

ava
academia

another in the AVA Academia series...
国际顶尖艺术教育出版集团AVA摄影教育力作震撼登场

创意摄影基础

The Fundamentals
of Creative
Photography

[英] 大卫·普拉克尔 著
李京 张昊 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

[英] 大卫·普拉克尔 著

李京 张昊 译

创意摄影基础

amentals
e
phy

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

创意摄影基础 / (英) 普拉克尔著 ; 李京, 张昊译

— 北京 : 人民邮电出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-115-22976-2

I. ①创… II. ①普… ②李… ③张… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第086890号

创意摄影基础

-
- ◆ 著 [英]大卫·普拉克尔
译 李京 张昊
责任编辑 王琳
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
深圳嘉盈高彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 12.25
字数: 390千字 2010年7月第1版
印数: 1-5000册 2010年7月深圳第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2010-2514号

ISBN 978-7-115-22976-2

定价: 79.00元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

版权声明

An AVA Book

Published by AVA Publishing SA

Rue des Fontenailles 16, Case Postale

1000 Lausanne 6, Switzerland

Tel:+41 786 005 109 Email:enquiries@avabooks.ch

Copyright©AVA Publishing SA 2010

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording of otherwise, without permission of the copyright holder.

版权声明

本书由瑞士AVA出版社授权人民邮电出版社独家出版发行。未经版权所有人和人民邮电出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或通过任何方式（包括电子、机械、影印、录音等）传播本书全部或部分内容。

版权所有，侵权必究。

内容提要

《创意摄影基础》是一本全面介绍摄影创意的指导图书。从摄影基础理论开始，传授读者拍摄完美创意影像所需的各方面知识，揭示创意图像行业专家的实际工作流程。本书从专业眼光出发谈如何进行摄影创意，内容更加关注于摄影的商业应用，而不以个人拍摄与自我满足为出发点。创意是本书的重点，但我们更希望这一重点能够满足商业客户的需求。

本书对于那些想要涉足这一行业的人来说，是一本不可多得的入门指南；对于那些掌握了基本摄影技术的人来说，可以帮助他们更好地了解行业内的实际工作模式。本书适用于摄影专业、设计专业以及其他相关创意专业学生，可作为高中、职高或成人教育、社区大学教材使用，也可为摄影师、业内人士及培训人员的学习参考。

