

摄影

学摄影

从拍花开始

郑乃强 著

海潮出版社
Haichao Press

摄影

学摄影
从拍花开始

海潮出版社
Haichao Press

图书在版编目(CIP)数据

学摄影从拍花开始 / 郑乃强著. —北京: 海潮出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5157-0597-2

I. ①学… II. ①郑… III. ①花卉—摄影艺术 IV.

①J419.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 009806 号

书 名: 学摄影从拍花开始

作 者: 郑乃强

责任编辑: 王惠平

封面设计: 任 虹

责任校对: 太洪春

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路 19 号

邮政编码: 100841

电 话: (010) 66969738 (发行) 66969736 (编辑) 66969746 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 14

字 数: 318 千字

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5157-0597-2

定 价: 68.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

花卉摄影历来深受广大摄影爱好者的喜爱,是自然景物中植物摄影的一个组成部分。花卉摄影也是表现自然之美的再创造,无论是表现花卉与生活环境,还是花卉的微观世界,其魅力都在于拍摄者所创造的花卉摄影的表现形式与画面的结构美。我们对拍摄素材的选取,可以是大自然中未经干扰的野生花卉,也可以是千姿百态的人工种植与培育的常见花卉,还可以是针对盆景、插花艺术摄影,这些都应该在自然状态下坚持以花卉为主体的创作原则。运用恰当丰富的艺术手段和摄影技巧,缜密构思,通过摄影画面的审美作用,托物言志,借景抒情,使观赏者对具体物质感同身受,独立思考,体验花卉的美丽和典雅,发展为精神文化的享受,启迪智慧陶冶情操。

北京的一年四季,许多公园和单位甚至郊野都举办应时的花卉展。每到此时,我都会起早贪黑,废寝忘食地到大自然之中采风创作,领略花卉千姿百态的容颜。为了选取最适宜表现被摄体的拍摄角度,爬草地、涉水塘、踩污泥,暑不惧蚊虫叮咬,冬不怕冰雪彻骨严寒,像拍摄大千世界的风光作品一样付出艰辛,但精神是无比愉悦的。

每次外拍总能捕捉到花卉华美的瞬间,让人赏心悦目,获得极大的满足感,生活倍感充实。拍摄者辛勤的汗水映射出花卉鲜明的性格和浓郁的情趣,使那些不起眼的花草焕发出旺盛的生命力,倾诉着拍摄者对花卉的喜爱之情。拍摄的作品展示出花卉异彩纷呈的姿色与神韵,给人以美的享受,尽享赏花之乐趣,人们不仅欣赏花卉的形与色,更多的是欣赏它的神采与品格。

在花卉摄影画面中,对形象的选择要精炼典型,从形、色、质多方面认识其特有的鲜明的视觉艺术形象,阐明并强化所表现的被摄体形象的变化与它所处的特定环境密切相关的因素,这样就能对观赏者产生诱导力。

每一幅作品中所表现的视觉形象都使拍摄者发现不一样的生活,寻找到最适合表现被摄体的有别于常见的模式。要想通过影像让作品留给人们独特的印象,唯有从生活场景入手,选对视角,提高作品的艺术水平。要想拍摄出高水准的作品,首先考验的就是拍摄者对造型光和拍摄视角的主动选择,它是创新的重要因素。

创新还要求拍摄者增强对被摄物体色彩的体验、保持对细微的光影变化的敏感,理解不同影调形成的层次,对虚实对比强调反差的理解,掌握艺术摄影的语境创造,直至熟练到可以信手拈来。

在花卉摄影作品中,所表现的视觉形象既可以是简洁的,也可以是丰富的,既可以是密不透风,也可以是疏可走马,不管是单纯鲜明,还是华丽丰满,都表现出明确的主题。通过捕捉有特色的动植物影像,展现生活本身,同时内在隐含着对生活的态度,提升生活质量。

在花卉摄影中,有些作品采用直截了当的表现方法,但需要强调它必须是对被摄体的变化与新颖视觉的展示,是对拍摄者创造性才能的体现。如《白百合》作品的创作过程,就是通过拍摄者精心设计,利用现场中富有表现力的各种视觉元素综合处理。从画面表

