

长江新创意
设计丛书

3

主编 | 靳埭强
副主编 | 韩然

广告摄影

被消费的视觉

编 著

余 源

安徽美术
出版社

J412.9/21

2008

长江新创意设计丛书 (3)

主 编: 靳埭强

副主编: 韩 然

广告摄影

被 消 费 的 视 觉

余 源 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

广告摄影——被消费的视觉 / 余源编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2008. 5
(长江新创意设计丛书 / 靳埭强主编)
ISBN 978-7-5398-1822-1

I. 广… II. 余… III. 广告—摄影艺术 IV. J412.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 025866 号

丛书策划: 曾昭勇 张李松
责任编辑: 张李松

主 编: 靳埭强
副主编: 韩 然

长江新创意设计丛书 (3)

广告摄影——被消费的视觉

余源 编著

安徽美术出版社出版发行

(合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号

出版传媒广场十四层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥市银联彩色印务有限责任公司印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 12.5

2008 年 5 月第 1 版

2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1822-1

定价: 54.00 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

当今我国以自主创新作为建设创意大国的国策，改革艺术与设计教育是重要的工作。自从我国推行改革开放路线以来，经济改革成就显著，现代设计教育得以发展，在20年间迅速地进步，成功地从工艺美术改变为设计专业教育。但可能是发展过急，欠缺充足的时间与长远的策划，没有按部就班地进行实验与实践，设计教育还是重技艺而轻创意，沦为一种短视的职业训练。近十年来，这种设计教育无限地膨胀，全国大专院校无一不开办设计课程，疯狂扩招，争相建造堂皇的教学殿堂，热衷于引进新科技硬件，基础课程停留在上世纪80年代的模式，师资难求，大部分教师缺乏专业实践，难以向学生传授专业经验。这种现象是我国创意教育大危机的预兆。

2003年，我受李嘉诚基金会的邀请，在汕头大学将原艺术学院改革为长江艺术与设计学院，并任职院长。我们希望在现今艺术与设计学院教育的环境中大胆实验，办一所与众不同的学院，为设计教育再改革投石问路；若能引起同道关注，一起添砖加瓦，既可为我们创意事业尽一分心力，也可圆我人生事业上一个梦想。

长江艺术与设计学院办学宗旨是以中国文化为本，以国际先进新观念为基础，以具前瞻性的视野，开放的态度，跨领域的学习，培养能心手合一的创意人才。我们致力改革专业方向，调整学科结构，重新编写课程大纲，增强教学队

伍，提升原师资创新观念，研发实验性课程，变老师是主导为师生互动研习。拒绝标准答案，培养独立思辨能力，使学生成为具有自主创新能力的人才。

我们经过实验实践，已取得一点成果。个别老师亦积极地总结自己的教学心得，编写专论。这套《长江新创意设计丛书》集中了我们的教研成果，作为长期出版计划，将逐年出版汇成书系，包括新课程的实验、专业教学的论述和硕士生专题研究等题材。我们无意编一套教科书，或建立一个新标准；相反，我们只想从新的角度探索不同的教学与研究课题，希望能引起更多更新的教学实验，努力在陈旧的体制内寻求突破。更希望同道先驱向我们提出宝贵意见，对创意设计教育事业支持鼓励。我衷心向付出过努力的我院师生和出版该丛书的安徽美术出版社致以谢意。

2007年11月汕头大学长江艺术与设计学院

2003年上半年，在北京“非典”最严重的时候，靳埭强先生带着助手郭咏茵小姐来到北京，住在已经门庭冷落、客人寥寥的和平饭店。他此行的目的只有一个，要说服清华校方同意将我借调至汕头大学担任长江设计学院的副院长，协助他推进新的设计教学改革。

尽管有许多困难，但靳先生的诚心不仅打动了我也感动了清华大学和美术学院的领导，借调一事终于得以在校务会上通过。8月，我来到了风景优美的汕大，在桑浦山边日月湖畔安顿了下来，开始了我在汕大的生活。

