

北京市摄影家协会副主席 李英杰 / 著名风光摄影家 李少白 倾力推荐

摄影视觉艺术的观看之道

观察至上

© 宿伟东 著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

观察至上

宿伟东 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

观察至上：摄影视觉艺术的观看之道 / 宿伟东著

— 北京：人民邮电出版社，2013.12

ISBN 978-7-115-33630-9

I. ①观… II. ①宿… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第261819号

内 容 提 要

摄影是视觉艺术，学会拍摄前的观察和思考对于摄影水平的提高有着非常重要的作用。本书详细地讲解了拍摄前观察的方式方法以及思考的角度，通过这些预先的准备把摄影技术很好地结合并发挥出来，以实现优秀创作拍摄的目的。全书共分10章，详细地讲解了观察对于摄影的意义、摄影观察中的美学、摄影观察的形式美、眼力的培养、摄影观察方法、各种角度的观察、对于构图元素的观察、光线的观察与思考、观察色彩的变化、创造性观察等方面的问题。本书以作者近40年来的拍摄照片为素材，汇集了近500余张精彩的摄影作品和范图，总结了摄影观察和思考的经验，这都给予读者高起点、有价值的学习借鉴。全书的特色之处还在于重视对拍摄对象的观察方法和拍摄实践方面的思维引导、训练和练习，阅读后能让读者的摄影水平有迅速的提高。

本书非常适合摄影爱好者、大中专院校摄影系学生阅读学习，对摄影初学者尤其有帮助。

-
- ◆ 著 宿伟东
责任编辑 李 际
执行编辑 刘 祺
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：20
字数：584千字 2013年12月第1版
印数：1-4000册 2013年12月北京第1次印刷

定价：89.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

摄影视觉艺术的观看之道

观察至上

银海绿妆

佳能350D相机, 16-55mm镜头, ISO400, f/8, 速度1/400秒

2007年拍摄于黑龙江东宁(客车上抓拍)

试读结束 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

山上人家

佳能350D相机，18-55mm镜头，f/22，速度1/30秒。2010年
拍摄于云南丽江

前言

文心碎语

摄影创作十分注重内容与形式的统一。首先要学好文化、熟练摄影技术和专业理论知识，然后到生活实践中去寻觅对象，一旦发现了自己所喜爱的画面，就要多进行拍摄，勤于练习。

文化是摄影创作的基础，生活是摄影创作的源泉，只有对文化有较高的修养，在生活之中才有所认识，有所发现，有所感受，这样的生活才能成为创作的源泉。创作难，业余创作更难。艺术家一方面要抵制市场商潮的迷惑，另一方面还要迎合人们不断提高的欣赏水平。业余爱好者一方面要寻找学习机会，另一方面还要克服本职工作与业余创作的矛盾，同时还要克服生活等方面的重重困难。对于强者来说，思想上的压力以及体力上的艰辛，可能成为精神上的一种动力，而对于弱者来说往往成为退却的借口。当你感到创作的过程艰苦难熬时，你还难以有所作为，只有当你觉得克服困难的过程已是一种崇高的享受时，你才有可能达到艺术创作的境界。

摄影创作是一种人格修养，是一种精神境界，是一种灵魂的升华，是实实在在的艺术，是任何东西也替代不了的，来不得半点粗糙和虚伪。创作不是一种收入标准，一种社交的时尚，一种名片的装饰，她来自于创作者的自学、自情、自理、自悟，是现实生活中观察学习的结果。观察得越细体会得越深，观察的成功有赖于知识的积累，有一等的学识，才有一等的创作。例如，没有八年的井下挖煤史，就没有孙少山《八百米深处》的获奖小说。没有细微深处的观察体验，就难以揭示人与人之间在危难时刻的内心世界。不论你的头脑和心灵有多么广阔，都应当装满时代的思想感情，只有把你的感情与这个时代融合，作品才能自然的创作产生。不能从时代的高度鸟瞰全局，难以见微知著，更谈不上把握时代的潮流了。

饥饿者与学者在一起看到一只山鸡，当然会有两种不同的看法，这是观察素质和本能的差异性。山鸡可以吃，也可以欣赏，原始人只享有前一种认识，而

经过千百年进化的现代人，应该只剩下后一种认识。这是一种进化的态势，然而进化的目的又是为了更好的生存，一边进化着，一边退化着，于是他们忽像温情浪漫的诗人，忽像茹毛饮血的野兽，使现代人呈现出各种不同的表象。无为者奋力传播着做人的宗旨与奉献精神；贪欲者无止境地、不顾一切地破坏资源归己所有，使大地的废墟不断增多。这个世界里既充满着美妙的音乐，又充满了恐怖的呻吟。

