

国际创意摄影教程

DESIGN PRINCIPLES

摄影中的设计

——揭示作品背后的深层含义，启发您的摄影灵感

(英) 杰里米·韦布 / 编著

中国青年出版社

中国青年电子出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cqchina.com>

中青雄狮

ava
academia

国际创意摄影教程

DESIGN PRINCIPLES

摄影中的设计

——揭示作品背后的深层含义，启发您的摄影灵感

(英) 杰里米·韦布 / 编著
朱亮亮 焦立艳 / 译

Basics Photography : Design Principles

Published by AVA Publishing SA
Rue des Fontenailles 16
Case Postale
1000 Lausanne 6
Switzerland
Tel: +41 786 005 109
Email: enquiries@avabooks.com

© AVA Publishing SA 2010

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Design: an Atelier project, www.atelier.ie
Cover image: Jeremy Webb
www.jeremywebbphotography.com

律师声明

北京市邦信律师事务所律师青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由瑞士AVA出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”
工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyp_law@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2010-6388

图书在版编目(CIP)数据

国际创意摄影教程：摄影中的设计/(英)韦布编著；朱亮亮，焦立艳译。—北京：中国青年出版社，2011.1

ISBN 978-7-5006-9694-0

I. ①国… II. ①韦… ②朱… ③焦… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第235889号

国际创意摄影教程：摄影中的设计

(英)杰里米·韦布 / 编著 朱亮亮 焦立艳 / 译

出版发行：中国青年出版社
地址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电话：(010) 59521188 / 59521189
传真：(010) 59521111
企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：肖辉 刘忆初 林杉
封面制作：王玉平

印刷：深圳市精彩印联合印务有限公司
开本：787×1092 1/16
印张：12
版次：2011年1月北京第1版
印次：2011年1月第1次印刷
书号：ISBN 978-7-5006-9694-0
定价：58.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

标题：黄昏

来源/摄影师：杰里米·韦布
(Jeremy Webb)

有效的设计大多是通过一种方式来完成，那就是坚信在图像的创作过程中，有限可以成为一种创新的力量——少即是多。一旦一个或两个独立的要素被分离出来并加以强调，那么只要改变光线的性质，便可以有效并显著地把这些要素整合在一起。

1

设计的基础理论 10

取景器在摄影中的作用 12

空间的利用 16

定位 18

案例研究1——视点 22

规则以及何时打破规则 24

练习1——剪裁 26

2

设计的要素 28

线条 30

形状或形体 36

空间 40

肌理 46

案例研究2——光线和时间 50

光线 52

色彩 60

练习2——设计的局限 68

3

初级设计原理 70

图案 72

重复 76

干扰 82

多样化和一致性 84

案例研究3——深度和光线 86

节奏 88

对比 92

练习3——形体和结构 96

目录

4

深度和大小	98
克服局限性	100
真实的和虚幻的深度	104
大小和比例	110
案例研究4——风格和设置	114
比例的缺失	116
抽象	118
练习4——抽象图像	122

5

移动和流动	124
具有方向性的力量	126
案例研究5	
——线条和形状	128
控制	130
流动方向	134
练习5——观察	138

6

强调和情感	140
兴趣点	142
焦点区域VS失焦区域	146
并置	148
案例研究6——并置	150
不协调	152
情绪和情感	154
练习6——主题	158

7

整合	160
表达意见和观点	162
将象征作为视觉速记法	164
案例研究7——日常摄影	166
创造性的策略	168
练习7——概念和想法	172

结束语	174
术语表	176
参考书目和网页	178
索引	180
致谢和图片版权	183
职业道德	185

学习摄影的设计原理听起来似乎让人感觉有点儿乏味——这种沉闷无聊的感觉就像是人们正要开始玩儿一样乐器却需要先去学习音阶。希望这本书可以消除大家对设计原理的负面印象，并为大家展示出摄影艺术是如何被设计原理所支撑的，设计原理使摄影艺术持久，同时也深远地影响着我们。设计原理还在营造图像的意境方面扮演着非常重要的角色，它可以使图像成为耐力持久的长跑运动员，而不仅仅是短跑冲刺健将。