此时，汕大已经有了冠以“长江”字头的三个学院：传播、商学、艺术与设计，之所以有“长江”两字，是因为李嘉诚基金会对汕大的教育投入由单纯的经费投入变为更多地参与管理的方式，以此来推动汕大教学的国际化改革思路。有“长江”字头的学院，正是率先实行新体制的教学单位。他们聘请了一批国际上有影响的才俊之士来到汕大，一时汕大众贤毕集。

长江艺术与设计学院的院长是靳埭强先生，副院长是著名世界设计史研究家王受之先生和我，我负责科研和日常工作。学院还有一个阵容颇为强大的顾问团，其中有著名文化人、香港“进念二十面体”的荣念曾、胡恩威，香港设计中心董事局主席刘小康，香港理工大学副校长梁天培，等等。这个顾问团与内地荣誉性质的顾问有很大的区别，因为一年

四次以上的顾问会决定的是学院的大政方针，在我看来，顾问团实际上是学院的“常务委员会”。“长江”机制的学院还有一个最值得一提的地方是其所设的“行政总监制”，职权介于内地的行政副院长和办公室主任之间，但是又有所不同，他的工作直接受命于院长，在贯彻学院决定的时候有全权，比办公室主任管得多，从而决定了良好的行政效力。第一任行政总监是现在上海音乐学院艺术管理系系主任的郑新文先生，他也是位香港人，有丰富的艺术管理经验。我们的合作，真是非常愉快。我回到北京度假时，面对朋友对于行政辛苦的有关心问候，常常会心生自满，其实这都是得益于“行政总监制”的有效。

但汕大毕竟在汕头，作为一个偏于一隅的、年轻的大学，体制上的理念改革不可能解决所有问题，如何衔接和过渡性发展，是一个学院既要展开正常办学又要逐步提高的关键。学院采取了两步走的方针：首先，在教育理念上强力推进以中华文化为本、心手相应的、具有国际视野的新的教学模式。为此，学院约请了许多国际一流的师资撰写新的教学方案，建构一个全新的艺术和设计教育体系。第二步是引进师资和提升原有师资同时并进，高校扩招以来对优秀师资的需求量大增和教育部本科教学评估推行后对优秀人才的流动和促进，几乎是同时开始的。人才难求众所共知，虽然汕大有李嘉诚基金会的支持，在人才引进的待遇方面具有优势，但在全国高等教育的人才战略烽烟四起的形势下，汕大在地理环境上并不具备优势。因此，在积极引进的同时，如何提升原有的师资不仅是保证教学正常展开的关键，也是关系到整个教学改革成败的关键，因为，这样一批教师毕竟是学院教学的中坚力量。

学院采取了很多措施来解决这个问题。除了充分信任这些在校工作多年的教师，同时还请来新课程设计者与他们一起座谈讨论，沟通交流教学理念，组织他们到香港著名高校去考察，参加学术活动，开阔他们的视野，就这样，学院在每一门课上均着力推行提升。四年过去了，教师和学生均从中感受到教学改革带来的成果。

这一套丛书，就是这些成果的反映。回想三年前，我和韩然、武祥永、余源三位老师开始议论着要做这套书的时候，心里虽然期待但却是不安的，因为要完整反映学院改革新思路的著作，需要时间的沉淀。丛书后来得靳院长的支持，并将他的著作加入。随着时间的推移，丛书一步步成型，现在终于要出版她的第一批，我的喜悦心情是难以形容的。

