

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

既有切实靠谱的技术指导，又有生动活泼的美学反思

既有丰富的摄影摄像理论，又有影视作品的分析鉴赏

大学摄影基础教程

王利剑 主编 胡涛波 丁钟 副主编

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

既有切实靠谱的技术指导，又有生动活泼的美学反思

既有丰富的摄影摄像理论，又有影视作品的分析鉴赏

大学摄影基础教程

王利剑 主编 胡涛波 丁钟 副主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

大学摄影基础教程 / 王利剑主编. — 北京 : 人民
邮电出版社, 2017.7
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-45426-3

I. ①大… II. ①王… III. ①摄影技术—高等学校—
教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第073212号

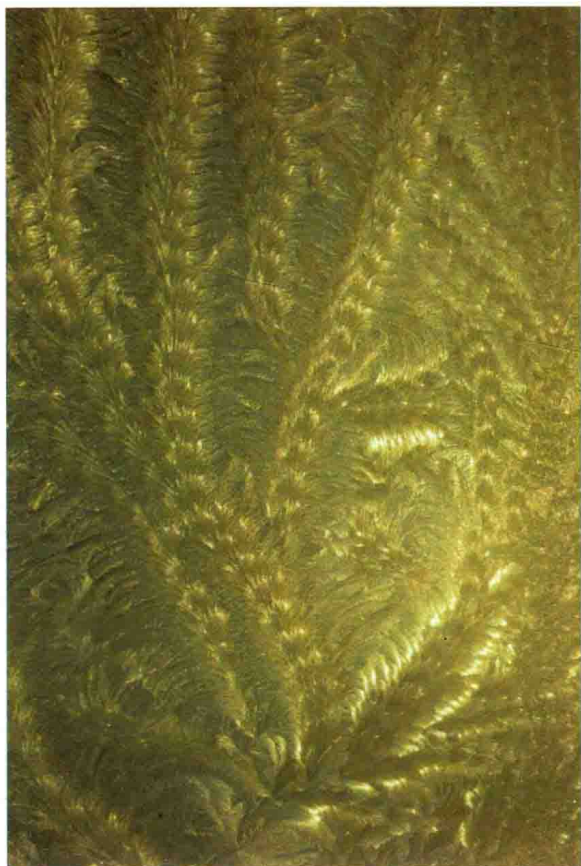
-
- ◆ 主 编 王利剑
 - 副 主 编 胡涛波 丁 钟
 - 责任编辑 刘 博
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16 彩插: 2
印张: 19.75 2017年7月第1版
字数: 343千字 2017年7月北京第1次印刷
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

