

大学生素质教育系列教材 国民素质教育培训系列教材



摄影艺术 作品欣赏

李冰 李辉 编著

62mm 1:1.4



清华大学出版社

大学生素质教育系列教材 国民素质教育培训系列教材

摄影艺术 作品欣赏

李冰 李辉 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书按照教育部关于“加强国民素质教育”的要求,为配合国家实施的全民素质教育工程,结合中外摄影理论,具体介绍数码摄影、器材配置、摄影创意、画面构图、光源控制、拍摄技巧、外拍实战技巧、精美照片分析、摄影艺术作品欣赏等内容,并通过背景知识、作品追踪与赏析、挖掘内涵、传承精髓,提高鉴赏审美能力。

本书融入素质教育的最新教学理念,力求严谨,注重与时俱进,具有内容丰富、案例鲜活、继承传统、注重创新、强化素质培养等特点。

本书可作为普通高等院校、高职高专院校大学生素质教育的首选教材,也可作为社区居民普及素质教育寓教于乐、快乐课堂的培训教材,并为摄影艺术作品欣赏与收藏从业者提供必要的学习指导。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

摄影艺术作品欣赏/李冰,李辉编著. --北京:清华大学出版社,2015

大学生素质教育系列教材 国民素质教育培训系列教材

ISBN 978-7-302-39086-2

I. ①摄… II. ①李… ②李… III. ①摄影艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 017144 号

责任编辑:田在儒

封面设计:王跃宇

责任校对:袁 芳

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 装 者:北京鑫丰华彩印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:10.75

字 数:274 千字

版 次:2015 年 7 月第 1 版

印 次:2015 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~1500

定 价:49.00 元

产品编号:061884-01

教材编审委员会

主 任：牟惟仲

副 主 任：宋承敏 冀俊杰 张昌连 李大军 吕一中
范 蓓 梁 露 张建国 王 阳 王 松
车亚军 宁雪娟 鲁彦娟 田小梅 彭爱美

委 员：孟繁昌 丁玉书 陈 捷 李 洁 鲍东梅
黑 岚 孙 军 李耀华 吴晓慧 张 蕾
孙慧君 李俊琦 林 群 陈光义 刘 铮
耿 燕 温 智 吴 琳 李 冰 王涛鹏
张劲珊 李文洁 李 璐 孟红霞 贾晓龙
岑慧仪 王仲建 石宝明 李连璧 王 月
李 卓 宇 恒 王桂霞 曹 敏 王晓霞
陈晓群 韩 瑞 王 洋 刘 剑 赵 妍

总 编：李大军

副 总 编：梁 露 王 琦 吴慧涵 冯丽霞 温丽华

专 家 组：林玲玲 范 蓓 邵海峡 崔晓文 马继兴

序 言

新中国成立以来,党和政府一直高度重视教育,特别强调要全面提高学生的综合素质。2001年6月,中共中央国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》做了最为明确、准确的表述:“实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

素质教育是以提高民族素质为宗旨的教育,它是依据《中华人民共和国教育法》规定的国家教育方针,着眼于受教育者及社会长远发展的要求,以面向全体学生、全面提高学生的基本素质为根本宗旨,以注重培养受教育者的态度、能力,促进他们在德智体美劳方面生动、活泼、主动地发展为基本特征的教育。

素质教育的内涵丰富,从定位角度来看,“素质教育的宗旨是提高国民素质,目标是培养德智体美劳全面发展的合格公民,灵魂是思想道德教育,重点是提高创新精神和实践能力”;从功能角度来看,“素质教育充分考虑人与社会发展的需要,尊重学生的主体地位、主动精神和个性差异,注重形成健全的人格”;从价值取向角度来看,“素质教育关注人的‘能力、创造性、潜在竞争力、可持续发展’,并以促进学生的长远发展作为核心价值”。

目前,我国已进入全面建设小康社会,加快推进社会主义市场经济,加速现代化经济发展的关键时期。随着全球经济一体化进程的加快和科技进步的日新月异,随着改革开放和中国经济国际化发展的趋势,随着国家经济转型和产业结构调整,需要解决就业、择业、晋升、薪酬、竞争、恋爱、生理、心理、治安等社会问题,而解决这些社会问题的最根本和最好的办法,就是关注早期素质教育,加强综合素质培养。

