

后浪摄影学院 001-02

*Photography Foundations
for Art and Design, 4e*

(插图修订第4版)

创意摄影

摄影中的艺术与设计

(澳) 马克·盖勒 (Mark Galer) 著
陈晓寒 译

 Focal Press
Taylor & Francis Group

世界图书出版公司

 后浪出版

014034763

Photography Foundations for Art and Design, 4e

创意摄影

摄影中的艺术与设计

(插图第4版)

(澳) 马克·盖勒 (Mark Galer) 著
陈昭寒译

J41
304

摄影学院 001

世界图书出版公司
北京·广州·上海·西安

北航

C1722613

J41
304

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影 / (澳) 盖勒著; 陈晓寒译. -- 2版. -- 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2013.11

书名原文: Photography foundations for art and design: the creative photography handbook

ISBN 978-7-5100-7117-1

I. ①创… II. ①盖… ②陈… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第262575号

Photography Foundations for Art and Design: The creative photography handbook, 4e / by Mark Galer

ISBN: 978-0-240-52050-6

Copyright© 2007 by Focal Press. All rights reserved.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press. All rights reserved. 本书原版由Focal Press出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

Beijing World Publishing Company is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. 本书中文简体翻译版权授权由世界图书出版公司(北京)独家出版。并限在中国大陆地区销售。

No part of the publication may be reproduced or distributed by any means or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publisher. 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

Copies of this book sold without a Focal Press sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Focal Press 公司防伪标签, 无标签者不得出售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字01-2009-4376

创意摄影：摄影中的艺术与设计（插图修订第4版）

著 者：（澳）马克·盖勒（Mark Galer）

译 者：陈晓寒

筹划出版：银杏树下

出版统筹：吴兴元

责任编辑：董良

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间

出 版：世界图书出版公司北京公司

出 版 人：张跃明

发 行：世界图书出版公司北京公司（北京朝内大街137号 邮编100010）

销 售：各地新华书店

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

（北京经济技术开发区兴盛街11号 邮编100176）

（如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与承印厂联系调换。联系电话：010-61501799）

开 本：787×1092 毫米 1/16

印 张：15.5

字 数：540千

版 次：2014年3月第1版

印 次：2014年3月第1次印刷

读者服务：reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务：onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务：buy@hinabook.com 133-6657-3072

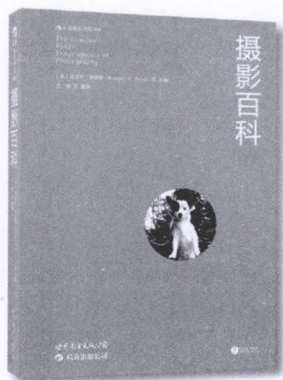
网上订购：www.hinabook.com（后浪官网）

ISBN 978-7-5100-7117-1

定价：68.00元

后浪出版咨询（北京）有限公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

摄影学院 008

摄影百科

The Concise Focal Encyclopedia of Photography

(美) 迈克尔·佩雷斯 (Michael Peres) 著

王瑞 译

978-7-5100-4890-6

448p

2013.10

68.00 元

三色封面，随机发货

这本书只讲了一件事情：摄影是什么

畅销六十年的经典摄影百科全书

独特的编纂方式，简明易读的工具书

从银版照相到数码变革，完整再现摄影历史进程

200 余位大师小传，全面了解史上最伟大摄影师

从《窗外景象》到《流民母亲》，权威解读经典摄影作品

画意、纪实、时尚、科学，细数摄影流派演变

本书最大特点是多元，全面，是一本关于摄影的百科全书，工具书。

以往摄影史只是关注摄影主流的演变。本书吸纳了一些别的角度来书写摄影，它们独立成章，平行叙事。比如《生活》杂志与摄影发展、大学摄影教育的发展、艺术摄影的兴起、未来摄影媒介的保存、视知觉知识、摄影的虚拟现实等。可谓实至名归，全面概述了摄影的各个方面

