

艺术实践教学系列教材

艺术摄影教程

Art Photography Guide

胡一丁 编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

● 艺术实践教学系列教材

艺术摄影教程

胡一丁 编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术摄影教程 / 胡一丁编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2013.7

ISBN 978-7-308-11600-8

I. ①艺… II. ①胡… III. ①艺术摄影—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第115039号

艺术摄影教程

胡一丁 编著

责任编辑 石国华

文字编辑 李楠 孙绮薇

封面设计 张继东 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州星云光电图文制作工作室

印刷 浙江印刷集团有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 6.75

字数 168千

版印次 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-308-11600-8

定价 35.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

丛书编委会

主任	张继东	邵大浪	
成员	陈朝霞	董春晓	国增林
	胡一丁	胡文财	邵大浪
	万如意	王文奇	王文雯
	朱伟斌	赵华森	张 斌
	张继东		

总 序

面对我国飞速发展的今天和高等教育从精英教育向大众化教育转变的现实,我们必须思考在这场激烈的人才竞争中如何使我们的教育适应新形势下的社会需求,如何全面地提升学生的综合竞争力,真正使我们所教的知识能“学以致用”。

教学改革是一个持久的课题,其没有模式可套,我们只能从社会对人才需求的不断变化和在教学实践中结合自身的具体情况不断地去提升与完善。要对以往的教学进行反思、梳理,调整我们的教学结构与体系,去完善这个体系中的具体课程。这里包含着对现有教学知识链的思考:如何在原有知识结构的基础上整合出一条更科学的知识链,并使链中的知识点环环相扣;也包含着对每个知识点的深入研究与探讨:怎样才能更好地体现每门课程的准确有效的知识含量,以及切实可行的操作流程与教学方法。重视学生的全面发展,关注社会需求,开发学生潜能,激发学生的创新精神,培养学生的综合应用能力。教育的根本目的不仅要授予学生“鱼”,更要授予以“渔”,使之拥有将所学知识 with 技能转化成一种能量、意识和自觉行为的能力。

编写一部好的教材确实不易,从实验实训的角度则要求更高,不仅要有广深的理论,更要有鲜活的案例、科学的课题设计以及可行的教学方法与手段。编者们在编写的过程中以自身教学实践为基础,吸取了相关教材的经验并结合时代特征而有所创新。本套教材的作者均为一线的教师,他们中有长期从事艺术设计、摄影、传播等教育的专家、教授,有勇于探索的青年学者。他们不满足书本知识,坚持教学与实践相结合,他们既是教育工作者,也是从事相关专业社会实践的参与者,这样深厚的专业基础为本套教材撰写一改以往教材的纸上谈兵提供了可能。

实验实训教学是设计、摄影、传播等应用学科的重要内容,是培养学生动手能力的有效途径。希望本套教材能够适应新时代的需求,能成为学生学习的良好平台。

本套教材是浙江财经大学人文艺术省级实验中心的教研成果之一,由浙江大学出版社出版发行。在此,对辛勤付出的各位教师、工作人员以及参与实验实训环节的各位同学表示衷心的感谢。

张继东

2013年1月

目 录

第一章 艺术摄影概述	1
第一节 什么是艺术摄影	1
第二节 艺术摄影的特性	4
第二章 艺术摄影渊源	9
第一节 艺术摄影的技术史	9
第二节 艺术摄影的主要流派	15
第三章 艺术摄影的技术手段	33
第一节 解剖照相机	33
第二节 镜头——你的视角	38
第三节 操控照相机	42
第四章 艺术摄影的画面构成	47
第一节 艺术摄影的基本表现元素	47
第二节 构图——从无序到有序	52
第五章 艺术摄影创作方法	60
第一节 寻找灵感	60
第二节 摆拍和导演	66
第三节 蒙太奇拼贴	70
第四节 虚拟造像	74
第五节 采样并置	76
第六节 涂抹与修改	78
第六章 艺术摄影实训课题	81
第一节 艺术摄影的视觉观察	81
第二节 艺术摄影的视觉表现	88
第三节 艺术摄影的创作	92
第四节 艺术摄影的作品装裱和展示	100

