经全国中小学教材审定委员会2005年
初审通过

普通高中课程标准实验教科书

MEI SHU

美术

选修

XIAN DAI MEI TI YI SHU

现代媒体艺术

摄影 摄像

广东教育出版社

广东教育出版社

全国中小学教材审定委员会2005年
初审通过

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

现代媒体艺术

摄影　摄像

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组　编著

主编：皮道坚
副主编：周凤甫
本册主编：杨国辛
本册副主编：袁晓舫
主要编写人员：
杨国辛　袁晓舫　汪　凌
蒋　涛　金　晖　王清丽

广东教育出版社
·广州·

广东教育出版社

导　言

静物（绘画）（现代）林风眠

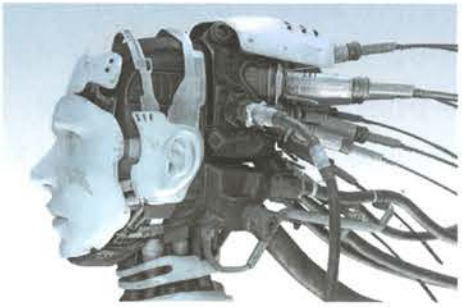
随着社会发展和科技进步而产生的视觉新样式，在艺术领域通常被称为现代媒体艺术或新媒体艺术（New media Art）。其形式有：摄影与数码影像；录像艺术（Video Art）；声音（Audio）；实验动画（有别于商业卡通片的动画视觉表达，有手绘和CG等）；网络艺术（在线的交互式作品机制）；多媒体（Multi-media）互动（CDR在展示中用光盘和计算机演示）等，其中还包括影像与装置结合的录像装置作品、声音与装置结合的声音装置作品。这些现代媒体艺术形式既秉承了传统的艺术精神，又表现出信息社会的科学文化特征。可以说现代媒体艺术形态是建立在当代科技发展的轨道上的，多媒体技术的应用便是这些新兴艺术的基础。

大卫（雕刻　局部）（意大利）米开朗琪罗

多媒体技术包括语音、文本、图像、视频、声音以及交互式等多种形式，这些形式的交融和组合就是通常意义上的多媒体技术。现代媒体的艺术作品是由计算机、数码技术录像和胶片技术相结合完成的，其综合技术手段也是电影、电视、广告和音乐画面的常用手段。我们将要学习的现代媒体艺术便是视频、声音、文字的综合运用，它更可以由多种路径进入并作无限的链接，而它所提供的互动性几乎是无穷无尽的。

最终幻想（CG电影）

就像摄影技术和电影胶片是上个世纪之交的重大视觉技术成果一样，数码技术是这个世纪之交视觉技术的新发



CG制作的音乐电视

广东教育出版社

展，它必然会影响视觉艺术的变化。例如传统照相的暗房技术中多次曝光和多底合成拼贴，在技术上已被方便的数码影像所替代，它比手工时代的暗房操作在技术上更趋完美。在录像艺术中，数码技术使录像短片轻松分享了电影美学的许多成果；画中画、多层叠画等数字特技所创造的多时间维度重叠、交叉并行，大大地丰富了电影语言，三维动画造型的介入，更展现了虚拟世界的魅力。

录像装置作品 （韩国）白南准

现代媒体艺术通过计算机及其周边设备，运用一种或多种操作软件进行创作，最后可以将作品输出成多种不同大小与材质的版本，还可以把同一件作品以不同的文件格式存储于不同的存储媒介(如硬盘、光盘、软盘、U盘等)。因此现代媒体艺术作品的载体在本质上是一种非物质形态的数据与信息。

网页设计的模块化架构也是现代媒体的重要特征之一。一个应用HTML写成的网页是由许多不同的组件所组成的。一张完整的网页，实际上是由图文件、字文件、音效文件、动画文件和程序文件等组成的。一张张网页组成一个网站，一个个网站就联结成了漫无边际的网络世界。网络架构下的每一组件，从网站、网页到更基础的图档与文档都各自独立存在。模块化的结构增加了我们创作设计时的灵活度，并在更新、修改或变动时提供效率与实时性以及无穷链接的可能性。

摄影作品

现代媒体艺术同社会流行文化中的视觉形态既有关联又有很大的区别。技术手段的运用虽然相同，但新的技术手段不等于新的艺术。因为艺术创作的根本在于表现人的思想与情感。当你用电脑处理数码相机拍摄的图像，或为你的网页制作一个动态标志时，你一定不会去想你是否受过专业的美术训练。但你在处理图像的同时，实际上就像一个传统的画家那样，把你的感情、思想和想法用图像表达了出来，这就是现代媒体时代的艺术。

电脑绘画

网络艺术

广东教育出版社

目　录

导　言　1

第一单元　瞬间的图像——摄影　1

第一章　透过镜头的变迁　2
第一节　早期的眼光　3
第二节　现代的视角　6
第三节　主动的观看　9
第二章　怎样捕捉图像　12
第一节　捕捉图像的器材　13
第二节　数码相机是这样工作的　16
第三节　与数码摄影相关的技术　19
第三章　图像小世界　22
第一节　主题设计　23
第二节　效果与技术处理　26
第三节　办一个摄影展　29

第二单元　跃动的视野——摄像　31

第一章　故事的讲述　32
第一节　叙事与梦呓　33
第二节　含义的捕捉　36
第三节　多维的手段　39
第二章　流动画面的生成　42
第一节　影像的酝酿　43
第二节　素材的摄取　45
第三节　编辑你的短片　49
第三章　崭新的一天　52
第一节　用镜头说话　53
第二节　和谐的乐章　56
第三节　收获　59

广东教育出版社

第一单元 瞬间的图像——摄影

单元重点

- 摄影发展的历程
- 数字摄影的原理与技术
- 数字图像的后期处理

一百六十多年前，摄影刚刚发明的时候，人们没有想到它会在当今的生活中扮演如此重要的角色。我们生活在一个图像的世界：电影、电视、网络、报刊、书籍、电子出版物、街头广告、家庭相册、个人证件等，图像无处不在。今天，摄影已经成为我们生活中不可或缺的一部分。摄影——可以让瞬间成为永恒的艺术，它将伴随我们多姿多彩的人生。这一单元我们将通过对优秀摄影作品的鉴赏，了解摄影发展的历程，通过对摄影器材特别是数码摄影器材及其拍摄原理的初步了解，以及后期处理的相关技术的学习，动手拍摄自己的作品。

广东教育出版社

摄影走廊

奥诺雷·杜米埃（1860）
（法国）艾蒂安·卡尔雅

妇女头像（1867）
（英国）朱丽娅·玛格丽特·卡梅伦

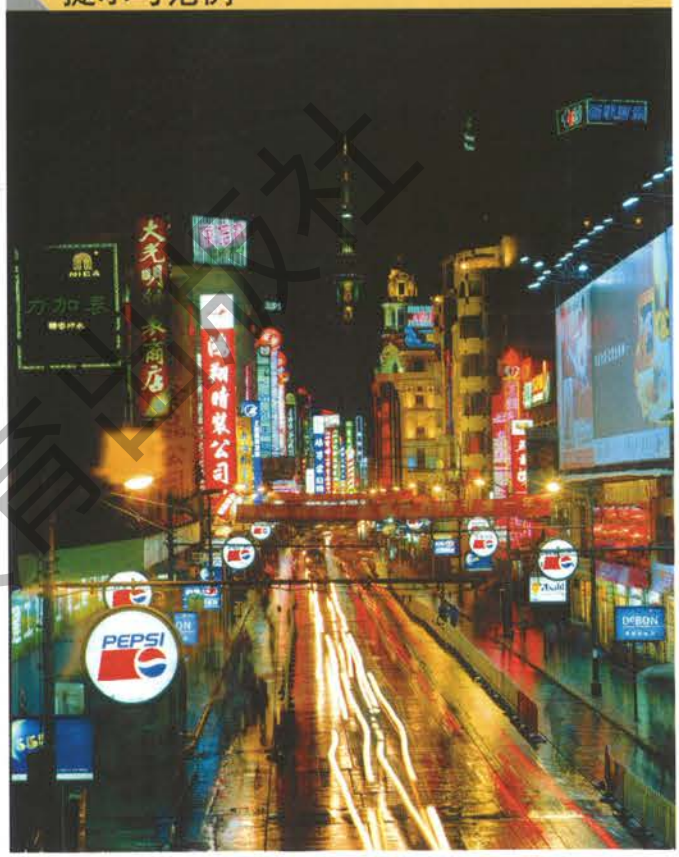
1868年的中国妇女老照片。

第一章　透过镜头的变迁

1839年8月19日，法国国家科学院召开会议，公布了达盖尔的发明成果。这一天被公认为摄影诞生的日子。在摄影一百六十多年的发展历程中产生了众多的摄影家、摄影流派和风格，作品浩如烟海。摄影不仅记录了人类情感的历程，也见证了人类历史的变迁。

摄影与艺术有着不解之缘，它与各个时期的艺术思潮有着不同的联系。早期从事摄影实践的摄影家大多是画家出身。今天摄影作为一种媒介参与了各类美术创作和美术展示活动，得到了很大的发展。

提示与范例



今天的夜上海。

老北京（1965）　（法国）马克·吕布

20世纪80年代的上海街景。

广东教育出版社

摄影走廊

弗里茨·伍德诉（1910）佚名

邹伯齐作品（19世纪）

李鸿章（约1870）梁时泰

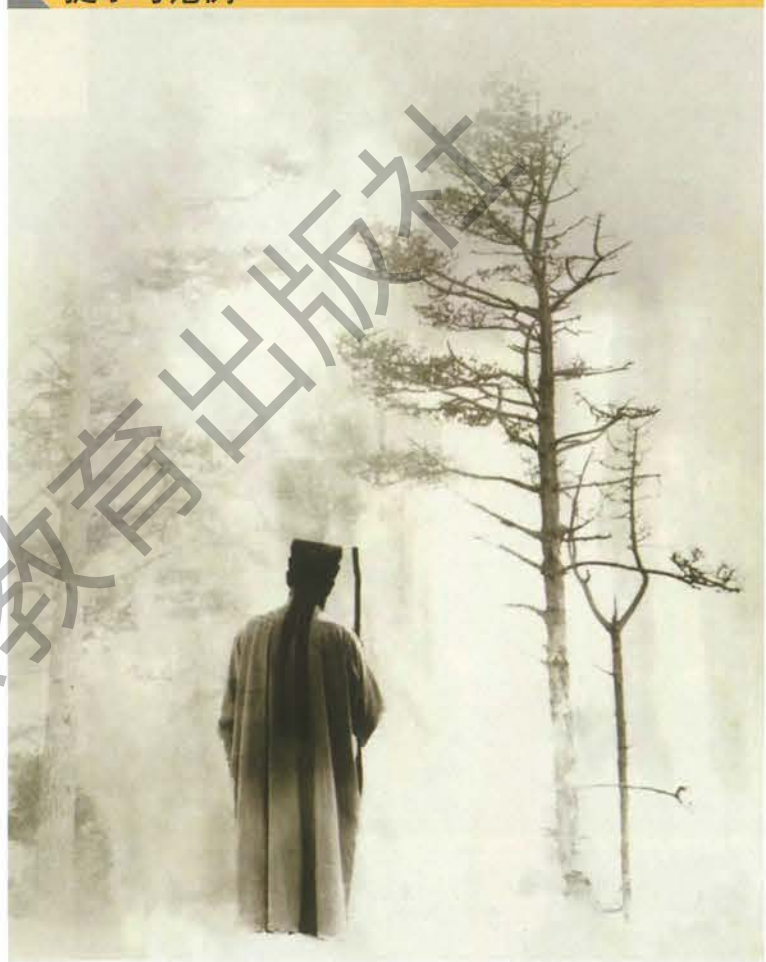
第一节　早期的眼光

摄影术发明后，肖像摄影便流行开来，在相册里人们获得了一种平等的体验。而从前手工绘制的肖像只是贵族阶层的一种标志。肖像摄影的出现和普及不仅满足了大众的“贵族享受”，也赋予了人们精神再现的生命感受。

为了争取“艺术”的身份，获得与绘画相同的地位，早期的摄影家投身于“绘画风格的摄影”的实验。这些作品和所属流派在摄影史上通常被称为“画意摄影”。随着时代的变迁，“画意摄影”精致、优美的特点与人们新的审美眼光显得有些格格不入，摄影的本质问题也凸显了出来。由此，“直接摄影”开启了现代摄影的大门。

安徽黄山（1934）郎静山

提示与范例



云深不知处（1963）郎静山

画意摄影

借用绘画创作的主题，模仿画笔式的肌理效果，在拍摄前后采用柔焦镜、布纹纸、低反差和底片上的压、刮、磨、擦等人为的手段以获得绘画的风格。

广东教育出版社

摄影走廊

郊外（1927）
刘半农

读碑（1927）
郑颖荪

格拉斯哥大学的约翰·杨教授（1904）（英国）
詹姆斯·克雷格·安南

码头（1907）（美国）
阿尔弗莱德·斯蒂格里茨

斯蒂格里茨的“直接摄影”作品表现的大多是都市题材，将现实的影像呈现在人们眼前，表达了一种现实的关怀。他的理念对后来的摄影产生了积极影响。

直接摄影

斯蒂格里茨是“直接摄影”的倡导者。“直接摄影”反对对绘画风格的模仿和对底片的修饰，强调摄影影像的独立性。

采睡莲 （1886）（英国）彼得·亨利·爱默生

街头艺人 （1893）（美国）阿尔弗莱德·斯蒂格里茨

广东教育出版社

摄影走廊

张印泉作品第37号 （1930）张印泉

时髦女子逛百货 （1944） 张才

大风起兮（1920–1924）陈万里

日暮途远 （1955） 何漪

巴黎酒店第3664号（1900）（法国）尤金·阿杰特

广州天平街 （约1870）雅真照相馆

广东教育出版社

摄影走廊

力挽狂澜 （1935） 张印泉

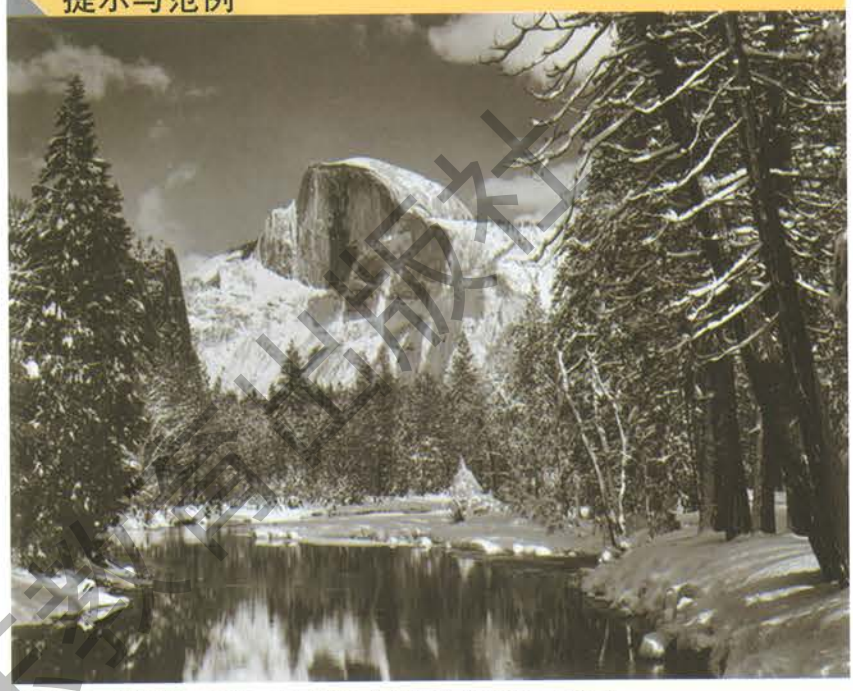
保卫国土保卫家乡 （1937） 沙飞

儿童团员 （1940） 石少华

第二节　现代的视角

现代摄影运动受到现代艺术思潮的影响。现代摄影体现了工业时代的价值观，与现代艺术的最广泛的表现形式——抽象艺术有所不同的是，摄影影像的表现更具物象的特征。有人认为现代艺术运动是艺术实验的产物。与现代艺术运动一样，摄影的实验贯穿现代摄影的始终。

