

VISION 摄影师的眼力

OF THE PHOTOGRAPHER

史林平 著

百余个场景的观察与思考
十多种技法的娴熟运用
二十余款器材的使用心得
摄影师必备数码后期技巧

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

技术成就品质 创意铸造经典

用一颗好奇心

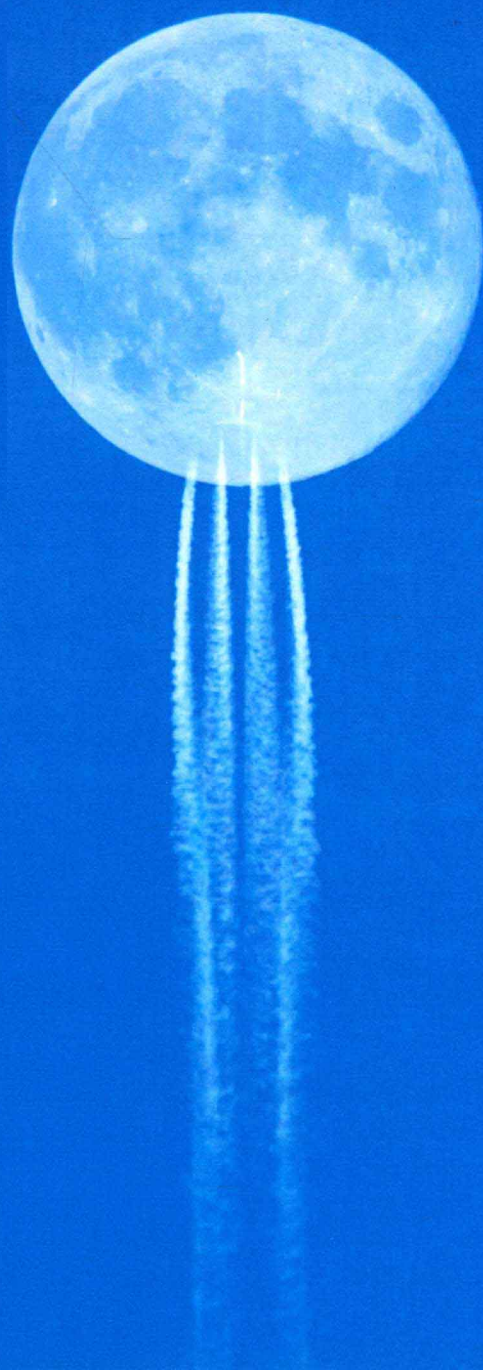
一颗童心去看世界

世界就会很奇妙

摄影靠悟——慢慢悟——顿悟

真正优秀的摄影作品一定是具有个性的

而不是共性的

VISION 摄影师的眼力

OF THE PHOTOGRAPHER

史林平 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影师的眼力 / 史林平著 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-80501-525-5

