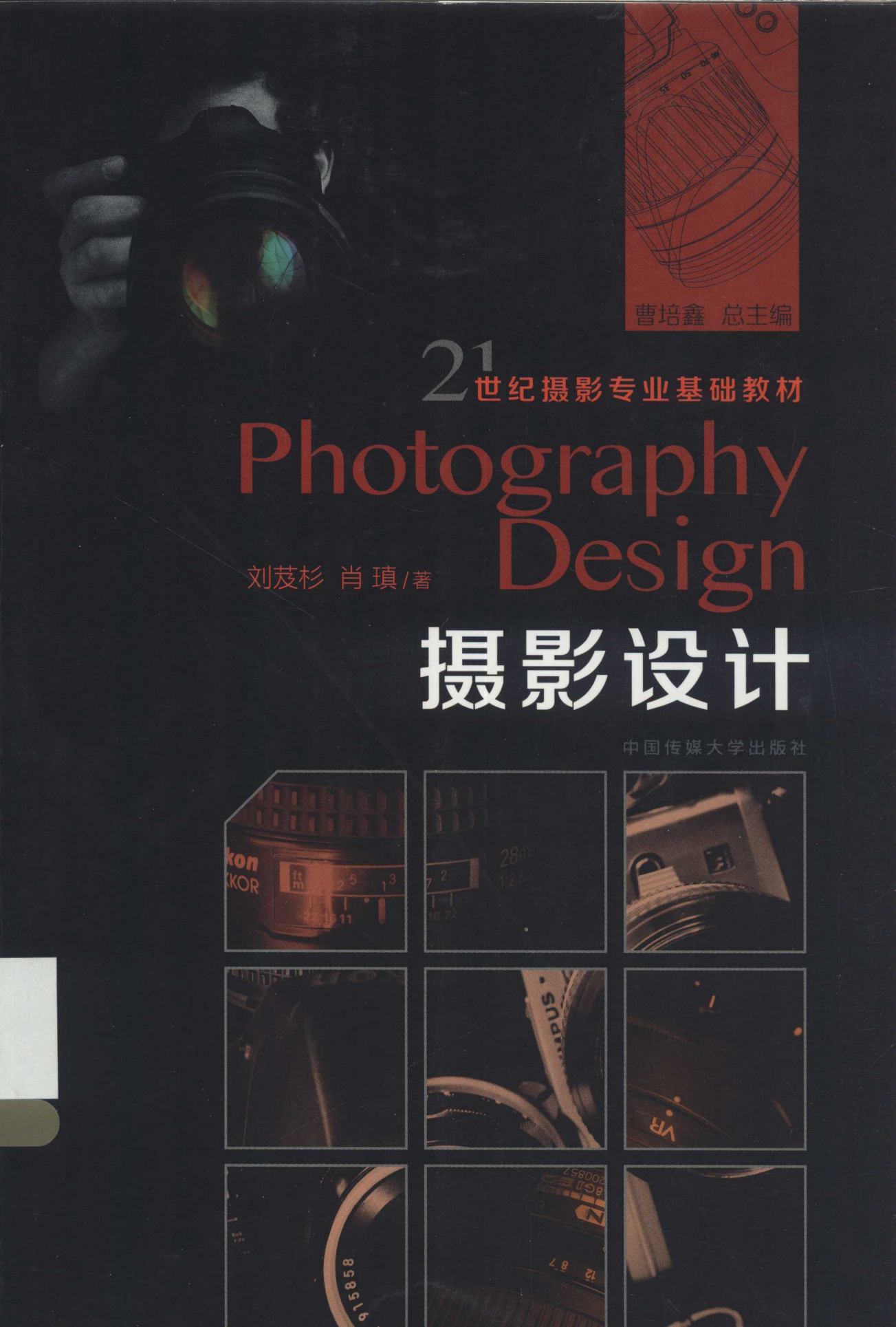

曹培鑫 总主编

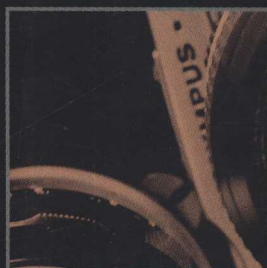
21世纪摄影专业基础教材

Photography Design

刘芑杉 肖 瑱 / 著

摄影设计

中国传媒大学出版社

014042633

J4
28

曹培鑫 总主编

21世纪摄影专业基础教材 Photography Design 摄影设计

刘荻杉 肖瑛 / 著

54
28

中国传媒大学 出版社

北航

C1729077

图书在版编目(CIP)数据

摄影设计/刘芑杉,肖瑱著.——北京:中国传媒大学出版社,2014.4

(21世纪摄影专业基础教材)

ISBN 978-7-5657-0952-4

I. ①摄… II. ①刘… ②肖… 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 (2014) 第 075490 号

摄影设计

著 者 刘芑杉 肖 瑱
主 编 曹培鑫
策 划 冬 妮 李磊潮
责任编辑 张 旭 吴 磊 王雁来
责任印制 阳金洲
封面设计 拓美设计
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024
电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 11.5

版 次 2014年6月第1版

2014年6月第1次印刷

书 号 978-7-5657-0952-4/J·0952 定 价 59.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

我们已进入了一个数字图像的时代,它显示出当代摄影艺术发展的变革,延展了摄影艺术丰富的表现力。摄影与设计艺术的交织与融合,代表着当代影像和视觉设计艺术的双项构成,体现了摄影艺术与设计艺术相辅相成、优势互补的发展趋势。

