

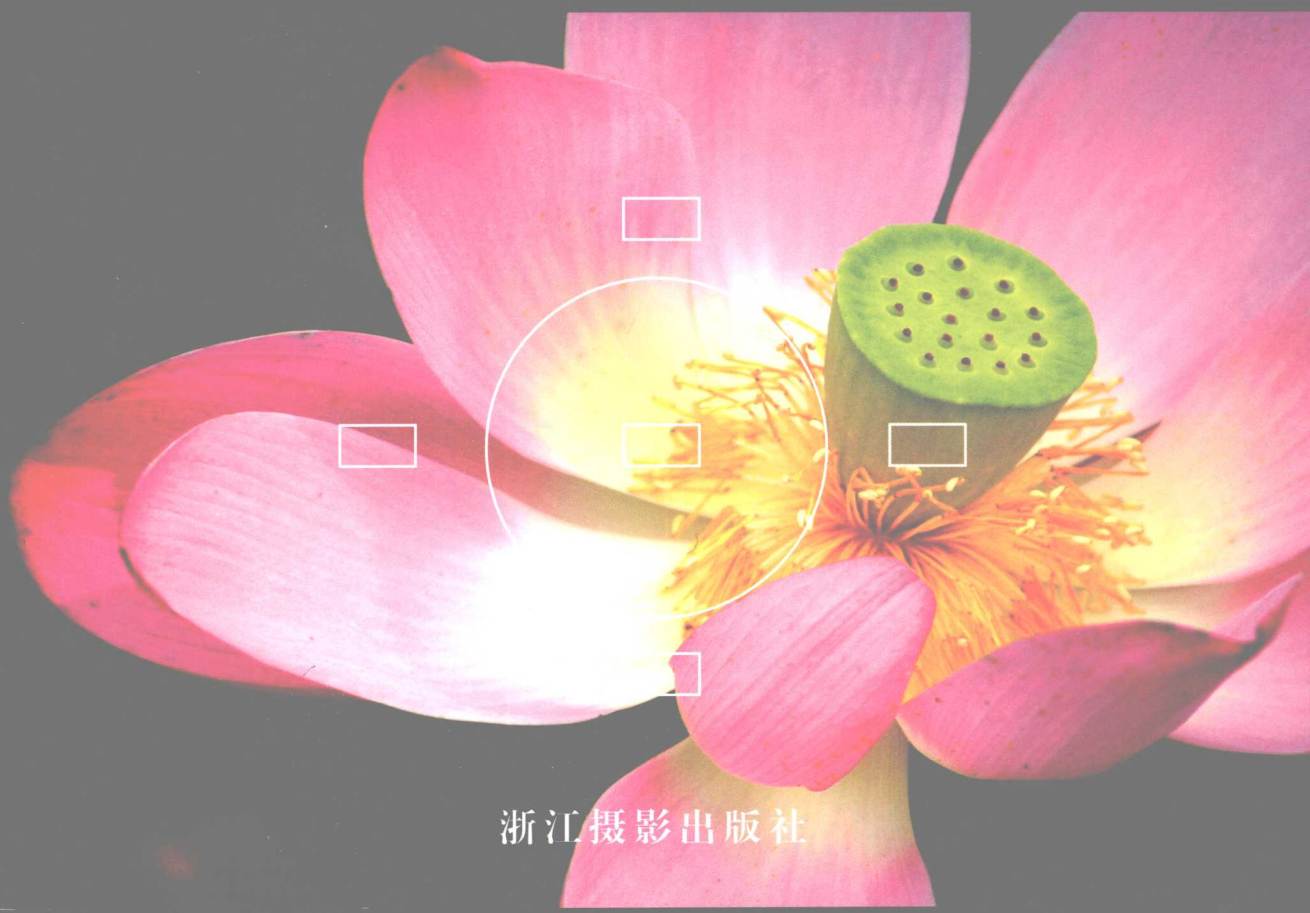

“一点通”实用摄影系列

PHOTOGRAPHING

拍 荷

丁允衍 陈晶 著

浙江摄影出版社

沐风图书工作室策划

策 划：段战江 韩慧琴

设 计：河 源

责任编辑：夏 晓

责任校对：朱晓波

图书在版编目(C I P)数据

拍荷/丁允衍, 陈晶著. —杭州: 浙江摄影出版社,
2008.10

(“一点通”实用摄影系列)

ISBN 978-7-80686-689-4

I. 拍… II. ①丁…②陈… III. 荷花—摄影技术 IV.
J419.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第158945号

“一点通”实用摄影系列

拍 荷

丁允衍 陈晶 著

出版发行：浙江摄影出版社

地 址：浙江省杭州市体育场路347号

邮 编：310006

网 址：www.photo.zjcb.com

电 话：0571-85170300-61008

经 销：全国新华书店

制 版：杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷：浙江新华彩色印刷有限公司

版 次：2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

开 本：16开

字 数：30(千)字

印 张：6

书 号：ISBN 978-7-80686-689-4

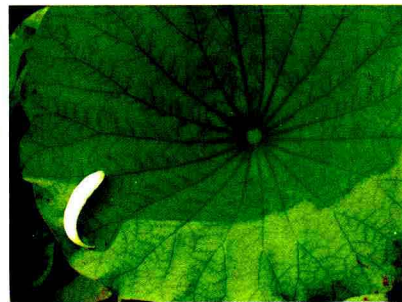
定 价：25.00元

(版权所有 翻印必究)

