

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

摄影·摄像

教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

人民教育出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中课程标准实验教科书美术 (选修) 摄影·摄像教师教学用书 / 人民教育出版社, 课程教材研究所美术课程教材研究开发中心编著. — 北京: 人民教育出版社, 2007.6 (2016.12 重印)

ISBN 978-7-107-20487-6

I. ①普… II. ①人… ②课… III. ①美术课—高中—教学参考资料 IV. ① G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 043396 号

普通高中课程标准实验教科书 美术 选修 摄影·摄像 教师教学用书

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 ××× 印刷厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版

印 次 年 月第 次印刷

开 本 890 毫米 × 1240 毫米 1/16

印 张 2.25

字 数 58 千字

定 价 3.80 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或盗用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题、印装质量问题, 请与本社联系。电话: 400-810-5788

说 明

《普通高中课程标准实验教科书美术（选修）摄影·摄像教师教学用书》，是为了配合我社编写出版的《普通高中课程标准实验教科书美术（选修）摄影·摄像》的教学试验编写的，摄影和摄像是美术学科中一个比较前沿的和应用十分广泛的模块，为了适应高中生选修实际情况，就必须依据课程标准的基本精神和要求，进行慎重的精选与合理的编辑。

本书的编写，主要是为选修摄影、摄像课程的任课美术教师的教学实践提供相关的参考资料，对课程内容进行一定的解读，并就实践环节的设备与工具、技术与应用等加以提示和介绍。

本书的各课，都包含“教材分析”“教学资料”“教学建议”三部分内容，其中的“教材分析”部分，列出了各课教材的教学目的、内容结构和重点难点。在“教学资料”部分，对各课教材中的关键词语进行了注解，并提供了部分相关的摄影、摄像作品的赏析资料。而在“教学建议”部分，则根据学科特点，将重点放在实践观察和观念拓展方面，强调教师课前准备和实践以及课上示范。在有的课程中还强调因地制宜，根据不同地区和学校的条件，加以灵活运用和适当拓展。

根据摄影、摄像课程的特点，我们在编写过程中，把重点放在培养学生对摄影和摄像艺术的鉴赏和实践、按照美的规律进行创作等方面。既重视新型摄影和摄像作品的欣赏教学，也注重实际操作和表现的实践练习；既重视现代摄影、摄影艺术特殊的创作理念，摄影与摄像基础知识的学习与视觉艺术观念的培养和形成，也强调基本的操作方法和创作过程的体验、尝试与实际应用。

摄影、摄像是一门面向信息时代的媒体视觉艺术，融合了设计语言、媒介语言和电影语言等，是多门学科的交叉。作为新媒体艺术中重要的一环，在高中阶段开设这门选修课程，可以引导学生积极地面对新世纪信息浪潮，培养在新的视觉文化时代符合社会发展的具有全面素养的人才。

但是，由于模块的交叉性和广泛性，高中学生特殊的心理和生理特点，考虑到开课地区的差异性，本课程的教学内容力求在创新中包容传统，在基础性和广泛性中提供扩展的空间。以对学生的艺术美感教育为核心，以新知识、新观念的教育为纽带，在符合本学科教育规律和规范性的前提下尽量照顾到高中教师的实际教学状况和条件，吸引学生对新学科的兴趣，提高他们使用照相机、摄像机和信息技术创作、表达的能力。课程的这些特点和教学内容的安排是合理的，也是符合学生愿望和要求的。

摄影、摄像模块课程的学习，主要包括三种学习活动：第一种是摄影、摄像作品的欣赏和其基本的历史与概念的介绍；第二种是作品的观摩研究活动；第三种是锻炼实践和实际操作能力的学习活动。学生通过第一种学习，可以了解摄影、摄像艺术作为新的视觉艺术语言的基本内容以及它在形式方面的构成因素。通过第二种学习，可以熟悉摄影、摄像的表达媒介手段、艺术语言和使用方法以及它所蕴含的深层意蕴、审美特征和社会文化价值。通过这两种学习，可以帮助学生建立基本思路和思考方法，使其了解学科艺术规律，学习前人或者他人的间接经验。通过理论知识学习，结合作品欣赏研究与探讨，可以加深其对摄影、摄像的认识和了解，从中学习和积累更系统和更广泛的摄影、摄像的基础知识，开阔眼界和拓宽思路，提高艺术欣赏的格调、品位、情趣以及鉴别、评价能力。新课标实验教材的作品欣赏突出了新媒体艺术的动静相宜、有声有色的特点，突出了与高中学生生活和学习紧密

结合的特点。从学生最熟悉的内容出发,加深他们思考社会问题、认识自我的能力,以及理论联系实际的能力。

摄影、摄像课程中的理论学习、作品欣赏与表现实践这三种学习活动是相辅相成的,理论学习为欣赏与实践提供了基本的尝试与感受基础。作品欣赏是融合在理论学习中的,在欣赏过程中形成的认识与观念、情感与态度、知识与修养,可以为摄影、摄像艺术的表现活动提供更明确的目标和更高的起点。学生在摄影、摄像表现活动中所产生的感受和体验,所获得的直接经验,所学到的知识和技能,反过来又可以加深对基本理论的理解,提高对作品欣赏的能力。

面对课时紧而内容繁多的问题,教材中学生所要接触的摄影、摄像课程体现出内容新颖、门类繁多的特点。因此,教材在知识性的教学内容上保持了足够的选择余地。为了体现时代性,对现代新兴的视觉艺术、视频艺术、剪辑艺术进行了比较全面的介绍。但由于摄像艺术,尤其是数码摄像艺术的后剪辑部分涉及的软件和硬件技术较为复杂,且与计算机技术相关,所以在实践内容的编排上突出了应对实际操作必须具有的基础知识,而削减了复杂的软件操作步骤,为学生的学习提供了扩展空间。希望教师能通过课堂教学,引发学生对摄影、摄像艺术学习和创作的兴趣,提高他们的审美能力,掌握进行实践活动必备的知识与技能,使学生能对现代媒体艺术有基本的概念,为更高阶段的学习打下一定的基础。

摄影、摄像带有很强的科学色彩,体现了现代文明发展中科学与艺术的结合。作为一种科技革命带来的新艺术观念和视觉文化,希望教师能正视它、重视它、接受它、利用它,将其中精华之处介绍给学生,也提醒他们抵制不良影响。同时也必须看到:摄影、摄像艺术作为现代媒体艺术中重要的一部分,是建立在以西方视觉语言和数字标准为基础上的国际性艺术潮流。应当在教学中重视并渗透进民族传统文化和艺术的精髓,介绍本土优秀的摄影、摄像作品,充分发挥艺术在传承民族文化、培养民族精神方面的教育功能;同时也要正视和尊重以西方为发展代表的电脑美术的历史和艺术成就,理解其审美情趣和文化内涵的时代特性。希望在实验区的美术任课教师能结合本地和本学校的教学条件,灵活地使用教师教学用书所提供的内容和资料,并参阅与摄影、摄像课程相关的图书资料和各种教学资源,充分发挥自己的教学经验和创造才能,争取获得好的教学效果。

本书的编写和出版,得到了教育部体卫艺教司、北京师范大学艺术与传媒学院等部门的关心、支持和协助,在此一并致谢。本书在编写过程中,使用了一些相关的图片,未及一一注明,特向有关作者和部门表示感谢。

本摄影摄像教师教学用书由周星主编,周星、红绫编写。责任编辑郭悦黎。

人民教育®

目 录

第一课	摄影的魅力	1
第二课	认识照相机	4
第三课	纪实摄影创作	7
第四课	艺术摄影创作	13
第五课	摄像的魅力	19
第六课	认识摄影机	22
第七课	记录类摄像制作	24
第八课	剧情类摄像制作	27

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

了解摄影技术的基本原理，理解技术的由来并增强实践能力，认识摄影艺术。使学生认识到摄影是技术的产物，但技术是文化的构成。

2. 内容结构

本课教材分为实践操作、作品欣赏、学习方法三部分。

3. 重点和难点

本课学习内容，重点在于让学生对摄影的原理有基本的认识，了解欣赏摄影作品的角度和方法。难点在于理解摄影的技术与艺术并存的辩证关系。

二、教学资料

关键词语解释

罗伯特·卡帕

匈牙利人，1913年生于布达佩斯，原名安德烈·费里德曼，卡帕是他的笔名。卡帕17岁时就立志要当摄影家，在柏林大学求学后，先在柏林一家通讯社做暗房工作，后到巴黎当记者。由于卡帕的摄影作品受到一家摄影杂志社的重视，他便被委派到战地进行采访。

