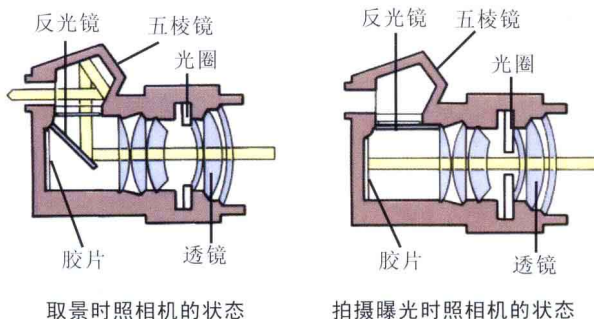
景物通过镜头聚焦成像在胶片上，它的原理与人眼的视觉原理相似。

赵大鹏 摄

这是草原牧民普通生活的瞬间写照，同时，这又是一个洋溢着家庭亲情、充满了希望的瞬间情景。摄影家用手中的相机记录了这温馨的一瞬间，这需要有对生活的感悟，还需要摄影者娴熟的技术。

135 单镜头反光照相机的原理

1. 在取景的时候，光线穿过镜头，通过反光镜和五棱镜的反射让人们可以在取景窗中看到景物，进行构图、聚焦，此时的光圈是完全打开的。

2. 在拍摄的一瞬间，反光镜抬起，光圈也收缩到设定的状态，光线透过镜头直接成像到胶片上。

宝利来照相机使用的是一种特殊的胶片，在拍摄后只需要等待几分钟，就可以看到刚刚拍摄的照片。

□ 照相机是摄影者必需的基本工具。人们在不同的场合，根据个人的喜好使用不同的照相机。当我们熟悉了手头的照相机并灵活熟练地运用时，即便是“傻瓜”相机也能拍出不错的照片来。

“傻瓜”相机的普及率极高，几乎每个家庭都有。它的构造简单，价格低，操作简便，使用起来方便快捷。

数码相机的出现开创了一个新的时代，拍摄、制作照片越来越便捷。

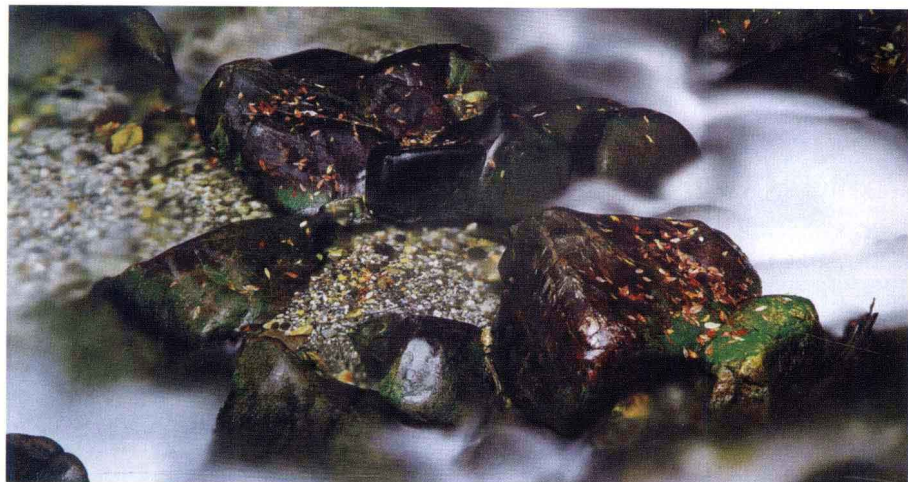
120 相机相对于 35 毫米相机来说体积要大一些，操作使用上更复杂一些，较多地用于风光、肖像和商业等专业摄影。

思考与交流

1. 你使用过哪几种相机？谈谈使用不同相机的拍摄体会。
2. 你更注重相机的外形还是功能？试着分析一下传统胶片相机和数码相机的区别。

□ 摄影使用的感光材料包括各种胶片和相纸等。胶片分为正片和负片，常用的规格有 135 胶卷、120 胶卷等等。感光材料的感光度与拍摄不同用途的照片有密切的关系。

岁月如歌 吕玲珑 摄

低感光度胶片拍摄的照片影像层次细腻，影调丰富。

李石营 摄

高感光度胶片拍摄的照片反差较大，颗粒粗，但是它具有在较暗的环境中抓取运动瞬间的能力，因此，高感光度的胶片经常被用于体育摄影和舞台摄影等领域。