

摄影关键词

李少白 阳丽君 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

摄影关键词

中国摄影出版社
China Photography Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影关键词 / 李少白, 阳丽君著. -- 北京: 中国
摄影出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5179-0357-4

I. ①摄… II. ①李… ②阳… III. ①摄影艺术—基
本知识 IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 221191 号

摄影关键词

作 者: 李少白 阳丽君

出 品 人: 赵迎新

责任编辑: 宋 蕊

策划编辑: 郑丽君

装帧设计: 衣 钊

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpiph.com

邮箱: distribution@cpiph.com

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 32 开

印 张: 7

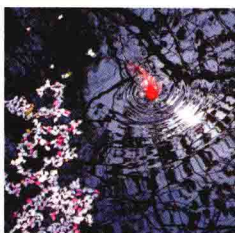
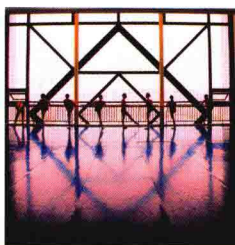
版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0357-4

定 价: 49.00 元

版权所有 侵权必究

目 录 | CONTENTS

第一章 观察篇 5

有目的的看	8
无意识的看	11
摆脱先入为主	15

第二章 构图篇 19

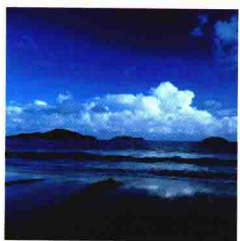
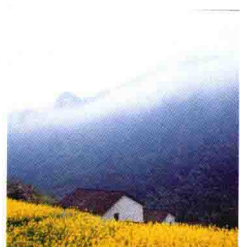
画幅的选择	20
几种典型的构图模式	26
构图的视觉要素	38
构图的美学法则	62

第三章 光线篇 87

光的种类	88
光的方向	94
光的性质	102
光的形态	110

第四章 色彩篇 119

色相、饱和度、明度	120
原色、间色	120
调和色、对比色	121
暖色、冷色	123
消色、中性色	124
重彩、淡彩	126
单 色	128
和谐色、非和谐色	132

前景色、背景色	142
色彩、光线之间的相互影响	146
色彩抽象化	148

第五章 技术篇 151

视点、视角	152
视 距	156
景 深	156
清晰度	174
颗粒感	177
噪 点	178
长时间曝光	180

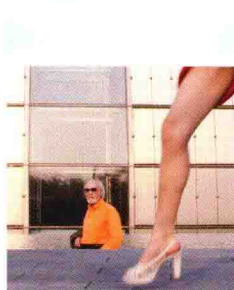
第六章 审美篇 183

摄影审美的形式因素	184
摄影审美的心理因素	203

后 记 218

摄影关键词

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

目 录 | CONTENTS

第一章 观察篇 5

有目的的看	8
无意识的看	11
摆脱先入为主	15

第二章 构图篇 19

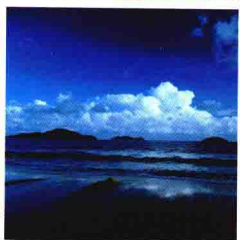
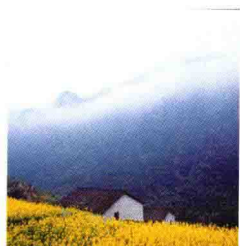
画幅的选择	20
几种典型的构图模式	26
构图的视觉要素	38
构图的美学法则	62

第三章 光线篇 87

光的种类	88
光的方向	94
光的性质	102
光的形态	110

第四章 色彩篇 119

色相、饱和度、明度	120
原色、间色	120
调和色、对比色	121
暖色、冷色	123
消色、中性色	124
重彩、淡彩	126
单 色	128
和谐色、非和谐色	132

前景色、背景色	142
色彩、光线之间的相互影响	146
色彩抽象化	148

第五章 技术篇 151

视点、视角	152
视 距	156
景 深	156
清晰度	174
颗粒感	177
噪 点	178
长时间曝光	180

第六章 审美篇 183

摄影审美的形式因素	184
摄影审美的心理因素	203

后 记 218

社会
博伊斯在

SOCIAL
SCULPTURE

开幕时间: 2013/09/07 17:00
开幕地点: 中央美术学院美术馆
2A Gallery and 3A Gallery, CCA Art Museum
Opening time: 2013/09/07 17:00 Opening Venue: 1st Floor

BEL IN CHI

2013
9.7-11.15

General Advisor
As Advisor XV
As Director WA

Art. Advisors XV
Art. Director WA

—力 中興美术学院

承办：北京爱琴学院

1. ATP and ADP

Act 1. Act 1

中央美术学院

CAFA
Art
Museum
10000

第一章 观察篇

要拍好照片需要学习和掌握许多知识和技术，其中比较重要的是观察、构图和用光。在这三者之中，观察是最重要，也是最难学习和掌握的，往往也是最容易忽视的。学会观察，学会发现，简单来说就是学会“看”。“看”在摄影中是决定性的，如果看不见，你拥有再好的器材，具备再好的构图能力，再会运用光线也都无用武之地。现在很多人喜欢摄影，主要是因为其易入门、易学习、易操作、易出成果、易获得成就感。可是仔细想想，影友们拍的自认为不错的照片为什么会被有些人称为美丽的“垃圾”呢？其主要原因有三点：一是所拍的内容多是大家熟知的美景；二是所采用的手法也多是大家熟知的套路；三是熟知导致麻木，麻木导致无趣，无趣导致贬值。因此好东西就在熟知中被当成“垃圾”抛弃了。如果我们把摄影仅仅当成一种深受群众喜爱的文化消遣，那么我们无论怎样拍、拍成什么样都无可厚非；但是如果我们将这种大众文化在