1936年西班牙内战，卡帕在西班牙战场拍摄了一名战士中弹将要倒下的场景，这幅使人有身临其境之感的作品以《西班牙战士》《战场的殉难者》《阵亡的一瞬间》等标题发表，立刻震动了当时的摄影界，成为战争摄影的不朽之作，也成为卡帕的传世之作。和卡帕一起到西班牙采访的还有他的年轻女友，德籍摄影家葛尔德·达娜。他们共同奋不顾身地出没于硝烟弥漫的战场，后来达娜不幸死于坦克履带下。悲伤的卡帕，从此永远关注着战场。卡帕一生的摄影创作多取材于战争，他把照相机作为揭露战争的武器。卡帕说：“照相机本身并不能阻止战争，但照相机拍出的照片可以揭露战争，阻止战争的发展。”

之后，日本军国主义发动了对中国的侵略战争，第二年卡帕与《西行漫记》的作者斯诺约定一同赴延安采访，当时他是抗日战争中唯一能在中国战区采访的盟军战地记者。但是到了西安，受到国民党的阻挠，卡帕未能成行，他便转战上海等地，拍摄了许多揭露日本侵略军罪行的新闻照片，后又去英国、北非、意大利进行摄影采访。1944年，他前往联合国部队开辟的第二战场，参加了在法国北部诺曼底的登陆战，拍摄了极为精彩的报道照片。

1946年，卡帕与波兰籍的西摩和法国籍的布列松在纽约相聚。他们组成了“梅根”摄影通讯社，在巴黎和纽约设办事机构。后来一些著名摄影家陆续加入，如美国的罗嘉、瑞士的比索夫等。在“梅

根”社成立后的三十年中，西方世界任何一个角落发生大事，都有他们的摄影记者在场。他们有着忘我的热情，甚至不惜以鲜血和生命为代价深入前线去拍摄，为新闻摄影的形式和内容树立了新的典范。

1954年，卡帕不顾亲友的劝阻，悄悄来到越南战场。他用照相机记录了《越南的悲剧》（卡帕的最后一幅作品题名）后，不幸误踏地雷身亡，时年四十一岁。

《西班牙战士》

《巴黎，我回来了》

卡帕的照片不会显露出技巧性的缺乏，而是显露出一股用生命才能换取的勇气，这种大勇的精神使他的照片被任何派别的人都奉为经典。没有人会在意他的构图表现得够不够精致，画面裁切得够不够紧凑，快门时机掌握得够不够恰到好处，调子够不够丰富。

他最出名的照片《西班牙战士》画面品质相当差，而另一幅《诺曼底登陆》甚至是模糊不清的，焦距、光圈、快门在他的照片里都是无用的名词。卡帕是用生命在拍照，而不是用机器，因此他是唯一一个被人称作“伟人”的摄影家。

艾略特·厄维特

他是俄罗斯移民的儿子，出生于法国，在意大利度过童年，1938年和家人被墨索里尼的法西斯势力驱逐出境，来到美国南加州落脚，在那里度过青春之后就去服兵役，退伍之后进入著名的玛格纳图片社担任摄影记者。几十年来，他的作品风格多变，就像他本人多变的人生经历一样，但始终没有变的是作品中诙谐、优雅而又坦白的气质，他毫不费力地捕捉到生活中尖锐的讽刺，并且用照片记录下来，从而赢得了批评家和摄影同行的敬重，赢得了摄影迷的热爱，他就是摄影大师艾略特·厄维特。

作为一位常年用莱卡相机拍照的职业摄影师，厄维特走过很多地方，甚至还当过随军记者，这些经历使他变得坚韧起来。种种常人不具备的经历使厄维特的作品有了更强大的感染力，他往往能以旁观者的角度，站在一个比较高的层面，用一种游戏人间的眼光去看待事物。所以在厄维特的作品中，读者经常会感受到一种超脱的幽默。

有人说从厄维特的作品中看到了“痛苦”，也有人说他的作品很“滑稽”，他自己认为这两种完全不同的东西在他的作品中得到了“最和谐的统一”，只是最终“滑稽”会战胜“痛苦”。卓别林是厄维特的偶像，因为卓别林能让人们一会儿哭一会儿笑，在痛苦和滑稽的交替中完成对人生的感悟。厄维特认为，一个人最大的成就就是让人们发笑，他把这个定为自己努力的目标。

幽默其实并不一定存在于你所拍摄的场景之中，而是存在于摄影活动本身，也就是说，一幅特别好玩儿的照片完全可以从一个没什么意思的场景中获得。在这方面，厄维特无疑是大师级的人物。厄维特最擅长使用视觉的双关语，这种在书面和口头上都能营造幽默气氛的手法，在摄影中被他发挥得淋漓尽致。人们常常会在第一眼的走马观花之后，突然意识到画面里有什么东西不大对劲，于是翻回头来仔细观瞧，发现其中的奥妙，然后会心地一笑，这就是厄维特式的幽默，大家心照不宣，其中的味道只能意会，不可言传，如果说白了，也就没有了韵味。

摄影大师布列松这样评价厄维特：“厄维特的摄影取向是一种具有相当深度的、不卖弄的、充满智

慧的幽默，他带给人们一种‘十足的享受’”。

厄维特作品

厄维特摄影风格幽默仁慈，它的黑白作品有力而且不带偏见地揭示了人类最基本的情感世界。

作品基于他的这个理论：两个独立的图像，当并排看的时候，会形成第三个图像，或是在欣赏者脑中形成“Overtone”的映象。这种思想的交互形式被叫作“光年”。

拉尔夫·吉布森

在国际上赫赫有名的当代摄影师拉尔夫·吉布森(Ralph Gibson)的作品呈现的技术细节全面而夸张，唤出的影像尽显浓烈的黑白。1939年吉布森出生于美国旧金山，在好莱坞长大，儿时父母离异，16岁时，他被迫离家参军，后因为在海军摄影学校的成绩不及格而退学，这给吉布森正规的摄影训练时光画上了句号。然而他最终成为了多萝西娅·兰格和罗伯特·弗兰克的学生。因为和这两位美国记录摄影巨匠的接触，吉布森以自身生活为蓝本创作了“贫穷”系列主题摄影，他的照片沉静、稳重，具有独特风格——影像中光和影叠合，单个物体或主题的图像以探索式手段被呈现，如面孔、花瓶、盐瓶以及女性身体上光和影的曲线等。他自己曾说：“我对局部片断构成的形态尤为感兴趣，可以从中找到闪光点。我对整个人体不感兴趣，我需要提炼的形态。”

吉布森曾把自己的作品比作一个混合光与时间的物体，这个物体不只是生命的再现，而是新的创造——明白的图像，真实的抽象。在他的旧金山影展中，一张非凡的照片通常来源于现实而又摆脱了现实。

吉布森的许多作品都能在他的书中找到，大部分书都是由他自己的出版公司 Lustrum Press（成立于1969年）出版。比较著名的一本书是《Overtones》，该书的

三、教学建议

1. 教学过程中，可以将绘画作品和摄影作品进行比较，并提醒学生：影像是技术的产物，但技术是文化的构成。同绘画一样，影像虽然是一种工具手段，但其实也是人的文化艺术感觉的造就物。在欣赏的部分，可以更多地提醒学生对于作品艺术视角的理解，讨论现代艺术处理真实与造就真实的观念，加深学生的思考与理解，激发学生探索的欲望。

2. 教师应当指导学生拓宽视野，更多地欣赏类似教材中出现的摄影作品，特别是当代作品。分小组进行分析讨论，理解现实与艺术处理的关系。强调照相机是每个同学眼睛的延伸，更是心灵的观念探索工具，让他们学会在生活中寻找题材。

一、教材分析

1. 教学目的

了解照相机的结构和运作原理，掌握基本的拍摄手段和方法，特别是数码相机的使用方法。

2. 内容结构

本课教材分为机器原理、拍摄技术、使用操作三部分。

机器原理简单地阐述有关照相机的基本常识和使用要求，拍摄技术介绍对于光圈、镜头等主要部分的理解运用，使用操作强调对于光的认识理解。由于数码相机的日益普及，可以让学生更多的实践。

