

新概念摄影教程

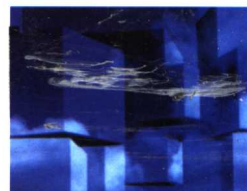
艺术设计摄影技巧

photography

foundations for

design & art

[澳] 马克·盖勒 著
薛非寒 译

浙江摄影出版社

新概念摄影教程

741
2G133

艺术设计摄影技巧

photography foundations for

art & design

A1038887

[澳]马克·盖勒 著

薛非寒 译

浙江摄影出版社

责任编辑 赵爱萍 高 扬
封面设计 郎水龙
责任校对 朱晓波
责任出版 徐爱国
电脑制作 朱爱民

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计摄影技巧 / (澳) 盖勒 (Galer, M.) 著; 薛非寒译. - 杭州: 浙江摄影出版社, 2003.1
书名原文: Photography: Foundations for Art & Design
新概念摄影教程
ISBN 7-80686-042-8

I . 艺 ... II . ①盖 ... ②薛 ... III . 艺术摄影 - 摄影技术 - 教材 IV .J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002) 第 089531 号

新概念摄影教程

艺术设计摄影技巧

原 著 [澳] 马克·盖勒
翻 译 薛非寒
出版发行 浙江摄影出版社
(杭州市武林路 357 号 邮编 310006)
经 销 全国新华书店
印 刷 淳安千岛湖环球印务有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 12
字 数 190 000
印 数 0 001 ~ 3 100
2003 年 1 月第 1 版
2003 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 7-80686-042-8/J · 596
定 价: 25.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

致 谢

由于众多友人的帮助，本书才得以刊印成册，在此我要特别感谢以下几位：

汤姆·戴维斯，感谢他对艺术和设计教育的热忱；

珍·卡里，感谢她对摄影教育的热忱；

蒂姆·戴利，感谢他对初版的建议和意见；

约翰·查尔德和亚德里恩·戴维斯，感谢他们对第二版的意见；

玛格丽特·莱利和贝恩·霍华德，感谢他们对本书的装帧和编辑的意见；

澳大利亚佳能公司，感谢他们提供图片；

Spelthorne 学院、摄影研究学院和 RMIT 大学的学生们，感谢他们热情和友谊；

多萝西、马修和蒂冈，感谢他们的关爱和理解。

目 录

导 言	1
学生使用指南	2
构 图	5
导 言	6
构 图	7
主体的位置	10
平 衡	11
线 条	12
最佳视点	14
纵 深	15
创作练习	16
画 廊	18
用 光	19
导 言	20
光 质	21
光的方向	22
反 差	23
曝光补偿	24
景 深	25
影室用光基础	26
创作练习	27
曝光时间	29
导 言	30
拍摄技巧	34
闪光摄影	37
低速同步闪光	38
创作练习	39
自我形象	41

导 言	42
创作练习	46
画 廊	48
照片剪辑	49
导 言	50
政治性的剪辑照片	52
照片剪辑技术在媒体上的应用	54
艺术创作中的照片剪辑	56
创作练习	58
画 廊	60
图像的变形	61
导 言	62
照相机带来的变形效果	63
暗房中的变形手段	65
电脑特技	69
创作练习	70
风景摄影	73
导 言	74
画意摄影	75
写实主义摄影	76
纪实风景摄影	77
情感的表达	78
表现技巧	80
安排环境	83
创作练习	84
画 廊	85
人像摄影	87
导 言	88
构 图	89
表现人物个性	92
拍摄陌生人	93
指导被摄者	94
人物性格的表现	95
创作练习	96
画 廊	97
纪实摄影	99
导 言	100
视觉传达	102

捕捉故事	104
创造故事	107
编辑画面	108
道德与法律	109
创作练习	110
画 廊	111
 视觉的读写能力	113
导 言	114
处理技巧	115
画 廊	120
 照相机	121
导 言	122
传统的 35 毫米单镜头反光式照相机	123
现代自动照相机	126
曝 光	127
TTL (通过镜头的) 测光系统	128
 冲片和印片	131
冲洗胶片	132
印片过程	136
制作样片	138
印 片	140
底片质量控制	142
 数字图像的获取与输出	143
导 言	144
模式和通道	145
获取数字图像	146
文件的格式和体积	148
分辨率	149
扫 描	152
数字图像的输出	153
 数字图像的处理	155
导 言	156
图像尺寸	157
改变影调范围	159
修改图像内容	161
提高图像的清晰度	166
 教学资料	167

