

摄影作品展现的不仅仅是摄影技术，
而是对摄影艺术的深刻诠释。

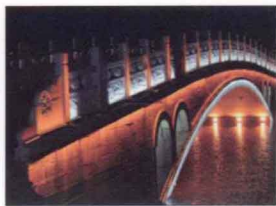
Photography



21世纪高等院校数字艺术类规划教材

摄影作品创作

王朋娇 ◎ 主编



 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



- 2012 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“高校资源社会共享视野下的网络视频公开课程建设与实践研究”（项目编号：12YJA880115）研究成果。



- 辽宁省普通高等学校本科工程人才培养模式改革试点专业“电子信息工程”建设项目研究成果（辽教发[2012]106 号）



21 世纪高等院校数字

摄影作品创作

王朋娇 ◎ 主编
孟样宇 ◎ 副主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

摄影作品创作 / 王朋娇主编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 5
21世纪高等院校数字艺术类规划教材
ISBN 978-7-115-31392-8

I. ①摄… II. ①王… III. ①摄影技术—高等学校—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第088544号

内 容 提 要

本书按照影响摄影作品创作的元素,包括主题、构图、用光、色彩、曝光、照相机等一一展开,并结合大量成功的摄影作品,从审美理念、拍摄视角、技术技巧、意境追求、艺术独创等方面进行精炼的解析,给大家展示摄影的根本特性与种种魅力,提高你对摄影的感悟能力,引导你步入那瑰丽的摄影艺术殿堂,从摄影中感受到乐趣,拍摄出让自己满意、欣赏者产生共鸣从而感受到审美的愉悦或深思的摄影作品。

本书作为高等学校、中等专业学校摄影的选修教材,同时也适合对摄影感兴趣并想提高自己创作能力的摄影者,也可以作为摄影培训教材,非常适合摄影爱好者阅读。

-
- ◆ 主 编 王朋娇
副 主 编 孟祥宇
责任编辑 刘 博
责任印制 彭志环 杨林杰
 - ◆ 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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 9.75 2013年5月第1版
字数: 257千字 2013年5月北京第1次印刷
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010) 67170985 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154



前言

当今，摄影已经成为我们工作和生活中不可或缺的一部分，在新闻和大众传播、科研、艺术创作、旅游等方面得到了广泛的应用。随着数码照相机自动化程度的提高，拍摄照片很容易，按下快门就能拍摄出一张照片。

现在手机都配置了照相机功能，看到美丽的风景或感动的人和事，我们就可以用手机拍摄下来。但是，回头看自己拍摄的作品，往往发现作品没有自己看到时那么美丽或感人。自己拍摄的作品好像存在问题，但是又不知道问题在哪，如何解决。

另外，很多摄影爱好者经过一段时间的拍摄实践后，会感觉到自己的作品没有专业摄影师拍摄的好，总想知道专业摄影师是如何拍摄的，如何才能提高自己的摄影创作水平。

有时，我们看到优秀的摄影作品，颇为欣赏，倍受感动，但不知道妙在何处，从何学起。

带着这些问题，本书带你走进摄影作品创作的世界。本书以影响摄影作品创作的元素，包括主题、构图、用光、色彩、曝光、照相机等一一展开，并结合大量成功的摄影作品，从审美理念、拍摄视角、技术技巧、意境追求、艺术独创等方面进行精炼的解析，向大家展示摄影的根本特性与种种魅力，感受摄影的美。

希望本书能起到抛砖引玉的作用，提高你对摄影的感悟能力，引导你步入那瑰丽的摄影艺术殿堂，从摄影中感受到乐趣，拍摄出让自己满意、欣赏者产生共鸣从而感受到审美的愉悦或深思的摄影作品。

大家可以根据自己摄影作品创作的需要，选择相应的内容进行学习。因为一幅摄影作品受很多元素的影响，比如主题、构图、用光、色彩、曝光、照相机等。创作摄影作品时，我们必须综合考虑各个元素，才能使我们创作的摄影作品获得成功。

请大家相信，摄影作品创作不是专业摄影师的专利，只要你掌握一定摄影作品创作的技术与技巧，加之你对主题的思考、对作品倾注的感情、对美的理解、创造和应用，就一定可以创作出引起观者共鸣的优秀摄影作品。但是，提醒大家：摄影是一件很艰苦的工作，它需要摄影者的耐心和毅力，只有坚持不懈的努力，才可以获得成功。