第一章 艺术摄影概述

第一节 什么是艺术摄影

艺术摄影是指借助摄影媒介,依托摄影技术科学而形成的一门艺术形式。在艺术领域中艺术摄影与雕塑、文学、音乐、绘画等艺术门类一样,是根植于艺术母体上的一个独立艺术形态。艺术摄影,简而言之就是艺术观念、艺术感受的摄影表现。

广泛意义上,除了与之相对应的科学实证照片(摄影仅作为录入的工具,如警员的调查取证照片),艺术摄影几乎涵盖了摄影的所有门类,我们按照艺术摄影所表现的内容,可分为风景摄影、城市摄影、静物摄影、肖像照、自拍照、人体摄影、主题纪实摄影等。

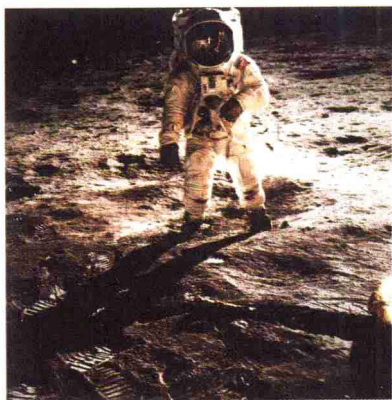
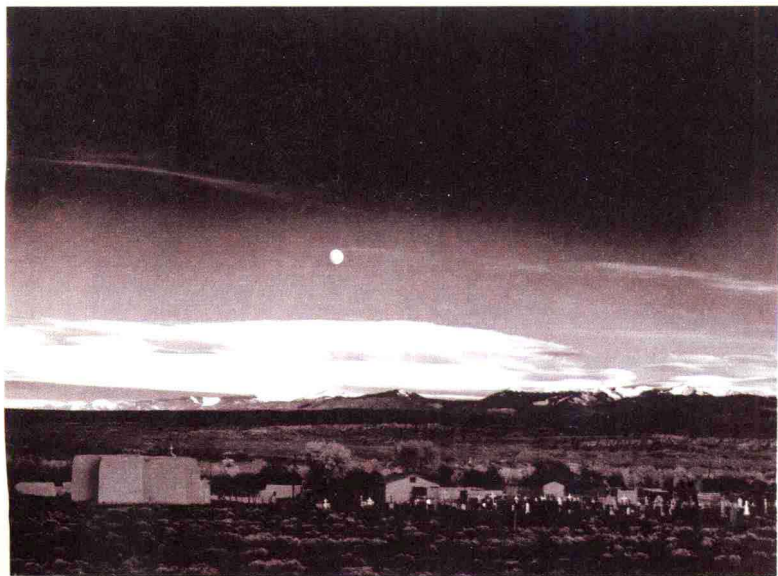

图 1-1 巴兹·奥德瑞恩在月球上。奈尔·阿姆斯特朗(Neil armstrong)摄。这张著名的照片摄于1969年,永久地记录了人类的登月历史。

图 1-2 埃尔南兹山月,新墨西哥州。安塞尔·亚当斯(Ansel adams)摄。亚当斯最有名的作品之一。照片在内容与形式上几近完美,同时作品也带有几分神秘主义情结,他将墓碑与广袤而诡秘的天空相联系,似乎暗示着那里才是灵魂的永恒归宿。

