

配光盘

Art
Photography

艺术摄影

新编

■ 北京摄影函授学院试用教材

中国摄影出版社

新编摄影教材是贴近实际的摄影教程，**编排新颖、图文并茂**，以较新的范例、较精的讲解引领读者进入精彩的摄影殿堂。**配光盘**

全套教材分6册，各附光盘。

分别为：

艺术摄影、特殊摄影、商业摄影、新闻与纪实摄影、休闲摄影、摄影基础。

ISBN 7-80007-827-2

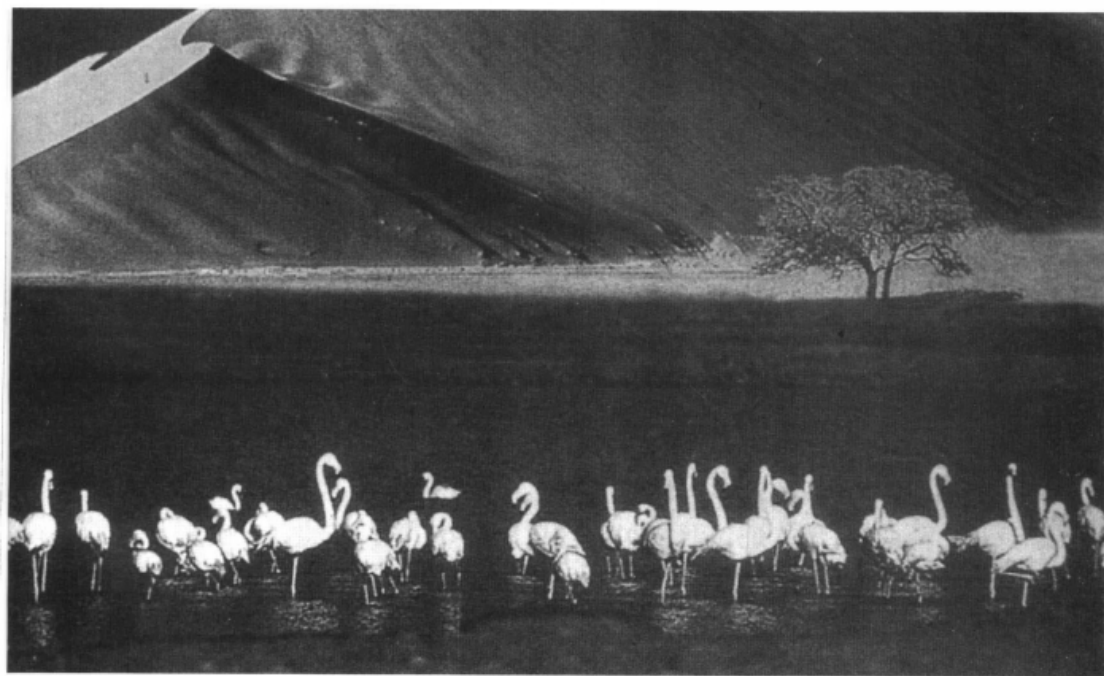
9 787800 078279 >

ISBN 7-80007-827-2 / J·827

定价：35.00 元

新编

北京摄影函授学院试用教材

艺术摄影

北京摄影函授学院教材编写组 主编

中国摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术摄影 / 北京摄影函授学院教材编写组编. — 北京: 中国摄影出版社, 2005. 5

