

IMAGE CREATION

影像 的创造

北京电影学院 摄影系
图片摄影创作教学体系

◎林韬 著

影像 的创造

北京电影学院 摄影系
图片摄影创作教学体系

◎林韬 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

北京电影学院摄影系具有中国目前最完善、最科学高效的摄影教学方法和体系。多年来,北京电影学院摄影系完善的摄影技术体系、创作方法体系以及教学体系基本是在摄影系内使用。本书是北京电影学院摄影系多年来第一次把自己成熟的图片摄影创作教学体系对外公开。这是其他任何摄影类图书无法比拟的。

本书主要分为 14 章,其中包括北京电影学院摄影系的教学体系概述、摄影基础知识、光学镜头对造型的影响、用光基础、曝光控制、构图技巧、认识色彩、抓拍和摆拍、影像的内部结构、用光绘画、色彩表现、影像的深层控制,另外书中还列举了摄影系部分学生的创作故事及教师对学生创作的指导方法。全书展现了北京电影学院摄影系在图片摄影创作方面的教学体系和成果,具有极高的实用价值和学术价值。

本书是北京电影学院摄影系本科生的专业必读著作,也是其他高校摄影专业师生摄影学习和教学的重要工具。另外,广大摄影爱好者以及希望报考北京电影学院摄影系的学生,也可以通过本书直观地了解摄影系在图片摄影创作方面的教学方式和学生创作水平。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

影像的创造:北京电影学院摄影系图片摄影创作教学体系 / 林韬著. —北京:电子工业出版社, 2012.3
ISBN 978-7-121-15783-7

I. ①影… II. ①林… III. ①摄影艺术—教学研究—高等学校 IV. ①J4-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 011953 号

策划编辑:林瑞和

责任编辑:徐津平

文字编辑:王 静

印 刷:中国电影出版社印刷厂

装 订:三河市皇庄路通装订厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:787×980 1/16 印张:23 字数:526 千字

印 次:2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数:5000 册 定价:79.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

本成果系

2010—2012 年度北京市属高等学校人才强教深化计划,“中青年骨干人才培养计划”项目《“影像的创造”教学研究》最终成果;

2010—2011 年度北京市教育委员会社科计划面上项目(项目编号 SM20110050004)《影像创作思维开发的教学体系》最终成果;

2011 年度北京地区普通高等学校北京市级重点实验室——“数字电影技术与艺术”重点实验室摄影系分实验室《数字电影视觉效果研究方向》阶段性成果之一;

2011 年度“科研基地—科技创新平台—中国影视学术创新理论”项目组最终成果之一;

北京电影学院“十二五”教材建设项目《影像的创造》最终成果。

摄影系一年级学生的摄影技术和影像造型
的课程非常重要，它决定我们的未来的艺术创作
可以走多远，做的可以多好！希望大家在重视
中享受这种创作中的乐趣！

张会军

2011年12月23日

张会军

北京电影学院 院长

在我看来影像的创造，是
非常值得读的摄影专业
书籍，它既包含了摄影的基
本技术，也深入阐述了有
关影像创作的观念认识，
展现了北京电影学院摄
影系多年来的教学成
果和教学理念。让我们学习
了摄影的同时还可以走进
年轻一代人的视觉和内心
世界！

在

内

二〇二二年十二月

北京电影学院

王鸿海

王鸿海

北京电影学院 副院长

序

北京电影学院摄影系在招生选拔测试中几乎不考摄影专业知识，相比专业知识和技术技巧，我们更强调学生的艺术素养和文化底蕴。虽然学生入校时是一张白纸，但精心设计的教学体系、课程内容、老师们丰富的教学经验和独到的教学方法使得我们有信心把根本不了解电影和电影造型的学生，培养成有电影制作能力的职业摄影师。

林韬老师负责的《摄影基础》和《造型艺术构思》课程在第一学年开课共 128 学时，是我们教学体系中的专业基础课，面对的是没受过任何专业训练甚至连照相机都没有使用过的学生。但一年后学生作业展的水平之高是令人震惊的，很多人一直奇怪这是怎样做到的，林韬老师在这本书中给了我们答案。

