

浙江摄影出版社
ZHEJIANGSHEYINGCHUBANSHE
彭香忠 著
SHEJISHEYING

设计摄影

责任编辑: 任 力

任惠安

文字编辑: 于 谦

装帧设计: 任惠安

责任校对: 朱晓波

责任出版: 寿小瑛

图书在版编目(CIP)数据

设计摄影 / 彭香忠著. —杭州: 浙江摄影出版社,

2001.8

(中国摄影名家系列丛书)

ISBN 7-80536-882-1

I . 设... II . 彭... III . 摄影集—中国—现代
IV . J421

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第058958号

设计摄影

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 5

印数: 1-2500

2001年9月第1版

2001年9月第1次印刷

ISBN 7-80536-882-1/J · 495

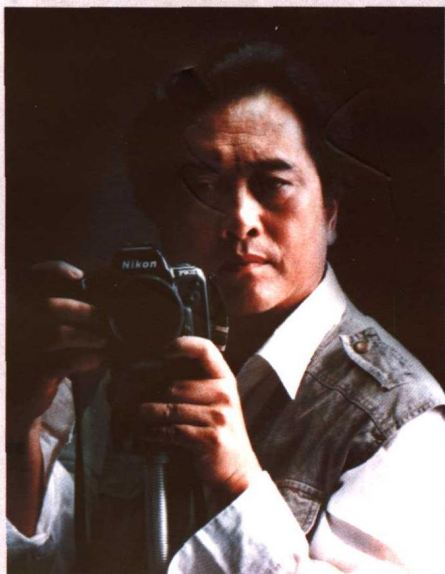
定价: 59.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

浙江摄影出版社

彭香忠 著

设计摄影

作者简介

彭香忠：贵州师范大学美术系教授，贵州艺术摄影学会会长，贵州高校摄影学会主席，贵州摄影家协会副主席，中国摄影家协会会员，中国贵州美术家协会会员，美国摄影学会会员。从事美术与摄影创作多年，曾将“照片的分解、组合与构成”、“点光源线化的艺术表现”列为设计摄影科研项目，潜心研究，探索创新。为了配合摄影教学，采取了多实践、多示范的教学形式，同时也创作了大量的摄影作品，并多次参加国内外的影展、影赛，作品先后在新加坡、马来西亚、日本、奥地利、西班牙、伊朗、美国、加拿大等国及香港、澳门、台湾等地区举办的国际影展中入选作品八十余幅次，获奖二十余幅次，其中获国际金奖三次，国际银奖六次，国际铜奖及其他专项奖十六次，作品《稀客》、《姊妹饭》、《山村的灯》先后在新加坡、澳门举办的国际影展中荣获金牌。作品《老哥俩》、《老姐妹》、《远方来客》获国际影艺联盟“FIAP”银牌，作品《蓝色旋律》、《山寨苗女》等，先后在马来西亚、日本以及港、澳、台地区举办的影展、影赛中荣获铜奖、优异奖、专项奖等。作品在国内参展、参赛中获大奖多次，其中《石板寨记忆》于1992年在“富士杯”中国风采彩色摄影大赛中获“最佳技法”大奖；《小镇夜色》于1993年在广东举办的国际摄影艺术节中获“雄霸杯”摄影艺术万元大奖赛金牌。以上两幅光画摄影作品在美国被美洲亚洲艺术学会永久收藏。1996年，在由中国摄影家协会举办的第三届中国摄影艺术“金像奖”评选中，名列“金像奖”榜首。这是中国摄影创作的最高奖。1998年被贵州省委、省政府评为贵州首批“省管专家”。近年来，举办个人影展、联展三次，在国内外举办摄影学术讲座数十次，出版发表作品数百幅，美术作品在省内外多次入选获奖，科普美术作品《美妙的溶洞》获全国科普美展二等奖、省科普美术创作一等奖，美术作品《黄果树瀑布的变迁》、连环画《铝的故事》获省科普美术创作一等奖和三等奖。

