

图书在版编目(CIP)数据

摄影·从入门到提高/冉玉杰著. —成都: 四川美术出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-5410-3164-9

I. 摄... II. 冉... III. 摄影艺术-基本知识
IV. J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148292号

摄影从入门到提高

冉玉杰 著

责任编辑: 李向群

装帧设计: 四川新设计公司

责任校对: 培 贵 倪 瑶

出版发行: 四川出版集团·四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号)

邮政编码: 610031

经 销: 新华书店

印 刷: 成都金星彩色印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 10

字 数: 100千字 图 片: 250幅

版 次: 2007年1月第1版

印 次: 2007年1月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 978-7-5410-3164-9

定 价: 36.00元

■ 版权所有·违者必究 举报电话: (028) 87734391

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

工厂电话: (028) 85912986 地 址: 成都市琉璃江家堰

提 要

本书以提高摄影表现能力为目的，以图片为中心，以拍摄技术为切入点，系统地探讨摄影语言和影响摄影表现能力的相关因素。

作者把摄影语言概括为三个方面：1. 本体语言；2. 技术语言；3. 艺术语言。并且认为，认识摄影的本体语言，能够从根本上把握摄影和其他视觉艺术门类之间的差别；掌握摄影的技术语言，则能使我们熟练地运用技术手段传达作者的意图；恰当地运用摄影的艺术语言，能够增强作品的表现力。

在结构上，导论阐述了摄影的本体语言及其与技术语言和艺术语言的关系，一至六章集中探讨摄影的技术语言，七至十二章重点研究摄影的艺术语言。本书以图为主，图文并茂，用250幅图片串联文字。选图涉及风景、人物、新闻、纪实、民俗、旅游、小品等多种类型，少量的名家名作以其典型性和时代特征作为选择的标准，大部分图例为当代摄影家和本书作者自己拍摄，其目的在于将拍摄前后作者的思维过程和技术手法的运用直接与读者交流，以利于读者结合图片理解文字。

每幅图例都配有图解。图解的文字没有固定的格式，结合章节的内容和图片的特点作开放式的解读，包括图片作者简介，技术手法的运用，艺术观点的表达等。并且延伸到不同类型图片的审美标准等相关问题，希望以多元的观点、立体的视野、形象的表述，对读者有所启发。

作 者

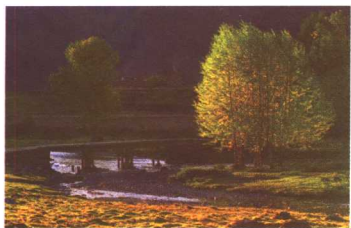
PHOTOGRAPHY

摄影从入门到提高

SHEYING CONG RUMEN DAO TIGAO

冉玉杰 著

四川出版集团·四川美术出版社

目 录

MULU
>>>>>>>>>>

导 论:摄影的记录和表现	4
--------------------	---

第一章:镜头焦距的作用和影响	14
一、镜头的视野	14
二、镜头与透视	20
三、变焦效果的表现	28

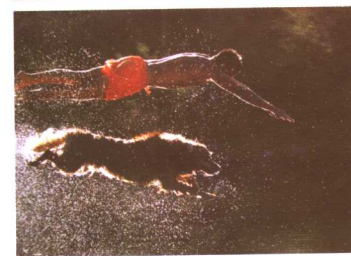
第二章:光圈的控制和表现力	32
一、最大光圈和最小光圈	33
二、恒定光圈和非恒定光圈	35
三、常用光圈和最佳光圈	38

第三章:景深是重要的造型语言	40
一、镜头的焦距对景深的影响	41
二、光圈的大小对景深的影响	41
三、拍摄的距离对景深的影响	42
四、具体到一张照片,景深要受到上面三个 因素的综合影响	45
五、根据表现的需要选择焦点	45

第四章:摄影语言与快门控制	50
一、高速快门的作用:凝固动态	51
二、中速快门的作用:以临界速度表现动静 关系	51
三、低速快门的运用:获得尽量大的景深以 及表现动态	53

