

在 光 与 影 中 找 寻 音 乐 的 旋 律

与光影共舞

摄影家教你拍出与众不同的好照片

Dancing with Light

林铭述 著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

与光影共舞

摄影家教你拍出与众不同的好照片

Dancing with Light

■ 林铭述 著

人民邮电出版社
北京

林铭述

旅美艺术家，祖籍为福建南平，其父为著名建筑师林乐义。

1966 年本科毕业于中央音乐学院管弦系。

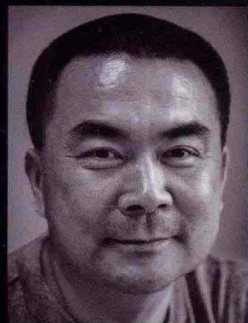
1971 年进入中央乐团交响乐团任演奏员。组建中央乐团木管五重奏组，并获文化部音乐创作奖。

1990 年获美国费城坦普尔大学音乐硕士学位。

1991 年因车祸负伤，改从摄影职业。

1994 年回国参与音乐、摄影、建筑等文化活动。

现任中国摄影家协会艺术委员会委员、中国建筑学会建筑摄影专业委员会委员、《建筑师》杂志特约摄影师、《中国建筑艺术年鉴》编辑、中国建筑艺术网艺术总监、纽约摄影学院（中国）特聘教授。

闻丹青

三位一体——建筑、音乐、摄影

老林是学音乐的，是中央音乐学院的大学生。与当下的教育不同，那时是以培养尖子为目标，中央音乐学院每年只招几十个人，个个都出类拔萃。

老林出身建筑世家，他父亲主持过20世纪50年代十大建筑之一的北京电报大楼和被评为80年代十大建筑之一的首都国际饭店的设计建造。耳濡目染使他对建筑比常人多几分理解，现在他全身心投入建筑摄影，自称“凝固音乐的演奏者”。

建筑可以满足人类实用和表现的需求，是技术与艺术的结晶，又是时代的一面镜子，它以独特的语言反映出一个时代、一个民族的审美追求。建筑行业的发展过程，不断显示出人类所创造的物质与精神文明，被誉为“凝固的音乐”、“立体的画”、“无形的诗”和“石头写成的史书”。老林以其在音乐和建筑方面的造诣为背景，以职业摄影师的身份进行拍摄，拍出的照片往往不同凡响。

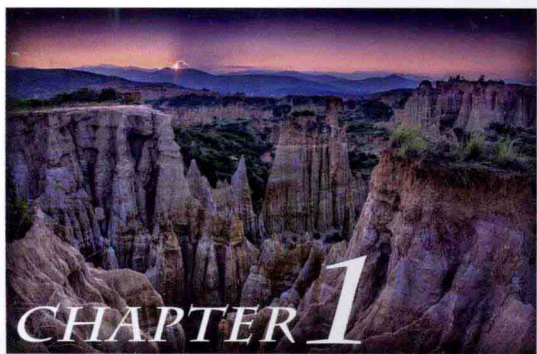
人们常说艺术门类之间是相通的。我以为从某种意义上可以说艺术的核心问题就是——关系。音符之间的关系构成乐句、乐章；笔触之间的关系构成形象；肢体动作之

间的关系构成舞姿；字、词、句之间的关系构成文字作品……所以，把握好“关系”，也许就找到了进入艺术殿堂的钥匙。以建筑为对象的摄影也是如此，老林在这一点上特别突出，从照片中可以看到，他不是刻意寻找、安排画面中的景物，而是从容、潜意识地构造画面，这是摄影者难能可贵的素质。看老林的照片，没有做作、紧张的感觉，好像朋友在一起，沏一杯清茶，听他讲述一个个有趣的奇闻轶事。

我们曾经一起游览承德普宁寺，老林拍摄“普宁寺中的鸽群”时我也在场，那完全是一个偶然的机遇，爬上高高的石头台阶，猛然眼前出现这幅景致，大家一通疯狂拍摄，晚上看照片时，无论是构图，还是瞬间，公认老林这幅为上品。其实这幅照片不是严格意义上的建筑摄影，但在抓拍过程中画面构成的意识上可以看到他的艺术素质。

