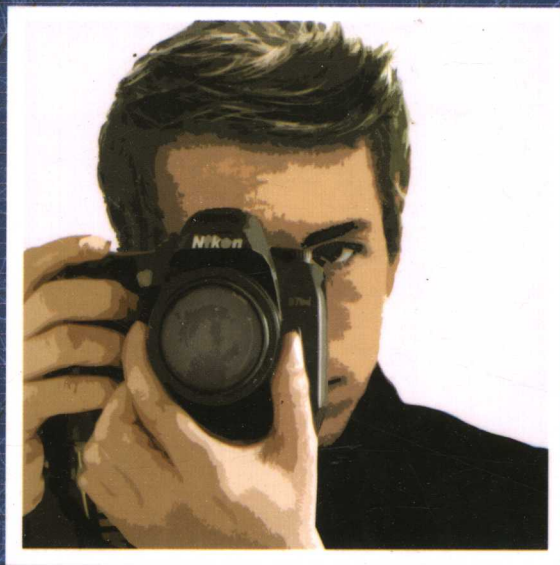
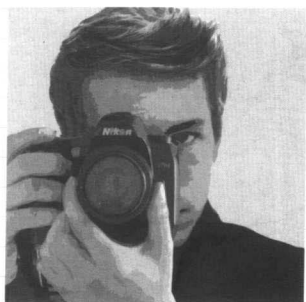

艺术与设计(专业课程)系列推广教材
高等院校

《《周信华 施达民 编著

现代摄影基础教程

高等院校艺术与设计专业（课程）系列推广教材

现代摄影基础教程

周信华 施达民 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代摄影基础教程/周信华,施达民编著. —上海: 东华大学
出版社, 2007. 4
ISBN 978-7-81111-213-9

I. 摄... II. ①周... ②施... III. 摄影艺术—高等学
校—教材 IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 033814 号

策 划: 徐 雯
编 著: 周信华 施达民
责任编辑: 张 煜
技术编辑: 林 钢
装帧设计: 董 薇

现代摄影基础教程

周信华 施达民 编著

2007年4月第1版
2007年4月第1次印刷

东华大学出版社	出版
上海市延安西路1882号	邮政编码: 200051
苏州望电印刷有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/16	印张: 11.25
字数: 310千字	

ISBN 978-7-81111-213-9/T · 002

定价: 49.00元

序 FORWARD

近20年来,中国的艺术设计教育发展速度惊人,无论是在艺术设计教育的手段方式上,还是在艺术设计教育的普及程度与培养学生数量、规模上都实现了空前的突破,并历史性地完成了从传统工艺美术教育向具有现代意义的设计教育的转化与跨越。然而,由于对于专业的认识、知识结构与社会要求等方面尚存在不同的认识与看法,因此,艺术设计专业的教育、特别是课程教学长期以来呈现各自为政的局面。到今天,艺术设计专业的教材使用普及率还极其低下,教师对课程的要求差异也很大,而现有的教材所存在的相对片面性与不完整性,从某种意义上讲已经难以适应国家教育部对高等院校课程教学规范的要求。

本着这样的想法,我们在相关部门领导与专家的支持下,策划并组织了艺术设计教育界一些具有丰富教学经验的知名专家与教授编写了这套《高等院校艺术与设计专业(专业课程)系列推广教材》,目的就是为了使艺术设计专业的课程教学能够按照国家教育部的要求,使学生在学的过程中对课程中普遍知识点的理解与重点知识的把握做到心知肚明,使教师的教学过程能够沿着明确的教学方向与目标前进。因此,本教材的编写是以国家教育部对高等院校课程教学规范的要求为基础的,以艺术设计专业教学大纲为目标,结合社会实际对课程知识与技能的要求而进行的。所以,在教材的具体编写过程中我们力求突出以下几个特点:1.明确的教学目标与要求;2.相关的知识内容(包括理论与实践)丰富性、完整性与系统性;3.要求具体明确,针对性强;4.介绍的内容具有典型性与新颖性(时代性)。

我们将尽我们的努力使本套教材成为符合目前艺术设计教育要求与社会需要的具有一定代表性的教材。因为,我们希望我们的努力能够对中国的艺术与设计教育有所作用,也希望我们的努力能够得到广大师生的支持与欢迎!

