

JIANZHU SHEYING YISHU BIAOXIAN FANGFA

建筑摄影艺术表现方法

何惟增 著

中国建筑工业出版社

建筑摄影艺术表现方法

何惟增 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑摄影艺术表现方法/何惟增著. —北京:

中国建筑工业出版社, 2007

ISBN 978-7-112-09767-8

I. 建... II. 何... III. 建筑物—摄影艺术 IV. J419.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第185328号

摄影: 何惟增

特约摄影: 吴玫琼

摄影助理: Eileen Ye He (加拿大、美国) Sharon Qinyan Wang (澳大利亚)

责任编辑: 张振光 费海玲

责任校对: 兰曼利

建筑摄影艺术表现方法

何惟增 著

*

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光制版有限公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 18 1/4 字数: 550千字

2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

定价: 148.00元

ISBN 978-7-112-09767-8

(16431)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码100037)

前言 / FORWARD

在当今摄影创作多元化的时代，即使像建筑摄影这类专题摄影，人们也已经不把它局限在一个狭义的角度去说明单一的某个功能，如记录功能或表现功能。何况对美的追求是拍摄者和观者的共识，建筑摄影也不例外，只是对于不同类别的图片，在审美把握的理解上各有不同。一幅在视觉上对观者有吸引力，能唤起观者想不断观赏该影像的图片，一定是在传达被摄建筑某些视觉信息的同时，或在构图的摄影语言上形成一种能够有助于吸引观者视线的画面布局，唤起观者想不断观赏该影像的欲望；或在用光的摄影语言上形成一种符合照片题材的光影效果，营造出影像的某种美感。掌握一些摄影艺术的表现技法，无疑会有助于拍摄的建筑图片在具有记录功能的同时，还能在不同程度上具有某种表现功能，使图片在视觉上更具美感，对观者更具吸引力。

本书选用的408幅图片中，有406幅为笔者近年所拍摄，需要强调的是其中一部分图片选自我院（中船第九设计研究院）《工程项目摄影作品选》（一、二），中国建筑学会理事长宋春华在该书的序言中作了如下评价：“……《工程项目摄影作品选》让我们感受到的不只是九院职工对自己工程项目的再创造，也是对自身成长历史的寻根与解读，是对过去的思考与积累，也是对未来的传承与企盼。”因此，作为一种视觉传媒，建筑摄影是建筑视觉设计的一种再创作，有助于推动建筑文化的传播和发展。

此外，书中超过半数的图片由数码相机拍摄，虽然笔者平时拍照多为专业级的数字和胶片相机，但在为本书挑选图片时却刻意选用由所谓“低端、民用”级数码相机拍摄的图片，目的是想强调：即便在对拍摄器材有特殊要求的建筑摄影中，利用普通的数码相机也同样可以拍出质不错的图片。只要善于发现建筑视觉艺术的形式美（当然也包括建筑环境的形式美），善于运用光和构图的造型艺术来表现这种视觉艺术的形式美，我们使用任何相机都可以拍摄出在视觉上具有美感，质量上乘的照片。当然，选择这类相机拍摄的图片还可以使本书更贴近基层建筑摄影工作者，使图片具有更强的参考性。

何惟增

2007年12月18日于上海

目录 / CONTENTS

第一章 对建筑摄影艺术的理解

1 / 25

- 1.1 建筑摄影艺术是表现建筑形式美的视觉艺术 2
- 1.2 照片用途对表现技法的影响 3
- 1.3 正确对待摄影中的“透视失真”现象 16

第二章 建筑摄影构图

26 / 87

- 2.1 选好拍摄主体 28
- 2.2 寻找能表现主体特征的最佳拍摄点 30
- 2.3 用镜头成像特性推敲构图 41
- 2.4 前景和背景在构图中的作用 45
- 2.5 线条在构图中的造型作用 54
- 2.6 对比手法的运用 74
- 2.7 色彩在构图中的作用 82
- 2.8 组照的拍摄 84

第三章 建筑摄影用光

88 / 127

- 3.1 光线的方向与强度 90
- 3.2 光线的色彩与色温 96
- 3.3 用光突出被摄主体 104
- 3.4 用阴影表现建筑的立体空间 110
- 3.5 用光表现轮廓剪影 114
- 3.6 用光表现材料质感 119
- 3.7 用光表现空间深度 124

