

CREATIVE PHOTOGRAPHY

创意摄影

董河东 / 主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

CREATIVE PHOTOGRAPHY

创意摄影

主 编 董河东
副主编 董 雪 王 越
参 编 万晓娣 徐利丽 杨文彬
李 娜 李国军

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

创意摄影是一门较为新颖的摄影门类，一些高等艺术院校的摄影专业相继开设了此课程。本书编者结合教学实践，查阅、汇总国内外大量文献资料，以自身深厚的理论和实践为积淀，经过反复斟酌与精心编写，最终完成本书。

本书具有系统性、新颖性、科学性、实践性等特点，共分为七章。第一章介绍了创意摄影的概念、特性及在现代摄影中的地位与意义。第二章从创造性思维出发，简单分析了创意摄影者的素质构成与培养。第三章探讨了创意摄影的表现形式与创意的表达，以及在表现形式上的创新。从第四章开始到第七章是本书的重点章节，这四章以理论结合实践的形式，用大量的笔墨重点讲述了创意摄影的拍摄过程、拍摄技巧及后期处理，同时，探讨了大量新观念、新思维、新技术、新方法在创意摄影中的应用，并对优秀创意摄影作品进行了评价与欣赏。附录附上了山东艺术学院摄影专业学生创意摄影的优秀作品。

全书内容丰富，章节安排合理，理论联系实际，深入浅出，既可使对创意摄影有兴趣之人在观念及实践上有所提高，也可作为高等院校的摄影课程教材。

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影 / 董河东主编. —北京: 中国电力出版社, 2013.10
ISBN 978-7-5123-4985-8

I. ①创… II. ①董… III. ①摄影艺术 - 高等学校 - 教材
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第231624号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京盛通印刷股份有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2014年1月第一版 2014年1月北京第一次印刷
787毫米×1092毫米 16开本 10.75印张 262千字
印数0001—3000册 定价38.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

“通常我不给我的照片取名称，照片应该是不言而喻的。我希望给参观者自由，让他们面对着照片，沉浸其中，明白照片所要表达的内涵和情感，并且感受到个人现实的虚幻。”这是著名创意摄影大师本·阿里自我陈述中的一段话，它道出了图像艺术的本质和特征。摄影从严格意义上说是一门独立的、无需依靠其他语言文字等途径就可以表达情感和内心世界的艺术，它促使观众不自觉地感受其中、体验自身，从而感悟到一些人生的虚实。

之所以推崇这样的观点，是因为这和我所追求的“一图胜万言”的图像艺术境界不谋而合。我想图像的魅力不仅在于它能在一幅平面中表达出创作者思维的空间和消失的时间，更在于不同的观众、不同的眼睛，在不同的心境中看到同一幅画面却能体会到不同的感受，并以此影响到各自不同的思维。画面中某些感触的情节映照自己时，那些曾经消失或即将消失而遗忘的时光，会重新得到召唤，获得新生。

真正的图像，不是娱乐小报上的性感美女，也不是地铁街边的灯箱标牌，更不是单纯意义上的图文并茂。它应该是一种类似宗教的行为，使你抑或获得信仰，获得精神的力量；抑或心灵得到静谧，得到慰藉，在你看到它的时候会明白许多的事情，化解许多的问题。

因此，图像面前，我们都是平等的；默默地从众多优秀照片前面走过，我们会从中感悟到自己的人生经历。

或许由于文化和传统的差异，在欣赏国外创意摄影作品时，我们经常会陷入一种“不知所踪”的困惑而变得浮躁，丧失勇气。另外，这恰恰又是我们获得意识补充和思维拓宽的最佳方式。因为众多的创意画面中呈现出的是那么真实和现实，虚幻中的真实，意识中的现实，似梦非梦，一切似乎不合情理但又合情合理……