从1976年开始，先后在贵阳师范学院、贵州师范大学、贵州电视大学、贵州职工大学、贵州老年大学、中国摄影函授学院贵州分院等院校先后讲授“地理摄影”、“摄影技术技法”、“摄影理论与实践”、“摄影作品赏析”、“设计摄影”、“摄影构成”、“广告摄影”等课程，其倡导的设计摄影、技法摄影、光画摄影独具特色，在国内外被称为“光怪摄影家”。

彭波：贵州师范大学美术系讲师。1992年毕业于贵州

师范大学美术系设计专业，主要从事平面设计、设计摄影和美术史论教学工作。1988年从事摄影创作活动，现为中国摄影家协会会员、贵州摄影家协会理事。2000年加入贵州美术家协会设计艺术委员会，并担任副秘书长职务。作品多次参加国内外举办的影展、影赛，并入选获奖。其中代表作品《矿上的弟兄们》荣获1997年中国摄影家协会举办的第十八届全国摄影艺术大展金奖，实现了贵州在国展上金牌“零”的突破。1990年，作品《时光·生命》入选新加坡国际影展。1997年，作品《迁》、《速》获《大众摄影》月赛三等奖。1999年，作品《山魂》获全国高校“乐凯杯”艺术摄影展“优秀奖”。设计摄影作品《侗寨印象》获贵州省第九届“适马杯”摄影艺术展金奖。作品《山魂》还获得了2000年贵州省政府文艺奖。

在设计教学中，作者将图像与图形的理念融合，使学生在设计中了解摄影，在摄影中学会设计。近年来，为多家企业主持设计了视觉形象识别系统。1999年为贵州省的建国50周年设计的标志、招贴被选为指定图案，并得到省委、省政府的奖励，取得了良好的社会效果。

彭浩：《商品评介》杂志社美术编辑、摄影记者。1992

年毕业于贵州师范大学美术系，1995年以来在贵州大学艺术学院设计系广告摄影专业兼任摄影课专业教师，开设摄影基础、设计摄影、广告摄影等课程。为了配合摄影教学，拍摄了大量的教学示范片。经过多年的积累，创作了一批各种形式、风格的作品。经常参加国内外影展、影赛，并获得较好的成绩。中学时代就获得全国中学生摄影比赛三等奖；大学时代也获得全国大学生摄影比赛三等奖。1998年被评为《中国摄影》杂志柯达专业反转片优秀摄影师提名奖。1999年，作品《梦幻家园》获第六届“佳能杯”、“亚洲风采”华人摄影比赛创意类一等奖。2000年，作品《陌生》入选第五届上海国际影展。2001年，作品《石板魂》获贵州省政府文艺奖。2001年，《石板记忆》获第八届“佳能杯”亚洲风采华人摄影比赛数码影像类一等奖。2001年，被中国艺术摄影学会评为2000年百名摄影英才，并荣获“盛世群星”荣誉称号。在《中国摄影》、《大众摄影》、《摄影之友》、《人像摄影》、《摄影世界》、《中国摄影报》、《人民摄影报》、《海峡摄影报》等报刊上多次发表摄影作品及论文。

在工作实践中，作者主要从事平面设计和版式设计，在设计中运用摄影的手法，在摄影中运用设计的手法，形成了自己独特的风格。近年来，为多家企业设计了视觉形象识别系统，设计了一批有代表性的创意广告作品和设计摄影作品，在全国广告大展和贵州省广告展中多次入选获奖。

33/17

前言

激动人心的视觉形象、寓意深刻的思想内涵、强烈的视觉冲击力、完美的画面构成，是一幅成功的摄影作品必备的要素。摄影作品的形式就是平面视觉的语言，它和平面构成、色彩构成、平面设计有着千丝万缕的联系。点、线、面是画面构成的基本要素，光、形、色是视觉效果的直接体现。一幅好的摄影作品也就是一件成功的设计作品。本书展示的摄影作品从不同的层面反映了设计摄影的特点，在这些作品中，设计摄影的理念和实践得以融会贯通。本书中的作品采用多种手法，有些是传统摄影技法，有些是暗房特技手法，有些是后期制作中的特殊技法，还有一些是结合了电脑图像软件的数字影像技术。

