

05

姜静楠 主编

影视传媒专业高考**快速突破**系列丛书

摄影专业 高考辅导教程

(第二版)

高佳 编著

适用专业

广播电视编导

影视制片管理 文化产业管理

导演 影视摄影与制作

摄影 灯光与照明

| 解读大纲内涵 | 剖析命题规律 | 节约复习时间 | 助你轻松过关

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
省内联考 中国传媒大学 北京电影学院 鲁迅美术学院 中央戏剧学院
中国美术学院 中央美术学院 上海师范大学 上海视觉艺术学院 上海大学
南京艺术学院 清华大学 浙江传媒学院 山东艺术学院 山东师范大学
南京师范大学 北京服装学院 湖北美术学院 西安美术学院 四川美术学院
重庆大学 成都理工大学 上海工程技术大学 中国传媒大学南广学院 ……

东华大学出版社

姜静楠 主编

影视传媒专业高考**快速突破**系列丛书

摄影专业 高考辅导教程

(第二版)

高佳 编著

图书在版编目(CIP)数据

摄影专业高考辅导教程 / 高佳编著. --2版.--上海:
东华大学出版社, 2016.7

(影视传媒专业高考快速突破系列丛书)

ISBN 978-7-5669-1062-2

I. ①摄… II. ①高… III. ①摄影艺术-高等学校-入
学考试-自学参考资料 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第113784号

影视传媒专业高考快速突破系列丛书

摄影专业高考辅导教程(第二版)

策 划: 赵春园

主 编: 姜静楠

编 著: 高 佳

责任编辑: 赵春园

封面设计: 张 丽

出版发行: 东华大学出版社

(地址: 上海延安西路1882号 邮编: 200051)

印 刷: 上海盛隆印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 14.5 印张 362千字

版 次: 2016年7月第2版

印 次: 2016年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5669-1062-2 / J.202

定 价: 58.00元

01

第一部分 摄影基础知识_9

第一章 摄影概述_10

第一节 什么是摄影_10

- 一 什么是摄影_10
- 二 摄影是什么_10

第二节 摄影的成像原理_12

- 一 小孔成像_12
- 二 人眼与照相机的区别_12
- 三 卤化银成像与数字成像原理_13

第三节 摄影的基本特性_14

- 一 摄影的纪实性_14
- 二 视觉艺术_14
- 三 二维造型艺术_14
- 四 瞬间艺术_14
- 五 主观选择艺术_14

第四节 摄影的类别_15

- 一 艺术摄影_16
- 二 广告摄影_16
- 三 新闻摄影_18
- 四 人像摄影_18
- 五 纪实摄影_18
- 六 风光摄影_19

第五节 摄影与姊妹艺术_20

- 一 摄影与绘画_20
- 二 摄影与设计_21

第二章 一张好照片的基本标准_23

第一节 数码影像的质量标准_23

第二节 一幅好照片的标准_24

- 一 鲜明的主题_24
- 二 兼顾视觉与意义的主体_24
- 三 保持画面的简洁_25

第三章 摄影器材_26

第一节 照相机的类型_26

- 一 相机的感光材料大小_26
- 二 相机的结构类型和品牌_26

第二节 镜头_28

- 一 镜头的主要性能_28
- 二 镜头分类及特点_30
- 三 镜头的像差_31

第三节 快门_33

- 一 快门的技术指标和速度_33
- 二 快门的作用_33
- 三 快门结构和种类_33

第四节 摄影附件_34

第五节 感光材料_37

- 一 胶片构造及性能_37
- 二 感光材料的分类及品牌_37
- 三 感光材料的感光特性_39

第四章 数码影像_41

第一节 数码影像基础知识_41

- 一 什么是数码摄影_41
- 二 数码摄影与传统摄影的区别_41

第二节 数码相机工作原理_42

- 一 数字成像原理_42
- 二 影像传感器_42
- 三 影像存储_43
- 四 LCD屏幕与直方图_44
- 五 光学变焦与数码变焦_45

第三节 数码相机的分类_45

- 一 小型数码相机_45
- 二 数码单反相机_46
- 三 数字后背型相机_46
- 四 简易数码相机_46

第四节 数码相机的基本设定_47

- 一 ISO_47
- 二 白平衡_47
- 三 图像质量_49
- 四 曝光模式_49
- 五 测光模式_50
- 六 色彩空间_51
- 七 照片风格_51