第五章:闪光灯的造型意义	60
一、获得足够的照明	60
二、作为一种表现手段	62

第六章:不同感光材料对画面的影响	66
一、黑白胶片具有抽象的特点	68
二、彩色胶片有了广阔的表现空间	70

三、彩色反转片具有浓重的色彩和较大的反差	71
四、CCD 或者 CMOS 是数码相机的胶卷	72
五、通过调节白平衡可以保证色彩的再现和实现色彩的调控	76

第七章:任何照片都是由四条边构成的	82
一、开放式构图	83
二、封闭式构图	84

第八章:拍摄角度对信息传达的影响	88
一、平视角度	89
二、俯视角度	90
三、仰视角度	91

第九章:点、线、面——画面构成的重要因素	98
一、点	100
二、线	102
三、面	105
四、综合运用无处不在	109

第十章:景别与传达的重点	114
一、远景	115
二、全景	116
三、中景	119
四、近景	120
五、特写	123

第十一章:对比在视觉传达中的运用	128
一、影调的对比	130
二、色彩的对比	132
三、景物大小的对比	134
四、虚实的对比	137
五、质感的对比	140

第十二章:光线条件对视觉传达的影响	144
一、光的强度	145
二、光的性质	147
三、光的方向	148
四、光的颜色	154

导论 摄影的记录和表现

当我们喜欢上摄影，拥有了相机，开始都可能会遇到这样的情况：拍摄出来的照片没有想象的那

么好，本来看上去很美的景物在照片上没有得到充分地展示，图片所具有的特点不鲜明，虽然拍摄照

片的过程历尽艰辛，但是得到的照片带给我们的不是惊喜，而是失望。

问题在哪里？

图1 《硫磺岛》

一张好照片的产生要受到诸多因素的影响：它包括技术方面的问题，也包括表现能力方面的问题，还包括摄影师的艺术修养方面的问题。

技术问题包括：准确的曝光，正确的焦点选择，恰当的感光材料的运用，正确的光圈快门组合等。

表现能力包括：恰当的镜头焦距的选择，恰当的拍摄角度，恰当的构图，恰当的光圈和快门速度的运用等。

艺术修养包括：认识和发现美的能力，提炼主题的能力，结构和组织画面的能力，选择拍摄时机的能力等。

也就是说，要想使我们的拍摄的照片和我们想象的效果一致，必须充分了解照相机和感光材料的特性，并在此基础上尽量发挥它们的表现力，即掌握摄影的语言，传达我们需要的视觉效果，表现我们的审美理想。

