

普通高中课程标准实验教科书

艺术

教师教学用书

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组 编著

(附光盘)

选修

现代媒体艺术

摄影 摄像

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

MEI SHU

艺术

选修

现代媒体艺术

摄影 摄像

教师教学用书

(附光盘)

主编：皮道坚

副主编：周凤甫

本册主编：杨国辛

主要编写人员：

杨国辛 袁晓舫 汪 凌

蒋 涛 金 晖 陈卫平

广东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中课程标准实验教科书美术 (选修) 现代媒体
艺术教师教学用书. 摄影·摄像/广东基础教育课程资源
研究开发中心美术教材编写组编著. —广州: 广东教育
出版社, 2005.7

ISBN 7-5406-6101-1

I. 普… II. 广… III. 美术课—计算机辅助教学—
高中—教学参考资料 IV. G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 099224 号

广东教育出版社出版

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

(广州市永福路 44 号)

890 毫米×1240 毫米 16 开本 4.25 印张 102 000 字

2005 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 2 次印刷

ISBN 7-5406-6101-1/G·5429

定价: 12.38 元

(配光盘 1 张)

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

编写说明

高中美术课程改革纳入了一门全新课程——《现代媒体艺术》。课程中包括摄影、摄像和电脑绘画、电脑设计两个模块。学科中所内含的思维多样化和技术实践快速更新化等特征都非常有利于学生体会到艺术的时代性、文化的多元性和学科的交叉性，这也是教育部所颁布的新课程标准要求课程改革要达到的目的。《教师教学用书》的编写结合本教材，帮助广大教师解决教学中遇到的许多实际问题，为教师在现有条件下开展现代媒体艺术教育提供指导性的参考。

一、编写思想和原则

1. 提高学生人文素质。《现代媒体艺术》课程的设置是信息化、数字化时代的产物，通过课程的学习使学生认识到现代媒体艺术有着与传统美术不同的新特性：发展历史较短、发展速度快且容量广、专业理念深、学科跨度大等。

2. 学习和掌握一定的现代媒体艺术创作方法，运用影像设备与技术（摄像机、摄影机）、计算机设备与技术以及互联网资源表达观点、思想和情感的这一新兴视觉艺术形式。

3. 激发开拓创新精神，由多种媒体综合完成的现代媒体艺术形式，既秉承了传统的艺术精神，又表现出信息社会的科学文化特征。当代社会生产与社会生活越来越需要这种具有跨学科知识的人才，需要具有崭新知识结构的人。学生通过学习，获得一种新的体验和感受，在作品中发现那些与以往不同的思维经验，以激发出勇于探索，开拓创新精神。

二、主要特点

现代媒体系列包括摄影、摄像和电脑绘画、电脑设计两个模块。

模块建立在美术学科的基本分类之上，是学生选课和学分计算的基本单位之一。模块之间相互独立，又反映了学科内在的逻辑联系。如学生在学习了摄影、摄像模块后所做的作业，如拍摄的图片资料可以在学习电脑绘画、电脑设计模块的时候作为原始素材进行处理编辑。当然前提是学生继续选择了现代媒体艺术的另一模块电脑绘画、电脑设计。同时，各模块之间一些学习内容也是相互关联的，但是侧重点截然不同。如在摄影摄像模块中会涉及与数码相机相关的知识，其中就包括数码照片在相机或计算机中的一些后期处理效果，使学生掌握数码成像和数码照片的特征。这些特点表明了现代媒体艺术是一种与科学技术发展密切相关的，多感官参与的艺术形式。

三、教学的目的和要求

在课程目标方面，以培养学生的人文素质以及在跨学科教学下的动手实践

学特色,深化教学的人文主题。

在教育目标方面,由过去偏重单向的专业知识技能的传授,转向关注学生素质的培养和整体人格的发展。突出培养学生在课堂教学中的主动性和探索精神。

在教学内容选择上,注意培养学生开阔的知识视野,强调知识的开放性与延续性。在出现现代媒体艺术中技术新特性的同时,强调其中的艺术观念性以及与传统美术的关联性。

在教学方式方面,倡导新型的学习方式,让学生由被动地接受转向主动地观察、发现和吸收,尊重学生的个性、生活经验、情感体验、审美诉求和个人发展的内在需要,鼓励学生进行探究性、合作性和反思性学习。

