

Design

影像 设计 基础

IMAGE DESIGN BASICS

编著
何汉明 刘丽华

现代设计教学丛书
Modern design teaching

吴卫光 郑念军 主编

影像设计基础

IMAGE
DESIGN
BASICS

编著
何汉明 刘丽华

现代设计教学丛书
Modern design teaching

吴卫光 郑念军 主编

常州大学图书馆
藏书章

暨南大学出版社

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

影像设计基础 / 何汉明, 刘丽华编著. —广州: 暨南大学出版社, 2017.11
(现代设计教学丛书)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 1731 - 0

I. ①影… II. ①何… ②刘… III. ①摄影艺术—教材 IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 322669 号

影像设计基础

YINGXIANG SHEJI JICHU

编著者: 何汉明 刘丽华

.....

出 版 人: 徐义雄

责任编辑: 陈绪泉

责任校对: 周海燕

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址: <http://www.jnupress.com>

排 版: 广州良弓广告有限公司

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 154 千

版 次: 2017 年 11 月第 1 版

印 次: 2017 年 11 月第 1 次

定 价: 49.80 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

“现代设计教学丛书”编委会

主 任：吴卫光

副主任：郑念军

委 员：（以姓氏笔画为序）

于 健	王少浩	尹 珀	吕晓珊	朱 斌
刘丽华	苏 坚	李 光	李 伦	李 劲
何汉明	何新闻	张俊竹	陈少明	陈鸿雁
范宝龙	胡 宇	黄 迅	黄锐刚	曹国媛
符 远	梁迪宇	傅 昕	童小明	曾克明
雷 鸣	裴继刚	廖向荣		

总 序

美术与设计学科大部分课程的教学目的，是要求学生将抽象的艺术原理应用到具体的造型或设计艺术作品中，实现从艺术概念到艺术形态的转换。这个转换，是一个艺术创造的过程，学生运用各种材料和工具，调动工艺、技法和手段，表现他们对自然、生活和生命的感悟，创造出能满足人们精神生活和物质生活需要的作品。这种教学方式，无论是从过程还是从结果上看，都可以归属为实验教学。而实验教学是美术与设计学科人才培养的重要手段，对训练学生观察和表现生活的敏锐性，激发学生发现和解决问题的主动性以及理论结合实践的能动性，培养学生独立思考的科学精神和创新的思维方式都具有极为重要的意义。

“现代设计教学丛书”的组稿和编写，依托广州美术学院国家级“设计技能实验教学示范中心”，以多年来广州美术学院在美术与设计学科深厚的教学经验及成果为基石，突出艺术设计教学的实验性，注重高尚的艺术精神、超前的设计创意和精湛的工艺技术的完美结合。在教材编写过程中，遵照以上指导思想，强调通过引入实际的设计项目向读者阐释艺术设计的基本原理，提倡科技与艺术相结合，引导学生在实践中寻求知识、获得技能。本套教材的编写者，都是来自设计工作一线、具有丰富实践经验的教师，他们将与读者分享多年的设计经验和教学心得，通过“言传”与“身教”来鼓励学生主动参与实践，培养熟练的动手能力，树立学生精益求精的工匠精神，力求使这套当代设计教育教材更具有专业性、实验性和普及性。

未来的设计师，是艺术与技术结合的新一代。因此，设计教育肩负着培养人才的重任。我们希望这套教材能为创新设计人才培养模式作出有益的尝试和探索，为设计服务区域经济的发展作出贡献。

吴卫光

广州美术学院教授、博士

2017年7月7日

前言

近年来,影像产业的迅猛变革,迫切要求加强对新型影像设计人才的培养力度;与此同时,影像器材及影像后期软件的普及,使影像创作不再是少数专业人士的专利,业余爱好者也对学习影像设计充满热情。《影像设计基础》这本教材适合普通高等院校的学生使用,也能作为业余爱好者的基础学习指南,同时对职业影像设计师也会有帮助。

纵观现在市面上常见的影像设计教材,多为拆分影像设计类别,如按纪实摄影、黑白摄影、人像摄影、广告摄影等进行介绍;或按步骤进行分解,如按剧本创作、影视美术设计、分镜头设计、影视剪辑等分册进行细致介绍。对于初学影像设计的人,似乎需要将影像设计各门类和各步骤的书都看完一遍才可能进行创作。在实际学习中,入门者往往更需要对影像设计有一个概览,从整体上认识影像设计的要点及步骤,尝试实践后,才有可能逐步分门别类深入学习。本书正是基于这样的角度进行编写的,希望能够深入浅出地引领初学者快速有效地进入影像设计的学习道路。