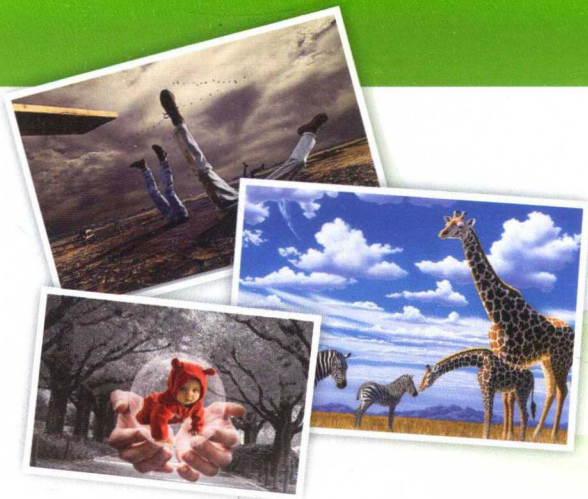
所以，我还想说，真正的图像，应该是自然而然的、超越了创作手段和技术的，将人们的视线集中在图像内涵和意义上的行为，从而最终实现它的艺术价值。

创意影像，创意生活；创意人生，创意未来！

董河东

2013年9月于济南长清湖畔

目 录

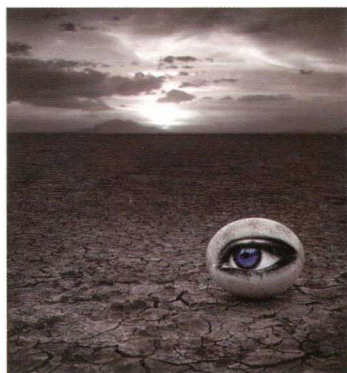

前 言

第一章 创意摄影概述

1

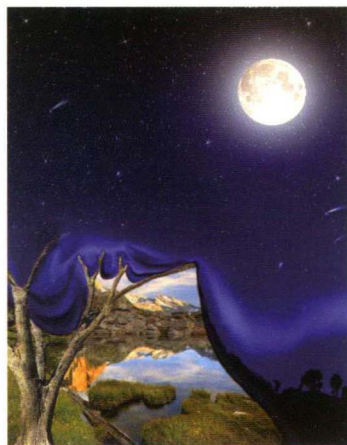
第一节 创意是现代摄影的灵魂	1
一、摄影的目的	1
二、现代数码摄影的特点	2
三、创意摄影概述	6
第二节 创意摄影的特性	14
一、创新性	14
二、数字化特性	15
三、情感化、观念化、概念化的特性	16
四、视觉化、艺术化、形象化的特性	17
五、超现实主义性	18

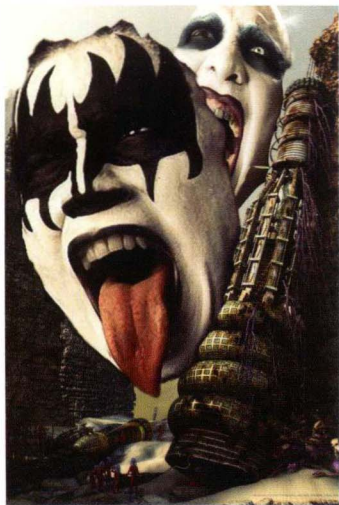
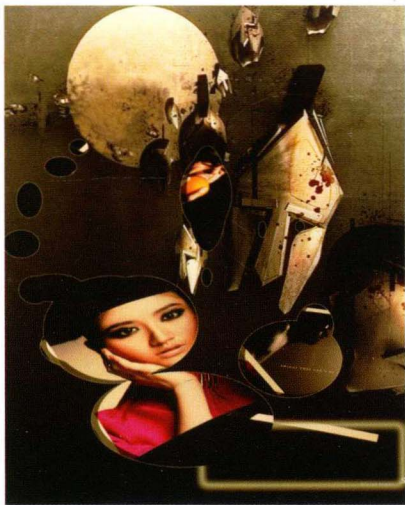
第二章 创意摄影与创造性思维

