

家庭摄影指南

创意摄影的奥秘

CHUANG YI SHE YING DE AO MI

马椿年 著

中国民族摄影艺术出版社

创意摄影指南

创意摄影的奥秘

创意摄影的奥秘 / 王明 / 中国美术学院美术考级教材 / 中国美术学院美术考级教材 / 中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

·家庭摄影指南·

创意摄影的奥秘

马椿年 著

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影的奥秘/马椿年著. - 北京:中国民族摄影艺术出版社,1999.8
ISBN 7-80069-275-2

I. 创… II. 马… III. 摄影-创作方法 IV. J404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 37832 号

2012/09

创意摄影的奥秘

马椿年 著

中国民族摄影艺术出版社出版发行

(100013 北京东城区和平里北街 14 号)

北京佳顺印刷厂印刷

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:5

字数:60 千字 印数:10000 册

定价:8.60 元

目 录

第一章 拍摄什么与怎么拍	(1)
1. 取材立意是摄影的前提	(1)
2. 用普通照相机可以拍出好照片	(5)
3. 眼光 + 才智 = 创作成功	(11)
4. 摄影创作要领	(17)
5. 不同题材的拍摄 (举例)	(22)
第二章 摄影需要有创意的构图	(29)
1. 取景是构图的第一步	(29)
2. 构图是画面的总装配	(37)
3. 着意表现画面主体	(40)
4. 前景的利用	(45)
5. 背景的处理	(49)
6. 适当剪裁以使画面构图更佳	(56)
第三章 赋予画面良好的用光效果	(61)
1. 曝光是良好用光的前提	(61)
2. 摄影创意用光的五要点	(62)
3. 摄影用光基本方法	(71)
4. 夜间摄影的曝光与用光	(78)
5. 摄影用光与曝光技巧	(84)
第四章 掌握拍摄技法技巧	(92)
1. 灵活运用拍摄技巧	(92)
2. 摄影画面必要的动感	(96)

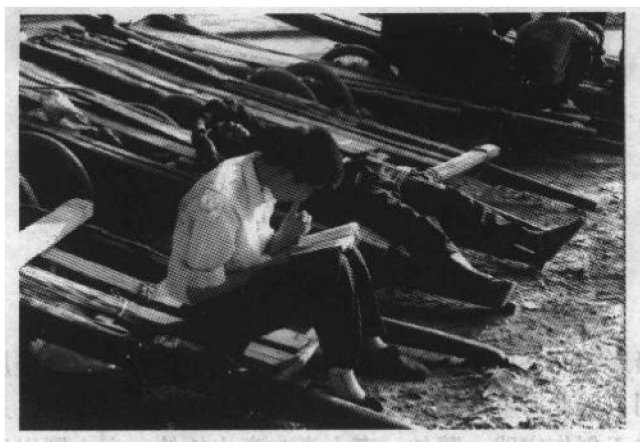
3. 追随拍摄法	(99)
4. 几种常用拍摄技法	(104)
第五章 使作品意趣盎然	(112)
1. 艺术形象需要意趣	(112)
2. 摄影的情感与灵感	(114)
3. 如画美景须有味有情	(116)
4. 化生活美为艺术美	(123)
5. 耐人寻味的特色	(126)
6. 饶有魅力的特写镜头	(129)
7. 蕴含幽默感的摄影	(133)
第六章 摄影作品常见病例剖析	(138)

第一章 拍摄什么与怎么拍

第一节 取材立意是摄影的前提

摄影作品是摄影艺术创作的成果。由于作者的生活经历及体验不同，因此对事物的认识、判断和评价也就有所不同，并且往往反映于创作实践。譬如，有人喜欢高山峻岭，有人则以青山绿水为美；或者，有人为热闹的卡拉 OK 动心，有人对此却不感兴趣，于是在创作的着眼点方面很可能各有侧重。除此以外，即便在同一场合，例如几位影友一起到儿童乐园进行儿童摄影创作，面对性格活泼、淘气、文静、腼腆的或长相壮实、清秀、圆脸或瓜子脸的众多孩子，拍摄对象的选择必定各有偏爱。诸如此类选镜头眼光的不同，是很正常的。不过，有时选镜头难免眼花缭乱，在落英缤纷之中摄取了很差的一瓣；或者想超逸脱俗，来个不同凡响；也可能偏好猎奇，着意寻找古怪的东西，结果使所摄画面没有看头，莫名其妙甚至十分无聊，这样便流于取材不当。