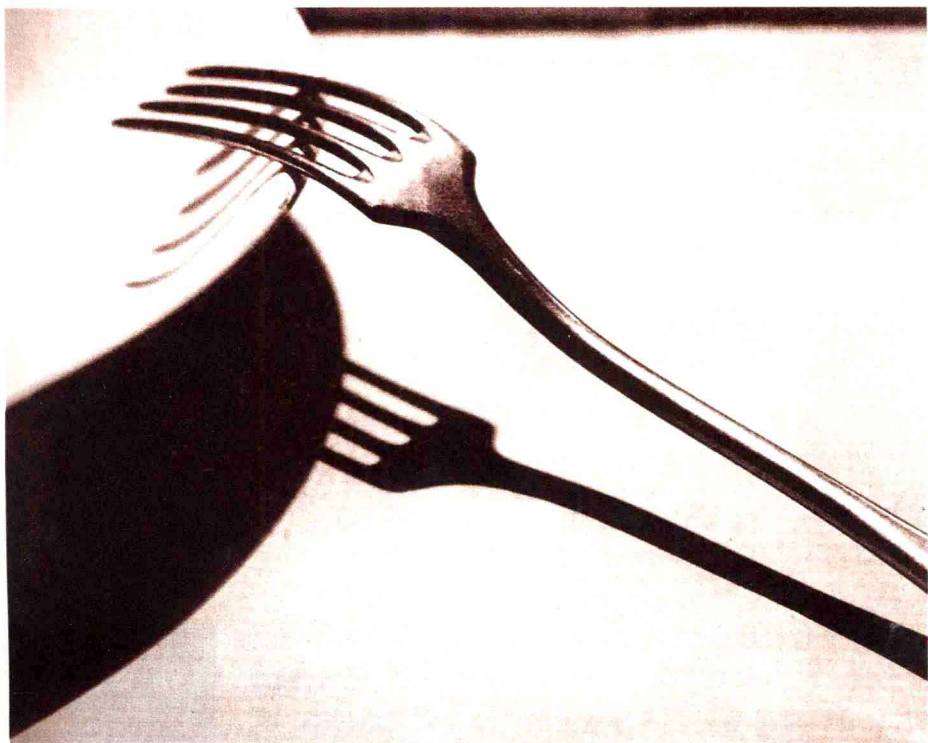

图 1-3 叉子。安德列·柯特兹(Ander Kertesz)摄。

图 1-4 狐狸的游戏。桑迪·斯克兰迪(Sandy Skoglund)摄。桑迪·斯克兰迪使用各种材料布置一个个特殊场景,再把它拍摄下来。

图 1-5 梦露。理查德·艾维顿(Richard Avedon)摄。

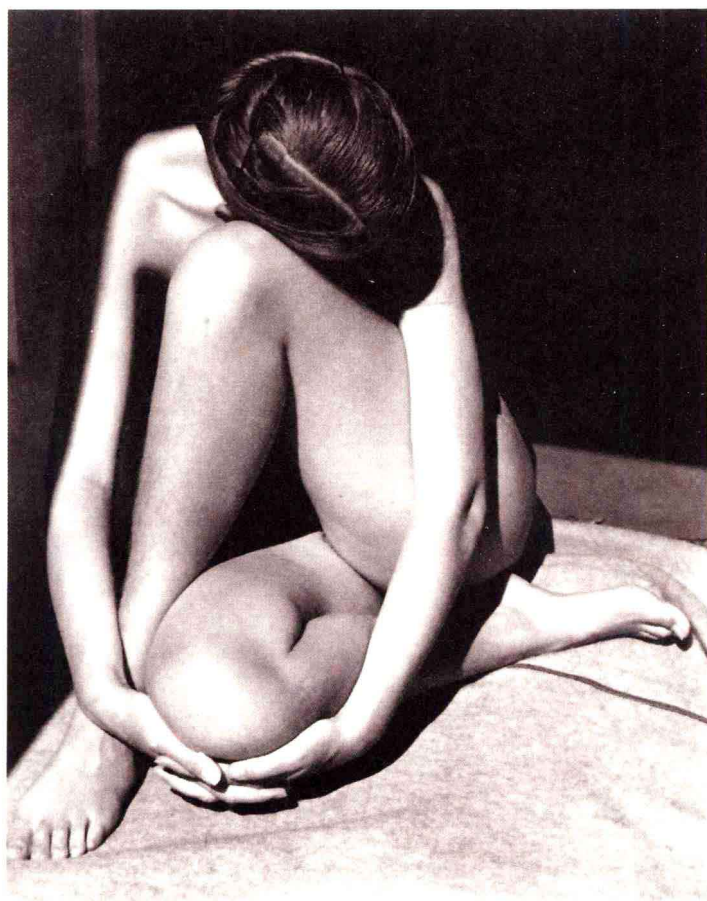

图 1-6 人体。爱德华·韦斯顿(Edward Weston)摄。

第二节 艺术摄影的特性

1. 记录性

记录性是摄影与生俱来的基本特性,也是摄影能够影响人类社会的最为直接的动力。

所谓摄影记录,是指使用照相机将看到的事物拍摄下来。它具有两个特点:其一,摄影者记录的是客观对象,虽然拍摄需要经过摄影者一定的主观控制,但照片上呈现的仍然是带有大量客观信息的客观对象;其二,摄影记录具有精确的描绘能力,借助先进的光学、化学和电子技术,摄影可以极其逼真地在照片上还原出被摄对象的形状、色彩、质感、细节和明暗等特征,这是其他视觉艺术所无能为力的。