I. ①摄… II. ①史… III. ①摄影构图 IV.
①J406

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第297616号

责任编辑: 黄汉兵

特约编辑: 于浩洋

责任印制: 彭军芳

封面设计: 赵 钰

内文设计: 燕 燕

摄影师的眼力

SHEYINGSHI DE YANLI

史林平 著

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2013年1月第1版第1次印刷

开 本 260毫米×250毫米 1/12

印 张 15

字 数 300千字

书 号 ISBN 978-7-80501-525-5

定 价 69.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572632

15 《月球1号》

17 《节奏与秩序》

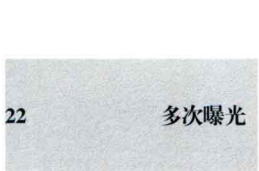
18 《冰冻枫叶》

20 《写意长颈鹿之一》

21 《写意长颈鹿之二》

22 多次曝光

23 《观云》

24 《雨中游》

25 《水珠的魅力》

26 高动态影像合成
(HDR) 技术

27 《山峦日出》

28 《九十九道湾》

29 《快乐男孩》

30 《草原烈火》

32 《猎豹一家》

33 《草原精灵》

34 《红柱子》

35 《蓝白小镇》

36 《单人舞》

37 《三人舞》

38 《秋天印象之一》

39 《秋天印象之二》

40 《心灵的窗户之一》

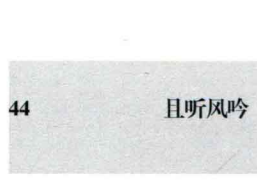
41 《心灵的窗户之二》

42 《风吹残柳万千条》

43 《金蛇狂舞》

44 且听风吟

45 《有风掠过》

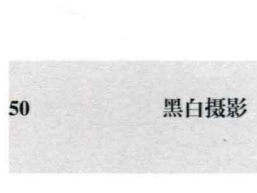
46 《舞动的蓝裙》

48 《顺光与逆光之一》

49 《顺光与逆光之二》

50 黑白摄影

51 《岁月如梭》

52 《玉带桥》

53 《愿者上钩》

54 《吉祥鸟》

55 《垂而不死》

56 《旋转的经幡之一》

57 《旋转的经幡之二》

58 《风雪转山人》

59 《惆怅的女骑手》

61 《冬寂》

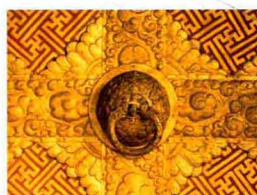
62 《雪馒头》

63 《黄手套》

64 质感

64 《同萨宗的黄金门》

65 《铜狮》

66 《天地星光灿烂》

67 《天池星辰》

68 《纵身一跃》

69 《辩经》

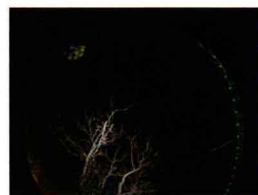
71 《羊卓雍错的暴风雪》

72 《天圆地方》

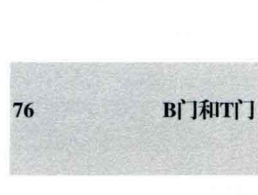
73 《遗址》

74 《昨夜星辰》

75 《麦田守望者》

76 B门和T门

77 《五须海的冷杉树》

78 《庐山余晖》

79 《月色如水》

80 画面留白

80 《戒台寺的山门》

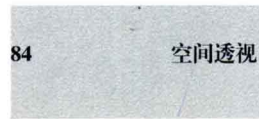
81 《米堆冰川》

82 《做祷告的穆斯林》

83 《小喇嘛与他的猫》

84 空间透视

84 《刺刀下的鹭鸶》

86 《秃鹫印象之一》

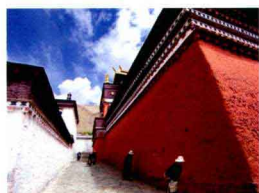
87 《秃鹫印象之二》

88 《静谧颐和园》

91 《山涧好个秋》

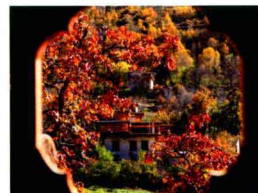
93 《扎布伦布寺的红墙》

101 《恩爱秀》

107 《草原日出》

113 《藏乡秋色》

118 《飞雪送秋归》

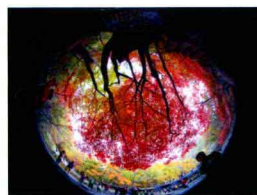
126 《柔情似水》

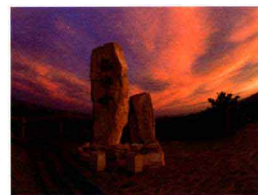
95 《向日葵》

102 《地平线上》

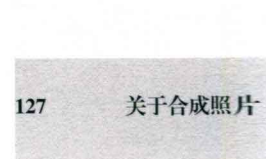
108 《赏秋》

114 《极乐峰》

121 《寂静的桦树林》

127 关于合成照片

96 《窗外的风景》

103 《瞪羚的新装》

109 《罂粟花海》

115 《水怪守望者》

122 《山的乐章》

128 《世纪红月亮》

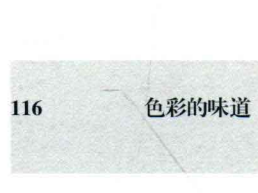
98 《归巢》

104 《窥》