第五章 摄影技术基础_52

第一节 摄影的测光、曝光控制_52

- 一 认识曝光_52
- 二 怎样获得曝光_55
- 三 如何控制曝光_55
- 四 如何测光_57
- 五 区域曝光法_59

第二节 影像清晰度控制_61

- 一 正确的拍摄技术_61
- 二 相机震动_61
- 三 失焦_61

第三节 景深控制_62

- 一 影响景深的因素和规律_62
- 二 景深控制技术_63

第四节 速度控制_64

- 一 高速快门凝固动态瞬间_64
- 二 慢速快门模糊动态效果_65

第六章 摄影艺术表现语言_67

第一节 构图_67

- 一 画面构成的视觉元素_67
- 二 画面构成的设计原理_69
- 三 画面构成的符号要素_73
- 四 拍摄角度_76
- 五 视觉中心_81

第二节 用光与影调表现_82

- 一 摄影光线种类_82
- 二 控制光线_83
- 三 创造性地使用光线_86
- 四 影调形式_88

第三节 色彩表现_90

- 一 认识色彩_90
- 二 色彩的感觉特性和象征意义_92
- 三 摄影色彩表现_95

第七章 摄影简史_101

第一节 摄影技术历程与 早期摄影实践_101

- 一 摄影技术原理_101
- 二 摄影的诞生
和早期摄影实践_102

第二节 摄影艺术风格流派_106

- 一 早期人像摄影_106
- 二 画意派摄影_106
- 三 纯粹派摄影_109
- 四 纪实摄影_111
- 五 其他摄影形式_114

第三节 世界著名摄影大师_119

第四节 中国著名摄影大师_142

第二部分 摄影实拍技巧_152

第一章 摄影实拍考试_153

第一节 摄影实拍考试的目的与意义_153

第二节 摄影实拍考试现状_154

第二章 摄影实拍必备的知识_155

第一节 器材选择_155

第二节 相机设定_156

第三章 影像造型能力训练_157

第一节 影像造型意识培养_157

- 一 培养视觉感受_157
- 二 认识用光_158
- 三 把握构图_158
- 四 黑白照片还是彩色照片?_160

第二节 基础课题训练_161

- 一 现场光条件下的自由拍摄训练_161
- 二 静物摄影训练_161
- 三 发散性思维实拍训练_170

第三节 摄影实拍考试及评判_172

- 一 摄影实拍考试注意事项_172
- 二 摄影实拍阅卷的基本模式与标准_176
- 三 摄影实拍考试评判的基本规则_176

03

第三部分 摄影高考备考指南_177

第一章 高校摄影教育及 摄影专业考试方式_178

第一节 中国高校摄影专业概况_178

第二节 高校摄影专业考试方式_179

第二章 摄影基础知识模拟题库_189

第一节 摄影器材篇_189

第二节 摄影技术基础理论篇_198

第三节 摄影艺术表现语言篇_206

第四节 摄影史与文化常识篇_214

第三章 国内院校历年所考名词解释汇编_221

后记_230

参考文献_231

姜静楠 主编

影视传媒专业高考**快速突破**系列丛书

摄影专业

高考辅导教程 (第二版)

高佳 编著

图书在版编目(CIP)数据

摄影专业高考辅导教程 / 高佳编著. --2版.--上海:

东华大学出版社, 2016.7

(影视传媒专业高考快速突破系列丛书)

ISBN 978-7-5669-1062-2

I. ①摄… II. ①高… III. ①摄影艺术-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第113784号

影视传媒专业高考快速突破系列丛书

摄影专业高考辅导教程(第二版)

策 划: 赵春园

主 编: 姜静楠

编 著: 高 佳

责任编辑: 赵春园

封面设计: 张 丽

出版发行: 东华大学出版社

(地址: 上海延安西路1882号 邮编: 200051)

印 刷: 上海盛隆印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 14.5 印张 362千字

版 次: 2016年7月第2版

印 次: 2016年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5669-1062-2 / J.202

定 价: 58.00元

近年来，我国摄影专业教育如雨后春笋般迅速发展起来，从20世纪末到21世纪初的短短几年时间，全国拥有相关专业的高校猛增至上百所。这股热潮就像一次席卷全国的运动，狂热而浮躁。

