

高品质摄影

光影鉴赏

—— 摄影语言的运用

李 强 编著

浙江摄影出版社

责任编辑 高振杰

夏 晓

装帧设计 黄业成

图书在版编目 (C I P) 数据

光影鉴赏: 摄影语言的运用/李强编著. —杭州: 浙江摄影出版社, 2008.8

(高品质摄影书系)

ISBN 978-7-80686-656-6

I. 光… II. 李… III. ①摄影集—中国—现代②摄影艺术—鉴赏—中国 IV. J421 J405.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第097076号

高 品 质 摄 影

光影鉴赏

——摄影语言的运用

李 强 编著

出版发行 浙江摄影出版社

地 址 杭州市体育场路347号

邮 编 310006

网 址 www.photo.zjcb.com

电 话 0571-85170300-61014

传 真 0571-85159574

经 销 全国新华书店

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 浙江新华彩色印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 7

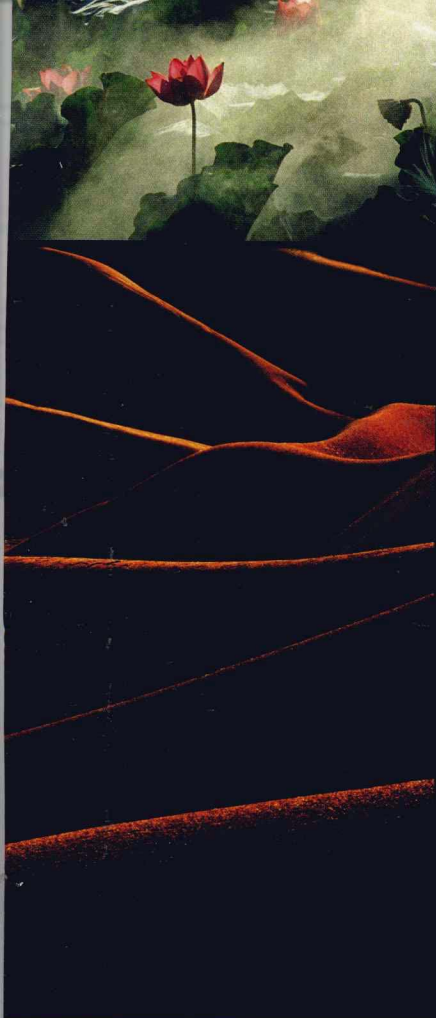
印 数 0001-3000

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-656-6

定 价 36.00元

(如有印、装质量问题, 请寄承印单位调换)

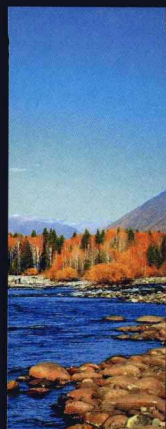

高品质摄影 光影鉴赏

——摄影语言的运用

李 强 编著

浙江摄影出版社

目 录

前言	3
拍摄高度	4
光线意境	12
线条表现	22
色彩构成	28
镜头语言	40
影调变化	46
前景运用	52
特写抓取	58
对比手法	64
背景烘托	70
现场氛围	78
画意表现	86
简洁原则	98
电脑后期	104
后记	110

前 言

现如今,图像充斥于我们生活的各个方面:从大街上琳琅满目的广告到家中的电脑、电视,从电影场景到报纸杂志,图像都无处不在。随着人们生活节奏的加快,纯文字类的读物已经很难再让人有耐心去阅读,人们仿佛更喜欢观看真实、生动、直观的图像。因此,我们已经处在了一个读图的时代,我们应该学会识图,善于赏图,掌握基本的摄影手法和摄影的表达方式,也就是我们通常所说的摄影语言,来提高自己的美学修养和鉴赏水平。

