

数字摄影技艺

刘 峰 李振宇 彭 强 著

苏州大学出版社

作者简介

刘峰,男,1973年1月出生,江苏宿迁人,宿迁学院副教授。世界影视联盟(中国)副主席、中国摄像协会副会长、中国民俗摄影协会会员、中国高教学会会员、国家职业技能鉴定(摄影)考评员,兼任北京中外摄友联盟信息技术交流研究院副院长、北京全球影人联盟教育科技研究院副院长。从事高校影视传媒类专业课程教学工作多年,先后编撰出版《摄影艺术概论》《电视摄像艺术》《数字影视后期制作》(国际注册剪辑师考试指定用书)《影视艺术通论》《电视摄像》(国际注册摄像师考试指定用书)、《中外经典电影解析》等著作及高校影视类教材多部。主持江苏省社会科学基金项目并完成市厅级规划课题、教改研究立项课题多项,拍摄高清电视剧《炮兵元帅朱瑞》一部(共60集)。先后在《中国高等教育》《传媒》等核心期刊以及《人民日报》《新华日报》《中国摄影报》等全国各级媒体发表学术论文、新闻、摄影、文学等作品5600余篇(幅或部);学术论文多次在中国传媒年会、江苏省哲学社会科学界学术大会等征文中获得一、二等奖;指导大学生创作的影视作品多次在全国各级影视作品竞赛中获特等奖、一等奖。

李振宇,男,1982年9月出生,四川南充人。世界影视联盟(中国)副主席、国家高级摄像师,长期从事电视摄像、航空摄影、非线性编辑制作、影视教学等工作。工作10多年间,出品了多部数字电影以及城市宣传片,拍摄制作了500余部电视作品在中央电视台播出。曾先后荣获全国优秀电视军事节目一等奖(新闻类),全军后勤专题类优秀声像作品特别奖、一等奖。先后拍摄制作了《毛泽东重庆谈判》《玉兰花开的日子》《三军联勤战震灾》《守望玉树》《鸟瞰都市》《鸟瞰新农村》等多部电视专题片,编导制作了《大爱的源泉》《特殊的生命线》《废墟上托举的希望》等电视纪录片,合著有《影视艺术通论》《电视摄像》《中外经典电影解析》等著作多部。个人先后获得50多项国家专利证书。

彭强,男,1971年7月出生,湖北枝江人,武汉理工大学专任教师,教育技术学专业(影视制作方向)硕士研究生毕业,产业经济学专业博士研究生在读。多年从事数字媒体影视理论及计算机三维动画、影视后期制作、数字特效制作等课程的实践教学工作。参与全国“五个一工程”奖的电视剧《中原突围》等影视作品的拍摄与制作,以及《三峡大坝》等纪录片的三维动画后期制作,参与国家精品课程“知识产权法学”并负责该网络课程的技术研发工作,参与“部省合作高校推行MOOCs校际共享的研究与实践”等市厅级教学研究项目多项。指导学生多次在中国创新创业大赛、中国大学生计算机设计大赛、全国大学生广告艺术大赛、全国大学生数字化教育应用创新大赛中获一、二等奖。多篇学术论文在《计算机仿真》等期刊上发表,被EI、CPCI-S等数据库收录,参编高等教育“十二五”规划教材一部(副主编),获一项国家发明专利和十多项软件著作权。

序

用数字摄影技艺 彰显光影魅力

摄影如同音乐、绘画艺术一样,是一种世界性语言,具有独特的光与影的魅力。它是现实同艺术的映现与升华、文化同艺术的交汇与融合,在大千世界中彰显着自身的特色与力量。通过以影像记录自然和社会现象的技术手段和艺术形式,成为人们表达思想与情感、传播知识与信息的一种视觉语言。摄影不仅能够记录宏观世界与微观世界,捕捉自然界和社会生活中的美好瞬间,帮助人们形象地感受自然、了解社会、理解生活,还能够被广泛运用于科学、文化、教育和艺术等各个领域,渗透到经济社会发展的各个方面,成为传播世界文明、促进国际文化交流的重要手段。

摄影用镜头定格真、善、美,以富有张力和质感的作品来记录这个世界,通过优秀作品使人认知世界,让人感受到艺术的感染力穿透一切普通事物的表象,让人们彻底回归和抵达精神的家园——这就是摄影技艺真正的感染力、冲击力以及艺术魅力之所在。

