

WILEY

数码摄影创意表现技法 ——构图与设计

[美] Harold Davis 著

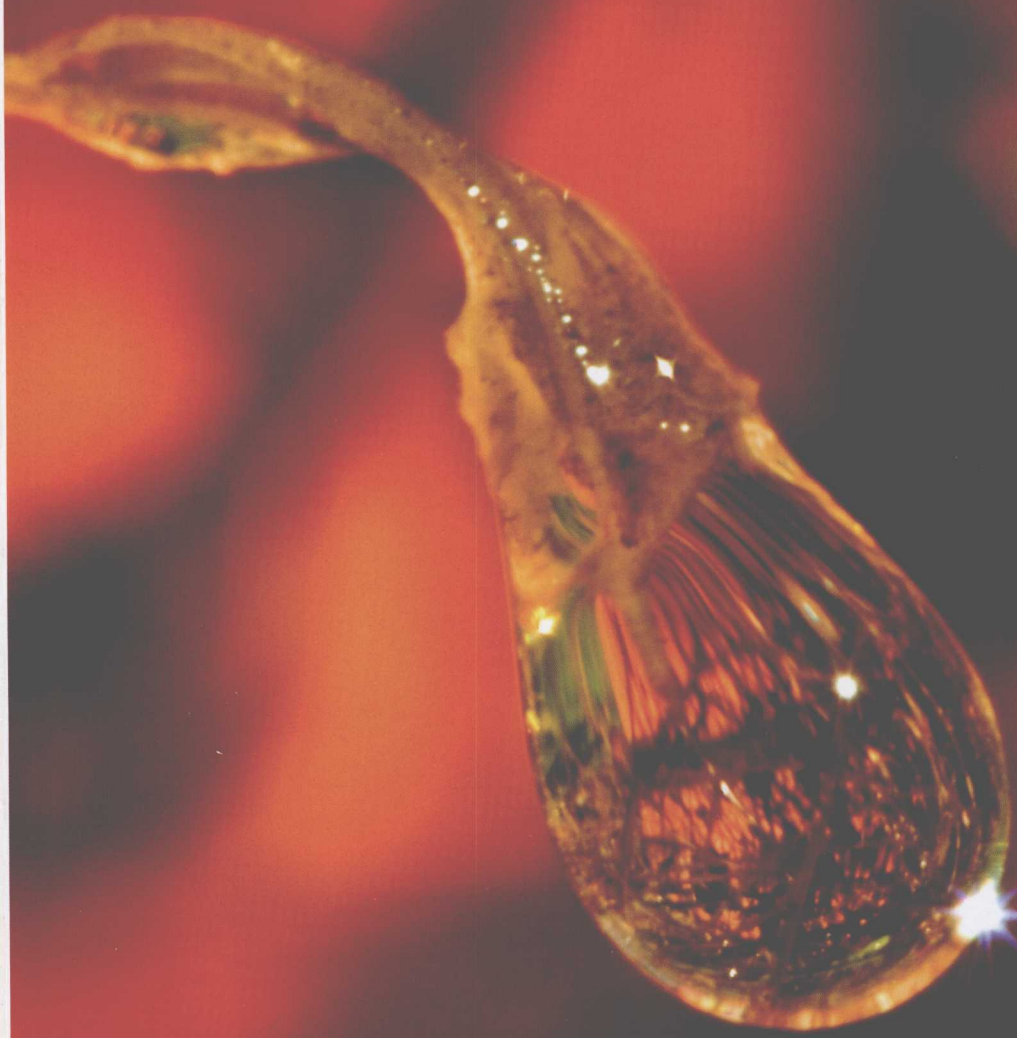
鲍然 薛欣 译

YZLI0890119684

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

数码摄影创意表现技法 ——构图与设计

[美]Harold Davis 著
鲍然 薛欣 译

北京邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影创意表现技法：构图与设计 / (美) 戴维斯 (Davis, H.) 著；鲍然，薛欣译. — 北京：人民邮电出版社，2011. 11

ISBN 978-7-115-26194-6

I. ①数… II. ①戴… ②鲍… ③薛… III. ①数字照相机—摄影技术 IV. ①TB86②J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第162846号

版权声明

Harold Davis

Creative Composition: Digital Photography Tips and Techniques

Copyright © 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana

All right reserved. This translation published under license.