在课堂教学活动中,强调学生自主学习、师生互动,注重培养学生的个性和动手实践能力。

本教科书建立了多维的、综合的评价系统。评价方式体现多样化、发展性的原则。通过自评、互评等方式来促进每个学生艺术感受和表现力的提高,形成个性化的审美趣味。提高学生对现代媒体艺术的认识,激发学生参与的热情和兴趣。

在师生关系方面,将传统的以教师为中心的教学方法转向师生之间平等对话与互动,力求建立更为和谐的师生关系。

在教学环境方面,要求由单纯的课堂教学,转向开放式的课堂。充分利用社会文化艺术空间、学生的生活空间,使课堂的内涵和外延扩展到生活的各个方面。

本教科书提倡当地教学资源的开发和利用,由单一平板的教材资源,转向立体、多方位地利用社会资源和现代资讯,最大限度地丰富和拓展教学内容。

四、体系结构

1.《现代媒体艺术》分为两个模块共四个单元。

2.教科书以具有时代特征的现代媒体艺术作品为教学内容主导,适应受新媒体技术和新艺术观念影响的教育现况。教师可以根据学校的教学条件,选择不同的模块内容进行教学,进一步拓展学生自主学习的空间。

3.为强调师生互动,鼓励学生动手实践,培养学生独立思考问题的能力,每课设置的栏目有:

- (1) 摄影走廊、影像走廊、电脑绘画走廊、电脑设计走廊
- (2) 提示与范例
- (3) 工作坊
- (4) 记住关键词
- (5) 更多的可能·热点链接

4. 每章首页,概述本章学习内容要点,为教师教学和学生自主学习提供指引。

5. 选择具有视觉冲击力,并具有代表性和视觉张力的现代媒体艺术作品作为“提示与范例”,注重推介学科发展的前沿成果,以拓展学生的艺术视野。

五、其他

《教师教学用书》在编写中力求做到内容丰富,目的是为教师提供有效的帮助。书中体现了对课堂教学实践的指导性,并提供了部分课堂教学知识拓展的资源。但这些并不是教师教学的唯一依据,在具体教学中应针对学生的不同情

况作灵活的调整，充分发挥教师在教学中的主动性和创造性。

各地区的经济发展不平衡，现代媒体艺术教学需要学校具有一定的软硬件教学设备，学生素质和师资结构也参差不齐，教师可根据实际情况作必要的取舍，做到因材施教，有的放矢。应注意的是，本教科书的教学重点不仅仅是单纯的现代媒体技术知识的传授，更重要的是要通过教学活动培养学生对现代媒体艺术观念的理解和提高艺术想像力和创造力，加强学生的人文素质和艺术创新能力。

除教科书提供的课程内容外，应多方面地利用社会资源和现代资讯，最大限度地丰富和拓展教学内容的信息含量。积极根据当地人文环境，因地制宜，多渠道、多方式地开发有地方特色的现代媒体艺术教育的课程资源，特别是与当地生活情景密切相关的课程资源。

目 录

导言\ 1

第一单元 瞬间的图像——摄影\ 5

第一章 透过镜头的变迁\ 7

第一节 早期的眼光\ 8

第二节 现代的视角\ 9

第三节 主动的观看\ 12

第二章 怎样捕捉图像\ 15

第一节 捕捉图像的器材\ 15

第二节 数码相机是这样工作的\ 18

第三节 与数码摄影相关的技术\ 20

第三章 图像小世界\ 23

第一节 主题设计\ 23

第二节 效果与技术处理\ 26

第三节 办一个摄影展\ 28

第二单元 跃动的视野——摄像\ 30

第一章 故事的讲述\ 30

第一节 叙事与梦呓\ 32

第二节 含义的捕捉\ 34

第三节 多维的手段\ 36

第二章 流动画面的生成\ 39

第一节 影像的酝酿\ 41

第二节 素材的摄取\ 44

第三节 编辑你的短片\ 47

第三章 崭新的一天\ 51

第一节 用镜头说话\ 52

第二节 和谐乐章\ 55

第三节 收获\ 57

参考书目\ 60

导 言

◆ 课型：欣赏·评述

◆ 教材分析

摩尔定律表明现代科学技术可以使电脑芯片的容量每 18~24 个月增加一倍，这也一直是主导家用 PC 机升级换代乃至整个 IT 产业发展的规律。由此我们可以管窥当代社会中科技发展的迅猛。科技进步势必影响社会生产的方方面面，人们的衣、食、住、行甚至生活节奏都随之快了起来。对于学生来说，最重要的影响莫过于知识内容的迅速更新与知识结构的快速拓展。