ISBN 7-80007-827-2

I. 艺... II. 北... III. 艺术摄影 - 教材

IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046206 号

书 名: 艺术摄影

作 者: 北京摄影函授学院教材编写组

责任编辑: 青 梅 王小陶

封面设计: 朱 静

出 版: 中国摄影出版社

地 址: 北京东单红星胡同 61 号 邮编: 100005

发行部: 010-65136125 65280977

网 址: www.cpgph.com

邮 箱: sywsgs@cpgh.com

制 版: 北京新生代彩色制版公司

印 刷: 北京蓝马彩色印刷中心

开 本: 32 开

印 张: 6.5

版 次: 2005 年 5 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 2 次印刷

印 数: 6001 — 9000 册

ISBN 7-80007-827-2/J·827

定 价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

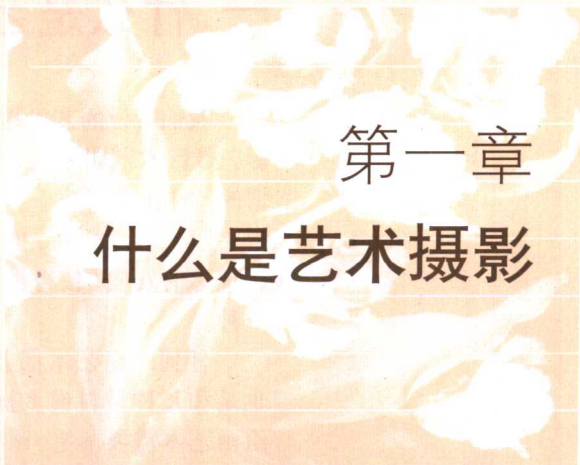
目 录

第一章 什么是艺术摄影	1
一. 什么是艺术摄影	2
二. 艺术摄影的历史脉络	6
(一) 摄影术的发明与写实主义摄影	6
(二) 绘画主义摄影	9
(三) 纯粹派摄影与新即物主义摄影	11
(四) 超现实主义摄影	13
(五) 抽象主义和主观主义摄影	15
三. 艺术摄影的主要题材	17
(一) 人像摄影	17
(二) 风光摄影	19
(三) 静物摄影	20
思考题	22
第二章 艺术摄影的构成	23
一. 技术完整的图片	24
二. 运用视觉语言进行艺术表达, 强化审美取向 ..	25
三. 能够引起观众的共鸣	26
四. 艺术的生命是创新	29
思考题	30
第三章 人像艺术摄影	31
一. 人像艺术摄影的器材选择	32
(一) 相机的选择	32
(二) 镜头的选择	35
(三) 胶片的选择	36
(四) 影室灯与闪光灯	38
(五) 人像摄影的其他相关器材	38

二. 室内人像摄影的布光技巧	42
(一) 影室布光的 5 种基本光位	42
(二) 伦勃朗布光法	47
(三) 蝶形布光法	49
三. 拍摄角度与人像摄影的姿态选择与调整	50
(一) 确定拍摄的角度	50
(二) 人像摄影的基本面	53
(三) 人像摄影的基本姿态	60
四. 户外人像拍摄技巧	66
(一) 户外摄影的场景选择	66
(二) 户外的光线运用	68
(三) 如何调动人物的情绪营造摄影画面的意境 ...	70
五. 人像摄影作品的肖像权问题	73
(一) 什么是肖像权	73
(二) 如何解决人像摄影的肖像权问题	74
六. 人像艺术摄影精彩作品赏析	75
思考题	84
第四章 风光艺术摄影	85
一. 风光艺术摄影的器材选择	86
(一) 相机的选择	86
(二) 镜头的选择	89
(三) 胶片的选择	91
(四) 各种滤色镜	92
(五) 风光摄影的其他相关器材	94
二. 风光艺术摄影的题材选择	96
三. 风光摄影的测光与曝光控制	107
(一) 测光	107
(二) 曝光控制	109
(三) 曝光补偿与包围曝光法	111
四. 广角镜头与长焦镜头在风光摄影中的应用	113
(一) 广角镜头	114
(二) 长焦距镜头	118

五. 风光摄影的构图技巧	121
(一) 画幅的选择	122
(二) 画面的地平线的处理	126
(三) 构图的几种常见形式	132
六. 不同气象条件下的风光摄影	139
七. 风光艺术摄影精彩作品赏析	149
思考题	160
第五章 静物艺术摄影	161
一. 静物艺术摄影的特点	162
二. 静物艺术摄影的器材选择	164
(一) 照相机的选择	164
(二) 镜头的选择	165
(三) 近摄装置	167
(四) 胶片的选择	167
(五) 静物摄影的其他相关器材	168
三. 静物艺术摄影的技巧	170
(一) 静物艺术摄影构图的基本要求	170
(二) 静物艺术摄影构图	173
(三) 静物艺术摄影的背景选择	177
(四) 静物艺术摄影拍摄角度的选择	180
(五) 静物艺术摄影中的光线运用	181
(六) 静物艺术摄影中的影调与色调处理	185
四. 静物艺术摄影精彩作品赏析	189
思考题	200

