

摄影与影视制作系列丛书 []

创意 中 摄影

陈霞 编

I ♥ Photography!

化学工业出版社

摄影与影视制作系列丛书 [②]

创意 摄影

陈霞 编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书分别从创意摄影概述、创意摄影的表现、创意摄影的拍摄与数字后期制作,以及创意思维的培养和优秀创意摄影作品的评价标准与赏析六个方面,全方位阐述创意摄影作品从创意到实践的全过程。

本书讲解全面,包括大量、丰富的案例,适合普通高校摄影及相关专业的师生使用,同时也适合相关专业人士阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影 / 陈霞编. —北京: 化学工业出版社, 2017. 10
(摄影与影视制作系列丛书)
ISBN 978-7-122-30499-5

I. ①创… II. ①陈… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 208217 号

责任编辑: 李彦玲
责任校对: 宋 玮

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张 7 $\frac{1}{4}$ 字数 128 千字 2018 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 48.00 元

版权所有 违者必究

丛书编写委员会

顾 问：邓维（中国摄影家协会副主席，中国摄影家协会摄影教育委员会主任）

主 任：陈勤（原光华摄影学院摄影系主任）

李毅（大连医科大学艺术学院院长，中国摄影家协会摄影教育委员会委员）

副主任（排序按姓名汉语拼音顺序）

刘文奕 齐镇宇 曲阜贵 单光磊

史民峰 孙家迅 孙 越 吴玉峰

委 员（排序按姓名汉语拼音顺序）

陈 勤 陈 霞 杜 铨 郭 浩 李 毅 刘 雯

刘文奕 刘亚夫 齐镇宇 曲阜贵 单光磊 石昌武

史民峰 孙家迅 孙 寰 孙 越 陶 新 王 萌

吴玉峰 夏双双 张新根 张艳菊 赵 欣

FOREWORD 前言

当今，我们生活在一个影像的时代，每天都有大量的图片产生，将我们淹没在图像的海洋里；随着器材的普及，人们对摄影的兴趣也与日俱增，从几岁的孩童到古稀老人，几乎每个人都可以用影像去记录生活中的美好瞬间、人生的重要时刻；展现智慧的结晶、情感的涌动……摄影发展至今，无论是传统摄影工艺，还是最新的技术手段都不再成为影像创作的局限，如何运用技术手段表现创意，并创造新的影像才是当今最为迫切的问题。创意摄影作为摄影的一个分支，注重探索、发现与创造，注重对新技术、新手段的应用与创新，对摄影的发展有着重要的推动作用，这也正是出版这本书的用意所在。

创意摄影在不同的摄影领域中均有应用，这是其难于定义的原因之一，也是这本书书写过程中的难点。因此，在本书的第一章就着重于探讨创意摄影概念的界定，以及与其他摄影类别之间的界限，为之后的章节奠定阐述的基础。第二章主要阐述创意摄影的表现，是对不同的创意摄影风格与表现形式进行梳理与整合。第三章与第四章是对创意摄影从创意到实践过程中技术方面的讲授，使读者可以了解创意摄影创作的过程。第五章是关于如何培养与提升创意思维。创意是创意摄影灵魂，对于创意摄影而言至关重要。创意思维是可以通过一系列的学习与训练来培养的，因此在这一章中阐述了一些培养创意思维的方法。第六章是关于优秀创意摄影作品的评价标准，同时在这一章中提供了优秀创意摄影作品案例供大家学习与参考，希望可以从中获得创意的灵感。

本书由北京印刷学院陈霞编写，在此特别感谢史民峰老师在本书编写过程中给予的指导与帮助；同时感谢为本书提供优秀摄影作品的所有创作者，他们是：白杨、陈圆圆、陈望、陈雪、杜艳芳、段冰冰、龚月强、高飞、顾伟楠、黄子璇、金瑞、蒋心齐、匡达、柳迪、李仲尧、吕佳钰、李甄、马焕焕、聂伟浩、潘晨、浦玉清、裴燕妮、邱荻、田昊、佟垚、史民峰、宋世龙、魏婉仪、王鹏、魏东、王日东、王彬、王鸣音、王雅宁、王迅、王植、王浩瑀、杨志成、杨明、余远帆、焉旭、杨蕊僮、赵文青、赵子源、张杨、张海滨、张琦、郑蔚蔚。本书在编写过程中难免视野不够宽泛，如有不足之处还请大家批评指正。

