

● 中国高等院校摄影专业理论丛书

探 寻

程 樯 主编

北京电影学院
中央戏剧学院
清华大学美术学院
中国美术学院
中国传媒大学
中央财经大学

高校摄影专业学生论文集

(下册)

学士学位论文

大连医科大学
鲁迅美术学院
南京艺术学院
山东工艺美术学院
山东艺术学院
西安美术学院
重庆师范大学

视 界

CIP 中国电影出版社

程樯 主编

探寻 视界

高校摄影专业学生论文集

(下册)

CFP 中国电影出版社
2007·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

探寻 视界: 高等院校摄影专业学生论文集. 下/程
檣主编. —北京: 中国电影出版社, 2007. 9
ISBN 978 - 7 - 106 - 02833 - 6

I. 探... II. 程... III. 摄影艺术—文集 IV. J4 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 140102 号

探寻 视界——高等院校摄影专业学生论文集 (下册)
程檣 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013
电话: 64296657 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/787 × 1000 毫米 1/16
印张/32 插页/4 字数/557 千字
印 数 1 - 3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 02833 - 6/J · 1001
定 价 72.00 元

策 划 张会军 宿志刚 邱继良
主 编 程 檣

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 霏 霏	王 力	王 之	王 楠	王子君
王 鸣 音	毛 铭	田 欢 欢	冯 斌	朱 煜
刘 韧	刘 灿 国	刘 畅	刘 觉 敏	刘 晓 乐
刘 博 文	司 达	阳 松 谷	杨 姣	杨 已 秋
杨 文 亮	杨 绍 功	李 杰	李 岩	李 凤 峰
李 晨 成	吴 毅	吴 萌 青	谷 月	邹 怡 然
沈 阳	宋 朝	宋 泽 毅	宋 菁 华	张 丹
张 琰	张 雯	张 丽 娜	陈 实	陈 异 能
陈 淑 萍	季 烨 秋	周 海 丹	郑 垚	郝 雯
胡 一 丁	骆 永 红	费 鸿 玉	桂 冠	柴 发 光
徐 熹	董 良	蒋 卓 原	蒋 建 兵	
傅 文 斯 荔	鲁 帅	褚 颜 朋		

序

《探寻 视界——高校摄影专业学生论文集》是中国高校自改革开放以来,高等教育摄影专业第一次以论文集的形式来集结研究生、本科生、专科生的优秀毕业论文,充分体现各高校的教学研究成果,代表新生代摄影师创作及理论上的创新与发展。

由于科学技术的发展,急速推动着摄影技术上的革命,带来影像世界翻天覆地的变革,带给摄影人更多理论上的思考与探索。高校必然在当代摄影人中扮演着新技术和新思维方式的代言者。去年我们在同里举办的“第一届中国高校影像大展”充分地体现了这一点。

著名理论家鲍昆评论道:

……整个展览分为两个展区,参展平面作品逾千幅,DV作品几百部,可以认为是中国高等摄影教育的一次较全面的展阅,可以从中反映出中国高等摄影教育的基本概况和成就。通过大展可以看出,今天的高等院校摄影教育已经颇具规模。显然参加院校只是全国相关院校的一小部分……

……今日的中国高等摄影教育已经是全球的最大规模,蔚为大观。从这次展览可以看出,其背后有巨大的物质投入和人力投入,都是十分惊人的。这是一个可喜的现象,从中可看到一个巨大的影像中国正在通过我们的高等摄影教育悄悄崛起。

鲁迅美术学院摄影系主任刘立宏评论道:

……“中国高校影像大展”提供了较好的一个展示这些年轻人影像气质的平台,这个平台让老师们和学生们都享受到了一次以青春为名义、以摄影为手段的视觉大餐。虽然这次展览提供了有关摄影的各类奖项,但实际上在我看来其中更大的意义在于那些有着学院摄影专业背景和处于相近摄影学习阶段的年轻人形成的一种交流,在于各位摄影教学工作者对自己教学成果和教学风格的一种审视……

南京师范大学美术学院摄影系主任罗戟评论道:

……“中国高校影像大展”是建国以来摄影高等专业教育行业的首次聚会,她的成功,标志着中国摄影的专业教育进入一个崭新的时期,她建立起的平台与审美标准,将进一步推动中国摄影专业教育的良性发展,各职业院校同学作业的相互观摩也确立了摄影专业教育的发展方向,如此中国摄影教育必将获得更加光明的前景……