1

摄影的基础

010

2

交流

036

3

应用摄影

062

目录
004

如何能从本书中得到最多的信息
006

前言
008

形式元素——构图
014

设计原则
018

技术上的考虑
022

曝光和互易
025

摄影语言
028

把它们全都放在一起
033

创意与意图
034

视觉认识能力
040

所有权
042

读图
044

解构
046

符号学——对符号的研究
050

影响
054

关于摄影的谈话——技术语言
056

关于摄影的谈话——艺术语言
058

关于摄影的谈话——感情语言
060

摄影的形式
066

商业与广告
069

编辑类
076

体育类
080

建筑类
082

社会类
084

野生动物类
089

纪实报道类
093

时装类
101

在摄影领域里工作
106

4

职业素养

112

接受教育

116

学做助理摄影师

118

实际工作

122

作品集

125

推销自己

130

中介与代理

132

专业机构

134

5

概述

136

客户

140

共同语言

142

你的创造力可以走多远

144

输出要求

146

时间与期限

150

法律问题

152

假冒与剽窃

154

模特与肖像权

156

团队协作

162

安全操作

164

6

工作流程

166

摄影工作流程

170

基本工作流程：拍摄前

172

基本工作流程：拍摄

174

基本工作流程：传输

176

基本工作流程：处理

178

基本工作流程：编辑

180

基本工作流程：为输出进行优化

182

基本工作流程：存档

184

基本工作流程：编目和数码资产管理

186

数码影响

188

工作流产品

190

结束语

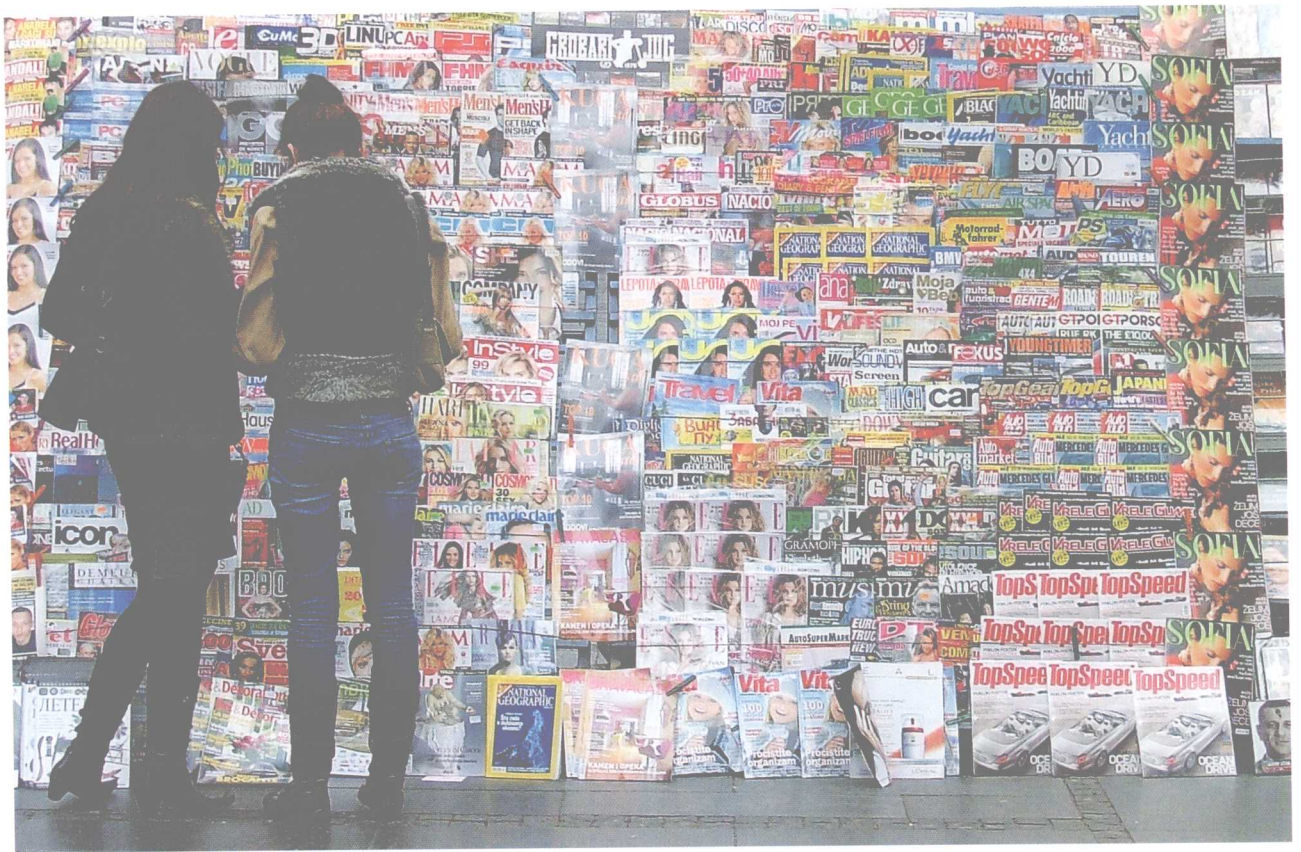
192

词汇

194

致谢

196

无题

格雷格·钱德勒

这个杂志亭中出现的每一张图片或是来自图片库或是专为内容组织拍摄创作的。摄影师为广泛媒体创作图像

摄影是一种艺术的自我表现形式。对很多摄影师来说，这既是创作的源头也是它的归宿。摄影师的目标是对个人视觉进行精雕细琢，尽可能创作出最美、最感人或者最能与观者相互交流的图像，无论主体是什么。目标完全是自我设定的。回报（不算摄影竞赛的）则是个人的自我陶醉和可能的赞扬。但是，如今这个充满图像的世界到处都是由不同动机创作的图片。这些摄影可不是自我表现的。大部分从事摄影的专业人士都参与了这个过程——专为他人的使用来创作图像。创意是非常宝贵的，因为只有独特的和有冲击力的图像才会从众多的图像中脱颖而出并被人们所记住。但这是一种代表他人体现使用价值的独特的创意。

