

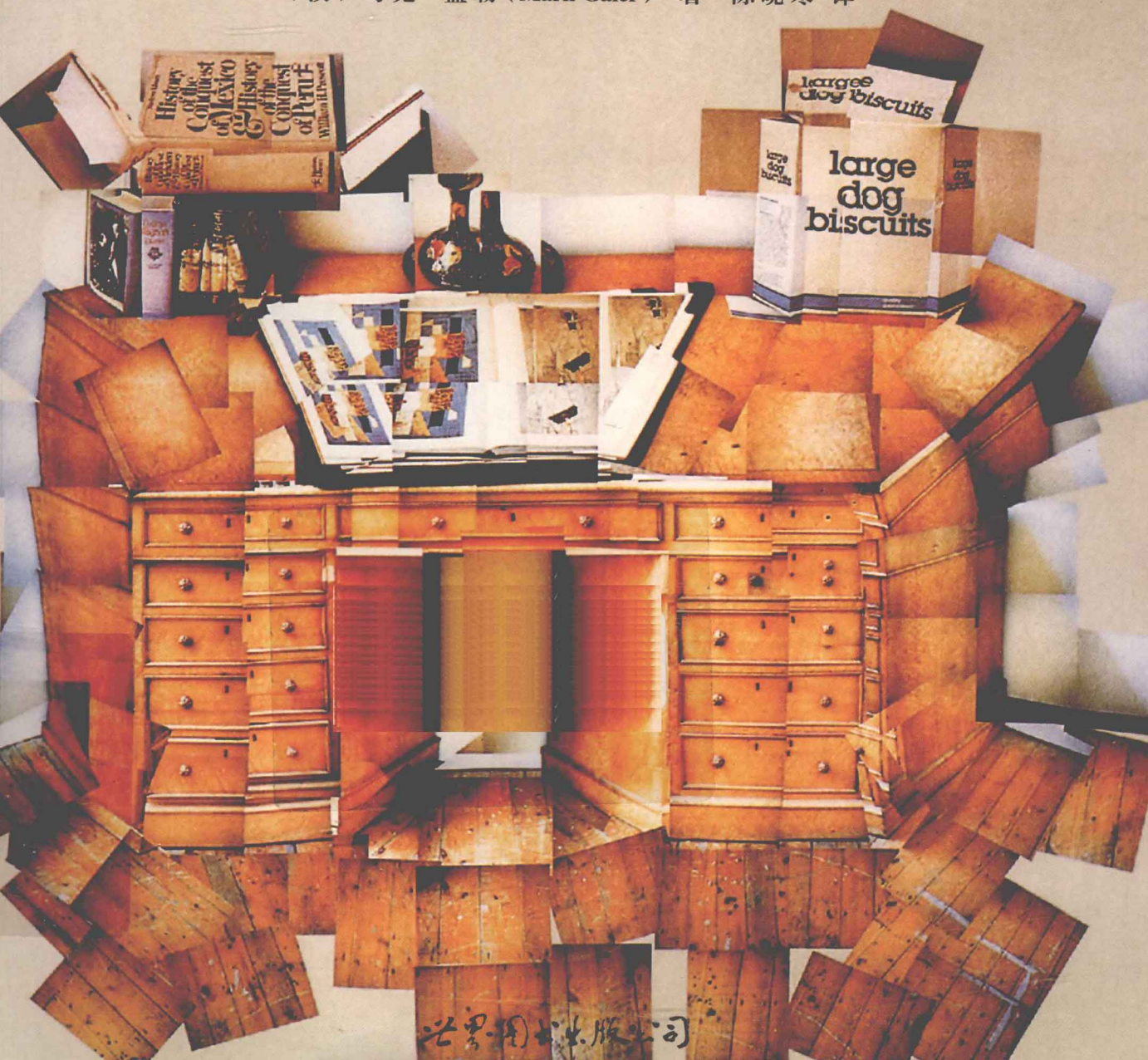
Photography Foundations for Art and Design: The Creative Photography Handbook, 4e

创意摄影

(插图第4版)

摄影中的艺术与设计

(澳) 马克·盖勒 (Mark Galer) 著 陈晓寒 译

世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影 / (澳) 马克·盖勒著; 陈晓寒译. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2010.12

书名原文: Photography Foundation for art & Design

ISBN 978-7-5100-3170-0

I. ①创… II. ①盖… ②陈… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第261247号

TITLE: Photography Foundations for Art and Design: The creative photography handbook, 4e

AUTHOR: Mark Galer

ISBN: 978-0-240-52050-6

Copyright© 2007 by Elsevier. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 9789812724588

Copyright© 2010 by Elsevier(Singapore)Pte Ltd. All rights reserved.