Authorized translation from the English language edition published by Wiley Publishing, Inc..

本书中文简体字版由 Wiley Publishing 公司授权人民邮电出版社出版，专有出版权属于人民邮电出版社。

数码摄影创意表现技法——构图与设计

- ◆ 著 [美] Harold Davis
- 译 鲍然 薛欣
- 责任编辑 翟磊
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：14.5
字数：280千字 2011年11月第1版
印数：1-4000册 2011年11月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2010-2357号

ISBN 978-7-115-26194-6

定价：59.00元

读者服务热线：(010)67132705 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

内 容 提 要

本书从设计的角度讲解构图在摄影创作中的应用，书中详尽讲解了各种构图原则在实际拍摄中的应用，不仅分享了各种提升视觉表现力的技巧和方法，如利用错觉、合理抽象、虚化与模糊、矛盾与和谐、迭代与节奏，而且还介绍了影响构图效果的焦距、景深、曝光等相关知识，并结合丰富的图例讲解通过后期处理（如HDR高动态合成）来优化构图效果的方法。

本书能帮助您提高摄影构图能力和画面设计意识，适合各层次的专业和业余摄影师阅读参考。

前言

绘画就是一场骗局。——布鲁诺·恩斯特

“纯粹的观察”是一种艺术行为，并不等同于直白地呈现物体的表象。长久以来，这一理论一直被摄影师和其他的媒体艺术家所认可。自文艺复兴以来，诸多艺术家（如达芬奇）都发现角度渲染是一种光学效果。M.C·埃舍尔的佳作大多就利用了一种视觉混乱，而这种视觉混乱介于三维现实和平面刻画艺术效果之间。如果照片都不真实，那么什么是真实的呢？对于这个问题，有很多不错的答案。我的理解是，照片是一种二维图像，它将部分或所有图像的来源归结为利用化学或数码方式来记录客观事物的一种形式。对正在从事摄影工作的朋友来说，这会引出一些涉及摄影构图的问题。

运用什么样的拍摄工具和技术才能呈现和完善你的摄影作品？

如果一张照片记录了生活中的某个片段，你如何来诠释你的生活以及如何使你的照片来反映这些生活中的点点滴滴？

在画面内，你如何增强照片的连贯性和一致性？

既然生活是由时间和故事组成的，那么你能用什么方法将时间和故事完整地融入你的照片之中呢？

如何才能使你的照片内涵与照片的视觉效果完美结合，使画面产生丰富的感情色彩？

在本书中，从实际的角度探讨了如何解决这些问题。这不是一本艺术院校的教材，而是一本关于如何成为一名优秀摄影师的实用指南。

一方面，成功的构图就是要表现景物的简洁——也就是说要让景物看起来清晰明；另一方面，糟糕的构图就像是经历一场灾难，它可能会带给你无法想象的摄影悲剧。我们常常会有失败的摄影经历，如果你在拍摄的时候，照片蹩脚的构图让路易斯安娜阿姨洋溢着灿烂笑脸的脑袋消失在画面中，那么接下来你就只有道歉的份了。即便你是想要刻意破坏一些画面来表现某种情绪。无论是哪种状况下，在拍摄的时候，都要懂得自己拍摄的意图到底是什么，在构图时思索我们如何通过画面来表现当时的心情。

