

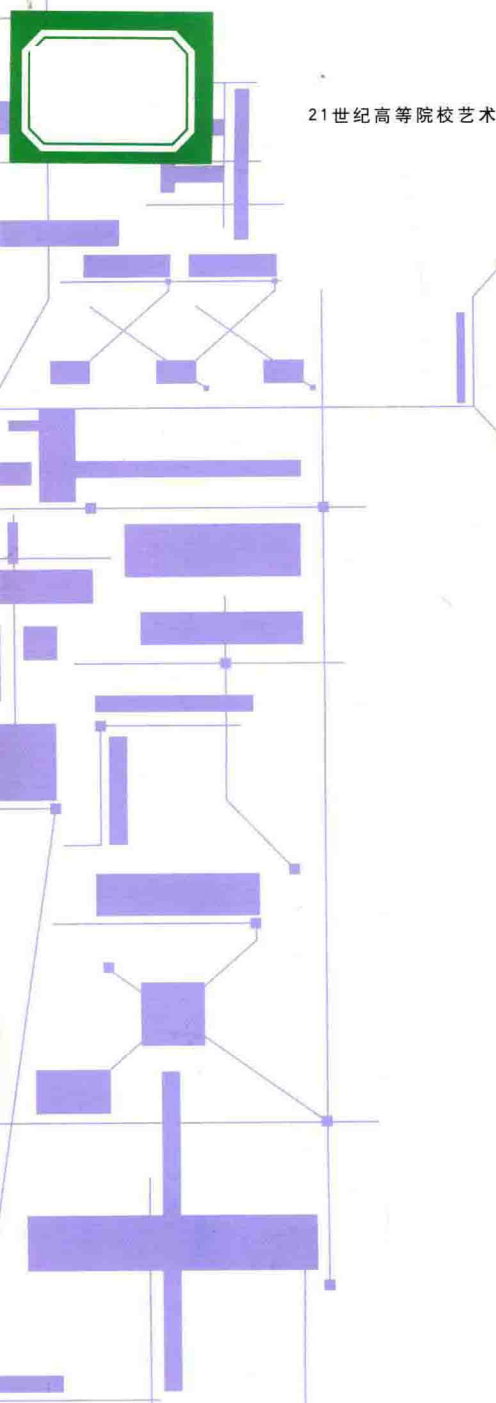
21世纪高等院校
艺术与设计专业精品课程“十二五”规划教材

艺术顾问 / 林家阳 胡川妮 吴伟

摄影设计

主编 / 刘志宏

中国建材工业出版社

21世纪高等院校艺术与设计专业精品课程“十二五”规划教材

© 艺术顾问/林家阳 胡川妮 吴伟

摄影设计

Photography and Design

刘志宏 主编

唐旭军 张登 吴启益 韦维 副主编

许孝伟 刘冕 李志强 伍荣星 周萧 参编

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影设计/刘志宏主编.—北京:中国建材工业出版社,2012.7
21世纪高等院校艺术与设计专业精品课程“十二五”
规划教材
ISBN 978-7-5160-0234-6

I. ①摄… II. ①刘… III. ①摄影艺术—高等学校—
教材 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第167838号

内 容 提 要

本书系统介绍了摄影技术的发展历程、摄影器具的使用、摄影设计创意、摄影设计的语言和表现、数码观念摄影以及摄影设计的应用与实践、案例研究+实践项目、摄影佳作赏析等内容。本书用设计的观点和思维方式,系统地彰显了摄影的魅力、摄影与设计的关系。全书以摄影为主线,结合设计,重点介绍了摄影设计思维和意识方面的内容,不仅可以让读者了解和掌握基本摄影摄像技术,提高摄影创作技巧和设计作品质量,还能够提高读者的设计意识和创新思维。

本书可作为高等院校相关专业教材,也适合摄影爱好者借鉴及学习使用,更适合摄影、动漫、设计、美术等相关专业人员学习使用。

摄影设计

刘志宏 主编

出版发行:中国建材工业出版社

地 址:北京市西城区车公庄大街6号

邮 编:100044

经 销:全国各地新华书店

印 刷:北京市全海印刷厂

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:9

字 数:310千字

版 次:2012年7月第1版

印 次:2012年7月第1次

定 价:55.00元

本社网址:www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题,由我社发行部负责调换。电话:(010)88386906