本书中的多数作品是为了配合设计摄影教学而拍摄制作的，有些作品是在教学实践中给学生示范完成的。设计摄影是为美术、设计专业开设的课程，目的是训练学生的观察力和想像力，使学生对被摄对象有多层次、多方位的认识，用多种方法去表现对象，用多种形式去构成画面。美术、设计专业的学生要打破常规的观察方法，积极开拓想像力和联想思维，遵循艺术创作的规律，与平面设计理论融为一体，拓宽创作空间，寻求更好的、更多的表现形式。

经过多年的教学与实践，我们逐步探索和完善了设计摄影艺术的表现方法和制作技巧。书中照片的特殊效果大多是根据现场实际情况设计制作完成的，其中一些作品曾在国际、国内的影展、影赛中获得多个奖项，在摄影界具有一定的影响。

本书共分四个章节，分别是拍摄技术、暗房技艺、制作创意、摄影设计与数字影像。书中收录了百余幅照片，题材多样，手法各异，拍摄时间跨度长达二十余年，是摄影爱好者学习和研究设计摄影的理想资料。书中的重点作品有详细的分析资讯，是作者多年创作的经验积累，相信会给摄影爱好者、大专院校美术设计专业的学生及摄影界的朋友带来一些启发和帮助。书中若有错漏，望读者指正。

编者 2001年5月

设计摄影 SHE JI SHE YING
中国摄影名家系列丛书

随着21世纪的到来，中国摄影已迈入她最辉煌的年代，一大批优秀摄影艺术家脱颖而出，他们在不同的摄影领域表现其独特的视觉感受，如人物、风光、体育、广告静物、数码影像等，其创作的深度和力度独树一帜。我们将把这些中国摄影界的杰出人物及作品介绍给广大读者。

——编者语

目录

7

拍摄技术

23

暗房技艺

41

制作创意

55

摄影设计与数字影像

拍摄技术

PAISHEJISHU

摄影首先应该明确拍什么,然后才是怎样拍,用什么方法去拍,直到取得满意的效果,这才是完整的摄影创作过程。其中对拍摄对象要进行多方位、多视角的观察,并在创作中坚持艺术思维的辩证思考,对想像中的形象进行反复强化,寻找突破点,找准主题,融入个人的情感记忆,在记忆中唤起创作灵感。摄影的创造性是科学与艺术的完美结合,新形象、新概念是情感与理性、形象与抽象思维的统一。在创作中,摄影者要深入思考:此情此景,以前是否有印象?传统的表现手法有哪些?如何求新求变?如何在传统的表现形式上进一步提高?通过反复论证、反复推敲,制定多种设计方案,再从中选择一种最佳方案进行拍摄。本章的重点是:光的设计、形的设计、色彩的设计、线的设计以及变形变异的设计。

石板寨记忆

拍摄时实施B方案，用点光源线化的形式进行表现。其间，使用手电筒移动造型，产生光画线条，力图寻求动与静、冷与暖的对比。现场示范教学分两步完成：第一步，用闪光灯色片对石板寨背景曝光，以冷调为主；第二步，用手电筒作光源移动造型，移动速度的快慢，决定了光画线条的粗细。光画画线要一气呵成，不要断线，也不要重复。低色温于电筒光源画出的线条呈橘红色，与背景形成较强的色彩对比。

