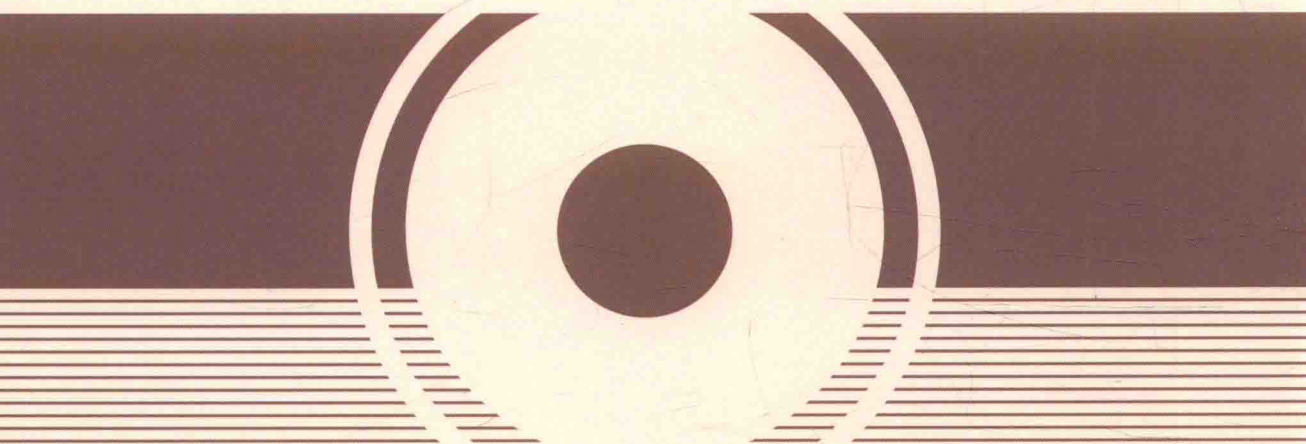

宋超 著

摄影的视觉结构

THE VISUAL STRUCTURE OF PHOTOGRAPHY

中国建筑工业出版社

摄影的视觉结构

宋超 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影的视觉结构/宋超著. —北京:中国建筑工业出版社,
2017.4

ISBN 978-7-112-20572-1

I. ①摄… II. ①宋… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第053595号

责任编辑:张幼平 费海玲

责任校对:李美娜 关 健

摄影的视觉结构

宋超 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京方舟正佳图文设计有限公司制版

北京缤索印刷有限公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:16 $\frac{3}{4}$ 字数:283千字

2017年5月第一版 2017年5月第一次印刷

定价:48.00元

ISBN 978-7-112-20572-1

(30241)

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

初学摄影的朋友从拿到专业的单镜头反光照相机那一天起,就幻想着成为一名职业摄影师。照相还不简单,按下快门不就得到了照片?……但结果往往是拍摄出的照片总不如人,玩照相机的新鲜感很快过去,一年后专业的单反相机进入专柜,只有与朋友出游时才会想起它的存在。

新进入传媒行业的摄影新人总有这样的烦恼:我所学的构图理论怎么总是无用武之地?我拍摄的新闻图片怎么总是与老摄影师有较大的差距?我应该如何历练才能尽快实现从摄影菜鸟到职业摄影师的蜕变?

为什么我们总认为自己拍摄的照片很烂?摄影不就是用光的艺术吗?我照片中的光线不算很好也说得过去呀?最近我心里越拍越没底了,每次按下快门的时候总弄不清自己在拍什么,我怎样才能渡过拍照学习的心理恐慌期?

.....

摄影既是一种用光的艺术,也是一种视觉思维的表达方式。初学摄影的朋友还没有找到视觉思维方式就开始拍照,还没有搞清自己通过照相机想得到什么,就开始碰运气式的创作,怎么能不失败?

真正的摄影师是以光为表达形式,通过寻找自然环境与社会生活中有意义的拍摄环境,熟练运用摄影造型手段,快速形成画面的视觉趣味中心。这其中利用视觉思维方式结构出趣味中心是最重要的。

摄影新人往往是在快速结构视觉趣味中心的问题上缺乏手段、训练不足,摄影创作的机会转瞬即逝,心里怎么能不恐慌?

