

普通 高中 课程 标准 实验 教科 书

教学参考用书

艺术

摄影摄像

Photography and
Video-Camera

高中教参摄影摄像分册

人民美术出版社

普通高中课程标准实验教科书·美术

摄影 摄像

教学参考用书

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中课程标准实验教科书摄影摄像教学参考用书/
黄一璜主编. - 北京: 人民美术出版社, 2005.6
ISBN 7-102-02997-7

I. 普… II. 黄… III. 摄影技术—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 021282 号

**普通高中课程标准实验教科书·美术
摄影 摄像
教学参考用书**

人民美术出版社 合编
北京教育科学研究院

人民美术出版社 出版

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

三河市燕山印刷有限公司印刷

人民美术出版社 发行

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 6

ISBN 7-102-02997-7

定价: 14.50 元

如遇质量问题请与本社教材中心联系

电话: (010) 85114461 65232190

主 编 黄一璜
副 主 编 欧京海 吕枫韵
编 者 陈建平 朱昱东 王世宏
责任编辑 张桦 李春立 刘莉芳
责任印制 王建平

目 录

第 1 课	怎样让照片打动人——摄影需要的眼光·····	(1)
第 2 课	按下快门,影像就成了历史——摄影的特性与基本功能·····	(7)
第 3 课	留影的梦想变为现实——摄影术的诞生与发展·····	(14)
第 4 课	光圈 焦距 景深 快门的不同作用——照相机的操作·····	(20)
第 5 课	如何创造动人的画面——构图的窍门·····	(29)
第 6 课	讲述自己身边的故事——新闻摄影·····	(37)
第 7 课	记录我们的生活——社会文献摄影·····	(43)
第 8 课	借景抒情 托物言志——艺术摄影·····	(49)
第 9 课	辨光析影 拨沙见金——读图指南·····	(55)
第 10 课	动态的视觉享受——摄像艺术赏析 ·····	(62)
第 11 课	动态记录和表现生活——摄像入门 ·····	(67)
第 12 课	怎样理解画面运动——推 拉 摇 移 跟 ·····	(73)
第 13 课	同在蓝天下——专题片的拍摄 ·····	(79)
第 14 课	迷幻的数码影像工厂——影像编辑 ·····	(83)

第1课 怎样让照片打动人——摄影需要的眼光

黄一瓚

一、教材分析

(一) 教学目标

本课作为摄影与摄像分册的开篇之课，目的在于让学生了解摄影需要有什么样的眼光，才能使拍摄的照片具有打动人魅力。通过本课的学习，使学生对摄影时需要注意的几个问题、如何培养自己的眼光并善于发现外部世界有趣的“景观”，以及怎样检验自己的眼光有一些初步的认识。透过课文中范图的赏析，探寻摄影艺术丰富的表现手法和别具一格的表现形式，从而加深对中外摄影家摄影审美理念的认识，提高对摄影艺术的热爱和学习的兴趣，也为后续课程的学习打下良好的基础。

(二) 内容结构

本课内容分为四个部分：

1. 简要介绍了拍照片需要注意的三个问题。

2. 讨论了如何才能培养自己摄影时的眼光。

3. 概括地提出只有善于发现才可能拍出好照片。

4. 结尾部分则是为了将上面所学的内容加以巩固和消化，让学生通过对一组12幅图片的观察，选出自己喜欢的照片，从而达到检验自己眼光的目的。

(三) 教学重点与难点

1. 教学重点

帮助学生了解与认识摄影时需要注意的问题和怎样培养自己善于发现的眼光。所有学生在高中阶段肯定都被别人拍过照片，比如登记照。他们当中可能有早就用过照相机而且很喜欢摄影、用过照相机但不喜欢摄影、没有用过照相机但喜欢摄影、既没有用过照相机也不喜欢摄影等多种情况，但作为一个21世纪的年轻人，我们处在一个每天都会从报章杂志、广告招贴和其他媒体上接触到数不清的各类照片的时代，了解和认识拍好照片需要什么样的眼光，以及如何才能培养出这样的眼光来观察世界、生活和照片，将非常有助于我们加深对世界、对社会、对生活、对照片和我们自己的了解与认识，进而推动学生走近摄影，感受摄影这门独特艺术的特殊魅力，并以积极的态度去探究摄影的奥秘，从事摄影实践。

2. 教学难点

照相机科技含量的提高，极大地方便了人们摄影，似乎谁都会“照相”，但要拍好照片却并不容易，而且拍得好也不完全取决于照相机的先进与否，这就是人们常说的“摄影易学难精”。如何让学生在开始学第一课的时候就得到一些对拍好照片有章可循的指导，并激发起他们的学习兴趣是本课的难点。引导学生仔细观察本课所选作品的画面，以便他们从中发现一些带规律性的原则。