对本书内容有任何疑问及建议,请与本书责编联系。邮箱:jiaocaidayi51@sina.com

刘志宏，笔名宇驰，1978年生于桂林全州。武汉大学数码艺术设计硕士学位，现为广西师范大学讲师、工艺美术师、高级建筑设计师，双师型教师，广西中等职业学校名师培养工程师，中国数字艺术设计专家委员会专家委员，中国设计师协会（CDA）理事，中国建筑学会室内设计分会会员，桂林市宏筑设计研究中心创始人、创意总监；曾任桂林市建筑设计研究院建筑师，桂林理工大学博文管理学院设计系副主任（主持工作）。

作品曾多次参加国家级美术与设计类作品大赛，有多项设计作品获奖。在公开刊物发表专业研究论文数十篇（其中核心刊物2篇，国际三大索引ISTP收录3篇，国际三大索引EI收录1篇），主持区级科研项目3项，主持校级重点立项课题5项，主持校级一般立项课题3项，主编教材3部，参编教材5部。发表设计作品20余件，曾荣获2010世界华人工业设计十大青年精英教师奖，中国设计作品年鉴2011年度银奖，首届全国高校设计作品大奖赛二等奖及优秀指导教师奖，先后被学校评为优秀教师、优秀科技工作者、就业先进个人、中国时报金犛奖“特约推广教师”等荣誉称号。

序一 Preface

激情摄影，感悟设计

著名的法国摄影大师马克·吕布 (Marc Riboud) 曾经说过“梦与纪律并不冲突，它们是一体两面。就像音乐，它建构在数学的精确之上，却以感觉从肺腑来打动我们。技巧和感性是分不开的。”刘志宏老师的摄影作品，让我感受到普通镜头下的创意蕴含着更深刻的设计内涵，甚至让我会为这些设计摄影作品而感动。

摄影是把自然的、可视的人、物、景以光学技术的形式，通过摄影艺术家的科学和艺术加工形成画面。从黑白摄影时代到今天的全彩信息时代仅仅用了百年的历史，彻底改变了现代信息传播的速度。无论是在美学上还是在真实性上都展示了时代的视觉魅力。

从20世纪30年代开始，西方艺术家们展开了广泛的超越现实的绘画运动。玛格丽特·达利等一批前卫艺术家弘扬东方西方传统中宗教和神话中的构成艺术，形成了视觉蒙太奇艺术。20世纪50年代德国的金特凯则将这种方法在招贴艺术中做了大量的尝试，开辟了图形设计的新纪元。

和纪实摄影不同，设计摄影不但让人享受速度和真实的快感，更讲究合理与不合理、现实与非现实，使之成为视觉上的可能性，这种不可置信的摄影图像的出现需要摄影师的第二次创作。设计摄影能让人感到创意的自豪和激情。

我非常乐意帮助一些充满激情的青年摄影师和设计师朋友，来为他们的作品作序，这对我来说也是一个学习的机会。阅读志宏的作品，我比较欣赏的是他获得2012年度银奖的作品《山重云雾》，他把黄山的早晨与黄昏景观作对比进行拍摄，结合设计的构图形式，充分体现了黄山的魅力和气势，显示出其作品技术和创意的特色。他的作品《摄影与设计》也是一件很有设计品位的摄影佳作，整体布局采用“环境与海报结合”的平面构图形式来展开创意，突出反映了摄影与设计的整合性。

本书以培养设计师的实际需要来设置和充实教学内容，积极探寻摄影与设计教学的理念、目的、方法，探索新的教学形式，使基本技能和专业知识紧密联系，使“摄影”与“设计”有机结合，构建一个具有发展性、前瞻性与可操作性的实践教学体系。本书强调理论与实践相结合，重视教学与设计技能的培养，将案例研究与实践项目融入每章课程，强调学生的创意思维表现和实际动手能力的体现。志宏的确做到了激情摄影，感悟设计。

是为序！

林家阳教授
同济大学设计艺术研究中心主任
上海市原创设计大师工作室领衔大师

作为设计从业人员，在我从事设计工作的职业经历中曾先后和数位职业摄影师打过不少交道。碰巧的是，我的个人创作本身几乎全是以摄影图片形式作为最终呈现。基于以上，关于摄影与设计，我权且从使用者及设计创作者的角度，分享些心得与体会。