作为一门学科，摄影在顺应时代潮流的同时，亟需的是一种既符合专业培养特点又符合学科发展规律的冷静而清醒的办学理念。

先谈招生

谈办学理念，首先面对的就是招生，而招生是通过考试来实现的。几年前，全国所有高校摄影相关专业均按绘画科目考试入学。原因很简单，一是因为有绘画基础的学生对构图等造型问题容易掌握，二是因为大多数摄影专业都“生长”在高校的美术学院，参加绘画考试简单易行。中国拥有全世界首屈一指的艺考大军，其中大多数只是为寻求进入大学的一条捷径。在以绘画为尺度的传统考试框架之下，录入高校摄影专业的学生绘画功底尚可，但基本不明白摄影为何物。多数真正喜欢摄影的学生则因未学习绘画而与这个专业失之交臂。这为摄影专业教学和整个学科的发展带来了前所未有的尴尬。

诚然，学习绘画确实可以帮助理解摄影，很多有着较强绘画能力的人改学摄影可以很快进入专业状态。但这有一个前提，就是需建立在对摄影语言深刻理解基础之上。摄影绝非绘画的附属物，摄影有着自己独特的语言系统，如果仅是具备能把一个事物用绘画的手段描绘得很像的能力，照样可以认为在摄影领域一窍不通。摄影专业的学生如能具备一定的绘画能力固然是一件好事，但更加重要的是有较强的艺术思维能力和对造型的认知理解能力。

鉴于此，2009年，山东师范大学率先改变了原有的入学考试方式——由绘画转变为摄影理论与实践创作考查。其中理论考试包括摄影技术基础、摄影文化常识、摄影艺术语言、造型理解能力、文艺常识、摄影作品分析等，摄影实践能力测试主要以在规定时间内对规定题材按要求进行创作的形式完成。在招生对象方面，欢迎所有爱好摄影的考生在平等的基础上自由竞争，而绝不仅仅针对美术考生。

再谈教学

学生进入大学，接受高等教育，是人生成长的一个重要阶段，是实现人生梦想的新起点。摄影专业的教学决不能仅仅停留在专业技能层面，只是培养一个简单意义上的技工，而更应该注重学生综合素质的培养，既要传授深厚扎实的专业技能，又要灌输多学科知识，造就文化素质良好、思维能力较强、喜欢摄影并具备摄影基本知识、有较强动手能力与责任感的高素质专业人才。

基于此，高校摄影专业需从以下四方面进行人才培养知识建构：

一是艺术与思维理论。主要包括美术史论、摄影史、当代艺术思潮、视觉心理学等方面的内容，从一定高度打造学生的理性头脑，是维系学生的学识、艺术修养与增强研究能力的生长素。

二是相关学科的表现手段。主要包括绘画语言基础、艺术设计、影视造型表现语言等方面的内容，以此拓宽学生的艺术视野，丰富学生艺术创作的表现手段。

三是摄影本体的技术与创作实践。主要包括摄影技术基础、摄影构图与用光、各种摄影类型、摄影创作等相关内容，这既是专业教学的主体部分，又是学生成长为专业摄影师的重要保证。

四是影像后期。主要包括各种计算机影像制作软件的学习与研究。计算机影像制作软件的驾驭能力直接影响到学生艺术创作与社会专业实践，所以是至关重要的。

任何教学理念，都必须以关心学生成长为宗旨，关注其长远发展，以科学有效的教学理念引导学生在专业道路上健康行进。如此，才能促进整个学科健康良性地发展，才符合我国高等教育的基本原则。