作品于1992年获“富士杯”中国风采彩色摄影大奖赛“最佳技法奖”，1996年获第三届中国摄影艺术金像奖。

拍摄数据

使用尼康F3照相机，24毫米广角镜头，用三脚架固定机位。开T门曝光，时间为55分钟，光圈F8。闪光灯加用蓝、绿色片。并使用5节1号电池的手电筒。

光的设计

光是万物之灵，有光才会显现景物的形态、色彩、线条、质感和透视感，是光造就了摄影。光的方向、光的品质（光的强烈或柔和的程度）和光的色彩是光的重要特性。光有自然光和人工光之分，研究光、寻找光、制造光对摄影有重要的作用。本节着重研究人工光和混合光的运用。人工光包括标准色温灯，如电子闪光灯、影室伞灯、造型灯等，也包括低色温灯，如各种钨丝灯、普通照明灯、手电筒、火光、烛光、光笔等，它们都可作为设计摄影的光源。有的低色温光源本身就是被拍摄的对象。只要善于使用光线、善于改变光线的方向，就能得到良好的视觉效果。

设计方案A

设计方案B

拍摄数据

使用尼康F3照相机，尼康24毫米广角镜头，用三脚架固定机位。第一次曝光采用F8、1/30秒。第二次开T门曝光45分钟，光圈F8，其间进行了适度遮挡。使用申帕克36指数闪光灯。闪光灯色片用了红、绿、蓝、黄四种。

山村的灯

一个偶然的机会，我们下乡创作，到了花溪水库上游的一个石板村寨——李村，已有不少摄影爱好者在这里创作出不少好作品。为了创作与众不同的画面，我们选择了夜间，利用人工光进行拍摄，力图在设计上创新。经过下午的观察与构思，制定了三套设计方案：A. 在黄昏时利用人工光与自然光组合拍摄。B. 在夜间利用点光源线性化组合拍摄。C. 在夜间采用多次曝光手法拍摄，并在后期利用感色层分离技术完成创作。《山村的灯》实施了A方案，以表现古老的石板村寨世代繁衍生息的主题。当晚村中有一户人家正在办喜事，人来人往十分热闹，照片分两步完成：