第四章 营造画面气氛

- 4.1 用光营造画面气氛 130
- 4.2 巧用影子营造画面气氛 141
- 4.3 利用建筑环境营造画面气氛 146
- 4.4 注意人物对营造画面气氛的作用 155

128 / 157

第五章 用光把握影调 提升画面效果

- 5.1 利用影像反差把握影调——硬调和软调 161
- 5.2 利用影像深浅把握影调——高调和低调 169
- 5.3 利用影像色彩把握影调——暖调和冷调 177

158 / 195

第六章 建筑夜景——光的魅力

- 6.1 拍摄夜景神秘色彩的时段与技法 198
- 6.2 捕捉流光溢彩的精彩瞬间 219

196 / 225

第七章 眼明手快 捕捉精彩瞬间

- 7.1 在光影变化中捕捉建筑神韵 228
- 7.2 捕捉天空精彩瞬间 为影像增光添彩 236
- 7.3 抓拍动感瞬间 增添影像活力 247

226 / 253

第八章 建筑室内摄影

- 8.1 突出重点 学会取舍 266
- 8.2 室内摄影的用光特性 276

254 / 286

JIANZHU SHEYING YISHU BIAOXIAN FANGFA

第一章

对建筑摄影艺术的理解

1.1 建筑摄影艺术是表现建筑形式美的视觉艺术

我们在谈到用摄影艺术表现被摄对象时，主要是指用光和构图；而在谈到建筑视觉艺术时，主要是指建筑的形式美，包括形体、轮廓、线条、尺度比例、质感、色彩等等，也就是视觉要素中的形、色、质。因此，建筑摄影艺术可以被理解为是运用光和构图的造型艺术来表现建筑视觉艺术的形式美，当然也包括建筑环境的形式美。

上述提及的建筑视觉艺术形式美的要素也是建筑摄影中被摄体的视觉要素，但在以照片形式表现三维立体空间的建筑物时，这些视觉要素并不是也不可能以相同的地位同时在画面上得到表现，特别是当我们为了某个目的（主观或客观）而拍摄某个被摄体，或需要重点表现它的某一特征时更是如此。因此，如何选择被摄体，运用哪些摄影的造型手段来表现它的哪些视觉要素，主要取决于拍摄者的创作意图和照片的用途。但无论拍摄者的创作意图和照片的用途如何，表现建筑视觉艺术的形式美则一定是建筑摄影艺术的表现主题。

一般来说，掌握以下几点对表现建筑视觉艺术的形式美十分重要：

1. 善于发现与创作意图或照片用途相适应，对你有吸引力，能为之心动的被摄体：它可以是一栋建筑物，也可以是群体建筑或城市的鸟瞰；可以是完整的一栋建筑物，也可以是它的局部，甚至一个细部节点。

