

摄影

艺术创作

于静涛
著

SYYSYCGZ

辽宁大学出版社

摄影

艺术创作

于
静
涛
著

SYSYCZ

辽宁大学出版社

©于静涛 2007

图书在线编目(CIP)数据

摄影艺术创作/于静涛著. —沈阳, 辽宁大学出版社, 2007.7
ISBN 978-7-5610-5407-9

I. 摄… II. 于 III. 摄影艺术 IV. J4

中国版本图书 CIP 数据核字 (2007) 第 104120 号

摄影艺术创作

于静涛 著

出版者: 辽宁大学出版社

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 68 号 邮政编码: 110036)

印刷者: 丹东印刷有限责任公司

发 行 者: 辽宁大学出版社

幅画尺寸: 210mm × 285mm

印 数: 8.5

字 数: 220 千字

出版时间: 2007 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2007 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 春 光

封面设计: 本 忠

责任校对: 李 佳

书 号: ISBN 978-7-5610-5407-9

定 价: 100.00 元

联系电话: 024-85864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

于静涛，出生于1949年，1975年毕业于辽宁大学，1986年于大连理工大学获第二学位；兼任中国高等教育学会摄影专业委员会（全国高校摄影联合会）教学委员会常务副主任、辽宁省摄影家协会理事、辽宁省高等院校摄影学会主席、沈阳市摄影家协会副主席、中国摄影家协会会员；现任辽宁大学科技园总经理。

作者大学毕业以后，利用大量业余时间潜心于摄影理论和摄影技术的研究，努力进行摄影实践，数十次带领师生进行摄影创作，培养了大量的摄影骨干；多年来兼任摄影专业教师，取得了理想的教学效果和丰硕的摄影成果；出版了《基础摄影》一书，发表了12篇摄影论文，有460余幅摄影作品在国际、国内摄影展览中获奖或入选；多次获得各级摄影组织颁发的“优秀组织工作奖”；荣获了教育部艺术教育委员会、中国高等教育学会摄影专业委员会授予的“中国摄影教育突出贡献奖”、“中国摄影教育红烛奖”；获得了辽宁省“优秀思想政治工作者”、“沈阳市劳动模范”称号，于2000年被沈阳市政府授予“跨世纪摄影带头人”。

序 言

我和静涛兄朝夕相处、携手并行于辽宁大学学府，转眼间已经度过了难以忘怀的三十五个春秋。虽说彼此所学专业不同，但各自的爱好却极其相似。静涛从大学读书时代就崭露头角。随着时间的推移、文化的积淀和视角的延伸，他那铿锵的语言、激情涌动的感召力以及富有艺术创新精神的风采在同仁和教育界颇有名气。由于他爱好绘画、喜欢体育、擅长文艺，对他所酷爱的摄影起到了推波助澜的放大作用。几十年来，静涛以“静”致远、以“涛”作为，耕耘不辍、诲人不倦，常年坚持带领师生贴近百姓、贴近基层、贴近生活开展摄影创作和校园文化活动，为素质教育、和谐文化建设做出了很大贡献。在他担任全国高等教育学会摄影教育专业委员会教学专委会常务副主任、辽宁省高等学校摄影学会主席等职务以来，不负众望，为全国、省市大学艺术教育做出了令人敬佩的业绩，荣获“中国摄影教育突出贡献奖”、“红烛奖”等。静涛的摄影作品主题鲜明、题材宽泛、形式多样、朴实厚重，不仅体现了作者扎实的理论功底和娴熟的摄影技巧，而且还折射出作者对现实生活与未来充满炽热的爱和美好的憧憬，彰显了作者思想空间对天、地、人和谐统一的崇高境界。

光阴荏苒，在他半百有余的收获之年，他把自己的摄影作品贯穿于自己多年积累的理论与实践成果之中，独纂了这部《摄影艺术与创作》一书，奉献给读者，难能可贵。作为老同学、老影友、老朋友的我，有幸为此书作序，着实令人欣慰。阅其文章，如见其人；品其意境，如见其魂。这部书是感性与理性、理论与实践统一的诠释与探索。我相信一定会给广大读者和摄影爱好者带来欣喜与思考。此书付梓在即，热切期盼他在教育百花园中，同莘莘学子一道风雨前行，让摄影艺术绽放出更加绚丽的奇葩。

（序作者：刘志超，教授，辽宁大学党委副书记、中国高等教育学会摄影教育专业委员会副主任、全国高等学校摄影联合会副主席、教学委员会主任、辽宁省文联副主席、辽宁省摄影家协会主席）

