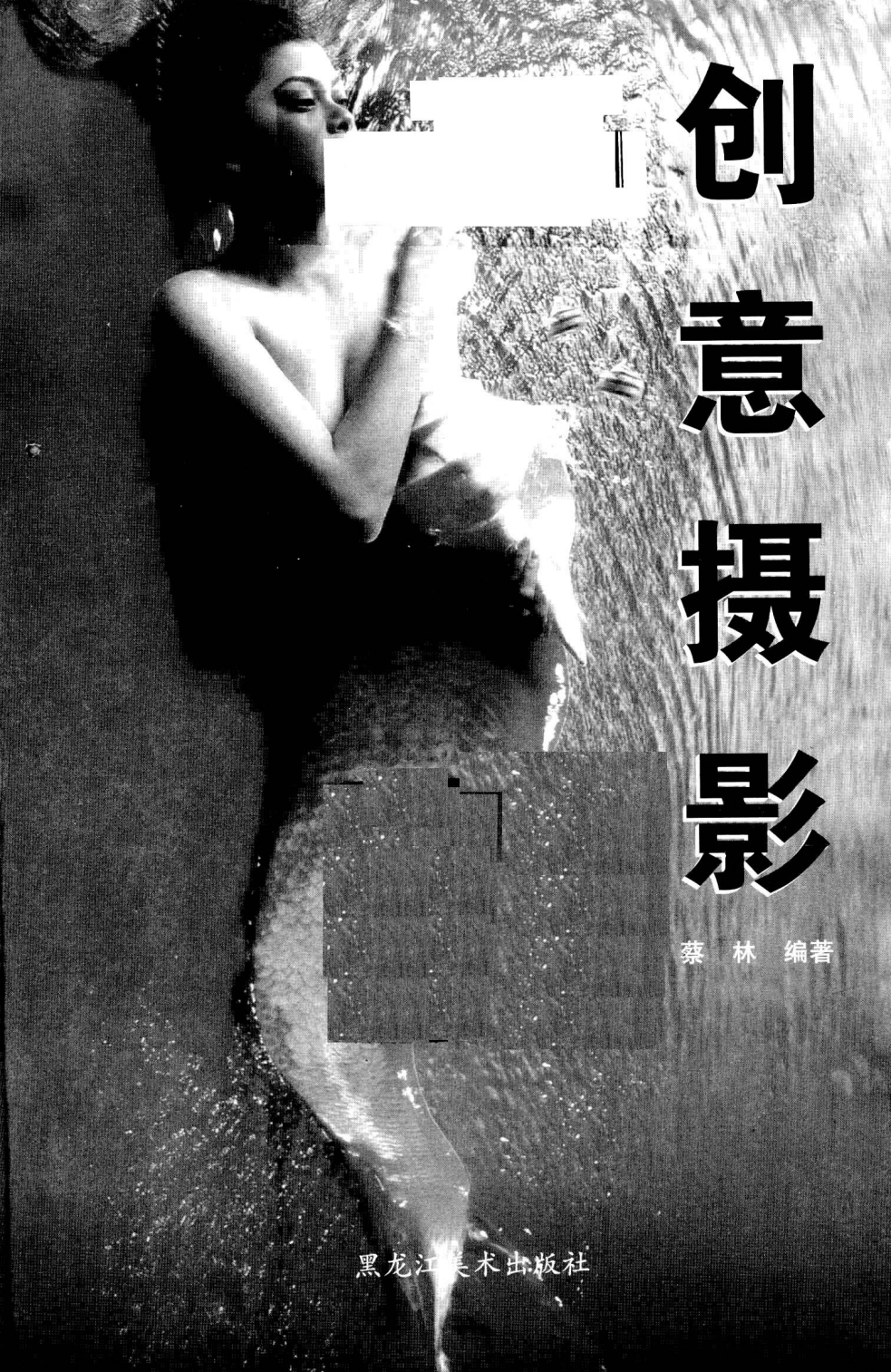

HUANGYISHEYING CHUANGYISHEYING

蔡 林 编著

创 意
摄 影

黑龙江美术出版社

创意摄影

蔡 林 编著

黑龙江美术出版社

责任编辑:金横林

封面设计:贺一鹏

创意摄影

蔡 林 编著

黑龙江美术出版社出版 新华书店经销

开本:850×1168毫米 1/32 印张:16 彩页 112 字数:397千字

1997年1月第1版 1997年1月第1次印刷

四川教育学院印刷厂印刷

印数:1—5000

ISBN 7—5318—0400—X/J·401 定价:38.80元

目 录

第一章 创意摄影的起源与发展	(1)
第一节 创意摄影的起源	(1)
第二节 不同摄影艺术流派的创意摄影特征	(4)
一、绘画主义摄影派的创意摄影特点	(4)
二、印象主义摄影派的创意摄影特点	(6)
三、纪实主义摄影派的创意摄影特点	(6)
四、自然主义摄影派的创意摄影特点	(8)
五、纯粹主义摄影派的创意摄影特点	(12)
六、新即物主义摄影派的创意摄影特点	(15)
七、达达主义摄影派的创意摄影特点	(17)
八、超现实主义摄影派的创意摄影特点	(18)
九、抽象主义摄影派的创意摄影特点	(21)
十、主观主义摄影派的创意摄影特点	(21)