从结构角度讲：本书按时间顺序分三大部分，19 世纪，20 世纪，当代。

第一部分论述了摄影早期的发展，篇幅不大，言简意赅。篇后附了 90 张早期的经典照片，值得一看。

第二部分如上所述，多元论述了摄影的各个重大议题。附了 188 为知名摄影师的小传，为本书独有。

第三部分格局同第二部分。只是背景换到了数码时代，就一些当代新问题展开论述——“展现摄影的未来”。

从作者角度讲：本书有五位编者，他们自己撰写了部分章节，然后邀请各领域的专家编写其各自擅长的章节。其中有史学家、作家、策展人、画廊总监、工作坊艺术指导、新媒体艺术家、摄影师、大学教授、苹果公司的 IT 工程师等。

北航

C1722613

目录

前言 / 5

致读者 / 7

什么是设计? / 7
使用学习指南 / 7
器材 / 7
研究和资料 / 7
起步 / 8
选择资料 / 8
展示你的研究成果 / 8
最终作品的展示 / 9
作品的储存 / 9

评论图像 / 9
镜子和窗户 / 10
脱离环境去看图像 / 11
展示 / 12
反应和解读 / 12
自我表达的过程 / 12
符号、隐喻和直喻 / 13
标题 / 13
宣传 / 14

Part 1 基础知识

第一章 画框 / 25

1.1 目标 / 26

选题 / 26

1.2 构图 / 26

将主题放入画框 / 26
将画框撑满 / 28
活动 1 / 28
完整的事实? / 29
活动 2 / 29

1.3 主题的位置 / 30

打破规则 / 30
活动 3 / 30

1.4 平衡 / 30

活动 4 / 31

1.5 线条 / 31

横线和竖线 / 32
暗示性的和不连贯的线条 / 32
对角线 / 32
曲线 / 33
活动 5 / 33
有利的观察点 / 33
活动 6 / 34
深度 / 34
活动 7 / 35