目 录

001	第一章 概述
002	第一节 认识摄影
002	一、摄影的定义
003	二、摄影的特性
003	三、摄影的功能
005	第二节 摄影的基本要素
005	一、选题与立意
006	二、摄影造型语言
007	三、表现方法
009	第二章 摄影史回顾
010	第一节 摄影术的诞生
010	一、暗箱成像
011	二、照相术的发明
012	第二节 早期的摄影方法
012	一、银版摄影法
013	二、卡罗摄影法
014	三、火棉胶摄影法
014	四、干版摄影法
015	第三节 摄影史上的主要流派
015	一、画意摄影
016	二、写实派与自然主义摄影
018	三、纯粹派与新即物主义摄影
019	四、抽象派与主观主义摄影

CONTENTS

021	第三章 照相机和影像载体
022	第一节 照相机的种类
022	一、35mm 照相机
024	二、数字照相机
026	三、中画幅照相机
027	四、中画幅数字后背
027	五、大画幅照相机
028	第二节 影像载体
028	一、感光胶片
030	二、影像传感器
032	三、存储系统
033	第三节 照相机的构件与附件
033	一、镜头
037	二、快门
038	三、取景器
038	四、调焦器
039	五、常用摄影附件
043	第四章 摄影的基本技术
044	第一节 曝光控制
044	一、曝光与曝光值
046	二、影响曝光的因素
047	三、测光方法
049	四、设定曝光

目 录

051	第二节 对焦控制
051	一、自动对焦
052	二、手动对焦
053	三、选择性对焦和对焦锁定
054	第三节 景深控制
054	一、景深的基本原理
054	二、景深的调节
056	三、超焦距
057	第四节 影调控制
057	一、影调的分类
058	二、影调的选择
059	三、影调的调整
061	第五节 色彩控制
061	一、观察色彩
063	二、色温
064	三、色彩处理
065	四、白平衡调整
067	第五章 摄影用光
068	第一节 光的表现及运用
068	一、光在摄影造型中的表现
070	二、不同光质的运用
071	三、不同光照的曝光
072	第二节 自然光与现场光摄影
072	一、自然光摄影
074	二、现场光摄影
076	第三节 滤光镜的使用

CONTENTS

076	一、滤光镜的功能
079	二、滤光镜的曝光补偿
080	第四节 灯光摄影
080	一、影室灯常用布光
082	二、闪光灯摄影
085	第六章 摄影的取景构图
086	第一节 取景构图的原则与要素
086	一、取景构图的原则
087	二、取景构图的要素
089	第二节 透视与场景
089	一、透视的运用
091	二、前景与背景
092	第三节 构图的变化与统一
092	一、对比与呼应
093	二、均衡感
093	三、反复与渐变
095	第七章 数字影像的后期处理
096	第一节 影像处理系统
096	一、数字影像的输入
098	二、影像的处理设备与软件
099	三、数字影像的输出
100	第二节 影像的基本调整
100	一、尺寸与构图调整
102	二、曝光与色彩调整

目 录

104	三、降噪、除尘与锐化
108	第三节 影像的合成与处理
108	一、影像的合成
111	二、背景虚化处理
113	第八章 摄影实践
114	第一节 黑白摄影
114	一、黑白摄影的意义
115	二、用黑白的方式观察
117	三、制作黑白照片
119	第二节 记录性摄影
119	一、新闻摄影
120	二、纪实摄影
123	第三节 表现性摄影
123	一、人物摄影
127	二、风光摄影
130	三、静物摄影
132	四、动态摄影
134	五、动物摄影
136	第四节 应用性摄影
136	一、广告摄影
138	二、建筑摄影
141	作品欣赏
171	后记