第三节 我国民族化的创意摄影	(24)
一、创意摄影的体裁	(27)
二、民族化创意摄影的阶段	(32)
第四节 当代新潮创意摄影	(35)
一、纪实性创意摄影	(36)
二、实验性创意摄影	(40)
复习思考题	(41)
第二章 创意摄影所需要的器材	(42)
第一节 创意摄影所需要的照相机	(42)
一、大型照相机	(42)
二、120 照相机	(51)
三、135 型照相机	(59)
第二节 创意摄影中所需的主要辅助摄影器材	(64)
一、脚架与快门线	(64)
二、遮光罩和滤光镜	(66)
三、电子闪光灯与反光伞	(67)
第三节 感光材料	(89)
一、感光材料的种类及特点	(89)
二、常用国外感光材料的识别	(95)
三、感光片材料的主要性能	(97)
复习思考题	(100)

第三章 创意摄影的美学基础 (101)

第一节 光在创意摄影中的运用 (101)

一、光在创意摄影中的作用 (101)

二、光线的不同特性在创意摄影中的运用 (108)

三、摄影用光需要的光源 (121)

四、光线与曝光的关系 (125)

五、优秀的创意摄影作品用光欣赏 (126)

第二节 影调在创意摄影中的效果 (128)

一、摄影作品画面影调的形成 (128)

二、影调在创意摄影中的造型作用 (134)

三、在摄影创作中处理好影调的要点 (141)

四、对几幅具有创意性影调效果的优秀摄影作品的欣赏
..... (143)

第三节 创意摄影的艺术构思 (146)

一、创意摄影中的艺术构思离不开生活中的典型化形象
..... (147)

二、创意摄影中的艺术构思离不开摄影家的艺术灵感
..... (146)

三、创意摄影中的艺术构思离不开摄影艺术家的形象思维
..... (148)

四、创意摄影中艺术构思的整体性 (150)

— 4 —

二、创意摄影中的创造性想象、再造性想象和联想·····	(207)
三、摄影艺术观察与艺术想象·····	(212)
四、艺术想象力的训练·····	(214)
第三节 创意摄影的方法·····	(217)
一、传统的创意摄影方法·····	(217)
二、抽象的创意摄影方法·····	(222)
三、变形的创意摄影方法·····	(233)
四、组合式创意摄影方法·····	(242)
复习思考题·····	(247)
第五章 创意摄影的暗室技艺·····	(248)
第一节 创意摄影的暗室基础技术·····	(248)
一、黑白胶卷的冲洗·····	(248)
二、黑白照片基本的印放技术·····	(252)
三、黑白照片的冲洗·····	(263)
四、彩色胶卷的冲洗·····	(266)
第二节 基本的加工处理技术·····	(271)
一、黑白负片的增减感处理技术·····	(271)
二、黑白负片的加厚与减薄处理·····	(273)
三、黑白照片的调色工艺·····	(277)
四、彩色片的增感处理·····	(280)
第三节 创意性的暗室特技·····	(282)

一、负像效果的制作	(282)
二、浮雕照片的制作	(284)
三、仿素描照片的制作	(290)
四、仿版画效果照片的制作	(290)
五、网纹效果照片的制作	(292)
六、皱纹照片的制作	(297)
七、深浅影调照片的制作	(299)
八、合成放大照片的制作	(301)
九、夸张放大照片的制作	(307)
十、旋转底片放大制作	(308)
十一、变焦放大制作	(311)
十二、纸底片放大制作	(312)
十三、无底照片的制作	(312)
十四、相纸中途曝光制作	(315)
复习思考题	(317)
第六章 数码电子影像创意	(319)
第一节 数码电子影像创意是对摄影术的革命	(319)
一、数码电子影像的起源与发展	(319)
二、电子影像创意对传统创意摄影的冲击	(320)
第二节 数码电子影像创意设备	(323)
一、静态视频照相机	(323)