需要指出的是,由于摄影记录对象的客观性,以及摄影精确的描绘能力,摄影记录常常被理解为简单的机械复制。摄影这种魔术般的机械复制的能力也让摄影作为一种艺术形式在摄影术诞生之初就受到了广泛的质疑。摄影界公认的先锋都回避将摄影解释为人为的艺术创造,他们都坚持认为摄影源于大自然并由大自然显现出来。按照英国科学家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(W.H.Fox.Talbot)的说法,摄影术描绘的图像是“大自然之手留

图 1-7 99 美分。安德里亚·古斯基摄。

下的痕迹”。路易·雅克·费德·达盖尔 (Louis Jacques Mand Daguerre) 则认为:“银版术不是用来描绘大自然的工具,而是一种化学和物理的过程,这种过程赋予大自然能复制她自身的能力。”而约瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯(Joseph Nicéphore niépce)这位默默无闻的摄影界的鼻祖,将他取得的成果定义为“光作用下的自然再现”。仅仅一个制造图片的机器显然很难和神圣的艺术扯上关系,19世纪法国著名的艺术评论家波德莱尔(Charles Baudelaire)批评摄影这种纯自然主义的表现形式将使人类的想象力变得迟钝,屈尊于外在的现实而其艺术的自尊性将逐日减少。

不可否认,摄影记录具有精确的描绘能力,它记录的对象是客观实体,而且,我们说到摄影的记录性,也往往强调其记录的客观性和中立性,但在记录过程中,毕竟加入了摄影者的主观控制,记录的照片不可避免地掺杂了摄影者主观的立场和感受。例如,对于同一记录对象,摄影者以不同的角度、不同的手法、甚至不同的相机和镜头去拍摄,都会获得效果完全不同的照片。拍摄过程中摄影者掺入的个人情感越多,照片就越不“真实”。因此,确切地说,艺术摄影中的记录性取决于摄影者在社会性实践中所作出的选择。如德国摄影师安德里亚·古斯基(Andreas Gursky)在遵循客观摄影美学观念的基础上,渐渐形成了反映真实物质的同时突出物质的色彩、内容类型化与科技化的艺术特征。他以迷人的巨型全幅彩色照片来捕捉现代人类生活的典型景象,描述人与高度组织化、结构化的空间环境之间的关系,他采用在升降机上取景的方法,以抓拍场景中的每个细节,使摄影的记录性和它的观念诉求有机地融合在一起。

图 1-8 胜利日。阿弗雷特·艾森史塔特摄。 这张照片记录下反法西斯胜利日当天,美国纽约时代广场人们庆祝胜利的幸福瞬间。

2. 瞬间性

图 1-9 积水的路面。亨利·卡蒂埃-布列松 1932 年摄于巴黎。

与其他造型艺术不同,摄影是四维时空的瞬间片段截取。它不同于电影电视以时间的流动讲述,也不像绘画那样可以再造时空瞬间,更不是雕塑艺术的空间造型。摄影是瞬间的艺术,影像的摄取只能在“快门眨眼”的瞬间迅速完成。摄影的记录可以瞬间完成,操作简单快捷,但是这也容易使摄影者不假思索地频繁拍摄,其结果往往是拍摄的照片数量很多,成功的却寥寥无几。显然从深层次上说,艺术摄影的“瞬间”并非仅仅指照相机快门启动的瞬间和感光材料感光的瞬间,而是指利用摄影技术的瞬间性对被摄事件典型时空的“瞬间概括”和“瞬间提炼”。提出“决定性瞬间”的卡蒂埃·布列松(Henri Cartier Bresson)说,“天下事莫不各有其决定性瞬间”,“要把眼睛、头脑和心灵放在一条瞄准线上,这条瞄准线和现实世界相扣的一刻,就是决定性的一刻”,“摄影是唯一的能把精确的和瞬间即逝的瞬间丝毫不差地固定下来的一种手段”。照片如同是时间与空间的切片,可以最准确直接地记录历史、呈现情感,当然更重要的是在这些影像的背后还可以藏匿不浅的内涵,赋予敏感的瞬间、精微的细节于质感与张力。