- ▶ 为了让观赏者的目光最先停留在汽车反光镜的倒影上，然后才看见篱笆，在拍摄这幅作品时，我使用Lensbaby在反光镜上清晰对焦。

Lensbaby, 快门速度: 1/3200秒, 光圈f/4, ISO400, 手持拍摄

本书中分享了一些重要的摄影技巧，让你在拍摄时不再出现那些本可以避免的构图差错。希望本书能成为你走上摄影之路的良师益友。

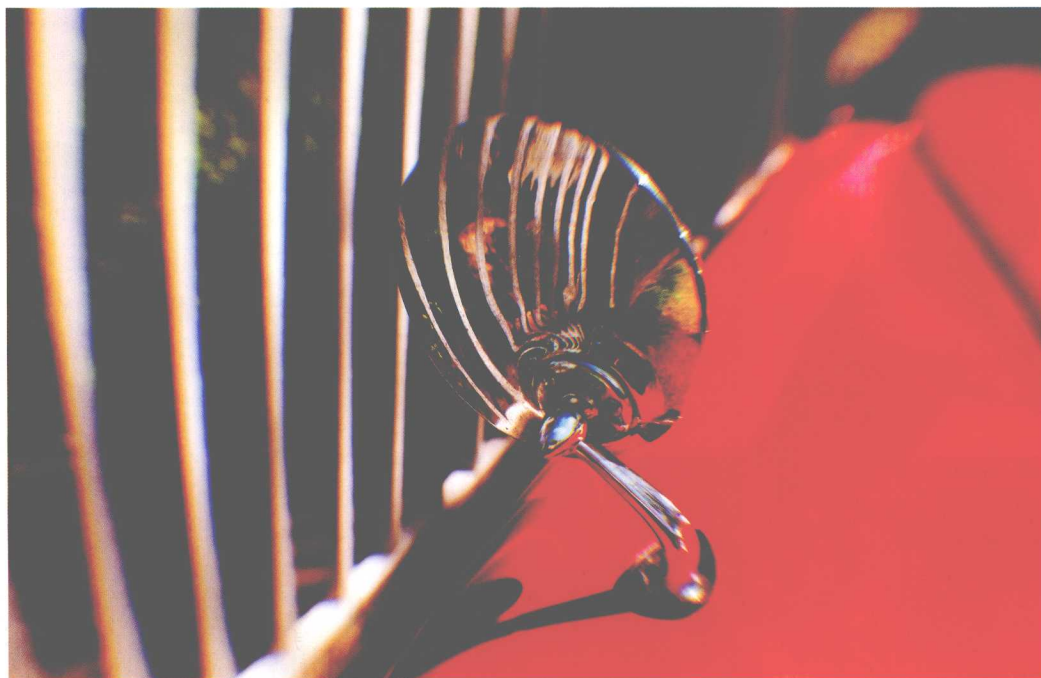
我希望本书能让你体会到要更深入地去观察和思考你所要拍摄的景物，将眼前三维的世界完美地融入你的摄影“框架”里，即二维图片。

