

摄影 / 不止是按下快门

下

钟山 史林平 著

摄影必修课

Photography Required Course

钟山 史林平 著

摄影必修课

下

Photography Required Course

化学工业出版社

· 北京 ·

《摄影必修课》是一套为摄影爱好者量身打造的摄影教材。本书是《摄影必修课》的下册，讲解的重点是如何综合应用所学到的摄影基础知识和技巧，拍摄出具有较高技术含量和艺术水准的摄影作品。内容包括写实、特写、写意、对比、剪影、影调、节奏、夸张、幽默、光绘、关联、留白、创意等摄影常见表现手法；营造气氛、通过引导线条突出重点、寻找最佳拍摄角度、有效增强画面的力度、极简风格、整理杂乱场景、布光、寻找简单的美、寻找规律、借“景”抒情等打造优秀画面最常用的办法；在实拍部分，分门别类地剖析了风光、人物、动物、纪实等题材典型拍摄场景的拍摄方法和技巧，例如在讲解风光拍摄时，以实景解读的方式剖析了日出日落、花卉、荒漠、树木、高山流水、云彩、雨景、雾景、闪电、雪景、夜景、四季等典型拍摄场景的场景分析、光影特点、拍摄要点及注意事项。如果读者能够将上述摄影知识融会贯通，并认真按照书中例举的实例进行模拟拍摄，无论摄影理论水平，还是实际拍摄能力，都会获得较大的提升，更主要的是能够轻松判别照片的优劣，这样才能拍出真正的好照片。

本书内容丰富、详尽、实用，图文并茂，通俗易懂，既可作为摄影爱好者从入门到精通的自学用书，也可作为摄影培训机构、大专院校、成人教育等相关专业的教材。

图书在版编目(CIP)数据

摄影必修课(下)/钟山, 史林平著.

北京: 化学工业出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-122-23424-7

I. ①摄… II. ①钟…②史… III. ①摄影艺术-教材

IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 059499 号

责任编辑: 王思慧 孙 炜

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张 19 字数 474 千字 2015 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 89.00 元

版权所有 违者必究

第 11 章

表现手法

001

11.1 写实	002
特征：精细刻画被摄对象的真实面貌	002
特点：叙述的同时完成想要表达的主题	003
11.2 特写	004
特征：将需要强调的部分直接充满画面	004
特点：通过强调细节说明主题	005
11.3 写意	005
特征：突出主观感受	005
特点：尽量弱化形	006
11.4 对比	007
特征：被摄对象的某一方面存在明显差异	007
特点：差异越大越能突出主题	007
11.4.1 大小对比	007
11.4.2 疏密对比	010
11.4.3 虚实对比	011
11.4.4 色相对比	012
11.4.5 质感对比	013
11.4.6 动静对比	014
11.4.7 形状、形体对比	015
11.4.8 明暗对比	015
11.4.9 神情对比	016
11.4.10 风格对比	017
11.4.11 寓意对比	017
11.5 剪影	018
特征：景物外轮廓分明，与背景明暗反差大	018
特点：注重画面意境的表达	019
11.6 影调	020

特征: 亮度、颜色不同, 层次千差万别	021
特点: 影调带动观者的情感变化	021
小贴士 如何判断彩色照片的影调?	021
11.6.1 高调	023
11.6.2 低调	024
11.6.3 中间调	026
11.6.4 用恰当的影调凸显画面的主题	027
11.7 节奏	029
特征: 具有明显的律动感	029
特点: 节奏能激发情感	031
11.8 夸张	032
特征: 故意夸张被摄对象的某一方面以突出主体	032
特点: 借助各种办法达到夸张的目的, 增强作品的视觉张力	033
11.9 幽默	034
特征: 能带来轻松和快乐	034
特点: 轻松背后有内涵	034
11.10 光绘	035
特征: 在暗环境中用光“作画”	035
特点: 光源的位置、强弱变化创造特殊的影像效果	037
11.11 关联	038
特征: 画面各内容之间存在关联关系的可能性	038
特点: 画面因关联性变得意味深长	039
11.12 留白	039
特征: 留白处往往是单一色调	039
特点: 留白处是画面的关系纽带	040
11.13 创意	042
特征: 借助各种技术手段获得想要的画面	042
特点: 用超乎现实的影像内容阐述摄影人的感悟	042
11.13.1 创意摄影的分类	043
11.13.2 多次曝光	044
什么是多次曝光	044
多次曝光基本技法	046
通过叠加法实现多次曝光	047
11.13.3 HDR 功能	047