任何社会、任何环境、任何物质形态都存在一定的结构关系。摄影艺术的表现对象就是人与环境的关系,物质与存在环境的关系,光线、气候与环境的

涅瓦河边的雨景

拍摄于圣彼得堡九月。窗户上的雨滴强化了画面的朦胧感。

列宾故乡的午后阳光

拍摄于圣彼得堡的九月。在北纬 60° ，白夜过后。地平线上久久不愿落下的夕阳，使每一种景物都形成了长长的投影。用摄影的手段模仿一下大师的油画……

关系。无论自然世界,还是城市、乡村的生活,每个物体、每个人都是这个环境结构的一部分。物体离开固有结构,进入一种新的结构,必然有新的故事、新的情景,而摄影师需要做的就是用相机及时而准确地捕捉物体与环境结构关系变化时的精彩瞬间。风光摄影如此,新闻摄影亦如此。

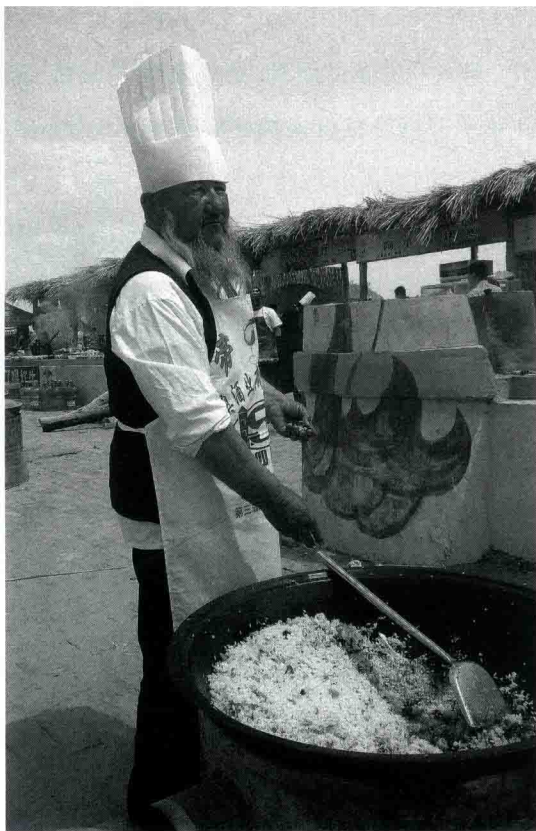
意大利摄影理论家弗里曼·帕特森在《摄影视觉心理》一书中说过:“摄影师通过运用优美的构图和视觉设计,来最完善地表现题材、衬托主题的固有结构。但是,摄影师如果只知道照搬视觉设计原理或墨守构图法则,其结果必然限制作品表现的自觉性和创造性。”

随着摄影技术的快速发展,摄影作品发布的快速性与主题的明确性,已成为各类新闻媒体、商业媒体、娱乐媒体的基本要求。摄影的视觉设计,摄影的主体与环境或客体之间的结构关系,以及这种结构关系对摄影题材、主题表达的影响,已经成为当代摄影师及摄影发烧友关注的问题。

韩国摄影理论家朴东澈在《图解摄影构图力》一书中指出:摄影创作中“构成比构图具有更广泛的意义……构成和构图都是出自于人类所感觉到的平衡和协调性的视觉效果,两者不只息息相关,而且具有诱发人类情感的功能”。“为了有效传达拍摄者的想法,在照片中配置主要被摄体的行为称为‘构图’(Composition);而想要让拍摄主题明确地被突显出来,加减画面中的景物或调整它的大小,创作出表达力强的照片,这种行为称为‘构成’(Construction)。”