一个能够完整描述这种摄影的题目很难被找到。早先的读者可能会认识并理解“应用摄影”（applied photography）这个词。如今，这个词仅限于准确表达现代图像创作与图像运用的内容。应用摄影还包含纯粹用于记录的科学影像和图像，这肯定不是本书要讨论的。但是，“应用”一词，也可以是为某些其他目的而运用创意摄影图像的意思——通常有商业的内容，虽然不一定都有。我们选择将其称为“创意摄影”（creative photography）。

创意摄影的基础，必须建立在对摄影技术的基础原理和构图与设计的形式元素的理解上。本书认为摄影是一种具有词汇和语法的语言，现代摄影师必须流利地运用这种语言以便理解客户的需求，这样才能创作出对于观者来说既能理解又能互相交流的影像。本书的第一部分仔细地讨论了如何有意识、具有表现力地运用摄影技术。

交流是成功创意摄影的关键。接下来的部分会探讨视觉认识能力、图像的拥有者和使用者以及他们如何影响其内容。通过精心选择的例子，读者会看到如何拆开——解构一幅图像来读懂其意义，以及理解摄影师的意图和图像的目的和所表达的信息。这一部分同时还会提供一个很容易理解的对符号学的简介——对符号的研究。另外，还会探讨影响和背景。在创意影像中工作的一个关键是能够准确且简单明了地描述你所见到的或者你所想要创作的东西。这一部分的最后将探讨如何能够精确运用技术、艺术与情感语言。