现出，加强造型光的表现力度，主动利用背景的影调衬托，含蓄地表现桌面的坚硬体积感，以及百合花与插花瓶的组合关系，不仅表现出白百合的鲜艳、洒脱与妩媚，而且完善了作品的点、线、面、体的节奏感。

有些作品采用联想、拟人、抽象的表现手段，特别对具有形态特殊，色彩别致的典型花卉，采用最适合的技法表现才是必要和明智的。

我在年轻时，将周恩来总理对年轻人的嘱托作为自己毕生的座右铭，“每个人都有自己的长处，找到它拼命发展”，因此，根据教师工作的需要，让自己的爱好与特长为教学服务。尤其进入数码时代，使花卉摄影更上一层楼。

特别近十年来，我有心将自己几十年摄影的感受和经验从生物科学、心理学和艺术美学的角度做出一些总结。将多年来积累的各种形式的花卉摄影讲座以“学摄影从拍花开始”的专题编辑成画册，运用花卉摄影的创作理念与艺术表现方法，策划成系列，准备陆续出版。借此之机，与大家分享。在赏析作品时，引发丰富的联想和回味，满足对艺术的特殊心理追求，真正享受审美的愉悦和领略作品深沉的意蕴。

郑乃强
2013年11月

摄影学习是以互动、交流的方式进行的,在交流过程中磨砺我们的思维,提高创新意识,在针对性很强的拍摄活动中,学习和掌握花卉摄影创作的独特性。

学习和交流能更好地产生新的思想,并能使思想变成指导摄影创作的能力,增强创作智慧和创新意识,使拍摄者在纷繁复杂的场景中,冷静地沉下心来去了解被摄对象,在今后长期的摄影实践中,常拍常新。

作为一名自然课的老师,自1983年以来,我经常利用节假日组织学生到野外考察,在房山大灰厂采集狼鳍鱼化石;在王佐水库采集蜻蜓化石;在延庆采集蓝铜矿标本;在密云采集铁矿石;在石景山磨石口采集砂岩标本;在海淀八大处采砾岩标本;在居庸关采集片麻岩标本;在南苑考察麋鹿生态环境的足迹;在灵山《小木屋》与孩子们一起制作昆虫标本;在下苇甸灵溪指导孩子们考察池塘群落……1992年以来,我还担任多年的野外多学科考察的培训工作,与许多同仁一起走过了全国十几个省区的自然保护区,从北京陶然亭树木园学习识别到门头沟灵山亚高山草甸采集标本;从北京植物科学院识别常见植物到百花山植物垂直分带的调查取样;从内蒙古白云鄂博采集露天磁铁矿标本到海南岛尖峰岭山地热带雨林的调查;从拍摄黑龙江五大连池火山遗址到云南西双版纳热带雨林考察望天树群落;从贵州梵净山蘑菇岩到湖北张家界砂岩峰林考察成因;从搜集黄山第四纪冰川地貌资料到九寨沟高寒岩溶地貌的科学拍摄,等等。

所到之处,我对每一处自然景观和生态环境都精心取样,收获了许多拍摄成果和经验。我真心希望在交流创作感受时,把我多年积累的创作经验——在对美的深刻理解和探求过程中收获的艺术思维灵感,以及塑造典型美的艺术形象的经验——奉献给大家。仅以这本书作为序幕,与大家共同分享这些年的所得。

在这本书中,我对大量的摄影作品进行了分析与鉴赏,其中还有对拍摄过程中生成的鲜活体验和瞬间顿悟的反思,力求使交流活动变成审美与技能、思想与智慧兼而有之的不可多得的交流过程。我在书中不断强调的构图意识,与创作相关的美学、心理学知识,以及花卉植物的生物学特性的知识,是这本书的核心内容,因为摄影艺术需要的不仅是美学素养,还有科学素质,搞艺术既要有浪漫的性格,又要有严谨的品质,二者缺一不可。

本书的内容既是最基础的,又是最深刻的。摄影创作中的许多理念就渗透在这本书中。在我们翻开这本画册之前,我愿与大家一起思考和探讨几个问题:

1. 艺术摄影最主要的是什么?

