

摄影的形式与装饰

FORM AND DECORATION OF PHOTOGRAPHY

张禾金 著

清华大学出版社

摄影的形式与装饰

FORM AND DECORATION OF PHOTOGRAPHY

张禾金 著

清华大学出版社
北 京

摄 影 的 形 式 与 装 饰

内 容 简 介

本书是笔者长期在国内外从事装饰艺术活动的积累与浓缩,是目前国内尚不多见的旨在强化摄影的形式规律,提高摄影的艺术魅力,突现摄影的装饰意味,扩充摄影者的专业素质为主要目的的书籍。它以拓展的眼光,有序的条理,新颖的理念和清新的格调教给我们如何去认识摄影的多样性、贴近摄影的生活本质、充实摄影的未来空间。它以形式美学为基础,结合摄影的表现方法,运用独特的形式语言诠释了摄影艺术的魅力之源,它从不同的角度阐述了现实生活与形式美感的密切关系,梳理了形式强化在摄影中的特有规律,同时也凝聚了形式美感的诱人特色。它是从事艺术摄影、时尚摄影,广告摄影和艺术设计等专业人员的必备用书。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

摄影的形式与装饰/张禾金著. —北京:清华大学出版社,2007

ISBN 978-7-302-15543-0

I. 摄… II. 张… III. 摄影艺术 IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 096743 号

责任编辑:甘 莉

装帧设计:张禾金

责任校对:王凤芝

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

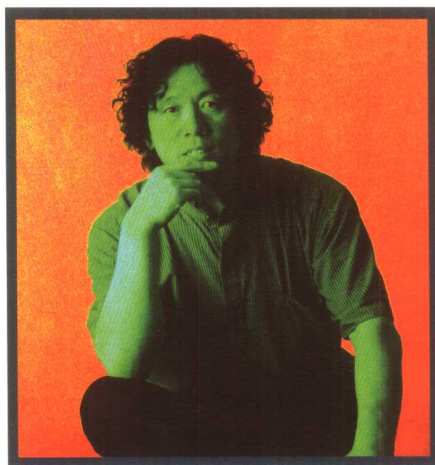
开 本:210×285 印 张:13.75 字 数:111 千字

版 次:2007 年 9 月第 1 版 印 次:2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:58.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:025839-01

