

影像艺术 创作解析

董介人 魏泰祥 曹昆萍 著

YINGXIANG YISHU
CHUANGZUO
JIEXI

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

影像艺术创作解析

董介人 魏泰祥 曹昆萍 著

YINGXIANG YISHU
CHUANGZUO
JIEXI

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

影像艺术创作解析 / 董介人, 魏泰祥, 曹昆萍著. — 福州: 福建科学技术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5335-3831-6

I . ①影… II . ①董… ②魏… ③曹… III . ①摄影艺术—研究 IV . ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 063567 号

- 书 名 影像艺术创作解析
著 者 董介人 魏泰祥 曹昆萍
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷 福州华悦印务有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 7.5
图 文 115 码
版 次 2011 年 6 月第 1 版
印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-3831-6
定 价 30.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

编者的话

影像艺术是随着数字技术衍生出的一种新兴的艺术样式，它创作的前期是在现实中搜集创作素材，而后期则是应用各种数字技术对作品进行剪裁、拼接、叠加、变形等。影像艺术创作是一个形象思维的过程，是创作者在认识生活、理解生活的基础上对客观事物的选择和评价，而不是单纯的技术操作。照相机只是工具，它把创作者的想法形象地描绘出来，并且通过艺术的形象表达作品的主题思想，用作品的内涵感染人，引起观者的审美共鸣。

近些年是数字影像技术大发展的时期，数字摄影的普及面不断增大，使用数码相机的人也越来越多。但是拍照不难，拍好照就难了，照出高水平的佳作更是难上加难。因为创作者个人素质不一，对事物理解的深度不一，美学理想追求也不一，因此创作出来的作品效果也参差不齐。为此，本书自出机杼，将重点放在影像艺术创作者的基本素质和创作能力的提高上，较系统地介绍一些创作的基础知识和对创作者的基本要求，希望能对影像艺术创作者素质的提高和影像艺术作品内在品质的提升有启发作用。

本书第一章对影像艺术创作的基本流程和创作者的基本素质进行阐述，使读者对影像艺术创作的要素有初步的认识和把握；第二章强调影像艺术创作与社会生活的紧密联系，生活是影像艺术创作的土壤，创作者只有深入生活，才能创作出典型的、有生命力的作品；第三章、第四章分别从影像艺术创作的内容和形式入手，介绍构思与创作的具体过程；第五章以影像艺术作品的命名和影像艺术作品的后期制作为主要内容，探讨了如何深化影像艺术作品的主题思想的问题。

全书选用上百幅影像佳作，用图例说明书中的观点和作者的创作体会。相信通过影像艺术作品的交流与学习，创作者会在影像艺术创作中不断勇攀高峰，创作出有新意、有深度的作品。书中的作品主要包括一些有影响力的摄影家的佳作、在摄影专业上卓有成绩的学生提供的佳作以及本书作者平时拍摄的一些教学图例，在此谨对无私提供佳作的各位作者深表谢意。