陈霞

2017年12月

引言 / 1

第一章 创意摄影概述 / 3

第一节 创意摄影的概念 / 4

第二节 创意摄影的界限 / 7

第三节 创意摄影的特性 / 9

第二章 创意摄影的表现 / 15

第一节 摄影技术的创造性实践 / 17

第二节 造景与摆拍 / 23

第三节 在真实与虚拟之间 / 30

第四节 绘画与创意摄影 / 32

第三章 创意摄影的拍摄 / 37

第一节 选择最佳视角 / 38

第二节 景别的选择 / 40

第三节 景深的控制 / 45

第四节 光线的处理 / 47

第五节 色彩与创意表达 / 49

第六节 构图的选择 / 51

第四章 创意摄影的数字后期制作 / 55

第一节 数字后期制作软件及应用 / 56

第二节 以数字后期技术为手段的创意摄影作品的创作步骤及案例 / 63

第三节 数字后期制作需要注意的问题 / 72

第五章 创意思维的培养 / 73

第一节 发挥想象, 寻找创意 / 74

第二节 创造性思维方式的运用 / 81

第三节 表现创意的角度 / 89

第六章 优秀创意摄影作品的评价与赏析 / 93

第一节 优秀创意摄影作品的评价标准 / 94

第二节 优秀创意摄影作品赏析 / 103

参考文献 / 118

引言

新的视觉语言

“摄影是世界各地都能理解的唯一‘语言’，它在所有民族和文化之间架设起桥梁，维系着人类大家庭。

——赫尔马特·根舍姆。”

人们对记录眼前所见、表达思想、留存记忆的希望从未停止过。旧石器时代，人类就开始绘制壁画来记录他们的生活内容；语言文字产生后便成为人们记录与传播的主要手段；绘画的发展，使得人们可以将人物肖像、自然环境、宗教题材等内容图像化，然而受绘画造型能力的限制，能够自如应用绘画语言的人仍属少数；直到作为人类眼睛延伸的“摄影”的发明，才使人们找到了更加便捷有效的记录方法，并逐渐发展成为重要的视觉语言。当今，摄影已经成为最常见和使用最为广泛的视觉语言之一。

神奇的摄影

作为视觉语言的摄影，它的出现就是新奇事物的降临，这一点从神奇的相机暗箱中就可以看出。

两千多年前，我国学者韩非子在《韩非子·外储说左上》曾记载过一个关于暗箱的故事：说有人请一位画家为他在竹筒上画一幅画，这个画家画了三年才完成画作，当他去看画时却发现竹筒上什么都没有，跟涂了漆的竹筒没什么两样，很是生气！画家让他修一座有着高大墙面的房子，并在墙对面开一扇窗，把竹筒放在窗子上，当太阳出来时就会在对面的墙上看到一幅画，这个人虽然很是怀疑却还是照做了，于是奇迹发生了，在墙面上真的出现了一幅画，“其状尽成龙蛇禽兽车马，万物之状备具。”（这幅画正是他窗外的景色，只不过景色是倒过来的）这个人修的这间房子其实就是相机的暗箱。

图片按照阿比拉多·莫瑞尔创作的方法，把教室改造为相机的暗箱，将教室外的校园景色投影到教室内部拍摄的照片。

两千年后有一位摄影艺术家阿比拉多·莫瑞尔（Abelardo Morell）的系列照片《Camera Obscura》即是用韩非子所记载的故事中相似的方法，运用小孔成像的原理把整个房间封闭起来做成暗箱，外部景色透过小孔投映到房间墙壁上，他把投影照了下来，得到了一张窗外景色和屋里陈设相互重叠的照片。

摄影的创新

苏珊·桑塔格曾说“绘画和摄影共同的一个判断标准就是创新，绘画作品和摄影作品往往由于提出了视觉语言的新形式体系或新的变化而受到尊重。”