通过观察那些有趣的照片，我学到了很多摄影知识，明白了一张照片的诞生必然会经过一些特殊的处理过程并有它存在的意义。从这个角度来说，创意

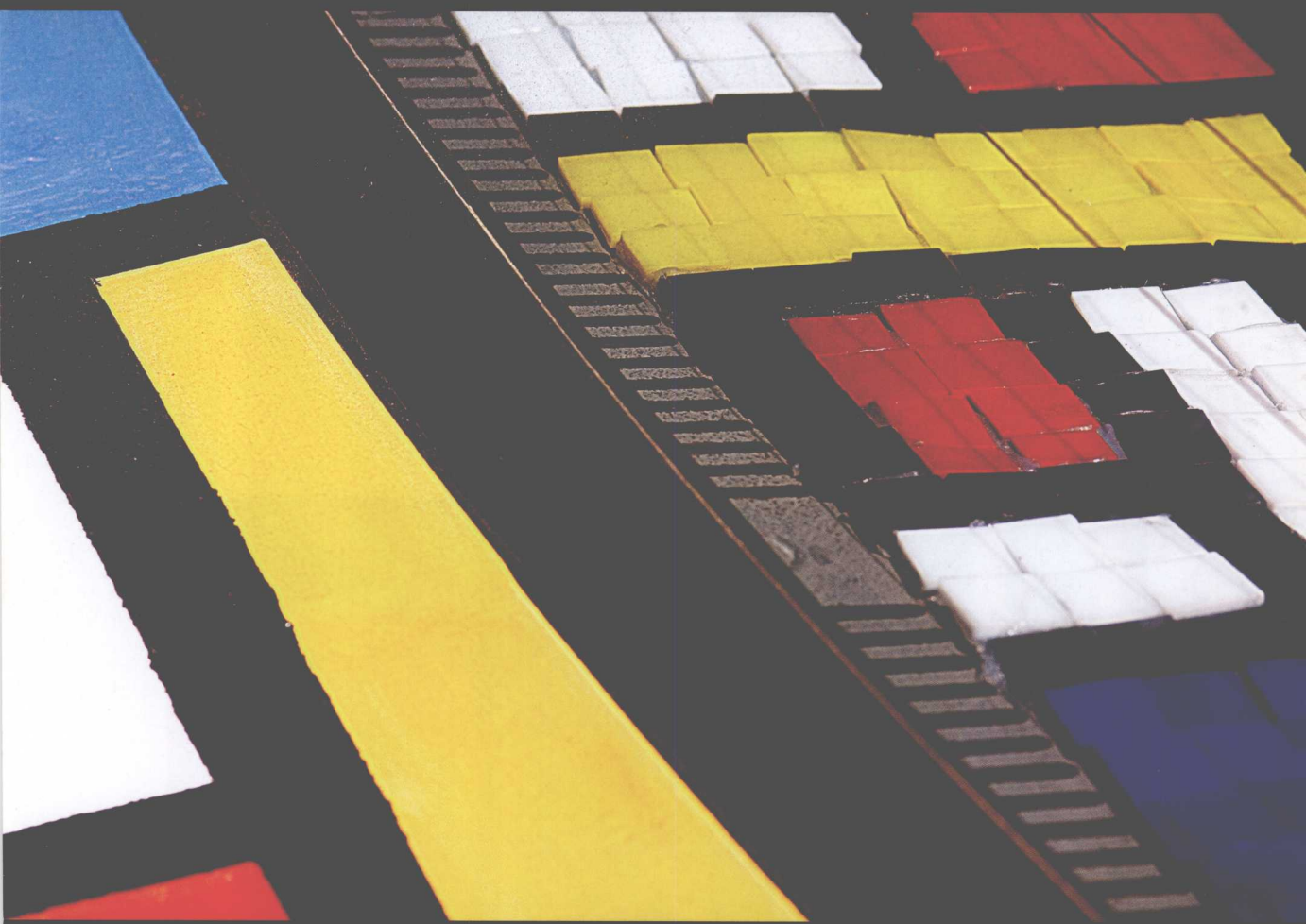
性的构图、故事性的摄影思维是让照片充满丰富内涵的基础。如果每一幅照片都注释了它的构图要点，你就会懂得拍摄的意图以及如何来创作这些摄影作品。书中的每一幅插图都配有详细的拍摄数据。

