

新
视
觉
影
像

主编 王传东

编著 王传东

创意摄影

CHUANG YI SHE YING

山东美术出版社

新
视
觉
影
像

主编 王传东
编著 王传东

创意摄影

CHUANG YI SHE YING

●
山
东
美
术
出
版
社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意摄影 / 王传东编著, — 济南: 山东美术出版社,
2004.7

(新视觉影像 / 王传东主编)

ISBN 7-5330-1865-6

I . 创... II . 王... III . 创意摄影-摄影艺术 IV .
J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 052425 号

新视觉影像——创意摄影

策 划 徐 昱

责任编辑 徐 昱

整体设计 徐 昱 董 刚

出 版 山 东 美 术 出 版 社

地 址 济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电 话 (0531) 2098268

发 行 山东美术出版社发行部

地 址 济南市顺河商业街一号楼 (邮编: 250001)

电 话 (0531) 6193019 6193028

制版印刷 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本 787 × 1092 毫米 小 16 开 6.75 印张

版 次 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1-5000

定 价 30.00 元

序言

自1839年8月19日摄影术发明之日起，便向世人宣告了一个新的影像时代的到来，一个新的艺术形式的产生。现代社会对于摄影的需求和依赖更是达到了用语言无法表述的地步。广告的渗透，电视和各种传播媒体使影像在生活中达到前所未有的普及。在我们日常接触的照片中有优秀的摄影创作，当然不可避免地也有大量视觉垃圾的混杂。我国的摄影业和摄影教育虽然在近几年有极大地发展，但应看到同世界摄影先进的国家相比，我们在技术和观念意识上还存在较大的差距。现代摄影创作离不开理论的支持和大胆的创新，《新视觉影像》丛书便在这种大环境下应运而生。

我们生活在一个不断发展的时代，在这个时代里，旧的传统和观念不断消失，新的事物和观念不断产生并成为我们生活的主角。摄影这门年轻的艺术形式也经历着与其它视觉艺术形式相融合的变迁，数字影像的出现和发展更大大加速了这种融合。电脑操作和图形设计几乎成了现代摄影者必须掌握的知识技能之一，这同时也引起了人们对于摄影更深层次的认识和思索。现代摄影是科学与美学、技术与艺术、商业与文化在现代文明背景下的高度融合。所以，摄影者必须具备深厚的文化艺术素养，并能时时把握时代的脉搏，才能创作出顺应甚至超越时代的摄影艺术作品。

《新视觉影像》丛书的初衷在于通过不同的视点和角度来捕捉现代摄影的点滴变化，所以在编写过程中不求大而全，但求深入与创新。我们不奢望能全面地介绍每一个摄影细节的技术和理论，但求能给摄影者勾画一个新的思维空间，给摄影者一些启示，给我们带来更多的创作灵感。本丛书不但从风光、静物、人像、

广告、新闻等各个角度系统地现代摄影作了分门别类的阐述，更在摄影的创意构思等方面进行了创造性的探讨，相信本丛书会给广大摄影爱好者展现一个新的视角、新的思维空间。

参与丛书编写的作者大多是在高校从事摄影研究、摄影教育的学者、教授，也有在摄影工作第一线的摄影家。他们本着严谨的科学态度及对摄影艺术的热爱，把长期研究和摄影实践的体会、对摄影艺术的理解倾注于编写的过程中，使本丛书具有较高的艺术性和教学参考价值。丛书可供高等院校进行摄影专业的教学，也可作为摄影的选修和摄影创作的参考。丛书中精选了大量的图片、摄影佳作，并以此作为范图进行讲解，让读者形象直观地了解摄影作品的创作过程和摄影在构思、构图、用光等方面的实际操作。摄影作品中有摄影大师的经典之作，有编作者的亲身创作，还有在校学生的实习作品，相信会给读者以多方位、多层次的视觉享受和体味。

让我们共同迎接新影像时代的到来，愿《新视觉影像》系列丛书的出版能给广大摄影爱好者的学习和创作提供帮助。

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the author or publisher, positioned in the lower right quadrant of the page.

目录

序 言

第一章	创意摄影概述	1
第一节	创意是现代摄影的灵魂	1
第二节	创意摄影的特性	6
第二章	创意摄影与创造性思维	15
第一节	创造性思维	15
第二节	学会观察、发挥想象	21
第三节	摄影创意的诱导	24
第四节	创意摄影者的素质构成与培养	28
第五节	创意构思的形成过程	31
第三章	创意摄影的拍摄技巧	35
第一节	创意摄影的造型手段	35
第二节	创意摄影的技术手段	49
第四章	创意摄影的表现形式	59
第一节	表现形式与创意的表达	59
第二节	创意摄影在表现形式上的创新	64
	作品赏析	77
	后 记	102

第一节 创意是现代摄影的灵魂

一、对摄影概念的再认识

摄影的本质是视觉信息的传播媒介。它具有记录和传递两大功能。随着现代科技的

发展,摄影的应用越来越广泛,传递的信息量也不断地增加,相机逐渐成为人们生活的必需品。外出旅行,我们用相机记录下沿途的风光和民俗,与家人和朋友共赏;亲朋的婚礼,好友间的聚会,我们用相机留住这美