摄影创作是一个系统性的工程,涉及许多相关的摄影环节和方面,只有我们都注意到了,才能拍摄出好的摄影作品。一幅摄影作品如果没有主题语言,没有给人们传达某种主题思想,就失去了它的灵魂。尽管摄影是瞬间的艺术,但摄影人对于摄影语言的运用和瞬间的把握却需要经过长时间的学习和积累。我们学习文字语言要花费许多年的时间,同样要真正理解摄影语言也需要有一个厚积薄发的过程。语言是一个人与社会进行交流的文化工具,语言方式既可以是一个人表达情感的途径,也可以是一个人观看世界的视角。摄影语言作为一种重要的信息交流工具,具有其独特的视觉传达性。摄影语言涉及主体、陪体、角度、色彩、光线、背景、线条、影调等诸多要素,本书将结合精心选择的一些优秀摄影师的作品对摄影语言进行分析和阐述。我们要想创作出生动而有活力的摄影作品,就应该系统地学习和掌握摄影语言,提高摄影的自觉性和主动性,有思考地进行拍摄,进而形成自己的风格,获得更多精彩的瞬间。

李 强

2008年6月

拍摄高度

面对拍摄对象,相机若在垂直方向上变换位置,就会引起拍摄高度的变化,视觉效果也会因此不同。拍摄高度的变化通常有平摄、仰摄和俯摄等几种。随着拍摄高度的改变,画面的许多因素都会相应发生变化。如:主体、陪体、背景的关系变化,透视关系以及水平线位置的变化等。在摄影中,不同的拍摄高度适合于不同的主体或题材,产生的画面效果也截然不同。这不仅对表现拍摄内容起重要作用,也是构筑完美构图不可或缺的一环。

1. 平摄

摄影者所持照相机与拍摄对象处在同一平面上,这是人们常用的拍摄高度。

平摄时,拍摄对象一般不容易变形,与人眼所看到的视觉效果相似,但照片内容很少有变化,不够新颖。平摄时应该处理好地平线在画面中的位置关系。

《蒸汽机车》(辽宁 程若水 摄)采用的就是平摄。作者在画面中真实而又生动地表现了关于蒸汽机车的记忆和印象。

《城墙口中看长城》(北京 殷卫平 摄)也是平摄。作者以城墙口为前景,使画面具有空间感。

2. 仰摄

相机在拍摄对象的水平线以下向上拍摄。采用这种拍摄高度有两种情况:一是仰摄有利于表现被摄体的高大,画面构图需要仰摄;二是被摄体过于高大,不得已而为之。

以仰摄方式拍摄风光,地平线会下降,天空占据画面的大部分空间,给人空灵、清秀的感觉,宜于写意;以仰摄方式拍摄人物,能表现出人物向上的精神风貌和高大的形象;以仰摄方式拍摄建筑,则会有直插云霄之感。这是因为仰摄舍弃了杂乱的背景,使主体突出,画面简洁,并使拍摄对象产生较强烈的透视变形效果。

《西域歌歌》(江苏 刘东 摄)和《冬日·希望》(广东 林朝峰 摄)采用的就是仰摄的创作方法,画面简洁,富有感染力。

3. 俯摄

居高临下,相机以高于主体的方式拍摄。

俯摄适合于表现宏大的场景,能有效地表现拍摄场景的环境特色,给人雄伟深远的视觉感受。如拍摄广场、牧场、山脉等,画面蔚为壮观、气势非凡。

《古厝掩映千家市》(福建 汤大为 摄)、《俯瞰喜马拉雅山脉》(江西 樊丽珠 摄)和《鸟瞰胡杨林》(河北 文大华 摄)都是通过居高临下的独特视角,构筑出与众不同的摄影画面。

摄影者应根据拍摄对象的拍摄特征和自己的拍摄意图选择恰当的拍摄高度。一般来说,俯摄或仰摄容易产生视觉冲击力强的画面,给人以新颖的视觉感受。

《蒸汽机车》(辽宁 程若水 摄)

历史的车轮驶入了今日,蒸汽机车已走过了它辉煌的历史,即将消失在历史的风景之中。该图片采用暖色调,给人以较强的历史感。

辽宁阜新的煤矿曾是亚洲最大的露天煤矿。20世纪60年代,这里有近百台蒸汽机车,可随着电动机车逐渐取代蒸汽机车及煤炭资源的日益枯竭,这里的蒸汽机车即将消失。

拍摄日期 2006年1月。

拍摄数据 佳能EOS30D照相机。

《城墙口中看长城》(北京 殷卫平 摄)

