

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

摄影基础与实训

Basics Photography and Practice Training

主 编 刘 凯

副主编 杨昌源 贺肖华 雍 宁

编 著 刘 凯

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

摄影基础与实训

Basics Photography and Practice Training

主 编 刘 凯

副主编 杨昌源 贺肖华 雍 宁

编 著 刘 凯

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

245368

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

摄影基础与实训/刘凯编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4855-6

I. ①摄… II. ①刘… III. ①摄影技术—高等职业教育—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073835号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁彩色图文印刷有限公司

责任编辑 郭丹

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 张亚迪

版次 2011年5月第1版 2011年11月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6

字数 160千字

书号 ISBN 978-7-5314-4855-6

定价 42.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

第一章 理解数码摄影与艺术设计的意义和关系	007	第一节 数码摄影的意义 / 008
		第二节 艺术设计的意义 / 008

第二章 构图	009	第一节 前后景的运用 / 010
		第二节 对称式构图 / 012
		第三节 框架式构图 / 014
		第四节 重复式构图 / 014
		第五节 多主体的安排 / 015

第三章 人像摄影	022	第一节 室外人像摄影 / 023
		第二节 室外人像的用光 / 023
		第三节 神态的捕捉以及其他 / 024
		第四节 阳光美女拍摄技巧 / 025
		第五节 最佳拍摄时间和地点 / 026
		第六节 拍摄角度与构图 / 027

第四章 静物拍摄	028	第一节 静物拍摄的前期准备 / 029
		第二节 布料的选择 / 029
		第三节 灯光的选择 / 030
		第四节 光源位置的选择 / 030
		第五节 静物拍摄的技巧 / 031

第五章 风光摄影	040	第一节 风光摄影的表现手法 / 041
		第二节 风光摄影的形式感 / 043
		第三节 风光摄影的构图手法 / 046
		第四节 前景、中景和远景的运用 / 048
		第五节 题材如何选择 / 049
		第六节 如何取景和如何取角度 / 049

第七节 景物中动态如何掌握 / 051

第八节 光线在景物上的效果如何把握 / 052

第九节 自然环境气氛如何拍摄 / 055

第六章 数码影像的后期处理和其他内容

063

第一节 后期处理 / 064

第二节 关于RAW格式文件 / 065

第三节 人体摄影艺术 / 066

第七章 摄影作品欣赏与范例

068

第一节 风光摄影 / 069

第二节 人文摄影 / 078

第三节 商业艺术摄影 / 086

第四节 人体摄影 / 090

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

摄影基础与实训

Basics Photography and Practice Training

主 编 刘 凯

副主编 杨昌源 贺肖华 雍 宁

编 著 刘 凯

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

245368

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

摄影基础与实训/刘凯编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4855-6

I. ①摄… II. ①刘… III. ①摄影技术—高等职业教育—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073835号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 http://www.lnpgc.com.cn

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁彩色图文印刷有限公司

责任编辑 郭丹

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 张亚迪

版次 2011年5月第1版 2011年11月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6

字数 160千字

书号 ISBN 978-7-5314-4855-6

定价 42.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯颀军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就不可避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

第一章 理解数码摄影与艺术设计的意义和关系	007	第一节 数码摄影的意义 / 008
		第二节 艺术设计的意义 / 008

第二章 构图	009	第一节 前后景的运用 / 010
		第二节 对称式构图 / 012
		第三节 框架式构图 / 014
		第四节 重复式构图 / 014
		第五节 多主体的安排 / 015

第三章 人像摄影	022	第一节 室外人像摄影 / 023
		第二节 室外人像的用光 / 023
		第三节 神态的捕捉以及其他 / 024
		第四节 阳光美女拍摄技巧 / 025
		第五节 最佳拍摄时间和地点 / 026
		第六节 拍摄角度与构图 / 027

第四章 静物拍摄	028	第一节 静物拍摄的前期准备 / 029
		第二节 布料的选择 / 029
		第三节 灯光的选择 / 030
		第四节 光源位置的选择 / 030
		第五节 静物拍摄的技巧 / 031

第五章 风光摄影	040	第一节 风光摄影的表现手法 / 041
		第二节 风光摄影的形式感 / 043
		第三节 风光摄影的构图手法 / 046
		第四节 前景、中景和远景的运用 / 048
		第五节 题材如何选择 / 049
		第六节 如何取景和如何取角度 / 049