在 20~21 世纪，巨大而频繁的社会变动不仅改变着人们的生活方式，同时也潜在影响着人们的思维和观念。艺术也处于一个复杂多变的社会环境和美学观念之中。就西方而言，从巴洛克时期和维也纳古典时期发展到浪漫主义时期，经历了长达 300 年的时间；而进入 20 世纪后，仅仅在前几十年，就翻新和产生出若干个艺术流派，呈现出纷繁复杂、各树一帜的局面。表现出叛逆性、探究性、多元性、个体性等特征。但这种多元时代的艺术，“异”中仍然有“同”，例如，它们都或多或少地表现出综合特征。这种“综合”和“多元”不仅表现在运用媒材的多样性上，更表现在专业艺术与大众艺术的多元互补上。这点在美术新领域——现代媒体艺术上的体现尤为深刻。

现代媒体艺术是运用影像设备与技术、计算机设备与技术以及互联网络资源来表达观点、思想和情感的新兴视觉艺术形式。它不仅是运用“影像设备与技术”以及“互联网资源”进行创作的艺术形式，也不仅仅是“视觉艺术形式”，而是一种与科学技术发展相联系，以非传统媒体创作的各种艺术作品、从事的艺术活动和艺术事件。由于它未必是一件静态的“作品”，还包括“艺术活动”或“艺术时间”，所以往往是多种媒体的综合使用，也可能是由多种感官一起参与的艺术。

本节课作为现代媒体艺术教材的第一章，通过对范例图片的视觉对比，向学生勾勒出出现代媒体艺术产生的原因和概貌。在对比新旧艺术形式的同时，建立起以这种全新的艺术事件和文化现象为背景的审美和艺术批评的视点，从而加深学生对“美术”与“科学”之间关系的思考，也从科技对美术的影响角度进一步加深学生对人类从“原始美术”以来的“传统美术”、“现代美术”乃至“后现代美术”等不同美术形式的理解。教材特别强调“新的技术手段不等于新的艺术形式”，重点提出现代媒体艺术虽然是受“数字技术的发展”影响而产生的，但其目的不是“为了技术而表现”或者“为了表现而技术”，而是如何运用新的技术手段和形式，像一个艺术家一样思考和表达。

通过对范例图片材料的鉴赏，学生会认识到观看任何现代媒体艺术作品不仅是一个视觉欣赏活动，即从视觉对作品的直观感受开始，通过视觉与联觉、统觉而变成情感和意识的活动；而且是从哲学、美学、美术学、历史学、社会学等角度对现代媒体艺术作品的表现形式、艺术技巧、思想内容、文化价值等

方面进行分析和批评后作出相应的知识学习和判断,体会一种高水平的、倾向于理性分析的价值判断过程。当然,要让学生深刻理解这一点,需要他们在教师的引导下,在每次的课程学习中,循序渐进地体会和学习。让学生在鉴赏作品的同时,对现代媒体艺术的分类有一个基本和系统的了解,并对其各自的发展背景、艺术特征和所采用的技术手段有初步的感受。

借助对范例图片的鉴赏,教师可以尽量激发学生进行尝试的兴趣,培养跨学科学习的能力。比如“摄影摄像”部分涉及到的光学原理,“电脑绘画设计”中提到的“视觉停留”现象等。也可培养他们对艺术的鉴赏能力和动手操作软件完成构想的实践能力。现代科技手段的运用使没有美术专业造型能力的普通学生也能拉近与艺术之间的距离,并激发他们创作的冲动。在运用现代科技手段进行艺术创作的实践中建立起初步的创造性思维方式。

