

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章翔

CHUANGYI SHEYING

主 编 牛 学
副主编 陈 玲

创意摄影

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

创 意 摄 影

主 编 牛 学
副主编 陈 玲

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意摄影/牛学主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2016.1

ISBN 978-7-5650-2648-5

I.①创… II.①牛… III.①摄影艺术 IV.①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第016860号

创意摄影

主 编:牛 学 责任编辑:袁 媛 王 磊

书 名:普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——创意摄影

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:6.5

字 数:210千字

版 次:2016年1月第1版

印 次:2016年1月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-2648-5

定 价:45.00元

发行部电话:0551-62903188

目录

contents

第一章 创意摄影概述	11
-------------------------	-----------

1

第二章 摄影简史	14
第一节 摄影的光学探索	14
第二节 摄影术的诞生.....	15
第三节 湿版与干板.....	20
第四节 胶卷.....	23
第五节 彩色摄影.....	24
第六节 摄影的数字时代.....	26

2

第三章 相机	28
第一节 相机原理.....	28
第二节 相机种类.....	29

3

第四章 镜头与附件	39
第一节 镜头.....	39
第二节 常用摄影附件.....	46

4

第五章 聚焦	54
第一节 聚焦原理.....	54
第二节 聚焦方式.....	56

第六章 曝光与测光	62
第一节 光圈与快门.....	62
第二节 曝光.....	64
第三节 测光.....	68
第四节 景深.....	70

第七章 数字技术	72
第一节 影像传感器.....	72
第二节 白平衡.....	74
第三节 数码相机常用数据格式.....	75
第四节 数码相机常用数字接口.....	75
第五节 HDR技术.....	78
第六节 全景合成技术.....	79

第八章 摄影构图	81
第一节 摄影视点.....	81
第二节 画幅选择.....	81
第三节 三分法.....	83
第四节 虚实关系.....	84
第五节 前景与背景.....	85
第六节 色调.....	86
第七节 影调.....	89
第八节 线条与画面.....	90
第九节 动感.....	91
第十节 光线与阴影.....	93
第十一节 平面化.....	94

第九章 创意摄影作品赏析	96
第一节 《红粉骷髅》——菲利普·哈尔斯曼.....	96
第二节 《原子的达利》——菲利普·哈尔斯曼.....	96
第三节 《观画》系列——罗伯特·杜瓦诺.....	98
第四节 亚历山大·罗德钦科的视角.....	99
第五节 《银眼》系列——阿金蒂尼.....	100
第六节 创意摄影的异影表现.....	101
第七节 创意摄影的错视表现.....	101
第八节 创意摄影的立体化表现.....	102

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

创 意 摄 影

主 编 牛 学
副主编 陈 玲

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意摄影/牛学主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2016.1

ISBN 978-7-5650-2648-5

I.①创… II.①牛… III.①摄影艺术 IV.①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第016860号

创意摄影

主 编:牛 学 责任编辑:袁 媛 王 磊

书 名:普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——创意摄影

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:6.5

字 数:210千字

版 次:2016年1月第1版

印 次:2016年1月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-2648-5

定 价:45.00元

发行部电话:0551-62903188

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

- 许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与amp;设计学院 院长
- 胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
- 章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

- 杜沛然 武昌首义学院艺术与amp;设计学院 院长
- 蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
- 伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
- 徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
- 朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

- 陈瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
- 陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
- 陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
- 何彦彦 武汉工商学院艺术与amp;设计学院 副院长
- 何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
- 况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
- 李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
- 刘慧 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长

刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 湖北工业大学工业设计学院 副院长
宋 华 武昌首义学院艺术与amp;设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与amp;设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，切实构建“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长

现任武汉工商学院艺术与 design 学院院长

湖北工业大学学术委员会副主任

前言

自19世纪初摄影术诞生以后，它便广泛应用于人类社会的各个领域，渗透到人们生活的各个方面。在今天，数字化已经占据了摄影技术的主流地位，它从根本上改变了人们对摄影的理解方式与观看态度。随着摄影表现手段的不断丰富以及创作理念的革新，摄影已经不仅仅是按下快门，单纯地获取图像那么简单，更多的是一种视觉上的创意和创作的行为。随着计算机技术的发展和互联网的迅速普及，摄影在信息传播中的作用越来越重要，摄影教学在高等教育中也显得越来越重要。

在本书中，我们想给大家介绍摄影发展的清晰脉络和更多实用性的技术与技巧，从而帮助大家更快地掌握拍摄技巧，为今后的相关发展打下扎实的基础。第一章对创意摄影进行概述；第二章介绍了摄影术的诞生和发展过程；第三、四章分门别类地讲述了各类摄影器材和附件；第五、六章着重讲述聚焦和摄影曝光等技术原理；第七章介绍了目前摄影主流的数字技术；第八章结合有代表性的摄影作品详细讲解摄影中的构图技巧；第九章对经典的创意摄影作品进行分析。这些内容均为文科、理科、艺术类以及其他专业的学生选修摄影提供了广阔的视角和多样的选择，也为热爱摄影艺术而又缺乏特定专业知识指导的读者们提供了参考。

编者

2015 岁末 武昌

目录

contents

第一章 创意摄影概述	11
-------------------------	-----------

1

第二章 摄影简史	14
第一节 摄影的光学探索	14
第二节 摄影术的诞生.....	15
第三节 湿版与干板.....	20
第四节 胶卷.....	23
第五节 彩色摄影.....	24
第六节 摄影的数字时代.....	26