某些方面、某种程度上提升到艺术层面，那么我们的确应该另寻途径来进行创作。尤其想在摄影中做艺术的探求，那只有华山一条路，就是通过相机的镜头去认真地看、智慧地看、痴心地看，直到把你面前的事物看出名堂来——有所发现，发现别人没有看见的。

相机最本质的功能是复制、记录，凡是人所能见的事物，相机都可以很容易地将它复制下来，而艺术的本质则是创造、创新，是排斥复制、排斥记录的。当你想利用具有复制功能的相机去追求艺术时，显然是件很矛盾的事情。那如何克服这种矛盾呢？在摄影的实践中，人们寻找到了自己有别于其他艺术形式的方法和品格，就是依赖训练有素的眼睛去看，近看、远看、横看、竖看、观看、察看……直到有所发现，然后再通过构图、用光等手段将“发现”物化成为照片。此时的相机虽然仍是复制工具，但它们复制的已不是大家都看得见的那些事物、现象了，而是复制了那些被看穿了的、被剥去了伪装形式下的事物的美好本质！

真正的美很少是赤裸裸地直呈在人们面前的，因为上帝不喜欢目空一切的人，他往往把最美好的东西隐藏起来，以待那些喜欢探索、喜欢追寻、喜欢深究的人去发现，去获得意外的惊喜，去体验宇宙中的无穷无尽的神秘！

如果能将上帝隐藏的秘密复制出来，就是解密，而解密对于不知密、不识密的人来说就意味着创造！尽管相机是机械工具，但是它一旦与明察秋毫的眼睛合作，就能发现并复制出被上帝创造出又隐藏起来的美的秘密。

有关摄影的“看”可以分成三个阶段：首先，用眼睛看；其次，通过镜头看；最后，对拍成的照片看。只有经过这三个“看”，摄影的观察才算最终完成。

一般情况下，摄影师很少拿起照相机就拍，而是总要先用眼睛看，先观察，一旦发现引起拍摄兴趣的事物后，才会拿起相机进行拍摄。所以我们必须先探讨一下用眼睛看的学问。

在摄影中的“看”并不是与生俱来的，是要经过学习、训练，经过反复锻炼才能获得的。虽然每个人的眼睛其生理构造、机能是相同的，但是使用起来却真的很不同。

初学摄影的人，拿起相机寻找拍摄目标时，往往是从概念出发，重内容、轻形式。他们看山就是山，看水就是水，看花就是花，看草就是草，看打架就是打架，看放牛就是放牛……

如果是在日常生活中，这样的看当然没什么问题，但是如果你想成为摄影家，尤其是你想成为一个有创造性的摄影家，那像这样看山是山、看水是水的看就绝对不行了。

法国画家塞尚曾经说过：“如果你想画好一只苹果，就应该忘掉它是苹果。”这句话是什么意思呢？应该理解为：一个艺术家在观察事物时，要尽量避免从概念出发去看，这样才能使构成事物的形式进入你的视觉世界，而形式恰恰是构成美的要素。近代文艺理论宗师王国维曾断言：一切之美皆形式之美也。可见你想拍出一张具有审美价值的照片，首先必须透过事物的内容看到构成此内容的形式，然后再将符合审美的形式从中提炼出来方可。

摄影中的形式诸如色彩、影调、线条、空间、质感、动感、量感、均衡、和谐、对比、节奏、韵律等。摄影家的看，要超越看山是山、看水是水，而要做到看山不是山、看水不是水，看到的是色彩、是线条、是对比、是节奏……

有目的的看

无论在风光摄影中,还是在人文摄影中,拍摄前作者都尽量为自己设定一些题目或题材,如色彩、对比、呼应、节奏或人们的衣着、表情……这样一来,拿起相机观察时就有了目标,会有意识地寻找并发现自己的视线落脚点。在视知觉心理学中,这种有意识的观看是一种有自觉目的,需要一定意志努力来完成的注意。因此,它可以迫使自己集中精力,从而对你特别关注的视觉形象敏感起来,最终捕捉到它。一个人心中有了既定目标,就会特别留神、留意与这个目标相关的信息。在视觉领域也是如此。我们面对的视觉世界常常是纷乱庞杂的,不可能一一关注,所以才有视而不见的现象。我们看到的,看清楚,往往都是我们感兴趣的事物。所以为了获得视觉上的新发现,有目的的观察就是良策之一。