“一点通”实用摄影系列

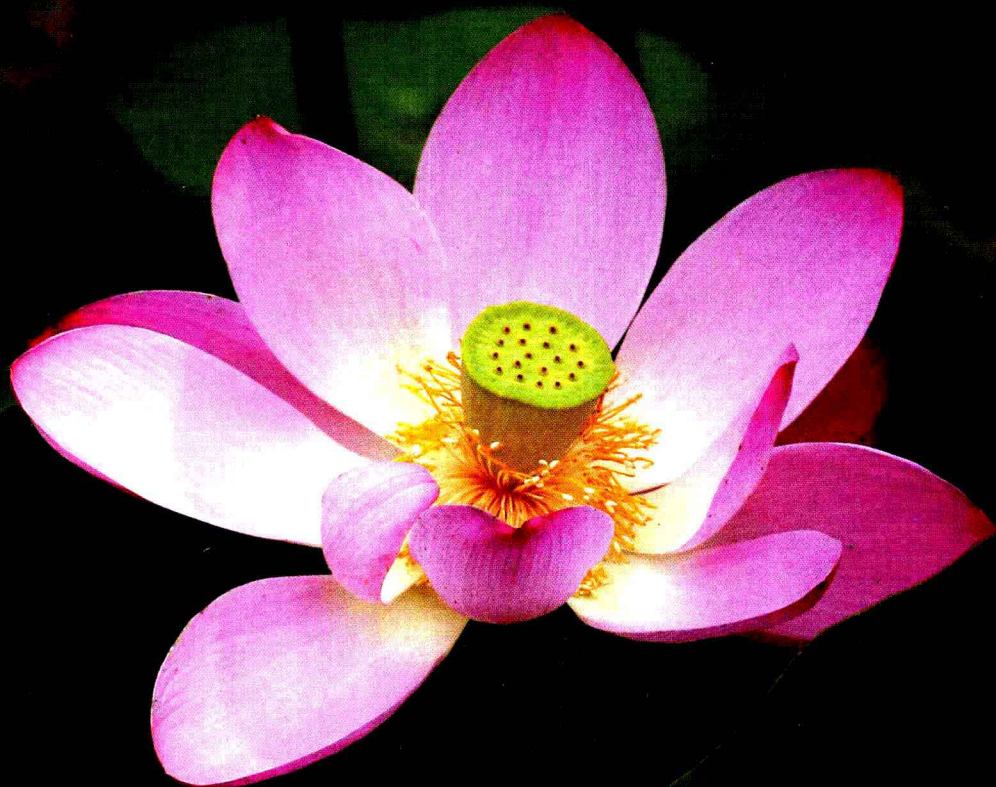
PHOTOGRAPHING

拍 荷

丁允衍 陈晶 著

浙江摄影出版社

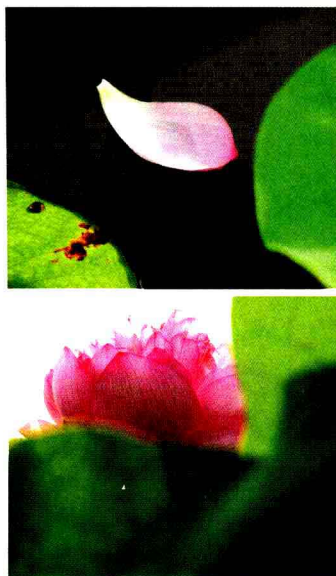

catalog 目录

导言	6
----	---

第一章 荷花的拍摄方法

1.1 两种观赏——从艺术视角入手来学摄影	9
1.2 认识主体——生命形式的赞美和寄托	11
1.3 初识光线——摄影是光的世界	14
思考题1	15
1.4 抓住特点——荷花的色、形、线、影	17
荷之色/荷之形/荷之线/荷之影	
1.5 把握特征——空间感、立体感和质感的表现	26
1.6 掌握用光——熟悉用光规律	29
1.6.1 利用特定的光线条件，刻画形象	29
1.6.2 利用特定的光线条件，强化语境	33
思考题2	34
1.7 利用对比——拍好荷花中近景的重要方法	35
1.8 发现节奏——拍好荷花中全景的有效方法	38
1.9 重视构图——利用选择性构图，简化元素，提升美感	39
1.9.1 构图体验	39
1.9.2 取景三步曲	45
思考题3	50
1.10 运用技巧——运用摄影特有的技术条件，突出主体	50
1.10.1 照相机镜头的运用	50
1.10.2 曝光技术	53
思考题4	53