第七节 景物中动态如何掌握 / 051

第八节 光线在景物上的效果如何把握 / 052

第九节 自然环境气氛如何拍摄 / 055

第六章 数码影像的后期处理和其他内容

063

第一节 后期处理 / 064

第二节 关于RAW格式文件 / 065

第三节 人体摄影艺术 / 066

第七章 摄影作品欣赏与范例

068

第一节 风光摄影 / 069

第二节 人文摄影 / 078

第三节 商业艺术摄影 / 086

第四节 人体摄影 / 090

理解数码摄影与艺术设计的关系

第一章

一 本章重点

理解数码摄影与艺术设计的意义和关系，明确数码摄影在市场上的地位及商业活动为数码摄影带来的巨大市场价值，分析数码摄影的重要功能，分析数码摄影的特征。

一 学习目标

1. 让同学们理解数码摄影与艺术设计的意义和关系。
2. 运用实例（配有大量图片欣赏），由浅入深，层层分析，调动起同学们的学习兴趣，并使同学们打好坚实的理论基础，从而指导以后的实践作业。

一 建议学时

4~8学时。

第一章 理解数码摄影与艺术设计的意义和关系

第一节 数码摄影的意义

1. 我们的这门课是运用项目教学法来进行的。
2. 数码摄影的学习大体可以分为人物、静物、风景拍摄和数码影像的后期处理等几个模块来进行。
3. 在学习和实训中我们要学会熟练掌握数码相机和计算机软件 Photoshop。

数码摄影的意义: 随着数码摄影教育的快速起步和发展, 从比较注重摄影理念的更新和对器材的认识与操作, 及对器材性能的掌握和操作技术与技巧是不够的。让学生走进数码摄影领域, 对于摄影观念、艺术修养和创造能力的培养, 显得尤为重要。实行人机合一, 才能

有利于创造性思维的培养和发挥。

我们学习虽然以摄影为表达方式, 但是我们并不认为自己是摄影师, 或者说我们本来就是艺术设计者, 只是突然发现摄影能够成为艺术设计一种可利用的方便、快捷的工具。

然而我们依然并不认为自己在搞摄影, 同大多数摄影爱好者对摄影的迷恋不同, 我们仅仅将之当做工具, 甚至有些不屑一顾, 然而这依然难以抵挡我们作品中呈现的生命力, 就像我们在影像里饶有趣味地寻找着精心制作的“我”, 我们在体验这种快感的同时, 也不免要问一个问题, 在我们的“摄影”中, 你看到“我”了吗?

第二节 艺术设计的意义

艺术设计者的入侵的确让很多摄影人感到危机, 它所带来的后果是更多的人开始搞起了“观念”。好多地方都搞起了观念摄影, 或者干脆称为后现代摄影。

数码彻底打破了摄影的技术壁垒, 摄影的普及性更加前所未有, 从“机械复制”到“无限拷贝”, “数码”已经成为我们这个时代最“时髦”也最“无聊”同时也最具“破坏性”的符号。而这种“时髦”、“无聊”、“破坏”的一个明显的表现就是: 更多的艺术设计者和非职业选手, 他们有意识地拿起相机, 自由地发挥自己的想象力与创造力, 为我们贡献了很多猝不及防的瞬间, 更加丰富了摄影的可能。

艺术设计者不在乎摄影, 他们试图表达; 纪实摄影师不在乎摄影, 他们在乎立场, 做观念的不在乎摄影, 摄影只是一种载体, 而搞数码的就更不在乎摄影了, 他们玩的就是感觉。那么谁还在乎摄影? 今天的摄影, 是否被彻底解构了呢?

[复习参考题]

- ◎ 到图书馆或网上去阅读相关的图片, 找出你喜欢的各类摄影作品和有创意的作品 20 张。

[课后小记]

- ◎ 可随堂手写。

第二章 构图

— 本章重点 >>
通过实际案例,理解并掌握解决构图上的问题。

— 学习目标 >>
如何去构图。

— 建议学时 >>
8~16学时。

第二章 构图

第一节 前后景的运用

这似乎是非常常见的一种手法,仔细看看,还有不同:

1.前景成为虚框,后景较为清楚,但是前景也并不是可有可无,除了构图上的作用,也交代环境或群体。例如(图2-1、图2-2):

图 2-1 Patrick Zachmann FRANCE, Paris, March 1981

图 2-2 Patrick Zachmann Hong Kong, Kowloon, 1987

2.更为常用的是,后景为某种特定意义的、环境的象征,而前景作为个体的一般代表。这种构图方式的确是很常见,很多摄影师也会用这种方式。例如(图2-3~图2-7):

