

花卉 与 果蔬

SHEYING

摄影案例解析

陈彭贵 著

浙江摄影出版社

责任编辑 任 力
装帧设计 任惠安
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学

图书在版编目 (C I P) 数据

花卉与果蔬摄影案例解析 / 陈彭贵著. — 杭州 :
浙江摄影出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-5514-0227-9

I. ①花… II. ①陈… III. ①花卉—摄影艺术②水果—
摄影艺术③蔬菜—摄影艺术 IV. ①J419.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第284128号

花卉与果蔬摄影案例解析

陈彭贵 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

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: 889×1194 1/20

印 张: 6

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0227-9

定 价: 38.00元

北航

C1632253

花卉 与 果蔬

SHEYING

摄影案例解析

陈彭贵 著

浙江摄影出版社

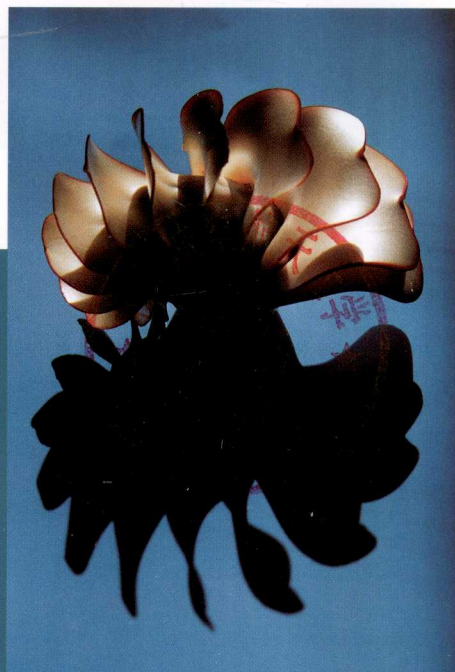
0130 24785

J419.5
03

花卉 与 果蔬

SHEYING 摄影案例解析

陈彭贵 著 浙江摄影出版社

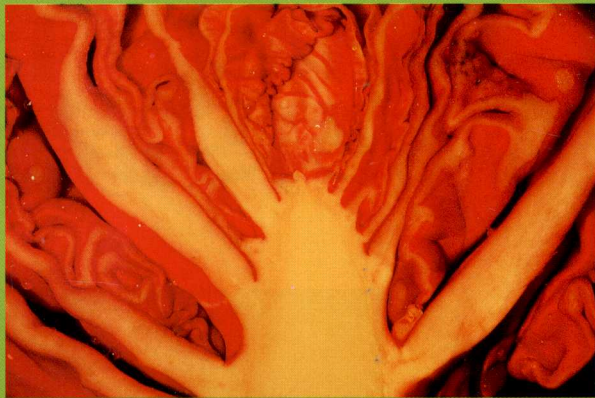

北航

C1632253

J419.5
03

前言

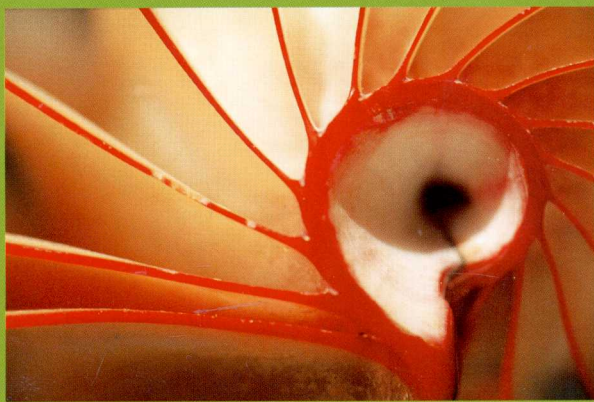

生活中,我们习惯于用肉眼去观察周围的事物,并在头脑中形成固定的模式和思路。一旦我们借助某一介质仔细地去观察某一事物,我们会惊奇地发现许多以前未曾见过的美。

本书中的花卉与果蔬摄影是作者借助照相机的微距镜头和相关附件,将常见的普通花草塑造成为有内涵、有艺术性的佳作。除此之外,还有一些精彩的图片是以洋葱、海螺、豆芽、蝴蝶等物为拍摄对象的。它们虽然不是花卉,但在摄影师的镜头下却呈现出花卉的色彩、形状,甚至韵味,不是花卉却胜过花卉,所以也将它们归入花的海洋里。