这幅作品的成功之处在于视角的独特新颖——整个画面以历史感很强的黑白城墙为前景,并且适当虚化,与远处的长城烽火台相对比并遥相呼应。该作品曾发表在“车坛影协”摄影网站上,并获“推荐作品”。

作者去连云岭长城拍摄,当走到一段城墙上时,透过墙洞可以看到远景中的长城烽火台,感到视角很好,就拍了下来。

拍摄日期 2006年8月。

拍摄数据 佳能EOS30D照相机,
1/125秒, f/8。

《西域驮歌》(江苏 刘东 摄)

《西域驮歌》表现的是甘南藏族的民俗风情，是一幅优秀的环境人像作品。作者采用仰视的角度，以深蓝的天空为背景，展示了甘肃南部地区的环境特征，表达了作者对藏民辛劳的背水生活的崇敬之情。该作品曾获“上海第八届摄影艺术展”优秀奖。

拍摄日期 2006年2月摄于甘南。

拍摄数据 佳能 EOS20D照相机，17~40毫米变焦镜头，焦距设定在17毫米，1/200秒，f/8，ISO 200。

拍摄日期 2006年12月摄于广东
江门新会的一块大荒地。

拍摄数据 松下FZ30照相机。

《冬日·希望》(广东 林朝峰 摄)

《冬日·希望》是一幅环境人像作品,通过环境与主体的对比来渲染主题。作者在色彩运用方面简练明快,画面感染力强。冬天常给人一种寒冷、万物凋零的感觉,而作品采用仰视的拍摄角度,使模特形象充满了青春与活力,给人以希望和力量。

《古厝掩映千家市》(福建 汤大为 摄)

《古厝掩映千家市》是一幅自然古朴, 真实反映百姓生活的摄影作品。作者选择了俯视的角度, 画面构图新颖, 色彩运用和谐, 影调以灰为主, 表现出普通百姓生活的宁静和原汁原味。

拍摄日期 2002年1月摄于福建省武夷山市的一个古村落——成村。当时是阴雨天气, 拍摄时间约早晨6点钟。

拍摄数据 佳能EOS5照相机, 24~85毫米变焦镜头, 富士200胶片, 使用三脚架。

《俯瞰喜马拉雅山脉》(江西 樊丽珠 摄)

《俯瞰喜马拉雅山脉》这幅作品通过居高临下的拍摄方法展现了喜马拉雅山脉的浩瀚、博大、神秘与瑰丽。整幅画面色调统一、气势恢宏,使人看后顿觉心胸开阔。

这幅作品是作者和几个对西藏仰慕已久的影友乘飞机去拉萨的途中拍摄的。当时的空气能见度非常好,能在高空清晰地看到喜马拉雅山脉的尊容。作者在此时已无法用语言来表达自己的激动心情,只能用照相机记录下这难得一见的壮丽景象。

拍摄日期 2004年4月25日。

拍摄数据 FinePix S7000数码相机, 1/600秒, f/8。

《鸟瞰胡杨林》（河北 文大华 摄）

《鸟瞰胡杨林》采用俯摄的角度来表现胡杨林的壮观景色，展现了秋天胡杨金黄的美丽形象，也体现出胡杨林恶劣的生存环境。通常见到的胡杨图片大多是通过平视或仰视的角度体现其挺拔、刚毅和在恶劣环境中顽强的生命力等特征，而该作品采用空中拍摄，角度比较新颖。傍晚的光线使胡杨树拉出了长长的影子，增强了画面的视觉冲击力。该作品曾发表在“车坛影协”摄影网站上，被评为“封面作品”。

当时，作者在林子里转了半天，也拍了一些照片，可总感觉画面没有新意，于是毅然坐上滑翔机进行航拍。

拍摄日期 2006年11月6日摄于新疆库尔勒罗布林村寨。

拍摄数据 尼康D200照相机，17~55毫米变焦镜头，速度优先模式。

光线意境

光是摄影的灵魂,摄影是一门用光来作画的艺术。光线对于摄影者,就像画家手中的笔,雕塑家手中的刀,音乐家手中的乐器一样。光线不仅使摄影变为可能,而且也是摄影构图、造型的重要手段。摄影家也正是用光影去说话,去真切地描形,生动地传情,独特地表意。如《阳光灿烂的日子》(四川 张兴渭 摄),作者借助逆光照明的光影效果将画面变成了一首岁月抒情诗。