2. 寻找能反映被摄主体特征，视角独特的拍摄点，这是取得构图成功的关键之一。取景构图不仅要考虑主体的视觉效果，还要注意环境对画面的影响。

3. 学会用镜头观察世界，灵活运用镜头的成像特征来推敲构图，力求新颖。

4. 努力寻找、等待、捕捉理想的光影效果，为画面增添艺术的感染力，把人们难以看到的精彩瞬间凝固在照片上。

5. 正确曝光、精确对焦，对光圈、快门、焦距三大要素的内涵有深层次的理解和熟练的运用是作品获得成功的技术保障。

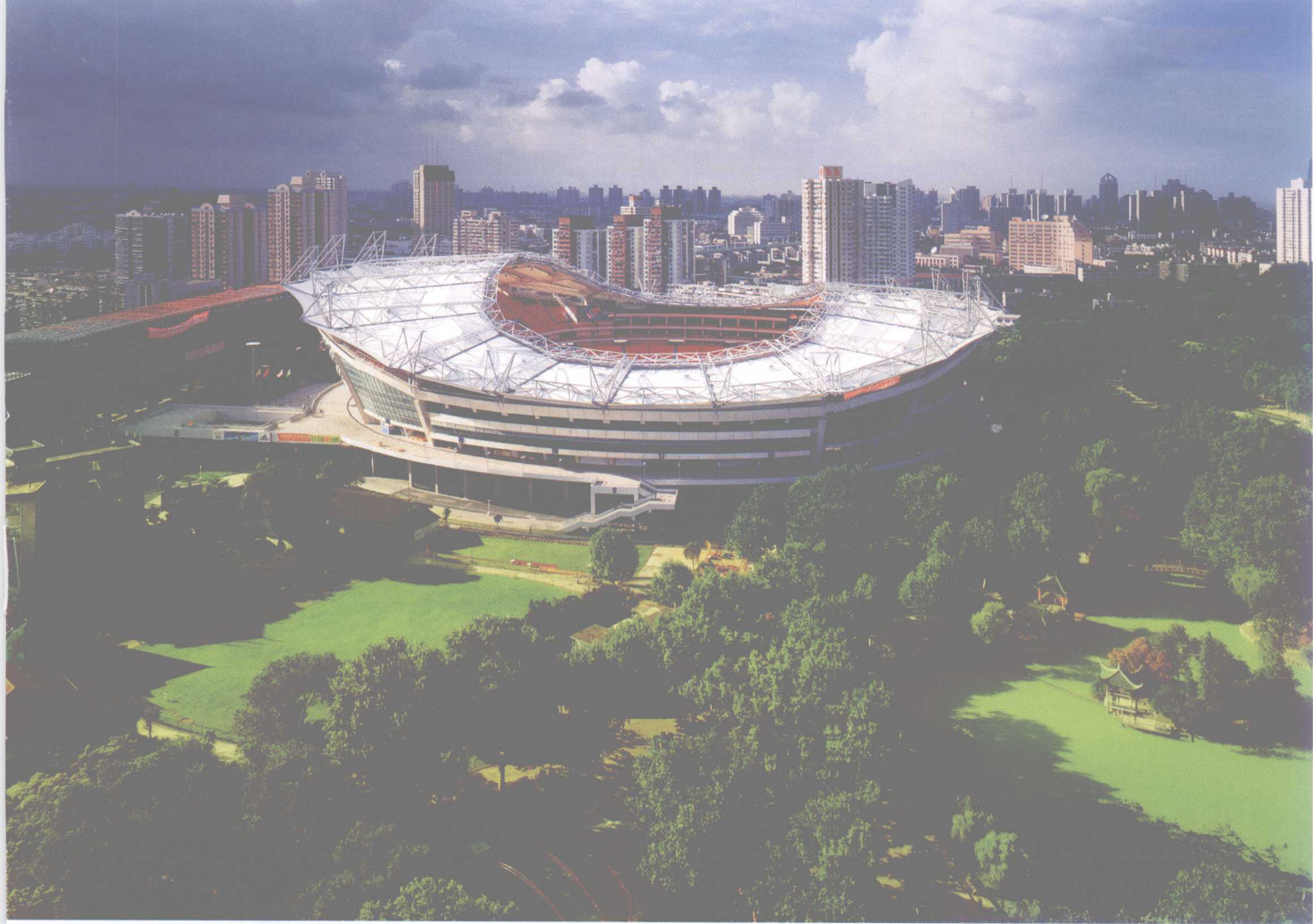

图1.1 上海虹口体育中心

器材：荷兰金宝Wide 580相机，配90mm镜头加中心渐变灰镜，柯达E100VS，f/32，1/8秒。

1.2 照片用途对表现技法的影响

影响摄影艺术表现技法的因素很多，照片的用途是其中最主要的因素之一。了解照片的用途和相应的拍摄特点会有助于提高拍摄的质量，使拍摄的内容和照片的表现形式更符合读者的需求。

建筑照片的用途十分广泛，建筑界的各行各业，摄影界的方方面面，以及新闻、旅游、商业广告、档案资料、商业画廊等都需要主题突出，表现力强的作品。但不同的读者群体对选题、视角、构图、用光以及控制“透视失真”的要求存在很大的差异。