董介人 魏泰祥 曹昆萍

目 录

第一章 影像艺术创作概述 | 01

第一节 影像艺术创作的基本流程 | 02

第二节 影像艺术创作者的基本素质 | 06

第二章 影像艺术创作与社会生活 | 25

第一节 社会生活是影像艺术创作的源泉 | 26

第二节 影像要用艺术形象反映生活 | 28

第三节 影像艺术作品是社会生活的集中反映 | 33

第四节 典型的艺术形象才有生命力 | 36

第三章 影像艺术创作的内容 | 41

第一节 塑造人的内像 | 42

第二节 带着感情拍景 | 55

第三节 赋予物生命力 | 59

第四章 影像艺术创作的形式 | 61

第一节 光线的把握 | 62

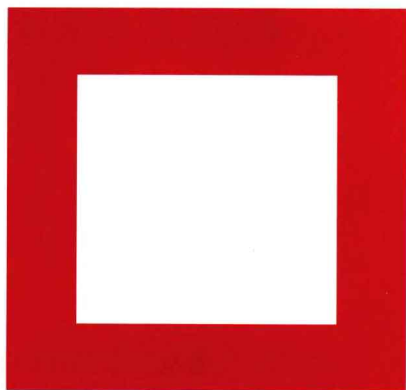
第二节 色调的控制 | 73

第三节 构图的选择 | 81

第五章 深化影像艺术作品的主题思想 | 103

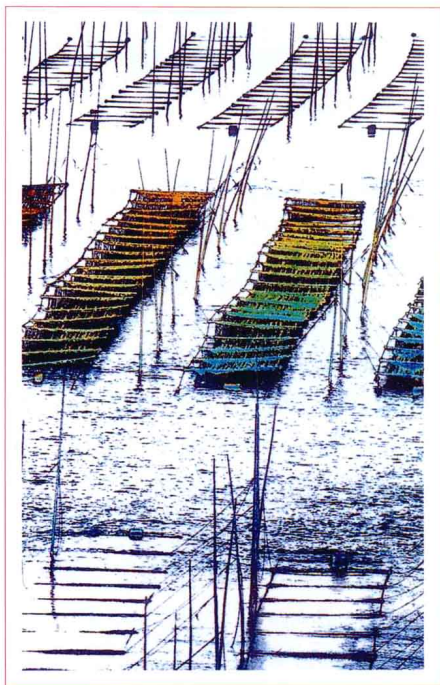
第一节 影像艺术作品的命名 | 104

第二节 影像艺术作品的后期制作 | 108

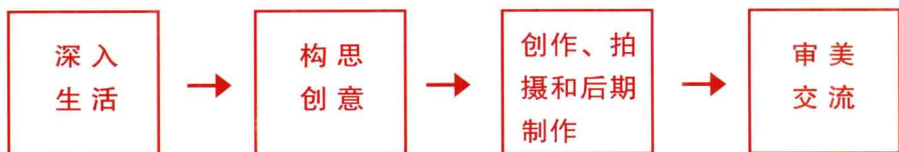

第一章

影像艺术创作概述

第一节 影像艺术创作的基本流程

影像艺术创作的基本流程

现实生活是基础，是艺术创作的唯一源泉，创作者要深入其中。

构思创意是关键，是作品的核心，是开发创作者素质的深度体现。

创作是构思创意的具体实施，拍摄是用物化手段体现主题思想，后期制作则是深化中心思想的重要一环。

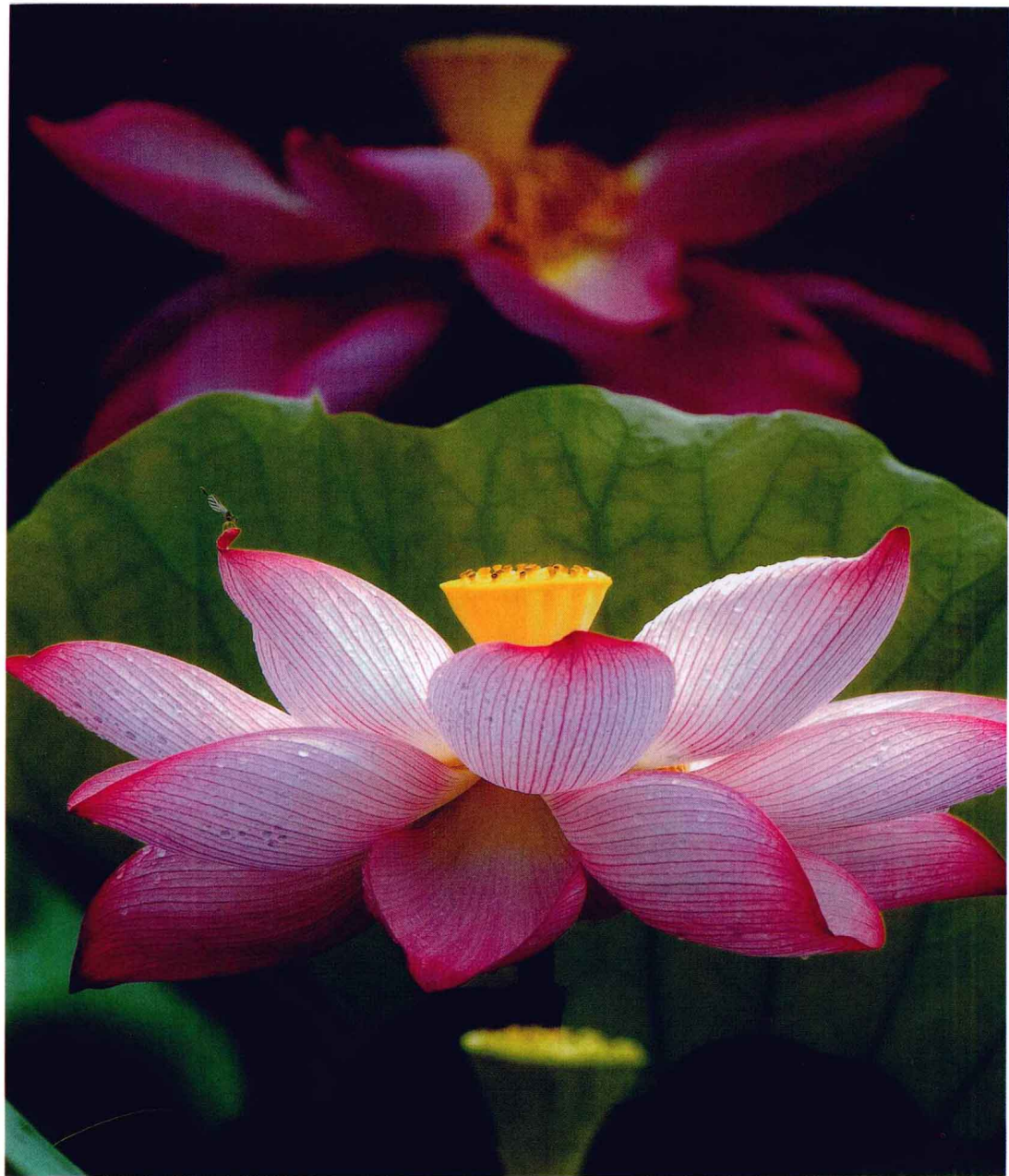
审美交流是指作者与读者在交流中鉴赏作品，是一种客观评价。作品的内涵可以在交流中深化，在交流中提升。