Printed in China by Beijing World Publishing Corporation under special arrangement with Elsevier (Singapore)Pte Ltd.. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由Elsevier (Singapore) Pte Ltd.授予世界图书出版公司在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区)发行与销售。未经许可之出口, 视为违反著作权法, 将受法律之制裁。

北京市版权局著作权合同登记号图字01-2009-4376

创意摄影：摄影中的艺术与设计（插图第4版）

著 者：（澳）马克·盖勒（Mark Galer）

译 者：陈晓寒

筹划出版：银杏树下

出版统筹：吴兴元

责任编辑：董良

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间

出 版：世界图书出版公司北京公司

出 版 人：张跃明

发 行：世界图书出版公司北京公司（北京朝内大街137号 邮编100010）

销 售：各地新华书店

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

（北京经济技术开发区兴盛街11号 邮编100176）

开 本：787×1092 毫米 1/16

印 张：15.5

字 数：540千

版 次：2011年6月第1版

印 次：2011年6月第1次印刷

教师服务：teacher@hinabook.com 139-1140-1220

读者咨询：onebook@263.net

编辑咨询：133-6631-2326

营销咨询：133-6657-3072

ISBN 978-7-5100-3170-0/J·112

定价：68.00元

（如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与承印厂联系调换。联系电话：010-67887676-816）

版权所有 翻印必究

Photography Foundations for Art and Design: The Creative Photography Handbook, 4e

创意摄影

(插图第4版)

摄影中的艺术与设计

(澳) 马克·盖勒 (Mark Galer) 著 陈晓寒 译

世界图书出版公司

本书不只是“入门” 也不完全是“进阶” 是视觉语言的养成与训练 更是创意思路的激发与提升

层次明晰：书中每一章都有明确的学习目标，相关知识点后都附有“活动”和“动手作业”版块，通过动手实践强化读者的理解。

图片丰富：书中配图多为大师作品，更有利于阐明知识点。另有诸多新锐摄影师作品，立意新颖，形式多样，能拓展读者思路。

数据翔实：作者在摄影领域积累了丰富的工作经验，从前期策划，执行拍摄到图片输出展览，书中均有详细地介绍，有大量实战数据可供读者参考。

任何关注本书的人都会发现它宝贵的参考价值，作者自始至终用一种易懂的方法传授他的知识和对摄影的热情。许多用来讲解要点的图片是由世界著名的摄影师提供的。

—— 锡德·皮尔斯 (Sid Pearce, 英国皇家摄影学会最高荣誉会员)

对学习摄影基础的人来说《创意摄影》是一本完美的入门指南。条理清晰地说明摄影工具和技术，引导你欣赏摄影自我表达的重要一面。

—— www.apogeephoto.com

陈列建议：摄影、艺术、专业教材

ISBN 978-7-5100-3170-0

9 787510 031700 >

ISBN 978-7-5100-3170-0/J · 112

定价：68.00 元

后浪出版咨询(北京)有限公司
POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) LTD. CO.
www.hinabook.com

Photography Foundations for Art and Design, 4e

创意摄影

摄影中的艺术与设计

(插图第4版)

(澳) 马克·盖勒 (Mark Galer) 著
陈晓寒译

摄影学院 001

世界图书出版公司
北京·广州·上海·西安

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.wjertongbook.com

前言

视觉是我们用来认识世界的主要感觉。在观看大众传媒和视觉艺术中的照片时，我们会接触到社会中最多元化的观念。能够领会并传达这些视觉信息，对于想要通过照片媒介来表达自己的摄影师来说是一项基本技能。为了能够清晰地表达，摄影师们需要了解照片设计和制作的知识。本书将这些知识有条理地组织成一个教学框架，为学习摄影的读者提供一组清晰、敏锐的摄影语言，以用于创造性的自我表达。相对于技术环节，本书更加注重对主题的创造性表达。