第 12 章

打造画面

051

12.1 营造气氛	052
12.1.1 用光影营造气氛	054

小贴士 将镜头对着太阳拍摄，会损伤眼睛和影像传感器吗？	055
12.1.2 用色彩营造气氛	056
12.2 通过引导线突出重点	057
12.3 寻找最佳拍摄角度	058
12.3.1 平视	058
12.3.2 俯视	060
12.3.3 仰视	061
12.4 有效增强画面的力度	062
12.4.1 明暗对比程度体现力度	062
12.4.2 利用清晰度增强力度	063
12.4.3 质感带来力量	064
12.4.4 特写带来张力	065
12.5 极简风格	066
12.5.1 合理布局被摄对象的位置、大小	066
12.5.2 运用点、线、面构筑极简画面	067
12.6 整理杂乱场景	068
12.6.1 将杂乱置于不显眼或阴影区域	070
12.6.2 弱化色相	071
12.7 布光	072
12.8 寻找简单的美	073
12.9 寻找规律	074
12.10 借“景”抒情	075
12.10.1 风光照片体现心境	076
12.10.2 人像照片凸显情绪	077
12.10.3 纪实照片情感浓郁	078
12.10.4 创意为“情”服务	079

第 13 章

风光摄影	081
------------	-----

13.1 认识风光摄影	082
13.2 风光摄影常用镜头及附件	083
摄影包	083
快门线或无线快门触发器	083
三脚架	084
滤镜	085
镜头	085
13.3 成就风光摄影佳作的 6 个关键	086
13.3.1 拍摄时间	087

小贴士 好天气坏天气都可能出好照片	087
13.3.2 拍摄地点	088
13.3.3 构图	089
13.3.4 光影	089
小贴士 如何控制光线反差	091
13.3.5 色彩	092
13.3.6 意境	094
13.4 从细微处着手提升风光作品的魅力	096
13.4.1 风光照片同样要有视觉中心	096
13.4.2 根据表现重点选择地平线的位置	096
13.4.3 为大场景风光照片寻找合适的前景	098
13.4.4 用线条引领观者的视线	099
13.4.5 用细节直观地反映主题	099
13.4.6 用长焦镜头表现小景致	100
13.4.7 不同角度与时间拍摄同一个地方	100
13.4.8 动感风光照分外婀娜	101
13.4.9 将风光照片拍成简约的装饰画	102
13.4.10 风光组照更具深度和魅力	102
13.5 好照片是这样诞生的	104
13.5.1 典型风光实景解读一：日出日落	104
主题分析	104
光影特点	104
小贴士 拍摄日出日落景色如何曝光?	106
色彩特点	106
拍摄要点及注意事项	108
作品解读一：金色长城	109
作品解读二：牧歌	110
13.5.2 典型风光实景解读二：花卉	111
主题分析	111
光影特点	112
色彩特点	113
拍摄要点及注意事项	114
作品解读一：雨中郁金香	116
作品解读二：铿锵月季	117
13.5.3 典型风光实景解读三：荒漠	118
主题分析	118
光影特点	119
色彩特点	120
拍摄要点及注意事项	120
作品解读一：格调沙漠	122

