

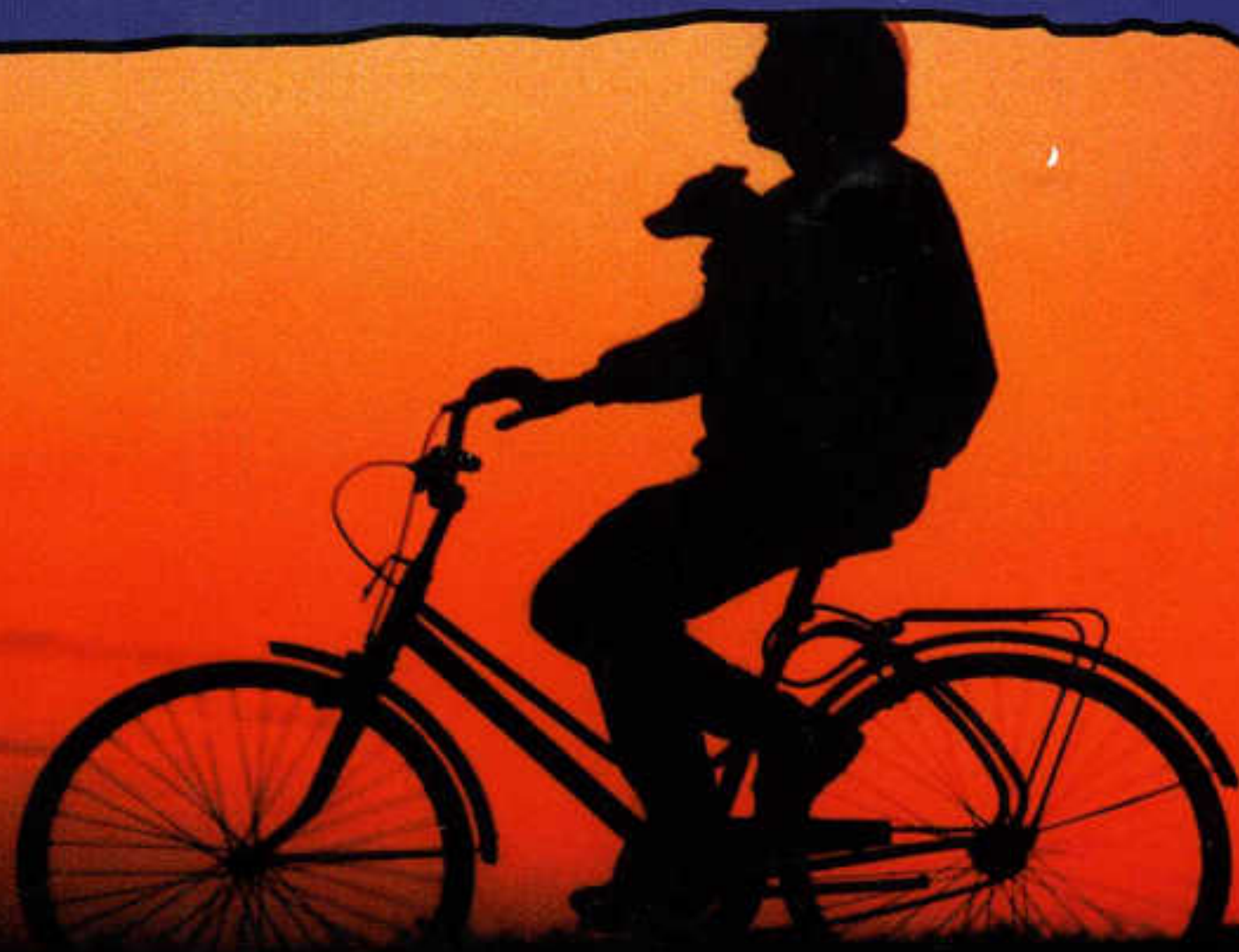
最新修订版

美国纽约摄影学院

摄影教材

NEW YORK INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

【上册】



中国摄影出版社



目录 CONTENTS

引言

第一单元

第1课 摄影家的眼力 1 Eye of the Photographer

我是一名摄影家.....	3
1.1 摄影家的眼力.....	25
1.2 一幅好照片要有一个鲜明的主题.....	26
1.3 一幅好照片要有一个能吸引注意力的主体.....	27
1.4 一幅好照片必须画面简洁.....	28
1.5 对三项基本原则的运用.....	30
1.6 找出最好的一张.....	35
1.7 观察你周围的世界.....	36