提示与范例



半圆山·感恩河·冬天 （1938）（美国）安塞尔·亚当斯

安塞尔·亚当斯受到了斯蒂格里茨的影响，他的作品具有客观精确的描写、丰富细腻的影调，获得了不同于绘画的独特的观察角度和表现方法。

呐喊 （1935） 吴印咸

白求恩大夫 （1939） 吴印咸

丰收 （1943） 郑景康

广东教育出版社

摄影走廊

童狮 （1949） 梁租德

青椒第30号 （1930） （美国） 爱德华·韦斯顿

在前线瞭望的军人 （1936） 方大曾

Lazare（1932） （法国）卡蒂埃·布勒松

霞飞坊弄堂的里熟食小贩 （1949） 周海婴

自拍照 （1947） 周海婴

记住关键词

■ 卡蒂埃·布勒松的“决定性的瞬间”

……在运动的过程中，会有特别的时刻，当这一瞬间出现时，动态进行中的各项因素都处于平衡状态。摄影的任务，就是要抓住这一瞬间，将其中的平衡状态把稳，并凝结动态的进行。

广东教育出版社

摄影走廊

达利 （1948） （美国）
菲利蒲·赫斯曼

慈母 （1988） 胡武功

黄山作品11中国 （2008）
（英国）迈克尔·肯纳

小平您好 （1984） 贺延光

信仰 （1990） 邓伟

陕西临潼 （1985） 侯登科

中央歌剧舞剧演员赵青在练功（1962） 牛畏予

上海中国 （2014）（美国）罗曼·罗尼克

广东教育出版社

摄影走廊

窗（1990）（墨西哥）佩德罗·梅耶尔

正月（1980）邓伟

“好”系列之一（1980）邱志杰

第三节　主动的观看

当摄影作为一种媒介表达思想和情感，并参与艺术创作的时候，摄影便成为现代媒体艺术的一个重要表现方式。当代艺术注重表达的特质在摄影中也得到了极高的体现。以人及人的身体作为表达的视觉议题在影像的领域里占据了大片江山，美国艺术家巴巴拉·克鲁格有幅作品的文字是“你的身体是一个战场”，就代表了当代摄影对人自身的重新审视。

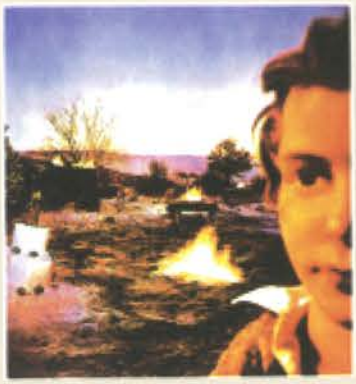
街景系列之一
（1995）陈邵雄

天牧
（1980）蔡征

广东教育出版社

摄影走廊

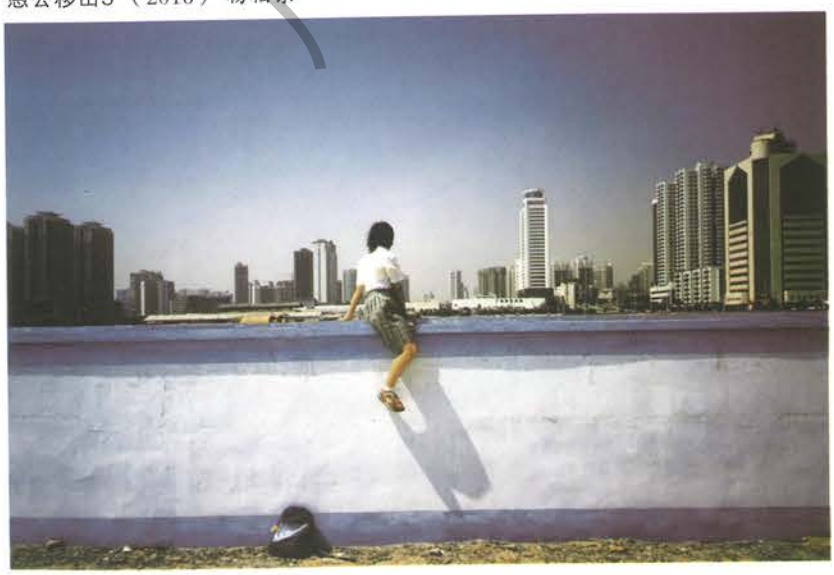
她们来了（1981）
（美国）牛顿



（法国）贝尔纳·弗孔作品

弗孔的作品被视为“当代摄影从‘照相’走向‘造相’的典型，开创了后现代摄影的先河”。

愚公移山5（2016）杨福东



骑墙系列（2002）翁奋

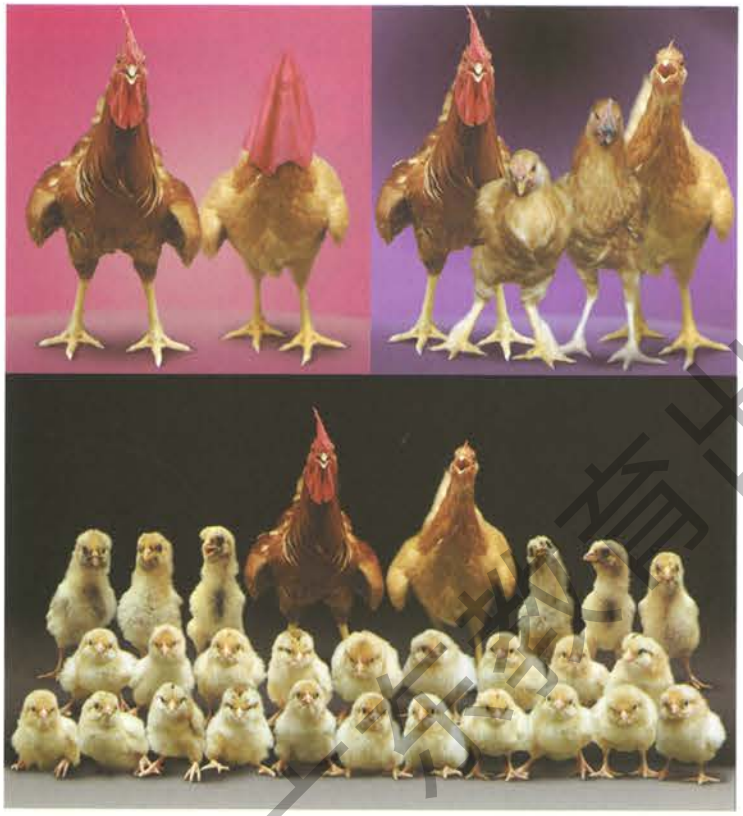
凯特和草帽，野猫山，卡梅尔（2008）
（美国）基姆·韦斯顿

广东教育出版社

摄影走廊

五小时
（1993 综合材料）
陈邵雄

195809
（2015）冯梦波



全家福（部分）（1995）杨振忠

从当代影像中我们可以看到诸多的摆拍现象。摆拍与抓拍一样（摆拍中存在抓拍的机会），在摄影史上一直是建立影像的操作方式，只不过现代摄影注重摆拍形式，当代摄影注重摆拍观念。

憧憬-5 （2000）施勇

塑料花 （2007）向利庆

记住关键词

■ 摆拍 抓拍

工作坊

■ 比较一下当代摄影与以前摄影的异同，用于美术创作的摄影手段与其他摄影手段的区别有哪些？试着用摄影的方法表达一个主题。

■ 分别用抓拍和摆拍的方式拍摄身边的朋友。

更多的可能 · 热点链接

■［英国］伊安 · 杰夫里 . 摄影简史 . 北京：三联书店，2002

■［美国］吉姆 · 朱克曼 . 创意摄影的奥秘 . 上海：上海人民美术出版社，2002

广东教育出版社

摄影走廊

由三维技术完成的数码影像。

无题　陈曦
通过扫描仪获得的图像。

名人复印卡特琳娜
通过复印机获得的图像。

第二章　怎样捕捉图像

最初的摄影并不是用我们现在这样的照相机进行拍摄的。1889年著名发明家爱迪生将伊斯曼（柯达相机的发明人）提供的70毫米宽的胶卷切成两条各宽35毫米的长条，在两边打上卷片用的小孔。这就是后来世界上使用最广泛的35毫米胶卷。

数码影像是伴随数码科技的发展而产生的。数码相机（Digital Camera，又称DC）作为摄影新型器材，已经得到了广泛的应用。

也有不通过照相机而获得各种图像的：一种是通过平板扫描仪获得的扫描图像，一种是通过复印机获得的影像，还有通过虚拟的数码技术（如三维技术）获得的数码影像。虚拟的数码技术可以不受物质世界的影响，让人的想像力得到自由发挥。

提示与范例

尽头　霍洛维兹
拍摄后通过数字技术处理的图像。

拍摄者　胡易
数码相机拍摄的图像。

麦客　侯登科
机械相机拍摄的图像。

广东教育出版社

摄影走廊

合成照片作品
（美国）
吉姆·朱克曼

毕加索
（美国）纽曼

向日葵
（英国）
李·弗罗斯特

第一节　捕捉图像的器材

1837年法国物理学家和画家达盖尔发现，让涂有碘化银的铜板曝光，再熏以水银蒸汽，用食盐溶液定影，就能形成永久的影像；19世纪80年代，美国人伊斯曼将卤化银感光乳剂涂布在明胶片基上，制成干板，使摄影过程大为方便；1913年，德国莱兹公司制造出第一台35mm型照相机，快门、光圈也应运而生；随着人类科技水平的发展，现代照相机的素质和自动化程度已经达到了令人惊叹的水准。数码影像光电耦合器件（Charged Coupled Devices，简称CCD），将镜头所成影像的光信号转化成电信号，再把这种电信号转化成计算机可以识别的数字信号记录下来。这种技术也就是通常所说的“数码影像技术”。

机械相机

提示与范例

数码相机拍摄的花卉。

CCD的像素数多少（如：210万像素、320万像素、500万像素等）决定照片的大小，CCD的大小(如:2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸等）决定照片的清晰度。

就相机本身而言，除了镜头的品质是一个重要因素外，机械相机所用胶片的大小（如120、135胶片）也是影响照片质量的一个重要因素；而CCD的大小则是影响数码照片质量的一个重要因素。

不同品质和价格的数码相机。

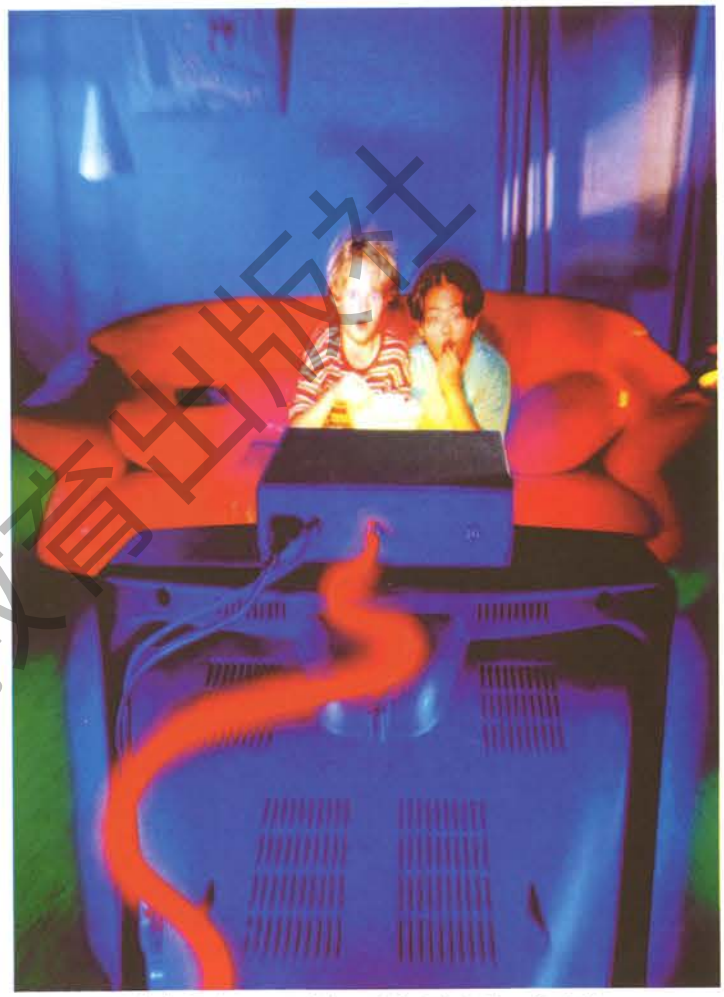
广东教育出版社

摄影走廊

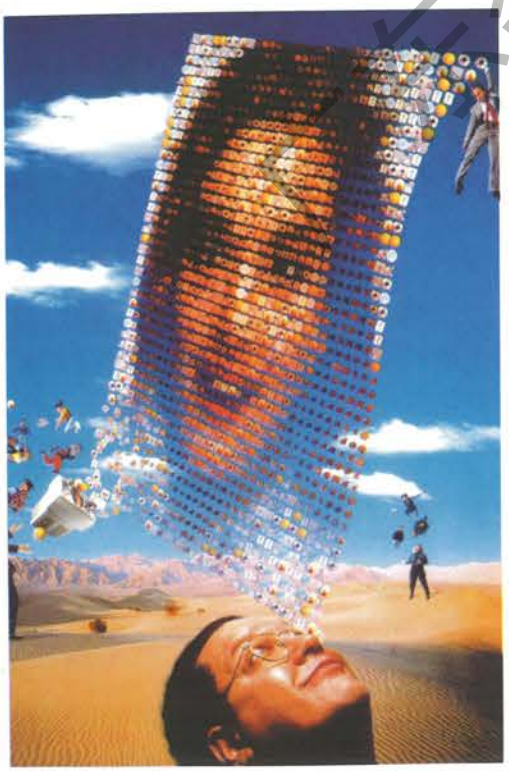
数码照片
木易

合成照片

藏族女孩　孙有彬



装得下世界的盒子（数码照片）　（美国）拜恩·莫里斯



科技巫术　莱斯扎德·霍洛维兹

传统摄影的操作步骤与数码相机的成像特点

传统摄影的操作过程包括安装胶卷、设定光圈和快门、调焦、取景、卷片、按下快门、倒片、卸胶卷、冲片和印片。与传统相机相比，数码相机则无需胶卷，成像速度快，可随时删除不满意的照片，也可通过互联网传送，具有新闻摄影的时效性。而且数码摄影作品还可以用电脑进行修改，以获得满意的效果，由于不用胶卷，较少使用化学物品，减少了对环境的污染。

