

每章含 PPT 课件二维码

Creative
Photography

创意 摄影

冉 苒 王月然 编著

全国高等教育艺术设计专业规划教材

总主编
邓诗元

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

全国高等教育艺术设计专业规划教材

Creative
Photography

创意 摄影

冉 苒 王月然 编著

总主编

邓诗元

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意摄影 / 冉苒, 王月然编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2017.12

全国高等教育艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5184-1672-1

I. ①创… II. ①冉… ②王… 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 (2017) 第258317号

内 容 提 要

本教材以完整清晰的叙述方式, 并辅以精美典型的图片, 对摄影的概念、术语以及技法进行了全面的讲述。同时将摄影细分为人像、风光、静物、动物、新闻等各个类型, 单独对不同类型摄影所要了解的知识与技法进行呈现, 体现了摄影的多元化的表现特征。本书适合普通高等院校艺术设计、新闻报道、摄影等专业开设的摄影课程, 同时对艺术设计、新闻以及摄影的从业人员、艺术爱好者等也有较高的参考及收藏价值。

本教材每章附二维码PPT课件, 最后一章有两个二维码, 其中一个是PPT课件, 另一个是摄影下载素材。

责任编辑: 王 淳 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 汤留泉 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年12月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.5

字 数: 300千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1672-1 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

170987J1X101ZBW

前言 PREFACE

在经济不断发展的新时代下，摄影已经不再只具有其本身记录的功用，而是逐渐覆盖到各个领域。从审美的角度来看，摄影所带来的光影无穷变化以及对美的凝聚力，使得这种只有一百多年历史的影像记录技术在未来有着无穷的可能性。

现代社会，摄影的普及也使得它的入门门槛越来越低，市场的浮躁和利益的追逐使得整个摄影行业在对优劣的品评上比较混乱。人们普遍没有认清艺术品市场区别于股市、房市的差异性，而把艺术品作为一个可以快速升值变现的“提款机”。在这样一个社会状态下，真正静下心来研究艺术品价值和成体系收藏艺术品的藏家群体并不多，呈现更多的是浮躁心态和投机意识。

虽然中国的摄影行业近年取得了长足发展，但在当今中国的影像艺术市场中，国内的批评家和学术支持比较稀缺，很多人仍

在讨论影像品的可复制性与艺术性。收藏界对影像艺术知识的储备也比较欠缺，无法在摄影中树立一个准确的优劣标准，使得国内的摄影艺术市场仍旧处于一个保守氛围当中，这些问题尤其体现在当代摄影中。与日韩、欧美等发达国家相比，无论从规模到人才，还有行业规范到管理水平都处于初期阶段，与成熟产业的标准还有较大差距，摄影到底要如何行走，它的艺术性和创意性要如何发展，技术和画面的结合要如何实现，这些问题困扰着无数专业摄影者和刚踏入摄影大门的爱好者。

在了解国内现状后，本书关于摄影知识的讲解均从实际出发，理论与实际紧密结合，具有很强的可操作性。还通过大量优秀的摄影图片案例让读者了解到摄影的艺术魅力，帮助摄影初学者和摄影爱好者在摄影上形成较为优秀的审美观。书中对摄影各种类

型进行了详细分析，全面讲解了各类摄影所展现的摄影技巧与精髓。有利于摄影初学者和摄影爱好者培养自己的摄影能力。此外，本书的最大特色就是在每章末尾都设置了课后练习模块和镜头元素的解析，此模块以图片欣赏的形式，使读者在学习摄影专业知识的同时，不仅能掌握更多的实拍技能，还能培养读者的发散性思维，使读者在摄影学习和认知上更上一步。

本书在汤留泉老师指导下完成，编写中得到以下同事和同学的支持：郑天天、周唯、李敏、柏雪、李鹏博、曾庆平、李俊、姚欢、闫永祥、杨思彤、杨清、王江泽、王欣、袁倩、刘涛、姚丹丽、刘星、万阳、张慧娟、彭尚刚、戴陈成、余飞、张颢、王光宝。感谢他们为此书提供素材图片、文字资料。