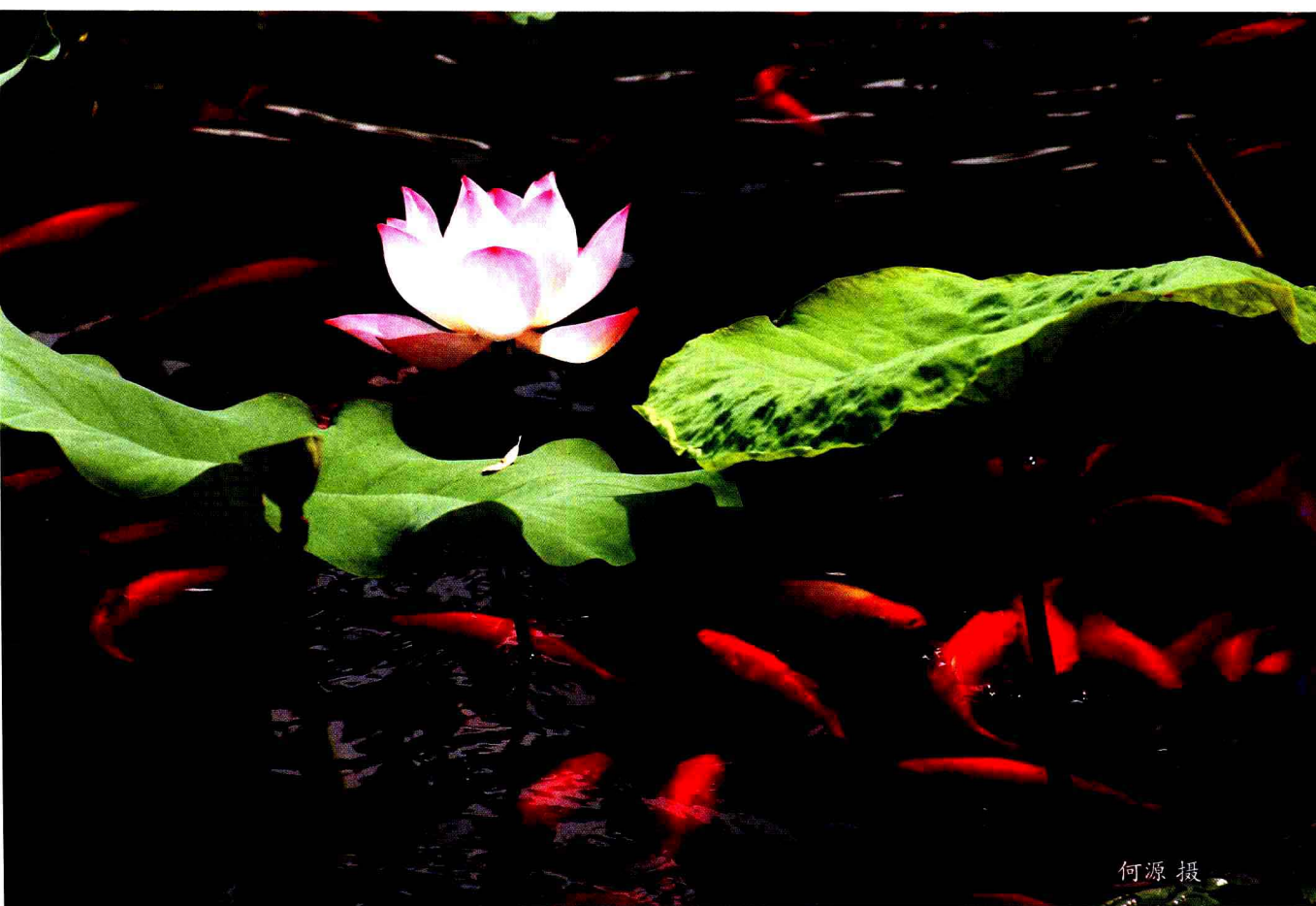

catalog 目录

第二章 拍摄实例

2.1 构成练习——摄影造型元素的综合应用	55
2.1.1 练习：荷花作为主体的画面构成之一	55
目的：学习变换主体荷花的位置	
2.1.2 练习：荷花作为主体的画面构成之二	57
目的：感受画面中荷花的位置与陪体的呼应	
2.1.3 练习：荷花作为主体的画面构成之三	60
目的：学习变换画面的视觉中心	
2.1.4 练习：荷叶作为主体的画面构成之一	62
目的：利用单调荷叶的变化，学习确立画面的视觉中心	
2.1.5 练习：荷叶作为主体的画面构成之二	63
目的：感受荷叶的协调与对比	
2.1.6 练习：荷花与荷叶处于均衡状态的画面构成	64
目的：利用和加强画面中造型元素的对比	
2.1.7 练习：荷花与环境的构成之一	65
目的：感受荷花的环境特点和画面基调	
2.1.8 练习：荷花与环境的构成之二	67
目的：学习在不同环境里表现荷花	
2.1.9 练习：荷花与环境的构成之三	68
目的：感受在不同环境里的荷花与其周围的生物	
2.1.10 练习：画面构成的单一性	69
目的：学习利用单一的元素，简化画面构成	
2.1.11 练习：画面构成的统一性	70
目的：学习利用元素的节奏感，统一画面	
2.1.12 练习：荷花组照	71
目的：学习荷花组照的编制思路及其方法	
2.2 作品交流——当形式成为一种语言	74