视觉传达设计(第2版)

第一章

什么是艺术摄影

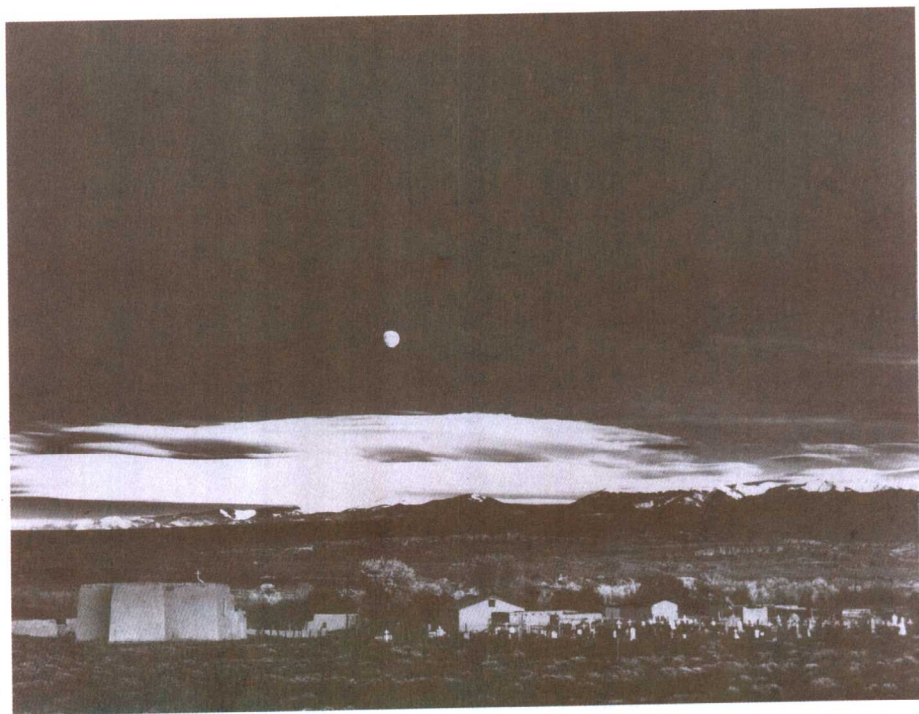
本章重点

- ※ 理解艺术摄影的概念
- ※ 了解艺术摄影的历史
- ※ 明确艺术摄影的主要题材

一. 什么是艺术摄影

我们所说的艺术摄影是指作为艺术形式的摄影。摄影术发明之后，摄影很长一段时间都被所谓的“纯正艺术家”作为一种记录的工具，并不把它归在艺术行列。但是摄影技术的进步以及摄影观念的发展，使得摄影最终成为了造型艺术的一种。