与其他艺术形式所不同的是，摄影是一种融合了科技与艺术两方面特质的视觉语言。摄影发展至今将近180年的时间里，技术不断发展，从黑白摄影到彩色摄影、从传统摄影到数字摄影，摄影技术上的进步引起摄影艺术形式的变化。同时，受各种艺术思潮与绘画流派的影响，摄影也演变出不同的风格，艺术与科学的交叉影响使得摄影的表达具有更多的可能性与创新性。在这个摄影传统技术与新技术交汇融合的时代，如何运用新的技术手段，继承与创新传统技术语言；如何从其他艺术形式中汲取养分，创造新的影像语言形式。这些都是需要我们去不断地探索与实践。

☞ * | ♥ Photograph!

第一章 创意摄影概述

第一节 创意摄影的概念

何为创意摄影呢？

人们总是希望将内心世界与所思所想变为现实。20世纪60年代，摄影家杰里·尤斯曼（Jerry N.Uelsmann）用精湛的暗房技术将他拍摄的人体、自然风景等影像元素重新组合创造出新的影像，以这样的方式将他丰富的想象视觉化（图1-1）。尤斯曼曾说“尽管暗房可以切断我和外部世界的联系，但是我在暗房中的活动，又

图1-1 豆荚上方飘浮的树/杰里·尤斯曼

和外面的宇宙万物有着千丝万缕的牵连。在暗房里，我可以静下心来，进行内心的对话，把我在外面拍到的影像和我内心的思绪结合起来。”这些由想象、梦境、奇思妙想转化而来的影像是否是属于创意摄影呢？

摄影史上的第一个摄影流派——高艺术摄影流派的摄影家通过搭建场景、构建情节、精心摆布模特的方法进行摄影创作，开创了新的摄影风格，其中的代表作品《弥留》描绘了一位即将逝去的小女孩和她身边悲伤的亲人们的情景，即是通过这种方式拍摄完成的。摄影家菲利普·哈尔斯曼（Phillipe Halsman）从艺术家萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）的作品《原子的丽达》中获得灵感创作了《原子的达利》，画面展现了达利、猫、水同时飘浮在空中的超现实效果（图1-2~图1-4）。这种运用造景和摆布的方法创作的超现实影像是否是属于创意摄影呢？

曼·雷（Man Ray，1890~1979）通过物影成像（即在暗房中将物体放置在相纸上，通过放大机的光照在物体上并在相纸上形成不同质感的轮廓与投影。因不同材质

图 1-2 原子的丽达/萨尔瓦多·达利

图 1-3 原子的达利/菲利普·哈尔斯曼

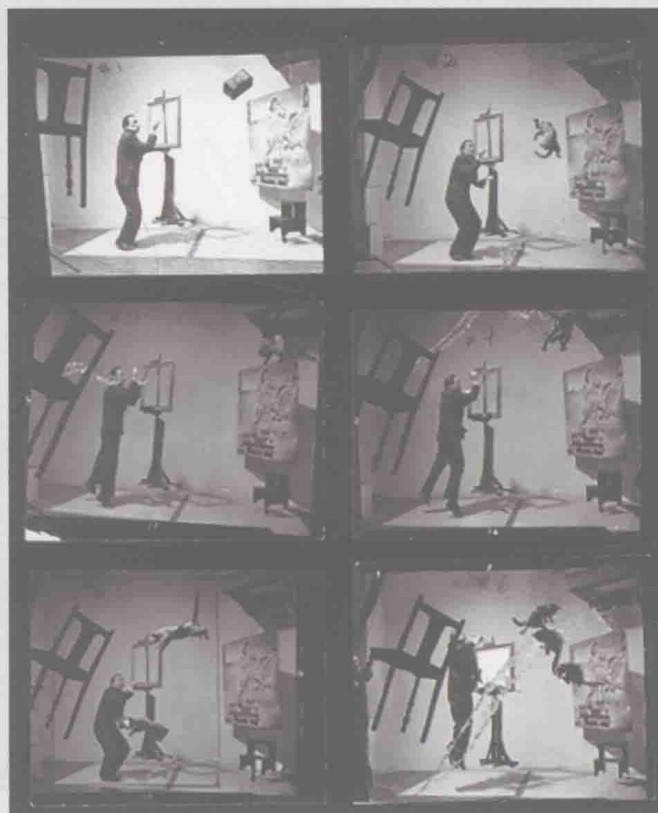

图 1-4 《原子的达利》拍摄过程图

在菲利普·哈尔斯曼《原子的达利》作品的背景中，我们可以看到达利的名作《原子的丽达》，受此画作的启发，哈尔斯曼当时拍摄了数十次才捕捉到画家、猫、水和椅子所有元素同时悬空的完美瞬间。