第一章 概述

第一章 概述

第一节 认识摄影

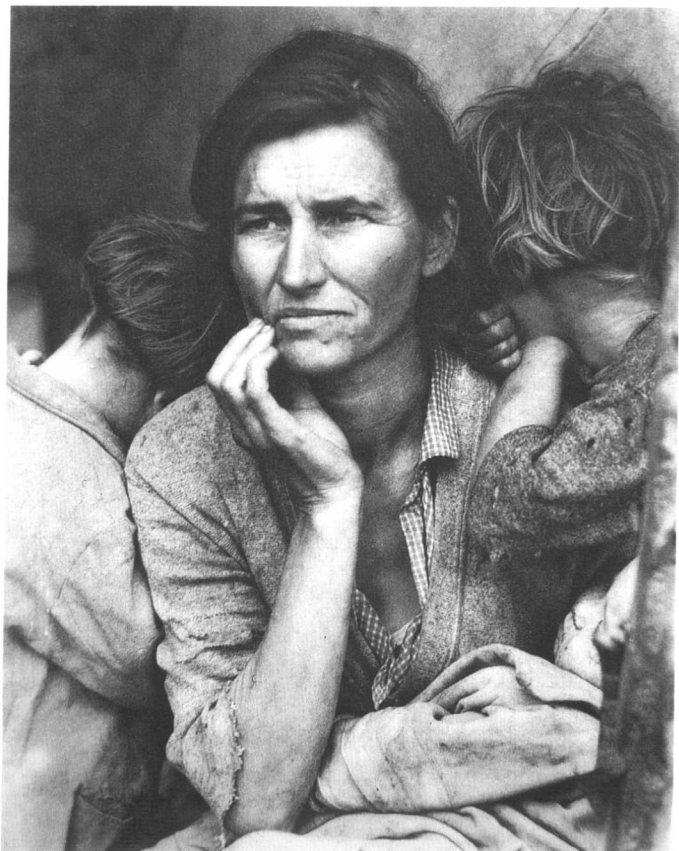
作为一种视觉记录方式，摄影被广泛应用于现代社会中的各个领域，并且已成为人们传达个人思想情感与相关信息的一种有效手段。因此，对摄影的系统学习有着重要的现实意义。

一、摄影的定义

摄影是一种造型艺术，是运用光学成像等科学原理，使瞬间的真实景物在平面上得到影像记录或反映的过程。具体而言，就是拍摄者使用照相机反映现实生活和自然现象，表达思想感情，根据艺术创作构思，运用摄影造型技巧，经过后期制作等程序，以获得富有艺术感染力的影像。

《风蚀的树干》 爱德华·韦斯顿

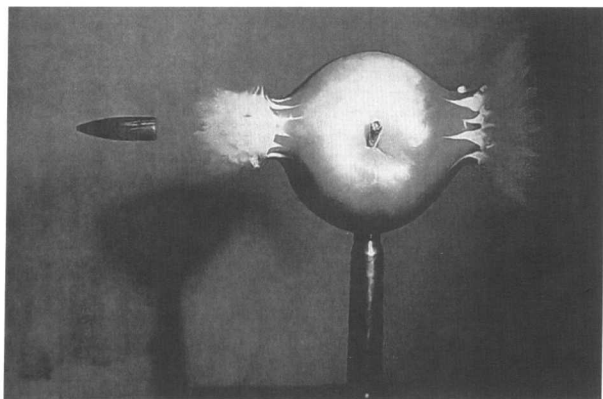
《移民母子》 1936年 多罗西娅·兰格

摄影是应用科学、想象与设计、专业技巧和组合能力构成的混合体，实质上是技术与艺术的结合。摄影并不是单纯的拍照，有意识、有思想、经过思考和提炼的拍照才能称之为摄影。摄影需要多方面的技艺和才能，除艺术外，它还涉及到光学、化学、电子与数字技术等多门学科，对器材和思想的依赖同时构成摄影的两个主要因素。

二、摄影的特性

摄影属于静态艺术，它具有纪录性和瞬间性的特性，这是由摄影器材和感光材料的物理、化学性质所决定的。在按下快门的瞬间，景物的反射光通过镜头在焦平面聚焦成像，影像的明暗、色彩与被摄物有着直接而具体的对应关系，并且还能真实再现物体的比例和空间关系等信息。

摄影赋予摄影者把握瞬间和表达感受的权利和意志，并将这种瞬间美的感受提升到极致。它提供了一种新的观看世界的方式，成为人类视觉的延伸。某些瞬间的景象，如飞溅的液体、射出的子弹等画面，在摄影出现以后才有可能展现在人们的眼前。摄影就是通过纪录现实，选取事物变化过程中的某个瞬间凝固成静止的影像，它往往比现实原型

《弹穿苹果》埃杰顿

作者运用高速摄影手法，记录下人眼看不见或看不清楚的事物。

更具有典型性，使静止的画面表现出运动的行程，创造出更广阔的二度空间。

三、摄影的功能

摄影在现代社会中的应用日益广泛，归纳起来主要有传播功能、审美功能和娱乐功能等。对于摄影功能的认识，不仅关系到摄影者对不同拍摄目的的理解和相应表现方法的运用，同时，也关系到摄影作品的最终应用效果。

1. 传播功能

随着科技的进步和文化的发展，人类从以文字为中心的“读文时代”转向以影像为中心的“读图时代”。图像文化以视觉形象的传播方式，打破了不同语言与文字的隔阂，更加紧密和有效地把人类联为一体。