本书旨在以精美的图片和简洁的文字向读者展现镜头下神奇的花卉与果蔬世界,同时尽可能详细地介绍和说明花卉与果蔬摄影的一些技巧和方法。面对美的事物,每个观赏者都会有自己独特的感悟。本书中的一花一草不管是有着勃勃的生机,还是已默默地枯萎,那种对生命的释然始终令我们感动。一花一世界,一草一天堂。也许,读者还会从中看到尘世间的落寞和繁华。

目 录

艺术情趣 006

突出意境 006

发挥想象 007

提炼素材 007

发掘题材 009

摄影用光 014

器材配置 016

技术运用 020

基本操作 030

花卉与果蔬摄影指导

花卉、野草 032

蔬菜、水果 058

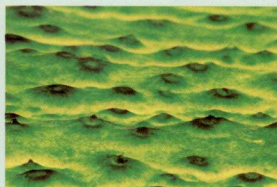
蝴蝶、贝壳 090

艺术情趣

花卉与果蔬摄影拍摄的主体,很多都是没有生命的物体,但它们能让读者感到愉悦,并得到美的享受。作品不单要具有形式美,还要富于生活情趣,使人能增长知识,同时又蕴涵一定的哲理,这样才能成为传世之作。

很多人认为,买支微距镜头,拍些别人没看到的东西就行了,其实不然!这里凝聚着摄影师的人生感悟、处世态度、文化功底、艺术水平,以及对摄影技巧的驾驭能力。“艺术源于生活,但一定要高于生活”,在花卉与果蔬摄影中,这句话至关重要。

花卉与果蔬摄影作品受题材所限,强调更多的是形式美。例如,某一被摄体不是任何一个面都能展现美感的。作为拍摄者,你要从整体中找出其中最美的一个点、一个面或一个区域,再以这个点、面、区域为圆心,去营造整幅画面。只有这样,才能拍出有想法、有意境的优秀作品。

黄瓜

水萝卜

萝卜

突出意境

花卉与果蔬摄影作品不能只是一个简单的实物记录,它应该是现实素材的艺术化展现,并具备一定的意境,使读者能欣然接受。

花卉与果蔬摄影作品也有它的局限性。有意境的作品是由拍摄主体、摄影师的整体素质、摄影技巧的合理应用等诸多因素都具备的情况下诞生的。

当然,拍摄某一物体时,首先需要明确拍摄的目的是什么,想要说明什么、展现什么。这些在拍摄前就应该确定下来。

如果是广告摄影,就应激起顾客的购买欲望。

如果是为了欣赏,那么作品就应该有很强的形式美,使读者在欣赏过程中得到美的享受。

如果是为了说明一个哲理,就应该将一个意念、一个道理、一句成语,用二维的图片诠释清楚。这就要求作品的摄影创意精准到位,明确无误。

荷花

豆芽

西红柿

豆角

干枝梅

发挥想象

当你审视某一被摄体,发现其中有你最感兴趣的一个点、一个面或一个区域时,你应当把它看成是你感知的具象符号。

当第一眼看到它时,首先你觉得它像什么。你肯定被它的某一方面所震撼。你随即会认真地思考:是哪个图形、哪些色块、哪些色彩打动了你。当把这些兴奋点都梳理清楚后,你会产生一种感觉——刚才打动你的,原来它像什么……这就够了。接下来就去为“这像什么”拍摄。最终的作品应当是对读者的一种暗示。