何源 摄

第三章 照相机的选择和使用

3.1 照相机的选择——以“够用”为原则	83
3.1.1 专业级与消费级的根本区别	83
3.1.2 发展中的消费级数字照相机	85
3.1.3 “够用”的实际选择	86
3.2 拍摄注意事项	88
3.2.1 准确曝光	88
3.2.2 合理曝光	90
3.2.3 测光方法	90
后记	94

(何源 摄)

导 言

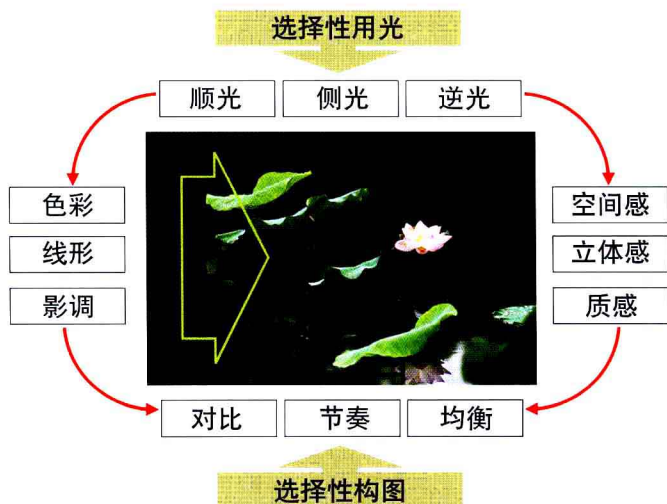
摄影是造型艺术，是记录的艺术，也是光的艺术。为了打好摄影学习的基础，本书根据摄影工具可选择性的特点，将摄影定位在直接运用照相设备，一次性取得的图片（静态）形象，而不包括直接加工（如多重曝光）和间接加工（后期处理）获取图片形象的方法。目的是使摄影学习立足客观形象的选择，强调在客观视野中进行选择和判断，从而发现和表现符合主观意图的形象。

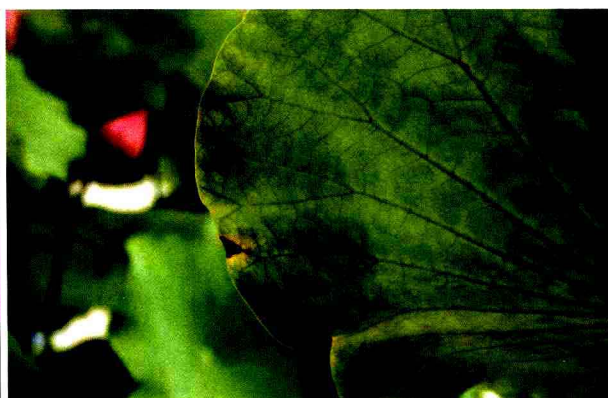
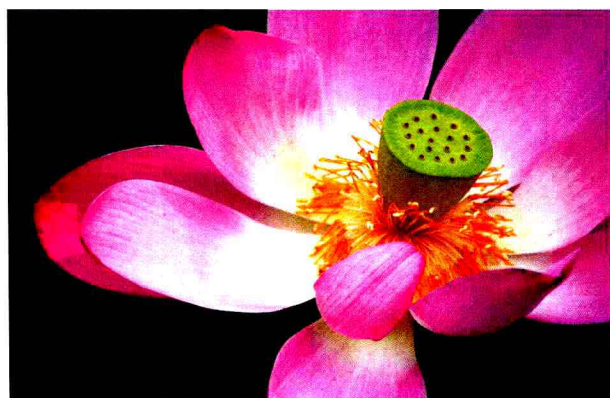
摄影的选择性方法是相对于绘画的重构性方法而言的，是由摄影工具——照相机的特点所决定的，是在自然事物中选择和截取某

个典型场景的方法；而绘画则以自然或社会事物为参照，在想象中重新构筑一个典型画面。两者的根本区别就在于绘画是重新构筑生活和自然的表现力，而摄影是发现与选择具有表现力的生活和自然。绘画重在把对生活 and 自然表现力的积累，在绘画中加以组合；而摄影则主要靠敏锐的洞察力，直接发现和选择具有表现力的对象，实录“现场”。