暗房设计	168
作 业	170
作业报告	171
工作表	172
暑期课题	173
画 廊	174
 专业词汇汇编（英汉对照）	 177

导 言

本书旨在为广大摄影爱好者及艺术设计专业的学生介绍一些富有创意的摄影技术。书中倡导的是创造性的摄影行为，而不主张单纯地使用摄影技术。

系统的学习方法

本书的理论指导部分提供了一个系统的学习方法，它将给学生提供设计工作的经验和一定的摄影技术。

本书旨在帮助学生提高设计能力，以及系统策划能力和实际操作能力。

学生应该使用摄影日志，以专题的形式记录下所有的研究和实际操作。

灵活性和能动性

本书有一定的灵活性，学生可以自由选择专题。学生在以标准的设计准则规范自己工作的同时，还可以继续追求个人的爱好。这种方法可以使学生有更多的机会来表达自己的创作意图。

课程的安排

前三章是一个相对完整的部分，所介绍的技巧刚好能使学生完成创作练习而无额外的内容，即使能力较差的学生也能完成这些练习，这样可以帮助学生迅速地建立自信心。事实上，前三章的创作练习和实际操作为以后的章节构建了一个基本框架。

每一章的内容大概需要25~40小时来完成，其中包括作个人调查的额外时间。“视觉读写能力”一章的内容可供选修，它主要是为学习多媒体的学生和更深入地学习摄影的艺术设计专业的学生提供帮助的。

教学资料

在“教学资料”一章中有一份工作表和一份操作过程报告，学生可以在老师的帮助下完成。这项工作可以帮助学生整理学习成果并通过对个人学业的强弱项的分析获得有益的回馈。“控制测试”应该被视为一项学生可从中获取经验并在检测时能独立完成的作业。学生应当在这项测试中运用他们在本书中所学到的技巧。

学生使用指南

本书可以帮助你掌握摄影技巧和创造性的提高两个方面都能有所收获。你必须按要求完成各项学业,包括调查研究工作以及一些实际操作性的练习。从中获得的知识 and 经验将为你将来的摄影工作打好坚实的基础。

什么是设计

从你开始对某对象进行认真地谋划时,你就是在进行设计了。要利用摄影来做你的设计练习,就应该好好地考虑:你想拍什么?要用怎样的技巧去表现你选取的被摄体?你想要表达的又是什么。只有当你拍摄的照片能如实地传达出你想要表达的信息时,才能说这个设计成功了。

在完成每章的所有实际操作和练习之后,你会了解别人的作品是如何创作的,并学会怎样用你自己的照相机传递视觉信息。你可以自由选择被摄体,但你拍摄的照片应该能表达你个人的想法并记录你所观察的对象。

设计其实是一个可以分步骤学习的过程。每次做新的练习时,如果你都能把这些简单的步骤运用自如的话,那么你的设计作品就会新颖独特,令人过目难忘。你会发现你的照相机是多么具有创造性。

本书的使用

每章的开头都列出了“目的”和“方法”,指明了本章要学的技巧以及如何去掌握这些技巧。

你在看过并完全理解了主要内容后,可进行实际操作。如果遇到不清楚的问题,可随时问指导老师。

所需的器材

本课程要求你以最少的摄影器材学习摄影。你需要一架具有手动功能的35毫米单镜头反光照相机。如有疑问的话,可以请教指导老师或照相机专卖店的经营者。许多照相机经销商都能为你提供价格合理并附有保修卡的二手器材。拥有大批昂贵的摄影器材并不能使你成为一个更出色的摄影师。很多专业摄影师使用的器材比一些业余爱好者还要少。摄影的确有很多不同的领域,其中包括像体育摄影和野生动物摄影这样不能十分接近被摄体的拍摄方式,每一个领域都要求一些特殊的器材。如果这类摄影正是你的兴趣所在,那么你就得考虑怎样用手中的照相机捕捉到理想的被摄体。