它能说明什么或者是展现什么。某一被摄体独有的纹理、图案或是色块,甚至阴影,可能都有一种形象的暗示。

其次,当第一感觉冲击你的大脑时,你应当马上去寻找刚才冲击你大脑的到底是什么。找到的答案,可能就是这幅作品的深邃内涵或是灵魂。

拍摄花卉与果蔬摄影作品,一定要有所联想,让被摄体原本具有的元素为你的联想服务,从而达到“亦真亦幻”的效果。中国著名国画大师齐白石先生曾对“像与不像”有过精辟的论述,摄影大师韦斯顿的著名作品《甜椒》就是一个很好的案例。当读者面对大师之作时,首先想到的是人体的感觉,这“似与不似”的视觉效果就呈现在大众面前,让读者产生丰富的联想。

提炼素材

花卉与果蔬摄影最主要的优点就是,可以不出家门也能拍到许多有趣的东西。若平时养成近距离仔细观察身边物品的习惯,你会发现这些东西都能成为“出人意料”的美妙素材。经过你的摆布,再加上用光、构图、曝光等技术处理,你就有可能拍摄出一幅具有视觉美感的优秀作品。

1. 花卉

花卉是微距摄影中最受欢迎的主题,因为它形态美,颜色艳,质感强烈,线条优美多变。花卉果蔬摄影中不乏优秀之作。

2. 蔬菜

蔬菜是我们接触最多、每天都离不开的食品。蔬菜又有叶茎菜和果实菜、艳色菜之分。

(1)叶茎菜：我们常吃的大白菜，其独特的造型、走向优美的叶脉，白中略黄的叶片，自古便是中国画、牙雕和玉雕的好素材，其中不乏传世佳作，流传至今。

(2)果实菜：各种菜瓜、西红柿也是我们拍摄的好素材。它们的内部特征复杂、外表形态鲜明、质感强烈，只要拍摄得法，都能创作出有意境的好作品。

(3)艳色菜：紫甘蓝、彩椒等特殊颜色的蔬菜，也是我们经常拍摄的主体。将它们特有的颜色适度夸张后，能给人带来美妙的视觉享受和丰富的想象。

3. 水果

我们经常吃的水果，其实也是很容易得到的拍摄主体。比如橘子、桃、苹果等。它们的籽、皮、果、肉，经常会让人拍出意想不到的好作品。

4. 松花蛋

松花蛋对我们来说并不陌生，它的蛋清部分有时会有很美的图案。仔细观察，你会发现这些晶状物体很像江河湖中的水生植物，有时又像冬天玻璃窗上的冰花，煞是好看。

卷心菜

松花蛋

草莓

蝴蝶

海螺

野花

5. 蝴蝶

蝴蝶是我们很熟悉的一种昆虫。它有美丽的身躯，颜色鲜艳的翅膀。你可以到蝴蝶展去拍，也可以买回蝴蝶标本在家中拍摄。

6. 海螺和贝壳

当我们漫步在海边时，经常会被沙滩上美丽的海螺和各种贝壳所吸引，感叹大自然造化之神奇。那何不把它们捡拾回来，拍出优秀的摄影作品呢？不妨试一把，你会从中享受拍摄的乐趣。

其实生活中，可拍的题材太多啦。只要注意观察，认真思考，很多不起眼的东西都可能被拍出优秀的作品。

通过上述主题的拍摄，你一定会从中独享拍摄的乐趣。最重要的是提高眼力，能在平常之物中发现美，并创作出美的作品。

发掘题材

“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”，这两句诗高度概括了任何拍摄题材都有“发现”、“梳理”、“经营”这个过程，花卉与果蔬摄影也不例外。发现被摄体，在花卉与果蔬摄影这个领域可能难一些。究其原因，被摄体最美的地方我们用肉眼可能关注不到，只有借助微距镜头时才能发现美的所在。

主体被发现以后，下一步要进行“梳理”，就是寻找它最美的那一点、那一面或那一区域。接下来便是“经营”画面，用什么光线，什么样的表现方向，什么样的构图等，利用各种摄影技术将画面营造好。

