

摄影创作 技巧与审美

SHEYINGCHUANGZUOJIQIAOYUSHENMEI

李培林 著
摄影出版社

0.2

责任编辑：丁 珊

装帧设计：张 越

责任校对：朱晓波

程翠华

图书在版编目(CIP)数据

摄影创作技巧与审美 / 李培林著. — 杭州: 浙江摄影出版社,
2004.3

ISBN 7-80686-177-7

I. 摄... II. 李... III. 摄影技术—普及读物 IV. J 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 082346 号

摄影创作技巧与审美

李培林 著

出版：浙江摄影出版社

发行：浙江摄影出版社

(杭州武林路 357 号 邮编：310006)

经销：全国新华书店

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江印刷集团公司

开本：890 × 1240 1/32

印张：4.25

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印数：1-5000

ISBN 7-80686-177-7/J·024

定价：19.00 元

(如有印、装质量问题，请寄本社出版室调换)

摄影创作技巧与审美

李培林 著

浙江摄影出版社

目录

- 6 瞬间的抓取——记《放飞》
- 9 情节的提炼——记《抢财神》
- 12 平淡中见新奇——记《农家新客》
- 15 纯朴而自然的抓拍——记《班主任》
- 18 凝炼的黑白影调——记《古城新娘》
- 21 情真意切 情谊浓浓——记《人间情》
- 24 细致传神 神形兼备——记《醉》
- 27 伺机而动 弃繁从简——记《老屋》
- 30 江南水乡 画意浓郁——记《水乡风韵》
- 32 简洁朴实艺术概括——记《母亲的太阳》
- 34 与神灵的对话——记《永恒》
- 37 生命的赞歌——记《生命》
- 39 借景抒情——记《洱海渔歌》
- 42 凭海临风 飘逸淡雅——记《畅想》
- 45 突破时空的惟美意境——记《梦里水乡》
- 47 简练的色调韵律——记情景交融的《江南三月》
- 50 长期积累 偶尔得之——记《本色》
- 53 暗房合成的诗情画意——记《牧童短笛》
- 56 多底合成集锦——记《家》
- 59 高调照片的制作——记《雪中母子》
- 62 曝光控制的特殊效果——记《故乡的小河》
- 64 光影的活力——记《思绪》
- 66 影调的对比——记《征服》
- 68 动与静的映衬——记《古镇晨曲》
- 71 印象中的抽象——记《舞魂》

目录

- 74 一石二鸟——记《祈祷》
- 76 心灵不堪的重负——记《痕》
- 78 翩翩起舞——记《撒网》
- 81 对称为美——记《归》
- 84 摄影作品的象征意义——记《雄鹰展翅》
- 87 超以象外 得其环中——记《晨牧》
- 90 生命的交汇——记《父子》
- 93 用细节表现真情——记《呵护》
- 96 影调的升华——记《古镇幼苗》
- 99 背影的魅力——记《中外摄影师》
- 102 神奇数码的浓抹重彩——记《水乡人》
- 104 朴实无华 相濡以沫——记《老夫老妻》
- 106 光影交错 别具一格——记《红十字》
- 109 清新之美——记《古镇春雨》
- 112 拥抱春天——记《蝶舞春韵》
- 114 风驰电掣的追随术——记《马上拾银》
- 116 以环境营造气氛——记《工长》
- 118 逆光下的人物造型——记《摇篮》
- 120 色彩的渲染和对比——记《红地毯》
- 122 异想天开的梦境之美——记《天上人间》
- 125 独特的观察视角——记《突破》
- 128 腾空出世——记《龙的传人》
- 130 江南风韵——记《春到水乡》
- 132 近取其神 远取其势——记《欢腾的火把节》

