

教育部“精品视频公开课”
大学素质教育精品通选课
国家大学生文化素质教育基地摄影专业教材

The photography course for undergraduate

大学摄影

北京工业大学 杨晓利 著

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

The photography course for undergraduate

大学摄影

教育部“精品视频公开课”

大学素质教育精品通选课

国家大学生文化素质教育基地摄影专业教材

北京工业大学 杨晓利 著

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

大学摄影/杨晓利著. --北京:中国摄影出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5179-0501-1

I. ①大… II. ①杨… III. ①摄影艺术-高等学校-教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第200959号

书 名: 大学摄影

作 者: 杨晓利 (北京工业大学)

责任编辑: 赵 彤 陈凯辉

装帧设计: 薛桂萍 杨 晨 王岑伊

图片编辑: 王光旭

策 划: 曹玉萱

出 版: 中国摄影出版社

地 址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网 址: www.cpphbook.com

邮 箱: office@cpphbook.com

印 刷: 北京永诚印刷有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/32

印 张: 6.5

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0501-1

定 价: 58.00元

版权所有 侵权必究

目录

Contents

梦 / 杨晓利

第一章 摄影的视觉意义 / 8

- 第一节 摄影的意义 / 9
- 第二节 摄影的目的 / 12
- 第三节 摄影的空间 / 21

第二章 摄影器材的选择 / 30

- 第一节 相机的选择 / 32
- 第二节 相机的种类
(影像呈现方式) / 34
- 第三节 相机的种类
(画幅) / 39
- 第四节 相机的种类
(旁侧取景) / 46

第三章 拍摄技法和常用技术 / 54

- 第一节 关于快门 / 56

- 第二节 关于光圈 / 67
- 第三节 关于常用设置 / 71
- 第四节 关于附件 / 77

第四章 摄影造型的要素 / 80

- 第一节 摄影构图的误区 / 82
- 第二节 摄影造型的
四大要素——形状 / 86
- 第三节 摄影造型的
四大要素——线条 / 89
- 第四节 摄影造型的
四大要素——影调 / 94
- 第五节 摄影造型的
四大要素——色彩 / 102
- 第六节 摄影造型的艺术
表现手法 / 109

第五章 摄影画面的主体 / 114

- 第一节 主体的表现 / 116
- 第二节 主体的背景 / 120
- 第三节 主体的前景 / 125
- 第四节 主体与陪体 / 129
- 第五节 主体与画幅 / 134

第六章 光与影的艺术特征 / 138

- 第一节 光源的基本知识 / 140
- 第二节 光的照射方向 / 144
- 第三节 光与影的配合 / 155

第七章 摄影的真实性 / 158

- 第一节 纪实摄影的种类 / 161
- 第二节 纪实摄影的特点 / 165
- 第三节 纪实摄影的艺术性 / 167
- 第四节 艺术摄影的纪实性 / 169
- 第五节 新闻摄影的真实性 / 171

- 第六节 纪实摄影的证明 / 173

第八章 摄影的情感与风格 / 174

- 安塞尔·亚当斯 (Ansel Adams) / 176
- 薇薇安·迈尔 (Vivian Maier) / 178
- 扬恩·亚瑟 - 贝特朗
(YannArthus-Bertrand) / 180
- 爱德华·韦斯顿 (Edward Weston) / 182
- 杰利·尤斯曼 (Jerry Uelsmann) / 184
- 亨利·卡蒂埃 - 布列松
(Henri Cartier-Bresson) / 186
- 森山大道 (もりやまだいどう) / 188
- 保罗·斯特兰德 (Paul Strand) / 190
- 德戈金夫 (蒙古族) / 192
- 邢丹璐 / 194
- 杨晓利 / 196

摄影名词 / 198

山雨欲来 / 杨晓利

The photography course for undergraduate

大学摄影

教育部“精品视频公开课”