110 《敛与散》

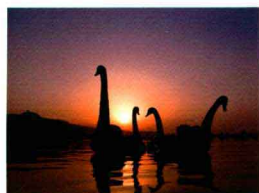
116 色彩的味道

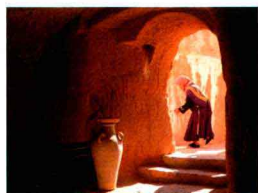
123 《雨后白杨》

129 《徽居》

99 《黑天鹅》

105 《忙碌的妇人》

111 《烈焰》

116 《荞麦花》

124 《金莲花》

130 长时间曝光

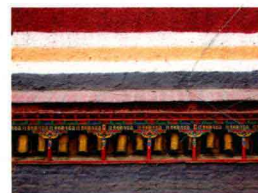
100 《雨中游》

106 《街头小店》

112 《山涧小景》

117 《萨迦寺的墙》

126 摄影的分类

131 《秋水绵绵》

132 《静谧的小溪之一》

133 《静谧的小溪之二》

134 《山涧怪石》

135 《闻声起舞》

136 《念经堂内外》

137 《铁匠铺》

138 《炫舞》

139 《人在画中游》

140 《扎达的土路》

141 《冈仁波齐神山》

142 《藏羚羊》

143 《夫妻山》

144 《远古的情怀》

145 《村头的那棵老树》

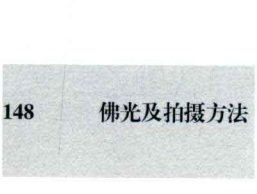
146 《观日出》

147 《扎达神光》

148 剪影摄影

148 佛光及拍摄方法

149 《佛中佛》

150 《长白山天池佛光》

152 《草原之路》

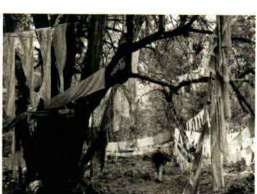
153 《楚果寺前的舞蹈》

155 《三色经幡》

156 《刻经》

157 《波密树葬》

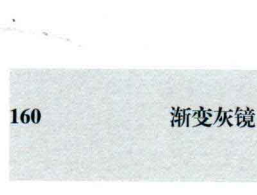
158 《扎布伦布寺的喇嘛》

159 《藏经阁》

160 《山村的早晨》

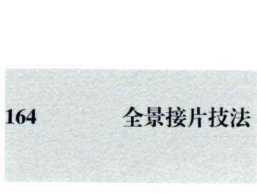
160 渐变灰镜

161 《万峰林》

163 《风尘仆仆》

164 全景接片技法

167 《冬牧》

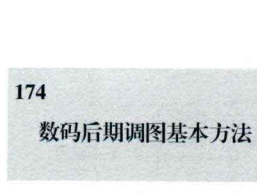
169 《失落的王朝》

171 《家园》

173 《田园》

174 数码后期调图基本方法

178 后记

178 后记

摄影器材

Contents 目录

佳能EOS 5D Mark III相机	22
冈仁波齐NB2球型云台	31
金钟三脚架	31
佳能EF 24~105mm f/4 L IS USM镜头	31
佳能EOS 7D	44
适马8mm f/2.8镜头	46
宾得645N II中画幅相机	50
宾得FA645 33~55mm f/4.5 AL镜头	50
佳能Canon 15mm f/2.8镜头	50
威斯塔WISTA 4×5大画幅相机	70
施耐德150mm f/5.6大画幅镜头	70
施耐德90mm f/5.6镜头	70
徕卡80~200mm f/2.8镜头	70
FUJI GSW690 III相机+65mm f/5.6镜头	76
佳能Powershot G10相机	127
佳能EF 100~400mm f/4.0~5.6 L IS USM镜头	127
佳能EOS 5D Mark II相机	130
宾得FA645 150~300mm f/5.6 ED (IF) 镜头	142

1 金钟630A三脚架 2 捷信2系列三脚架 3 乐摄宝摄影包 4 天宇摄影包 5 PANTAX (宾得) FA645 150~300mm f/5.6 ED (IF) 镜头 6 佳能 EF 100~400mm f/4.0~5.6 L IS USM镜头 7 冈仁波齐NB2球型云台 8 施耐德 150mm f/5.6大画幅镜头 9 施耐德 90mm f/5.6大画幅镜头 10 威斯塔WISTA 4×5大画幅相机 11 大画幅相机片夹 12 徕卡80~200mm f/2.8镜头 13 渐变灰滤镜 14 中灰滤镜 15 佳能 EOS 5D Mark II 相机 16 佳能 Powershot G10相机 17 测光表 18 大画幅相机6×12后背 19 佳能 EF 24~105mm f/4L IS USM镜头 20 佳能580闪光灯 21 适马8mm f/2.8镜头 22 佳能 Canon 15mm f/2.8镜头 23 佳能 EOS 5D Mark III 相机 24 佳能EOS 7D相机 25 宾得645N II 中画幅相机 26 宾得FA645 33~55mm f/4.5AL 镜头 27 宾得 FA645 80~160mm f/4.0AL 镜头 28 FUJI GSW690 III 相机+65mm f/5.6镜头

