

ART PHOTOGRAPH 辽宁美术出版社
TEACHING AND
LEARNING

摄影艺术教学实践 Practice Series

摄影美学基础

Liaoning Fine Arts Publishing House

赵明地 等 编著

ART PHOTOGRAPH 辽宁美术出版社
TEACHING AND
LEARNING

摄影艺术教学实践 Practice Series

摄影美学基础

Liaoning Fine Arts Publishing House

赵明地 等 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影美学基础 / 赵明地等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5

(摄影艺术教学实践)

ISBN 978-7-5314-6601-7

I. ①摄… II. ①赵… III. ①摄影美学-高等学校-教学参考资料 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022347号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 21

字 数: 682千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 王 楠

装帧设计: 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6601-7

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01	摄影构成	赵明地 等 编著	1 136
02	数码影像的处理与制作	薛以平 编著	1 96
03	影视广告创意与制作	陈 卓 等 主编	1 104

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

PHOTOGRAPHY ART

TECHNIQUES AND LEARNING PRACTICE SERIES

01

摄影构成

赵明地 等 编著

目录

contents

序

第一章 摄影构成基础

007

- 第一节 构成概述 / 008
- 第二节 摄影构成 / 011
- 第三节 摄影构成训练与技巧 / 014

第二章 摄影构成的基本要素

015

- 第一节 摄影构成的基本要素 / 016
- 第二节 摄影中的形态构成 / 016
- 第三节 形态与空间 / 020
- 第四节 点形态的构成 / 028
- 第五节 线形态的构成 / 029

第三章 构成中的肌理表现与强化

035

- 第一节 肌理与形体 / 036
- 第二节 肌理的表现与光线 / 038
- 第三节 肌理的组合 / 040

第四章 摄影中形的平面构成

049

- 第一节 形的平面构成 / 050
- 第二节 摄影中形的平面构成形式 / 051
- 第三节 形与影的构成 / 058
- 第四节 摄影的平面空间分割与构成 / 064
- 第五节 构成中的抽象表现与超现实表现 / 066
- 第六节 版面设计式的摄影构成 / 069
- 第七节 设计中的摄影构成 / 069

— 第五章 摄影光色构成

073

- 第一节 光构成——新视觉艺术形成 / 074
- 第二节 光构成的基本理念 / 074
- 第三节 光迹构成摄影 / 076
- 第四节 光点轨迹构成的拍摄 / 078
- 第五节 色光构成 / 083

— 第六章 光色原理

087

- 第一节 光色基本概念 / 088
- 第二节 色彩的产生与感知 / 088
- 第三节 色彩的三属性 / 089
- 第四节 色光混合定律 / 095
- 第五节 色光混合的特点 / 096
- 第六节 空间光色的变化规律 / 096
- 第七节 光色资源及分类 / 098

— 第七章 色彩的表情与心理效应

101

- 第一节 色彩心理的普遍性与差异性 / 102
- 第二节 色彩的思维与联想 / 102
- 第三节 色彩联觉 / 105

— 第八章 光色构成（色彩构成）

113

- 第一节 光色构成 / 114
- 第二节 色彩对比与调和原理 / 115
- 第三节 色彩配置的统一规律 / 117
- 第四节 色彩构成的色彩配置 / 118

