

疫情环境下摄影专业毕业创作新思路探索

周 薇

摘要：疫情影响了摄影专业毕业设计创作课程的正常开展。在疫情环境下，我们需要开启新思维、寻求新方法，从毕业设计的时间安排、毕业创作的方法调整以及毕业创作的展呈手段等三个方面进行思考和探索，以求找到合理、合适的途径，并利用和创造各种条件，帮助学生保质保量地完成毕业设计创作。

关键词：疫情 摄影 毕业设计 探索 新思路

随着人类社会的阅读方式从借助纸质载体、以文字为主，向借助数字载体、以图像为主转变，获取图像的主要手段——摄影技术，也变得越来越重要。因此，近年来在就业方面，摄影专业的毕业生，也日益受到社会欢迎，就业率不断攀升。而在摄影专业的教学中，“毕业创作”这一环节，又是重中之重。但自新冠疫情暴发以来，社会各方面都受到疫情的巨大影响，摄影专业的毕业创作课程也不例外。学校无法开学、学生无法来校等各种制约因素无法避免。因此，我们需要思考和探索，在疫情环境下，怎样尽量减少对毕业创作的不利影响，甚至变不利为动力，开启新思维、寻求新方法，尽量选择合理、合适的途径，利用和创造各种条件，保证摄影专业毕业创作的质量。

针对疫情环境下的毕业创作，结合摄影专业自身的专业特色和教学特点，并通过总结疫情期间以往毕业创作课程的经验教训，笔者从毕业创作时间的安排、毕业创作方法的调整以及毕业创作的展呈手段这三方面进行深入思考。

一、毕业创作的时间安排

“罗马城不是一日建成的”，同样，一套成熟的毕业创作作品，也不是短时间内能完成的。因此，对时间的合理规划，对于整个毕业设计创作的流程来说，尤为重要。以苏州工艺美术职业技术学院摄影专业为例，以往的毕业创作一般是在第五学期开始进行选题、初创、深化等环节，在第六学

期开学后一段时间内完成大部分创作，然后学生可以心无旁骛地参加跟岗实习、顶岗实习，并落实就业。大约在第六学期后期，学生返校进行作品的输出制作、毕业答辩和展览。但是，受疫情影响，这样的时间安排可能会被打乱。假如缺乏应对计划，则会严重影响毕业创作的进度和质量。比如由于疫情导致学生不能返校，只能在家上网课，那么老师的指导效果和学生的创作效率都会显著降低，最终导致毕业创作来不及完成或者质量不好等后果。针对这些情况，我们对前几年的毕业创作情况进行总结，得到了一些应对的经验。

首先，毕业创作的先导工作可以在第四学期末，专业课程接近结束的时候就开始启动。毕业设计的指导老师可以在正常的课程之余安排学生观摩往届学生的优秀毕业创作案例，以及社会优秀摄影作品，使学生从常规专业课的思维和状态，尽快向毕业创作的状态转变，引导他们开始初步构思自己的毕业创作方向。学生在放假前需要和老师进一步沟通，结合老师的初步指导意见明确方向。

其次，暑假期间不能再同以往那样，不设具体任务，而是必须充分利用这两个月的时间，推进毕业创作。学生应根据放假前的构思成果和老师的意见对主题进行深化思考，然后再根据确定的主题对创作内容进行构思、对创作流程进行规划，并适当进行一些前期的准备。比如材料、道具等，可以先准备到位。

到9月初，无论是否能够正常线下开学，学

生都必须立刻进入正式创作阶段。他们须将暑假的准备工作向老师进行汇报，听取老师的意见后，立刻推进创作。老师们也可以辅助其相对加快一点节奏、进度，促进其早日进行正式拍摄。

正式开展拍摄创作后，无论是在家创作或是到校创作，相对于没有疫情的环境下，其实效率免不了还是要降低不少。比如有时候快递一个道具，都要经历比以往更多的周折。所以，即使在主观上全面提速，实际效率也还是快不了多少。学生能够在学期中段（10月末、11月初）完成素材拍摄，便是很不错的。

此后，在学期后半段继续进行后期处理等环节。在学期结束前，学生基本要将毕业创作的电子稿完成。同时，寒假期间也不能浪费，也要当作课程时间，继续完成作品、提升效果。只有这样，才能不管外界环境的变化，按时完成毕业设计。

二、毕业创作的方法调整

（一）拍摄环节

目前高校的摄影专业主要分为产品、人像与时尚三个方向。在疫情之前，毕业设计题材的选择比较自由，学生可以相对随心所欲地进行选择。但是假如疫情发生，则各方面都会受到很大的影响，那么在题材的选择上要尽量规避不利因素。