摄影担当了图像文化传播的重要角色，其写实纪录性也注定了信息传播的能力。摄影者可以把摄影作为一种表达方式，任何东西都可以确切地通过这种方式表达出来。而在受众看来，摄影图像是获取知识、了解事态、掌握规则等的重要途径。因此，摄影无形之中成为一项传播行为，而照片则是传播过程中的一种媒介。

《共和国士兵之死》罗伯特·卡帕

照片通过捕捉西班牙内战中士兵中弹的瞬间，表现出极大的震撼力。

在对于客观事物的表现上，摄影的纪录比绘画更为精确及方便，因而在传播效率上比绘画更高。由于照片是真实景物的“写真”，观者能明确的用视觉去接受信息，更能减少对信息的曲解，这便是摄影传播的独特之处。

现在，从印刷出版物到电子网络媒体，从各类商业广告到日常记录手段，摄影已经成为一种感知事物和认识事物的常见方式，进入到社会的各个领域之中，并且正在改变社会认知与人际交往的模式，引发出深刻的文化变迁。

2. 审美功能

摄影中要表现的美，体现的是摄影者对被摄物特征的评判所赋予的特殊的意义，也表达出摄影者对自身所体察到的某些感受和情感。

摄影的审美功能是指通过照片来引发观者的某种审美愉悦情感。就表现内容而言，它反映了具有审美价值的事物以及拍摄者对事物的审美评价，包括自然美、社会美、人性美等；从表现形式来讲，一切与形式美感相关的以及能够激发人们审美趣味的因素，诸如构图、用光、影调和色彩等方面的表现，

均有助于对美感的提炼和升华。

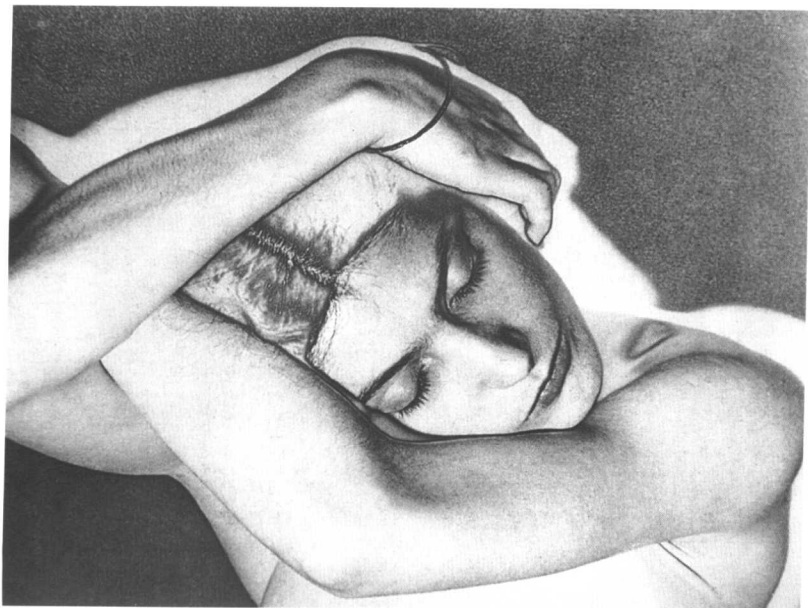
摄影作品表现的美的形态是多样性的。影像的美可以是优美形态的，也可以是崇高、悲剧或喜剧形态的。同时，拍摄者的独特构思、技巧与后期制作同样能够给观者带来审美愉悦。

3. 娱乐功能

在众多艺术形式中，摄影可能是最大众化、最普及的文化活动。随着生活水平与教育程度的提高，与一般休闲活动一样，摄影已成为一种大众娱乐、一种消遣与享受。

作为娱乐的摄影，与新闻、商业摄影等不同，并非以发表或赢利为目的，而只是一种自娱自乐的行为，以纯粹满足个人的爱好为目的。如表现自然风光与人文风情的旅游摄影，集中反映出摄影的这种娱乐功能。一些业余摄影爱好者也因此而走上了专业的道路，使得娱乐成为通向艺术的桥梁。

在摄影应用中，娱乐功能、传播功能和审美功能并非单独存在，而是常常结合在一起的。这就意味着一幅摄影作品可能会同时产生几种不同的效应。

《中途曝光》1929年 曼·瑞

作品显示出对新艺术形式的探索，画面具有强烈的形式意味。

第二节 摄影的基本要素

要拍摄一幅成功的摄影作品，涉及的问题很多，但最重要的是拍什么和怎样拍这两个方面。前者是关于立意与选题的问题，而后者涉及到摄影造型语言以及相关表现方法的运用。它们彼此互相联系，从不同的角度展现出摄影作品的价值与内涵。摄影者必须通过仔细观察与分析，掌握摄影的基本要素，训练构思、摄影技术与表现方法，才有可能拍出好的作品。