大学素质教育精品通选课

国家大学生文化素质教育基地摄影专业教材

北京工业大学 杨晓利 著

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

前言

Foreword

中国古塔之“海峰塔” / 杨晓利

教了一辈子摄影，摆弄了一辈子相机，终于静下心来把自己的拍摄体会和创作思路整理一下。《大学摄影》是30年的总结。

每次在课堂上讲完课时，总有学生问：为什么？于是，我就知道了你们想听什么。《大学摄影》这本教科书里面都是在解答着那些疑问。

令人欣慰的是教育部把这门课程评定为“精品视频公开课”，并同时在教育部“爱课程”网站、网易公开课、教育部“中国大学生在线”网站开讲，受到了充分的肯定。《大学摄影》算是文字版的公开课吧。

影像，疯狂地涌进我们每一个人的生活！
让我们始料不及。可是我发现有些玩相机的人总是在简单粗暴地自称为“摄影家”，又让我们一头雾水。盲目的自以为是和肤浅的急功近利充斥着摄影圈。《大学摄影》也是为了缕清思路，一步一个脚印地走入摄影乐园。

我们的现代生活，离不开影像！

摄影，当然是艺术，就像音乐、绘画、书法……诗歌——用文字语言抒发情感；摄影——用影像倾诉真情。

我想告诉你：

你曾经理解的摄影仅仅是拍摄，不一定是艺术；

你曾经使用的相机虽然昂贵，不一定适合你；

你曾经拜读的所谓摄影教材虽然公开发行，不一定对你有益；

你曾经坚定的艺术理想虽然远大，也许很盲目；

——往下看吧，你会逐渐清晰。

特别说明：请你做作业！我断定：做好这些作业，你会在养成摄影观察与表现习惯的同时，更深刻地理解摄影的意义。

——我们必须学习，从头开始！

——静下心来，请听我说……

作者简介

Author profile

杨晓利

北京工业大学人文学院摄影专业教师

中国艺术摄影学会原副秘书长

北京长城摄影协会主席

中国摄影家协会会员

中国华侨摄影学会会员

中国当代摄影学会会员

北京摄影家协会会员

摄影著作:

1987 年出版专著:《建筑摄影》

1992 年出版专集:《杨晓利摄影作品集》

2000 年出版专著:《现代黑白摄影》

2000 年出版专著:《黑白影调》

2002 年出版专著:《老相机收藏》

2001—2006 年主编《中国优秀摄影家作品集》系列画册

摄影作品:

1986 年在中国美术馆举办“杨晓利摄影作品展览”

1989 年获北京摄影金像奖

1990 年获第十六届全国摄影艺术展览铜牌奖

1992 年获中国摄影金像提名奖

1997 年获第十八届全国摄影艺术展览银牌奖

1998 年、2002 年获文化部“群星杯”摄影银牌奖

2003 年获得美国、加拿大国际摄影展览金牌奖

摄影教学成果:

课程《摄影的实用性与艺术性漫谈》2014 年获得教育部“国家级精品视频公开课”荣誉称号。并在教育部“爱课程”网站、网易公开课、中国大学生在线网站同时登陆视频公开授课。

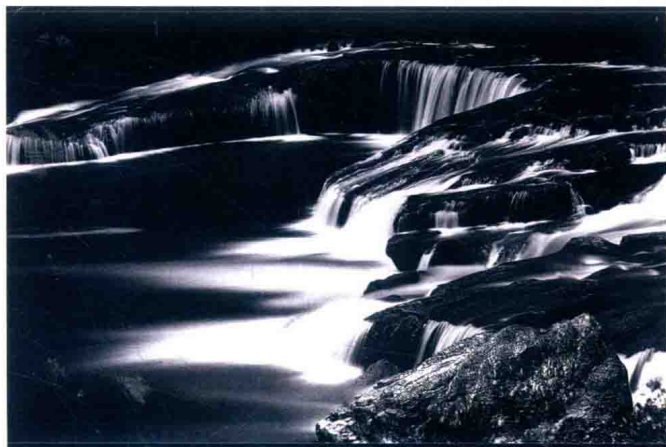
课程《摄影的实用性与艺术性漫谈》在 2014 年被中国高等教育学会授予国家级“大学素质教育精品通选课”。