大家对设计原理的抵触，主要源于自己在生活中对设计的态度和认识方式。可以说，我们对设计在日常生活中的巨大影响产生了免疫。从早上被闹钟吵醒并用力把它摔到地上的那一刻起，直到我们闭上眼睛、关掉一切电子设备准备睡觉为止，我们一天的生活中充满了设计优良的各式家具、汽车、杂志、包装等。大部分的设计都挺实用，当然也有一些不太实用的。不过总体来说，设计总是可以保证一件事儿，即在大多数情况下，它能够一定程度上提高人们的生活质量。

除此之外，设计原理对提高人们的拍摄技术来说也有一定的帮助，但其实这低估了设计原理给摄影师或摄影爱好者带来的实用价值。在摄影中，设计原理就像是动态的、灵活的、看不见的神经系统，它给图像带来生命力，而不仅仅是作为一套严密而不可挑战的规则或指南而存在。一些了不起的摄影师天生就拥有灵活运用设计原理的智慧和洞察力。然而，不是所有的摄影师都拥有这种天分。但幸运的是，这是一种可学习和可开发的能力，它能够让我们创造出令人久久难以忘怀的图像。

数码文化作为一种大众艺术形式，它的持续发展再次点燃了全世界的人对摄影的兴趣。数码文化的图像传送渠道以令人惊叹的速度向全球范围内输送着数以亿计的海量图像。这不仅仅是由于新技术提高了图像的传播数量和速度，还因为人们观念的改变以及对科技发展速度的渴求，这无疑为这个时代发展的引擎增加了助力。整个世界前所未有的地被各种图像所充斥。

然而这些还是无法满足摄影师和摄影爱好者们的胃口，除了那些平庸俗套的图像，我们依然渴望着有内容的、有意义的，并且意图表达有力的精彩作品出现。什么才能使图像持久耐看呢？真正的摄影师会说，是他/她自己的设计意图所带来的独特风格和视觉效果使图像从那些仅仅为了便捷而创作出的图像世界中脱颖而出。

对于设计原理的理解并不会减慢或是阻碍你前进的步伐。它是一种任何人在任何时候都可以使用的技巧。如果我们不能够发掘出创作媒介的全部潜能，那么当需要拍摄真实、鲜活、引人注目的图像时，拍摄便只能在“睡眠模式”下进行。

标题：红沙发和香蕉

来源/摄影师：杰里米·韦布

设计意识让摄影师能够看出场景中对于其他人来说并不明显的潜在信息。如果你能够了解到，即使是最简单的场景也能够使用设计原理来进行创作，那么这将大大提高你的摄影技术，并增强你从不同角度观察世界的能力。

设计的基础理论

在第一章中,我们详细地讲述了摄影过程中的几个最重要的步骤——如何在画面中构建你的主体,以及在哪里拍摄图像。另外,拍摄距离、拍摄角度和视点的选择,会深刻地影响图像最终的整体效果。同时,有效地利用图像内的空间可以赋予你的拍摄主体内容和生命,并直接影响着观者“解读”图像的方式。

设计的要素

通常,我们认为设计的要素包括6个设计特征。摄影师可以在他们的拍摄中加以运用,从而创造出视觉效果和创造性俱佳的图像。而设计要素又可以和下面章节里所阐述的设计流程强有力地结合起来。本章将逐一介绍这些设计要素,然后分析如何将它们作为构图的一部分来加以运用。