第2课 照相机和镜头 43 Camera and Lens

2.1 摄影所涉及的问题.....	45
2.2 照相机的基本部件.....	46
2.3 照相机的类型.....	48
2.4 本课程需要哪种照相机.....	50

2.5 镜头.....	51
2.6 镜头速度.....	53
2.7 什么是光圈.....	55
2.8 焦距.....	57
2.9 聚焦与影像大小的关系如何.....	60
2.10 什么是标准镜头、广角镜头和远摄镜头.....	62
2.11 什么是折反射镜头.....	64
2.12 什么是变焦镜头.....	65
2.13 什么是微距镜头.....	69
2.14 什么是眩光.....	70
2.15 什么是透视畸变.....	71
2.16 什么是肖像镜头.....	72
2.17 什么是线性畸变.....	76
2.18 什么是鱼镜头.....	79
2.19 代表作品赏析.....	80
自我检测.....	95

第3课 如何使用照相机 97 How to Use Your Camera

3.1 取景系统.....	99
3.2 旁轴取景器和测距器.....	99

3.3 单镜头反光 (SLR) 取景器.....	101
3.4 双镜头反光 (TLR) 取景器.....	103
3.5 毛玻璃机背.....	104
3.6 聚焦.....	105
3.7 聚焦的方法.....	106
3.8 景深.....	110
3.9 景深运用的技巧.....	114
3.10 代表作品赏析 (一)	117
3.11 快门速度.....	122
3.12 快门速度与运动.....	125
3.13 快门速度的选择.....	127
3.14 代表作品赏析 (二)	130
3.15 如何得到更清晰的照片.....	138
3.16 快门速度与照相机震动.....	140
3.17 有用的附件.....	142
3.18 照相机震动还是焦点失调.....	143
3.19 怎样维护照相机.....	144
3.20 代表作品赏析 (三)	145
自我检测.....	158

第二单元

第4课 胶片 161

Film

4.1 胶片.....	163
4.2 胶片的类型和尺寸.....	164
4.3 胶片特性.....	167
4.4 胶片速度.....	168
4.5 颗粒度.....	170
4.6 反差.....	172
4.7 你将采用何种黑白胶片.....	172
4.8 彩色胶片原理.....	173
4.9 胶片的彩色是怎样形成的.....	174

4.10 彩色负片.....	176
4.11 彩色反转片.....	177
4.12 彩色胶片选择.....	178
4.13 彩色胶片特性.....	179
4.14 选择你的彩色胶片.....	182
4.15 高反差胶片.....	183
4.16 新型彩色胶片.....	184
4.17 彩色平衡.....	184
4.18 盘片分装.....	186
4.19 胶片的储存和保护.....	187
4.20 互易率失效.....	187
自我检测.....	189

第5课 曝光 191

Exposure

5.1 什么是曝光.....	193
5.2 如何确定适当的曝光量.....	194
5.3 愚蠢的测光表.....	197
5.4 测光表是如何工作的.....	198
5.5 如何使用测光表.....	200
5.6 使用18%灰板.....	203
5.7 什么是胶片的宽容度.....	205
5.8 胶片的宽容度到底意味着什么.....	207
5.9 高反差场景的曝光.....	209
5.10 获取完美的曝光.....	211
5.11 使用自动曝光照相机.....	213
5.12 扁平颗粒胶片.....	213
5.13 彩色胶片曝光.....	214
5.14 彩色负片的曝光.....	215
5.15 彩色反转片的曝光.....	215
5.16 强迫显影彩色胶片.....	217
5.17 以完美的照片为目标.....	218
5.18 特殊场合的曝光.....	220
自我检测.....	223

第6课 黑白胶片显影 225

Developing Black-and-White Film

- 6.1 显影基础知识..... 227
- 6.2 定温定时法..... 227
- 6.3 需用的设备..... 228
- 6.4 显影罐选择..... 230
- 6.5 显影用化学药品..... 230
- 6.6 胶片显影布置..... 232
- 6.7 化学药品储存..... 233
- 6.8 温度控制..... 234
- 6.9 显影步骤..... 235
- 6.10 底片存放..... 241
- 6.11 观察底片..... 242
- 6.12 密度..... 243
- 6.13 反差..... 244
- 6.14 反差比较..... 245
- 6.15 底片鉴评..... 247
- 6.16 显影常见问题..... 249
- 6.17 规范化..... 252
- 6.18 几项深层的操作..... 253
- 6.19 互易率失效..... 253
- 6.20 散页片显影..... 254
- 6.21 加厚法..... 254
- 6.22 减薄法..... 255
- 自我检测..... 256

