

PHOTOGRAPHY 摄影艺术导读

揭示优秀摄影作品的创作技巧
解读经典摄影作品的美学奥秘

延 婧 著

摄影艺术导读

延 婧 著

清华大学出版社
北 京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

摄影艺术导读 / 延靖著. —北京：清华大学出版社，2017

ISBN 978-7-302-46116-6

I. ①摄… II. ①延… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 006071 号

责任编辑：宋丹青

封面设计：傅瑞学

责任校对：王荣静

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市吉祥印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm × 230mm

印 张：14.5 字 数：167 千字

版 次：2017 年 3 月第 1 版

印 次：2017 年 3 月第 1 次印刷

印 数：1 ~ 3000

定 价：39.00 元

产品编号：069905-01

致 读 者

迄今已进入大众摄影、大众传播时代，为大众写一本摄影读物是我多年以来的夙愿。在我的视野里，大众包括广大摄影爱好者、大学文化素质教育选修摄影课的大学生，还有摄影圈对摄影艺术有初步感悟、在某些方面需要提升的摄影人。

这需要对写作内容有所筹划，这一摄影读本先对数码时代与胶片时代图像生成的原理和操作程序的差异进行梳理，目的在于让读者认识摄影的延续性和发展态势；之后对照相机机身和镜头各自的功能简要解读，机身部分重复强调曝光模式控制盘的功能——这是技术与艺术相结合的核心操作环节，在这里除了向摄影爱好者解析控制盘的全自动、半自动、手动操作模式之外，还着重强调技术操作与主观能动的结合点，以引导读者用创意思维操控曝光模式，而不是简单机械地把取景框里的场景清晰地照下来。镜头与机身是不可分割的两个组成部分，离开任何一方都无法实施拍照功能。在这一环节我想告知对摄影有兴趣但不知该买什么相机的朋友，根据自己的财力购买“一体机”或“单反”。一体机应买变焦倍率较高的镜头，以实现一头多用，进入多个镜头的画面视觉空间。购“单反”（单镜头反光相机）者，不可只考虑机身而忽视镜头。专业机身若是配业余镜头，所摄影像的质感、层次不及“一

体机”，这样的投入无异于枉费财力。好相机需要用好，按快门的刹那间持机不稳，同样会徒劳一场。总之，现代数码相机拍出高度清晰的画面需要高质量的设备，与此同时摄影者在每一个细小操作环节都必须严谨操作。

拍摄高清图像、获得精良的画面品质也是本书内容的重点，艺术摄影作品首先要有良好的图像质量，为受众审美奠定基础，之后的光线选择、天气利用、摄影构图等摄影技术操作环节暗含着艺术操作空间——例如光线利用，通常人们只注重光影造型，未能察觉光线所潜在的情感因素和精神蕴含，进而使作品上升到创意高度。从光影追求到创意，需要认识其光线特质，与所摄物体的个性特征有机结合，在二者“浑然天成”的状态中生发一种气息和意蕴。同样的，天气与人的情感状态息息相关——人对天象的情感反应与生俱来，只是在摄影创作时需要认知并加以利用，借天抒情不仅能够在电影、电视、舞台艺术方面营造某种精神意境，对静态平面的摄影作品质量也是一种提升。再如构图，并非单纯的画面布局，其视角与空间取舍都存在艺术创造的弹性空间。

从生活形象向画面形象转换，也是本书探讨的问题。照相机是一种写真工具，这种工具本身能够忠实地再现摄影人的视域，成为生活的“翻版”。但照相机所摄取的画面形象不等同于生活形象：其中存在着整体与局部、流动与静止、立体与平面、有声与无声等多种差异。部分摄影初学者没有清醒认识二者差异，不懂得从生活形象向画面形象转换的操作要领。学习艺术摄影首先需要认知两者的差异，认知镜头在时间、空间及其视角在视觉传达中的可塑性，培养从生活形象向画面形象的转换能力，在按下快门之前预知拍摄效果。

大众要想步入摄影艺术领域，拍摄出具有艺术价值的作品，不能忽视摄影者的发现能力与画面形象表达能力，前者是为作品奠基的过程，后者是为画面注人生机、利用视觉元素营造画面语言的过程。为此，摄影人需要培养审美眼光和把控画面的潜能，解决“拍什么”“怎样拍”的问题——这是“摄影发现与表现”的实质所在。