作品解读二：沙漠驼队	124
作品解读三：红土地	125
13.5.4 典型风光实景解读四：树木	126
主题分析	126
光影特点	126
色彩特点	127
拍摄要点及注意事项	130
作品解读一：晨光中的白桦林	131
作品解读二：胡杨树	132
13.5.5 典型风光实景解读五：高山流水	134
主题分析	134
光影特点	135
色彩特点	137
拍摄要点及注意事项	138
作品解读一：凝固的音乐	140
作品解读二：尼亚加拉瀑布	141
13.5.6 典型风光实景解读六：云彩	142
主题分析	142
光影特点	143
小贴士 什么是“耶稣光”？	144
色彩特点	145
拍摄要点及注意事项	145
作品解读一：云天	148
作品解读二：草帽云	149
13.5.7 典型风光实景解读七：雨景	149
主题分析	149
光影特点	150
色彩特点	151
拍摄要点及注意事项	153
作品解读一：雨中牧羊	154
作品解读二：秋雨	156
13.5.8 典型风光实景解读八：雾景	156
主题分析	156
光影特点	158
色彩特点	158
拍摄要点及注意事项	158
小贴士 三个特殊时间段拍摄雾景需要注意的问题	160
小贴士 如何拍好佛光照片？	161
作品解读一：雾漫长城	162
作品解读二：雾与亭	164

13.5.9 典型风光实景解读九：闪电.....	166
主题分析.....	166
光影特点.....	167
色彩特点.....	167
拍摄要点及注意事项	167
小贴士 拍摄闪电时注意防雷	168
作品解读一：山野闪电.....	169
作品解读二：游龙.....	170
13.5.10 典型风光实景解读十：雪景.....	172
主题分析.....	172
光影特点.....	173
色彩特点.....	174
拍摄要点及注意事项	176
作品解读一：玫瑰雪园	178
作品解读二：雪长城	180
13.5.11 典型风光实景解读十一：夜景.....	182
主题分析.....	182
光影特点.....	183
色彩特点.....	183
拍摄要点及注意事项	183
作品解读一：夜北京	186
作品解读二：夜色中的酥油灯.....	188
13.5.12 典型风光实景解读十二：四季.....	190
主题分析.....	190
光影特点.....	191
色彩特点.....	192
拍摄要点及注意事项	193
作品解读一：春色	196
作品解读二：春暖花开	198
作品解读三：风雨欲来	200
作品解读四：草原之夏	202
作品解读五：寺院里的秋.....	204
作品解读六：五女山红叶.....	206
作品解读七：水墨冬季	208
作品解读八：雪野马群	210

第 14 章

动物摄影.....213

14.1 动物摄影通常要选用长焦镜头	215
--------------------------	-----

14.2 学会隐藏自己和设备	216
14.3 根据动物的状态选择曝光模式	218
14.4 动物摄影画面有着丰富的内容和内涵	219
14.4.1 交代环境能传递更多的信息	219
14.4.2 拍摄不同种类动物共存瞬间	222
14.4.3 借用寓意丰富作品的内涵	222
14.5 动物摄影画面常见的经营办法	223
14.5.1 虚化前景、背景	223
14.5.2 用明暗对比突出动物主体	225
14.5.3 用光影效果表现生态场景	226
14.6 动物摄影表现手法	227
14.6.1 用特写表现手法刻画动物局部	227
14.6.2 剪影形式增添画面意境美	228
14.6.3 动静对比表现动感	229
14.6.4 最好的选择是等待	230
14.7 好照片是这样诞生的	232
14.7.1 优秀作品解读一：两只猎豹	232
14.7.2 优秀作品解读二：相亲相爱	233
14.7.3 优秀作品解读三：雨后的金合欢树林	234
14.7.4 优秀作品解读四：格斗的大象	235

第 15 章

人物摄影	237
------------	-----

15.1 人物摄影的概念及分类	238
15.1.1 人物摄影的概念	238
15.1.2 人物摄影的分类	239
15.2 人像摄影常用技法	240
15.2.1 着重于形的人像	241
构图时避免从关节处裁切	242
运用拍摄角度美化人物形象	242
15.2.2 着重于神的人像	242
简化背景凸显被摄人物的情绪	243
眼睛、嘴巴能体现人物情绪	244
近景利于表现人物面部表情	244
15.2.3 形神兼备的人像	245
人物动作要自然	246
重视七分身人像腰部动势及手部动作	246
镜头宜远不宜近	247