使用建筑照片人数最多的群体是与建筑有关的专业人士，如建筑师、规划师、景观设计师、室内设计师、大专院校建筑系师生，以及建筑的开发、营造、

管理和为这些读者群体服务的专业报刊杂志、书籍专著等等。这一读者群体是建筑的投资者、设计者、建设者和管理者，对建筑的方方面面最有发言权，对建筑照片的需求量也最大。为这一群体拍摄时，摄影师应该更多地从建筑专业的角度考虑，拍摄视角、用光、构图都应突出表现建筑的形体、空间、色彩和质感，画面的影像应该表现得清晰细腻，质感表现得栩栩如生，建筑的“透视失真”也应根据需要得到有效控制，从而把建筑设计的精华，建筑中最美的视觉要素传达给读者。图1.1《上海虹口体育中心》恰当的高视点可以清晰地展现体育建筑大跨度钢桁架膜的屋顶结构特征，并把由近至远的建筑环境交代得清楚明了。

图1.2《远眺陆家嘴金融贸易区夜景》，照片构图具有典型的鸟瞰图效果，属于城市风光类作品，房地产企业的投资者、建设者、管理者都需要这类城市风光照片。拍摄这类照片的经济回报取决于拍摄的题材、构图、用光，也取决于图片影像的质量。图1.3《屋顶花园景观》和图1.4《住宅入口》属于资料类图片，拍摄这类照片应该真实，但并不等于不需要注意表现技法，构图和用

光同样应有利于表现被摄体，使读者通过图片（有时还会配以简要的文字说明）了解设计师的设计意图，有所借鉴，有所启迪。图1.5《高层住宅》和图1.6《钢结构厂房》是设计院为出版《工程项目摄影作品选》而拍摄，因为是“工程照片”，被摄主体在画面中表现得真实，主体的“透视失真”得到有效控制；因为是“摄影作品”，所以构图、用光十分讲究，画面具有可观赏性。

图1.2 远眺陆家嘴金融贸易区夜景

器材：荷兰金宝Wide 580相机，配90mm镜头加中心渐变灰镜，柯达E100VS，f/32,120秒。

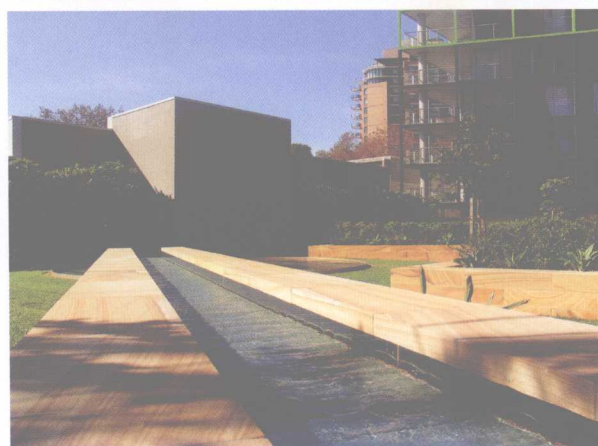

图1.3 屋顶花园景观（组照，悉尼）

器材：索尼 DSC-F828数字相机，f/8，光圈优先。

《屋顶花园景观》属于资料照片，如果作为个人收集自用，拍摄就随意得多，选题、视角、构图、用光只要自己满意就行，因为读者是你自己；如果是为了某个建筑专题拍摄，并准备发表或出版，那要求就会严格得多，特别是选择的拍摄内容。只有选好拍摄主题，只有把设计人员需要的参考题材作为拍摄内容，只有读者能从照片中读懂设计师的设计意图，照片才有参考价值，才有可能被采用。