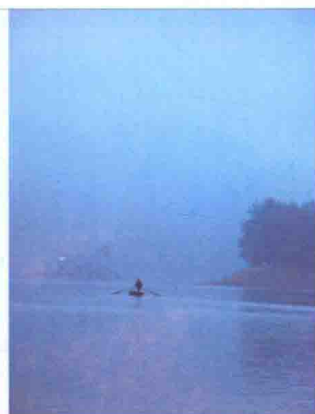
反盗版热线: (010)81055315

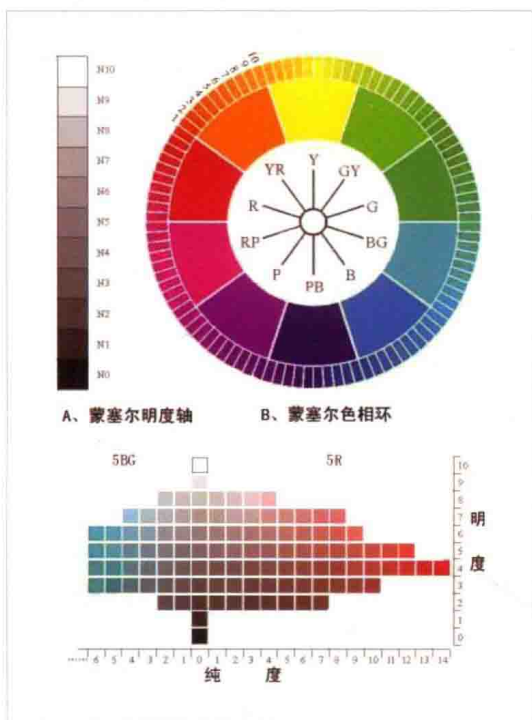
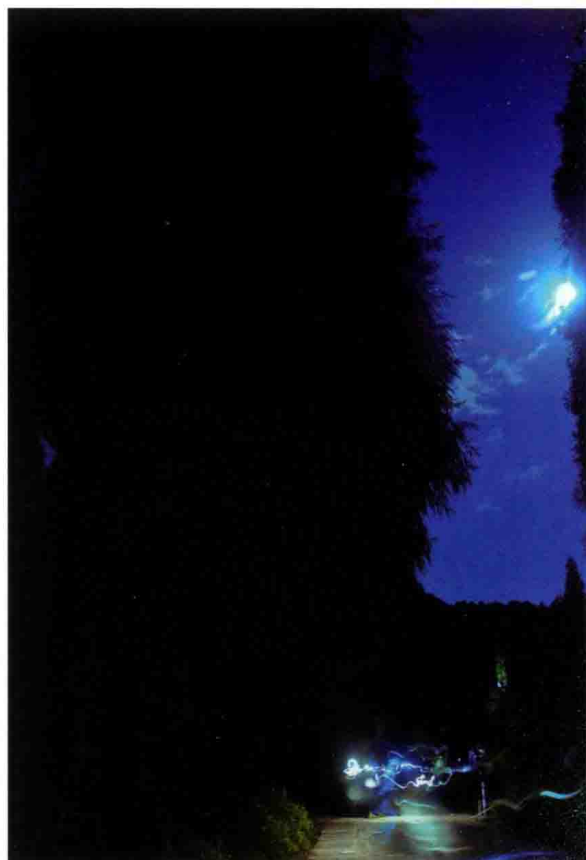
广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

1	3
2	4
	5

1. 图 1-5 摄影用“纯真的目光”进行观察与记录
2. 图 6-1 利用色彩对比突出主体
3. 图 1-9 业余摄影是广大群众记录与表达美的重要方式
4. 图 1-11 表现性摄影魅力独具
5. 图 3-1 画面偏暖与偏冷

1. 图 3-2 色彩模式
2. 图 6-32 蒙塞尔色相环
3. 图 6-36 和谐色调更能产生安详的感觉
4. 图 6-35 简洁是影调运用的常见手法
5. 图 7-8 色彩有时是花卉摄影表现的重点
6. 图 7-13 弱光夜景常需利用三脚架进行长时间曝光
7. 图 8-5 组照常需文字给予配合

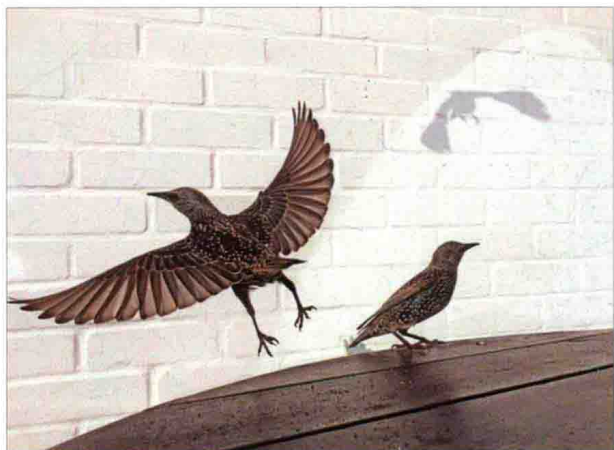

	1		
2			
3	4	5	6

1. 图 8-8 马克吕布《西藏 1985》
2. 图 9-7 站姿忌死板应有所变化
3. 图 9-10 道具让画面更自然
4. 图 9-13 婴幼儿摄影常需摆拍与抓拍相结合
5. 2015 年 iPhone 手机摄影大赛年度作品第一名
6. 图 10-16 伦勃朗光是近景人像最常见的用光方式

1. 图 11-24 2015 年 iPhone 手机摄影大赛年度作品第二名
2. 图 11-25 2015 年 iPhone 手机摄影大赛肖像类第一名
3. 图 11-26 2015 年 iPhone 手机摄影大赛抽象类第一名
4. 图 11-27 2015 年 iPhone 手机摄影大赛事物类第一名
5. 图 11-24 2015 年 iPhone 手机摄影大赛年度作品第一名
6. 图 12-9 第 16 届美国彩色照片组 PSA 金牌《风雪套马人》