为人脸的暗部补光.....	247
用色彩体现人物性格及内心活动	247
15.2.4 如何凸显人像照片中的主体.....	248
通过动静、虚实、大小等对比突出主体人物	248
利用色彩差异突出主体人物	249
利用明暗对比突出主体人物	249
15.2.5 让人物姿态更优美的要领.....	250
头部和身体不要成一条直线	250
双臂和双腿最好不要呈平行状.....	250
避免出现手部不完整或变形的情况	251
尽可能展现人物形体的线条感.....	252
15.2.6 如何弥补被摄者的不足.....	252
弥补脸型的不足	252
弥补眼睛的不足	252
弥补鼻子的不足	253
弥补脖子的不足	253
15.2.7 如何拍摄集体照.....	253
所需器材和设备	253
曝光控制.....	254
对焦点选择	254
光线选择.....	254
机位高度.....	254
人员排列.....	254
如何防止有人闭眼.....	254
15.3 环境人像摄影常用技法.....	255
环境与人要和谐	255
环境人像背景应适当清晰.....	256
人物与环境一起营造画面气氛.....	257
运用色彩对比分离人物和环境.....	258
对背景补光体现画面的空间感.....	258
小贴士 拍摄夜景人像的注意事项.....	258
15.4 让人物照片独具魅力的突破口	260
15.4.1 角度更极致.....	260
15.4.2 非常规构图.....	260
15.4.3 巧妙利用人物视线方向.....	261
15.4.4 抓拍有趣、夸张的神情、动作.....	262
15.4.5 拍摄人物的自然状态.....	263
15.4.6 特写表现个别部位.....	263
15.4.7 利用特殊光影为人物增添特殊气息.....	264

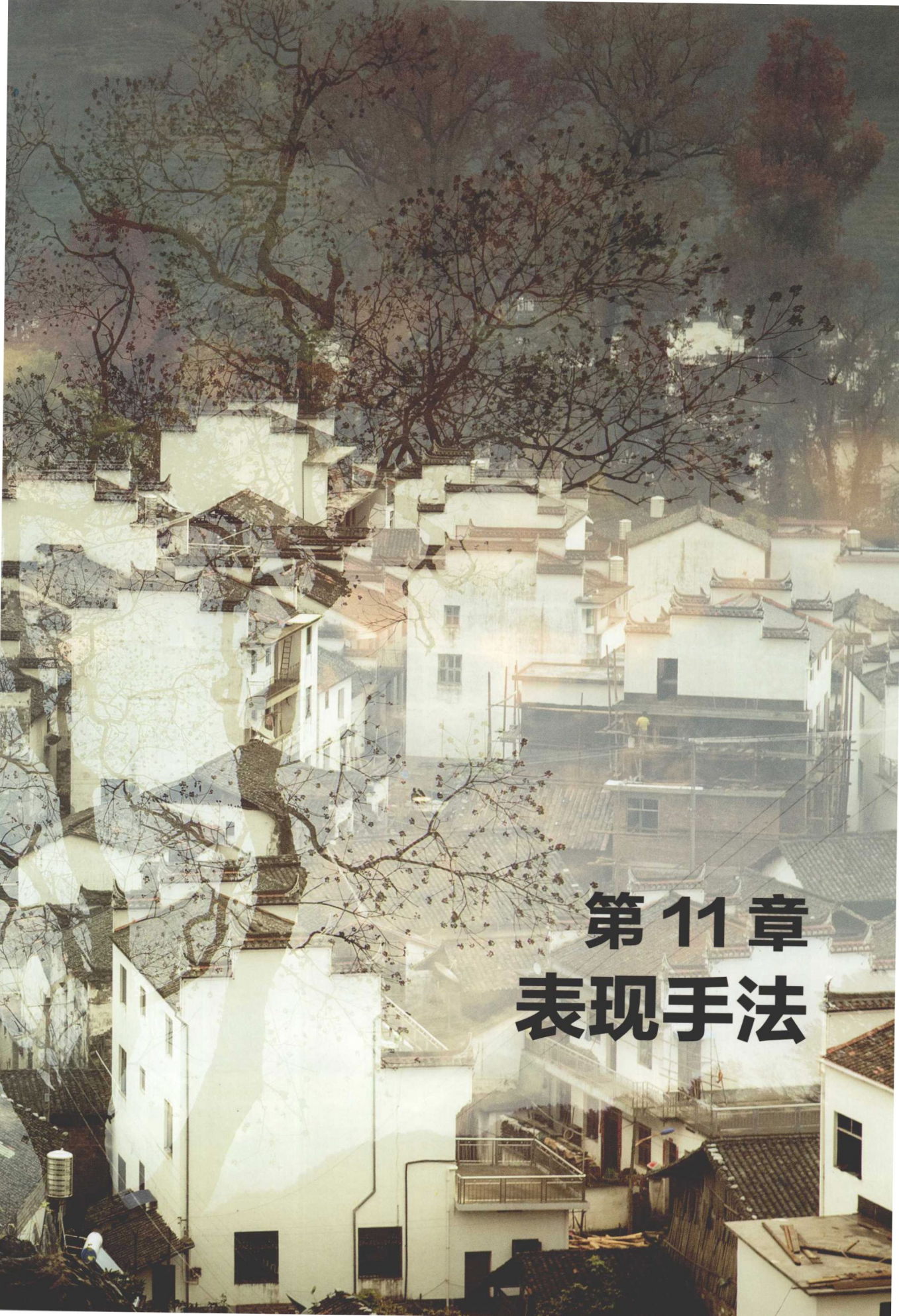
15.4.8 利用别致的陪体吸引目光.....	264
15.4.9 让人物与环境之间具有说明或呼应关系.....	265
15.4.10 拍摄成组人物照片.....	265