作家刘航平说：“艺术是有感情的，是高尚的，艺术可以孕育出美与和平，譬如将战争化解成体育、将追杀演变成舞蹈……但是，体育也会因为争夺金牌或获得赞助、巨奖而引起斗殴和作弊，舞蹈也可能为提高票房价值而脱得一丝不挂。任何事物既可升华也可堕落，全在于人们如何操作它。”

艺术就是感情，情感体现在创作的全过程，有人把情感比做创作心理中的太阳。创作是需要抒发情感的，重在深入实际进行观察，深入生活去了解人、熟悉人、表达人的情感；摄影创作重在长期的生活积累，是生活、思想、形象、技巧的积累和情感的积累。深入生活的过程也就是情感的积累、体验与升华的过程。

情感是创作的内驱力。没有强烈的爱憎、是非，就不会有创作。情感的强度有极大的差异性，分激情、心情和热情。激情的强度大，持续性短；心情的强度小，持续性大；热情具有极大的深厚性和持续性。这些情感和作者的生活心境密切相关。对文艺爱好出于种种不同的原因，创作的冲动也有深刻与浮躁、高洁与卑下的区分。只有心境平和，保持持久性，对艺术怀有永恒的追求，对人民和艺术具有深沉、忘我的精神而付出强烈的爱，才能激发出深厚而持久的情感。所谓“发烧友”和成熟的艺术家区别也许就在这里。“发烧”是暂时的，短促的，总有降温的时候，易涨易退，创作热情的衰退对于任何一个艺术家都是极其危险的信号。摄影创作是永恒的，它不是“发烧友”的一时痛快，一个艺术家就该属于自己的那片土地，把根扎进去，

扎得愈深，艺术之树就会长得愈加繁茂。

观察是先进文化的导航者，也是一个社会性的大主题。实际上每一种行业都离不开观察工作，从全局来说有国际观察、社会观察、军事观察、农业观察、工业观察、教育观察、卫生观察、文艺观察等，这些大主题的观察都包含着复杂而丰富的内容，这些丰富的内容都有助于发展的导向，是上层建筑不可缺少的工作内容。摄影观察是文艺观察中的一个子系，是摄影前期的准备工作，也是摄影构成的综合因素。从事摄影创作40年来我深深感受到摄影观察的重要性，在我刚刚步入摄影之门时对摄影观察认识不足，看到感兴趣的东西就拍。为了节省资金，黑白胶片买盘装的，自己在暗房里缠胶卷。但是，由于缺少观察，拍摄的照片仍然不到位，导致浪费了许多胶片和相纸，走了许多弯路，拍摄屡屡受挫。后来我参加了著名摄影家

吴印咸摄影讲习班，以及参加了中国摄影家协会举办的“中国摄影函授学院”的学习，才知道摄影观察的重要性，一幅好的摄影作品需要融入作者的综合素质，其摄影者的文化素养、审美能力、摄影者的眼力、拍摄技能和表现方法至关重要，那就是摄影构成的综合因素——“观察至上”。

本书共10章的内容，从不同侧面讲述了我在摄影观察中的不同体验和不同方法，并用通俗易懂的语言向读者讲解了摄影观察的各个要点，这些要点都是本人40年来所摸索积累的一些经验，希望能够使广大读者受到启发，从中受益。

（本文1995年刊于《镜泊风》杂志文艺专刊，2013年修改）

目录 Contents

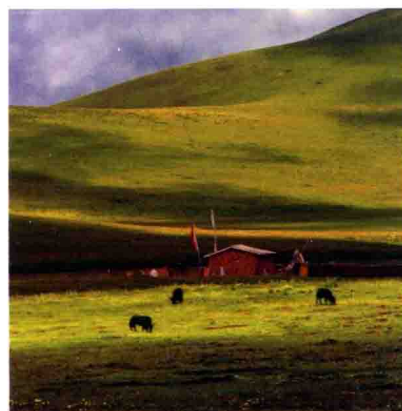

第1章 观察是摄影构成的综合因素 / 014

- 1.1 摄影观察的意义 / 016
- 1.2 观察之功在摄外 / 018
- 1.3 观察需要情感的物化 / 020
- 1.4 观察的心理因素 / 024
- 1.5 观察、体味、创造 / 026
- 1.6 观察的准则 / 028
- 1.7 观察中的多路思维 / 030
- 1.8 艺术直觉与瞬间敏感 / 032
- 1.9 观察的眼光 / 034
 - 1.9.1 激情不等于看得准 / 034
 - 1.9.2 观察的眼光重在摄影功底 / 035
 - 1.9.3 观察的眼光需要实践的对照 / 036
 - 1.9.4 用摄影家的眼光看问题 / 036