3. 重点和难点

本课学习重点在于让学生掌握照相机的基本操作，难点是关于曝光的效果说明，主要目的是让学生对细致拍摄产生兴趣，可以让学生多实践，尤其是对数码相机的操作，加深对光线重要性的理解。

二、教学资料

关键词语解释

由于数码相机的日益普及，这里主要介绍数码相机的使用方法。

简单介绍数码相机的基本用法和简单设置，不同的数码相机在具体操作和细节上不尽相同，但是大体上都是类似的。

USB 连接线

由于要和计算机连接，数码相机的包装和普通相机相比在包装盒内会多一些配件。一般来说，包装盒内除了机身，还会有和电脑连接的接口线（串口线、USB 线或 IEEE1394 连接线等）、视频线、驱动光盘、电池、存储卡、相机包等等，不同品牌不同型号的数码相机的配件可能不太一样，但主要功能都是差不多的。

存储卡和电池

存储卡相当于普通相机的胶片。目前存储卡主要分三种：SM 卡、CF 卡、记忆棒。一般随机带的卡容量都较小，推荐再买一个存储量大一点的。一般来说除了刚推出来的新产品，存储量越大性价比越高。

SM 卡不怕摔，掉到地上都没有关系，它并不像想象中那么娇弱。但是不要折叠 SM 卡，要尽量保持金属面的整洁。

数码相机是耗电大户，一般用 4 节 5 号电池或者专用的可充电锂电池。

提示：在插卡和装入电池的时候，在卡槽和电池仓旁边都有文字及图示标明了插卡的方向和电池的方向，只要按照标明的方向去插装就不会有问题。

数码相机的曝光模式

手动曝光模式

手动曝光模式下拍摄须手动完成光圈和快门速度的调节，但有此功能的数码相机并不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分使用者对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使照片的明暗度得以改变。

自动曝光模式

自动曝光模式又称 AE 模式。AE 模式大致可分为光圈优先 AE 模式、快门速度优先 AE 模式、程序自动 AE 模式、闪光 AE 模式和景深优先 AE 模式等。

光圈优先 AE 模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD 感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。

快门速度优先 AE 模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD 感光度及人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小，即光圈自动调节，快门时间手动选择的曝光方式。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调节光圈系数，都会在 LCD 屏幕上和取景器内显示。

闪光 AE 模式是指由相机 TTL 闪光直接测光并控制闪光的模式，而不是指闪光灯本身测光系统测光并控制闪光曝光的模式。

景深优先 AE 模式是指由摄影者控制被摄物的景深，由相机自动给出适当曝光量的曝光模式。

色温

在传统摄影中，尤其在彩色摄影中，色温控制一直是个令人十分头痛的问题。而在这方面数码相机显得要方便一些，因为它一般都有自动色温控制，也就是所谓的白平衡，而且在图像处理软件中调整色调易如反掌。

数码相机的色彩深度

色彩深度指标反映了数码相机能正确记录的色调有多少，色彩位数的值越高，就越能真实地还原被摄物的色彩信息。目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了 24 位，甚至更高，可以生成真彩色的图像。

感光度的设定

ISO (International Organization for Standardization) 是制定工业标准的国际标准化组织的简称。胶片相机工业标准中，ISO 标准衡量胶片对光线敏感程度，数值越低，胶片的曝光感应速度越慢。

数码相机同样也采用 ISO 标准来衡量感光部件对光线的敏感程度，数值越大，感光部件越敏感。在传统相机中，可以按需要的拍摄效果使用不同 ISO 标准的胶片来利用其不同的曝光感应速度。在数码相机中，也可以通过调整 ISO 数值来设定，改变感光部件的敏感程度。

在数码相机上提高 ISO 数值也就是提高感光度，随着感光度的提高，数码相机的快门速度会加快，拍摄起来也比较容易。但是因此也会产生一些不良的影响，例如，因为感光部件感光不足而使光信号转换为电信号后的电流强度减弱，照片的阴影部分或者单色区域噪点现象会比较明显。如果希望获得画面干净利索的照片，那么或者可以考虑采用低 ISO 数值来拍摄。不过，不同的相机感光度的设定还需要根据实际去体验，建议在还没有了解相机的特性时，在拍摄时一级一级地升高感光度来进行测试。

数码相机的分辨率

数码相机的分辨率是指相机中光敏元件的数目。众所周知，数码相机使用光敏元件作为成像器件，

将图像中的光学信息转化为数字信号。目前光敏元件有两种：一种是广泛使用的 CCD 元件；另一种是新兴的 CMOS 器件。在相同分辨率下，CMOS 比 CCD 价格便宜，但是通常情况下 CMOS 光敏器件产生的图像质量差一些。

白平衡

人眼会根据气候或光照条件的不同来调节对色彩的感应程度，这样白色物体始终会呈现白色。白平衡校正功能就是为了让相机具有人眼一样的功能，通过计算不同光照平均值，自动调节内部的色彩平衡，来达到所有条件下均能真实再现白色的效果。

三、教学建议

1. 由于数码照相机日益普及，可以根据学校设备的情况介绍传统相机的操作方法。或补充介绍镜头的分类，可以简要分析、展示多种镜头的实拍效果，有兴趣的同学可以实践感受。
2. 可以利用数码相机拍摄的简便，让学生较多的实践，推荐学生在学校和身边生活中选取题材。
3. 根据条件，可以和电脑设计教学结合，将数码照相机拍摄的图片输入电脑进行后期的编辑制作，再打印、展示或者在学校的校园网站上公布。

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

通过对纪实摄影基本概念和创作过程的学习，初步掌握用照相机抓拍生活中精彩瞬间的技能。

2. 内容结构

①简要介绍纪实摄影的概念以及新闻报道类摄影的概念和界定。

②学习并运用纪实摄影的操作方法。

③了解关于光线、虚实关系、景别的概念和抓拍的技能。

3. 重点和难点

本课重点是用照相机对生活瞬间的记录。教师可以从欣赏作品和观察生活的角度等方面入手，让学生掌握景别、室内外的光线的概念和人物抓拍的技巧。本课难点是相机的运用和题材的选择。

二、教学资料

关键词语解释

纪实摄影

纪实，似乎是一个复杂和容易引起曲解的词汇。它本身的含义似乎也颇为模糊……应该把它理解为具有记录风格的作品……纪实作品与艺术创作之间的区别在于，前者有一定的社会功用，而后者则并无实际作用。

——沃克·埃文斯（1971年）

社会纪实摄影似乎可以指代任何最初拍摄动机为忠实地记录现实的摄影作品。但实际上在 1880 年以前，几乎所有没有经过刻意营造氛围的作品都可以称为社会纪实作品。

直到 20 世纪 30 年代，美国的摄影史学家指出社会纪实摄影既不是简单的记录，也不是严格意义上的艺术创作，而是两者巧妙的结合，即社会纪实摄影是稍加艺术渲染的现实主义作品。

纪实摄影拍摄内容大多为某一特定社会背景下的人物和社会现实，纪实风格的照片在具有明确构图的同时，还体现出对被摄人物或景物的人文关怀以及摄影者的社会观点。

时事报道类摄影

立足于现场调查，通过传播手段，反映当前社会中存在的客观事实，以达到启示社会、推动变革的主要目的，是时事报道类摄影的主要特征。

这种拍摄方式的基本特点是尽可能地“平铺直叙”，并借此体现出最大限度的客观性，以增强影像说服力。摄影者的主导思想非常明确，就是将自己见到的、想说的直接拍下来，然后传播出去。

为了强调揭示的内容以及强调被摄人的感受，这类作品比较讲究画面的陈述技巧和陈述效果。经过无数大师多年的努力，许多被创作出的经典作品让人过目难忘，因而这种摄影手法受到摄影人的普

遍重视。其实,一幅摄影作品的好坏取决于拍摄目的。目的明确之后,手法是相对灵活的。作品是否成功,主要取决于题材的选定,和所揭示问题的严峻性及普遍性。

一些最具有说服力的局部,往往被摄影者寻找、发现、捕捉到画面中,并且有意突出,以强调作者的认识。被摄人物的情绪、表情,则常被用来代言摄影者的态度和感受,并希望以此来说服读者。

