

影视传播 艺术与技术丛书

许永 李幸 主编



李培林 著

现代摄影造型艺术

中国广播电视出版社

YINGSHICHUANBO

现代摄影造型艺术

李培林 著



中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代摄影造型艺术 / 李培林著. — 北京: 中国广播电视出版社, 2001.12

(影视传播艺术与技术丛书)

ISBN 7-5043-3877-X

I. 现… II. 李… III. 造型(艺术) — 摄影艺术
IV. J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007458 号

现代摄影造型艺术

作 者:	李培林
策 划:	吾 人
责任编辑:	高 骏
封面设计:	郭运娟
责任校对:	张 哲
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号(邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	廊坊人民印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	240(千)字
印 张:	10.5
版 次:	2001 年 12 月第 1 版 2002 年 4 月第 2 次印刷
书 号:	ISBN 7-5043-3877-X/G·1529
定 价:	19.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

总 序

这一套书,是由我们这些从事电视理论和业务教学的教师编写的。希望能给从事这方面教学的同行们提供一点参考,也为这些年来涉足广播电视行业的年轻朋友提供一点切磋业务的资料。在市面上和广播电视有关的许多书中,我们的这套书肯定不是最好的,但很可能对这个专业的学生和刚跨入这个行当的人来说是最合适的,因为我们这些年来一直在关注着电视的发展和变化,我们探讨电视技术和电视艺术立足于最新的电视观念和市场化背景;因为我们在多年的教学活动中摸索出一些培养适用人才的经验,在注重理论支撑的同时,更注重内容的实用性和可操作性;又因为我们这个写作的群体有各不相同的学科背景和知识结构,关注问题的角度和侧重各不相同,表述也很有特点,所以,一定会给读者一些实际的帮助。即使你只是一个对电视感兴趣的人,这套书也一定有可读之处,它是鲜活的、实用的、有个性的。

介绍一下我们这些作者吧,在南京师范大学新闻与传播学院,这群担任广播电视新闻和广播电视艺术教学的教师是很有特点的,年龄有长有少,学科背景有文有理,个人特长有艺术有技术,个性也有十分明显的差异,但都能喝酒、能唱歌、能干活、能拼命。一年又一年,我们同时给同一群孩子们上课,同时为制作同一个片子

熬夜,同时听同一个学术讲座,可是,我们的争论也从来没有停止过。做片子的时候吵,制定教学计划的时候吵,编教材的时候吵,讨论学术问题的时候更吵。就在那些面红耳赤的争吵中,就在那些彻夜不眠的辩驳中,我们的队伍成长起来。1995年新闻与传播学院建院的时候,我们提出了“文科和理科渗透、艺术和技术结合、软件和硬件兼备”的目标,当时我们没有想到,实现这个过程将是一个十分艰苦的过程,文科和理科的思路会那样格格不入,艺术和技术的主张又是那样的天壤之别。我们吵啊吵啊,忽然有一天,我们在学生做的片子中看到了对方的影子,看到了比自己高明的创意,而我们也正用充满欣赏和赞许的目光看着这一切。蓦然回首,才发现,其实这么多年来,我们在一个艰苦的磨合中早已不再是过去的自己,是电视这个冤家把我们害苦了也把我们改造了。现在,可以说我们每一个人的知识结构都有了变化,对新事物都比过去更敏感,对电视的理解也进入了一个新的境界。在不断的思考和互相刺激中,能够更加理性更加辩证地认识电视的有关规律,在全球化竞争的大背景下,能够更加宏观更加冷静地分析电视的功能和利弊。经历了这些变化,我们这个群体探究的热情不减而理论的色彩更浓,分歧依然存在而整体的实力有了提升。

电视的发展为这个队伍的成長提供了机遇。其实电视的飞快发展也就是最近十来年的事,我们的学院可以说是和电视同步成长起来的。到现在,学院已经有了新闻、广播电视、教育技术、广告四个系,有八个专业和专业方向,一个博士点,三个硕士点,还有一个新闻研究所和一个电视制作中心。有副高级以上职称的教师21人,其中从事广播电视新闻和广播电视艺术教育的8人。南京师范大学进入国家重点建设一百所大学的“211工程”以后,学校得到的资金投入大大增加,广播电视的人才培养也受到空前重视。现在,我们在新老校区有三个演播室和条件相当好的摄像、编辑实

验室,有最先进的数字摄像机和非编系统,更有一支随时可以拉出来做节目做电视片的队伍和一群能够承担研究课题的人才。在大量参与省市电视台节目策划和制作的过程中,老师们熟悉了电视发展的前沿动态,把握了电视新技术,深入了解了电视传播的规律,参与制作的节目和电视片获得过各种奖项,有一些老师还被聘为电视节目的评审专家。多年的实践研讨和争论锻炼了我们的科研能力,近年来,我们关注国内外最新研究动向,在许多学术刊物上发表了研究成果。