前言

摄影，是记录历史的最真实的写照；

创作，是艺术摄影的最本质的升华。

我几乎将几十年的业余时间都毫不犹豫地奉献给了摄影与创作，不倦地地拍摄，潜心地研究，日积月累地形成了一些个人的摄影创作经验和体会。面对莘莘学子们对摄影创作日益涌现出来的极大的热望，我萌生了将自己的经验和感悟写出来，奉献给更多的摄影爱好者的想法。

这是一个两难的选择，如果不写出来，总觉得自己有一个应该做成而没有去做的事情；一旦执笔，又难以囊括摄影与创作应该表述的各项内容。尤其是近几年，摄影器材迅速发展；摄影技术、技法不断产生新的突破；电子技术、计算机技术、信息技术日益融入摄影手段之中；数字摄影技术毫不留情地向传统摄影技术提出了挑战，摄影技术及创作手段每时每刻都在发生新的变化。这一切，都为诠释摄影艺术、阐述摄影创作增加了越来越大的难度。本着善者在于奉献、勇者敢于实践、智者勤于学习的精神，最后还是决定努力地尝试一番。

摄影人都清楚，传统摄影经过了100多年的实践并且取得了长足的发展，如今，数字摄影成为了后起之秀并且潜力无穷。这两种摄影方式所涵盖的摄影与创作的内容极其广泛，要想把涉及这些方面的问题在这里都搞清楚是办不到的，只能采取去粗取精的办法，尽可能将摄影初学者经常遇到的问题拿出来共同进行探讨，如果能对摄影爱好者的摄影创作起到催化的作用，就足以令作者欣慰了。

本书以摄影作品为切入点，重点介绍创作过程、拍摄技法，适当阐述创作意图，并结合图片色调、构图、用光解析若干摄影作品的创作方法。本书的图片均为作者本人拍摄，但愿能给徘徊于摄影艺术殿堂门前的初学者们一点启迪、一丝点拨。

本书付梓之前承蒙好友刘志超主席、黄晓森主席、杨光教授、张晓东教授通览全稿，妙笔增辉；刘志超主席亲为本书作序。本书还得到了许多摄影同仁以及被拍摄者的大力支持，作者在此一并表示衷心的感谢。

目 录

一、 人物摄影的表现方法	1
(一) 静态人物摄影的表现方法	1
1. 利用室内散射光表现人物	1
2. 利用室内逆光表现人物	3
3. 利用室内侧面光表现人物	4
4. 利用室内多光源表现人物	4
5. 利用室内单光源表现人物	6
6. 利用室外逆光表现人物	7
7. 利用室外侧面光表现人物	8
8. 利用室外顶光表现人物	9
9. 利用室外反射光表现人物	10
10. 利用室外散射光表现人物	11
11. 利用室外光表现群体人物	12
(二) 动态人物摄影的表现方法	13
1. 追随拍摄	13
2. 变化焦距拍摄	14
3. 两次曝光拍摄	15
4. 慢速拍摄	16
5. 高速拍摄	17
(三) 夜间人物摄影的表现方法	18
1. 控制造型	18
2. 利用光影	19
3. 人景融合	20
二、 风光摄影的表现方法	21
(一) 日光下的风光摄影	21
1. 利用侧面光拍摄风光	21
2. 利用逆光拍摄风光	22
3. 利用顶光拍摄风光	23
4. 利用晨光拍摄风光	24
5. 利用散射光拍摄风光	25
6. 利用混杂光拍摄风光	26

7. 利用特殊光拍摄风光	27
(二) 夜晚的风光摄影	28
1. 单次曝光拍摄夜景风光	28
2. 两次曝光拍摄夜景风光	29
3. 多次曝光拍摄夜景风光	30
(三) 剪影的风光摄影	30
1. 利用逆光拍摄剪影风光	31
2. 利用反射光拍摄剪影风光	31
3. 利用顶光拍摄剪影风光	32
4. 利用晨光拍摄剪影风光	33
5. 利用暮光拍摄剪影风光	35
三、 纪实摄影的表现方法	36
(一) 单一题材摄影的表现方法	36
(二) 突发事件摄影的表现方法	40
(三) 其他题材摄影的表现方法	43
四、 组照摄影的表现方法	46
(一) 风光组照	46
(二) 人物组照	48
(三) 花卉组照	52
(四) 鸟类组照	55
五、 静物摄影的表现方法	58
(一) 水果的拍摄	58
(二) 玻璃容器的拍摄	59
(三) 金属物品的拍摄	61
六、 商业摄影的表现方法	62
(一) 构思与构图	62
(二) 色调与内涵	63
(三) 布光与形式	64
七、 航拍摄影的表现方法	65
(一) 构图形式	65