本书由王朋娇担任主编，孟祥宇担任副主编。王朋娇负责总体体例设计、统稿和审定

工作。第一讲至第十五讲由王朋娇编写，第十六讲至第十八讲由孟祥宇编写。每一讲开始的“本讲概览”导图由梁焕统一策划并设计。

本书引用了很多优秀的摄影作品，它们均为教学所用，绝不做商业用途，特此说明。在此对摄影作品著作权人或相关权利人谨致谢意。由于时间和联系方式等方面的原因，有些图片的引用没有来得及征得作者的同意，在此深表歉意。如果作者不同意引用图片，请与我们联系，以便我们再版时予以修改。我们的联系方式：wangpengjiao@sina.com

在编写本书的过程中，参考和引用了国内外有关摄影方面的文献资料，吸收了很多国内摄影专家、学者的真知灼见，我们向这些研究成果的作者表示衷心的感谢。

虽然在多年的教学工作经验的基础上编写了此书，但是由于我们的能力有限，书中难免存在一些问题和不足，恳请各位同仁和读者提出批评和建议。

编者

2012年8月8日于大连

摄影作品展现的不仅仅是摄影技术，更是你对摄影艺术的深刻诠释。



目 录

第一讲 影响摄影作品创作的 元素分析 1

- 一、主题 2
- 二、构图 2
- 三、用光 3
- 四、色彩 4
- 五、照相机 4
- 六、曝光 5
- 七、其他 6

第二讲 数码摄影作品创作的 基本要求 8

- 一、主题鲜明 9
- 二、主体突出 9
- 三、画面简洁 11
- 四、符合技术标准 13
- 五、瞬间的形象性 15
- 六、能引起人的感情共鸣 ... 16

第三讲 画幅选择与构图 法则 18

- 一、画幅的选择 19

- 1. 竖幅 19
- 2. 横幅 19
- 3. 方画幅 20

二、三分法构图 22

三、其他构图法则 25

- 1. 稳定感强的A字形构图 ... 25
- 2. 充当前景的V字形构图 ... 25
- 3. 十足动感的S形构图 26
- 4. 三角形构图 26
- 5. 优美的C字形构图 27
- 6. 对角线构图 28
- 7. 增加临场感的口字行构图 28

第四讲 画面景别的选择... 30

- 一、远景 32
- 二、全景 34
- 三、中景 35
- 四、近景 36
- 五、特写 37

第五讲 拍摄角度与拍摄高 度的选择 39

- 一、拍摄角度的选择 40
 - 1. 正面角度 40
 - 2. 斜侧角度 41

3. 侧面角度	43
4. 反侧角度	44
5. 背面角度	45
二、拍摄高度的选择	45
1. 平角度拍摄	46
2. 仰角度拍摄	46
3. 俯角度拍摄	48

第六讲 构图元素主体与陪体的表达..... 51

一、主体	52
1. 让主体充满整个画面	53
2. 将主体安排在黄金分割点或黄金分割线上	53
3. 虚实对比	55
4. 利用色彩对比	55
5. 利用明暗对比	56
二、陪体	56
1. 陪体是摄影构图的参考系	57
2. 陪体能够与主体形成对比, 美化画面	57
3. 陪体使画面造型更丰富、更具感染力	57

第七讲 构图元素前景的表达..... 59

一、前景能增加画面的层次感和空间感	60
二、前景能造成观者参与画面的幻觉	61
三、前景能加强画面概括力, 深化主题内涵 ...	62

四、前景还可用来暗示季节、时期, 用来制造画面的图案美	63
--	-----------

第八讲 构图元素背景的表达..... 64

一、背景色调对主体特征的影响	65
二、选择特色背景来说明和烘托主体	66
三、注意背景简洁	67

第九讲 照相机场景拍摄模式的应用..... 69

一、自动调整模式 (AUTO)	70
二、手动模式 (M—Manual)	70
三、程序设置模式 (P—Program)	70
四、快门优先模式 (Tv) ...	70
五、光圈优先模式 (Av) ...	71
六、人像模式 	72
七、风景模式 	73
八、夜景模式 	73
九、微距模式 	73
十、动态模式  (运动模式)	74
十一、慢速快门模式  ...	74
十二、辅助拼接模式  ...	75