二、教学内容资料

(一) 摄影照片的基本知识

通常，照片是用胶片或者数字照相机拍摄后得到的底片或者数字影像文件，再经过相应的影像机器设备加工，在专门的印相纸上印制而成的。

但是我们平时所看到的照片并不一定只是印在相纸上的影像，事实上，我们每天都会在生活中接触到数不清的各类影像（照片），不管是从报纸、杂志还是从广告、招贴或者是从其他别的载体上。虽说观赏照片有助于提高自己对影像的鉴赏水平，但却并不一定能够直接有助于提高自己的拍摄水平，这是因为你或许能够发现照片与照片之间的差异，但却无法说清楚它们为什么会有这样的差异和产生差异的原因。

应该说眼下并没有一种得到大家共识的、绝对统一的评价标准用来区分照片与照片之间的差异，但是这并不等于我们不能找出几条基本原则来作为我们发现好照片的基本要求。我们在课文里提出了三条基本要求，那就是明确主题、引人入胜和惜墨如金。

明确主题：主题是文学和艺术作品中所表现出来的中心思想，在这里是指摄影作品思想内容的核心。有过摄影经验或经历的同学一定清楚：别人拍我们的时候，如果我们笑，拍出的照片里的“我们”才会“笑”，这说明照相机首先是一种记录的工具，那么相应的照片当然就是一种“记录”的产物。因此，一幅照片就像我们写的一篇作文，不管是表现一个人还是反映一件事，必须主题鲜明、突出，才能让观赏者一目了然。

引人入胜：是指摄影作品的画面内容包括主题思想、构图形式等各种元素能影响并聚集观众的注意力。一篇文章之所以

耐看，往往不是具有感人的故事情节，就是具有独特的思想观点。对于一幅照片来说，若要引起观众的注意，画面内容和构成画面的光线、影调、线条、形状、色彩、质感，或者是人物的表情、体态，事物的和谐、冲突、诙谐等元素起着至关重要的作用。

惜墨如金：通常是指照片上所反映的被拍摄对象和围绕这个对象所构成的画面元素简单明了。这是相对于画面繁杂而言的。同学们在学习其他科目时常常会用到“排除法”，我们在拍照片的过程中也会经常使用这种方法。比如你想让一张照片打动人、吸引观众的注意力，就必须千方百计剔除这张照片中那些可能分散别人注意力的内容（元素），使画面上尽可能只留下有利于将观众的视线引向被拍摄对象的内容。

(二) 作品分析

神舟五号载人飞船发射升空 李刚

这张照片记录了中国第一艘载人飞船点火后腾空而起的瞬间，是一张主题鲜明的新闻照片。

少女为北京申奥成功而泣 王瑶

这是全体中国人最难忘的一刻，这一刻国际奥委会主席萨马兰奇在莫斯科向世界宣布中国北京获得了2008年奥运会的主办资格。听到这一喜讯，中国申奥代表团的年轻姑娘们喜极而泣。画面通过簇拥在鲜艳五星红旗旁的中国少女们当时的激动情形烘托了这个非同寻常的时刻，而且通常红旗就是一种用来象征胜利的符号，当然在这幅照片里也就多了一种象征胜利的意味。

走向天堂花园之路 尤金·史密斯（美国）

尤金·史密斯（1918—1978），是美国20世纪30年代以来最受欢迎的新闻摄影

师，《乡村医生》、《助产士》、《西班牙乡村》等是他最为世人所熟悉的几部（组）作品。眼前这幅作品早已成为摄影史上的经典。画面上有人也有树木，小道和树的枝叶组成了一个形似隧道的奇特景观——近景幽暗，远景明亮，两名儿童（他本人的两个孩子）背对观众，手牵手地走向明亮的远景——远处的树叶、花草在阳光下熠熠生辉。当时他想拍一幅与先前拍战争完全不同的照片，当孩子们在林间携手穿过小径接近一处林间空地，一道光线从上空洒落，正好照在这块空地时，他按下了快门。他曾说之所以给这幅照片取这样一个名字，“大多数人都以为有宗教的含义，其实是献给音乐的。因为歌剧《乡村的罗密欧和朱丽叶》里有一支曲子的名字就叫《乐园之路》……我认为它显示了希望”。这幅照片不仅很好地体现了摄影师在黑白摄影里所揭示的哲理——黑与白、黑暗与光明的对抗，而且在这种种关系的对抗之中，实际上又揭示出进入光明的主题。

冬奥会速度滑冰比赛 赵迎新

很多体育比赛的摄影作品都会突出体现奋力拼搏的比赛精神，这幅照片也不例外——低压的身姿、后抛的手臂、大张的嘴巴、凝视前方的双眼都给人以奋勇向前的冲劲。同时，画面相当简洁，摄影师以右侧的“五环”奥运会标志与画面左侧速滑中的运动员相映衬，巧妙地交待了冬奥会速滑比赛的激烈程度。

等 郭建设

身着红色旗袍的礼仪小姐整齐地列队正在等待着嘉宾的到来，在这排红色的“人墙”前，立着一名穿着蓝色上衣的幼童，看上去小孩也很好奇，但这名小孩肯定不知道要来的嘉宾是谁——他（她）只是为了好玩或者觉得好玩，所以也站到了那里。画面颇有些滑稽幽默甚至讽刺的意