第7课 滤光镜 257

Filters

- 7.1 滤光镜..... 259
- 7.2 彩色摄影滤光镜..... 260
- 7.3 偏振滤光镜..... 263
- 7.4 滤光镜的尺寸..... 265
- 7.5 荧光照明用滤光镜..... 266

- 7.6 黑白摄影中如何使用滤光镜..... 267
- 7.7 滤光镜系统..... 272
- 7.8 特殊效果滤光镜..... 274
- 7.9 使用滤光镜的曝光..... 277
- 7.10 彩色补偿滤光镜..... 277
- 自我检测..... 280

第三单元

第8课 培养你的眼力 281

Developing Your Eye

- 8.1 构图与眼力..... 283
- 8.2 通过布局突出重点..... 284
- 8.3 通过物体大小的比例关系突出重点..... 287
- 8.4 通过搭画框的方法突出主体..... 288
- 8.5 通过用光来突出主体..... 296
- 8.6 通过汇聚线条来突出重点..... 298
- 8.7 通过选择焦点来突出重点..... 300
- 8.8 通过重复来突出重点..... 301
- 8.9 通过动作来突出重点..... 302
- 8.10 常见错误及其预防方法..... 304
- 自我检测..... 308

第9课 自然光 309

Natural Light

- 9.1 光线介绍..... 311
- 9.2 光的基本特性..... 311
- 9.3 光的基本方向..... 311
- 9.4 正面光..... 312
- 9.5 45° 侧光..... 314
- 9.6 90° 侧光..... 315
- 9.7 逆光..... 316

9.8 怎样在室外拍摄人像	317
9.9 旅行摄影	319
9.10 装备	320
9.11 从拂晓到黄昏拍摄旅行照片	324
9.12 极端的天气条件	331
9.13 在机场	331
9.14 代表作品赏析	333
自我检测	344

第10课 现场光 345

Available Light

10.1 现场光	347
10.2 为什么使用现场光	347
10.3 现场光摄影技术	347
10.4 现场光摄影技巧	348
10.5 使用测光表	348
10.6 现场光和显影	349
自我检测	369

第11课 人造光 371

Artificial Light

11.1 人造光	373
11.2 泛光灯和聚光灯	373
11.3 家庭摄影室的布置	373
11.4 灯的类型	375
11.5 家庭摄影室的基本照明设备	376
11.6 摄影室照明设备的照明特性	377
11.7 基本布光过程	378
11.8 布光实践	382
11.9 练习一：用光表现物体的外形	383
11.10 练习二：展示物体的质感	385
11.11 练习三：展示物体的透明度	387
11.12 照明反差	388

11.13 测光表的使用	388
自我检测	398

第12课 频闪灯 399

Strobe

12.1 频闪灯	401
12.2 电子闪光灯	402
12.3 自动曝光频闪灯	403
12.4 可控硅装置	403
12.5 专用闪光灯	404
12.6 同步	405
12.7 色温和彩色胶片	406
12.8 闪光灯或频闪灯的使用	407
12.9 造型光	408
12.10 频闪灯曝光	409
12.11 闪光测光表	411
12.12 反射闪光的曝光	411
12.13 多闪光灯的曝光	412
12.14 用数码或一次成像胶片进行试拍	413
12.15 频闪灯的四种布光方案	413
12.16 使用频闪灯的四种常见错误	416
自我检测	424

第13课 完美的照片 425

The Perfect Print

13.1 关于本课	427
13.2 完美照片的特点	427
13.3 案例分析	428
13.4 案例分析之一——极乐鸟（花）	429
13.5 加工后的照片	429
13.6 色彩还原	430
13.7 小结	431
13.8 案例分析之二——新兵营	431

13.9 案例分析之三——对打.....	432
13.10 商业制作与定做.....	432
13.11 由底片或幻灯片到照片.....	433
13.12 案例分析之四——自画像.....	435
13.13 尺寸.....	435
13.14 边.....	435
13.15 饰面.....	435
13.16 接触印相.....	436
13.17 相纸的种类.....	436
13.18 案例分析之五——工业环境.....	438
13.19 按步分析.....	439
13.20 案例分析之六——女人与猫.....	446
13.21 案例分析之七——两个孩子.....	447
13.22 案例分析之八——月亮与冰川.....	448
13.23 案例分析之九——祖孙俩.....	449
13.24 案例分析之十——母与子.....	449
13.25 案例分析之十一——农场.....	450
13.26 案例分析之十二——椅子上的舞女... ..	450
13.27 小结.....	451