研究和资料

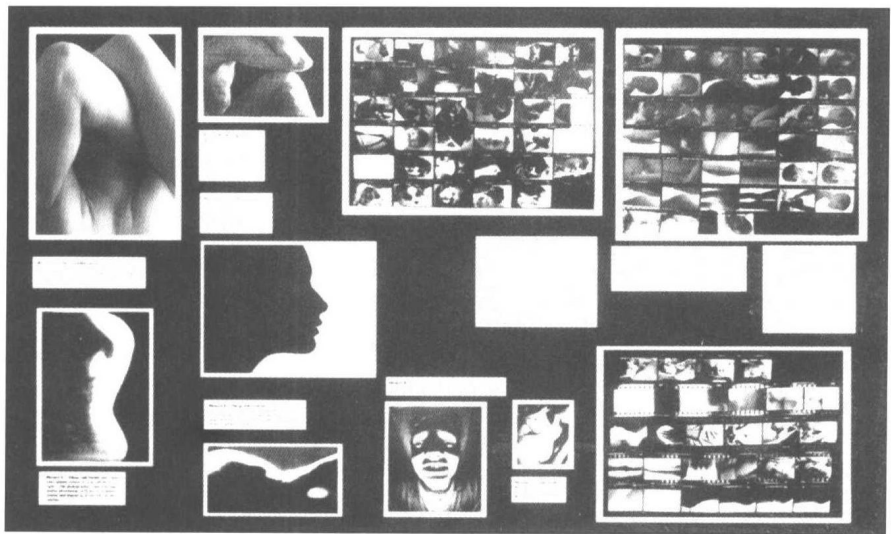
要想出色地完成每一个练习,就应将每章的实际操作看成是你研究的起点。通过研究大量的、来自不同地方的影像作品,你会发现你全部的创作潜能。

有创造力的艺术家和设计师都以不同的方式为其作品寻找灵感,而且他们中的大多数都受到他们曾见过并欣赏的其他作品的影响。最好的设计师是那些注重积累资讯的人”。

开 始

刚开始的时候,你可以收集或翻拍一些与你正在进行的实际操作相关的影像。你收集的这些影像将成为你未来设计工作最有价值的资料。从这些影像中吸取的各种要素(比如用光技巧或最佳视点)可以为你的创作提供灵感。记住,你这可不是在抄袭别人哦!

和你的朋友、同学、家人或你的老师谈谈你的想法,这将有助于你理清思路,更好地表达自己的创作意图。

学生习作

选取资料

当你在四处搜寻影像资料时,要尽量谨慎,你需要的是高质量的东西。并不是所有冲印出来的照片都是适用的。好的影像资料来自高质量的书刊和展览。图书馆也是寻找资料的好去处。此外,还应留意当地美术馆举办的各种展览。

关于调查

你在每次练习中都应提供一些材料,说明你是如何构思和完善你所使用的技巧的。你所提供的材料应当是整洁而条理明晰的,这样,别人在评判你的作品时,就能够很容易地从你的作品中了解到你的创造性和技巧性的发展。

在你的说明材料中应保留用记号笔所作的对原构思的修改。要对这些照片作简短的评论,说明你是怎样筛选和淘汰照片的,并进一步说明这些被淘汰的照片对以后的拍摄有怎样的影响。要详细陈述你拍摄每张照片的意图,并分别评价它们的成功之处。还要详细陈述你是怎样构思和确定作品主题的。