味。从画面上我们看不见礼仪小姐们的表情——这样的构图非常大胆，但却对于吸引观众的注意力十分有效，让这名小孩能一下子就抓住我们的目光。

穹顶之月 安塞尔·亚当斯（美国）

安塞尔·亚当斯（1902—1984）是美国最著名的风景摄影家，许多作品早已成为世界摄影史上的经典。1932年他与爱德华·韦斯顿、伊莫金·坎宁安等共同成立了摄影史上赫赫有名的“f/64小组”，致力于用技术上无瑕疵的照片来更加完善地表现可视的拍摄对象的方法。他创造了一套用于控制曝光、冲洗和印制照片的方法——“区域曝光系统”，严格控制拍摄到制作的全过程质量，这一切更增加了他的作品的信誉和声望。他一生走遍了美国西南部，拍摄了大量国家公园、纪念遗址的照片，不仅自己对保护自然原貌具有强烈的责任意识，并始终致力于通过摄影提高人们对自然保护重要性的认识。他也拍摄了很多人物肖像、社会纪实作品，但尤以他的美国西部风景摄影最具权威性并为人所称道。这幅照片1960年摄于美国约塞米蒂国家公园，又称《月亮和哈夫·多梅山》。拍摄时使用了密度较高的橙色滤光镜，以便有效地减小天空的亮度，而使得月亮能显出光亮来，最终将月亮和天空分开。当然，拍摄时使用了三脚架，为了将相机的震动减小到最低限度，他还预先升起并锁住了反光镜。画面影调丰富，一轮圆月正好升起在雄浑的山顶。

孟吉斯科 安德烈·柯特兹（匈牙利）

墨西哥 安德烈·柯特兹（匈牙利）

纽约 安德烈·柯特兹（匈牙利）

安德烈·柯特兹是世界摄影史上最负盛名的一代摄影宗师，其摄影理念、风格和摄影作品曾经影响了世界各地许多代摄影家的成长。1926年他从匈牙利来到巴

黎，1934年出版了第一部主要作品《安德烈·柯特兹眼中的巴黎》，1936移居纽约，开始长期为《时尚》、《哈勃市场》等杂志工作。他认为真正动人的东西都真实含蓄地蕴藏在日常生活中，只是需要用心去发现、去倾听。他的作品里总是有一种自然天成的感觉，从中不难看出他不遗余力地力图用各不相同的表现手法展现生活的质朴本色。这里的几幅照片和他多年来的许多作品一样，看似信手拈来，实际上都凝聚了他独运匠心的机智及深刻的思想内涵。

跨越历史 李岳

在2004年希腊雅典举行的28届奥运会上，中国运动员刘翔奋力拼搏，勇夺男子110米栏比赛金牌，成功实现了中国运动员在奥运会短跑比赛金牌史上零的突破。摄影师的这幅作品精确地记下了刘翔在比赛中一马当先、奋勇向前的这一历史性时刻。

赛车 于明

这是两幅场地赛车的照片。场地赛车比赛激烈，赛情瞬息万变，摄影师一般都会使用长焦镜头、高感光度胶片和比较快的快门速度，并选择适当角度和拍摄地点进行拍摄。

女实验员 埃舍尔·巴布雷（美国）

埃舍尔·巴布雷（1921—1998）是美国摄影史上第一位有意从女性视角记录生活的摄影师，也是刻意追求戏剧化展现生活的第一人。这幅照片上漂亮的女实验员好像在眺望天空，神情专注而严肃，实际上她正在观察刚刚喷洒的杀虫剂的效果。照片构图的巧妙在于让白墙占据了画面的大部分面积，而将主人公挤到左上角的一小块地方，从而造成了极为强烈的视觉空间感。这种大胆的构图，十分贴切地彰显了她内心深处极欲获得将心灵释放到广阔

空间的渴望。

（二）名词解释

1. 趣味中心：摄影照片中那些能使人愉快、使人感到有意思、引人注目的地方就是画面上的趣味中心。也有人把趣味中心称为视觉兴奋点（简称“视点”）。一般情况下，每一幅照片都至少会有一个趣味中心，有的照片还会不止一个。通常人们称这种在照片中不止一个趣味中心的组织影像元素的方法叫做“多视点构图”。比如本课中的《望长城内外》和第5课中的《一家人》都属于这一类构图形式。

2. 特写：又叫接近摄影，在表现方面采用特写的手法，是照相机镜头相应地靠近被摄对象，使被摄体变大。从倍率上看，自1:6~1:10到等倍大小的摄影就叫特写。特写摄影既可以利用长焦或者远摄镜头拉近被摄对象，也可以使用特写接环和皮腔来拍摄场景、人或物的某一部分（局部），使特写的倍率变大，使被摄对象被特写的部分尽可能放大，这样的好处是可以尽可能地简洁被摄对象的影像。

三、教学建议

（一）本课教学应以激发学生对摄影探究的兴趣为切入点，如果一开始不能使学生对学习摄影产生兴趣，就会使他们对本课乃至今后的学习兴趣大打折扣。所以教师在上课前应努力做好充分准备，包括优秀作品，也包括摄影史、摄影理论、摄影作品方面的准备。同时，精心为学生设计相关问题，鼓励学生通过各种途径了解摄影的发展。