1.6 动手作业 / 35

选择主题 / 35
参考资料 / 36

第二章 光线 / 39

2.1 目标 / 40

2.2 制造气氛 / 40

2.3 光的质感 / 41

活动 1 / 41

2.4 光的方向 / 42

活动 2 / 42

2.5 主题的对比度 / 43

感光媒介的局限 / 43

2.6 曝光校正 / 44

活动 3 / 44

2.7 景深 / 45

活动 4 / 45

2.8 基本工作室照明 / 46

2.9 动手作业 / 47

作品展示 / 47

参考资料 / 47

第三章 曝光时间 / 49

3.1 目标 / 50

决定性瞬间 / 50

活动 1 / 50

较快的快门速度 / 51

限制 / 51

活动 2 / 51

摇拍 / 51

活动 3 / 52

较慢的快门速度 / 52

相机抖动 / 52

活动 4 / 53

3.2 摄影技巧 / 53

超长曝光 / 53

较慢的快门速度 / 53

较快的快门速度 / 53

多重曝光 / 54

变焦摄影 / 54

Photoshop 处理 / 55

半自动曝光的局限性 / 55

活动 5 / 55

3.3 闪光摄影 / 55

自动闪光灯 / 55

专用闪光灯 / 55

设置闪光设备 / 56

慢速同步闪光 / 56

可能遇到的困难 / 57

3.4 动手作业 / 57

你的作品应该 / 58

作品展示 / 58

参考资料 / 58

Part 2 高级项目

第四章 自我形象 / 63

4.1 目标 / 64

人以群分 / 64

活动 1 / 64

美的形象 / 65

活动 2 / 65

服从的形象 / 66

活动 3 / 67

4.2 动手作业 / 67

参考资料 / 68

第五章 扭曲失真 / 71

5.1 目标 / 72

扭曲的极限 / 72

活动 1 / 72

5.2 用相机进行扭曲 / 73

镜头变形 / 73

折射和反射 / 73

光的书写 / 74

景深 / 74

浅景深的后期制作 / 75

5.3 用电脑处理图像 / 75

色调分离 / 76

彩色色调分离 / 77

数字萨巴蒂效果 / 77

混合 / 78

染色和调色 / 79

色相 / 79

颜色 / 80

饱和度 / 80

数字合成 / 80

滤镜 / 82

液化滤镜 / 82

5.4 动手作业 / 83

参考资料 / 84

第六章 合成照片 / 87

6.1 目标 / 88

定义 / 88

历史 / 88

历史上的例子 / 89

历史发展 / 89

活动 1 / 89

6.2 政治合成照片 / 90

政治合成照片所使用的技巧 / 91

活动 2 / 91

6.3 媒体中的合成照片 / 91

篡改与否 / 92

活动 3 / 92

6.4 美术中的合成照片 / 92

超现实主义 / 92

拼接 / 93

活动 4 / 94

6.5 动手作业 1 / 94

灵感 / 95

规格 / 95

6.6 动手作业 2 / 95

辅助信息 / 95

参考资料 / 96

第七章 风光摄影 / 99

7.1 目标 / 100

7.2 早期的风光摄影 / 100

7.3 画意摄影 / 101

7.4 自然主义 / 101

7.5 现实主义 / 102

7.6 F64/ 102

7.7 纪实 / 103

活动 1/ 103

7.8 个性表达 / 104

另类现实 / 105

活动 2/ 105

7.9 有表现力的技巧 / 106

活动 3/ 106

构图 / 106

画幅和地平线 / 107

开放式还是封闭式的风景 / 107

活动 4/ 107

深度 / 108

活动 5/ 108

7.10 人造的环境 / 109

活动 6/ 109

7.11 作业 / 110

参考资料 / 110

第八章 肖像摄影 / 113

8.1 目标 / 114

8.2 环境 / 114

活动 1/ 114

8.3 设计 / 115

格式 / 115

活动 2/ 115

双人或多人肖像 / 116

活动 3/ 116

景深 / 117

适当的焦距 / 117

活动 4/ 117

8.4 揭示性格 / 118

活动 5/ 118

8.5 和新朋友建立良好关系 / 119

8.6 指导被拍摄者 / 120

被动地拍摄对象 / 120

表达和姿势 / 120

果断地拍摄 / 120

活动 6/ 120

8.7 研究被摄对象 / 121

活动 7/ 121

8.8 作业 / 122

参考资料 / 122

第九章 图片故事 / 125

9.1 目标 / 126

最早的图片故事 / 126

美国农业安全局 / 127

图片代理 / 127

活动 1 / 127

9.2 视觉表达 / 128

选择主题 / 128

舒适地带 / 129

活动 2 / 129

9.3 捕捉故事 / 130

概述照片 / 131

动作照片 / 131

肖像照片 / 132

特写或细节照片 / 132

活动 3 / 132