当花卉与果蔬作品拍得多了以后，碰到一个被摄体，你就会本能地感觉到“有得拍”，甚至都能想象出几幅画面来。做到这一点并不难，关键在于多细致地观察身边的事物，并认真思考，锻炼眼力，你就会觉得在我们身边美无处不在。

1. 花卉

花是我们生活中最美的点缀。花卉的叶、茎，花朵的形态各异，千姿百态，都是我们拍摄的理想对象。有的叶片奇，有的花形怪，有的颜色鲜艳，美不胜收。在拍摄前，要认真观察，找出它与其他植物的不同点和最

大特点。这个不同点和最大特点就是摄影的重点。

菊花就是一个典型的例子。同是菊花，花瓣的形、色、大小却各不相同。只要抓住特点，并在拍摄时将这一特点强调出来，拍摄就算成功一半了。如果在背景、主陪体的呼应和合理用光方面下些工夫，那么，一幅上乘的菊花摄影作品便脱颖而出。

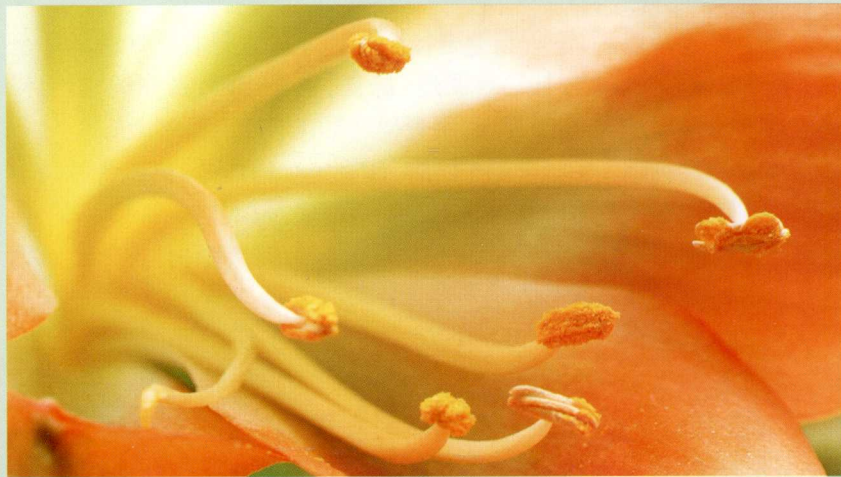
在拍摄花卉或植物时，不妨运用些拍摄技巧，使作品锦上添花。比如可采取多次曝光的技巧，取得亦真亦幻的艺术效果。

(1)移动焦点两次曝光，产生一实一虚效果：将照相机设定为两次曝光，这时照相机会自动将曝光量一分为二，每次曝光都是总曝光量的 $1/2$ 。准确聚焦后实施第一次曝光；曝光后再将焦点调虚，往近处调整聚焦环，使虚像大于实像，再实施第二次曝光。这样得到的影像是：清晰的被摄体外圈又有一圈虚幻的影像，颇有趣味。

(2)改变焦距两次曝光，产生两个清晰的影像效果：将照相机设定为二次曝光，准确聚焦后实施第一次曝光，再将焦距往长焦端调整，在取景器中观察效果，觉得合适后再实施第二次曝光，得到的是一大一小两个影像。此效果不如一实一虚的效果，不到万不得已很少有人采用。

不论采用哪种曝光模式，照相机都要牢牢地固定在三脚架上，决不能途中改动画面和画幅，另有创作意图除外。

(3)花卉摄影中常用花蕊作为趣味中心，而用花瓣做背景。在选择拍

花朵

菊花

小贴士 拍摄时运用两次曝光技术的花卉摄影，对初学摄影者是一种挑战，因为这类图片对曝光的准确性要求较高。此幅作品是初学者的感知习作。拍摄前应事先将照相机设定为两次曝光，第一次曝光拍摄真实、清晰的影像。