本书编写的特点如下:

其一,强调合理性。本书根据影像设计学习先从静态设计过渡到动态创作的学习规律进行内容框架构建。平面影像设计包括:摄影的基本要素、摄影基本用光、摄影构成、学生创意摄影作品分析四个部分;动态影像设计包括:让图像动起来、开拍之前、影片制作、影片收尾四个部分。从原理到创作的各步骤都有阐述,读者能够快速了解动态影像创作的过程与方法。

其二,注重实践性。本教材结合作者多年来的创作实践及丰富的教学实践经验来编写,所选取的案例基本上出自第一线创作与教学实践的成果。

其三,强化实用性。平面影像设计重点讲述摄影原理、用光技巧、构成手法等摄影必须掌握的基础知识,并通过学生作品案例分析,启发读者的创作思维;动态影像设计根据影像创作的步骤,结合案例简明扼要地介绍学习重点及学习方法,并设计实践环节,帮助读者思考及引导实践

创作。

其四，追求新颖性。本教材较少选取随处可见的大师作品或是已出版的知名作品，案例大多来自学生的课程作业以及作者自己的创作实践、课堂示范等。对影像设计初学者来说，这些作品更具新颖性及启发性。

本教材分为上编和下编，上编由何汉明编写，下编由刘丽华编写。

本书的出版得到了广州美术学院美术教育学院、暨南大学出版社的大力支持，特此致谢！编写中我们参考了一些专家学者的文献资料，在此，对相关作者表示诚挚的谢意！另外本书采用了大量广州美术学院摄影与影视专业学生的作品，在此也对同学们表示衷心的感谢！

本书是对影像设计教学的创新尝试，由于作者水平有限，难免有疏漏及不足之处，敬请使用本书的教师、学生和专家批评指正。

何汉明 刘丽华
2017年7月于广州

总 序 001

前 言 001

上编 平面影像设计

绪 论 003

第一章 摄影的基本要素 007

- 一、快门 007
- 二、光圈 008
- 三、感光度 008
- 四、对焦 009
- 五、基本拍摄模式 009
- 六、储存格式 010
- 七、数字影像器材的选择与准备 011

第二章 摄影基本用光 013

- 一、光的基本概念 013
- 二、曝光值 014

- 三、光的性质 015
- 四、光的方向 016
- 五、照片的影调 020
- 六、不同天气拍摄用光 022

第三章 摄影构成 026

- 一、点的表现 027
- 二、线的表现 031
- 三、面的表现 037
- 四、空间变化 042
- 五、色调变化 046
- 六、肌理的发现与表现 052
- 七、光构成 054
- 八、多重曝光 056

第四章 学生创意摄影作品分析 057

下编 动态影像设计

绪论 069

第五章 让图像动起来 070

- 一、感受视觉暂留 070
- 二、连续的图画动起来 073
- 三、捕捉真实世界的动态影像 075

第六章 开拍之前 082

- 一、打造影片的根基——一剧之本 082
 - (一) 剧本主题 082
 - (二) 剧本结构 084
 - (三) 剧本写作 085
 - (四) 剧本类型 088
- 二、构建影片的视觉形象——美术设计 091
 - (一) 塑造故事的代言人——角色设计 091
 - (二) 搭建故事的舞台——场景设计 112
- 三、预拍影片——分镜头脚本设计 122
 - (一) 分镜头脚本的创作程序 122
 - (二) 分镜头设计必须掌握的镜头语言 124

第七章 影片制作 142

- 一、制作流程 142
- 二、影片制作期的几项重要工作 143
 - (一) 进度规划 143
 - (二) 制作预算 144
 - (二) 剧组人员组建 144

第八章 影片收尾 147

- 一、剪辑 147
 - (一) 剪辑的目的 147
 - (二) 剪辑的基本原则 148
- 二、非线性剪辑与输出影片 153
 - (一) 剪辑的工具 153

- (二) 粗剪与精剪 154
- (三) 处理声音 155
- (四) 加入文字及图形 155
- (五) 输出与发布作品 156

参考文献 159

后 记 160

上编

平面影像设计

绪 论

摄影与设计有着内在的联系。正如塔尔博特预言：“科学与艺术的结合，将促进二者的发展。”摄影是一门技术与艺术相结合的学科，从只有少数人掌握影像制作的时代开始，到影像工业化生产，随着科学技术的发展，尤其是数字影像技术的完善与成熟，摄影变得越来越普及，它深刻地改变着我们的生活，每天都有大量的照片通过网络进行分享。我们生活在图像的时代，如何拍好一张照片逐步成为大家关心的事情。