编者

目录

CONTENTS

第一章 创意摄影概述

第一节	什么是摄影.....	001
第二节	创意摄影的内涵.....	002
第三节	创意好照片.....	003
第四节	创意摄影用途.....	005

第二章 数码相机基础

第一节	了解数码相机.....	007
第二节	常用摄影附件.....	011
第三节	摄影专业术语.....	012
第四节	摄影准备.....	015

第三章 数码相机的使用方法

第一节	曝光.....	018
第二节	光线的选择.....	022
第三节	选择测光模式.....	024
第四节	选择曝光模式.....	025
第五节	构图技巧.....	027
第六节	色彩控制方法.....	039

第四章 人像摄影

第一节	人像摄影的前提要求.....	043
第二节	人像摄影常用器材.....	043
第三节	不同光线的运用.....	044
第四节	人像摄影的构图技巧.....	047
第五节	各种类型的人像摄影.....	051
第六节	人像摄影作品欣赏.....	054

第五章 风光摄影

第一节	风光摄影的前提要求	057
第二节	风光摄影的常用器材	059
第三节	风光摄影的构图法则	059
第四节	不同天气下的摄影技巧	061
第五节	各种类型的风光摄影	064
第六节	风光摄影作品欣赏	067

第六章 静物摄影

第一节	静物摄影的常用器材	070
第二节	花卉摄影	071
第三节	静物摄影	074
第四节	静物摄影作品欣赏	076

第七章 建筑摄影

第一节	建筑摄影的前提要求	079
第二节	建筑摄影种类及用途	080
第三节	建筑摄影的技巧	082
第四节	不同类型建筑摄影	084
第五节	建筑摄影作品欣赏	086

第八章 其他类型摄影

第一节	体育摄影	089
第二节	动物摄影	091
第三节	新闻摄影	094
第四节	广告摄影	096
第五节	摄影作品欣赏	098

第九章 手机摄影

第一节	手机摄影的前提要求	101
第二节	手机摄影技巧	102
第三节	手机自拍摄影	105
第四节	手机创意摄影	107
第五节	手机摄影作品欣赏	108

第十章 照片管理与修饰

第一节	照片管理	111
第二节	照片后期处理	112
第三节	照片保存格式	116
第四节	照片修饰实例操作	117
第五节	照片输出与分享	127
参考文献		130

第一章 创意摄影概述

PPT 课件,
请用计算机阅读

学习难度: ★★☆☆☆
重点概念: 摄影、创意摄影、
创造性思维

◀ 章节导读

在经济不断发展的新时代下,摄影已经不再只具有其本身记录的功用,而是渐渐覆盖到各个领域。从审美的角度来看,摄影所带来的光影的无穷变化以及对美的凝聚力都使得这种只有一百多年历史的影像记录技术在未来有着无穷的可能性。创意摄影是摄影的艺术与科技的完美结合,也是展现摄影师们独特个性的一种艺术形式。在摄影学习的过程中,如何将技术与自我相结合,这是每个摄影师终身所追求的目标(图1-1)。

图1-1 冰激凌创意摄影

第一节 什么是摄影

一、摄影的含义

摄影一词起源于希腊语φῶς phos(光线)和γραφί graphis(绘画、绘图),两字一起的意思是“以光线绘图”,是指使用某种专门设备进行影像记录的过程,现在我们一般选择使用机械照相机或者数码照相机来进行摄影。有时摄影也会被称为照相,即是指通过物体所反射的光线使光介质曝光的过程。

摄影是一门随着传统摄影技术的形成和发展而产生的应用科学,它以摄影光学、摄影化学和电子技术为基础,在长期实践中形成了独特的拍摄体系。

二、摄影的功能

1. 摄影的记录功能

摄影的即时性能够记录下事物的瞬间状态,并将

事物投影再现到图像中。这种真实性和即时性使得摄影经常被作为记录人类历史、自然现象等真实场景的重要手段（图1-2）。

2. 摄影的信息传递功能

摄影通过成像将事物投影成为具体的二维图像，这种将视觉信息直接转化成像的手段，比声音、文字、绘画等方式更能直观准确地传达信息，因此摄影也常常作为传递信息的媒介运用于广告、新闻、医学、科学等众多领域当中（图1-3）。