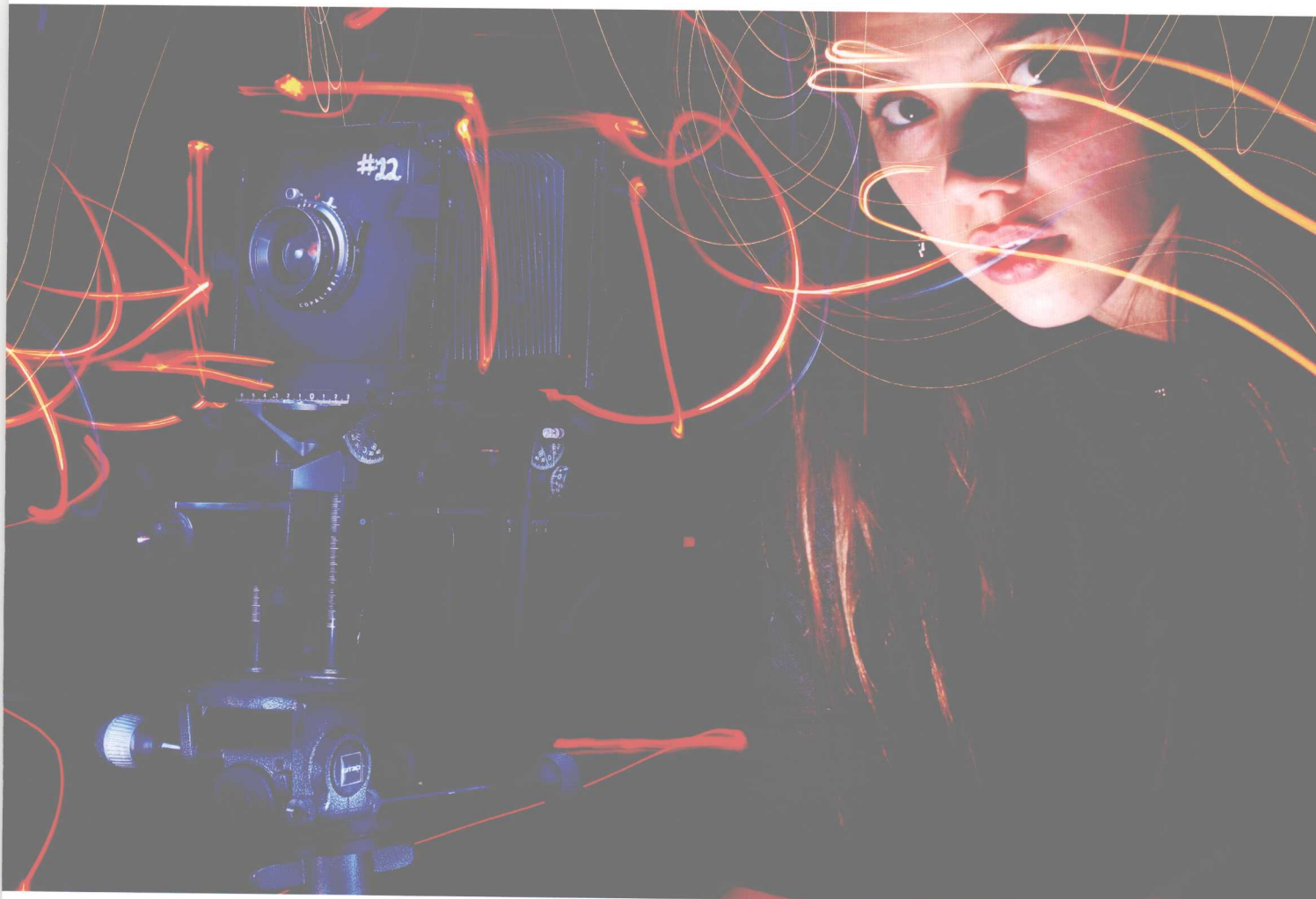
那么你觉得在创意摄影业中你的工作机会在哪里呢？接下来的这一部分会探讨创意摄影业各个不同的部分，包括为广告和商业考虑的图像创作——为出版而拍摄照片的相似点与不同点。时装摄影是最被追捧的一个专业，但它同时也是最难以进入的。虽然很多创意摄影客户会是一个品牌、一个机构或一个出版物，但也会有一些付费的创意作品是为个人创作的。社会摄影（私人委托的个人、家庭和团体的肖像）有着不同形式的客户关系。通常，这是适合于某些摄影师（但不适合与其他摄影师的）建立在一对一的基础上的关系。

新闻采访和编辑类图片摄影，也不适合所有的摄影师。在这个行业中还有一些角色，你并不是作为一个活跃的图像创作者进行工作，而是与某个画廊或图片库的图像打交道。这些紧密关联的，需要对创意摄影过程完全了解的角色，也将被探讨。

要参与到创意行业通常意味着需要商业进而专业的关联。本书第四部分中详细探讨了如何去开发一个专业的方式，如何得到合适的教育以及如何获取经验。你将需要推销并宣传你的才能以便赢得工作，这一部分会解释如何创建一个用于展示的作品集（硬拷贝或者建立在网页上）以便能发出正确的信息而得到正确的订单回馈。当你建立好作品集后，加入一个专业团体或者雇佣一个代理来代表你与客户进行谈判。

在创意摄影中，客户要求拍摄。但你需要了解他们对你的要求以及你能为他们做什么，接下来的部分会简单探讨这个内容。可以是一个正式或非正式的协议，一个摄影师与客户之间的互相理解。它包括一些重要的事项，比如你的创意能走多远；如何用一个合适的形式来提交最终的作品；以及如何处理法律和合同问题。这一部分还将讨论如何与别人一起工作以及如何安全地工作。

理解摄影工作流程是理解创意行业中影像制作的一个关键。本书最后部分解释了基本的工作流程，从“拍摄前”的计划到资产管理。通过案例的研究，这部分将探讨基本工作流程中各部分的不同应用。这一部分的结尾将讨论专门用于处理摄影工作流程的计算机软件。

观察照相机

(View Camera, 一般称为大画幅相机)

