

摄影的创意与方法

CREATIVITY AND METHOD OF PHOTOGRAPHY

张禾金 著

清华大学出版社

摄影的创意与方法

CREATIVITY AND METHOD OF PHOTOGRAPHY

张禾金 著

清华大学出版社
北 京

摄 影 的 创 意 与 方 法

内 容 简 介

本书是笔者从事创意摄影活动二十年,特别是在国外从事创意活动十几年的积累与浓缩。它是目前国内尚不多见的旨在梳理摄影创意的规律,开拓摄影创意的源泉,丰富摄影创意的技巧为主要目的书籍。该书以新的思维理念为基础,以新的训练方法为铺垫,教给我们如何在多元化的现代社会,如何在创意也成为新的生产力的今天再度认识摄影的丰富内涵。在书中笔者以在国外十几年的积累为基础并结合其本人的创意摄影体验及背景故事,运用独特的版式和语言揭示了创意摄影特有的思维方式和表现形式。它通过对创意摄影实例和构想方法的解析,通过多角度、多层面和清新的格调阐述了摄影创意的特殊性和重要性。本书对于从事艺术摄影、商业摄影和艺术设计等专业的人员是必备的创作工具书,在与世界接轨,以创意和创新来开拓未来的现代社会里,这本书对掌握摄影专业的创意规律和创意技巧将有不可替代的作用。

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

摄影的创意与方法/张禾金著. 北京:清华大学出版社,2007

ISBN 978-7-302-15348-1

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 079936 号

责任编辑:甘莉 宋丹青

装帧设计:张禾金

责任校对:宋玉莲

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:14.5 字 数:116 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:59.80 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:025276-01

著者简介

张禾金，归国学者，同济大学传播与艺术学院摄影系主任、教授。

设计方面：

1985年，为国家级大型活动作系列设计并获最佳设计奖。

1990年，参加香港特别行政区区徽的设计并获设计最高奖。

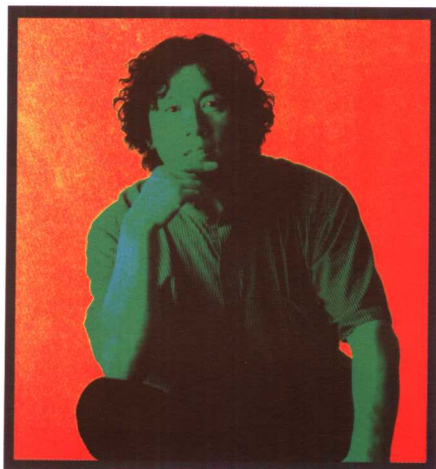
1991年，为中国科学技术协会设计会徽并被采用。

摄影方面：

1995年，在日本获得艺术摄影硕士学位。在国内外国家级专业摄影刊物上发表论文20多篇，摄影作品70多幅。在国内外举办艺术摄影展5次。出版专著3部《摄影的魅力与构图》（复旦大学出版社）、《摄影的创意与方法》、《摄影的形式与装饰》（清华大学出版社）。

绘画方面：

1995年，获得了旅居日本的艺术家长签证资格。日本居住的12年间在东京、大阪、神户、福冈、广岛等近20几个大中城市的三越、大丸、そごう、阪急等名牌企画画廊举办装饰绘画个人展共计56次。本人的绘画作品和介绍文章还曾先后十几次刊登在日本的《朝日新闻》、《读卖新闻》、《西日本新闻》、《日本现代艺术名鉴》、《日本艺术的创迹》等报纸和艺术作品集上。