9.4 创作故事 / 133

活动 4 / 133

9.5 编辑故事 / 134

编辑的目标 / 134

编辑程序 / 134

活动 5 / 134

9.6 道德与法律 / 135

数字修改 / 135

活动 6 / 135

9.7 作业 / 135

参考资料 / 136

第十章 静物 / 139

10.1 目标 / 140

10.2 绘画的影响 / 140

10.3 对美感的追求 / 141

活动 1 / 141

10.4 观察点 / 142

10.5 背景 / 143

活动 2 / 143

10.6 照明 / 144

10.7 构图 / 145

10.8 平衡 / 146

10.9 维度 / 147

活动 3 / 147

10.10 焦点 / 148

景深 / 148

10.11 透视方式 / 149

活动 4 / 149

10.12 动手作业 / 150

选题 / 150

参考资料 / 150

第十一章 视觉识读能力 / 153

11.1 目标 / 154

11.2 操纵技巧 / 154

摄影门类 / 155

活动 1：覆盖率 / 155

活动 2：分析 / 155

11.3 广告中的魅力成分 / 156

11.4 广告的模糊化 / 157

11.5 “感觉良好”因子 / 158

活动 3：标题 / 158

活动 4：并置 / 159

活动 5：集体作业 / 159

活动 6：编辑 / 160

活动 7：家庭相册 / 160

参考资料 / 161

Part 3 技术手册

第十二章 图像的拍摄 / 165

12.1 掌握机器 / 166

自动还是手动 / 166
相机的保养 / 166

12.2 数码相机 / 167

功能对比 / 168
图像稳定功能 / 169
取景框与液晶屏 / 169

12.3 曝光 / 170

光圈 / 170
快门 / 171

选择曝光模式 / 172

光圈优先 / 172

快门优先 / 172

准确测光 / 172

主导影调 / 173

12.4 读取曝光程度 / 173

纠正曝光 / 174

过曝和曝光不足 / 175

降低对比度 / 175

曝光补偿 / 175

第十三章 图像编辑 / 179

13.1 目标 / 180

第一步：图像拍摄 / 180

用数码相机获得数字图像 / 180
用扫描设备获得数字图像 / 180

第二步：裁剪 / 181

让裁剪更加完美 / 182

第三步：影调调整 / 183

直方图 / 183
优化影调 / 184
亮度 / 184
对比度 / 184
在拍摄后优化直方图 / 185

阴影和高光 / 186

第四步：色彩调整 / 187

使用色阶来矫正色彩 / 187
设置灰点 / 187
变化 / 188

第五步：清洁图像 / 189

第六步：锐化 / 189

第七步：存储 / 190

为屏幕浏览调整图像大小 / 191
JPEG 格式的选项设置 / 192
存储为网络所用格式 / 193
图像调整概述 / 193

第十四章 打印 / 195

第一步：开始前的检查清单 / 196

第二步：保留记录 / 196

第三步：准备进行打印测试 / 197

第四步：打印预览 / 198

第五步：打印机驱动程序 / 199

第六步：对测试打印机进行分析 / 200

第七步：最大限度的体现细节 / 201

怎样获得好的打印结果 / 201

第十五章 屏幕演示 / 203

15.1 目标 / 204

15.2 苹果的“i”家族产品 / 204

从图像存储和数码相机上制作演示 / 205

15.3 PDF 演示 / 206

15.4 Adobe 幻灯放映 / 208

15.5 制作幻灯片背景 / 210

15.6 PowerPoint / 212

优点和缺点 / 212

创造性的想法 / 216

完成项目 / 217

第十六章 参考资料 / 219

16.1 数码配置 / 220

16.2 命令和快捷键 / 220

16.3 显示器 / 221

分辨率和色彩 / 221

色温：选取最亮点 / 221

校准 / 221

桌面图案 / 222

桌面别名或快捷方式 / 223

16.4 文件管理 / 223

16.5 Photoshop 里的设置和首选项 / 224

内存（速度需要） / 225

图像高速缓存 / 225

颜色设置 / 225

打印 / 225

16.6 使用 Photoshop 还是 Photoshop Elements ? / 225

16.7 Mac 还是 PC / 226

电脑的过时 / 227

16.8 控制测试 / 227

只回答一个问题 / 230

16.9 进度报告 / 231

16.20 作业记录表 / 232

16.21 夏天专题项目 / 233

作业 / 233

评判标准 / 233

词汇表 / 234

出版后记 / 242

后浪摄影学院 001-02

*Photography Foundations
for Art and Design, 4e*

(插图修订第4版)