对你曾注意过的照片作简短评论,说明它们是怎样影响你的拍摄工作的。如果有可能的话,复制这些照片,并把它们附在你收集的资料中。

所有相关的印刷品和照片都应以数字或字母标识,并与相关的评论对应,以便教师进行评估。调查作业以及其他的说明资料都应仔细地装裱在卡纸上,以备展示的需要。

关于完成的作品

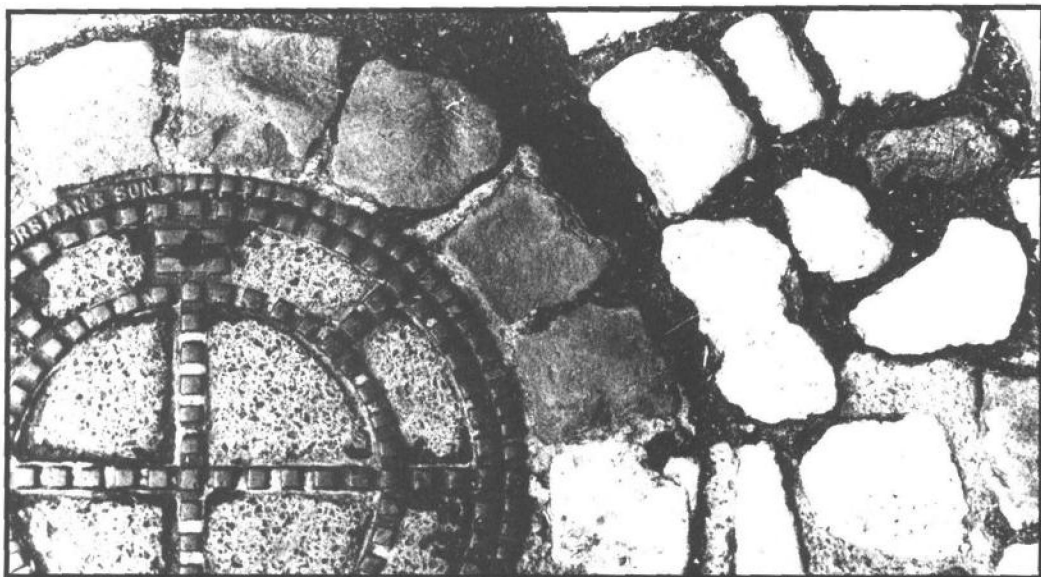
展示作品的方式影响你最终的分数。胶片的冲印并不意味着工作的完成。试着在装裱之前最后审视你的作品。如有条件,应使用直尺确认四边是否都已整齐,并检查说明文字是否有拼写和语法的错误。

最终的作品应用合适的胶带固定在卡纸上。粘贴纸张专用的胶带可能对涂塑防水的相纸不那么有效。一般来说,应以干贴法对相纸进行处理,首先用粘纸初步粘定照片,再以按压的方法固定;也可以采用卡纸窗框式装裱法。这两种方法都很费时,而且需要一定的技巧。另外还有一种既经济又便捷的选择,就是用双面胶固定照片的四角。如果要在第一页写上题目的话,最好使用字母模板或是用电脑设计字体。最后,在已装裱的照片背面写上你的名字和作品的主题,以便于指导教师能尽快返还你的作品。

作品的保存

习作应保持清洁和干燥。可用一个比你的作品规格稍大的硬纸夹来保存作品。最好使用统一规格的硬纸夹,使其外观和风格保持一致。底片和反转片也应该分别保存在合适的片套或片袋中,使之处于无尘、防潮的环境中。

构 图

人行道 盖瑞斯·尼尔 摄

目 的

- ~ 提高对摄影作品是一种由线条、形状、图案构成的平面图像的认识。
- ~ 进一步理解采用不同的摄影技巧会对被摄体的重点及其内涵的表现产生什么样的影响。

方 法

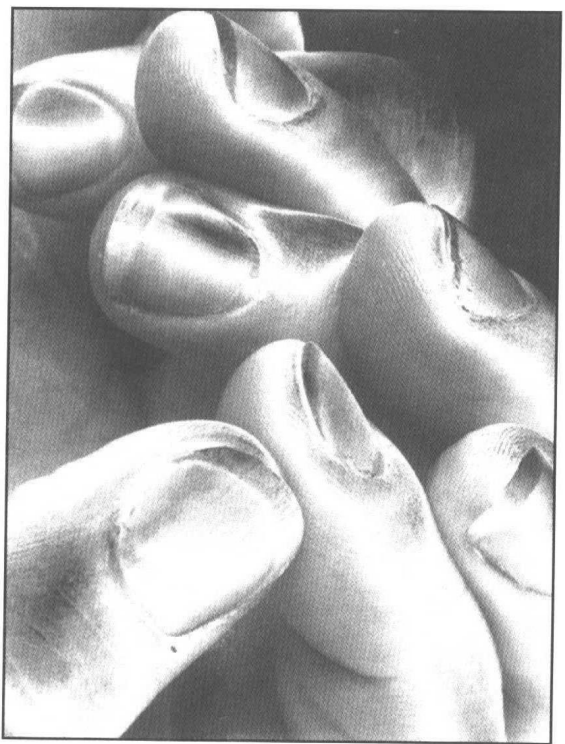
- ~ **研究** 研究不同摄影家的作品，留意他们所使用的技巧，并记录下你的观察和发现。
- ~ **讨论** 与其他同学交流意见。
- ~ **形成个人观点** 编写摄影日志，记下学习和构思的过程。
- ~ **实际操作** 在拍摄和展示照片之前，你应该进行细心的观察和仔细的筛选，认真体会如何通过构思创作一幅有线条、形状、图案及创意主题的作品。