(二) 色调组合	67
(三) 光线运用	68
八、 镜头在摄影创作中的运用	70
(一) 广角镜头	70
1. 广角镜头的涵盖效果	70
2. 广角镜头的视觉效果	71
3. 超广角镜头的夸张效果	72
(二) 标准镜头	73
1. 表现人物	73
2. 表现风光	74
(三) 长焦距镜头	74
1. 拍摄鸟类	75
2. 拍摄风光	75
(四) 变焦距镜头	76
1. 表现人物情感	76
2. 表现某种创意	77
(五) 微距镜头	78
1. 拍摄生物	78
2. 拍摄首饰	79
3. 拍摄昆虫	80
九、 作品的再创作	82
(一) 删减法	82
(二) 添加法	83
(三) 拼接法	84
(四) 调色法	85
(五) 模拟法	86
十、 摄影作品鉴赏	87
(一) 人物风情	87
(二) 风景风光	100
(三) 技术技巧	110
(四) 形式构成	116

一、人物摄影的表现方法

从摄影术诞生以来,人物摄影一直是摄影者着重表现的一个主题。人们学习摄影往往从拍摄人物纪念照开始,无论用传统的机械照相机、全自动(傻瓜)照相机还是用数码相机,都能够得到比较理想的照片。一是拍摄者与被拍摄者双方的要求都不高;二是相互配合默契,没有障碍;三是双方均处于静态,对焦和曝光都容易掌握。但是,真正的人物摄影不能完全等同于人物纪念照。人物摄影不仅要求达到被拍摄者的形神兼备,还要从摄影创作的角度,考虑合理的构图、色彩的搭配、巧妙的用光以及画幅的剪裁等等。实践证明,表现人物的摄影是各门类摄影当中较难掌握的一门摄影技术。

这里介绍的是如何从摄影创作的角度表现人物;如何利用好错综复杂的环境氛围;如何妥善处理作品的构思、用光、色调以及如何在表现人物特征的同时揭示人物的思想意境及内涵等方面的问题。为了便于阐述,本书所有图片均选自感光度为100的摄影胶片。

(一) 静态人物摄影的表现方法

拍摄人物时大多先学习如何拍摄静态人物,一是容易调焦,二是不易虚化,三是曝光准确。拍摄静态人物要真把握以下几个方面:首先,要考虑的是如何将人物形象表现得恰到好处。其次,如何使人物的姿态达到和谐柔美。第三,如何从创作的角度合理构图、巧妙用光,达到展示其形、传达其神、表现其境。一幅成功的摄影作品,往往是作者结合被拍摄者的职业特点、个性特征,将被拍摄者妥善融入周边氛围才得以完成的。有时使背景清晰,意在介绍拍摄时所处的环境,有时使背景虚化,意在突出人物。虽然表现的是被拍摄者的外表形态,实质上是在努力揭示其精神世界、思想意境、道德情感的内涵。

1. 利用室内散射光表现人物

当被摄人物所处的位置距离门窗或者灯光较远时,人物周围光线变得较为复杂。主光投射到人物身上的光线较为柔和,人物周边墙壁产生反射光,使人物多方位受光,此时的光线约为散射状态。在这种光线条件下拍摄人物有一定的难度,尤其是抓拍,更要掌握住要领。由于光线均匀,色调饱和,光比较小,此时,要想办法增加反差,特别是要增强人物脸部的亮度。比如,用闪光灯补光、用反光板增加必要的反射光,增加其他人造光源等等。由于拍摄的快门速度较慢,所以必须使用三脚架以便保证影像清晰。例如“如饥似渴”这幅作品。

如饥似渴

这幅作品拍摄的是一名备考的女大学生。她边吃面点边复习功课，完全没有“天之骄子”的矫揉造作，真实地表现了大学生在期末总复习期间，顾不得去食堂吃饭，自带水杯和食品，孜孜不倦的学习精神。本作品展现了莘莘学子刻苦学习、渴望成才的内心世界。拍摄时利用了书的反光，给人物脸部增加了一定的亮度。均匀的光线效果使主体人物周围光线过渡平和，有利于强化人物的神态，关键在于控制好人物各部分的光比，反差过大往往会影暗部层次的表现。使用三脚架，镜头 85 毫米，光圈 F5.6，速度 1/15 秒。