20

第一节 创造性思维	20
一、创造性思维概述	20
二、摄影创作中常用的几种思维形式	22
第二节 学会观察、发挥想象	26
一、学会观察	26
二、发挥想象	32
第三节 创意摄影者的素质构成与培养	37
一、正确的审美价值取向	37
二、善于发现的眼睛	37
三、想象力与创新性	39
四、技术与艺术	40
五、好奇心与激情	40
六、文化修养及思想道德观	40

第三章 创意摄影的表现形式

43

第一节	创意摄影的表现形式与创意的表达	43
第二节	创意摄影表现形式的创新	55

第四章 创意摄影的一般拍摄技巧

61

第一节	创意摄影主题思想的确立	61
第二节	创意摄影的创意构思	62
	一、新思维	62
	二、新视角	65
	三、新形式	66
第三节	创意摄影的造型手段	68
	一、创意摄影的用光	68
	二、创意摄影的影调控制	72
	三、创意摄影的色彩控制	74
	四、创意摄影的画面构图	77
第四节	创意摄影的技术手段	83
	一、拍摄的技术性	83
	二、素材的选择	83
	三、后期的技术性	84

第五章 创意摄影的特殊拍摄技巧

86

第一节	追随法摄影	86
第二节	动体模糊法摄影	88
第三节	多次曝光与多次重叠	90
第四节	微距摄影	91
第五节	特技摄影	96
第六节	意象摄影	100

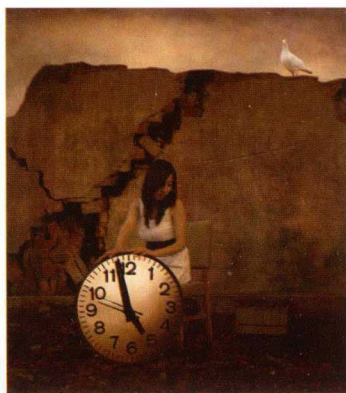

第六章 创意摄影作品的后期处理

103

第一节	图片的基本处理.....	103
	一、尺寸调整.....	104
	二、构图调整.....	104
	三、曝光调整.....	105
	四、降噪处理.....	107
	五、除尘处理.....	108
	六、锐化处理.....	110
	七、背景虚化处理.....	112
第二节	图片的色彩调整.....	114
第三节	图片的合成.....	117
第四节	图片的特殊处理.....	121