一、选题与立意

任何优秀的摄影作品都是内容与形式的统一，而内容则依靠作品的主题来体现。主题是摄影作品中画面形象所突出反映的社会生活或自然景象以及

它所体现的思想情感，它贯穿于从摄影创作的全过程，包括对生活的观察、题材的选择、情节的抓取、细节的刻画、风格的追求以及手法的创新等方面。

摄影者对拍摄对象进行深入全面的观察后，才能获得必需的信息，以决定画面主题的选择和指向。拍摄每一幅作品都应该最有说服力地表达主题，摄影者必须清醒地意识到自己所要表现的目的，即拍什么。一切摄影技术手法的运用都要为表达主题服务。

选题与立意体现了摄影者对客观世界的认识与挖掘能力。只有具备出众的对外部世界的感知能力，才能表现出所谓的“决定性瞬间”。这种能力首先是直觉的感应能力，摄影者从普通事件中发现意外，而产生了直觉，促发心弦。其次是摄影的发现能力，指摄影者用眼睛去发现美的存在的能力。再者是摄

《埃塞俄比亚内战》1984年 萨尔加多

作品揭示出处于战乱中的民众苦难，作者常以劳动者、移民与贫困现状为题材进行摄影创作。

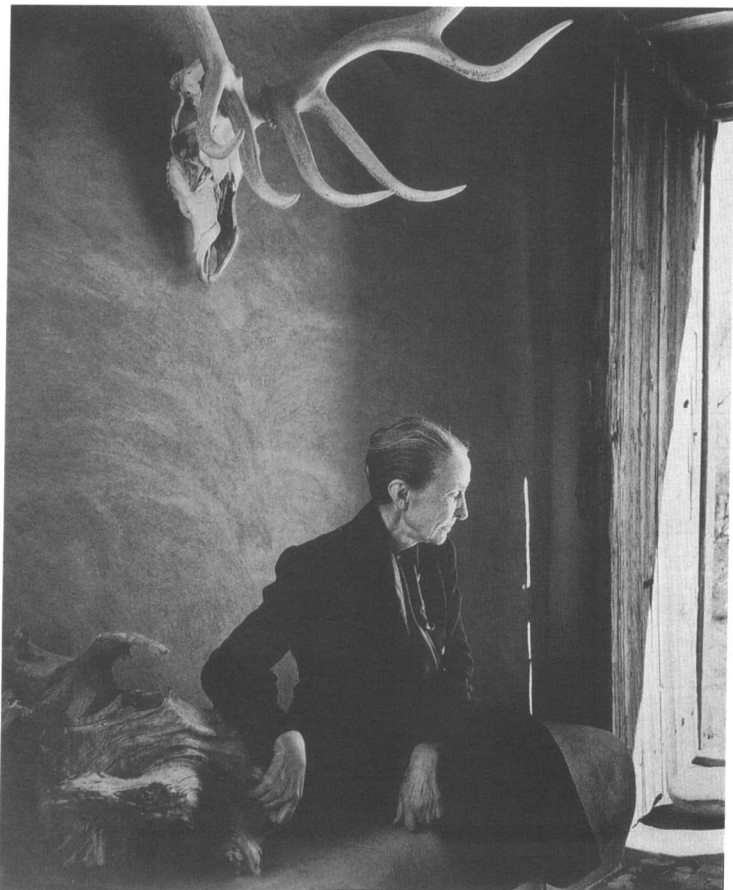
影的分辨能力，是体现摄影者的素质的重要因素，即分辨拍摄对象的审美价值与道德原则的能力。

实际上，当摄影者通过照相机取景器观察被摄物时，对事物的知觉往往取决于摄影者的主观意识。而对选题与立意的限制，则主要取决于摄影者自身的艺术修养和文化底蕴。

二、摄影造型语言

每一种艺术都有其特有的语言。摄影是以光线、影调和色彩等手段来塑造形象，构成自己的造型语言。借助这些语言，我们才能展示摄影艺术的美，并体现出摄影的基本技术标准。因而学习摄影，首先要从构图、用光、影调、色彩等基本造型因素入手。