这是一本体系完整的专业教材，也是一本理论与实践完美结合的专业著作。这本以《影像的创造》命名的书不是天马行空的空谈，而是以系统深入的视觉艺术原理作为支撑的，但它又和以往我们看到的视觉艺术理论的书籍不同。这里讲解视觉艺术理论的主要示例不是规范的经典作品或大师之作，让读者感到高不可攀。我惊奇又感动地发现，书中引用的所有图片实例均是本课程中的学生作业，几乎包含了近年来每一个学生的作品。作者对学生作业做了精准解读和深入分析，可以说是“上通画理，下接地气”。

只有自己把视觉艺术创作和理论打通吃透的人、对摄影艺术教学倾注全部心血的人、爱教育爱学生的人，才能达到这样的境界，完成这样的工作。林韬老师学术背景涵盖摄影、绘画到电影多个领域，他自身的学术修养和对于视觉艺术创作的驾驭能力使得这本书成为一本既能轻松阅读又内涵深奥的精妙之作。

感谢林韬老师为北京电影学院摄影系教学体系建设中所做出的突出贡献，特别感谢他将其多年来的教学思想、方法和成果整理出来供我们分享。

穆德远

教授、博士生导师

北京电影学院摄影系 主任

2011 年 8 月 24 日

前言

北京电影学院摄影系，是培养世界一流电影制作人的摇篮。摄影系毕业生参与创作的影片在国内、国际累计获得各种奖项 600 多项，世界各大电影节都留下了他们的足迹。高就业率、高成才率，摄影系的毕业生成为中国电影创作队伍的绝对主力。

北京电影学院摄影系（以下简称“摄影系”）一贯秉承“精英教育”的培养模式，贯彻“重技术基础，树艺术精神”的教育思想。摄影系师生比为 1 : 5，教授、副教授给本科生授课率为 100%，摄影系为学生实习提供的实习条件在世界范围都属一流，人均设备占有量折合资金为 35.8 万元。更重要的是摄影系拥有国内最好的师资及科研团队，教师都活跃在电影创作、摄影创作及研究的第一线，给学生带来最新的专业知识与经验。2008 年，北京电影学院摄影系被评为国家级优秀教学团队。北京电影学院摄影系的摄影专业教学，代表了国内最高水平，在国际上也享有盛誉。

摄影系的图片摄影创作要求在本科一年级内完成所有教学。每学年的第二学期期末，都会在学院的展厅举办摄影系本科一年级影像创作汇报展，是学院最受关注的展览之一。不少观众会惊讶于这些作品的创作意识和艺术水准，要比通常大家所认为的一年级学生“成熟”许多。本书所使用的摄影作品，都是选自摄影系历届学生在一年级课程学习期间完成的作业，读者可以直观感受到这些学生的创作能量，以及随着课程的进展他们所取得的飞速进步。

摄影系一直以来非常重视图片摄影创作教学，因为这既是创作课也是专业基础课，摄影系目前的三个本科专业都需要系统学习图片摄影创作。经过摄影系多年的教学实践，形成目前的体系。除了一些基础的技术知识外，有相当部分的知识都是摄影系自己的教学研究成果，以前从未对社会公开过。经过多年教学实践的不断调整和修正，已经发展为成熟的教学体系，凝聚着摄影系几代专家学者们的集体智慧。

我从 2002 年开始参与图片摄影创作教学，在系领导和专家们的培养支持下逐步成长为图片摄影创作的主任教员。我认为这个体系的最大特点是实用、高效。所有知识点都是经过反复论证和筛选后最有实用价值的精华，能在较短的时间内大幅度提高学生的实践创作水平。图片摄影创作的教学分为初级和高级两个阶段，高级阶段重点在快速提高学生的影像创作能力；而初级阶段则从零基础开始，给学生打下扎实的技术基础以及建立深刻的影像认识。有一点需要说明：摄影系的图片摄影创作教学并不要求学生有很好的“摄影基础”，完全可以从零开始学习。