学院一直强调在实践中培养学生,学习广播电视新闻和广播电视艺术的学生在校内校外有很多实践和参与的机会。几乎每一个广播电视系的学生都不会忘记在编辑室里度过的那些不眠之夜。许多用人单位夸我们的本科和硕士毕业生知识面宽,基础扎实,动手能力强,那是在许多痛苦的磨炼以后获得的。现在,这些毕业生已经在省内外的许多媒体干得有声有色,成为用新观念和新技术武装起来的一代新的电视人。

2001年4月,南京师范大学策划和主办了全国第一届大学生电视艺术节。这个电视节得到了中央电视台、北京广播学院、江苏省的宣传部门以及各类媒体的支持。来自全国四十多所高校的大学生们带来了他们自己制作的电视片,在切磋交流中大开眼界,互有启发。电视节举办了由陈汉元、张凤铸、夏骏、时间、陈虹、汪文斌、王长田、胡智锋、朱剑飞等知名电视制作人和学者主讲的讲座,还由大学生投票选出了最受大学生欢迎的电视栏目和电视节目主持人。所有的活动都由我们新闻与传播学院的学生自己策划自己具体操办,不仅对开阔他们的视野,锻炼他们的能力大有好处,也让我们的学院得到了与更多同行交流沟通的机会。

当我们的队伍一天天成熟的时候,我们想到了要更多地为广播电视的发展做一点实实在在的事,这就有了编写一套书的想法。

策划的时候自然少不了争论,但这次的意见很快统一了。我们想,这套书一定要体现我们这些年来教学的经验和研究的心得,一定要体现我们这支队伍文、理、艺、技兼容并蓄的特点,也许我们的书很难做到十分系统十分全面,可一定要新,要实用,要好看。

要新,就是一定要贴近广播电视的前沿理论和最新科技。最近几年,电视的发展非常快。从观念、体制到传播内容、传播方式都发生了相当大的变化。作为教师,我们感到压力特别大。教育本身是个效果滞后的事业,学生在学校的四年中形成了自己的知识结构,这个知识结构是否合理,要在学生毕业以后才能检验出来,可是,广播电视事业的发展根本不允许这样的滞后,你的知识和能力不适应电视发展的需要,你就只好被淘汰。在这样的背景下,我们的教学内容必须有一定的超前性,几年来,我们几乎每学期都在进行教学计划和课程设置方面的调整,每学期都在对教学大纲进行重新修订,希望随时将广播电视方面的最新研究成果融汇进课堂教学,不仅要给学生新的有用的知识,还要让他们有一种危机意识,懂得更新自己的必要,掌握不断更新自己知识结构的能力,这是我们的一个共识。在这套书中,我们也希望把同样的观念和 Information 传递给大家。

要实用,就是要能够切实指导电视实践,提高动手能力。电视这个行当涉及艺术、技术、传播的许多理论,要是说原理,每一部分可以说得很深很玄,但是作为一个成功的电视人,更重要的是将这些原理消化以后应用于电视制作的实践。教师的责任,就是做这个消化的工作。不要用艰涩的理论把人弄得晕头转向,更不要借玄虚的东西掩盖自己能力上的欠缺。在我们的这套书里,理论应该成为实践能力的一种支撑,实践也应该接受先进理论的指导。我们希望自己传递的信息是科学的符合规律的,所讲述的具体方法也是有理论依据和经得起检验的。事实上,在这些书中提到的

一些电视业务方面的问题,正是我们自己亲身经历过,苦苦思索过,有时绕了很多的弯路才找到答案的,我们把这些结论奉献给大家,希望朋友们少走弯路。

要好看,就是在内容和表述上都要有个性。不要板着面孔,不要枯燥乏味。这一套书出自很多人的手,在表述上可能各有风格,但不管如何表达,都要生动可读。当老师的,设法将深的东西说浅,把难的东西说易,那才叫本事,万不可把浅的说深,把容易的说难了。当然,这些是我们写作这套书时的初衷,现在书出来了,到底做得怎么样,那就要读者诸君来评价了。

非常感谢中国广播电视出版社,感谢他们不重名气重内容,欣然垂青我们这些普通作者。感谢每本书的责任编辑,在这套书的编写过程中得到他们的许多具体指导,我们拿出来的十分粗糙、不够规范的书稿是在他们的帮助下才最后完成的。但愿在以后的合作中我们能比这次做得好一点。

南京师范大学新闻与传播学院院长

许 永

2001年12月

作者简介

李培林，南京师范大学新闻与传播学院副教授、摄影教研室主任、硕士生导师、全国高校摄影联合会理事、全国《高校摄影》编委、江苏省摄影家协会理事、江苏文艺评论家协会会员、中国摄影家协会会员。

毕业于南京师范大学摄影艺术专业，并荣获首届“徐悲鸿奖学金”。1987年在北京举办黑白摄影艺术联展，1989年在南京举办个人黑白摄影艺术展览，1994年在美国纽约州摄影学院举办黑白摄影艺术联展。