CHAPTER

构成概念及意义
构成教育的形成与发展
摄影构成与构图的本质区别
摄影构成的思维与训练

摄影构成基础

第一章 摄影构成基础

第一节 构成概述

构成与构图二者词义不同。

构成的英文为：CONSTRUCTION。

构图的英文为：COMPOSITION。

构成，是一种造型概念，设计手段。

构图一般是指把形象在画面上组织起来，加以安排，组成一个统一画面整体。

在字典中，构成具有构造、解构、重构、组合多重含

义，被广泛应用于现代设计、现代绘画和现代摄影领域。

构成，是将两个或两个以上元素组合或在平面上将造型元素打散、分割，再重组新形态的一种方式。

构成可以组合，可以分解，在“组合和分解”的过程中，使单纯的造型元素经过打散、分割、重组所产生的新形态具有无限再创造性。

构成具有二次创造（作）的意义。作为现代造型设计的专业术语，构成是遵循一定的审美规律，从理性思维入手，表达感性视觉形象的一种设计手段。

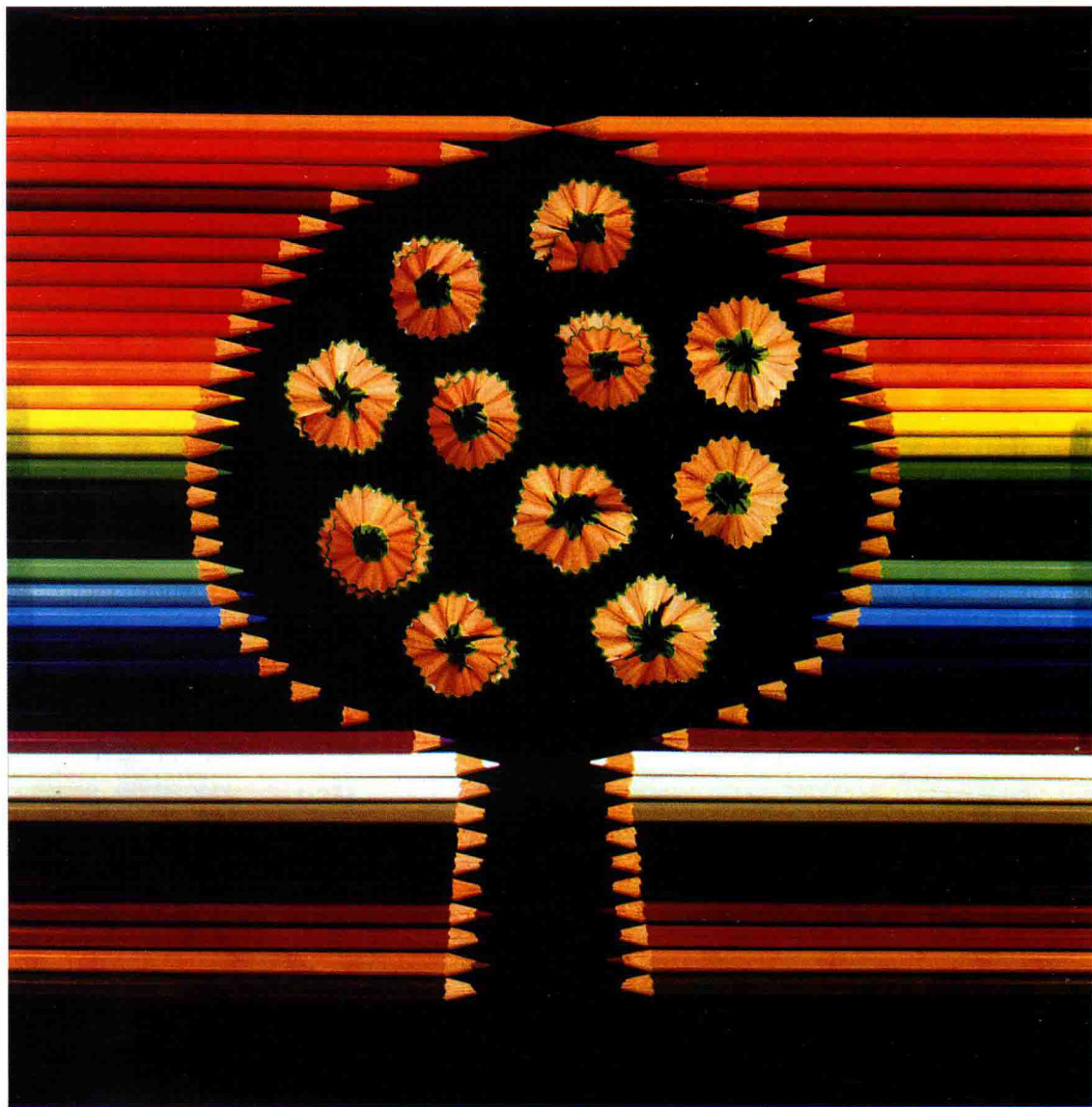

图1-1 《叠影》（摘自《读者》封面） 佚名 摄

图1-2 《建筑构成》

严格上讲,构成是视觉规律、力学、心理、物理因素进行的形态和材料组合的方法,将形态诸要素按形式美法则,在二维平面上进行创造性的组合(立体构成除外)。

构成理论在高等艺术设计教育中,已经形成了一套完整的教学训练体系。

一、构成的由来

1. 构成“概念”是从绘画衍生而来的

当欧洲写实绘画的发展走到尽头时,“印象派”、“立体派”及其具有影响力的美术运动,使绘画艺术进一步解放——色彩和形状从客观物质世界的禁锢中解放出来获得了极大的成功。