有条理的学习方法

本书提供了一个有条理的学习方法。它教给学生们一个摄影项目的工作框架，以及用于个性化交流的摄影技巧。本书旨在促进独立学习，培养学生的摄影专业化技能——包括研究、策划以及有系统地执行一个项目的能力。我们鼓励学生围绕拍摄主题展开工作，并记录下所有的过程。

课程安排

本书中的指南具有一定的灵活性，由学生自己选择题材，按照自己的兴趣爱好制定拍摄方案，同时指导他们按照规定原则进行创作。这种方式能够最大限度地开发学生的积极性。

前三章构成本课程的“基础知识”，需要按顺序学习。它们不提供过多的技术信息，仅仅是让学生们顺利完成任务。这样能尽快培养学生的信心，使所有学生都能掌握摄影的基本知识。前三章中安排的实习和作业，为后面“高级项目”中更复杂的作业提供了基础。

第十六章中讨论如何配置一套适于编辑照片的电脑系统，以便能用显示器来展示图像，以及通过打印服务供应商或桌面打印机来打印。这一章还包括作业记录表和进度报告，读者可以在教师的指导下填写。这个过程能使读者把要做的事情安排好，并且提供给他们宝贵的反馈意见，让他们了解自己的长处和短处。

摄影教育

斯图尔特·曼（Stewart Mann）在1983年深入地研究了摄影是如何被使用的。他的结论是，在校学生大部分的时间都耗在了冲印黑白底片上，使得他们没有多少时间思考为什么拍摄和

拍摄些什么。他发现，拍摄内容不被重视，而形式被认为是有价值的。“摄影应该被看成视觉交流的载体，而不是时间和温度的练习。老师们过于强调技术操作，较少考虑为什么拍摄以及拍摄些什么，结果削弱了教学本来的目的——即从根本上把摄影当作一种创造性表达的方式。”而现在，由于数字化摄影流程的兴起（冲印底片不再那么重要了），正是把传递信息作为摄影教育重点的大好时机。

致读者

书中安排的课程旨在帮助读者学习摄影技术，提高创造力。要求读者完成的任务包括探讨研究和动手实践。从任务中获得的信息和经验将为你未来的摄影工作构建一个框架。

什么是设计？

设计是精心筹划的产物。当你接到一个摄影设计的任务，你需要精心考虑要拍什么，用什么样的技术来创造这个图像，以及你对于所选择的题材想说些什么。只有当照片传达了你的意图，设计才算是成功。完成每个课题的活动和作业后，你就会学到其他图像是如何设计的，以及如何用你的相机做视觉上的表达。你可以自由选择拍摄题材。你创作出的图像将成为表达自我想法、记载观察的一种方式。设计是一个过程，我们可以把它当成一系列的步骤来学习。一旦你在新布置的作业中应用这些简单的步骤，你就能创造性地使用相机，并创作出有效的摄影作品。

使用学习指南

书中安排的课题将为你设计工作提供支持。每个课题都是以一系列的技巧或“知识包”的形式出现。在动手之前，你应该先阅读并理解同一页中的相关内容。任何时候，如果你感到课题的要求不清楚，可以向教师询问。

器材

本书使用最少量的器材来教你摄影。你需要一台能够手动控制光圈和快门的相机。有疑问可向你的摄影教师或者摄影器材店咨询。很多商店可以提供价钱合适带有质保的二手器材。大量昂贵的器材并不能使你成为更优秀的摄影师。不少顶尖的专业摄影师所使用的器材比一些业余爱好者还少。不过，在一些特殊的摄影领域确实需要非常专业的器材，如运动摄影和野生动物摄影。如果对这些领域特别感兴趣，你就需要仔细考虑一下，凭借现有器材可以拍摄哪些运动项目和动物。如果你想对最终艺术作品的印刷有所控制，你还需要一台计算机和喷墨打印机。