广东教育出版社

摄影走廊

数码摄影作品
（美国）路易斯·卡斯塔涅达

老城　崔茂元
崔茂元作品充满经典气息。

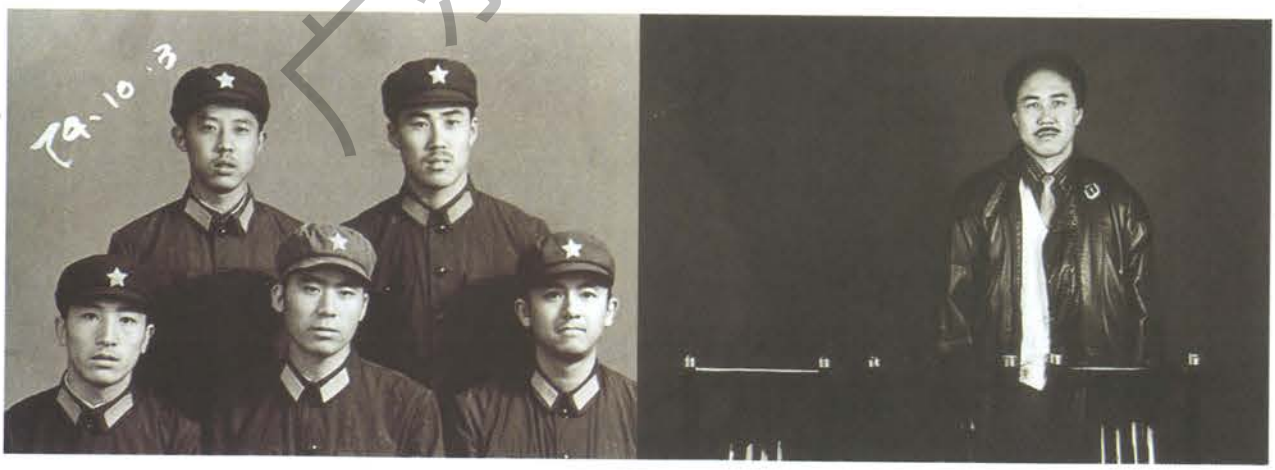
底片扫描仪

数码技术改变了旧式的暗房操作模式，使传统的影像进入了高科技制作的行列。平板扫描仪和底片扫描仪都是传统摄影数字化必备的小型设备。

申奥之夜的中华世纪坛　和铁良

工作坊

■ 亲手操作你手中的照相机和其他相关设备，体会一下获取图像的乐趣。



他们（1999）　海波

海波的作品是对失去的时间的复制，能够唤起人们心底的珍贵情感。

广东教育出版社

摄影走廊

黄河
惠怀杰

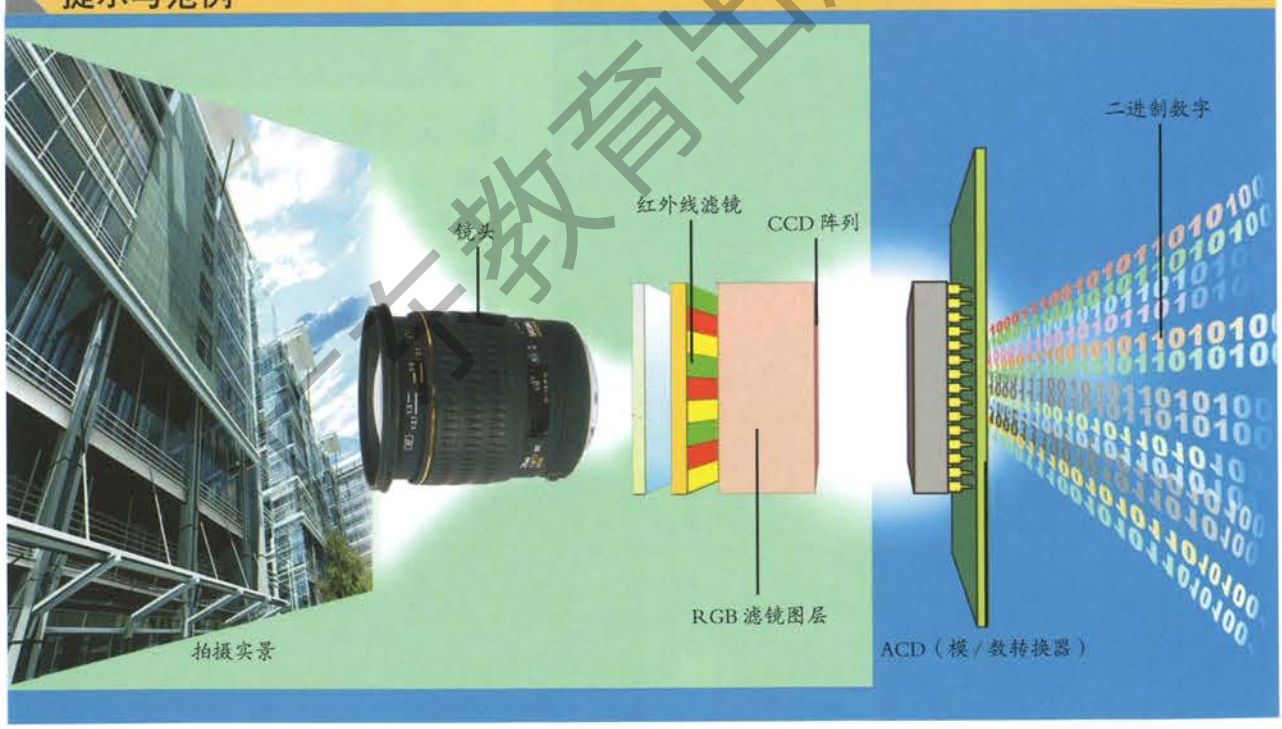
孙成毅作品

第二节　数码相机是这样工作的

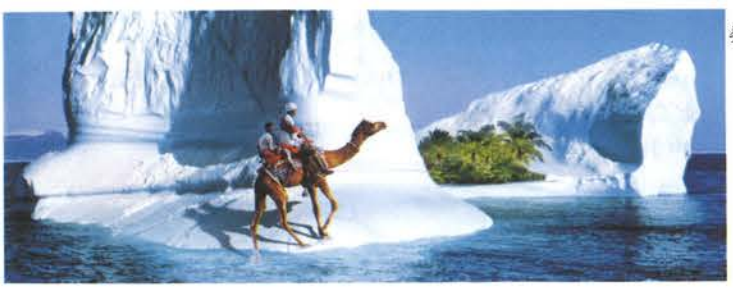
除镜头以外，数码相机的核心部分是CCD。使用数码照相机时，所摄景物就会被分成红、绿、蓝三种光线，CCD把光线转换成电荷并将电荷送到模/数转换器（ACD），转换器对光线数据编码，再储存到记忆棒或储存卡里。在图像处理软件支持下，可进行剪裁、修改、修饰处理、打印输出等，也可以用电子文件在数码冲印店里数码输出。数码照片的效果与传统照片相差无几。

广东教育出版社

提示与范例



数码相机的工作原理。



数字合成影像

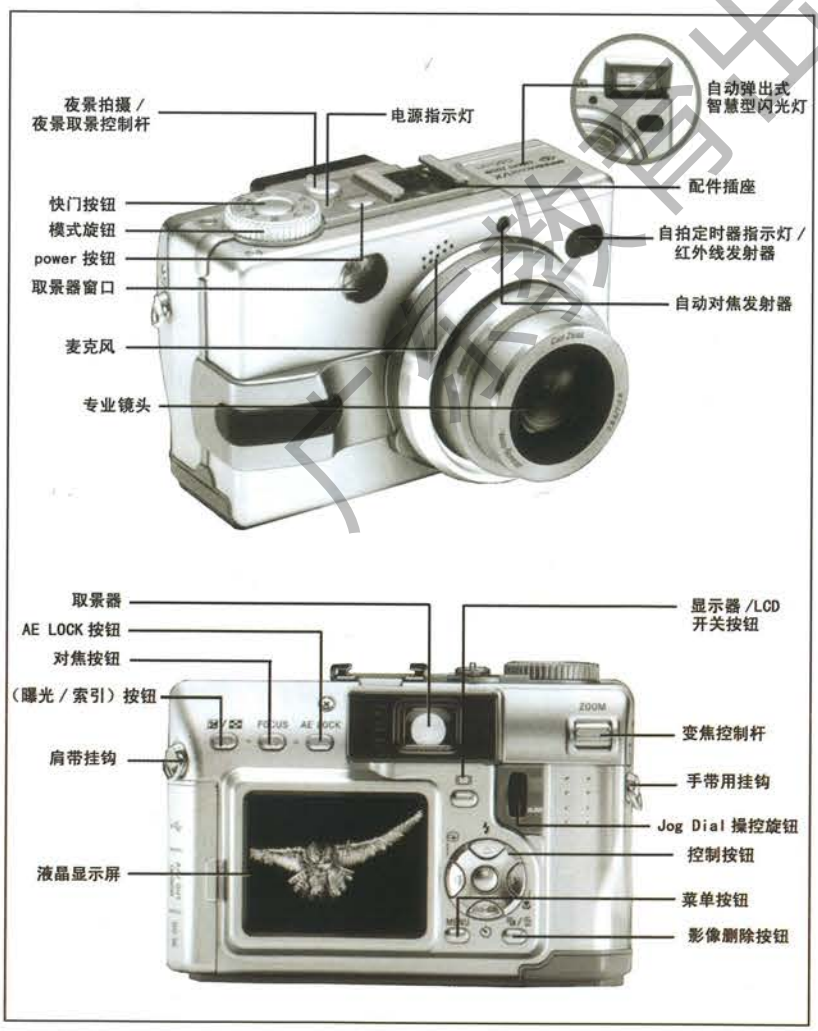
猫
（数码摄影 2003）
晓梵

摄影走廊

主人　姜健

泰姬陵
（英国）
彼德·亚当斯

数码相机虽然是高科技的产物，但已被大众普遍使用。现在常用的数码相机使用起来很方便，类似于机械相机里的傻瓜相机。光圈、快门、聚焦、白平衡等都有自动挡，而且还有近拍、夜景、取景画面显示等功能。只要拿稳相机，对准所拍摄的对象按下快门，可以说是所见即所得。如果拍得不好，还可以删掉重拍。

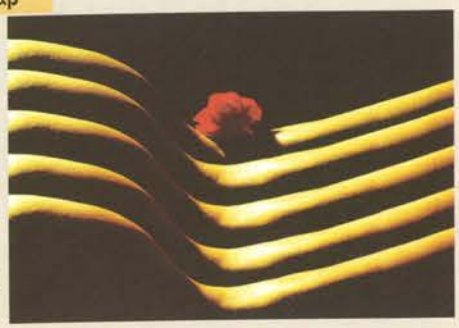


电脑合成作品

数码摄影作品

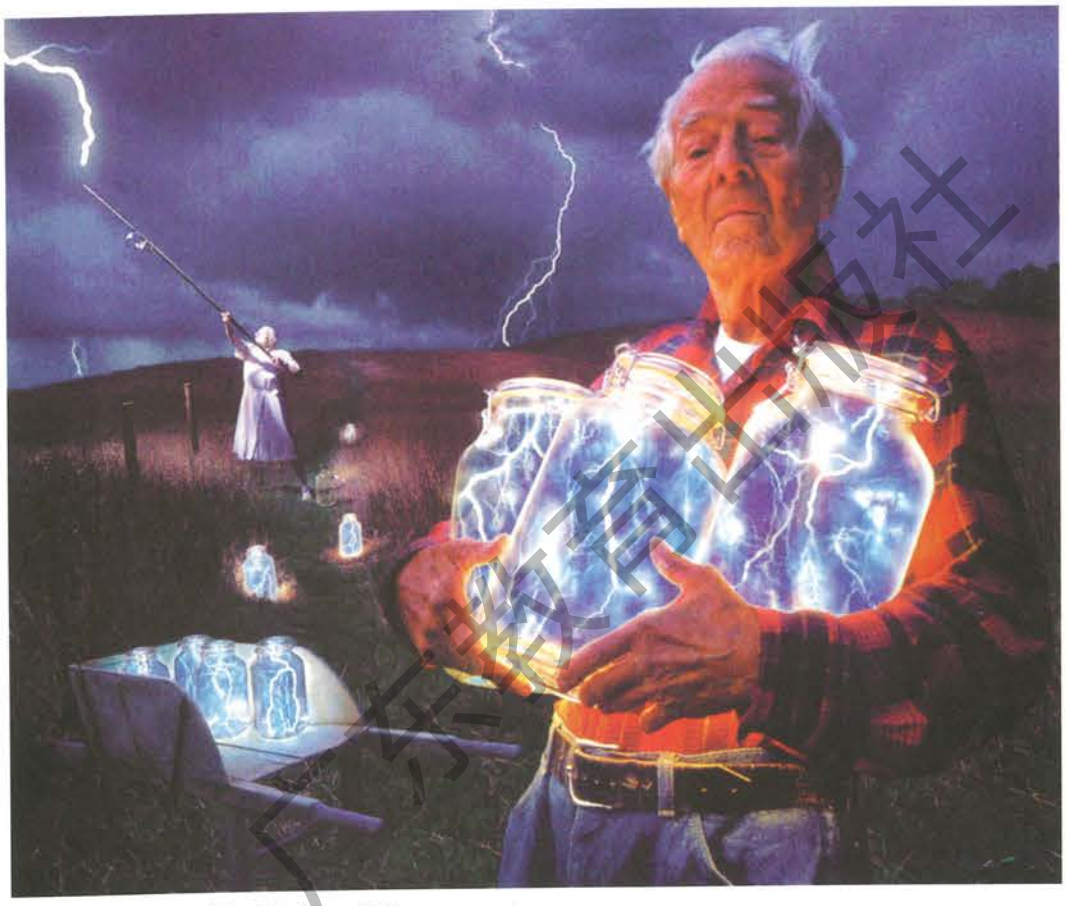
广东教育出版社

摄影走廊



色彩魅力
于俊海

1/1000 秒的瞬间



We Create Images（数码合成） 佚名

作品用闪电比喻人生的短暂，把闪电收藏在瓶中以寓意人类精神之不朽。老年夫妇在旷野中劳作是人类生生不息精神的写照。这是一个把瞬间变成永恒的成功创意。

这件作品的创作过程经历了前期构思、中期拍摄和后期加工制作等不同阶段，体现了一件好的作品所需的人文素养、艺术表现力以及技术支持等综合要求。

广东教育出版社

记住关键词

■ 分辨率

数码相机分辨率的高低，取决于相机中CCD 芯片上像素的多少，像素越多，分辨率越高。500万像素的相机拍摄的最大分辨率可以达2560 × 1920像素，其喷绘输出（分辨率为80像素/英寸）的尺寸可以达到81cm × 60cm，输出数码照片（分辨率为150像素/英寸）的尺寸可以达到43cm × 32cm。