具备摄影艺术素养之后，不同人选择不同的摄影发展方向，有人想在人像方面提升，有人着眼于风光艺术方面发展，有人对新闻摄影感兴趣，基于摄影大众的不同需求，本书在后三章着重诠释人像、风光、新闻摄影作品的构成因素和鉴赏方法。

延婧

2016年10月于郑州

目 录

第1章 胶片与数码

- 1.1 从胶片到数码 003
- 1.2 胶片成像流程 005
 - 1.2.1 拍摄阶段 006
 - 1.2.2 胶卷冲洗阶段 007
 - 1.2.3 照片制作阶段 007
- 1.3 数码成像流程 008
 - 1.3.1 传感器尺寸 009
 - 1.3.2 画面空间 009
 - 1.3.3 全画幅 010
 - 1.3.4 像素量 010
- 1.4 胶片摄影与数码摄影优劣 011
 - 1.4.1 数码摄影的优势 011
 - 1.4.2 数码摄影的劣势 012

第2章 镜头与机身

- 2.1 镜头与机身组成照相机 017
 - 2.1.1 连体相机 017
 - 2.1.2 单反相机 019

2.2 熟悉机身 020

2.2.1 菜单 (MENU) 020

2.2.2 手动白平衡与自动白平衡 021

2.2.3 ISO感光度与闪光灯 023

2.2.4 曝光模式的技术性与艺术性 029

2.2.5 单拍、连拍与自拍 032

2.2.6 静画拍摄与动画拍摄 038

2.3 活用镜头 045

2.3.1 定焦与变焦 045

2.3.2 镜头的焦距长度与视角宽度 046

第3章 自动曝光与手动曝光

3.1 自动曝光 055

3.1.1 全自动曝光 056

3.1.2 半自动曝光 063

3.2 手动曝光 068

第4章 拍出高清图像的客观条件与主观条件

4.1 高清图像认定因素 077

4.1.1 亮度 077

4.1.2 对比度 078

4.1.3 影纹 079

4.1.4 质感 079

4.1.5 色彩还原 080

4.1.6 影调 083

4.2 高清图像描述 084

4.2.1 明暗反差适中 084

- 4.2.2 物质层次丰富 085
- 4.2.3 影像颗粒细腻 085
- 4.2.4 图像高清 086
- 4.3 拍摄高清图像的客观条件 086
 - 4.3.1 与照相机成像质量相关的器件因素 086
 - 4.3.2 后期制作设备因素 088
- 4.4 拍摄高清图像的主观条件 088
 - 4.4.1 稳定相机 089
 - 4.4.2 精确聚焦 091
 - 4.4.3 适量曝光 092
 - 4.4.4 制作到位 092

第5章 光线与写意

- 5.1 光线明暗与写意 097
 - 5.1.1 明亮的光线有助于抒发轻松愉悦的情感 097
 - 5.1.2 昏暗的光线有助于表达沉重压抑的情感 098
 - 5.1.3 明暗并存的光色交织阴阳哲理 099
- 5.2 光线冷暖与写意 101
 - 5.2.1 冷光中蕴含宁静和寒冷 101
 - 5.2.2 暖光中饱含暖意与幸福 102
 - 5.2.3 冷暖同构的时空映现瑰丽与神奇 103
- 5.3 光照角度与写意 104
 - 5.3.1 正面光描绘柔润之美 105
 - 5.3.2 侧面光镌刻深沉之美 106
 - 5.3.3 背面光营造灵动之美 106
 - 5.3.4 顶光与脚光传递负面感情信息 108