观察的艺术

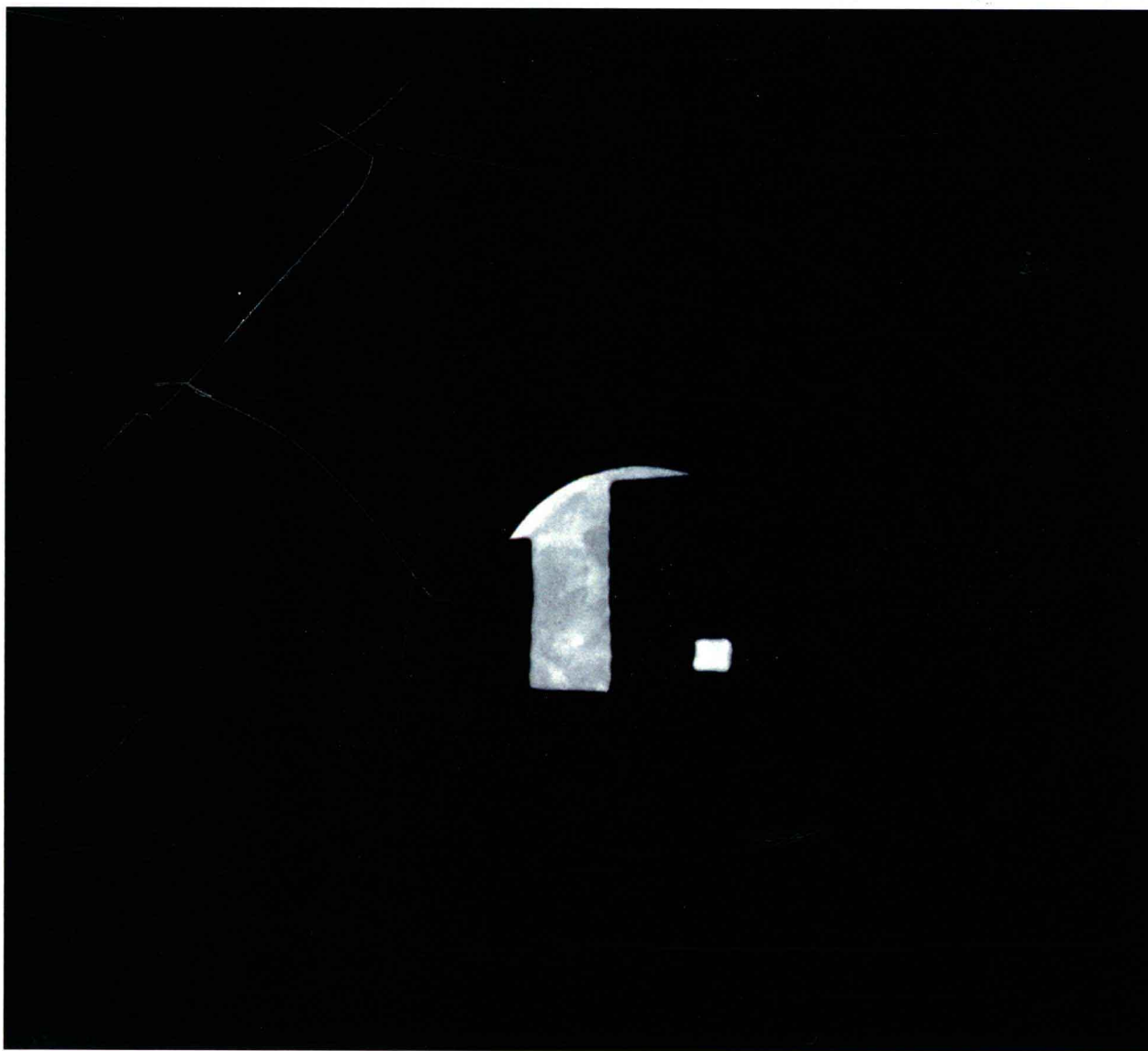

每个人都可能成为摄影师，前提是他必须善于观察。这种通过观察和发现并拍摄到周围美好景物的能力，我们称之为摄影者的眼力。

“人眼看”和“以摄影的方式观察”是有明显区别的。当我们站在高山之巅、大海之滨观看景物时，觉得它们总是那么气势磅礴，雄伟壮观。每当我们举起相机把它们拍下来，结果却常常令我们大失所望，无论你拍了多少照片，都可能得不到一幅好的照片。这是什么原因呢？人眼观看事物虽然只能清晰地聚焦到很小的范围（只有大约3°），但是眼球的移动使我们能快速地感知一个完整的世界。通常，场景越广阔，构成越复杂，画面充斥的信息越多，图片视觉效果也就越差。而摄影师用镜头看就完全不一样，他首先要选择有价值的信息，借用经济学词汇就是“资产剥离”，然后运用构图的原理去组织、创意一幅好看的作品。所谓好看，就是主体突出，画面简约，构图与形式完美结合。我想这也许就是能被称之为摄影作品的图片与“到此一游”照片的区别所在。

选择有价值的信息，前提是摄影者的观察。观察的能力受本人的激情、审美和技巧所制约。有人说：人的三种因素结合起来，就可以在任何领域获得成功。这三种因素是激情、才能和努力。如果具备其中两种也有可能取得成功，前提是这两者中必须要有激情。我很认同这个说法，做自己喜欢做的事，这就是激情所在！那么其他两项呢？审美和技巧是通过“训练”不断提高的。

从光线与影调中去观察——摄影是用光来作画，光是摄影作品的灵魂所在。变化莫测的光线意味着每个地方的风景在不同时刻都会不尽相同。光有不同的方向，逆光、顺光、侧光等。对色彩的表现，采用逆光画面就很醒目、生动，顺光则平淡、灰暗。光还有不同的颜色，不同色温的光线对场景的表达也会不一样。早晚低色温的光线给景物披上温暖的色调，画面呈现出玫瑰色的暖意，这符合东方人的审美情趣。