

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

A R T A N D D E S I G N

潘鲁生 主编

# 创意摄影

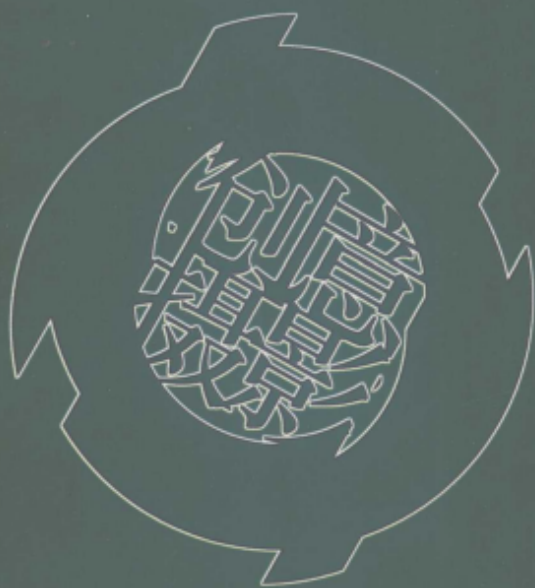
CREATIVE PHOTOGRAPHY

王传东 编著

山东美术出版社



高等院校设计艺术专业课程教学系列教材



ISBN 978-7-5330-2328-7



9 787533 023287 >

定价：36.00 元

潘鲁生 主编

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

# 创意摄影

CREATIVE PHOTOGRAPHY

王传东 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意摄影 / 王传东编著. — 济南: 山东美术出版社,  
2007.4

(高等院校设计艺术专业课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2328-7

I. 创... II. 王... III. 摄影艺术—高等学校—教材  
IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 016813 号

出版发行: 山东美术出版社  
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)  
<http://www.sdmspub.com>  
E-mail:sdmscbs@163.com  
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185  
山东美术出版社发行部  
济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)  
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 7.75 印张

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

图形创意

苗红磊 著

印前设计

曹金明 谭明铭 著

版式设计

邱红 黄照 著

妆扮设计

赵玮璐 著

网页设计

顾群业 惠岩 著

书籍设计

赵芳廷 著

创意摄影

王传东 著

标识设计

孙大刚 著

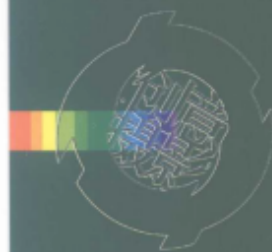
会展设计

任仲泉 著

立体设计

胡天璐 著





策 划：杨文军

惠 岩

责任编辑：迟 伟

书籍装帧：惠 岩

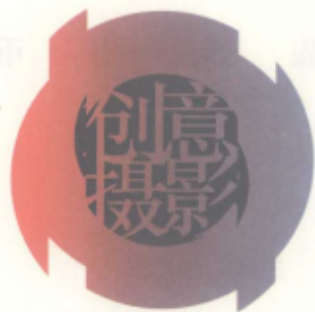
山东省教育厅“十五”立项教材  
山东省出版集团重点图书

主编：潘鲁生

副主编：胡希佳 唐家路 董占军

景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄

景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄



景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄 景 意 创 影 摄



# 走进课堂

潘鲁生

伴随着国民经济的迅速增长和中国设计产业的发展,中国的设计艺术教育也将在社会、经济、文化的发展过程中全面整合,并得到持续地调整和提高,从而为中国企业的设计创新培养更多的设计艺术人才。据不完全统计,目前中国的2700多所高等院校已经有近80%开设了设计艺术专业,社会上活跃着数以万计的设计企业和几十万设计从业人员。由此来看,中国的现代设计艺术教育在规模发展、人才培养、专业设置以及理论研究、创作实践等方面,已经进入了一个新的全面发展时期。设计艺术作为文化创意产业的催化剂,在经济社会快速发展的大背景下具有广阔的发展空间和良好的发展前景。与此同时,社会也在不断检验着设计教育的总体水平,设计艺术教育也不得不注重诸如设计伦理与设计生态等方面的前沿问题,因此,提高设计艺术教育教学质量成为摆在教育工作者面前的一个需要长期关注的重要课题。