1	2
3	5
4	6

前 言

从法国印刷工人尼埃普斯拍摄《窗外风景》算起，人类的摄影活动已经进行了近两百年。回顾摄影文化的发展历史，我们不得不一次又一次为人类创造的精神、探索的勇气、对美的执著、对正义的坚持而叹服和敬佩，同时也为自身生命中潜在的创造力而暗暗兴奋——通过摄影，每个人都可以成为美的发现者和创造者，成为美的记录者和拥有者。尤其是当今数码摄影时代，影像技术的先进性和便捷性，使每一个公民都可以拥有强大的视觉表达工具，人人都可以通过摄影说话，人人都可以成为摄影家。在这样的环境下，近年几乎每一所高校的艺术类课程和全校选修课中都出现了摄影课程，而且往往成为最受学生欢迎的选修课。事实上，加强文化艺术修养，一直都是教育专家们着力提倡的重要教育理念。高校文化艺术修养的培育，除了音乐美术文学外，摄影作为实践性、操作性更强的艺术门类，同样可以发挥很好的艺术通识教育功能，而且往往是当代大学生更热爱的表达美与情感的方式。正是针对这一现实需求，我们编写了这样一本以通识教育为目标的高校摄影教材。

本书不仅介绍了相机的购置、操作，构图的常识和各类摄影的基本技巧，还介绍了数码图片处理的基本常识，并回顾了摄影发展的历史，甚至从哲学的高度对摄影的本质、功能、类别进行了探讨。本教材不是针对摄影专业的学生编写的，也不是要给行家里手以指导，而是要鼓励更多的人从事摄影活动，从入门到提高，循序渐进，不断深入，所以本书的内容力求丰富多样。同时作为高校摄影教材，我们也特别注意体例的系统性和内容的完整性，鼓励学生在学习中有思考、有所发现，而不是单纯地普及摄影技巧。对于不是学生的读者，如果不仅想学习摄影的技巧，还想对摄影文化和美学有所了解，在学习中有反思，也完全可以选择本教材。

在编写过程中，我们力求体例完整、内容丰富、言简意赅、图文并茂，既有切实靠谱的技术指导，又有生动活泼的美学反思，努力打造一本优秀的高校通识课教材。具体章节分工如下。

王利剑 四川音乐学院（第一章、第二章、第八章、第九章、第十二章第一节）

梁子铭 四川音乐学院（第三章）

陈祺祺 重庆邮电大学（第四章）

胡涛波 重庆邮电大学（第五章第一节和第三节、第十二章第二节）

李元海 河北邢台职业学院（第五章第二节）

李益 重庆邮电大学（第六章第一节和第二节）

熊美姝 重庆邮电大学（第六章第三、第四、第五节）

任其华 重庆电讯职业学院（第七章第一、第二、第三节）

王跃 云南艺术学院（第七章第四节）

任远敬 重庆艺术工程职业学院（第七章第五节）

严金 重庆邮电大学（第十章）

丁钟 四川外国语大学（第十一章）

本书的出版得到了人民邮电出版社的大力支持，在此表示最诚挚的谢意。本书的参考文献仅列举了部分专家的著作，一些资料和个别图片来自网络，无法判明具体的出处和作者，在此一并表示感谢。读者如果觉得书中有何不妥的地方，欢迎联系我们，进行批评指正。邮箱为 sharpsword515@163.com。

人类最伟大的艺术作品往往来自现实生活。奇迹总是属于敢于梦想、敢于创造、敢于行动的人！我相信，我们的读者朋友完全可以拍出伟大的作品，成为真正的摄影大师。让我们共同努力，创造更美好、更有力度、更有生命鲜活感的中国影像文化。

王利剑

2017年5月15日

目 录

第一章 摄影是什么

第一节 摄影的特征与作用·····002	二、记录性摄影、表现性摄影与应用性摄影·····013
一、摄影的定义·····002	三、人文摄影、商业摄影与消遣摄影·····018
二、摄影的特性·····003	四、著名摄影流派简介·····020
三、摄影的作用·····007	复习题·····026
第二节 摄影的种类与主要流派·····011	
一、专业摄影与业余摄影·····011	