第 16 章

纪实摄影.....	269
-----------	-----

16.1 什么是纪实摄影.....	270
16.2 纪实摄影的内容.....	272
16.2.1 重大事件.....	272
16.2.2 百姓生活.....	274
16.2.3 社会风景.....	275
小贴士 如何抓住纪实摄影的“决定性瞬间”？.....	276
16.3 纪实摄影的类型.....	277
16.3.1 图片故事.....	277
16.3.2 图片系列.....	278
16.4 纪实摄影最重要的特征：真实.....	280
16.4.1 题材真实.....	281
16.4.2 拍摄角度、构图尽可能体现真实.....	282
16.4.3 用真实情感拍摄.....	283
小贴士 纪实摄影能摆拍吗？.....	283
16.5 拍摄纪实作品讲究策略.....	284
16.5.1 声东击西.....	284
16.5.2 守株待兔.....	284
16.5.3 突袭法.....	285
16.5.4 逼迫法.....	285
16.5.5 盲拍法.....	286
16.6 拍好纪实摄影作品的 6 大关键.....	287
16.6.1 选择有价值的拍摄主题.....	287
16.6.2 熟练应用相机的各项功能.....	287
16.6.3 必须具备很强的判断力.....	288
16.6.4 黑白与彩色画面各有所长.....	288
16.6.5 隐藏自己拍到真实的画面.....	289
16.6.6 良好的沟通能力能帮大忙.....	289
16.7 如何拍摄纪实组照.....	290
16.7.1 明白、生动地讲述主题.....	290
16.7.2 选择最具有代表性的内容.....	290
16.7.3 多侧面、多角度地表现对象.....	290

第 11 章 表现手法

表现手法是实现拍摄意图的必要手段，这一点与光影、色彩、构图等一样，都直接关系到作品的优劣。这里列举了13种较为常见、

重要的表现手法，下面我们一起来看看它们有哪些特征和特点，又是如何影响作品内容表达的。

11.1 写实

摄影的本质是写实的，因为我们直接面对的都是活生生的现实世界。画面上形成的所有影像，包括所有细节，无一不是反映现实生活的本来样子，甚至摄影人在摄影创作中通常都

会遵守一个原则，那就是画面里出现的所有对象不能有任何弄虚作假的成分。摄影发展到了今天，真实地反映事物的原貌已经成为了摄影艺术创作中的一种重要表现手法，即写实手法。