正如摄影作品的传统制作程序，显影结束后需通过定影完成成品照片，然后还需精心的保护和收藏才能使影像经受时间的考验，历久弥新，一个学科的发展也是一样。

聂劲权

2016年4月

01

第一部分 摄影基础知识_9

第一章 摄影概述_10

第一节 什么是摄影_10

- 一 什么是摄影_10
- 二 摄影是什么_10

第二节 摄影的成像原理_12

- 一 小孔成像_12
- 二 人眼与照相机的区别_12
- 三 卤化银成像与数字成像原理_13

第三节 摄影的基本特性_14

- 一 摄影的纪实性_14
- 二 视觉艺术_14
- 三 二维造型艺术_14
- 四 瞬间艺术_14
- 五 主观选择艺术_14

第四节 摄影的类别_15

- 一 艺术摄影_16
- 二 广告摄影_16
- 三 新闻摄影_18
- 四 人像摄影_18
- 五 纪实摄影_18
- 六 风光摄影_19

第五节 摄影与姊妹艺术_20

- 一 摄影与绘画_20
- 二 摄影与设计_21

第二章 一张好照片的基本标准_23

第一节 数码影像的质量标准_23

第二节 一幅好照片的标准_24

- 一 鲜明的主题_24
- 二 兼顾视觉与意义的主体_24
- 三 保持画面的简洁_25

第三章 摄影器材_26

第一节 照相机的类型_26

- 一 相机的感光材料大小_26
- 二 相机的结构类型和品牌_26

第二节 镜头_28

- 一 镜头的主要性能_28
- 二 镜头分类及特点_30
- 三 镜头的像差_31

第三节 快门_33

- 一 快门的技术指标和速度_33
- 二 快门的作用_33
- 三 快门结构和种类_33

第四节 摄影附件_34

第五节 感光材料_37

- 一 胶片构造及性能_37
- 二 感光材料的分类及品牌_37
- 三 感光材料的感光特性_39

第四章 数码影像_41

第一节 数码影像基础知识_41

- 一 什么是数码摄影_41
- 二 数码摄影与传统摄影的区别_41

第二节 数码相机工作原理_42

- 一 数字成像原理_42
- 二 影像传感器_42
- 三 影像存储_43
- 四 LCD屏幕与直方图_44
- 五 光学变焦与数码变焦_45

第三节 数码相机的分类_45

- 一 小型数码相机_45
- 二 数码单反相机_46
- 三 数字后背型相机_46
- 四 简易数码相机_46

第四节 数码相机的基本设定_47

- 一 ISO_47
- 二 白平衡_47
- 三 图像质量_49
- 四 曝光模式_49
- 五 测光模式_50
- 六 色彩空间_51
- 七 照片风格_51