十三、短片模式 	76	2. 侧光	106
第十讲 光圈与快门的 选择	77	3. 逆光	107
一、光圈	78	第十四讲 曝光与曝光量··	111
二、快门	80	一、曝光	112
第十一讲 快门速度与动 感表现	82	二、曝光量	112
一、“凝固”拍摄法	83	1. 照度	112
二、慢门拍摄法	85	2. 亮度	113
三、追随拍摄法	87	三、正确曝光	113
四、变焦拍摄法	91	四、EV值	114
第十二讲 摄影用光的 基本要求	94	第十五讲 测光原理与 曝光补偿	116
一、能揭示被摄物体的质感、 立体感和空间感	95	一、测光表	117
1. 质感	95	1. 反射式测光表	117
2. 立体感和空间感	96	2. 入射式测光表	121
二、能反映摄影主题内容 和摄影者的思想感情 ···	97	3. 点式测光表	122
三、能增强画面的感染力 ···	98	二、曝光补偿	123
第十三讲 摄影光线的类型与 应用	100	三、自动包围曝光	124
一、光线的“软硬”	101	第十六讲 色彩的特性····	125
1. 直射光（硬光）	101	一、色彩的冷暖	126
2. 散射光（软光）	103	二、色彩的动静	127
二、光线的方向	105	三、色彩的胀缩	128
1. 正面光（顺光）	105	四、色彩的进退	129
		五、色彩的轻重	130
		六、色彩的味觉感	132
		七、色彩的音乐感	132
		第十七讲 色彩与情感····	135

一、不同的色彩使人产生不同的官能感觉	136	一、色彩的基调	141
二、色彩的感情来自生活 ...	136	二、色彩的对比	142
1. 红色	136	1. 冷暖色对比	142
2. 绿色	137	2. 互补色对比	142
3. 黄色	137	3. 明度对比	143
4. 蓝色	137	4. 饱和度对比	143
5. 白色	137	三、色彩的和谐	144
6. 黑色	137	1. 同类色和谐	144
三、色彩的感情具有可变性	138	2. 类似色和谐	144
1. 随时代而变	138	3. 低饱和度和谐	145
2. 随地域而变	138	4. 消色和谐	145
3. 随民族而变	138	四、色彩的布局	146
4. 因人而异	138	附件 国内摄影网站	147
第十八讲 色彩的配置	140	参考文献	148

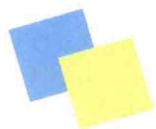


第一讲

影响摄影作品创作的元素分析



- 一、主题.....●
- 二、构图.....●
- 三、用光.....●
- 四、色彩.....●
- 五、照相机.....●
- 六、曝光.....●
- 七、其他.....●



影响摄影作品创作的元素包括：主题、构图、用光、色彩、照相机、曝光等。

一、主题

当拿起相机，无论是拍摄人物、花草树木，还是拍摄日常生活场景，心中总有一种想法，这种想法就是摄影作品的主题。一幅优秀的摄影作品必须通过镜头把主题鲜明地呈现在画面上。鲜明的主题表现就是通过摄影作品具体的人物、故事情节的刻画或环境的渲染把你曾经体验到的喜悦、悲伤、同情、关怀、愤慨之情传达给其他欣赏者，如图1.1所示。

图1.1是我国著名摄影家袁毅平先生在1961年拍摄的一幅代表作。这幅画面的主题就是歌颂我们伟大的祖国。瞧，在宽阔的天安门广场上，东方的朝阳正喷薄而出，彩霞布满了天空。天安门是祖国的象征，天安门上方是漫天彩霞，这正象征着我国的社会主义事业走过了黑夜，迎来了新的曙光。在各族人民的共同努力下，中华民族一定会更加繁荣富强，定会以全新的形象屹立于世界民族之林。



图1.1 《东方红》 袁毅平 摄

二、构图

构图在中国传统绘画中被称为“章法”或“布局”。摄影画面构图就是根据主题思想的要求，把我们所要表现的客观对象以现实生活为基础但比现实生活更富有表现力的表现形式，有机地组织、安排在画面里，使主题思想得到充分的表达。