《商场内的顾客》拍自北京西单商场。这张照片的“亮点”在于借用现实中人与环境的某种巧合,产生出趣味性和幽默感。这种巧合的出现当然含有偶然成分,但究其根本还是源自于有意识的观看。因为在拍摄之前,“巧合”是作者预设的题目之一,作者希望自己不只是单纯地记录商场中那些司空见惯的场景,而要发现顾客在逛商场时,顾客与顾客、顾客与环境,特别是顾客与商场中那些广告画或模特之间可能产生的某种视

关键词:
预见 瞬间

觉巧合。所以当作者在商场的一角看见墙上镶嵌的两幅广告画时，立刻有了灵感。

这两张广告画一幅是酷男，一幅是美女，而“酷男”的视线和其中一位“美女”的视线正好有交叉。如果在视线的交叉点上出现一位顾客，就有可能产生某种巧合。于是作者选择了一个合适的视点，等待主角的出现。有心人的等待一定会有回报，没过多久，一位女士就走进了作者预设的焦点。此时她身后的“酷男”以偷窥般的眼光热烈地追随着她的身影，而她却正巧扭头瞥了“美女”一眼。作者立刻按下快门，抓拍到期待的巧合瞬间。

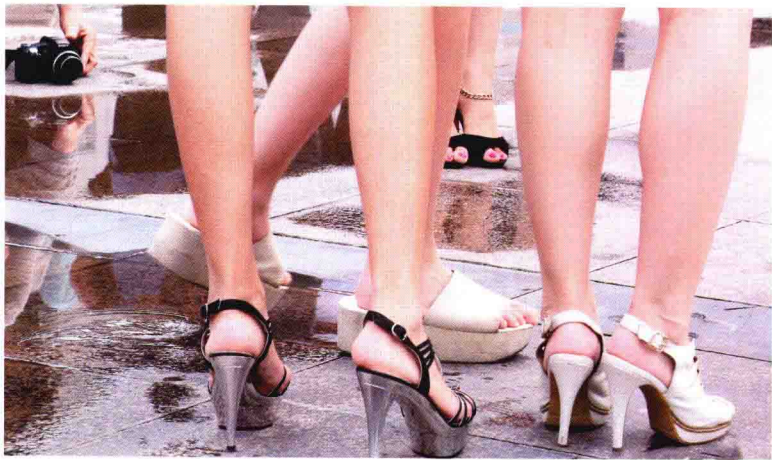

《商场内的顾客》，作者事先有目的地观察、等待，利用环境中的某种巧合，再借助嫁接转换的手法，营造出新奇，甚至有些超现实的视觉意趣空间。

2012年,作者在陕西参加采风活动,主办方安排了十几位美女模特,个个身穿短裙,裸露着修长的双腿。“美腿”是作者一直想拍摄的主题之一,因此在采风过程中,作者时常在进行观察,特别注意这些模特腿与腿之间的组合以及腿与环境之间的组合。当一位著名摄影家突然出现在模特面前,并将相机放在地面上,让镜头朝着她们拍摄时,作者立刻意识到机会来了。作者迅速绕到模特背后,采用较长的焦距,将模特们的美腿以及美腿前面的摄影家都拍了下来。后期通过剪裁,将干扰美腿组合造型的其他视觉元素都排除在外,只留下美腿、一只手和相机,形成了一个大胆又新颖的构图。

关键词:
注意 机会

这张照片的画面不仅突出了女性美腿的造型与组合,而且还给观者留下了想象空间。

无意识的看

有目的的看，在摄影观察与发现中是一种有效的方式，但并不是唯一的方式。摄影的主要魅力之一就是不可预见性。一些事先无法预料的事物，虽然可能与你的预想目的不一致，但却可能更精彩或更值得关注。一般每次外出拍摄时，摄影师都会带有某种目的，因此他们常常采用有目的的看这种观察方式。但优秀的摄影师从来不是只观察与预想目的相同的事物和现象，而是时时以无意识的眼光注意眼前的事物，尽量不放过那些事先没有预期，也无法预期的突发事件或突然出现的事物。

摄影观察时，既要集中注意力，又不能死心眼。美国摄影家爱德华·韦斯顿就是这种时时保持两种观察目光的人。有一次，韦斯顿在海边的悬崖上拍摄心仪已久的云彩，理所当然，他将注意力完全集中在观察天空中的变化上。但拍摄过程中，他无意识地朝悬崖下看了一眼。此时，他宠爱的模特泰拉正俯身卧在沙滩上晒太阳，姿态令韦斯顿眼前一亮。韦斯顿在海边悬崖上拍摄云彩，这是由有目的的看引发的，但并没有妨碍他从有意识的观察转化为无意识的观察，并且因此成就了他的名作《沙滩人体》。

《月升时的夕照村庄》就源自于无意识的看。有一次作者从佳木斯乘火车回北京，正值深秋。火车行驶在东北大平原上，车窗外展现的大多是

关键词：
警觉 精彩

《月升时的夕照村庄》的拍摄源于作者的无意识，作者跟随自己的直觉捕捉下了这美丽的瞬间。