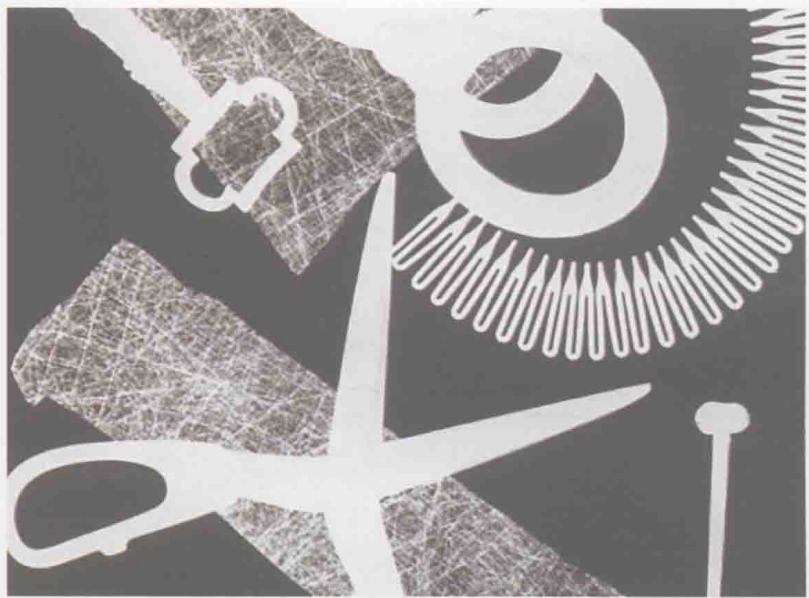

图 1-5 曼·雷作品

物体的透光性不同，在相纸上形成的影像效果也大不相同）的暗房技术制作充满创造力的影像，为摄影的创作开辟了一片新的领域（图 1-5）；日本摄影家杉本博司（Hiroshi Sugimoto）舍弃了相机，运用传统暗房技术与科技结合，用特定的电流直接在底片上创作出《闪电原野》，展示原始生命的涌动。这些对摄影技术语

言的探索与创新是否是属于创意摄影呢？

大卫·霍克尼（David Hockney）创作的拼贴照片打破了摄影焦点透视法的规律，他使用宝利来相机记录拍摄对象的不同局部，然后再把局部重新拼回成整体，拼接后会出现图像重叠或者错位等问题（图 1-6）。然而，正是这种不完美所产生的视觉上的层次感与立体感使作品更富有感染力。这种对摄影视觉表现形式的探索以及对人们观看方式的创新是否是创意摄影呢？

创意摄影难以定义，广义上来说，创意摄影是以创新为特点的摄影类别，是指摄影师通过摄影的媒介语言，表达具有原创性、创新性的想法、观念、情绪、感受等，并通过构思和设计以相应的视觉表现形式传达给受众。这主要体现在三个方面：一是思想层面，是指观念、想法、感受上的创意。前面所谈到的杰里·尤斯曼与菲利普·哈尔斯曼的作品就属于此类；二是指摄影技术层面，是指在影像创作中对摄影技术手段创造性的实验和探索。前面所谈到的曼·雷以及杉本博司属于此类；三是在视觉形式或观看方式上的创新，大卫·霍克尼的拼贴照片则属于此类。具有以上三个方面中任何一方面特征的摄影作品，我们都可以称之为是具有创意的摄影作品，即创意摄影。