好的时刻;奥运会盛况,世界杯赛场,摄影记者用相机把精彩的瞬间在第一时间通过卫星传递给我们;2004年1月13日“勇气”号成功地向地球发回了火星的全景彩照,使我们了解了神秘的太空世界。作为一种图像语言形式,摄影比其它形式有着得天独厚的优势。

1. 同语言文字相比,摄影作品更形象,可以被世界任何一个地方的人们所理解,也就是说,照片不存在语言上的障碍。因此,照片能在更广泛的范围内传播信息。

2. 同绘画相比,照片具有更强的可信度。

照片的可信度源于照相机和感光材料的性质,因为摄影的信息包含了物理和化学的过程,所以照片的可信度和说服力要比绘画强的多。

3. 照片更容易吸引人的目

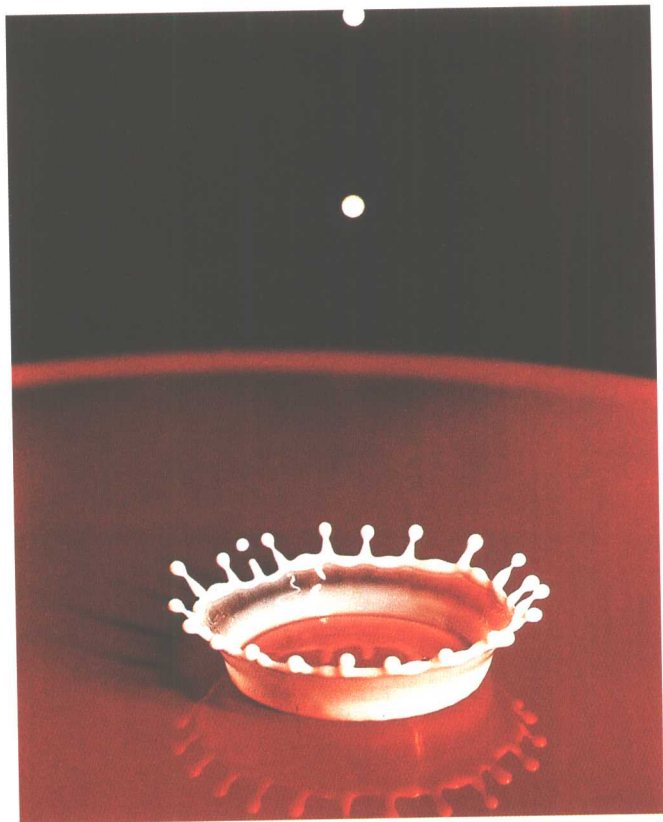

图1 奶滴皇冠

艾杰顿·合罗德 摄

光,让人记住。

人们翻看杂志、书籍时,首先吸引他们的是里面的照片、插图,然后才是文字。然而,短时间内给他们留下最深印象的还是照片(图1)。

4. 照片能传达更多的信息。

大卫·奥格威说:一张图片抵得过一千个文字。一张时装的宣传照片,我们很容易从照片上知道服装的颜色、花纹、材料的质地、服装的款式以及模特穿在身上的效果。这些如果用文字来描述,冗长而乏味,但在照片上却清晰明了,让人一目了然。一张非洲受灾儿童的照片,比卫生组织几十页的调

查报告更能说明问题,打动人心。

5. 与绘画相比,摄影技术能被更多的人掌握和应用。

摄影技术的发展和普及使更多的人能够拿起相机来拍照。全自动相机的普及使对摄影知识不甚了解的人也能轻松地拍出完整清晰的照片。摄影的方便、快捷也是其优势之一。现在,拍照已成为手机的主要功能之一,更是把摄影的方便、快捷、大众化的特点体现得淋漓尽致。