“构成主义”的思想被推到一个新的高度,同一时期,建筑设计、产品设计、平面设计等设计领域涌现出了一大批全新风格的设计作品。

2. 构成主义和风格派与构成

构成主义是受印象主义、立体主义、野兽主义的影响而兴起的。

构成主义首先在俄国兴起,其代表人物为卡西米尔·马列维奇和弗拉基米尔·塔特林等人。

构成主义者自称为艺术工程师。

风格派创始人物是皮特·蒙德里安和凡·杜斯堡等人。

图1-3 《形与影的构成》 学生作业 徐红 摄

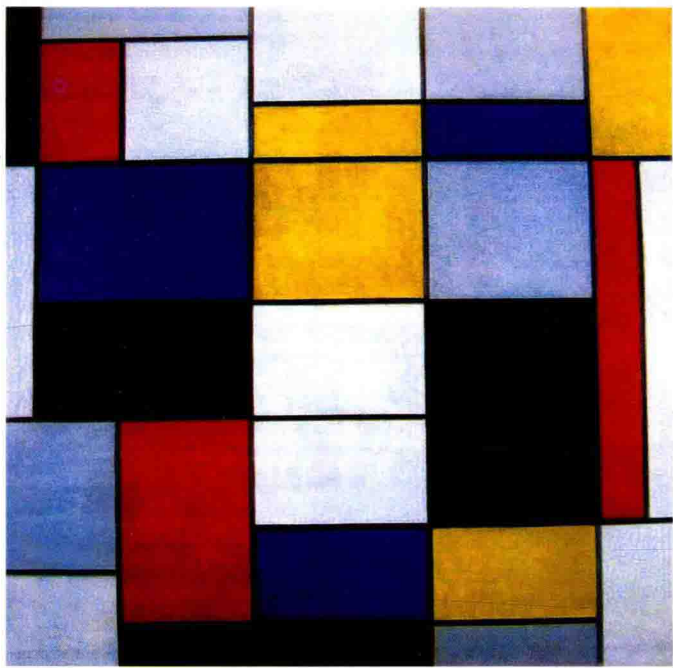

图1-4 《构成A“黑、红、灰、黄与蓝”》蒙德里安 摄（这是蒙德里安1921年创作的抽象系列中第一幅构成作品。《黑、红、灰、黄与蓝》是他那个时代的代表作）

风格派相信有一种普遍的和谐存在于纯粹精神领域，在那里没有冲突，没有物质世界的物体，甚至没有一切个别性。

风格派的绘画造型手段被精简到线条、空间和色彩等最纯粹的形式要素。在寻求造型本质的过程中不断完善形式。

风格派引导着一种抽象主义倾向，这对后来的绘画、摄影产生了持久的影响，并形成了一种国际风格。

蒙德里安把绘画语言限制于更加基本的形式要素——垂直线和水平线、三原色、黑白灰，来表达个体对宇宙神秘本原的体悟。

风格派绘画被认为是一种最纯粹的抽象艺术，杜绝一切具象、特殊和情感的东西，在和谐安宁的世界里，只有“单纯、永恒和神秘”。因此，在画面中不容忍出现斜线，在他看来，每一条斜线都因涉及透视而变得具体。

二、现代构成与后现代艺术的关系

现代构成的发展是与古典文化、现代文化和后现代文化一脉相承的。

1. 古典艺术

古典文化与古典艺术是以自然原则为基础而建立的一套文化艺术规范，它是以人文性为特点，追求理想主义与以形而上精神、崇尚古希腊的经典。它强调整体性、典型性、唯一性。在艺术形态上，古典艺术经历了从文艺复兴、巴洛克、罗可可到古典艺术的一个全过程。

从时间上看，古典艺术发生在19世纪以前。

2. 现代艺术

现代艺术以工业革命为背景，以科学性为特点，追求系

统性与逻辑性，突出结构与功能的作用。在艺术形态上，现代艺术首先受到物理学的影响。现代艺术是人类以机器原则为基础而建立起来的一套艺术规范，强调局部性、分离性、对立性，经历了从浪漫主义、印象主义、立体主义、风格派到至上主义的过程。