《东方红》这幅作品构图比较独特。《东方红》这幅作品构图接近于三分法构图，如图1.2所示。天安门、路灯、树形成的水平线条在画面的下方三分之一处，使得画面显得简洁大气。



图 1.2 三分法构图

这幅作品的拍摄角度与众不同，没有从天安门的正前方拍摄，而是选择了斜侧角度拍摄。拍摄高度选择了仰角度拍摄，正是仰角度的拍摄使得天安门显得挺拔向上，并拍摄到满天的彩霞。

三、用光

“摄影 (Photography)” 源于希腊文中的“光线”和“描写”两个词，本意是“用光线描写”。光线的描绘能力，不仅表现在光通过透镜作用于图像传感器或胶卷而形成影像的这个技术过程，同时也表现在光对画面形象的塑造方面。如图 1.3 所示，《怀抱》这幅画面采用了侧逆光进行拍摄，使得叶子的纹路清晰可见。



图 1.3 《怀抱》张凌俊 摄

如图 1.4 所示，画面中主体“牛”的立体感很强，正是采用侧逆光线拍摄的结果。

光具有造型的作用，光线是摄影的灵魂。为了提高摄影作品的质量，摄影者必须懂得如何用光，认识光线的基本规律，掌握不同光线的造型功能、表情达意功能，从而巧妙地运用光线，为画面增添魅力。



图 1.4 《霸气冲天》 王朋娇 摄

四、色彩

色彩是摄影家用以表达自己情感的重要元素，也是摄影造型的重要手段。随着自然条件的变化，被摄物体的色泽、明暗度及饱和度也会发生改变。不同的色彩带给人的视觉感受是不一样的。红色使人联想到冉冉升起的红日和熊熊燃烧的火焰，热烈温暖，象征胜利，表达喜气。绿色使人联想到绿色的田野，草色青青、嫩叶满枝，因此，绿色显示出青春的朝气和旺盛的生命力。蓝色使人联想到蔚蓝的天空，高深莫测的蓝色大海，因而人们把蓝色当做崇高、永恒的象征。

如图 1.1 所示，在《东方红》这幅作品中充分利用色彩来烘托画面气氛，以满天的红霞为基调，使观者获得蒸蒸日上的视觉体验。红色的天空占据了画面的大部分面积，使得作品意境深远，具有强烈的艺术冲击力，给观众以巨大的想象空间。可以说，这幅作品达到了以色彩见形、以色彩传神、以色彩写意、以色彩抒情的目的。

五、照相机

摄影是技术与艺术的混血儿。作为艺术，它与其他艺术门类一样，遵从着审美法则，作为技术，它有着其他艺术门类所不具备的技术含量。摄影，从技术的角度记录灿烂的生活，从艺术的角度培养审美观念。