摄影能客观地再现事实,这是它基本的功能,但这并不是说摄影过程没有心理和生理的因素。拍摄角度的选择,光照效果的选

图2 构成

夏洪波 摄

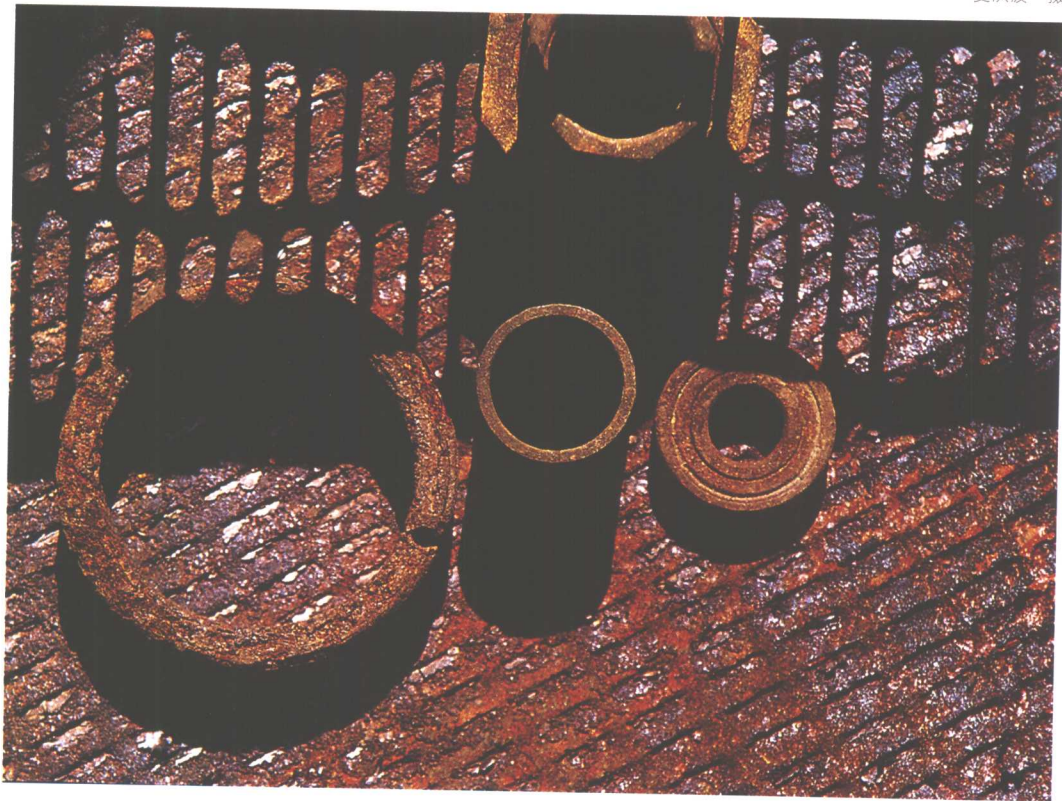

图3 狐狸游戏

斯哥朗德·桑迪 摄

择,瞬间的选择,聚焦的选择都与心理因素有关。人们越来越深地了解到他拍的每张照片都有意或无意地融入了他的观念和审美观。摄影有它科学的一面,也有它艺术性的一面。真实的物象,忠诚的记录,属于现实的记录,它所给予人们视觉上的只是一种再现。而艺术是一种表现生活却又超越生活的高智慧的表现形式。把摄影作为艺术创作的手段,以抒发个人的感情,表达对拍摄对象的感受,并把个人的观念和艺术风格倾注于作品中,是我们对摄影认识的质的提高(图2)。所以,摄影不但能记录和传递客观的物象信息,而且还能抒发和表达人的思想和对

艺术的理解(图3)。

二、主题、构思与创意

就如同语言必须在人们有事可说、值得一说、说了有意义的情况下才能被使用一样,摄影作品必须具有向观众表达的内容,即作品的主题。一旦我们心中有了一个要表达的主题,我们的大脑进入了构思阶段:采取何种表现形式,怎样构图,如何采光,选用何种镜头、胶片以及从何种角度去拍摄,但如果想完成你的表达,你还要做到拍出的照片必须能吸引观者的目光。让观者的目光在你的作品上停留,引起观者的关注是你拍