初级设计原理

前面的章节已经讲述了设计要素的方方面面,那么在本书的这个部分,我们将会为大家展示这些设计要素是如何被加工、组合、运用来创造出强有力且充满设计感的作品。

深度和大小

所有的图像都是平面的,但是这并不能限制我们的想象和感受。有效地利用设计原理可以创造出视觉上虚幻的深度,同时这种深度感会影响我们对图像的观感。这一部分将讲述如何运用比例和大小来迷惑视觉,以及如何通过认知简单但却至关重要的设计原理来创作抽象艺术作品。

移动和流动

图像有时看起来会过于静态或是缺乏生机,这往往是因为图像未能捕捉到真实的动态感。动态意味着生机,它可以为图像带来生命感,使图像拥有一种强大且极具方向性的力量。但是,这种动态感需要积极地融入到图像中,而不是为了表现而表现。这种效果可以很简单地通过动态设计来实现。

强调和情感

在很大程度上,摄影作品的成功主要归功于摄影师组织图像的能力,它使观众对图像的兴趣点(POI)能够做出积极的回应,或者说能使观众对摄影师的拍摄意图和拍摄时的情感产生共鸣。本章着眼于如何运用色彩、焦点以及一系列构图技巧,来微妙地或深刻地影响观者的情感。

整合

如果只是单纯地停留在理论层面的话,那么还算是有什么有价值的知识呢?把设计原理应用到实际的拍摄当中,你将掌控整幅图像。本章围绕象征手法、演示过程以及一系列好理念来阐述如何确保设计在摄影中的核心地位。

标题：手推车

来源/摄影师：杰里米·韦布

在大雨倾盆的天气中，摄影师从车窗向外拍摄，使超市手推车的普通场景发生了新的变化。鲜活的红、蓝织带在被虚化后变得柔和，就像是纸上的水彩画，营造出较柔和且与日常场景截然不同的效果。

把设计原理应用到实际的拍摄当中，
你将掌控整幅图像。

1

设计的基础理论

在这个基础阶段，所谓的设计原理，只不过是告诉人们如何有技巧地组织画面内的图像信息。摄影师可以决定画面内包含或者排除的信息，强调或是削弱的内容，以及如何通过调整拍摄位置来捕捉所需要的图像。

设计和构图就像是一枚硬币的两面——设计是过程，而构图是结果。承认并有效利用设计在拍摄中所起的作用，可以令你创造出能够被观众“解读”的作品。但至关重要的是，在运用设计原理的同时，不能以任何方式破坏摄影的魔力或削弱其力量。

许多摄影师都认为，如果定义一幅好图像的标准就是意图表达清晰、构图强而有力，那么其实并不存在能够保证人们持续拍摄出精彩图像的必胜方法或是捷径。如何在处理一系列设计问题的同时，还能看到那些真实存在的场景（而不是我们假设或期望的场景），确实是个难题。当我们能够以清晰的视角和孩童般的好奇心去接近一个物体时，我们就有机会和动力去捕捉一幅符合自己独特眼光的以及具有较高品质的图像。

标题：画廊

来源/摄影师：汉纳·斯塔基 ·
(Hannah Starkey)

这幅构图优美的图像主要依赖于直线和不同色调块面的成功组合，只有塑料杯和塑料椅子被作为独立的要素在这个棱角分明的图形空间里被凸显出来。

取景器在被拍摄和不被拍摄的物体之间创造出一个精确的分界线。绘画是在一块空白画布上塑造出一幅图像。而与此不同的是，摄影艺术追求的是一种“还原”。因为摄影师从一开始便面对着一个完整的场景，然后通过取景器的边缘来截取部分场景，也就是有意识或无意识地通过排除特殊的要素来创造出某些图像。

在这里，“还原”并不是一个贬义词，它是指利用我们平常所使用的拍摄方法来强调图像中的要素。

取景器是摄影师心目中最好的构图工具。但在实际拍摄中，它对构图的影响通常很小，因为我们太过于关注被摄主体和画面中心，而不是以一种新颖而非凡的手法来框取一个富于想象力的画面。