5.4 天气状态与写意 108

5.4.1 晴朗的阳光洋溢明媚与灿烂 108

5.4.2 多变的云如同复杂的情感世界 109

5.4.3 阴沉的天表征压抑之情 110

5.4.4 纷飞的雪舞伴人生步履 111

第6章 生活形象与画面形象

6.1 画面形象不等于生活形象 117

6.1.1 生活形象是鲜活的，相机快门摄下的画面是静止的 117

6.1.2 生活形象是立体的，摄影画面是平面的 118

6.1.3 生活形象是360°，摄影画面只能展现一个侧面 119

6.1.4 生活中的事物是过程，具有完整性，快门摄下的画面只是一个瞬间 119

6.1.5 生活中有声响，静止画面是静音模式 120

6.2 把生活形象能动地转化为画面形象 121

6.2.1 在生活形象里提炼画面形象 121

6.2.2 全方位观察，在比较中选取最佳侧面 122

6.2.3 在方位选择中考虑光影因素 123

6.2.4 在角度变化中考虑视角创新 124

6.2.5 在画面构成过程中确定一个凝练空间 125

6.2.6 在空间锁定时让画面所有视觉元素进入表意状态 126

第7章 摄影发现与表现

7.1 摄影发现 131

7.1.1 发现新事物 131

7.1.2 发现有特色的事物 135

7.1.3 发现具有视觉情趣的事物 136

7.1.4 发现具有思想意味的事物 139

7.2 发现范畴 144

7.2.1 人生 144

7.2.2 社会 153

7.2.3 自然 154

7.2.4 人与自然 156

7.3 摄影表现 157

7.3.1 对比反衬 157

7.3.2 呼应和谐 158

7.3.3 多点同构 159

7.3.4 间接表达 161

7.3.5 借景抒情 162

7.3.6 以点带面 162

7.3.7 借题发挥 163

第8章 人像摄影与人像作品欣赏

8.1 人像摄影 167

8.1.1 变化表情 167

8.1.2 变化姿态 168

8.1.3 变化光线 170

8.1.4 变化画面位置 170

8.1.5 变化画面空间 172

8.1.6 变化拍摄手段 174

8.1.7 变化表达方式 175

8.2 人像摄影作品欣赏 177

8.2.1 光影动人 177

8.2.2 个性鲜明 178

8.2.3 情真意切 179

8.2.4 风格超然 181

第9章 风景摄影与风光作品欣赏

9.1 风景摄影 187

9.1.1 风景独特 187

9.1.2 构图讲究 188

9.1.3 用光作画 189

9.1.4 草木传情 190

9.2 风光作品欣赏 191

9.2.1 景色诱人 191

9.2.2 匠心独运 192

9.2.3 意味隽永 194

第10章 新闻场景把控与新闻作品欣赏

10.1 新闻场景把控 199

10.1.1 把握新闻性 200

10.1.2 把握形象性 202

10.1.3 把握瞬间性 203

10.1.4 把握思想性 207

10.1.5 把握真实性 210

10.2 新闻作品欣赏 213

10.2.1 画面清新 213

10.2.2 瞬间精彩 215

10.2.3 耐人寻味 216

参考文献 219

Film and Digital

第1章 胶片与数码

1.1 从胶片到数码

自 1839 年 8 月摄影术在法国诞生以来，人类社会共经历两个摄影时代：一是化学感光摄影时代，二是数码成像摄影时代。化学感光时代从 1839 年到 1990 年，长达 150 多年。第一台用感光胶片拍摄照片的相机是法国化学家路易斯·达盖尔（Louis Daguerre）（图 1-1）发明的，那时的照相机有一间房子那么大（图 1-2）；而现在我们使用的相机大多可装在旅行包中，卡片式相机可装在衣兜里，间谍使用的袖珍相机可以小过火柴盒。由此可见，照相机体积的发展是由大到小进化的。这完全取决于“实用效果”，正因为如此它才能普及，成就今天的“大众摄影时代”。当然，照相机的成像质量不完全取决于其体积的大小，高质量的镜头（光学玻璃）和高质量的成像介质（胶片及影像传感器）才是画质的关键所在。除此之外，还有人的操作技术——同一台相机被不同人掌控会拍出不同质量的照片。

胶片相机为人类文明做出了巨大贡献：没有以化学感光介质为材料做出的胶片，便不会获得静态图像，也不会有后来的电影、电视。如果没有静态和动态影像的摄制技术，很难想象人类的精神生活、科学技术，以及人类社会的信息传播会是什么样子。

图 1-3 数码相机发明者斯蒂文·赛尚和他的新产品

数码摄影技术是对胶片感光摄影技术的一种颠覆，其改变的关键环节是镜头后面的感光介质：数码相机摒弃了胶片，取而代之的是“CCD”（Charge Coupled Device, 电荷耦合元件）或者“CMOS”（Complementary Metal-Oxide Semiconductor, 金属氧化物半导体元件），也就是我们通常所说的“影像传感器”。

1.2 胶片成像流程

现在世界各国使用胶片拍照者已寥寥无几，但仍有几类摄影人在使用：一是有的老摄影师一生都由化学感光相机相伴，通过镜头见证了沧桑岁月，在镜中世界感知了世态炎凉和人生冷暖，与传统相机结下不解之缘；二是有