数码摄影技术的出现,使得获取知识、信息的途径越来越依赖图像。数字图像的产生引发了一场新思维、新技术的革新,对于摄影设计的影响是不可估量的。摄影设计艺术的产生是时代发展的需求,它赋予了其更加丰富的内涵和多视角、多层面的创作表现手段。摄影设计正以特有的视觉性、主观性、伦理性、见证性和快速制造、传播的特质,展现出无限的发展潜力。

培养摄影专业人才的高等院校更要紧跟时代发展的脉搏,不断地挖掘和融合各门类艺术表现之长,为培养摄影艺术的新生代,开拓、搭建专业未来发展的广阔空间。

摄影设计艺术极大地丰富了艺术创作的表现力,构成了当代摄影设计艺术的体系。摄影与设计之间的诸多因素都是相互融通与互动的,实用性决定了它们的飞速发展,也越来越凸显出摄影与设计的共性。它们在交叉中流变,在发展中又不失个性。二者虽然在艺术的种类和技术工序上有所区别,包含着不同的特性和本体语言,但在不断的革新中汲取时代的养分,在人类艺术的舞台上闪耀着它们各自的光芒,共同演绎着摄影设计艺术的主旋律,同时也引导着高校摄影专业人才教学培养体系的改良与创新。

在高校摄影专业开设摄影设计课程,既符合适应时代发展的创新需求,又能通过构建多元化的知识结构和教改,使学生在图像记录、个人艺术表达和商业信息传播等方面,充分释放主观的创作能量,成为能够胜任社会需求的摄影设计专业人才。此教材的编写、出版,正是顺应了社会的需求,为培养新一代的摄影艺术人才,我们必须建立系统的培养工程。

本教材的主要创新点:

- 一、建立摄影设计教学的多元创新思维体系;
- 二、研究摄影与设计融通与交叉的关系;

三、追寻图形融合重构的审美形式；

四、突出摄影设计实用与艺术性的双重表达；

五、新型的摄影设计=艺术+科学+技能；

六、立足教学成果与社会效益无缝接轨；

七、课堂教学、编写教材的过程就是研究性教学的一次尝试与实验。

新型的摄影设计教程应该是开放的、没有固定的坐标要求，在互动教学的实践方式中，让学生发现、挖掘、完善自我，期望师生通过共同参与，在教学相长中不断更新、完善，这就是此教材编写的主旨。