从时间上看，现代艺术发生在19世纪末到20世纪中叶。

3. 后现代艺术

随着时代的变迁，全球一体化文化趋势的发展，人们选择了新的艺术机制，文化艺术在进化的过程中，不断地补充与淘汰，不断地推陈出新。在古典艺术与现代艺术所建立的经典、完整性和系统、逻辑精神的重压下，要求缓解这些重压所带来的紧张与不安就成为后现代文化艺术的追求。当两种文化冲突时，彼此就会相互影响、交融，从而产生新的艺术。

在艺术形态上，后现代艺术首先受到解构哲学的影响，经历了波普艺术、观念艺术、大地艺术、装置艺术、行为艺术到多媒体艺术的过程。

从时间上看，后现代艺术从20世纪中叶开始。

现代构成，就是由现代艺术发展到后现代艺术的一个产物。

古典艺术可比喻成一个完整的蛋糕（整体），现代艺术把这个蛋糕切成两份（局部），而后现代艺术则把这块蛋糕不仅被切割，还要进行分散重组，复合再造。这个简单的例子就可以知道什么是现代构成及其文化背景。

4. 艺术的进化与整合对摄影的影响

任何人都生活在种种社会关系之中，社会环境的变化直接影响着摄影观念。不同时代人们的生活节奏、审美、爱好都不同，这必然会对摄影提出不同的要求。自摄影术诞生

后,摄影观念、表现技法一直受到时代大背景的影响,摄影也经历了各种风格与流派的影响。

第二节 摄影构成

摄影构成是一门研究摄影形象组合和形象创造的学科,是研究摄影——视觉艺术的科学。从现代摄影艺术发展趋势看,摄影图像正走向有力、简洁、明快、装饰、整体的运动和变化。摄影传达的是一种信息、一种力量或者是一种纯形式的美。但不管是什么样式的摄影,必然要体现出摄影所特有的、其他艺术形式所无法替代的艺术欣赏价值。由于现代影像科学技术的高度发展,为摄影创作提供了新的天地,也为摄影构成学提供了宽广的途径。

构成理论在艺术设计领域已形成了逻辑化、理论化、系统化的科学体系。虽然在摄影领域还没有形成完整的理论与教学体系,但在众多的摄影创作中,我们可以看到有相当多的作品是以表现摄影的平面构成为主要表现形式和主题而出现的。

由于构成学主张艺术与现代科学技术的融合,艺术家要参与人的生活,摄影的特点正是如此,因此,“构成”就自觉不自觉地融入和移植到摄影创作中。

现代摄影作品力图新、奇、巧、变,以简洁、新颖、生动、活泼的形式准确地表达摄影内涵和吸引观者的目光。因

此,表现形式的创新本身也是摄影创作所探寻的主要目标之一,所以“形式表现”是摄影艺术创作的重要组成部分,从某种意义上讲,它就是摄影艺术的本身。

摄影构成是研究形式结构美的创作手法,也是一种“形态”的创造方法,大自然的“构成”是无意识的,而摄影创作中的“构成”是有意识的、富于情意的形态思维加逻辑思维的视觉创作活动。

一、摄影构成的艺术特征

摄影构成作品有着独特的形式美感。它既不同于艺术设计构成,也不同于一般摄影“构图”的特征。

摄影构成的艺术特征主要有两个方面:

一是强化自然原则的艺术特征。

二是强化设计原则的艺术特性。

1. 摄影构成的自然原则

摄影构成的艺术特征之一,是强调自然现象的构成规律。

(1) 摄影构成是对自然环境构成的艺术升华

摄影构成强调的是如何在繁杂的自然界景物中,寻找和选择在“自然现象中有构成特征”的景物进行再创造的一种表现形式,而不是简单地对自然现象的记录。摄影构成是对自然构成的艺术升华(如图1-5)。