于是写下以上的文字，权当序吧！

2007年12月16日于清华园

目录

第一章 | 摄影的视觉 9

第一节 | 摄影的产生对视觉艺术的冲击 10

第二节 | 摄影的眼睛和距离 17

第二章 | 广告摄影的视界 21

第一节 | 如何理解广告摄影 28

第二节 | 广告摄影的现实工作流程 36

第三章 | 角度无限 意念有迹 38

第一节 | 了解你的拍摄对象 39

第二节 | 关于联想 58

第四章 | 准备广告摄影 78

第一节 | 确定拍摄对象 79

第二节 | 器材使用与条件限制 81

第三节 | 光的基本常识 87

第四节 | 拍摄前辅助工具的准备 93

第五章 | 建立自己的评价体系 97

第六章 | 以对比的方式拍摄——典型性物品 152

第一节 | 表现金属 154

第二节 | 表现玻璃 160

第三节 | 学生例作 169

后记 | 200

第一章， 摄影的视觉

第一节, 摄影的产生对视觉艺术的冲击

翻开人类的艺术史我们知道, 由不同的种族贡献出的千姿百态的辉煌画面, 在我们的眼中缔造出这世界上每一个民族骄傲的过去。在这众多如繁星般的历史画面之中, 我们可以目睹到东方、西方、中东、非洲、印地安等等诸多不同文化的风貌, 追求表现现实生活的, 描绘未知冥界的, 关注表现精神世界的, 等等, 同一个世界中的文化艺术竟有如此多的不同。但从另一个角度去观察, 我们就会发觉, 这所有的艺术形式都在尽其所能地描绘“自然”。由于地域的差别、气候的差别、物产的差别养育出文化的差别, 才令被描绘的“自然”有了这样那样的“形式”区别, 并且形成不尽相同的乃至有些迥异的文化体。而不同的文化体的文化表征都不约而同地选择了以“可见”之物作为他们表现观念的语汇, 即便是天空中的行星也会被冠以地球上物种的名字(如星座说、星宿说)。我们身处的“世界”(自然)就是我们人类的文化艺术表现的语汇资源, 区别只是不同描绘的方式、方法以及期望与祈盼。但是这一切随着1580年一个可以通过小孔记录景物的盒子的出现, 逐渐改变了。这一新事物的影响首先体现在欧洲的绘画领域。“在西方的艺术中, 绘画总是画在建筑的顶部……随着暗箱的出现, 在画架上作画也盛行起来。”(霍克尼)此时的暗箱还不是现代意义上的摄影, 但是其基本原理是一样的, 直至今日也未改变。

现代摄影术要从1839年法国人达盖尔 (Daguerre) 发明银版法算起, 因为银版法使得“暗箱”所得到的物像能够长时间稳定地保留在可视平面上。当时在为庆祝摄影诞生的一次晚宴上, 著名画家德拉罗士 (Paul DELAROCHE) 院士即席发表讲演, 他的中心议题是: “从今天起, 绘画艺术死亡了, 而摄影术诞生了。”此一宣言式的结论虽有武断之嫌, 但在当时的情形下不无道理。描绘摹仿自然始终是当时的艺术主流, 摄影毫无疑问地在如实反映自然世界这一方面拥有着绘画所不具备的得天独厚的条件。

摄影术在经过百多年的发展之后, 呈现给我们的不仅是设备上繁多的品牌, 设计制造精密的机械与光学、化学成就, 同时给予我们的还有审视世界时的另一双“眼睛”。以前一直是绘画承担着这部分的责任。我们在欣赏传统意义上的绘画作品时, 在每一个特定的平面中形象是必然具备的条件, 也许是树木, 也许是人物, 也许是动物, 等等, 当然还包括技巧、色彩、情感等其他元素。除了在欣赏品评画作的种种令人感动、赞叹的元素之外, 从另外一个角度去观察会发现, 画作所呈现出的篇幅(平方尺度)以及人欣赏画作时的距离之间, 潜藏着一种物理性的“距离规律”。画面相对较小时这一“距离”就会短, 画幅大时则“距离”就会增大。并且画面大小与画中形象的大小之间, 也存在着一种规律性的比例关系。如图1是一幅摄影图片, 我们看了是否觉得这是个令人