在中国，设计专业的学生学习设计之前大多是从学习素描开始的。徐冰先生曾说过，素描可以让一个粗糙的人变成一个精致的人，一个训练有素、懂得工作方法的人，懂得在整体与局部的关系中明察秋毫的人。摄影和设计何尝不是如此，甚至从形式和功能上讲都更直接也更丰富。当然，这个角度可能更多是针对普罗大众而言。对于未来有志于成为职业摄影师或设计师的学生而言，就更应该从入门时就打好基础。亚当斯说，构思是摄影创作中最关键的因素。这也是我一直为当年没认真、系统学习摄影知识而愧疚于心的主要原因。摄影能力的相对缺失，很大程度上限制了我设计创作的深度和广度。摄影并非是一种艺术，通常而言它具有三种主要功能。

- 一、社会礼仪：如各种场合的纪念照；
- 二、抗拒焦虑的屏障：如旅途中的情感释放；
- 三、权威的工具：记录和证明某种存在。

摄影之于我，除了以上三种，更是获取专业创作灵感素材的一种直接方式。

苏珊·桑塔格说：“19世纪美学家马拉美最具逻辑性地说，世上存在的万物是为了终结于书本。如今万物的存在是为了终结于照片。”同样，设计之于我除了作为工作本身用以解决各种文化及商业问题之外，更是一种由内而外再回归本我的修行方式。设计者是在不断通过对外表达的过程中，逐步发现自我、完善自我。摄影同样看似是更多的对外探寻，其实何尝不是通过镜头演绎、折射摄影者本人内心所观所想。摄影为平淡的日常生活赋予某种不平凡的意义。快门按下了，作为已经过去的瞬间死了，但作为一种心灵和历史的存，它却永远活着，这就是摄影的神秘和魅力所在。通过设计，同样可以演绎出活在当下的个人的恒久表达。美国设计理论家维克多·巴巴纳克说：“关乎设计，唯一重要的就是它如何与人相关联”。从这个意义上讲，设计与摄影的区别与联系似乎显得已经不那么重要。

单独讲摄影或设计的教材其实不少，而将两者整合系统比论证的书却少见。刘志宏老师编写的《摄影设计》一书，用设计的观点和思维方式，系统地彰显了摄影的魅力、摄影与设计的关系。全书以摄影为主线，结合设计，重点介绍了摄影设计思维和意识方面的内容。庆幸有此次机会，使得我相对系统地对摄影与设计的知识框架作了温故和完善，从中受益匪浅，我愿意真诚地将我的感受分享给所有的读者。

随着科技的不断进步，正值相机及带有拍照功能手机的全面普及，当下几乎到了一个人人皆是摄影师和设计师的时代，而《摄影设计》的问世，对提升大众的审美及更多地了解设计，更好地使用摄影器材势必起到极大的帮助作用。

拙言朴语，是为序。

新与刘设计(北京)总经理兼创意总监
深圳市平面设计协会常务理事
品牌中国十大设计师

前言 Foreword

摄影，是一种技术，也是一种信息。摄影设计是一种创意设计观念，也是设计思维启蒙的基础。从高等教育的教学视角考虑，它属于艺术设计专业的必修基础课程范畴。经过多年的教学实践，摄影设计课程已经有一套完整的教学体系。它融合了理论知识与教学技法，是对艺术设计的理论性与实践性学习的初步认知，同时也对启发和培养创新能力起到至关重要的作用。摄影设计包含了许多新的观念与文化，可谓是在方法论范畴内以理性为主导的设计思维训练的重要途径之一。

本书不仅适合摄影爱好者借鉴及学习使用，更适合摄影、动漫、设计、美术等相关专业学生学习使用。通过对摄影设计这门专业课的学习，学习者不仅可以了解和掌握基本摄影摄像技术，提高摄影创作技巧，提高设计作品质量，还能够提高设计意识和创新思维等，同时也可以加深对设计基本方法的认识与了解，并运用这些方法去探索更深层次的设计理念。

摄影作为一种艺术、一种创意文化，启发了人们的审美观念，让人们从一个新的维度去观察和感受生活。本书内容力求简洁明了，重难点突出，创新点凸显，各章节课后均设置有案例研究及实践项目，既注重系统性和学术性，又兼顾普及性、信息性、艺术性和实用性。