例如我们在本课里曾列举《望长城内外》来讲“画面简洁”这个问题。这幅照片之所以能成为中国新闻摄影史上一幅不可多得的佳作，主要是基于以下几点：

1. 主人公身份特殊，时代更特殊

这当然绝不仅仅是因为作品中的主人

公是英国女王夫妇，而且更是因为英国曾经是侵略过中国的国家，只有在今天，因为中国经过改革更加强大了，这些英国国君才有可能站在中国古老的长城之上发出感叹。

实际上，在这幅照片里有着很深的同时极有可能是各不相同的寓意，只是我们可以不用考虑这么多，也不用去考虑摄影师最初有什么样的意图，我们只是通过这个简洁的画面就能基本了解照片的主题：中国经过改革开放变得富强了。

2. 中国新闻摄影需要改革

对于中国新闻摄影来说，在一个画面中，两个主要人物的视线完全相反（在传统的中国新闻摄影中通常是不被认可的），这标志着中国新闻摄影的改革和进步——两位贵客相悖而望，一个向里，一个向外，各望一方，但这却恰恰揭示了他们急于多了解中国的愿望。画面非常生动，谁看了照片都不会对这样再明显不过的主题产生误解。

3. 摄影师勤于思考，勇于创新

这里可以提出的一个问题是：摄影师郑鸣是如何通过画面来达到渲染主题的目的呢？

拍摄前，作为时任《中国青年报》摄影记者的他已经了解女王夫妇将要攀登的地段和给摄影记者预留的拍摄地点，通过对那一段长城的仔细观察，他认定到时候那处留给摄影记者们的拍摄地点肯定会挤满记者，并且到时候互相之间由于只顾抢镜头，其结果肯定会影响到自己的正常拍摄，同时在一个地点拍摄同一批被摄对象，所拍出的画面无疑也非常容易雷同。他思前想后觉得自己必须另辟蹊径，于是经过仔细寻觅，不声不响地找到了一处“制高点”。

正因为这样，他才有可能与众不同

——在这幅照片里，他利用长焦镜头拉近被拍摄的对象英国女王伉俪，既可以避开簇拥的人群，去掉不重要的内容和因素，又收到了简洁画面的效果，只留下女王夫妇和一段城墙。尤其难能可贵的是，他非常果断地抓取了女王夫妇各望一方的瞬间，将他们专注、好奇、四处打量的神情定格在胶片上。也正因为这样，才有可能使这幅照片成为中国新闻摄影史上一幅不可多得的佳作。

所以，在教学前教师很有必要多准备一些这类容易引发学生学习兴趣的小故事，讲述这类小故事不单是有益于活跃教学气氛，而且对于提高学生的学习兴趣和探究摄影的积极性都是大有助益的。实际上，师生双方都可以分别准备一些逸闻趣事在课堂上讲述，让学生们在讲述中体会摄影的乐趣，增强对摄影的理解。

（二）本课第四部分是“检验一下自己的眼光”，为学生提供了12张照片供他们挑选，目的仍旧是为了巩固前面所学的内容和培养学生看照片及摄影的眼光。

这里所呈现的照片都是2003年的夏天在北京颐和园和南海拍摄的，反映了北京市民的日常生活。因为只是一些底片，也许不太容易看清楚它们的细部，可以让学生用放大镜来仔细观察，然后围绕所学的内容给自己所挑选出的照片提出问题，看看它们是否符合我们前面所说的三条基本原则，那就是：

第一，这张照片的主题是什么？鲜明吗？

第二，它能吸引我的注意力吗？

第三，简洁吗？还有分散注意力的东西吗？

在学生们挑选出自己认定的照片之后，可以分别由各个学习小组选出各自的

代表，到台上发表自己挑选这些照片的理由，台上和台下的学生可以开展互相讨论。通过这样的实践活动，往往能很好地起到推动学习的作用，也能鼓励他们的学习热情和学习积极性。