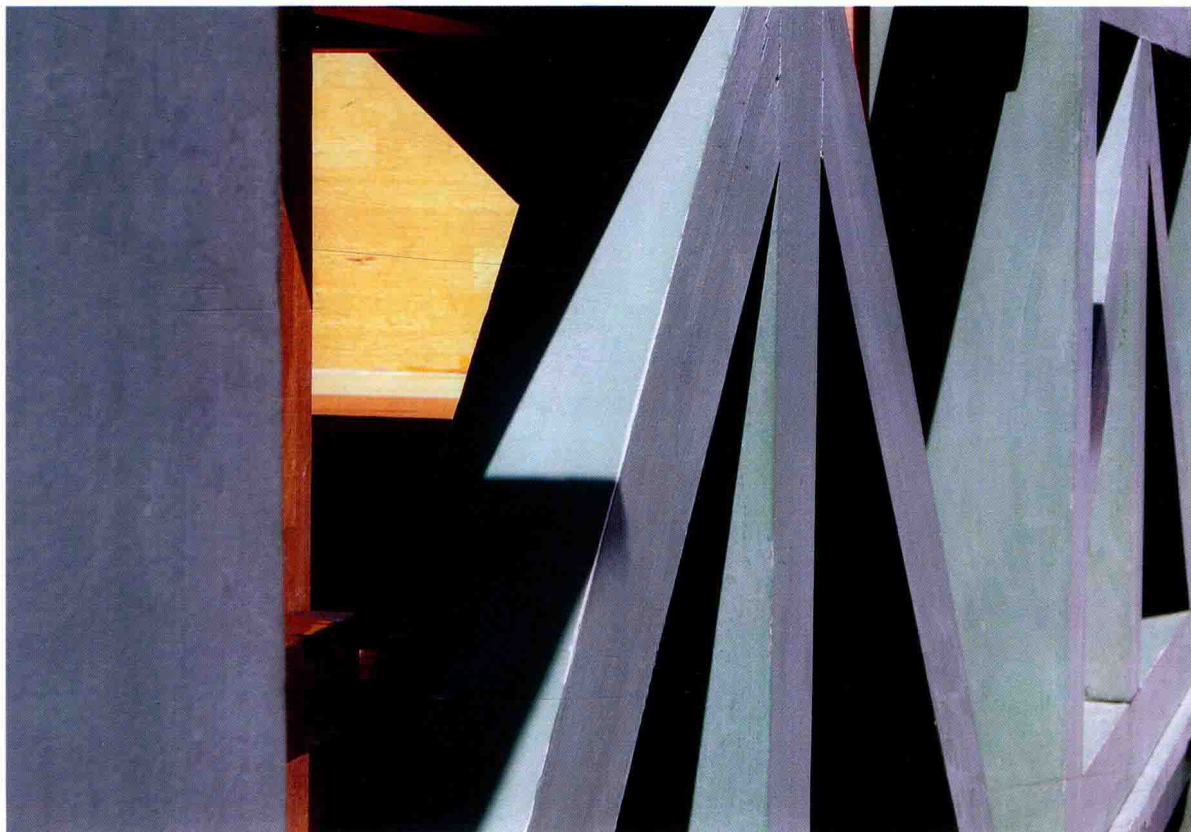

图1-5 《构成》 学生作业 荣会敏 摄

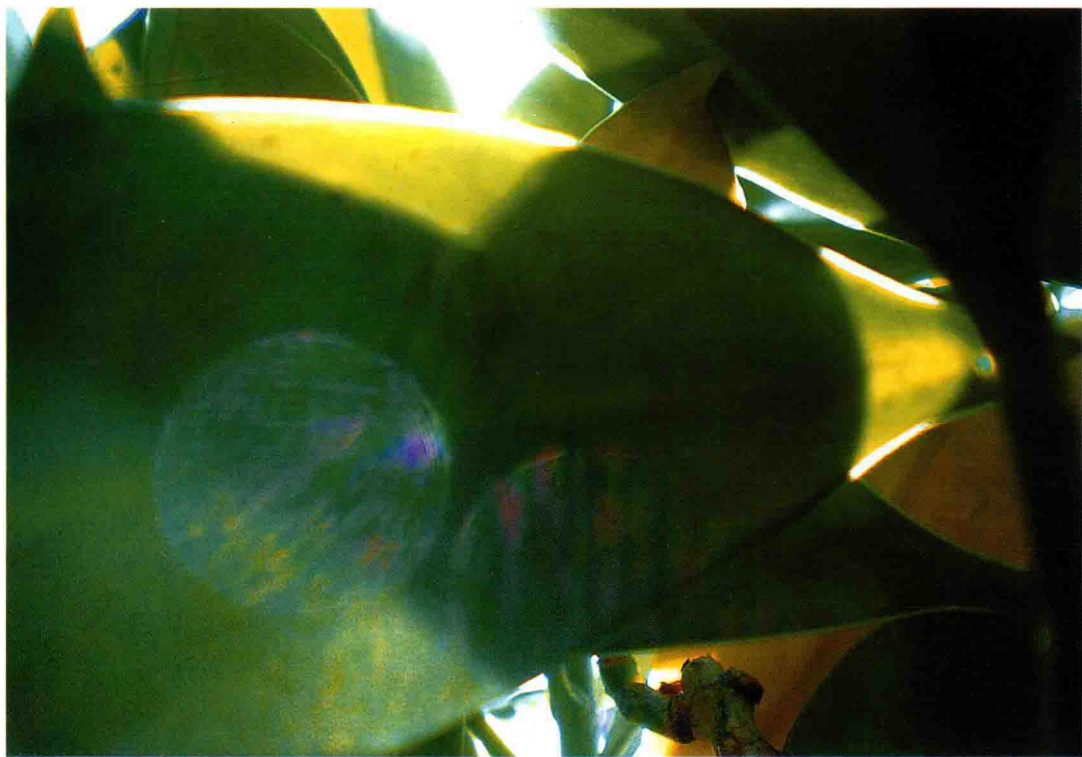

图1-6 《绿色构成》学生作业 毛忠晖 摄

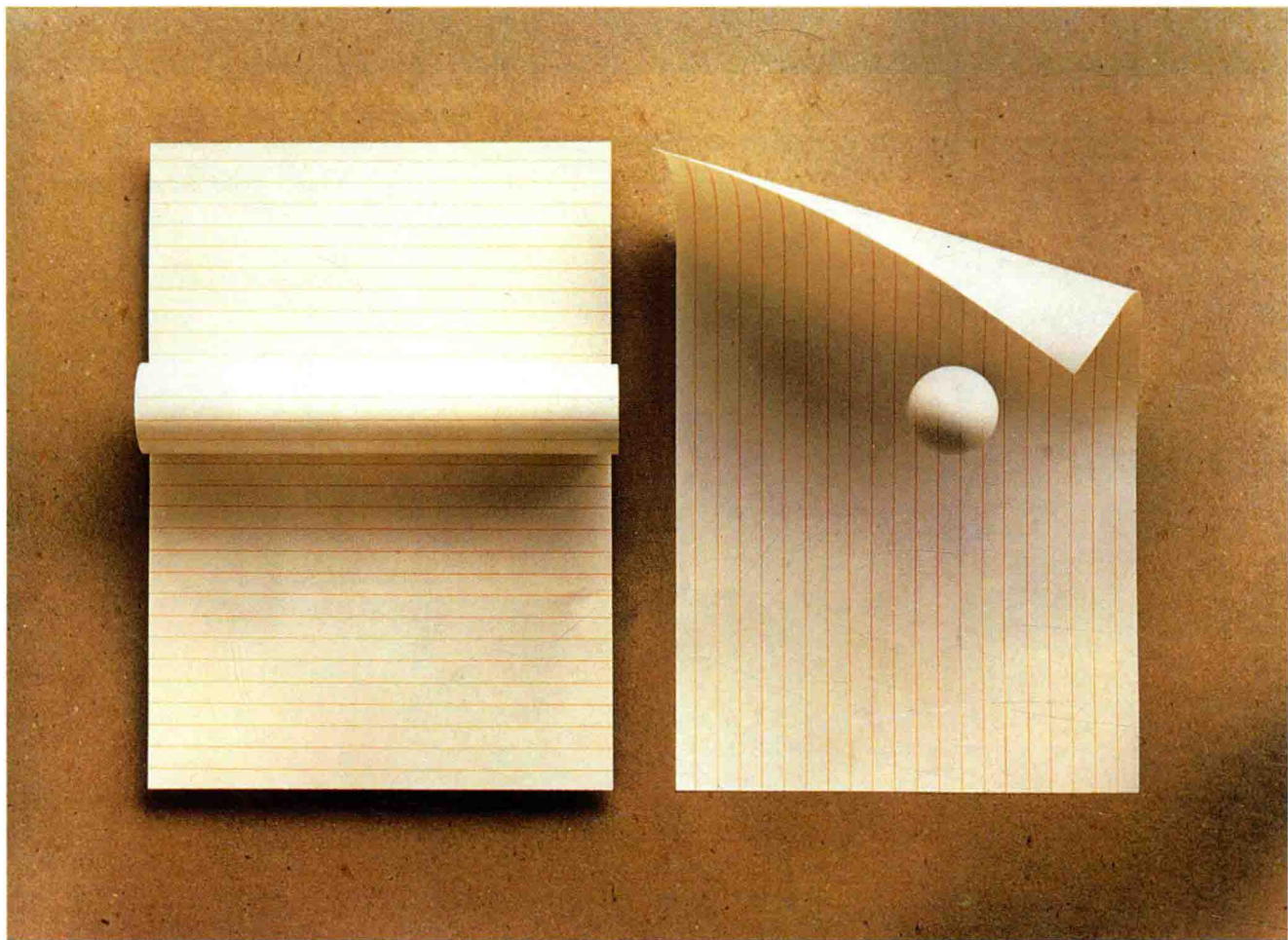

图1-7 《航线》(荷兰) 比德·拉 摄

图1-8 《吻》 学生作业 杨锦乐 摄

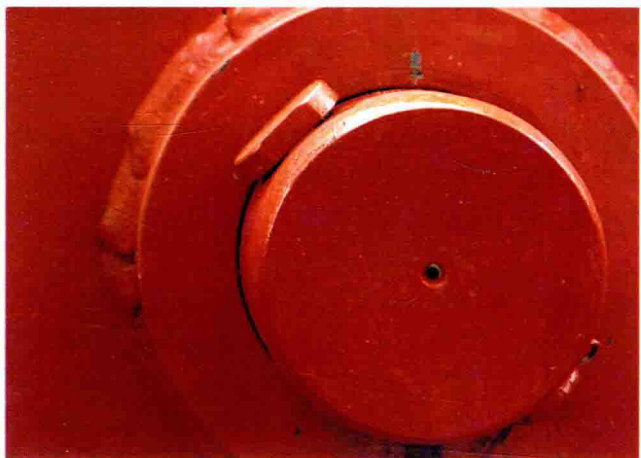