自然环境与社会生活中的造型元素是很丰富的。但是,它们大多数情况下不会以摄影构图的形式摆在我们面前。摄影师的职业特点是通过视觉观察发现这些造型元素之间的相互结构关系,并用摄影构图形式很好地表现出来。正像朴东澈先生在他的书中提醒的那样:“构成”比“构图”更有意义,这是因为构图是摄影者在某一个点上对拍摄对象(人、景物、物体)进行画面表现的最好选择,而摄影创作的结构构成,是摄影师在某一个拍摄区域(广告现场、新闻现场、风光现场),主动地寻找所有可能被拍摄物体间的结构关系,确定拍摄主题,完成创作意图表达的主动创作过程。

如在战斗过程中,战地记者只有在枪林弹雨中不断变换拍摄的位置,才能找到表现战斗双方最好的视觉结构与拍摄角度,才能拍摄出表现力很强的照片;在都市新闻摄影采访的现场,面对同一个对象,成熟的摄影师总是比年轻的摄影记者能更快地捕捉到主题表达明确的拍摄位置与角度;在广告摄影中,技艺高超的广告摄影师对拍摄现场模特或道具的位置看似随意的调整,立刻能

罗布泊大厨

拍摄于罗布泊的新疆民俗摄影。摄影人只有在熟悉当地的民俗生活，对当地民族的生活情趣有较多了解之后，才能快速捕捉并建立起画面的趣味中心。

让广告的主题完美呈现出来。就是在最常见到的风光摄影中，成熟的摄影师总是拿着照相机在如画的山水间不停走动，观察分析、寻找创作主题。当他看似随意地把某株植物、某个物体、某束光线纳入镜头画面时，独特的主题表达马上突显，一幅立意独特的全新风光摄影作品迅速完成。

摄影构图更多的是指摄影者在某一视角上的静态表达，而摄影构成则是摄影师在拍摄现场寻找最理想的画面视觉结构，并通过这个视觉结构传达心理感受、情感主题是整个摄影画面创作过程。

摄影构成也只能通过摄影的视觉结构，最后完美呈现在摄影构图中。摄影的视觉结构是动态的创作过程，摄影构图是表现形式上的画面呈现。没有艺术创作过程，不可能有完美的艺术呈现。过去如此，现在如此，将来也如此。

本书的目的是提高读者朋友利用摄影视觉结构方法提高景物空间的结构能力，准确把握拍摄瞬间拍摄主体与环境结构的表意关系；提高捕捉拍摄主体与客体之间结构的能力，准确地表达拍摄主体与客体蕴含的主题。

普希金大街上的画匠

这是一幅欧洲的风情小景艺术即普通人生活的一部分，欧洲人对艺术的理解，与东方民族有完全不一样的感受。摄影创作中画面结构的基础，是摄影人的灵敏的视觉感受。

本书通过摄影的视觉结构分析，让你清楚任何摄影作品的主题出现都不是一种随意的巧合，而是拍摄主体与拍摄客体在瞬间形成的一种结构关系。摄影作品的美学价值，是摄影者的生活习俗与拍摄物体间的一种心理结构反映。没有尽善尽美的摄影作品，所谓优秀的摄影作品，是某种自然环境和社会习俗中，摄影师对自然地理、气象呈现方式或人类行为方式的某一精彩瞬间的捕捉。

美国的摄影理论家本·克莱门茨在《摄影构图学》中指出：“摄影艺术是人类对生活所产生的感情反映在视觉上的一种表现形式，而照相机则毫无感情可言。只有获得了充分的自由，对题材进行视觉上的改变、组织、扬弃和鉴别，从而形成一个全新的画面形象的时候，才能产生摄影艺术。”当代摄影艺术的主要任务就是通过画面的结构叙事表达摄影者的情感。纵观流传于世的伟大摄影作品，无一不是通过图像叙述了那个时代的某些重要时刻。

在百年的摄影发展史中，摄影艺术已经形成了自己的画面叙事语言与语法。本书试图通过分析摄影的视觉结构形成过程中影响视觉表达、视觉叙事创作

的问题,解读一幅表意正确的摄影艺术作品是怎样产生的,让读者明白:我们在使用摄影这种读图时代最伟大的语言时,怎样才能少出摄影图像表述的“病句”,最终掌握正确的摄影语言与语法,通过不间断的摄影艺术训练,早日创作出自己满意、读者喜爱的摄影作品。