2. 当我们处在大自然的表象环境中的时候,在寻找美的图案和提炼视觉美的核心点的过程中,我们如何进行美学定位,注入情感,以美学观念指导自己的创作实践?

3. 当我们身处花卉摄影创作场景中,我们首先会想到什么?形成画面的主题从哪儿来?我们的创意是怎样产生的?我们又如何运用摄影语言表现创意?

当你在读起每一幅作品时,请先将自己的思想与“作品分析”结合起来,读懂和理解拍摄者的创作理念,体会作品表现的主题和画面创造的意境。

目录 Contents

第一章 摄影器材与题材..... 1

1. 学摄影从读图开始..... 2
2. 发挥器材的功能美..... 3
3. 选择拍摄题材..... 12
 - (1) 人的生活与植物..... 12
 - (2) 园林艺术与植物..... 12
 - (3) 动物与植物..... 13

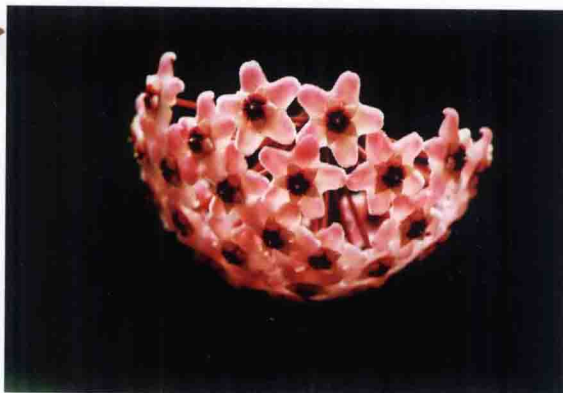
第二章 花卉摄影的构图..... 21

1. 构图的基本概念..... 22
 - (1) 摄影画面的形象构成..... 22
 - (2) 什么是构图..... 22
 - (3) 构图的目的..... 25
 - (4) 学习摄影构图的意义..... 32
2. 突出主体和确定主体位置..... 39
 - (1) 将主体安排在画面突出的位置..... 39
 - (2) 利用近景和特写突出主体..... 44
 - (3) 运用摄影艺术表现技巧和方法突出主体..... 47
3. 陪体在画面中的作用..... 53
 - (1) 帮助强化主体形象的表现..... 53
 - (2) 帮助主体呈现更多信息..... 54
 - (3) 利用陪体完善画面结构,说明主体..... 56
 - (4) 利用陪体营造气氛,形成情节..... 57
4. 画面前景的作用..... 58
 - (1) 视觉引导,突出主体的作用..... 58
 - (2) 利用最有特征的部位与主体对比,加强画面内容的概括力..... 59
 - (3) 强调画面空间感的作用..... 60
 - (4) 利用虚化前景或内容上的对比,使画面更加简洁,突出主体..... 61
 - (5) 借景抒情..... 62
 - (6) 均衡画面..... 63
 - (7) 前景创造意境..... 64
5. 画面背景的作用..... 65
 - (1) 背景能衬托主体的轮廓和形状..... 65
 - (2) 背景能抒发空间透视效果..... 66
 - (3) 背景能表现主体所处的环境特点..... 67
 - (4) 背景空间对画面统一的影响..... 68
 - (5) 背景能烘托气氛,丰富主体的内涵..... 70

第三章 摄影构图的造型视觉元素 73

1. 形状.....	74
(1) 三角形结构.....	75
(2) 圆形结构.....	76
(3) 形状组合.....	77
2. 线条.....	77
(1) 什么叫线条.....	77
(2) 挖掘线条在摄影中的作用.....	77
(3) 线条的运用.....	78
3. 影调.....	83
(1) 什么是影调.....	83
(2) 影调在构图中的作用.....	83
4. 色彩.....	94
(1) 暖色调.....	95
(2) 冷色调.....	100
(3) 和谐色调.....	101
(4) 低饱和度和谐.....	105
(5) 对比色调的构成.....	105
5. 质感.....	108
(1) 利用不同光线表现质感.....	108
(2) 运用对比技法表现质感.....	114
(3) 通过特写和近景表现质感.....	115