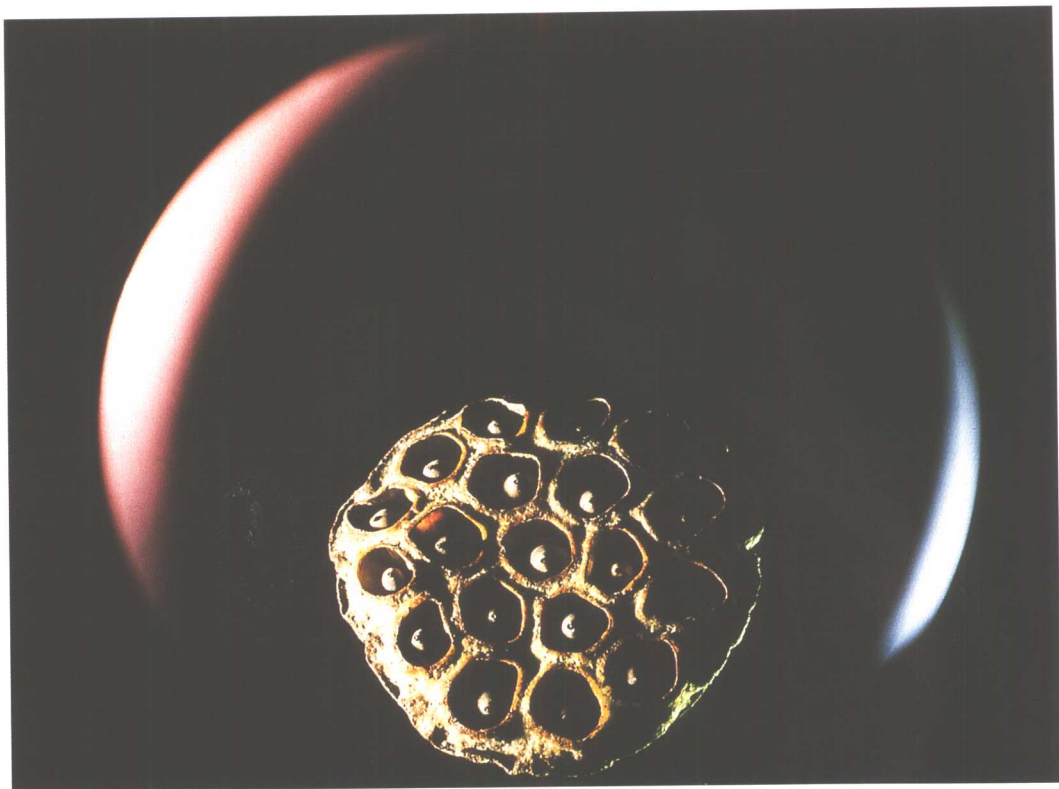

图4 生命系列

王传东 摄

摄成功的基础。如果你拍出的照片观者根本不感兴趣,又怎能表达和抒发你的情感呢?所以,我们在拍摄之前应学会向自己提出问题并找出答案:

我为什么想拍这幅照片?

它怎样才能吸引观者的注意?

我的感受怎样向观者传递?

我如何拍出令自己和观者满意的效果?

我们现在生活在一个信息泛滥的时代,也是一个缺乏注意力的时代。据调查,一个普通的城市人每天接触几百上千幅的图片、照片。大街小巷的招贴广告,杂志报纸的照片、插图,商场里的海报宣传,电脑、电视

中的图像,要在这众多的图片照片中使自己的作品脱颖而出,引起人们的关注,就必须采取与众不同的表现形式和拍摄方法。一幅好的摄影作品应具备以下几个要素:

1. 吸引力
2. 冲击力
3. 意义
4. 技巧

创意,顾名思义,就是创立新意。在拍摄的选材、构思和拍摄过程中打破旧的概念和模式,寻找新的表现形式、表现方法及拍摄技巧等这一系列的创造性活动,称之为摄影的创意。好的创意必须在作品中做到:

1. 有利于突出作品的主题和思想内涵的表达;

2. 创作出的画面效果能吸引人们的眼光,引起观者的兴趣;

3. 表现形式方法新颖,别具一格。

三、创意摄影是摄影领域的先锋

摄影作为艺术创作的手段之一,是技巧和艺术的结合体。没有科学技术在设备材料和方法方面的贡献,照片是不可能被创作出来的;反之,照片的意义和表现形式如果没有体现哲学或艺术标准方面的内容,那么即使技巧纯熟的照片也仅仅是一只空壳。作为一名摄影者,应该意识到摄影不是刻板的机械手段,而是允许他们表现个性、思想、洞察力、想像力和审美能力的手段,所以要清楚地认识到个性比设备更重要,创造性的思维比技巧更重要(图4)。

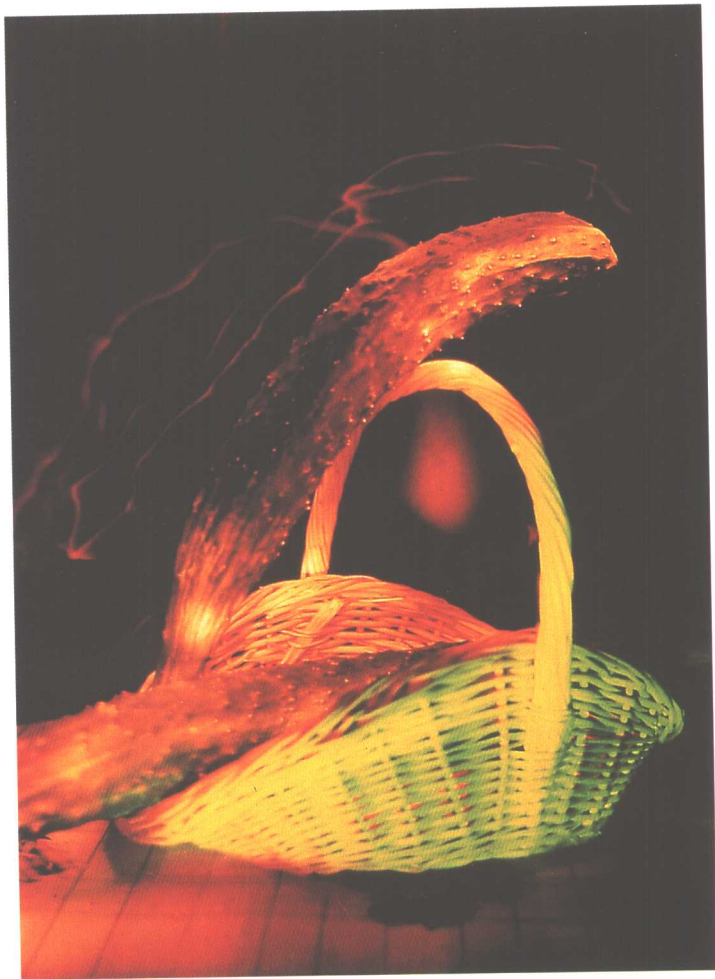
创意摄影是摄影创作形式的一种,在拍摄中更注重想像力和创造力的发挥应用,并且热衷于创造新的表现形式和技法。与其它摄影形式不同,创意摄影不仅仅是记录被摄体,被摄体一般只不过是一种载体,要通过它来传达一种情感,一种概念。作者在作品中融入了更多的