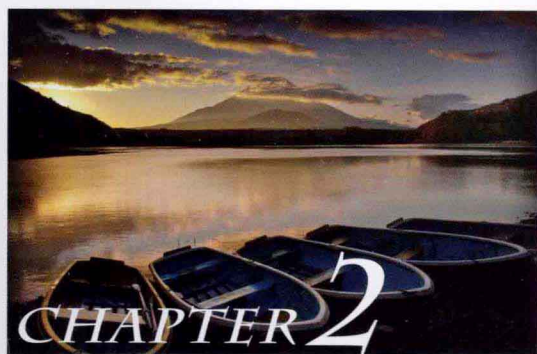
能够融建筑、音乐和摄影为一体，需要机遇，需要素养，更需要才智和能力。希望看到老林更多的建筑摄影作品。

闻丹青

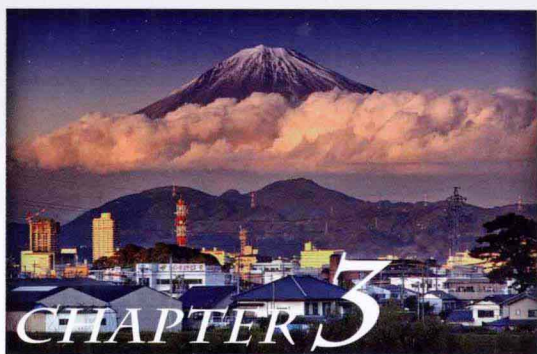
照相机 ——心灵和世界的通道

小相机，大作品	12
摄影器材的 4 种选择方式	22
1. 一镜走天涯——大变焦镜头	23
2. 两头带中间——一头抓广角，一头抓长头	28
3. 标微显神通——标准镜头和微距镜头	48
(1) 标准镜头	48
(2) 微距镜头	50
4. 双机双头最实用——一种适宜的选择	50
三脚架，弃之？用之？	52
两支特殊的滤色镜	54
1. 偏振镜让蓝天更艳丽——独具魅力的滤镜	54
2. 减光镜让流水缥缈	56
微单和单电——相机的发展趋势	60

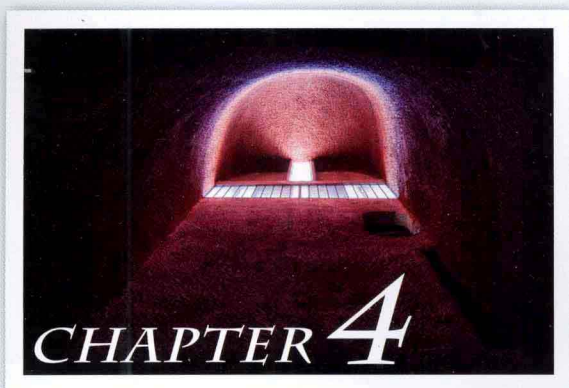
简洁是构图成熟的标志

摄影构图是减法	65
取景是构图的开始	66
1. 横画幅，还是竖画幅？——画幅的选择	66
2. 方画幅	70
3. 全景片或宽画幅	72
学习构图模式——举一反三，立竿见影	78
别出心裁、创新立意，学会开放式的构思	96

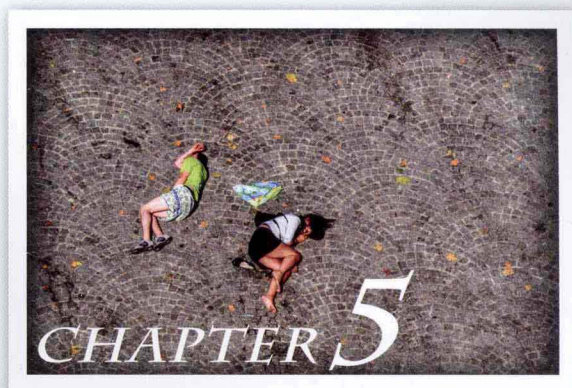
新视角 新途径

量中求质，出奇制胜	101
(1) 量中求质是由摄影的特性决定的	101
(2) 量中求质是由旅游拍摄的特性决定的	102
好作品是走出来的	104
动中取胜	110
1. 轮上拍摄，车上求影	111
2. 一览众山小——航拍	118
新视角的开拓	120

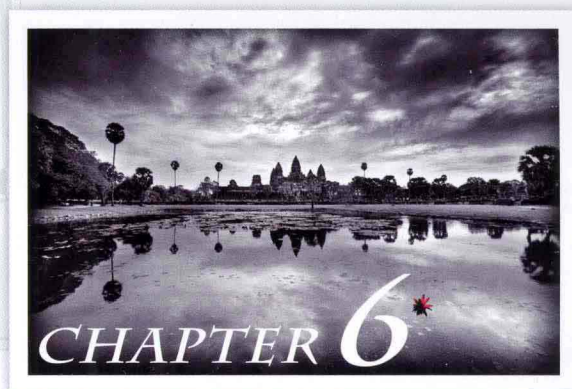
与光影共舞

光线——你的画笔	129
雾天——朦胧的诗意境界	140
夜景和弱光——谱写梦幻的乐章	144
影调的分类	152
雪景——冬天的童话	154
阴雨——天然的柔光罩	158
影像——画面的音韵	162
1. 等待音符——寻找画面中的音乐	162
2. 寻找旋律——线条的魅力	166
3. 构建节奏——画面的韵律	168
色彩的对比和互补	170
色彩的视觉情感	171