第14课 暗室

453

The Darkroom

14.1 暗室.....	455
14.2 概述.....	455
14.3 关于暗室.....	457
14.4 所需设备.....	458
14.5 安全灯.....	459
14.6 放大计时器.....	460
14.7 其他暗室设备.....	461
14.8 放大机的选择.....	463
14.9 放大机的组成.....	464
14.10 光源.....	465
14.11 放大机镜头.....	466
14.12 底片夹.....	467

14.13 安置放大机.....	467
14.14 三项基本控制.....	468
14.15 尺寸板.....	470
14.16 放大纸的选择.....	471
14.17 放大过程的基本步骤.....	472
14.18 改变曝光控制照片.....	477
14.19 进行曝光测试.....	479
14.20 控制照片的反差.....	481
14.21 放大过程中易犯的基本错误.....	483
14.22 剪裁.....	485
14.23 局部遮挡.....	487
14.24 局部加光.....	488
14.25 单元法.....	490
14.26 闪光.....	492
14.27 渐晕.....	492
14.28 印制黑边.....	493
14.29 显影大照片.....	493
14.30 相纸.....	493
14.31 接触印相和样片.....	494
14.32 如何制作接触印片.....	496
14.33 照片干燥方法.....	497
14.34 上光.....	498
自我检测.....	499

第四单元

第15课 人像摄影基本布光法 501

Basic Portrait Lighting

15.1 基础人像用光.....	503
15.2 光的方向.....	503
15.3 设定相机的高度.....	506
15.4 放置主灯.....	507
15.5 三角形亮区.....	507

15.6	鼻子下面的阴影.....	508
15.7	设置辅助灯.....	510
15.8	放置背景灯.....	513
15.9	改变背景影调.....	514
15.10	使用背景聚光灯.....	515
15.11	加用发灯.....	515
15.12	造型灯.....	517
15.13	反光伞照明.....	518
15.14	反光伞照明基础.....	520
15.15	使用反光伞.....	521
15.16	彩色胶片曝光.....	522
15.17	小结.....	524

第16课 摄影室人像摄影 525

Studio Portraiture

16.1	概述.....	527
16.2	以拍摄人像为职业.....	528
16.3	在家里设置摄影室.....	529
16.4	器材.....	530
16.5	现场光人像.....	532
16.6	照相机高度.....	533
16.7	在取景器中布局.....	534
16.8	侧光.....	535
16.9	正面人像.....	536
16.10	展示脸部四分之三人像.....	536
16.11	侧面人像.....	537
16.12	伦勃朗用光法.....	538
16.13	单灯的设置.....	539
16.14	确定曝光.....	542
16.15	为你的被摄者摆好姿势.....	542
16.16	使用一块反光板.....	543
16.17	指导你的被摄者.....	545
16.18	两盏灯的布置.....	546
16.19	高调.....	548

16.20	轮廓光.....	548
16.21	大半身人像.....	549
16.22	使用道具.....	550
16.23	如何安排手.....	551
16.24	眼镜.....	552
16.25	毕业像.....	552
16.26	校正缺陷.....	553

第17课 实景人像摄影 555

Location Portraiture

17.1	一个新的角度.....	557
17.2	家庭人像.....	558
17.3	在家里拍摄.....	561
17.4	设备.....	562
17.5	一般规则.....	562
17.6	户外人像.....	563
17.7	户外背景.....	564
17.8	简洁.....	565
17.9	使用辅助闪光.....	568
17.10	注意混色光.....	569
17.11	如何销售.....	570

第18课 儿童及宠物摄影 575

Children Photography and Pet Photography

18.1	约瑟夫·史耐德.....	577
18.2	和拍摄对象打交道的心理学.....	577
18.3	儿童的发育.....	578
18.4	器材.....	584
18.5	布光.....	584
18.6	设置.....	585
18.7	父母与子女合影.....	588
18.8	表情.....	590

18.9 孩子和宠物.....	592
18.10 摄影技术方面应注意事项.....	594
18.11 如何处理手的姿势.....	595
18.12 家庭宠物.....	596
18.13 学生作品选.....	598
18.14 摄影室的管理.....	605
18.15 广告和插图.....	606

引言

欢迎你到纽约摄影学院来

摄影家们常说这样一句话：“开始我们不过迷上了相机这个工具，而结果却爱上了摄影这门艺术。”事实的确如此。我们所有的人之所以踏上摄影之路，几乎都是被相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱至极。我们通过它观察、取景、测光、调焦，然后一按快门，“咔嚓”一声——瞬间的艺术就产生了。