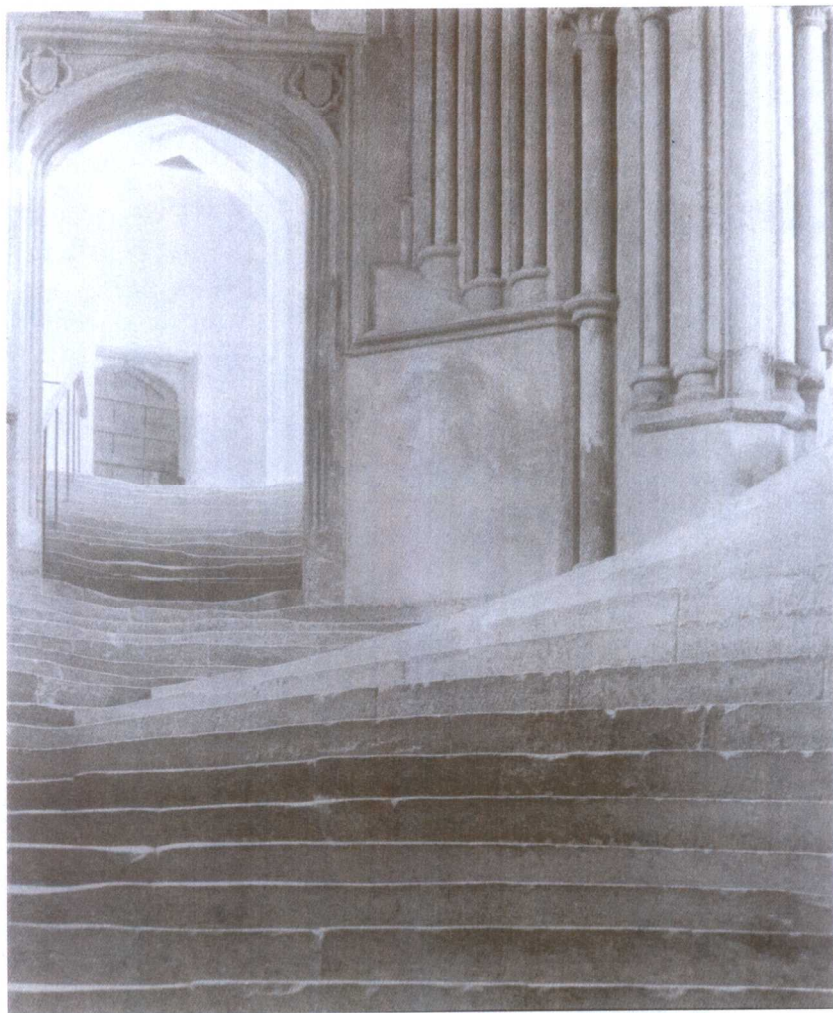
任何一门艺术都会依赖一定的形式而存在，也是和某种材料或者操作工艺分不开的。例如，绘画艺术需要画笔、画布，书法艺术需要毛笔、宣纸，但是只有这些工具、材料并不能保证创作出优秀的艺术作品。摄影也是一样。作为艺术的摄

《月升》安塞尔·亚当斯 摄

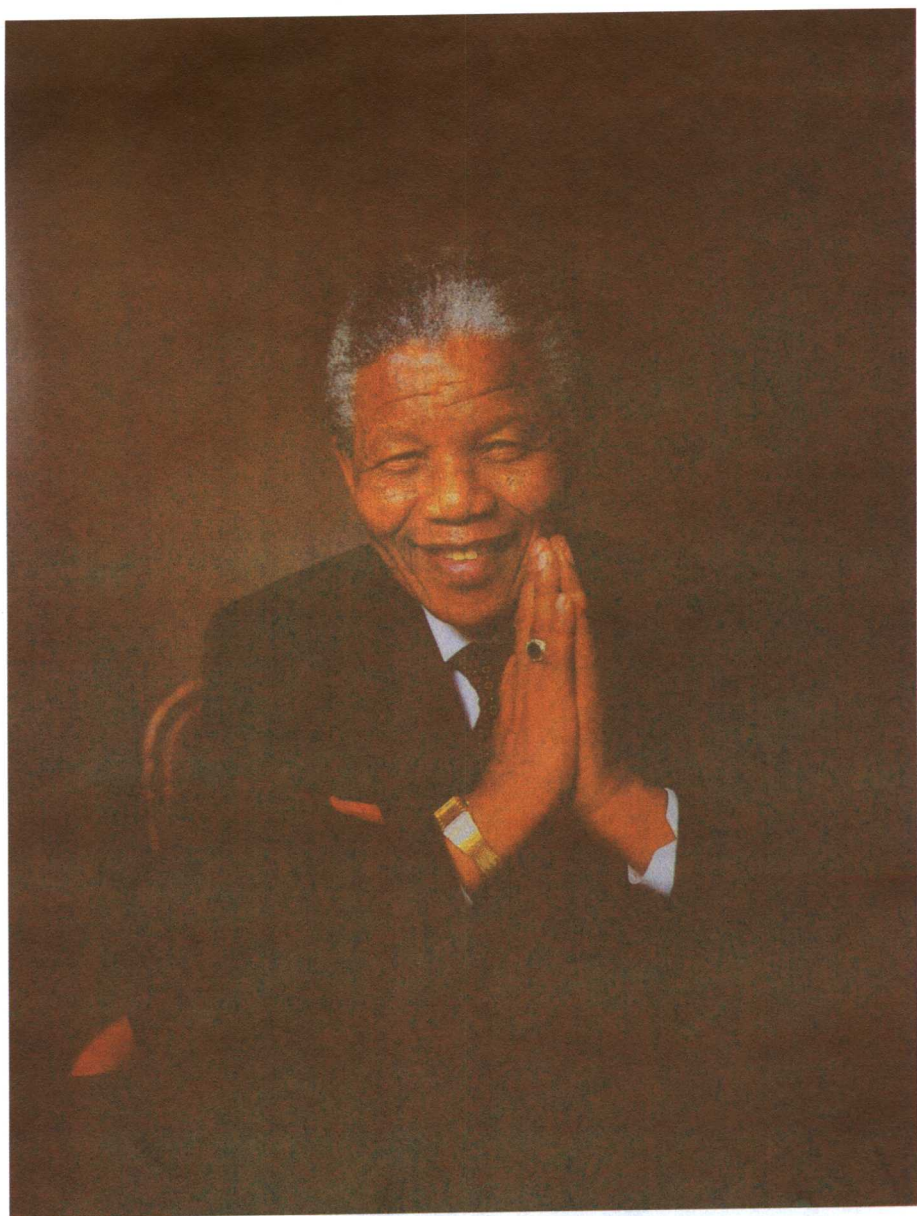
▲这是摄影史上最动人的作品之一。作品中冷月、雪山、荒原、苍凉的墓地构造出了一种神秘主义的画面，暗示着自然——人类恒远的归宿。