本书由广西师范大学刘志宏老师主编，由唐旭军、张登、吴启益、韦维担任副主编，许孝伟、刘冕、李志强、伍荣星、周薰参与编写，广西师范大学职业技术学院、桂林旅游高等专科学校、桂林电子科技大学信息科技学院、桂林理工大学博文管理学院、广西幼儿师范高等专科学校、桂林师范高等专科学校、桂林航天工业学院等艺术设计专业部分老师和学生提供了教学素材和作品。本书还引用了其他教材及网络上的一些优秀作品，因篇幅有限，姓名和具体出处就不一一列出，对他们的帮助深表感谢。

编者虽在教学实践中追求卓越和全面，但由于学识有限，所编写出来的教材难免有遗漏和不尽如人意之处，还希望广大读者批评指正，以便对后面的修订本加以完善。

最后，希望这本《摄影设计》的出版，能给爱好摄影与设计的同人一些启发和新意。

刘志宏

Contents 目录

第一章 摄影设计概述 001

- 第一节 摄影简述 / 002
- 第二节 设计简述 / 008
- 第三节 摄影与设计的关系 / 011
- 第四节 案例研究+实践项目 / 013

第三章 摄影设计创意 029

- 第一节 创意思维 / 030
- 第二节 创意过程 / 033
- 第三节 构图形式 / 038
- 第四节 摄影技巧手法 / 045
- 第五节 案例研究+实践项目 / 050

第四章 摄影设计的语言和表现

- 第一节 摄影设计的内容形式和语言 / 055
- 第二节 摄影设计的分类 / 056
- 第三节 摄影设计与图形创意 / 060
- 第四节 案例研究+实践项目 / 062

第二章 摄影器材 017

- 第一节 相机的分类 / 018
- 第二节 相机的结构 / 019
- 第三节 相关软件应用 / 023
- 第四节 案例研究+实践项目 / 026

054

第五章 摄影设计的应用与实践

065

- 第一节 广告摄影设计 / 066
- 第二节 建筑摄影设计 / 074
- 第三节 动漫摄影设计 / 079
- 第四节 案例研究+实践项目 / 088

第六章 数码观念摄影

090

- 第一节 数码观念摄影简述 / 091
- 第二节 数码观念摄影的形式要素 / 093
- 第三节 数码观念摄影设计 / 096
- 第四节 案例研究+实践项目 / 099

第七章 摄影佳作赏析

104

- 第一节 摄影美学 / 105
- 第二节 摄影作品赏析 / 114
- 第三节 案例研究+实践项目 / 130

附录

131

- 附录一 《摄影设计》实践教学大纲 / 132
- 附录二 《摄影设计》实践教学指导书 / 133
- 附录三 摄影设计作品展览及重大赛事 / 134

参考文献

135

后记

136

一张技术上完美的照片可能是世界上最乏味的图像。好照片是技术和艺术的成功合成。除非景物使我感兴趣，否则我会略过不拍而节省我的胶卷以便拍更好的东西。

——安德烈斯·法宁格 (Andreas Feininger)

第一章

摄影设计概述

本章知识点

- 摄影的概念、发展及历程，摄影与设计相辅相成的关系，以及摄影中的常见规则。

学习目标与要求

- 通过本章的学习，了解摄影的概念、发展历程、摄影的类型及功能与特征；认识设计的基本要素、类型与原理；熟悉摄影与设计的关系，摄影对设计的影响及摄影在设计中的作用。

第一节 摄影简述

一、摄影的概念

1. 摄影

摄影英文一词Photography源于希腊语 φως phos (光线) 和 γραφή graphis (绘画、绘图) 或 γραφή graphê, 两词组成的意思是“以光线绘图”。它是指使用某种专门器械进行影像记录的过程, 也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程, 一般我们使用机械照相机或数码照相机进行静态摄影。静态摄影也被称为照相。而摄影机则是动态摄影, 如电视、电影的影像。目前, 部分数码相机、数码摄影机同时具有静态摄影与动态摄影的功能。摄影是把日常生活中的人、事、物转化为视觉图像。