以产品为主题的创作方向，影棚拍摄比重向来比较大，需要用到专业的灯光设备，并对产品进行复杂、全面的拍摄，以便后期能有充分的素材进行

图1 香水, 唐立先 作

处理表现。而目前的疫情可能会导致学生无法返校进入影棚拍摄,这就会对创作产生比较大的影响。然而,随着中国电商的壮大,出现了一个意想不到的情况:市场对摄影器材的需求急剧扩大。这使得原本只有专业摄影师才需要的器材,却成了几乎每个电商开店的必备用品。这就催生了很多使用新技术的小型、准专业的棚拍设备,比如各种灯光、各种中小型静物棚、箱、台以及各种道具。并且由于市场需求巨大,其生产成本和售价都变得很低,几百元就能置办一套过得去的拍摄装置。因此,即使无法返校使用相对昂贵的专业影棚,学生也可以在家购买相关设备,结合一些DIY,进行拍摄创作。虽然效果无法与专业影棚完全等同,但是差距并不会特别大。况且,毕业进入社会后拍摄实用项目的条件,也大多无法和校内影棚相比,反而是这类小型设施居多。学生也正好利用毕业创作的机会进行尝试,如何使用简单设备达到更好的拍摄效果,从而与将来就业后的拍摄无缝对接。

例如图1,就是一件产品摄影的作品,表现的对象只是一瓶很小的香水。但是,作者通过采用各种摄影语言和技巧,达到了较高的拍摄质量。在瓶子底下铺设沙子,利用沙子的粗砺质感与玻璃瓶的光滑质感进行对比,丰富了画面质感的效果;利用大光圈带来焦外远景、近景的模糊,与中景焦点区域形成强烈的反差,实现了景深效果;再经过后期对色调的深化处理,较好地烘托了画面的气氛。整个作品小中见大,画面非常完整。作品的实际搭景面积不到1平方米,灯光也不复杂,完全可以在居家的条件下完成。

人像和时尚两个方向有相似处,都是以人物为主要表现对象。创作方式主要有外拍和棚拍。其中棚拍受影响较大,拍摄人物所需要的场地、灯光设备等规模都较大,学生凭个人能力很难实现这些条件。一种方法是,可以加大外拍比重。选择合适的场景、环境,学习捕捉外光,或者小部分增加一些人为补光,使拍摄对象和户外整体效果达到最佳的结合,从而进行拍摄表现。还可以选择纪实人物摄影,走进社会,观察社会、了解社会,反映社会中的人生百态。通过摄影,去发掘、去记录、去表现社会中真实的人物,从而展示社会、时代最真实的面貌,使作品与社会、时代同呼吸,传达真实的力量。也可以多进行一些室内小空间的拍摄。在经过充分调研、策划的基础上,选择合适的空间,借助

室内本身的氛围效果,结合相关服装、化妆、道具进行创作。这样可以最大限度地将画面控制在作者主观意图之内,从而更自主、更充分地进行表现,产生较好的画面效果。

例如图2,就是外拍的人像作品。通过先期对整体色调的设计来确定画面的基本效果,然后借助模特服装与自然环境两者的色彩对比,利用自然光线为主光源,加上简单的外拍灯光辅助,就获得色彩浓郁强烈、画面表现力十足的作品,也很好地体现了被拍摄者的个性和状态。在无法使用影棚,无法使用专业灯光组,甚至可能没有助手的疫情环境下,哪怕只有摄影师一个人,也能完成这样效果十足的人像作品。

(二) 后期环节

有人说,摄影是“三分拍、七分修”;也有人反过来说“七分拍、三分修”。当然这些说法都比较感性、随意,并不严谨、科学。不同时期、不同手法的创作,对各项技术比重的要求不一样,并没有绝对的标准。但是也能说明,“拍”(前期拍摄)和“修”(后期处理)在创作中都很重要,缺一不可。

在疫情的大环境下,由于“拍”变得相对困难,“修”的作用便进一步体现出来。在现代广告摄影中,拍摄经常只是作为获取基本素材的手段,而更多的是依靠独特的创意、合理的构思、美观的构图、精妙的后期技巧来完成作品。随着各类图像处理软件的发展完善,其功能足以实现各种图像的处理要求,如果再辅以一些图像的插件,那么完全可以借助更多的后期数字处理来表现作品。在创意构思环节中,作者要先考虑可能面临的困难,在拍摄计划中先排除疫情环境下不易实现的部分,以较日常、较易得的元素为拍摄基本素材,适当结合现成的图库素材,通过采用变色、拼贴、同构等图像后期处理技术,合成画面元素,获得视觉效果,实现主题表达。

图3就是较多地使用了数字后期手法的作品。主体人物基本以平光来呈现,弱化光影效果,只展示对象的细节元素;背景则几乎全部简化,只淡淡使用了一点水墨;前景却采用了很多不同的抠像扇面进行层叠;最后进行整体调色,使之形成统一的古旧色调,并加以肌理,整个画面富有装饰感。这样的操作,刻意减弱了光影的表现,对拍摄环节的要求并不高,难度也不大,无须特别专业的设施,不借助影棚、灯光,只采用以后期处理为主的方法