研究和资料

为了最好的利用本书中布置的作业，可以将课题中安排的活动当作你自己的研究起点。

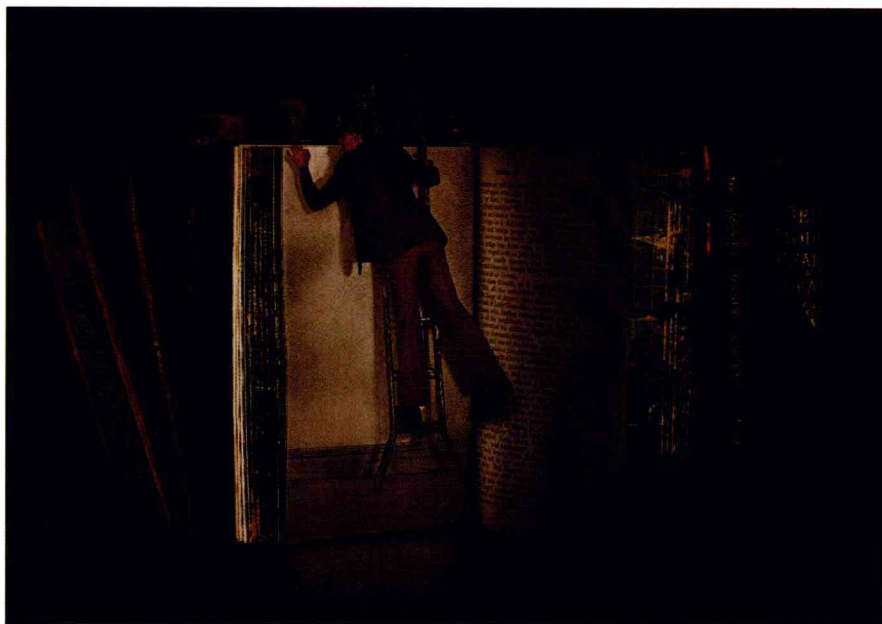
通过对不同来源的各种图像进行研究，你才能充分实现自己的创造潜力。有创意的艺术家和设计师们以不同的方式来寻找创作灵感，他们中的大多数都承认自己受到了其他作品的影响。

顶尖设计师是那些能够获得最多信息的人。

——斯蒂芬·贝利（Stephen Bailey，前伦敦设计博物馆馆长）

起步

一开始，可以收集与你的任务相关的图像。这些图像将为你以后的工作提供宝贵的资源。从这些图像中吸收不同元素，比如这幅图像的照明技巧和另一幅图像的视角。这样并不是抄袭，而是把其他图像当作自己创作的灵感。把你的想法详细说给同学、朋友、家人和老师，这样可以帮助你理清思路，并且进一步发展你的想法。

萨曼萨·埃弗顿（Samantha Everton）

选择资料

搜集研究图像时要尽量选择高质量的图像。不是所有印刷品上照片都具有优良的设计，也不一定适合你。好的照片资料大多来自高质量的杂志、报刊、摄影图书和摄影展览。你也许要试过很多家图书馆才能找到合适的材料。留意当地的新闻，看看你附近的画廊有什么样的展览。

展示你的研究成果

每次作业中，你需要提供发展思路、完善所用的技巧的证据。你应该有条理地展示这些

证据,使任何一个评价你作品的人都能很容易地看出最终的作品是如何创作形成的。你应该:

- 简单地评述一下你参考过哪些图像,以及它们是怎样影响你的作品的。如果可能的话,复印或下载这些图像,把它们作为研究资料的一部分。列出详细的信息来源,如杂志、书刊、网站等;以及第一手信息来源,如画廊展览。
- 评述一下在每次作业中,你所拍摄的第一张照片如何影响或改变了之后的拍摄。你应该讲清楚每张照片的意图,说说它的成功之处。你还应该讲清楚自己作品中出现的每一个主题是怎样发展形成的。
- 所有图像应该用数字或字母作标记,在相关评论中清晰地引用。这样将保证评价你作品的人能够将图像标记同你所指的图像迅速联系起来。

最终作品的展示

展示作品的方式可能影响你最后的成绩。将作品印制成照片或者保存为图像文件,并不是设计工作的结束。寻找最恰当、最有效地展示你的图像的方式。确保你的影像作品经过仔细剪裁、展示时摆放端正,并且没有灰尘和污点。文字部分应该语法正确,没有错别字。

作品的储存

相纸应保持干净、干燥。数字文件应该在移动硬盘上存档,以防丢失。

评论图像

在评论图像的时候有一些重要的基本原则。每个人都可以有自己的观点。聆听他人的观点有助于我们理解不同的人是怎样看待世界的,进而帮助我们创作出能够明确传达信息的图像。

扎拉·埃利斯 (Zarah Ellis)