◆ 教学目的

1. 通过教学使学生对当今美术领域里的新动向、新特征有一个清晰的认识。使学生对现代媒体艺术的概貌、类别和特征有大致的了解,明确理解现代媒体艺术的含义。
2. 让学生理清数字技术等现代科学技术与当今艺术的关系,以及前者对后者在形式、观念上的影响并对未来发展的可能性提出设想。
3. 培养学生的艺术鉴赏兴趣。激发他们对生活中遇到的现当代多媒体艺术作品的历史地位、观念意义产生了解和评述的兴趣。
4. 在拓展知识视野和想象空间的同时,培养学生运用现代媒体创作的兴趣,激发学生在多种媒介的合作创造中产生创造性思维能力。

◆ 教学重点

1. 让学生了解现代媒体艺术在艺术发展过程中的位置,及其产生的根源与未来的发展方向。
2. 了解现代媒体艺术的艺术特征和技术特点,并充分认识到新的技术手段并不直接代表新的艺术发展形式。
3. 开阔视野,充分体验新的艺术形式所带来的乐趣。

◆ 教学建议

1. 课前准备:

在现代媒体艺术的教学中,鉴赏占据教学的很大比例。因为现代媒体艺术涉及门类广、学科跨度大、技术的掌握难度大,所以在教学中,重点要求学生了解作为艺术新形式的现代媒体艺术作品的独特的创作观念、内容主题和知识背景,以及一定的外在形式和基本的媒体技术等。通常是从几幅优秀的摄影、电脑绘画和电脑设计作品的鉴赏开始,从鉴赏中感受、评述和学习。

但是“鉴赏”活动需要大量的相关知识的支持,有着很强的专业特点。比如能鉴赏油画作品的外国人不一定懂得如何鉴赏中国画,因为两者有着截然不同的文化背景、创作理念、外在形式、表现手法和审美情趣。能够鉴赏西方古典主义油画的人未必能鉴赏西方现代主义作品,因为两者有着不同的价值观念和判断标准。属于绘画领域的上述两例就有如此差异,更不用说对不同领域美术作品进行鉴赏将会有多么复杂,更何况是对于“现代媒体艺术”这种全新的艺术领域。这表示学生学习了一般的“美术鉴赏”课程之后也未必懂得了现代媒体艺术,要想了解现代媒体艺术作品就必须引导学生直接分析、鉴赏现代媒

体艺术作品。有无鉴赏能力是鉴别学生是否真正了解现代媒体艺术的重要标准之一。

由于教材本身的篇幅有限,不能提供更多的鉴赏作品。这需要教师在每次教学之前都准备相应现代媒体艺术作品引导学生学习和理解。在选择鉴赏作品的时候要注意两个方面:1. 选择不同种类、不同形式的作品,目的是让学生了解现代媒体艺术的形态、创作观念、发展轨迹,开拓眼界,从宏观上了解现代媒体艺术,也能为学生日后的创作活动打开思路 and 提供借鉴。这类作品应该是高层次、高水平的,甚至是世界性的、经典性的,能形成高层次的鉴赏参照系。2. 选择与每课所学内容比较相关的,具有针对性的同类作品。比如用同类软件制作的同类作品等。难度不一定要高,但要配上一定的解说(如运用了什么功能、技巧等)或点评(何处处理成功,何处是败笔等),对学生能产生较直接的指导作用,使学生在借鉴和模仿中学习和判断。

依此原则,根据教学主题准备相应的教学示范图片、光碟等,并遵循开阔视野、深化人文的教学精神做好示范材料评述的准备工作。

2. 教学过程:

活动一:展示传统的绘画雕塑范例并由教师进行基本的评述。之后,应尝试鼓励由学生自己进行堂上的范例作品的评述,以增强他们对传统绘画艺术形式特点的理解。

活动二:展示现代媒体艺术的范例作品并由教师进行基本的评述。之后,同样应让学生自己进行堂上的范例作品的评述,鼓励他们开动脑筋,举出一些范例以外的、在生活中常见的现代媒体艺术作品和形式,以加深他们对现代媒体艺术形式特点的理解。

活动三:综合比较传统媒介与现代艺术媒介,组织学生分组讨论两者间的异同。

3. 课后作业:

要求学生收集传统的美术作品和用现代媒体艺术形式制作的美术作品各一幅,并写一段关于作品的简述,说明作品的有关信息,如产生年代、美术家名字、所应用的媒材等。

◆ 教学补充内容

1. 摄影与录像:照相机和录像设备并非现代科技的产物,摄影艺术作为一门独立的艺术门类也已有一段不短的历史了。但当人类科学的进步把最新的数字技术和光电技术融会其中,并用崭新的记录手段和媒介取代了传统上作为影像记录媒介的胶片,摄影与录像艺术便与现代科技紧密地联系在了一起,它也因此而拥有了现代媒体艺术的特征并成为了现代媒体艺术领域中一个重要的门类。数码相机和数码录像设备与传统相机及录像设备在光学原理上相类似,都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。但在具体成像过程中则因光敏介质的不同而有所区别:传统相机及录像设备使用的是分布于胶片上基于碘化银的化学介质来记录影像,胶片是光敏介质同时又是记录介质;而数码相机则是采用了 CCD 作为记录影像的光敏介质。CCD 的工作原理是通过光照强度的不同所引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征,这些反映视觉特征的数据又通过一系列的技术手段最后被记录在电磁媒介(磁卡)之中。正因为这些现代科学技术的融入,数码摄影与录像才成为了现代媒体艺术中的一员。

2. 实验动画片:实验动画指的是那些富创新性甚至是具有原创意义特征

的、依靠电脑辅助设计制作完成的动画作品。所谓富创新性和具有原创性的特征，既可以是由动画中对艺术视觉形象的创作，也可以是通过电脑技术的创新与应用体现出来。从这个角度来说，实验动画包含了艺术类电脑动画和部分的商业动画，因为在商业动画领域中不乏富有创新性和艺术内涵的动画作品。

3. 网络艺术：网络艺术的种类是多样的，随着科学技术的发展，新的网络艺术的种类还会不断地涌现。网页制作以及相关的网络视觉艺术形式，比如Flash动画等，就是一些最常见的网络艺术形式。另外，有一种在线式的网上绘画形式也颇受人们的喜爱。这种在线式绘画为人们提供了一种随心所欲的绘画程式，人们不但可以虚拟多种纸面纹理、颜料种类和描绘工具来营造自己喜爱的画面效果，并可以肆意涂抹和更改，同时，在欣赏作品的时候，只要轻点一下鼠标，画作绘制过程中的每一步便会以动画的形式动态地展现在人们面前。这类在线式绘画，不但改变了传统的绘画方式，同时也改变了人们的欣赏方式。

◆ 名词解释

CG: Computer Graphics, 计算机图形。

第一单元 瞬间的图像 ——摄影

摄影概述

◆ 课型：欣赏·评述

◆ 教材分析

摄影术自发明一百多年来，是一个伴随着科学技术发展、社会生产和人类文明进步互相渗透和交互影响的历程。它的出现改变了世界，改变了人类，同时也改变了人对自身和世界的认知方式。而摄影是如何由单纯的记录性工具转变为当下艺术领域中重要的媒介载体，将是我们学习的重点。

首先从摄影术问世的早期阶段入手，结合早期的照片资料使学生明白摄影术产生的社会环境和历史背景。另外通过个案的举例，如介绍某几个摄影家的生平经历和主要代表作品，让学生了解早期从事摄影活动的艺术家的创作理念和简单的技术手段，从而为与当代的摄影艺术家做纵向的比较做好铺垫。教学重点主要放在早期摄影家的创作理念上。

接下来，通过对“图像”这一概念的引入扩大摄影的内涵。要让学生明白的是，作为获取图像的工具或手段，照相机并不是唯一的选择。获取图像的方式有很多，如扫描仪、复印机、摄像头等等。从而引导学生留心关注自己身边可以制作图像的工具，并鼓励其进行相关的实践活动。

最后我们的教学重点将放在以数码相机为主要工具的创作活动上。在当下，数码相机以其简化的操作过程替代了以前机械相机的繁琐操作，从而为艺术创作带来了很大的便利，同时也使更多的爱好者介入到这一领域。通过对数码照片的欣赏，使学生明白数码相机的基本工作原理，并学习简单的数码照片的后期制作处理。在这一过程中，始终要贯穿观念先行的原则，使学生明白艺术创作的主体是创作者本人而非单纯的摄影技术。

◆ 教学目的

1. 通过对摄影发展的简单陈述使学生了解作为艺术范畴的摄影的特点和当下摄影发展的新趋势。
2. 拓宽学生的思维领域，通过多种的工具和方式来获得不同的图像。
3. 了解基本的数码相机的工作原理，掌握简单的数码照片的后期制作技术，为创作实践活动打下基础。

