

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

XIAN DAI MEI TI YI SHU

现代媒体艺术 摄影 摄像

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组 编著

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修

现代媒体艺术

摄影 摄像

主编：皮道坚

副主编：周凤甫

本册主编：杨国辛

本册副主编：袁晓舫

主要编写人员：

杨国辛 袁晓舫 汪 凌

蒋 涛 金 晖 王清丽

 广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美 术

现代媒体艺术

摄影 摄像

广东基础教育课程资源研究开发中心

美术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华印刷厂印刷

(广州市永福路44号)

890毫米×1240毫米 16开本 4.25印张 90 000字

2005年7月第1版 2006年7月第3次印刷

ISBN 7-5406-5898-3/G·5236

定价: 6.02元

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

导 言

随着社会发展和科技进步而产生的视觉新样式,在艺术领域通常被称为现代媒体艺术或新媒体艺术(New media Art)。其形式有:摄影与数码影像;录像艺术(Video Art);声音(Audio);实验动画(有别于商业卡通片的动画视觉表达,有手绘和CG等);网络艺术(在线的交互式作品机制);多媒体(Multi-media)互动(CDR在展示中用光盘和计算机演示)等,其中还包括影像与装置结合的录像装置作品、声音与装置结合的声音装置作品。这些现代媒体艺术形式既秉承了传统的艺术精神,又表现出信息社会的科学文化特征。可以说现代媒体艺术形态是建立在当代科技发展的轨道上的,多媒体技术的应用便是这些新兴艺术的基础。

多媒体技术包括语音、文本、图像、视频、声音以及交互式等多种形式,这些形式的交融和组合就是通常意义上的多媒体技术。现代媒体的艺术作品是由计算机、数码技术录像和胶片技术相结合完成的,其综合技术手段也是电影、电视、广告和音乐画面的常用手段。我们将要学习的现代媒体艺术便是视频、声音、文字的综合运用,它更可以由多种路径进入并作无限的链接,而它所提供的互动性几乎是无穷无尽的。

就像摄影技术和电影胶片是上个世纪之交的重大视觉技术成果一样,数码技术是这个世纪之交视觉技术的新发

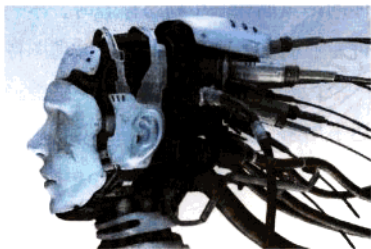
静物(绘画) (现代)林风眠

大卫(雕刻 局部) (意大利)米开朗琪罗

最终幻想(CG电影)

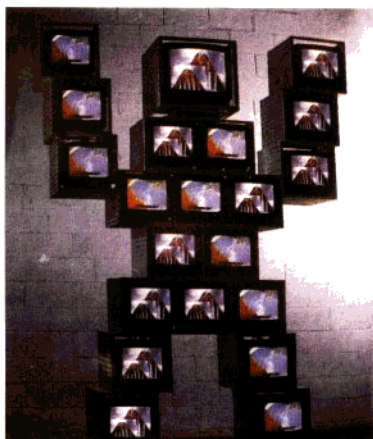
CG制作的音乐电视

展,它必然会影响视觉艺术的变化。例如传统照相的暗房技术中多次曝光和多底合成拼贴,在技术上已被方便的数码影像所替代,它比手工时代的暗房操作在技术上更趋完美。在录像艺术中,数码技术使录像短片轻松分享了电影美学的许多成果;画中画、多层叠画等数字特技所创造的多时间维度重叠、交叉并行,大大地丰富了电影语言,三维动画造型的介入,更展现了虚拟世界的魅力。

现代媒体艺术通过计算机及其周边设备,运用一种或多种操作软件进行创作,最后可以将作品输出成多种不同大小与材质的版本,还可以把同一件作品以不同的文件格式存储于不同的存储媒介(如硬盘、光盘、软盘、U盘等)。因此现代媒体艺术作品的载体在本质上是一种非物质形态的数据与信息。