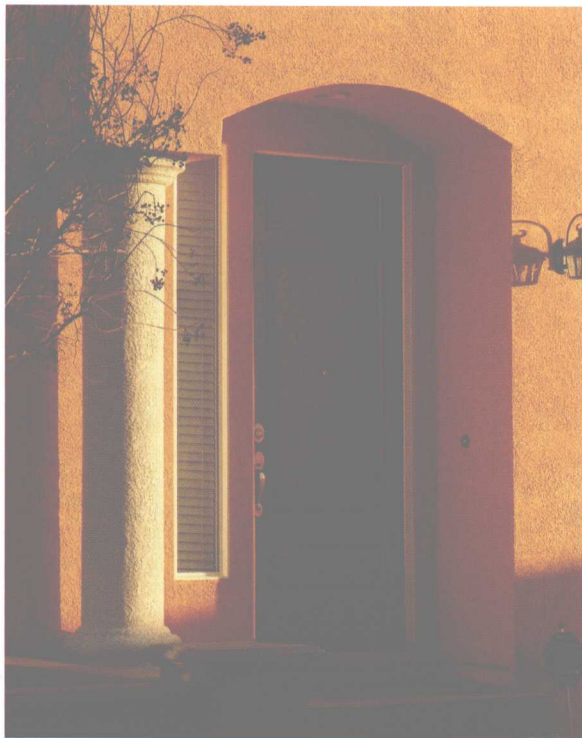

图1.4 住宅入口（美国加州，上）

器材：美能达7H数字相机，f/8，光圈优先。

摄于美国加州RIVERMARK住宅区，表现的是一栋普通住宅入口处的空间处理，从建筑设计的角度看有一定的参考性，属于资料照片。拍摄这类照片同样需要讲究构图、用光，以便能把被摄体的空间、色彩、质感，特别是通过阴影把入口处的立体空间准确地传达给读者。

图1.5 高层住宅（上海，下）

器材：哈苏Arc Body相机，配35mm镜头加中心渐变灰镜，柯达E100VS，f/16, 1/30秒。

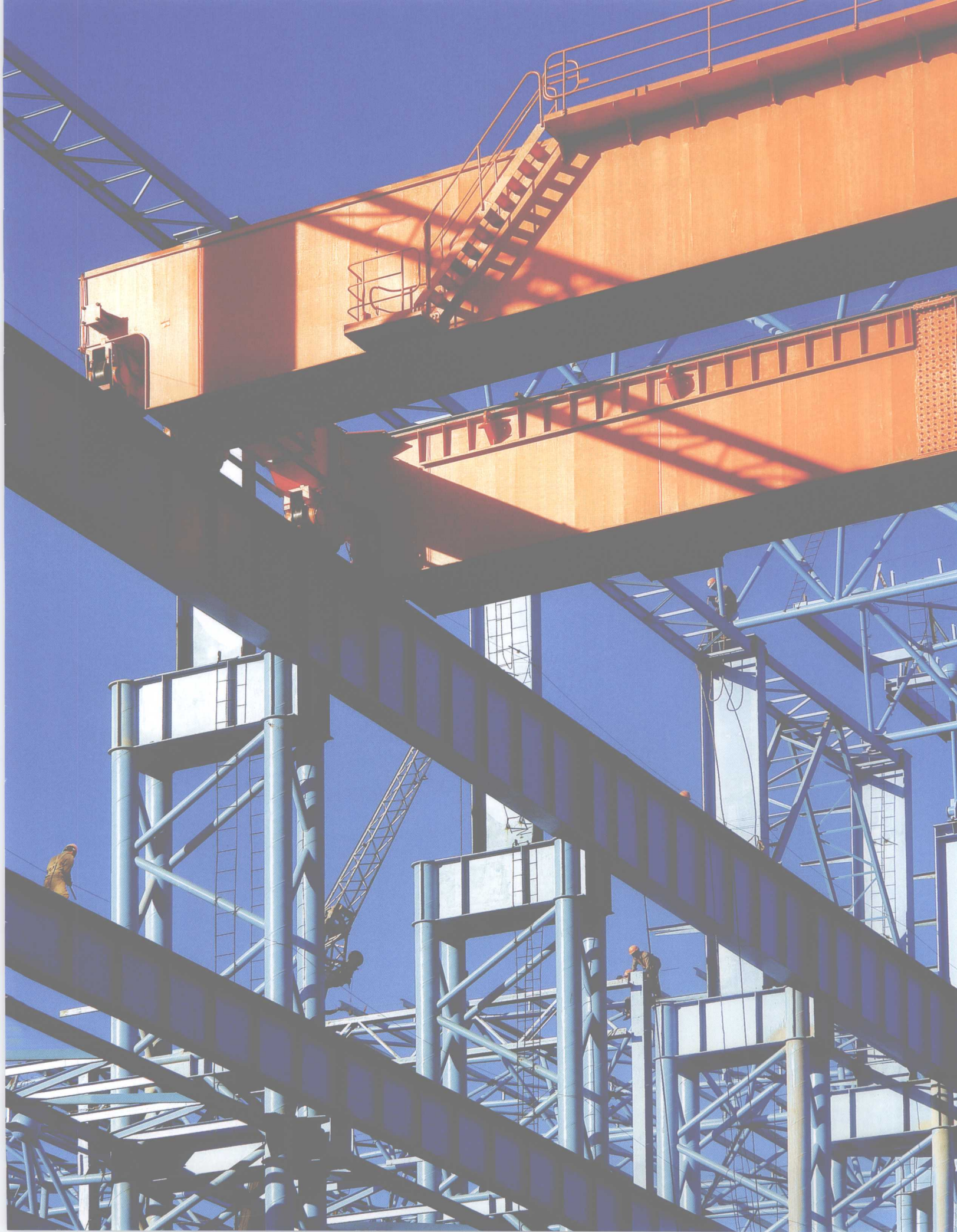
近距离拍摄高层建筑时，使用移轴相机可以将画面中的主体建筑按照构图需要上下移位，而建筑物的垂直线在画面中仍保持垂直。就器材而言，建筑摄影与其他门类摄影的最大区别就是用于建筑摄影的专业器材应该能对影像的“透视失真”进行控制。