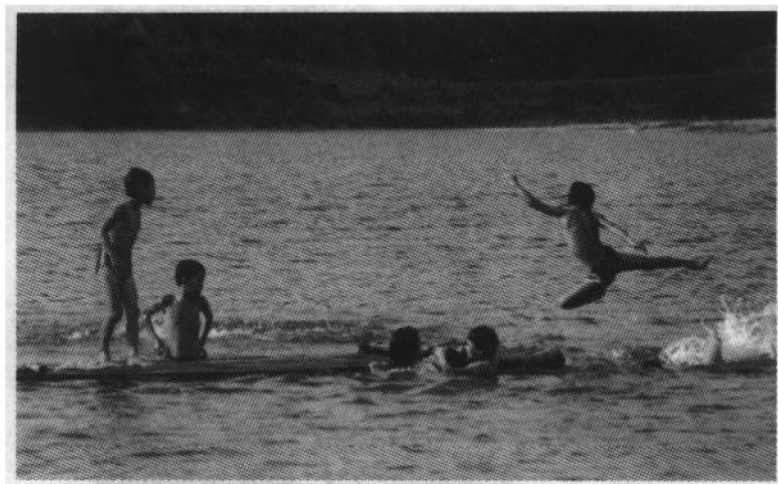
那么，怎样才是取材恰当甚至取材良好？一句话：从宏观的角度正确地反映现实生活。即便是拍摄的内容是点点滴滴的具体情景，也都是对社会生活本质的深刻揭示，具有积极向上、有助于人们认识事物或得到审美享受的作用。例如以下三幅作品：《劳动之余》（图 1-1）摄入了多辆排子车，拉车者都在休息，有躺着的，有围坐在一起聊天的，作品却选择了好学的这位年轻人为画面主体，镜头撷取的用意不言而喻；当然，并不是说不可以

(图 1—1) 钟欢摄

拍摄躺着休息的人或闲聊的人们，只是相比之下，利用空闲抓紧时间读点书的休息方式，较有意义。《江边童趣》(图 1—2)所摄是戏水的孩子们，画面形象地反映了生活在江边的孩子爱水会水，以在水中玩耍当乐趣，这个题材的选择原本就有意思，尤其当一个男孩从木排上跃起，腾空在水上作漂亮造型姿势之际拍摄，按快门瞬间时机的选择更加精彩，使戏水情状生动活泼，让人感到非常可爱又很有趣。

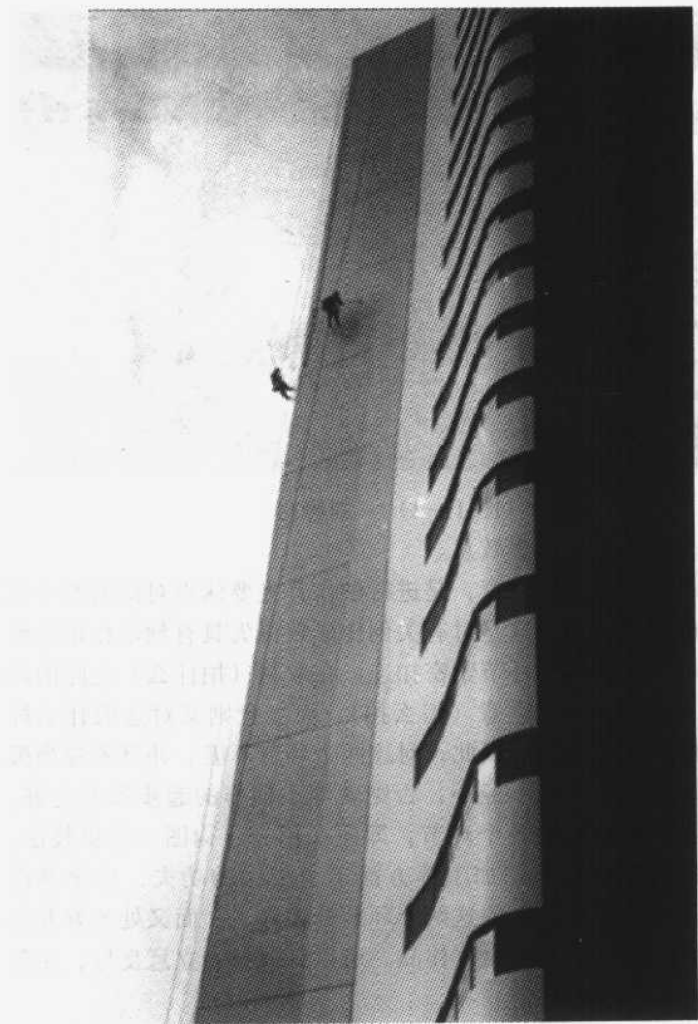
至于怎样才是立意恰当甚至立意良好？也是一句话：既要赞颂美好事物，也要针砭不良现象。因为，进行创作离不开审美观，在正确、健康的审美观支配下所产生的作品，应能有助于人们发现、理解并感受美，从而分清美与丑，这是艺术应有的功能和重要使命。在此举一幅作品为例，借以领略其立意内涵：《城市与美容师》(图 1—3)拍摄了一幢现代化的高楼，在高楼外墙的高处，有两位装饰工凭借缆绳悬挂着，正在进行高空作业，看来令人十分惊心；为了给高楼打扮得漂漂亮亮，工人们付出艰辛