图1-9 《构成》 学生作业 张玉双 摄

(2) 摄影构成以直觉为基础

摄影构成是以视直觉为基础，通过作者的观察、体验、思考和联想，在拍摄现场中提炼出简洁、整体和富有意蕴的图像画面（如图1-5）。

(3) 摄影构成的魅力是抽象的选择

摄影者在自然环境中进行构成创作时，要想使作品脱颖而出，引起人们的关注，必须通过作者在头脑中的抽象选择才能取得（如图1-6）。

2. 摄影构成的设计原则

摄影的视觉原则与表现形式是摄影构成的另一主要特征。

(1) 再造物态的艺术形象。摄影构成是通过摄影造型手段的运用再造物体的艺术形象，并运用形态的组合再造时

空效果，并产生超越时空的幻觉和错觉效果（如图1-7）。

(2) 摄影构成具有强烈的秩序性、条理性的形式美感和色彩美感（如图1-8、1-9）。

(3) 摄影构成作品画面概括、简洁，更加单纯化，注重形式构成的鲜明感，使人耳目一新（如图1-10）。

(4) 摄影构成具有强烈的抽象意味和多方位的象征意

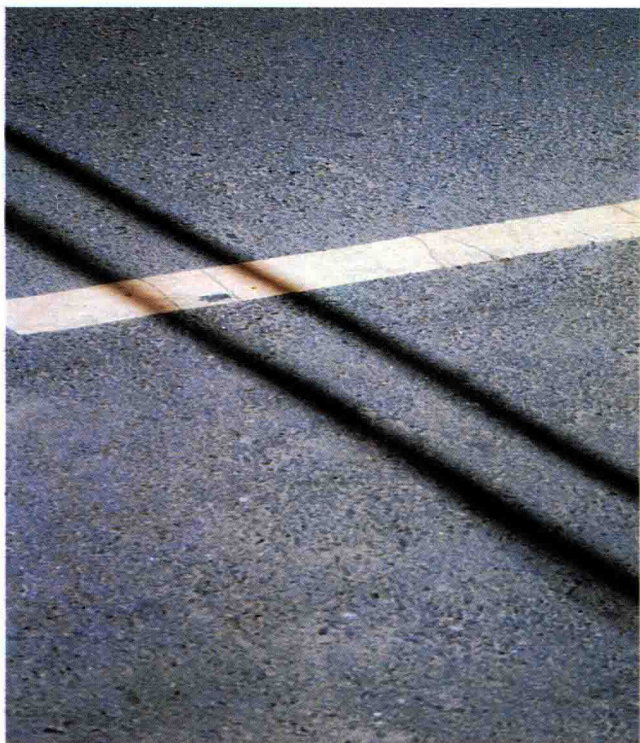

图1-10 《构成》 学生作业 王玉琦 摄