3. 摄影的艺术功能

摄影除了能够记录与传递信息，最重要的一点是它具有艺术功用。人类使用摄影作品来表达自己的对美的阐述，这种人类本性的追求令摄影从一诞生就具有审美价值，这也使得摄影被划分为一门独立的艺术门类。

图1-2 老街胡同口（拍摄者 屈文桦）

图1-3 手表广告摄影

第二节 创意摄影的内涵

创意摄影作为当下摄影门类中风头无两的特殊门类，主要是指摄影师通过使用一些设计和技巧，来捕捉安排或组织图像，运用照片中的信息来强化一些想法和概念，引导观众去感受这些想法和概念，使双方达到审美共识，令人耳目一新，感受到创意无处不在（图1-4）。

创意指有新意的创作，创意摄影即是不受传统摄影以真实为目的的摄影形式的束缚，主观融入摄影者的思维并运用各种技法来达到摄影者所需要的效果的一种新型摄影类型（图1-5）。

图1-4 街头小品创意摄影

图1-5 蒲公英

第三节 创意好照片

在摄影照片中，物体的变形、抽象化意识在人的视觉的直观感受中是无法被感知到的，摄影者只能通过创意摄影的过程中，通过利用摄影的独特的造型手段，控制和人为调整照片中事物在画面中的视觉表现形式和力度，令摄影作品达到理想的形态和效果，用创意和造型的手法来体现自己的摄影作品。

一、创意摄影中的主要表现形式

1. 摄影中的形变

物体的形变是指物体受到外力而发生形状的变化，同时物体由于外因或内在缺陷而导致其结构、物质微粒的相对位置发生改变，也可引起形态的变化。摄影中的形变则是通过一定的摄影手段或者人为对客体的安排来达到一个变形的效果（图1-6）。形变对

事物来说，可以是形状的美化，也可以是形状的丑化。对于摄影作品来说，客体对象的形状根据摄影需求所变化，无所谓美与丑，在一定条件下通过艺术的加工与再创作，都能成为富有感染力的摄影作品（图1-7）。

2. 抽象与具象

在摄影的表现形式中，可以分为具象形式和抽象形式。具象是指在自然环境下存在的并且可以被人为可视可读的形态，抽象则包括了具象形式的抽象化处理和具象物质的画面抽象化处理。在现代摄影的艺术表现形式中，抽象形式的运用主要通过更强烈的艺术形式美感以及寓意的联想来呈现（图1-8）。所有形式的抽象艺术作品所共有的似又不似的艺术特征，放大了艺术作品的可能性，在展现了作品美感的同时使作品富有想象空间和张力（图1-9）。

图1-6 使用鱼眼镜头拍摄的城市摄影

图1-7 楼梯

图1-8 建筑摄影

图1-9 棕榈

3. 情与景的交融

摄影对包罗万象的自然世界不仅仅是单纯的记录与模仿，自然界形态的表现形式总是把人的感情和想象联系在一起，正如人的视觉、触觉、听觉、嗅觉等感官相互作用，共同构成了人的思维与心灵的感受。优秀的摄影家能挖掘出“形”里面所蕴含的丰富深刻的象征意义和奇妙韵味，发现和感受到其抽象的韵味，发现和感受其抽象的视觉美点。有时摄影者会在“有形”与“无形”、“形象”与“意象”中去揭示人的想象空间，用细节和出奇的表现形式去加强作品的感染力。“以物摄物”与“以物摄神”的差别就在于能否将自身情感完美融入摄影作品当中（图1-10）。