专题摄影视频讲座《中国古塔的秘密》在凤凰网(听讲频道)上线。

《现代黑白摄影》课程 2006 年获得中国艺术摄影学会评选的“全国摄影教材一等奖”。

目 录

Contents

梦 / 杨晓利

第一章 摄影的视觉意义 / 8

- 第一节 摄影的意义 / 9
- 第二节 摄影的目的 / 12
- 第三节 摄影的空间 / 21

第二章 摄影器材的选择 / 30

- 第一节 相机的选择 / 32
- 第二节 相机的种类
(影像呈现方式) / 34
- 第三节 相机的种类
(画幅) / 39
- 第四节 相机的种类
(旁侧取景) / 46

第三章 拍摄技法 and 常用技术 / 54

- 第一节 关于快门 / 56

- 第二节 关于光圈 / 67
- 第三节 关于常用设置 / 71
- 第四节 关于附件 / 77

第四章 摄影造型的要素 / 80

- 第一节 摄影构图的误区 / 82
- 第二节 摄影造型的
四大要素——形状 / 86
- 第三节 摄影造型的
四大要素——线条 / 89
- 第四节 摄影造型的
四大要素——影调 / 94
- 第五节 摄影造型的
四大要素——色彩 / 102
- 第六节 摄影造型的艺术
表现手法 / 109

第五章 摄影画面的主体 / 114

- 第一节 主体的表现 / 116
- 第二节 主体的背景 / 120
- 第三节 主体的前景 / 125
- 第四节 主体与陪体 / 129
- 第五节 主体与画幅 / 134

第六章 光与影的艺术特征 / 138

- 第一节 光源的基本知识 / 140
- 第二节 光的照射方向 / 144
- 第三节 光与影的配合 / 155

第七章 摄影的真实性 / 158

- 第一节 纪实摄影的种类 / 161
- 第二节 纪实摄影的特点 / 165
- 第三节 纪实摄影的艺术性 / 167
- 第四节 艺术摄影的纪实性 / 169
- 第五节 新闻摄影的真实性 / 171

- 第六节 纪实摄影的证明 / 173

第八章 摄影的情感与风格 / 174

- 安塞尔·亚当斯 (Ansel Adams) / 176
- 薇薇安·迈尔 (Vivian Maier) / 178
- 扬恩·亚瑟 - 贝特朗
(YannArthus-Bertrand) / 180
- 爱德华·韦斯顿 (Edward Weston) / 182
- 杰利·尤斯曼 (Jerry Uelsmann) / 184
- 亨利·卡蒂埃 - 布列松
(Henri Cartier-Bresson) / 186
- 森山大道 (もりやまだいどう) / 188
- 保罗·斯特兰德 (Paul Strand) / 190
- 德戈金夫 (蒙古族) / 192
- 邢丹璐 / 194
- 杨晓利 / 196