好好阅读这本书吧！我相信这本书一定会让你受益良多。

Harold Davis

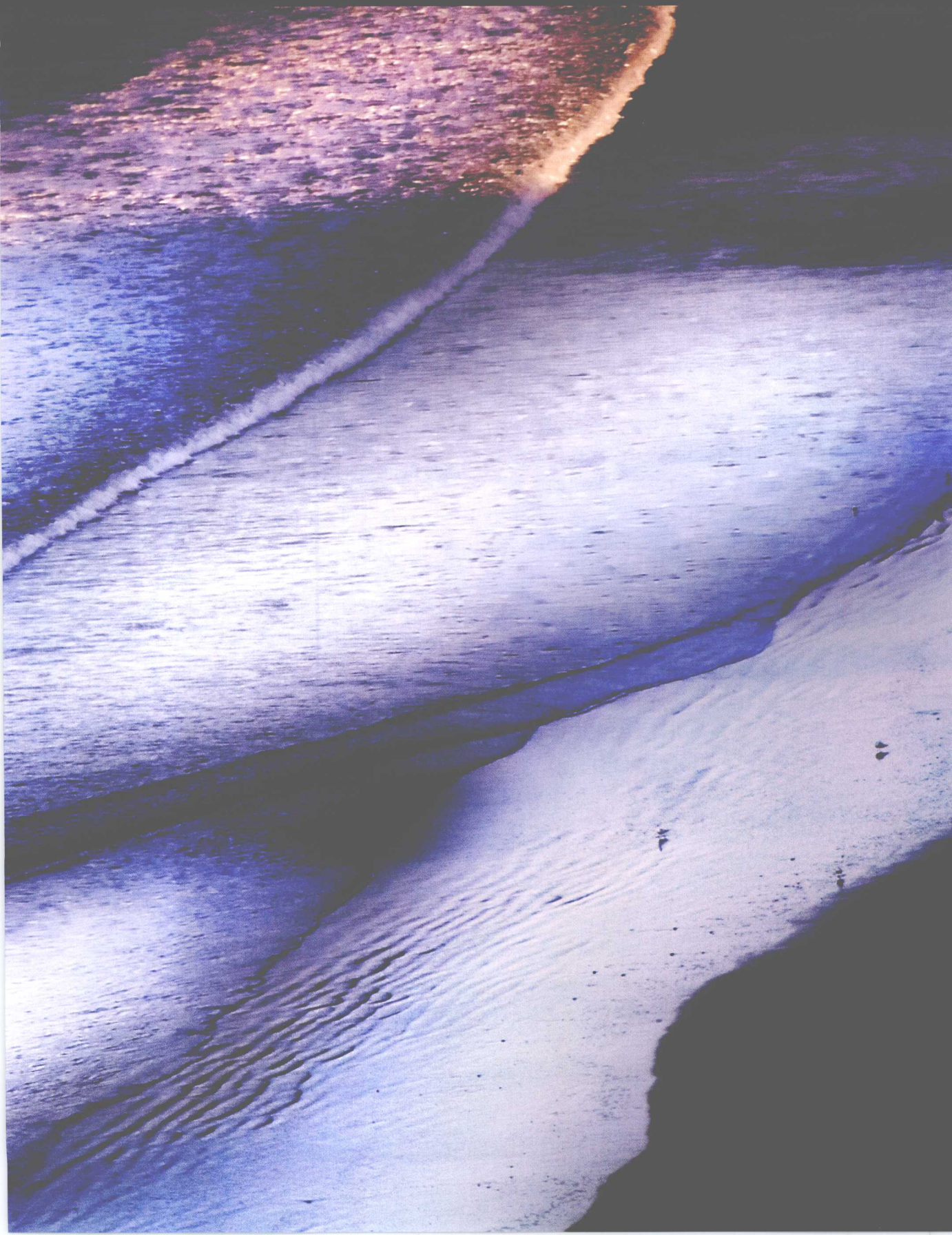

目 录

11	第1章 相机不会摄影，但我们会！	83	第2章 发挥你的想象	157	第4章 摄影即设计
12	摄影技术和构图	84	利用感官错觉	158	线条
16	镜头和焦距	86	善于发现	160	形状
18	传感器尺寸与焦距	90	视觉表现力	164	摄影与禅
24	使用鱼镜头	94	摄影是一种“魔术”	166	图案
26	微距镜头的使用	94	神秘的世界	172	迭代
30	选择合适的焦距	98	双重内涵	176	节奏
34	理解曝光	100	摄影与叙述	178	诠释一个360°的世界
40	创意曝光	104	摄影是首“诗歌”	180	观察边框
42	ISO和噪点	108	摄影，在讲述一个故事	188	框架式分割
44	快门速度与运动	112	研究你的主体景观	192	黄金分割
50	光圈，焦距，景深	118	要具体	194	在框架内框架
60	Lensbaby的使用	120	抽象性	198	颜色
62	虚化与模糊	122	合理抽象	200	光线
66	认识高动态感光范围	128	第3章 摄影与视觉矛盾	202	色调的使用
68	扩展动态范围	131	图像的合成	204	观察构图
70	夜景中天空与地面的曝光	132	摄影是一场骗局	206	黑与白
72	超乎想象的多重RAW图像处理技术	134	玩转大小	212	黑白与彩色的对比
74	包围式曝光	136	什么是真实的世界？	216	螺旋形
76	合成花卉摄影作品	138	神秘景色	222	远景
78	扩大景深范围	140	矛盾的和谐	224	秩序与混乱
80	工作流程与图像资料管理	144	超现实主义	228	强调重要的景观部分

第1章 相机不会摄影，但我们会！

摄影技术和构图