深入生活、构思创意是影像创作的前期，是极为重要的创作思维活动，是创作必不可少的重要环节，是创作中最根本的审美基础。

创作、拍摄和后期制作是影像创作的技术实施阶段，是用形象再现中心思想的主体环节。

从生活到艺术，是创作者脑力劳动的结果。创作者经过选择、综合、集中，将生活真实提炼为艺术美。这个过程主要是一种精神活动，是思维的过程。艺术作品的深度取决于创作者对生活认识理解的程度，认识越深刻，艺术形象就越典型。因此，首先要认识、理解生活，然后才能反映生活。构思的过程实质就是典型化的过程，典型化的程度越深，艺术作品就越有价值。

在影像创作实践中，创作思想起指令作用，创作者要理解、消化并诠释它。在生活中观察思考的时间，总是要多于技术操作的时间。观察是深入生活，思考是提炼主题，二者都是在技术运用的基础上升华。没有经过观察思考的创作是盲目的，随意性很大，是一种单纯迷恋技术的行为，是非理智的。唐朝书法家孙过庭的书法理论专著《书谱》中说到：“得时不如得器，得器不如得志。”这在影像艺术创作中同样适用。时者，创作机遇；器者，工具；志者就是创作者境界、意趣、理想等素质的总和。创作者只有具备了优良的艺术素质与扎实的技术功底，才能创作出有深度有内涵的艺术作品。

▲ 众荷举金冠 王小鹏 摄

王小鹏的《众荷举金冠》正是一幅源于生活又高于生活的优秀作品。荷花金黄色的莲蓬头与皇宫的金冠相似，激发了作者的创作灵感，于是有了这幅金冠佳作。在作品中，作者人化了荷花，突显出金黄色的莲蓬头，金冠层层叠叠高挺在荷叶上端，荷花瓣像贵妇人白嫩的双手一样，托起闪闪的金冠，显得十分高贵。

影像艺术创作者只有运用审美判断能力,调动技术手段,发挥技术的能动性,选择美的瞬间,才能塑造具有典型意义的完美艺术形象,从而传递美的信息。艺术美是客观美好事物在主观中的反映,它是主客观的统一体。在艺术形象中,处处都能体现出精神上的、思想上的、美学上的个性,这一物化过程就是创造艺术美的过程。有生命力的、有价值的影像艺术作品,是社会生活真实的反映,它既有客观的真实,又有真情实感的艺术真实。作品显示出一种卓越的力量,才能在社会上产生良好的审美教育作用。

艺术创作离不开形象思维,读者对作品的欣赏同样需要形象思维的指导。在欣赏过程中,读者要善于想象、联想,从自己的生活宝库中寻找出与艺术形象有关的情感、记忆,挖掘作品的美感,与作者产生共鸣。但不同的读者对同一作品的品读会由于经历、经验、美学思想的不同而不同。