摄影名词 / 198

山雨欲来 / 杨晓利

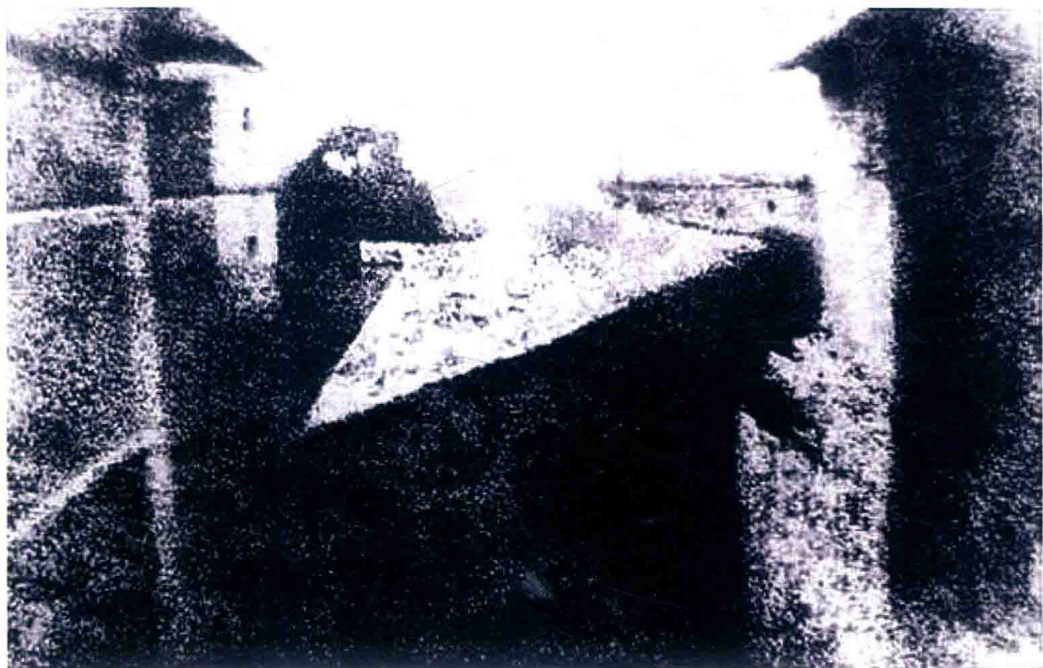
—— 第一章 ——

摄影的视觉意义

● 第一节 摄影的意义

我们必须从头开始。

即使你已经走在摄影的路上，即使你已经拥有了肤浅的称赞，你应当自问：
我真的了解摄影吗？

窗外 / 尼埃普斯

这是世界上第一张照片！

也许你看见过，但是你认真领悟过吗？一定没有！——因为它太简单、太粗糙、太没有艺术性。但是，它真的集中了化学、物理学、光学、成像原理于一身，呈现着智慧的科学。

我们的摄影，必须从这张伟大的照片开始！

当世界上第一张照片《窗外》问世，新的艺术、新的科技、新的理念和新的

大学摄影

大师出现了。科学家杜森·斯图里克说：“如果你想一想照片的整个历史，还有胶片和电视的发展，就会发现，它们都是从这里第一张照片开始的。”

今天，你走进电影院、你打开电脑、你刷屏手机、你路过广告灯箱……都是摄影带来的享受。

认真地看看《窗外》，那是视觉的世界！

它的重要意义是：第一次将自然光线停留在物体上。

第一次——这是一项伟大的、深刻影响未来的创造！

光线——从此人们开始艺术地认识和了解光线。

停留——移动着的光源终于可以停留，永久地记录光线之下的事物和瞬间。

物体——只有在光线的照射下，物体才有了成为人们观察和使用的可能。

我们摄影的一切，都是在这张照片的基础上发展而来的。那么，我们应当清楚地领会：摄影是利用科学进行“光与物体”的艺术表现。

这就是摄影。

我们从《窗外》应当理解了影像：光、物、影。这是摄影学习与创作的根基。

当你意识到摄影是在“光、物、影”的配合中完成平面影像的时候，你才会

城市之光 1 号 / 杨晓利

关注现实中的光、物、影。

我们下面的课程内容就是在这个基础上展开的。

如果你希望认真地领会这次认真的传授，那就认真地按照要求做作业。

◆ 作业

拍摄：可以看得见的任何物体 10 幅。

意义：感受光、物、影的关系。

作业示范（选自北京工业大学学生作业）：

程尧海

赵希翔

● 第二节 摄影的目的

加拿大魁北克 / 杨晓利

你为什么要拍片？为什么？

你必须回答！——因为这关系到你的摄影如何进行下去，关系到你的摄影器材如何配备，更关系到你的艺术生涯。

我和我所了解的摄影人的摄影目的曾经是这样的，你可以对号入座，你属于下列哪一种：