数码摄影作品

摄影走廊

慢门拍摄的动感效果。

地球上的小孩
格伦·维克斯乐工作室

第三节　与数码摄影相关的技术

随着计算机科学与技术的进步，数字图像技术深刻地影响和改变着人们对传统视觉语言的认识，有力地促进了艺术与设计领域的不断创新和拓展。数字图像产生的过程作为一种艺术的呈现方式，它涉及艺术、数学、光学、计算机科学、信息学、多媒体技术等诸多学科，尤其是它所具有的人文内涵是科技人性化的一个重要步骤。

当代艺术特别是现代媒体艺术带有明显的科学文化特征，它倡导实践科学与艺术相结合，使艺术与时代的进程同步。

提示与范例

电脑处理后的数码照片。

电脑合成后的图片。

广东教育出版社

摄影走廊

经过图像处理后的色彩对比更加醒目，主题更加突出。

模仿名画来拍摄是一种思路，其最后的合成通过Photoshop的抠像来完成。

Photoshop后期合成的广告摄影

Adobe公司的Photoshop是最普及也是功能最强大的图像处理软件。在Photoshop里几乎可以完成各种各样的效果处理，深受用户的欢迎。Adobe公司的开发人员还在不断地改进推出新的版本，使之功能更加强大，使用更为方便。

在Photoshop里可以将数码图像进行剪裁处理，也可以添加各种滤镜效果，还可以将两幅以上的图像进行合成，生成新的图像。对于Photoshop而言，高手们常说：只有想不到，没有做不到。

Photoshop 7.0版本

ACDSee是看图和图片管理的软件，查找、观看图片非常方便，有电子幻灯机的称谓，还可以进行简单的图像调整和剪切等处理。

广东教育出版社

摄影走廊

阿里
汪秉宁

刘安同作品

记住关键词

■ Photoshop 滤镜
计算机数字图像处理的工具。

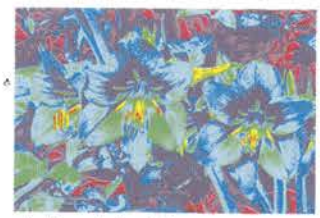
工作坊

■ 试分别用传统相机和数码相机拍摄同一对象，比较操作手法和图像的异同。

这是一张经过较多处理的数码图片，由多张图组合而成，其中想象力是决定性的因素。

这是一张数码摄影的原图，右边的这些图是经过 Photoshop 单一命令轻松处理后取得的多种效果。多种命令的组合还可以变幻出无穷无尽的效果。这里要说明的是，所有的效果运用都是为了表达主题的需要，而不是把这些效果当成图像处理的目的。

渐变映射



滤镜—查找边缘

滤镜—马赛克拼贴

调整色相

广东教育出版社

摄影走廊

长城
陈长芬

西塘水乡
简庆福

第三章　图像小世界

观察是一种有思维的活动。照相机的镜头就像人的第三只眼，它的作用是要不断地发现。摄影既然是能将瞬间变成永恒的艺术，那么所呈现的这个“瞬间”可以是生活本来的样子，也可以是我们提炼后的生活。

我们知道照相机获得影像的方式有两种：一种是抓拍，另一种是摆拍。那些历史性的瞬间往往是抓拍而成，如新闻类、纪实类的摄影作品。如果把摄影当作美术创作的媒介，运用最多的常常是摆拍的方式，犹如作画一般。摆拍就包括着“设计”的含义，要“意在拍先”，即先要有构思。“为什么要这样拍”是拍摄的理由，是表达主题的需要；“怎么拍”是对主题表达和技术要求的思考。“决定性的瞬间”对从事摄影的人是非常重要的，然而那些瞬间又总是留给那些做好了一切准备的人。

提示与范例

开国大典（1949）　陈正清

“非典”时期的白衣天使（2003）　邱敏

广东教育出版社

摄影走廊

卡蒂埃·布勒松一生留给世人作品很多，而他本人的照片却并不多见。

倾听自然
（瑞典）比昂·罗斯曼

第一节　主题设计

我们不必把有关主题的问题想像得多么神秘和高深。所谓摄影的主题就是我们拍摄的理由，有如我们作文一样，总要有感而发。摄影是一种视觉图像，所有的想法和技术都要通过最后的画面来呈现，而视觉的东西往往是只可意会不可言传的。有时一篇长篇大论的文章说明不了的问题，可能一幅摄影作品就可以解决。

许多的理由都可以成为你拍摄的主题。有时我们的理由就是出于对美的事物的追求和向往，它可以是一束鲜花、一片风景、一个你喜欢的人物；可以是你喜欢的光影、色彩和线条；可以是一个使你深有感触的生活片断；也可以是一个经过设计的戏剧性场景，以表达你对生活的领悟。总之，你要有理由，要有感而发。只要我们在生活中做个有心人，就会有很多的发现。

提示与范例

杰夫·沃尔就像一个导演，他的作品遵循了戏剧和电影的流程，有脚本、演员、道具、场景，并通过人与背景之间的关系、微妙的表情与身姿、点题的道具等，展开一个又一个有关种族歧视、性别、环境、人际交流缺乏等关于当代西方社会问题的具体场面，引发观者对这些社会、政治问题的思考。

数码作品

毕龙的风光摄影作品

广东教育出版社

摄影走廊

人像　徐伟

（美国）让·鲍德里亚作品

餐牌
（中国香港）李家升

摄影是需要用心去感受的。当我们用心之时，发现主题无所不在，甚至是唾手可得。《餐牌》也许只是摄影师一次就餐的发现。它表现的像是海底世界，但又近乎于抽象。然而在赏心悦目的色彩背后，它似乎想告诉我们更多……你以为呢？

麦客　侯登科

《麦客》是摄影家侯登科经过对麦客多年的跟踪而完成的系列作品。这一系列作品的主题并没有高深的含义，就是麦客。然而这其中表达出的对普通劳动者的关注之情是不言而喻的，它体现出摄影具有人文关怀的一面。

广东教育出版社

摄影走廊

小牛郎
选自《国家地理》

人潮（2003）
陈道华

古董店
刘师一

这是一个类似于静物的主题。琳琅满目的古董代表传统的文化，加上近大远小的透视，强调了古老文化的源远流长。

这是商业摄影师海伦·艾琳娜的作品。商业摄影讲究的也是创意。

古巴儿童与切·格瓦拉　选自《国家地理》

东南大学出版社

摄影走廊

地貌景观
高东风

经过后期处理的博物馆里的幻觉。

第二节　效果与技术处理

当我们明确了拍摄的主题，就要对器材与画面效果作出选择和判断。但这并不意味着昂贵的器材就一定能拍出好的作品，关键是要熟悉你手中的器材。技术与效果总是为表达主题服务的，这就需要我们运用不同的构图、色彩、光线等造型因素以取得最佳的视觉效果。

520 万像素数码相机（CCD 尺寸：2/3 英寸　最高分辨率：2560 × 1920 像素）

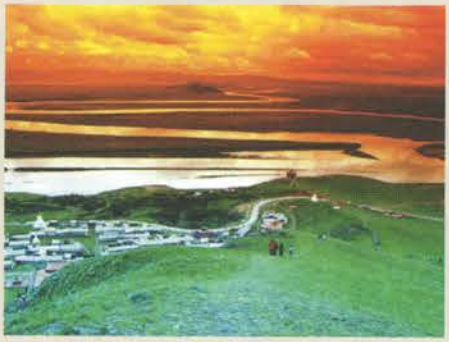
提示与范例

大眼睛（1991）　解海龙
强烈的黑白对比凸现了大眼睛的渴望。

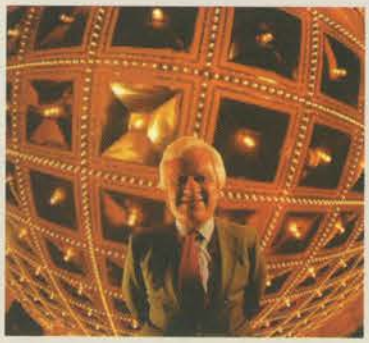
光的运用是摄影的一个非常重要的因素。其中有技术和经验的问题，需要一定的积累。这两件作品虽然是黑白照片，但依然显得“光”彩照人。

广东教育出版社

摄影走廊



加了滤镜拍摄的照片。



用广角镜头拍摄的照片。

桑迪·斯科兰德的作品有着编导摄影的特色，其强烈的色彩对比，符合戏剧性主题的需要。

记住关键词

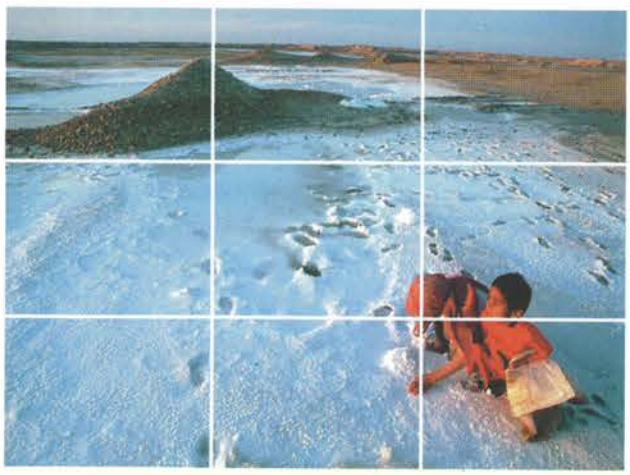
■ 构图

构图是用摄影者心灵的眼睛来做的。构图的过程也被称为“预见”，就是在未拍摄某一物体之前或正在拍摄的时候，就能在脑海中形成一个图像或印象。经常分析自己和别人作品的构图，会使自身这种“预见”本领更加娴熟，变成一种本能。

工作坊

■ 在观看别人作品的时候分析它的拍摄主题、拍摄意图和拍摄形式。

■ 拍摄多幅一组的照片，对象可以是自然景观或者是人文景观，也可以是摆拍。在照片中体会线条和图案对构图所起的作用。



“三分法”对于初学摄影的人来说是一种有用的构图原则：假设取景框有一个“井”字形网格，被摄的主体应该在任意的一个交叉点上。当然，真正好的构图是没有任何法则的。

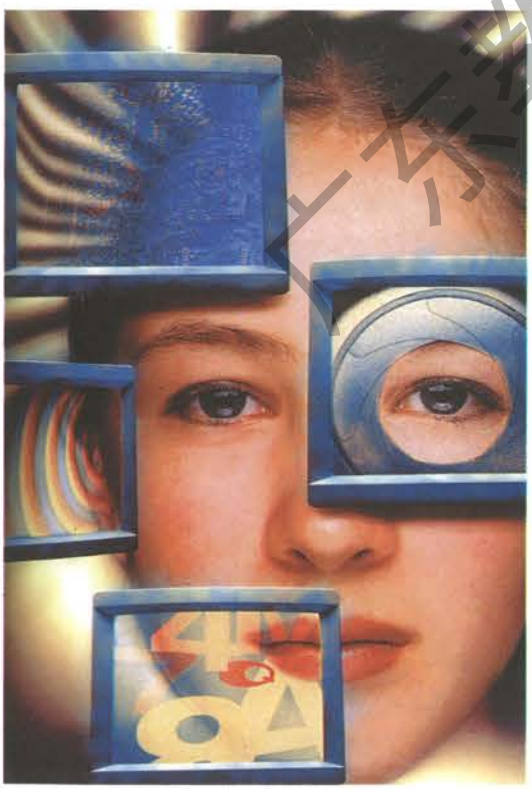
广东教育出版社

摄影走廊

合成照片
格雷厄姆·皮科克

九寨沟风光
（数码照片）
陈宙

浓重的色彩表现了宁静草原的另一面（对于风景的构图而言，地平线一般不要放在画面二分之一的地方）。



饱满的画面与冷暖色彩的对比，体现人与科技的主题。

我爱北京天安门　张树河
作品中表现出一种朴实无华的情感。

广东教育出版社

摄影走廊

俺爹俺娘　焦波

作者经过二十多年，拍摄了一辑亲生爹娘的作品。

图片配上文字，以加深人们对作品的理解，也是展览的一种形式。焦波在这幅照片后是这样写的：爹在前，娘在后，爹在任何时候都在前面唱“主角”，娘甘心情愿地做“陪衬”。

第三节　办一个摄影展

当我们看到自己拍摄的作品时，一定很高兴，但如果能举办一个摄影展，就更让人兴奋了。展览的形式应该是多种多样的，可以以班级、年级为单位，也可以学校为单位；可以在校内展览，也可以在校外展览；可以是传统的展览方式，也可以通过网络展览的方式交流。也许我们的作品还不够成熟，但所经历的摄影活动一定会成为我们高中学习生活的一个延伸。

提示与范例

布展的方式可以是单纯的墙面悬挂，也可以采用占据空间的形式。这是广东美术馆举办的德国摄影展。

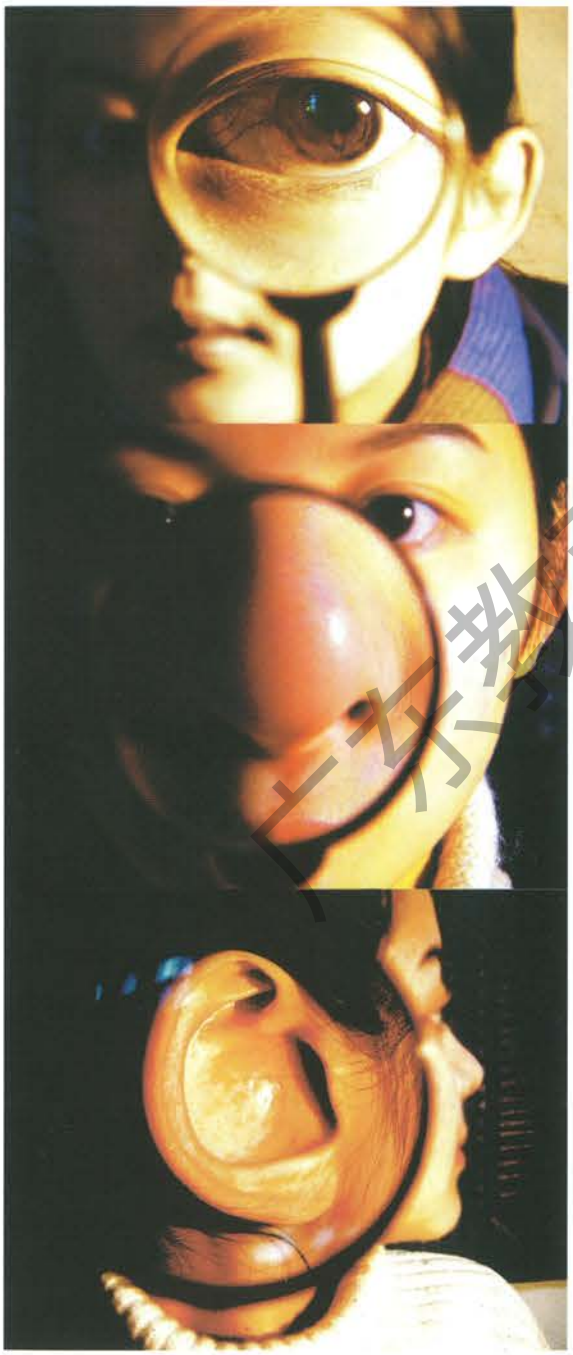
密密麻麻的悬挂不仅可以展出更多的作品，也可以增加展览的气氛。这是外国画廊里的摄影展。