本书编写过程中参阅、引用了国内外同仁的相关文献资料和艺术作品，有些未能一一注明出处，南广摄影学院历届学生提供的优秀作品也为本书增色不少，在此一并表示感谢！

鉴于编者的水平有限，不足之处在所难免，恳请专家及读者批评指正。

刘茂杉

2013年6月

目录

CONTENTS

第一章 摄影与设计的关系 / 1

第一节 摄影 / 1

第二节 设计 / 15

第三节 摄影设计的产生及其交互性 / 24

第四节 案例分析 / 28

第二章 摄影设计的审美意识与创意 / 30

第一节 意识与审美意识 / 30

第二节 摄影设计的审美意识 / 32

第三节 创意的特性 / 36

第四节 创意的形成 / 37

第五节 摄影设计创意的过程 / 40

第六节 案例分析 / 46

第三章 摄影设计的形式构成 / 48

第一节 形式语言 / 48

第二节 摄影设计图形思维 / 57

第三节 摄影设计的形式表现 / 57

第四节 案例分析 / 61

第四章 摄影设计的视觉语言 / 62

第一节 摄影设计的角度 / 62

第二节 摄影设计的方位 / 65

第三节 摄影设计的空间 / 69

目录

CONTENTS

第四节 摄影设计的色彩与光线 / 72

第五节 案例分析 / 86

第五章 摄影设计构图与分镜头设计 / 88

第一节 主体和陪体 / 88

第二节 空间环境设计 / 91

第三节 取景与布局设计 / 94

第四节 构图设计的法则 / 97

第五节 分镜头构图设计的形式与流程 / 110

第六节 案例分析 / 119

第六章 摄影设计的应用 / 120

第一节 摄影设计的类型 / 120

第二节 摄影设计创作实例分析 / 126

第七章 摄影设计综合课题训练:命题创作实践 / 139

参考书目 / 175

第一章 摄影与设计的关系

导读: 本章主要介绍了摄影与设计的产生与发展的历程,让读者认识到摄影、设计的各自特点、本质属性,以及数码摄影的迅速发展提升了摄影设计对事物认识和理解的程度。

第一节 摄影

重点: 了解摄影本质属性对人的创造性思维、审美能力、设计能力的影响

难点: 培养人的观察力、应变力、创新力

一、相机的产生与发展

人类一直在探索影像记录和传播的技术,摄影技术就是人类对影像记录和传播技术不断探索的产物。

以前的人们记录景色时都是用绘画的表现形式,画家们为了画出更好、更精确的画,启用实用暗箱,将画的成像保存,并一步一步地从暗箱进化到箱形相机,这个过程让人们发现,这样的技术又是一项与画截然不同的艺术表达形式,那就是摄影。也就是说,之前最早的摄影师就是画家,相机也是应画家们的需要而发明的。

早期的照相机是一个不透光的盒子,是用感光胶片将景物拍摄下来的摄影器材。它的发明经历了漫长的时间。

我国对光和影像的研究有着十分悠久的历史,早在公元前 400 多年,我国的《墨经》一书就详细记载了小孔成像现象及光的直线前进原理,到了宋代,在沈括所著的《梦溪笔谈》一书中,还详细叙述了“小孔成像”的原理。如图 1-1-1。