南京艺术学院传媒学院摄影系主任钟建明评论到:

……中国摄影教育是整个中国摄影文化的一个组成部分,它的发展是与整个中国摄影文化发展息息相关的。摄影文化和摄影教育是母与子的关系,健康的摄影文化才能够产生健康的摄影教育,而健康的摄影教育又能够孕育出优秀的摄影家来推动摄影文化。摄影教育在摄影文化大框架下的义务不单是培养接班人,还应承担影像文化研究与影像技术研究。摄影教育界应该是摄影界的上层建筑,应该是精英们云集的去处,应该是影像学术的天堂。

……此之前也有过中外摄影教学的交流与展览,但如此高的质量与规模,能够清晰与准确展现中国高等摄影专业教育现状的大展尚为首次。“中国高校影像大展”是未来中国影像语言诞生的试音、是专业摄影教学的大检阅、是中国高等摄影专业教育自己的盛事与节日……

JOYS 嘉仕传媒董事长邱继良评论道:

……“中国高校影像大展”之所以能够吸引法国巴黎第八大学、美国纽约大学、美国明尼苏达大学、韩国中央大学的参加,是由于我们国家的影像专业高等教育规模和教学水平已经达到了世界先进水平……

今年我们将在安吉举办“第二届中国高校影像大展”,在大展即将开展之前,我们策划出版《探寻 视界——高校摄影专业学生论文集》,希望以此方式来推动中国高等摄影教育理论的交流与探讨,增加高校相互间的学术交流,以便使我们的学生有更大的思维想象空间,打破地域的局限性,使我们的影像创作及理论水平更加国际化。

借此论文集,我由衷的感谢各高校老师对中国摄影教育长期的默默贡献,也感谢他们对“中国高校影像大展”的支持与鼓励。中国摄影教育有这么一批热爱和献身教育事业的人,中国有那么多热爱影像事业的学生,而对新时期我们知道自己要做什么,时代也会证明中国摄影教育的付出与成绩。

《探寻 视界——高校摄影专业学生论文集》里的文章是各院校近几年不同层次学生的毕业论文。从中我们可以看到作者对摄影技术的钻研、对摄影流派的梳理、对摄影风格的探索。这些作者经过大学系统的学习,对摄影有了自己的理解,尽管有些观点还显稚嫩,但文章充满作者的智慧

和热情,衷心希望该书能够给摄影理论界带来属于这个时代新鲜的声音,能够给新生代带来理论学习上的互相借鉴。希望社会关注新生代,给他们最大的宽容,帮助他们,因为未来注定属于他们。

谢谢

宿志刚

北京电影学院摄影学院院长、教授

2007 年 7 月

目 录

序	1
马霏霏 数字技术对当代摄影创作的影响	1
王 力 电视短片创作在网络媒体时代的出路	7
王 之 运动长镜头的空间展示	15
王 楠 论电影摄影窥视角度及其视觉心理	31
王子君 低成本影像作品的视觉表现 ——对陈果《香港制造》影像因素的分析	48
王鸣音 摄影:混乱的真实 ——论图片摄影功能性向艺术性的转变	60
毛 铭 浅析技术、观念的更新对摄影学习的影响和留给我们的思考	67
田欢欢 论广告摄影中的细节问题	73
刘灿国 论摄影在当代艺术中的延展与突变	77
刘博文 探索专题报道摄影之路 ——作为媒介一部分的专题报道摄影的历史、现状和未来的发展	87
司 达 北野武电影语汇研究	108
阳松谷 两种语言的交互传达 ——《老照片》出版运作的个案研究	135
杨 姣 浅谈时尚摄影中女性摄影师拍摄的女性角色	144
杨已秋 论广告摄影的基本构成要素	163