第二章 数码摄影简史

第一节 数码摄影的诞生·····028	一、数码摄影的初步发展·····033
一、数码摄影的工作原理·····028	二、数码相机的新发展·····037
二、数码摄影的诞生·····030	复习题·····044
第二节 数码摄影的发展·····033	

第三章 相机的选购

第一节 常见数码摄影名词解释·····046	八、无线连接·····059
一、数字图像的种类·····046	九、五轴防抖·····059
二、颜色模式·····047	十、单电·····061
三、分辨率·····048	第二节 数码相机的选购·····062
四、文件格式·····050	一、数码相机选购的步骤·····062
五、影像传感器·····052	二、如何辨识数码相机水货·····065
六、存储媒体·····055	复习题·····067
七、相当感光度·····058	

第四章 相机的使用

第一节 机身·····070	二、色彩控制·····080
第二节 成像系统·····071	三、景深控制·····082
一、镜头·····071	四、曝光控制·····082
二、取景器系统·····076	五、完成一次拍摄·····084
第三节 曝光系统·····078	第四节 相机的维护与保养·····088
一、控制曝光的组件·····078	复习题·····089

第五章 数码图像的处理与输出

第一节 数码图像的处理·····092	二、磨皮·····104
一、数码图像的基本“暗房” 技术·····092	三、照片合成·····107
二、数码图像的滤镜功能·····095	第三节 数码图像的输出·····108
三、数码图像的合成技术·····099	一、数码彩扩输出·····108
四、数码图像的优化技术·····100	二、便捷打印输出·····110
第二节 数码图像处理常见实例·····101	三、专业收藏性输出·····111
一、黑白照片的制作·····101	四、大画面广告输出·····111
	复习题·····112

第六章 摄影构图

第一节 摄影构图元素·····114	三、自然光的运用·····142
一、主体·····114	四、人工光的运用·····145
二、陪体·····116	第四节 影调和色调·····149
三、环境·····117	一、色彩三要素·····149
四、运动感·····123	二、影调和色调的关系·····150
第二节 景别与角度·····125	三、影调及其在摄影中的运用·····151
一、摄影画面布局·····125	四、色调及其在摄影中的运用·····154
二、景别·····128	第五节 摄影画面造型·····158
三、拍摄方向·····133	一、线条·····158
四、拍摄高度·····136	二、形状·····164
第三节 光线·····139	三、空间感·····167
一、光线的性质与意义·····139	四、质感·····170
二、光的基本方向·····141	复习题·····174

第七章 实用摄影技巧

- 第一节 动态物体的拍摄·····176
- 一、汽车拍摄·····177
- 二、风光中的动体拍摄·····177
- 三、体育拍摄·····178
- 四、动物拍摄·····179
- 第二节 静物的拍摄·····180
- 一、广告摄影·····180
- 二、花卉的拍摄·····183
- 第三节 夜景的拍摄·····189
- 一、夜景摄影的特点·····189
- 二、夜景摄影的注意事项·····190
- 三、数码相机拍摄夜景的设置与技巧·····191
- 四、特殊夜景题材的拍摄·····193
- 第四节 闪光摄影·····195
- 一、电子闪光灯的历史与种类·····196
- 二、闪光摄影的技巧·····199
- 第五节 模糊摄影·····203
- 一、模糊摄影的起源·····204
- 二、模糊摄影的表现形式·····205
- 三、模糊摄影的处理手法·····207
- 复习题·····208

第八章 纪实类摄影

- 第一节 新闻摄影·····210
- 一、什么是新闻摄影·····210
- 二、新闻摄影的表现手法与技巧·····211
- 第二节 专题摄影·····213
- 一、什么是专题摄影·····213
- 二、专题摄影的基本规律与常见体裁·····214
- 三、专题摄影的结构与基本分类·····215
- 四、专题摄影的基本手法与要求·····216
- 第三节 纪实摄影·····218
- 一、什么是纪实摄影·····218
- 二、纪实摄影的选题·····220
- 三、纪实摄影创作注意事项·····222
- 四、纪实摄影案例·····224
- 复习题·····227