米歇尔·伍德

学院或大学的摄影教育会给你空间来发展你的创意；掌握一系列专业设备以及尝试不同的风格和技术

1

摄影的基础

摄影的（形容词），与摄影相关的。

基础（名词），事物所基于的指导或基本原则。

2

交流

老虎机

菲尔·巴顿,

Laurence Hudghton Photography图片库

一个有创意的摄影师，总是能够用摄影技术创作出有更多东西的图像。例如，这里显示的，对景深的控制

这个世界充满了图像，大部分是拍摄的或者某种程度上以摄影为基础。虽然我们理所当然地认为，摄影传达了我们对视觉世界的理解——它无处不在而且永不停歇。社会看起来被图像过载了。当我们看到照片时，我们当然认识它。摄影曾经被认为是一种记录的媒体，但有些人会说它那真实的边界越来越模糊了。我们必须从一开始就问：“到底摄影是什么？”我们可能会提到日光胶板法（heliography）。那是为第一幅来自与自然的试验图像的命名，它诞生于约1826年，是由一位名字叫做尼埃普斯（Joseph Nicéphore Niépce）的法国人制造的。他将他的发明称为日光胶板（heliographs），其来源是希腊文字中的“太阳”和“书写/画”。那时没有一个被普遍接受的字眼来命名用光来创作影像的制作方式。在英国，与Niépce与之后的Daguerre不同，威廉姆·亨利·福克斯·塔尔博特（William Henry Fox Talbot）将他的方式称为照相绘画（photogenic drawing）——意思就是由光而产生的绘画。

1839年，当摄影工艺在英国和法国向公众和科学界公布后，天文学家、塔尔博特的朋友约翰·赫舍尔（John Herschel）爵士提出了摄影（photography）一词的建议。它同样也是古希腊文字中光和绘画或书写动作的文字的结合体：photos和graphien。所以，

摄影是关于用光线创作图像的。它包括（但不局限于）用镜头创作的图像，这也就是为什么在今日的艺术和教育中有一个分类被贴上了“镜头为基础的媒体”（lens-based media）的标签的原因。现在我们知道了摄影是什么了，我们需要问：社会要用摄影做什么？同样，你问多少人这个问题，你就会有多个答案。但是，答案会按不同主题来分类，比如是为了分享、记住一段情感、提交一个想法或在某种情况下吸引人们的注意力。

我们现在对摄影是什么以及我们用它做什么达成了一致。要创作我们自己的好质量的影像，我们需要知道一幅好照片是由什么创造的。向人们提问他们想象中什么创造了好照片会产生很多答案。如果你对足够的人提问，他们的答案会在两个完全不同的分类中。一类关注一幅图像中的技术方面——曝光、使用的摄影技术等。另一类则比较难以定义——有些人会说它与这幅图像的艺术方面有关。将“艺术”和“摄影”两个词放在同样一句话中马上会引出一系列的其他问题，所以我们将这个分类称为与摄影“构成”有关。我不想讨论什么是好照片，我想借用摄影记者安德里亚斯·费宁格（Andreas Feininger, 1906-1999）所用的定义，他将之称为有效摄影（effective photography）——一个好技术和很强构图的组合。

形式元素——构图

摄影师只有一定的选择来让一个物体在一幅图像画面中显现出来。他们可以选择或改变以下元素：影调值来创造或改变形状和体积，光的质量和阴影，空间，质感，颜色，视点和透视，选择和构图（很小意义上的对主体进行摆放/安排），相机控制（快门速度/光圈）以及照明（影室中的灯光可以在摄影师的控制之下）。就像“一幅好照片是由什么创造的？”这问题的答案一样，你从上面列出的项目中很快就能发现它们被划分为技术和构图两个方面。摄影的技术将在后续内容中进行讨论，上面项目列表中剩下的就是构图这个形式元素了。

在正规艺术教育 with 绘画构图分析中，几个形式元素被提了出来：线条、形状、影调和形式、质感、空间和颜色。创意摄影师的一部分任务就是在—幅照片中辨认它们并对它们进行处理。