图1 学生作品

愉快的视觉感受呢？作为一幅平面的图，它是不是显得过于饱满了？这一“规律”体现出的是：画师作画时自身的眼睛和画中形象要保持一定的距离，这一距离是有利于画师掌握表达整幅画的形态、色彩、空间等要素的。不论是恢宏的历史场面还是一堆静物，抑或是肖像作品，画面中的形象总是要和画幅之间保持“一定”（合适）的大小比例关系（如图2），这一大小比例维持在绘画工具可以表达细节，并能够令眼睛观察到的比例范围内。画作中形象的大小比例要符合观赏者以及绘画者眼睛实际观察的需要。而画面形象的大小比例透射出的是眼睛与被关注对象间的距离，而这一“距离”既被掌握在画师的头脑中，同时也是观赏者眼中接受的“距离”。而摄影术的诞生改变了这一延续了几千年的默契，人类视觉艺术的创作与欣赏的规律——视觉与对象间的常态。我们借助摄影可以看到较之绘画更细节的世界，也可以看到比绘画（传统）更宏伟壮观的场面，可以了解到细菌和微生物的本来面目（如图3），也可以感受到宇宙太空的浩瀚之美（如图4），可以体味到人体运动瞬间之美（如图5），同时也可以目睹地球另一端灾难发生时的惨烈（如图6），等等。这一切如果通过传统绘画艺术家的颜料与笔来表达，充其量也只能是接近事实，而摄影所提供的是“完全”的事实，虽然它还不能使得我们了解“这一瞬”的前因后果，但我们有理由相信，摄影是一门超越“距离”和“极限”的艺术，它令人类的视觉得到巨大的延伸，同时也引领人类重新审视我们生活的地球与宇宙。

图2 桃花坞木版年画

图3 PETER ARNOLD. INC.