以解海龙的《我要上学》为例,作品突出了小女孩生存的环境和渴望上学的眼神。这两种东西结合在一起,表述出摄影者的认识:在这样一种学习和生活环境中,一个美好生命对学习的渴望打动了无数善良的人。还有教材中出现的多萝西亚·兰格的《露宿的移民母子》,作品中同样饱含了对生存环境的无声控诉和对生存的渴望。

以上这些作品起到了相当好的社会反响,揭示出了一定的问题,引起了人们的重视及思考,并希望社会因此而得到改变。这类作品的基调都显得比较沉重,题材主要集中在弱势群体上,集中在往往容易被社会忽视、但又需要引发人们重视的社会角落,因而起到了很好的启示社会和推动变革的作用。

路易斯·海因

出生于美国威斯康星州的路易斯·海因曾在芝加哥大学和纽约大学学习社会学,并成为一名教师,然后就以摄影作为媒介表现他对社会的关注。我们可以看到海因拍摄的童工照片,并且根据当时的历史分类还附有大量详尽的文字描述,这些分类包括:“美国的童工”“今日的童工”“制造厂”“报童”“矿工”“工厂”“鱼类加工工人”“水果采摘者”“年纪小的推销员”“各种打杂工”“艰苦度日的家庭”“消遣和堕落”“群像”等。每一幅照片下面都有详尽的时间、地点、人物年龄以及生存状况的介绍,连同极富视觉冲击的照片构成相当强大的纪实力量。

《纺织厂女童工》

《煤矿男童工》

路易斯·海因是一个社会学家,他利用照相机拍摄了大量的视觉资料。

他力图使自己的纪实作品达到“让照片说明一切”的真实。他从社会学观点出发,站在真实再现现实的立场上记录着。

他拍摄了大量童工劳动的场景,反映了当时美国儿童悲惨而辛酸的社会命运。他的作品推动了童工法的确立。

多萝西亚·兰格

她是20世纪30年代大萧条时期美国农业安全局最重要的纪实摄影家之一。这位因为小儿麻痹症而残疾的女士以极大的热情和敏锐的社会意识参与到对经济衰退的研究中。从1935—1942年,兰格走遍了美国南部和西部的22个州,大范围地研究了季节工、破产的农民和佃农的生活状况。兰格的摄影作品充满了同情心,但是她又不失时机地将尊严和希望附加到她的拍摄对象身上。因为对美国社会状况的摄影研究,兰格于1941年获得古根海姆基金会奖。她拍摄的《季节工母亲》不仅成为农业安全局纪实摄影的代表作,也是诠释人文主义摄影最好的例证之一。

“瞬间抓拍”大师布列松

摄影大师亨利·卡蒂埃·布列松对于摄影中“决定性瞬间”的论述是这样的:“生活中发生的每一个事件里都有一个决定性时刻,这个时刻来临时,环境中的元素会排列成最具意义的几何形态,而这

个形态也最能显示这桩事件的完整样貌。有时候这种形态瞬间即逝。因此，当进行的事件中所有元素都达到平衡时，摄影家必须抓住这一时刻。”他提出的这一“决定性瞬间”的理论，几乎成为唯一诠释摄影的理论，影响了很多出色的摄影师。

布列松于1908年出生于法国。作为享誉世界的摄影大师，他对于“决定性瞬间”的阐释使他成为现代新闻摄影之父。他手中的莱卡M3照相机就像他眼睛的延伸，他以超人的洞察力抓拍捕捉下许多精彩的瞬间。

为了近距离的接近人群，布列松经常将照相机隐蔽起来。布列松的拍摄理念是创造性的，他非常善于用镜头捕捉生活中转瞬即逝的画面。

布列松曾这样描写自己对摄影的迷恋：“我曾整日在街头寻找，随时准备记录生活的点滴，将活的生活记录下来。”

第二次世界大战期间，布列松在法国军队服役，曾被德军俘虏。他幸运地逃脱并继续同法国军队一起作战。1947年，布列松和他的朋友们一起创办了著名的马格南图片社。

在布列松的职业生涯中，他的足迹遍及23个国家，他用相机记录了不同民族的喜怒哀乐和不同的风土人情。他也曾见证了过去一个世纪中许多重大事件的发生。

布列松的妻子在评价丈夫时说：“亨利有天生的直觉，总能知道这个世界将要发生什么，而哪些又是最重要的。当甘地被刺杀的时候，亨利出现在了印度，而新中国成立的时候，亨利就在北京，他同时还是1953年斯大林死后第一个被允许进入苏联的西方摄影师。”

《男孩》

《耶路撒冷，1967》

这是一张“决定性瞬间”照片的范例。四位虔诚派犹太教徒恰到好处地处于由线条和影调构成的画面中，达到形式和内容的高度统一。

拍摄时，布列松在莱卡相机上面安装了一个反转棱镜，通过它取景可得到颠倒的影像。这样，他便可专心于构图，不至于被人物分散注意力。当画面上所有的因素都具有最大表现力时，他便按下快门。

布列松作品

新闻摄影

同样被称为“瞬间的艺术”的新闻摄影作为新闻报道的一个重要手段，能够迅速反映现实生活中极富新意和美感的生动瞬间。它一方面要客观报道新闻事实本身，另一方面又要通过用光、构图、角度把握、形象观察等艺术手段来完成摄影的艺术创造过程，以达到迅速及时、真切生动地报道新闻事实的目的。新闻摄影兼跨新闻和艺术两个门类，具有两重地位，因此，新闻摄影应该是新闻的真实性和摄影的艺术性的完美统一。

《巨星的告别》

2006年7月9日，法国足球运动员齐达内在德国举办的世界杯决赛中因用头部撞人被罚出场，黯然告别赛场。

2006年7月28日，在中国上海举行的国际跳水冠军巡回赛上，一位参加10米跳台比赛的中国运动员在空中翻转时的精彩一瞬。

《向农民工鞠躬道歉》赵雄韬 摄

2006年1月11日，中华全国总工会副主席张榕明来西安一工地慰问农民工，并给农民工发了慰问金。不料，张榕明走后，慰问金竟被包工头收走。12日张榕明得知此事后，要求陕西省总工会严肃处理此事。当日，蜀秦劳务公司西安分公司经理向农民工道歉。

《失散的家人》巴利提 摄

2006年2月1日，一位犹太妇女对抗以色列安全部队的清除行动。这是第91届普利策新闻奖获奖作品。

《拿玩具手榴弹的男孩》戴安·阿博丝 摄

1950年以来摄影日渐普及，使照片成为视觉交流的一种最为流行的方式。越来越多的人拿起照相机，把周围的生存环境及发生的事情拍摄下来。这时的世界已经改变，第二次世界大战后的摄影家们认为社会纪实照片上只有单纯的人道主义和人文关怀已然不够，照片应该更加自由地传递更多的视觉信息，视觉冲击力能够更好地引发人们对现实的思考。

刊登于《生活》杂志的照片

尤金·史密斯作为《生活》杂志的自由撰稿摄影师，找到了不少独特的拍摄题材，如“西班牙村庄”“乡村医生”等。虽然自由撰稿使他的收入时断时续，但是自由的拍摄方式使他的作品逐渐地演变成史诗般的风格。

参考资料

普利策和普利策奖介绍

普利策奖(The Pulitzer Prizes)是美国一种多项的新闻、文化奖金,由美国著名的报纸编辑和出版家约瑟夫·普利策出资设立。

普利策1868年开始从事新闻工作,他的一生对美国报纸的发展有着较大的影响,被人们誉为创办现代美国报纸的先驱者和示范者。1903年,普利策写下遗嘱,决定出资兴办哥伦比亚新闻学院和建立普利策奖金,由哥伦比亚大学董事会掌管他遗赠的基金。1911年10月29日普利策逝世。根据他的遗嘱,1912年哥伦比亚新闻学院成立,1917年起设立了普利策奖。

普利策奖包括新闻奖和艺术奖两大类。

首届普利策摄影奖是1942年颁发的。此后,除1946年外,每年颁发一次。从1968年开始,摄影类增设了专题新闻摄影奖,获奖作品通常由一组照片组成。

三、教学建议

1. 除了教材提供的纪实、新闻类图片,教师可以再收集一些纪实类的摄影作品,尤其那些捕捉了瞬间的光线和表情的图片,来加深学生对于纪实摄影创作的理解。

2. 讲解概念时,教师可以引导学生仔细观察生活,引发他们对于社会的责任感。可以让学生从身边熟悉的人物或事件入手,掌握拍摄技能,让技巧成为表达观念的手段。

3. 补充设计内容。教师可以组织学生组成新闻小组,发现学校生活中有趣和发人深省的事件。

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课教学,引导学生了解静物摄影、人物摄影、风景摄影的基本方法。