在 16 世纪文艺复兴时期,欧洲出现了供绘画用的“成像暗箱”。

1839 年 8 月 19 日,法国画家达盖尔公布了他发明的“达盖尔银版摄影术”,于是世界上诞生了第一台可携式木箱照相机,如图 1-1-2。

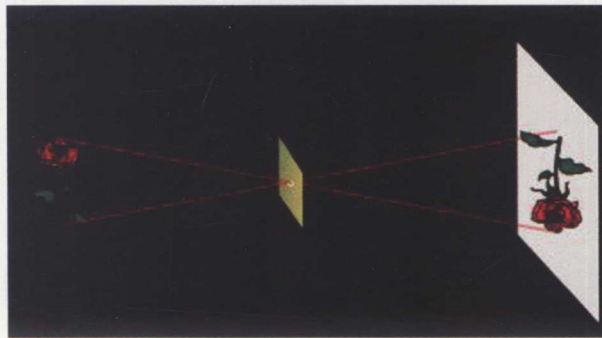

图 1-1-1 小孔成像原理

图 1-1-2 第一台可携式木箱照相机

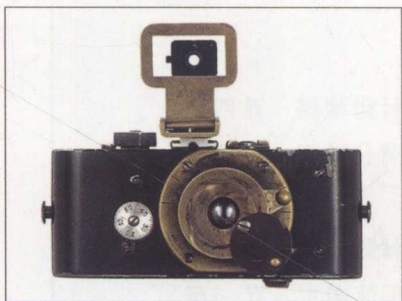

图 1-1-3 第一台可摇摄 150°的转机

图 1-1-4 美能达 X9000

1841 年,光学家沃哥兰德发明了第一台全金属机身的照相机。该相机安装了世界上第一只由数学计算设计出的、最大相孔径为 1 : 3.4 的摄影镜头。1845 年,德国人冯·马腾斯发明了世界上第一台可摇摄 150°的转机,如图 1-1-3^①。

1849 年,戴维·布鲁司特发明了立体照相机和双镜头的立体观片镜。1861 年,物理学家马克斯威发明了世界上第一张彩色照片。1866 年,德国化学家肖特与光学家阿具在蔡司公司发明了钡冕光学玻璃,产生了正光摄影镜头,使摄影镜头的设计制造得到迅速发展。如图 1-1-4。

1888 年,美国柯达公司生产出了新型感光材料——柔软、可卷绕的“胶卷”,这是感光材料发展的一个飞跃。同年,柯达公司发明了世界上第一台安装胶卷的可携式方箱照相机。

1906 年,美国人乔治·希拉斯首次使用了闪光灯。1913 年,德国人奥斯卡·巴纳克研制出了世界上第一台 135 照相机。

通常人们将摄影设备的发展归纳为四个阶段:

1. 第一阶段:1893 年至 1924 年

照相机的机身由木箱改变为金属机身,镜头由单片新月牙形透镜发展为校正像差的多组多片正光镜头,镜头上设置了光圈和快门,以控制曝光量。

2. 第二阶段:1925 年至 1953 年

德国的莱兹、罗莱、蔡司等公司研制生产出了小体积、铝合金机身等双镜头及单镜头

① 来源:<http://www.xiangji.cn/culture201281152/1387341.html>

反光照相机。便于携带与抓拍,诞生了变焦镜头。推动了新闻摄影的发展和摄影的普及,从而使摄影队伍迅速扩大并走向专业化。如图 1-1-5。

3. 第三阶段:1954 年至 1984 年

在这个阶段,电子技术开始应用于照相机领域,照相机具有自动测光、自动调焦、自动曝光等功能。在光学传递理论的支撑下,以及新型光学材料不断被开发出来和光学加工技术不断提高的基础上,照相机镜头的质量也明显提高,1954 年德国阿克发公司生产出第一台有镜头外测光功能的阿克发 EE(电眼)型 135 平视取景照相机。从此,电子技术应用于照相机领域。

1977 年日本小西六公司生产出第一台自动调焦(AF)照相机——柯尼卡 C35AF 型平视取景照相机。如图 1-1-6。

1983 年尼康公司生产出具有分区评估测光功能的 135 单镜头反光照相机——尼康 FA 型照相机,使测光精确度大大提高。

4. 第四阶段:1985 年至今

在这一阶段,电子科技的最新成果不断被应用到照相机的研制和开发中,使照相机的智能化程度不断提高,操作便利。

1985 年日本美能达公司生产由微型计算机控制的 135 单镜头反光 AF 照相机,美能达 X7000 型、X9000 型照相机的问世,标志着照相机制作进入以电子技术为主导并逐步智能化的阶段。

1995 年柯达公司推出的柯达 DCS 460 型数字照相机,将 CCD 的影像信号变为数字信号记录在磁盘上。数码照相机的诞生,标志着计算机技术全面进入照相机领域。

数字摄影是将镜头摄取的信息通过机内的传感系统转化为电荷,然后将其存储到存储卡上,再使用传输设备将影像输出到计算机中的过程。目前,数码照相机的性能和水平已经发生了根本性的变化,对摄影观念、技术、应用和教育等方面产生了重大影响。