作者张禾金近照

写在前面的三言两语

创意是什么

创意是卵中的生命——未知的面孔

创意是什么

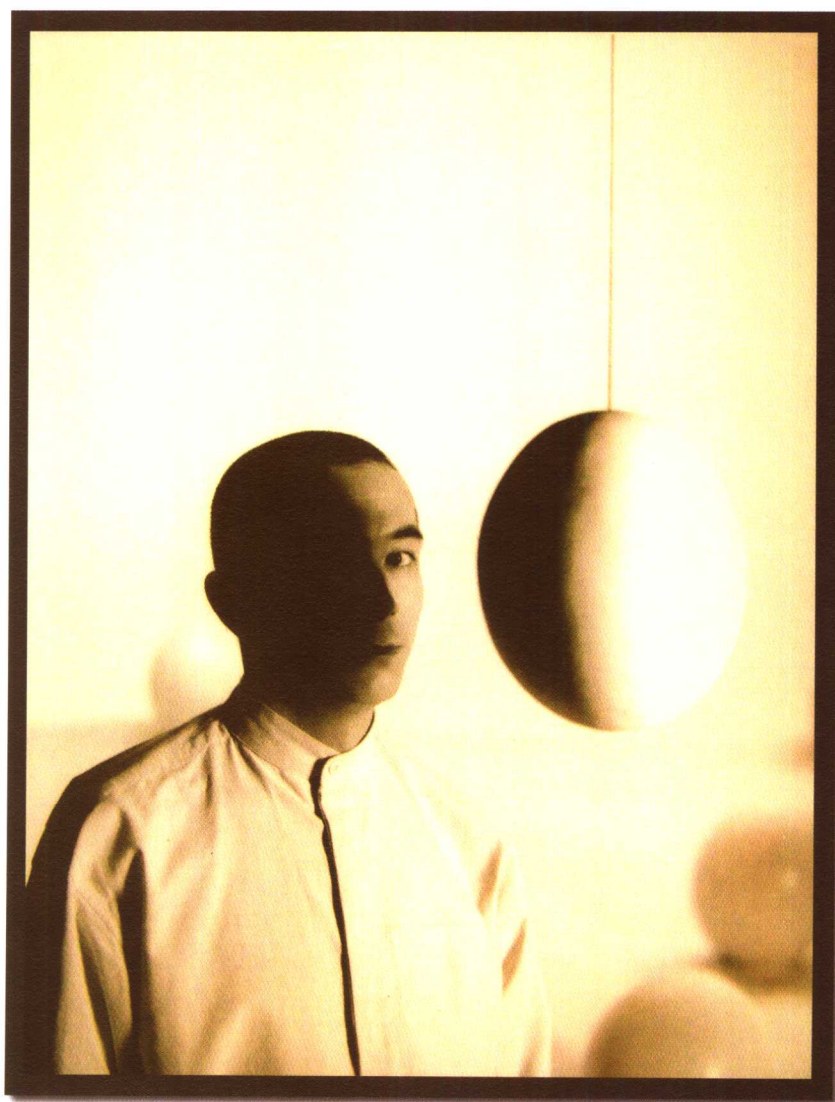
创意是产中的剧痛——身心的磨难

创意是什么

创意是产后的喜悦——酣畅的充实

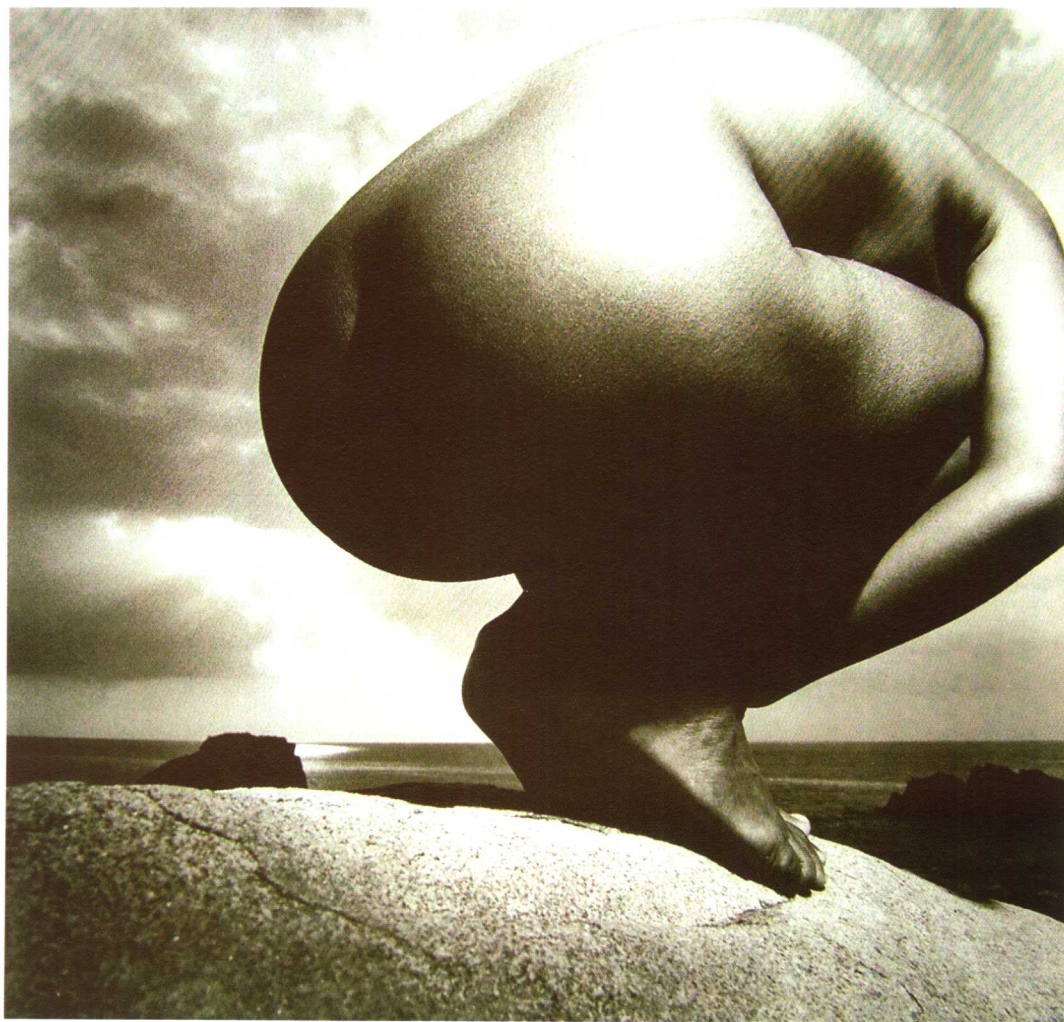
创意是什么

创意是家族的繁盛——未来的希望

创意是卵中的生命——未知的面孔

摄影：[日] 坂田荣一郎 1989 年

创意是产中的剧痛——身心的磨难

摄影：[日] 筱山纪信 1968 年

创意是产后的喜悦——酣畅的充实

摄影：[美] Howard Schatz 1996 年

创意是家族的繁盛——未来的希望

摄影：张禾金 1988 年

目 录

第 一 章

摄影创意的过程与方法实例解析 ——创意经验

第一节	摄影创意来源于生活的体验	3
第二节	让创意充满趣味性和幽默感	20
第三节	创意的灵感就在你的手中	30
第四节	创意的时尚感与摄影的活力	43
第五节	创意可以在现实中展示梦幻	58
第六节	创意要善于在司空见惯中发现	65
第七节	喜欢与兴趣就是创意的源泉	78
第八节	创意的真意在于对常识的反叛	101
第九节	在道具的整合中碰撞创意的火花	110
第十节	创意要有异想天开的勇气和灵气	119

第 二 章

如何营造摄影的创意环境 ——创意理念

第一节	何谓创意与为何创意	130
一、	何谓创意	130
二、	为何创意	131

第二节 创意要建立在“破坏”性思维的基础之上	133
一、概念的颠覆	134
二、排斥的交融	136
三、未知的遐想	139
四、跨越的勇气	140
第三节 知识不等于智慧	143
第四节 要争唯我而不是争第一	144
第五节 创意摄影的用武之地——商业摄影	146
一、商业摄影的创意特点	146
二、商业摄影中创意的必要性	148

第 三 章

如何打造摄影创意的良好条件 ——创意方法

第一节 要善于积累自己的创意方法	152
一、要善于利用相关的资料	152
二、利用资料也有方法和技巧	152
三、留心在日常生活中积累灵感	153
四、要学会对姊妹学科产生兴趣	154
五、学会纵向和横向的吸收方法	154
六、不要非议异想天开	155