学会以审美的眼光观察生活。

了解构图的基本常识。

2. 内容结构

①在静物摄影中训练统一画面的方法。

②在风景摄影中学习掌握构图和组织画面的原则。

③在人物摄影中了解光线、构图的运用。

3. 重点和难点

本课重点和难点是有关摄影中光线、构图、画面组织等拍摄语言的综合运用。教学中需要学生大量的实践,将之前讲授的知识融会贯通并活学活用。

二、教学资料

关键词语解释

静物摄影实践

金属制品拍摄技法

对于反光强、表面面状较明显、明暗反差大的金属作品,应以柔光和折射光为主,提高反差。

工艺品拍摄技法

拍摄时要注意工艺品的立体感,一般多采用侧光拍摄,最好能分出顶面、侧面和正面的不同亮度,还要从明暗不同的影调和背景的衬托中表现出物体的空间深度。测光时光比不要太大,一般背景的色调与主体和谐为好。也可用鲜明的对比,最好用画幅大一些的相机与大一些的底片。这样放大后工艺品的质感、细部层次、影纹色调都较好。

玻璃器皿拍摄技法

玻璃器皿较特别,表面光滑,易反光,在拍摄时可将灯光照射在反光面上,再反射到玻璃器皿上。也可以背景柔和的反射光作为唯一光源,表现玻璃器皿的轮廓线条和透明质感。为防止相机的影子反射在玻璃器皿上,可用一块 50 厘米左右中间开出镜头的孔洞的黑布放在相机前。拍摄橱窗里的玻璃器皿时,应从室内向室外拍,利用从室外射入的逆光,表现玻璃器皿的透明质感。

机械拍摄技法

为把机械表现得清楚,最好用中焦距镜头和较小的光圈表现较大的景深。室内拍摄机械,布光应均匀,主光灯可用于正面,辅光灯可横、直、斜线布置。室外拍摄机械可视机械的颜色采用不同的光

照角度，浅色的以侧面光为宜，深色的以平面光为宜。

建筑物拍摄技法

一般宜在早晨或傍晚采用前侧光拍摄，可增强建筑物的立体感，一般不采用正面光和逆光。一般采用斜侧角度把镜头对准建筑物最重要、最具代表性的部分，同时把侧面部分也适当的包括进去，以表现建筑物的纵深感和立体感。拍摄建筑物要求建筑物的垂直线条与照片的边缘平行，在拍摄时相机必须握正，若建筑物很高大，可把相机移远一些，并适当提高拍摄角度，但不宜过分仰拍。

花卉拍摄技法

拍摄时多在相机前加用近摄附件，以获得较大的影像。为使花朵突出，可用大光圈，使背景模糊，也可采用简洁背景。拍彩色片时，可用偏振镜压低偏光色调，以蓝天作背景；拍黑白片时，多以蓝天作背景，如需灰色色调，可加黄色滤光镜，如需深灰背景，可加橙色或红色滤光镜。为表现花朵的质感和花瓣层次，可利用自然光或灯光造成侧光、侧逆光、逆光效果，同时需加以辅助灯光或反光板提高暗处亮度，缩小光比反差。

色调

色调是表现气氛和情绪的主角，静物摄影常通过道具、色彩的选择，灯光的布置，背景的取舍营造不同的色调，表现不同的情绪。有时在一个统一色调中加入一点对比强烈的色调，犹如柔和的乐曲中插入一句悦耳的高音，特别提神。静物摄影也常采用这种手法来表现主体。

直叙式表达

通过选择直接与主体有关的道具，直接地展示物体，是常用的拍摄方法。

朦胧式表达

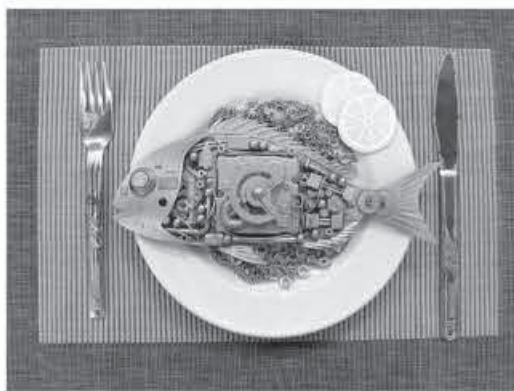
在现代摄影中常用。用意欲的方式间接地表达意念。让观者根据自己的经验去丰富原作的内容。这时物体的造型和道具的选择非常重要，拍摄者可以利用朦胧的柔光，将反差控制在一定范围内，为画面营造主题气氛。

抽象式表达

抽象式表达是无主题式的表达法，画面追求物体的形体、光影表现和质感对比。在用光方面特别注意暗影形状的运用，把它作为构图因素去考虑，拍摄者可通过更深刻地体会物体外在和内在的联系，用形象思维去表达意念，突出作者的手法和思想感受。

静物摄影参考图

Bela Borsodi 摄影作品

生活中的任何点滴都可以成为静物摄影的题材，Bela Borsodi 利用生活中的日常用品，巧妙地布光和安排构图，使得作品有了超现实的感觉。

人物摄影参考图

参考资料

观念摄影

我们知道，照相机是个完全机械的工具，就像画笔之于画家一样，它是摄影师创作的一种媒介。尤其是近年来，各种创作方式之间的界限越来越模糊，创作的媒介已经不重要，重要的是过程和结果。摄影似乎成为唯一的一种既方便操作，又能快速获得成品的创作方式。随便走在大街上，目光所及之处是各种各样的图像，广告和流行文化的发展每天都为我们提供着新鲜的视觉体验。

不同于前一课所提到的有着强烈社会责任感的纪实摄影师，还有很多人关注的是内心感受和观念的变化，他们利用摄影这个大众化的媒介，自由地表达着自己的观念，个人化的创作方式体现了他们具有实验精神的无限的创造力。传统摄影着重于关注外部世界的变迁以及摄影的社会功能，而观念摄影是指将自己对某些问题的观念或内心情感以摄影为媒介实验性地表现出来。因此观念摄影就有着多种多样的面貌，因为每个创作者不仅观念不同，表达方式也会有或多或少的差别。这种类似于游戏的创作，为艺术领域提供了更多的可能性。

《1983年3月14日的交谈》大卫·霍克尼 1983年

大卫·霍克尼是一位画家，在接触摄影时，他对立体派观念的认同和探索，使他创作了大批拼贴作品。他将物体或人物的各个不同角度拍摄下来，之后重新拼贴在一起，作品展现了事物各个不同的方面和瞬间，打破了单幅绘画作品或照片带来的单一感受。

教师也可以让学生尝试使用这样的方法对自己的作品进行再创作。

《橘子·曼哈顿》伊夫·索那曼 摄

一个日常生活的瞬间同样也是我们每天经历的风景。这组并列展示的照片是在质疑“决定性瞬间”这个传统摄影理论，索那曼认为在记录现实的时候，瞬间并不是唯一的，所有的瞬间都可以是决定性的，因此，“决定性瞬间”并不存在。

教师在了解这些图片的背景后，可以让学生留意自己身边最熟悉的风景，并告诉他们，“风景”并不局限在自然风光中。

《帝国大厦》

《120 公里/时》

《卡罗琳娜》索德克 摄

黑白照片着色是对照片进行再创作。黑白照片将世界以单色的形式抽象地展现，而着色的过程就像绘画一样，主观的色彩将原本抽象的黑白画面渲染得如梦如幻。索德克浓烈而神秘的着色很有超现实的味道。

三、教学建议

1. 本课的内容较为庞杂。教师可以根据自己的教学特点和学校的情况，挑选重点进行教学。
2. 引导学生观察身边的事物，可以请同学对一些现代的摄影作品进行评论。补充设计一些小实验来尝试一些现代摄影师的创作方法，激发学生学习兴趣。