图 1-1-5 仿制的罗莱弗莱相机

图 1-1-6 柯尼卡公司生产的 Konica C35 系列旁轴相机

图 1-1-7 美能达 X9000

数字影像技术也在其中得以迅速发展,虽然在分辨率、宽容度、感光度等方面还不如银盐影像,但由于其传输快捷、处理方便,已经在新闻、广告界以及军事与科研方面得到了广泛应用。如图 1-1-7^①。

二、摄影的基本特性

摄影是一种瞬间的艺术,具有多方面的特性。了解摄影的特性对学习摄影和进行摄影创作具有非常重要的作用和意义。

1. 纪实性

纪实性是摄影最重要的特性,这是因为任何人只要拿起相机、只要按快门,就离不开具体的环境、具体的场景,记录下的就是一个具体时间下照相机镜头面对的现场所存在的物和所发生的事情。

图 1-1-8 摄影的纪实性/龚俊杰

但是,摄影的这种纪实性与真实性不是等同的,纪实不等于真实。例如:婚纱摄影中,一方面,拍摄者通常选择最佳的和最美的部分进行拍照;另一方面,为了达到“最佳”效果,通常情况下要对拍摄对象进行“处理”,也就是进行化妆,拍摄时还要采取各种技术手段,以达到最佳效果。这样拍摄出的照片,虽然非常美,但从另一方面讲却不真实。很多婚纱摄影的照片连被拍对象本人都不敢确认照片上的人是自己。

然而,这种非真实性并未使摄影的纪实性受到影响。就婚纱摄影而言,它是在特定的时间、地点、特定的场景和化妆的情况下进行的记录活动。摄影的真实性是指镜头所面对的拍摄对象,在拍摄瞬间或拍摄时段的真实客观存在。如图 1-1-8。

2. 现场性

摄影的纪实性决定了摄影具有现场性和瞬时性特征。现场的条件和情况,即天时、地利、人和等因素对摄影创作具有重要的影响。这是因为摄影创作通常对现场条件具有很强的依赖性,并受现场条件限制。例如,室外婚纱照、风景照,以及人们出游时的纪念照受天气影响就非常大。

事实上,即使是在室内进行摄影创作,室内的光线、场地面积和陈设等也都影响着创作质量。

另外,如果拍摄的对象是人、动物的话,除现场环境外,人的气质、穿戴,动物的习性、体态特征等都是创作成败的决定性因素。如图 1-1-9。

^① 来源: <http://www.cpanet.cn/cmshtmltupianzhuanti170lp2009082038810.html>

3. 瞬间性

人们常说,摄影是一种定格瞬间的艺术。宇宙间的各种客观事物时时刻刻都在发生着变化。对摄影来说,其记录下来的都是镜头框架内处在变化和运动中的事、物的瞬间状态。这种瞬间状态具有稍纵即逝、瞬息万变的特点。例如,人的眼神、动作,以及自然界和人类社会产生的各种现象,出现的各种事物等。如图 1-1-10。

4. 形象性

在摄影技术出现之前,人类是利用文字和绘图等来记录所看到的、所听到和所感悟到的事或物的。就所看到的来说,不论是采用文字方式记载,还是采用绘图方式记录,都不如摄影影像真实和形象。例如产品招贴广告。在摄影还不普及的年代,产品招贴广告的内容是以文字和手绘的产品图形为主,以增强形象性。但手绘出的图形毕竟不是实物,形象性比拍摄出的影像要差很多,可信度也差。在摄影非常普及的今天,绝大多数的产品招贴广告都以拍摄出的照片作为主要部分。

如图 1-1-11 所示,这是四张有关凤凰古城风土人情的照片。壁立的古城墙、悠远的石板路、悬空的吊脚楼、小桥流水人家、炊烟袅袅的民生、湘西民间工艺品和幽静的门神古宅是凤凰古城独具特色的方面,基本上展现出了它的全部特点,通过这四张照片,没有去过凤凰古城的人已经能够从中对其有所了解,有所感悟。