图2 霓虹,王姬作

图3 水袖起落, 陈春来作

也可以完成, 却能产生较独特的效果。

此外, 还可以借助三维软件来实现很多现实条件之外的效果。现代三维软件的发展, 使得用数字在画面中“造物”变得更真实、容易。实拍的元素和人造的元素通过相互穿插、组合来实现作者的意图, 达到实拍很难实现的效果。虽然在日常摄影教学中, 通常没有安排三维软件的学习内容, 但是受到疫情下拍摄困难的挑战, 反而会产生这方面的动力, 鼓励学生通过自主学习一些基本的三维软件, 创造一些元素作为创作的补充, 逐渐打开一个新的创作天地。

比如图4, 就是采用了三维技术和实拍相结合的作品。图中的两个人物是实拍获得的, 而周边的环境、道具等对象, 都是通过三维建模及渲染得到的。作者先设计总体构图, 确定各对象位置关系, 然后根据草图, 控制好光线, 进行人物实拍; 继而进行三维建模, 得到场景和各种道具的三维模型; 再参照位置、透视关系、光影方向和强度、色温, 进行场景渲染, 得到场景素材后, 将人物置入; 最后用图像软件进行反复调整, 力求画面达到统一的空间效果, 营造整体视觉氛围, 得到一件亦真亦幻、虚拟和现实交错的作品。

采用这种手法, 可以克服很多现实中拍摄的局限性, 更便捷地获得自己构想中的元素, 比如各种场景、道具, 从而更自由、自主地创造自己的理想画面。作为摄影专业的学生, 三维技术未必能即刻达到这么娴熟的水平, 但是可以此为参考方向, 根据自己的能力, 采用一些适当的三维手法, 来充实自己的毕业创作。

三、毕业创作的展呈手段

如何更好地展示、呈现自己的作品, 是摄影专业整个教学中的最后一环, 也是毕业设计创作的重要内容之一。毕业创作的展呈对自己未来专业创作生涯的开启, 具有极其重要的作用。因此, 做好毕业创作的作品展, 是非常重要的。

由于疫情期间, 集中举办线下毕业设计展可能无法实现, 于是更多地可以考虑在线展示。从学校层面组织发布的线上毕业设计展, 到下面二级学院、系、工作室, 乃至个人通过微博、公众号、H5、抖音等平台, 都可以充分展示作品, 甚至获得比线下展示更广泛的传播效果。以2021年视觉传达学院毕业设计在各平台的线上展为例, 在较短时

图4 梦, 大梦摄影

间内,作品在“High 视觉”公众号上的呈现有800次左右;在“Hiiibrand”公众号上的呈现有2000次左右。还有其他一些网络平台的全网传播范围,是远远大于平时线下展览的。

此外,需要重点关注的是,观看线上展示的观众目前绝大多数使用的终端是手机。这就存在一个问题:手机界面绝大部分是竖构图,而且为了承载更多的显示内容,屏幕的面积越来越大。但宽度方面,由于受制于人手的大小,无法增加,于是尺寸都在向高度发展,导致整个屏幕越来越窄。用手机浏览横构图,尤其是窄长的图片时,效果是不太理想的。虽然把手机横过来浏览可以在一定程度上改善效果,但是会给观众带来麻烦,影响体验感,这是手机端和其他屏幕端最大的区别。因此,在以手机端为主要渠道的传播中,都采用了竖构图,

比如平台直播卖货,甚至一些重要体育赛事(比如2022年北京冬奥会)的部分直播。基于此,学生在最初创意构思的时候,就需要考虑和重视这一点,多采用竖构图,或者采用横、竖两个版本,这样才能保证把自己的毕业创作以最好的效果呈现给观众。

疫情给我们带来了困难和挑战,但这绝不是无法克服的困难、无法赢得的挑战。新的环境才会产生新的艺术思维,我们要学会积极应对,把困难当作改变的催化剂,把挑战当作进步的原动力,在逆境中勤于思考、勇于变通、善于适应、敢于创新。师生携手努力,通过毕业创作,圆满完成课程任务,大力提高教学质量,不断实现专业进步。

参考文献

- [1] 王冠. 三维虚拟现实软件与商业摄影的研究. 科技展望, 2015(17).
- [2] 王海梦. 后期重组手法在当代观念摄影表达中的思考. 卫星电视与宽带多媒体, 2019(16).
- [3] 高伟. 浅谈人像摄影中色彩运用方法. 轻纺工业与技术, 2019(12).

[基金项目: 2021年度苏州工艺美术职业技术学院高等教育教改研究立项课题, 202208021]

(周薇, 苏州工艺美术职业技术学院讲师)