图1-10 笼子

二、创造性思维

创作一张优秀的创意摄影，仅仅了解其艺术创作规律和技法是不够的。一个摄影作品之所以能在众多照片中脱颖而出，很重要的一点就是摄影师所具有的创新意识，一味追求表现客观事实的摄影作品在创意摄影当中是不可取的。

1. 逻辑思维

逻辑思维即抽象思维，在创意摄影创作中是不可或缺的东西，它撇开事物的具体形象而抽取其共同的本质，这也是上文所提到的具象物质的抽象化处理。逻辑思维只讲究事物间的共性，而不讲究事物间个体的差异，因而是一种同性思维。这是一种运用概念、判断、推理来反映现实的思维过程。这种由“个别”到“一般”或者是由“一般”到“个别”的思维过程，能够使我们在创意摄影创作中延展出无限的可能性。

2. 想象性

形象思维较充分地发挥了人的想象力，这在艺术

创新中表现得尤为明显。对于摄影创作来说，想象力具有重要意义。对于创意摄影而言，想象力的重要性就更加明显了。想象力来自于摄影者的生活知识和艺术修养，想象的内容主要来自于生活，它为摄影创作的内容提供了良好的基础。同时也影响了摄影者对摄影画面和审美的掌控，更好地丰富画面语言。想象性的作用还在于通过作品增强画面表现的艺术性，形象而有力地吸引观众并使之产生共鸣（图1-11）。

图1-11 影——禅（拍摄者 屈文犇）

第四节 创意摄影用途

一、信息传递作用

信息传递功能，是包含创意摄影在内的所有摄影门类所共有的特性。以摄影作为媒介，人们可以通过图像接受图像所要传达的信息，起到了良好的视觉信息传达作用。

二、艺术审美作用

摄影作为一门独立的艺术门类，创意摄影所包含的艺术审美功能是毋庸置疑的。由于创意摄影对个性化的强烈要求，使得创意摄影比其他摄影门类来说更具张力，更加具有审美价值。

三、信息放大作用

创意摄影不同于普通的摄影，它是以创新作为第一诉求的一种特殊的摄影门类。在商业摄影中，有关于商品的描述以及推广，通常需要一定的创意来为商品进行包装以达到吸引消费者前来购买的目的（图1-12）。这种通过创意摄影将事物的独特性展现出来的摄影行为，体现出了创意对信息的整合归纳，以及突出放大某一特征的功能。

(a)

(b)

图1-12 chocolisto奶茶店广告系列剪纸摄影

— 补充要点 —

沥青成像法

“沥青成像法”是指将沥青涂抹在金属板上，放置于暗箱中，金属板上的沥青经过长时间的曝光后，经过薰衣草油的冲洗，曝光的部分被硬化变白，而未曝光的部分被溶解，露出下面的暗灰色，以此形成图像。

历史上公认的第一张照片便是由“沥青成像法”曝光制作而成，是1826年由法国科学家约瑟夫·尼普斯在家中拍摄而成，照片拍摄的是窗外的庭院和房屋（图1-13）。

图1-13 窗外

课后练习

1. 摄影的含义是什么？
2. 简述摄影与创意摄影的关系。
3. 摄影与创意摄影的区别体现在哪些方面？
4. 创意摄影中的创意在实际拍摄中通过哪些方式进行呈现？
5. 简述创意摄影的功能。
6. 如何拍摄出一幅好的创意摄影？
7. 联系创造性思维内容，拍摄2张创意摄影作品并简单描述你的灵感来源。
8. 结合实际生活经历，谈一谈身边的创意摄影。

第二章 数码相机基础

学习难度：★★☆☆☆
重点概念：镜头、概念术语、摄影前准备工作

PPT 课件，
请用计算机阅读

◀ 章节导读

数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。随着社会的发展，数码相机在人们心目中的地位和认识已经渐渐习以为常并被接受。作为数码相机中的高端，专业人士使用的数码单反相机，随着价格的不断下降也正逐渐走入平常百姓的家庭中。在学习摄影之前，面对种类繁多的数码相机，了解、理解其基本操作及功能是迈入摄影大门的第一步（图2-1）。