除记录人物、社会和自然形态外,摄影的形象性还在于:摄影者运用各种方法和手段创造出富有美学意义的形象,使作品生动、感人,也表现拍摄者的思想感情和审美趣味。

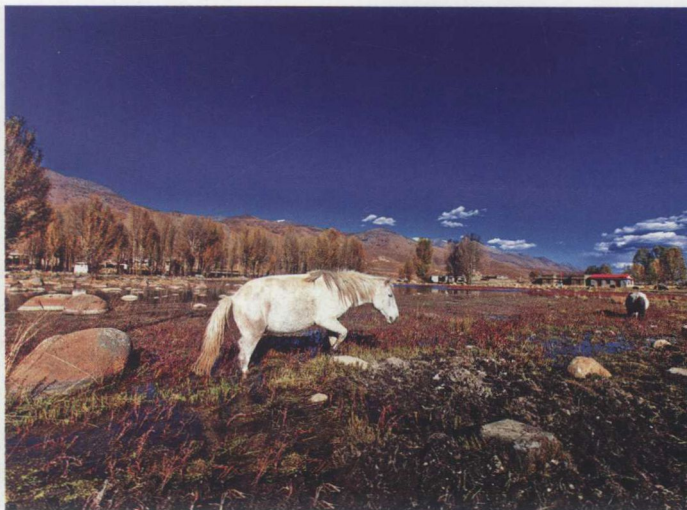

图 1-1-9 摄影的现场性/车道香

图 1-1-10 摄影的瞬间性/车道香

图 1-1-11a 悬空的吊脚楼/简剑非

图 1-1-11b 幽静的门神古宅/简剑非

图 1-1-11c 悠远的石板路/简剑非

图 1-1-11d 有特色的民族服饰/简剑非

图 1-1-11

5. 艺术性

摄影不是简单地记录,而是一种艺术性非常强的创作活动。摄影的创作活动与其他任何活动一样都有明确目的,从宏观上说,摄影的目的就是要通过纪实画面传达信息。为了有效实现传达信息的目的,就要使所拍摄出的照片主体明确,主次分明,就要使照片画面具有空间感、立体感、质感、运动感、节奏感等形式美感,这就是摄影的艺术性。构图巧妙合理,影调、线条、色彩和光线运用得当是摄影艺术性得以体现的基础。如图 1-1-12 的作品构思巧妙,主题明确,线条、色彩和光线运用得当,画面呈现出了非常强的动感和节奏感,表现了现代人的审美情趣。在引起观者对现实思考的同时,让

其得到了美的视觉享受。

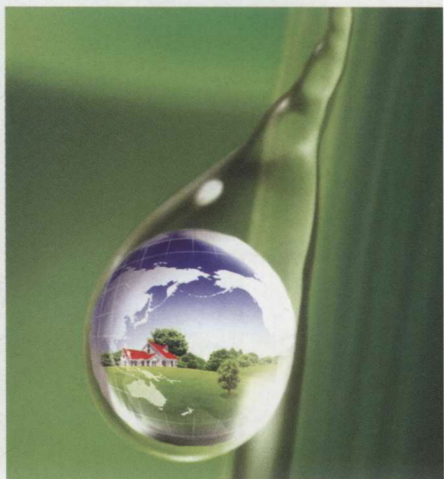

图 1-1-12 构思巧妙,主题明确,艺术性强/郝相翼

6.商业性

摄影具有商业性,如广告、包装袋、包装盒等上面的照片大多体现了照片的商业性,如图 1-1-13。

7.技术性

摄影的技术性包括摄影硬件技术和使用技术两个方面的内容。

所谓硬件技术是指照相机、镜头、脚架、照明设备、胶卷、存储卡、照片洗印设备等实体所涉及的技术,摄影的硬件技术是集上述技术于一身的综合应用技术。

使用技术是指摄影者使用摄影设备的能力和水平。使用技术可以被理解为摄影者对摄影器材了解和应用的程度、水平。如果摄影者不了解和掌握基本的摄影技术,所拍摄出的照片就会出现曝光不足或曝光过度、影像模糊不清、噪点多、拍摄角度和构图不恰当等现象,如图 1-1-14。