第2章 摄影观察的美学修养 / 038

- 2.1 观察中的审美意识 / 040
 - 2.1.1 观察美感 / 041
 - 2.1.2 审美观 / 042
 - 2.1.3 审美能力 / 043
 - 2.1.4 观察中的审美直觉 / 044
 - 2.1.5 观察中的审美想象 / 045
 - 2.1.6 观察中的审美判断 / 046
 - 2.1.7 观察中的审美价值 / 047
 - 2.1.8 观察中的审美意象 / 048
 - 2.1.9 共鸣 / 049
- 2.2 观察中的审美对象 / 052
 - 2.2.1 美感 / 053
 - 2.2.2 丑 / 054
 - 2.2.3 美的规律 / 055
 - 2.2.4 真、善、美 / 056
 - 2.2.5 自然美 / 058
 - 2.2.6 生活美 / 060
 - 2.2.7 社会美 / 061
 - 2.2.8 心灵美 / 062
 - 2.2.9 行为美 / 062
 - 2.2.10 语言美 / 064
 - 2.2.11 环境美 / 065
 - 2.2.12 人体美 / 066
 - 2.2.13 艺术美 / 067

第3章 观察摄影中的形式美 / 068

- 3.1 线形构成的形式美 / 070
- 3.2 形态重复构成的形式美 / 078
- 3.3 节奏构成的形式美 / 082
- 3.4 对角线构成的形式美 / 086
- 3.5 三角形构成的形式美 / 088
- 3.6 “S”形构成的形式美 / 090
- 3.7 圆形构成的形式美 / 094
- 3.8 “L”形构成的形式美 / 096
- 3.9 十字形构成的形式美 / 098
- 3.10 框形构成的形式美 / 100
- 3.11 “V”形构成的形式美 / 102
- 3.12 多种形式构成的形式美 / 104

第4章 提高你的眼力 / 108

- 4.1 练就一双慧眼 / 110
- 4.2 做摄影的有心人 / 114
- 4.3 激活观察力 / 116
- 4.4 激发联想 / 118
- 4.5 提高观察力的5个方法 / 120
 - 4.5.1 用“摄影眼”观察事物 / 120
 - 4.5.2 提高分析力 / 124
 - 4.5.3 提高判断力 / 126
 - 4.5.4 提高鉴赏力 / 127
 - 4.5.5 提高审美力 / 129
 - 外在美 / 130
 - 内在美 / 132
 - 主观情感 / 138

第5章 摄影观察方法 / 140

- 5.1 奇异观察法 / 142
- 5.2 特征观察法 / 144
- 5.3 无意观察法 / 146
- 5.4 细节观察法 / 148
- 5.5 直接观察法 / 150
- 5.6 雾天观察法 / 152
- 5.7 雨天观察法 / 154
- 5.8 脉络观察法 / 156
- 5.9 俯仰向背观察法 / 158
- 5.10 参差均衡观察法 / 160
- 5.11 日出日落观察法 / 162
- 5.12 风光摄影观察法 / 164
- 5.13 自然生态摄影观察法 / 168
- 5.14 长焦距镜头观察法 / 170
- 5.15 广角镜头观察法 / 171
- 5.16 微距摄影观察法 / 172
- 5.17 光与影的观察法 / 174
- 5.18 宏观观察与微观观察 / 178
- 5.19 倒影的观察法 / 186