影必须借助相机、感光材料，但是只有这些工具创作的作品并不见得就是艺术作品。真正的艺术摄影，是指摄影师娴熟地利用相机、感光材料等工具，根据自己的艺术构思，运用摄影造型的各种技巧，创作出的具有艺术感染力的作品。

《台阶之海》弗雷德里克·埃文斯 摄

▲这是早期的一幅摄影作品，但却有着相当高的艺术魅力。摄影画面上的台阶通往何方？台阶的起伏像不像波涛滚滚的海浪？沿着这条教堂的台阶走下去，带给人们的是心灵的宁静，还是引导人们走向自由？

《纳尔逊·曼德拉》约瑟夫·卡什 摄

▲卡什的人像摄影作品总能捕捉人物的内在气质，这幅诺贝尔和平奖获得者、为了南非人权而斗争了一生的曼德拉的肖像作品，总能让人领会到一份安详，领会到和平的伟大力量。

《东方木兰》卡尔·布洛斯菲尔特 摄

▲作品表现的仅仅是一棵木兰，但现实的物体在画面中被放大了5倍，精细的画面，让木兰具有金属般的雕塑质感，具有强烈的视觉冲击力。

二. 艺术摄影的历史脉络

(一) 摄影术的发明与写实主义摄影

1839年,法国人达盖尔发明了现代摄影术,从那时开始,一代又一代摄影人对于摄影艺术的探索就一直没有停止过。

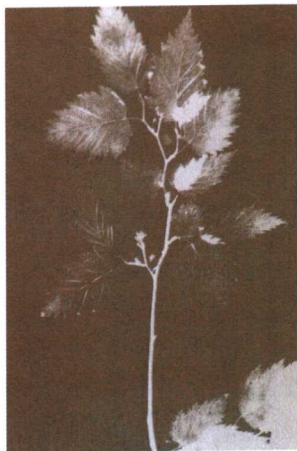
现代摄影术刚刚发明的时候,艺术界就存在着两种不同的声音,一种认为摄影术的发明会使绘画艺术终结;另外一种则坚决地拒绝摄影进入艺术的殿堂,他们认为照片是机械的产物,而艺术绝对不能和机械沾边,摄影师只能记录他面前已经存在的事物。

摄影术刚刚发明的时候的确主要是作为记录的工具来使用的。摄影可以比其他任何工具都能更真实地记录形象。当时法国,甚至整个欧洲的城市中都出现了排着长队等待照相的情形。

摄影对现实对象的记录功能,给绘画艺术领域的古典写实主义艺术家制造了深深的危机感。早期一些摄影师利用相机创造了大量具有写实风格的艺术作品。摄影获得的图像,已经不仅是比绘画更加迅速和逼真的对事物本来面貌的真实再现,而且图像具有了现场氛围。这正是写实主义绘画一直未能达到的境界。

艺术摄影中的写实主义一直是摄影艺术中最重要的一个流派。摄影史上也诞生了一批批写实主义的摄影艺术家,使写实主义摄影至今依然兴盛不衰。他们为时代写真、为社会留影的充满写实风格的照片,为人类留下了宝贵的文化遗产。