同时，还应该提请学生注意在自己的摄影实践中，在每一次按下快门的时候，习惯多问自己几个问题：

1. 我要在这幅照片里表现什么样的主题？
2. 我怎样把观众的注意力吸引到拍摄主体上来？
3. 我去掉了那些分散注意力的因素吗？画面足够简洁吗？

这样就有可能将学生看照片的眼光和摄影所需要的眼光有机地结合起来，进而对他们掌握摄影的基本要领起到事半功倍

的效用。

四、参考书目

《1957—2000〈中国摄影〉作品精选》，中国摄影编辑部

《1958—1998〈大众摄影〉珍藏本》，大众摄影编辑部

《摄影速查手册》，南海出版公司，2003年6月出版

《美国ICP摄影百科全书》，中国摄影出版社，1992年3月出版

《世界摄影大师图典》，陕西师范大学出版社，2004年3月出版

《摄影术语小辞典》，中国摄影出版社，1990年8月出版

《美国纽约摄影学院摄影教材》（上、下），中国摄影出版社，2000年5月出版

第2课 按下快门，影像就成了历史 ——摄影的特性与基本功能

黄一璜

一、教材分析

(一) 教学目标

1. 了解摄影的基本特性

摄影所具有的记录性、现场性、瞬间性是它区别于其他艺术的根本特性。了解这些摄影特性，是学习摄影、了解与掌握摄影的基本功能和摄影类别的基础。

美国早期摄影家刘易斯·W·海因说：“我若能用言语来讲故事，就没必要再背上相机了”；阿诺德·纽曼说得更抽象：“摄影的起点，应该放在语言和文字的终点上”；法国摄影家亨利·卡蒂埃-布勒松早年曾刻苦习画，后来却深爱摄影，他说：“我最渴望的就是要抓住正展现在我眼前的某种情势的全部本质，我深信只要一张照片就够了。”这些世界著名摄影大师之所以对摄影具有如此洞见，完全是因为他们比其他人更深谙摄影有其他艺术所无法替代的特性，以及由这些特性所生发的各种不同的功能。

2. 了解摄影特有的基本功能

所有的同学在上学期都拍过登记照片，照相馆之所以会给大家拍出登记照，不只因为那里有摄影师和照相机、灯光设备，还需要有一个前提而且也是必备的条件，那就是“你”必须到这个照相馆去，然后按照摄影师的要求坐在照相机的镜头前面，只有这样才能拍成登记照。

拍登记照看起来是一件很不起眼儿的小事，但却不仅能清楚地说明摄影所具有的某些特性，而且又能表明摄影的某些特有的基本功能，如摄影的记录功能和商业功能。

(二) 内容结构

本课的内容相对比较少，但却非常重要。主要分为下述两个部分：

1. 通过具体照片的分析和解读，包括与绘画相比较，将摄影的三个特性介绍给学生，这将为了解摄影的基本功能，理解摄影师和他们在摄影作品中记录的被摄对象，传达的认识判断、思想观念等打下坚实的基础。

2. 摄影的基本特性与它特有的基本功能有着直接和密不可分的一一对应的关系，这些功能早已被广泛地用于推动人类社会进步的各个方面。正因为有这些特有的基本功能，摄影才会有以下各种不同的类别：

(1) 记录性摄影（包括新闻摄影、社会纪实摄影、证件/证据摄影等）；

(2) 表现性摄影（也可以称之为艺术摄影，包括观念摄影、纯粹摄影、写意性风光和小品摄影等）；

(3) 商业性摄影（包括广告摄影、人像摄影、时装摄影和建筑摄影等各种以盈利为最终目的的一类摄影）；

(4) 实验摄影(包括导演摄影、拼贴摄影、照相机特技摄影、暗房和数字加工影像等)。

我们是根据摄影的特性和功能来划分这些类别的，但实际上还存在着很多别的划分类别的方法。同时，在上面这种划分中还可以细分出许多更小的分类，只不过考虑目前这个学习阶段，学生初步了解这样的分类方法就行了。

(三) 教学重点与难点

1. 教学重点

本课教学的重点应该放在认识与理解摄影的各种特性方面。学生不仅应该多途径地接触优秀摄影作品，并经过自己对不同摄影作品的亲自分析和鉴赏，提高对摄影所具有的基本特性的认识，还应该将摄影与绘画甚至其他艺术进行比较、分析、归纳，加深对教材中所阐述的各种摄影特性相关知识的理解；而且应该通过自己亲身的摄影实践和思考，仔细体验不同摄影特性的不同特点，逐步熟悉和掌握摄影特性表现的基本特征，使自己能辨析并最终真正掌握摄影所具有的不同特性，进而真正认识和理解、概括“按下快门，影像就成了历史”这句话所蕴含的摄影对于记录人类社会变迁的深刻含义。

2. 教学难点

在于如何使学生切实掌握摄影的三种特性与其特有的基本功能之间的对应关系；同时还应该帮助学生能正确认识和理解即便是同一种基本功能，也可以用于不同目的的拍摄，获得的效果和结果当然也是不一样的。但我们所说的摄影的三种特性都无一或缺地集中反映在照片之中，对于某一幅照片来说，摄影的三种特性都是同时得到体现的。

比如教材在谈到摄影“记录与传播的功能”时列举了美国摄影家刘易斯·W.

海因拍摄的大量童工非人生活照片的事例，说明正是因为这些照片揭露了受奴役的儿童和折磨他们的恶劣工作环境，并且让许许多多的美国公众知道了童工受剥削和奴役的真相——得益于照片的传播——唤起他人的同情之心，引起了大众对儿童从事非人劳动的愤慨，直接促成了美国禁止童工的立法。

但我们必须让学生了解，摄影的这种与记录功能相伴随的传播功能并非仅仅只限于记录和揭露。还是这位海因，他说实际上他更喜欢投入“正面的文献摄影工作”，他摄影的目的单纯、直接而清晰：“我要呈现必须被纠正的事情，我要展现大家必须赞赏的事情。”这也就是说摄影并不都是用来进行“揭露”的，它也可以用来进行“赞美”。