第6章 从不同侧面观察 / 188

6.1 从不同方位观察 / 190

6.2 从不同距离观察 / 192

6.3 从不同角度观察 / 194

6.4 在观察中寻找趣味点 / 196

6.5 观察景物之间的对比元素 / 197

6.5.1 观察物体的动与静 / 197

6.5.2 观察物体的大与小 / 198

6.5.3 观察物体的明与暗 / 199

6.5.4 观察景物间的色彩对比 / 200

6.5.5 观察景物的虚实对比 / 202

6.5.6 观察拍摄对象的新旧对比 / 204

6.5.7 观察景物的刚与柔 / 206

6.5.8 观察景物的曲与直 / 208

6.6 观察景物的繁简统一 / 211

6.7 观察景物的连续与丰满 / 212

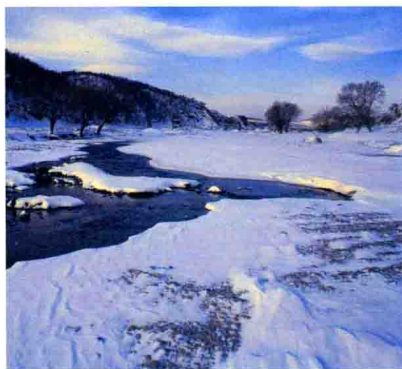
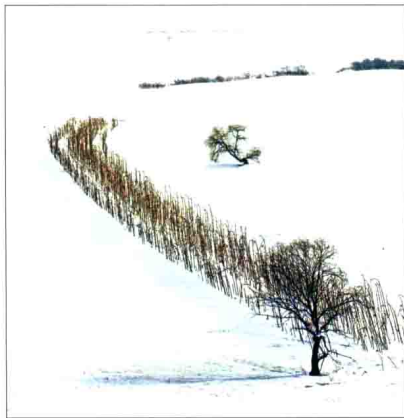
6.8 观察景物的简洁 / 214

6.9 观察景物的疏密关系 / 216

6.10 观察景物的呼应关系 / 218

6.11 观察景物的空间美感 / 220

6.12 观察景物的节奏与韵律 / 222

第7章 观察构图元素 / 226

7.1 看景物的线形透视 / 228

7.2 看景物的立体空间 / 230

7.2.1 观察方位对立体感的影响 / 230

7.2.2 光线对立体感的影响 / 232

7.2.3 背景对立体感的影响 / 232

7.3 看物体的形状 / 234

7.4 看物体的形态 / 236

7.5 看物体的质感 / 237

7.6 观察先从点入手 / 238

7.7 观察景物的线条造型 / 240

7.8 观察景物的图案 / 242

7.9 观察景物的影调 / 244

第8章 光线的观察与思考 / 246

8.1 顺光观察与思考 / 248

8.2 前侧光观察与思考 / 249

8.3 侧面光观察与思考 / 250

8.4 侧逆光观察与思考 / 251

8.5 逆光下观察与思考 / 252

8.6 直射光观察与思考 / 253

8.7 日出日落的光线观察与思考 / 254

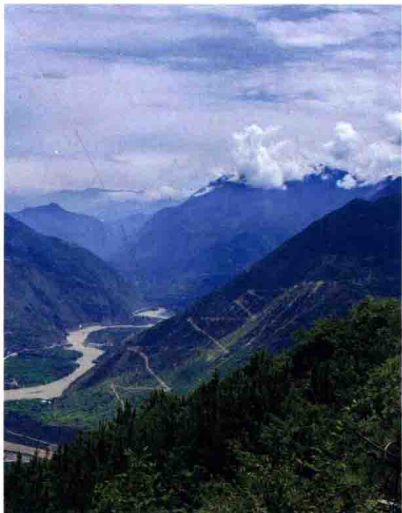
8.8 天光的观察与思考 / 256

8.9 散射光线的观察与思考 / 258

8.10 雾天摄影观察与思考 / 259

8.11 雪天摄影的思考 / 260

8.12 雨天拍摄观察与思考 / 262

第9章 观察色彩变化 / 264

- 9.1 观察色彩明度 / 266
- 9.2 观察色彩饱和度 / 268
- 9.3 选择消色来突出主体 / 270
- 9.4 观察色彩的冷暖对比 / 272
- 9.5 观察色彩的轻重 / 274
- 9.6 用色彩的象征性表达创作意图 / 275
 - 9.6.1 观察红色的性格与表现 / 275
 - 9.6.2 观察黄色的性格与表现 / 276
 - 9.6.3 观察蓝色的性格与表现 / 277
 - 9.6.4 观察橙色的性格与表现 / 277
 - 9.6.5 观察绿色的性格与表现 / 278
 - 9.6.6 观察紫色的性格与表现 / 279
- 9.7 观察需要融入自己的感情色彩 / 280
- 9.8 观察两色属性——简洁的色彩 / 282

第10章 创造性观察 / 284

- 10.1 培养创作个性 / 286
- 10.2 不断超越自我 / 288
- 10.3 从观念上提升 / 290
- 10.4 从思维中超越 / 292
- 10.5 从视野上拓宽 / 294
- 10.6 从形状上追求 / 296
- 10.7 从形态上求变 / 298
- 10.8 从视角上创新 / 300
- 10.9 从动态上追意 / 302
- 10.10 从画意中取材 / 306
- 10.11 从情感上突破 / 310
- 10.12 从空间中寻找突破口 / 312
- 10.13 从事物的对立中求和谐 / 314
- 10.14 超越视觉经验 / 316

后记 / 318

摄影视觉艺术的观看之道

观察至上

银海绿妆

佳能350D相机, 16-55mm镜头, ISO400, f/8, 速度1/400秒

2007年拍摄于黑龙江东宁(客车上抓拍)

试读结束 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com