镜子和窗户

主观分析

谈到一幅照片，我们可能做出“主观的”或“客观的”评论。主观评论是某人的个人观点（他所感受到的真实）。其他人可能不赞成这个观点，因为他们感受、思考的方式不一样。比如张三说：“这幅图像中的天空看起来吓人。”而李四看同一幅图像却得到一种安宁感，无论他怎样看这幅图像，都无法看到张三所看见的不祥之兆。我们每个人都有独一无二的过往与经历，因此一幅图像可能在不同人身上激起不同的情绪反应。照片可以被当作一面“镜子”，反射出创作者的个人经历和独特性格。当讨论一幅图像的时候，请说出你所体会到的任何情绪反应，图像的内容对你意味着什么，你认为图像中有什么事情发生。为了有助于他人理解你的感受，请给出你个人和主题之间所有可能的关联，以供参考。你可能会对图像做出“审美的”评价。美学欣赏是十分个人化的事情，没有对错。最重要的，是对自己诚实，并尊重他人的意见。

客观分析

我们也可以对照片做出不容辩驳的评论，因为这种评论不带感情色彩或个人见解，是对事实的描述。对照片的观察基于事实时，比如“照片中的男孩坐在草地上”就可以说是“客观的”。我们创作出记录周围世界的照片，它便可以被看做是通向外部世界的一扇窗户，告诉人们不容辩驳的事实。

要讨论一幅摄影图像，可以先描述图像中显而易见的内容。如果讨论的是一幅你收集的图像，你应该说明该图像被展出的环境，如画廊、杂志等。另外，摄影师或图像编辑可能会使用一些较为明显的设计和技巧，以捕捉或组织该图像，请将它们列出来。

眼见为实

俗话说“眼见为实”“相机从不说谎”。这表明人们对摄影图像的信任，认为照片能够展现客观证据。公众从摄影那里感受到的客观性，使得摄影成为媒体传达信息的有力媒介。媒体运用照片中隐含的信息来强化一些想法和概念，他们常常希望我们把这些想法和概念当作证据——证明购买某产品能够使我们高兴，证明事件的发生的确像我们在文字中所看到的那样。然而，我们往往只能看到相关文字引导我们所看到的東西。

