

《摄影与表达》

图书基本信息

书名：《摄影与表达》

13位ISBN编号：9787551407979

出版时间：2015-1-1

作者：钟建明,[美] 山姆·王,应爱萍

页数：364

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《摄影与表达》

内容概要

本书从摄影技术语言到影像表现语言、从拍摄技巧到呈现手法、从摄影分类实践到摄影理论依据，相对全面地讲解了摄影的表达方式和方法。进而详细解析了怎样摄影，如何使摄影产生意义以及如何评价影像作品等问题，并通过深入浅出的解读和阐释，引导读者了解如何拍摄出好照片，如何阅读照片，怎样才能成为成熟的摄影师来进行审美与传播意义上的摄影创作。本书从以下十个方面展开论述和分析。

摄影是怎样发生的？——将光转换成影像

哪些是照相机语言？——照相机语言

为什么要熟悉光线？——影像造型语言

摄影如何产生意义？——选择与意义

如何看待符号与视觉元素？——图像的阐释

为什么要选择呈现样式？——图像的最终呈现

如何解读摄影作品？——阅读与分析

创造力可以培养吗？——培养创造力的讨论

如何提升你的创作能力？——摄影以外的训练

如何让你的作品再次获得生命？——揭示动机

作者简介

钟建明，教授，南京艺术学院摄影系主任，硕士生导师。

中国摄影家协会会员，中国摄影家协会摄影教育委员会委员，中国高等教育学会摄影教育专业委员会常务理事。

1985，加入中国摄影家协会

1985，参加江苏青年艺术周现代艺术展

1987，举办钟建明张安鲁程华黑白作品展

2007，摄影作品被中国驻洛杉矶总领事馆收藏

2007，在韩国首尔举办个人摄影展

2004，担任由五国十四所大学举办的“中外摄影交流周”总策展人

2005，应邀访问美国南卡罗莱纳州州立克来姆森大学，并举办讲座

2007，担任“这方水土”学院邀请展策展人

2013，应邀在美国代顿大学、克里姆森大学及

南卡罗莱纳州海岸大学举办系列中国文化与摄影讲座

2004，获中国摄影教育优秀教学奖

2008，获江苏摄影教育优异奖

2012，获中国摄影教育特殊贡献奖

（美）山姆·王，美国南卡罗莱纳州州立克来姆森大学最高荣誉教授，建筑、艺术与人文学院杰出艺术教授。

1966，获衣阿华大学艺术文科硕士学位

主修专业：摄影以及绘画

1973，首次全美摄影教育大会董事会成员

1990—1991，美国摄影之友杰出奖评审委员

1984—1993，南卡罗莱纳州立博物馆艺术收藏顾问

1998，参加超越区域曝光系统软件贝塔测试

2000至今，世界针孔资源顾问团顾问

1982，大都会艺术馆举办个展“对应物”

2003，获全美《优秀艺术教育》名人

1996，获南卡罗莱纳州州立克来姆森大学学术成就院长奖

公开和公司收藏作品：纽约大都会艺术博物馆、亚利桑那州

塔斯肯创造摄影中心、辛辛那提艺术博物馆等

应爱萍，北京师范大学文学博士，现为南京师范大学研究摄影史与摄影理论博士后，主要研究方向为摄影史与摄影理论。

书籍目录

第一章 将光转换成影像

TURNING LIGHT INTO IMAGE

- 一、一种物理现象——光与透镜 /12
  - 二、一种信息媒介——感光胶片 /14
  - 三、一种表述工具——照相机 /15
  - 四、一种影像语言——数字图像 /21
- 相关理论解读/27

第二章 照相机语言

THE LANGUAGE OF CAMERA

- 一、简单的表达工具——卡片机 /31
  - 二、可控的影像语言工具——数码照相机 /38
  - 三、价值依旧的机器——胶卷照相机 /54
  - 四、让胶片更丰富的方法——超级区域曝光法 /80
- 相关理论解读/82