网页设计的模块化架构也是现代媒体的重要特征之一。一个应用HTML写成的网页是由许多不同的组件所组成的。一张完整的网页,实际上是由图文件、字文件、音效文件、动画文件和程序文件等组成的。一张张网页组成一个网站,一个个网站就联结成了无边际的网络世界。网络架构下的每一组件,从网站、网页到更基础的图档与文档都各自独立存在。模块化的结构增加了我们创作设计时的灵活度,并在更新、修改或变动时提供效率与实时性以及无穷链接的可能性。

现代媒体艺术同社会流行文化中的视觉形态既有关联又有很大的区别。技术手段的运用虽然相同,但新的技术手段不等于新的艺术。因为艺术创作的根本在于表现人的思想与情感。当你用电脑处理数码相机拍摄的图像,或为你的网页制作一个动态标志时,你一定不会去想你是否受过专业的美术训练。但你在处理图像的同时,实际上就像一个传统的画家那样,把你的感情、思想和想法用图像表达了出来,这就是现代媒体时代的艺术。

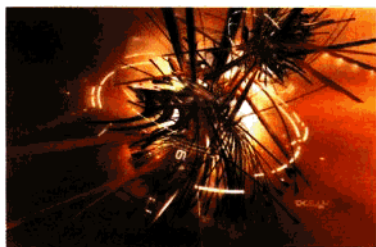
录像装置作品 (韩国) 白南准

摄影作品

电脑绘画

网络艺术

目 录

导 言

1

第一单元 瞬间的图像——摄影

1

第一章 透过镜头的变迁

2

第一节 早期的眼光

3

第二节 现代的视角

6

第三节 主动的观看

9

第二章 怎样捕捉图像

12

第一节 捕捉图像的器材

13

第二节 数码相机是这样工作的

16

第三节 与数码摄影相关的技术

19

第三章 图像小世界

22

第一节 主题设计

23

第二节 效果与技术处理

26

第三节 办一个摄影展

29

第二单元 跃动的视野——摄像

31

第一章 故事的讲述

32

第一节 叙事与梦呓

33

第二节 含义的捕捉

36

第三节 多维的手段

39

第二章 流动画面的生成

42

第一节 影像的酝酿

43

第二节 素材的摄取

45

第三节 编辑你的短片

49

第三章 崭新的一天

52

第一节 用镜头说话

53

第二节 和谐乐章

56

第三节 收获

59

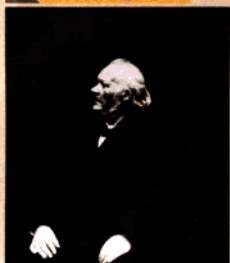
第一单元 瞬间的图像——摄影

单元重点

- 摄影发展的历程
- 数字摄影的原理与技术
- 数字图像的后期处理

一百六十多年前,摄影刚刚发明的時候,人們沒有想到它會在當今的生活中扮演如此重要的角色。我們生活在一個圖像的世界:電影、電視、網絡、報刊、書籍、電子出版物、街頭廣告、家庭相冊、個人證件等,圖像無處不在。今天,攝影已經成為我們生活中不可或缺的一部分。攝影——可以讓瞬間成為永恒的艺术,它將伴隨我們多姿多彩的人生。這一單元我們將通過對优秀攝影作品的鑒賞,了解攝影發展的歷程,通過對攝影器材特別是數碼攝影器材及其拍攝原理的初步了解,以及后期處理的相關技術的學習,動手拍攝自己的作品。