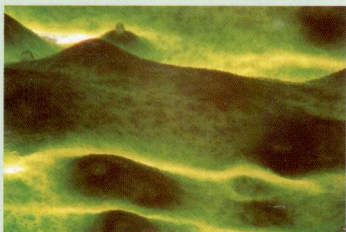

菊花

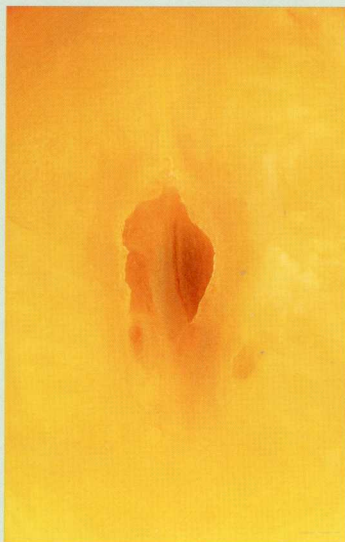
小贴士 第二次曝光前将调焦环向近处拉(或旋转)，使影像变大。通过取景器视程度合适后再进行第二次曝光，二次曝光时间的总量为 $1/2$ 秒。

洋葱

黄瓜

金橘

摄对象时,以选择花蕊有特点、花瓣线条流畅的花朵为宜。

(4)要选择有特点的花朵为拍摄对象。最好是人们不常见,又感到造型独特或颜色特殊的为好。

(5)也可以选择花朵的局部进行拍摄,它可能有象征意义,其目的是,它能代表你的想法。

2. 蔬菜

蔬菜对我们来讲实在是太熟悉了,以至于没有被当做拍摄素材来对待。其实,不论是蔬菜的叶、茎、果实还是果菜的皮,都能拍出非常令人惊讶的作品来。拍这一类的东西并不难,但有两点需要注意。

(1)换个视角进行观察,你可能有意外的发现。比如黄瓜皮,通常生吃黄瓜时,黄瓜皮被当做垃圾丢弃掉,如果拿到室外的日光下,对着太阳光再从黄瓜皮正面进行观察,你会发现:瓜皮凸起部分较厚,而凹陷部分又很薄。厚和薄的透光率不一样,拍摄完成后会给人一种重峦叠嶂的感觉。薄的部分由于透光多,曝光以后,很像群山中清晨的低雾。黄瓜皮的胶状“刺”很像万里长城上的烽火台。构图好的话,观后有万里长城的感觉。

(2)拍摄这类效果的照片,在用光方面要强调透射光和侧光两种光源同时运用。

透射光是光线从被摄体后面投射过来,使黄瓜皮凸显明暗不同的影调。明处很像低雾,而暗处又有山体的效果。侧光(室内自然光)能在黄瓜皮表面强调凸起的山峰和凹陷的山谷效果。

两种照射光线的同时使用,在其他拍摄素材上很少运用,也是灵活用光的一种尝试。曝光按照相机内测光系统给出的数据为依据,再根据现场情况,适当调整曝光量。

为表现被摄体内部纹理和叶脉趋势,可以用透射光进行照射,光源的选择余地较大。为保证色温准确,可以用一面小镜子将阳光反射到被摄体背面;也可以用U2灯、台灯或手电等光源照射。U2灯如果要提高色温,可以在灯头前加原厂配备的蓝色升色温罩。

3. 水果

水果的拍摄和蔬菜的拍摄基本相同,在构图、用光方面是融汇贯通的。

需要强调的是：对果类蔬菜和水果来讲，不同的剖切部位和剖切方向，展示的内部特征是不一样的。

拍摄水果类素材应多方位去思考、去观察。从被摄体的外部形状到果肉、籽、皮都要仔细观察思考，并加进作者的联想。这种联想可能是多方位的，这也是成功之所在。

4. 海螺和贝壳

拍摄海螺、贝壳，妙趣无限。它们独特的外形、美丽的花纹以及奇异的色彩，令我们惊叹不已。

拍摄这类题材时，应抓取其独特的色彩和意想不到的奇妙外形。拍好这类题材要注意以下几个问题：

(1)要抓住被摄体的特点。拍摄的重点是其独特的形状、变化多姿的线条，还是奇异的色彩，这些在拍摄前一定要确定下来，再进行梳理。哪个特点占主导地位，我们就将这一特点作为拍摄点，并在拍摄中进行细致地描绘，最后再确定拍摄方案。其实，所有花卉与果蔬摄影作品在拍摄时都应遵守这一程序。