本书的宗旨是帮助热爱摄影的朋友,去发现摄影艺术的结构之美,学会使用照相机去抓拍生活的情趣;帮助执着摄影艺术的“发烧级”朋友,在大千世界的复杂结构中,解决如何发现摄影主题的问题;帮助已经进入摄影行业的青年摄影师,更准确地去观察、捕捉千变万化的自然景观与社会生活中的结构关系,创作更多的优秀作品,抒发自己的艺术情怀。

目 录

前言

第一章 摄影作品结构决定作品价值 / 001

第一节 摄影作品的结构 /003

第二节 摄影主体、客体与环境的结构捕捉 /012

第三节 环境结构的捕捉与作品的表现价值 /023

第四节 让影像闪光的位置结构与影像结构 /033

第二章 拍摄前的创作心理结构 / 045

第一节 为什么要拍摄这样一张照片? /047

第二节 环境与创作冲动 /057

第三节 摄影的技术瓶颈对视觉观察及思维的影响 /064

第四节 影响视觉观察的心理障碍 /077

第三章 让照片开始说话 / 087

第一节 摄影镜头的创作语汇 /090

第二节 摄影构图 /104

第三节 摄影构图的思维方式 /110

第四章 摄影构图的创作语法 / 127

第一节 摄影构图中常见的错误 /128

第二节 摄影创作的“语法”关系 /138

第三节 黄金分割构图与均衡法则 /150

第五章 常见的摄影构图方法 / 163

第一节 点、线、面的摄影构图布局 /165

第二节 具有画面稳定感的三角形法则 /185

第三节 强调透视感的对角线构图法 /188

第四节 处理天空与地面关系的地平线构图法 /196

第五节 打破常规构图法则 /200

第六章 镜头的光学透视与摄影语法 / 205

第一节 构图中的线性透视与空气透视 /207

第二节 摄影镜头的光学透视法 /213

第三节 镜头、场景、画面结构 /219

第七章 拍摄后期的影调与结构调整 / 225

第一节 我们在照片中调整什么? /228

第二节 寻找拍摄中的画面结构 /232

第三节 后期制作与视觉立体感呈现 /236

第四节 构图调整要注意的问题 /240

第五节 画面中的对比关系超乎想象 /250

参考书目 / 256

结束语 / 257

第一章

摄影作品结构决定作品价值

第一节 摄影作品的结构

摄影的结构是什么？

摄影叙事的语言结构

摄影语言的功能是传达基本的语意

第二节 摄影主体、客体与环境的结构捕捉

如何捕捉有价值的摄影主体

纪实摄影的主体在环境中才能诞生

新闻摄影的主体与客体互为因果

新闻纪实摄影的叙事特征

拍摄主体必然受到动态环境的影响

时装、广告摄影拍摄主体的时尚性

第三节 环境结构的捕捉与作品的表现价值

环境的表现价值与题材选择的困惑

同一环境中表现价值的多样性

风光摄影的价值体现

新闻摄影的价值观

时装广告摄影的价值观

第四节 让影像闪光的位置结构与影像结构

主题明确的摄影作品往往很耐看

照相机的档次只能解决部分技术问题

画面表现形式的终极目的是否明确？

必要的视觉观察与主题获取训练

摄影视觉思维与美术视觉思维的区别

结构、捕捉、等待？

结构与视觉结构

第一章

摄影作品结构决定作品价值

21 世纪是图像传播的世纪，数码相机已经进入寻常百姓家。在你买了一台数字相机以后，是不是相机的品牌、相机的优质光学镜头在短短的几个月里，就让你失去了好奇感和新鲜感？我怎样才能拍摄出自己满意的照片？我怎样才能拍摄出让朋友们赞美的作品？我这点小小的虚荣心怎样才能得到满足？这些问题是不是才让你持续关注？……

新学习摄影的朋友们，总是为下面这些问题苦恼：

面对看起来很美的风景，为什么我就拍不出一张好照片？我的眼睛看到的风景真的很美，可是我拍摄的照片真的很烂……

新闻摄影人遇到突发事件，本是老天赐予的机会，可是入行不久的年轻记者这时就会发愁：我知道是成功的机会，我也想拍，可是我心里总是没底！我常常把一个大好的新闻创作机会给浪费了，我怕再次受到同事们的嘲笑！

很多摄影“发烧友”在心情低落的时候，总是在问：什么是好的风景？什么是好的拍摄角度？什么是好的摄影用光？都说摄影艺术创作是积累，可是为什么我努力拍摄了多年，摄影方面的专业理论书籍也读了不少，到了实际拍摄环境中还是不得要领？

有过多年摄影创作经验的摄影师清楚，天下没有不能拍的风光，只要它有想要的光线与色彩，但一切都取决于想用画面建立什么样的趣味中心，表现什么样的画面主题。

美国摄影理论家本·克莱门茨在《摄影构图学》一书中指出：摄影“构图是一个思维过程，它从自然存在的混乱事物之中找出秩序；构图是一个组织过程，它把大量散乱的构图要素组织成为一个可以理解的整体；构图既是对这

些要素的反映过程,也是想方设法组织这些要素的过程。目的是让这些要素向人们传达摄影家已经体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异和同情。”

摄影构图拥有基本的法则,但没有固定的公式。摄影构图过程是摄影人对视觉环境的观察与捕捉过程,构图思维就是摄影师心中对画面主题表达、情趣表现结构的推理过程。

人体结构是美,动物体结构是美,植物体的细小结构也是美。摄影艺术中的被拍摄物体的结构,可以是一个物体的总体,也可以是一个物体的局部。只要它能承载摄影师心中那道主题的弧光,它就能表达出美。

第一节 摄影作品的结构

私下与学生交流时经常听到这样苦闷的告白:老师,我真的很用功,可是那些烂熟于心的构图法则就是用不上。我真的很努力,可是拍摄出的照片总也不能很好地表达自己的想法,造型总不能让自己称心如意!

学习摄影的朋友都知道,每一张照片的拍摄现场都存在不止一种画面构成关系:

不同作品的主题可以选择不同的拍摄主体与拍摄客体位置关系;

摄影师与拍摄环境之间的位置关系;

拍摄主体、客体与拍摄环境之间的相互影响关系;

拍摄主体光线造型的强弱关系;

影响光线表现形式的色彩与光线因果关系;

摄影师与拍摄主体之间的情感或利益关系……

有人曾经细分过,拍摄现场常常同时存在二十种以上的相互关系,而每一种关系的变化,都会影响造型形式或主题表达。

摄影的结构是什么?

什么是职业摄影师?就是使用相机捕捉生活中的某种构成关系,利用影像表达主题、思想、情感的人;就是试图通过影像感动读者,感动客户的人;就是能熟练使用多种画面叙事语言,并通过画面叙事换取经济来源的人。

摄影的结构是摄影师进行作品创作的视觉创作思维过程与创作行动表达

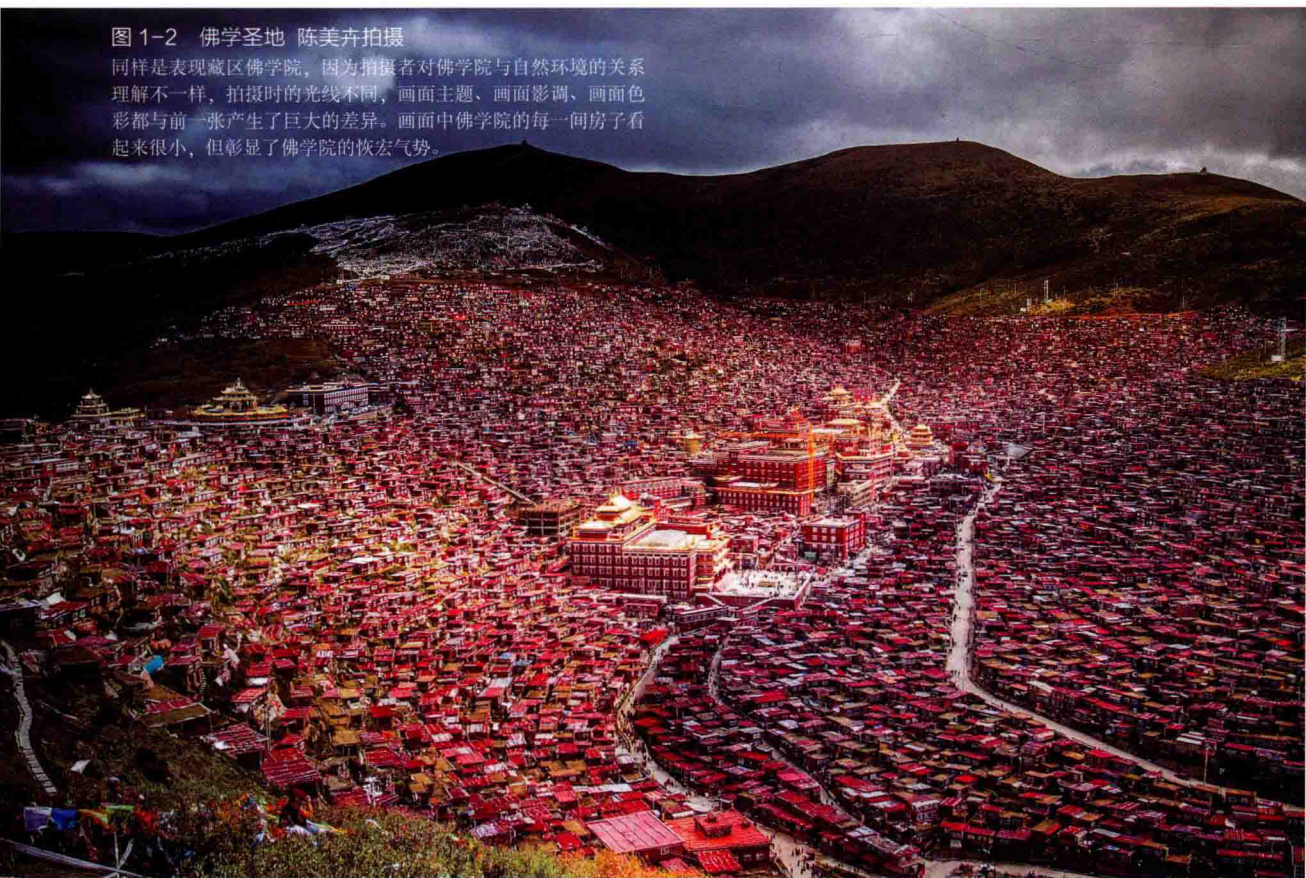
图 1-1 佛学圣地 张涛拍摄

拍摄于四川省甘孜地区。这一张作品画面饱满，但是对藏区的环境因素及环境可能产生的叙事作用考虑不足。

图 1-2 佛学圣地 陈美卉拍摄

同样是表现藏区佛学院，因为拍摄者对佛学院与自然环境的关系理解不一样，拍摄时的光线不同，画面主题、画面影调、画面色彩都与前一张产生了巨大的差异。画面中佛学院的每一间房子看起来很小，但彰显了佛学院的恢宏气势。

方式。摄影的结构包含但不止于摄影构图形式。

摄影的结构往小里说,就是摄影作品里要表现的物体与其所处画面位置。有人不禁发笑,这不就是摄影构图吗?我的构图没有问题!但是,你可能忽略了一个问题,任何画面构图中拍摄主体的位置,都是摄影者对拍摄主体在拍摄环境中的一种选择。

在你按下快门之前,拍摄主体与拍摄环境之间既存在着拍摄角度的多元选择,也存在着距离远近、焦距长短等诸多拍摄环节的选择,而摄影构图只是你在以上诸多环节选择上的一个决定性瞬间。

试想一下,如果当时的拍摄位置向左右各移动几米,你的画面会有多大的改变?如果你换用了不同焦距的镜头,拍摄的人物与环境的关系会发生怎样的变化?影响摄影画面结构的,首先是拍摄者选择的位置结构。所以,成熟的新闻记者常说一句话:你选对了拍摄位置,想不成功都不可能。

大家都知道,摄影的构图原则最早来自于已有 4500 多年历史的美术。摄影术发明的早期是为了方便画家的写生。但是,今天的摄影艺术与美术已经有了很大的区别。美术家一般是用固定画面来构建现实生活的主题,这个构建可以是虚拟,也可以是在现实画面上添加绘画主体与客体;而摄影是用固定画面

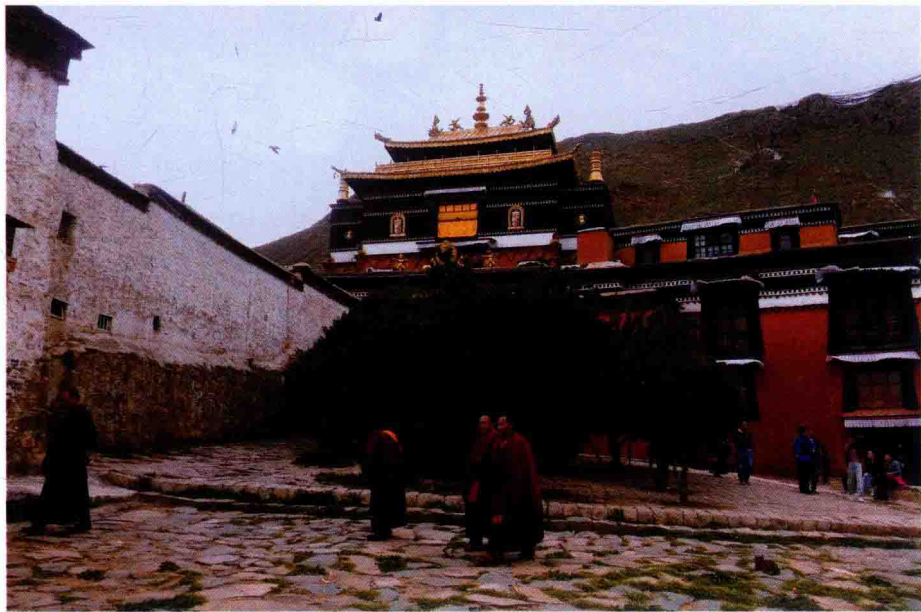

图 1-3 扎什伦布寺的黄昏 黄莉莉拍摄

青藏高原日喀则的扎什伦布寺,是西藏最具影响的藏传佛教大寺之一。寺的西藏建筑特色、文化传承主题都必须在画面中体现,否则就会沦为一张普通的纪念照。这张作品目的明确,画面结构表达到位,具备视觉思维的基本特征。

图 1-4 幕仕塔格

这是一张使用 100 毫米长焦拍摄的作品。位于帕米尔高原的幕仕塔格冰山有世界“冰山之父”的美称，是登山爱好者心中的圣地。作者在这块世界最圣洁的地方生活了十五天，从而有机会领略幕仕塔格冰山在不同气候条件下的迷人风采。

图 1-5 幕仕塔格冰山与圣湖

与上一幅几乎拍摄于同一位置，但是在不同的气候条件下用 20 毫米广角镜头拍摄。对同一拍摄对象，拍摄位置不变，改变一下拍摄角度，拍摄主体的前景、背景就会大不相同。

来捕捉现实生活 and 主题，这种捕捉是在摄影家选定拍摄位置后的忠实还原。

在美术家的画面构建过程中，作品的表现主体与作品的衬景，可以不在一个固定的生理视觉时空中；而摄影家的画面捕捉，作品内容捕捉，只有在拍摄主体进入理想拍摄环境的那一瞬间才有可能完成，也就是说作品的表现主体与作品表现的环境，必须在一个视觉生理时空中。