下面的一组图片向我们展示了取景是如何影响照片解读的，还有标题是如何逐字说明照片含义的。这组图片完全可以证明，虽然相机不会说谎，摄影师却可以讲述不同的事实。

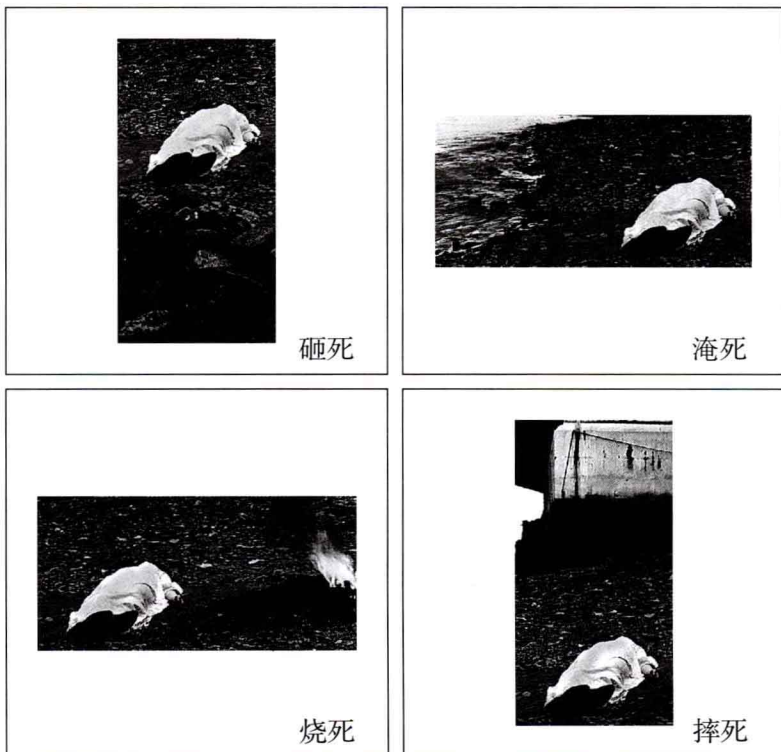
——克里斯—斯梯尔·珀金斯（Chris-Steele Perkins）

注意：尽管看起来主观分析和客观分析的区别已经定义得很清楚，但很多人看照片的时候仍然难以区分什么是明显的，什么是隐含的。我们必须问自己，“我实际上看见了什么”和“我认为自己看见了什么”。在照片中，概念和想法可以通过事实证据来清楚地申明（显性表达），也可以仅仅被暗含或暗示（隐性表达）。

脱离环境去看图像

巴黎卢浮宫里，达·芬奇的名画《蒙娜·丽莎》令人肃然起敬。面对原画，欣赏它的艺术性、重要性和历史意义，我们必定会感到敬畏。但如果把《蒙娜·丽莎》的复制品挂在你家电视机上方，一瞥之下这个图像虽然和原件惊人地相似（除了金相框），但不同的是《蒙娜·丽莎》的周围是你家的墙纸和家具，这件伟大的作品被剥夺了它的展示方式，也被剥夺了与曾共处一室的其他伟大作品间的联系。那种要求我们带着钦佩和赞赏之情去仔细观看的预期没有了。图像所处的环境能够严重影响我们对它的反应。当我们展示讨论用的图像时，必须记住我们已经把它从原来的环境中分离出来了。

注意：因此，图像原来的环境是一个重要的参考框架，应该在你的背景工作或研究中予以记载。

《死因》约翰·西利亚德（John Hilliard），1974，伦敦海沃德画廊艺术理事会收藏

展示

人们每天都要见到大量瞬息即逝的图像（今天还在，明天就没了）。如果图像的创造者希望观众琢磨图像超过三秒钟，他就必须提供一个暗示或者一个环境，使得观众能够了解图像创作背后的目的或动机。作为文化交流的一种形式，照片常常以 36 张（传统胶卷的张数）一袋的包装直接传递。我们习惯了一看就是 36 张，所以我们迅速而粗略地浏览照片，因为我们知道还有另外 35 张呢。但是假如你把这些照片放大一倍，放在相框或相册里，那么你就在告诉人们，这些照片具有价值——虽然这也许仅仅是对你而言。不管怎样这些图像要求得到更多的注意、评论和欣赏。当单一图像不能传达你的意图，一本图像集往往能够建立起关联和对话，这是单一图像难以做到的。

注意：仔细考虑怎样编排和展示你最终做出的图像，以供观看或评定。

反应和解读

你不可能保证任何人都以你所希望的方式来观看和解读你创作的图像。图像充满了视觉上的歧义和不确定性。对于图像的欣赏是主观的，这是因为图像被从原始环境中分离出来，观看者的心智与情感经历跟摄影师可能有着巨大的不同。这里要重申一下，可以制作一组作品，并将它们统一成一个整体，这种方式有助于表明你的目的。摄影大师亨利·卡蒂埃-布列松（Henri Cartier-Bresson）的一本图册为他赢得了“决定性瞬间大师”的称号。将一幅图像从该书中抽出来单独观看，效果则要弱得多。教师在评论你的作品时可以给你一些技术反馈和主观意见，但是你在现场时所看到、感受到的震撼很可能消失了——因为教师不在那里。

注意：即使你不赞成，每个人对于你的作品的个人意见和评价都是正当的。

自我表达的过程

我们为什么拍摄照片？是为了让别人羡慕我们的本领吗？我们把照片当作记录、文件还是战利品？我们创作这些照片，是为了向朋友们展示我们有一个美好、成功、令人嫉妒的生活，还是为了自己——通过摄影来表达我们活在这个世界上的感受？

我摄影的原因是，四处张望的行为本身帮助我静下心来，从真正意义上观察我的生活。它让我摆脱自己的头脑，进入身边的世界——它把我和周围一切联系起来，使我懂得周围事物的价值，在这个过程中我得以表达自我。艺术就是关于自我表达。只要对你来说是有意义的活动，别人是否了解并不重要。佛教僧侣在创作“曼陀罗”（Mandala）的过程中，缓慢而细心地倾倒彩砂，创造出错综复杂的图案。他们工作多日，完成以后却倒入大海。这样的艺术是关于过程，而非结果。当有人欣赏你的艺术作品时，那种感觉确实很棒——能有另一个人懂得你，能明白你所感受到的东西。