白天，阳光强烈，反差巨大，此时适合拍硬朗、有质感的景物。阴天、雨天的漫射光拍人物、花卉是不二的选择。除此之外，光还有质量。阴沉灰霾的天气去拍长城、黄山，那你一定会失望而归。晴朗、清晰度高的天气，光的质量好才是你创作的大好时机。随着你的经验和观察力的不断提高，对光的感觉逐渐增强，慢慢地你就知道了什么时间该站在什么地方拍到一幅满意的照片。充满光影的照片彰显着灵气。运用光线，就可以比运用线条等其他构图元素更有效地控制读者的视线。我时常去看俄罗斯油画展或相关的图册，画家们通过光影所描绘出的绚丽的色彩与强烈的透视让我从中获得构图灵感。

↑ 《月球1号》

拍摄参数：尼康D5，500mm f/4.0，1.4增距镜，f/5.6，1/125s，±0.0EV，柯达E100VS胶卷

万里长城，金山独秀。这里主要是指河北滦平县的金山岭长城。金山岭距离北京136公里，开车走京承高速只要一个多小时，所以它是京城许多摄影爱好者经常去的地方。太阳、月亮起起落落，周而复始。傍晚或深夜我常独自在长城上徘徊、冥思。月亮是我们地球唯一的一颗卫星，也是距地球最近的一颗外星体，它是我心中当之无愧的1号。一个满月的夜晚，月亮从长城身后冉冉升起，我用500mm的定焦镜头+1.4增距镜捕捉到月亮从长城后刚刚冒头的那个瞬间。长城砖墙上的轮廓正好勾勒出一个我们最熟悉的阿拉伯数字“1”，射击孔把顿号“、”也生动地体现出来！

在夜晚，月亮的曝光参数不是在现场测得，而是一组固定值，即选择手动曝光模式。在明净的夜空满月时，曝光组合为f/11、1/125秒（感光度ISO 100）。随着月亮被遮挡部分的增加，曝光量逐渐增大，即f/8、1/125秒，或f/5.6、1/125秒，或f/4.0、1/125秒。这个方法我在高原和城市郊区屡试不爽。如果在大气透明度不好的地区（例如南方），曝光量可适当增加。