第七章 创意摄影作品的评价与赏析

127

第一节	对创意摄影作品的意义评价.....	127
第二节	对创意摄影作品的审美评价.....	129
第三节	创意摄影作品的欣赏.....	132

附录 山东艺术学院学生创意摄影作品

142

参考文献

163

第一章

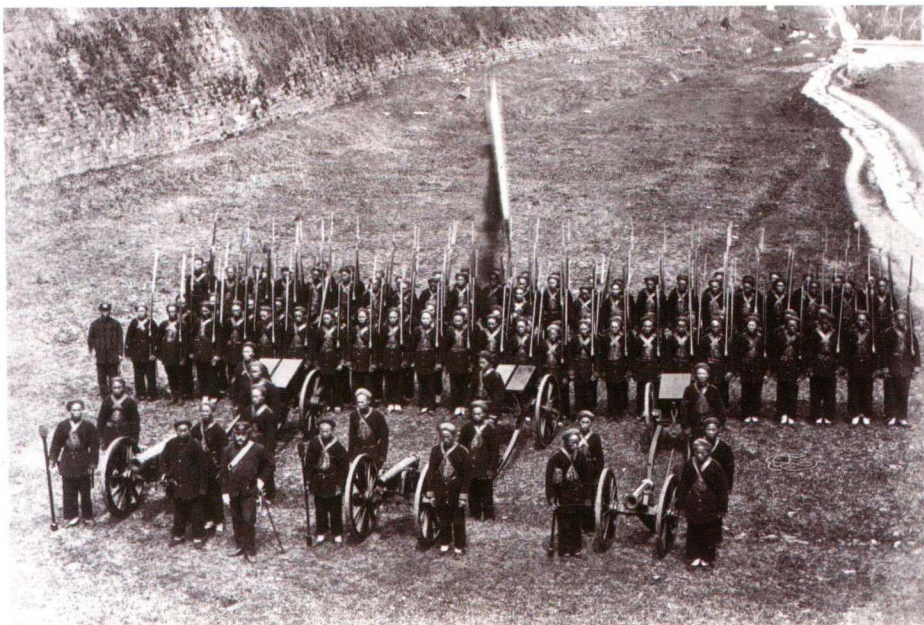
创意摄影概述

第一节 创意是现代摄影的灵魂

一、摄影的目的

Photography 一词源于拉丁语 $\phi\omega$ phos (光线) 和 $\gamma\rho\alpha\phi\iota$ graphis (描绘) 或 $\gamma\rho\alpha\phi\eta$ graphê 的重新组合, 意思是“用光描绘”, 是 1839 年法国人达盖尔发明摄影术时, 英国科学家赫谢尔爵士给这种新技术所取的名字。

摄影是人类社会进步和现代科学技术发展的产物。它可以帮助人们扩展视野、延伸视力、记录现场、抓取瞬间、提高和加深人们认识世界的能力, 丰富人们的精神文化生活, 已被广泛地应用于社会生活的各个领域, 成为人类文明不可缺少的一个重要方面。1839 年, 摄影术发明之后, 人类真正找到了一种能将自己所看到的東西完整地记录下来的可能。

《大清炮队》

资料图片

摄影的记录方式是直接的、科学的，能照实记录，得到的影像真实而可信，自然而真切，于是人类有了一种能够准确地进行视觉传播的媒介——照片。

照片及数码影像能将人们看到的有意义有价值的视觉形象记录并保存下来，使之成为永恒的视觉存在。今天的各类照片，纪实的、纪念的、艺术的或新闻照片，结合起来，将成为明天的历史“画卷”，从不同侧面保留了历史的真正“面目”，为人类的研究工作提供了宝贵的形象资料。通过照片及数码影像保留下来的历史片断，无疑比以往人类历史上留下来的任何资料都更加准确、可信、生动、具体。

美国作家威廉·福克纳(1897—1962)曾经说过：“摄影艺术家追求的目标，就是用艺术手段使活生生的运动形式静止下来并保持固定不变，以便在百年之后，当观众凝视它的时候，依然显得生气勃勃，因为它是生活的记录。”

二、现代数码摄影的特点

1. 当今社会已进入数字时代，数码相机为摄影创作提供了更加便利的条件

伴随着信息化时代的到来，摄影技术突飞猛进，全世界范围内已掀起了数码摄影的狂潮，传统的胶片摄影正在逐步被淡化、淘汰。

数码摄影在日常生活中以其快捷、直观、成本低等独特优势受到大众的喜爱。传统胶片相机使用胶卷作为记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”即是感光元件 CCD(电荷耦合)或 CMOS(互补金属氧化物导体)。数码相机是将光学影像直接转化为电子信息，并以数据的形式储存在 CCD 或 CMOS 上。这样便大大减小了传统胶片相机使用胶卷的成本。人们外出旅游拍照，不需再购买胶卷，只要在数码相机内插入一个小小的储存卡，大千世界的风土人情便可尽收其中。

广告摄影资料图片

数码摄影的另一大优势在于即拍即得，我们可以时刻观看所拍到的照片，对不满意的画面及时重新拍摄，数码相机使摄影变得更加直观。

数码摄影之所以受到广泛关注，其最大的优势在于信息的数字化。通过数码摄影得到的图片，我们可以随心所欲地对其进行拷贝、传输、修改，并通过网络实现信息的共享。通过使用photoshop等图片处理软件，我们可对所拍照片进行编辑处理，创造特效画面，实现创意设计，得到理想的画面效果。数码摄影的这一特点被广泛应用于新闻摄影、商业摄影、广告摄影、艺术摄影等。