第一步大约在晚七时拍摄，利用黄昏时分高原上的余光表现远处的石板村寨及天空景色，曝光欠两级，使天空和地面景物略有显露。

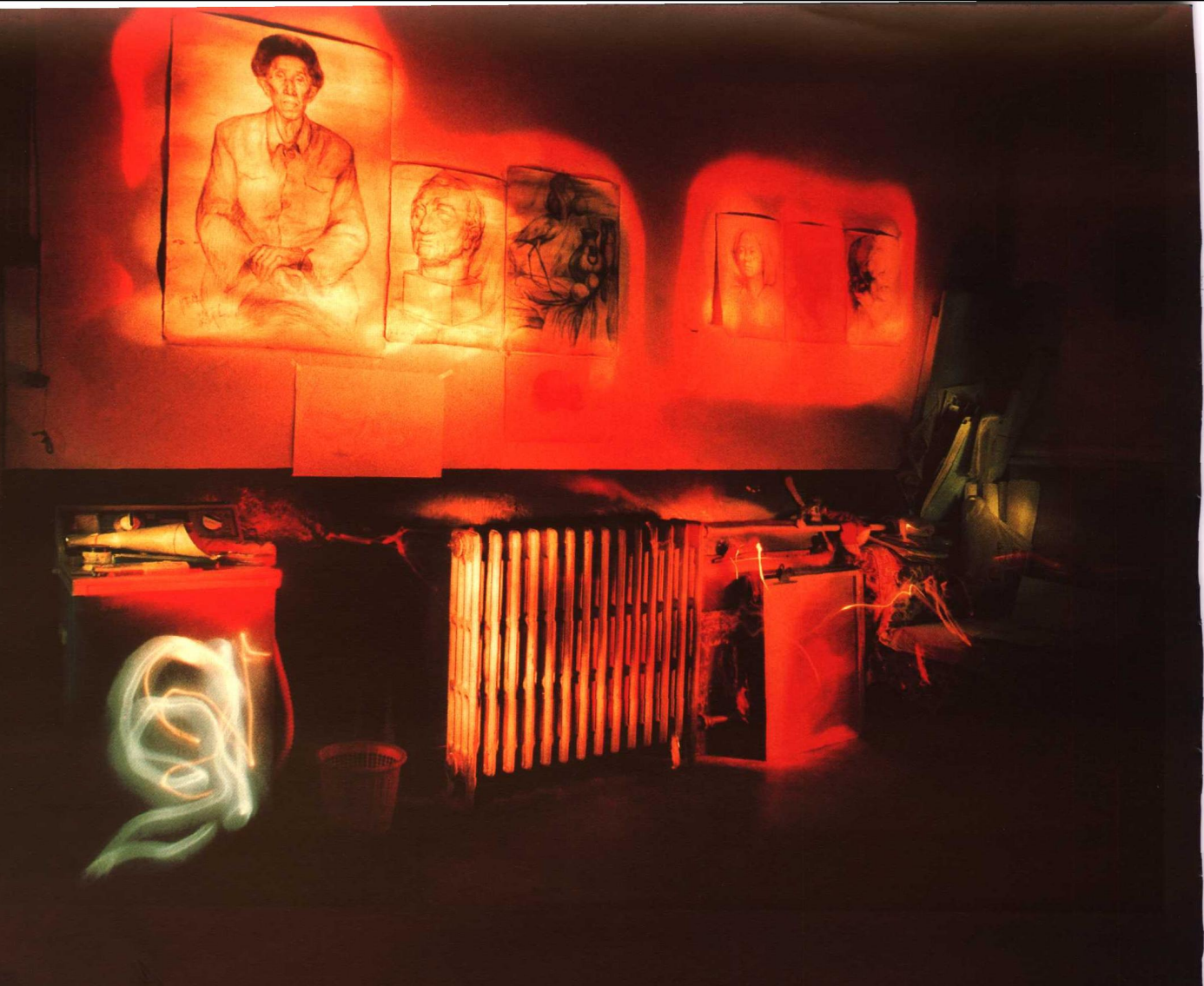
第二步大约在晚八时拍摄，开T门曝光，加用不同色片的闪光灯进行数十次曝光。其效果是屋面为冷光，廊道为暖光。最后用手电筒来回走线，增强纵深感。由于长时间曝光，使天空云层也产生了动感态势。

作品于1992年获“富士杯”中国风采彩色摄影大赛“最佳技法奖”，1996年获第三届中国摄影艺术金像奖。

设计方案C

光的设计

墙上素描

作品拍摄的是画室及墙上素描，唯一的光源是手电筒。拍摄时，用三脚架固定机位，光圈F5.6，曝光时间总量为15分钟。用手电筒加色片移动曝光。

蓝色旋律(右图)

这是在现场示范教学中拍摄的人像光画照片，使用海鸥4B型双镜头反光相机和公元GB21°黑白胶片。拍摄时，在取景框上放一张透明玻璃纸，按设计小样画好位置，以便拍摄时做好定位与遮挡。拍摄分三次曝光完成：第一次拍摄拉提琴人像；第二次拍摄虚焦人物特写，拍摄时要进行适当遮挡，以避免不良重叠；第三次用5支小手电筒捆绑成排，开B门移动画线完成。后期制作时，使用彩色相纸将画面放大成蓝色效果。

作品于1996年获第三届中国摄影艺术金像奖。

拍摄数据(右图)

使用一支1000瓦的碘钨灯作为主要光源，光圈F5.6，拍摄人像采用1/30秒的快门速度。再用5支小手电筒移动画线，开B门曝光10秒钟左右。用黑卡纸按设计要求剪好遮挡模型，在镜头前进行遮挡。

石板寨烛光

这是一幅现场教学示范照片，是使用三种光源组合拍摄完成。因闪光灯电池耗尽，只有画面右上角的背景使用了闪光灯加色片。接着用手持蜡烛作光源，产生了虚影。最后又在画面左下角拍摄人像组合。天空和部分背景的红色是用虚焦拍摄燃烧稻草的移动火光完成的，增加了背景气氛。