数字传媒时代,传统艺术正发生着巨大的变化,它孕育着摄影技艺的崭新革命。随着国家对文化建设和影像传播的日益重视,更多懂理论、精实务的大量影视专业人才正为社会所接纳,同时也为高校的影视人才培养工程带来了巨大的发展机遇与强大动力。

本书作者长期致力于摄影技术、艺术的研究,已出版了多部影视类著作及教材。此次《数字摄影技艺》一书是在总结以往摄影艺术研究成果的基础上,结合数字摄影相关的技术知识进行讲解,深入浅出,具有可读性。该书在内容撰写上紧紧把握时代脉搏,切实融合当前摄影界的前沿理念和技术成果,做到理论性、实践性、前瞻性相结合。书中结合大量的图片范例,以期达到以图示理、以图示范之目的。该书作为2017年度江苏省社科基金项目系列专项课题“江苏推进媒体深度融合研究”(项目号:17DDB013)阶段性研究成果,被授权作为中外摄影人联盟、全球影人联盟及世界影视联盟指定用书,同时作为高等院校新闻、摄影、广告、文秘、艺术设计、数字媒体技术等专业师生以及广大从业人员与摄影者的学习参考用书,学界、业界对其寄予的厚望由此可见一斑!

衷心期望《数字摄影技艺》这部集作者多年高校影视教学及摄影实践创作经验编撰而成的新书,能为广大读者打开创新思维的一扇窗口。同时,以冀能全面提高影视类等相关专业学生的综合水平和专业素养,为培养适应影视文化事业发展需要的应用型人才,而发挥出应有的效能与作用。

是为序。

陈书

(作者系中国高校影视学会媒介文化专业委员会主任委员、中国传播学研究委员会副会长、江苏省传媒艺术研究会副会长,苏州大学传媒学院院长、教授、博士生导师)

2018年1月

数字技术的迅猛发展,给摄影领域带来了强烈的冲击,也为摄影行业的发展开辟了广阔而又崭新的空间。随着社会经济的飞速发展、高等教育普及化进程的加快,社会各界对数字影视人才的需求越发迫切。

为满足现代视觉媒体、摄影图片制作机构、大中型专业影楼等的需求以及广大院校对应用型摄影人才的培养需求,我们专门编撰了《数字摄影技艺》一书,对摄影技术、摄影艺术以及摄影实践创作等方面的知识进行了较为系统的阐述。本书以大量图例剖解摄影技法与技巧,帮助读者形象直观地理解摄影专业知识与技能。本书内容涉及摄影器材的选择与配置、摄影者眼力培养、摄影光线的运用、摄影构图、人像摄影、新闻摄影、广告摄影、时装摄影、风光摄影、体育摄影、花卉摄影、舞台摄影、夜景摄影、摄影艺术创作、摄影创意与后期制作等相关知识与技巧。

本书立足摄影技艺,强化摄影实践,并结合实例对摄影专业理论知识与技能进行形象直观呈现,可谓集图、文、技、艺于一体,可作为普通高等院校艺术、广告、教育、文学等相关专业教学用书,也可作为摄影从业人员以及广大摄影爱好者的参考用书。

本书以文字通俗易懂、信息量大、图文并茂、实用性强为特点。通过从事影视传媒教育教学工作及多年实践经验的总结,本书力求以科学合理的结构,图文并茂的形式去解读摄影技艺。本书采用的图片除署名外(系所指导本科生创作的优秀习作),其余为作者刘峰拍摄的图片素材。衷心期望本书的出版,能促进全国高校之间开展公益讲学与技艺交流,为普及影视文化艺术事业略尽微薄之力(E-mail: 247587590@qq.com)。

本书还被授权作为世界影视联盟、中外摄友联盟、全球影人联盟以及中国摄像协会指定用书,并作为2017年度江苏省社会科学基金项目(项目名称:江苏推进媒体深度融合研究,项目编号:17DDB013)阶段性研究成果。