“工欲善其事，必先利其器。”掌握一定的摄影技术与技巧是拍摄成功摄影作品

的前提之一。摄影时根据需要选用不同的光圈、不同的快门速度及不同焦距等，会使摄影画面更充实、更灵动，从而感受到审美的愉悦。

图1.5这幅画面是控制照相机的光圈和焦距拍摄的作品。拍摄时对焦于豆荚，利用大光圈、长焦距镜头拍摄，使画面的主体清晰，背景虚化，虚实对比很好地突出了主体。



图 1.5 《一枝独秀》 杨欣 摄

如图1.6所示，这是选用较慢快门速度拍摄的一幅动感很强的画面，画面中的瀑布给人一种潺潺流水的感觉。

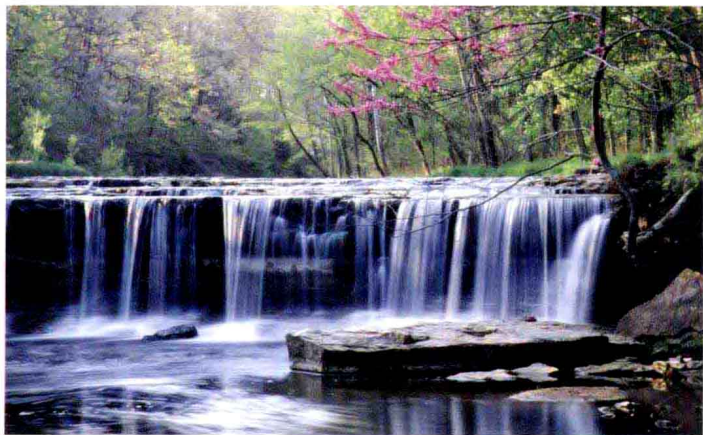


图 1.6 瀑布

六、曝光

摄影时控制数码照相机的光圈和快门速度，让外界景物所反射的适量光线通过

镜头到达图像传感器上形成影像，这个过程就称为曝光。判断是否正确曝光有技术标准和艺术标准。技术标准是指能真实、客观地记录现场的光线、色彩、影调等。艺术标准是指能否表达作者的创作思想、意图和感情。对于摄影艺术来说，并没有一个绝对的界限来划分正确曝光与不正确曝光。因为根据被摄对象的不同、表达主题的不同，有时希望照片的调子明快，有时希望沉闷，因此在曝光控制上，要根据拍摄意图做些调整。图1.7为了表现水面的高调效果，增加曝光量进行拍摄，画面曝光过度。图1.8为了形成低调效果，减少曝光量进行拍摄，画面曝光不足。

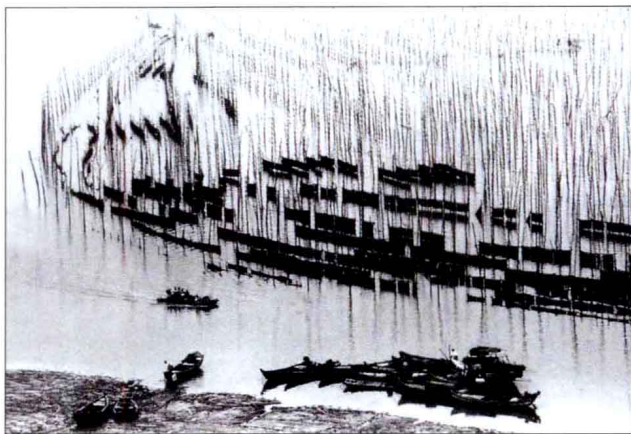


图 1.7 《海的乐章》 王建平 摄



图 1.8 《归途》 王建平 摄

如图1.1所示,《东方红》这幅摄影作品中前方的天安门、路灯及广场仅占画面的一小部分,并且在曝光控制时以天空为准进行曝光,地面上的天安门等景物成为剪影,这使天安门更具有有一种象征意义。

七、其他

摄影师的基本功、摄影观念及其对摄影的热爱,在摄影作品创作中占据着很重要的地位。

如图1.9所示,同样的场地、同样的人,画面可以完全不同。有人说,数码相机的高感光度、高速快门以及高速镜头的问世,大大解放了摄影师,体育摄影在构图、瞬间定格方面优劣差别已经很小。但是从实际成果看,虽然器材优劣很重要,但思维的独到性才是摄影作品创作的根本。

《东方红》这幅作品从最初构思到拍摄成功达三年之久,为了获得最佳角度、最佳高度、最佳光线色彩,该摄影家经常早晨四点起床进行观察和试验。经过坚持不懈的努力,终于获得了这一决定性的瞬间。从这幅作品中,我们能感受到袁老对社会主义祖国和对摄影艺术的热爱之情。

影响摄影作品创作的元素很多,这些元素是相互影响相互作用的。在摄影作品创作过程中,只有综合考虑这些元素,才能使摄影作品创作获得成功。



图 1.9 《刘翔退赛》 马克·奥德斯威 摄



摄影心得

- ◆ 我们不是握着照相机的机器。在拍摄前，要思考；在拍摄时，要思考；在拍摄之后，我们也应该思考。
- ◆ 著名摄影师唐·麦卡琳对摄影做了精辟的总结：“摄影不是用眼睛去观察，而是用心灵去感受。摄影师如果在镜头前无动于衷，那么他的作品也不可能让观众感受到心灵上的震撼。”
- ◆ 多欣赏优秀的摄影作品，提高自己的审美情趣。



第二讲

数码摄影作品创作的基本要求



✎ 一、主题鲜明

✎ 二、主体突出

✎ 三、画面简洁



✎ 四、符合技术标准

✎ 五、瞬间的形象性

✎ 六、能引起人的感情共鸣