

SHE YING DE PING MIAN SHE JI

王珠珍 杨克林 著

摄影 的平面设计

浙江摄影出版社

的 平面 设计

王珠珍 杨克林 著

浙江摄影出版社

责任编辑 夏 晓

装帧设计 颜鸿蜀

摄影的平面设计

王珠珍 杨克林 著

浙江摄影出版社出版发行

(原西湖摄影艺术出版社)

浙江省新华书店经销

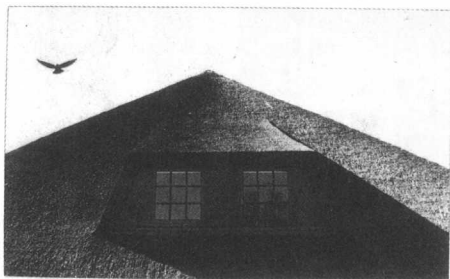
上海图门印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.5 印数 1-10,000

1988年8月第1版 1988年8月第一次印刷

书号 ISBN 7-80536-031-6/J·6

定价: 2.85元

前言

摄影将三度空间形态凝为二度空间形态，同时又二度空间里，再现三度空间形态。

在三度空间形态凝为二度空间形态的瞬间，或者在瞬间发生之前，每一个摄影师，事实上都进行过平面设计，即在取景的平面上根据自己的需要作形的选择和设计。我们可以了解到一些知名的摄影艺术家，在他们拍摄的某一时刻，他们眼里所看到的景或物，完全不是景和物，而是各种不同的形，以及他们的构成关系。摄影师的这一过程，即是平面设计的过程。

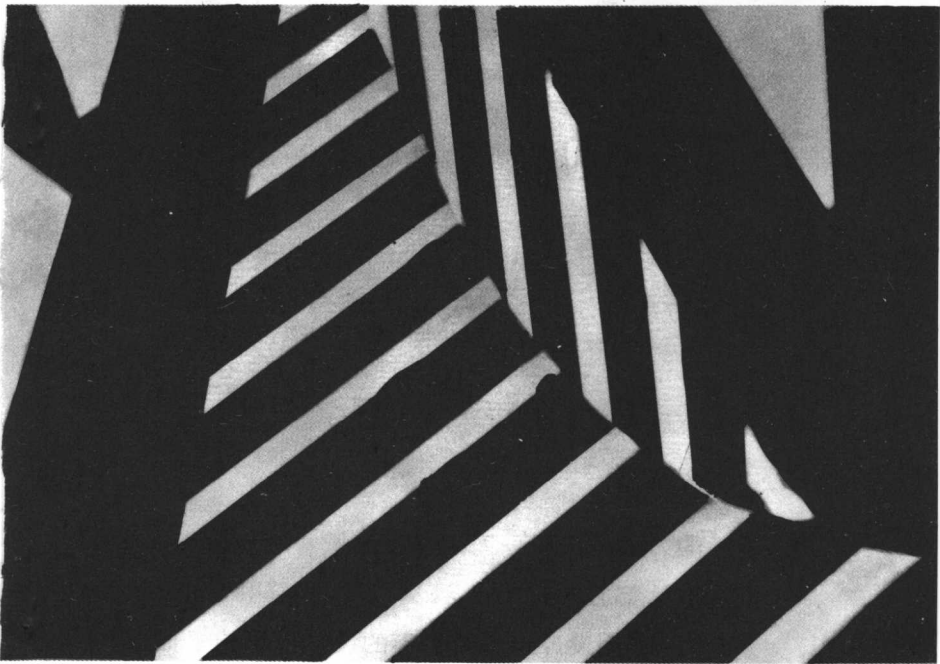
他们的设计原理与工艺美术设计师的设计原理和画家的构图原理相似。所不同的是，工艺美术设计师

和画家们是面对一个空白的二度空间，任意地、随心所欲地勾画（虽然设计师也受到某种限制），而在摄影师面前，却是一个已经成型的客观的三度空间。摄影仅能通过本人及镜头的进、退、移动等等行动，在三度空间里寻找选择，并发现能够凝为具有美感的二度空间的形态。