甚至，不管相机多么昂贵，传统的也好，数码的也好，我们总是心甘情愿地增加投入，因此经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何？我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门口。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。

然而，严肃的摄影爱好者会向往更高的水平——去探寻摄影艺术的完美。而能紧紧抓住摄影者的正是照片本身——精美的照片，深邃的内涵，完美的构图和无尽的美学意境。它让你懂得什么样的只是好照片，什么样的才是真正的杰作。这是一个更高的境界——自然也会有丰厚无比的回报——这正是纽约摄影学院将要引你攀登的高峰。

当然，我们永远不会失去对相机这个小东西的厚爱，因为它是摄影艺术不可分割的一部分。但是我们也知道，相机只是达到目的的一种手段，而照片才是我们最终的追求。

如果你立志勇攀高峰，我们纽约摄影学院的同仁们一定竭诚相助。这是我们的承诺。

你即将学习的摄影函授课程是前所未有的



的最佳教材。

本教材的每一课和本学院的每一位同仁都只有一个目的，就是帮你走上成功之路，教给你作为一个成功的职业摄影家或一流的业余摄影师所必备的一切技艺。

你已经向高水平挺进了：你进入本院就表明你决心提高摄影技艺，脱离“典型的业余水平”而跻身于高层次的业余摄影师和职业摄影师的行列。我们希望你能坚定信心——这一次，在多年的向往之后，终于要实现自己的理想了。