由于摄影技艺及编撰水平有限,加之时间仓促,疏漏及不完善之处在所难免,谨祈业界专家、学者和广大读者赐教并批评指正,以便今后再版时进行修订并臻完善。

著者

2018年1月

目 录

第一章 摄影概述

第一节	摄影艺术的基本内涵与特性	4
第二节	我国摄影艺术的发展历程	9
第三节	摄影的分类	14

第二章 摄影器材的选择与配置

第一节	数码相机的选择	17
第二节	数码摄影中镜头的选择与配置	23
第三节	数码影棚灯具的配置	32
第四节	其他辅助摄影器材的准备	34

第三章 摄影审美眼力的培养

第一节	摄影审美眼力培养的基本原则	36
第二节	审美眼力在摄影创作中的运用	38

第四章 摄影光线的运用

第一节	摄影光线的作用及种类	42
第二节	光比	57
第三节	色温与白平衡	58

第五章 摄影构图

第一节	摄影构图的概念、目的与性质	62
第二节	摄影画面构图中的实体元素	65
第三节	常用的摄影构图形式	75
第四节	摄影画面的影调与构图	93
第五节	摄影画面的线条	96

第六章 人像摄影

第一节	人像摄影的影调和色调	99
第二节	人像摄影的景别	107
第三节	人像摄影艺术境界的体现	111
第四节	影响人像摄影作品成功拍摄的主要因素	113

第七章 新闻摄影

第一节	新闻摄影的内涵	116
第二节	新闻摄影的特性	117
第三节	新闻摄影作品增强视觉冲击力的有效方法	118
第四节	新闻摄影的意境体现	121
第五节	对新闻摄影作品的评价标准	124

第八章 广告摄影

第一节	广告摄影概述	128
第二节	广告摄影的构图与用光	132
第三节	广告摄影拍摄技巧与表现手法	134
第四节	广告摄影的创意	140

第九章 风光摄影

第一节	风光摄影的概念	145
第二节	风光摄影的特点与拍摄技巧	146
第三节	风光摄影的构图	149
第四节	风光摄影拍摄角度的选择	155

第五节	风光摄影光线的运用	157
第六节	风光摄影作品的拍摄技巧	158

第十章 花卉摄影

第一节	花卉摄影的用光	161
第二节	花卉摄影构图要素的综合运用	165
第三节	花卉摄影的基本方法与技巧	167
第四节	花卉摄影画面结构与主陪体选择	170
第五节	花卉摄影的立意与表现	171

第十一章 体育摄影

第一节	体育摄影与器材配置	173
第二节	体育摄影的拍摄技巧	174
第三节	各类体育项目及拍摄要点	177
第四节	体育摄影的瞬间把握	179
第五节	体育摄影发展的趋势	181

第十二章 舞台摄影

第一节	舞台摄影的概念	183
第二节	数码相机在舞台摄影中的运用	184
第三节	舞台摄影的创作规律与拍摄技巧	188

第十三章 时装摄影

第一节	时装摄影的概念、功能及特点	191
第二节	时装摄影的创意表达	193
第三节	时装摄影的商业职能	194
第四节	时装摄影的造型构图及其风格	194
第五节	时装摄影对服装品牌的影响	197

第十四章 静物摄影

第一节	静物摄影的概念	201
第二节	静物摄影的艺术特征	202

第三节	静物摄影的布光技术	207
第四节	合理构图突出静物拍摄主体	207
第五节	布光对静物造型和色彩表现的影响	210
第六节	静物摄影的创意和表现形式	212

第十五章 纪实摄影

第一节	纪实摄影的特性、功能及其价值	213
第二节	纪实摄影的分类	218
第三节	纪实摄影中“真、善、美”对心灵的触动	220

第十六章 夜景摄影

第一节	夜景摄影的特点	223
第二节	夜景摄影环境的选择及作用	224
第三节	夜景摄影的曝光	225
第四节	夜景的拍摄与注意事项	226

第十七章 摄影艺术创作

第一节	摄影艺术创作构思的特点和规律	229
第二节	摄影艺术创作构思方法	232
第三节	艺术构思对摄影创作能力的影响	234

第十八章 数字摄影创意与后期制作

第一节	数字摄影的创意与表现	236
第二节	数字摄影的后期制作及其作用	241
第三节	数字摄影后期设计与制作的特性	242
第四节	数字摄影后期制作处理的原则	244

附录	优秀摄影习作选辑	246
----	----------------	-----

参考文献		262
------	-------	-----

第一章

摄影概述

公元前 400 多年,中国哲学家墨子观察到小孔成像现象,并记录在其著作《墨子·经下》中,成为有史以来对小孔成像最早的研究和论述,为摄影的发明奠定了理论基础。墨子之后,古希腊哲学家亚里士多德和数学家欧几里德、战国时期法家韩非子、西汉淮南王刘安、北宋科学家沈括等中外科学家都对小孔成像有颇多论述乃至运用,但只可观察,无法记录。