而且，还需要帮助学生了解因为摄影有各种不同的基本功能，才对应出现各种不同类别的摄影。然而，有的时候同一类摄影中也许会同时体现出摄影的不同功能，这一点也不奇怪。

举一个例子，还是说记录性摄影。比如我们被拍了登记照，这些登记照当然体现了摄影的记录功能，但这些登记照片是在照相馆、影楼或者摄影工作室付费拍摄的，而付费给摄影师，请其为你拍摄登记照这件事本身又体现了摄影所具有的商用功能。换句话说，在具体的摄影实践中，摄影的特性往往会同时体现或交叉体现在同一幅作品之中。此外，也因为摄影特性和功能的交叉，才使得摄影有更丰富的多样性体现出来。

二、教学内容资料

(一) 摄影的基本知识

人们常说摄影是“时间的艺术”或者是“瞬间的艺术”，这些话或许只是说对了一半。因为拍摄到的影像肯定是有关某

一个具体的被摄对象所处的具体空间（某一位置）、具体时间（某一瞬间）状态的。只有在某一个具体的时间，被摄对象才会存在于某一个具体的空间之中，因此，这个具体的时间和空间对这个具体的被摄对象来说，毫无疑问又都是特定的时间和特定的空间。

瞬间：很短的时间的一种说法。成语中有瞬息万变、一瞬即逝、稍纵即逝等，说的都是极短的时间内世间事物的变化情状。这个“瞬间”既是摄影时用于获得正确曝光的时间，也是被摄对象在影像（照片）中被定格成最终“模样”的时刻。至于这个“瞬间”是多长多短的时间则是相对而言的，它可以是一眨眼的工夫，也可能是比一眨眼的工夫还要短或许要短得多的时间，当然也可能是比一眨眼的工夫要长甚至长很多的时间。

定格：是摄影界对摄影过程完结的一种习惯说法。“按下快门，影像就成了历史”这句话实际上是表明了按下快门，所拍摄的人与物的形态就被记录在胶片或者数字照相机的磁记录卡上，成了可被显现的影像了。定格的意思与上面说的“瞬间”的概念密切相关。

（二）作品分析

开国大典 侯波

这张照片记录了毛泽东在天安门城楼上向全世界宣布中华人民共和国成立了的那一中国现代史上辉煌一刻的情景。如今，半个多世纪过去了，这张照片中见证了新中国诞生的人物已纷纷走入历史，谁能想象如果没有摄影又会怎样。

共和国战士之死 罗伯特·卡帕（美国）

罗伯特·卡帕（1913—1954），原名安德烈·弗里德曼，生于匈牙利首都布达佩斯。1923至1931年，他在布达佩斯伊姆

雷·马达克斯中学就读，后因参加政治活动被迫辍学，随后离开匈牙利，开始其流亡生活。1931至1932年，他在柏林的德意志政治大学学习政治科学。他从1930年开始摄影生涯。1933年离开纳粹德国前往巴黎，在那里，他和法国摄影家亨利·卡蒂埃-布勒松、美国摄影家戴维·西摩（1911—1956）共用一个暗房，还和布勒松、西摩等摄影家一道组建了日后举世闻名的玛格兰图片社（专门从事新闻摄影的机构）。1941至1946年，他担任美国《生活》杂志和《柯里尔》双周刊的战地记者。1954年他在越南太平省采访越南抗法战争时触雷身亡。罗伯特·卡帕一生拍摄了大量优秀作品，其中不乏优秀的战地摄影作品，并且还获得了许多奖项。

1955年，美国海外记者俱乐部和《生活》杂志设立了“罗伯特·卡帕金像奖”，专门用于每年表彰那些“需要有特殊的勇气和事业心在海外拍摄了优秀作品的摄影师”。

1936年，年仅23岁的摄影记者罗伯特·卡帕，凭借年轻人的激情勇敢地前往西班牙内战最血腥的前线采访。这幅《共和国战士之死》就是拍摄于当年9月5日，照片记录的是西班牙内战期间一位共和军战士被叛军枪弹击中倒下去的瞬间。它不仅是世界摄影史上的经典作品，而且还开创了战争照片如此近距离拍摄的先河。也就是这幅作品让这位20出头的无名小伙子一夜成名，从此开始了他十余年短暂的战地摄影记者生涯。罗伯特·卡帕是当年他和他的女友戈尔达·塔罗为自己取的一个笔名，不过正是这个笔名举世闻名。他曾说过一句最为著名的至理名言：“如果你拍得不够好，是因为你离得不够近。”迄今为止，卡帕仍然是一代又一代年轻记者学习的榜样。

甘地 马格丽特·伯克-怀特(美国)
马格丽特·伯克-怀特(1904—1971)，美国20世纪最著名的女摄影家之一，拍摄、发表和出版了大量作品。为了拍摄甘地这幅照片，她曾特地去学习纺纱。甘地的助手在允许她拍照前，首先确定她是否已经学会用这种纺车纺纱，并规定拍照时使用的闪光灯不能超过3只，因为甘地已经受够了强光的烦扰。