一、教材分析

1. 教学目的

本课的教学目的是使学生了解摄像语言，认识活动影像对生活的重大影响，理解摄像既是科技的产物，又是艺术表现生活的体现。

2. 内容结构

- ①了解摄像的意义和艺术表现力。
- ②掌握摄像的构图、光影和镜头的运用。
- ③理解摄像里声音与画面的关系。

3. 重点和难点

摄影和摄像的构图相通，但摄像的构图概念延伸了，因为除了三维的活动空间，还涉及声音、叙事和时间等因素，所以运动是摄像根本的特征，而构图要考虑和声音的结合。这在告知学生拍摄时特别重要。

二、教学资料

1. 关键词语解释

景别的意义

景别是一种外在的语言形式

同文学语言的概念一样，景别是一种最重要、最外在的视觉语言形式。它作用于视听语言结合的电影、电视中，以及平面造型艺术中的图片摄影、绘画作品中。

当我们看到银幕上任何一个镜头画面时，在最初的0.1~0.2秒的视觉心理活动过程中，首先认同、感受到的是画面的景别形式，即先辨别出这是一种什么景别的镜头画面。其次，才会从镜头画面的形式范围进入到对镜头画面内容、构成结构、造型元素以及画面效果的感受、分析和理解的过程中。

在电影创作中，导演创造的最终形式要归于镜头画面的景别，以及镜头画面间景别的排列组合。特别是当一部影视作品的无数个带有叙事元素、写意元素的镜头画面，通过导演的构思，以景别的形式，按一定的规律排列组合起来时，便会产生一种画面视觉变化规律，这就从根本上形成了镜头画面最外在的语言形式和镜头画面造型风格。

从严格的意义上讲，景别运用是导演最重要的叙事手段，是最有效的镜头语言表现形式，而且是最外在的语言形式。

景别就是一种对画面空间表达的暗示与想象、描绘与再现。我们在观看每个镜头画面、每个场景中若干的镜头画面的排列时，都可以从画面景别本身所包容的内容中去了解画面空间，想象所描绘的银幕空间，体会画面的空间感。

当银幕形象是全景系列景别时，我们可以体会到画面空间的宽广。这种视觉空间距离上的遥远，可以使观众在心理上产生远离感、旁观感、非参与性，以及超脱与超然的感受，从而使画面显得较为客观、宏观。

当银幕形象是近景系列景别时，我们会感觉到画面空间的狭小与非具体性。视觉空间距离的接近，则又造成观众心理上的参与感和渗透感等感觉，画面会具有一种强烈的震撼感。

景别体现场景（环境）中人物的具体构成关系和构成风格

著名电影导演米开朗基罗·安东尼奥尼曾经说过：“没有我的环境，便没有我的人物。”

这就是说影视作品创造中最重要的元素是场景（环境），它的存在不仅能表达叙事本体，还可以对人物形象的塑造、情节的发展起重要的作用。

而在电影实际创作中，构成场景（环境）的因素除了背景、陪衬景物之外，更重要的是人物在场景中的位置。创作的经验告诉我们，全景系列的景别镜头，因景别本身的特点，能具体地交待、展示场景关系及场景中的人物关系。从人物的位置到背景景物的构成，从景物纵深透视到立体空间布局都可以在画面结构中找到。而近景系列的景别镜头，因景别本身的特点，不能具体、明确地做出场景展示，不能在景别范围内表现透视关系、背景关系、人物位置关系和立体的空间构成，而是依靠画面中的前景人物、主体与背景的虚实对比、画面的明暗配置等因素，来复合出全景系列镜头的关系，并利用电影语言中的声音、人物视线引导等手段来丰富空间形象。

所以，不管是画面空间表述还是空间展现，景别都是最主要和最直接的视觉因素，人物关系也自然会在其中得到充分的体现。

电影是镜头排列的产物。任何事物的排列组合都可以构成一种规律，而规律即风格。

单一画面或单一镜头景别不能说明什么，但是，当一部作品是以多幅画面并以各种景别排列时，就会在全片中形成一种主导趋势，例如某一种景别成为主导景别，贯穿全剧，或者某一种景别在几个场景中成为一种主导趋势。那么，影片就会形成一种镜头视觉风格。

导演在处理镜头时，会从影片内容出发，使景别的转换、变化形成一种规律，并融入其自身对某种景别的偏爱，这时影片景别的变化频率与变化强度，就成为导演叙事语言的风格，从而形成了影片的特有风格。

全景系列景别·近景系列景别

我们之所以分析、讨论镜头画面中的景别，是由于摄影创作中相关的景别在画面构成上有很大的相似性，因此现将所有具有近似的造型风格和表现风格的镜头画面景别分为两大类，即全景系列景别和近景系列景别。在拍摄和讨论中我们将其简称为全景系列和近景系列。

全景系列——大远景、远景、大全景、全景。
近景系列——中景、中近景、近景、特写、大特写。
景别系列分析示意：

分析 \ 景别	全景系列景别	近景系列景别
1	抒情的、写意的	叙事的、纪实的
2	画面强调“势”	画面强调“质”
3	表现人物“形体”	表现人物“神态”
4	空间“实”写	空间“虚”写
5	大景深、背景实像	小景深、背景虚像
6	地平线与人物关系很重要	地平线与人物关系不重要
7	画面气氛十分重要	画面构图十分重要
8	环境为主、人物为辅	人物为主、环境为辅
9	构图更注意绘画性	构图更注意随意性
10	拍摄角度不太重要	拍摄角度十分重要

2. 鉴赏资料

可以请学生完整地欣赏教材中介绍的影片，在课堂上就其摄影手法、声音的配合进行讨论。

三、教学建议

摄像是一个全方位的艺术活动，建议教师先让学生领悟摄影艺术语言，仔细学习以摄影的眼光观看影片的方式。

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

了解摄影机的操作和使用方法。

2. 内容结构

①了解摄影机的结构。

②了解 DV 的使用和操作方法。

3. 重点和难点

本课重点是对 DV 基本技能的掌握和实践使用，本课难点是白平衡的使用和光圈的运用。

二、教学资料

关键词语解释

DV 拍摄时间

适当地掌握每个镜头的拍摄时间。

若一个镜头的时间太短，则看不明白图像。反之，如果一个镜头的时间太长，则影响观看热情。所以每个镜头的时间掌握颇值得注意。建议：特写 2~3 秒、中近景 3~4 秒、中景 5~6 秒、全景 6~7 秒、大全景 6~11 秒，而一般镜头拍摄以 4~6 秒为宜。我们拍摄时应该注意要让画面中的内容有看头。其实，观众一般都对镜头中移动的物体比较关注，如果画面中没有重要的会动的东西，那么很长时间的一个长镜头是毫无意义的。但是我们也不能说就此不用长镜头了。如果画面中的物体一直在运动，那么观众还是会有兴趣的，因为长镜头比较适合表现整个事件发生的全过程，使用恰当会很有效果。

白平衡

我们在旅行中拍摄，身处的场景往往千变万化，这一刻是阳光明媚的室外，下一刻可能就是光影交错的室内，再下一刻可能是伸手不见五指的山洞。一般 DV 机的自动白平衡设置基本可以自动适应，不过我们最好还是要根据相应的色温条件和拍摄对象来调节白平衡。鉴于旅行中自然风光多属于红花绿草，对于绿色的表现，如果将白平衡调整得偏暖一点，会有更好的表现。另外如果是使用自动白平衡，在从室外进入室内的时候，要把 DV 关掉重开一次，让白平衡启动自动调整。这样的情形在旅行中是会经常遇到的，比如我们在拍摄寺庙的场景时就要注意这点。

镜头内变焦

其实每一次变焦都可以说是一种镜头运动的特殊效果，如果漫无目的地频繁使用镜头内变焦，观看时图像容易使人感觉不稳定。此外，频繁变焦会使得 DV 耗电增加，大大缩短拍摄时间。对于同一个场景的镜头表达，不妨使用不同角度和距离的定焦拍摄，效果或许会更好。

三、教学建议

因为 DV 方便携带和使用，所以建议教师多组织学生进行实践，以熟悉机器的性能和操作。比如，设计一个简单的小场景并请学生拍摄，提出“还可以有哪些不同的拍摄角度或其他表现方法吗？”等问题，帮助学生熟悉操作。

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课教学的实践活动，了解记录类摄像，并且掌握拍摄的技能。在拍摄实践中了解拍摄一部DV作品的整个程序，并且养成拍摄前做好充足前期准备的良好习惯。在学习实践中培养团队合作的意识和能力。