第四章 摄影构图的形式规律... 119

1. 对比.....	120
(1) 被摄主体与陪体形象大小的对比.....	120
(2) 被摄主体与陪体的多少对比.....	124
(3) 画面结构明暗对比.....	124
(4) 画面由近及远层次分明.....	126
(5) 画面的色彩对比.....	127
2. 虚实.....	128
(1) 实体与实体的虚实关系.....	128
(2) 实体与空白的关系.....	129
(3) 虚实处理.....	129
3. 反差.....	133
(1) 高反差效果(硬调).....	133
(2) 低反差效果(软调).....	134
4. 节奏.....	135
(1) 色块形成节奏.....	135
(2) 线条形成节奏.....	136
(3) 物体重复出现形成节奏.....	137
(4) 花开的不同方向形成节奏.....	139
(5) 景观的透视形成节奏.....	140
(6) 点的构成形成节奏.....	142
5. 均衡.....	143
(1) 天平式均衡.....	143
(2) 横幅画面均衡.....	143
(3) 竖幅画面均衡.....	144
(4) 均衡与动感.....	146
(5) 画面中摄影造型元素的布局与均衡的关系.....	149
6. 藏与露.....	154

第五章 微距与近距摄影的表现 157

1. 微距花卉摄影 158
2. 微距摄影与近距摄影 160
3. 将微距镜头当做定焦镜头使用, 显示出构图巨大优势 161
4. 必备的微距摄影器材附件 164

第六章 利用微距拍荷花 169

1. 微距摄影放大微观世界 170
2. 微距摄影具有别样的视觉冲击力 172
3. 微距摄影应该注意的问题 174
 - (1) 微距摄影决定物距的因素 174
 - (2) 确定聚焦点, 精确调焦 174
 - (3) 防止动体虚化 174
 - (4) 物距与光圈的使用 177
 - (5) 精细表现细节 179
 - (6) 利用环境辅助光塑造主体 180
 - (7) 侧逆光与暗背景使色调丰富 181
 - (8) 利用隐喻手法, 刻画细节, 提高艺术表现力 182

第七章 利用微距和不同焦距镜头拍菊花 183

1. 熟悉花期拍菊花 189
2. 拍摄菊花的器材选择 191

第八章 怎样拍摄盆景梅花 197

1. 拍摄“盆景流派风格”与盆景形态相结合 198
2. 拍摄梅花盆景, 主题是作品的灵魂 198
 - (1) 大树型 198
 - (2) 风动式 199
 - (3) 枯桩型 200
 - (4) 曲干型 201
 - (5) 悬崖(垂枝)型 202
 - (6) 丛林式 203
 - (7) 骨架型 203

第九章 怎样拍牡丹 205

1. 在近景和特写中寻找变化, 表现情节 ... 206
2. 利用适合的器材拍摄特写镜头 208
3. 利用生物学特性创造影调结构作品 208
4. 利用影调结构展示画面的空间感 210
5. 利用红绿色调对比, 突出主体 211
6. 确定主体的同时, 利用陪体与之呼应 ... 212
7. 色彩与形式感的表现 213

第一章

摄影器材与题材

1. 学摄影从读图开始

观察两幅《田旋花》作品，你是否发现这两幅作品有哪些不同？这些不同表现了拍摄者怎样的创作理念？哪幅作品创造的意境更美？利用哪些技法能够表现出画面的意境？

第二幅作品是在阴天完成拍摄的。虽然阴天光线的反差弱，在被摄物体上没有明显的投影，形不成美丽的光影效果，不会产生相对明亮的区域，所以阴天拍摄不被看好。但对于拍摄花卉而言，却是理想的光照条件。充分利用漫射光线，一定要寻找微弱光线的方向，利用逆光下温和的明暗反差，在柔和的氛围中表现被摄体，扬长避短，同样能创作出富有意蕴的作品。但有一点：阴天拍摄，要特别注意避免出现天空，并要精心于色彩配置，最好利用近景和特写的方式拍摄。