摄影的选择性方法涉及了三项重要的选择，一是选择拍摄对象；二是选择拍摄设备和技术；三是选择拍摄对象的造型条件。选择的是“拍什么？”“用什么拍？”“怎么拍？”。本系列丛书虽然有特定的拍摄对象，即拍荷、拍竹、拍水，但是，在实际拍摄时仍需要进行选择，以确定拍“这一个”或“那一个”的问题。在后两项选择中，尽管两方面有一定的联系，但是“选择拍摄设备和技术”往往更容易受到客观条件的限制，而“选择拍摄对象的造型条件”却可以在既定的设备条件下，完全由拍摄者自主控制。因此，我们把“选择拍摄对象的造型条件”作为学习的重点。

“拍摄对象的造型条件”是指特定光线条件下，拍摄对象的线形、色彩、影调的变化对空间感、立体感、质感表现的影响及其画面构成，包括了“摄影造型原理”的基本内容（如图），其重点是选择性用光和选择性构图。摄影造型是有规律可寻的，只是在实际拍摄中，由于拍摄对象的不同，引起线形、色彩、影调等造型元素的变化，带来不同的选择性结果。因此，笔者希望大家通过对本系列的学习，不仅能够学习并感受拍荷、拍竹、拍水的特点，而且能够逐步理解和掌握摄影造型的基本规律，这对各类题材摄影的学习和提高都将是十分有益的。

第一章

荷花的拍摄方法

1.1 两种观赏

——从艺术视角入手来学摄影

外出游览，一望“接天莲叶无穷碧”（《晓出净慈寺送林子方》宋·杨万里）是一种观赏；把荷花拍成照片，凝视一幅幅“风光不与四时同”（同前）的摄影作品也是一种观赏。但是，看荷花与看荷花照片并不是一回事，观赏荷花往往是我们的视觉、听觉、嗅觉，以至心境、平素的修养等综合感受；而看荷花照片，留下更多的却是视觉感受了，值得不值得观赏，全在于照片直接给予我们的视觉感受——“可没有看到的那么好”，“拍得清楚”，“比实际看到的还好看”，“拍得有味”。大概这是人们对照片的四种不同层次的大众评价。这些不同的评价，完全出自人们看照片的感受，即对画面的视觉感受。这里我们尝试分析一下上述四种评价的成因。

第一种，“可没有看到的那么好”。可见这张照片拍得不够好，那么当时为什么按下快门了呢？原因是拍摄者沉浸在一种综合感觉中，忽略了或者还不了解利用纯粹的视觉感受。

第二种，“拍得清楚”。这是对照片的一般性评价，拍摄者并没有摒弃其他感官的感受，但是拍摄者掌握了起码的拍摄要领，拍摄对象明确，主体相对突出，使照片有了一般的视觉感受。（图1-1）

第三种，“比实际看到的还好看”。这是对照片的较好评价，拍摄者基本摒弃了其他感官的综合感受，有意识地把一种被强调的视觉感受集中体现在照片上，让人感到了视觉的冲击，比实际景物有较强的形式感。（图1-2）

第四种，“拍得有味”。这是对照片艺术方面的评价，拍摄者摒弃了其他综合感受的干扰，集中于视觉感受，有意识地去发现、运用和强化视觉感受，提升形式感，深化内涵，尽力去达到一种新的视觉境界。（图1-3）

在评价中，我们看到了两种观赏之间的区别，同时也看到了一种联系。拍摄者没有看到荷花，就不可能拍到荷花照片，但是要拍好荷花照片，并不是简单地把看到的拍下来就行了。这里有一个视觉变换过程，就是拍摄者要摒弃看景的综合感受，而把所有的感受集中为看景的视觉感受，再把这种视觉感受通