因此，摄影师的平面设计，受到被摄物的羁绊。

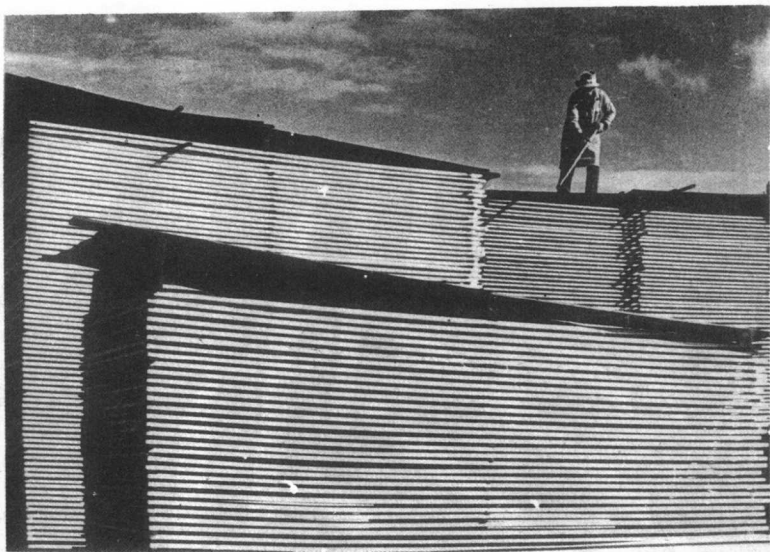
被摄物的羁绊是可以驾驭的。在研究近百年的摄影佳作和收集近代摄影家们的各种发现之后，不难找出一些驾驭被摄物的规律，以利于在摄影中再引出新的发现。

墙影

斯特兰德 (Strand, b.1890) 摄

美国摄影家斯特兰德，早在1915年就拍摄了许多抽象的构成作品。如上图这种赤裸裸的构成形式，完全取于现实中的景和物，给人强烈的感受。其实，在现实生活中，即使是很具象的形和画面，同样存在着抽象的构成关系。只不过某些构成关系显露在表面，而某些构成关系深深地隐藏在具体形象的背后，是一

种暗示的力量。可见，无论拍摄哪一种风格的作品，与平面设计都有不解之缘。

摄影的平面设计可包括：形的设计、形的平面构成、平面分割、肌理及肌理组合。

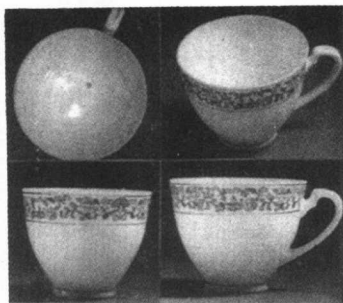
形的 发现与设计

摄影中形的设计，首先在于形的发现。根据作品的需要去发现形、选择形，或采取某些手段使形再现，使形消失、变形等，并拍摄下来，这即可谓摄影之形的设计。

形是可以给人抽象的感受的，形的多种多样，给人的抽象的感受也多种多样。摄影师对于形的设计的目的正是借助于各种形给人以各种不同感受的暗示力，协助摄影作品达到需要达到的理想境地。

自然界中存在着各种各样的形体，压缩到二度空间，便是各种不同的平面的形。有点形（如水滴、钮

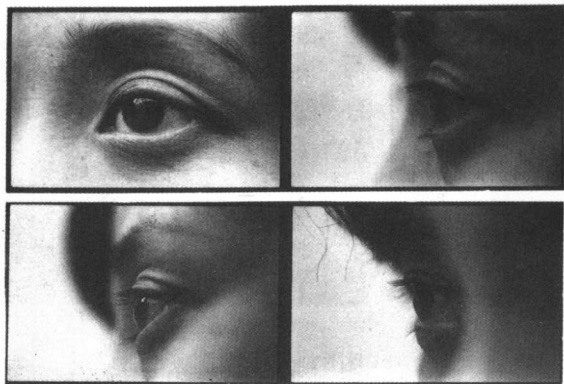
(图1)

扣……)、有线形(如树枝、电线……)、有面形(如草坪、墙面……)这些形又可以根据摄影者的不同眼光而产生巨大的变化。

当然,“一只杯子被摄成照片,总归是一只杯子,不可能变成一只水瓶”。从这点上说,摄影师们似乎没有创造的余地。但从形的概念来说,摄影却大可发挥。摄影师面对摄影对象,借助于光,借助于色彩,借助于各种不同的人的眼力,借助于三度空间,可设计创造出许多令人赞美和意想不到的形来。(图1)

(1)从各种不同的角度去发现形,设计形。

绝大多数被摄物,从正面、侧面、顶面、半侧面等不

(图2)

同角度去拍摄，均可得到各种不同的形。(图2)

(2)从各种不同的距离去发现形，设计形。

以一石膏方块为例，可从极远的距离拍摄，从极近的距离拍摄，从适中的距离拍摄。远距离的拍摄，使石膏方块变为可爱的一点；而近距离的拍摄，使石膏方块变为难以使人判断有多大的神秘的面。

(3)从各种光源去发现形，设计形。

对于同一物体，光源可有各种变化：正面光、侧面光、顶面光、逆光、强光、弱光、远距光、近距光……。角度不同的光，使被照物体产生各种不同的受光面和背光面，即产生各种不同的形；强光使物体