2. 摄影的解释

- (1) 摄影是随着工业技术的形成和发展而产生的一门应用科学。
- (2) 摄影以光学、化学和电子技术为基础, 在长期实践中形成了独特的拍摄体系。
- (3) 照相、拍电影或电视。
- (4) 指照片。
- (5) 引申指如实反映。
- (6) 影像指拍摄对象留在胶片上的正像或负像。
- (7) 摄影又称图像。本质是摄影图像的外延。
- (8) 摄影艺术是利用摄影技术来表现艺术创作思想的, 所以需要剪辑和蒙太奇效果。

3. 摄影基本原理

摄影通常使用照相机或者照相暗盒 (camera obscura) 作为照相设备, 利用光学胶卷或者数码存储卡作为记录介质, 并以一系列的透镜 (少数镜头是用反射镜或反射镜搭配透镜) 组成的镜头, 经依据针孔成像原理设计的光学结构转化后, 投射并将光线折射聚焦在胶片或光学感应介质上或将光转换为电子信号后, 储存在数码存储卡上, 该信息通过化学或数字流程转化为可被再次识别的现实影像副本。完整的影像记录、再现技术被称为摄影术。摄影包含静态的图片摄影和动态的电影、电视摄影, 它们同属于基于时间的媒体形式 (time-based media)。

但也有例外, 比如Man Ray于1922年发明的实物投影法 (rayographs) 就是

利用影子在纸上成像，而不需要用到照相机。图1-1即为实物投影法原理。

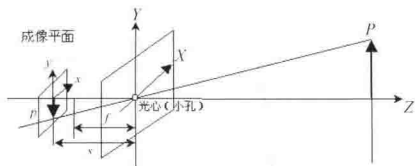

图1-1 实物投影法原理

二、摄影发展过程

今天世界上存留最早的一张照片可以追溯至1827年，出自法国人约瑟夫·尼埃普斯之手（图1-2）。最早的照相机和最早的摄像机如图1-3、图1-4所示。

图1-2 约瑟夫·尼埃普斯

图1-3 最早的照相机

图1-4 最早的摄像机

1. 光影成像

光是一种人类眼睛可见的电磁波（可见光谱）。光只是电磁波谱上的某一段频谱。光由一种被称为光子的基本粒子组成，具有粒子性与波动性，或被称为波粒二象性。光是能量的一种传播方式。光源之所以发出光，是因为光源中原子的运动，其运动方式有三种：热运动、跃迁辐射、受激辐射。

影是光线被物体挡住而形成的阴影，是镜中、水面等反映出来的物体的形象，是模糊的印象，是表象，是轮廓（如剪影），是痕迹，是踪迹（如“捕风捉影”）。

（1）小孔成像：在两千多年以前，我国的学者——墨翟（墨子）和他的学生做了世界上第一个小孔成倒像的实验，并解释了小孔成倒像的原因，指出了光直线进行传播的性质。《墨经》中关于针孔成像的描述，与今天的照相所讲的光学原理完全吻合。

小孔成像实验：在一间黑暗的小屋中朝阳的墙上开一个小孔，人对着小孔站在屋外，屋里相对的墙上就出现了一个倒立的人影。为什么会有这奇怪的现象呢？墨家解释说，光穿过小孔如射箭一样，是直线行进的，人的头部遮住了上面的光，成影在下边，人的足部遮住了下面的光，成影在上边，就形成了倒立的影。这是最早对光沿直线传播的科学解释。墨家还利用光的这一特性，解释了物和影的关系。图1-5为小孔成像原理。

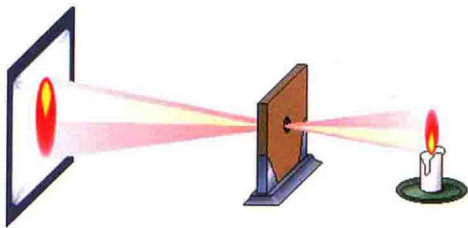

图1-5 小孔成像原理

(2) 中国皮影戏：皮影戏虽然跟摄影有很大区别，但是它利用了光影关系和光影成像原理，它的发展和传播对未来的设计也会起着间接的作用。因此了解皮影戏更便于我们理解摄影艺术。图1-6为中国皮影戏。