拍摄器材：Canon EOS 5D 焦距：150mm
摄影镜头：150mm 感光度：ISO-100
快门速度：1/200s 光圈：F4.5

拍摄器材：Canon EOS 40D 焦距：150mm
摄影镜头：150mm 感光度：ISO-100
快门速度：1/250s 光圈：F4.5

2. 发挥器材的功能美

摄影的美很大程度上是娴熟地掌握摄影工具创造的。作品的创作实际上是运用并发挥了摄影工具的功能美。拍摄者应根据所拍景物的需要而选择合适的摄影器材。同时，器材的功能是有限的，人的思想是无限的，拍摄者的个性比摄影器材更重要，创造性思维比摄影技巧更重要。学摄影重在保持高度的摄影敏感性，解放自身丰富的想象力和审美力，发掘创作潜能，拥有自信，寻找自己的路，并敢于挑战，不断突破自我，定能取得创造性的成果。

坝上草原的独活

拍摄器材: Canon EOS 5D	焦 距: 17mm
摄影镜头: 17-40mm	感 光 度: ISO-200
快门速度: 1/4s	光 圈: F16

作品分析：利用画面动感因素表现主题

在坝上北沟影视基地，我拍完日出，就近拍摄山地上的野生花卉。脚下发现一丛丛白花“独活”正在盛开。日出前后，由于温差变化，风不停地吹动着坡上的花草，花草很难有片刻静止。我想，既然风不止，何不利用这天赐良机，创作一幅动态的山地花卉摄影作品呢！于是我选用全画幅机身和广角镜头的组合，F/16光圈，利用大景深，焦点聚在花朵上，以表现主体与环境的关系。近景作为拍摄主体，有助于形成较强的透视感。

画面构成包括近景、中景和远景。侧光、空气透视、影调都增强了画面的空间感。青绿色是主基调，与前景的白花在色彩上相映成趣，比例虽小却构成了画面的趣味中心。

中景暗色调和活跃在近景的主体形成影调对比。大面积的云朵与草地上的野花形成呼应，流云向四面八方放射，推动着天空色彩的变幻，形成强烈的动感和气势，使画面更具活力，与地面形成动与静的对比，为观赏者营造了一个广阔、舒畅的视觉景观。

远山及阴坡上生长着丛丛的白桦林，受空气透视的影响，有适度的朦胧感，加上低平的谷地里悬浮着的即将散去的轻雾，使画面更有意境。此时，太阳透过薄薄的云层渗漏下少许阳光，在白桦林的西侧投下微弱的暗影，增强了景物的立体感。

北京植物园的东方罂粟

拍摄器材：Canon EOS 5D
摄影镜头：70-200mm
快门速度：1/125s
焦距：200mm
感光度：ISO-100
光圈：F5.6

学摄影从读图开始，带着问题来读图。以下这些作品的技术参数为什么都不一样？

1. 天坛二月兰	5D	40MM	F/22
2. 紫竹院荷塘	5D	70MM	F/8
3. 玉渊潭的樱花	40D	500MM	F/5.6
4. 北植东方罂粟	5D	200MM	F/5.6
5. 杭州西湖的梅花	5D2	150MM	F/16
6. 杭州西湖的梅花	5D2	150MM	F/4.5
7. 北京植物园郁金香	40D	266MM	F/16
8. 北京植物园郁金香	40D	266MM	F/8
9. 螺旋鸾凤玉	5D2	150MM	F/3.5
10. 南植牵牛花	5D2	150MM	F/5.6