那么提高设计艺术教育的质量应该从哪些方面入手呢?我们认为,课程建设是学校教学的基础,是提高学生培养质量和学校整体办学水平,体现学校办学特色的重要内容。近几年,山东工艺美术学院借鉴国内外设计艺术院校成功的教学经验,从课程教学着眼,课堂教学入手,与课题研究和项目开发相结合,不断探索设计艺术教学的自身规律和课程特色。学校现有10个专业教学单位,开设16个本科专业,50余个专业方向,800余门课程。目前,山东工艺美术学院作为一所独立建制的以设计艺术为主体的艺术院校提出,首先要把每一门专业课程规划好、建设好,就需要在课程结构和内容上不断探索与改革,逐渐形成适应本学科专业教学需要的富有特色的课程教学体系。因此,作为课程教学的重要组成部分,设计艺术教材的建设直接关系到学科专业的发展和教学质量的提高,教材建设的地位也因此得到突显。

与前几年相比,目前设计艺术方面的教材并不罕见,其中设计艺术实践课程教材较理论教材更为丰富多样。但总体来看,设计艺术实践课程教材中针对设计艺术某一专业的概括性叙述仍然居多,内容显得宽泛、概括,缺乏对设计艺术不同专业课程的深入分析。如果读者需要就某一门课程进一步地深入了解、学习或学会解决实际问题

的方法,并对设计规律、设计过程和设计方法有形象的了解,这类实践课程的教材就显得缺乏。就学生来说,对设计艺术实践课程教学内容、思维模式、创意方法和学习思路的理解和学习,就成为提高设计艺术实践能力行之有效的方法和措施。鉴于此,我们着手编辑了这套以课程教学为内容的设计艺术系列教材。

本系列教材针对高校设计艺术专业课程建设,既有实践教学的主干课程,也有某些新兴课程以及对主干课程的补充,初步拟定有《图形创意设计》、《品牌形象设计与推广》、《会展设计》、《网页设计》、《妆扮设计》、《印前设计》、《书籍设计》等20种。教材在写作过程中借鉴国内外一些较新的教学内容和教学方法,案例选择典型,内容新颖。有些课程体现了本专业的前瞻性和国际化趋势,意在探索符合设计艺术专业课程的教学规律,力求以最新的教学理念、教学方法、教学资讯和案例教学来说明问题。教材的编写在注重设计艺术相关专业主要实践课程共性特征的同时,又尽量体现自身的专业特色,注重课程教学规律的探索,并与其他同类教材有所区别。通过课程学习,使学生掌握相对科学、合理的设计理念、设计方法和设计规律,做到举一反三,以点及面,从思维方法上理解和掌握设计艺术实践的有关内容及方法。设计艺术实践课程教学是设计艺术教学的重要内容,本系列教材在对专业课程理论认识的基础上,重点强调课程的实践环节,侧重对课程内容或项目背景、推广价值、设计程序与方法、设计轨迹、设计草图与创作过程,对课程作业的创意分析、说明、遴选,以及课程实施制作,课程讲评等方面的分析和理解。本系列教材选择使用了一定的案例教学和相关图片资料,特别强调展现课程进行过程中创意、表现和制作的轨迹,反映课题内容的设计过程、草图及生动的相关设计来源等,力图打破单一僵硬的教材讲授模式,提高学习的主动性与创造性。

本套教材是山东省教育厅十五规划立项教材,由山东工艺美术学院科研处、教务处、研究生处联合组织实施,邀请全国知名艺术院校的一线教师参与编写工作。相信他们的教学经验和新颖的思想,能为普通高等艺术院校、艺术职业院校的师生提供一定的专业课程教学参照。当然,由于作者编写经验的缺乏,也请读者提出宝贵意见,以便日后我们进一步修订。

潘鲁生

2006年12月

● 创意摄影 ● CREATIVE PHOTOGRAPHY ●

● 目录

一、 摄影创新概述 .....	1
(一) 摄影艺术的创新 .....	1
(二) 数字时代摄影艺术的特点 .....	14
二、 摄影的观察方法 .....	23
(一) 学会观察 .....	24
(二) 新的观察角度 .....	29
(三) 发挥想象 .....	29
三、 摄影与创意 .....	37
(一) 摄影创新与创造性思维 .....	37
(二) 创意构思的形成过程 .....	43
(三) 摄影者的素质构成与培养 .....	47
(四) 摄影创意诱导 .....	50
四、 表现形式与创意的表达 .....	55
(一) 写实形态 .....	55
(二) 超级写实 .....	58
(三) 超现实主义 .....	59
(四) 幽默谐趣 .....	62
(五) 荒诞怪异 .....	63
(六) 形式美感 .....	64
(七) 象征主义 .....	65
五、 拍摄技巧 .....	69
(一) 摄影基本拍摄技巧 .....	69
(二) 特殊的拍摄技巧 .....	74