写实主义作品关注复杂的社会生活,也关注发生在身边的小事。写实主义作品关注人、关注社会的艺术风格,不仅具有很高的审美价值,而

《植物标本》W.H. 塔尔波特 摄

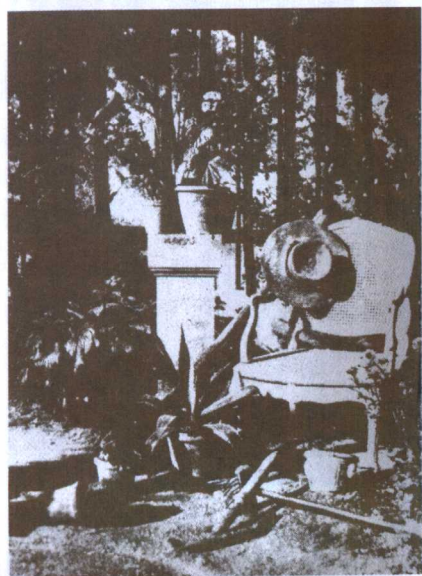
▲这幅照片是1839年拍摄的,尽管早期的摄影技术还不是特别完善,但是已经可以记录下影像的更多细节。

且蕴藏着巨大的社会价值，特别是作品中总是饱含着巨大的人道主义力量。

《街头流浪儿》J·里斯 摄

▲里斯拍摄了大量关于纽约城市贫民窟的照片。这些照片最终以《另一半人的生活》为题发表，引起了巨大的轰动，也影响了政府的政策。在美国总统的直接干预下，贫民窟得到了拆迁，人民的生活得到了改善。贫民窟原地则建起了以摄影家里斯命名的公园。

《花园小景》H·巴斯德 摄

◀这幅照片是1845年拍摄的，摄影的记录功能得到认可，但是使摄影进入艺术领域则是许多摄影师的不懈努力的结果。

《安第斯山的孩子》温纳·比肖夫 摄

▲这是比肖夫在秘鲁通往库斯克的山路上拍摄的一幅照片。在拍摄这幅照片后不久，比肖夫就在安第斯山区的一次车祸中丧生了。这是一幅古韵犹存的田园牧歌式的景象，平静优美之下却掩饰不住对即将逝去的简朴、平静生活的淡淡忧伤。

《骨瘦如柴的织工》L.W.海因 摄

▶“我要揭露那些应该加以纠正的东西，同时要反映那些应该赞扬的东西”，这是海因的创作动力，在这种艺术观念的指导下，海因拍摄了大量反映现实生活的题材。这幅照片是他拍摄的反映童工境遇的照片之一，对超负荷童工境遇的关注，唤醒了社会舆论，使得美国童工劳动法得以制定和推行。

(二) 绘画主义摄影

早期的摄影师由于受到来自绘画等艺术的启发,开始尝试借鉴绘画艺术的风格与形式进行艺术摄影的创作。并由此出现了模仿绘画艺术的摄影作品,其中仿画派和画意派,这两个艺术流派殊途同归,被称为“绘画主义摄影”。

最初的仿画派摄影主要模仿文艺复兴时期的绘画风格,其作品主要取材于各种宗教教义与宗教故事。摄影师事先构思出各种场景,导演人物的形态,最终通过相机胶片记录下来。其中1857年,雷兰德创作的《人生的两条道路》被公认为是这一流派的代表作品。该作品由30多张大底片组成,最后通过暗房技术加工出来。该作品在英国艺术品展览会上展出后,被英国女王维多利亚买下,引起了巨大的轰动。该作品不仅是仿画派作品的杰出代表,而且在摄影艺术的发展史上也具有重大意义,被称为摄影进入艺术殿堂的奠基作品。

画意派摄影几乎和仿画派摄影同时诞生,1850年,希尔创作了被评论家称为“17世纪荷兰绘画式”风格的摄影作品《玛丽露纹丝》。该画成为早期画意派创作的代表作。画意派作品与仿画派作品的最大区别在于,画意派的作品题材取材于现实,没有像仿画派作品那样去主观虚构场景。

画意派摄影、仿画派摄影作为绘画派摄影,在很长时间内成为了艺术摄影的主流,得到了相当大的发展。1886年,英国的彼得·亨利·艾默生(Peter Henry Emerson)发表了一篇名为《摄影:一种绘画艺术(Photo: A Pictorial Art)》的论文,主张艺术和科学的区分(即绘画和摄影之分)是不应该存在的,而且艺术家的主要任务是呈现在眼前大自然的景象。他认为,摄影比石刻版画、木刻版画及炭笔画优越,比绘画不如的只是缺乏色彩及层次。随着摄影器材的发

《人生的两条道路》O.G.