虽然摄影技术对摄影作品的质量产生重要的影响,摄影创作在某些情况下受制于摄影者所使用的器材性能,受限于拍摄者所掌握的摄影技术、技巧的程度,但随着摄影技术的进步与发展,摄影设备的性能越来越好,表现力越来越强,表现手段越来越丰富,使用也越来越简单、方便。因此对摄影来说,提高摄影者的修养和审美能力、观察力,以及摄影意识是提高摄影创作水平更关键的因素。如图 1-1-15。

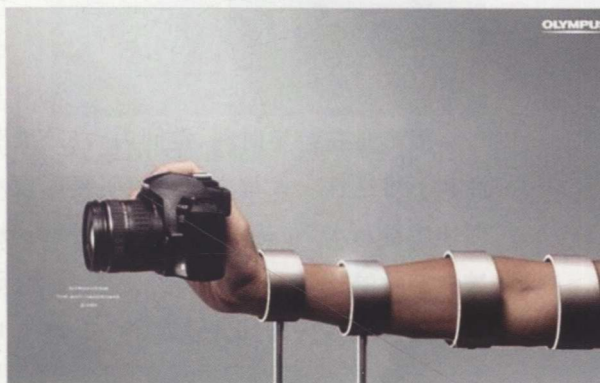

图 1-1-13 摄影具有商业性/广告摄影

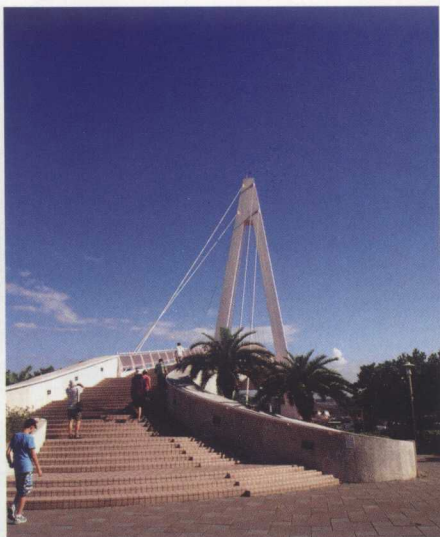

图 1-1-14 构图较分散,抓不住重点

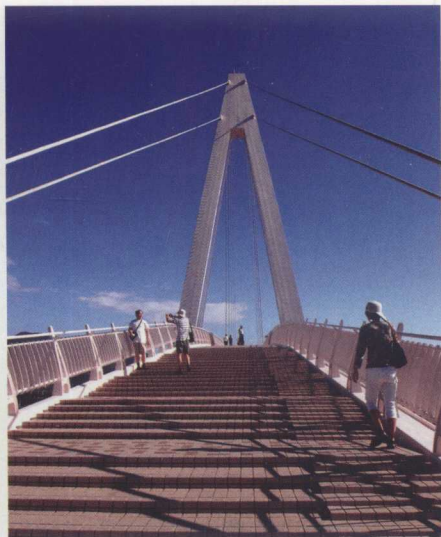

图 1-1-15 构图较完整,画面饱满

三、摄影的功能性

摄影是一种瞬间的艺术,具有多方面的特点,了解摄影的功能性对学习及创作都有非常重要的作用和意义。

1. 记录历史的功能

摄影是在特定时间、空间内,以二维图像的形式记录客观存在的瞬间,具有不可重复性和不可逆性。人类之所以发明摄影技术,并不断地改良摄影设备,研究摄影技法,提高创作质量和水平,其中非常重要的一点就是为了更有效地记录事物和事件,保留一份对过去岁月的怀念。正是摄影技术,使今天的人们能够从中感悟真实的过去,并留住逝去的岁月,留住逝去的记忆,如图 1-1-16^①。