图2-1 海底珊瑚

第一节 了解数码相机

一、数码相机的种类

数码相机又被称为数字式相机，是一种利用电子传感器把光学影像转化成电子影像的照相机，市场上主流的数码相机主要有以下几类。

1. 便携式卡片相机

卡片相机在相机业界内并没有一个明确的概念，通常是指外形小巧、机身较薄、重量较轻、方便携带

的数码相机（图2-2）。另外，通常卡片相机的设计理念也较为时尚。卡片相机的主要特点是其优秀的便携性，可以随时随地放在衣服口袋或小型手包内。最大的劣势则是在于不能更换镜头，在拍摄方面有一定的局限性，不适用于专业摄影，但是可以对拍摄的基本参数加以控制，能够在面对一些对器材要求不太苛刻的照片时使用。

2. 微单

微单是一个新的概念，从它的名字可以看出，它是一种将单反小型化的产物，介于单反与卡片相机之间的一种相机类型（图2-3）。微单的取景原理是直接

直接将画面投射到CMOS影像传感器上，由电子液晶显示屏显示相机取景，直接舍弃了传统数码单反相机中反光镜、五棱镜等光学元件，从而大大减小了机身的体积和重量，又能使照片画质与单反相同。

同时微单还能够支持相机镜头的更换，在性能上也逐渐向单反靠拢。与低端数码相机相比，微单的传感器所拍摄的画面更加纯净，细节也更为完整细腻，色彩层次更加丰富，宽容度更高，高感光度下的画质也更好。与单反相机相比，在快速对焦方面虽还不及单反，但与其相同的传感器性能和更为时尚美观的机身，使微单更加适合作为家用以及旅行时使用。

3. 数码单反相机

数码单反相机全称为单镜头反光数码相机（图2-4）。数码单反相机的工作原理是让光线透过镜头，到达反光镜，然后折射到取景器并成像。透过五棱镜

和接目镜，可以在取景器中实时观察镜头所捕捉的景物，这种直接看到镜头中影像的取景方式具有更高的实时性，更利于拍摄，通常用于专业摄影当中。

通常，数码单反相机具有较高的像素，并有较大的感光元件，让成像质量更为优秀，就目前来说，还没有任何一款微单、卡片相机的成像质量可以超过数码单反相机。另外，数码单反相机卓越的手控能力以及其背后庞大的镜头群让它能够通过更换镜头来应对不同的拍摄需要，这也是数码单反相机最大的优势之一。但是，数码单反相机的体积和重量较大，携带不便。

二、数码相机的基本结构

数码相机的种类繁多，样式型号也各有不同，但其基本结构都是一样的，都离不开机身、镜头、取景器、快门等几个基本组成部分。

1. 机身

机身是相机的骨架，用以支撑相机各个部件。同时机身也起到暗箱的作用，可以让机身内的电子感光系统只对通过镜头进入机内的光线感光，而完全不受其他光的影响。

2. 取景器

取景器是用来观察被摄景物、确定拍摄范围、调整画面构图的装置。现在相机的取景器大都和测距调焦装置合在一起，使用起来更为方便。

图2-2 便携式卡片相机

图2-3 微单相机

图2-4 数码单反相机

3. 镜头

镜头是由光学系统（镜片）、光圈和镜筒等部件组合而成的重要部件，其作用是使景物成像，并通过光圈来控制进光量（图2-5）。作为相机的成像标准，镜头的好坏质量及性能很大程度上决定了一台相机的成像质量，所以合理选用镜头对于摄影画面效果的营造具有重要意义。

4. 快门

快门是一种可动的遮光屏，只有拍摄时，按动快门的一瞬间，才能够开启，使光线射入。它是用来控制曝光时间长短的装置，由快门按钮来操控。

三、数码相机镜头的选配

面对不同类型事物的拍摄，可以选用不同类型的镜头来体现画面。根据每种相机底片对角线的长度与镜头本身焦距的比值，可以将镜头分为标准镜头、广角镜头、长焦镜头、定焦镜头、柔焦镜头等类型。每种镜头都有其成像的特性，下面我们将对其中主流的一些镜头的种类进行介绍。