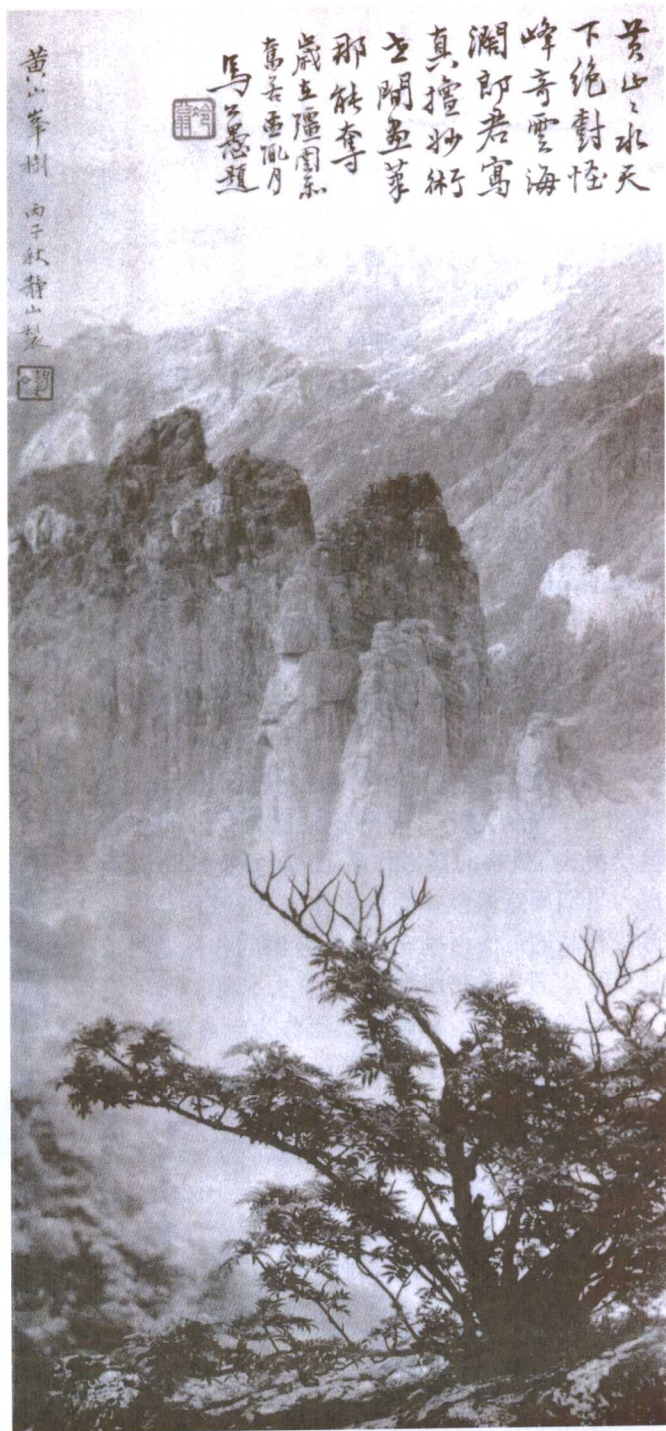
雷兰德 摄

▲该作品完全是虚构的宗教故事,具有浓郁的文艺复兴时期的艺术风格,是仿画派的代表作品。

《玛丽露纹丝》D.O. 希尔 摄

▲画意派的作品题材都取材于现实,在画面的意境构造上、在艺术表现手法上则借鉴绘画的某些特点。

《春树奇峰》郎静山摄

►郎静山在作品中融入了中国的绘画艺术，构造了独特的意境，形成了自己独特的风格。