在经过我们的想象和富有创意的设计后，取景器应该是我们在设计过程中最先利用到的工具。如何用取景器框取我们的目标主体取决于摄影师的一系列决定，而其中最重要的决定因素就是拍摄时的高度、角度以及与被摄体之间的距离。

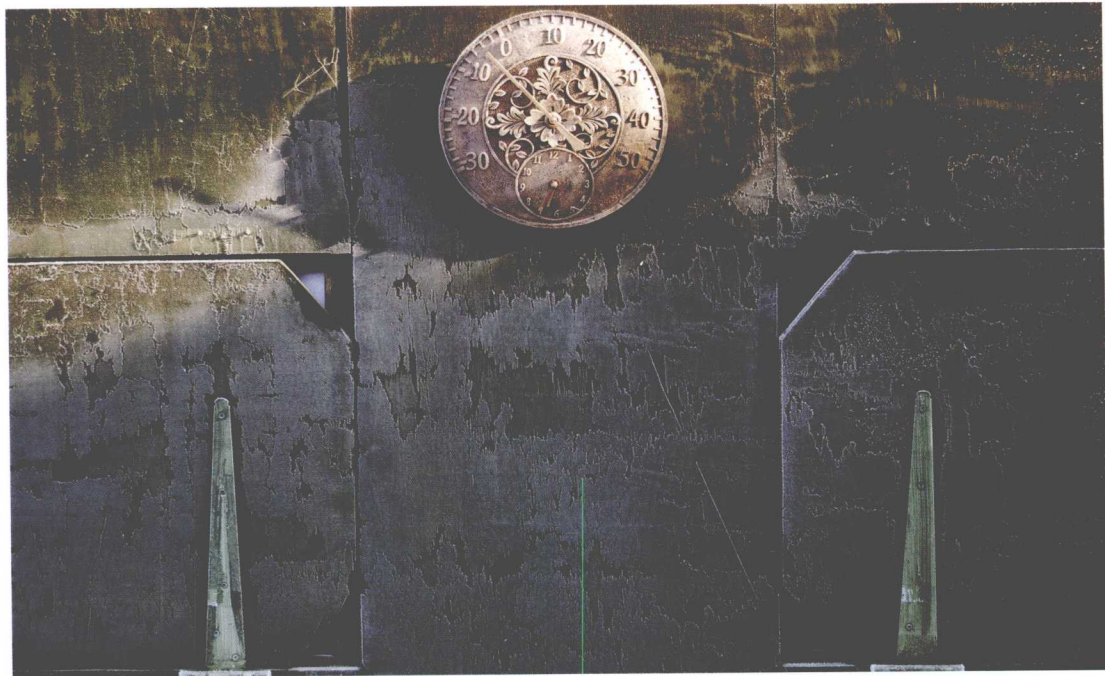
边缘

充分利用取景器，能使摄影师考虑到图像内的所有空间，包括取景器的边缘。作为一种有目的的选择，使用取景器的边缘可以从视觉上解体一个主体或是裁切一些东西，这既可能产生正面的影响，也可能形成负面的影响。不可否认的是，一幅图像必须包含某种形式的边界，但这并不意味着我们必须被动地去接受这种不可避免的限制。事实上，我们应该寻找机会去创造性地使用它。

一些摄影师敏锐地发现，利用取景器可以更好地定义图像边界。他们以一种创造性的方式将一些内容包含在画面内，并将一些内容排除在画面之外。

通过有意识和有效地利用取景器，摄影师可以用不同寻常的手法来框取世界，从而拍摄出既醒目又扣人心弦的图像。此外，他们还能够通过强调和重新组合多样化的设计要素来创作出新的图像，并使图像具有更强的视觉吸引力，从而使观众能够以一个新的视角来对待一个熟悉的主体。