看过摄影系学生摄影展览的不少朋友，都建议我将这个教学体系撰写成书公开出版，将摄影系的教学研究成果回馈给社会。这个高效实用的教学体系，除了使摄影系的学生收益良多，还可以帮助更多的摄影学习者。学院和摄影系都很支持《影像的创造》一书的出版计划，将本书列入北京电影学院“十二五”教材建设项目。在学院和摄影系的推荐下，《影像的创造》还被列入“北京市教育委员会社科计划重点项目”和“北京市属高等学校人才强教深化计划”。

《影像的创造》一书包含了摄影系图片摄影创作教学体系的全部精华，内容全面覆盖了学习图片摄影创作的知识结构。还有部分知识点借鉴了电影摄影领域的实用技术和研究成果。本书除了满足北京电影学院自身的教学需求以外，对其他高校摄影专业的教学也很有帮助。各个层次的摄影爱好者，以及各行各业的摄影从业者（例如时尚摄影、体育摄影、新闻摄影等），如果想通过自学提高摄影创作水平，《影像的创造》也是非常值得推荐的摄影指导书。

林韬

2011年5月于北京电影学院 摄影系

目录

第1章 概述 1

- 1.1 高效实用的知识体系 2
- 1.2 通用性，适用于与影像创作相关的不同专业学习 7
- 1.3 《摄影基础》课程：全面扎实的学习从零基础开始 11
- 1.4 《造型艺术构思》课程：观念先于技巧 11
- 1.5 主要技术要求 16
- 1.6 对指导教师的要求 16

第2章 摄影基础知识 29

- 2.1 照相机的分类 30
- 2.2 快门速度 30
- 2.3 光圈 34
- 2.4 光圈与快门的组合 36
- 2.5 感光度（胶片速度） 37
- 2.6 照相机的拍摄模式 38
- 2.7 认识数码图片 39
- 2.8 构图基础 41

第3章 光学镜头对造型的影响 49

- 3.1 镜头 50
- 3.2 镜头的焦距 50
- 3.3 标准镜头 50
- 3.4 长焦镜头 52

3.5 广角镜头	53
3.6 不同焦段的镜头成像效果对比	56
3.7 微距镜头	60
3.8 景深与焦点	61
3.9 滤镜	67

第4章 用光基础 69

4.1 光是摄影创作中最重要的造型元素	70
4.2 硬光和柔光	71
4.3 光的方向	75
4.4 光的强度	82
4.5 光的色温	83
4.6 用光设计的原理	86
4.7 摄影师的用光意识	89
4.8 摄影照明器材及其使用方式简要介绍	95

第5章 曝光控制 97

5.1 “18% 灰”的概念	98
5.2 测光	99
5.3 曝光控制的原理	101
5.4 曝光控制是创作的手段	105

第6章 构图技巧 111

6.1 景别	112
6.2 画面的边界	117
6.3 画面的中央与边缘地带	119
6.4 群组关系	121
6.5 机位高低的不同效果	123
6.6 前景和背景的重要作用	126
6.7 建立联系与对比，激发想象的空间	129

第7章 认识色彩

- 7.1 色彩的表现力 134
- 7.2 色彩基础知识 136
- 7.3 色彩的冷暖关系 139
- 7.4 色彩的互补关系 144
- 7.5 如何在摄影创作中运用色彩 147

第8章 抓拍和摆拍

- 8.1 抓拍：影像的捕捉 154
- 8.2 摆拍：影像的设计 165

第9章 影像的内部结构

- 9.1 “平面”上的层次 178
- 9.2 视觉“力” 180
- 9.3 视觉重力 181
- 9.4 方向 183
- 9.5 表现的基础是“结构” 183
- 9.6 如何认识和把握隐藏在画面内部的“结构” 185
- 9.7 倾斜 187
- 9.8 透视关系与画面结构 188
- 9.9 几种常用的构图结构 189