作者张禾金近照

写在前面的三言两语

什么是形式

形式可比喻为支撑英姿、笑貌、心理和情感的骨架

什么是形式

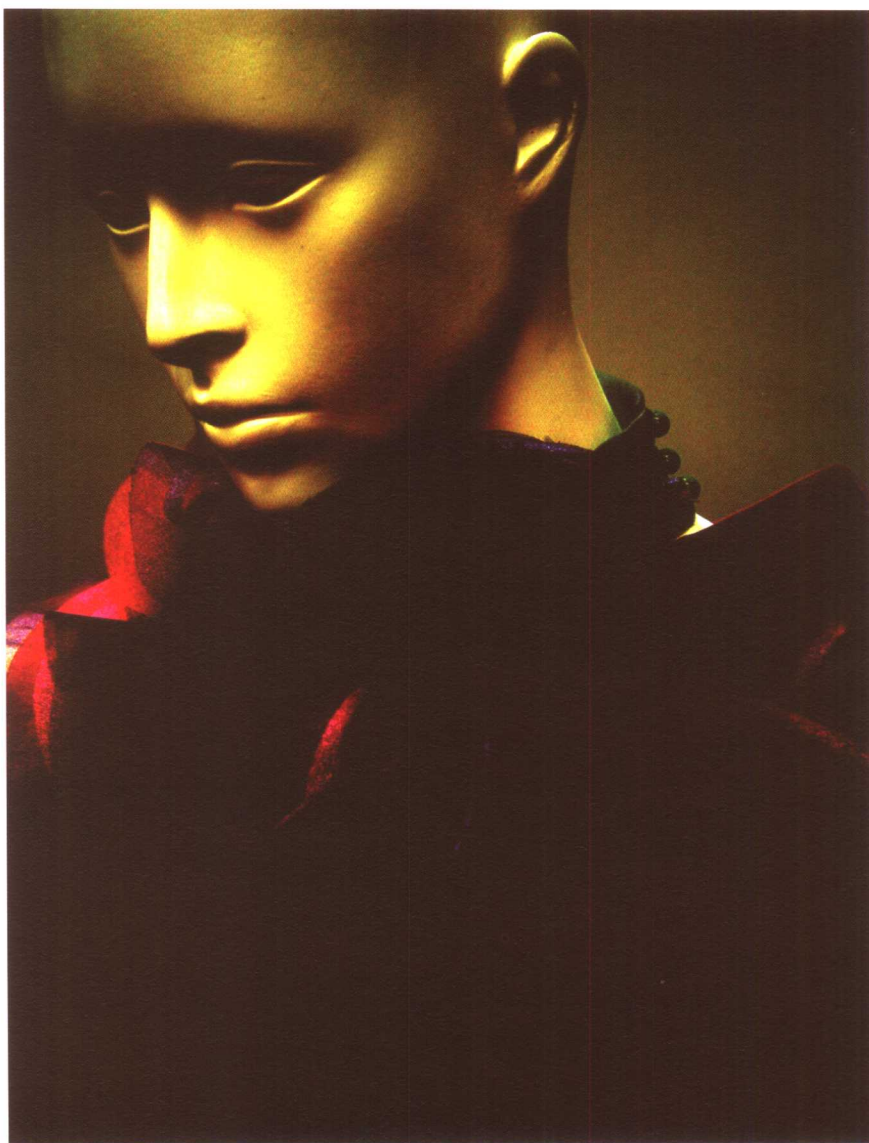
形式可被喻为满足视觉、听觉、触觉和感觉的介质

什么是装饰

装饰可想象为盛放诗意、情怀、梦幻和理想的托盘

什么是装饰

装饰可形容为承载缺憾、悲伤、痛苦和忧愁的脊背

从视觉的悲伤中触摸理想，在听觉的缺憾中感悟情怀

摄影作品《暖中的悲情》 创意、摄影：张禾金 2005年摄于上海

诗意、情怀、梦幻、理想

摄影作品《少女之梦》 创意、摄影：张禾金 2003年摄于日本

《妙手回春》 创意并摄影：张禾金 2003 年摄于日本

目 录

第 一 章

形式强化的基本概念和实用空间

第一节 摄影的形式美感与装饰意味	2
第二节 形式美感和装饰意味的特点	8
第三节 形式美感，装饰意味与构图的关系	20
第四节 扩展形式美感与装饰意味的体验	30

第 二 章

形式法则的强化手段与整合方法

第一节 主要形式法则的概念与特点	52
一、对称与均衡	53
二、变化与统一	55
三、节奏与韵律	56
四、集中于呼应	58
五、对比与和谐	60
第二节 形式美感的强化手法	62
一、距离与零距离的美感表现	62
二、用调和统一强化作品冲击力	73

三、对比与和谐的形式魅力	76
四、强化节奏与韵律的芳香淳美	84
第三节 夸张、归纳、变形的形式整合方法	98
一、夸张整合法	99
二、归纳整合法	105
三、变形整合法	111
第四节 反复、次序、对称的装饰归纳方法	117
一、反复的频率强化法	117
二、反复、次序、对称的综合强化法	119
三、对称的装饰归纳方法	121

第 三 章

形式强化的多姿多彩与佳作解析

第一节 装饰部分	129
一、装饰的纹样化和图案化	129
二、重温装饰与意味的特色	135
三、拿来主义与消化能力	138
四、不断丰富的装饰语言	142
第二节 形式部分	146
一、自然的柔美与曲线的魅力	146

二、黑白是富有魅力的形式语言	150
三、影调也是一种形式整合方法	155
四、形式语言表达的含蓄性	158
五、符号化是视觉形式的成语	164
六、排列组合的特色与含量	166

第 四 章

形式强化的意识培养和训练方法

第一节 善于发现对称、对比、呼应、统一的要素	182
一、对称	184
二、对比	188
三、和谐	190
四、节律	192
五、呼应	195
第二节 奇思妙想创出夸张变形，排列组合的新方法	197
一、变形	197
二、排列	198
三、组合	200
测试题	202

第一章

形式强化的基本概念和实用空间

在这本书中我们将围绕摄影的形式美感与装饰意味这一课题进行探讨。在摄影中提出形式美感和装饰意味的概念其实就是研究如何强化、夸张摄影形式的问题。摄影形式的夸张与强化多半体现在艺术摄影、广告摄影和创意摄影之中。艺术摄影、广告摄影和创意摄影与纪实摄影有所不同，纪实摄影表现的是现实世界，而艺术摄影、广告摄影和创意摄影则十分注重意境和梦境的追求。利用强化和夸张形式效果来凸显奇异，表现梦幻，升华魅力是十分有效的摄影方法。我们熟知的雅典奥运会和多哈亚运会的开幕式的成功都是艺术创意与形式强化完美结合的典型案列。接下来我们从形式美感和更高的形式——装饰意味这两个层面上来探讨一下形式在艺术摄影、广告摄影和创意摄影中的作用与内涵。

第一节 摄影的形式美感与装饰意味

大家都知道，艺术中的形式是辅助内容升华的有效手段，特别是在艺术设计和装饰艺术里，形式美感和装饰意味则更具有重要的意义。但如果提到摄影艺术中的形式美感和装饰意味或许有人还会感到是很新鲜的说法，其实，在艺术摄影、个性化摄影、创意摄影、广告招贴等商业性的摄影中强调形式美感或装饰意味是比较常见的富有创