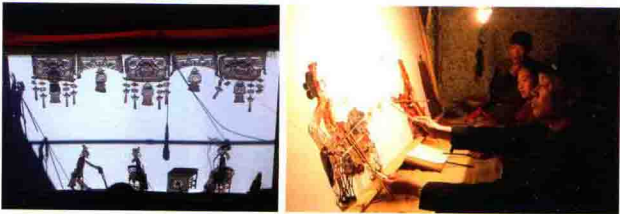

图1-6 中国皮影戏

据传早在殷商时代，黄龙真人与他的外甥将兽皮剪成人形在窗前自娱，后人据此剪成纸窗影人。

唐、五代时期已有类似影戏的雏形出现。僧人在说唱时配有图像，犹如一幅幅连环画，这种佛经画被称为“经变相”。道教也有“道情”，它源于唐代的“道曲”。然而，“变文”、“俗讲”、“道情”虽有图画，但并非真正的影戏，其后“生心作意改图像为纸人，后又改为皮人”，便有了皮影戏的雏形。

宋代最早出现有文字记载的影戏，北宋时都城汴梁已有影戏的演出。

到了元代，随着蒙古军队的西征，中国的影戏传入了中亚、阿拉伯、土耳其、埃及等国家和地区，随后又传入了欧洲的一些国家。

(3) 照相暗箱：13世纪，在欧洲出现了利用针孔成像原理制成的映像暗箱，人走进暗箱观赏映像或描画景物；16世纪，西方艺术家们利用照相暗箱（camera obscura）来记录光影。这种早期的照相设备并不能产生出照片，它只是利用一个黑暗的屋子中，一堵墙上的孔，将外面的景物投射到平面上。实际上，整个屋子就构成了一个针孔照相机（pinhole camera）。而照相暗箱英文原文的字面意思就是“黑暗的房子”。1550年，意大利的卡尔达诺将双凸透镜置于原来的针孔位置上，映像的效果比暗箱更为明亮、清晰；1558年，意大利的巴尔巴罗又在卡尔达诺的装置上加上光圈，使成像清晰度大为提高；1665年，德国僧侣约翰章设计制作了一种小型的可携带的单镜头反光映像暗箱，因为当时没有感光材料，这种暗箱只能用于绘画。图1-7为照相暗箱。

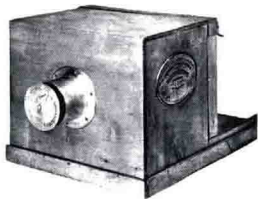

图1-7 照相暗箱

2. 创始摄影

法国人约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯（Joseph Nicéphore Niépce 1765—

1833) 1826年在沥青上拍摄完成第一张摄影照片,但其尚未最终完善这一技术便去世了;他的合伙人法国画家路易·雅克·芒戴·达盖尔(Louis Jacques Mand Daguerre 1789—1851)(图1-8)在其成果基础上发明了银版摄影法(图1-9),并于1839年8月由法国政府宣布获得摄影术专利。

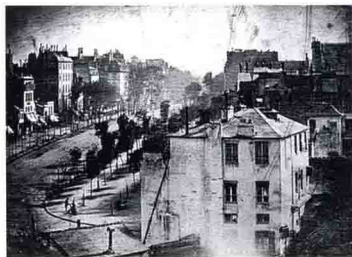

图1-8 路易·雅克·芒戴·达盖尔

图1-9 银版摄影作品 巴黎街景 达盖尔

英国人威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(William Henry Fox Talbot, 1800—1877)(图1-10)于1841年发明了卡罗摄影术,由此制出可被多次复制的胶片,奠定了现代摄影负转正的摄影工艺流程的基础。图1-11为1845年塔尔博特用卡罗摄影术拍摄的一位部长的肖像,图1-12为塔尔博特用卡罗摄影术拍摄的梯子。

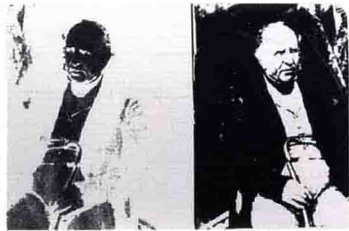

图1-10 英国发明家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特

图1-11 1845年塔尔博特用卡罗摄影术拍摄的一位部长的肖像的负片及印片

美国的乔治·伊斯特曼生于1854年。当时,照相机的使用不像今天这样普遍,而是既费时又昂贵,普通老百姓都不敢问津。年仅24岁的银行记账员伊斯特曼为此常常寝食不安。一天他从书包里的衣服由于受到湿片式照相药品的污染,而变得污秽不堪中得到启迪,研制出一种玻璃上涂有明胶感光剂的照相胶片,并获得了专利。不久,他又发明了纸制的轴式胶卷,后来又用赛璐璐代替了纸。