2. 内容结构

- ①从活动实践入手，通过拍摄身边熟悉的事物，学习拍摄记录类摄像的方法和程序。
- ②在拍摄过程中了解光线、声音等拍摄元素的协调统一。

3. 重点和难点

本课的重点是引导学生善于发现生活中的细节，使之变为感受，成为拍摄的题材。让学生在拍摄的过程中了解到记录类摄影不是看到什么拍什么，而是从前期筹划到拍摄手段到后期制作的一个完整的程序。要学会团队合作，并要善于思考，为下一步的拍摄做好准备。

二、教学资料

关键词语解释

纪录片

纪录片是电影（包括电视）的初始形态，是一种更加自由的传播手段。故事片可能因战争、地震等天灾人祸而发展迟滞，纪录片则较少受到此类因素的制约。相反，“多事之秋”恰恰是纪录片的黄金时期。今天，随着轻型摄录编辑设备的应用和数码编辑系统等高新技术的日益发达，纪录片已经成为一种无所不在的影视形态，可以毫不夸张地说，我们生活在“纪录片的社会”。虽然至今尚未有一个相对完善的有关纪录片的定义，但是丰富多彩的纪录片开阔了人们的视野，变更着人们对世界与自我的认识，甚至改变着人类的思维方式。同时，世界纪录电影史上的所有重要影片都或多或少地定义和重新定义着“纪录电影”，而且这种循环往复的过程构成了纪录电影得以发展的重要步骤。纪录片是一种可贵的媒体，普通人可以借助它阐释重大的问题，并能够引起社会关注。纪录片导演需要运用适当的权利处理伦理问题，并且负有社会责任。纪录片之父约翰·格里尔逊将纪录片定义为“真实的创造性处理”。

声音

这里的声音指的是记录类影片中的声音。以目前的技术条件，后期配音往往给即兴式的纪录片拍摄带来不便。所以，人们一般采用在摄影机上外接话筒直接录音的形式。这种拍摄方式要求摄影师必须同时兼顾“声音的拍摄”。比较典型的情况是，被摄人物说话时，摄影师必须仔细听被摄者所说的内容，根据所说内容调度镜头；当出现画面以外的特殊声音时，镜头在适当的时候需要寻找声源。也就

是说, 摄影师需要为重要的声源拍摄相应的画面。

稳定性

晃动的纪录片已成为历史, 那是技术与观念尚不成熟时期的产物。除非你是有意让观众体会紧急的、艰难的、零乱的拍摄现场, 否则, 画面的稳定是首要保障。在很多突发时刻, 或者是在被摄物处在运动过程中时, 摄影师大多使用手持或肩扛的拍摄方式。这时候, 摄影师必须保持身体的稳定性, 从而保证画面稳定。固定画面的稳定性自不必说, 运动画面同样必须保持稳定, 即匀速地动。这要求摄影师沉着应战, 反应灵敏, 摄影师心理的稳定性和判断的准确性决定着其身体的稳定。在一个镜头中, 当需要转换视点时, 摄影机必须平缓地移动, 即便是面临突发情况, 摄影师也要沉着地调转镜头, 而不能让镜头晃动得很严重, 使拍摄效果显得慌里慌张。还有一种方式可以用于突发情况, 那就是果断地将镜头甩向下一个关注点。

捕捉瞬间

生活现实是禁不起重复的, 第一反应是最真实和生动的, 同时也转瞬即逝。导演是脑, 摄影师就是手。他们各司其职, 但又统一于一个整体——对被摄物达成一致的认识。导演的意图, 在瞬间由摄影师完成。在拍摄现场, 由于使用同期录音, 一旦按下录制键, 语言的交流与指挥就不能够进行, 导演与摄影师势必达成共同体式的默契才可能捕捉到眼前最有价值的东西。真正优秀的纪录片摄影师自然是半个导演, 现场的分镜头是摄影师在拍摄的瞬间自行完成的。这正是纪录片摄影的难度所在。

后期制作

所谓影视后期制作是利用实际拍摄所用的素材, 通过三维动画和合成手段制作特技镜头, 然后把镜头剪辑到一起, 形成完整的影片, 并且为影片制作声音。

后期制作软件

在记录类摄像的后期制作中, 可以利用一些比较常用的后期制作视频编辑软件修复前期拍摄的缺陷。但是, 任何拍摄活动都不要有在拍摄时有依赖后期修复画面的想法。

参考资料

《迁徙的鸟》

《迁徙的鸟》

《迁徙的鸟》：自然史诗巨作“天·地·人”三部曲之一的《迁徙的鸟》，由国际著名导演雅克·贝汉制作，拍摄历时四年，横跨五大洲，所用胶片长达460公里，拍摄动用了世界上最优秀的飞行员和科学考察队。

“与鸟类生活了四年，我们似乎成了它们的父母。”雅克·贝汉强调，拍摄这样的自然类纪录片，时间是最基本的保障，“我们要观察，要尽可能地亲近我们的拍摄对象——那些不断迁徙的鸟类，于是组成了一个有300多名成员的摄制组，花费整整四年时间来跟随这些候鸟的迁徙途径。我们历尽了所有的季节变化，几乎环绕了整个地球。”

对于为何选择拍摄纪录片，雅克·贝汉回答说因为纪录片最为真实，他拍摄的目的是想获取真实、获取自然最美好的瞬间。在拍摄过程中，他们与鸟成为朋友。他说摄制小组会训练鸟，但不是训练鸟听他们的指令，事实上是他们要随着这些鸟的行动而行动，那是一段既辛苦又令人感动的日子。

影片中这些独具特色的演员向我们展示了它们最为真实的自然面目。该片获2003年奥斯卡最佳纪录片奖提名，法国电影凯撒奖最佳剪辑、最佳音乐等多项大奖。

从《迁徙的鸟》这样一部科学纪录片里，人们显然能看出法国人对于艺术不厌其烦而精益求精的精神。他们用独具欧洲气质的浪漫之声结合唯美画面，把原属自然科学范畴的鸟类迁徙话题拍摄成了洋溢着人文主义精神的不朽杰作。

三、教学建议

1. 本课内容是实践活动，教师可以引导学生主动观察身边的生活，感悟生活。
2. 可以观看一些纪实类的影片，和同学一起讨论。

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

本课的教学目的是让学生通过实践了解剧情类摄像的整体步骤。培养集体观念和团队协作精神。特别是了解拍摄的过程是一个从前期筹划，中期拍摄到后期制作的完整程序，每一个步骤都要为下一个环节做好准备。

基本掌握后期编辑制作。

2. 内容结构

通过观察身边的生活，创作出剧本，并组织一个拍摄的团队进行拍摄。

通过后期编辑了解、掌握一个编辑软件。

用剪辑传达你的想法。

二、教学资料

1. 关键词语解释

剧本的创作

简单来说，要写好一个故事，首先要构思好你的故事走向、人物关系、情节高潮、主题思想等。美国好莱坞有一套编剧规律：开端——设置矛盾——解决矛盾——再设置矛盾……直至结局。中国也有自己的编剧规律：起——承——转——合。

态度

写故事最重要的是对故事的态度，不同的态度会产生不同的效果。

主题

在下笔写故事之前，你必须要问自己：你要讲一个怎样的故事？是朋友之间的友情、男女之间的爱情、外星人入侵地球，还是一个控诉战争的故事？

主题必须十分明确，贯彻始终，不容置疑。你不能写一组战争片段，一会儿怀疑战争，一会儿又歌颂战争。主题有如一个指南针，它会引导你创作故事，贯穿故事中的情节。而最重要的是它能避免你在写作中偏离主旨。一部成功的剧本要让观众看完后，清楚明白作者想表达的主题和主题。

创造角色冲突

角色冲突是吸引观众的不二法门。这包括故事角色和角色之间的冲突，角色和他自身价值观的冲突等。

创造角色冲突的方法：

方法一：动力与阻力

故事里的人物想做一些事，但有一股力量抗衡他，这就是动力与阻力。

例如电影《怒火风暴》的故事中，主角刚刚经历完痛苦的牢狱生涯，当他出狱时，他一心想见到自己的妻子，重过正常人的生活（动力，他想追求的事）。但他的妻子逃避他，四周的人也因他的犯罪记录而歧视他（阻力，阻止他达到目的的力量）。