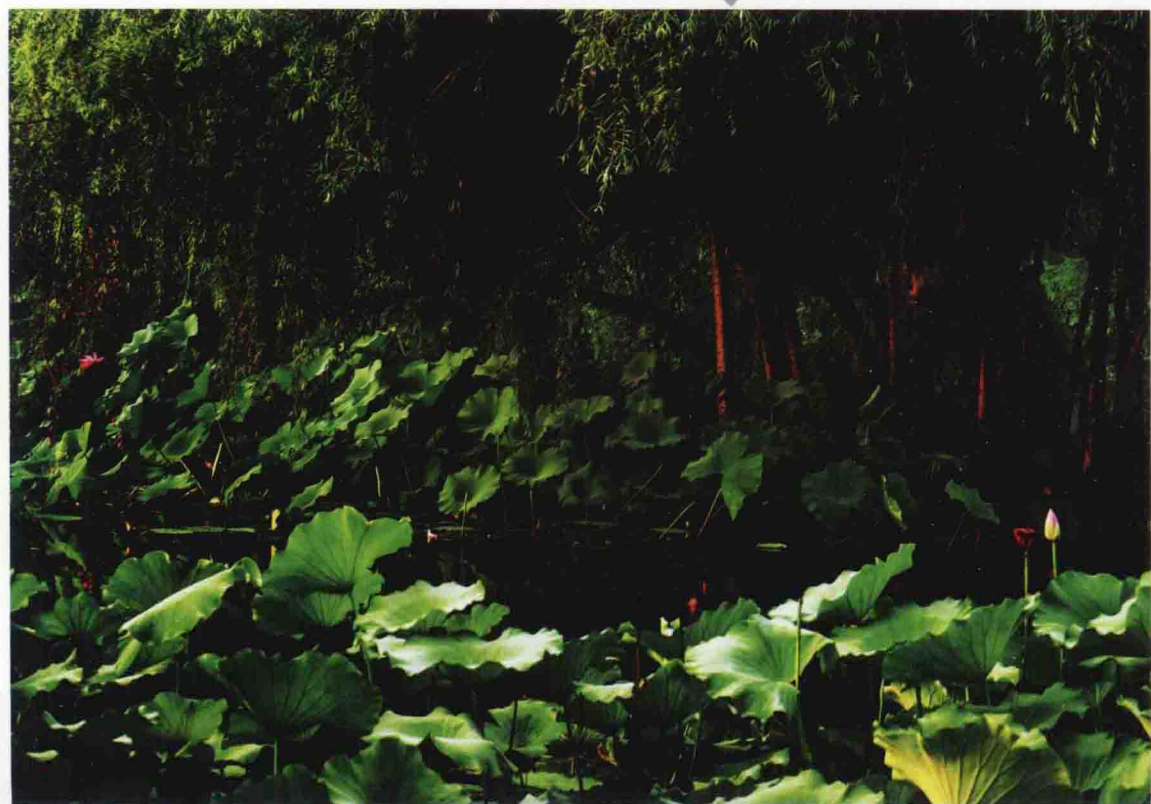

拍摄器材: Canon EOS 5D
摄影镜头: 24-70mm
快门速度: 1/4s
焦距: 40mm
感光度: ISO-200
光圈: F22

1. 天坛二月兰

2. 紫竹院荷塘

拍摄器材: Canon EOS 5D
摄影镜头: 70-200mm
快门速度: 1/6s
焦距: 70mm
感光度: ISO-100
光圈: F8

拍摄器材: Canon EOS 40D 焦距: 313mm
 摄影镜头: 50-500mm 感光度: ISO-400
 快门速度: 1/400s 光圈: F5.6

3. 玉渊潭的樱花

4. 北植的东方罂粟

拍摄器材: Canon EOS 5D 焦距: 200mm
 摄影镜头: 70-200mm 感光度: ISO-200
 快门速度: 1/125s 光圈: F5.6

拍摄器材: Canon EOS 5D Mark II
摄影镜头: 150mm
快门速度: 1/20s

焦 距: 150mm
感 光 度: ISO-400
光 圈: F16

5. 杭州西湖的梅花

拍摄器材: Canon EOS 5D Mark II
摄影镜头: 150mm
快门速度: 1/250s

焦 距: 150mm
感 光 度: ISO-400
光 圈: F4.5

6. 杭州西湖的梅花

面对图七的场景，怎样才能拍出图八的视觉效果？（如何在纷繁复杂的场景中发现素材？）

拍摄器材: Canon EOS 40D 焦距: 268mm
摄影镜头: 50-500mm 感光度: ISO-100
快门速度: 1/25s 光圈: F16

7. 北植郁金香

比较图五和图六, 你发现了什么? 需要怎么做, 才