1250 年,欧洲修道院道士马格纳斯发现银盐受光变黑的现象。发明摄影术所需的两方面基础——物理学与化学的新认知,为摄影术的诞生准备了条件。

16 世纪文艺复兴时期,欧洲出现了供绘画用的“成像暗箱”。

1704 年,英国人牛顿首先论及“干涉色”现象。

1725 年,德国纽伦堡阿道夫大学医学教授亨利其舒尔茨发现硝酸银溶液在光作用下会变黑,并于 1727 年发表论文《硝酸银与白垩混合物对光的作用》,论文讨论了硝酸银混合物在光作用下记录图案的功能,德国人称亨利其舒尔茨为现代摄影的始祖。

1757 年,英国人道龙发明消色差透镜。同年,意大利人贝卡利发现了氯化银的感光性能。

1793 年,法国尼埃普斯兄弟两人首先设想利用感光物质来固定针孔镜箱所形成的影像。

1802 年,英国人汤姆斯维吉伍德完成“晦影照相机”,使用可感光的硝酸银纸,其学生亨弗利爵士以氯化银取代硝酸银定影,制成人类史上第一张较能久存的照片。此二人被誉为“暗箱”与感光材料结合的先驱者。

1816 年,法国人约瑟夫·尼塞费尔·尼埃普斯用自己定名的“人工魔眼”的透镜装配成第一架照相机,并使用它制作出一些不能耐光的负像照片。

1817 年,德国人格罗特胡斯创立光化学反应的理论,并在 1818 年公开发表。

1819 年,英国人赫谢尔发明了定影法,可使已感光的氯化银固定下来,从而可长期保存影像,其方法一直被沿用至今。

1822 年开始,法国人约瑟夫·尼塞费尔·尼埃普斯,研究以玻璃板为片基固定影像,并于 1825 年取得以金属版固定的影像,这就是尼埃普斯的“日光刻蚀法”。

1825年,尼埃普斯用晒相法在涂有沥青的石板上制作了《牵马少年》照片,画面为翻拍17世纪的一幅荷兰版画。

1826年,世界上第一幅实景照片《窗外》问世,是法国尼埃普斯在经过13年的反复实验后,于1826年拍摄的他住房窗外的景况。他把一块涂有能感光的沥青层的白蜡板放置在暗箱里,把暗箱固定在他工作室的窗口,曝光了8个小时,再经过熏衣草油的冲洗,获得了人类拍摄的第一张实景风光照片。尼埃普斯把他这种用日光将影像永久的记录在玻璃和金属板上的摄影方法,称作“日光蚀刻法”,又称阳光摄影法。他的摄影方法,比达盖尔早了十几年,实际上应被称为摄影术的发明者。

1927年,尼埃普斯用他的摄影方法,创立了“照相制版法”,用摄影方法来复制雕版。作为一个印刷业商人,其摄影方法一直处于商业保密状态未予公开,因而,他的摄影术发明未能得到公认。

1829年,热衷于创作全景画作为舞台背景的法国巴黎歌剧院美术师路易斯·达盖尔,开始与尼埃普斯合作,共同研究摄影术。

1837年,达盖尔创立了“银版摄影法”。该方法是将镀银铜板在暗室中与碘接触,使其表面生成可感光的碘化银。经拍照曝光后放入有水银的暗箱中加热,汞蒸汽与铜板上受光部分的碘化银生成汞银合金影像,这就完成了“显影”。然后放入热食盐水中漂洗,未受光碘化银与氯化钠作用失去感光性并溶于水中,汞银合金组成的影像便永久固定于铜板上,从而完成了“定影”,得到一幅层次丰富的照片(也称“达盖尔摄影法”),这标志着摄影术的正式诞生。达盖尔被誉为“摄影之父”。

1837年,达盖尔用水银蒸汽使曝过光的铜板显影,用30分钟拍摄成了《工作室一角》这幅有突破性的照片,这幅照片是存世最早的“达盖尔银版法”照片,是世界上第一幅静物照片法照片,也是世界上第一幅静物照片。

1839年8月19日,达盖尔公布了他发明的“达盖尔银版摄影术”,于是世界上第一台具有商业价值的可携式木箱照相机诞生了。达盖尔银版摄影法的发明,使摄影成为人类在绘画之外保存视觉图像的新方式,并由此开辟了人类视觉信息传递的新纪元,成为举世公认的“摄影之父”。法国科学院举行的科学院和美术院联席会议宣布是年8月19日为“世界摄影术诞生日”。