杨文亮	浅谈新闻周刊中的图片应用	167
杨绍功	从镜头的现实到社会的实现	177
	——解海龙“希望工程”纪实摄影专题的个案分析	
李 杰	“反照片”的照片	
	——由威廉·克莱因激进摄影所想到的	191
李凤峰	大众的窥视	
	——电视观看与人的无意识运动	199
李晨成	纪实摄影:社会学视角初探	209
吴萌青	获得高品质图像的途径	
	——使用 RAW 文件	227
邹怡然	极端的现实之美	
	——论法斯宾德电影的风格表现	233
宋 朝	论艺术摄影作品的商业价值体现	
	——摄影师如何进入艺术收藏市场实现自身价值	243
宋泽毅	微照度条件下黑白摄影技巧的研究	254
宋菁华	女性摄影师的摄影特征思考	268
张 琰	时间限制电影中的“阻挡因素”和“两难处境”	275
张 雯	摄影艺术中的魅力之花	
	——浅谈画意摄影	285
张丽娜	纪实摄影中的肖像拍摄	292
陈异能	叛逆背后的博爱	
	——来自黛安·阿勃丝心灵的照片	298
陈淑萍	侯孝贤风格与台湾电影	304
季烨秋	浅论商业摄影中道具的运用	313
周海丹	具有象征意义的视听元素	
	——影片《贵妇的画像》视听语言创作分析	319
郑 焱	映照心灵的镜面	
	——摄影中的镜面效果	342
郝 雯	视频作品中视觉表现的设计性	359
骆永红	网络时代中国图片市场的机遇与挑战	366
费鸿玉	被动与互动	
	——平面视觉语言在互动多媒体读物中的动态传达	387

桂 冠	迷宫世界	
	——库布里克电影的空间塑造	400
柴发光	观念摄影的主题表现	
	——用强烈的视觉语言表现思想内涵	415
徐 熹	数字影像与传统影像	420
董 良	图片中意义的构建	429
蒋卓原	多元的人物形象和开放式空间	
	——巴斯特·基顿电影研究	437
鲁 帅	影由心生	
	——谈摄影艺术创作中的“视觉冲击力”	459
褚彦朋	浅析运动摄影在电影创作中的应用	468
刘觉敏	我们真的告别“第二性”了吗?	
	——从视觉文化的种种现象浅析我国女性主义发展的现状	487
刘晓乐	中国传统文化对纪实摄影的影响	494

数字技术对当代摄影创作的影响

山东艺术学院 马霏霏

摘要:在数码技术对摄影影响越来越大的今天,谈论并表达对数码影像的一点认识对我以后的创作是有必要的。本文主要谈论了数码影像与传统影像的区别、数码技术对创作思想的改变及数码影像与其他艺术形式的交融。特别是对数码技术给创作者提供了更大空间作了详细的阐述,是本人在四年学习期间通过对数码技术的运用得到的基本见解。

关键词:数码影像 传统 摄影 观念 交融 影响

一、数字技术对摄影影响的基本理解

自上世纪90年代以来,计算机技术有了突飞猛进的发展。在硬件和软件的巨大支持下,数字技术在影像上的运用发展之快令人瞠目结舌。图像处理技术作为重要的创作手段为数码影像的创新与丰富提供了可能。它使传统图片的“标准”发展到现代影像的“创意”,从传统图片的“再现”发展到现代影像的“理念”,从“客观”发展到“主观”……伴随着这些发展,人们对摄影的真实性和艺术性也在不断地认知与发展。

二、数码影像与传统影像的比较

数码摄影的出现不像过去摄影技术上的任何一次改进,而是一次全面的变革,无论是器材、影像的记录介质、后期制作技术、影像的观看方式还是创作观念都与传统摄影有所不同。

图 1

图 2

1. 数码摄影与传统摄影在器材、技术、储存、传播上的不同

①传统摄影与数码摄影所选用的记录方式不同,前者用感光材料,后者用电子芯片。

②在后期制作技术上有明显差别。

③数码摄影的储存比传统摄影的储存更方便持久。

④数码摄影比传统摄影更易传播与交流。

2. 数码摄影与传统摄影在制作流程上的差别

图 1 为传统摄影的制作示意图。

图 2 为数码摄影的制作示意图。

从上两幅图中可清楚地看到传统摄影与数码摄影在器材、介质、存储等方式上的不同。仅从制作流程上不难看出数码摄影比传统摄影更为丰富和方便,使用起来有更多选择。

三、数字技术对摄影理念的冲击

早在十几年前模特界的“谢东娜肖像事件”就已经引发人们对数码制作技术的争议,在数码影像日益普及和空前发展的今天,我们该怎样看待这些影像?在传统摄影中,剪裁、修正、多次曝光……这些以前惯用的技术与数码相比也只能算作“物理变化”,有些数码技术运用于影像则可称为“化学变化”了。数码摄影的出现,使我

们不得不开始重新认识摄影:我们应该在什么条件下接受经过处理的和虚拟的影像?