广东教育出版社

摄影走廊

西班牙田园
（英国）
蒂姆·加特赛德

通过电脑拼贴的图片。

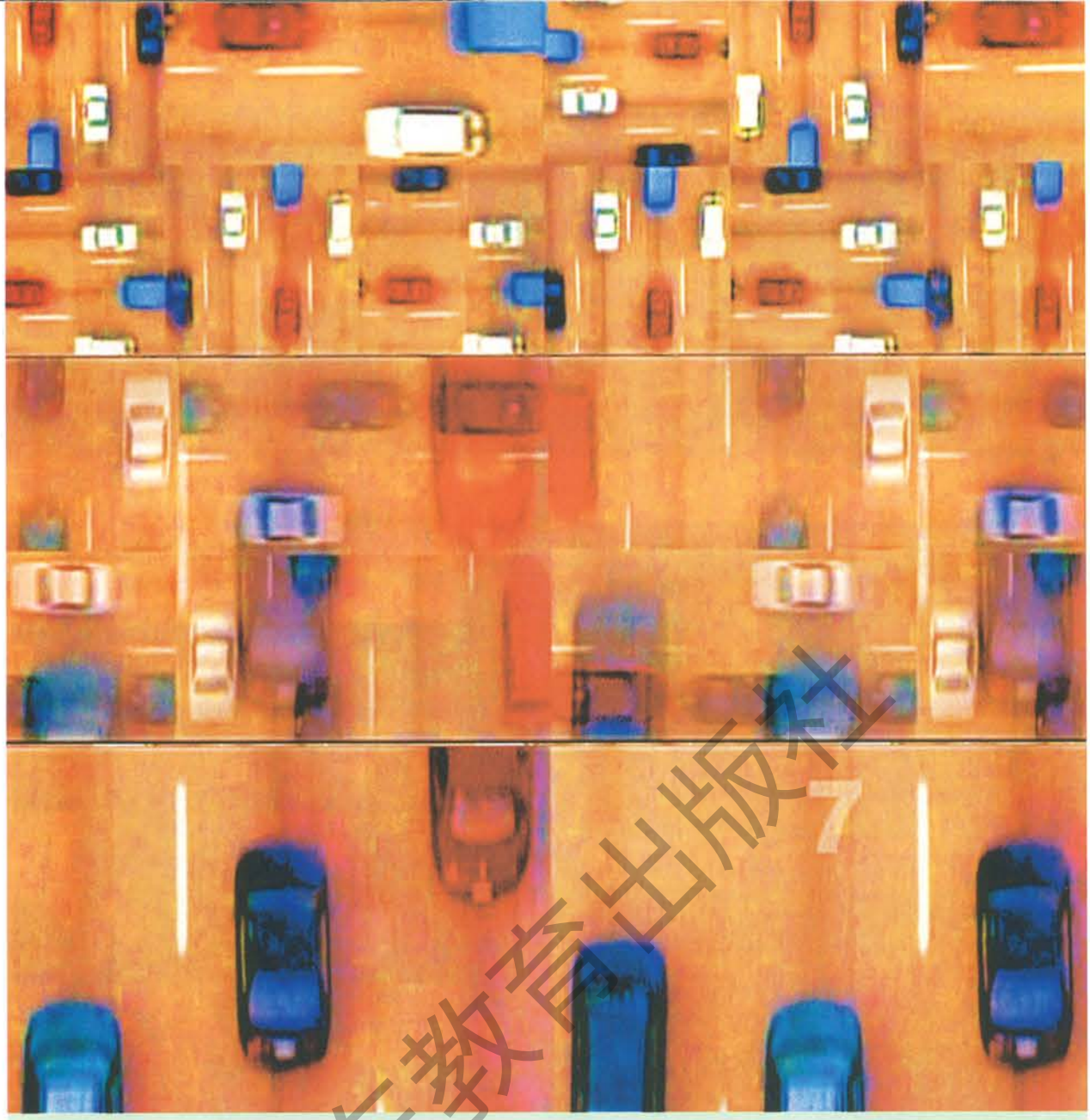


观看　李妹
有些漫画效果的拍摄。

在我们观看自己的摄影作品展时，同学之间应该相互作评价。评价可以不是专业的评价，但也不要只是简单的好坏评价，而是要对拍摄主题、作品意义和技术等作出综合的评价，这样做有利于相互学习，以提高摄影的实际操作能力和对摄影的认知水平。

女高的灿烂阳光　蔡娜
这是一件学生作品，表现了女子高中的学生生活。作者用索尼 DSC-F707 数码相机，全自动挡拍摄。

山东教育出版社



第二单元　跃动的视野——摄像

广东教育出版社

单元重点

- 录像艺术的发展
- 摄像的工作程序与后期制作
- 分组拍摄实践

人类的每一次技术进步都会带来艺术上的巨大变革，比如透视学和几何学的发展影响了文艺复兴时期的绘画；机器生产的颜料和光学研究的成果促成了外光写生和印象派的发展。在20世纪，艺术和科学技术之间最大的发展就是图像技术对于艺术语言的特殊影响。电视的诞生，是20世纪人类最伟大的发明之一。本单元我们将学习一种新的媒体技术手段——摄像，通过对录像艺术作品的观摩和讨论，以及对摄像的工作程序与后期制作的了解，来促进我们的拍摄实践，使之成为我们认知世界的新方式。

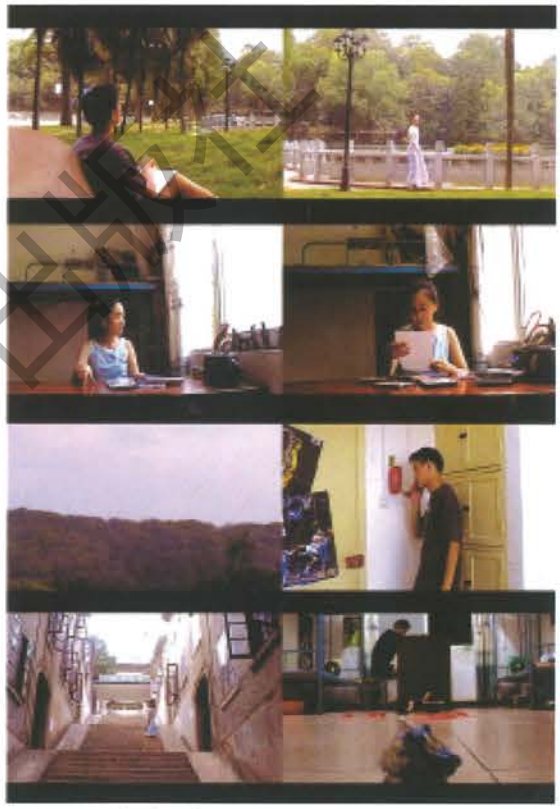
影像走廊

英雄（电影　2003）
导演：张艺谋
以四个不同的故事讲述贯穿全片。

可可西里（电影　2004）
导演：陆川

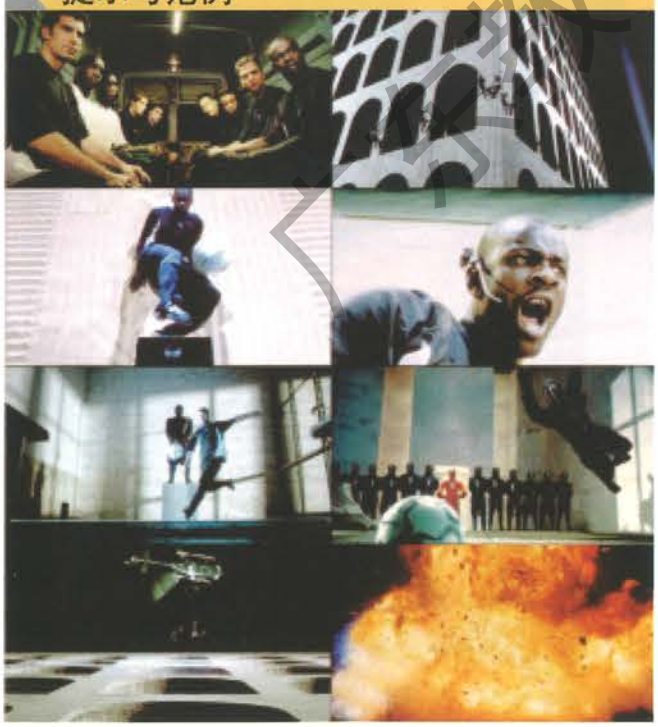
第一章　故事的讲述

当我们通过电视遥控器的按钮任意在井上雄彦的卡通片《灌篮高手》和张艺谋的电影《英雄》的叙事中跳跃；当我们用敏锐的心灵和已有的知识结构在鲁迅的《狂人日记》和司汤达的《红与黑》的讲述中感受截然不同的真实的时候，你是否想尝试自己做一个故事的讲述者？你知道对故事的讲述有多少种方式吗？现在你只要动手就可以实现自己用影像讲述故事的愿望了。



那年夏天（学生作品）

提示与范例



好的广告不仅可以为产品代言，也让观看者有一种艺术的享受。录像作品的观念就像广告的创意，它们是作品的重要组成部分。

记住关键词

■ 录像艺术（Video Art）

录像艺术是运用视频技术进行艺术创作的新媒介。作为一种活动影像，录像艺术具有可传播性和受众群广泛的特点。

广东教育出版社

影像走廊

18世纪中叶，西方贵族家庭女主人若想把晚宴办得尽善尽美，就必须请人给宾客放映幻灯。

美国20世纪50年代的电视节目录制现场。

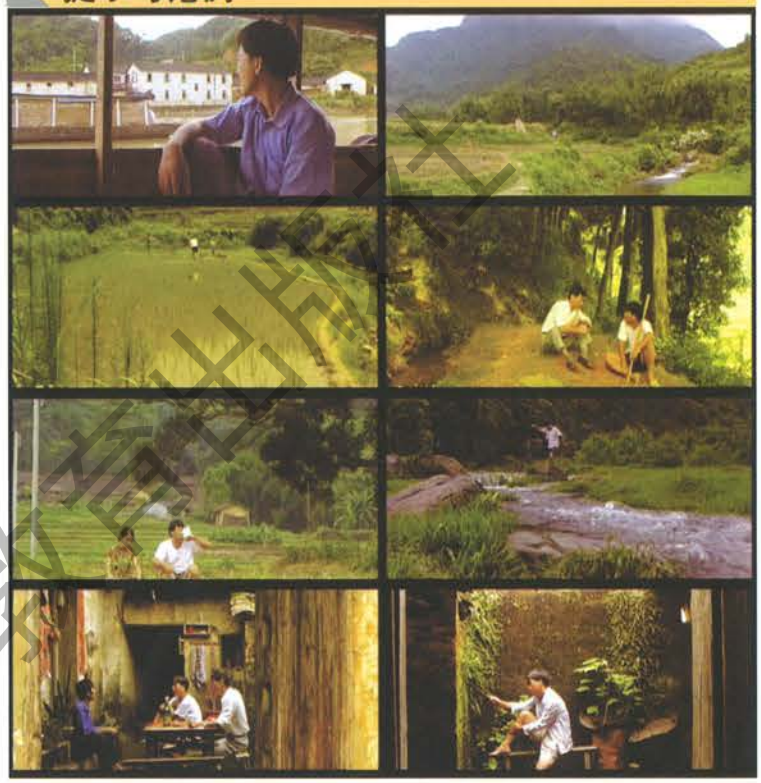
第一节　叙事与梦呓

电影常被称为第七种艺术。在卢米埃尔兄弟发明电影摄影机后，人类为电视的出现进行了不懈的努力。直到1946年美国第一次播出了黑白电视节目。从此，电影艺术的姊妹——电视登上了历史的舞台。

电视机的出现，丰富了大多数家庭的日常生活。今天，电视在人们的生活中已成为不可缺少的一部分，并在不知不觉中改变了人们的生活方式和思维习惯。

电影和电视节目除了需要摄像机这个主要的录入工具进行录入工作以外，还需要剪辑师、特殊效果设计师、作曲者、音响编辑、片头字幕设计者等人员对拍摄的素材进行后期的非线性编辑加工，才能最终合成我们所看到的样子。

提示与范例



山清水秀　　甘小二

这是一部用DV拍摄的故事片，参与的演员和工作人员大都是非影视专业的在校学生，他们利用暑假时间拍摄了一个南方农村平常生活中不平凡的故事。

虽然是广告片，但跳跃的镜头串连起一个充满美好视觉感受的情节。

广东教育出版社

影像走廊

何处是我朋友的家（电影）（伊朗）

饮食男女（电影 1994）导演：（中国台湾）李安

爱情大魔咒（音乐电视）

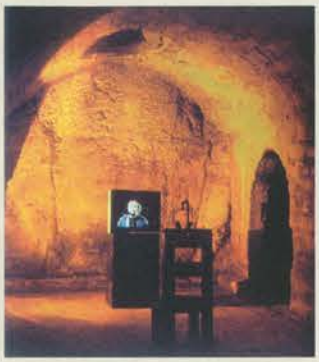
在现代媒体艺术的发展中，录像艺术是最早的也是最重要的艺术形式之一。录像艺术融入了高科技的视听形式后，更与大众文化有着诸多的联系，如音乐电视（Music Video）的风靡，与录像艺术的传播密切相关。DV（Digital Video 数码摄像）的出现不仅使录像艺术进入了数字化操作的领域，也使影像从工业化的制作体制中真正分离出来，让个人制作成为可能。DV 的低成本投入以及后期制作的简单化，使得借助 DV 进行表达的人越来越多。