瞬间的抓取——记《放飞》

创作背景

2001年9月28日，我带着学生到中山陵瞻仰，走累了，我们便坐在中山陵的音乐台休息。

音乐台的鸽子非常多，很多游人在逗鸽子。一位天津的游客买来很多鸽食在喂着鸽子，鸽子蜂拥而至，就像见到了久违的朋友似的，纷纷落在了女孩的头上、肩上和手上。站在一旁的我被这个场景感动了，不由得从包里拿出相机，找了一个较好的角度等待着。待少女再次高高地举起胳膊、鸽子飞速来吃食时，我迅速按下了哈苏相机的快门。

可惜的是，这么好的镜头和角度，再也等不来第二个画面，所以，当你遇见好的画面可千万别错过。

作品解析

摄影的艺术形象是瞬间捕捉而成的，在创作过程中，从艺术构思到艺术表现的机会往往是极其短暂的。

鸽子是和平的象征，《放飞》整幅画面给我们带来的就是那种富有生气的活力。画面中的那个少女仿佛是一个女神，被无数的白鸽簇拥着，构成了照片的视觉中心，特别是飞翔的鸽子的瞬间捕捉更成为画面的趣味中心，充分表现了摄影瞬间意义的重要。画面朴实、自然，没有雕琢的痕迹，少女的微笑随意而活泼，一切都是那么自然流畅。画面中黑白影调的相互烘托，使主体人物与飞动的白鸽一下子跃入人们的眼帘。翠绿的草坪，延伸的道路，大群的白鸽，都以最真切的方式为画面营造了一个用心灵去感受的纯纯的世界。

天地万物徘徊于动静之间。动静结合、虚实相间是《放飞》的又一特点。地上的鸽子与飞翔的鸽子形成鲜明的动与静、虚与实的对比。

摄影技术数据: 哈苏 503CW 照相机, 180 毫米镜头, 富士 ISO100 黑白胶卷, 快门 1/125 秒, 光圈 F11

SHEYINGCHUANGZUOJIQIAOYUSHENMEI

画面动静、虚实相间，近乎平常，却又平中见奇。

欣赏《放飞》，人的思绪和遐想也在不知不觉中飘进了作品，给人一种身临其境的感觉，似乎触摸到了生命的气息和希望，感受到了生命释放的宁静、和谐，少女用自己的双手情不自禁地托起白鸽，放飞的不仅仅是白鸽，放飞的是生命，更是放飞了希望。

情节的提炼——记《抢财神》

创作背景

这是一张摆拍的照片。

1983年的一天，我在听新闻节目时，偶尔听到一段某著名记者的采访，讲到科技人员在农村宣传科技种田的知识，使不少农民受益致富，因而受到广大农民的欢迎，甚至出现了抢科技人员到家的动人情景。也许是多年养成的形象思维的习惯，听到这一段新闻，我的脑海里不由得涌现出了一幅形象的画面。我想，这真是一个好题材。

当年秋天，我来到了农村的创作基地——原淮阴市的黄码乡。这是我为自己设计的创作基地。这里的科学种田也是刚刚起步，我请来了农机站的科技人员和黄码乡的老农，他们在一起探讨科技种田，这也成为我的拍摄内容。当时天阴，我陆续做出多次调整并加用了闪光灯。为了避开背景的杂物，我用了较低角度拍摄。经过几次调整，终于在摆拍中抓到了一张满意的画面。

起初，这张照片在影展的评审中因照片的标题被挡住了，并没有引起评委的特别关注。当照片的标题被评委发现后，得到了评委的一致好评，评委们认为，这是一张具有时代特征的好照片。该作品获得了全国第十三届影展铜奖。

作品解析

任何摄影艺术作品都是通过对现实生活典型情节片断的提炼来揭示主题的，任何一张摄影艺术作品都难以像文学作品那样向人们展示一个完整的情节，这是由于摄影的瞬间性所决定的。摄影家们只能依靠画面中的典型形象来诱导欣赏者突破时空的框架，产生联想，使隐藏在画外的情节得到延伸、扩展和充实。观赏者可根据自己的审美感

摄影技术数据：海鸥120双镜头反光照相机，加
电子闪光灯，快门1/60秒，光圈F5.6

受去完成情节瞬间的全部过程。

抓拍大师布勒松说：“摄影家必须防止那种包罗万象的诱惑；我们必须从生活的素材中进行提炼、提炼再提炼。”