摄影技术只是我们在拍摄时使用相机的各种操作技巧，其操作本身并无意义，既不包含情感也不存在任何形式。相机自己是不会摄影的，但我们会！人们赋予相机以“生命”，让它呈现出情感丰富的画面。

通常，大多数高水平的摄影作品都是出自专业摄影师之手。有时候，我会把相机比做音色美妙的乐器，如果我想真正成为了一名演奏艺术大师，就需要不断地练习。事实上，我几乎每天都在拍摄中。如果在过去的一个星期里我没有拍摄点什么，当我再拿起相机的时候会觉得手法已经有些生疏。在经过几个小时的不停拍摄后，我才慢慢熟悉起来，找回自己的最佳状态。

构图的优化基于我们对使用的相机以及摄影技术的了解程度。在这个领域里，拍摄时我所使用的摄影技巧都会影响画面的构图。我意识到还可以通过运用色彩，使用相机甚至整套的摄影工具来完善照片的构图。

换句话说，想在拍摄时得到理想的画面构图，掌握一定的摄影技术是很有必要的。在你开始探索更多深奥的、独具艺术魅力的摄影构图之前，需要明白摄影技术基本要素的重要性。

在本书中，摄影构图内容大约占全书内容的三分之二，前三分之一内容是“摄影知识概略”，主要包括成为构图能手需要掌握的摄影技术，让你对摄影的基本原理有一定的了解。

特别是在本章中，包括以下涉及摄影技巧和构图的一些专业技术：

- 镜头和焦距，以及如何选用；
- 拍摄前的构思；
- 曝光以及相关的ISO、快门速度和光圈如何进行设置；
- 景深，摄影创作中最重要的元素；
- 在用数码相机拍摄时，使用RAW格式的优势。

► 夜之天际：

前景：10.5mm数码鱼镜头，快门速度10分钟，光圈f/2.8，ISO 100，使用三脚架
背景：13张照片合成。每张：10.5mm鱼镜头，快门速度4分钟，光圈f/4，ISO 100，使用三脚架

本书并不是一本专门讲解曝光的书，之所以要讲这些内容，是因为需要了解如何使用正确的曝光来创作出理想的摄影作品。

下图展示的是《夜之天际》，这幅出色的夜景作品是由 13 张照片（每次对夜空进行 4 分钟曝光，共进行 13 次曝光），以及一张对灯塔进行 10 分钟曝光的照片经过后期组合精心制作而成的。我用