(2)观其形，通常见到的海螺多为锥塔形，我们要尽量拍出它与常见海螺的不同之处，但又极具美的特征。

(3)在海螺、贝壳类物体中，它们的线条不仅形式多样，而且富于变化和美感。

(4)海螺、贝壳的独特质感也是需要我们注意和重点表现的。有的粗糙无比，有的呈现珍珠般的光泽。

在拍摄中为突出其独特的质感，侧光和前后侧光是必须要运用的。在使用这种光照时，一定要注意光比，光比决不能太大，即反差不能大。调整光比简单可行的办法是：

利用室内自然光（不能阳光直射），这种散射光有方向感，柔和自然，但强度较弱。这时需对被摄体的阴影部位进行反射补光，使光比控制在1:2之间为好。

在镜头前加用偏振镜，最大限度地消除光斑。海螺和贝壳所特有的类似珍珠样的色彩和光亮是反光很强的区域。如果这个区域形成很强的光斑，那么它最美、最诱人的区域便没有表现出来。所以在这一区域出现的光斑是决不能容忍的。

海螺

独具魅力的图案也是海螺、贝壳特有的。拍摄时一定要将其视为重点,用艺术手法加以提炼。

在光影的作用下,海螺和贝壳往往具有抽象的韵味。在拍摄前要多观察,努力在具象和抽象之间做文章,并在作品中重点表现出来。可以利用高光和阴影、焦外成像等摄影技巧,从不同的拍摄角度来强化作品的艺术感染力。

5. 松花蛋

我们拍摄松花蛋,拍的是蛋清部分,这就要求蛋清的厚度越均匀越好(厚度一致),而实际剥出来的蛋清有薄有厚,透光率非常不一致。为求得透光均匀,只有进行加工。准备一把小刀将厚的部分削薄,使透光率近似。说来简单,松花蛋清其实很脆,稍碰即碎。所以,取得一个适合拍摄、花形又美的松花蛋清并非易事。但不管怎么说,多次试验后总是能成功的。

松花蛋的外形是椭圆形。为将蛋清中间的花纹表现好,必须使用较大的景深。镜头焦距、摄距都已固定不能改动,那么我们能操控的只能是光圈。为求得大的景深,只能收小光孔,这时快门速度会降得很低。为了消除被摄体表面的反光,还要在镜头前加装偏振镜,以求部分或全部消除反光。再考虑胶片的倒易律失效问题,曝光时间通常在8~30秒之间。这么长的曝光时间,就要防止照相机的位移或抖动,所以在拍摄时,利用反光镜预升功能,并使用快门线触发快门,就显得尤为重要了。

对拍摄松花蛋而言,不同的松花蛋花出现的部位不同,光照强度不同,拍摄角度不同,其结果是大不相同的。

6. 蝴蝶

蝴蝶是较难拍摄的题材。原因很简单,蝴蝶胆小,镜头不能离蝴蝶太近。另外,蝴蝶易动,你刚构图好,它又动了,你还得重来。即使蝴蝶停留在某一处,翅膀还在不断地颤抖,这更增加了拍摄难度。为保证图像的清晰,拍摄时必须用较高的快门速度。高速快门就意味着要用较大的光圈,将光孔开大,势必造成景深过浅。这就要求拍摄时具备以下条件:

(1) 拍摄蝴蝶,最好选择阴天清晨,这时气温较低,蝴蝶还不太活

松花蛋

蝶尾

跃,而中午和下午是蝴蝶最活跃的时间,最好避开这段时间拍摄。这是拍摄所有昆虫都适用的一条原则。

(2) 选用焦距长一些的微距镜头,以增加摄距,避免吓跑蝴蝶。

(3) 拍摄时尽可能让镜头的光轴垂直于蝴蝶翅膀,防止局部脱焦。镜头的光轴在任何角度下,只能与被摄体的一条线保持垂直。这时需要采用选择性调焦,将你认为最需表现的重点区域拍摄清晰就可以了。