笔者在创作《抢财神》时，开始拍摄的人物情绪、神态与呼应关

系都比较理想，但瞬间情节的典型性不强，影响了主题的表现。经过分析，发现情节中贯穿和连接人物与人物关系的典型细节不够充分，而细节往往成为联系情节和发展情节的纽带。经过提炼，重新突出了老农手部的动作，使画面的情节给人以豁然开朗之感。

在这里，手势成为开启人物心灵的钥匙。人物的思想感情通过手势显露出来，故手有“人体最敏感、最丰富的表情器官”之说。法国画家德拉克洛瓦说：“手应当像脸一样地富有表情。”

作品中农民手臂一挽的动作，准确地刻画了人物的个性，表现了老农迫不及待的心情，农民淳朴的本色和特有的表达方式得到了淋漓尽致表现。画面中一指一挽的动作，生动准确地将情节凝固于动作瞬间，较好地完善了情节的结构。“抢”的动作表现了农民对科技知识的渴求；“去”的动态表现了知识分子乐于帮助农民群众发展生产的积极性，充分揭示了亿万农民迫切需要科学种田的思想主题。

综上所述，摄影瞬间的捕捉决定画面情节提炼得是否成功，直接关系到摄影作品中人物性格的刻画和主题思想的揭示。因此，情节的提炼是一幅摄影艺术作品成功的重要组成部分。

所谓提炼，就是使作品在艺术上更趋完美，这也是老托尔斯泰的叮嘱。

平淡中见新奇——记《农家新客》

创作背景

一次，我在南京的农贸市场转悠，期盼着能在此捕捉一两个好镜头。突然，我从一个挑着筐子的老农的筐里发现了一尊洁白的维纳斯石膏像。看着老农那张淳朴的脸，我感到了一种东西方文化的强烈冲撞。

石膏像在筐子里较暗，似乎也难以体现我所感受到的那种人文关系的矛盾。我请老农把石膏像拿在手上，没想到老人索性拿起石膏像一把搂在怀里，此间，老农的神气和自豪顿时洋溢在他那淳朴的脸上。我情不自禁地按下了快门。

可惜当时的背景气氛不太好。后来，我再次来到现场，补拍了背景，并用暗房特技把此前拍摄的人物叠加在补拍的背景上，较好地再现了农贸市场的环境。

作品解析

艺术是生活的浓缩和提炼，真正的艺术永远伴随着创造，而与平庸绝缘。作品所拍摄的老汉仰着头，目光满是欢喜，面带微笑，张嘴好似正和相识的人打招呼，又像一个人在喃喃自语。

画面中，老汉怀里抱的是西方神话中爱和美的女神“维纳斯”，而不是传统的观音像，使整幅作品奇峰突起，引人入胜，但并没有落入俗套。平凡的题材，由于观察时作者独特的发现、构思及新奇的表现方法，使平淡中见新奇，具有感人的魅力。

光是表现主题对象的重要因素，也是体现被摄主体情感的重要因素。作者采用了侧逆光照明，侧逆光照射在老汉的脸上，使被摄景物一半呈现人物的轮廓，一半脱离背景，将老汉满是皱纹沧桑感的脸颊和满心喜悦都一览无遗地反映出来。法国摄影家加德帕斯·费利克斯·

摄影技术数据: 海鸥 120 双镜头反光照相机, 快门 1/60 秒, 光圈 F5.6

图尔纳松曾指出，“一个摄影艺术家不论其照相机的机械性能如何，都应该把焦点对准人物的脸部，抓住人物的神情，刻画人物的心理特征，使其神韵跃然于画面之上”。画面运用了明暗对比及虚实对比，在整幅作品大面积的深色调中，鲜明地烘托出维纳斯的洁白影调，形成了画面的视觉中心。