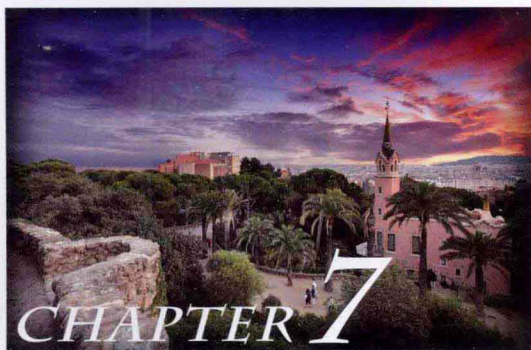
摄影的隐喻——画外音

影像中的故事和蒙太奇	174
隐喻——摄影的神秘性	178
景物中的人文关怀	182
人物肖像	187
“魔鬼”隐藏在细节之中	192
寻求不同的趣味中心	196

亚当斯的启示

底片是乐谱，放大是演奏	202
黑白摄影的魅力	205
亚当斯的预示	216

做全程掌控的摄影师

摄影全程掌控的重要性.....	220
JPG 和 RAW	220
一键定格的 JPG 方式.....	220
RAW 格式调整.....	222
原生态摄影的误区.....	226
HDR 的合成功能和强大的高动态调整.....	228
化腐朽为神奇的几个 Photoshop 的案例	229
HDR 的动态调整	230
一刀剪裁, 起死回生——数码暗室的二次取景	232
数码渐变镜的使用——让色彩透视焕然一新	236
画面修整, 去伪存真——让世博会建筑更具光彩	238

数码摄影的创意

观念和构成摄影	243
构成.....	246
自然中的抽象因素.....	248
朦胧美	254
倒影中的意境.....	256
观念摄影——从朦胧到抽象	258
移花接木, 锦上添花	260
调动元素, 增强节奏	262
枫叶何须待金秋, 翠绿速转映天红	266
集锦合成的魅力	268
打印机是摄影作品的终结者	
——“数码钢琴”的演奏	270

与光影共舞

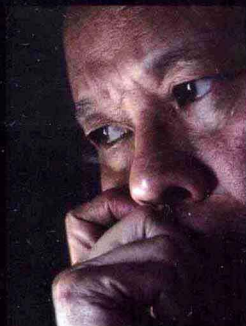
摄影家教你拍出与众不同的好照片

Dancing with Light

■ 林铭述 著

人民邮电出版社

北京

林铭述

旅美艺术家，祖籍为福建南平，其父为著名建筑师林乐义。

1966 年本科毕业于中央音乐学院管弦系。

1971 年进入中央乐团交响乐团任演奏员。组建中央乐团木管五重奏组，并获文化部音乐创作奖。

1990 年获美国费城坦普尔大学音乐硕士学位。

1991 年因车祸负伤，改从摄影职业。

1994 年回国参与音乐、摄影、建筑等文化活动。

现任中国摄影家协会艺术委员会委员、中国建筑学会建筑摄影专业委员会委员、《建筑师》杂志特约摄影师、《中国建筑艺术年鉴》编辑、中国建筑艺术网艺术总监、纽约摄影学院（中国）特聘教授。

闻丹青

三位一体——建筑、音乐、摄影

老林是学音乐的，是中央音乐学院的大学生。与当下的教育不同，那时是以培养尖子为目标，中央音乐学院每年只招几十个人，个个都出类拔萃。

老林出身建筑世家，他父亲主持过20世纪50年代十大建筑之一的北京电报大楼和被评为80年代十大建筑之一的首都国际饭店的设计建造。耳濡目染使他对建筑比常人多几分理解，现在他全身心投入建筑摄影，自称“凝固音乐的演奏者”。

建筑可以满足人类实用和表现的需求，是技术与艺术的结晶，又是时代的一面镜子，它以独特的语言反映出一个时代、一个民族的审美追求。建筑行业的发展过程，不断显示出人类所创造的物质与精神文明，被誉为“凝固的音乐”、“立体的画”、“无形的诗”和“石头写成的史书”。老林以其在音乐和建筑方面的造诣为背景，以职业摄影师的身份进行拍摄，拍出的照片往往不同凡响。