画面上的圣雄甘地早已成为历史，而且纺车已经伴随历史成为人们记忆他的符号。但正是怀特使之成为世人最为熟悉的形象之一。20世纪40年代是印度人民推翻英国殖民统治，争取独立运动最白热化的时期，美国《生活》杂志委派怀特到印度报道这场运动。从照片上丝毫看不出甘地拍照前的紧张，甘地带头使用手工纺车纺纱织布，并身裹这种布当外衣，以抵抗英国纺织工业对印度人民的残酷剥削。他的这一举动不仅成为印度人民争取独立的象征，也为他所提倡的非暴力不合作运动树立了光辉的典范。他平易近人的形象也从此传遍全世界，深入人心。

纽约“9·11”恐怖袭击，世贸大楼轰然倒塌 罗伯特·克拉克(美国)

2001年9月11日美国东部时间上午8点45分(北京时间11日晚20点45分)，恐怖分子在纽约和华盛顿等地突然发动了举世瞩目的“9·11”恐怖袭击事件。这幅照片记录了恐怖分子驾驶劫持来的客机撞向举世闻名的纽约世贸大楼，顷刻间双子座塔楼轰然坍塌，3000多人因此罹难。报道这类新闻的照片就属于新闻摄影之列。

珠穆朗玛峰 王建军

你能想象四川的摄影家王建军坐在成都的家中能拍出这幅《珠穆朗玛峰》吗？显然是不可能的。摄影的现场性在这张照片

里反映得淋漓尽致。天是黛色的，莽原、雪山都被死一般的灰暗、寂静所笼罩，恰在此时，一抹殷红的霞光投射在世界的最高峰——珠穆朗玛峰的峰顶上。于是，山仿佛像在燃烧一般，画面上不仅顿时平添了一份神秘，而且也腾起了勃勃的生机。

子弹高速穿过苹果 哈罗德·E·艾杰顿(美国)

哈罗德·E·艾杰顿博士(1903—1990)，是一位美国电气工程师，是高速和遥控摄影的革新者。他所从事的以频闪灯辅助摄影来研究电动机运行情况的工作，终于引导他发明了利用改进的发光气体放电管，由高压脉冲触发的频闪光灯。这项工作取得成功的关键在于他20世纪30年代初发明了高速气体放电管，他发现用氙气或其他稀有气体充填的灯管可以极大地增加光的输出，这种灯管是所有电子闪光灯的基础。电子闪光灯是在20世纪40年代首次为一般摄影用途而生产制造的。埃杰顿为了便于拍摄极其高速动态的照片和电影，进行了许多发明创造，其中包括一些仪器和方法，用以在准确的时刻触发闪光灯或频闪光灯，以照明正在拍摄的事物的特定方位。他拍摄的照片中有一些是捕捉高速影像的里程碑，其中就有这幅照片，还有《奶滴》等。

金牌跳跃 D·米尔斯(美国)

摄影师以近乎完美的构图和恰到好处的快门速度，准确地捕捉到了冬季奥运会女子花样滑冰冠军高高跃起又平稳落地的一刹那。

温莎宫大火 刘宇

温莎宫是英国女王的主要住所之一，位于伦敦以西50公里处的泰晤士河边，是世界上最大的有人居住的城堡。宫内藏有数不清的珍宝，其中包括鲁本斯、伦勃

朗等大师的名画，以及古代家具、瓷器、挂毯等。该城堡始建于1070年，1992年11月20日突发大火，尽管火势很快得到控制，但该宫以及宫内的珍宝受到了严重损失。按照惯例，女王一般在星期五下午前往温莎宫度周末，但当时不在现场。得到火讯后，女王立即赶到温莎宫查看火情。当被问到女王对此事的反应时，她的一名助手说：“同你见到自己的家被火焰吞噬一样，她显得非常难过。”火警是当地时间上午11点37分发生的，180名消防人员迅速赶到现场，用了4小时才控制了火势，但是该宫上空仍然黑烟弥漫。这幅照片就拍下了温莎宫升起浓浓黑烟的景况。

麦客 侯登科

侯登科（1950—2003）中国最著名的纪实摄影家之一。作为中国记录摄影尤其是纪实摄影的中坚人物，他始终将自己的眼光和镜头对准纯朴、善良、沉重的农民阶层，并因大型摄影画册《麦客》扬名海内外。他是当代中国摄影界不可多得优秀摄影家之一，也是一位在世界摄影史中少有的坚守自己作为普通农民身份而进行拍摄的摄影家。他曾在给友人的信中说：“我生于斯长于斯也将死于斯的这块土地上的悲哀与希望，即使全部化成绝望，也无法让我变得无情。”他和农民有着这样一种血脉亲情，以致于融为一体，并且最终成为了他摄影的精神和魂魄。《麦客》是他一生最重要的作品之一，记录了他周遭的父母兄弟姐妹们的日常生活，也记录了当代中国农村社会的显著变化，他的影像无疑为中国社会与文化留下了极为珍贵的资料。

近几年，北方各地大型联合收割机多起来后，已很难看到麦客的身影了。但麦客是带有历史性的，麦客究竟在黄土高原上形成于什么年代，已无法查证。所能知

道的只是，麦客作为黄土高原上特有的“生态现象”，其候鸟一般地迁徙劳作，却已经有很多年了。“麦客”是西北人的叫法，是在夏收时节帮着乡民割麦的另一群乡民。他们是过客，到了异乡就三五成群地聚拢在乡镇某个阴凉一些的地方，等着被人雇用。他们衣着简陋，干起活来从不惜力。