近年来，有百余幅作品在国际性和全国性摄影展览中入选并多次获得金、银、铜奖。在报刊、杂志上发表几十篇摄影文章。出版专著有：《商业黑白艺术人像》、《黑白暗房特技》、《夏季摄影》、《青少年摄影》、《影像数码艺术设计》。个人传略收入《中国摄影家大辞典》等典籍。

策 划：吾 人

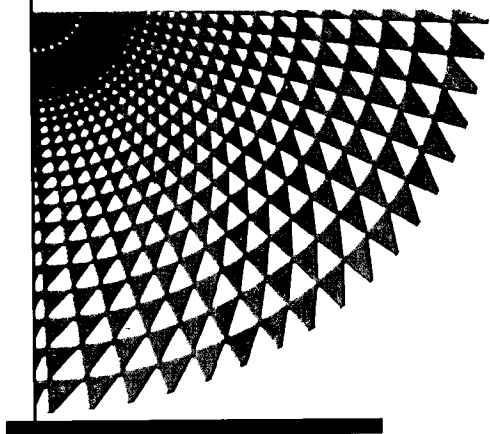
责任编辑：高 骏

封面设计：郭运娟

YINGSHICHUANBO

许永 李幸 主编

影视传播艺术与技术丛书



目 录

◎ 第一篇 摄影造型技巧

第一章 曝光与测光 (3)

第一节 影响曝光的因素 (3)

第二节 倒易律失效 (3)

第三节 曝光的方法 (4)

第四节 测光的方法 (5)

第五节 平均测光系统的局限 (5)

第二章 摄影的景深 (7)

第一节 景深的概念 (7)

第二节 影响景深的因素 (8)

第三章 闪光摄影 (10)

第一节 闪光灯的配置 (10)

第二节 闪光灯的同步概念 (12)

第三节 闪光灯的使用 (13)

第四节 闪光灯频闪技术 (15)

第五节 慢门闪光技术	(16)
第四章 滤光镜	(19)
第一节 黑白摄影滤光镜	(19)
第二节 彩色摄影常用滤光镜	(21)
第三节 彩色摄影特殊效果滤光镜	(23)
第五章 摄影用光	(29)
第一节 光的种类	(29)
第二节 光的位置	(29)
第三节 光的性质	(30)
第四节 光的明暗	(31)
第五节 光的造型	(31)
第六节 光的表现	(32)
第七节 光的艺术	(34)
第六章 摄影拍摄技巧	(35)
第一节 提高摄影的影像质量	(35)
第二节 变焦摄影技术	(37)
第三节 B 门移位摄影技术	(40)
第四节 魔幻镜的摄影技术	(43)
第五节 叠加蒙片创造追随艺术效果	(45)
第六节 摄影艺术的色彩关系	(47)
第七节 摄影突出主体的方法	(48)

◎ 第二篇 摄影造型构图

第七章 摄影构图	(55)
第一节 构图的基本形态	(55)
第二节 构图的基本原理	(60)
第三节 构图的基本方法	(68)
第四节 构图的基本形式	(76)

◎ 第三篇 摄影艺术创作

第八章 摄影艺术创作	(85)
第一节 摄影艺术创作的过程	(85)
第二节 摄影艺术作品情节的提炼	(91)
第三节 摄影创作中的情感与理智	(96)
第四节 黑白摄影的艺术语言	(98)
第五节 彩色摄影的艺术表现力	(105)
第六节 摄影的艺术表现方法	(112)

◎ 第四篇 摄影艺术实践

第九章 专题摄影艺术	(123)
第一节 风光摄影艺术	(123)
第二节 人像摄影艺术	(133)
第三节 新闻摄影艺术	(148)
第四节 广告摄影艺术	(168)

第五节 体育摄影艺术····· (188)

第十章 各类摄影艺术实践····· (200)

第一节 名山奇峰的摄影····· (200)

第二节 江河湖海的摄影····· (206)

第三节 花鸟鱼虫的摄影····· (212)

第四节 风雨雷电的摄影····· (219)

第五节 各类运动的摄影····· (226)

第六节 其他各类题材的摄影····· (251)

◎ 第五篇 黑白暗房艺术

第十一章 黑白暗房特技····· (275)

第一节 暗房准备工作····· (275)

第二节 暗房艺术实践····· (282)

摄影造型技巧



第一篇

摄影造型是一门艺术,又是一门技术。艺术的内容必须通过一定艺术的形式来实现,而形式与摄影的技术技巧有着密切地联系。摄影的技术与技巧对表现作品的思想内容、增强作品的艺术个性、渲染艺术气氛有着十分重要的作用。因此,熟练地掌握摄影的造型技术技巧是艺术表现的一个不可缺少的重要环节。而影响摄影造型的技术技巧的因素很多,本篇将系统介绍摄影的曝光、摄影的景深、摄影用光、摄影方法等等。