导 言

通过照片，我们可以更多地了解这个大千世界。照片不仅使我们认识了许多产品（其中大多数我们以前并不了解），还为我们展示了那些遥远地方发生的事件。而关于那些我们已知的事物，照片则可以告诉我们更多的信息。

我们中的许多人花了很多的时间很投入地去看周遭的事物，但往往匆匆一瞥就已感到满足，认为该看的已经“看到了”。我们的心理和欲望常告诉自己看到了什么以及想看些什么，而我们在看一幅极普通的物体的照片时却可能会觉得陌生。只要有一点点创作的想像和摄影的技巧，从平凡的事物中发掘出不平凡的光彩就会成为可能。

比尔·布兰特在1948年曾说过：“摄影师的工作就是要比一般人更热情地观察事物。他必须有婴儿初看世界时的好奇，或是旅行者初到陌生国度时的热切心理。”

手指 马克·盖勒 摄

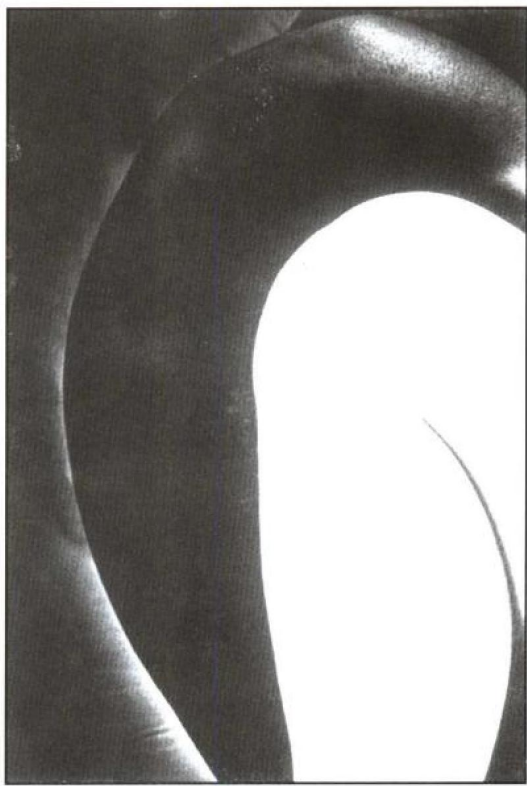
选择被摄体

只有擦亮眼睛，拍下那些最先吸引你的景物，你的照片才有可能吸引人。你的第一个创造性的判断是很重要的。那么你要拍些什么呢？你的第一个技术性工作就是构图。

构图

主体构图

摄影家罗伯特·卡帕曾这样说：“如果你的照片不够好，那是因为你靠得不够近。”他的意思是说如果缺乏近距离的观察，你的被摄主体就会显得无足轻重，没有价值。另外还有一个大忌是摄影者在构图时常容易犯的：业余的摄影者所站位置常常离被摄体过远，因为他们想要把眼前的一切都纳入画面。他们的照片因此而变得杂乱无章，这些毫无意义的细节惟一的作用功能就是和被摄主体抢镜头。

拥抱 细江英公 摄

上面这幅照片不仅对人体进行了探索，更是一幅表现形状轮廓、色调和线条的作品。这里一共有3个占主导地位的形状。女人的腿、男人的背脊，以及它和照片边框构成的形状。用取景器对被摄体构图的行为在无形间创造了现实中并不存在的边沿或轮廓。与此同时，构图也剖析了人们所熟知的事物，创造了全新的形状。仔细研究这幅照片的构图，分析它是如何创造富有视觉冲击力的形状的，以便今后拍摄出成功的作品。

男人背脊的弧线精心设计在女人的腿和画面的边框线之间，以完成画面的完美平衡。

使画面饱满

靠近被摄体，背景中不必要的细节就会被削弱，甚至被消除了。此时，由于画面中需要处理的视觉元素大大减少，摄影者就能游刃有余地控制他的作品了。许多业余摄影者在拍摄人像时总是不敢不把头部摄入镜头，总是在画面之中囊括了所有他们认为重要的细节，其实这并不可取，除非你要的是包容所有琐碎细节的纯粹的现实的翻版。

父与子，越南 马克·里伯德 摄

当人们观看一张照片时，是无法确知画面之外的事物的。因此，我们只能根据照片上已知的信息对画面的内容进行理解。所以，我们也无法知道这样的理解正确与否。

上面的这幅照片中是一位父亲和他的孩子。作为画面中惟一的信息，那双像翅膀一样保护着孩子的大手，让我们自然而然地得出了这个结论。若为了澄清有可能产生的疑虑，摄影师本可以后退些，使父亲的形象整个进入画面，但他没有这样做。因为，一旦那样做了，伴随父亲的形象同时进入画面的将是大片的背景。这种有着大片无用背景的父亲肖像势必缺乏很强的感染力。真要讲述一个故事的话，摄影师可以选择拍摄一组照片。

实际操作（一）

参考各类摄影作品集，看看有多少摄影师是以极近的距离拍摄被摄体的。采用这种方法，可以使画面饱满，给人印象深刻。

找两个例子，分析摄影师是怎样运用简洁的背景，削弱不必要的细节，最终达到突出主题的目的。

都是真实的吗

照片总是在给我们提供着事实的根据,但有时这些信息并不足以让我们确信关于照片内容的判断一定准确。

海德公园 亨利·卡迪娅·布莱森 摄

除了照片上给我们提供的信息之外,关于这位老妇人的生活,我们还能知道些什么呢?我们是不是能够以这张照片上没有其他人出现为由来推测她的生活很孤独呢?也许是摄影师在拍摄时赶开了正围在老妇人身边玩耍的孙儿们,以营造一种氛围,而恰恰改变了照片的含义呢?这些我们都无从知晓。因为我们无法看见事件的全过程或是它所处的特殊环境。可以说,照片使我们接触到的是与周围事物脱离联系而独立存在的个体。

实际操作（二）

阅读以下这段文字（选自约翰·沙尔科夫斯基撰写的《摄影师的眼睛》）并回答提出的问题。

去掉被摄体与其周遭事物的联系,是摄影师艺术工作的实质。他所面对的中心问题非常简单,即:画面中应当包含什么?应当抛弃什么?取舍之间的选择标准就好比是照片的外框。就像制图员从图纸的中央开始绘制一样,摄影师的工作始于对边框的设定。

照片的外框限定了它的内容,并使呈现在人们面前的照片从现实景物无意义的排列中脱离出来。由于具有这两方面的作用,它使画框中的景物建立起了一种新的关系。设定照片的外框要仔细地研究被摄体最普通的形式,然后把它们最不平凡的一面展现出来。可以说正是画面的边框构建了物体的外形。

通过一个假想的画框,摄影师不断地剪辑着这个世界存在的意义和呈现的形式。这个画框决定着他的创作怎样开始。它在照片中的作用就好像台球桌上铺的毡垫。

问题1: 约翰·沙尔科夫斯基关于摄影师在拍摄时应当去掉被摄体与其周遭事物的联系的说法是怎样的含义?

问题2: 构图常常“解构熟悉的形式”。19世纪末,摄影对艺术产生了极大的冲击,像德加这样的印象主义画家都受到了深刻的影响。找一幅体现了这种影响的德加的作品,并试着说明公众在看这些作品时深感震撼的原因。