《梦想将会成真》（*Dreams Will Come True*），马修·奥查得（Matthew Orchard）

符号、隐喻和直喻

诗人在短短几行字里用符号、隐喻和直喻制造出感情的冲击。诗歌可能需要读者费点心思去琢磨它的含义——但是对许多人来说，乐趣也正是在琢磨的过程中。如果你乐意，可以把诗歌比作一个文字游戏。不是所有人都喜欢这个游戏，但是你玩得越多它就越容易。我现在就在用一个直喻来说明我的观点。这些文学手法可以被用来扩展摄影师的视觉语言，我们可以使用一些不仅只具有表面含义的图像。

我们的世界充满了符号。将内容并置（精心将一件东西摆在另一件东西旁边）可以非同寻常地改变它的含义。我们不一定要真的把一件东西拿起来放在另一件旁边，也可以挪动脚步，直到不同的主体同时出现在取景框里。

标题

媒体常常用照片作为证据，证明他们传达的信息是真实的。很多人把相机看做是记载周围世界的客观工具。但是，关于照片内容的主观解读，会妨碍我们向目标人群传达特定信息。可以使用标题来减少或消除主观的误解。标题被媒体用来强化或证明他们试图传达的信息，也许还能消除我们可能有的疑问。照片已经证实了事实，标题则被用来逐字阐明其中的含义。往往，我们只看见我们期望看见的、或者被指引着去看的东西。在广告中，标题可能会说服我们，使我们觉得有所需要，或将我们的生活同某种幻想联系起来，然后照片使我们觉得美梦成真。

《请自带》（*Bring Your Own*），马克·盖勒

宣传

上个世纪，媒体越来越多地依靠视觉图像来传达信息。我们的视觉文化现在被这些媒体图像主宰。川流不息的图像造就了资本主义意识形态里的消费人群。在我们探索视觉表达之微妙以前，我们必须先学会理解和懂得我们时代中占主导地位的视觉交流方式。

照片被当作非常重要的信息来源。但是我们却不要求人们接受摄影教育——不论是观看照片的人，还是控制照片使用的人。广告商把漂亮女人放在他们要卖的汽车旁边。他们利用一种暗藏的逻辑，这种逻辑没有以语言的形式出现，也就没有遇到反对。也许这是照片识读能力不被鼓励的部分原因——人们不懂得如何解读照片，这对于广告产业来说真是太好了。如果一个人知道如何解读这些图像，广告中所谓的潜在寓意就会变得极其明显：“买下这辆车，美女就会喜欢你”。当这个寓意被如此直截了当地说出来的时候，它的说服力要弱很多。

——弗雷德·里奇（Fred Ritchin），《在我们自己的图像里》（*In Our Own Image*）

目 录

前言 / 5

致读者 / 7

什么是设计? / 7
使用学习指南 / 7
器材 / 7
研究和资料 / 7
起步 / 8
选择资料 / 8
展示你的研究成果 / 8
最终作品的展示 / 9
作品的储存 / 9

评论图像 / 9
镜子和窗户 / 10
脱离环境去看图像 / 11
展示 / 12
反应和解读 / 12
自我表达的过程 / 12
符号、隐喻和直喻 / 13
标题 / 13
宣传 / 14

Part 1 基础知识

第一章 画框 / 25

1.1 目标 / 26

选题 / 26

1.2 构图 / 26

将主题放入画框 / 26
将画框撑满 / 28
活动 1 / 28
完整的事实? / 29
活动 2 / 29

1.3 主题的位置 / 30

打破规则 / 30
活动 3 / 30

1.4 平衡 / 30

活动 4 / 31

1.5 线条 / 31

横线和竖线 / 32
暗示性的和不连贯的线条 / 32
对角线 / 32
曲线 / 33
活动 5 / 33
有利的观察点 / 33
活动 6 / 34
深度 / 34
活动 7 / 35

1.6 动手作业 / 35

选择主题 / 35
参考资料 / 36