方法二：不能分解的关系

当角色和角色之间存在冲突，而且有一个不能分开的结把他们拉在一起，好戏便来了。举一个简单的例子，男主角的妻子是个爱说闲话的女人，而男主角的母亲则是个守礼节的传统妇女。因为环境的因素，主角和他的妻子必须搬进家里和妈妈一起住。试想两个完全冲突的人——媳妇和婆婆，被一个不能分解的关系拉在一起时，将会是怎样。

创造表面张力

怎样创造一个紧张的场面呢？

方法一：让你的观众知道一些事而故事中的角色不知道

例如故事中的主角闯进了敌人的基地，有支枪在黑暗处伸出来瞄着他（观众知道但主角不知道），敌人就快开枪了，观众都为主角担心。

方法二：让你的观众感到故事中的角色走在一条错误的路上

例如主角的母亲病了，他全部家当只有一百元，于是他便去赌场碰碰运气。很走运，主角不停地赢钱，已有足够的医药费，但他竟然贪胜不知输，继续赌下去，结果输了一局又一局（观众已知他已走在一条错误的路上）。最后连手上的一百元也输了，竟然还去向人借钱（他用错误的方法企图达到目的）。

方法三：时间限制

故事中某些事件若存在时间的限制（如定时炸弹），能够给观众一股紧张的情绪，并且这股紧张情绪能维持一段时间。比如还有十二小时，陨石便会撞击地球，地球上超过一半的生物会死亡。或是一辆巴士必须维持在时速一百二十公里，否则车上的炸弹便会爆炸。

方法四：转折点

使用转折点能制造意外的效果，引发观众的心理预期，加强情节张力，从而维持观众对故事的兴趣。转折点最常出现于故事的前段和后段。剧本前段的转折点一般用于开启故事和陈列主角即将面临的各项选择。至于后段的转折点则指向主角解决危机、收拢故事。

例如电影《生于七月四日》，主角在故事开始面临第一个转折点：是否要参加越战。主角后来选择参战，走上战场。但好景不长，在战争中主角被打伤了双脚，要终身坐轮椅。原本爱国主战的他在经历了多件事后，改变了想法。影片中有很多出人意料的转折点导致了故事的结局，主角也由主战派变成反战派，从而带出反战的主题。

伏笔

埋下伏笔可以吸引观众追看剧情。

关键匙

所谓关键匙，就是最能象征整个故事的物件。如电影《辛德勒的名单》中，那张犹太人的名单是关键匙。

蒙太奇

有两个画面，交叉地播出，这就是蒙太奇。如在电影《教父》中，画面一边播出教会里正在举行的神圣仪式，如神父替孩子洗礼、向天主祈祷等，另一边却转播出教会中邪恶的一面，如教会中的领袖为夺取权力，到反对他的人的住处大开杀戒。

蒙太奇亦可指一些没有联系的画面，当把它们剪接在一起的时候，会产生的另一种意义。简单来说，如第一画面中有一只手正在投球，而另一画面是另外一只手接到一个球，然而球不见得是同一个，

但当两个画面剪接在一起的时候，就是一个人把球投给另外一个人的含义，然而若中间再加入另外的画面，意思就完全不一样了。

剧本写作三大忌

1. 写剧本变写小说

剧本写作和小说写作是两件完全不同的事，要知道写剧本的目的是要用文字去表达一连串的画面，所以你要让看剧本的人见到文字后能够即时联想到一幅幅图画，将他们带到影像的世界里。小说则不同，它除了描述出画面外，还包括抒情句子、修辞手法和对角色内心世界的描述，这些在剧本里是不应有的。举一个简单的例子，在小说里有这样的句子：

“今天会考放榜，同学们都很紧张地等待结果，小明别过父母后，便去学校领取成绩通知书。老师派发成绩单，小明心里想：‘如果这次不合格就不好了’。”

“他十分担心，不知考试失败后如何面对家人……”

试想，如果将上面的句子写在剧本里，你叫演员看了怎样用动作去表达？

如果要用剧本去表达同样的意思，就只有写成如下这样：

在教室里面，学生都坐在座位上，脸上带着紧张的表情，看着站在外面的老师。老师手中拿着一沓成绩通知书，她看了看最上头的一张，叫道：“陈大雄！”陈大雄立刻站起来去领取成绩单。小明在教室的一角，两只手不停地搓来搓去。他看着教室外面，画面渐渐返回当日早上时的情景。小明的父母一早就坐在客厅里，小明穿好校服，准备出门，看了看父亲，又看了看母亲，见到他们严肃的脸孔，不知该说些什么。小明的父亲说：“会合格吗？”小明说：“会……会的。”

“陈小明！”老师洪亮的声音把小明从回忆中带回现实。老师拿着小明的成绩单，看着他。小明呆了一会儿，才快步走上去领取……

2. 用对话交代剧情

剧本里不宜有太多的对话（除非是剧情的需要），否则整个故事会变得不连贯，缺乏动作，观众看起来就像听读剧本一样沉闷。要知道现在要写的是电影语言，而不是文学语言。只适合于读而不适合于看的便不是好剧本。所以，一部优秀的电影剧本，对白越少，画面感就越强，冲击力就越大。

举一个简单的例子，写一个人打电话，最好不要让他坐在电话机旁不动，只顾说话。如果剧情需要，可让他站起来，或拿着电话机走几步，尽量避免画面的呆板和单调。

3. 故事太多枝节

很多人写剧本都写了太多枝节，在枝节中有很多角色，穿插了很多场景，使故事复杂化，观众可能会看不明白，不清楚作者想表达什么主题。试想如果在一幕电影中同时有十几个重要的角色，角色之间又有很多故事，观众在短短的时间里怎能记得每一个角色记得这么清楚？

其实，写剧本有一句格言：Simple is the best！简单的故事是最好的。大家想想，你们所看过的好电影，它们的剧情是不是都很简单？例如电影《泰坦尼克号》（《Titanic》）只是讲一艘大船下沉，而下沉当中男女主角产生了爱情。其他电影也一样，简单到用短短几十个字就能讲出故事大纲。

数字非线性编辑

从20世纪80年代开始，数字非线性编辑在国外的电影制作中逐步取代了传统方式，成为电影剪辑的标准方法。而在我国，利用数字非线性编辑进行电影剪辑还是近几年的事，但发展十分迅速，目前大多数导演都已经认识到其优越性。随着影视制作技术的迅速发展，后期制作又肩负起了一个非常重要的职责：特技镜头的制作。特技镜头是指直接拍摄无法得到的镜头。早期的影视特技大多是通过模型制作、特技摄影、光学合成等传统手段制作的，且主要在拍摄阶段和洗印过程中完成。计算机的使用为特技制作提供了更多更好的手段，也使许多过去必须使用模型和摄影手段完成的特技可以通过计算机制作完成，所以更多的特技效果就成为了后期制作的工作。

Premiere Adobe 公司的 Premiere 是一款越来越受到业余使用者重视的非线性视频编辑软件，它有许多版本，其中既包括适合普通消费者使用的基本版本，也包括供专业人士使用的 Pro 版本，还有一些为准专业级板卡做配套的 OEM 版本。它可以通过多轨的影像与声音的合成、剪辑来制作多种格式的动态影像，提供各种操作界面来达成专业化的剪辑需求，通过对录像、声音、动画、照片、图画、文本等素材的采集制作出完美炫目的视频作品，且完全可以满足后期制作的种种要求，输出成为 Web 流视频格式或任何其他媒体格式的视频。

Premiere 主窗口主要由菜单和具有不同功能的子窗口组成。启动 Premiere 后会进入其主窗口，这时会出现预设方案对话框，每种预设方案中包括文件的压缩类型、视频尺寸、播放速度、音频模式等选项。打开后屏幕上会同时显示几个窗口，主要的窗口包括项目窗口、监视窗口、时间轴、过渡窗口、效果窗口以及历史窗口等，可以根据需要调整窗口的位置或关闭窗口，也可通过 Windows 菜单打开更多的窗口。

2. 鉴赏资料

除了教材列举的例子，教师可以提供一些剧情类的影片进行补充欣赏，如《疯狂的石头》。

三、教学建议

电脑的数字非线性编辑是一个比较花费时间、技术性也比较强的工作，建议有条件的教师可以和学生多做短片的剪辑练习，重点在于理解后期制作和前期拍摄的关系，在前期拍摄的时候要为后期做好准备，不能没有计划地拍摄。

可以划分镜头，来表述剪辑的想法和概念。

人教版®