2

第三章 相机	28
第一节 相机原理.....	28
第二节 相机种类.....	29

3

第四章 镜头与附件	39
第一节 镜头.....	39
第二节 常用摄影附件.....	46

4

第五章 聚焦	54
第一节 聚焦原理.....	54
第二节 聚焦方式.....	56

第六章 曝光与测光	62
第一节 光圈与快门.....	62
第二节 曝光.....	64
第三节 测光.....	68
第四节 景深.....	70

第七章 数字技术	72
第一节 影像传感器.....	72
第二节 白平衡.....	74
第三节 数码相机常用数据格式.....	75
第四节 数码相机常用数字接口.....	75
第五节 HDR技术.....	78
第六节 全景合成技术.....	79

第八章 摄影构图	81
第一节 摄影视点.....	81
第二节 画幅选择.....	81
第三节 三分法.....	83
第四节 虚实关系.....	84
第五节 前景与背景.....	85
第六节 色调.....	86
第七节 影调.....	89
第八节 线条与画面.....	90
第九节 动感.....	91
第十节 光线与阴影.....	93
第十一节 平面化.....	94

第九章 创意摄影作品赏析	96
第一节 《红粉骷髅》——菲利普·哈尔斯曼.....	96
第二节 《原子的达利》——菲利普·哈尔斯曼.....	96
第三节 《观画》系列——罗伯特·杜瓦诺.....	98
第四节 亚历山大·罗德钦科的视角.....	99
第五节 《银眼》系列——阿金蒂尼.....	100
第六节 创意摄影的异影表现.....	101
第七节 创意摄影的错视表现.....	101
第八节 创意摄影的立体化表现.....	102

第一章 创意摄影概述

摄影和图形一样，是一种世界性的语言，其视觉表现力比文字更直接，更能在短时间内吸引人们的注意力。自19世纪初摄影术诞生以后，它便同时具备了商业和文化的多重功能。照相机能够真实、准确、高效地再现眼前的一切，纤毫毕现地展现出被摄对象的结构、质感、色彩等特征。

今天，数字化已经占据了摄影技术主流地位，它从根本上改变了人们对于摄影的理解方式与观看态度。随着摄影表现手段的不断丰富以及创作理念的革新，摄影作品的创作已经不仅仅是按下快门那么简单，大多数摄影师以先进的数字摄影技术为支撑，将更多的创造性思维和设计理念融入到了数字化摄影之中，以此进行摄影创作。其工作不仅仅是单纯地获取图像，更多的是利用计算机配合数字摄影技术在虚拟空间中进行摄影图像的探索与表达。当通过数字摄影获取的图像能够作为创意摄影中的主体元素被摄影师自由的再次创作的时候，数字影像更容易表现出比绘画图形真实、直观和生动的特点。它能获得极为逼真的细节，也可以是多重风格的体现，还能够借助后期的处理合成，表达出惟妙惟肖的创意效果。

图1-1至图1-2所示，是佳得乐功能饮料的系列创意摄影，摄影师利用多重曝光技术将运动员的各个瞬间定格，表达出产品含义——停止就是失败。图1-3至图1-5所示，画面中的主体图像分别是圣米歇尔山、莫斯科红场、比萨斜塔，这几个著名的旅游景点是在移动过程中利用相机快门曝光造成虚化的影像，模拟出汽车快速行驶中的观看

效果，配合广告语“你不想停下来”，表达出雷诺野营车优秀的舒适性。图1-6所示，是La Sportiva登山鞋创意摄影，摄影图片清晰地表现出鞋子保护下的双脚与未受保护的小腿之间的区别，从而准确地传达出产品的特点：优秀的保护性可以让你的双脚经受住极端恶劣的环境。

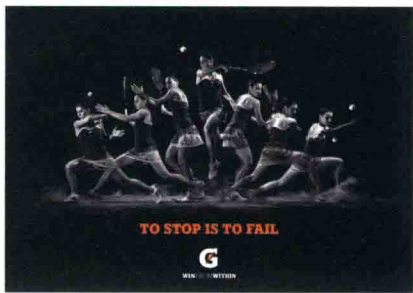

图 1-1 佳得乐功能饮料创意摄影之一

图 1-2 佳得乐功能饮料创意摄影之二

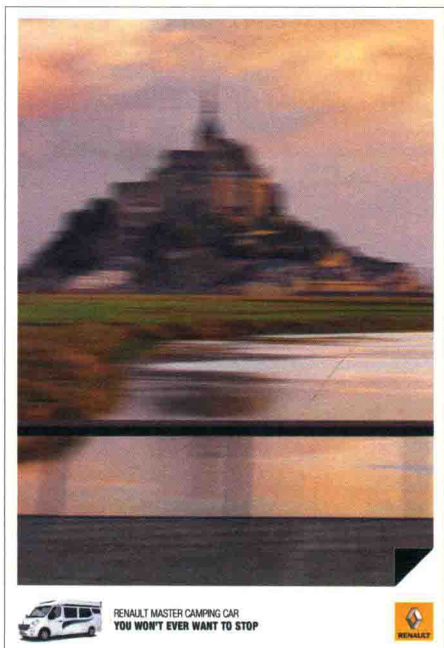

图 1-3 雷诺野营车系列创意摄影之圣米歇尔山