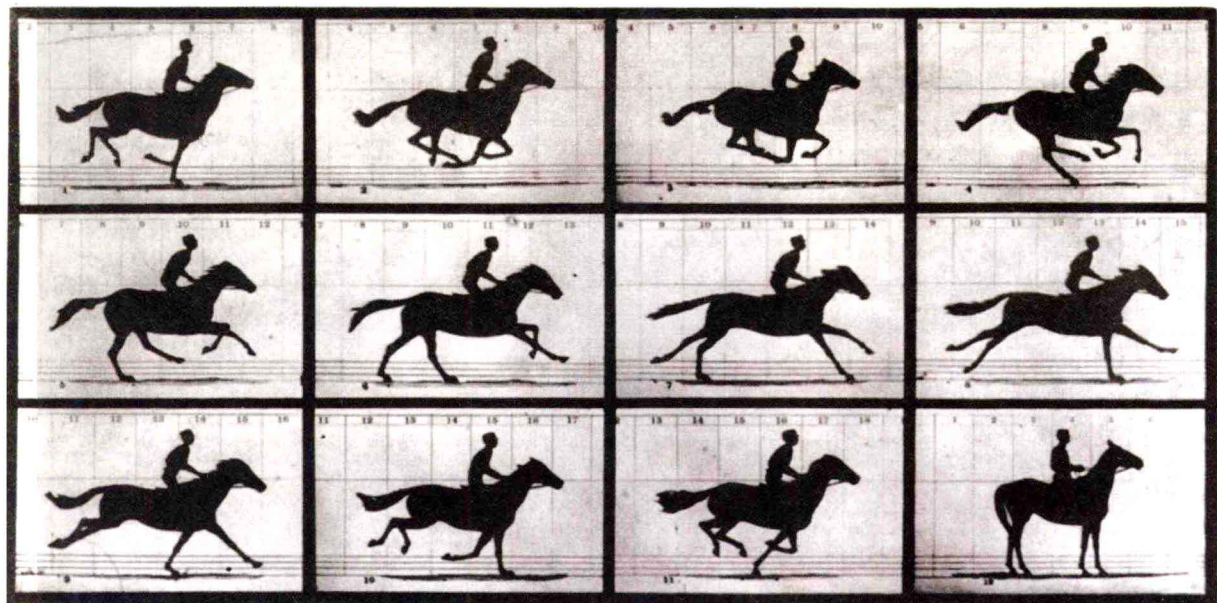

图 1-10 埃德沃德·迈布里奇(Eadweard J. Muybridge)英国出生的美国摄影家、发明家、“动态摄像之父”和“电影之父”,在摄影史上最早对摄影瞬间性进行了探索和创新。1878年6月19日,埃德沃德·迈布里奇拍下了人类史上第一部“电影”(“骑手和奔跑的马”),这部“电影”实际上是将一系列照片放在一起运行,从而产生移动的效果。他的开创性工作和重大的发明成果,引领人们跨入了“电影和电影摄像的时代”。

3.表现性

摄影是一种融科学技术和艺术于一体的视觉语言,运用它不仅可以记录客观对象,而且可以表达出摄影者个人对于社会和现实的种种内心感受。

自摄影诞生以来的170年间,人们从未停止过对摄影技术的探索和摄影艺术的追求,至今摄影已建立起相当完善的语言体系,从词素上讲,点、线、面、色彩;从语法上讲,用光、造型和透视规律是其基本语法;从修辞上讲,对比、和谐、节奏、夸张、变形、象征、寓意等是其基本修辞。现在摄影者完全可以运用丰富的摄影语言,以富有美学意义的视觉形象表达其情感和审美情趣,而不仅仅只是让摄影留下“记录”客观对象的功能。