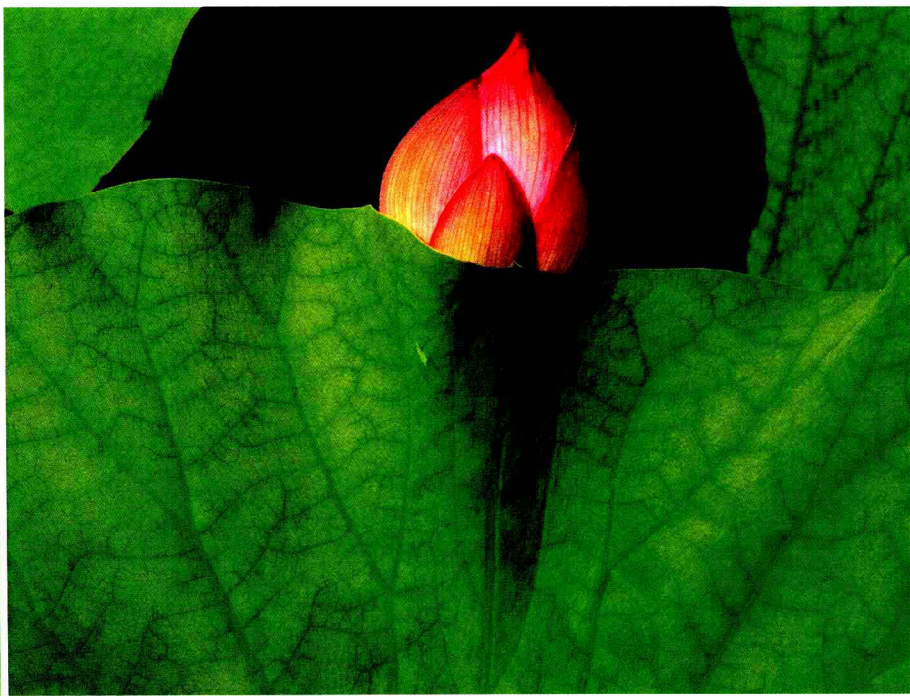
图1-1 一般的视觉感受。

视觉感受的转换示意。

图1-2 被强化的视觉感受。

过摄影的视觉语言，变换成画面的视觉感受。

那么，什么是“摄影的视觉语言”呢？对拍摄荷花来说，就是在不同季节、不同气候、不同光线下，我们所能够观察到的荷花的色彩、线形（线条、形状）和影调，是荷花在色、形、线、影之间形成的对比和节奏，并同时呈现出来的空间感、立体感和质感，是可供摄影的“视觉语言”。而“景物的视觉感受”是我们在实际景物中对尚未经过选择的“视觉语言”的直接感受，这种景物的视觉感受往往纷杂凌乱、良莠不齐、缺乏视觉逻辑，甚至可以分解成许多可供拍摄的平面形式。因此，需要拍摄者按照自己对景物的理解和感受，在观察到的“视觉语言”中进行遴选、梳理和组织，并将其安排在一个画面里，成为“画面的视觉感受”，成为大家可以观赏的照片。

可以看出，摄影其实是拍摄者利用摄影视觉语言，把自己对景物的视觉感受变换为画面的视觉感受的过程。

在照相机自动化程度很高的今天，学摄影应该从理解“两种观赏”的联系与区别开始，逐步改变长期以来“技术先行、艺术随后”的学习方法，要重视摄影造型原理和视觉转换原理的学习，做到设备上要够用，技术上要弄通，艺术上要专攻。毋庸置疑，这对加快提高摄影水平是很有帮助的。

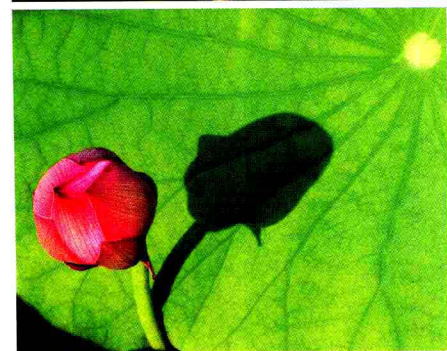
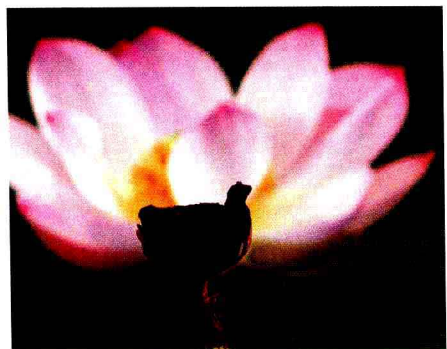

图1-3 较有意味的视觉感受。

1.2 认识主体 ——生命形式的赞美和寄托

人人都感觉到花很美，这其中有视觉的感受，更多的则是其他感官的综合感受。当我们拿起照相机，单从视觉的表象来看，往往会觉得丛生的荷花色彩并不那么丰富，绿色几乎占据了整个池塘或湖面，荷花、荷叶的线形繁复、影调多变、色彩相对单调，整个画面显得凌乱，荷花看上去也并不突出——这正是拍摄荷花的主要难点。解决这个难点的重要途径，就是充分发挥摄影工具的选择性优势，移动我们的拍摄位置，变换我们的镜头视角，上下、左右、前后，多看，多想，乱中找序，繁中取势。然而，一经深入观察，你就会惊奇地发现，一片荷池并不像眼睛看上去那么凌乱和单调，荷的花、叶、茎、果，变幻无穷。荷在生长过程中的每个阶段都呈现出了特有的形态，是那么多姿多彩。荷花是一种长年根茎水生花卉，极富生命的张力。荷连水，水映天，荷的生长环境无形中增添了荷花的活力和思维空间，常常能够唤起人们对生命的遐想和热爱（图1-4.1，图1-4.2）。古往今来，人们用荷花寄托怀旧思乡的情感，大概正是荷花特有的形象，使人心生感念。在任何气候条件下，哪怕雨中、风中、雪中，荷花都有一股特别的丰姿秀色（图1-5），杜甫的“尊当霞绮轻初散，棹拂荷珠碎却圆”（《宇文晁尚书之甥崔彧司业之孙尚书之子重泛郑监前湖》）诗句，描绘的正是雨点落在荷叶上那一瞬间，如同玉珠蹦撒在翡翠盘中的动态景象；而欧阳修的“雨声滴碎荷声”（《临江仙》）却像一首雨打团荷的歌。