从光质的意义上区分,光可分为直射光和散射光两种。直射光有明显的方向性,会呈现出不同的光影效果和明暗分布。直射光按其照射方向分为顺光、侧光、逆光和顶光,现将其光线效果和构图特征简述如下:

1. 顺光

也称正面光或平光。光线从照相机的背面射来,物体的被摄面全部受光,亮度高,光线照射均匀。用顺光拍摄的画面影像平淡,反差小,层次不够分明,缺少立体感,明暗变化小,缺乏影调的韵味。顺光常用来拍摄亮调照片,表现淡雅的效果。

2. 侧光

侧光是从被摄体侧面射来的光线。它使景物的大部分被摄面受光,少部分背光。采用侧光拍摄的照片立体感强,反差大,层次丰富。在构图中,由于被摄体有明暗变化,因此侧光常用于分别景物的主与次,以建立画面的兴趣中心,起到突出主体的效果。

《白哈巴炊烟》(江苏 陈启亮 摄)和《归》(广西 王庆刚 摄)是在侧逆光的照射下拍摄的。

3. 逆光

逆光又称背光,光线从被摄体后方射来,照相机面对光源。此时,被摄体只有极少部分受光源照射,亮度很低。采用这种光线时,背景要暗,以便突出主体。逆光容易使被摄体出现轮廓线,富有装饰性,可增强画面的形式美感。如要拍摄人像,最好加辅助光。逆光照明形成的画面效果与曝光量的控制有直接关系。

《一帘幽梦》(江苏 苏久华 摄)和《虚空破日映瓯帆》(广东 郑建文 摄)就是利用逆光使画面造型生动,颇具感染力。

4. 顶光

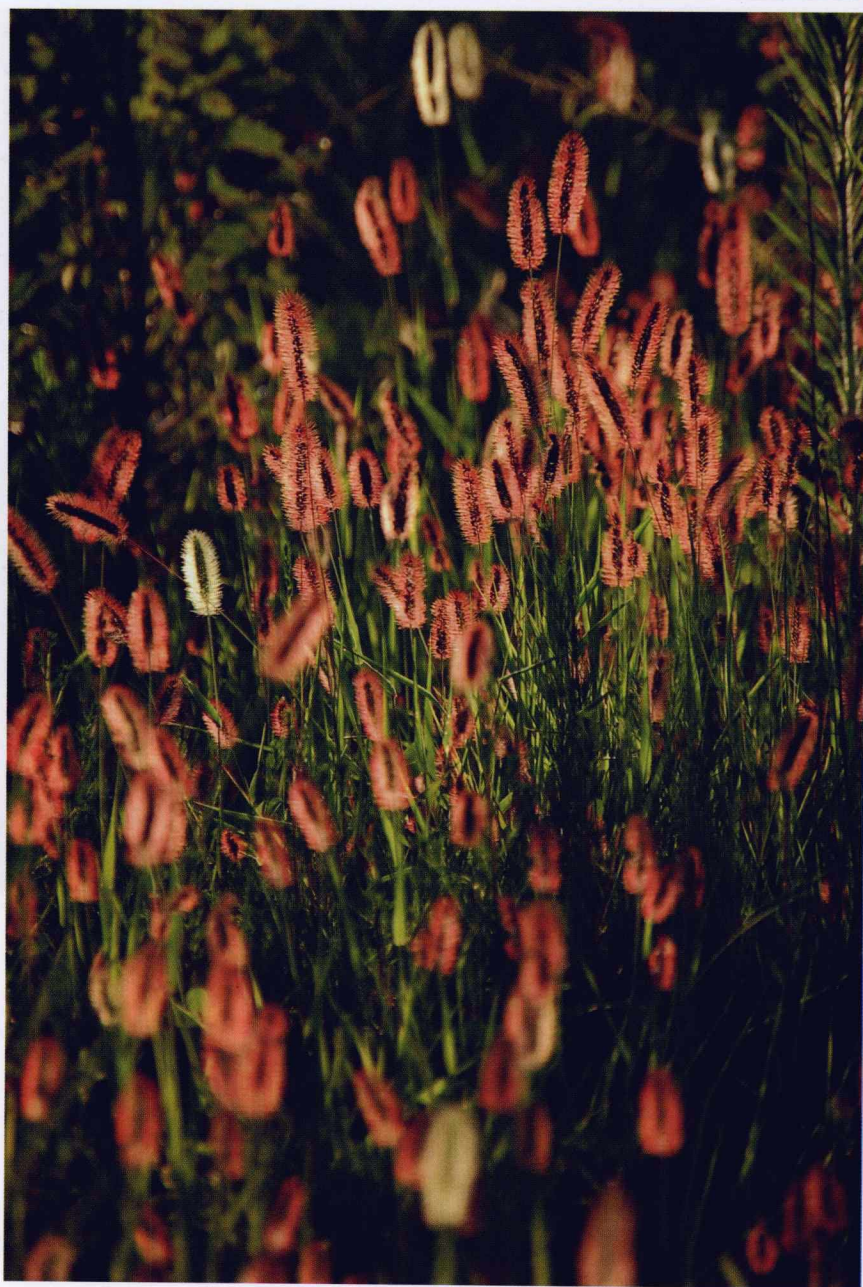
顶光是从景物顶部照射下来的光线,如晴天中午的太阳光。此时被摄体上明下暗,凸处受光,凹处背光,亮度不均,反差强烈。这种光线不适宜拍摄人像,不利于表现被摄体的质感和立体感,易形成强烈的明暗反差,只宜于在一些特殊场合使用。