陌生天堂　杨福东

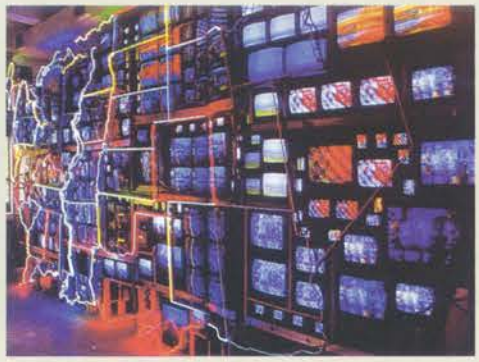
杨福东的作品风格散淡，常常叫人忘记时间。

广东教育出版社

影像走廊



在空旷的房间中敲击的理由
（美国）
比尔·维奥拉



电子高速公路
（录像装置）
（韩国）白南准

这里介绍的短片具有较多的个人意识。片断式、梦呓般的表达方式挖掘了人们意识的新层面。有些画面可能超出了我们日常生活的体验，但是他们通过摄像机阐释了自己对生活的理解和对某些社会问题的看法，作品内涵却更加贴近我们的现实生活并与我们产生情感的共鸣。

循声（短片）

作品通过对意念中声音的寻找，展示了人在心灵和现实间的游移状态。

如果（DV短片）

具有散文叙事特点的抒情短片。

工作坊

■ 通过对几部短片的分析，分组讨论你喜欢的表达和叙述方式。拟定一个短片主题，设计出三种不同的叙述方式。

广东教育出版社

影像走廊

新年好：越南记忆 II
（单频录像）
（越南）阮初枝淳

转塔：看守（影像装置）
（美国）达拉·伯恩巴姆

第二节　含义的捕捉

摄像是一连串有思维的活动。拍什么，怎么拍？是每一个手拿摄像机的人必须考虑的问题。

我们常常听到这样的说法：艺术越来越像生活；生活也越来越像艺术。但这并不表明生活与艺术可以画上等号。要将现实的生活转换为可视的影像，需要有对生活的思考和感悟。有的时候，我们对生活的记录就可以成为一件作品，但大多数时候，我们必须重组生活的影像以获得艺术的表达。影像的含义，总是包含在影像之中。你的短片可以是一种情感的流露；可以是一种情绪的表达；也可以是对生活的反思；还可以是表现自己理想中的生活。总之，在世界表象的背后，总有一些隐藏着的含义期待我们去发现。

提示与范例

北京城墙　　李巨川

这是一部40分钟的DV作品。出租车载着两位女青年沿着北京的老城墙所在的路线行驶了一圈。作品探讨了时空交错的关系，表达了人们对城市发展与保留传统之间矛盾冲突的担忧。

The Call

通过在公用电话亭之间不停的接听、拨打电话的过程，表现了人对自我的追问与反思，以及人与社会的关系。

广东教育出版社

影像走廊

试衣 （学生短片作品）
（美国）

有些录像作品并不需要故事情节，而是注重一种感觉，《试衣》就是这一类的作品。《试衣》中的女生在镜头前一直不停地试穿衣服，前前后后有十几套之多。其音效是时钟的“滴答”声。这样一个反复的动作把常见的生活细节放大到让人有点难以忍受的地步。你有这种感觉吗？你可以作出自己的评价，可以提出不同的看法。

镜子（学生DV短片作品）　张莹莹

《镜子》的构想来自现实的生活，拍摄的是快餐店的一个场景。不同年龄、不同身份、不同经历的人们在同一面镜子前有着不同的表情和动态。影像的运动随音乐的节奏由慢变快，而人照镜子的动作也变得像舞蹈一样，既急促又轻松。照镜子本是一个私密行为，而在一个公共空间进行私密行为，不仅表现了人们观照自我的观念变化，也体现了作者对个人与公共性问题的思考。

广东教育出版社

影像走廊

"1:99电影行动"之
香港必胜
（短片 2003）
导演：（中国香港）
周星驰

右图为陈可辛导演的《2003春天的回忆》，是香港电影界在香港战胜SARS后出品的"1：99电影行动"中的短片之一。片中没有具体的情节，也没有对白，但依然表达出香港人对未来的信心。片子结尾时出现了一排字：2003年夏天，我们更爱香港……

记住关键词

■ 生活与艺术　艺术表达

工作坊

■ 举例分析几部电影、电视和录像作品中创作意图和观念表达的方式。

"1：99电影行动"之前程似锦（短片 2003）　导演：（中国香港）刘伟强、麦兆辉

广东教育出版社

影像走廊

无题（短片）
（韩国）

有些作品追求抽象的视觉效果与新奇声音的结合。

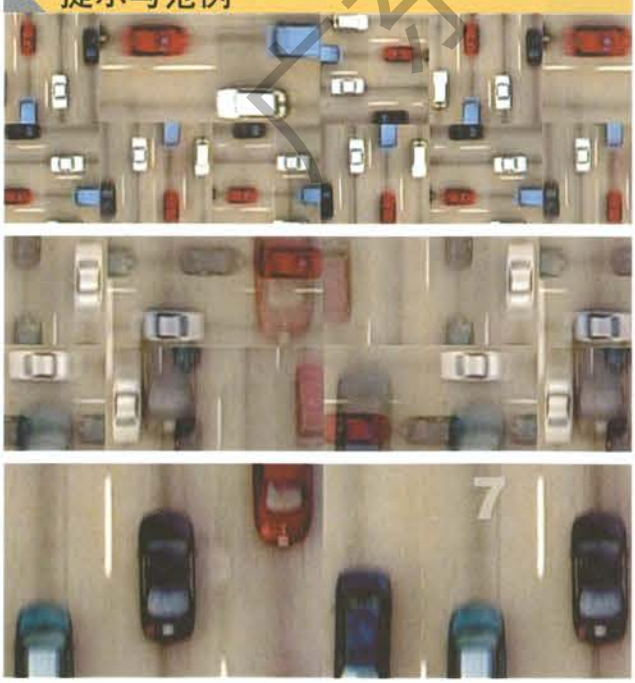
第三节　多维的手段

一件摄像作品所表达的主题或观念，既反映了作者对现实生活的思考，也体现了作者选择表现手段的智慧。手段即创作的手法，录像作为一种艺术创作的媒介，也会有风格上的区分，因为不同的创作手法可以获得不同的表达效果。

对于成熟的艺术家而言，他们都有自己的问题研究方向和表达方式。但对于初学录像艺术的学生来说，应该尊重自己的感受，不要刻意模仿他人，因为个人的感受是别人无法替代的。

朦胧的影像寓意人在天涯的心境。

提示与范例



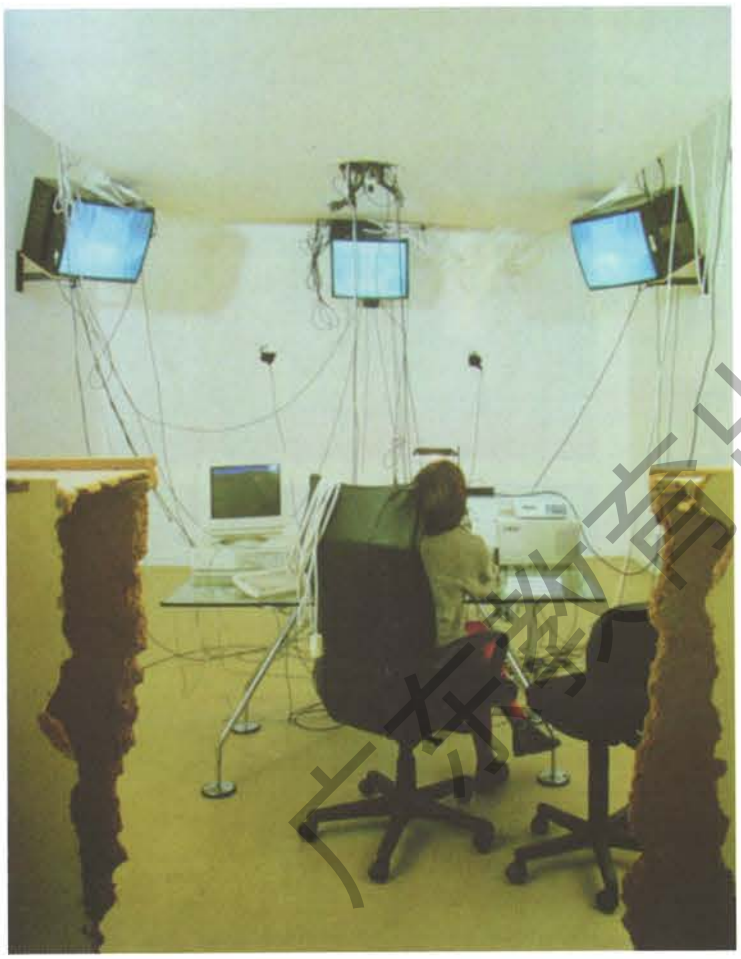
你也可以用公益广告的形式构思你的作品。

广东教育出版社

影像走廊

地下城市
（DV 纪录片）

有意味
的视觉效果。



监控之二（多媒体互动装置　1989）　（美国）朱丽娅·谢尔

常见的创作手法有这样一些：

录像装置，以短片拼贴、时空变幻的对比方式表达。由于录像装置一般由多屏或与其他物体组合展示，新的观看方式容易激起观众的思考。

短片可以分为两类：一类是有剧情的，另一类是无剧情的。由于有日常观看电视的经验，观众会作出自己的判断，短片也会对观众产生不同的影响。

纪录片是对现实的记录，它是以真实作为作品的基础，由于真实，所以纪录片具有感人的力量。

互动作品是当前媒体艺术发展的方向。由于观众的参与，录像类的互动作品具有再创造以及观看者有参与乐趣等特点。

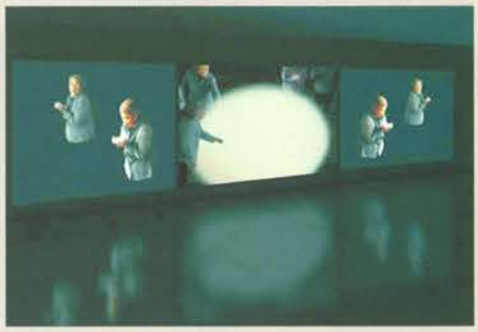
冬（DV短片）　蔡丹

你也可以用音乐电视的方式来拍摄你的无情节短片。

广东教育出版社

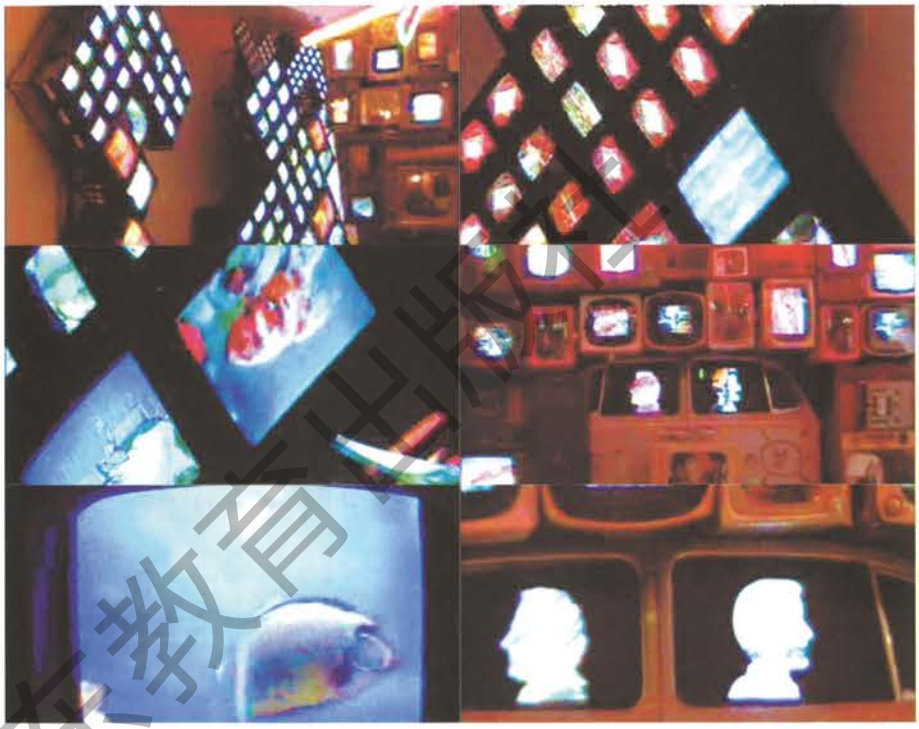
影像走廊

焦距（录像装置）
张培力

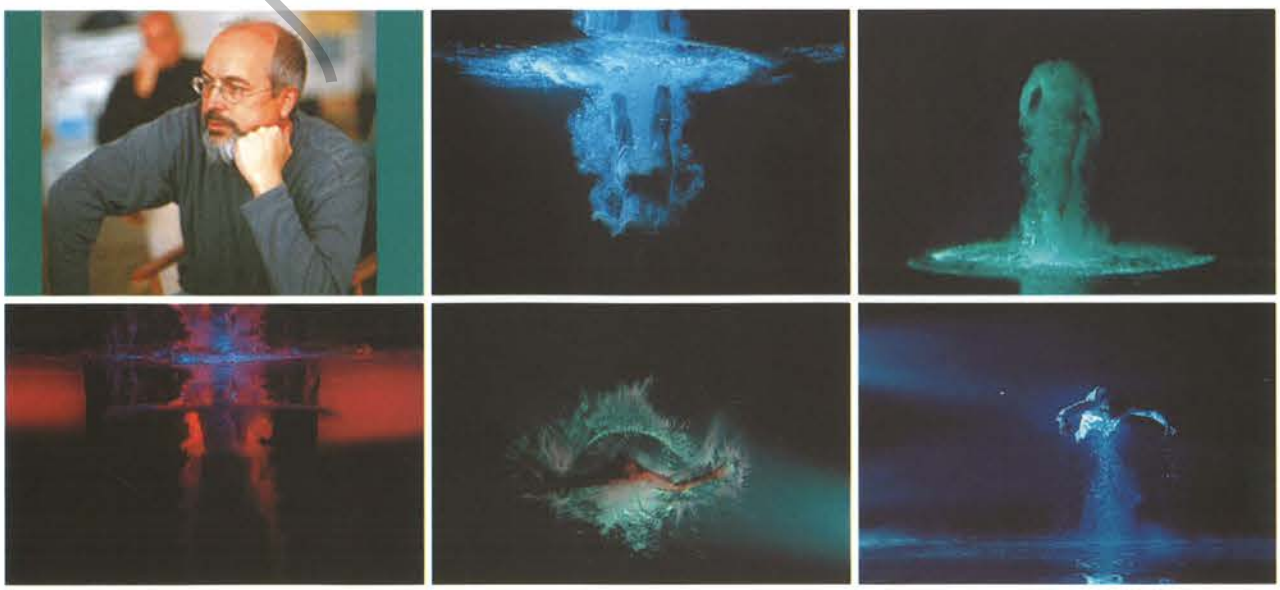


王功新作品

我们说创作的手段多种多样，其实作品的内涵也具有多义。不同的人对不同的作品有不同的理解，即使是对同一个作品也会有不同的理解。这就是为什么说有一百个读者就会有一百个哈姆雷特。



韩国艺术家白南准是著名的录像艺术家。其录像装置作品《龟甲船》使用了几百台电视机。电视文化的各种碎片在这里无序地编织在一起。这些片断的和非线性的图像就是后工业时代社会图景的写照。