意性的表现手法。那么，什么是形式美感？什么又是装饰意味呢？在此我们把它大致概括为如下几层含义：

所谓形式美感是利用对比、呼应、夸张、变形、调和统一等整合手法对构图法则中的形式规律进行凸显或强化所产生的美感。所谓装饰意味就是在形式美感的基础上通过反复、次序、节奏、韵律、和谐、对称等形式美法则对作品进行整理、归纳，从而提取作品中形式美的纯度，以达到和人们内心固有的形式要求产生同步的律动，使人们得到其更高的美感享受。它是一种更富有理想、理念、和谐、纯度，更具高雅风格的表现形式，也是升华摄影的艺术魅力、强化摄影的冲击力、提高摄影创意含量的有效方法。

其实形式美感和装饰意味都可归为形式的处理方法，我们把它分成两个层面来讲的目的，就是试图通过不同层次的形式强化来拓展和丰富摄影的魅力表现。在此我们用两幅艺术摄影和创意摄影作品为大家展示一下形式和装饰给人带来的初步印象，以便于接下来的进一步讨论。

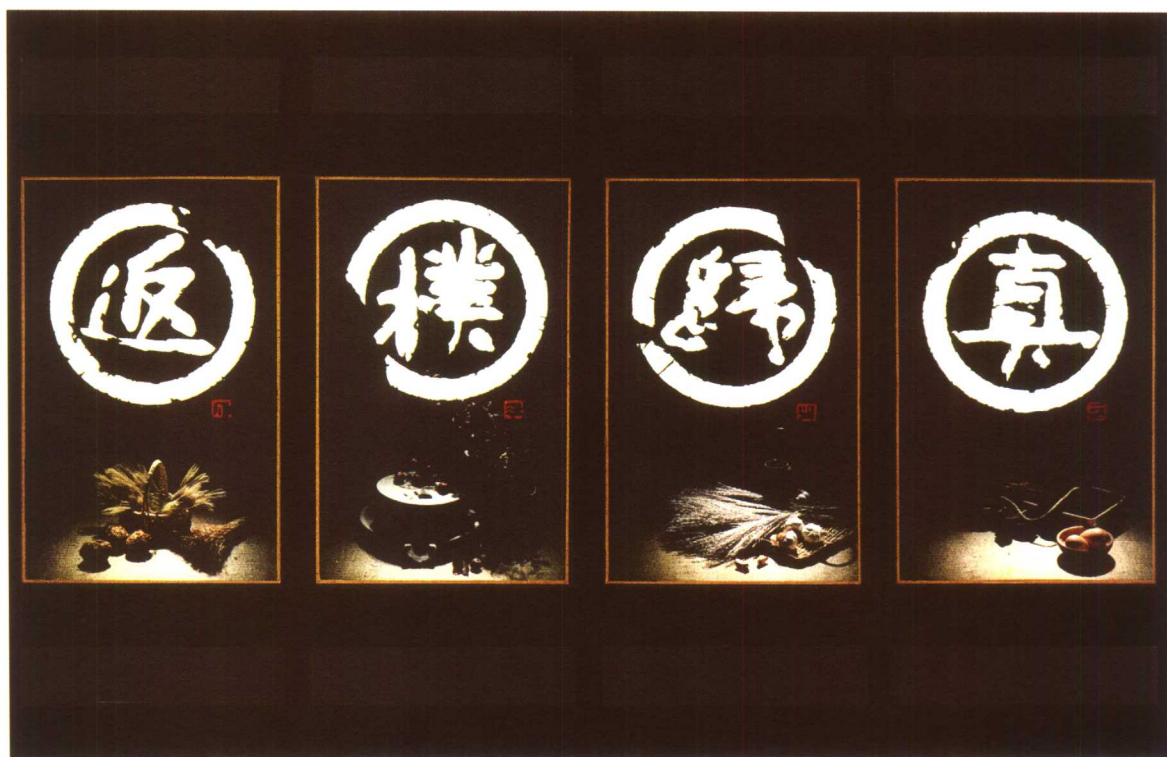

摄影作品《立于大地之上的豪杰》 摄影:(日本)植田正治

植田正治先生 1913 年生于日本，是日本的当代摄影大师。笔者在日本九州产业大学攻读研究生时曾有幸受教于先生的门下，受到极大影响。左图《立于大地之上的豪杰》这幅作品是先生的名作。它是利用绝妙的空间和距离关系来强化形式美感的典型之作，作品以其鲜明的个性风格发展了形式美感的表现语言和内涵魅力。我们将在本书的第二章第二节里对这一作品作详细的介绍。

摄影作品《返璞归真》 创意、摄影：张禾金 1988年摄于山东