一幅有创意的作品是需要设计的。所谓设计，就是如何有技巧地组织画面内的图像信息，创造出视觉上的虚幻。这就是我们常说的“看山非山，看水非水”。如果我们能够以清晰的思考和敏锐的观察，甚至孩子般的好奇心去看待一个物体，我们就有机会去拍摄到一幅符合自己独特眼光或者具有较高品质的作品。在当今数字技术飞速发展的时代，设计过程还包含了应用一系列后期软件技术，例如剪裁、调整对比度、饱和度、增加锐度等。七分拍，三分做；还是三分拍，七分做？总之，设计过程贯穿始终。

从几何形状去观察——任何事物都有它的形状，高山、建筑、湖泊、大路甚至路牌等等，它们有时是以平面的形式，有时是以立体的形式呈现给我们。摄影师的眼睛要经常盯住和分辨场景中与构图有关的线条、几何形状以及它们的大小比例等。在数学上，几何形态是最美的，方形、矩形、圆形、椭圆形、三角形等。在摄影中，方形可以作框，圆形富有炫舞般的美，三角形是最稳定的……我们的观察就是寻找自然中类似的形状以及它们的规律性，这个规律性就是我们常说的“节奏与韵律”。例如，孤立的，毫无特色的一棵树，你可能把它看作一条直线，不觉得它美，但是它们排成一队，或由小到大，或由大到小，就形成了所谓秩序。个体越相似，秩序越整齐，视觉上就会觉得越美。比如我们常见的团体操，他们都由单个的点组成，但是当他们的步调一致，整齐划一，形式上看上去就很美。如果再配以光和色彩，或许就会美妙绝伦。

从色彩中去辨别与观察——使用颜色其实是一种情绪的宣泄。高贵的黄，血腥的红，典雅的蓝，浪漫的紫……无时无刻不反映着摄影师的品位与心绪，利用色彩的象征作用，照片具有非常强的视觉冲击力。我们观察颜色之前要了解色相环，颜色的三原色——红、绿、蓝，补色为青、品、黄。相邻的颜色和谐，相对的颜色冲突。

有人说，一幅照片使用的颜色不要超过3种。这个说法也许有些绝对，但是它表明了颜色不能滥用，照片的色彩不是越多越好。不同的环境，需要配之以相适应的颜色。例如，表达静谧与安详，最好用蓝作主色调。那么你就需要在黎明前或太阳落山后去拍。如果你经常在这两个时间段去观察自然，你会渐渐地感悟到山水、星空那淡淡的蓝。

在摄影构图中我们需要用到许多平衡原理，利用色彩就是有效的平衡构图的方式之一。一个相对较小的，色彩饱和度较高（如大红、金黄、宝石蓝等）的物体放置在画面的边缘，可以平衡另一侧体积大的、色彩较弱的物体。因为在视觉心理学上，颜色深的比颜色浅的要重，更容易受到人们的关注。

色彩与光线密不可分，它的辨别与观察是一个长期积累、循序渐进的过程。

换个角度去观察——观察的角度对拍摄一张好照片至关重要。在摄影的实践中，经常会听到有人提出疑问：“我怎么没有拍到这样的照片？”。这里面传递了两个信息：一是觉得自己拍的照片没有别人好；二是我没有找到那个好位置。同样的地方，同样的时间，有经验的摄影师总是会根据光线、色彩瞬间判断出最佳的机位。反之，缺乏经验的人总是在毫无意义的地方纠缠不清，浪费时间。抢占最佳机位是摄影师的一项基本功，也是摄影师眼力的最终体现。提高这种能力的方法有两种。第一，初到一个地方不要急于拍摄，环顾四周，多走走，多看看。回忆出发前在网上、书中看到此地让你感动的图片，由模仿再到创新。第二，与众不同。大家都站着拍，你躺着拍；大家都站在地面上拍，你爬到楼上去拍……换个角度看世界，一定会有别样的精彩。第一次去肯尼亚拍马赛人的舞蹈，当同伴们端着相机围住他们时，我已经仰面朝天躺在地上了。所拍摄的画面中，跳舞的黑人男子仿佛怒刺的长矛直冲苍天。

用一颗好奇心，用一颗童心去看世界，世界就会很奇妙。