六、摄影与设计 .....	79
(一) 摄影中形的设计 .....	80
(二) 色彩构成 .....	86
(三) 摄影的视觉设计 .....	92
七、摄影创新创作过程及创作实例 .....	101
(一) 摄影创新创作过程 .....	101
(二) 创作实例分析 .....	108

● 创意摄影 ● CREATIVE PHOTOGRAPHY ●



# 一、摄影创新概述

## (一) 摄影艺术的创新

任何艺术形式，贵在创新，这在摄影艺术中显得尤为重要。自摄影术发明之日起，科学家、摄影家就试图利用技术和艺术表现等多个角度对摄影艺术进行创新与完善。随着时间的推移，摄影技术促进了电影与电视等艺术的诞生，我们已进入了一个读图时代，获取知识、信息的途径乃至娱乐越来越依赖图像。而现代数字图像的产生引发了一场新的革命，各种影像的大量出现，甚至给人们带来的视觉疲劳，可以说我们处于一个缺乏注意力的时代。因此，无论摄影者将摄影这一技术手段视为普通图像记录、个人艺术表达和商业信息传播，创新、创意都显得格外重要。可以说，创新是现代摄影的灵魂。

纵观摄影艺术发展史，我们能称之为大师的摄影艺术家，大都是在摄影技术、技巧以及表现手法、创作观念上有所创新突破的人，下面以几位有代表性的摄影艺术家和他们的创作实例，说明一下创新在摄影艺术创作中的重要性。



## 1. 奥斯卡·雷兰德和他的《两种人生》



图1-1 《两种人生》 奥斯卡·雷兰德

《两种人生》(图1-1)是奥斯卡·雷兰德的代表之作,拍摄于1857年。雷兰德的摄影是一种合成艺术品,它将戏剧、版画、绘画与摄影混合起来。他重视画面的具体情景气氛和人物的内心冲突,带有强烈的寓意性和宣泄性,同时完全保持画面的结构稳定、均衡和带有明显古典意味的和谐。这幅作品是19世纪最引人注目的高雅艺术照片,它以戏剧性的场景传达了关于人生的说教。在摄制上,他调用16个以上的模特,按预先设计好的位置去摆好姿势,用了30多张底片,在两张相纸上叠印,耗时六周,方才成功。在这幅照片中,雷兰德构想出一个寓意性的场面:一位先哲引领两个青年走入人生之路。其中一个青年崇尚宗教、勤劳向善,具有可敬的美德。而另一个青年一离开先哲就奔向享乐世界,染上赌博、酗酒、淫欲等恶习,以致失去理智,危害自己,走向死亡。

这幅作品为31×16英寸,在“曼彻斯特艺术珍品博览会”展出,得到英国维多利亚女王的赏识,被称为是“最壮观的场面,最出色的照片”。女王用高价买下了这幅照片,作为英国王室的艺术珍品收藏。这是前所未有的,因此引起了人们的极大震动。雷兰德通过自己的创作向世人证明,摄影也可以像画家作画一样,依照自己的构想,任意操控画面,而非大家所想,摄影只能机械地精密记录现实。



这张照片的重要意义，在于以能在艺术殿堂与其他艺术品鼎足而立，来表明摄影是艺术的创作手段。雷兰德的成就，使他被誉为“艺术摄影之父”。

## 2. 韦斯顿与 f64 小组

著名摄影大师爱德华·韦斯顿，一生拍摄涉及多种题材，且均有卓越建树。早期热衷于柔焦式的画意摄影，并因之多次获奖。20世纪20年代起，逐渐对画意摄影失去兴趣，特别是受斯蒂格利茨等人的启发后，开始坚定步入纯摄影之路。从1924年起，韦斯顿已经完全放弃了软焦点技术的运用，而转向探索有关摄影本体语言的表现。1932年，韦斯顿领头创建了f64小组，f64小组所推崇的纯摄影风气，使艺术摄影在发展上又进入一个新的境界。韦斯顿在拍摄上，喜欢用大幅面底片直接印相，用尽量小的光圈以保障景深，旨在追求全面清晰和影调细微。至今凡研究摄影的人，无不为其作品所倾倒。韦斯顿的作品魅力在于他善于从平凡的事物中，发掘出具有新意的题材，将普通的自然形体，赋予具有诗意的灵性，以精细的影调和严谨的构图，展示摄影之美（图1-2、1-3）。