在蓬勃发展的现当代艺术大潮中,摄影作为一种强而有力的表现媒介,越来越多地介入其中,也越发显示出其强大的表现能力和空间。

4.大众性

摄影是一种最民主、大众的艺术媒介。绘画、舞蹈、雕刻等传统艺术媒介的技巧获得需要常年的训练,和它们相比摄影在亲和力上具有先天的优势——每个人都可以拍照,并且潜力无穷。1900年美国柯达公司为孩子们设计了一种便宜的相机——售价一美元的柯达布朗尼(Kodak Brownie)相机。这给摄影带来了革命性的变化。布朗尼相机放在一个盒子里,外包装上装饰着许多活

图 1-11 灾难花园。西蒙摄。

泼淘气的图样,它很快也成为许多成年人的玩具。曾经高不可攀的、出入上流社会的相机就这样走进了普通人的生活。现如今我们不需要花多少钱就可以轻松迈入这个门槛,手机、数码相机成为我们随手可得的创作工具,世界上相机的数量很可能已经和人口数量相当。我们周围充斥着相机,它带给我们无限的可能,在这个影像的视觉时代,人人都可以成为艺术家。

摄影是全人类通用的语言,每个人都可以理解,不会因为翻译有误而被歪曲原意。照片能够记录事物的本质,能够直指问题的关键。据实验测试,图像在表述的形象性方面比文字强 85%。这并非文字缺乏形象的描述能力,而是因为具体的、逼真的图像总比抽象的文字生动和感人。事实胜于雄辩,一张照片就能让我们洞悉事情的真相或是人物的性格。一图胜千言,我们热爱摄影的直接和透明,欣赏图片不需要太长的时间,做出评价同样也不需要什么时间,我们几乎在一瞥中就能确定自己是否喜欢这些照片。

5.交叉性

艺术摄影就像一口大锅,里面放满了各种食材——化学、物理学、光学、计算机技术、人文社会学、市场,当然,还有最不可或缺的主料——创造力。

摄影离不开化学,感光材料的进步直接推进了摄影术的发展。今天,仍然有许多家庭将他们的照片送到专门的冲印店里处理,而很多的职业摄影师则在“实验室”里做大量的实验来确定哪个配方能制作出品质优良的照片来。化学工艺的处理是胶片摄影中十分有趣的一环。对药品和配方进行精确的测量和控制,能保证摄影作品具有始终如一的优良品质。

计算机技术和数码知识则是了解现代相机和数码后期工作必须掌握的。人文社会学使摄影作品更富有涵养和深度。市场的需要令摄影的发展无论是从科技的角度,还是从创新性的角度来看,都比其他一些媒介发展更快。厂商雇佣科学家和研发工程师不断开发新的摄影设备,期望那些喜新厌旧的摄影师配合他们同步更新自己的装备。正因为如此,每当新产品发布时,厂商都会宣称其尽善尽美,并预言将会领导媒介新的发展方向。现实是,摄影师可以选择的工具越来越广泛,可以在摄影的各个步骤中选择任何一种原材料或是技巧来开展自己的创作。不过,无论是古老的银版照相法还是先进的数码摄影,都要考验摄影师的想象力和创造力。更了不起的是,摄影师将那些最传统的和最先进的方法结合起来,这种混合效果独具一格。面对科学家和制造商发明的各式各样的材料,只有那些不断探索新工具和新手法的摄影师才能创造出经典的图片来。

第二章 艺术摄影渊源

第一节 艺术摄影的技术史

1. 墨子和小孔成像

人类在进入文明之后就开始了摄影术的探索,早在公元前 400 多年,我国春秋战国之际的墨子就观察到小孔成像的现象,他在《墨子·经下》中有这样一段描述:“景到,在午有端;与景长,说在端。足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于下。”从这些文字中我们可以知道,墨子发现一个明亮的物体可以通过光束,经过一个小孔从另一端射出来,会在黑暗的房间内的对面墙壁上形成倒置的影像。