融合图层的方式将这些照片合成在一张图片上，这项技术在 Photoshop 中经常用到。也就是说，创作这幅作品需要有一定的摄影技术来实现长时间的夜间曝光拍摄，并将这些照片在 Photoshop 中重新组合成一幅图片。我需要专业的图片处理技术来完成这幅图像，不过想要实现最终的创作，必须要先从拍摄时的构思开始，如果事先不进行思考，是不可能创作出这幅作品的。

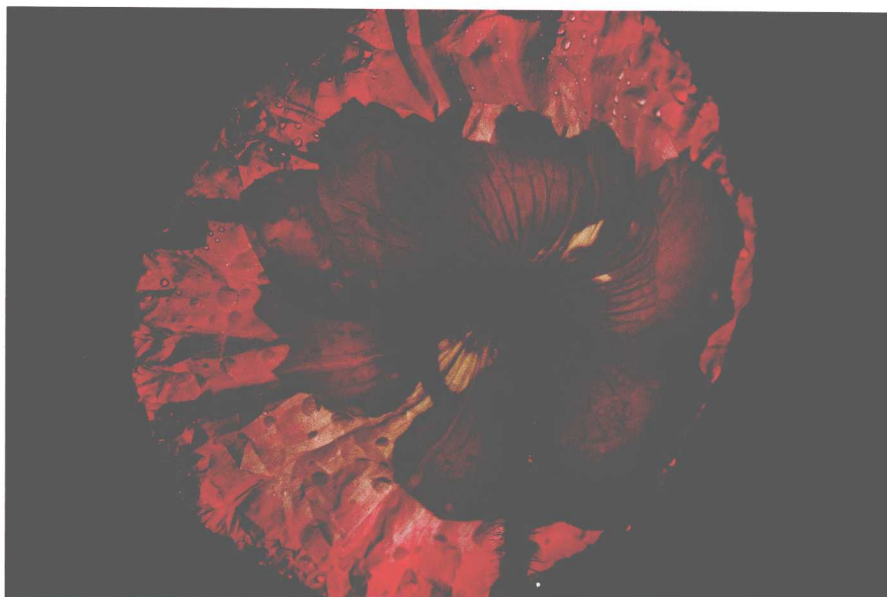

本页的照片以及详细的注释再现了拍摄的情景。在最佳状态下，你甚至可以赋予相机一种魔力，这种力量延伸为你创作理想数码图像的能力。当你真正懂得了其中的奥秘，你的行动会和你的思维一样迅速——这样很好，因为光线变幻莫测，如果你还在那里犹豫不决，就可能会失去那决定性的瞬间。

- ▼ 我看见清晨的阳光穿过这朵花，阳光铺满草地，洒落在花的背面，连同朝露一起变得湿润起来。于是我用远摄镜头捕捉了这一自然“彩色玻璃”效应。过了一会儿，太阳升起来后这个画面也就消失了。

200mm微距，快门速度1/500秒，光圈f/11，ISO 100，使用三脚架

- ◀ 一个冬天的早晨，在约塞米蒂峡谷醒来后，赶在日出之前我急匆匆跑到外面……世界仍在黑暗之中。此时冉冉升起的太阳正照射在峭壁上，我在雪中支起三脚架用常规广角镜头拍下了这一景象。然而，这一刻转瞬即逝，很快阳光洒满了整个峡谷，一切变得平淡无奇了。

焦距18mm，快门速度1/500秒，光圈f/11，ISO 200，使用三脚架

镜头和焦距

焦距是镜头的末端到传感器之间的距离。与传感器大小有关，这种测量方式可以决定镜头对画面中的物体进行拉近或者调远的控制。

标准镜头呈现景物的视角大约为 43° ，从摄影视角和覆盖面来看，整张

照片和人眼真实看到的景物的几乎是一致的，因此拍摄出来的景物从视觉上使人倍感亲切。如果你用一台35mm胶卷相机拍摄，此“标准”镜头的焦距大概为50mm。