创意摄影

摄影中的艺术与设计

(澳) 马克·盖勒 (Mark Galer) 著
陈晓寒 译

 Focal Press
Taylor & Francis Group

世界图书出版公司

 后浪出版

本书不只是“入门”
也不完全是“进阶”
是视觉语言的养成与训练
更是创意思路的激发与提升

层次明晰：书中每一章都有明确的学习目标，相关知识点后都附有“活动”和“动手作业”版块，通过动手实践强化读者的理解。

图片丰富：书中配图多为大师作品，更有利于阐明知识点。另有诸多新锐摄影师作品，立意新颖，形式多样，能拓展读者思路。

数据翔实：作者在摄影领域积累了丰富的工作经验，从前期策划、执行拍摄到图片输出展览，书中均有详细的介绍，有大量实战数据可供读者参考。

任何关注本书的人都会发现它宝贵的参考价值，作者自始至终用一种易懂的方法传授他的知识和对摄影的热情。许多用来讲解要点的图片是由世界著名的摄影师提供的。

—— 锡德·皮尔斯 (Sid Pearce, 英国皇家摄影学会最高荣誉会员)

对学习摄影基础的人来说，《创意摄影》是一本完美的入门指南。条理清晰地说明摄影工具和技术，引导你欣赏摄影自我表达的重要一面。

—— www.apogeephoto.com

后浪微信: hinabook

后浪出版咨询(北京)有限责任公司
POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) CO., LTD.
www.hinabook.com

Focal Press
Taylor & Francis Group

陈列建议: 摄影、艺术、大众读物

ISBN 978-7-5100-7117-1

ISBN 978-7-5100-7117-1

定价: 68.00元

014034763

Photography Foundations for Art and Design, 4e

创意摄影

摄影中的艺术与设计

(插图第4版)