1839年,英国天文学家约翰赫雪尔博士首次提出“Photography”(摄影)这个词,底片(Negative)、正片(Positive)、快照(Snapshot)等名字也由他首先提出。

1840年,法国福伦达公司利用达盖尔技术设计制造了德国第一架照相机,也是世界上第一架金属相机,被称为福伦达/达盖尔式相机。

同年,法国谢瓦利埃制造出世界上最早的木质折叠型相机,拍摄165mm×216mm的画面。

同年,珀兹伐博士通过计算设计成著名的相对孔径为1:3.6的珀兹伐镜头,从而为科学方法的镜头设计开创了先例。

1841年6月10日,英国皇家学会会员塔尔波特(Fox Talbot)发表了“卡罗摄影法”,是世界

上第一张纸质“负片”,可由此洗印出多张照片。他被称为“摄影照相程序”发明家。

1842年,摄影史上第一幅新闻照片是德国比欧乌和K.F.斯特尔茨纳两人拍摄的《大火后的汉堡》。

1844年,美国人德雷帕拍摄的《青蛙血球》,是世界上第一幅显微摄影,开创医学摄影先河。

1855年,摄影史上最早的战地摄影是由英国人R.芬顿和助手M.斯帕林拍摄的克里米亚战争,时间长达3个月,获底片360张。归来后,于十月在伦敦举办了影展,该影展是世界首届新闻摄影展览,展出照片312幅。10月27日《伦敦新闻画报》评述说“摄影作为一种艺术,同时又作为事实的记录和再现手段的卓越成就”让人惊叹。

1856年,英国伦敦大学增设了摄影技术科目,从而成为世界上第一家设立摄影教育的学校。

1858年,法国巴黎著名人像摄影家纳达尔是一位勇于开拓的摄影家,他乘热气球摄影,成为高空摄影第一人。

1861年,世界第一幅加色法彩色照片是英国人J.C.麦克斯韦尔摄制《格子图案的缎带》。他对着缎带拍了三次,每一次都在镜头上使用不同的滤色器。得到的三个图像进行冲洗后,用三个投影机(与当初的相机使用相同的彩色滤光片)投射到同一个屏幕上,当三个图像对齐时,一个全新彩色照片就出现了。

1862年,英国街头摄影家约翰·汤姆森开始街头拍摄,成为最早纪实类摄影家。

1865年,D.C.华盛顿拍摄的四幅一组的《暗杀林肯总统的罪犯被处绞刑》是摄影史上第一组系列新闻摄影照片。

1869年,法国科学家迪奥隆首次发表“彩色照片制作法”,因过于复杂未能得以推广。世界上第一幅用减色法获得的彩色照片是迪奥隆摄制的《叶子》。

1981年,日本新力公司(SONY)推出世界上第一部数字照相机(MAVICA),其相机首先以电荷耦合器件(CCD)代替传统的胶卷(底片)。此数字相机的雏形,揭启了数字照相机出现人世间的序幕。从此日本成为继英、法、德、美在摄影器材研发上令世人称道的国家,在摄影器材产销上享誉全球。

1991年,日本富士(Fujifilm)和尼康(Nikon)两公司合作生产,世界上第一台数字化单眼相机,Fuji Nikon DS505(E2)、DS515(E2S)两款应世。

2000年以后,全球数字相机厂牌琳琅满目,各领风骚,精锐尽出,给摄影家、爱好者带来更多的选择空间。

摄影术诞生约180多年来,经历了由简单到复杂、由低速向高速、由手工向自动化方向发展的过程。数字相机则从根本上改变了传统的摄影工艺和摄影体系,它不仅影响并改变着摄影业的经营观念、经营方法、管理及服务质量,而且有力地推动了摄影工作者创作观念以及创作方法的更新。可以说,数字摄影为摄影事业的飞速发展开创了新的机遇。

数字相机的发展与电脑、微电子技术、电子元器件及大规模集成电路等相关产业的发展密

切相关,并使之更加方便、快捷、高效、经济。进入数字化时代,随着图片处理、传递方式的数字化,数字摄影必将为科研、教育、新闻、军事、体育、广告等诸领域带来新的繁荣和发展。