21世纪,我国从计划经济体制转变为社会主义市场经济体制,经济增长方式从粗放型转变为集约型,而且正在实施“科教兴国”和“可持续发展”战略。我国要在21世纪激烈的国际竞争中处于战略主动地位,最大的问题就是解决好人的素质和人才问题。

国以才立,政以才治,业以才兴,素质是人才的根本,社会主义事业需要合格的建设者和可靠的接班人。人的实践需要人的主观能动性、创造性、自主性,现代化建设需要人的求实精神、开拓精神、无私奉献精神,社会主义市场经济需要人的创造力、应变力、竞争力、承受力。从根本上说,人的这种主体性、精神、能力都来源于人的素质,只有不断提高人的素质,才能推进人的全面发展,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖的创新创造型人才。

本系列教材根据《中华人民共和国教育法》规定的国家教育方针,全面贯彻党的素质教育要求,以高等院校、职业院校为主,兼顾企业、社区工作者和居民,属于通用型的素质教育培训教材。

本系列教材作为素质教育培训的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外素质教育权威专家、学者的最新科研成果的基础上,融入了素质教育的最新

教学理念;依照素质教育所设计的问题和施教规律,根据素质教育发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的有关素质教育的法律、法规及管理规定;按照社会及企业用人的需求模式,结合解决学生就业及加强素质教育的实际要求;注重结合大学生遇到的各种问题,强化德智体美劳全面发展,突出培养创新精神和实践能力,并注重教学内容和教材结构的创新。

本系列教材的出版,对普及国民素质教育,创建和谐社会,帮助学生加强素质培养,提高竞争力,毕业后能够顺利就业具有特殊的意义。

编委会

前言

“摄影艺术作品欣赏”是高校非常重要的素质教育课程,摄影通过新颖创意、精美制作、强烈艺术表现方式,拍摄具有说服力、感人至深的社会生活视觉画面,既是经济与现代科技及美学艺术完美结合的产物,也是一种特殊的艺术结晶,直接体现了一个国家的综合国力和社会文明程度。

在各级政府大力支持下,我国以绘画、雕塑、鉴赏、收藏、摄影摄像等为代表的文化产业发展迅速,社会上对摄影摄像专业人才的需求量逐年猛增,文化创意产业已成为我国经济发展新的增长点。为此我国急需大批摄影摄像专业人才,结合中外摄影艺术作品欣赏、加强素质教育、加速创新教育是当前亟待解决的问题。

本书作为大学生素质教育的特色教材,坚持以科学发展观为统领,按照教育部关于“加强国民素质教育”的要求,为配合国家实施的全民素质教育工程,依照素质教育所涉及的问题和施教规律,根据中外美术教育进课堂的新形势,全面贯彻国家新近颁布实施的素质教育法律法规及管理规定;按照社会人品德及企业人道德的要求与需求模式,注重加强中外美术文化与职业审美素质教育培养,本书的出版,对普及国民素质教育、创建和谐社会,对帮助学生加强素质培养、提高潜在竞争力、顺利走上社会就业具有特殊意义。

本书共8章,以学习者素质培养为主线,结合中外摄影理论与实践,具体介绍数码摄影、器材配置、摄影创意、画面构图、光源控制、拍摄技巧、外拍实战技巧、精美照片分析、摄影艺术作品欣赏等内容,并通过背景知识、作品追踪与赏析、挖掘内涵、传承精髓,提高鉴赏审美能力。

由于本书融入素质教育的最新教学理念,力求严谨,注重与时俱进,具有内容丰富、案例鲜活、继承传统、注重创新、强化素质培养等特点,因此本书可作为普通高等院校、高职高专院校大学生素质教育的首选教材,也可作为社区居民普及素质教育寓教于乐、快乐课堂的培训教材,并为摄影艺术作品欣赏与收藏从业者提供必备的学习指导。

本书由李大军进行总体方案策划并具体组织,李冰和李辉主持编写,李冰负责统改稿;由具有极高造诣与丰富教学实践经验的王阳教授审订。编者编写分工:牟惟仲编写序言,李冰编写第一章、第二章,李辉编写第三章、第四章,吴琳编写第五章,温丽华编写第六章,丁凤红编写第七章,翟绿琦、丁凤红编写第八章,王洋、李冰编写附录;华燕萍、李晓新负责文字修改、版式调整、制作教学课件。

