

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

影像创作

● 熊莉钧/著

VIDEO ART

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

影像创作

◎ 熊莉钧 / 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIYAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (C I P) 数据

影像创作 / 熊莉钧著. — 重庆 : 西南师范大学出版社, 2012.8

国家级高校特色专业. 四川美术学院绘画专业系列教材

ISBN 978-7-5621-5808-0

I. ①影… II. ①熊… III. ①摄影艺术—高等学校—教材 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第113802号

丛书策划: 李远毅 王正端

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

影像创作 熊莉钧 著

责任编辑: 王正端 袁理

特约编辑: 范玲

整体设计: 宋宇

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 256千字

版 次: 2012年8月 第1版

印 次: 2012年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-5808-0

定 价: 45.00元

本书部分作品客观上无法联系作者, 我社已将该部分作品的稿酬经由重庆市版权保护中心转付, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术专业教材敬请垂询艺术教育分社。

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育分社电话: (023)68254107 68254353

序

The Preface

近年来,全球的文化艺术领域发展迅速,绘画艺术的新观念、新技术、新手段层出不穷。同时,国际、国内高等艺术教育形势也发生了显著变化,原有传统学院式的教学方式已不能适应这种要求。长久以来,四川美院油画系一直秉持“包容、自由、提倡自我”的人才培养模式,强调艺术创作实践的多元化。那么,如何将我系的学术传统传承下去,如何将油画艺术教学与社会发展的新需要同步联系起来,怎样提高学生油画创作水平,都使我们感到实施油画艺术教学改革的重要性与紧迫性。

我们都知道川美油画系活跃的艺术状态是川美油画人几十年来不断创新、探索的结果,特别是与油画系推行实验班制度和原油画第三工作室的努力分不开。要使川美油画的学术传承得到持续发展,就必须将“创新”的理念延续下去。秉承这样的教学传统,我系自2003年展开本科教学评估以来,在倡导自由、宽松的学术环境的基础上,树立了“以创作带动教学”的办学指导思想。“以创作带动教学”,就是鼓励学生在对艺术结果的追求中,去学习实践自己所需要的基本功和方法论。同时以多点进入作为创作实践的方式,视野拓展作为智慧炼铸的前提,激发他们主动去思考教学内容和创作活动的关系,帮助学生走上发掘自身潜质的道路。在教学实践过程中我们逐渐发现,我系原有的教学体系,特别是旧的教材已不太适用于目前我系新的教学要求和教学任务。

基于这样的考虑,2006年6月开始,在结合了原工作室制多年来成功的教育经验基础上,同时根据各门课程授课以及学生选择专业方向的实际情况,我系将原来的“工作室制”调整为“课程制”,并同步开始了新教材的修改、编撰。实际上,取消“工作室制”不仅是为了更好突出我系新的教学特点,也是为了在更大层面上推广油画系实验班制度以及原综合工作室的教学成果。

我们知道,油画艺术是一门系统、全面的课程体系,所以我们在进行课程设计上,也是分阶段来进行的。在掌握油画的基本技法与语言,训练学生的造型能力、色彩能力以后,下阶段的课程我们将在油画表现能力、艺术思维和艺术创造能力方面有针对性地开展第二阶段的课程。力求循序渐进地激发学生的学习主动性与艺术探索精神,广

泛吸纳当代艺术成就,兼收并蓄,开拓创新,使学生逐步形成个性化的语言方式,培养具有全面艺术修养和创造能力的油画艺术人才。

新教材主要体现为:总结了多年来我系教学上的宝贵经验,结合原综合艺术工作室的优秀、特色课程,经过严格的筛选和整理,先期出版8门较为有代表性的课程教材,主要分为三类:1.基础课程:《基础素描》《综合素描》《素描与视觉表达》;2.语言课程:《表现主义绘画语言》《抽象艺术语言》《超现实主义绘画语言》;3.创作课程:《构思与构图》《影像创作》等。

教师们在编写本教材的过程中始终坚持以下三个要点:

一、学术性。对系列教材的每一个课程的历史来源,与传统的关系以及概念进行详尽的纵向梳理;同时也要对本课程与今天的艺术现场的横向关系进行比较分析,凸显本课程的当下意义。

二、独特性。在借鉴和学习其他高等艺术院校教学模式的基础上,继承中国的传统艺术教学精髓,吸收西方艺术教育强调创意性思维的特点,达成每一个课程与传统教学方式有区别,与西方艺术教育思想有差异的效果。突出本课程独特的教学经验和自己的教学体系。

三、可操作性。力求达到课程设置层次清晰,教学目标明确,教学内容充实,教学程序与组织方式逻辑性强,能有效地指导教学实践是本教材追求的目标:让任何一个任课教师根据本教材便可以顺利进行教学,并能辅导学生完成本课程学习。

可以说,这批新教材通过各课程特点针对性地训练学生各阶段的艺术实践活动,使得教学进程安排更趋于合理,不仅各门课程教与学得到长足进步,也真正使得教室成为吸引学生的场所。

总之,四川美院的教材建设通过教师们多年来的积累和努力,已形成了多学科相互影响、相互促进,教学观念和意义更为广阔的特色,既保持住了川美传统的油画学风,又拓宽了教材内容的内涵,使传统意义上的油画艺术正焕发出新的光彩。

庞茂琨

2012年6月

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

学 术 委 员 会

Academic committee

罗中立（中国美术家协会副主席 四川美术学院院长 教授）

张杰（教育部艺术教育指导委员会委员 四川美术学院副院长 教授）

庞茂琨（重庆市美术家协会副主席 四川美术学院副院长 教授）

李强（四川美术学院油画系主任 教授）

翁凯旋（四川美术学院教务处处长 教授）

张奇开（德籍华人艺术家 教授）

鲁虹（深圳美术馆学术总监 教授）

杨小彦（中山大学传播与设计学院副院长 教授）

前言

The Preface

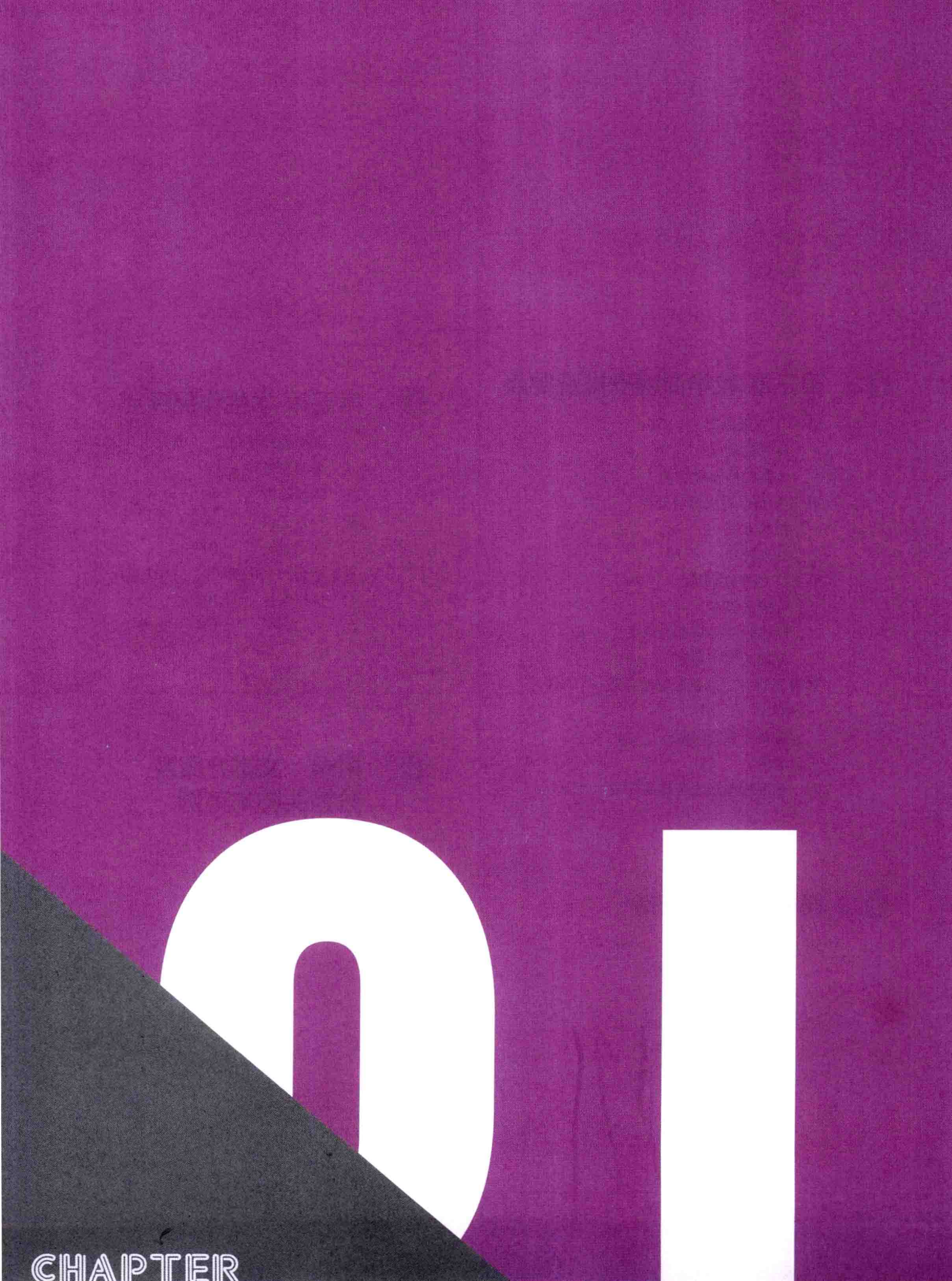
我们今天面临的是一个多元的时代，信息的快速更新与图像的极度泛滥，既令如今的艺术语言千姿百态又让我们无所适从。在视觉艺术的发展与传承过程中，艺术创作的媒介由单纯的纸媒或布面等二维静态画面转化为综合性的视觉欣赏，创作手法由架上拓展为综合材料、装置、摄影、影像、互动媒体等更加立体动态的、更具备全方位感官刺激的多种表现方式。而当代艺术教育也在这样的时代趋势中作出了相应的调整。纯艺术（Fine Art）领域的教育课程不再只限于绘画的基础技法训练，开始有针对性地添加若干启发思维的创作课程，以达到更全面培养青年艺术家的最终教育目的。

在这样的背景之下，如何启发艺术学子的创新思维，让他们更好地认识并进入当代艺术这个现场，这使影像创作课的开设变得尤为重要。这不是对新媒介盲目地趋之若鹜，而是艺术教育本身就应当呈现创新、包容、自由、提倡自我的开放形态，打破学科和专业的壁垒，激发学生在创作中去思考，发掘学生鲜活的艺术创作个性，同时也传授给他们对待创作的不同态度和渠道，摆脱为创作而创作的窘境。艺术教育当使学生在实验中从以往单纯、单一的思维模式向多元、多维度的思维模式发展，从而获得更丰富、更合理、更系统的知识与技能，这也为学生未来的艺术发展提供了多种可能性。

本课程通过对影像艺术发展过程的解读，以及对国内外优秀影像艺术作品的赏析，使学生基本了解影像艺术的历史与发展脉络及其与其他艺术形式不同的特征，并初步

掌握影像艺术的基本创作方法与规律，使学生能独立设计文本、方案，编辑以及拍摄出观念性较强的短片，通过提出方案（关于表现主题的研究和图像化的梳理）、设计分镜头草图（在确定方案和对文本分析之后，进而设计出可行性的图像文本）、实际实施（采用技术性的手段获得并处理图像）这三个步骤的教学设置，让学生能完整系统地认识和掌握Video这一新的媒介技术。

与此同时，艺术教学不同于传统的文理科教学，没有标准化的评估方法。艺术教育可以说是充满了“实验性”的教育，是授受相长的互动性教学过程。因此，开设这门课的另一个目的就是希望在教学过程中，通过教师与学生之间的相互讨论与专案研究，有针对性地、个体化地训练学生的独立思维能力，让学生超越普通的生活经验去思考某些抽象概念，并且体会和理解有着强烈抽象和形而上意味的艺术，培养学生的影像思维方式，通过它为学生打开一扇新的艺术创作之门。这也可以说是作为创作课程的实验影像课的核心目的。

CHAPTER

目 录

CONTENTS

01 第一章 课程设置及解读

第一节 课程设置	2
一、基本设置	2
二、教学内容和教学目的	2
三、讲授要点	2
四、课程考核	2
第二节 关于《影像创作》	3
第三节 教学背景	5
第四节 课程要点及难点	7
一、认识实验影像的特征	7
二、扩大欣赏与拓展思维	7
三、掌握实验影像的创作方式	7
四、影像作为创作手段服务于创作观念	7

02 第二章 教学内容

第一节 影像艺术（Video Art）的概念	10
第二节 影像艺术的历史与现状	11
一、影像艺术（Video Art）的起源与发展	14
二、中国影像艺术的兴起与发展	24
第三节 深入认识实验影像	45
一、实验影像与电影、电视和一般视频等广义影像的区别	45
二、实验影像与电影的融合	54
三、纪录片	64
四、实验影像与数字影像	65
第四节 影像艺术与装置	69

03 第三章 教学课程安排及要点

第一节 方案提交	76
一、观念的确立	76
二、方案的修改和完善	77
第二节 基本镜头语言知识	77
一、拍摄方式	78
二、处理技巧	79
第三节 图像化训练	79
一、分镜头脚本	80
二、制作分镜头脚本的意义	81
三、分镜头脚本实例	81
第四节 审片、定稿至修改完成	83
一、审片	83
二、需要注意的问题	84
三、定稿	85
四、审毛片并修改至作品完成	85

04 第四章 技术支持

第一节 前期技术介绍	88
一、机器的使用	88
二、注意事项	90
第二节 后期技术介绍	91
一、影像的采集	91
二、后期软件介绍	91

05 第五章 学生作品评点

一、画面处理技巧	94
二、虚拟影像	96
三、逐帧影像	98
四、行为记录	98
五、性别讨论	100
六、社会和文化批评	102
七、仿纪录片	103
八、诗的观照	104

06 附录：文本方案及分镜头脚本范例

后记	119
主要参考文献	119

- 影像（Video）成为创作手法的多种选择之一，首先源于艺术本体的演进与深化。
艺术由一幅画的故事演变为一单事件、一次研究甚至一个现场。

第一章/ 课程设置及解读

第一章 课程设置及解读

第一节 课程设置

一、基本设置

- 1.课程名称：影像创作
- 2.课程学时：100~120学时
- 3.课程安排：三年级
- 4.课程性质：专业必修课

二、教学内容和教学目的

通过多媒体课件讲授和解析国内外优秀影像（Video）艺术作品，使学生基本了解影像艺术的历史、发展与现状，深入认识影像艺术与其他艺术形式不同的特征，初步掌握影像短片创作的基本方法，让学生能独立设计文本和方案，并能拍摄与编辑出观念性较强的短片，以达到培养学生超越普通的生活经验去思考抽象概念的目的，令其体会、理解并形成有着强烈抽象意义和形而上意味的影像思维方式。

三、讲授要点

- 1.影像艺术的历史与发展；
- 2.当代多媒体影像作品赏析；
- 3.影像短片的基础技术与制作；
- 4.影像艺术作品创作。

四、课程考核

- 1.设计一份阐释影像短片观念的文本方案；
- 2.参加影像创作拍摄训练并能够完成一部完整的、具有观念性的实验影像短片。

第二节 关于《影像创作》

本书《影像创作》是关于Video艺术创作训练的教程,之所以将其命名为“影像创作”而非“录像艺术创作”,是基于影像艺术在发展中自身的演变使其脱离了“录像”这一单纯含义,也是为了尊重一直以来被艺术界经常使用的既成事实。

Video可直译为视频、录像或录影。在以Video为创作方式的艺术作品中,除了指作品的载体为录像带(tape)或胶片(film),也指作品的制作是由摄像机拍摄或录制(record)而成的。

Video艺术在中国兴起与发展的这二三十年来,一直没有严格意义上的中文词汇来准确对应“video”这一概念。在中国,Video Art最初被翻译为“录像艺术”,是源于1996年由吴美纯、邱志杰策划举办的“现象·影像”录像艺术展。展览研讨会提出了多个名词以供采用:“视频艺术”“影像艺术”“录影”“映像”等。当时学术界的共识是,只有“录像艺术”才能特指动态影像范畴的Video作品,从录像的重要特质——“音画结合”这个层面上来讲,它不仅包括视频(video),同时还包括了音频(audio),相对准确地表达二者既同为影片的基本组成部分,又能反映“录”这一动作对声、画的记录与生成。

但伴随着第三次影像革命^①的到来,DV(Digital Video数码影像)甚至HDV(High Digital Video高清数码影像)的普及带给Video艺术更广阔的制作空间。如今的影像展览中,有很多作品证明“录像艺术”一词并不能完全涵盖当下所有的Video艺术作品。

^①关于video影像的三次革命分别是:第一次胶片的诞生;第二次电视传媒的泛滥;第三次数字影像时代的到来。曹恺.纪录与实验:DV影像前史.中国人民大学出版社.2005

首先是非录制方式的动态艺术作品。例如,由3D和Flash或其他电子软件绘制的动画虚拟影像,还有一些将手绘图片或摄影图片类的静态图像串联而成的逐帧动画等非录制方式的动态艺术作品。(图1-1、图1-2)

图1-1 缪晓春《虚拟最后审判》2006年

②“非线性编辑”是编辑系统上所采用的专业词汇，特指剪辑技术由模拟向数字化演变的过程，它是相对于传统的线性编辑方式而言的。传统的线性编辑是一种磁带编辑方式，编辑过程需要依托较多专业设备，对素材的搜索、录制和剪辑都要按时间顺序从头至尾进行编辑，且素材不能随意增减或随机存取。而非线性编辑是借助计算机来进行数字化制作，几乎所有的工作都在计算机里完成，不再需要那么多的外部设备。对素材的调用也是瞬间实现，突破了单一的时间顺序编辑限制，可以按各种顺序排列，具有快捷、简便、随机的特性。

其次，Video艺术中产生了一个新的分支——互动媒体（Multimedia）作品。这一类作品由计算机技术集成视频、语音、文字、图像和数据，再通过各种感官感知（如视觉、听觉和触觉等）把对作品的一部分控制权交给观众。这些也都不是“录像”这个单一词义所能概括的。（图1-3）

除此之外，计算机技术的运用使影片的后期处理更便捷，剪辑方式由线性编辑转变为计算机工作的非线性编辑^②方式，以及网络作为新的传播平台，使得Video作品的实时互动性更强。由此可见，这些变化都令当今的Video艺术在很大程度上扩充了“录像艺术”这个词本身所具备的含义。

虽然“录像艺术”这个词表达不准确，但并不表示就一定要用“影像艺术”去替代“录像艺术”。本书之所以采用“影像艺术”是由于“影像”一词所具备的广义概念，它包括图画、摄影在内的静态图像（image、photography、picture）和动态图像（moving image）两大类。但实际上，我们通常使用的“影像”，是趋向于动态图像的狭义概念。这和“影”字早先的翻译有关。英语中的电影院（cinema）本来是电影的意思，而词根“cine”实际上来源于希腊语“κίνησις”中的“κίνη”，“κίνησις”一词的本义是运动，因此以电影为例的“影”实际上指的是运动的图像。虽然从字面含义不难理解“影像”这个词，但Video艺术在中国发展的二十多年里，到底哪个名词界定更准确，学术界对此也莫衷一是。而且不少人根据日常经验，将影像作为一种独立的艺术形式，用于明显地区别于架上绘画、摄影、雕塑和现成品装置等其他艺术形式。这样

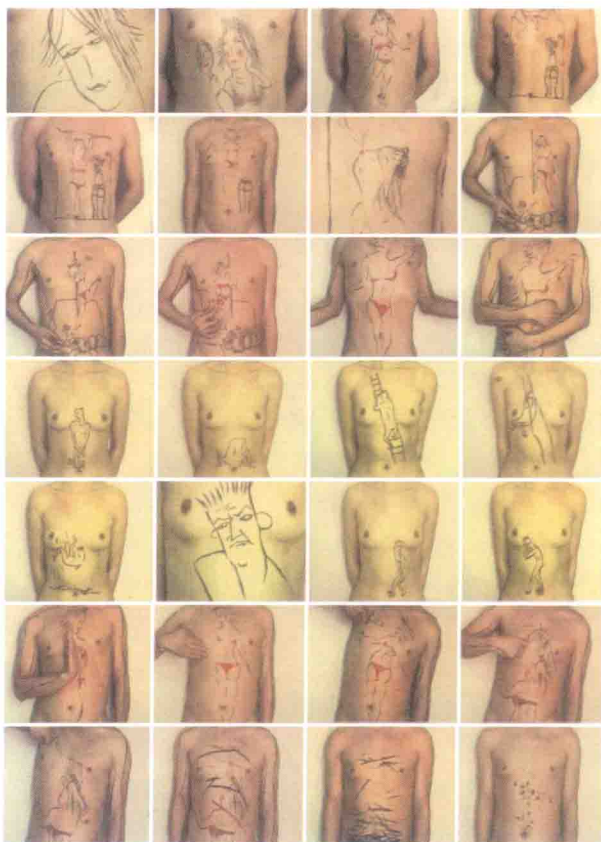

图1-2 周啸虎《蜜糖先生》2002年

通过在人体上绘制的动画形象的动作，与真实的人体动作产生的互动关系，生动地把男女之间的爱恋、对抗和伤害，表现得幽默和趣味横生。

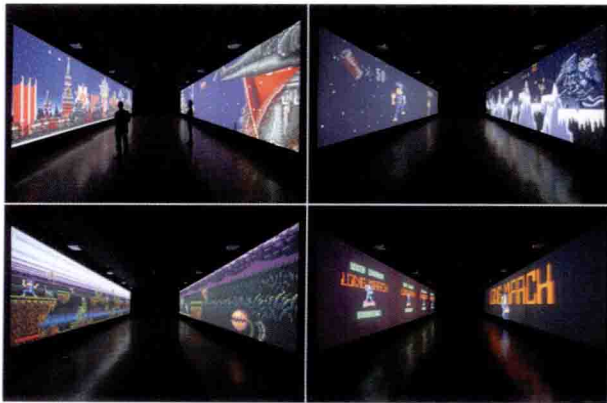

图1-3 冯梦波《长征·重启》个展 2012年

的运用非常频繁，也比较通俗，所以近年来“影像”一词被约定俗成地特指为动态影像（video、moving image）作品。如2011年9月，民生美术馆举办的中国影像艺术1988~2011大展，对于这个展览的名称批评家郭晓彦指出：“在展览准备中，为了便于讨论，以‘中国影像艺术’（Moving Image in China）命名，是为了在展览和研究中应对当前中国影像艺术创作样式的丰富和随着新科技的发展而带来的媒介语言和技术使用逐渐成熟的过程”。^③

③郭晓彦.如何自我构建：中国影像艺术的一些基本事实及叙述.中国影像艺术1988~2011.视界艺术出版社.2011年.

如此一来，“影像艺术”成为一个习惯性的称谓，其概念相对比较模糊，但正因为模糊才利于概括形态多样的Video艺术，具有包容性。在西方，Video艺术有个很小众的代名词，叫“艺术家电影”，因其特有的先锋性和实验性，在中国也被称为“实验影像”。而本书中所提及的“影像艺术”或“实验影像”都是特指Video艺术。有时为避免歧义，也在行文中直接使用英文原文或以英文原文作相应的补充。值得注意的是，当我们在其他文章中看到“影像艺术”的提法时，则需要根据其上下文语境来判断是否代表狭义的动力影像作品，也就是我们所说的Video艺术。

第三节 教学背景

随着多种新兴媒介和艺术表现手法的出现，艺术进入了一个多元的“民主化”时代。艺术创作手法由架上绘画、雕塑等传统媒介逐渐向综合材料、装置、摄影、录像、数字影像和电子互动媒体等多种技术媒介拓展。正是这种新的趋势使得新媒体艺术得以在创作中充满前所未有的实验性与革命性。新媒介艺术的革命性在于使可复制的技术性和观念性成为艺术创作的核心问题。

影像 (Video) 成为创作手法的多种选择之一, 首先源于艺术本体的演进与深化。这种内在的动力使艺术在历经了上百年风格史的更迭后, 呈现出后现代主义反传统、反中心、解构和不确定性等多样的精神内涵特征。人们对艺术作品的审美要求变得愈加挑剔, 已经不再满足于架上绘画娴熟的技法或某种独特的语言风格, 艺术所涵盖的美学经验由单纯的审美更进一步转为审思想、审智慧。一件出色的作品, 其主题与观念都要求具有一定的思想深度, 有着关于艺术家个人体验的陈述、剖析、批判或交流。在艺术大众化泛滥后的今天, 有通俗意义的大量作品已经很难再让观众兴奋, 他们更愿意去了解带有独特趣味的作品, 对作品中的严肃意义或思辨成分饶有兴趣, 令人敬畏的仍然是艺术文化中的先锋性与实验性。而影像艺术的实验取向就契合了后现代理论体系所倡导的观念更新, 这不仅仅是媒介形式的更新, 更是文化价值观的更新, 也体现了艺术对社会人文的参与, 以及一种新的美学原则的建立。艺术家通过获取与编辑动态图像、制作音画配合的视听双效或制造与观众的互动等手法, 用影像的思维实现从生活感知到艺术表达的过程。艺术由一幅画的故事演变为一个事件、一次研究, 甚至一个现场。