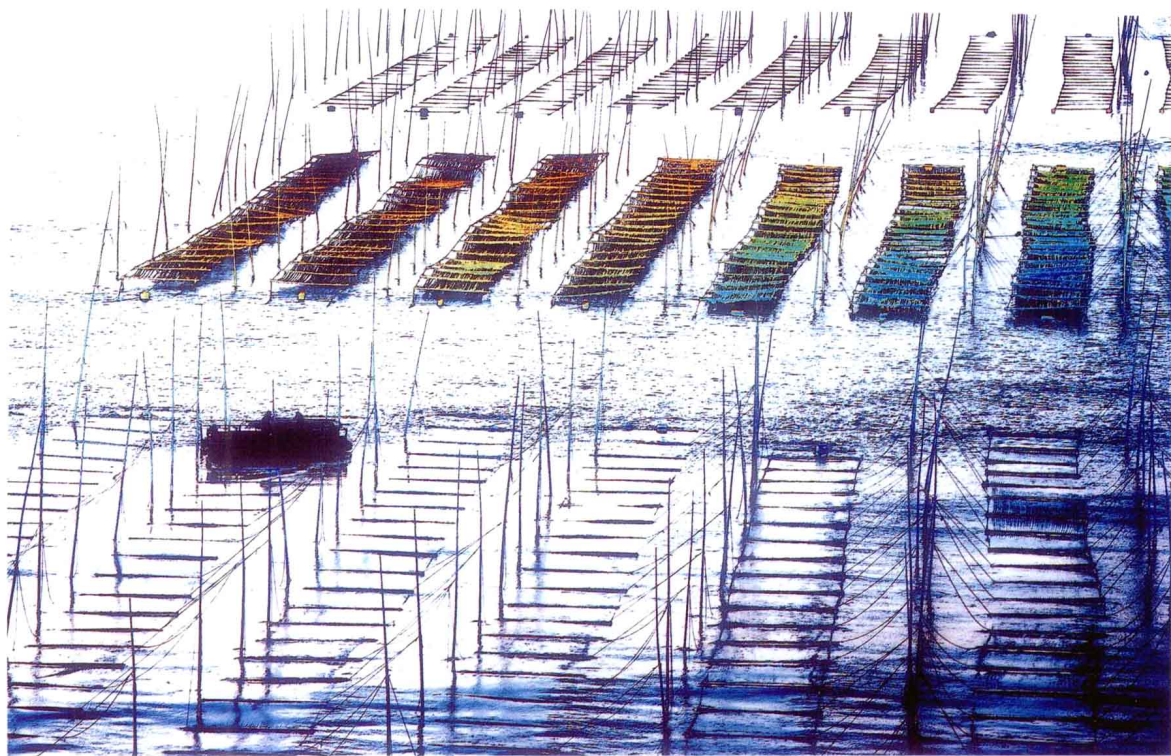
影像
艺术

创作
解析

▲ 交流 周成锦 摄

周成锦的《交流》表现的是人与石膏头像交流的画面。通俗地讲,是活的人与死的物交流,这在现实生活中是不可能的。但从画面视觉效果上看,两者都活起来了,一个是紧锁双眉、心情不悦的石膏头像;一个是微笑注视、静待回应的少女,两者仿佛心心相通。