分析画面的表现形式，更有必要探究作品蕴含的深层的社会意义。农民与维纳斯的零距离接触令人自然联想到改革开放以来，广大农民在向现代化迈步，紧跟时代的步伐，洗褪尘封已久的闭塞与落后。老农眼睛里透露出的是希望，是欣慰，喜悦之情自他的丘壑般的皱纹中溢出来。

这不只是一个赶集回家的农民老汉，而是中国传统老一辈农民的典型形象。它反映了在东西方文化背景冲突下人们的新选择和新认识，特别是以往被认为最保守、封闭的一批人如今也走出来，积极地去接受新事物、融合新时代，从更深的层面上表现了中国的开放与觉醒。

纯朴而自然的抓拍——记《班主任》

创作背景

几年前的一个教师节，学校举办了师生拔河比赛。作为教师，我参加了比赛，并习惯地顺手带上了一台尼康FM2（加标准镜头）。当时学生之间先行比赛。比赛中，各班班主任都在为自己班的学生奔忙、加油呼喊。其中班主任陈正辉正为自己的班呐喊、助威，吼声震天，情景十分感人，我的心被触动了，来不及多加考虑，用快门定格了这一感人的场面。照片冲印出来，只见人物表情良好，但是画面缺少动感，背景也很杂乱。后期制作中，我用暗房放大移动技巧弥补了这一不足，使画面更趋完美。此作品获高校影赛银奖。

作品解析

抓拍是在不干涉被摄对象的情况下进行抢拍或者偷拍的，被摄人物一直处在自然的运动状态，人物形象真实、生动、自然，动态感强，背景环境的现场气氛特别浓，拍摄出的画面具有一种纯朴而自然的动态美感，有较高的史证价值。在抓拍时，把握好拍摄的时机是关系到能否拍摄出精彩瞬间的根本所在。因此，把握好拍摄时机，捕捉最典型、最生动且能表达主题思想的一瞬间至为关键。在动体摄影的过程中，不同的拍摄者面对着同一场景、同一事件、同一情节，思维敏捷者方能迅速而准确地捕捉到难得的瞬间画面。拍摄中必须做到眼明手快，首先要广采博学，不断丰富自己的文化内涵，其次要训练用摄影的眼光去观察事物，用心灵去感悟事物的本质内涵。

摄影是一门瞬间的艺术，以抓取“决定性瞬间”为主的人物摄影、社会生活摄影等偶然成功的作品，从题材的发现到按下快门，是一个极为短暂的瞬间。在这瞬间的构思中，既包含创作欲念的萌动，对题

材内容和社会意义的判断，也包含对形象的取舍和艺术处理。

《班主任》间接而含蓄地营造了拔河比赛的紧张与激烈，没有老套地拍摄拔河比赛时双方运动员紧张的神态与动作，而截取了在一旁加油的班主任呐喊助威的生动形象，体现了师生同心、亲密无间的关系，也使人联想和感受到当时的比赛是如何激动人心、扣人心弦的。

罗丹说过，“美，就是性格和表现”。《班主任》抓住了人物生动的表情，雄狮般的呐喊把班主任当时的那一份激情淋漓尽致地表现出来，它给人以阳光般的爽朗和昂扬的斗志。

在摄影创作过程中，有时仅靠瞬间的抓取很难使主题思想和表现形式达到一个较完美的境界。暗房制作是作品再提高和再创造的一个重要环节。在拍摄运动物体时，往往会选用较高的快门速度来凝固运动中的物体，但是物体后面的背景也会同时被凝固成静态效果，从而削弱了画面的动感。为弥补不足，画面采用移动放大技术进行了后期加工，即在放大曝光时移动感光相纸，使背景环境产生横向或竖向的运动线条，画面产生了虚与实的对比，明显加强了画面的动态效果和热烈的比赛气氛，补充和完善了画面内容与形式的关系，更好地烘托了主题。

摄影技术数据：尼康135照相机，50毫米镜头，乐凯
ISO100黑白胶卷，快门1/125秒，光圈F5.6