我们急切地等待着开课，你也开始在跃跃欲试了。那就让我们马上开始吧。纽约摄影学院热烈地欢迎你！

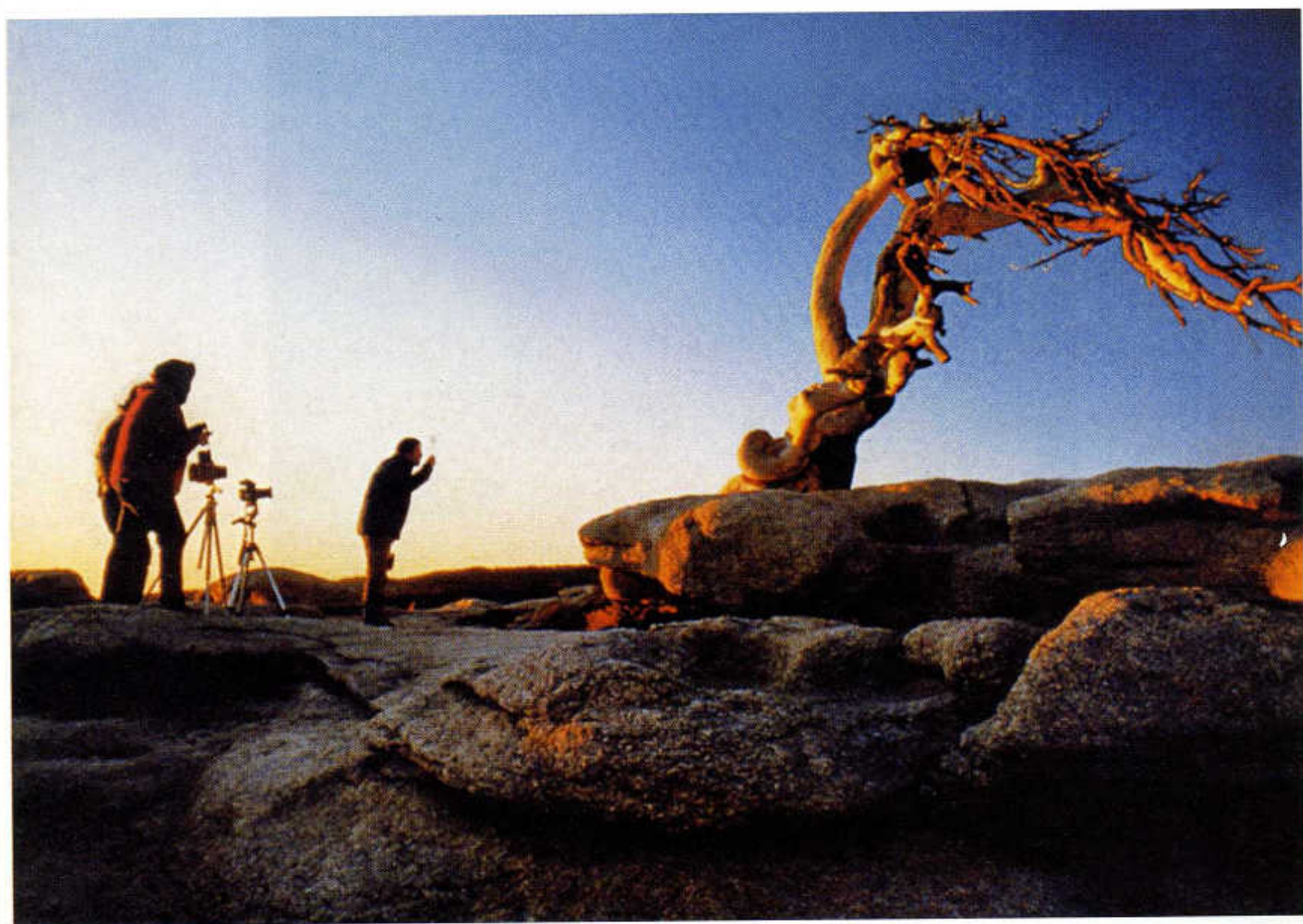
欢迎你为摄影艺术再创繁荣！

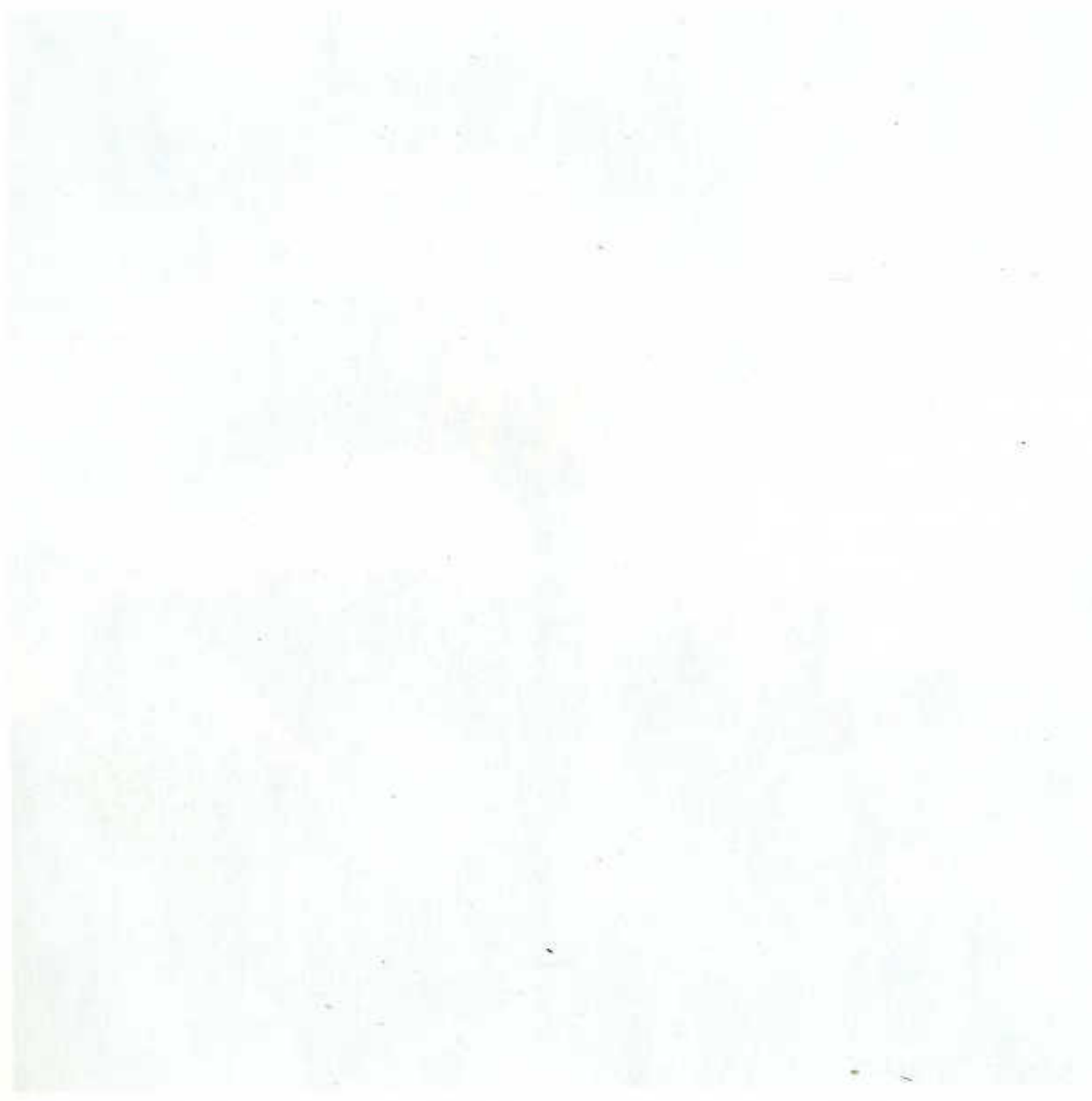
A handwritten signature in black ink that reads "Don Sheff". The signature is written in a cursive, flowing style.