◆ 教学重点

1. 摄影艺术的发展规律和艺术特点。

2. 对摄影创作实践活动的观念培养。

3. 开拓眼界,使学生关注当下艺术发展的新趋势和新动向,培养他们对于当代艺术的欣赏能力。

4. 提高学生的动手能力,欣赏照片的同时引导他们制作自己的摄影作品,体验创作的乐趣。

◆ 教学建议

将摄影的技术层面作为教学的次要内容。要使学生明白任何的技术手段都是为艺术观念服务的。多激发学生创作的主观能动性,培养其多向思维和发散性思维能力。

◆ 教学补充内容

与绘画这一表现形式不同的是,摄影不是单纯意义上的再创造。绘画是在纸或布面等一系列的平面上展开的创造性活动,绘画的参考对象可以是现实世界,也可以是虚构的故事情节。但对于摄影来讲,是需要一个准确的客观现实参照物来进行感光反应,由此决定了摄影本身独特的气质。

对于摄影的应用来讲,有时摄影是作为记录历史的载体,这时就要求照片必须客观、真实,但有时摄影是被用来进行艺术创作的,因此可有更多的自由空间和表现手法,如“摆设拍摄”的形式就是经常被用到的。因此,在进行艺术创作的时候,没有必要把摄影这两种应用的概念划分得过于清晰,作为历史记录的照片可以有艺术上的美感,作为艺术创作的照片同样也可表现时间和历史的概念。

第一章 透过镜头的变迁

◆ 课型：欣赏·评述

◆ 教材分析

在本章的学习过程中，我们结合大量的经典照片来观看摄影问世一百多年来世界的变化。浓缩在这方寸之间的瞬间，记录了人类历史文明进程中的种种信息，也只有照相机这种极端的工具可以胜任这样的工作。透过镜头的变迁，实际上是透过镜头后面摄影艺术家的眼睛来观看世界的变化。不同时代摄影艺术家的代表作品必定具有其明显的时代烙印——早期摄影温柔的注视，现代摄影深邃的目光和当代摄影理性的构建，无一不充满着各个时代独一无二的精神气质。

在教学的过程中，这种纵向的对比是必不可少的。通过对不同时代照片的分析比较，使学生了解各个时代摄影艺术家所关注的对象和其创作理念。

◆ 教学目的

1. 培养学生对于照片的审美能力，提高他们的欣赏水平。
2. 引导学生对于当代摄影艺术的关注。

◆ 教学重点

1. 摄影艺术各个时期的转变和其精神内涵。
2. 摄影艺术的特点和发展规律。

◆ 教学建议

1. 准备大量的图片，配合课堂讲解进行说明。
2. 多做纵向的照片比较，明确摄影艺术的发展规律。

◆ 教学补充内容

《老北京》是法国摄影大师马克·吕布的代表作品之一。这张作品的价值不仅仅只是揭示了那个年代（1965年）北京的精神面貌。同时，从画面我们可以看到照片画面的结构，窗格对画面的分割使得每个局部可单独成立但又不可或缺，摄影师对瞬间感觉的把握非同一般。这是需要大量的实践积累和探索才能形成的快速反应。而把这张照片与当今拍摄北京的照片进行比较时，时光流逝的感受便能从照片中流露出来。摄影，是对历史的记录，是对时间的抗争，这些是其他载体所无法表现的。同学们可以翻开自己家里的照相簿，看看里面的照片，也许是10年前的，也许是5年前的，找到照片里所拍摄的地点，再去拍摄一次，把得到的照片与之前的照片并列放在一起，你会有什么发现呢？

第一节 早期的眼光

◆ **课型:** 演示·欣赏·评述

◆ **教材分析**

早期的摄影,无论是肖像摄影还是风光摄影,都是在模仿绘画的层面上展开的一系列活动。原因有三:一是因为照相器材的前身是为画家作画而设计的。起初在绘画领域内,由画家和工匠一起设计了一种利用镜头成像的画箱,被画景物先是透过透镜的折射,中间经过镜面的反射最终显现在画箱顶部的毛玻璃上。这样一来,通过从三维空间到二维空间的转换,为画家作画提供了很大的便利。二是因为早期很多摄影艺术家都是学习绘画出身,在此后的摄影活动中,总带有明显的绘画情结,无论是题材、手法还是最终效果,都不可避免的有绘画的烙印。三是早期的摄影师为了获取其艺术上的地位和高度,便通过“画意摄影”来增加对观众的吸引力,以此方式来展示其“美”的层面。