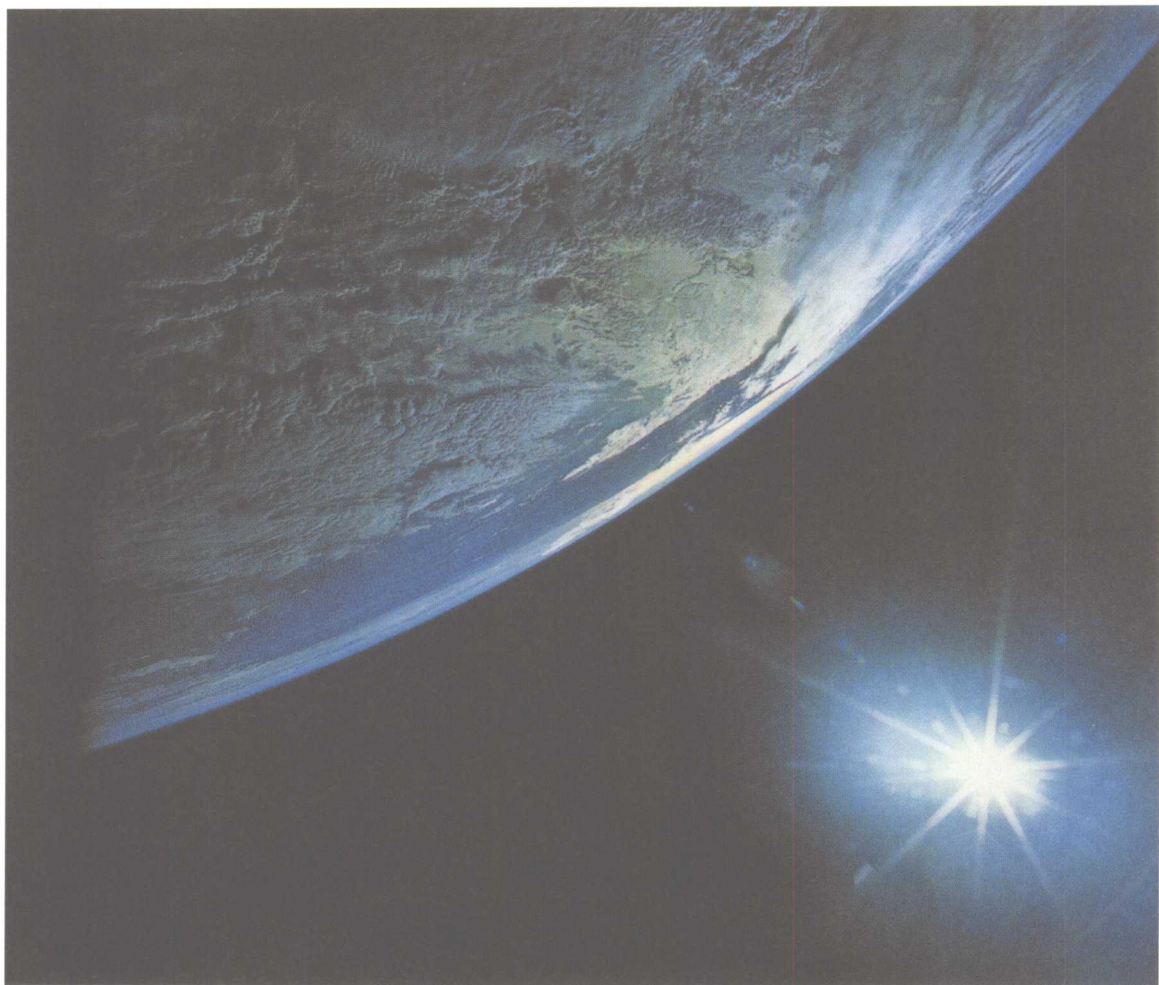

图4 THE STOCK SOLUTION

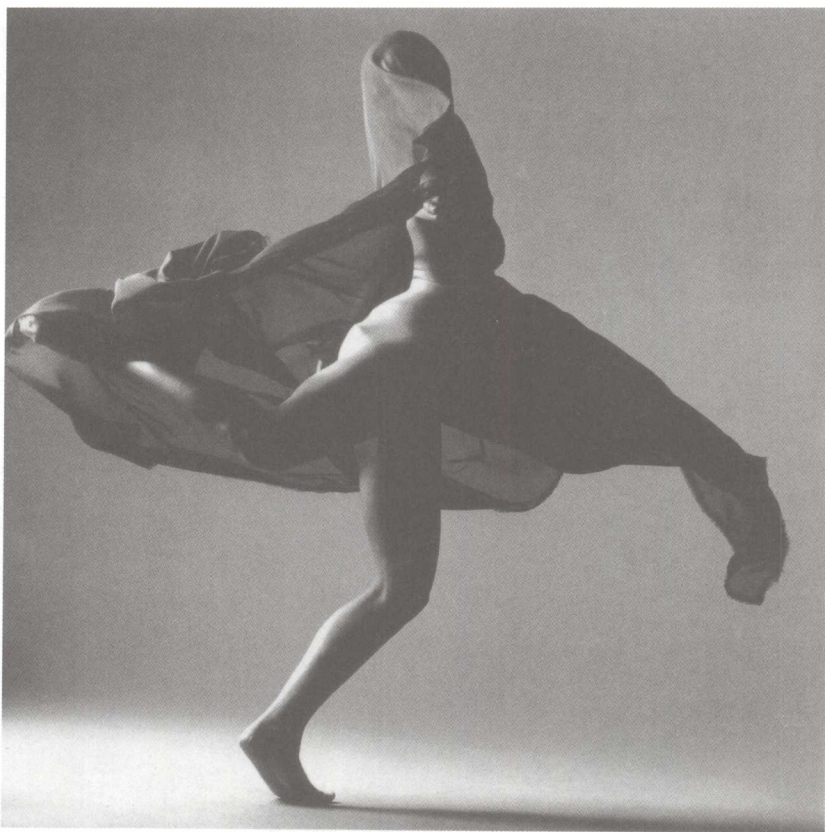

图5 HOWARD SCHATZ

图6 DMITRID BALTERMANTS