情感和对艺术的理解,从而形成自己独特的风格。创意摄影的不断探索和创新推动了摄影技术和艺术的发展,给摄影创作提供了更新的思路和天地。它所创造的表现方法和艺术风格往往被他人所模仿,继而形成时尚和潮流。所以,我们说创意摄影是摄影领域的先锋。

综上所述,创意摄影的产生和发展是摄影作为一种艺术表现手段的本质体现,也是

图5 静物

曲晓宁 摄

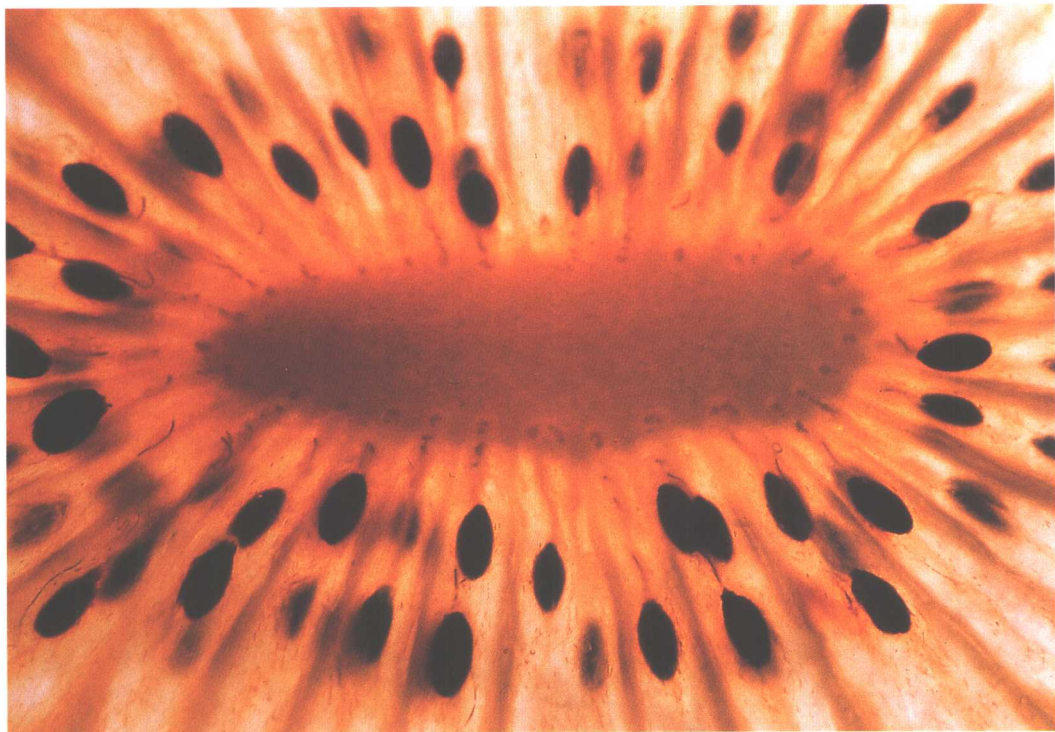

图6

学生 摄

现代摄影发展的必然结果。要想在摄影艺术上有质的飞跃,有所突破,就要勇于打破传统思想的条条框框,努力发掘自己的创造性思维。创意摄影是你展现自我、实现突破的理想舞台(图5)。

第二节 创意摄影的特性

创意摄影作为摄影领域的先锋派,不断地探索和创新是其旗帜鲜明的特点,如果把摄影同文字语言做比较的话,那么纪实性摄影者相当于记者,创意摄影者则更像小说家和诗人。创意摄影需要更多的想像力和创造力,需要摄影者更多的感情投入。大胆的想象,创造性的思维,激情的注入使创意摄影

作品能给人们诗一般的美感和享受。创意摄影的创新和突破主要体现在以下几个方面。

一、新的摄影观念

创意摄影不再仅仅是记录物象本身,而是更多地记录人的情感、思想、观念,对事物的理解。有的创意作品甚至深入到人们的潜意识中,把人的梦境、幻觉、本能等只有在头脑中出现的景象,也富有想像力地体现在照片上(图6)。