第五章 摄影技术基础_52

第一节 摄影的测光、曝光控制_52

- 一 认识曝光_52
- 二 怎样获得曝光_55
- 三 如何控制曝光_55
- 四 如何测光_57
- 五 区域曝光法_59

第二节 影像清晰度控制_61

- 一 正确的拍摄技术_61
- 二 相机震动_61
- 三 失焦_61

第三节 景深控制_62

- 一 影响景深的因素和规律_62
- 二 景深控制技术_63

第四节 速度控制_64

- 一 高速快门凝固动态瞬间_64
- 二 慢速快门模糊动态效果_65

第六章 摄影艺术表现语言_67

第一节 构图_67

- 一 画面构成的视觉元素_67
- 二 画面构成的设计原理_69
- 三 画面构成的符号要素_73
- 四 拍摄角度_76
- 五 视觉中心_81

第二节 用光与影调表现_82

- 一 摄影光线种类_82
- 二 控制光线_83
- 三 创造性地使用光线_86
- 四 影调形式_88

第三节 色彩表现_90

- 一 认识色彩_90
- 二 色彩的感觉特性和象征意义_92
- 三 摄影色彩表现_95

第七章 摄影简史_101

第一节 摄影技术历程与 早期摄影实践_101

- 一 摄影技术原理_101
- 二 摄影的诞生
和早期摄影实践_102

第二节 摄影艺术风格流派_106

- 一 早期人像摄影_106
- 二 画意派摄影_106
- 三 纯粹派摄影_109
- 四 纪实摄影_111
- 五 其他摄影形式_114

第三节 世界著名摄影大师_119

第四节 中国著名摄影大师_142

第二部分 摄影实拍技巧_152

第一章 摄影实拍考试_153

第一节 摄影实拍考试的目的与意义_153

第二节 摄影实拍考试的现状_154

第二章 摄影实拍必备的知识_155

第一节 器材选择_155

第二节 相机设定_156

第三章 影像造型能力训练_157

第一节 影像造型意识培养_157

- 一 培养视觉感受_157
- 二 认识用光_158
- 三 把握构图_158
- 四 黑白照片还是彩色照片?_160

第二节 基础课题训练_161

- 一 现场光条件下的自由拍摄训练_161
- 二 静物摄影训练_161
- 三 发散性思维实拍训练_170

第三节 摄影实拍考试及评判_172

- 一 摄影实拍考试注意事项_172
- 二 摄影实拍阅卷的基本模式与标准_176
- 三 摄影实拍考试评判的基本规则_176

03

第三部分 摄影高考备考指南_177

第一章 高校摄影教育及 摄影专业考试方式_178

第一节 中国高校摄影专业概况_178

第二节 高校摄影专业考试方式_179

第二章 摄影基础知识模拟题库_189

第一节 摄影器材篇_189

第二节 摄影技术基础理论篇_198

第三节 摄影艺术表现语言篇_206

第四节 摄影史与文化常识篇_214

第三章 国内院校历年所考名词解释汇编_221

后记_230

参考文献_231

01 摄影基础知识

本部分包括摄影概述、摄影器材、数码影像、摄影技术基础、摄影艺术语言基础和摄影简史六个章节，旨在从专业角度让读者对摄影有一个比较系统而全面的认知。

第一章 摄影概述

第一节 什么是摄影

摄影是件奇妙的事情。

—— 雅克 - 亨利·拉蒂格

一、什么是摄影

摄影的原词 (photography) 源于希腊语, “photo” 意“光”“光电”, “graphy” 为“描绘”之意。摄影原意即为“用光绘画”。

1843年, 法国人于勒·埃及尔带着当时最时尚的达盖尔摄影器材来到中国广东和澳门地区拍摄了最早的中国影像, 当时称为“照相”。而在中国台湾则称为“写真”, 因而在大街小巷以此为业的店家, 称为“写真馆”。不管是其英文原意“用光绘画”“照相”还是“写真”, 都能使我们清晰地理解摄影的客观记录特性。与此同时, 早期摄影家的

艺术实践, 如希波利特·巴耶尔的《溺水身亡的巴耶尔》, 则揭示了摄影除了客观记录之外的另一种路径, 即艺术地、主观地记录和表达。

由此我们也不难理解, 1839年法国人路易·雅克·曼德·达盖尔发明摄影术并为其命名时, 其初衷应该是将其定性为艺术活动。也正因为如此, 达盖尔等这批世界上最早使用照相机的摄影师们, 为了摄影的艺术地位而做出了很多艰苦的探索与努力, 也因此产生了“高艺术摄影”和“画意摄影”等历史上最早的摄影风格流派。从这一层面来说, 我们可以这样理解: 摄影是一种借助于光的作用而使用照相机对客观实在进行视觉表达的手段。诚然, 摄影作为一门艺术, 在不同的摄影师心中也有不同的定位。

记录、见证、现实、瞬间、光画, 这些都是我们理解摄影的关键词, 这些关键词的关键部分在于照相机这个“物件”。而照相这一过程, 则将相机和人的视觉联系起来。人们普遍认为, 照相机所呈现的影像, 与我们眼睛看到的现实情况非常相似, 这种“相似”的关系也就是摄影和现实的关系, 即摄影能够记录我们周围的一切现象, 这是建构摄影最基础的部分。

二、摄影是什么

1. 摄影是科学技术和视觉艺术的综合体

摄影史的书写, 是在摄影技术永续发展的动力支撑下进行的。摄影史上的重大变革, 总是以科学的发展和技术的变革为背景。不管是早期摄影先驱威廉·亨利·福克斯·塔尔博特的卡罗版“负片—正片法”和“机械复制技术”, 还是哈罗德·埃杰顿运用千分之一秒的速度凝固“奶滴皇冠”(图

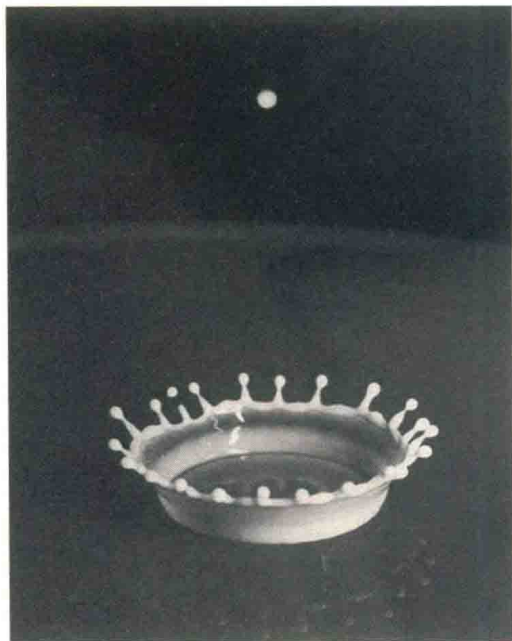

图 1-1-1 《奶滴皇冠》哈罗德·埃杰顿/摄, 1936年