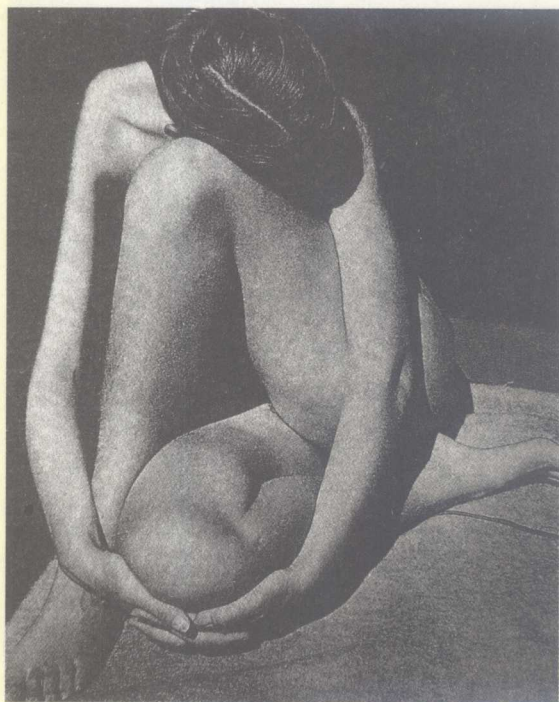


图1-2 《蒂娜的裸体》爱德华·韦斯顿

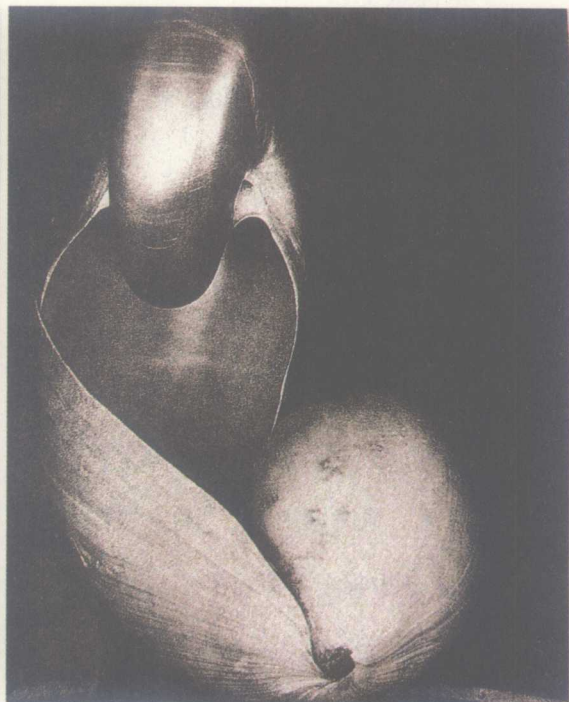


图1-3 《鸕鹑螺》爱德华·韦斯顿





照片进行裁减、反对人为雕饰的摄影观念。

(图1-4)《买酒归来》这是都市生活中一个极平凡的场景。星期天,学校的假日,一个孩子——显然平时很顽皮,被派到街上去为爸爸买啤酒。可贵的是,作者捕捉了孩子十分自然真实的情绪:被委以重任而洋洋得意,特别是在虚化街景和女孩子们称赞他的眼光的烘托下,使他的神情更加突出。这种生活场景的瞬间,具有自然生动、令人玩味的情趣,显示了抓拍的魅力。



图1-5 《布鲁塞尔》卡蒂埃·布勒松

(图1-5)《布鲁塞尔》这是一幅富有谐趣性的画面。在马戏团的大篷外,两个男人正在通过围墙的缝隙向里面偷看。从两个人的衣着和戴的帽子来看,身份显然不同。前边的男人一副绅士打扮,他显然也对自己偷窥的行为觉得不妥,甚至有失身份,因此他,警觉地关注周围有没有人注意他。然后后



图1-6 《拉扎尔车站后景》卡蒂埃·布勒松