特征：精细刻画被摄对象的真实面貌

写实表现手法具有明显的特征，即画面上表现的所有内容都是生活中真实存在的事物或景象，并通过精细刻画强调事物本来的面貌，

不会刻意采用修饰或夸张等办法让被摄对象与其自身产生较大的差异。

焦 距：60mm
光 圈：f/8
快门速度：1/500s
感 光 度：ISO640
曝光补偿：+0.3EV

通过写实表现手法对人物的发型、眼神、手势进行精细刻画，很好地表现出人物丰富的内心世界，画面真实、自然，魅力尽显

写实表现手法看似简单，但简单地再现很难准确地表达拍摄者对被摄对象的深刻感受或评价，更别说让观者产生共鸣了。由此可见，这种捕捉自现实生活的景象以及在瞬间定格画面，一定是为某个主题服务的，而绝非捕捉到什么算什么。要让这些真实、自然的人物或场景的某一瞬间准确地表达你的拍摄意图，并能够让观者感受到。那么被摄对象的选择和恰当时机的把握就成为写实摄影作品成功与否的关键。

特点：叙述的同时完成想要表达的主题

当具体的对象出现在画面中时，这些对象就会向观者叙述相关的事实。例如，通过带有场景的人物照片，通常能知道人物的性别、长相，根据被摄对象的服饰有时还能大致判断出其所从事的工作性质、现场状况等。若是风光照片，同样能大体判断出拍摄时的季节、天气状况等。这就是写实表现手法的特点之一，即

现实生活是丰富多彩的，秀丽的自然风景，百态的芸芸众生，有趣的生活场景，还有内涵丰富的人文、建筑，等等，所有这些都能采用写实的表现手法进行记录，关键在于拍摄者能否捕捉到这其中最具有代表性以及动人、闪光的一面，让你的所思所想（拍摄意图）通过真实画面有效地表达出来，被观众认可、喜爱。

叙述性。但我们知道，简单地重现被摄对象不是摄影的目的，它对真实生活的叙述是为了表达相应的情感、想法或作者的某些主张等，即作品的主题，让作品具有更深层次的吸引力。从这类作品中能发现，写实表现手法具有鲜明的特点：叙述的同时完成自己想要表达的主题。

焦距：100mm 光圈：f/8 快门速度：1/100s 感光度：ISO100

通过写实的表现手法将饼干的质感表现得异常真实，看一眼就会勾起人想吃的念头，何况还有诱人的番茄味道。白底上红与黄的色彩搭配明亮而舒适，画面具有一股撷取视线的强大力量

11.2 特写

“特写”是写实表现手法中较为特殊的一种，最早应用在电影拍摄中。它主要通过人物、物的局部刻画来传递庞杂的信息，可视为是一种

设计式构图。目的就是希望以精准或巧妙的特写画面，并通过现场光影、色彩、线条等元素，创造出超越常规的视觉冲击。

焦 距：14mm
光 圈：f/8
快门速度：1/1000s
感 光 度：ISO1000
曝光补偿：+1.0EV

运用超广角镜头拍摄海鱼的“特写”，用人作为参照，能看出海鱼的巨大，同时人物夸张的表情进一步说明海鱼大到令人吃惊的地步

特征：将需要强调的部分直接充满画面

将需要强调的部分直接充满画面，这是特写的特征。许多看起来较复杂的主题，有的时候通过对一两个细小局部的突出刻画就可以很

好地表现出来。采用特写拍摄的画面异常简单，没有多余的陪体分散观者的注意力，主体和主题一目了然，很容易锁住欣赏者的视线。

焦 距：400mm
光 圈：f/5.6
快门速度：1/4000s
感 光 度：ISO4000
曝光补偿：-0.7EV

通过特写的表现手法，作者强化了人物极具特色的妆容。一只深陷又明亮的眼睛，吸引着观者去探究其内心世界