目 录

二、电子计算机及配件	(334)
三、彩色视频影像输出设备	(337)
第三节 数码电子影像创意的方法	(339)
一、数码电子影像创意类型及特点	(339)
二、数码电子影像创意的用途	(340)
复习思考题	(341)
第七章 人物创意摄影	(343)
第一节 人物创意摄影概述	(343)
一、人物创意摄影的起源及发展	(343)
二、人物创意摄影的特点及功用	(357)
三、人物创意摄影的范围	(364)
第二节 人体创意摄影	(364)
一、人体创意摄影的概念	(364)
二、人体创意摄影的发展	(364)
三、人体创意摄影的表现方法	(372)
四、人体创意摄影的影调处理	(394)
五、人体创意摄影的色调处理	(405)
六、人体创意摄影优秀作品精析	(408)
第三节 肖像创意摄影	(445)
一、现实主义肖像创意摄影	(445)
二、抽象的肖像创意摄影	(458)

三、幽默肖像创意摄影	(462)
四、趣味肖像创意摄影	(472)
五、叠影肖像创意摄影	(472)
六、具有民族特色的肖像摄影	(475)
七、肖像创意摄影的风格	(477)
八、魅态肖像创意摄影	(480)
九、肖像创意摄影中的用光	(482)
十、肖像创意摄影的色彩配置	(491)
复习思考题:	(496)
后 记	(497)

第一章 创意摄影的起源与发展

创意摄影在目前还没有一个明确的和公认的概念。如果从汉字的字面上和摄影创作的实际上来理解,可以认为创意摄影是艺术家充分发挥自己的主观创造性,运用摄影的器材、摄影艺术语言、摄影的技术与技巧,创造出能够引起欣赏者的想象和联想的具有新意的和有审美价值的摄影艺术作品。区别摄影艺术作品是否有创意性,是不受各种摄影体裁和摄影艺术流派的影响的。也就是各种拍摄题材,各个摄影艺术流派都可以产生有创意性的摄影作品。如英国摄影家迈克尔·韦尔斯拍摄的《乌干达旱灾的恶果》(图 1—1,原为彩色),这幅照片本身是一幅新闻照片,但拍摄时经过摄影家巧妙的艺术构思和构图而使这幅作品具有了很强的创意性。

第一节 创意摄影的起源

创意摄影的诞生可以说与摄影术的诞生是同时的。也就是说摄影术诞生的同时,也就诞生了创意摄影。

1837 年,法国巴黎一家著名歌剧院首席布景画家 L·达盖尔(Louis Jacques Mande Daguerre)在一次试验中发现了经过曝光后的铁板经过加温的水银蒸汽一熏,就显出了很好的影像,其影纹要比 J·N·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niepce)的“沥青法”细腻得多。于是 L·达盖尔立即在工作室内布置了一组静物,花了 30 分钟就摄成题为《静物》的黑白照片(见图 1—2),这是摄影术创建工作中的

图 1—1 乌干达旱灾的恶果(原为彩色) (英)迈克尔·韦尔斯 摄

一大突破,这幅照片是利用自然光照明拍摄的,由于 L·达盖尔是著名的画家,有很高的造型艺术的造诣,所以这幅照片在构图上是符合造型艺术的构图法则的,在对光线的处理上也是很讲究的。在画面的众多景物中,我们一眼便能找到画面中主体的所在,画面的影调层次丰富。这幅照片是世界上最早的具有审美价值的照片,也是世界上第一幅具有创意性的摄影作品。由于这幅照片是采用铁版技术拍摄成功的,所以 L·达盖尔将这种摄影方法命名为“达盖尔铁版法”。

L·达盖尔并不满足于已取得的成就,他还要继续研究,但苦于经费不足,为了解决经费问题,他打算将这项发明出售。据说当时的英国愿意出 20 万法郎购买这项发明。后来在法国天文学家 D·F·阿拉戈(Dominique Francois Arago)的相劝之下,L·达盖尔放弃了出售计划,于 1839 年 1 月 7 日在法国科学院的讲演中,由 D·F·阿拉戈公布了这项发明。在 D·F·阿拉戈的推荐下,法国政府购买

了L·达盖尔的发明专利,并授予L·达盖尔终身年金 6000 法郎,授予合作者 I·尼埃普斯(Isidore Niepce)终身年金 4000 法郎。

图 1—2 静物 (法)L·达盖尔 摄

1939 年 8 月 19 日,法国政府正式向世界宣布了 L·达盖尔的发明,并定为了“达盖尔式摄影法”。法国政府在通过驻外使节向各国政府通告达盖尔的这项发明时对他们不实行专利,他们国家的人可以自由使用。后来人们便将这一天定为摄影术正式诞生的纪念日。