德国“徕兹”显微镜工场设计师奥斯卡·巴尔纳克1914年尝试制作并使用电影胶片(电影胶片规格为18mm×24mm)双倍规格的(24mm×36mm,135型)相机,并于1924年开始销售徕卡相机(Leica)。135规格日后成为最为普及的胶片规格,它极大地缩小了相机体积,使得摄影主流转向纪实摄影,并迅速被大众接受。

3. 相机的诞生

(1) 机械相机的诞生。相机,是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备。很多可以记录影像设备都具备相机的特征,如医学成像设备、天文观测设备等。相机是用于摄影的光学器械。被摄景物反射出的光线通过照相镜头(摄景物镜)和控制曝光量的快门聚焦后,其可在暗箱内的感光材料上形成潜像,

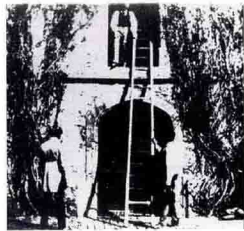

图1-12 塔尔博特用他的卡罗摄影术拍摄的梯子

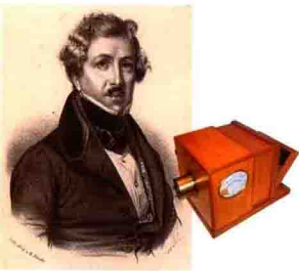

图1-13 达盖尔和他制造的第一台可携带银版照相机

经冲洗处理（即显影、定影）构成永久性的影像，这种技术称为摄影术。

最早的照相机结构十分简单，仅包括暗箱、镜头和感光材料。现代照相机比较复杂，具有镜头、光圈、快门、测距、取景、测光、输片、计数、自拍等系统，是一种结合光学、精密机械、电子技术和化学等技术的复杂产品。1839年，法国的达盖尔制成了第一台实用的银版照相机，它是由两个木箱组成，把一个木箱插入另一个木箱中进行调焦，用镜头盖作为快门，来控制长达30分钟的曝光时间，能拍摄出清晰的图像。图1-13是达盖尔和他制造的第一台可携带银版照相机。

(2) 数码相机技术的诞生。1951年宾·克罗可比实验室发明了录像机（VTR），这种新机器可以将电视转播中的电流脉冲记录到磁带上。1970年是影像处理行业具有里程碑意义的一年，美国贝尔实验室发明了CCD，并在20世纪末进入民用市场。赛尚（Steven Sasson）1973年硕士毕业后即加入柯达公司，成为一名应用电子研究中心的工程师。1974年，他担负起发明“手持电子照相机”的重任。次年，第一台原型机在实验室中诞生，他也成为“数码相机之父”。1994年，柯达发布了消费型数码相机DC40，这是世界上第一台数码相机。影像行业的发展从此改变，标志着数码相机民用市场的启动。随着数字学技术和互联网应用的进步，摄影更深入地融入社会生活，数字音乐播放器、移动电话等数字化产品也开始配备摄影功能，拍摄的图片可以用彩信等方式无线传播，摄影开始多元化发展。总之，数字摄影具有无比的优势，是未来摄影的发展趋势。图1-14是世界上第一台数码相机柯达（1994）DC40。

图1-14 世界上第一台数码相机 柯达（1994）DC40

4. 数字摄影发展的优势

数字摄影技术与传统摄影相比具有以下优势：数字摄影功能强大，成本低廉，数字摄影具有即拍即得的特点；数字摄影的影像便于编辑和传播。

三、摄影的类型

摄影包括：艺术摄影、纪实摄影、新闻摄影、应用摄影、风光摄影、人物摄影、画意摄影、建筑摄影、拼贴摄影、家庭摄影、旅游摄影、图库摄影、广告摄影、观念摄影、技术摄影、数字摄影、天文摄影、微距摄影、环景摄影、复古摄影、湿版火棉胶摄影等多种类型。