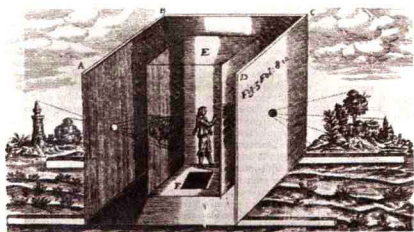
墨子对这些光学现象的论述,是迄今为止发现的对小孔成像最早的研究和论述,也是中国人对摄影光学理论的重大贡献。但是遗憾的是,由于历史文化的的原因,中国人没有把这一理论发展成应用科学,最终和这一伟大的发明失之交臂。直到 170 多年前,摄影术才被法国人达盖尔发明。

图 2-1 墨子像

2. 镜头和神奇的黑盒子

意大利文艺复兴时期的著名画家达·芬奇 (Leonardo Diser Piero Da Vinci),不但为世人留下了不朽的绘画作品,也为摄影的发展作出过贡献,他在 1490 年就做了一个装有小针孔镜头、可以手持的小型黑盒子,用来描绘景物。世界上较早成型的黑盒子或者叫做照相机胚胎是由意大利物理学家波尔塔(Giambattista Della Porta)制成的。在一次实验中他用水晶制作的镜头镶嵌在暗箱的墙洞中,他惊奇地发现,镜头在对面的墙上投射出了一个倒立的影像,而且更为清晰、明亮。他对这一发现激动不已,于是邀

请朋友来到他的暗室中参观这一神奇的景观。当人们在黑暗的房间中坐好后,他把遮住镜头的布拿开,并通知早已安排好的一对演员在外面的阳光下表演。始料不及的是,当墙上出现了一群缩小的人形在头朝下倒立地跳舞时,这群客人非但不喜欢,反而四处逃散。倒霉的波尔塔也被带上了罗马教皇的法庭,因施展巫术的罪名接受审判。值得庆幸的是,他最终将事情的原委解释清楚而获释。1558年波尔塔把自己关于暗箱和镜头的研究写进了《自然的魅力》一书。《自然的魅力》是16世纪欧洲畅销书中销量最好的一本,不但多次再版,而且被翻译成多国文字,由于这本书的影响力,波尔塔也被认为是暗箱成像原理的发现者。

3.感光材料

感光化学物质(氯化银、硝酸银)的发现,使人类固定住暗箱影像的信心大增。从18世纪开始,科学家、艺术家甚至是商人,都在竞相寻找暗箱成像的独特配方。虽然各自的目的不尽相同,但是无论是为了科学的探索,还是谋求经济的回报,每个人都付出了极大的努力。

经过漫长的无数次失败的实验,除了发现氯化银在光线下会变黑,把硝酸银涂抹在皮革或纸上经过阳光照射能够印出物体的影子外,如何“固定”图像看起来仍然是一个不可能完成的任务。因为这些脆弱的“影子图像”一旦离开暗箱接触到光线就会继续发生反应,直到表面全部变黑、图像彻底消失。