就一般人的认知而言,摄影就是用相机、镜头将底片曝光,经显影和放大制作所得到的影像。在这中间制作过程中没有经过太多加工的内容;同一个内容的影像,可以通过光盘用计算机显示器显示影像,影像一样而手段不同,也没人提出异议;摄像机、电视机已从模拟改变为数字,人们同样也在享受这一高科技的产物。可现在不知道还有多少人用玻璃干板拍片,有多少人在暗房中做中途曝光、多底合成、浮雕效果、多重曝光等手工技术。在电脑图像处理普及的情况下,几秒钟就能完成在暗房数小时的工作,全过程没有药水味,不用顾忌药物的腐蚀,最重要的是节省了时间。

时代进步的最大体现就是手的解放和智力的开发。人类制造工具使自己的手得以“延伸”,触摸到了空间意义上所无法到达的广度及深度,使人们的创作视野豁然开朗了,帮助人们更轻松愉快地完成工作。艺术家拜比曾说过:“或许有人看到我的作品以后会感觉到这个摄影师是否定世界的,否则为什么画面里的人物全都是非常态的呢?实际上,我是以一种肯定的态度和方式来看事情的,它们全部来自我的生活。”“我的想法是能唤起一种情感并且抓住观众的目光,寻找一种令人惊叹的影像表述方式,数码技术为我提供了重要的工具。公众总是觉得摄影是真实的,但是根据我的经验,我觉得数码影像更充满了希望,观众在看到画面的惊讶之后,得到了更多诚实的体会!”

通过前面的论述可以看出数码影像后期制作与传统暗房制作的区别,并且可以看到数码后期制作相对于传统的制作手段是具有很大优势的,数码技术的应用会更加丰富艺术家的创作,使以前不可能或者很难完成的事情变得容易起来。关键在于如何去运用这种手段来表达作者的创作意图。不管是传统还是数码,理念上的东西是永远相通的,因为不管是传统还是数码,我们都需要表现主体的画面内容,以及承接这个画面的载体,这在很大程度上取决于我们的创作意图和所要表现的主题。数码后期制作技术使摄影师的创作有了更为广阔的空间,这就意味着会有越来越多的意念被表达出来,而有些意念是传统摄影技术所无法做到的。

四、数码摄影与其他艺术形式的交融

可以与摄影交融的艺术形式太多了,如绘画、电视、电影、设计等等,在这里着重谈一下与绘画的关系。

图3

成了一个长期为人所津津乐道的话题。(见图3)

有一些既是画家又是摄影师的人,他们把摄影和绘画本能地联系到了一起,至于身后人们关于“这究竟是摄影还是绘画”的发问,他们根本不关注,也不会有明确答案。大家都说艺术是相通的,如果摄影也是一种艺术形式的话,那它和绘画、音乐、电影的融合不也是顺其自然的吗?

意大利罗马的图像艺术家 Lucio Valerio Pini 所创作的那幅 LVP Gabri - Gabri 作品,就有许多跨越甚至颠覆的理念存在。从中可以看到实实在在的女人肖像,但是画面中又不时隐藏着油画中的女人以及雕塑的头像。如此组合的内容,仅仅是摄影已难以诠释。(见图4)

图4

摄影术诞生之初一直是从属于绘画,摄影创作都是以模仿绘画的形式进行的。于是一种以追求形式感为目的的“画意摄影”开始逐渐成型,形式感和美学价值逐步明晰起来。随着技术的进步,摄影逐渐脱离绘画,摆脱了绘画的束缚,成为一门独立的视觉艺术门类。当我们进入数字时代,数字技术的发展又使得摄影与绘画、雕塑等其他艺术门类开始逐渐地进行合作和融合,许多的艺术家都在尝试将其他艺术门类的创作元素通过数码制作引入到摄影中。关于摄影和绘画等其他艺术形式关系的争论也就

有些原则上不能进行加工的图片,比如新闻图片,但如果不是在报道事实而是在创作的话,运用数码影像技术进行再创作可以把社会与艺术自然结合起来。比如像罗伯特的这一组 911 系列数码图像。尽管它们都不是以真实的场景画面呈现于我们面前,但所基于的背景以及画面中清晰可见的层次和元素,却是真实可信的,有种超越实际的想法和灵感存在,让我们从画面中看到了隐藏于新闻事件背后的、更深更广的人文社会、思想情感。(见图 5)