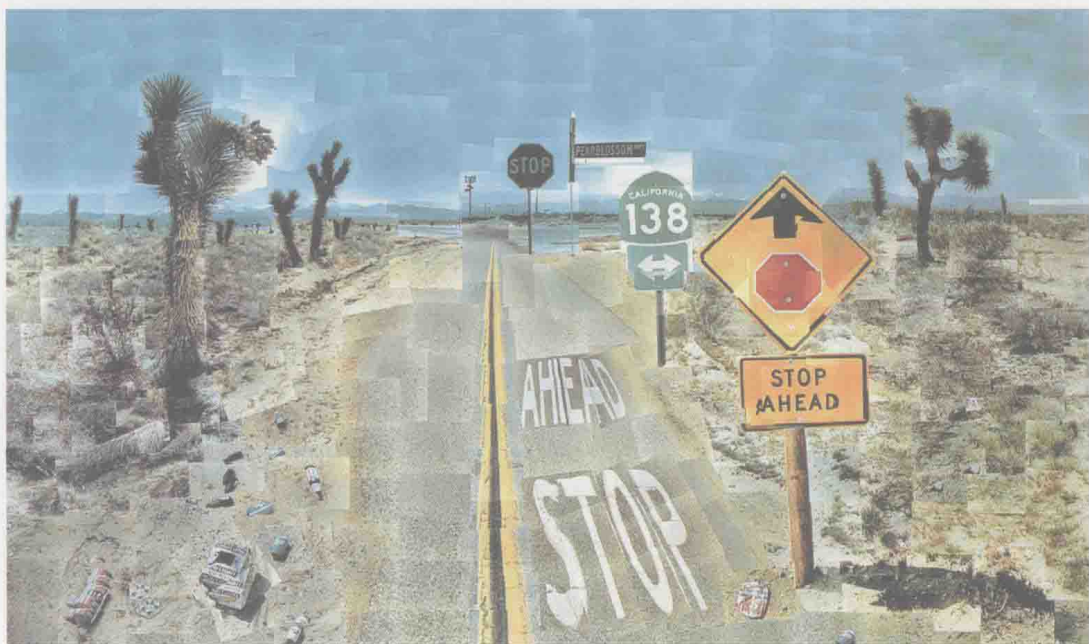

图1-6 大卫·霍克尼作品

第二节 创意摄影的界限

摄影的应用领域颇为广泛，按照各自的特点我们把摄影分成了不同的类别。广泛的可分为应用类摄影、非应用类摄影；还可以分为商业摄影、艺术摄影、纪实摄影等。按照不同的分类标准，摄影的类别繁多。然而，创意摄影很难归于众多摄影类别中的一类，在每一个类别当中或多或少的都有创意的介入。创意是商业摄影的灵魂，是艺术摄影的源泉与动力，创意与众多摄影类别交汇融合。可以说，创意不局限于类别，亦没有明显的界限，具有创新性特征，有独特的立意、完整的构思，或者运用了独特的摄影技术手段，又或者是创造了新的视觉表现形式的摄影作品无论是哪种类别，我们都可以称之为是创意摄影作品。