(图 1—2) 刘峰摄

的劳动，使人由衷产生敬意。

取材如何与怎样立意，是进行创作首先要认真对待的两个至关重要的问题，因为这是对有关创作成败得失具有预定作用的两个重要环节；这两个环节紧密扣连，在取材（拍什么）之际的斟酌选择，必定伴随着立意（怎么拍），而立意则又对选取什么样的镜头起着支配作用。因此，对这两个环节不能、并且不应当孤立看待，更不可以漫不经心，否则就等于创作的起步没有走好，必定严重影响随后的各个环节，即便在用光、构图、拍摄技法、艺术化的表现以至后期加工等方面下了很大的功夫，也全都白搭。如果把创作一开始的这两个环节处理好了，而又处理好其他环节，那就大有可能产生好作品。所以，取材、立意良好，是创作成功的前提和根基。

(图 1—3) 刘群摄

第二节 用普通照相机可以拍出好照片

所谓普通照相机，一般是指结构简单、价格比较大众化的产品，镜头的有效口径大都为 $F2 \sim F2.8$ 、快门最高速度在 $1/250$ 秒 $\sim 1/500$ 秒，国内外都有这类中低档产品；即便有效口径 $F3.5$ 、快门最高速度 $1/300$ 秒，也还是适用于摄影创作和摄影报道的。因为摄影的基本技术要求不外乎准确曝光、掌握取景和调整焦距。在日常生活中，绝大多数的光线照度、动体速度和拍摄距离，按国内外普通照相机的技术功能和设计标准，在镜头成像素质基本良好的前提下，是完全可以适应的。例如《我的手最

(图 1—4) 王曙摄

干净》(图 1-4),是用五十年代国产海鸥 203 型 120 折合式简易相机所摄,这幅作品摄于八十年代,先后获全国卫生影展一等奖、全国优秀摄影作品评选金牌奖,并被收入'49~'89《中国摄影艺术作品选》。用普通照相机拍出的好照片历年来屡有所见,这是由于事在人为,首要的是人的因素、创作者的素质和才华;书法家、画家手拿普通的画笔,之所以仍可写出一手漂亮的字、画出精彩的画,缘由就在于此。因此,只要解决了一些基本问题,是可以普通照相机拍出较好的照片。

普通照相机的快门最高速度和光圈最大 F 值,与高档相机相差并不很多,一般都能用于绝大多数题材的拍摄;对普通照相机主要在于熟练地掌握并且充分地发挥其有效功能。

无论使用什么相机,都要练就几项必需的基本功。针对普通照相机镜头口径不大、快门速度不高,甚至需目测距离进行调焦等情况,可以通过提高摄影技术、技巧来弥补不足。例如,练习掌握慢门的拍摄方法,在自然光照度不足的情况下,把光圈适当放大,降低快门速度,把照相机放在稳固的物体上,双手紧握照相机、轻按快门;或者身靠树木、墙壁,把照相机紧贴眼眶,屏住呼吸进行慢拍。练成这种基本功以后,即使身体不依靠任何物体,只把双脚前后叉开站稳,在较慢的快门速度下,也能保持照相机不颤动。严格说来,无论用哪一级快门,都应该养成全神贯注、紧握相机、屏着呼吸、轻按快门的习惯,这是获得清晰影象的至关重要的基本功。又如,练习利用动体活动瞬间停顿的机会进行抓拍,即在体育比赛、舞蹈表演等快速动作中,准确地抓住有利的拍摄时机,用速度并不很高的快门,拍摄下超过日常一般动作的高速动作。这一基本功的锻炼,需要立即判断、迅速反应,做到心灵、眼明、手快地准确抓拍,这是捕捉精采、生动镜头的关键。面对速度较快的动体,有经验的摄影者往往有意识地

选用速度并不很高的快门进行拍摄，运用抓住典型瞬间的拍摄技巧，或采取追随拍摄的办法，任其主要人物的手、脚、衣、裙等局部移动，或者故意使背景、陪衬在成像时大面积虚移，虽然造成了主体以外的影像一定程度的模糊，但恰恰显示了动感，增强了活跃的气氛，这在创作中是有艺术特色的。再如，练习目测距离进行调焦，即使用没有光学调焦装置（非叠影式或非反光式）的照相机，进行调焦时需要估计拍摄距离，初学时可用脚步测量距离的办法来确定焦距（成人正常走步一般每步约 65 厘米，即约 2 英尺；妇女跨步较小，约缩短 1/5），然后逐渐做到熟练地用目测估计距离。这种基本功很有用处，新闻摄影工作者为了抓取瞬息即逝的镜头，尽管照相机有光学调焦装置，往往还是用目测调焦。而且，在光线较暗的情况下，用目测距离的调焦方法，往往更为快速方便。