第10章 用光绘画

- 10.1 西方古典主义艺术家对艺术用光的研究 198
- 10.2 现代摄影艺术的新探索 200
- 10.3 画面影调的控制 203
- 10.4 暗部的控制 213
- 10.5 多样化的摄影用光设计手段 215
- 10.6 光线层次关系的“立”与“破” 226

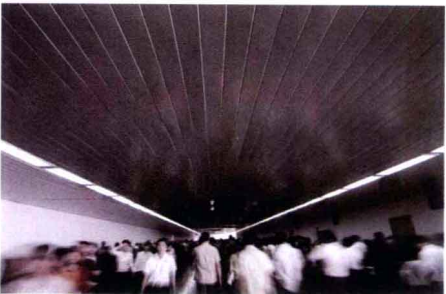
133

153

177

197

10.7 光的“灵性” 227

第 11 章 色彩表现 233

11.1 几种主要色彩的表现性 234

11.2 色彩的结构 240

11.3 色彩观念的历史与发展 244

11.4 在摄影创作中影响色彩的基本手段 251

11.5 总结 254

第 12 章 影像的深层控制 257

12.1 视角 258

12.2 视觉元素的分离与组合 263

12.3 影像的造型“特征” 266

12.4 张力 270

12.5 艺术创作“表现”什么 272

12.6 理解“造型” 276

第 13 章 创作故事 281

13.1 创作故事之一：戴珍珠耳环的少女 283

13.2 创作故事之二：搏击俱乐部 290

13.3 创作故事之三：城市表情 296

13.4 创作故事之四：X 301

第 14 章 学期创作的指导方法 309

14.1 原则：具备自己的创作思路 310

14.2 第一阶段：创作选题与拍摄计划 310

14.3 第二阶段：测试拍摄的指导和点评 310

14.4 第三阶段：指导正式拍摄 311

14.5 总结 347

附录 A 北京电影学院摄影系的专业方向介绍

- A.1 电影摄影专业 350
- A.2 电影制作专业 351
- A.3 数字电影技术专业 352

结语 353

特别致谢 354

第1章
概述

与其他艺术院校的摄影专业不同，北京电影学院摄影系（以下简称：摄影系）的学生在完成图片摄影创作的专业学习后，还要继续学习电影摄影、导演、数字电影技术等其他方面的专业课程。因此，图片摄影创作在摄影系教学中既是创作课，同时也是专业基础课。学生要在图片摄影创作的学习中，体会影像如何创作，完成从一名业余爱好者到专业影像创作人的转变，并为下一步的深入学习打下扎实基础。

1.1 高效实用的知识体系

摄影系的每一门课，在课程体系中所承担的任务、主要的知识结构，以及所需要的课时长度，都在系里经过反复研讨和论证后才确定下来。其原则是用最短的课程时间达到最大的教学效果。摄影系的图片摄影创作教学由两门课组成：初级阶段是《摄影基础》课程，高级阶段是《造型艺术构思》课程。

目前这个教学体系是比较成熟的，经过长时间教学实践的检验，在摄影系已经实行了近十年，取得了显著的教学效果。学生们的创作成果得到学院和社会的高度评价。每年学生们在完成《造型艺术构思》课程的学习后，都要在北京电影学院的展厅举办创作汇报展，面向全院师生以及社会公众开放。

《影像的创造》包括这两门课程的内容，第2章至第8章是关于《摄影基础》课程的主要内容，第9章至第14章是关于《造型艺术构思》课程的主要内容。可以说本书的内容凝聚了摄影系的全部智慧，所有的知识点、知识结构都经过多次研讨和论证，内容扎实、精练，无论对摄影学习还是教学都极为实用。

本教学体系力求用最最少、最基本的理论知识，启动学生的创作思维能力。这是培养影像创造能力的精简、实用教学体系。所有实践教学的安排设计，也是紧密围绕这些重点知识，针对性强，能让学生在短时间内取得大幅度提高。大多数摄影系同学系统学习完后，都有一种影像创作能力得到升华的体验。

图 A1-1a
作品标题：围猎
作者：汪大千 摄影系 2009 级本科班
指导老师：林韬