《雪域圣山》(云南 钟志敏 摄)中的光线透过云层照射在山坡上,使画面颇具神秘感。

光线是变化多端的,因此会呈现出不同的光影效果,创造出不同的意境。特别是在风景摄影中,摄影师要善于等待和选择光线;要善于利用特殊的光线进行摄影创作,如日出、日落或色温变化较大时的光线;要充分发挥摄影记录光线的能力,表现出光的丰富造型和流动变幻。

《风雨香格里拉》(广东 林旭 摄)、《韵》(福建 谢雯熹 摄)和《五花马》(云南 张文海 摄)三幅作品均因光线独特而意境深远,耐人寻味。

总之,光线有加强主题表现、丰富画面形象、表现环境气氛、帮助画面的影调构成等作用。在进行摄影创作时,我们应该有意识地选择和利用不同的光线来创造理想的视觉效果,从而获得更加美妙的画面。

拍摄日期 2006年7月摄于大连
经济技术开发区炮台山。

拍摄数据 尼康D50照相机，
1/400秒，f/5.6。

《阳光灿烂的日子》(四川 张兴渭 摄)

这张照片较好地把握了光线对主体的照射效果，画面虚实结合，具有较强的视觉感染力。

狗尾巴草是生活中最常见、最普通的植物之一，很少会有摄影家拍摄它。但是，本照片中的狗尾巴草在逆光下却显得非常生动，给人以岁月悠悠的情感联想，让人回忆起童年那些无忧无虑的纯真日子。虽然画面中没有人物，但夕阳下的狗尾巴草，却仿佛在讲述着一个个有关我们童年的趣事。