在本书编写过程中,编者参阅了国内外大量有关中外摄影艺术作品欣赏的最新书刊和网站资料,精选、收录了具有典型意义的中外摄影作品,并得到有关专家、教授的细心指导,在此一并致谢。因编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请同行和读者批评、指正。

编者

2015年2月

目 录

第一章 数码相机的基本知识	1
第一节 数码相机的类别	1
一、数码相机的分类	1
二、常见的数码相机	1
第二节 数码相机基本构造	3
一、认识数码相机(单反相机)	3
二、数码单反相机的品牌常识	3
三、数码单反相机的基本构成	4
四、认识图像感光组件(图像感应器)	6
第三节 数码单反相机的成像原理	8
一、单反相机的工作原理	8
二、数码相机镜头的认识与运用	10
第四节 从镜头的标记参数认识镜头	13
一、佳能镜头	13
二、尼康镜头	14
三、副厂镜头	14
第五节 镜头主要参数常识	15
一、焦距与视角	15
二、全画幅镜头焦距与视角的关系	15
三、镜头按焦距一般可分为广角、中焦和望远镜头	16
四、光圈与光圈值	16
第六节 镜头选购常识	17
一、如何选择自己的第一支镜头	17
二、如何配置自己的镜头组	17
三、镜头组配置说明	18
第二章 数码相机的拍摄模式与操作方法	20
第一节 数码相机拍摄模式的选择	20
一、全自动(Auto)模式	20
二、程序(P)自动模式	21

三、光圈(A 或 Av)优先模式	22
四、快门(S 或 Tv)优先模式	23
五、手动(M)模式	25
第二节 情景模式的选择	26
一、情景模式	26
二、不同情景模式的设置与选择	26
第三章 摄影基础知识与基本技法概述	34
第一节 摄影基础知识与基本要素	34
一、摄影的概念	34
二、摄影所蕴含的基本要素	34
第二节 摄影的技术基础概述	36
一、聚焦及技巧(聚焦即对焦)	36
二、焦距与标准焦距	37
三、光线及其特点	38
第三节 摄影曝光三要素	41
一、光圈	41
二、快门	41
三、感光度(ISO)	42
第四节 测光与测光模式的选择	44
一、拍摄中的测光	44
二、测光模式的选择	44
第五节 景深及控制手段	45
一、何谓景深	45
二、控制景深的方法	45
第六节 色温与白平衡	46
一、色温	46
二、白平衡	46
三、白平衡实用方法	47
第七节 摄影的基本步骤	48
一、要有正确的拍摄姿势	48
二、拍摄前的准备	48
三、拍摄步骤与方法	48
第四章 摄影艺术的构图	49
第一节 构图是摄影成败的第一步	49
一、认识摄影中的构图	49
二、良好的构图是照片的骨架	50
三、摄影画面中的构成元素	50
第二节 摄影中的构图	51

一、点	51
二、线	52
三、面	55
第三节 各类基本构图方法	57
一、遵循线条美的构图形式	57
二、遵循形状美的构图形式	61
三、遵循特殊形式美的构图形式	64
第五章 花卉摄影	67
第一节 花卉摄影拍摄器材	67
第二节 拍花的季节和时间	67
一、北京地区各种花的花期	67
二、拍摄时间	68
三、花的选择	69
第三节 花卉摄影的构图与用光	71
一、构图	71
二、用光	71
第四节 花卉摄影的技巧运用实例	72
一、背景的处理	72
二、光影的运用	73
三、巧用曝光量	74
四、倒影的运用	75
五、其他技巧	75
第六章 夜景摄影	77
第一节 夜景摄影的必备条件	77
一、夜景摄影所需器件	77
二、光线与光源	78
第二节 夜景摄影的拍摄方法与技巧	79
一、夜景摄影的取景与构图	79
二、夜景摄影的聚焦与测光	80
三、夜景摄影的曝光	81
四、夜景摄影技巧	82
五、夜景拍摄所学附件与工具	83
第七章 人像摄影	84
第一节 人像摄影的概念与构图	84
一、人像摄影的概念	84
二、人像摄影的构图	84
第二节 人像摄影的布光	96