(图3)

的阴影明显而且浓重，将原形分成明暗两部分，弱光则阴影也弱，保持了原形的完整。各种光可使同一形产生不同的效果。

(4)影亦是形，从影中选形。

影使摄影在二度空间里再现三度空间。而在二度空间里，影亦是一个平面的形，摄影师通过光创造影形。这方面的创造，一方面是直接寻找自然界中每一物的“倩影”。树影、人影……常常是优美而动人的，影是物的“灵魂”。(图3)

另一方面则是大胆地创造影形：通过一物体投到另一物体的影创造形；通过各种光线使同一物产生各

(图4)

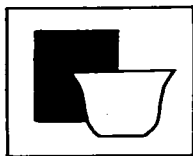
(图5)

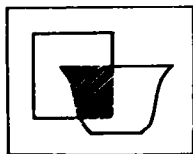
种不同的影形。比如一个人的影可以成为线形，也可成为一个面形。(图4)

当代美国摄影家 拉尔夫·吉布森就是在影中创造形的高手。他常常让阴影占据画面的主要位置，产生振动人心的黑色的形。

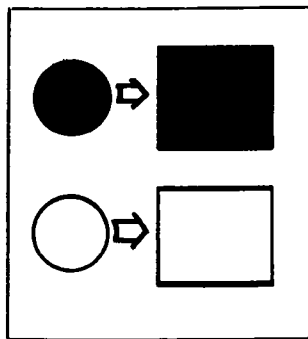
(5)如果我们任意采用一张照片,并用黑线将照片上的形勾划出来,我们不难发现:这些形是由同明度和近明度的细小的面组成的。因此,同明度和近明度的被摄物接触或相叠时,呈现“形的相加”,产生新的形。这时,原两形的特点减弱,而产生一个相加后的具有新特点的形,不同的两个白色器皿放到一起,

(图6)

(图7)

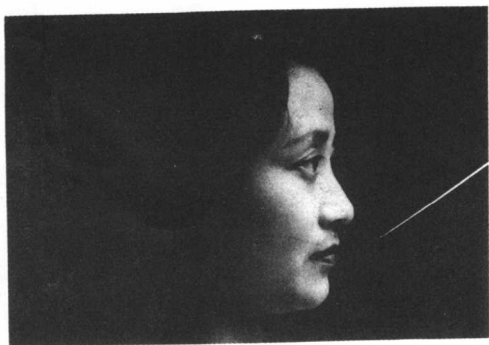
(图8)

产生一个新的有个性的形，几朵红花，因明度极近，放到一起时，原先单朵的花形减弱，呈现的是另一个有生命感的形。(图5)

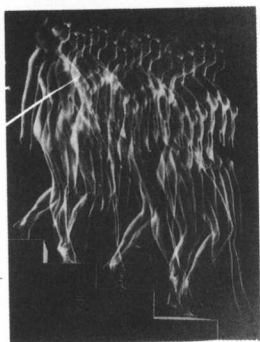
(6)明度差异极大的被摄物相叠时，呈现“形的相减”。其中一形必定被减去面积而产生新的形(图6)。

(7)透明物的叠置，由两种形产生出第三种形，这产生的第三形由原两形的部分边线勾划而成，和原两形成为天然协调的形。(图7)

(8)被摄物的明度和背影相同时，被摄物“消失”。人的眼睛主要依靠明度的差异来识别物体。如果将一个黑色的面放到一块黑色背景上，黑面即刻在人的眼

(图9)

(图10)

前消失；如果将一个白色的面放到一块白色的背景上，白色的面也即刻消失。依据这个原理，摄影师可以根据自己的需要，将某些形消失，将某些形留存。(图8)

少女的黑色头发被黑色的背景“溶解”消失。(图9)
少女如用白色头巾，也会被白色的背景“溶解”消失，采用的手法是一致的。

(9)形的再现，这是现代摄影技巧的新产物，摄影师可以按构思所需使用同一个形，重复出现在同一画面上。(图10)

(10)正形和负形。如果被摄物为正形，它的背景即是负形。负形同样是应该重视的形。负形的美能扶

(图11)