第一节 摄影艺术的基本内涵与特性

一、摄影的内涵

摄影是指使用照相机进行影像记录的过程,一般使用机械相机或者数码相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相,也就是通过物体所反射的光线使感光介质等曝光的过程(对于数字摄影来说,光线经过镜头将影像聚焦在数码相机 CCD 或 CMOS 上)。

英文“摄影”(Photography)一词源于希腊语,原意为“光线”和“绘画、绘图”或两者合意“以光线绘图”。摄影与绘画同属造型艺术,都是用画面来表现的,但摄影是用近现代科技武装起来的具有现代气息的新兴艺术,通常把摄影叫作“光画”。从表现手法上看,往往把绘画称作“加法艺术”,即绘画是在原本空白的画布或画纸上,把看到的、想到的一笔一笔地加上去;而摄影则称为“减法艺术”,即摄影是把看到的全景用相机的取景框截取所需要的画面,或者用光与影来隐去那些游离于主题之外的、不需要的部分,或是在后期制作时通过 Photoshop 等图形处理软件对数码照片进行处理(减法处理)。

二、摄影的特性

摄影被广泛地应用于新闻传播、艺术创作、航空航天、生物工程、地质勘探、机械制造、影视广告、虚拟现实、交互 3D 应用、国防、医学、军事、交通、科研及日常生活等各个领域,在各领域所拍摄的图片,有的是艺术作品,有的只是具有美感的图像信息,并不是任何照片都是艺术品。那么,什么样的照片才能成为摄影艺术作品呢?一是要具有艺术的普遍共性;二是要具有摄影艺术所特有的个性。

(一) 摄影所具有的艺术共性

1. 人文性

苏联作家高尔基说:“文学即人学。”艺术同样是人学,聚焦于人的社会活动,表现人的本质力量,着力描写人的命运和精神世界。摄影作品要想成为艺术,也应应以表现人的性格命运、内心世界和精神风貌为重心。

说艺术是“人学”,并不是说风光、静物等自然景物摄影就不是艺术,当艺术家在它们身上寄托人的审美理想,间接表现出人的精神力量时,这些纯自然的景物也同样成为艺术的载

体和表现内容。如图 1-1《脊梁》,该图为 325 省道宿迁段扩建工程京杭运河七号桥上的矮塔斜拉桥。

图 1-1 《脊梁》 该作品获第二届江苏省高校设计作品展优秀奖(最高奖项)

此作品以矮塔斜拉桥作为拍摄主体,通过简洁的构图、精炼的用光,给人带来一种强烈的视觉冲击力同时,借物抒情、以物喻人,从侧面表现出西楚霸王项羽故乡的广大干群,为建设和谐美好的全国卫生、文明城市敢试敢闯、奋发向上、勇挑重担、敢为脊梁的拼搏精神,起到了借物抒情、形象寓意的作用。

2. 形象性

艺术是通过具体生动的感性形象来反映客观世界本质的,因而艺术的成败往往取决于作品有没有塑造出生动感人、富有深刻内涵的典型形象。

摄影作品的艺术形象要具有典型特征,要能融入作者的主观情感,表现出深厚的思想内涵和社会意义。如图 1-2《万“众”归心》,这幅作品以汇聚线强化主体方式进行构图,色彩鲜明,画面简洁且富有美感,以“万众归心”为题,形象地表达了“宿迁人民众志成城搞建设,一心一意谋发展,审时度势,循着发展大趋势,与时俱进,开拓创新,共同开创一个更加美好、更加辉煌的广阔新天地”这一内涵。

图 1-2 《万“众”归心》

3. 情感性

艺术作品应情理交融,以情动人。摄影艺术创作需要理性和观念指导,它是作品的内在思想,因而通常是寓理于情、情理融合,以浓厚的情感来打动读者。摄影艺术作品创作源头离不开生活,离不开生活中情和事的体验。拍何人、何事、何物、何情景、何典型细节,如何去拍,都有情感的引导,同样都需要情感的渲染、倾注。如图 1-3《奥运中国!我们赢了!》。

图 1-3 《奥运中国!我们赢了!》

该图是用早期的轻便数码相机手持 1/10 秒拍摄的,反映的内容是在莫斯科举行的国际奥林匹克委员会第 112 次全会上,北京获得了奥运会的主办权,当前奥委会主席萨马兰奇郑重宣