第九章 人像摄影

- 第一节 人像摄影概况·····230
- 一、人像摄影的概念·····230
- 二、人像摄影的种类·····231
- 三、人像摄影的四个境界·····233
- 第二节 人像摄影姿态调动·····236
- 一、被摄人物脸型分析·····236
- 二、被摄人物摆姿技巧·····238
- 三、被摄人物表情控制·····244
- 第三节 人像摄影技巧·····247
- 一、构图技巧·····247
- 二、用光技巧·····248
- 三、儿童摄影技巧·····249
- 四、多人照技巧·····250
- 五、自摄肖像·····251
- 复习题·····252

第十章 摄影棚

第一节 摄影棚的布置与器材·····254	第二节 摄影棚用光基础·····261
一、摄影棚的类型·····254	一、灯光的布置与设计·····261
二、摄影棚空间区域规划·····255	二、摄影棚人像布光·····262
三、摄影棚的灯光·····255	三、经典人像布光实例·····263
四、影棚辅助器材·····257	复习题·····266

第十一章 手机摄影

第一节 为何选择手机摄影·····268	二、摄影 APP 能否改变一切·····277
一、新兴电子产品的历史选择·····268	三、iPhone 是否傲视一切·····282
二、适应新媒体时代的社交发布·····270	第二节 创造生活中的美·····283
三、有一种沉沦叫自拍·····271	一、手机摄影的配件推荐·····284
四、手机摄影的前世今生·····272	二、iPhone 摄影大赛·····285
第二节 如何选择适合的手机·····275	复习题·····286
一、手机的像素是否决定一切·····275	

第十二章 摄影作品鉴赏

第一节 判断摄影作品优劣的标准与
优秀摄影师的素养·····288	二、纪实摄影重要比赛·····297
一、摄影作品评判的标准·····288	三、艺术摄影重要比赛·····299
二、优秀摄影师的素养·····293	四、商业摄影重要比赛·····301
第二节 重要摄影比赛及部分获奖
作品欣赏·····296	五、部分国内摄影大展·····302
一、摄影赛事的类别及投稿要求·····296	复习题·····306
	参考文献·····307

第一章 摄影是什么

第一节 摄影的特征与作用

一、摄影的定义

美国当代最著名的知识分子苏珊·桑塔格女士说“摄影是一门挽歌艺术”“今天，一切事物的存在，都是为了在一张照片中终结。”她还说，摄影“是核实经验的一种方式，也是拒绝经验的一种方式”，是“体验某些事情、表面上参与某些事情的主要手段之一。”相机“像枪支和汽车，是幻想机器”，是“捕食者的武器”。

北京电影学院杨恩璞教授告诉我们：摄影是“揭示科学现象的工具”，是“纵横世界，凝固历史，研究文化的工具”，是“艺术殿堂的新宠儿”，是“一种动用现代科学手段的新艺术”。

美国摄影教育工作者迈纳·怀特认为，摄影是“一种可以唤起诗情的媒体”。

纽约现代艺术馆摄影部主任撒迪厄斯·约翰·萨考斯基(Thaddeus John Szarkowski)认为，摄影是“一种全新的制作图片的方法”。

摄影史学家内奥米·罗森布拉姆在其论文《社会行为中的相机影像》中用

史实向我们证明，摄影是“重新塑造工人阶级形象的理想工具”，相机已成为“形象化地反映经济政治战线斗争的武器”。

本书作者则一直坚信“摄影是我们观察世界的一种方式”。

图 1-1 摄影是我们观察世界的一种方式

而其他人士，则完全可能从他们各自的角度出发把摄影看作科技，看作美术，看作商业，看作娱乐，看作广告的一种形式，看作证明和炫耀的一种手段，或者仅仅是一种生活方式、周末的一种嗜好、赚钱的一种手段、欺骗的一种办法……