图 5

数码后期制作手段为摄影开辟了新的创作思路,这种影响不仅仅限于摄影领域,在绘画、雕塑、平面设计等视觉艺术领域同样如此。现在,许多的数码摄影作品运用了大量的设计元素,图片中的每个元素的位置大小及各个元素之间的关系都需要设计理念的参与。(见图 6)

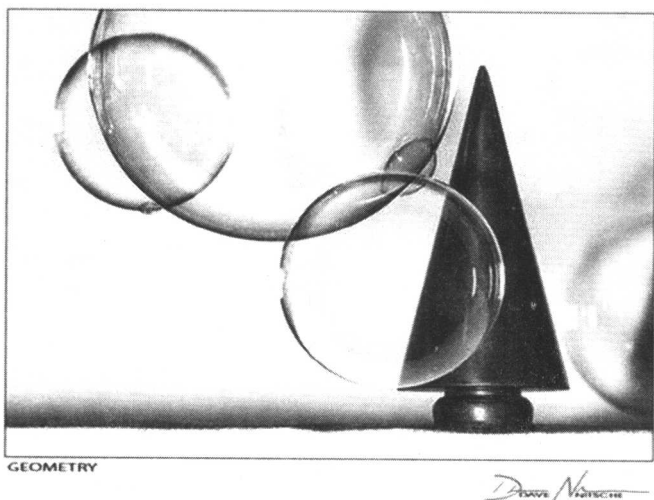

图 6

现在有越来越多的视觉艺术在逐渐打破那种非此即彼、独来独往的格局,力争与不同媒介特征融合。就数码摄影后期制作的发展而言,一种新媒介的诞生,并不意味着现存媒介的消亡。数字技术的发明与应用,不仅与传统摄影形成互补,而且要与其他媒体融合交流,最终形成共存互补之势。交流、融汇、综合,将成为数字时代、信息时代发展的一大趋势。边缘学科的交融将使新的视觉艺术充满无限生机和具有多种美学特征,让摄影艺术进入一个崭新的发展时期。

五、结论

当摄影走进信息时代,当数字技术应用到摄影领域后,我们发现数字技术在商业摄影、艺术摄影创作中有着广阔的发展前景。数字技术开阔了摄影者的创作理念,使得摄影者能够将心中无限的想象转变成可见的影像。数码影像的后期制作能够更好地发挥摄影者的主观创作力,把摄影者的创意具象化,形成新的摄影语言。同时,数字技术构建了摄影与其他视觉艺术门类交流和融合的桥梁,使得摄影与绘画、雕塑、平面设计等各类艺术形式相融合,形成新的视觉语言和创作思路,开辟新的创作空间。在这种环境下,摄影将进入一个全新的发展时代。

参考文献:

- 《摄影简史》
- 《数码时代》
- 《摄影与绘画》
- 《迪派影像世界》

电视短片创作在网络媒体时代的出路

重庆师范大学 王 力

摘要:在网络媒体时代中,电视短片创作如果能找到一条具有实践意义的盈利模式,把电视短片创作引领到“制作—盈利—再制作”的康庄大道上来,显然具有发掘性意义。

关键词:新媒体 网络 短片创作 注意力经济

在我国古代,诗人写诗本身是卖不了钱的,只有写出来的字画才能卖钱。字画至今是随处可卖,而今天的短片却不能随便买卖。首先是经营许可,再者是传播的许可,然后还要受众的认可。目前在国内,短片在传统的电影院线推广是很难的。国产电影长片的票房回收都是问题,对于短片更是无人顾及,所以起眼一看短片创作几乎到了“无市无行”的地步。现在的短片创作的融资和投资都已经是一种盲区,很难做。独立制片?短片创作者耗费时间精力、财力物力拍摄的短片连成本都无法收回。辛辛苦苦拍出来的东西,只能存放在自己家里的某个碟库里,有心情的时候再翻出来同朋友们一起观赏一下、回味一下,仅此而已……这样的自娱自乐其实是国内影像创作者最尴尬的处境。短片出路的问题始终被掩蔽在创作者的自我逃避、对现实窘境的无助和对前景的迷茫之下。

一、电视短片创作的三条现成路

目前在国内,电视短片的传播渠道主流媒体是电视频道,比如中国教育电视台《国视DV》、上海电视台纪实频道DV365。由社会上一些DV制作人和一些大学生拍摄DV短片提供片源,电视频道再经过栏目化的包

王
力
电
视
短
片
创
作
在
网
络
媒
体
时
代
的
出
路