摄影走廊

奥诺雷·杜米埃 (1860)
(法国) 艾蒂安·卡尔雅

妇女头像 (1867)
(英国) 朱丽娅·玛格丽特·卡梅伦

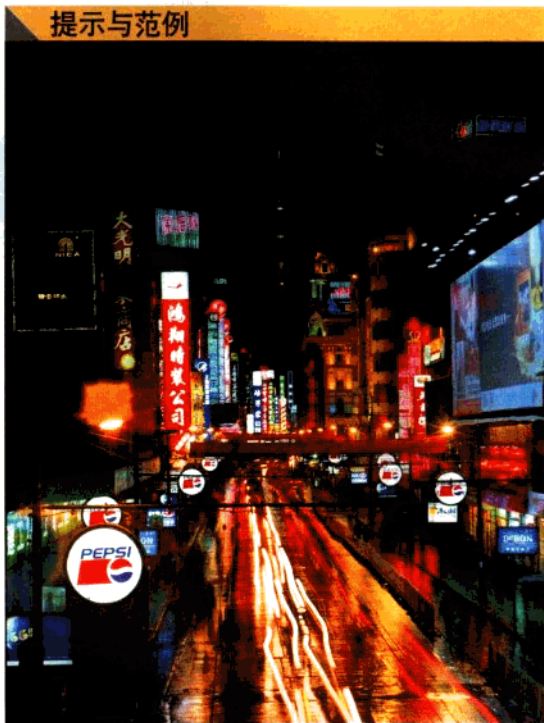
1868 年的中国妇女老照片。

第一章 透过镜头的变迁

1839年8月19日，法国国家科学院召开会议，公布了达盖尔的发明成果。这一天被认为摄影诞生的日子。在摄影一百六十多年的发展历程中产生了众多的摄影家、摄影流派和风格，作品浩如烟海。摄影不仅记录了人类情感的历程，也见证了人类历史的变迁。

摄影与艺术有着不解之缘，它与各个时期的艺术思潮有着不同的联系。早期从事摄影实践的摄影家大多是画家出身。今天摄影作为一种媒介参与了各类美术创作和美术展示活动，得到了很大的发展。

提示与范例

今天的夜上海。

老北京 (1965) (法国) 马克·吕布

20 世纪 80 年代的上海街景。

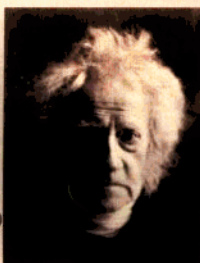
摄影走廊

西敏寺的新士兵
(1876)
(英国)约翰·汤姆森

乔治·桑(1877)
(法国)纳达尔

卡梅伦作品
(1867)

第一节 早期的眼光

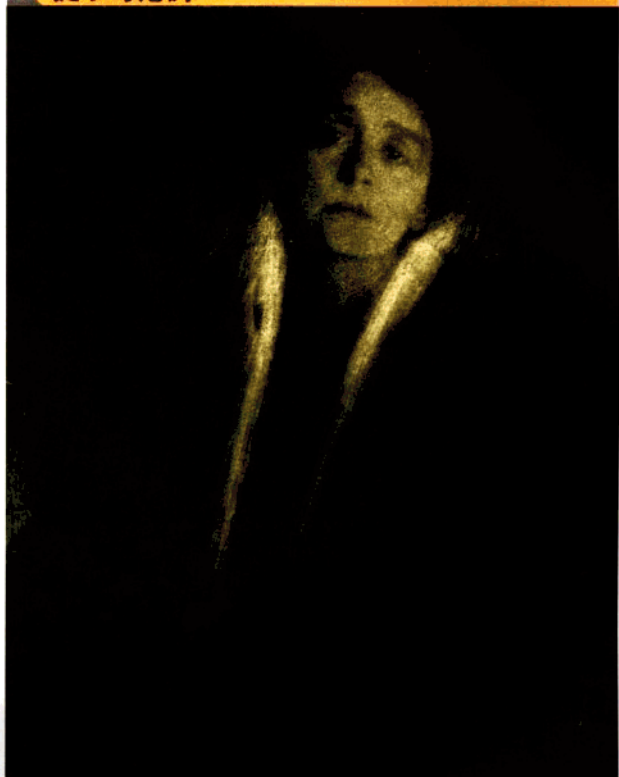
摄影术发明后，肖像摄影便流行开来，在相册里人们获得了一种平等的体验。而从前手工绘制的肖像只是贵族阶层的一种标志。肖像摄影的出现和普及不仅满足了大众的“贵族享受”，也赋予了人们精神再现的生命感受。