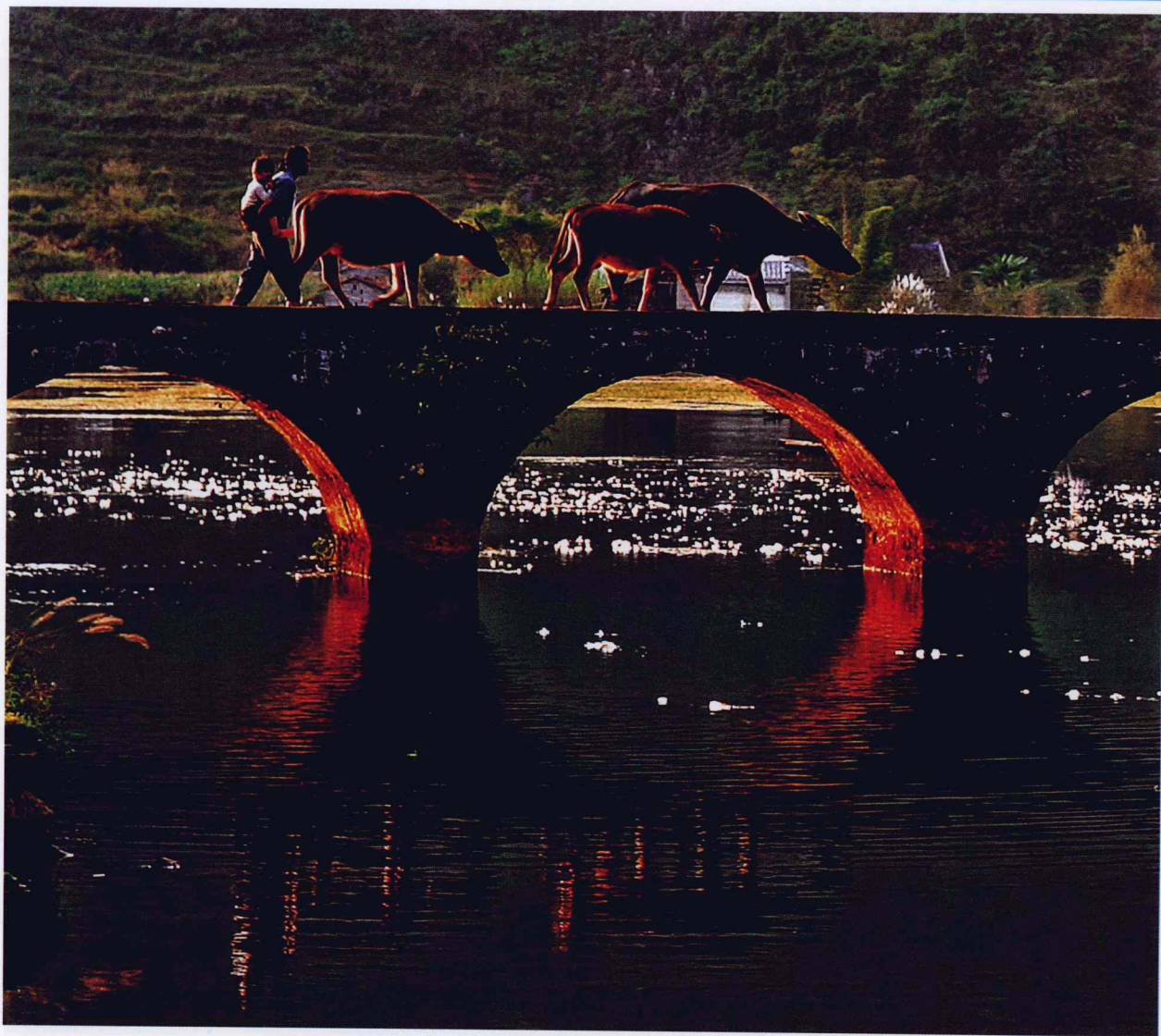
《白哈巴炊烟》(江苏 陈启亮 摄)

《白哈巴炊烟》表现的是在晨光照射下的一个边境山村的优美景象。在侧逆光的照射下,白桦林的色彩格外生动,一幢幢小木屋坐落其中,缕缕炊烟冉冉上升,风景美丽又宁静。白桦林的光影映照出小山村世外桃源般的生态环境。

摄影者采用侧逆光位,对光照下的白桦林进行测光,采用f/10光圈优先模式,保证了景深,试拍后感觉曝光稍嫌不足,即进行+2/3级曝光补偿。

拍摄日期 2006年9月28日摄于新疆喀纳斯白哈巴村。

拍摄数据 佳能350D照相机,镜头焦距50毫米,1/20秒,f/10。

《归》(广西 王庆刚 摄)

《归》是一幅非常生动的乡村生活照,在傍晚光线的照射下,很好地表现了村民暮归的生活情节。柔和的夕阳照射在农妇、孩童以及牛的身上,古石桥也在夕阳下形成弯月的光影,而这一切又在水中形成倒影,极其丰富地表达了“归”这个主题。

拍摄日期 2006年10月19日下午
5:30摄于广西靖西县鹅泉。

拍摄数据 佳能350D照相机,腾龙
17~50毫米F2.8变焦镜头,1/200秒,
f/8。