（图 1—5） 王仁启摄

树立创作意识，既有明确的审美追求和良好的构思立意，在创作中又能做到善于发现素材并且善于表现，因此要多多观摩、

借鉴、实践。摄影创作搞闭门造车、固步自封是有害无益的，需要的倒是多欣赏佳作，从中汲取教益、求得启迪，并且加以发挥，进而独创，自成一格。这是任何一门艺术成功的必由之路，也是用普通照相机拍出好照片行之有效的途径。

(图 1—6) 肖殿昌摄

前面已举了几幅作品为例，现在再来看看另一幅作品：

(图 1—7) 刘君摄

《成材之路》(图 1—5) 利用两棵树干为前景, 从树干之间较窄的夹缝拍摄一位正在潜心读书的姑娘, 采取这样的封闭式构图, 使被摄者给人以置身树后避免干扰, 安静学习的直观感觉, 且又恰当地保持了画面中人物的视觉

显示, 可见, 对于取景和感人形象的瞬间把握甚为用心; 从表现手法来看, 作品主题“成功之路”这一内涵, 借树木来象征人的成材之路, 非常恰当。

《簸谷》(图 1—6) 从略低的角度仰摄, 被摄者高举竹编簸箕正在簸谷的身姿因而显得挺拔, 而扬落的谷粒所形成的许多虚移白线条, 则又产生了很强的视觉动感, 对人物活动的特定情节具有生动的渲染作用; 以白净的天空当背景, 使画面简洁, 主要表现对象明显突出, 作品

从几个方面, 为勤劳的农民塑造了良好的形象。《笑迎春风》(图 1—7) 采取特写的方式, 着意表现三朵盛开的桃花、一个花苞以及形状雅致的树干分叉, 被摄物经前左侧光照明, 影像层次丰富且有较好的

(图 1—8) 郑威摄

立体感，又利用黑背景衬托，形成了突出于画面的空间感，镜头的选择和光影处理都较恰当；作品以美好的摄影造型，借桃花盛开寓笑迎春风之意，对我国当今社会万象更新的赞颂饱含深情。《难得清闲》（图1-8）所摄老者斜卧躺椅，在仔细阅读《文萃》报，就精神风度和所读的报纸可以看出，画面人物有着相当的文化素养；作品摄于装有遮阳布罩篷的阳台，光线明亮且又柔和，所以即便从逆光角度未加辅助光拍摄，仍取得了较好的光影效果，而正对被摄者的侧面取景，则又很好地显示了读报有关细节的情状，为难得清闲但却并不白白浪费时间的可敬的老年人，着意地作了美好的写照。《童舞“望星空”》（图1-9）从儿童舞蹈表演当中仅仅摄取了一个小演员，目的是以此为典型形象，使孩子那活泼动人的舞姿定格于画面之中；作品就舞台并不很强的照明作弱光摄影，既保持了舞台灯光造型的特定效果和自然氛围，又恰当地把握住优美舞姿的定格瞬间，实为难能可贵。《采海》（图1-10）摄入了正在围网的众多渔民，由于取景角度和按快门时机的选择较为理想，所以尽管人多，但人物疏密有致，构图均衡协调；一望无际的海面近处，涌起排排波

（图1—9） 刘平摄

(图 1—10) 吴树摄

浪为画面增添了美感和生动感，看来令人心旷神怡。

当然，取材、立意良好尚须处理好创作的其他环节，才可能使创作完美地取得成功；如果某环节处理失当，那就必定在作品画面上形成某种缺陷。例如，《童舞“望星空”》的画面所加月亮，宛若生硬地贴了个纸剪的白圆片，既假又难看，这是制作照片时，对套放技法的掌握欠妥所留下的“败笔”。诸如此类的处理失当，对作品的艺术质量无疑都造成了不良影响。因此，应当强调精心创作，为使作品尽可能完美而把握好创作全过程的各环节。在此顺便提一下，《采海》的照片画面，沾有其他照片背面所写的字迹，并且渗进了乳剂层，笔者为之费了很大的劲也未能将其完全弄干净；所以千万要仔细，谨防沾上字迹而损坏照片画面，希望影友对此多加注意。

第三节 眼光 + 才智 = 创作成功

大千世界，山川草木、人间万象，照相机取景视野所及都是