七、不要忽视意外的灵感	156
八、梦中的想象可以成真	156
第二节 摄影创意的训练方法	158
一、看天说地知古论今——演绎训练法	158
二、移花接木举一反三——派生训练法	161
三、一个题目多种答案——排他训练法	164
四、没有条件便是条件——碰撞训练法	178
五、既看热闹又看门道——感悟训练法	182
六、山不在高有仙则名——即兴训练法	188
七、来者不拒去者不拦——借用训练法	192
八、标新立异、独辟蹊径——猎奇训练法	200
九、以假乱真、以虚当实——幻觉训练法	204
第三节 摄影创意的程序与步骤	208
一、确立创意的定位	208
二、形成创意的构想	208
三、创造创意的条件	210
四、进行创意的实施	211
五、完善创作的意图	212
六、总结创意的体验	212

第一章

摄影创意的过程与方法实例解析 ——创意经验

随着世界各国对创意问题的关注，在我国，创意也越来越成为热点话题，这给艺术的多元化发展创造了有利的条件。艺术的生命力在于它的个性化和不断地创新，所以创意在摄影艺术领域里有着极为广阔的施展空间。特别是随着国际文化艺术交流的日益扩展，全球化经济的迅速扩大，创意已逐步向着社会化和产业化的方向发展，加之市场化经济在全球的普及，对商业摄影创意的需求也愈来愈大。具有个性化的创意摄影已从某一摄影家的个性张扬逐渐扩展为独立的摄影门类。本书试图以摄影的创意及方法为重点，通过对摄影创意的研究与解析，论述摄影创意的思维理念和思维过程，解读摄影创意的形式与技巧，以满足致力于摄影创意的人们的理论需求和技术需求，满足商业摄影在市场经济背景下急速发展的需要。为了打破摄影创意的神秘感，使读者由浅入深地了解摄影创意的内涵和奥妙，我们在本书开始的第一章里便单刀直入，进行摄影创意的过程与方法的实例解析。

第一节 摄影创意来源于生活的体验

艺术是生活的浓缩与升华。对生活的观察、体验和思考是营造艺术氛围的基础，也是产生创意灵感的重要来源。热爱生活、直面生活、解读生活是积蓄创意素材的主要方法。让我们的创意构想漫步的第一步就从我们身边的生活开始吧。

作品《怀念乡土》是一幅充满着乡土气息的公益广告摄影，它是笔者 2003 年在日本创意、设计并拍摄完成的。日本在经过了 30 多年的经济高速成长期之后，人们都已过上了极为富足的生活。但是为了达到今天的富足，而造成环境的破坏、资源的枯竭、年轻人的颓废、泡沫经济的崩溃等，迫使日本人在不断地反思着自己的过去。返璞归真的思维理念便在这一背景条件之下悄悄地渗透到日本国民的心灵。

由于人类自身的限度，无论是时尚还是新潮，无论是思维还是创意，都无法摆脱大自然既定的规律。从很多意义上讲，越是发达的国家追求个性化的现象越明显。认识流行与规律的关系，追求个性，返璞归真是摄影文化的一个更为深层的包容。在现代经济发达的国家里，特别是在经历了泡沫经济冲击之后的国度里，是崇尚金钱物质，

《怀念乡土》 创意、设计、摄影：张禾金 2003 年于日本

还是崇尚回归自然，更是众说不一。不求达成主义和成就感，只求轻松休闲的想法，毫无疑问地在很多人心目中占有一席之地，特别是在年轻人当中更成为了“时尚”。其实，发达国家的人民持有这种想法自有它的道理。在现代经济高度发达的国家里，竞争的程度已达到白热化，很多无结果的消耗式竞争在欲求“努力”“达成”毁灭中循环，甚至不惜以破坏后代人的生存条件为代价去满足现代人的欲求和浪费。因此引起了人们的深思，促使很多人的心理天平从追求物质向归属自然的方向偏移。出生在东京，大学毕业后仍有条件在东京居住和就职的年轻夫妇，舍弃优裕的都市生活去地域广阔的北海道农村经营农田；在城市，家长利用节假日带着孩子到农村去体验农作生活；为了让孩子们体验到乡土的气息而特意在小校园里设置菜地，圈养鸡鸭，等等，人们开始重新审视乡土，体验质朴，回报自然。《怀念乡土》就是在这样的氛围中创意构想而成的，它的主题理念就是提醒人们不要被现代的物质奢侈所迷惑，应该还原生态，返璞归真。