以摄影的特性来看,摄影的思维是“题材”、“表现技巧”和“题材含义的延伸”三方面的结合。创意摄影作品所要表达的主题往往不是被摄体本身,被摄体在其中只

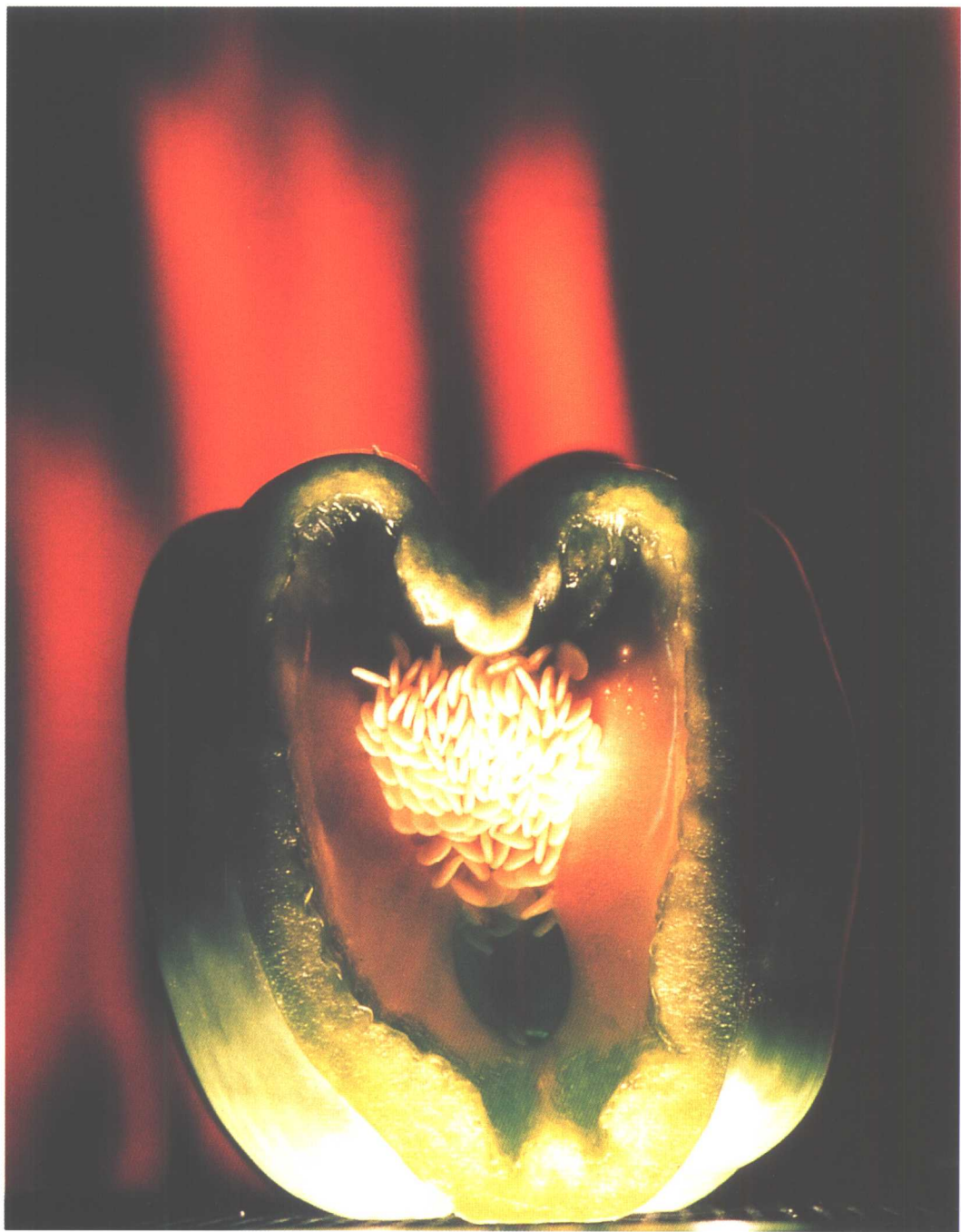

图7 生命系列

王传东 摄

图8.9 生命系列

王传东 摄

图10 时空

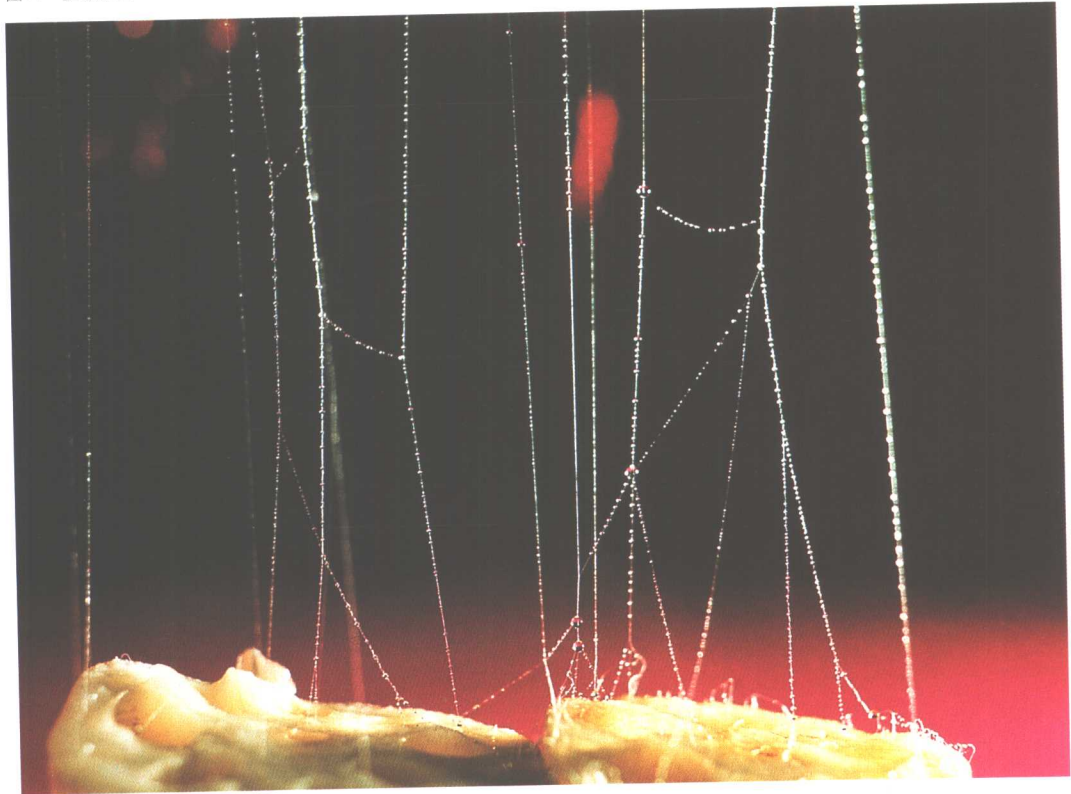
滨崎行治 摄

不过是一种载体,通过“载体含义的延伸”来表达某种概念、情感才是拍摄者创意的目的。例如一提到生命这一概念,人们脑海里就会浮现与生命相关的特征:阳光、水、绿色、孕育的胚胎,蓬勃向上的生机(图7、8、9)。摄影家在拍摄《生命》这一组照时,就是抓住了“生命”这一概念所具有的特征,使观者在欣赏照片后,给他们留下印象最深的不是具体的某个被摄体,而是它们表现出的蓬勃向上的生命力,令观者感叹生命之伟大。