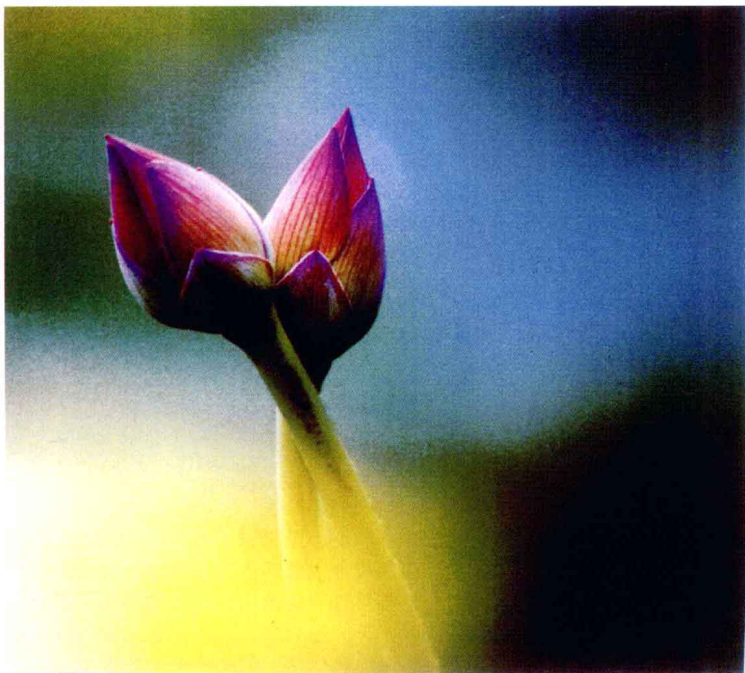
▲ 网箱 王小鹏 摄

《网箱》主观色彩强烈，作者在观察水面光色变化后选取主观追求的理想色光，以冷色为主，间有多彩色块，但都属于冷色中的色彩变化范围。网箱形成一块块色块，受光面为冷色中偏暖色的蓝、绿、橙、黑色，阴暗处多为冷色的蓝绿色调。一排排竹杆固定网箱，疏密相间，块面与竖直竹杆有节奏、有规律地在湖面展开，间距有序，形成视觉上的节奏。作者选取生活中普通的事物，变换色调，将生活中的美上升为艺术美。

第二节 影像艺术创作者的基本素质

一、文化艺术素质是作品创作的助推力量

文化艺术是社会生活总的积累，是人类精神文明、物质文明的高度概括。影像艺术创作者应该把自身的文化艺术素质放在首位，形成既有技术操作能力，又有艺术表现力的素质结构。创作经验告诉我们：“作品的丰富表现力，来自创作者内心世界的丰富性。”即要具有丰富个性情感，敏锐地观察能力，能正确抓住本质瞬间，使作品达到更美、更深刻的艺术效果；要有广泛的文化艺术基础知识，不是狭窄地运用技术，而是对影像艺术进行立体学习，形成自己的个性，把知识变成创作本领；要把多学科高度综合，相互渗透推进，不走单一技术操作之路，而是走多学科综合文化艺术结构之路，这样创作素质的沉积层才会厚实。

◀ 青春舞曲 郭准 摄

作者大胆运用古诗词的意境，以虚衬实，用人性化比拟，借荷花抒情。两只含苞待放的荷花交织缠绵，犹如热恋的情侣，画面生动有趣。作品揉合了人生的智慧、生活的经验，人性化的题目也使读者有了回味的空间，增加了审美情趣。

文化艺术修养沉积的厚度，是深度揭示生活，刻绘人和事的利剑。缺乏文化艺术修养的人，对社会生活的解析只能浮于表面。

▲ 金顶 刁天逸 摄

画面中将庙宇的大屋顶作为前景，彰显庙宇之大，蓝天白云映衬出金黄色的屋顶，使庙宇显得富丽堂皇。大面积的屋顶斜线直冲顶尖，延伸至高远的天空，浓墨重彩地描绘出大前景气势之盛。作者大胆运用绘画结构大做前景文章，结构稳重，是一幅绘画与摄影完美结合的佳作。