布“2008年夏季奥运会主办城市是——北京”时,这一振奋人心的消息,瞬间让整个北京沸腾了!让国内的各个大学校园沸腾了!让整个中国沸腾了……这幅作品表达了作者浓浓的爱国情感。

艺术之所以能感动人心,让观众流连忘返,令读者爱不释手,除了深刻的思想内容外,与其优美的表现形式也紧密相关。艺术形式是内容在作品中的存在方式,包括内部的结构安排和可见的外观形态。要使艺术作品呈现优美的形式,必须做到内容和形式的和谐统一,根据内容的需要采用生动鲜明的表达方式。因而要通过摄影技术要素去表现出摄影艺术作品特有的形式美感。如图1-4《夏日荷塘》。

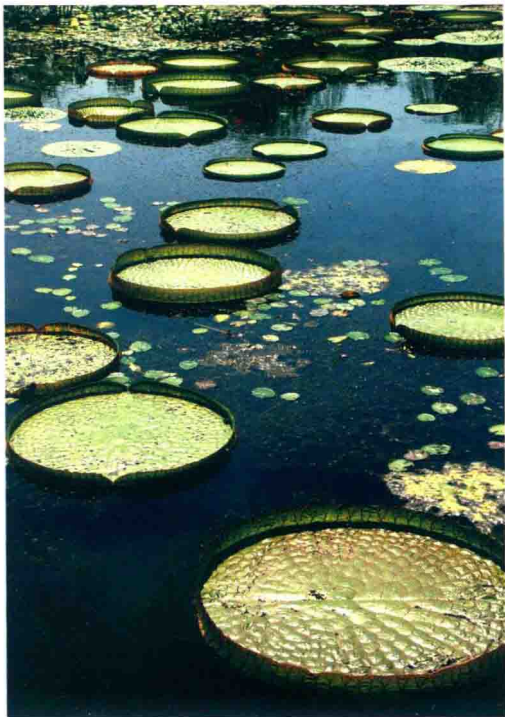

图1-4 《夏日荷塘》

该图拍摄的是我国洪泽湖湿地独特的生态美景——千荷园一景(千荷园占地88亩,共有荷花10万株,其中盆栽1.5万株。园内共有1008个荷花品种,其中以“王莲”为代表的粤系品种,以“艳阳”为代表的皖系品种,以“红玉”为代表的冀系品种等均为国内珍稀品种)。园内沁人心脾的荷花清香,让人完全沉浸在荷的世界里。《夏日荷塘》这幅作品摄影艺术语言非常突出,画面上主体突出,主旨鲜明,具有较强的视觉效果与形式美感,并且托物传情,表达出作者热爱家乡、歌颂祖国,以及形象地展现出自然之美、赞颂和谐社会之美的情怀。

(二) 摄影艺术特有的个性

1. 纪实性

这是摄影艺术的基本特性,指通过摄影独有的技术手段,逼真地再现镜头前的景物,形象呈现画面影像外观和真实的细节,展现出摄影艺术独特的美感。

摄影艺术之所以有别于文学、音乐和绘画等艺术形式,纪实性起着非常重要的作用。它以无与伦比的真实影像使人产生高度的可信性和亲近感。摄影形象运用高清晰度、丰富的影调层次和自然的色彩,惟妙惟肖地表现被摄景物光线气氛的微妙变化,以及景物的形体结构、体积大小和外表纹理质感等。摄影的写实性远远超过绘画,是当今视觉真实感最强的艺术。如图1-5《习惯》,这幅作品抓拍到的是课堂上孩子们司空见惯的一些动作。此图意在提醒教育工作者在教育教学中,应不断加强对青少年学生良好习惯的培养,切实塑造青少年良好的个性品格,促进他们全面发展。

图 1-5 《习惯》

2. 瞬间性

摄影艺术与绘画虽然都是瞬间艺术,但它们的创作方法不同。绘画的画面瞬间是组合出来的,是想象的瞬间;而摄影必须进行现场取舍,这种取舍的瞬间是与生活同步的,是真实的生活片段。

图 1-6 《朋友欢聚共笑颜》

任何事物的运动都有开始、发展、高潮、终止等变化过程,而艺术美感不是随时都有的,这就需要摄影者去抓取最动人、最精彩的一刹那。精彩瞬间是造型艺术共同追求的效果,但对摄影来说,它比绘画、雕塑更难捕捉。需要摄影艺术家心明眼亮,在现场及时抓取。可以说,