所以说，数码相机为当代的摄影创作提供了更加便利的条件。

数码技术可以轻松处理掉许多传统暗房技术无法解决的难题，使摄影的风格演变出更多出人意料的效果。

2. 摄影不只是单纯记录与传递图片的工具，摄影已经成为一个艺术门类

随着社会的发展，摄影已被应用于各个行业与领域，成为人们生活中不可或缺的一部分。通过摄影，人们看到了从前的、平时难得一见的、视而不见的、用眼睛难以分辨的各类形象，摄影拓宽了人们的视野。艺术家则运用摄影进行各种艺术创作，使人们欣赏到各类视觉艺术形象。可以说，摄影早已成为一门艺术门类。

资料图片

摄影艺术是一种对现实的高度概括，它来源于生活而高于生活。摄影具有美学的功能，摄影作品更具有审美的价值。摄影艺术是一种创作、一种表达，它融入了作者的情感、理想、智慧、人生经验和审美情趣，并通过特殊的视觉语言传达给读者。

任何一门艺术都不是孤立存在的。摄影从诞生之日起就与文学、音乐、绘画等其他门类的艺术有着密切的联系，并在其他艺术的影响下不断发展。摄影也以其独特的风格与特点，在艺

术领域拥有着得天独厚的优势。

(1) 摄影与文学。

文学对于一个民族或国家来说非常重要，文学作品能够引导人们的精神世界，从而影响社会生活。文学是多种艺术的基础，对摄影的主题、背景、素材、创意有着很大的影响。

不过，文学所创造的形象缺乏视觉上的直观性与可见性，人们只能在阅读时发挥想象，在自己的脑海里为其再造形象。所以说，一百个人眼里，就有一百个哈姆雷特。而由于读者个人思想、自身经历、社会阅历等的不同，塑造的文学形象差异也会很大。相对来说，摄影就要形象、直观得多，它直接以画面的形式展现给观者。而且文学作品在传播时，存在着语言上的障碍，不如摄影作品传播更为明确、广泛。

(2) 摄影与音乐。

音乐是听觉艺术。通过旋律、节拍、和声、配器、调式、曲式等表现手段，音乐可以传达出各种不同的形象与意境。摄影画面中的韵律、节奏、意境等与音乐不谋而合。摄影中的长短线条、明暗色调等画面节奏，其实与音乐中的强弱、缓急、长短等节奏变化密不可分。

音乐与摄影最大的不同在于，一个是从听觉上使人们产生联想、想象，一个是从视觉上给人们带来直观感受。

《音乐之躯》

赵鑫 创作

(3) 摄影与绘画。

摄影与绘画都属于造型艺术，与文学、音乐相比，它们具有视觉的直观性。

作者的立意、构思、情感、观点等，都是通过画面表现出来。

虽说摄影的很多流派及其表现手法都是由绘画衍生而来，但摄影要求镜头前的一切物体必须是真实存在的，有着纪实性与真实性的特点。绘画可以根据现实生活中的人或事进行再次的艺术创造，突出其显著特点，也可根据画家自己的情绪与理解，创作出不同的画作。虽然现在科技发展迅速，很多图片处理软件如 Photoshop 都可对摄影作品进行画面处理，但摄影依旧具有独特的准确性与科学性。

此外，摄影与其他艺术如书法、剪纸、雕塑、建筑、戏剧等都有着千丝万缕的联系。哲学家尼古拉·车尔尼雪夫斯基（1828—1889）说：“再现生活是艺术的一般性特点，是它的本质”。任何艺术都是生活的再现与升华，只是表达的手段与方式不同。摄影正是与其他艺术互相联系、相互沟通、相互借鉴，汲取了其他艺术的精髓，为己所用，不断充实自己，才会迅速发展，成为一门年轻的、崭新的艺术。