图1.6 钢结构厂房（右）

器材：索尼 DSC-R1数字相机，f/8，光圈优先。

运用中长焦镜头能对厂房的纵向空间进行压缩，强化厂房柱子排列有序的特点，并利用光影的造型和色彩的对比对画面进行有韵味的组合，突出了现代钢结构厂房中柱子、牛腿、吊车梁以及屋架等构造关系，画面有简约而非简单的视觉效果。

专业建筑摄影师之外的摄影师和摄影发烧友是建筑摄影作品的另一个庞大的创作群体，他们是优秀建筑摄影作品的主要创作者。这类作品在摄影界的主要用途是参加影赛、影展，在摄影专业报刊杂志上发表。读者对这类作品的解读标准与用于建筑专业的作品有较大的区别，特别是用于参加影赛的作品，若仅以拍摄建筑的素材照片去参加影赛会明显吃亏。用于参加影赛的作品最好先详细了解影赛的性质，主办方举办影赛的目的与要求，参赛者的水准后，再拍摄切题、视角独特、用光构图富有创意的作品参赛。一般来说，这类作品更多突出摄影艺术语言的运用，通过作品向读者传达自己的某种情感。而我们

在为建筑界拍摄作品时却更多的是考虑通过摄影表现主体，向读者传达被摄对象的某些视觉信息。

图1.7《山村夜色静悄悄》、图1.8《楼中楼》、图1.9《长城》、图1.10《中国海关》均在各种不同类型的影赛中获奖，它们的表现手法明显不同于为建筑专业拍摄的照片。图1.11和图1.12的拍摄对象都是旧金山艺术博物馆，前者用纪实的手法记录柱廊顶部的艺术造型，在建筑专业上有一定的参考价值，后者则利用水中倒影的形态语言表现柱廊，追求抽象的形态美，但在建筑专业上没有任何参考价值。同样的被摄主体，表现的技法不同，照片的读者群体自然也会不同。

图1.7 山村夜色静悄悄（安徽宏村）

器材：哈苏Arc Body相机，配75mm镜头，柯达E100VS，f/22，60秒。

采用风光摄影的手法表现鳞次栉比的皖南古民居，意在表现地域文化中独树一帜的徽派建筑文化。画面气氛依赖自然环境营造，与都市“华灯初上”的繁华景象形成鲜明对比，突出表现古村落的神秘感。

图1.8 楼中楼（上海）

器材：哈苏Flex Body相机，配140-280mm镜头，柯达E100VS，f/22,60秒。

利用幕墙玻璃的反射特性和光影变化抽象表现建筑。这类作品并不注重表现建筑的真实性和，而是重在通过建筑表现光影的魅力。从建筑专业的角度，影像不属于建筑摄影的作品范畴，但就摄影创作而言，不同的表现形式，不同的表现技法有利于摄影创作的繁荣。