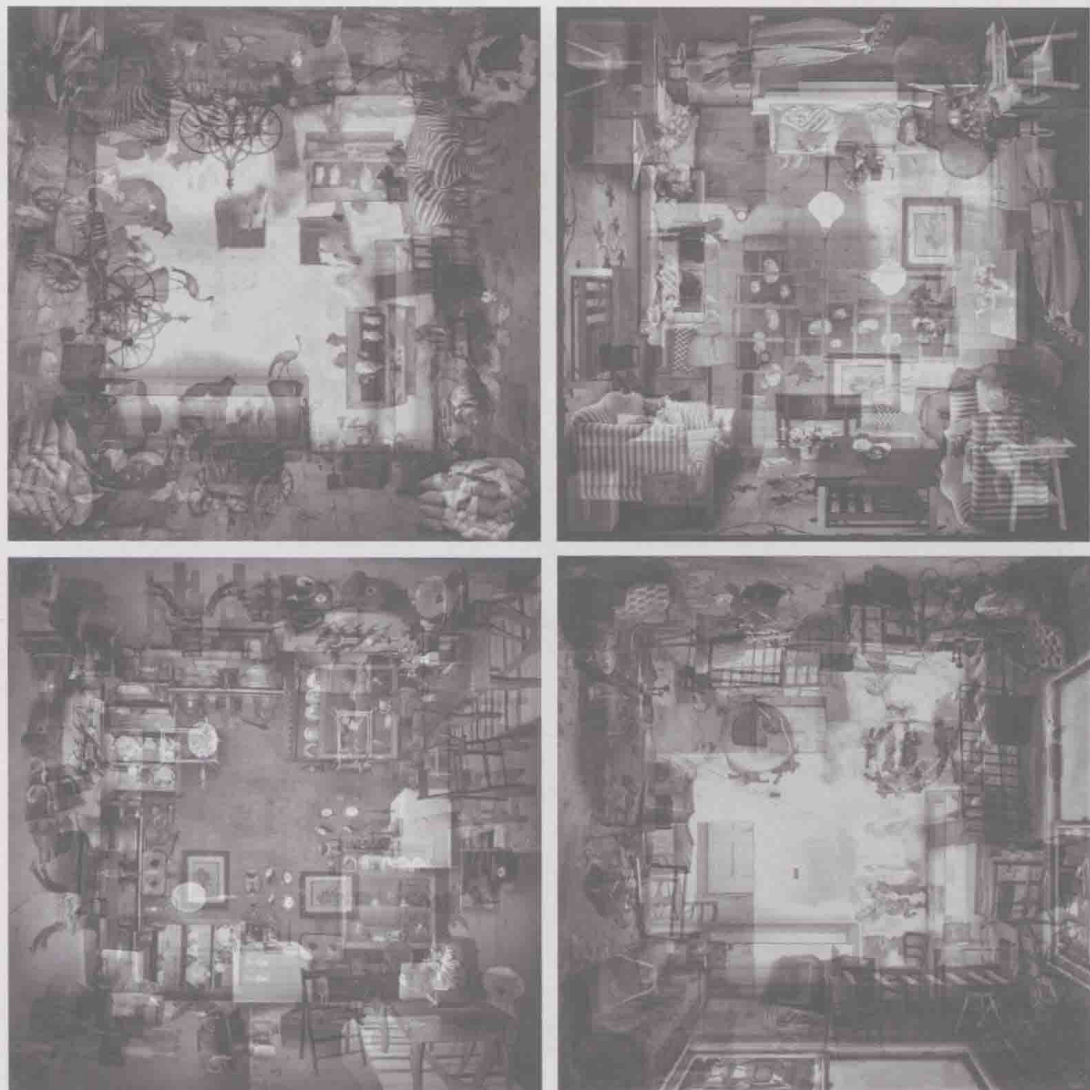

图1-7 四方世界/陈圆圆

图1-7是对时间与空间的探索，不同时间的影像以相同的形式被放置在一个空间中，它们保留着各自的模样与记忆，看似矛盾又彼此相容，在这个四方世界里呈现的是过去的世界与现在的世界。

图1-8 波谱印象/魏婉仪

图1-8是一组时尚摄影作品。此作品的创意在于将绘画流派中波普艺术的视觉形式应用到时尚摄影作品当中，形成具有强烈波普效果的摄影作品。

第三节 创意摄影的特性

一、创意摄影的创新性

创意摄影的关键在于创新，打破常规、超越传统、探索并创造新的视觉体验。创意摄影的创新性主要体现在以下三个方面。

首先，在题材与立意上要有新意。在邱荻的作品《巢》中，他将小鸟在树上用树枝搭建起的“巢”置换为人类生活中使用的铁钉、塑料、纸片、电线等物品，寓意着人类社会在发展过程中与自然环境之间的矛盾与冲突、掠夺与破坏。邱荻在以人与自然环境关系题材中找到了一个十分恰当的创意切入点（图1-9）。