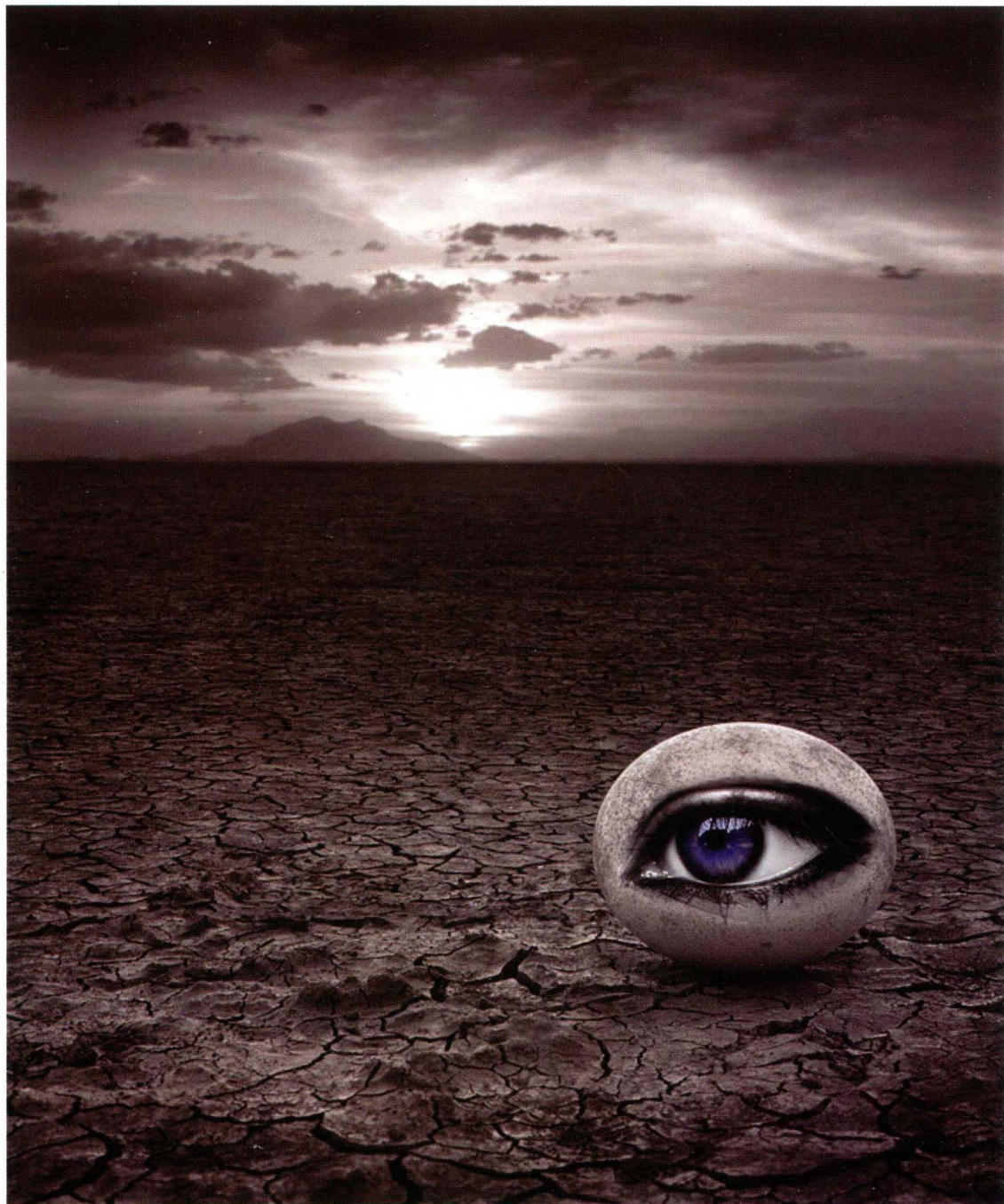

三、创意摄影概述

随着科技的发展，摄影艺术的表现形式越发多样。当代科技的飞速发展，使摄影拥有了越来越多的新技术，不同的新技术会很自然地衍生出不同的摄影流派及更新颖的表现手法。创意摄影正是在摄影技术的不断发展下衍生出来的一种新鲜的摄影门类，并在现代摄影中占据先锋地位。