用具体的物象来表达抽象的概念,要善于抓住概念的实质特征,使之形

图11 生命系列

王传东 摄

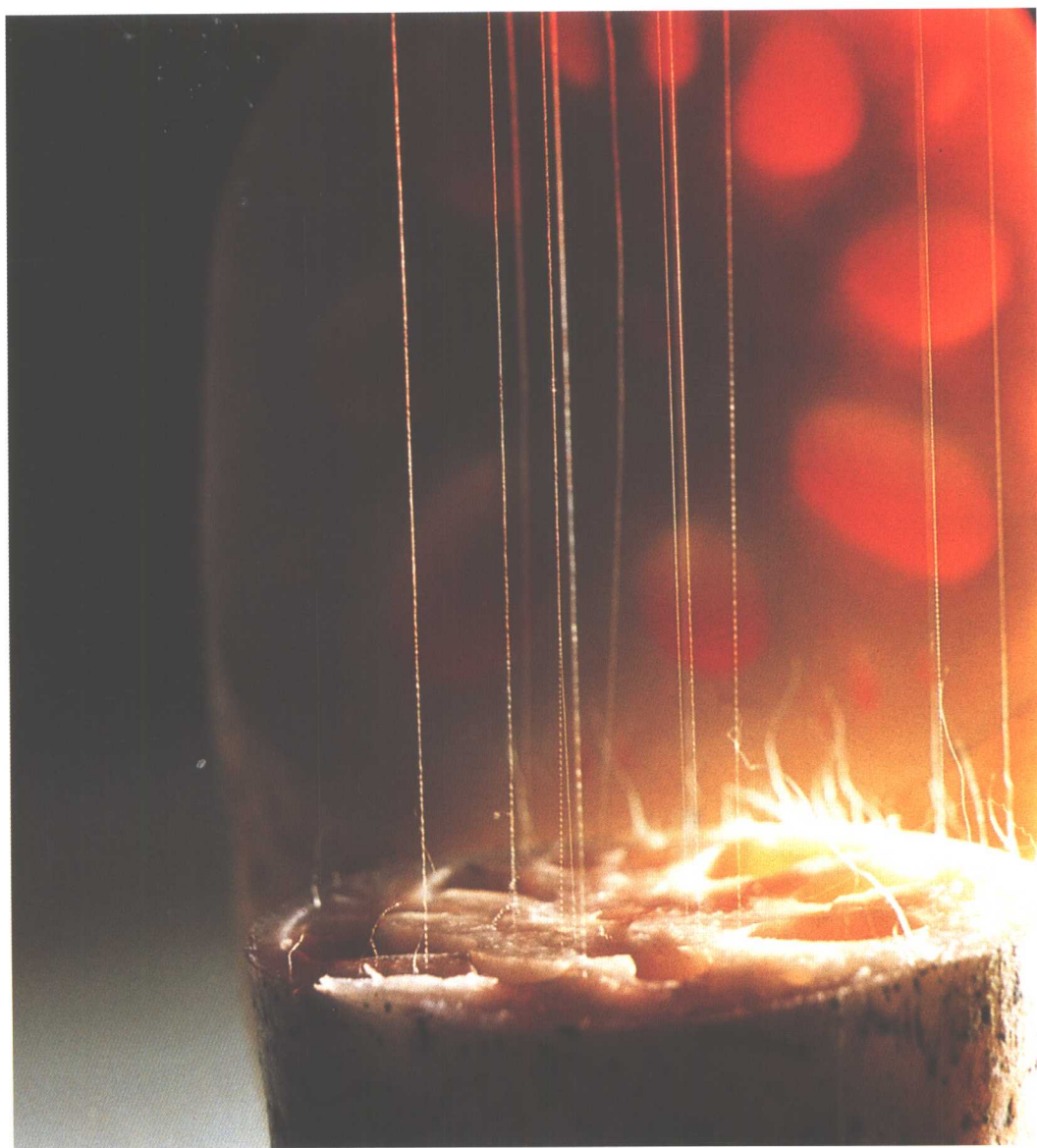

图12 生命系列

王传东 摄

象化,这需要依靠人的联想、想象和对这一概念深刻的理解,是形象思维和抽象思维的运用和结合。时间和空间是人们永远探讨的话题,这两个抽象的概念似乎无法用语言和图像表达清楚。《时空》(图10)这一作品用奇异的构思和精妙的技法,给我们展示了一个存在于我们大脑,却用千言万语表达不出的世界。

创意摄影把摄影作为抒发思想情感的方式,给平凡的物象赋予了浓厚的感情色彩。《生命系列》这两幅作品(图11、12)摄影家借用“藕断丝连”的成语典故,给作品带来更深的寓意和情感。