人们常说艺术门类之间是相通的。我以为从某种意义上可以说艺术的核心问题就是——关系。音符之间的关系构成乐句、乐章；笔触之间的关系构成形象；肢体动作之

间的关系构成舞姿；字、词、句之间的关系构成文字作品……所以，把握好“关系”，也许就找到了进入艺术殿堂的钥匙。以建筑为对象的摄影也是如此，老林在这一点上特别突出，从照片中可以看到，他不是刻意寻找、安排画面中的景物，而是从容、潜意识地构造画面，这是摄影者难能可贵的素质。看老林的照片，没有做作、紧张的感觉，好像朋友在一起，沏一杯清茶，听他讲述一个个有趣的奇闻轶事。

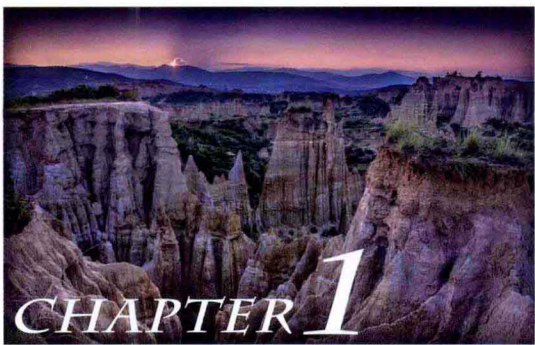
我们曾经一起游览承德普宁寺，老林拍摄“普宁寺中的鸽群”时我也在场，那完全是一个偶然的机遇，爬上高高的石头台阶，猛然眼前出现这幅景致，大家一通疯狂拍摄，晚上看照片时，无论是构图，还是瞬间，公认老林这幅为上品。其实这幅照片不是严格意义上的建筑摄影，但在抓拍过程中画面构成的意识上可以看到他的艺术素质。

能够融建筑、音乐和摄影为一体，需要机遇，需要素养，更需要才智和能力。希望看到老林更多的建筑摄影作品。

闻丹青

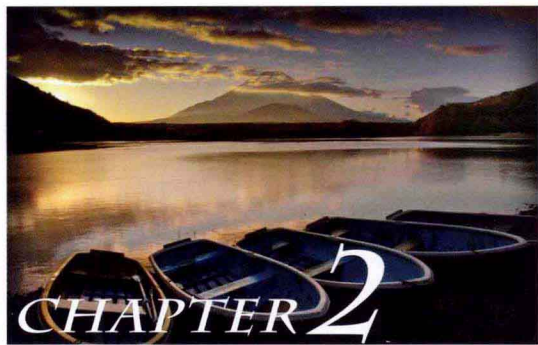
与光影共舞 Dancing with Light and Shade
——摄影家教你拍出与众不同的好照片

contents 目录

照相机 ——心灵和世界的通道

小相机，大作品	12
摄影器材的 4 种选择方式	22
1. 一镜走天涯——大变焦镜头	23
2. 两头带中间——一头抓广角，一头抓长头	28
3. 标微显神通——标准镜头和微距镜头	48
(1) 标准镜头	48
(2) 微距镜头	50
4. 双机双头最实用——一种适宜的选择	50
三脚架，弃之？用之？	52
两支特殊的滤色镜	54
1. 偏振镜让蓝天更艳丽——独具魅力的滤镜	54
2. 减光镜让流水缥缈	56
微单和单电——相机的发展趋势	60

简洁是构图成熟的标志

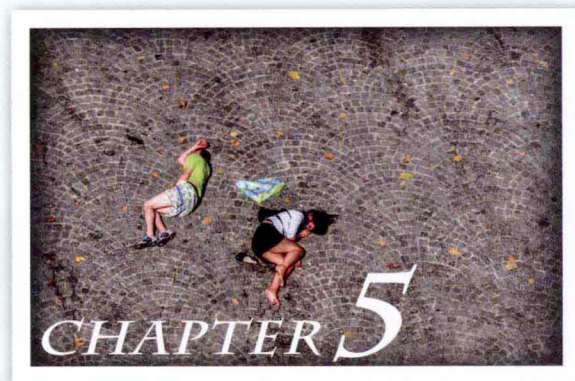
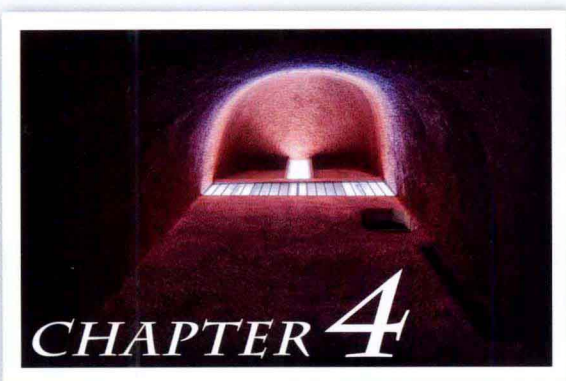
摄影构图是减法	65
取景是构图的开始	66
1. 横画幅，还是竖画幅？——画幅的选择	66
2. 方画幅	70
3. 全景片或宽画幅	72
学习构图模式——举一反三，立竿见影	78
别出心裁、创新立意，学会开放式的构思	96