致千禧年的五个天使　“录像诗人”比尔·维奥拉和他的作品。

广东教育出版社

影像走廊

火车进站
（法国）卢米埃兄弟
世界第一部公开放映的电影。

黑客帝国2
（美国）
电影在诞生一百多年后，已加入了大量的高科技元素。

第二章　流动画面的生成

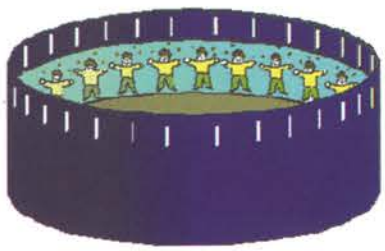
人们很容易对活动的幻觉感兴趣，而所有电影放映机的前身都有一个共同点，那就是都试图制造运动的幻觉。有一个简单的例子，拿一本不太薄的书，在每一页的右下角画一条线，由于我们每次画出的线都不可能完全一样，所以当我们快速翻动这本书的时候，我们就会感受到一条运动着的线的幻觉。人们靠视觉的残留映像获得运动的影像。

电影，就是这种制造幻觉的魔术。一部影片的诞生，也就是一次魔术的表演过程。而电视的视觉原理与电影相同，只是获取影像时选择了不同的工具。电影每秒有二十四帧，电视每秒有二十五帧（每一帧就是一个静止的画面）。在影像制作的发展史上，摄影影响了电影，电影则影响了电视。

老年的卢米埃兄弟（奥古斯特1862—1954年，路易1864—1948年），法国人，两人堪称是电影之鼻祖。

广东教育出版社

提示与范例



根据人类的视觉暂留原理，用眼睛从一个固定的点注视着洞里旋转的一连串影像，仿佛就像是在观看一部连续动画或电影。自己找一本有足够页数的白纸本，然后试着用上面提到的方法来做一小段动画，你的第一个运动作品就由此诞生了。

电影《蜘蛛侠》的实景拍摄场面
为了拍出惊心动魄的动作场面，好莱坞不惜代价动用大型的昂贵的机器来拍摄。

影像走廊

高楼下面（DV纪录片　2000）
导演：杜海滨

明日天涯（高清DV　2003）
导演：（中国香港）余力为

第一节　影像的酝酿

一部片子无论长短，都要经历前期编剧——中期导演、拍摄——后期录音、剪辑等几个重要的过程。在DV制作的时代，虽然我们可以用很低的代价来实现自己的电影梦想，但一个人很难完成全部的工作。尽管导演是一部片子的核心，若他离开了编剧、演员、摄像、后期的编辑等，他也将一事无成。

当我们有了拍摄一个短片的冲动时，我们必须把自己想要表达的东西变成文字，然后再修改这些文字，使其变成一个可以操作的剧本。做好这些前期工作，是拍摄出一部优秀短片的前提。

这是20世纪30年代上海的一个电影拍摄现场。上海是中国电影的发源地，早在1895年，法国卢米埃兄弟发明电影一年后，上海就开始播放电影。到了20世纪30年代，上海已经是世界电影业的又一个好莱坞，年产四五百部故事片。

提示与范例

电影《地下》在拍摄中。导演：埃米尔·库斯图里卡

电影《业余艺术家》在拍摄中。导演：哈尔·哈特利

电影人语

我的影片首先在我的脑海诞生，死于纸上，我所用的活人和实物使它复活，但这些人和物在胶片上被杀掉；不过，当他们排列成某种次序，放映到银幕，便重现生机，如花朵放在水中。

——（法国）罗贝尔·布烈松

广东教育出版社

影像走廊

站台（电影　2000）
导演：贾樟柯

站台

一部电影也好、一部短片也罢，通常要经过若干创作阶段，有时某些步骤可以省略或与其他的步骤合并，有的步骤却不得不一再重复。剧本就是这样需要重复的步骤。

脚本是摄像工作的方案。脚本的写作有两种，一种是文学脚本，一种是分镜头脚本。对于没有拍摄经验的人，脚本的写作一般都会注重其文学性，而忽视了视觉的表达，这是我们需要避免的。

分镜头脚本可以使拍摄工作视觉化，避免拍摄的盲目性。脚本的写作一般要具体到拍摄的顺序、画面、内容、对白、景别、拍摄方法、音乐等的安排。我们所说的具体化是指脚本的可视性和可操作性强，不要到拍摄时对着脚本却无从下手，因为一部片子最终要靠视觉图像说话。

记住关键词

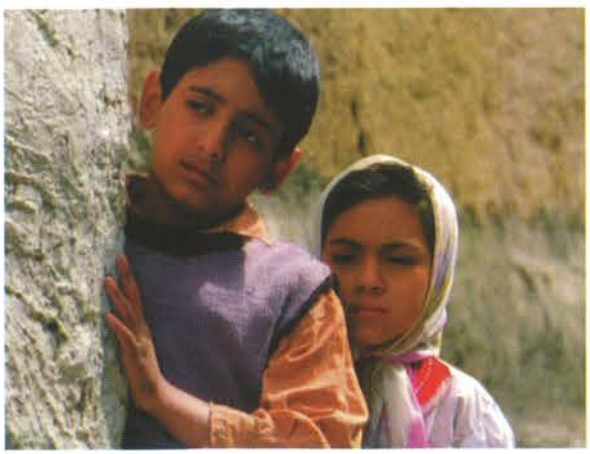
■ 镜头　运动拍摄　固定拍摄

工作坊

■ 熟悉摄像机，并用摄像机进行如构图、景别（近、中、远景等）、机位（推、拉、摇、移）等的操作练习。注意发现摄像机操作中的问题，在不断的练习中完善你的拍摄。

情书（电影　1995）　导演：（日本）岩井俊二

这部唯美的电影有着同样唯美的分镜头剧本，上图为岩井俊二亲手绘制的分镜头画面。



小鞋子（电影　2001）　导演：（伊朗）马基德·马基迪

广东教育出版社

影像走廊

紫日（电影　2001）
导演：冯小宁

秋菊打官司
（电影　1992）
导演：张艺谋

第二节　素材的摄取

当我们完成了分镜头脚本，也就是我们决定了拍什么之后，接下来面对的问题就是怎样拍。两者的区别在于，前者研究的是镜头应该对准什么，后者研究的则是如何用摄像机来记录和塑造被拍摄的对象。

在拍摄开始的时候，要做好场面调度的一些安排。场面调度一旦完成，注意力就应转移到如何最完美地将其捕捉到镜头画面中。

始终
（DV 作品）

提示与范例

对DV制作来说，导演往往又是摄像。

广东教育出版社

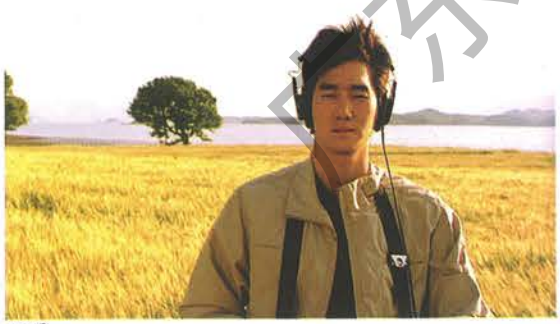
影像走廊

雪落伊犁（DV纪录片）
导演：冯雷

向左走 向右走（电影2003）
导演：（中国香港）杜琪峰、韦家辉

远景

中景



近景

特写

镜头是我们视觉表达的基本方式，其中有许多心理的因素。镜头包括“远景”、“全景”、“中景”、“近景”、“特写”等，但有时候界定这些景别并不容易，不同的人对景别的概念可能有不同的理解。最简单的区别方法应该看它的选景范围，最远的镜头为大全景，最近的镜头为大特写，其他的镜头分布在这两极之间。

关于镜头有很多的描述方法，你所指的中景很可能和别人所理解的不同，所以，最真实的诠释就是摄像机的寻像器，拍摄的时候导演会边看寻像器边说“这就是我想要的”。

天地英雄（电影 2003） 导演：何平

在战争片和古装片中经常会看到的大全景镜头，这种景别的镜头有着恢弘的气势。

电影人语

我不在乎剧本写得多么出色，你可以走进德克萨斯州一家汽车旅馆的房间，对白可能很精彩，全部关键在于你选择看什么和怎么看。

——（美国）阿瑟·佩恩

广东教育出版社

影像走廊

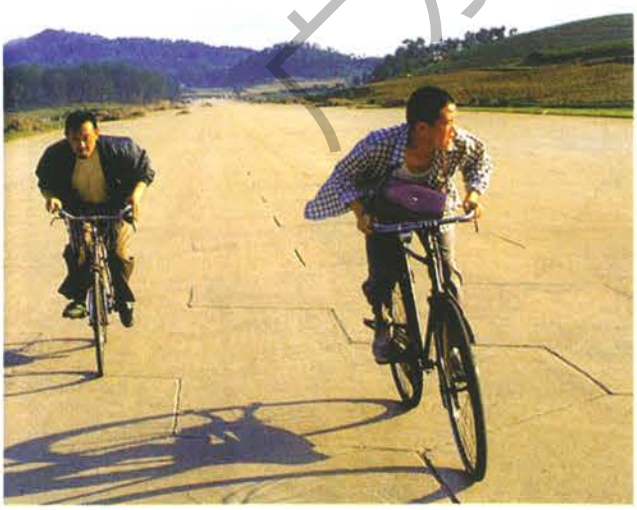
水沫·人（DV纪录片　2002）
导演：桂冠

樱桃的滋味（电影　1997）
导演：（伊朗）阿巴斯

所谓机位就是拍摄时摄像机所处的空间位置。机位有“定、推、拉、摇、移、跟”的变化。摄像机本身的可运动性，体现了DV拍摄的特性。摄像机的运动方式主要包括横摇、横移、纵摇、升降和前后移。这些运动方式不仅可以用来跟拍移动的人或物，也可以营造出不同的心理感受。一般来说，如果摄像机不动，拍摄出来的画面有一种旁观者的感觉，当摄像机运动起来的时候，则会营造出一种参与的气氛。

固定机位的拍摄。

用轨道进行电影的拍摄。



寻枪（电影　2002）　导演：陆川

这一段追车镜头拍得很有动感，观众也会觉得参与其中，这就是运动镜头的魅力。

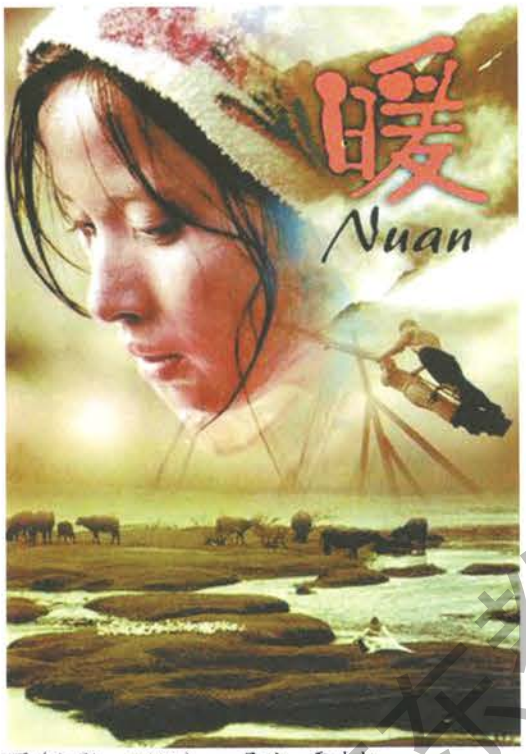
移动的拍摄。

广东教育出版社

影像走廊

侏罗纪公园3（电影　2001）
导演：（美国）乔·强斯顿

青红（电影　2005）
导演：王小帅



暖（电影　2003）　导演：霍建起

我们所有的拍摄都要落实到画面的构成。与绘画的画面构成一样，光线、影调、造型、色彩、线条等是作品的形式元素，决定了画面的好坏。经验是很宝贵的，只有不断地进行练习，向优秀的作品学习，才能使我们的拍摄技术得以完善。

指环王（电影　2001）　导演：（美国）彼得·杰克逊

卧虎藏龙（电影　2000）　导演：（中国台湾）李安

广东教育出版社

影像走廊

天堂电影院（电影）
导演：（意大利）吉赛贝·托纳多雷

我的父亲母亲（电影）
导演：张艺谋

第三节　编辑你的短片

完成一部短片的拍摄工作以后，就要进入短片的后期制作阶段了。一般来说，后期制作的第一个步骤就是整理素材，将我们拍摄在磁带上的素材，还有一些其他的素材，如音乐、音效等，全部导入电脑硬盘中。采集磁带上的视频素材可以用 1394 卡或者是有 DV 和 AV 接口的视频采集卡。采集卡从低端到高端价格不等，采集图像的质量也有差异。

DV 带

提示与范例

Final Cut Pro 操作界面

摄像机

DV 制作的流程

广东教育出版社

影像走廊

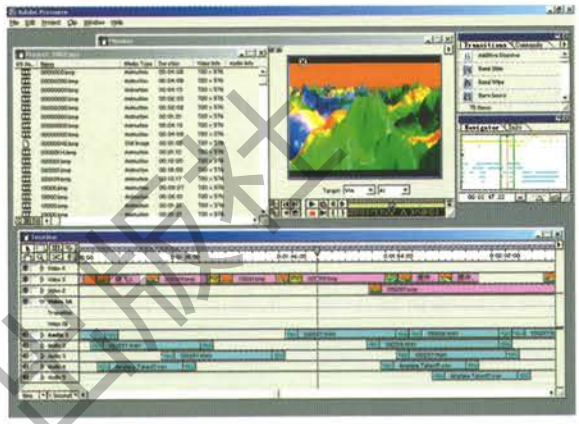
半梦半醒的人生
（电影　2001）
导演：（美国）理查德·林克莱特
　　此片是先由DV拍摄然后改制成动画电影的。

八月照相馆
（电影　1998）
导演：（韩国）许秦豪

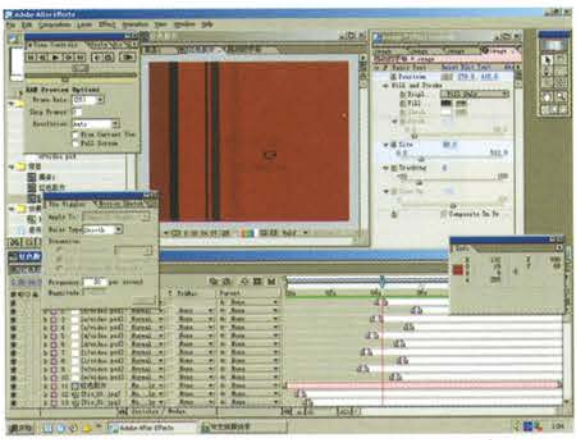
悬丝（电影　1994）　（美国）马修·巴尼

应用于计算机后期编辑的软件有很多，有家用级的Ulead VideoStudio（会声会影），准专业级的Adobe Premiere，专业级的Adobe After Effects、Final Cut Pro等。