荷花是我国分布最广，也是拍摄季节延续最长的花卉。因此，拍荷花要拓宽对主体的认识，体验主体的丰富性。盛开的荷花固然很美，但累累果实的莲蓬依然楚楚动人。花开花落心依

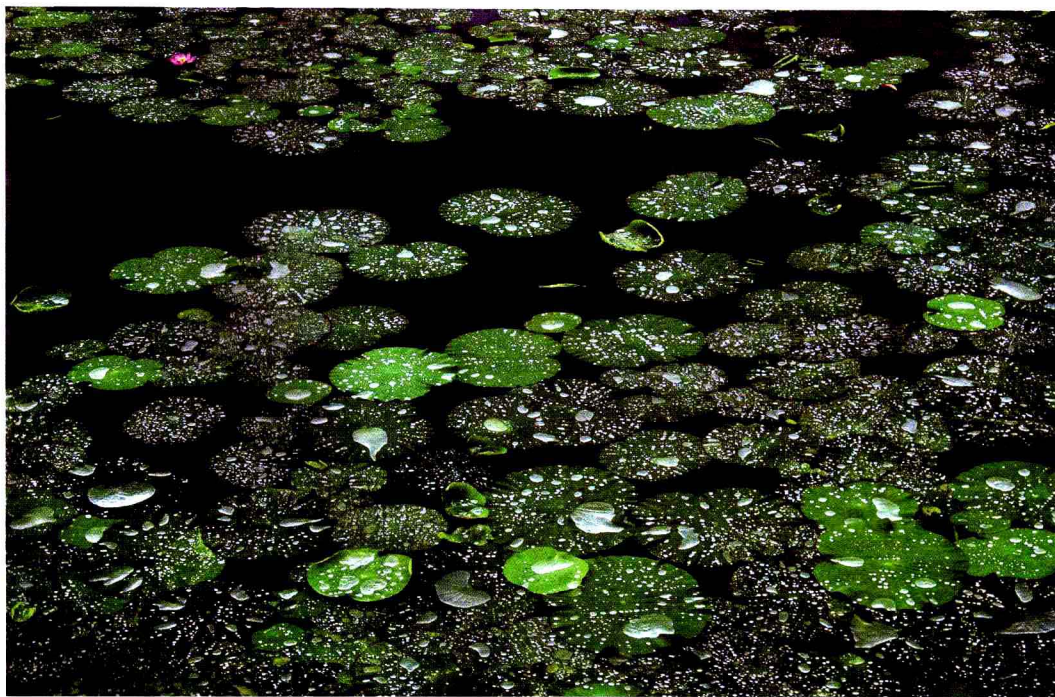

图1-4.1 无论风和日丽，还是风雨交加，花花叶叶总相伴。

图1-4.2 在花与花、花与叶、叶与叶的线形细微之处，总是流露着似同人性的情感，似一种呵护，似一种关爱，似一种眷恋。

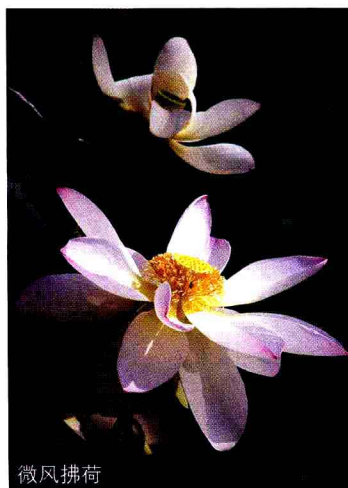

大珠小珠落玉盘。（陈明月 摄）

旧，别有池塘一番情（图1-6）。要把功夫下在观察和取景上，充分运用摄影工具的选择性特点，就能够感受到这位花中仙子鲜活的“神情”和构图的无限妙趣，似同生命的寄托，激发拍摄的激情。

如今要拍一张清晰的照片已经不是什么太难的事情，要的是让照片看上去有意蕴，耐琢磨，其关键在于提升对实际景物的视觉感受，深化内涵，使之成为凝结在照片上更为强烈的视觉感受。我们用摄影的视觉语言，架构画面的视觉力度，凝炼我们的综合感受，重新赋予画面上的荷花以新的生命——一种绽放的美，一种奉献的美，一种生命的美。

微风拂荷

细雨拍荷

冰雪封荷

图1-5

图1-6 这是两组以荷叶为主体的照片，荷叶从碧绿到焦枯，从浮动到沉浸，从其色彩的变化显示了荷花生命过程的丰富多彩。这不仅能够拓宽我们拍摄荷花的主体表现，同时也能够深化对荷花主体的认识，感受生命的节律美和动态美。

1.3 初识光线

——摄影是光的世界

光是摄影之母。光，使我们看见了这个世界；光，使人类有了记录这个世界的照相工具；光，使每个人有了直接表述自己对形象看法的“话语权”。因此，学习摄影需要从认识光线着手。