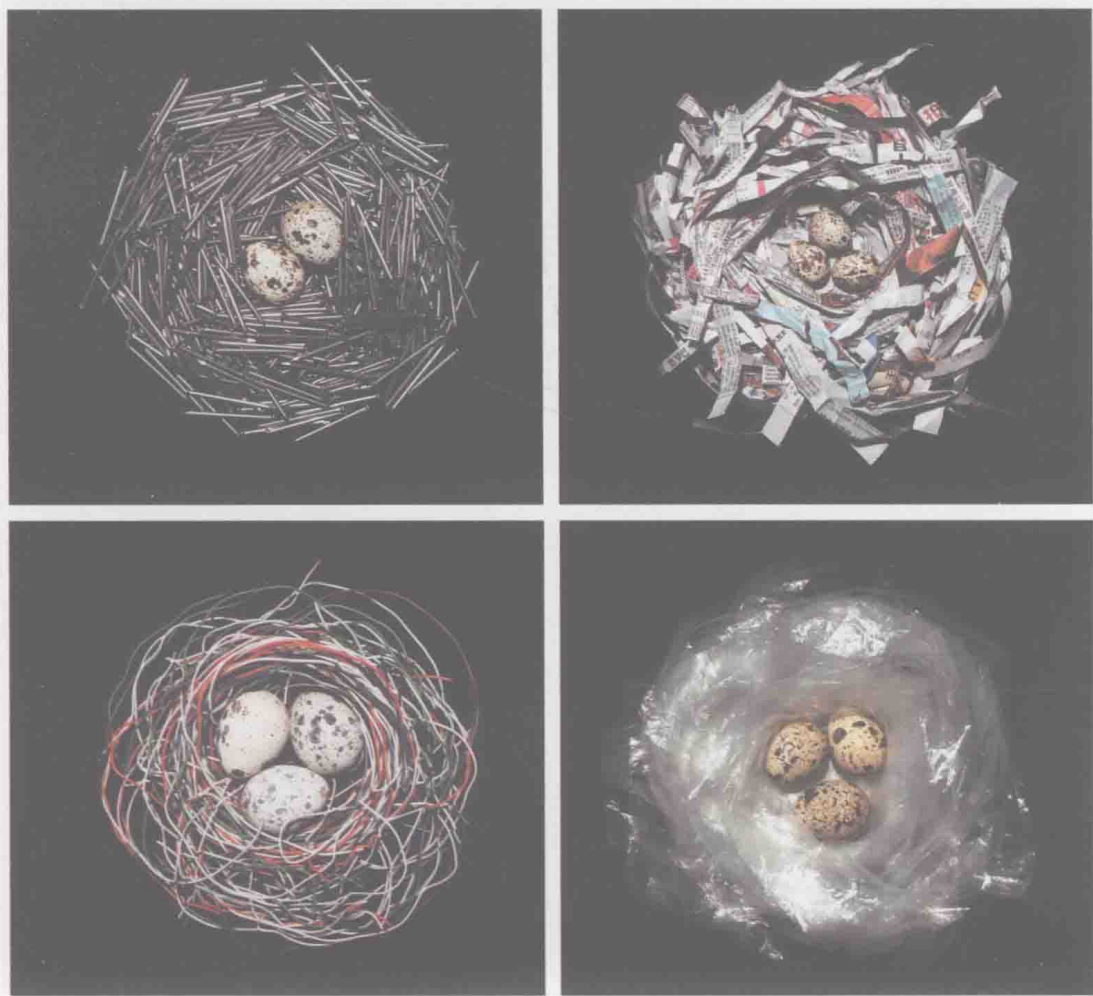

图1-9 巢/邱荻

其次，是在摄影技术手段上的实验与创新。图1-10这组作品在技术表现上具有独特的创意，他运用数字软件后期处理技术模仿了摄影技术中多重曝光的方法，在这里面呈现出来的人物影像经叠加后更加凸显了中国式旅游的特征。作品中的场景拍摄自天安门、天坛等著名的旅游胜地，通过模仿多重曝光的手法记录了各色游人的表情、姿态，呈现出人们旅游过程中不同的景点相似的状态。

最后，在视觉形式或观看方式上要有新意。焉旭的《路过山西》这组作品将山西文化中具有代表性特色的剪纸与传统建筑两种的视觉符号提取出来并结合在一起，经重新构思组合形成新的视觉形式，以此来展现山西特色文化（图1-11）。

图1-10 中国式旅游/杨明