四、摄影的意义及功能特点

1. 摄影的意义

(1) 摄影改变艺术。

① 颠覆绘画作为艺术媒介的地位，艺术从手工绘画平面转向机械摄影平面。这

便出现了一种全新的观念，并重新定义艺术，尤其是绘画艺术。

②摆脱了依靠个人技巧创作，摄影所复制的效果也如同眼睛所见一样，是一场革命性的发明。

③绘画讲究的是画家与被绘对象之间的长时间互动，“时间感”因而进入艺术品中。然而，摄影却是在瞬间冻结流动的视觉（图1-15）。

④摄影改变了艺术的性质。摄影的诞生带来了思维观念的改变，在摄影诞生前，艺术的目的之一就是复制真实，这就是亚里士多德所言的“艺术即模仿”。摄影诞生前，艺术品是独一无二的；摄影诞生后，复制真实的特质被摄影占据了，艺术不再单纯地以逼真写实为目标，而是渐渐步向抽象，远离写实。从此，开启了艺术的新媒体、多媒体、跨媒体等丰富的艺术方向。

(2) 摄影促进设计的诞生。摄影改变了艺术的普遍特征，摄影诞生后，这个艺术的普遍特征发生变化，机械可以复制，艺术品大量产生，成为大众化商品。普通大众均可以欣赏及消费。艺术扩展到商业设计，从而促进了设计的诞生。

(3) 摄影见证历史。摄影的本质就是揭露出真实，将历史上的一个真实用相片记录下来（图1-16）。

图1-15 父亲 罗中立 摄

图1-16 Burnett 摄

2. 摄影的功能特点

(1) 曝光过程：曝光是相机把光（通常是外界影像通过镜头内部的透镜组聚焦后）记录进感光媒体里的过程。光有强有弱，所以拍摄者通过准确的光圈、快门和感光度的组合而成像。而准确曝光存在不同的光圈、快门和感光度的组合，这正是摄影的艺术所在。影响曝光的因素在于胶卷的感光度、光圈和速度的应用，当然主要取决于现场的光源。决定景深的因素是光圈和速度的结合问题，如果光圈越大，那么景深越小，而速度就应调得越快；反之，光圈越小，那么景深越大，而速度就相应越慢。

(2) 摄影艺术的造型语言：光线、影调、线条和色调。

摄影作品赋予我们的形式感，是十分丰富的，有空间感、立体感、质感、运动感、节奏感等。

线条是构成可视形象的基本条件。线条美，是摄影艺术不可忽视的要素（图1-17）。

色彩，是造型艺术语言的要素之一。摄影艺术的色彩语言，既要遵循造型艺术用色的一般规律，同时又要有自己的特点。首先，与绘画不同，它要受客观景物本身色彩的制约。其次，摄影艺术的用色同用光是密切相关的。另外，摄影者可以通过选用不同的胶片、滤色镜以及后期制作等，来控制画面的色调和色彩的基调，以突出色彩的重音，增强画面的色彩效果（图1-18）。

图1-17 李元 摄

影调美，是摄影艺术形式美的重要组成部分，所谓影调，即摄影画面在光线的作用下所产生的由明到暗，即由白到浅灰、由浅灰到深灰、由深灰到黑等多层次的调子（图1-19）。

图1-18 李元 摄

图1-19 李元 摄

当代摄影随着科技日新月异的发展，手机等设备也具备了摄影功能，从此开启了全民摄影的局面，它就像是一种时尚或是一种流行的模式成为人们生活的一部分。

第二节 设计简述

一、设计的含义

我们常常把设计形象称为设计一个计谋。所谓设计，即“设想和计划，设想是目的，计划是过程安排”，通常指有目标和计划的创作行为、活动，它在艺术、建筑、工程及产品开发等领域起着重要的作用。

关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。同时设计的过程要经历情报的收集及分析，再将不同的情报筑成一件作品，故设计又可以叫做“情报的建筑”。

设计也是一种职业。以设计为职业的社会环境通常就叫做设计界。由于设计行为一般都被解释为有明确目标的，因此在近代将与设计意涵相反的创作，称为乱数、随机等。

二、设计的基本要素

设计的要素包括：设计媒介、设计客户、设计受众、设计项目、设计传播方式、设计师，其实设计就是处理好各要素之间的关系。