通过有意识和有效地利用取景器，摄影师可以用不同寻常的手法来框取世界，从而拍摄出既醒目又扣人心弦的图像。

标题：结霜的鸟屋

来源/摄影师：杰里米·韦布

在拍摄这幅图像时，摄影师利用取景器截取了广阔场景中的一部分。在取景器框取的画面内，通过整合各元素的形状、肌理和色调，创作出和谐而平衡的画面。

标题：雪浪

来源/摄影师：杰里米·韦布

有些时候，自然界会以一种最简单的形式呈现在我们的面前。根据对远景、近景和视点的判断，你可以仅仅利用独特的取景方式来创作。

截取：全部事实和部分事实

摄影永远无法展示出全部事实，但是却可以影响历史，因为众所周知，摄影与事实紧密相关。例如，很多世界性的事件都被摄影师记录下来。有时，有些事件的发展甚至会因新闻杂志里具有影响力的照片而发生大的转变。

在20世纪80年代，一个著名的电视广告里描述了这样一幕场景：一个走在街上的光头青年向一个矮小的老妇人直奔过去。这幅图像传达出的信息非常明确：一个具有威胁性的个体正准备在光天化日之下对手无寸铁的受害者进行抢劫或殴打。

但事实证明，短片所描述的这名男子向老妇人跑去的目的是把她从路面上推开，以免被落下的施工架砸到。精密的拍摄控制和对场景的截取使我们根据自己的偏见产生了联想，短片的开头部分只是讲述了故事的一部分。在戏剧性的停顿后，整个场景呈现了出来，同时全部事实也被展现了出来。这个广告表明，通过有意识地截取部分场景可以表现一个精心设计好的含义。而选择另外一个视角，则可以说明另外一个含义。

虽然一种情景可以包含多样化的含义和视角，但是最终是摄影师为所拍摄的场景选择了一种具体的含义，并对图像进行进一步的编辑或展示。有了这种力量，在摄影师处理存有争议的主体和情况时所存在的道德责任便随之而来。从一个更加艺术化的层面来说，我们可以用取景器（以及随后的构图）来使面前的主体更具创造性价值。

包含vs排除

决定应该或是不应该把某些元素放入画面内不仅仅面临着道德困境，同时还存在着与设计有关的问题，即图像内包含的内容对图像表现来说是有价值的，还是会削弱其整体表现力。

理想的情况是，使用取景器框取的画面内容只包含能够使视觉交流更有力的必要细节和要素。很多伟大的摄影师们所拍摄的照片能够直达事物的本质或是人物的特点，这一点使摄影爱好者们很是羡慕，因为这些大师们拥有一种直觉能力去贴近被摄主体，或是能够运用他们对设计的感知（以独有的方式安排取景器内的要素）来仔细地排除不必要的细节，或者牺牲其他部分来强调画面内的特定元素。

画面内包含不必要的或是会使观者注意力分散的细节会导致你的观众错过画面的表现重点，而画面可能传达出的各种信息也会使观者感到困惑，最终成为一幅画面凌乱或是冗杂的图像。

标题：阿普尔顿小姐的鞋子II，1976

**来源/摄影师：奥莉维亚·帕克
(Olivia Parker)**

奥莉维亚·帕克总是能为她的静物图像创造出优美的构图。在这幅图像里，场景被一个黑色边框所包围。这个黑色边框是由经过特殊处理的胶片边缘创造出来的，而这也反映出帕克创作图像时所要表现的摄影本质。

艾克·特纳 (Ike Turner) 曾经说过:

“音符间的空间是非常重要的。”

空间与画面中的要素同样重要——就设计而言，空间是一定会被考虑到的。但是在设计中，空间有着上千种用途，它可以用来分离事物、强调事物、制造事物之间的对比，以及展示主体的大小和范围等。在每一幅图像中，我们都可以看到空间的存在，而任何有形的主体也都是在空间中被良好呈现出来的。

空间意识

空间意识作为一个设计原理，可以帮助我们强调画面内的主体，或是将主体从其所处的环境或背景中更加强有力地分离出来。