(澳) 马克·盖勒 (Mark Galer) 著

陈昭寒译

J41
304

摄影学院 001

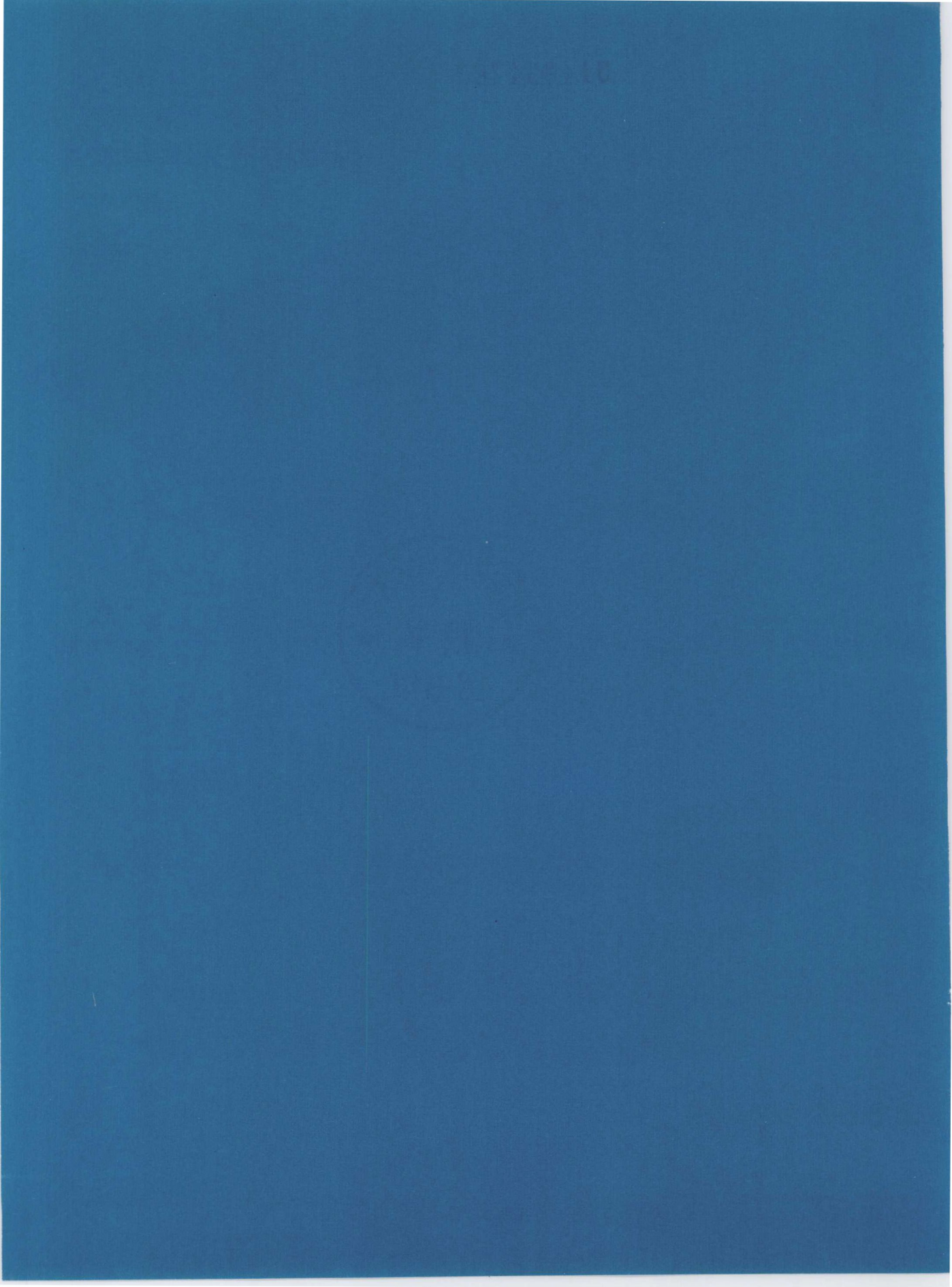
世界图书出版公司
北京·广州·上海·西安

北航

C1722613

J41
304

前言

视觉是我们用来认识世界的主要感觉。在观看大众传媒和视觉艺术中的照片时，我们会接触到社会中最多元化的观念。能够领会并传达这些视觉信息，对于想要通过照片媒介来表达自己的摄影师来说是一项基本技能。为了能够清晰地表达，摄影师们需要了解照片设计和制作的知识。本书将这些知识有条理地组织成一个教学框架，为学习摄影的读者提供一组清晰、敏锐的摄影语言，以用于创造性的自我表达。相对于技术环节，本书更加注重对主题的创造性表达。

有条理的学习方法

本书提供了一个有条理的学习方法。它教给学生们一个摄影项目的工作框架，以及用于个性化交流的摄影技巧。本书旨在促进独立学习，培养学生的摄影专业化技能——包括研究、策划以及有系统地执行一个项目的能力。我们鼓励学生围绕拍摄主题展开工作，并记录下所有的过程。

课程安排

本书中的指南具有一定的灵活性，由学生自己选择题材，按照自己的兴趣爱好制定拍摄方案，同时指导他们按照规定原则进行创作。这种方式能够最大限度地开发学生的积极性。

前三章构成本课程的“基础知识”，需要按顺序学习。它们不提供过多的技术信息，仅仅是让学生们顺利完成任务。这样能尽快培养学生的信心，使所有学生都能掌握摄影的基本知识。前三章中安排的实习和作业，为后面“高级项目”中更复杂的作业提供了基础。

第十六章中讨论如何配置一套适于编辑照片的电脑系统，以便能用显示器来展示图像，以及通过打印服务供应商或桌面打印机来打印。这一章还包括作业记录表和进度报告，读者可以在教师的指导下填写。这个过程能使读者把要做的事情安排好，并且提供给他们宝贵的反馈意见，让他们了解自己的长处和短处。

摄影教育

斯图尔特·曼 (Stewart Mann) 在 1983 年深入地研究了摄影是如何被使用的。他的结论是，在校学生大部分的时间都耗在了冲印黑白底片上，使得他们没有多少时间思考为什么拍摄和

拍摄些什么。他发现，拍摄内容不被重视，而形式被认为是有价值的。“摄影应该被看成视觉交流的载体，而不是时间和温度的练习。老师们过于强调技术操作，较少考虑为什么拍摄以及拍摄些什么，结果削弱了教学本来的目的——即从根本上把摄影当作一种创造性表达的方式。”而现在，由于数字化摄影流程的兴起（冲印底片不再那么重要了），正是把传递信息作为摄影教育重点的大好时机。