其次, 影像艺术或新媒体艺术的发展始终跟着科技发展的步伐。一些艺术家坚信, 高科技的参与能为艺术带来进一步的观念的生成, 高科技为艺术所用本身就是一种观念。对艺术家而言, 日新月异的科学技术本身就有着强大的吸引力, 给艺术家们带来无穷尽的创作灵感。

影像艺术在中国发展最初的几年, 大多数对新媒介有着敏锐嗅觉的艺术家在录像艺术创作的道路上都遭遇了不少困难, 如专业拍摄器械匮乏, 也鲜有渠道使用先进的后期编辑设备, 摄录编流程长期处于一种断续的状态等。如今, 家用摄像机 (DV)、高清摄像机 (HDV) 越来越便携, 甚至数码照相机和手机也具备录影功能, 电脑 (PC) 的普及, 以及非线性编辑系统的广泛运用, 图像与影像的获取方便、易得, 使人们迅速地掌握了影像话语权。不断发展的影音 (互动) 设备和技术让影像艺术成为时髦又高深莫测的新玩意儿。而影像看似时尚 (fashion、popular) 的

特性正好体现了当代艺术创作的两大准则——前卫与创新。在这个创意至上的时代，鲜活的影像艺术始终站在潮流的风口浪尖上，并且因技术带来的创新性还会跟随技术的更新一直保持下去。

因此，宏观影像艺术作品的观念，多表现在对自然科学和文化艺术这一对理性和非理性矛盾综合体的讨论：有在作品中直接寓技术于艺术，也有对个人精神世界的隐喻和自省，还有对当下社会现实和人类历史的关注、质疑或讽刺。无论作品涉猎什么范畴的话题，当代艺术都以其惯有的宽容，使那些形态迥异的影像艺术蓓蕾得以灌溉，繁花向荣。

第四节 课程要点及难点

实验影像与电影、电视及一般视频有着较为明显的区别，从创作的思想观念到使用的艺术形式和语言，再到展示和欣赏，有许多具体的问题需要我们去解决。总体上，在课程的学习中我们应当首先注意到以下几个问题。

一、认识实验影像的特征

我们所讨论的实验影像极其强调艺术家个人的思想和观念。实验影像因反商业化、开放性、先锋性以及观看对象的小众化，与电视、电影等常见的影像视频的产业化、消费性和大众化形成了对比。关于实验影像的发生和历史本书将在第二章中予以详细阐述。

二、扩大欣赏与拓展思维

艺术的自我表达，首先需要建立在对于自身历史发展了解的基础之上，影像艺术也不例外。影像艺术在半个世纪的发展中，有很多作品值得我们去解读和学习，从而能更好地去拓展我们的思路。不管是表现手段还是提问角度，欣赏本身就是一种启发，对于培养同学的影像思维方式，必要的作品赏析是必不可少的。

三、掌握实验影像的创作方式

影像艺术在进入实际创作环节时，需要创作者具备解决拍摄、剪辑和后期处理等一系列问题的基本方法与能力。由于创作思维方式要涉及从文字到图像再到连续图像的转化过程，所以如何引导和启发创作主体用恰当的思维方式将作品与所表达的内容相结合，并通过合理的方式表现出来可以令观众接受，也是同学们需要掌握的一项课题。

四、影像作为创作手段服务于创作观念

在经历创作环节之后，还需要强调的是，影像这种艺术媒介只是艺术表现的手段。不同的艺术媒介并无优劣之分，而高低可分的仍是作品所表达出来的观念。这就意味着在影像艺术创作的过程中，同学们需要对日常的观察和思考加以挖掘，用影像的手段来完成观念核心的表达，将作品的内容和思想作为创作的重心去认真对待。(图1-4)

图1-4 教学过程

01

02