为了争取“艺术”的身份，获得与绘画相同的地位，早期的摄影家投身于“绘画风格的摄影”的实验。这些作品和所属流派在摄影史上通常被称为“画意摄影”。随着时代的变迁，“画意摄影”精致、优美的特点与人们新的审美眼光显得有些格格不入，摄影的本质问题也凸显了出来。由此，“直接摄影”开启了现代摄影的大门。

设置船头渔网(1885) (美国)埃默森

提示与范例

埃莱奥诺·迪丝(1903) (美国)爱德华·施泰肯

画意摄影

借用绘画创作的主题，模仿画笔式的肌理效果，在拍摄前后采用柔焦镜、布纹纸、低反差和底片上的压、刮、磨、擦等手段以获得绘画的风格。

摄影走廊

(法国) 方苏雅作品 (20 世纪初)

(法国) 尤金·阿杰特作品 (1898)

(美国) 斯蒂格里茨作品 (1893)

终点站, 纽约 (1892)

(美国) 阿尔弗莱德·斯蒂格里茨

斯蒂格里茨的“直接摄影”作品表现的大多是都市题材, 将现实的影像呈现在人们眼前, 表达了一种现实的关怀。他的理念对后来的摄影产生了积极影响。

直接摄影

斯蒂格里茨是“直接摄影”的倡导者。“直接摄影”反对对绘画风格的模仿和对底片的修饰, 强调摄影影像的独立性。

汉中街道 (意大利) 南怀谦

南怀谦, 意大利神父。从 1903 年开始就用相机讲述中国的故事。照片中是陕西汉中的街道, 显示出当时的繁忙景象。

20世纪30年代的同学照。

里维斯作品（1908）

中国男子（20世纪初）（法国）方苏雅

这幅照片中的男子五官端正，轮廓分明，无论在中国人还是外国人看来都是典型的“中国美男子”，所以方苏雅拍下了这张照片。

医药街（1869）（英国）约翰·汤姆森

（法国）尤金·阿杰特作品（约1899~1900）

艾美特作品(1969)

海伦作品(1940)

第二节 现代的视角

现代摄影运动受到现代艺术思潮的影响。现代摄影体现了工业时代的价值观,与现代艺术的最广泛的表现形式——抽象艺术有所不同的是,摄影影像的表现更具物象的特征。有人认为现代艺术运动是艺术实验的产物。与现代艺术运动一样,摄影的实验贯穿现代摄影的始终。

提示与范例

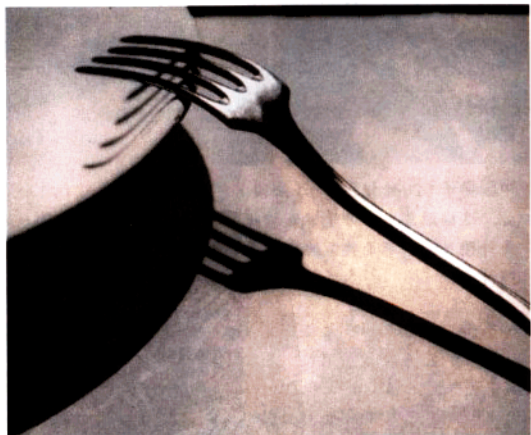

(美国)安塞尔·亚当斯的风光作品

安塞尔·亚当斯受到了斯蒂格里茨的影响,他的作品具有客观精确的描写、丰富细腻影调,获得了不同于绘画的独特的观察角度和表现方法。

静物(1933)(美国)曼·雷

叉(1928)(匈牙利)安德烈·柯特兹

摄影走廊

郎静山的作品具有中国山水画的意境。

静物(1930)
(美国)爱德华·韦斯顿

(法国)卡蒂埃·布勒松作品(1958)

Lazare(1932) (法国)卡蒂埃·布勒松

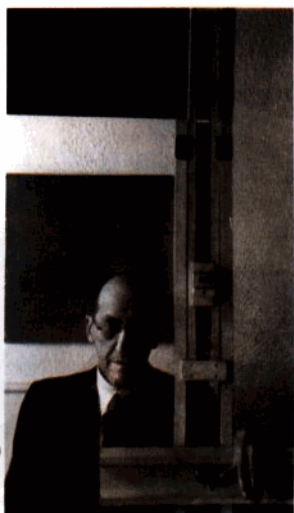

母亲(1924) (俄国)罗德钦柯

记住关键词

■ 卡蒂埃·布勒松的“决定性的瞬间”