后期编辑是实现创作意图的最后阶段，有的艺术家把后期编辑称为“语法”。一部片子不同的场景调度与时间安排，声音与画面的配合，体现了编辑的素养和能力。要有比例和节奏，让整个片子看起来流畅完整。最后是输出，你可以创建MPEG-1文件刻录自己的VCD，也可以创建MPEG-2文件刻录你的DVD，还可以回录到DV带上，制成mini DV。



Adobe Premiere 操作界面



Adobe After Effects 操作界面

Ulead VideoStudio（会声会影）操作界面

广东教育出版社

影像走廊

和你在一起
（电影　2002）
导演：陈凯歌

黑暗中的舞者
（电影　2001）
导演：（丹麦）冯·特尔

由DV拍摄获得广泛声誉的电影。

当你进行完编辑并输出以后，一部短片就完成了，祝贺你学习到了制作一部短片所需要的基本知识，也明白了一部短片的诞生所需要付出的努力。当然，仅仅这样还是不够的，因为从某种意义上来说，制作DV短片是一门综合技术，也是一门综合艺术，所以重要的是要平时多观察生活，多观摩优秀的影像作品，多阅读好的文学作品，多欣赏好的音乐作品。只有这样，你才能够创作出优秀的作品。好了，崭新的一天在等待着我们。

课间十分钟（学生DV短片作品）　蔡丹

广东教育出版社

影像走廊

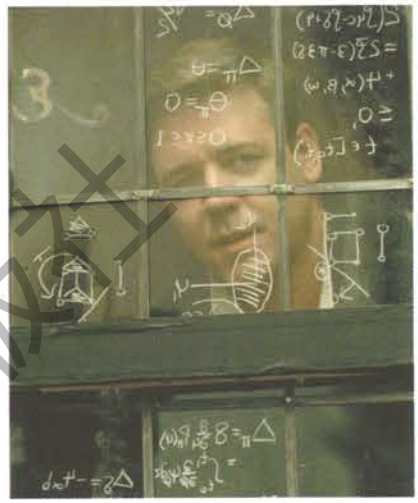
儿子的房间（电影 2001）
导演：（意大利）南尼莫列堤

漂亮妈妈（电影 2001）
导演：孙周

第三章　崭新的一天

初步了解了一部DV短片是如何完成的之后，我们就可以进入实际操作阶段。对于初学者来说，一部短片很难由一个人单独完成，它需要很多人的分工与合作。所以在真正拍摄工作开始的时候，我们一定要有团队精神。

我们可以几个人组成一个小组，开始时做一个总体策划，然后进行分工。在创作脚本、摄像、编辑等几个环节的实际操作过程中，要不断地进行交流与讨论，使每个人既有具体的工作，又熟悉制作的全过程。总的来说，每个人都是在为一个共同的目标付出自己的劳动。



美丽心灵（电影　2001）
导演：（美国）朗·霍德华

提示与范例

男生向前冲（学生DV作品）
张燕

广东教育出版社

影像走廊

我的兄弟姐妹（电影　2001）
导演：俞钟

《巴尔扎克与小裁缝》的拍摄现场
导演：戴思杰

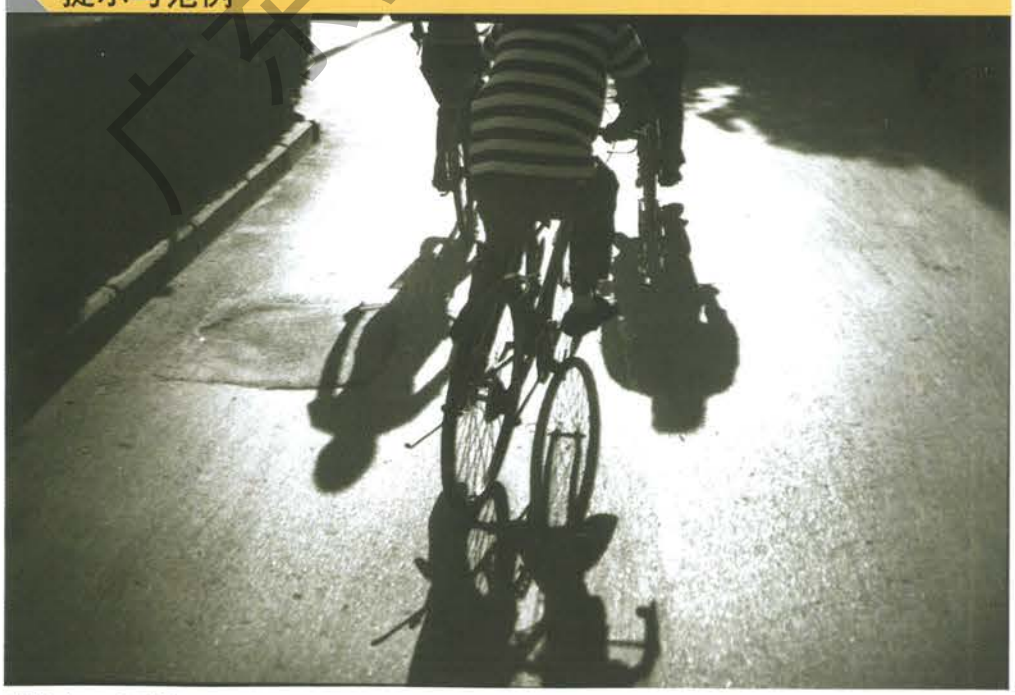
第一节　用镜头说话

当我们组成自己的DV小组后，就要围绕一个主题确定拍摄的方案。题材应该是我们所熟悉或是我们所关注的。主题不要求大，内容不要复杂，尽可能考虑拍摄的可行性。否则，想得天花乱坠，最后又无法实施，那就会浪费我们的激情。

在确定拍摄脚本的过程中，一定要考虑拍摄的可操作性。内容、顺序、场景、画面等都要尽可能地作出具体安排，因为最终我们还是要用镜头说话。

公民凯恩（电影　1941）　导演：（美国）奥逊·威尔斯

提示与范例



夏天（DV短片）

短片表现了高中生普通而紧张的学习生活。

广东教育出版社

影像走廊

美丽的大脚（电影2002）
导演：杨亚洲

哈里波特（电影2001）
导演：（英国）克里斯·哥伦布

拍摄DV短片的方法往往与选择的题材相关联，但DV机的基本操作与技巧都是相同的。能熟悉DV机的基本操作和拍摄的技巧（如白平衡，焦距的变化：近、中、远、特写，机位的变化：推、拉、摇、移等），是完成短片拍摄的前提条件。

急速的城市（DV实验短片　2003）　王民

水乡（DV短片）
张凡彪

这件作品用两台摄像机同时拍摄。表现了同一时空的事物具有不同的变化，而变化却又像是在静止中完成的一样。

广东教育出版社

影像走廊

春逝（电影 2001）
导演:（韩国）许秦豪

城南旧事（电影 1983）
导演：吴贻弓

那山，那人，那狗（电影 2001） 导演：霍建起

无论我们拍摄的主题是人物，还是风景，都要尽可能地表现出其固有的特征和自然的神采，使之能与观众建立交流的桥梁。这就需要我们能恰当地运用画面语言，按照方案紧扣主题进行拍摄。

我家的鱼（学生DV短片作品 2003） 艾笛生

广东教育出版社

影像走廊

角斗士（电影　2000）
导演：（美国）雷德利·斯考特

像鸡毛一样飞
（电影　2002）
导演：孟京辉

第二节　和谐的乐章

在拍摄之前，我们要做的最后准备包括三个方面：一是组织人员，二是拍摄安排，三是设备器材齐备。

小组人员不但要做好自己的工作，还要随时配合其他人的工作；拍摄安排包括拍摄顺序的安排、场景的选择等；设备器材的准备包括检查摄像机、磁带、电池、三脚架等是否完好。只有做好了这些准备，才能保障我们的拍摄正常进行。

自我中心的旅程（DVD 影像）（德国）迪蒙

提示与范例

两个女孩　DV 短片在拍摄中。

广东教育出版社

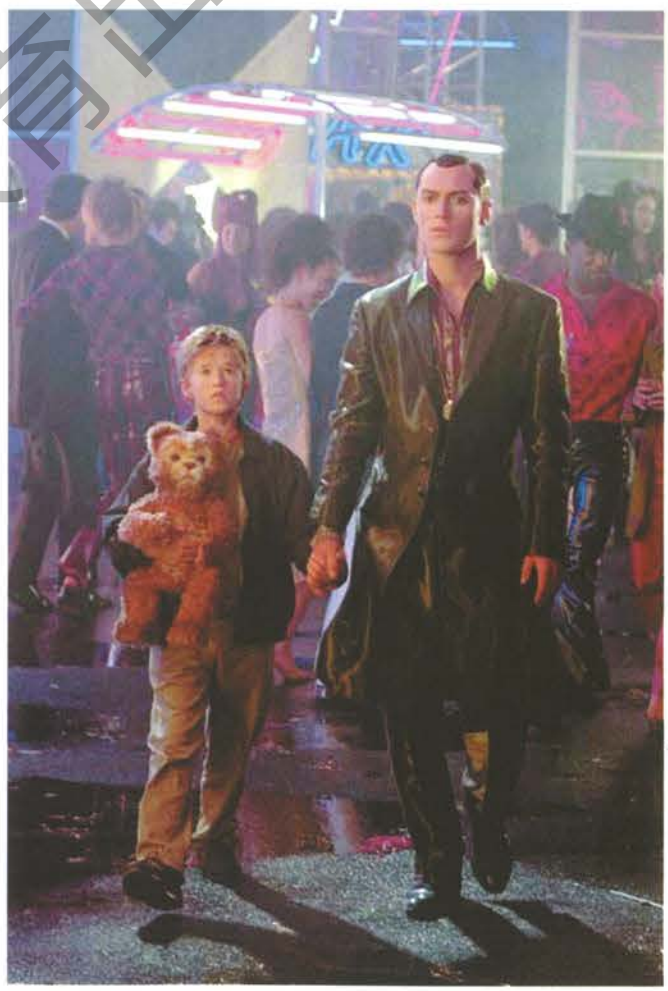
影像走廊

卡拉是条狗
（电影　2003）
导演：路学长

关于莉莉周的一切
（电影　2001）
导演：（日本）岩井俊二

在第二章第二节里我们了解了一些拍摄的技术，这些技术也可以应用于我们的拍摄实践。拍摄经验需要积累，拍一次与拍多次的体会是完全不同的。只有不断地练习，才能使我们的短片拍摄做得更好。

侧目望去的世界（DV短片）　周威



人工智能（电影　2001）　导演：（美国）斯蒂文·斯皮尔伯格

广东教育出版社

影像走廊

我的美丽乡愁
（电影　2002）
导演：俞钟

聊聊
（电影　2001）
导演：陈国星

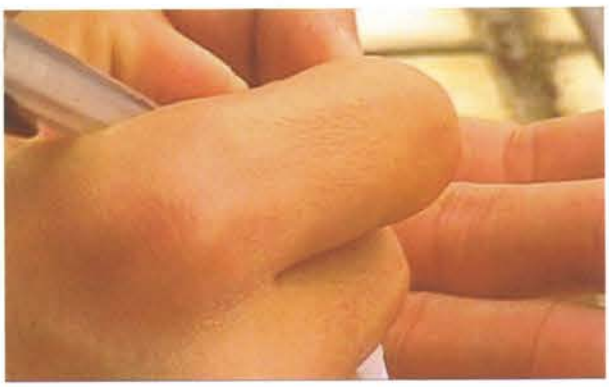
在我们学过的第一单元摄影里，有许多内容也可以应用于摄像，如构图（三分法）、色彩、光线等，只是在应用的时候别忘了时间的因素，因为摄像也是时间的艺术。

每部片子都有一个色彩基调。

正面的形象容易与人产生交流。

远景强调人与环境的关系。

虚实、动静对比。



特写强调丰富细腻的描绘。

大小、远近对比。

广东教育出版社

影像走廊

无间道(电影　2002)
导演:(中国香港)刘伟强、麦兆辉

永不妥协
(电影　2000)
导演:(美国)索德伯格

第三节　收　获

当完成了全部的拍摄工作后，我们就要开始剪接的工作。剪接工作因为数字技术的介入也被称为“非线性编辑”。剪接是最后的一个艺术加工过程，是完整体现创作思路的最后阶段。

所谓剪接就是把多余的素材剪掉，把需要的镜头连接在一起。镜头的衔接是后期的关键，不同的顺序、不同的组合会产生不同的效果。如蒙太奇就是把两个不相关联的镜头组合在一起，产生新的含义。

提示与范例

时光倒流(学生DV短片作品)　韩明明

8岁(实验电影短片)　导演：杰克·朗根·伊文思

任何片子都由镜头组成，镜头长，衔接少，节奏则慢；镜头短，衔接多，节奏则快。

广东教育出版社

影像走廊

黑板（电影　2000）
导演：（伊朗）萨米拉

海上钢琴师
（电影　1999）
导演：（意大利）吉赛贝·托纳多雷

学生手册（大学生DV短片作品）　苏晟

来自不同地方的学生用各自的地方口音来念“学生手册”的其中一段，体现了不同背景不同性格的人对公共秩序的不同理解，由此引发对公共概念的思考。此片是一个人一个人的分开拍摄，然后组合在一起。

对于初学剪接的人来说，要把注意力集中在镜头的衔接上，尽量不要做花哨的效果。一般而言，短片只要有淡入、淡出，色彩的调整，加上音效，再加上片头片尾就可以了。

经过最后的编辑加工，短片就这样制作完成了。也许它存在很多的不足，但毕竟是我们的劳动成果。

当课程即将结束的时候，可以安排一次短片观摩活动，让我们也体会一下自己的作品面对观众时的忐忑与欣喜。愿我们在共同的学习中不断地拓展自己的生活空间。

过去时 将来时（大学生DV短片作品）　周鹃

此短片采用图像并置的手法。描述了时空在瞬间里的变化，让人产生擦肩而过的感叹。

广东教育出版社

影像走廊

罗拉快跑（电影　1998）
导演：（德国）汤姆·提克威

玻璃之城（电影　1998）
导演：（中国香港）张婉婷

记住关键词

■ 非线性编辑

非线性编辑一般指影片的数字化后期剪接，针对传统的编辑方式，非线性编辑具有更多的灵活性和可操作性。

■ 蒙太奇

法文montage的音译，意为构成装配。指在电影创作中，以不同方法拍摄的镜头排列组合，可以产生各个镜头单独存在时所不具有的含义。

工作坊

■ 试一试用不同的镜头组合排列来编辑同一部短片，你会有一些新的发现和感受。

我们一家的星期天（学生DV纪录片作品）　方蕾

两个女孩（学生DV短片作品）　蔡凯

作品描述了两个好朋友对同一社会现象的不同看法。

广东教育出版

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准（实验稿）》及《普通高中课程标准（实验）》编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材，并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中，我们选用了多位作者的作品（含图片），并多方与作者进行联系，取得了他们的大力支持。在此，我们表示衷心的感谢。但是仍然有部分作者因地址或姓名不详而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话：020-87613835　邮编：510075

地址：广州市环市东路472号粤海大厦12-15楼　广东教育出版社

广东教育出版社