一、摄影	96
二、布光	99
第三节 人像的拍摄	101
一、怎样与模特交流	101
二、气氛的营造	102
三、画面情趣的创设	103
四、室内人像的拍摄	103
五、风光人像拍摄技法	108
第八章 综合摄影作品赏析	114
第一节 画面拍摄的高度和角度	114
一、画面拍摄高度	114
二、特写	117
第二节 摄影中的色彩构成	119
一、暖色调	119
二、冷色调	119
三、重彩色调	122
四、淡彩色调	123
五、对比构成	124
六、和谐构成	126
七、极色构成	127
第三节 运动与静止的美	130
一、动感的画面主要有两种形式	131
二、选择适当的快门速度	132
三、选择拍摄的角度	133
四、选择好按动快门的时机	133
五、通过动静结合、虚实对比来表现动态之美	133
六、相机要始终和运动体保持相同的速度	134
七、迅速调焦	135
八、画面的呼应	136
九、镜头语言	137
第四节 摄影中的意境与意蕴	138
一、意境	138
二、镜头里的故事	140
附录	146
参考文献	157

第一节 数码相机的类别

一、数码相机的分类

数码相机根据档次和用处不同,一般分为以下几种。

- (1) 专业型: 专业型数码单反相机。
- (2) 准专业型: 进阶型单反相机、高级双镜头反光型相机、无反光镜的单反相机(微单相机)。
- (3) 非专业型: 入门型单反相机、普通双镜头反光相机、普通消费型数码相机。

二、常见的数码相机

(一) 双镜头反光数码相机

双镜头反光数码相机是指取景和曝光时光线所通过的途径不同,取景时是直接由取景器来浏览,实际拍摄时是通过镜头曝光到感光组件上的。由于双镜头反光相机的取景器通常位于相机的上方,摄影者看到的影像和透过镜头投射的感光组件上的影像会稍有视差,尤其是近摄时明显,如不注意修正会造成构图上的失误,给使用带来不便。

这类数码相机镜头不可更换,一般属于消费型数码相机,但有些型号的双镜头反光数码相机的性能、体积、价格已接近一些数码单反相机,既有全自动化功能,也有全面手动调节功能。如佳能 G12、G1X 系列均可列入准专业型,如图 1-1 所示。

(二) 单镜头反光数码相机(简称单反相机)

单镜头反光数码相机是由双镜头反光数码相机改良而来的,它在取景及拍摄时都是通过单一镜头,这样就解决了视差问题,这种相机简称单反相机。单反相机是利用反光板和五棱镜把影像导入取景器,供摄影者取景构图,当按下快门时再把影像导致感光组件成像。这种相机可以更换镜头,适合不同场合使用,自动化程度也较高,并且支持全面的手动调节功能,深受专业摄影工作者和摄影爱好者的欢迎。这类照相机有非专业型、专业型和准专业型之分。

1. 非专业型单反相机

如图 1-2 所示佳能 550D、650D 等即为非专业型单反相机。



图 1-1 佳能 G12 相机



图 1-2 非专业型单反相机

2. 专业型单反相机

如图 1-3 所示,佳能 1DS、5D 系列等即为专业型单反相机。

3. 准专业型单反相机(微型单反相机)

由于单反相机装设了反光板和五棱镜,所以体积较大也比较重,不方便携带,因此厂商近些年又开发了微型单反相机。取消了反光板及五棱镜的结构,直接经感光组件将影像送到液晶屏幕上让拍摄者取景,大大缩小了相机的体积和重量,是一款瘦身的可交换镜头的数码单反相机,俗称微单相机。

这类相机,除缩小了体积外,连拍速度也更快,同时解决了反光板带来的微震移焦等问题。虽然还存在液晶屏幕取景在阳光下不易观看,需用手遮挡的缺点,但由于体积轻巧、画质好,一经上市便大受好评。目前,佳能、尼康、索尼、奥林巴斯等品牌均有微单相机上市,如图 1-4 和图 1-5 所示。