导师 唐·谢夫

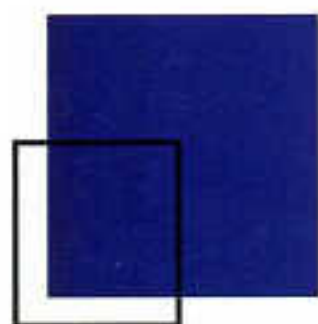
第1课 摄影家的眼力

Eye of the Photographer





题图照片 纽约摄影学院学员 韦恩·安杰洛蒂 (Wayne Angeloty) 摄



第1课 摄影家的眼力

Eye of the Photographer

我是一名摄影家

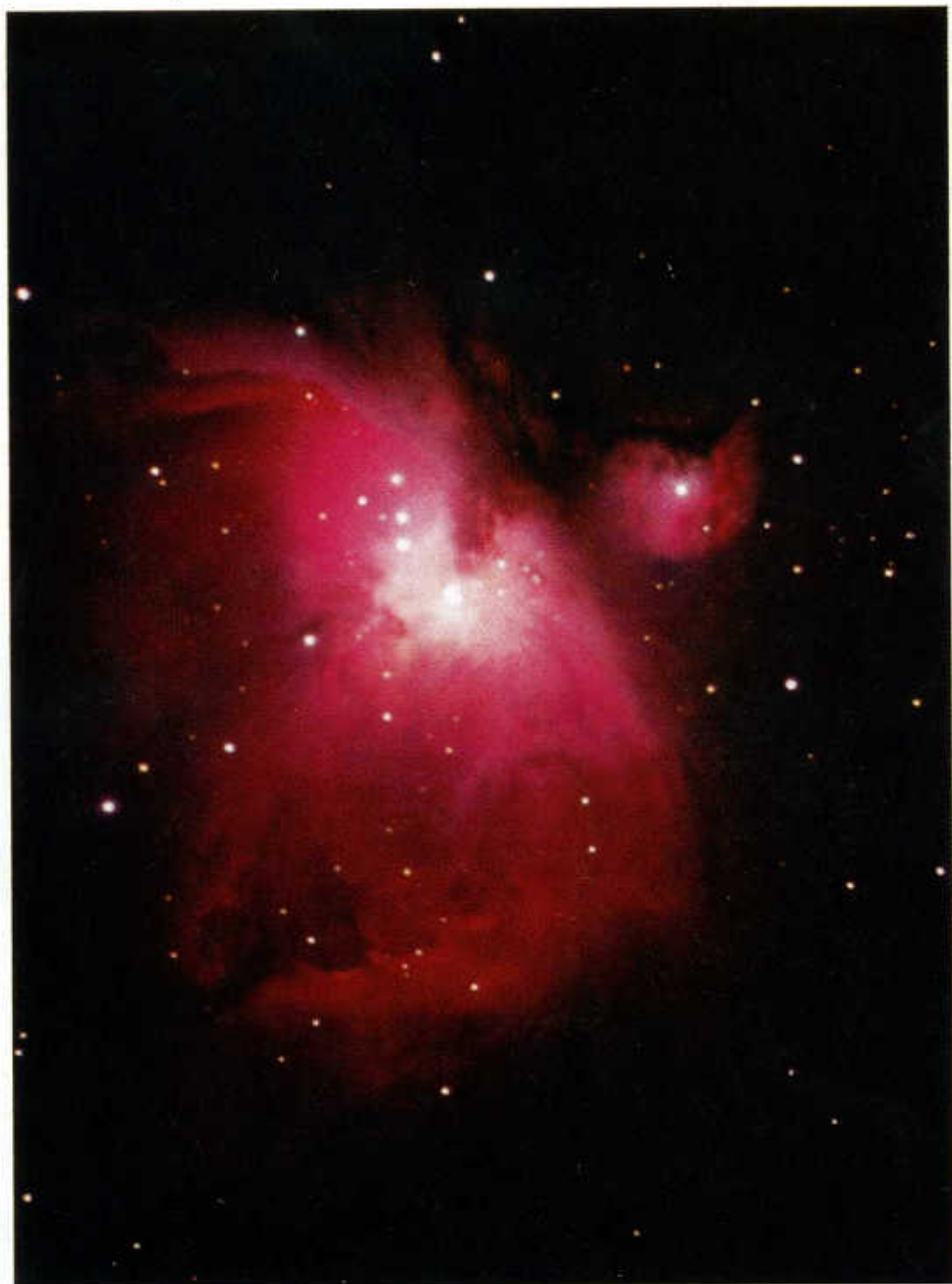


图1.1 里斯本大学助教 皮德罗·里 (Pedro Ré) 摄

不久的将来，你将会这样宣告：

不久的将来，你将会成为掌握摄影技巧的大师；

你将会用摄影家不同寻常的眼光去审视周围的世界。

你将会宣告：

“我是一名摄影家。”

不久的将来，也许有人会问你：
“为什么你要当一名摄影家？”



图1.2 纽约摄影学院学员 艾米·布莱特利 (Amy Bradley) 摄

你将这样回答：

“我要成为一名摄影家，因为它使我融入周围的世界。”

“我要成为一名摄影家，因为它使我得到心灵所需的甘露
和餐桌上必需的面包。”

“我要成为一名摄影家，
因为它使我有能力洞察世间万象
并记录下人类的伟大事业的一切……”

“我见过那自由的大地，……”



图1.3 纽约摄影学院学员 威尼·金 (Wayne King) 摄

“和勇敢者的家园；……”



图1.4 伊瑞克·赫德曼 摄

“也见过崭新生命的降临……”



图1.5 iStock 图片库

美国纽约摄影学院
摄影教材
上册

图书在版编目 (CIP) 数据

美国纽约摄影学院摄影教材. 上册/美国纽约摄影学院著; 中国摄影出版社译. —北京: 中国摄影出版社, 2009.8

ISBN 978-7-80236-358-8

I. 美…… II. ①美…②中… III. 摄影技术—教材 IV. J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第130523号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-99-0180号

出版发行: 中国摄影出版社

地址: 北京东单红星胡同61号 邮编: 100005

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cp-phbook.com

邮箱: office@cp-phbook.com