2. 利用室内逆光表现人物

有经验的摄影师往往喜欢利用逆光来表现人物。室内利用逆光拍摄人物有利于表现人物皮肤的质感、神态，人物的轮廓线更清晰，立体感更强，有助于将人物从背景中清晰地分离出来，使人物的形象更加突出。理想的逆光人物摄影作品，往往人物面部、服饰的色调还原饱和，整体人物处于较光亮的状态下，而背景处于纯逆光当中，色调较暗，人物与背景的明暗差别明显，能够达到突出主体人物的目的。例如“老骥伏枥”这幅作品。

老骥伏枥

这幅作品拍摄的是一位老教授读书的情形。这种题材司空见惯，容易落入俗套。本作品在拍摄前，先构思一个接近特写的画面，目的在于突出主体人物。拍摄时，尽量让老教授排除拍摄的干扰，自觉进入正常的读书状态。当他推动眼镜、将书靠近眼帘的时刻，书的平面犹如反光板将光线反射到了脸部，增加了人物脸部与周边环境的反差，眼镜的镜片更亮，衣服的皱褶明显，适机按下快门。

当时，被拍摄者所处的位置距离离窗户约有一米左右，考虑到闪光灯的反射光不够柔和，选择自然光较为理想，因此，完全靠反射自然光作为光源。窗外的自然光以逆光的角度勾画出了人物的轮廓，注意将书的反射光角度对准人物的脸部，使老教授脸部较为明亮，面部质感真切、纹理清晰，高度数的眼镜抬到适当的位置，既避免了眼镜的反光，又突出了眼镜片的厚度。适当增大光圈，虚化了近景和背景。制作时，有意压暗了背景的亮度。使用三脚架，镜头 50 毫米，光圈 F4.5，速度 1/15 秒。

3. 利用室内侧面光表现人物

在室内光线比较暗的情况下利用侧面光表现人物时,一般来说反差较大,有利于表现人物的立体感,追求的是一种强反差的艺术效果,有助于揭示人物刚毅的性格。另外,能将不必要的杂乱的物体掩饰到阴影当中,画面也比较简洁。例如“老嫗”这幅作品。

老嫗

这幅作品拍摄的是贵州石板寨的一位苗族老人。经过攀谈,得知这位 94 岁的老人历经沧桑,性情刚毅。观察到室内墙壁上悬挂着许多杂物,容易干扰画面的主题,作者决定用侧面光拍摄。当时,老人随意地做着一些动作,突然,门外的响动引起了老人的注意,她猛地将脸部朝向门外,眼睛炯炯有神,作者及时地按下了快门。拍摄时有意纳入了人物周边的竹栅栏门,意在强调老人的生活环境,空心傲骨的竹子也在揭示这位耄耋老人的品格,其别有趣味的头巾展示了苗族老人的服饰习惯。作者在身边没有三脚架的情况下,将照相机紧紧贴靠在门框上,慢速拍摄。镜头 35 毫米,光圈 F5.6,速度 1/8 秒。

4. 利用室内多光源表现人物

在室内多光源的条件下拍摄人像,重点是布光和抓好拍摄时机。拍摄前,须将照相机固定在三脚架上,照相机上连接一个小型闪光灯,闪光灯罩前面往往放置几层柔光纸或者使用柔光片,目的在于使主光柔和。人物的左右各放置适当的反光伞,人物身后放置背景

灯。主灯、辅助灯、背景灯的强度以及放置的位置根据需要而定，可以产生不同的拍摄效果。如遇到左右眼睛、腮部大小不一时，要将小的部位靠近镜头，根据近大远小的原理，拍出的照片可以纠正被拍摄者的不足。一般来说，拍摄特写人物时以 45 度角为佳，人物的鼻子尖尽量不要超过脸的边缘。例如“一丝不苟”这幅作品。