二、技术操作能力奠定影像艺术的基础

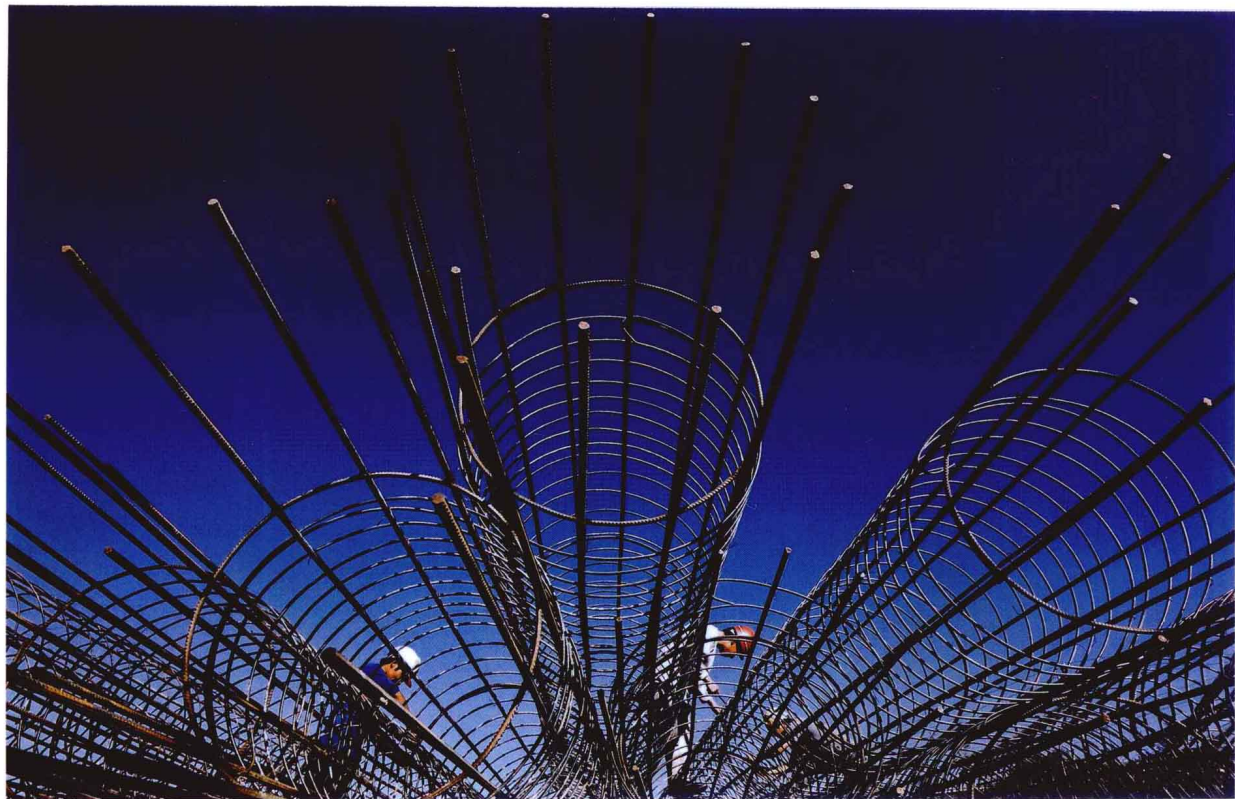
影像艺术创作者的技术操作要与自身的知识网络紧密结合，因为技术操作也是一种知识经验的运用，是精神智慧的开发，属于认识体系中的知识网络。技术操作能力有一般操作型和深层次开发型之分。一般操作型的人很难解决在创作中遇到的深层次复杂问题。深层次开发型创作者的创作是超越技术力量的，它可以与理智很好地结合，通过社会实践进行深入思考，发掘出深层次现实的本质。深层次开发技术运用的人，不仅不会抛弃技术实践，相反是会运用理智的素质去升华技术的运用，用文化知识的网络去推动技术操作的提高，由过去一般操作型的人渐变为理智开发型的艺术家。

▲ 长河飞桥 邢祖禹 摄

邢祖禹的《长河飞桥》和《火热的工地》两幅作品有突出的特色，作者大胆创新，冲破传统，给人以视觉上的冲击。

红色钢架气势伟岸，静静地横跨在大河上空，红色钢架悬空，蓝色的大河在深绿色的大地上绵延，衬托出美丽壮观的建桥工地。高空平拍形成近处简而粗大，远处细小繁多的效果，形成了繁简、大小、多少的强烈对比，用创新的手法冲破了旧的套路，画面结构有新意。

▲ 火热的工地 邢祖禹 摄

作者用低角度仰拍捆扎起来的钢筋，一方面净化了背景，依靠蓝天衬托钢筋的形状；另一方面，线条急速会聚，形成一个个中心，给人视觉上的冲击。繁忙的工人们在工地上忙碌着，为建筑事业做出巨大贡献。作者用画面结构上的创新，唱出心中赞颂之歌。

三、通过艺术表现力实现创作的个性化追求

照相机只是一种物化的工具，工具只有使用价值，本身只有结构性能。使用者素质水平的高低，才是决定作品质量好坏的关键。高者，能抓住本质的瞬间；低者，只能抓住表面的特征。因此，影像艺术要求创作者在生活中用美学的原则发现美，然后再创造美，用物化手段把它记录下来，供人欣赏，成为审美对象。人们可以用各种各样的情感去欣赏它，从而得到美的享受，从审美的过程可以验证现实生活的真实性。在创作过程中要遵守一些基本的美学规律，诸如艺术的本质、艺术创作主要法则等。只有用美的法则武装自己的艺术思想，才能指挥艺术创作，才能使自己有效地实现美学上的理想和艺术上的创新追求。

创作者在反映客观社会生活时，不可能纯客观地用自然主义方式来反映，而是自觉不自觉地一定世界观的指导下，站在一定的立场上去反映它。这一点不管是否意识到，都是客观存在的。作品的内涵都会通过创作者对社会生活的认识、解释、评价反映出来。

► 护子 王小鹏 摄

荷花盛开的时节已过，步入成熟期，花瓣已纷纷凋落，却留下一瓣花叶为莲蓬遮风挡雨。一幅“护子”图体现的是一种人生感悟，正如父母对子女的关心和呵护。

▲ 雨中漫步 吴志忠 摄