制版印刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本: 16开

印张: 39.25

纸张规格: 787mm×1092mm

版次: 2009年8月修订第1版

印次: 2009年8月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-358-8

定价: 98元

版权所有 侵权必究

NEW YORK INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

美国纽约摄影学院 摄影教材

一本经久实用的教材总是引导我们去把握摄影作品与影像之外的时空所形成的各种相互冲突和相互生成的关系，从而使得视觉的权力越来越具有主体性。

——中国传媒大学国际传播研究中心主任 陈卫星

我原来对于摄影的理解概括来说就是两个要素：技术加审美眼光。看了《美国纽约摄影学院摄影教材》后，我觉得还必须有第三个要素：态度，即对待摄影工作的态度，对待摄影对象的态度，对待社会和历史的態度。摄影师有什么样的态度，就会有什么样的照片作品。

——北京大学新闻与传播学院教授 陆地

摄影作品的评判标准并不取决于相机的先进与否，而是由摄影师的眼光和观念决定的。因此，今天我们再来看这本教材，仍然能从中获得不尽的启发。

——清华大学美术学院 张敢

这本实际而通俗的摄影入门书，很好地解答了我对于摄影技术的疑惑，它会让你成为优秀的摄影匠，如果你继续深入阅读与实践，最终会成为优秀的摄影家。

中山大学传播与设计学院新闻传播系主任 杨小彦

纽约摄影学院就是一个“无墙摄影学院”。它以系统的摄影观念与知识，面面俱到的技能教授，以及体贴入微的专业学习考虑，令每个无法进入摄影学院的人通过函授教育的方法来享受它提供的专业摄影教育。

——复旦大学新闻学院教授 顾铮

《美国纽约摄影学院摄影教材》中文版，经历了最初的白皮、后来的蓝皮等版型，最新的这一版编入了数字摄影内容，与时俱进地进行了修订和增删。与时代作了很好的贯通，相信会引起读者更广泛的关注。

——中国人民大学新闻学院教授 殷强

当今社会上每一个人都一台智能相机或手机，每个人都可以经松自如的选择自己记录方式，影像叙事角度越来越多样化，影像和我们发生密切关系，这本教材的再版，会继续影响着更多摄影人。

——北京电影学院摄影学院院长 宿志刚

ISBN 978-7-80236-358-8



9 787802 363588 >

定价：98元（全二册196元）