第三章 影像造型语言

ILLUMINATION AND VISUAL LITERACY

- 一、能量、波长、折射——光的特性 /88
  - 二、太阳的恩赐——自然光 /93
  - 三、另一种选择——人造光 /104
  - 四、不仅是照明——光的造型 /114
- 相关理论解读/140

第四章 选择与意义

SELECTIVE ATTENTION AND MEANING

- 一、产生意义的起点——社会角色 /144
  - 二、社会职业与视角——观看角度 /148
  - 三、摄影门类与视角——摄影的目的 /150
  - 四、他们如何摄影——成功的案例 /158
  - 五、不一样的摄影——思考与表达 /159
- 相关理论解读/169

第五章 图像的阐释

IMAGES AND INTERPRETATIONS

- 一、影调、色调、质感、情境——建构图像信息 /174
  - 二、表象、符号与意义——能指与所指 /216
  - 三、风格与记忆——意趣与刺点 /218
- 相关理论解读/221

第六章 图像的最终呈现

RENDERING OF THE FINAL IMAGE

- 一、黑白相纸冲洗——暗房训练 /227
- 二、传统手工技法——蓝晒与铂金印相 /231
- 三、数字图像呈现——图像蒙太奇 /251

第七章 阅读与分析

OBSERVATION AND ANALYSIS

- 一、影像修辞比较——最合适的呈现 /259
  - 二、那时间、那些人、那些事——认识名家 /268
  - 三、做一次自我解剖——作品评价 /276
  - 四、解析摄影史上的名作——再认识名家 /277
  - 五、另一种讲述——创作影像故事 /278
- 相关理论解读/279

第八章 培养创造力的讨论

FOSTERING CREATIVE INQUIRY

- 一、表达的前提——观看方式研究 /284
  - 二、文字的转向——视觉日记 /290
  - 三、解决一种困难——克服心理障碍 /292
  - 四、找一位自己的偶像——崇拜大师 /292
  - 五、保持一种积极态度——批判精神 /294
  - 六、找出自己最擅长的——兴趣与迷恋 /296
  - 七、寻找重要的视觉元素——关注生活 /299
  - 八、研究影像的暗指——隐喻 /301
  - 九、表述方式的再发现——最佳叙事 /305
  - 十、与目标相符的内核——刺点 /308
  - 十一、被你忽视的选题——异端 /308
  - 十二、他们喜欢什么——意外发现 /310
- 相关理论解读 /311

第九章 摄影以外的训练

INFLUENCES FROM OUTSIDE OF PHOTOGRAPHY

- 一、容易被忽略的历史闪光点——摄影史论 /318
- 二、他们为什么辉煌——了解社会进程 /319
- 三、与创造性密切相关的事宜——劳逸结合 /320
- 四、培养其他兴趣——素养与熏陶 /322
- 五、随意拍摄的训练——再现潜意识 /324
- 六、沉思冥想——平静内心 /325
- 七、追述梦想的训练——自由联想 /325
- 八、从自觉开始——保持自由 /325
- 九、摆脱平时的拍摄习惯——与朋友合作 /326
- 十、寻找不同观点的讨论——结交影友 /326
- 十一、训练你的视觉能力——相信直觉 /326
- 十二、作品的再审视与检讨——重新思考 /327

第十章 揭示动机

MOTIVES AND INTENTS

- 一、存在与再观看——找出动机 /330
- 二、反省那一次机缘——自我评估 /336
- 三、再次寻找主题——当时的兴趣 /341
- 四、环境与主体感觉——重新反思 /345
- 五、最具挑战性的选择——重建主题 /346
- 六、是什么让你不适应——为什么 /346
- 七、发现“线索”——再次找回感觉 /346
- 八、将独立的画面串联起来——线性表达图像 /347

九、尝试再尝试——革新性的解决方案 /350

结语

摄影文献选粹

延伸阅读

鸣谢

精彩短评

1、三观比较正，但过于求大而全。浓厚的学院氛围——有老师授课、有同学的作业，但实践部分笔墨太少，心有余而力不足，等于说读者只拿到了一套还不错的教案，但是老师们在上的课你还是没办法参加。

2、写得并不用心

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com