4.世界上第一张永久性照片

1826年,居住在法国中南部小城沙隆的退伍军人约瑟夫·尼

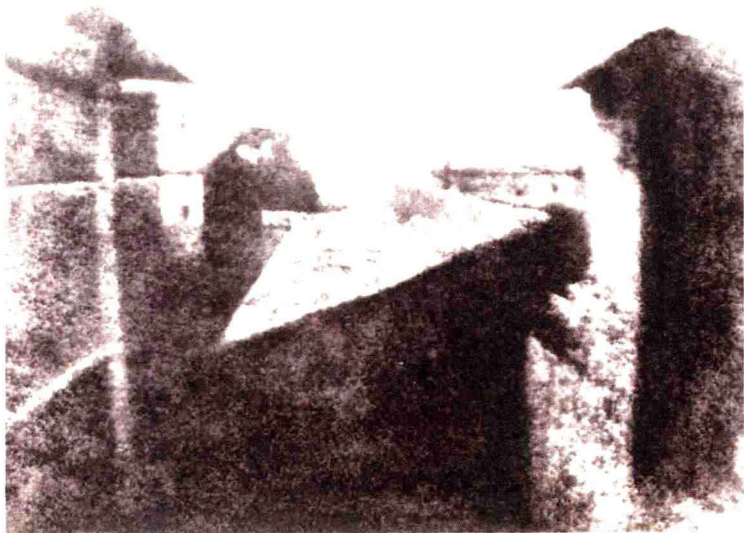

图 2-3 从窗里看到的景色。约瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯 1826 年摄。

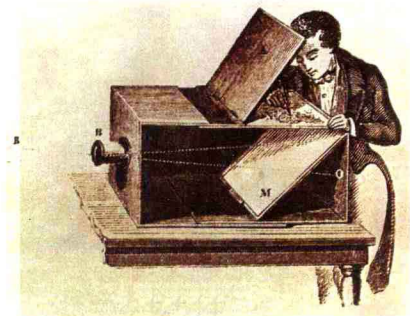

图 2-2 照相机发明前,人们利用暗箱成像的原理来辅助绘画。

瑟福·尼埃普斯经过长期的潜心研究和探索,终于在涂有沥青的锡版上固定住了世界上第一张真正意义上的照片——《从窗里看到的景色》。

沥青也是光敏材料,暴露在日光下就会慢慢变硬,而熏衣草油可以成功去除锡版上由于日晒不够而没有变硬的沥青。尼埃普斯当时拍摄这张照片花了8个小时进行曝光。由于受到长时间的日照,光照的角度发生了变化,画面上左边和右边都有阳光照射的痕迹。尼埃普斯把他这种用日光将影像永久记录的方法,称作“日光蚀刻法”。这种方法比达盖尔发明的摄影术早了十几年。但是由于他性格上的小心谨慎,为了保密一直拒绝公开他的这项发明,才和伟大的荣誉失之交臂。

5. 达盖尔——摄影之父

法国人达盖尔是一位才华横溢的舞台绘景师。当时达盖尔在巴黎经营“西洋镜”。他利用透明画的原理,利用多幅事先准备好的布景,通过不同背景的叠加、不同光照角度的改变,制造亦真亦幻、变化无穷的舞台效果。当达盖尔第一时间获知尼埃普斯的研究成果时,立刻主动和陷入经济危机的尼埃普斯取得联系,并和他签署了一份在“日光蚀刻法”基础上共同开发摄影术的合同。

1833年尼埃普斯因脑溢血突发与世长辞,达盖尔继续了他们的实验并将其进一步发展。1839年8月19日在法兰西学院,国会议员阿拉贡慷慨陈词,宣布由达盖尔发明的摄影术诞生。此时尼埃普斯的贡献多少有些被抛在脑后了。

达盖尔发明的摄影术又称“银版法”,具体程序如下:将银版放入盛有碘溶液的密闭的盒子里,使挥发的碘和银版相结合,形

图 2-4 达盖尔像

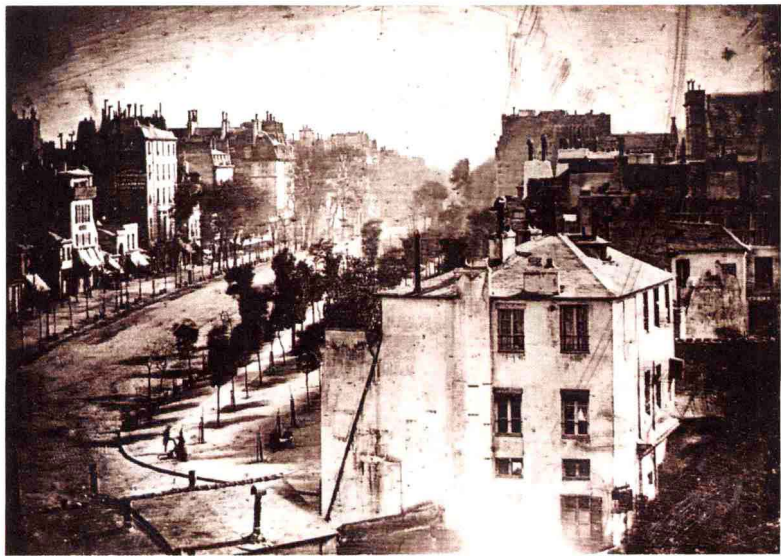

图 2-5 巴黎寺院街景色。达盖尔 1839 年用银版法摄。