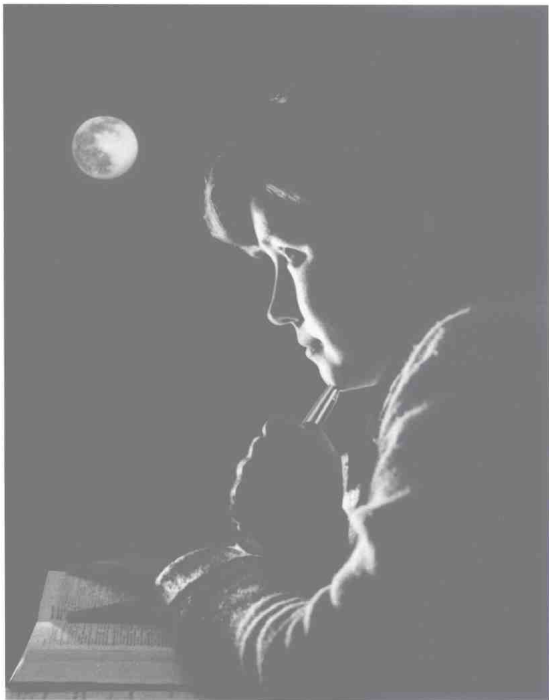

一丝不苟

这是约 30 年前利用新闻灯和闪光灯拍摄的一幅黑白摄影作品。拍摄时，照相机左前方的灯光为主光，人物后面的灯光为轮廓光，正面灯光为辅助光。左侧光源较强，提高了反差，使人的面部层次丰富，体现了人物的立体感。正面光射向天棚并反射到人物，目的在于柔化投向人物的光线。由于加大了主体景物与背景的反差，达到了突出主体人物的目的。使用三脚架，镜头 50 毫米，光圈 F8，速度 1/60 秒。

5. 利用室内单光源表现人物

在室内用普通单灯光也可以拍摄出特殊效果的作品，尤其是使用黑白胶片拍摄效果更好。只要用光合理、构图恰当就可以拍摄出较理想的作品，只是拍摄时要调整好灯光的亮度，使之适合较慢的快门速度，以便表现出暗部的层次，避免出现强烈的反差。例如“思索”这幅作品。

思索

黑白摄影作品“思索”拍摄的是一位正在思考问题的女大学生的形象。夜间的室内，在被拍摄者的前方放置一盏 100 瓦的乳白灯，用测光表测准曝光指数，将照相机固定在三脚架上，照相机镜头对人物的眼睛进行对焦，背景是窗外全黑的夜色。单灯在人物的面部形成了明显的轮廓光，画面反差较大。由于采取慢速曝光，室内的反射光使人物的服饰有了一定的亮度，只是左侧有些空。然后，再补拍一个月亮的底片（也可对着灯光，虚化拍摄模拟的月亮），将两张底片叠在一起，对准位置放大制作，用电脑制作月亮更为方便。镜头 50 毫米，光圈 F5.6，速度 1/2 秒。

6. 利用室外逆光表现人物

在日光下的室外拍摄人物，如何掌握好阳光入射的角度和控制准确的曝光是很重要的。在室外对人物进行测光，大多依靠测光表。由于便携式测光表与照相机内置式测光表都是以标准的 18% 灰板为基准的，考虑到通常人物皮肤的反光率有着一定的差别，大多都比标准灰板的反光率要强一些，因此，在读出测光数据之后，应该在此曝光组合的基础上再增加半级或者一级曝光量，这样才能色彩饱和并得到合适的影调。顺光拍摄时，被拍摄者的面部往往比较平淡，缺乏立体感，多数合影使用这种光线，有摄影经验的人往往喜欢用逆光拍摄人物。如果拍摄年轻人时，既要充分表现其皮肤的润泽及风华正茂的神韵，还要考虑到其服装搭配是否合理，神态是否自如，情感是否到位等等。例如“幸福时刻”这幅作品。

这幅作品表现的是一名新入学的大学生刚刚佩戴上新校徽时的喜悦心情。作者选择了一位面容姣好的女大学生作为主体，主体人物的面部放在“黄金分割点”的最佳趣味中心处，另一位女大学生作为衬体。由于运用了逆光，使主体人物轮廓鲜明，立体感强。选用了远处树林的暗背景，有利于突出人物形象，达到构图简洁、明快的效果。镜头 50 毫米，光圈 F8，速度 1/60 秒。

幸福时刻

7. 利用室外侧面光表现人物

在日光下利用侧面光拍摄人物,可以使被拍摄的人物体现一定的立体感,色调过渡比较和谐。拍摄时,要安排好曝光组合,充分考虑到光线入射的角度、强度对皮肤质感的影响,反差过大,会产生阴阳脸;给暗部补光过多,会影响侧面光的实际效果。此外,还要考虑到人物肤色与周边景物的色调是否协调,如何达到突出主体人物形象等方面问题。例如“寺院主持”这幅作品。

寺院主持

这是一幅反映寺院主持的人物作品。作者与该主持事先进行了一番促膝交谈,得到了他的理解,愿意配合拍照。他站在圣殿大门前,面露慈祥的神态,身后是悬挂着的深颜色的遮阳毯,有利于突出帽子的形状,侧面光使得这位主持衣服的褶皱格外明显,其身后大门的两条亮线丰富了画面的线条结构。为了避免出现阴阳脸,被拍摄者的面部没有正对着镜头,而是稍微转向入射光的方向,面部受光的效果较为柔和。镜头 80 毫米,光圈 F5.6,速度 1/60 秒。