光线分为自然光和人工光两大类，就光的性质又分直射光和散射光两种。户外自然光分为日光和天空光，是我们拍摄荷花接触最普遍、最主要的光线，也是本节论述的主要内容。而人工光的实质就是自然光的模拟。

日光即太阳光，是最主要的自然光源，在物理上被称为点光源，属直射性质。其光照强度大，直接受光照射物体的表面十分明亮，没有受光照射的表面则显得灰暗；受光部分和阴影部分之间界线分明，影纹线条有力。受日光照射的物体在适当位置都能够产生清晰的投影，俗称“硬光”。

天空光指不是由太阳直接照明的光线，如黎明或黄昏时分，我们头顶天空的光线，正午时分接近地面四周的光线，以及阴天或多云天气时的光线，被建筑物遮蔽的阴影光等，是最普遍的自然光源。天空光属散射光，光照强度远不及日光，却是景物重要的“普照光”和“辅助光”。无论是日光充足的晴天，还是不见太阳的阴霾天气，天空光始终影响着大自然的照明，使自然景物普遍受光。日光下，天空光使物体的背光区域仍然能够显示一定的层次，成为自然的辅助光源；在阴天和云雾遮日的时候，天空光成了主光源。天空光照明的景物反差小，影像柔和，无明显投影，故被称作“软光”。

在实际拍摄中，我们常常以投影的清晰程度来判断天气的阴晴、光线的强弱和景物反差的大小。投影清晰视为晴天，日光强，景物反差大；投影模糊视为半晴天，日光强度明显减弱，天空光增强，此时仍有明确的主光方向，景物反差适中；没有投影的天气为阴天，日光被遮蔽，完全由天空光照明，景物反差很小。

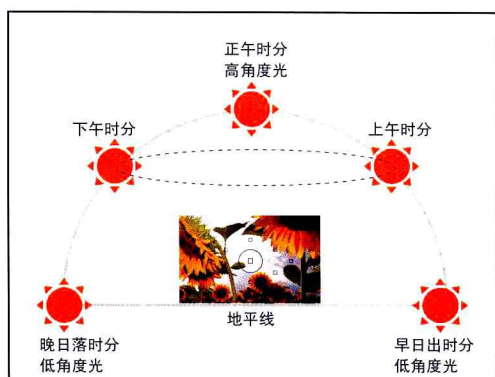

图1-7.1 一天中日光高度变化示意图。

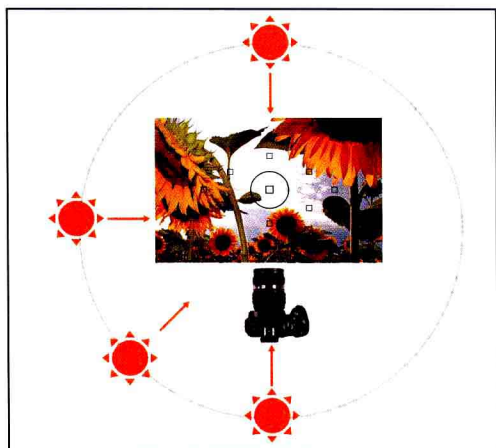

图1-7.2 一天中日光方向变化示意图。

日光在一天之中，从日出到日落，光线从东方紧贴地平线渐露，到正午当空，又挥光西下，由低到高，又由高到低，投向景物（图1-7.1）。日光在每一个高度（图1-7.1中的虚线圈所示）都能够与照相机位方向构成顺光、侧光和逆光等不同的光照效果（图1-7.2）。

顺光：来自与照相机的拍摄机位相同方向的光源为顺光。

侧光：来自与照相机的拍摄机位同向成夹角（ $\leq 90^\circ$ ）方向的光源为侧光。

逆光：来自与照相机的拍摄机位相反方向的光源为逆光。

在一天之中，日光的变化主要在于高度和方向，而在一年四季中，日光的变化却主要在于强度，可谓春日柔、夏日烈、秋日强、冬日弱。

春天里的日光光照角度较低，光线相对柔和。夏天是拍摄荷花的主要季节，夏日的光照时间长，日光强烈夺目，景物反差大；且盛夏气候多变，光照变化大，景物富于变幻。秋天的荷花线形变化最大、色彩也最为丰富，加上秋高气爽，天高云淡，光线明亮，是荷花色彩最丰富的季节。冬天日光倾斜，光照较弱，但方向性很强，适合用侧光和逆光拍摄。

摄影是光的世界。光的变化，带来了景物的变化，才有了摄影无限的丰富性，因此才有了我们永远拍不尽、永远拍不够的荷花。

- 思考题1: ?
1. 在拍摄中锻炼自己的观察力，学习在纷杂的荷塘中发现和选择自己所喜欢的那一朵荷花，那一片荷叶，那一角荷塘。
 2. 在拍摄中体验从“景物的视觉感受”到“画面的视觉感受”的过程。
 3. 日光与天空光有哪些区别？两者之间是如何相互作用的？