摄影的造型语言能够赋予画面丰富的形式美感。首先，在摄影语言表达中，构图是产生画面形式美感的重要因素，它突出体现出摄影者的影像组合能力。当面对繁杂的场景时，摄影者应对主体作出快速判断与选择，把握具有典型性的主体对象，舍弃不必要的物象，并从不同方位观察，抓取最生动的瞬间，构筑鲜明、简洁、有表现力的画面。其次，摄影是用光的艺术。摄影者必须掌握用光技术，充分利用各种光照条件，才能获取丰富的画面层次和细节，并展现感人的形象以及生动的色彩。正确的曝光与合理的用光，是使作品达到完美的关键所在。再者，影调语言是摄影艺术形式美的重要组成部分，也是摄影有别于其它造型艺术的独特之处。

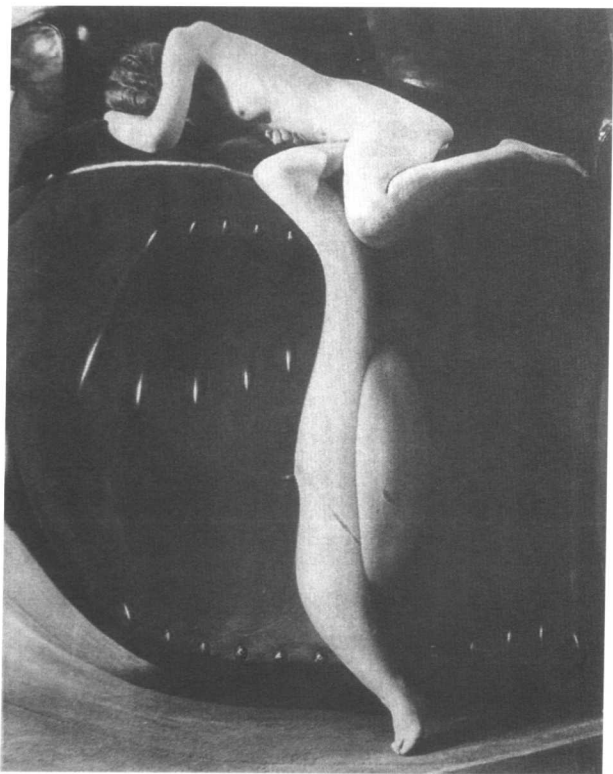

《拿水瓶的女子》 1853年 维伦努

《画家乔治亚·艾琪芙》 1956年 约瑟夫·卡什
画面展现出精心的造型与光线构成以及丰富的影调

影调的作用，集中体现在画面明暗的多层次调子，并主导着画面的气氛。另外，色彩也是展现摄影作品魅力的重要语言，准确的色彩还原能给人以直观和真实感。用色与用光相配合，还可以给画面带来丰富的色调变化，增强作品的表现力。

摄影语言的表达体现了摄影者的审美意识以及集感受能力、形式表现能力为一体的综合构成能力，这种综合能力还包括了协调内容和形式的的能力。而摄影语言表达中思想内容的显现与传递，一方面来自于情感的嵌入，另一方面也来自于纯形式的表现。这就需要摄影者熟悉摄影语言的表达方式，掌握相关技术与技巧，通过实践不断积累审美经验，达到构思与表现的统一。

《变形系列之一》1933年 爱德华·柯特兹
运用凹凸镜获得有趣的抽象变形效果

三、表现方法

摄影的表现方法包括创作方法和表现手段两个方面。

创作方法是摄影师创作时所遵循的某种基本法则，如反映现实、塑造形象的写实创作方法。运用何种创作方法取决于作者的艺术观，这种艺术观是作者以某种艺术审美观念来进行创作的指导思想，它与个人所接受的艺术传统及艺术修养有关。不同的艺术观形成不同的创作方法，导致产生不同风格的照片，如写实风格、抽象风格等。

摄影的表现手段是摄影师在一定的艺术观指导下，在创作中根据主题的需要运用的各种不同的艺术处理手法，如夸张与对比、寓意与象征等。摄影的表现手段通常需要通过构图、用光、影调、色彩等基本造型因素来实现。这些直观的造型因素能被人们直接感知，它们是构成画面形象的基础。同时，摄影表现手段还需要借助于具体的摄影技术，来达到艺术感染的目的。

《弥留》罗宾逊
使用多张底版合成，画面表现出追求情节的古典绘画风格。

思考题：

1. 简述摄影的定义、特性以及主要功能。
2. 什么是摄影的基本要素？
3. 简述摄影的本体造型语言以及相互之间的关系。