构图是一个区分形式元素并将它们组织起来产生一个最终图像的过程。它是摄影师运用的头脑中的编辑，让最终图像能够容易被观看者“阅读”。通常，摄影构图包括对光和主体的操控——更多情况下，它强调的是选择和重点。

“构图是一个区分形式元素并将它们组织起来产生一个最终图像的过程。”

线条

对于艺术家来说，线条既可以是画纸上实际的痕迹，也可以是暗示的边界或者是由图像内其他项目暗示出来的虚拟的或光学的线。线条（它们的形状和方向）可以对图像中的情绪产生很强的影响。

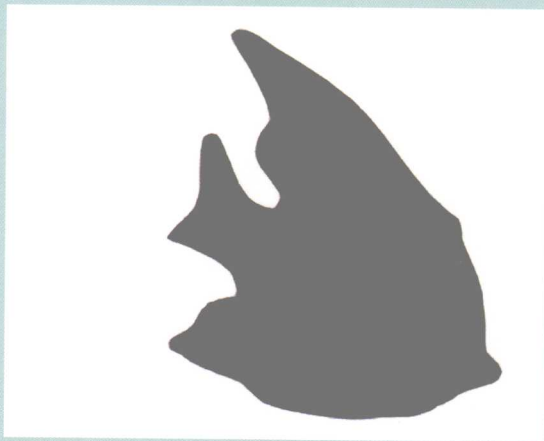
在人物照片中，最强有力的线条之一就是视线（gaze line）——我们总是注意他们在看什么，被摄者所看的主体是在画面之中还是在画面之外对一幅图像来说区别很大。

摄影杂志和书籍经常讨论“引导线”（leading lines）——构图中强有力的线条，能够将人们的视线引导到被摄主体，但这却并未被现代眼睛运动研究所确认。我们的眼睛和大脑会寻找有最多信息的区域（有着高反差和细节的很小区域）而不是跟随着构图中的线条。

形状

形状是由另一个形式元素所定义的，通常是可能存在的，也可能实际不存在的边界线。形状也可以是一个由光、质感和颜色组成的一个区域。在二维世界中，一个简单的形状需要添加阴影，这样就能创作出有高光 and 阴影的影像。如果形状有量，那么形式就有了体积。光的种类和位置能够创造出一幅照片中可靠的外观——理解光对被摄主体的效果可以控制光，这是摄影技术的关键。

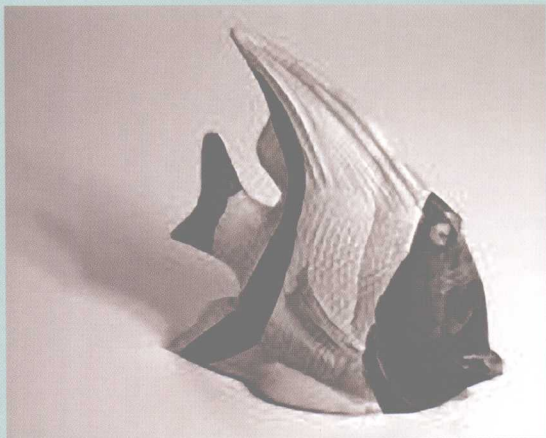

影调和形状

光亮和暗影是摄影的基本组成部分。“黑与白”曾经是惟一的影像种类。但是，一幅黑白图像不仅仅是黑与白，亮与暗，它还包含更多的内容。它有完整的影调，从纸白到亮，从中灰到暗灰，直到浓黑。

在摄影中，对一个三维物体表面的光的改变创造出了最终图像中渐变的影调——灰色或彩色的暗影让观看者能够解读出形状。

在数码摄影中，黑白图像指的是更准确的描述——灰阶。摄影师称灰色或彩色的亮或暗为“影调”(tone)——你会经常发现艺术家用“值”来表示同样的质量。

质感

质感是光和物体表面互相作用产生的特性；抛光的金属和玻璃表面反光很强，甚至可能会像镜子一样没有任何质感。木头有一种质感，来自于它的细小高光和暗影图案，当光线照射到其纹理上时就显现出来了。如何运用光来显现或隐藏质感是摄影师需要开发的最重要技术之一。