我们也许真的有必要把问题换一下，不去叩问“摄影是什么”，而仅仅来回答一下“什么是摄影”。从词源的角度来看，“摄影”(Photography)一词是

从希腊语中的“光”和“绘画”组合演变而来的，其含义是“用光线绘画”。当然，具体“用光线绘画”的方法很多，我们主要是指以照相机和镜头为画笔、胶片或者数字感光元件为画布的这种方式。查词典会得到“通过胶片的感光作用，用照相机拍下实物影像，通称照相”这样的定义。一般的摄影教科书则通常会给出偏于科学和技术的定义：“摄影是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，一般我们使用机械照相机或者数码相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相，也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。”略为考虑全面一点的书会写道：“摄影是一门记录影像的科学技术，是一种涉及美学和感情领域的艺术形式，是当代人类的一种基本活动。”

即便如此，我们对摄影的定义，还是颇感语焉不详。也许，从其外延出发，考察一下其特性是更切合实际也更为全面准确的办法。

二、摄影的特性

摄影是技术还是艺术？关于摄影的本质属性，人们讨论得最多的就是这个话题。于是纪实性与艺术性便成为了摄影的基本特性。所谓纪实性，一般认为就是摄影能比以往所有艺术或者方法都更准确、更真实地记录现实影像的特性。

摄影术自诞生之日起便具有纪实的特性，其技术特点就是借助光学的特性逼真地再现现实事物的影像。因此，纪实性可以说是摄影的自然属性。而艺术性则是指摄影家能够通过自己的拍摄活动反映生活、表达观点、抒发情绪的性质。两者看上去似乎并不矛盾，在实践中却常常成为人们争论的焦点。

图 1-2 摄影师的镜头无处不在

我们知道，摄影诞生之初是没有摄影家这一说法的。从事摄影的是喜欢搞发明的科技人员和以画家为主的美术工作者，目的主要是“用光绘画”。摄影起源于绘画，这是历史的事实。在最初的几十年里，摄影创作主要就是仿效绘画的经验，创作核心就是试图证明摄影也能够“创作”出像绘画那样的作品来。然而，在这一阶段，摄影并没有得到承认，人们普遍认为利用物理和化学手段制作出来的照片，并不能成为艺术。只有通过手工制作出来的东西才能被称为艺术。所以，初期的摄影家们在制作照片的时候，往往特别注重摄影作品的画意效果，

力图把一张张照片制作得虚无缥缈，其实质是借助于摄影手段进行的一种特殊的绘画创作。

到19世纪末20世纪初，纯影派摄影的出现才让人们的观念产生了改变。纯影派摄影提出“只有通过纯粹的真，才能得到完全的美”，要求摄影摆脱绘画的束缚，发挥自己真实记录的特性，在现实中寻找和截取美。于是，人们开始发现“原来生活中美无处不在”。从此，摄影艺术开始用光线、影调、线条和色调等构成自己的造型语言，摄影家开始学会借助摄影独特的语言来构筑摄影自

图 1-3 作为瞬间艺术的摄影

身独特的美。在这样的前提下，纪实性

从幕后走到了前台。人们开始对摄影记录真实生活的能力有了更主动的运用。摄影开始摆脱“新鲜玩意儿”的既有形象，也不再仅仅是作为“绘画的一种工具”存在。人们相信，摄影可以为他们提供比任何其他媒介更为真实全面的信息。摄影报道和画刊开始得以流行。人们渴望足不出户却亲眼看到各种奇迹，似乎亲临新闻现场。从此，作为一种传播信息的媒介，不仅摄影的纪实特性被肯定为其最基本的特性，而且其自身的社会性、历史性、文化性等诸多特征也越来越明显。

那么艺术性呢？是否还是摄影的基本特性之一？作为对初期仿画摄影的反对，提倡尊重事实，发挥摄影真正特性的人们强烈反对摄影的艺术性。他们宣称：摄影有摄影自身的特性！摄影有摄影自身的魅力！而不必做艺术的奴婢！然而，当我们来叩问究竟什么是“艺术性”时，我们发现，艺术性并不与纪实性相冲突。早期真实记录的影像多的是，为什么我们没有觉得它们是优秀的纪实摄影作品呢？原来，纪实性也并不全然是由单纯的技术因素决定的，它也必然要融合历史、文化、道德等因素，才能感动我们，才能成为“纪实”照片。而所谓艺术性一般来说是指“文学艺术作品通过形象反映生活、表现思想感情所达到的准确、鲜明、生动的程度以及形式、