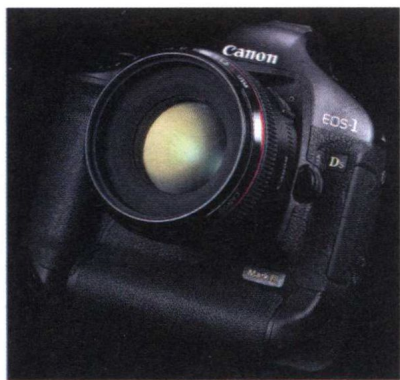


图 1-3 专业型单反相机



图 1-4 尼康微单相机

(三) 消费型数码相机

消费型数码相机(俗称卡片机或小 DC)体积小巧,便于携带,有的机身薄如卡片,外观时尚,价格相对低廉,适合普通家庭拍摄生活快照、旅游纪念照。目前基本取代了传统的 35mm 全自动袖珍相机。

消费型数码相机操作简单,相机设有各种情景模式,能够在各种场合下拍出好看的照片,但因为感光元件小,画质较差,放大照片清晰度欠佳,更不能根据拍摄需要更换镜头,如图 1-6 所示。



图 1-5 奥林巴斯微单相机



图 1-6 消费型数码相机

第二节 数码相机基本构造

一、认识数码相机(单反相机)

(一) 传统单反相机

在许多年前,相机没有数码化的时代,摄影记者、摄影师都使用传统单反相机,也就是 SLR。SLR 就是单镜头反光相机,通常就是指 35mm 单镜头反光相机。该相机类型被广泛使用。因为使用宽度为 35mm 的电影胶卷,所以称为 35mm 单反相机,又因为 35mm 胶卷被称为 135 胶卷,所以也称 135 单反相机。

(二) 数码单反相机

数码单反相机的英文缩写是 DSLR,D 表示数码,S 表示单,L 表示镜头,R 表示反光。所以许多书籍、杂志中讲的 DSLR 就是数码单反相机。

DSLR 实际上就是感光器和存储介质由胶片换成了电子感光器和存储卡而已,这也就是数码化的单反相机,如图 1-7 所示。



图 1-7 单反相机示意图

二、数码单反相机的品牌常识

目前数码单反相机的主力阵营由日本的四大传统品牌组成,即所谓的潘美尼佳。

(1) 潘就是潘泰克斯,也就是现在的宾得。

(2) 美就是美能达,后来美能达与柯尼卡合作成为柯尼卡美能达,再后来相机业务又被索尼收购,所以现在应该是索尼了。

(3) 尼就是尼康,曾经是记者们最可信赖的朋友。

(4) 佳就是佳能,目前记者们使用最多的相机,白炮阵就属于佳能。

三、数码单反相机的基本构成

数码单反相机主要由机身部分和镜头两大部分组成。机身部分主要由取景器、五棱镜(或其他反射、折射镜)、反光镜、快门单元、图像感光组件(图像感应器)、对焦系统、测光系统、影像处理器等组成。

数码单反相机示意图见图 1-8;数码单反相机结构示意图见图 1-9。



图 1-8 数码单反相机示意图

(一) 取景器

1. 光学取景器

被摄物体的光线通过镜头、反光镜成像在对焦屏上,对焦屏上的影像通过五棱镜及目镜被拍摄者所看到。这种取景器的结构比较复杂,最大的优点是没有视差,取景非常准确,但制作成本较高。大部分单反相机使用光学取景器,如图 1-10 所示。

高端的数码单反相机使用的光学取景器可以达到 100% 的视野范围,也就是说拍摄者看到的范围和相机拍摄的范围完全一致,这对相机的设计要求更高,成本更昂贵。这一设计最大的优

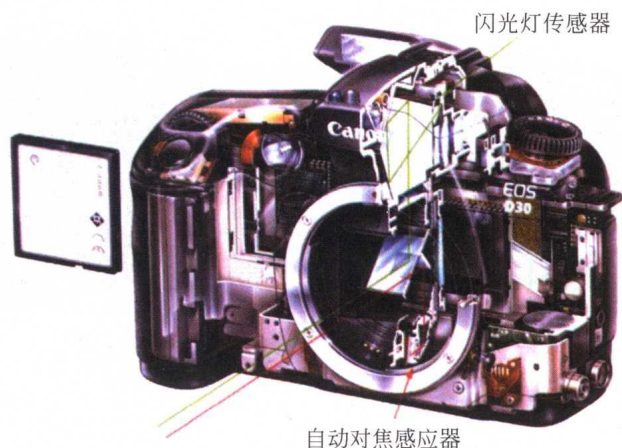


图 1-9 数码单反相机结构示意图

势在于拍摄者可以集中精力观察拍摄对象,不会受周围环境的干扰,而且这种取景方式要求拍摄者采用最标准的姿势,这就使得拍摄时的稳定性大大提高,从而大大降低了拍虚的概率,如图 1-11 所示。