《上帝的凝视》

金康 摄

1. 什么是创意摄影

创意，是具有新颖性和创造性的想法，是传统的叛逆，是打破常规的哲学。

创意摄影，即以科学技术和媒介形式的发展为背景，从创作的思维出发，把形象思维与意象思维相结合，运用抽象思维从创作对象中提取抽象元素进行创作，并利用逆向思维为创作提供创新的可能性，并对记录、纪实、意象等传统影像表现方式进行影像重组、置换与合成，以达到创作的众多可能性。可以说，创意摄影是一种打破常规的摄影。

创意摄影在创作方法上可以分为三类：第一类是对画面的主体、内容进行创意、设计，把生活中原本普遍存在的事物巧妙地搭配在一起，使现实中原本普通的事物变得出其不意，以达到创新效果。这类创意摄影在完成拍摄后，不再对画面的内容进行调整。

资料图片

以上一组照片是芬兰的一位妈妈在女儿睡觉时，用毛巾、毛毯、衣服等道具摆出各种故事中的场景，并把女儿打扮成适合场景的造型，记录下女儿的睡姿。这组创意图片的新颖之处在于拍摄主题、内容的创新，拍摄完成后并未使用复杂的图片处理手段。

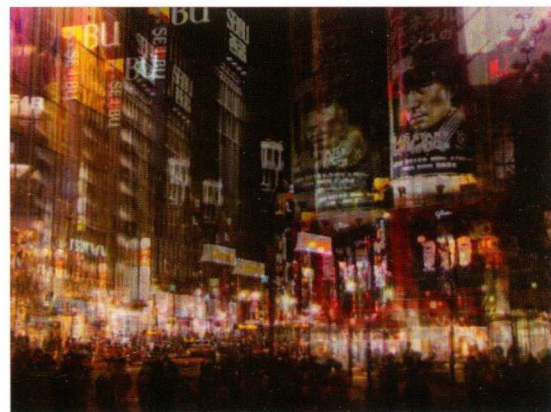
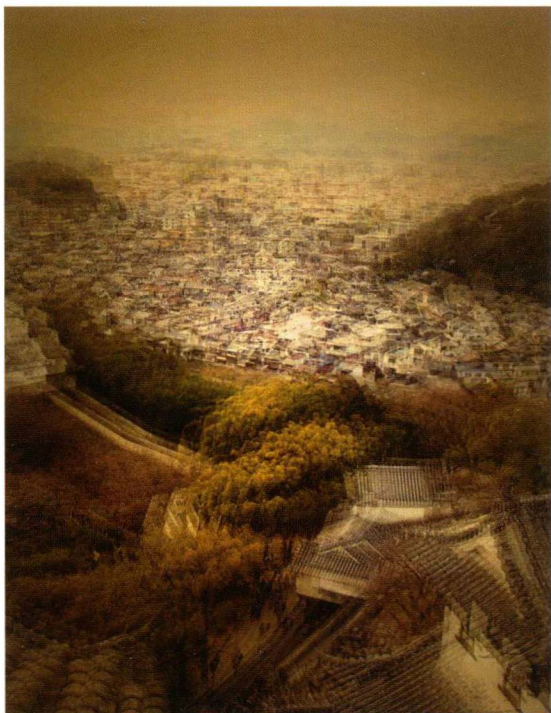
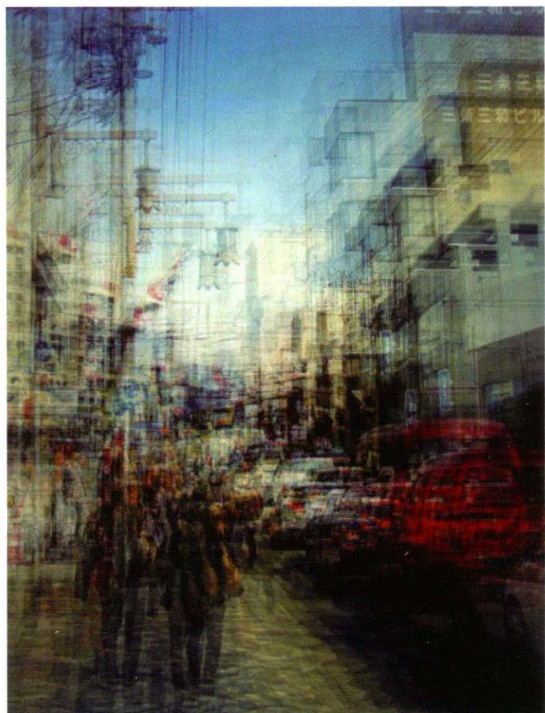
第二类创意摄影是运用特殊的拍摄手法对现实生活中的事物进行拍摄，以得到与肉眼所看到的效果不同的视觉影像。