除 L·达盖尔外,还有一些人也在从事摄影术的探索工作,同时还取得了一定的成果。如英国的 W·H·F·塔尔博特(William Henry Fox Talbot)在 1835 年用一个小暗箱拍摄成功了相纸负片,用这种负片可以印出同样大小的正片,但影像过于粗糙,虽也曾争夺过摄影的发明权,但没有成功。他的这种由负片印制正片的方法,后来被命名为“卡罗式摄影法”,我们现在所采用的由负片印放照

片的方法,就沿于此摄影法。虽然他没有获得摄影的发明权,但他为后来的由负片到正片的摄影过程打开了思路。另一位卓有成效的摄影术探索者为法国 H·巴亚尔(Hippolyte Bayard)。他是法国财政部的一个职员,他是在 1839 年 1 月之后才研制出来的由相纸为正片来拍摄成照片的,他虽然也申请了发明权,但没有得到法国政府批准。他于 1839 年,用他发明的相纸正片拍摄的《屋上的石膏像》(见图 1—3)在构图和用光上是有突破的,他的这种构图形式在今天的广告创意摄影中是有一定借鉴价值的。

第二节 不同摄影艺术流派的创意摄影特征

世界上各种摄影艺术流派的产生和发展是与当时出现的社会思潮、艺术倾向、摄影器材的更新、摄影艺术语言的丰富、摄影艺术造型手段的多样以及摄影艺术家自我艺术修养的成熟等众多因素联系在一起的。各种摄影艺术流派一旦形成,就会具有相对的独立性和稳定性,同一摄影艺术流派对摄影艺术的追求和创作有着共同的特色和鲜明的创意个性;但不同的摄影艺术流派的创意摄影也不是完全相悖的,它们在很多的情况下是有着某种间接的,有时甚至是直接的联系,它们纵横交织在一起。在摄影诞生 150 多年以来,曾产生过不少的摄影艺术流派,下面将一些主要的流派在创意摄影上的特点作一简要的介绍:

一、绘画主义摄影派的创意摄影特点

这一艺术流派产生于 19 世纪中叶,盛行于 20 世纪初。其创意摄影的特点分为三个阶段。第一阶段为仿画阶段。这一阶段的代表作为英国摄影家 O·G·雷兰德于 1857 年用 30 余张底片拼放而成的,具有欧洲文艺复兴时期绘画效果的摄影作品《生活的两个方面》(见图 1—4),这幅摄影作品于 1857 年在曼彻斯特艺术珍品展览会上展出时,受到英国女王维多利亚的赞赏。在这一阶段中,

图 1—3 屋上的石膏像 (法)H·巴亚尔 摄

摄影家们在拍摄时,一般是要事先画好草图,然后利用模特儿、道具等进行组织和安排场面,并经过暗室的各种加工技术、技巧来完成。第二阶段为崇尚典雅的阶段。这一阶段的代表作主要有《喂猫》、《弥留》和《艰苦岁月》等。其中《弥留》(见图 1—5)是英国摄影家 H·P·鲁宾逊于 1858 年摄制的。这幅照片是用 5 张底片拼接而成。第三阶段绘画主义摄影派的摄影作品在造型构图上具有学院派的法则,所以画面具有含蓄、典雅和沉静的气氛。第四阶段为画意阶段。此阶段的主要代表作有《纽约的冬天街景》(见图 1—6)和《幕后》(见图 1—7)这两幅照片。前者为美国摄影家 A·施蒂格利茨于 1893 年拍摄的,这幅照片是 19 世纪末期从现实生活中拍摄的具有典型的绘画主义的创意作品。后者为法国摄影家 R·德马希于 1897 年摄制的,这幅作品不是在现实生活中拍摄的,而是通过摆布和描绘而制作出来的,从原作上还可以看到用笔描绘过的清晰的笔痕。

二、印象主义摄影派的创意摄影特点

这一摄影艺术流派是受印象派画家的影响,由绘画主义摄影艺术流派演变而成的。印象主义摄影派的摄影家们认为软调摄影的艺术效果要比清晰度很高的摄影作品显得更加优美,采用软焦点镜头拍摄,使画面产生模糊朦胧的艺术效果,用画面中影像的朦胧去打动观众。其典型的代表作为英国摄影家 G·戴维森于 1890 年用“针孔”代替摄影镜头拍摄的《洋葱园》(见图 1—8)。在这幅照片中的一切景物都是显得朦朦胧胧的。

三、纪实主义摄影派的创意摄影特点

这一艺术流派是继绘画主义摄影艺术流派之后的一个重要摄影派别。纪实主义摄影派的摄影家们严格遵守摄影创作要再现社会生活现实和自然景观现实的原则,不允许粉饰和雕琢,在拍摄时不能干预被摄者,只能在被摄者没有觉察之前进行抓拍,以保持被