作品于1996年荣获第三届中国摄影艺术金像奖。

拍摄数据

使用尼康FM10照相机、尼康24毫米广角镜头。拍摄时，打开B门，先后使用F8、F4、F5.6的光圈，并在拍摄中途变换焦距，曝光时间总量为50分钟。

夜行人

这是一幅光画与现场人像的组合照片，背景为雨夜水泥路面的反光。人像的光画是在现场用手电筒沿人物的轮廓画出的。拍摄时，光源正对照相机，用三脚架固定机位，打开B门，使用光圈F8。

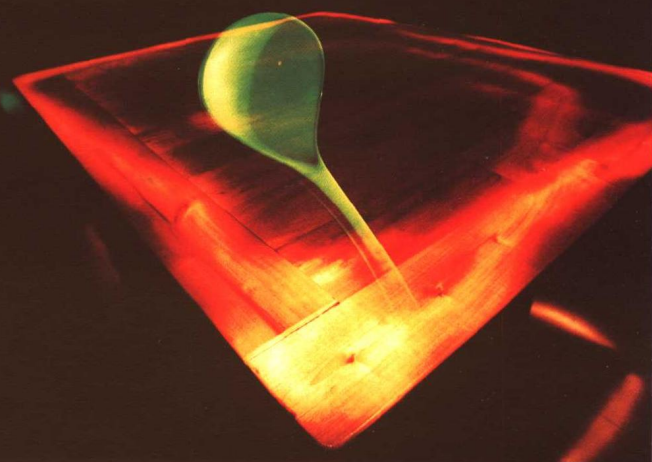
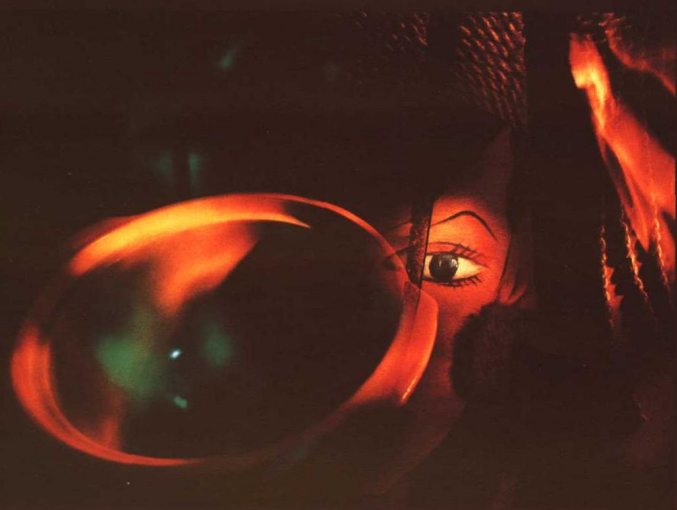
梦幻家园

这是一幅弱光摄影照片，拍摄的是家中的饭厅。其中运用多种人造光源，而以手电筒照射为主。在夜间全黑条件下，根据设计要求进行分区域移动曝光，并将快慢移动相结合，使光迹在画面上产生了神秘的效果。

作品于1998年获第六届“亚洲风采”华人摄影比赛创意类一等奖。

拍摄数据

使用尼康FM2照相机、尼康24毫米广角镜头，光圈F5.6，用三脚架固定机位，打开B门曝光，时间总量为18分钟。拍摄时加用了红、黄、蓝色片。

光影的协奏

作品为四幅组合照片，采用多种手法拍摄厨房用具，以表现不同质感的物体在弱光条件下的光影组合。惟一的光源是手电筒，通过移动照射完成设计意图。

拍摄数据

使用尼康FM2照相机、尼康35~105毫米变焦镜头。用三脚架固定机位，开B门曝光，光圈F5.6。作品在全黑环境中拍摄完成。