图 2-3 Alex Majoli

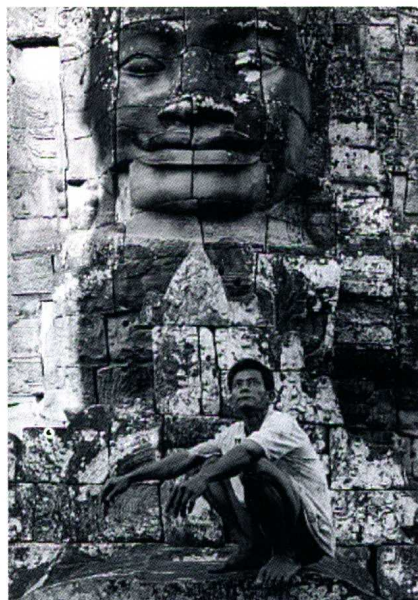

图 2-4 Marc Riboud

图 2-5

图 2-6

3. 还有一种前后景的对比, 在于同中求异, 后景为一般, 而前景为特殊。例如 (图 2-8~图 2-12):

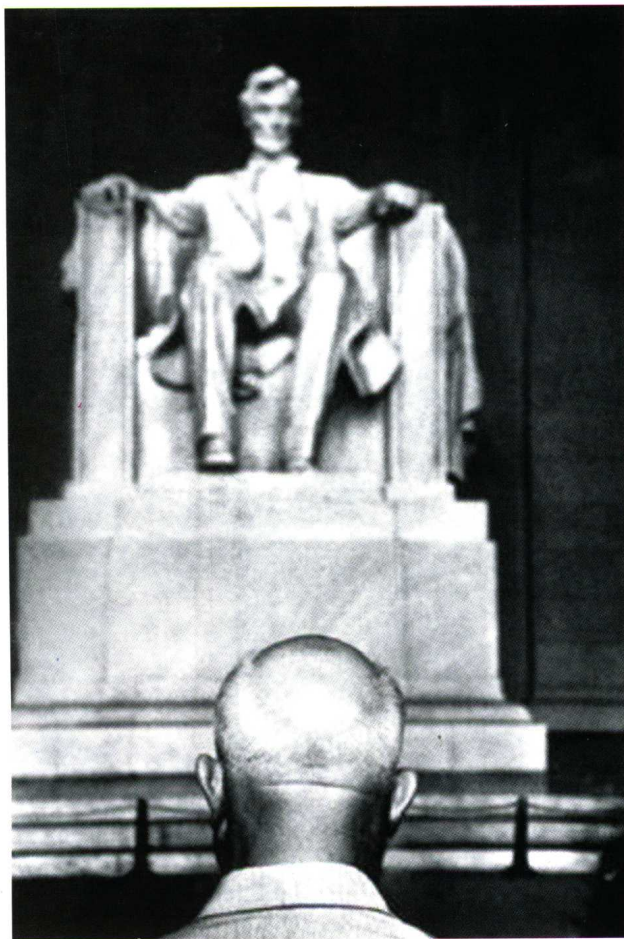

图 2-7

图 2-8

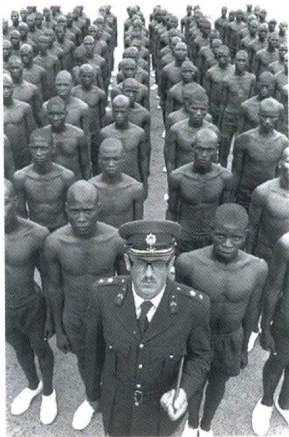

图 2-9

图 2-10

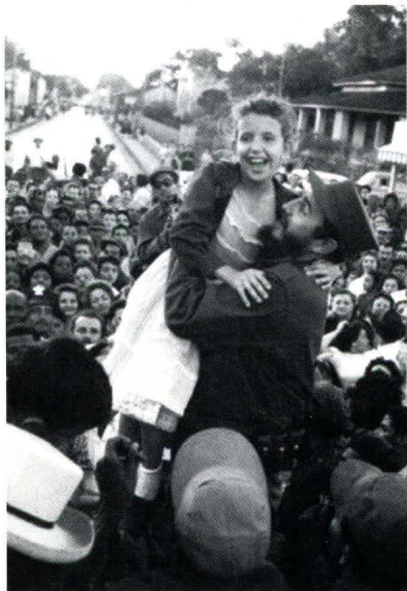

图 2-11 Burt Glinn

图 2-12 Burt Glinn

第二节 对称式构图

这种对称式构图,我从玛格南摄影师的作品中总结了两种:

1. 较为严格的对称 (图 2-13、图 2-14)。

图 2-13 T. Dworzak

图 2-14 Richard Kalvar

2. 存在一定变化与对比的对称 (图 2-15 ~ 图 2-19)
T. Dworzak 的作品: