

朦胧摄影笔记

吴铁壁 吴思渊 著

非常写意

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

朦胧摄影笔记

吴铁壁 吴思渊 著

非常有意

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

朦胧摄影笔记 / 吴铁壁，吴思渊著。-- 北京：中国摄影出版社，2016.11
ISBN 978-7-5179-0556-1

I . ①朦… II . ①吴… ②吴… III . ①摄影艺术
IV . ① J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 302129 号

朦胧摄影笔记

作   者：吴铁壁 吴思渊
绘   画：吴思渊
出 品 人：赵迎新
策 划 编 辑：黎旭欢
责 任 编 辑：丁 雪
装 帧 设 计：冯 卓
出   版：中国摄影出版社
        地址：北京市东城区东四十二条 48 号 邮编：100007
        发行部：010-65136125 65280977
        网址：www.cpph.com
        邮箱：distribution@cpph.com
印   刷：北京科信印刷有限公司
开   本：20 开
印   张：16.5
版   次：2017 年 1 月第 1 版
印   次：2017 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5179-0556-1
定   价：89.00 元

目 录

序 言 4

第一部分 借助景物环境 10

穿透法 11

雾虚法 61

水虚法 101

第二部分 相机位移 146

摇拍法 147

追随法 195

第三部分 拍摄设置 214

多曝法 215

慢速法 285

虚焦法 309

朦胧摄影笔记

吴铁壁 吴思渊 著

林高意

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目 录

序 言 4

第一部分 借助景物环境 10

穿透法 11

雾虚法 61

水虚法 101

第二部分 相机位移 146

摇拍法 147

追随法 195

第三部分 拍摄设置 214

多曝法 215

慢速法 285

虚焦法 309

从拍所“见”到拍所“想”

——我们的摄影之路

(一)

因为爱好，我们端起了相机。从喀纳斯到雾凇岛，从元阳到霞浦，从坝上到海滨……至于北京的公园、角楼，更不知光顾了多少次，哪里景好就拍哪，哪朵花美拍哪朵，把眼睛所见的“美”一张张留下来。

一年又一年，“作品”越积越厚，还能怎么拍呢？拍风光吧，能去的地点差不多都拍过了；拍花卉吧，就那么几种，年年拍，难出新意。看着一张张与影友几乎一个模子里刻出来的“风光”，面对一幅幅虽是自己所拍，差别却不大的“花朵”，我们茫然了。难道这就是摄影，这就是自己的追求吗？困惑，逼着自己思考：花好、景美，用相机克隆、复制下来就是好片，就是摄影的全部吗？

这些片子，虽不能称为“大片”，也不都是“佳作”，但作为普通的摄影爱好者来说，能拍出这样的片子已经很不错了，从选材、用光、构图、对焦、曝光等技术层面讲并无太多瑕疵，片子也称得上漂亮。

看来，从技巧上提高、突破已经很难了，长此下去，摄影的兴趣和动力必然会消退。
出路在哪里？

(二)

宋朝大诗人陆游对如何作好诗有一句非常经典的话：作诗“功夫在诗外”。
这话给了我们很大启示：摄影，功夫也在摄影外吗？答案是肯定的。我们首先意识

到的是认识上的偏差和误区。这集中表现在三个关系上：

一是摄影者与被摄体的关系。当我们举起相机瞄向被摄的物体，无论是拍人、拍场景，还是拍自然，潜意识都是“还原”。因此，容易当仁不让地把照得像不像作为评价摄影活动与照片的基本标准。可是，当我们从美学著作中，尤其是读到德国诗人歌德“艺术家对于自然有着双重关系，他既是自然的主宰，又是自然的奴隶”这一论述时，茅塞顿开。这不正是摄影水平难以提高的根本所在吗？我们过去的摄影，仅仅是“还原”了被摄体（自然），是在做被摄体（自然）的“奴隶”。有人可能会提出这样的问题：“相机的基本功能就是写实、复制、克隆，照得不像，还是摄影吗？”这是混淆了相机和摄影活动的界限。摄影是人通过相机来完成的活动。相机的功能是复制，但操纵相机的是人，而人是有创造力的。特别是随着工业、科技进步，相机的质量越来越好，功能越来越多，把物体“照得像”已不再是什么难事。现在，拿起相机从事摄影活动的人越来越多，其中相当多数的人是以风光、花卉等自然题材作为创作对象的。想想看，景观就那么多，花卉就那么几种，再加上全民摄影的背景，如果思想认识不突破，依然去追求“还原”“真实”“照得像”，不要说改变作品同质化、雷同化的倾向，就是避免自己的作品“去年花一朵，今年一朵花”的尴尬局面也几乎是不可能的。因此，要想拍出具有个性、与众不同、属于自己的片子，就必须充分发挥自己的创造力，像歌德所说，做“自然的主宰”。

当然，摄影的门类很多，拍摄的目的也不同。我们这里所说，是指风光、花卉、静物、动物、肖像等非纪实类摄影，至于新闻摄影、纪实摄影则另当别论。它们的性质决定了要“真实”，因此必须走传统的老路——“照得像”。

二是摄影者与器材的关系。摄影是要靠相机和人合作共同完成的活动。因此，必要的设备和器材是拍好照片的前提。比如，不同的镜头对同一景物拍摄会产生不同的视觉效果。要想实现自己的拍摄目的，就要选择不同的镜头。再如照片叠加可以展现朦胧美，要想拍出有意境的作品，一台带有多重曝光功能的相机就能使你大展宏图。再如，要想展现如水流的缥缈等物体的动感或抽象的作品，一块减光镜就非常实用。

但是，器材只是实现拍摄的工具，而不能替代摄影者的思路和创作。所以，要走出误区，正确认识器材的作用。在摄影报刊上，常常把“画质”当作评价照片质量的标准，盲目地推崇“像素”“解像力”“锐度”，这除了引导人们去追求“高大上”的器材外，还极大地禁锢、限制了人们的创作力。以把“画质”当作评价照片质量标准为例，对画质高低起决定作用的是相机、镜头，也就是说，“画质”应当是衡量相机、镜头质量的标准。一张画质优良、清晰度高的照片可以称得上是高品质，但不一定就是能够引起人们深思、联想并有内涵的好照片。正是因为对这层关系有了较清醒的认识，我们才没有把注意力放在器材的更新上，而是在提高文化素养方面加大了投入。

几年的实践，使我们深深体会到，一个摄影者的文化素养才是能不能拍出与众不同、有内涵、高水平照片的决定因素。因此，我们经常观摩摄影和美术展览，浏览摄影、美术和美学著作。这些投入大大提高了我们的综合素质，提高了我们对摄影的理解和对美的认识，无论是在对现场的把握能力还是对风格的形成方面都起到至关重要的作用。

三是摄影者和技术的关系。摄影离不开技术。毫无疑问，要想拍出理想的片子，必须要有过硬的技术做支撑。但是，对于技术在摄影中的作用及技术和摄影人的关系，只

有通过实践才能有更深刻的认识。

曝光、对焦、构图等技术是摄影的基础，一定要扎实掌握，在初学阶段以此作为评判片子的标准无可厚非。但是，到了创作阶段如果依然将其作为标准去追求，就会成为阻碍我们进一步提高的障碍，不突破就很难使自己的摄影水平上一个台阶。以对焦为例，对焦是学习摄影阶段必须掌握的技术，我们也常常以焦点实不实作为评价作品的标准。但是到了创作阶段，如想对几棵树拍一张抽象作品，或是想拍出风中芦苇的动感，就会遇到有没有对准焦点或是焦点实不实的困惑。是恪守标准还是大胆创作？通过学习和深入思考，我们认识到，摄影是为了拍出美的视觉作品，技术只是实现这一创作目的保障。正确的态度只能是技术服从目的，而不能用牺牲目的的办法迁就技术。焦点是这样，用光、构图也是同理。过去，我们摄影的水平长期徘徊不前，一个重要原因就是把技术标准当作了目的去追求，不敢大胆突破。

技术是手段，是实现创作意图的保障，在我们在从写实到写意拍摄的转变过程中，对此有了更加深刻的理解。比如，想拍一张树的抽象片就要用摇拍法，而摇拍晃动相机的快慢、幅度则决定了照片的最终效果。只有熟练掌握了晃动相机快慢、幅度的技术，才能拍出可心的作品。

晃动相机的技术在摄影初学阶段不曾接触，也不可能想到。因为当时的目的就是拍出清晰的片子，只是有了新的拍摄目的——拍抽象片后才会有应用晃动相机的技术的念头和行动。新的目的催生新的技术，新的技术又会鼓励人们向更新的目标冲击。对个人来说，这是摄影水平不断提高的过程，也是保持摄影兴趣的动力所在。而对摄影学来讲，

则是由低级向高级迈进的过程。只有不断追求新目的、不断创造新技术，摄影才会发展，才有生命力。

(三)

最初接触朦胧摄影，只是觉得新鲜、有意思，当读了些美学的论著后才认识了其价值。

世界上有两大美学体系，一是西方偏重客观模拟，以人物、典型为核心的再现美学；二是中国偏重情景交融，以意境、韵味为核心的表现美学。从中不难看出，我们过去是自觉不自觉地在按照西方美学指导摄影实践，所以拍出的片子只是“再现”了客观，难怪会产生千人一面的现象了。

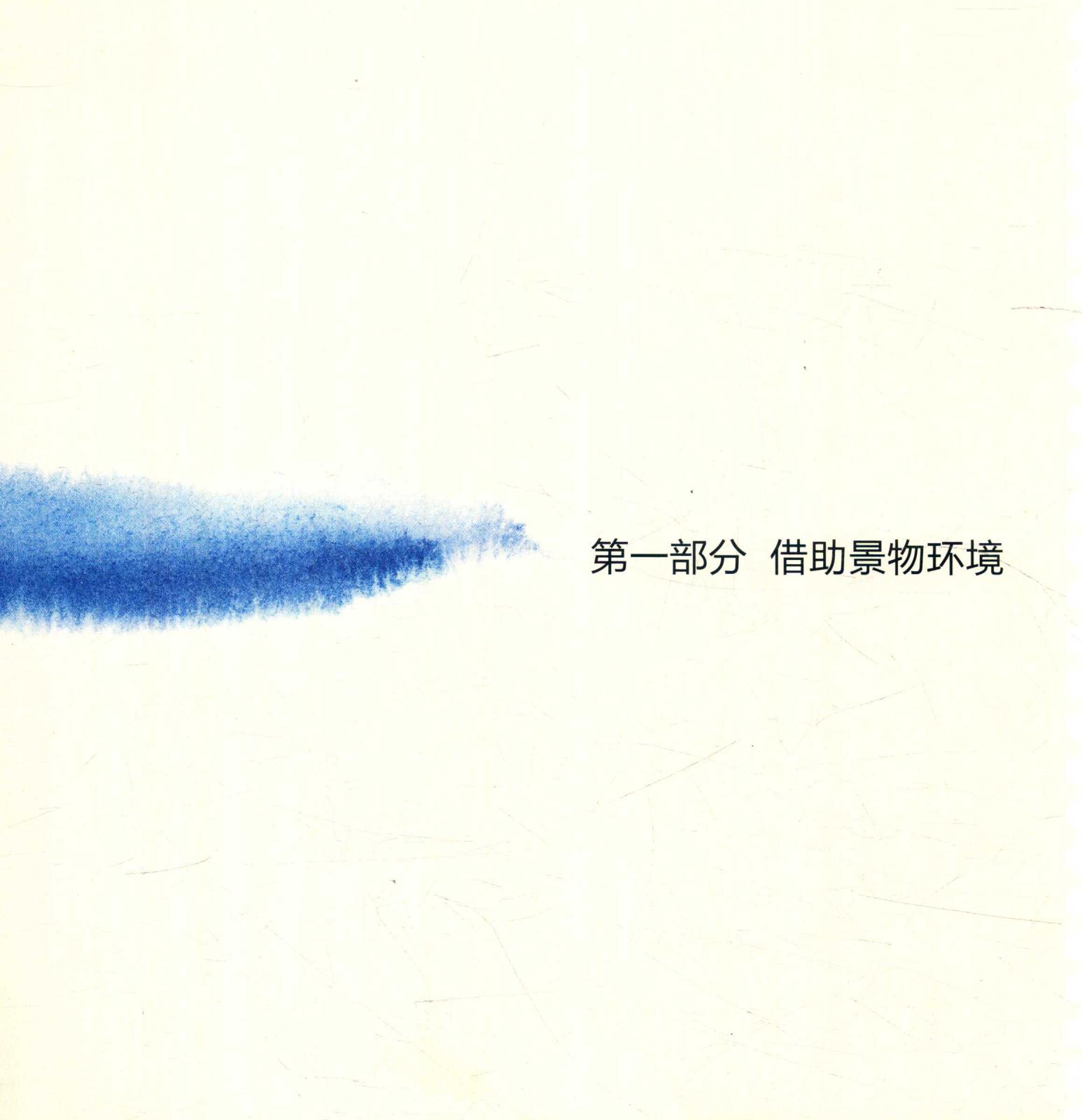
中国美学强调的是“表现”。何为表现？“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”——国画大师齐白石的精辟论述不仅使我们理解了表现的含意，也给我们的摄影创作提供了新思路。

中国艺术的核心是“意境”，在绘画美术领域还强调“神形兼备”，把“气韵生动”作为品评美术书画作品的最高标准。我们把这些理念应用到摄影创作实践中，思路不再局限于“还原”“真实”“画质”，拍摄时也不仅仅去刻画被摄体的轮廓，而是着眼“意境”，注重抒发自己的感受，抒发自己对美的认识和诉求，追求“恍兮惚兮”“似与不似”的艺术效果，力求使自己的作品既有外形，又有神韵，栩栩如生，活灵活现。

怎样将“意境”表现出来？明末清初的书画家郑板桥画竹的体会给了我们很大启示：

“江馆清秋，晨起看竹、烟光、日影、雾气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃，遂有画意。其实，胸中之竹，并不是眼中之竹也。因而磨墨、展纸、落笔、倏作变相，手中之竹，又不是胸中之竹也。总之，意在笔先者，定则也。趣在法外者，化机也。独画云乎哉！”所以，现在我们在拍摄时不再盲目，而是通过观察寻找感觉，意在“镜”先，将看到的景物在头脑里分析综合，组成新的画面，再通过适当的方式如夸张、变形、抽象表现出来。这样，拍出来的片子就不是眼睛所见，而是心中所想的画面了。

摄影与绘画毕竟不同，它是“瞬间的艺术”，从观察到按下快门需要在极短时间内完成。要想拍出属于自己、有艺术感染力的作品，就更要看摄影之外的功夫了，平时多学习、多实践，积累多了，到时自然会发挥作用。要拍出与眼见不同的照片，相机“复制”的本质是无法绕过去的障碍。但是，相机是人掌握的。我们的实践证明，人的创造力是可以克服这一障碍的。书中的照片都是相机直接拍出来的，所用的方法书中都有详尽的介绍，希望对影友能有所帮助。

第一部分 借助景物环境

穿透法

很多朋友问我们，你们那些披着面纱的照片，那些意蕴无穷的照片是后期合成的吗？不，这些照片都是利用自然的前景拍出来的，我们把这种方法叫作穿透法。

虚实结合得好，会为照片增色，这个大家都知道。一提虚实，最常用的办法是虚化背景、突出主体。其实，运用穿透法将前景虚化，效果会更有韵味、更加美妙。

穿透法需要在镜头和被摄体之间寻找一个既能对主体有遮挡，又能隐约看到主体的障碍物，这个障碍物可以是枝叶，也可以是花草。拍摄方法是通过长焦镜头和大光圈，使障碍物虚化，画面达到朦胧效果。

穿透法拍摄的自由度比较大，一旦确定了拍摄目标，我们就可以仔细地在周围寻找障碍物，不同的障碍物可以给画面带来不同的效果。要处理好镜头、障碍物、主体、背景的关系。障碍物与镜头距离越近、与主体及背景越远，虚化效果就越明显。

要注意前景颜色的搭配。如果想达到热烈的效果，可以选择红色、黄色等暖色调作为前景，如果想达到静谧温柔的效果，可以选择白色、蓝色等冷色调作为前景。

因为相机并不知道你想拍摄什么内容，所以在寻找到被摄体后，我们需要使用手动对焦环来完成对焦。

穿透法因为使用的是长焦镜头，所以机身的稳定很重要，建议使用三脚架和快门线。

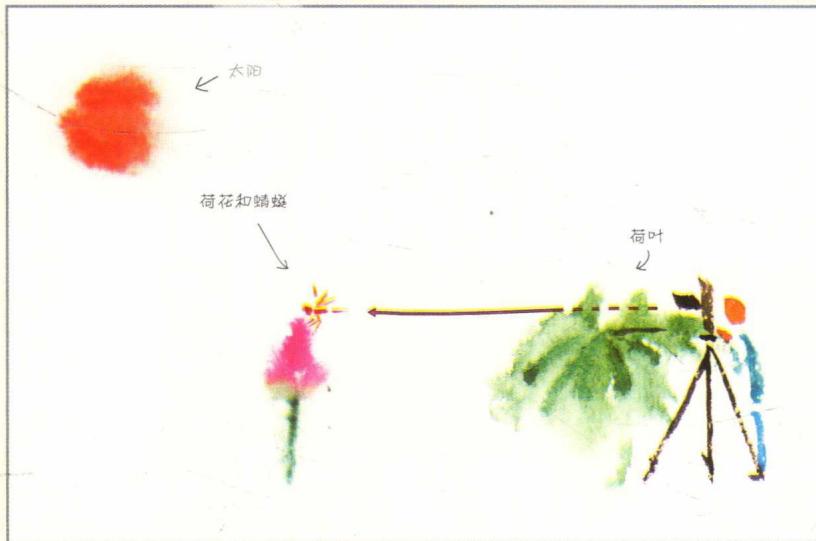

001

用荷叶作为前景 拍摄荷苞上的蜻蜓

实战过程

蜻蜓落在荷苞上，是国画中的常见构图。如用常规拍摄方法，只拍花苞和蜻蜓，虽然也可以拍出很美的片子，但缺乏韵味。我选中相机前一片较大的荷叶，使用 500mm 折反镜头，将镜头紧紧贴在绿色的荷叶上，手动对焦，焦点对准远方的蜻蜓。近处的荷叶虚化成雾状，被虚化的荷叶宛如写意国画中的洇染效果。

经验分享

- ☑ 用长变焦镜头，焦距越长，近景的虚化效果越好。
- ☑ 手动对焦，保证近景模糊，而远处主体清晰。
- ☑ 选择逆光拍摄，可使蜻蜓的翅膀呈金色、透明，增强质感。
- ☑ 使用三脚架，以保持相机稳定。

索尼 a700   索尼 500mm 折反镜头   f/8   1/640 秒   500mm 焦距
 ISO100   点测光   WB 自动白平衡   EV 曝光补偿 -1.00EV   北京莲花池公园
 吴铁坚 摄