(4) 微距闪光灯可以在瞬间将被摄体“凝固”,使拍摄成功率提高。但是,控制曝光可能有些麻烦,还会因背景曝光不足而使画面不够明朗、不自然,所以最好不用闪光灯。

(5) 尽量拍摄活体,以增加图片的趣味性和观赏性,虽然难度较大,但这更具挑战性。另外,也可以用蝴蝶标本进行拍摄,但在感觉上其色彩不如活体艳丽。

摄影用光

花卉与果蔬摄影在用光方面有它的特殊性,因被摄体较小,可以在工作台上任意摆放,所以在用光方面自由度很大。

花卉与果蔬摄影的用光原则同其他摄影门类的原则是一样的,比如在光源方面,同样分为自然光与人工光。

1. 自然光

它包括太阳光直接照射在被摄体上的直射光,薄云遮日和阴天时的散射光,还有阳光经其他物体反射后再照到被摄体上的反射光。

2. 人工光

一切由人工制造的光源都称为“人工光”。它包括闪光灯、室内照明灯、台灯、手电等一切人造光源。需要指出的是,人工光中只有摄影闪光灯的光,才符合日光的色温,其他人造光源的色温都可能低于或高于日光。拍摄对色彩要求严格的被摄体时,要考虑色温的调整。需要提高色温时,最简单的方法是在人工光源前,加用增色温蓝色滤光片。

人工光源的最大优势是布光灵活。根据拍摄需要,可以在被摄体周围的任何方向 and 高度投射灯光。另外,根据拍摄意图,可以自由地拉远

郁金香

或推近光源至被摄体的距离,以此方法来控制光的照射强度。摄影闪光灯,由于发光强度不好控制(除非你有闪光测光表,或使用自动闪光灯),所以远不如其他人工光源好掌握。另外,闪光灯容易造成主体曝光合适而背景过暗、环境不自然等现象,所以不如自然光和人工连续光源好用。

3. 光的照射形式

光的照射形式有4种:

(1)直射光:顾名思义,就是光线直接照射到被摄体上。直射光的特点是:光照强度高,被摄体明暗反差大,界线明显。在需要突出被摄体优美线条的场景中,多用直射光。

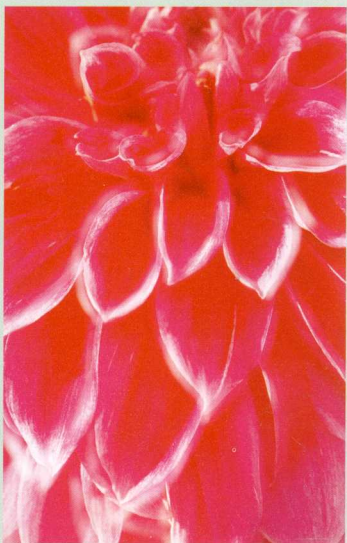
(2)散射光:光线经其他介质漫射后,再照射到被摄体上,称为散射光。散射光的特点是光照柔和,明暗反差弱,界线不明显。微距摄影用此种光线较广泛。需要指出的是,散射光同样具有方向性。

(3)反射光:光线经某物体反射至被摄体上的光照形式。微距摄影中反射光用得较多。这种光的特点与散射光有点近似,只不过是人为地让光线经反射体后再照射到被摄体上。反射光的光照强度极易控制,但要注意的是反射体不能带有颜色,否则被摄体会染上同反射体一样的色彩。

(4)透射光:这种光照形式在花卉与果蔬摄影中用得最多。具体操作是,光线从被摄体背后照射,类似室外的正逆光照射形式。它的特点是:光照弱,反差小,能很好地表现被摄体的纹理和内部结构,产生戏剧性的拍摄效果。

郁金香

菊花