图 1-1-16 用图像记录历史

① 图片来源: http://www.cpanet.cn/htmlzixunyejie2012031559202_2.html.jpg

2. 社会价值和现实意义

社会价值是指事或物对社会的贡献,现实意义是指事或物对现实的影响。对摄影来说,其现实意义和社会价值是多方面的。记录社会现状、人们的生活;反映社会科技、文化;在表现摄影者价值观的同时,反映社会的价值取向、社会发展变化过程;以生动而深刻的方式和共同的情感帮助读者理解生活、理解世界、理解其他文化,以及满足人类的欲望等,所有这些都是摄影现实意义和社会价值的体现。摄影作品所具有的现实意义和社会价值是有区别的。如图 1-1-17。

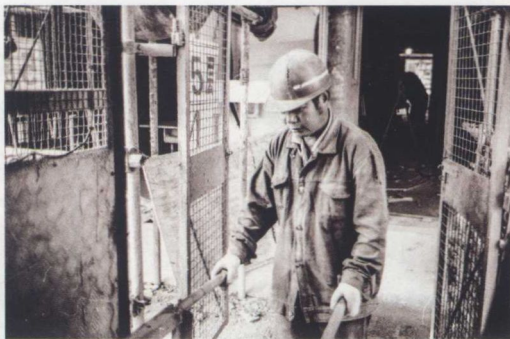

图 1-1-17 摄影的社会价值/简剑非

3. 传播与教育功能

对人们来说,图像是获取知识、了解事态、掌握规则等的重要途径。摄影的独特之处在于摄影者可以把其作为一种表达方式,精确而方便地表现客观事物,这种信息传播能力在图像文化传播中具有不可替代性。图 1-1-18^① 这幅摄影作品既是对“文化大革命”时期历史面貌的真实记录,同时也表达了“文化大革命”时期人们对领袖的崇拜。

图 1-1-18 图像具有信息传播能力

照片记录的是自然和社会现象等,而传播的是思想和情感,摄影者对自然、对人生的评价和态度,通过画面触动人的心灵、激发人的情感,所体现出的便是摄影的教育功能。图 1-1-19a 中的老人和孩子的眼神中蕴含着一种渴望、一种无奈,引发人们对现实社会深层次的思考。

“慈爱”和“光阴”两张照片是对人生的一种感悟,能够使观者触景生情,如图 1-1-19。

图 1-1-19a 慈爱/简剑非

图 1-1-19b 光阴/段昱昊

图 1-1-19

^① 图片来源: http://www.cpanet.cn/htmlzixunyejie2012031559202_2.html.jpg

4. 审美功能

内容和形式是摄影审美功能的主要体现。作品内容反映出摄影者对自然美、艺术美等审美价值的认识和理解。好的摄影作品能够引起观者的情感共鸣,给人以启迪和思考。

在形式上,摄影有其自身的规律性,优秀的作品能给人带来视觉美感和愉悦感。作品在被摄对象、构图、光影、透视、色彩等方面能够给观者带来视觉美感,使观者赏心悦目,如图 1-1-20^①。

图 1-1-20a 城市交通

图 1-1-20b 江南水乡/何澄

图 1-1-20

图 1-1-21 摄影的娱乐与情感互动功能

5. 娱乐与情感功能

摄影是众多艺术形式中最大众化、最普及的一种文化活动,给人们带来了无限的乐趣。人们可以随心所欲地拍照,以表达自己的情感。如今专业摄影和业余摄影的界限越来越模糊,“人人都是摄影师”成为现实,如图 1-1-21^②,作品表达出了摄影的娱乐和情感互动功能。

四、摄影技术的发展及数码摄影

数码摄影飞速发展,成为人们生活中不可缺少的一部分,这与其自身所具有的优势密不可分。

1. 数码摄影的基本特点

首先,数码摄影对拍摄现场的光线没有什么特殊的要求,特别是在日光下、阴雨天、

① 来源: http://www.cpanet.cnhtmltupianshangxixinwenjishi2012110265426_7.html.jpg

② 来源: http://www.cpanet.cnhtmlgonggongxinixingsherili2012121880817_2.html.jpg