图 1-10 光学取景器

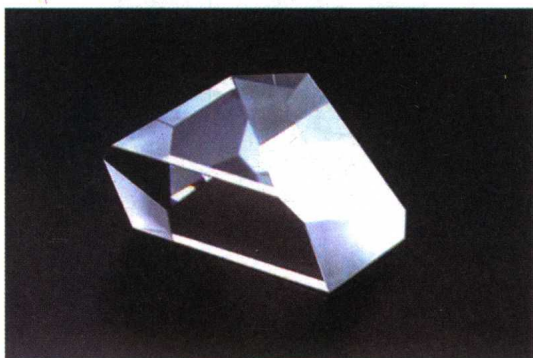


图 1-11 光学取景器之五棱镜

2. 电子取景器

直接以感光组件将影像送到液晶屏幕上让拍摄者取景。除了让拍摄者进行构图外,还能够显示每次拍摄必需的所有信息,包括当前拍摄模式、拍摄张数、快门速度、光圈及曝光补偿等。现在绝大多数的消费型数码相机、无反光镜的单反相机(微单相机)都使用了电子取景器。另外,大部分数码单反相机也同时兼有电子取景器的功能,如图 1-12 所示。

3. 单反相机兼有的电子取景器

如今,新型的数码单反相机(包括高端型号)已经可以轻松实现 LCD 取景以扩大相机使用范围,如图 1-13 所示。

(二) 快门组件

1. 快门组件与工作原理

相机曝光时间的长短是通过快门实现的。快门和光圈配合使用,其用途是控制相机内部感



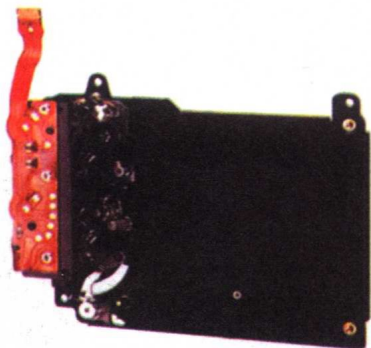
图 1-12 电子取景器



可翻转的LCD显示屏

图 1-13 单反相机兼有的电子取景器

光元件的进光量。在光线条件相同时,要想获得正确的曝光,需要配合不同的光圈值来设定不同的曝光时间,如图 1-14 和图 1-15 所示。



数码单反的快门组件

图 1-14 快门组件



快门机构工作瞬间

图 1-15 快门工作原理

2. 快门速度的常见表示和记忆

快门速度用数字表示,数字越大,曝光时间越长。而当快门速度低于 1s(秒)时,数字越大,曝光时间越短。

数码单反相机常见的快门速度范围为 30~1/8000s(秒),由慢到快分别为 30s(秒)、15s(秒)、8s(秒)、4s(秒)、2s(秒)、1s(秒)、1/2s(秒)、1/4s(秒)、1/8s(秒)、1/15s(秒)、1/30s(秒)、1/60s(秒)、1/120s(秒)、1/250s(秒)、1/500s(秒)、1/1000s(秒)、1/2000s(秒)、1/4000s(秒)、1/8000s(秒)等。相邻两挡的快门速度大致相差 1 倍,因此,在相同条件下使用相邻两挡快门分别拍摄,相机的进光量和曝光量也相差 1 倍。

四、认识图像感光组件(图像感应器)

图像感光组件(也称图像感应器)跟传统照相机的底片一样,都是负责记录光线的。而图像感应器可将光线转换成电信号,然后再经中央处理器将电信号转成数字信号,并记录在存储卡上。

数码相机以图像感光组件代替了传统照相机的胶片,作为捕捉图像信息的载体,它可以说是数码相机的核心,感光组件的好与坏直接影响成像的质量。