申奥成功 赵迎新

依然是记录全体中国人最重要的一刻——国际奥委会主席萨马兰奇在莫斯科向世界宣布中国北京获得了2008年奥运会的主办资格。但是摄影师拍摄的这一画面与我们在第1课中看到的王瑶拍摄的那幅画面有所不同，虽然这两幅照片都着重抓住听到这一喜讯时群情激动的一瞬间，但这幅照片镜头对准的却是现场的中国申奥代表团的代表们因喜悦而情不自禁地欢呼雀跃起来的场景。

大众汽车广告 张善夫

汽车摄影广告是商业摄影中最常见的一类广告。这两幅照片运用截然不同的两种天气景观，经过巧妙细致地布光设计，恰到好处地将汽车能经受气候考验的优异性能表现了出来。

精灵 娟子

时装摄影也是商业摄影的重要内容。照片将五位美貌年轻，身材秀美，身着不同款式、不同色泽夏装的模特跃起的一瞬凝固下来。她们飘动的头发和虚化的脚部、裙摆都具有一种明显的“飘逸”动感，暗示这几位身着美丽夏装的女模特犹如从天而降的“精灵”。

鸚鵡螺/甜椒 爱德华·韦斯顿（美国）

爱德华·韦斯顿（1886—1958）作为20世纪的摄影大师闻名于世。他留给这个世界的众多严格控制曝光、精心构图并

印制精美的照片，深刻影响了20世纪上半叶至今的许多摄影师。他擅长使用大画幅照相机和现场光摄影，尤其是他在自然风光、青椒、卷心菜、贝壳、岩石等摄影方面显示出极深的造诣，其作品不仅是一些既富有诗意、能愉悦感官、造型特征精确的影像，而且作品影调细腻，设计严谨，极具雕塑感，早已成为人们长期以来衡量摄影品质的标准。

星雨 卢振光

台湾摄影家的这幅作品曾获得中国摄影家协会主办的“第八届国际摄影艺术展览”风光类金牌。长时间的曝光使天空中的星星划出了道道白线，反光镜中折射出的阳光下伸向远方的“金光大道”，不但突破了画面平淡的空间感，也使原本了无生气的画面，好似一道灵光横空突现而生机盎然。

(二) 名词解释

1. 长时间曝光：是指使用称为“B”门、“T”门的快门来摄影。一般来说，比快门的最慢速度更长时间的曝光，或者说比一秒钟更长的曝光叫做长时间曝光。早年有些相机的快门设有“T”门供长时间曝光用——快门按动一次，使快门打开，再按动一次，使快门关闭。另外，有很多相机设有“B”门，使用时，打开快门后要按住快门钮，保持快门敞开至得到足够曝光时间为止。操作时通常使用一根可锁住快门的快门线，并将照相机固定在三脚架上，以免造成影像模糊。长时间曝光多用于夜间摄影等。

2. 多次曝光：是一种摄影技术，指在一张胶片上拍摄多个（次）相同影像或不同影像的曝光方法。通过这种方法，既可以将不同的被摄对象拍摄在一起，也可以将同一个被摄对象拍摄几次。需要注意的是无论进行多少次曝光，其每一次的曝

光量都应该是总曝光次数除以正常曝光量来决定。简单地说，多次曝光量之和等于正常曝光量，既不能曝光过度，也不可曝光不足。

三、教学建议

与绘画相比，摄影的历史并不长，而且摄影在审美构图、焦点透视等许多方面带有某些与绘画相同或相似的传统特点，但摄影自发明之日起就显示出与绘画不同的“个性”。为了便于学生能正确地认识、理解和掌握摄影的特性与特有的基本功能，建议：

(一) 教师应广泛收集摄影和绘画的优秀作品并呈现给学生，通过对一系列相同题材的摄影和绘画作品进行具体分析与鉴赏，帮助学生经过比较和分析，归纳出各自的不同特性，从而加深学生对摄影特性的了解与认识。为此，教师在课前的充分准备就显得非常必要。

(二) 从摄影与绘画创作实践的特点入手，对照具体的绘画作品进行同类题材的摄影创作，对各自不同的创作方法与工具、造型手段与材料、创作对象与获取图像的时机等深入地加以比较，在理解和掌握各自特性的基础上，加深对摄影基本功能的感性与理性认识。

(三) 针对摄影特有的基本功能，引导学生分别进行摄影实践。通过不断地创作练习，了解和熟悉摄影各种功能的摄影形态，使学生在逐步拓宽视野的过程中，丰富理论与实践知识，提高对摄影创作的认知水平。

(四) 对于本课所预留的“思考与讨论”问题，建议教师组织学生以学习小组为单位，可先进行小范围的集体讨论，然后由各小组选派代表向全班同学报告讨论情况。应该大力提倡和鼓励学生们提出自己的不同看法，教师加以适当的引导、分