图像的拍摄有客观的元素，但是图片只是客观事物的一个时间片段、一个空间的截取部分。从取景框观察事物开始，就有主观的意识渗透。摄影记录了客观事物某一特定瞬间的特定场景，通过不同的镜头、记录媒介和后期的各种调整表现表达了作者的主观意图。一方面我们要表达相应的事物，另一方面要体现作品的独特性。如何突出拍摄的主体，让画面看上去更加简洁，而不仅仅是记录的手段呢？所以说，摄影是通过设计产生的事物，只不过大部分存在于摄影的意识内。通过学习归纳一些摄影的形式与构图方式，有助于拍摄画面更加突出。摄影的构图与设计是一体的，透过构图的变化、视点的转变、镜头语言的运用，与不同的设计原理相结合，画面将会更加有新意，更具视觉效果。

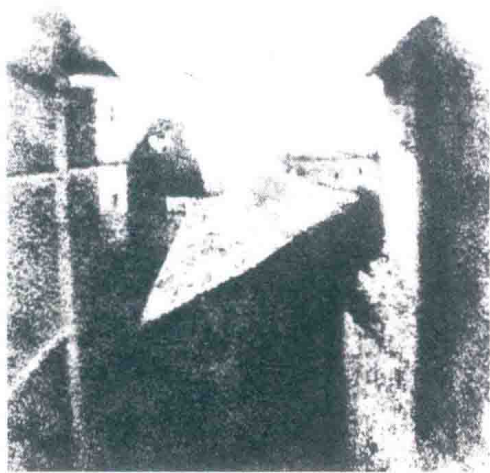

图1 格拉茨的屋顶（1826年）

下面简单介绍摄影史上的一些重要事件。

1826 年，法国人涅普斯摄制了人类历史上第一张能保存下来的照片。

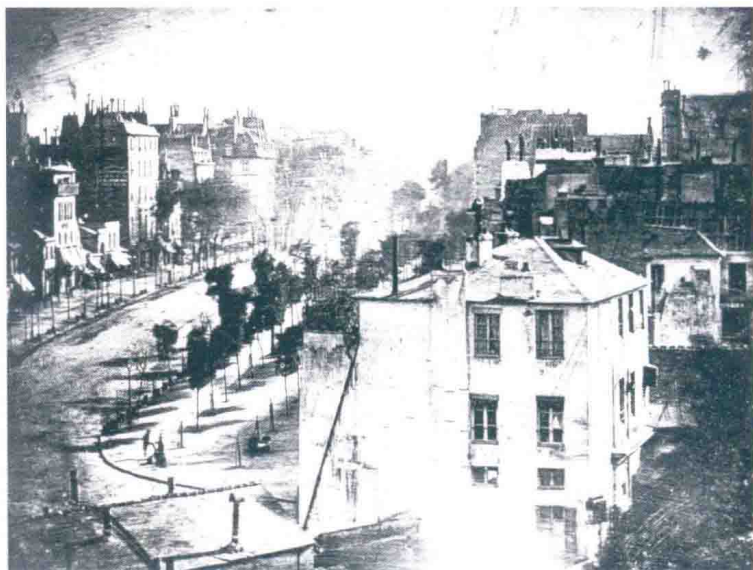

图 2 达盖尔摄影

1839 年 8 月 19 日，法兰西学术院举行科学院和美术院联席会议，正式认定发明了银版摄影法的达盖尔创立了摄影术，其被称为“摄影之父”。

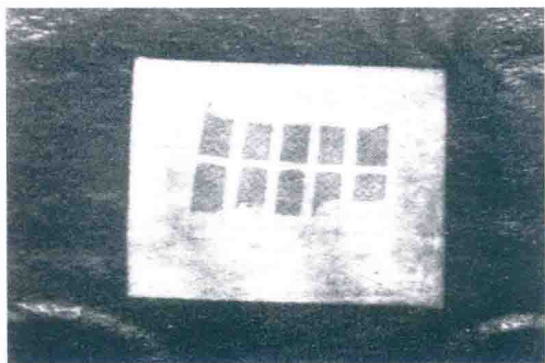

图 3 塔尔博特摄影

摄影从 1839 年发明以来，已有 170 多年的历史了。

1835 年英国人塔尔博特研制出第一张相纸负像。由于是用纸纤维成