画意摄影常用的技术手段有:

1. 虚化画面产生朦胧感——可以在前期拍摄的时候轻微晃动相机或在镜头上遮罩柔光镜和类似物。另外不通过光学镜片成像而直接改用“针孔相机”拍摄可以获得更加独特的效果。
2. 转换影像载体——在后期制作的时候将影像固定在纤维纸上或者其他的纸面上来增加画意效果。

以唯美为主要目标的画意摄影到最后发展成为了一个封闭的体系。这时以斯蒂格里茨为代表的“直接摄影”向其发出了挑战,从而开启了现代摄影的大门。

◆ **教学目的**

1. 了解画意摄影的风格特点。
2. 了解画意摄影的常用手段。
3. 通过画意摄影了解摄影初期的社会环境和发展条件。

◆ **教学重点**

以画意摄影为切入点使学生了解摄影发展史开始阶段的状态,从而引发他们对摄影的兴趣。

◆ **教学建议**

1. 课前:收集早期的肖像摄影、风光摄影,尤其是画意摄影的代表照片。直接摄影作品则以斯蒂格里茨的照片为代表。制作电子课件。
2. 课堂:以投影或幻灯片的形式展示照片,并穿插师生之间的提问和交流。

◆ **教学补充内容**

1. 画意摄影:绘画主义摄影是流行于20世纪初摄影领域的一种艺术流派,它产生于19世纪中叶的英国。该派摄影家在创作上追求绘画的效果,或“诗情画意”的境界。绘画主义摄影家提出,“应该产生摄影的拉斐尔”。绘画主义摄

影经历了较长的发展时期，第一个绘画主义摄影家是英国画家希路（1802—1870），他擅长人像摄影，作品结构严谨，造型优雅。1851—1853年，是绘画主义摄影的成长时期。1869年，英国摄影家H.P.罗宾森（1830—1901）发表了《摄影的画意效果》一书，他提出：“摄影家一定要有丰富的情感和深入的艺术认识，方足以成为优秀的摄影家。无疑的，摄影术的继续改良和不断发明启示出更高的目标，足以令摄影家更能自由发挥；但技术上的改良并非等于艺术上的进步，因为摄影本身无论如何精巧完备，还只是一种带引到更高的目标而已。”罗宾森的理论为绘画摄影流派奠定了理论基础。1857年，O.G.雷兰德（1813—1875）创作了一幅由三十余张底片拼放而成具有文艺复兴风格的作品《两种生活方式》，标志着绘画主义摄影艺术上的成熟。这一时期的作品，其题材大都富有宗教色彩，含有一定的暗喻性。

进行绘画摄影拍摄时，要预先打好草图，然后利用模特儿、道具，组织和安排场面，通过暗房加工而成，并追求照片画面的绘画效果。随后，绘画主义摄影的内容有所扩大，但风格仍崇尚古典主义，造型和构图仍具学院派的法则，因而显得含蓄、沉静、典雅。当该流派发展到画意阶段时，追求作品的情感、意境和形式的美，依旧是它的特点。

由于绘画主义摄影家强调艺术修养：“如果想要使摄影在艺术上有地位，摄影家就必须首先培养起审美的能力和艺术的修养。”所以绘画摄影的历史功绩是把摄影从初期机械地摹写对象引导到造型艺术的领域中去，促使了摄影艺术的发展。这一流派的主要摄影家及其作品有：普莱斯（？—1896）的《男爵之宴》、《鲁宾孙漂流记》、《宝塔情景》；罗宾林的《当一天工作完了的时候》、《秋天》、《两个小姑娘》、《弥留》、《拿着毒药瓶的朱丽叶》、《黎明和落日》；金马伦夫人（1815—1897）的《汤姆士卡莱尔》等等。