新视角 新途径

量中求质，出奇制胜	101
(1) 量中求质是由摄影的特性决定的	101
(2) 量中求质是由旅游拍摄的特性决定的	102
好作品是走出来的	104
动中取胜	110
1. 轮上拍摄，车上求影	111
2. 一览众山小——航拍	118
新视角的开拓	120

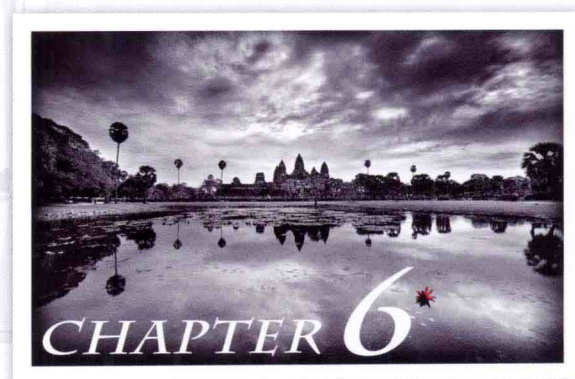

与光影共舞

光线——你的画笔.....	129
雾天——朦胧的诗意境界	140
夜景和弱光——谱写梦幻的乐章	144
影调的分类	152
雪景——冬天的童话	154
阴雨——天然的柔光罩.....	158
影像——画面的音韵	162
1. 等待音符——寻找画面中的音乐	162
2. 寻找旋律——线条的魅力	166
3. 构建节奏——画面的韵律	168
色彩的对比和互补.....	170
色彩的视觉情感	171

摄影的隐喻——画外音

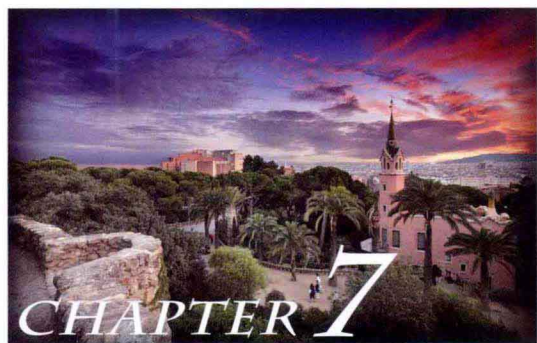
影像中的故事和蒙太奇.....	174
隐喻——摄影的神秘性.....	178
景物中的人文关怀.....	182
人物肖像.....	187
“魔鬼”隐藏在细节之中	192
寻求不同的趣味中心	196

亚当斯的启示

底片是乐谱，放大是演奏	202
黑白摄影的魅力	205
亚当斯的预示.....	216

做全程掌控的摄影师

摄影全程掌控的重要性.....	220
JPG 和 RAW	220
一键定格的 JPG 方式.....	220
RAW 格式调整	222
原生态摄影的误区.....	226
HDR 的合成功能和强大的高动态调整.....	228
化腐朽为神奇的几个 Photoshop 的案例	229
HDR 的动态调整	230
一刀剪裁, 起死回生——数码暗室的二次取景	232
数码渐变镜的使用——让色彩透视焕然一新	236
画面修整, 去伪存真——让世博会建筑更具光彩	238

数码摄影的创意

观念和构成摄影	243
构成.....	246
自然中的抽象因素.....	248
朦胧美	254
倒影中的意境.....	256
观念摄影——从朦胧到抽象	258
移花接木, 锦上添花	260
调动元素, 增强节奏	262
枫叶何须待金秋, 翠绿速转映天红	266
集锦合成的魅力	268
打印机是摄影作品的终结者	
——“数码钢琴”的演奏	270

浪巴铺

【相机型号：SONY α550 | 曝光时间：1/30s | 光圈：f/5.6 | 曝光模式：手动 | 感光度：ISO 800】