……在运动的过程中,会有特别的时刻,当这一瞬间出现时,动态进行中的各项因素都处于平衡状态。摄影的任务,就是要抓住这一瞬间,将其中的平衡状态把稳,并凝结动态的进行。

画家蒙德里安(1924)
(美国)纽曼

(加拿大)卡什作品
(1968)

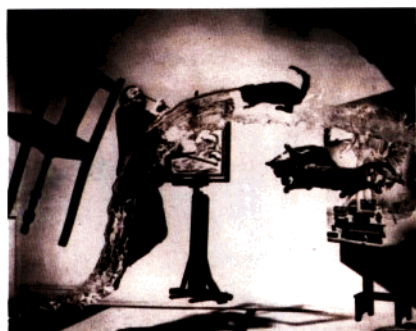
吹笛少年 (1954)
(秘鲁)温纳·比肖夫

寂寞的大城市居民 (1932) (德国)赫伯特·贝扬
贝扬的作品让人想起超现实主义画家马格利特的绘画。

儿童团员 (20世纪40年代) 史灵

达利 (1948) (美国)菲利普·赫斯曼

摄影走廊

街景 (1990)
许海峰

从A至B. 人
与车的现代
演绎
(英国)
马丁·帕尔

第三节 主动的观看

当摄影作为一种媒介表达思想和情感,并参与艺术创作的时候,摄影便成为现代媒体艺术的一个重要表现方式。当代艺术注重表达的特质在摄影中也得到了极高的体现。以人及人的身体作为表达的视觉议题在影像的领域里占据了大片江山,美国艺术家芭巴拉·克鲁格有幅作品的文字是“你的身体是一个战场”,就代表了当代摄影对人自身的重新审视。

玛丽亚·若丰丹 (1991) 塞格·莫尔罗·科恩

贝纳通的摄影广告

“贝纳通”是一家服装公司,其广告图片的内容涉及战争、种族、死亡、饥饿等许多社会问题。其独特的广告表现形式受到了西方社会和艺术界的普遍关注。

摄影走廊

她们来了(1981)
(美国) 牛顿

(法国) 贝尔纳·弗孔作品
弗孔的作品被视为
“当代摄影从‘照相’走向
‘造相’的典型，开创了后
现代摄影的先河”。

伊莫根和赫米亚尼(1982) (英国) 大卫·霍克尼

画家霍克尼的摄影作品运用了拼贴的方法,其表现的空间既联系又错位,有着立体派的意味,成了摄影界一个表达新空间的典范。

“好”系列之一(1981) 邱志杰

安迪·沃霍尔 (美国) 迪尼·米歇

摄影走廊

无名电影剧照 (1980)
(美国) 辛迪·舍曼

(美国) 芭芭拉·克鲁格作品

赵半狄和熊猫咪 (1999) 赵半狄

从当代影像中我们可以看到诸多的摆拍现象。摆拍与抓拍一样 (摆拍中存在抓拍的机会), 在摄影史上一直是建立影像的操作方式, 只不过现代摄影注重摆拍形式, 当代摄影注重摆拍观念。

无题 (彩色合成照片 1988)
(英国) 蒂恩·霍克斯

记住关键词

■ 摆拍 抓拍

工作坊

- 比较一下当代摄影与以前摄影的异同, 用于美术创作的摄影手段与其他摄影手段的区别有哪些? 试着用摄影的方法表达一个主题。
- 分别用抓拍和摆拍的方式拍摄身边的朋友。

更多的可能·热点链接

- [英国] 伊安·杰夫里, 摄影简史, 北京: 三联书店, 2002
- [美国] 吉姆·朱克曼, 创意摄影的奥秘, 上海: 上海人民美术出版社, 2002

新布赖顿的一日游者 (英国) 马丁·帕尔