2. 早期摄影发展大事记：

（1）350年，亚里士多德在其所著的 *Problemata* 一文中首次提到针孔镜箱的原理。

（2）1100年，阿尔哈森曾就针孔镜箱的应用和反射定律的原理作了论述。

（3）1725年，舒尔茨发现银盐具有感光性能。

（4）1816年，N.涅普斯用自己定名为“人工魔眼”的透镜装配成第一架照相机，并使用它拍出一些不能耐光的负像照片。

（5）1824年，N.涅普斯在该年9月16日拍出了第一张成功的照片。

（6）1829年，达盖尔和N.涅普斯合作进行共同的研究。

（7）1839年，达盖尔和N.涅普斯的发明，由阿拉哥公开发表。

第二节 现代的视角

◆ 课型：演示·欣赏·评述·实践

◆ 教材分析

本节讲述的是摄影艺术发展中生命力最旺盛的时期，摄影摆脱了对绘画风格的模仿，在艺术中找到了自己的位置和发展方向。各种各样的风格、流派并行发展并不断壮大。对于摄影艺术的研究和实践，人类的热情空前的高涨。因而正是在这样兼容并包的大环境下进行的探索，才使得摄影的艺术内涵变得丰满起来。

本节的内容较为复杂,在授课前教师要准备大量的照片供教学使用。在教学的过程中,结合照片使学生了解现代摄影艺术各个流派的产生源头,最为主要的还是要着重讲解创作者的创作主旨和理念,因为任何的艺术形式,只有创作者的思想介入其中,才会使之变得有意义。

此外可以结合一些简单的技法指导学生进行课外的创作实践活动。

◆ 教学目的

1. 帮助学生理清现代摄影艺术发展中的主要派别和组织。
2. 丰富学生对于照片的认知程度,帮助他们通过照片看到照片之外的东西。

◆ 教学重点

现代摄影艺术中的实验性特质,即对艺术风格、形式、内涵的探索。

◆ 教学建议

在授课的时候要选取具有代表性的照片做说明,并通过纵向和横向的比较使学生有更深刻的认识和准确的把握。

◆ 教学补充内容

1. “直接摄影”:它的代表人物是阿尔弗莱德·斯蒂格里茨。尽管在前期的摄影艺术探索中,斯蒂格里茨受“画意摄影”的影响较大,但是通过其不断的奋斗,最终举起了与“画意摄影”分裂的大旗。与以往有所不同的是,他将照相机的镜头直接对准所要记录和反映的事物本身,这表明摄影艺术从此走上了独立发展而不依附绘画生存的道路,同时也第一次有了属于摄影本身的美学系统和创作观念。斯蒂格里茨具有创作理念并最能体现“直接摄影”内涵的作品包括《终点站》和系列作品《对等物》等。在《对等物》中我们可以发现镜头所指向的事物即是艺术家内心的写照,也可以理解为“内心的对等物”。在这一系列的作品中,艺术家向我们表明了人、机器和对象之间的高度统一性,事实上也正是由于这一理念的产生,照相机才可能成为艺术家目光的延伸。

2. 安德烈·柯特兹:这位声称自己并不属于任何艺术流派的艺术家的,在自己的创作生涯中开辟了许多艺术流派的先河。也许正是因为他有一种对摄影艺术充满好奇和无畏探索的精神,才造就了他对艺术创造更多的认识,因此也从一个侧面说明了任何艺术都是自由的,不能被束缚的。《叉》是他的代表作品之一,画面中光影和结构的把握准确而充满韵味,达到了“添一笔则多,减一笔则少”的境界。

3. 安塞尔·亚当斯与“区域曝光法”:有时候,艺术家和科学家的身份并不具有很明显的界限。亚当斯利用“区域曝光法”这一技术手段把照片的准确度和细腻度提升到了后人无法超越的高度,提高了对影像品质的控制。“区域曝光法”是对照片的灰调进行分级,从0级纯黑,到9级纯白,中经8度灰阶,对景物同样划分10级不同的亮度,拍摄的过程中,用曝光表测定5级区域亮度,可获得标准曝光参数。亚当斯的作品,不仅仅只具有技术上的价值,他的作品充满对人类赖以生存的大自然的无限赞美。他的作品所表现的有惊心动魄的大峡谷、有温柔的白桦林、有梦幻般的月光曲。他的所有的作品中空无一人,唯一充满画面的,是对于自然的敬畏、再敬畏。

4. 爱德华·韦斯顿与“F64小组”：“F64小组”在技术层面上，抛弃了柔