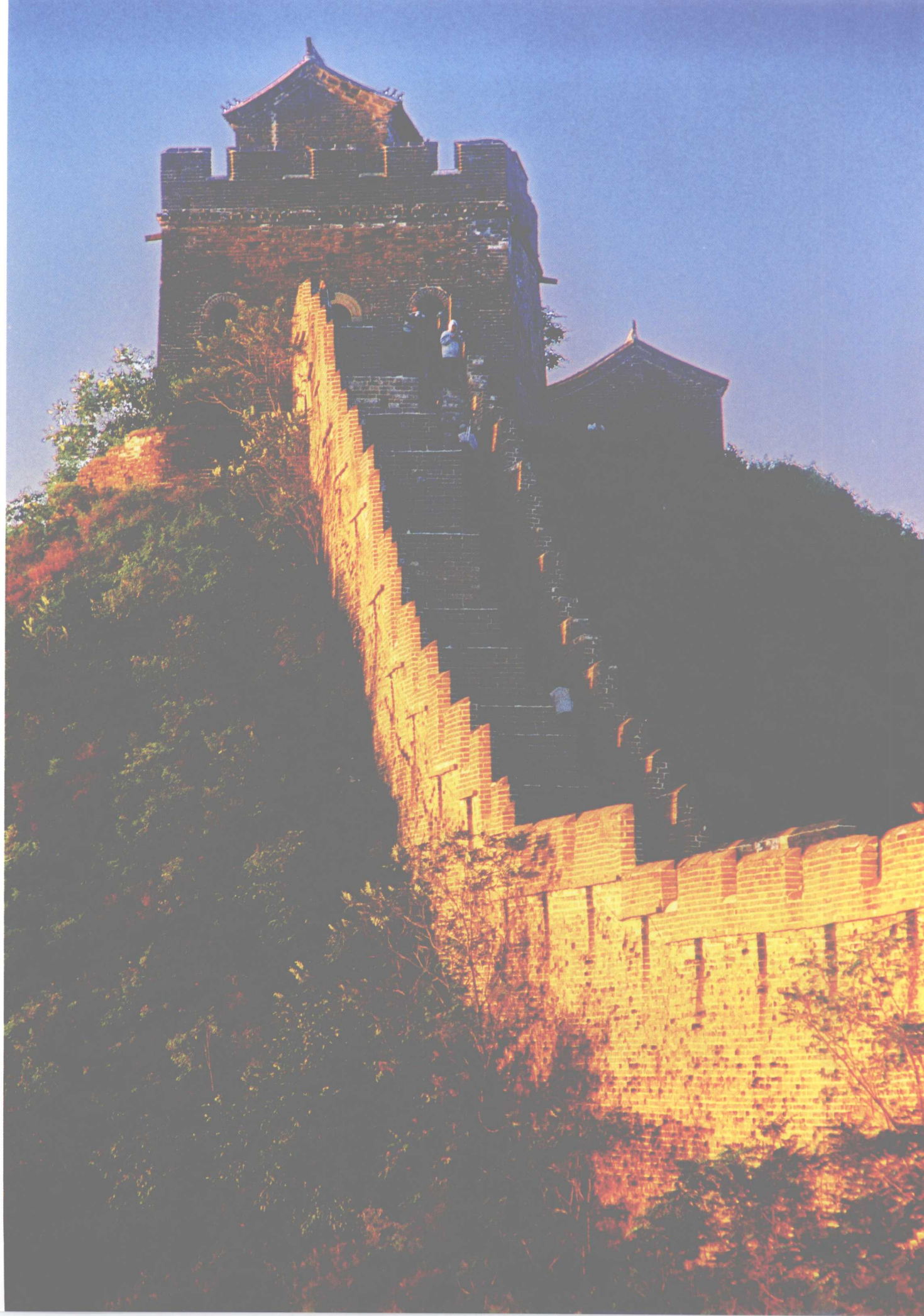

图1.9 长城 (左)

黎明时分，低色温的光线给画面营造了一种特殊的光影效果。器材：尼康F90X相机，腾龙AF28-200变焦镜头，柯达100负片， $f/11$ ，光圈优先。

图1.10 中国海关 (上海，上)

器材：哈苏Arc Body相机，配45mm镜头加中心渐变灰镜，柯达E100VS， $f/22$ ，60秒。

地面积水形成了忽隐忽现的建筑倒影，别有一番情趣。拍摄这类照片需要对周围环境善于观察，及时捕捉。作品应该属于在光影构图上标新立异，建筑比较抽象，在建筑专业上完全没有实用性，但在摄影界有一定的读者。