二、新的观察视角

使照片具有新意和吸引力的方法有三种:

1. 采用独特的处理方法,使普通的被摄体具有艺术感染力。
2. 拍摄非一般的被摄体。
3. 用具有艺术感染力的形式拍摄非一般的被摄体。

很显然,第三种最容易创作出令人叹为观止的佳作。但我们受所处条件的限制,所以我们最常用的是第一种,即给我们所熟悉的身边事物以崭新的展示。要想赋予熟知的事物以崭新的形象,运用新的观察视角是最行

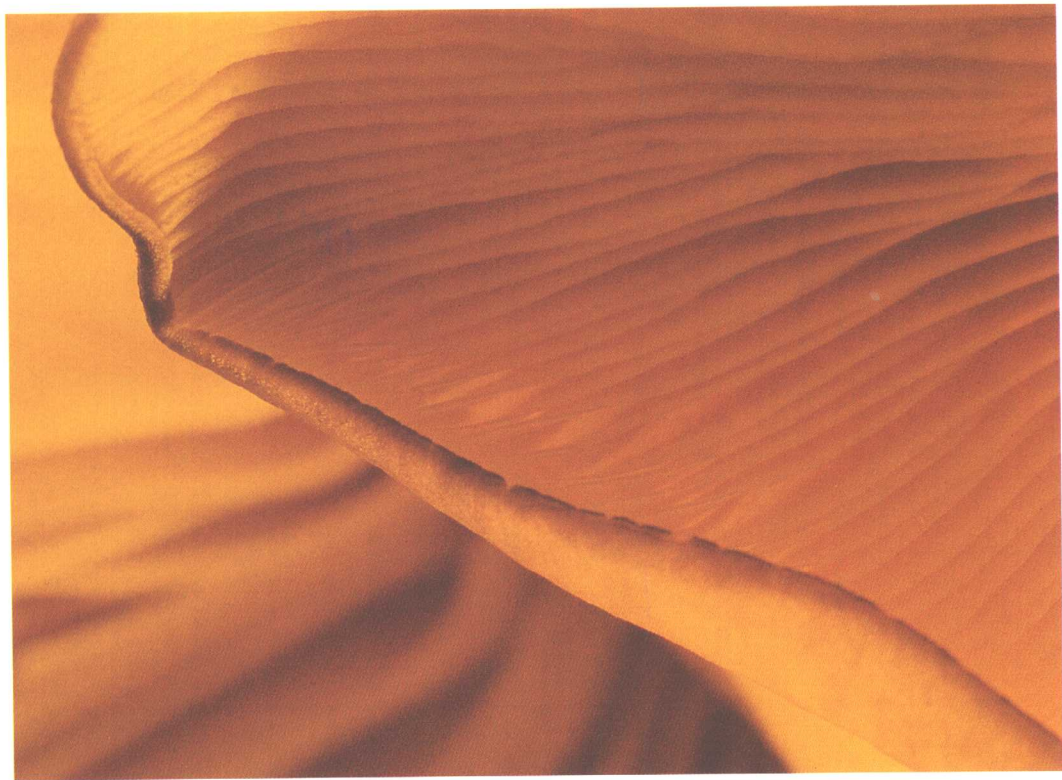

图13 生命系列

王传东 摄