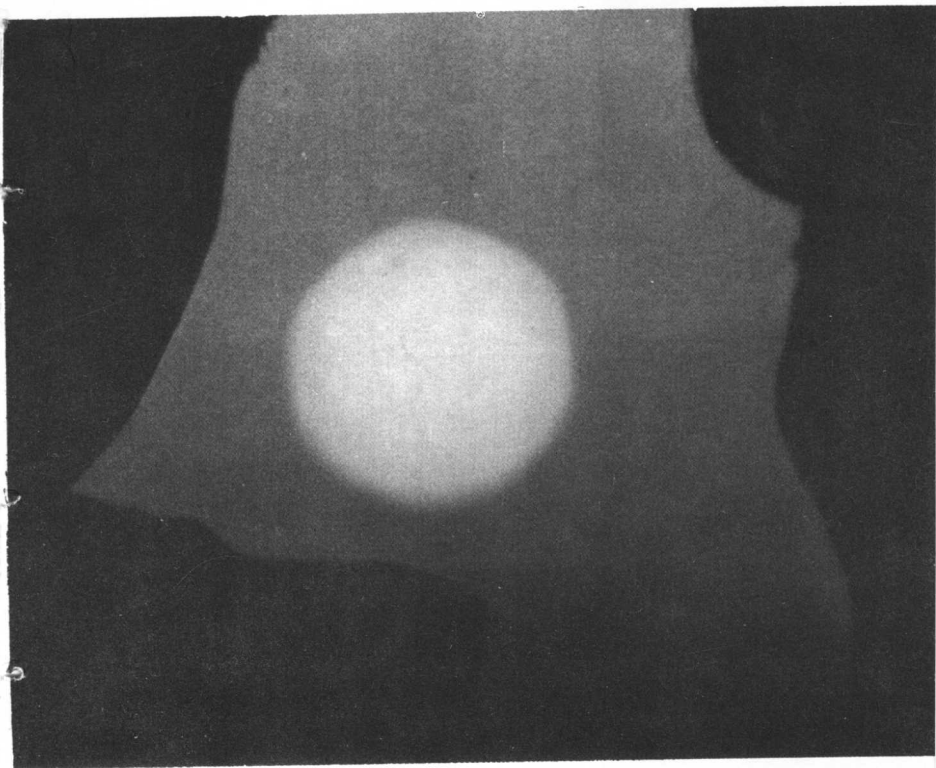
(图12)

助正形的美；只有负形同样具美感时，正形的美才是无疑的。(图11)

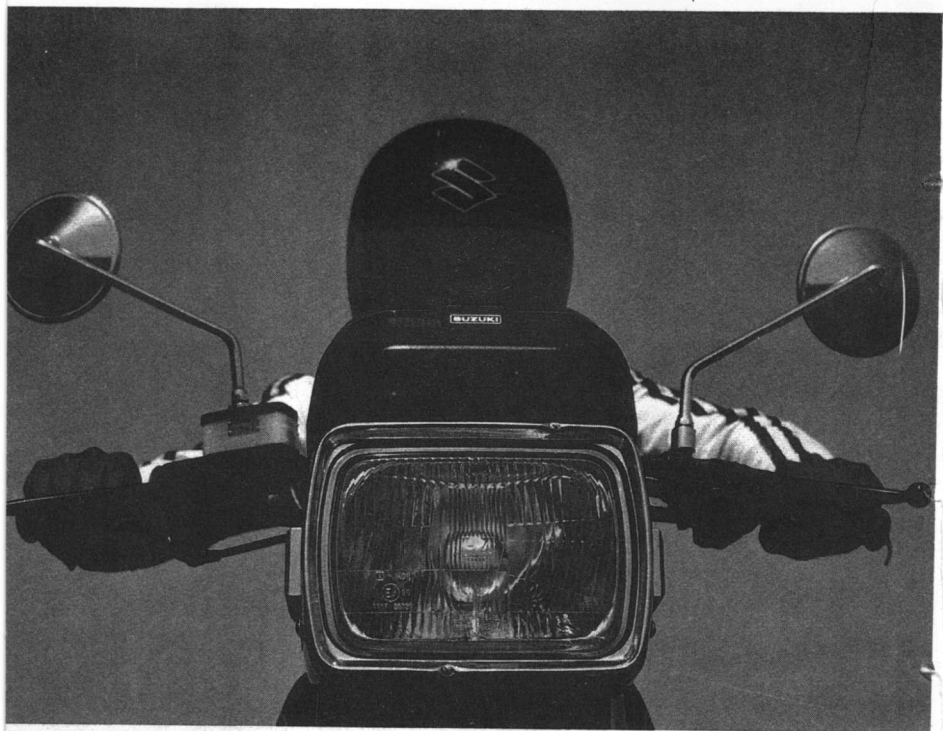
(11)实形和虚形。可以利用调节焦距等手段将 实在的形(边缘十分清晰的形)变为虚幻的形；也可以将本来虚幻的形(边缘模糊的形)变为清晰实在的形。

(12)变形,通过在拍摄和印制过程中的一些特殊镜头和技巧，将原形改态。(图12)

如果将以上各种手法综合运用，摄影师对形的设计将会有更多的发现。

在不太为人所注意的角度往往存在着美的
形的组合

从各种不同角度去发现形、设计形。