《繁华骚动的东京》是德国摄影师 Stephanie Jung 在日本时所创作的城市创意摄影。这组照片不同于一般的城市风光摄影，摄影师运用重复曝光、慢门拍摄等特殊拍摄技巧，展现了东京街道的繁华与骚动。景物的动态化、强烈的晃动感、油画般的色彩，使拍摄的照片得到与肉眼

所见不同的画面效果，拥有了一种时间与空间的延伸感。

《繁华骚动的东京》

Stephanie Jung (德国) 摄

第三类创意摄影是先拍摄一些创作所需的素材，后期再运用数字手段对各种素材进行缩放、重组、置换、合成，把形象与意象相结合，根据作者的构思，或对生活中真实存在的事物稍加改变，或制作出现实生活中并不真实存在的场景画面。我们平时提到的创意摄影指的便是第三类，这是创意摄影中最重要、发展最迅速的一种，这类创意摄影已被广泛应用于商业广告、艺术创作等领域。

资料图片

可口可乐广告

资料图片

不管是以上哪类创意摄影，其所应用的最主要的素材、元素等应是通过摄影渠道获得的，否则，这就只是平面设计而不是摄影。

创意摄影，即创新立意的摄影。相对传统摄影的记录性与写实性，它倡导的是作者尽情发挥想象，打破传统的拍摄观念，运用新的表现形式、独特的拍摄技法来进行摄影创作。

2. 什么样的创意摄影才可称为优秀

现在数码产品已非常普及，几乎人人都有可以拍照的设备，电脑上安装了各式各样的图像处理软件。很多不懂摄影及软件的人也可使用“傻瓜相机”拍照，运用“傻瓜软件”对图片进行处理。但是，一张随随便便处理过的照片并不可以称为创意摄影。那么，一张图片要具备哪些要素，才能称得上是优秀的创意摄影作品呢？

(1) 纽约摄影学院教材上说，好的照片要具备：鲜明的主题，必须把注意力引向被摄主体，画面要简洁。任何形式的优秀摄影作品几乎都要遵循以上三点，或包含以上三点要求，创意摄影也不例外。

资料图片

(2) 作品要体现作者丰富的想象力及创新性，表现手法、创作形式要独具一格。

(3) 作品的内容能够引起观者的注意与思考，这也是创意摄影的社会意义所在。如下图，环境被破坏，鲨鱼搁浅在荒漠的土地上，已露出森森白骨，空中还盘旋着几只秃鹫准备抢食鲨鱼的残骸。这幅创意摄影预测了环境污染所带来的危害，引发人们的关注与反思，呼吁人们保护环境。