1. 标准镜头

标准镜头是指视角角度约 50° 的镜头，即焦距长度和所拍摄画幅的对角线长度大致相等的摄影镜头（图2-6）。通常是指焦距或等效焦距在 $40\sim 50\text{mm}$

图2-5 佳能镜头群

的镜头。因其视角与人眼的视角接近，标准镜头所表现的景物的成像效果与人眼效果差不多，摄影画面较为真实自然。另外，标准镜头作为最基本的一款摄影镜头，相较于其他镜头它的解析度最高、有效孔径最大、画面边缘畸变最小，被广泛应用于纪实、人像、生活等题材的摄影当中。

2. 广角镜头

此类镜头的视角一般要比标准镜头要广，因此得名广角镜头（图2-7）。广角镜头相比于其他镜头的特点在于其拍摄景物的范围要比其他镜头要广，可以在有限的范围内拍摄出全景照片；其次这种镜头的景深较大，适合拍摄一些来不及进行对焦的情况；再者广角镜头拍摄画面的透视感强烈，拍摄出的远近事物的比例比较夸张，不过这也导致了其拍摄事物很容易有较大的形变，会导致影像的变形失真，在实际的摄影过程中需要加以注意。

广角镜头根据不同焦距的功能还可以细分为普通广角镜头、超广角镜头和鱼镜头。一般情况下的普通广角镜头是指焦距大于 25mm ，视角在 90° 以内的镜头；超广角镜头是焦距一般在 10mm 到 25mm 之间、视角大于 90° 小于 135° 的镜头；鱼镜头则是指视角超过 135° 的镜头。

图2-6 尼康AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR标准镜头

图2-7 尼康AF-S 14-24mm f/2.8G ED广角镜头

3. 长焦镜头

长焦镜头一般是焦距大于55mm标准焦段上限的镜头的一个总称，通常其水平视角不会超过23°（图2-8）。长焦镜头视角小、成像大的特点使其可以放大成像较为远处的景物，可以在不影响拍摄主体的同时又能够清晰地成像，拍摄出比其他镜头更大更自然的影像。同时长焦镜头的景深较小，画面的透视感较弱，压缩了前后景物的空间，虚化掉背景的同时使主体更加突出，因此通常用来拍摄人像以及动物摄影。

图2-8 尼康AF 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR超长焦镜头

图2-9 尼康 AF-S 28mm f/1.4E ED广角定焦镜头

图2-10 尼康 AF-S DX 85mm f/3.5G ED微距镜头

4. 定焦镜头

定焦镜头顾名思义，是指其镜头的焦距无法改变，是一个恒定的数值。虽然定焦镜头无法改变焦距，只能通过改变相机与拍摄对象之间的距离来实现对焦距离的改变，但是相较于其他类型的变焦镜头而言，定焦镜头具有更为优秀的成像质量和更大的光圈，使其被广泛应用于人像摄影和纪实摄影当中（图2-10）。同时由于定焦镜头大光圈所带来的唯美虚化效果，大部分的微距镜头也是定焦镜头（图2-11）。

— 补充要点 —

镜头上的数值

以24~70mm镜头为例，是指焦距24~70mm。后面还会有一个f数值，是指最大光圈数值。一般单反变焦镜头里的高端产品为了保证解像度，畸变和暗角，都会把变焦比例控制在3倍以内。如24~70mm。衡量一个镜头是否高端还会有恒定光圈。例如：佳能的24~70mm，f2.8USM。就是指焦距24~70mm，恒定2.8光圈。佳能的超声波对焦马达是USM，尼康是AF-S，适马是HSM。防抖佳能是IS，尼康是VR，适马是OS。任何镜头理论上都可以拍摄无限远，对焦提示窗上有一个无穷的符号 ∞ 。也有最近的对焦距离标识（图2-11）。

图2-11 佳能镜头