什么是摄影语言？

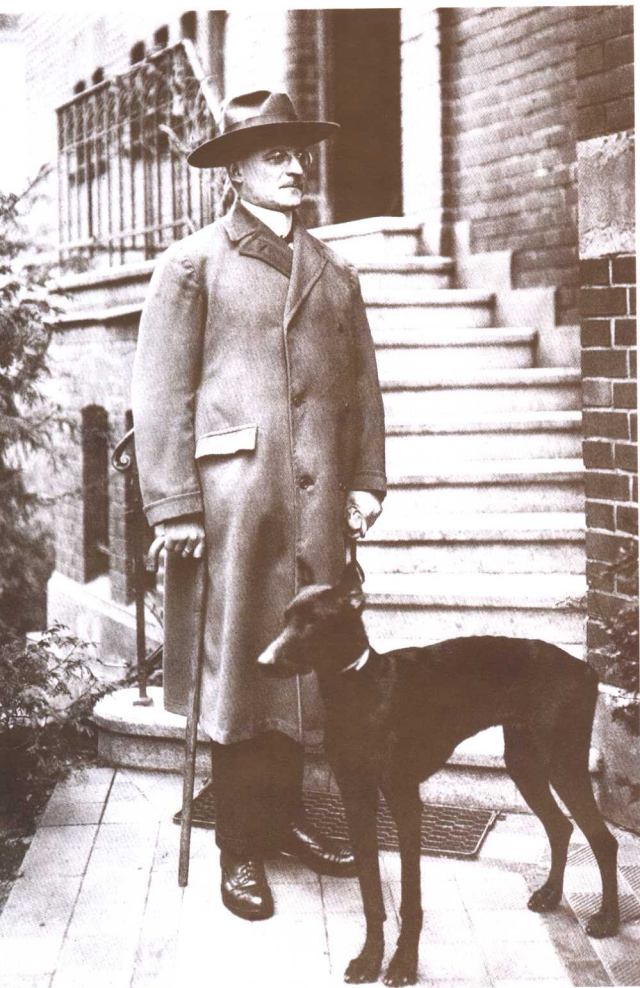

图2 德国摄影家 奥古斯特·桑德

德国摄影家奥古斯特·桑德是纪实摄影的伟大先驱。从1920年开始，他系统地拍摄社会各界的人物，其庞大计划《20世纪的人》的第一卷《时代的面孔》于1929年出版，虽然在法西斯统治期间他受到非难和迫害，但是他尽力让其摄影活动和出版能够延续。桑德的照片多为档案式的肖像，他希望表现人们固有的尊严，照片能够反映人物的职业和阶级烙印。

图3

美国执法人员用枪指着古巴儿童埃连，把由于埃连非法入境引发的两国之间的矛盾升级进行了直观的诠释，使政治冲突得以用形象的方式传播，让一个复杂的事件变得真实具体。

所谓摄影语言就是在摄影过程中照相机的镜头、光圈、快门和感光材料等理化特性对照片效果产生的实际影响。它们具有的规律可以为我们所认识,所利用,成为我们控制照片效果的有力手段。

怎样提高我们摄影视觉传达的能力?就是在

画面的截取、拍摄的角度、结构的组织、景别的选择、光线的运用等方面掌握基本的规律,并且能够根据不同的拍摄对象和拍摄环境,利用对比、渲染等艺术手法强化画面的特点。

本书希望以图文结合的方式,具体讲述什么是摄影语言,怎样根据实

际的情况运用摄影语言,让我们在欣赏之中获得知识,在揣摩之中掌握方法,从而使我们的摄影水平从入门到提高,拍摄出具有专业水准的照片。

一、记录性和记录的特点

摄影术发明的初期,

图4 巴勒斯坦孩子在家中做游戏 朱达·帕索摄

照片记录的是巴以冲突大背景下的一个小景观。孩子们正在惬意地玩游戏,游戏的内容却让人深思,战争和冲突对于孩子来说已经变得习以为常,甚至成为模仿的对象,可见战争的创伤远不止于身体,而是深及灵魂。

图5 时装照 霍斯特·P·霍斯特 摄

霍斯特·P·霍斯特是时尚摄影的常青树,自1934年在《时尚》杂志工作以来,在时尚界活跃了70年。时尚作品是流行文化的见证,作为每一个时段的记录,其连续的印记就是社会审美观的发展过程。

有美学家把那些简单照搬生活的文艺作品批判为“照相写实主义”，这种理论对于文艺评论来讲可谓真知灼见，但是对摄影而言只能说是偏见。它从一个侧面说明了摄影的记录性特点，这恰恰是摄影区别于绘画等其他视觉艺术门类而独立存在的基础，

是立足之本。

1. 记录性

照片记录性特点背后最要害之处是它的真实性。油画《自由引导人们》和照片《硫磺岛》(图1)具有相同的主题和类似的构图，但是他们带给读者的审美体验是有很大差异的。在欣赏《自由引导人

们》的时候，读者看到的是象征自由的女神高举旗帜，是作者对自由的颂扬和向往，以及画家高超的绘画技法；而在欣赏照片《硫磺岛》的时候，除去照片本身对反法西斯战士的颂扬以外，读者还被作者身临险境、临危不乱的勇气所感染。也就是说，照片

图7 女人与羊 彼德·寇宁斯 摄

匈牙利摄影家彼德·寇宁斯用了三十多年的时间来记录匈牙利和罗马尼亚之间乡村的民风和生活，他认为这是一件十分重要的工作，无论是从摄影家的角度，还是从人类学和社会学的角度。传统生活方式和民俗文化正急剧地消失，用照片进行记录的过程也是人类的一种反思。

图6 举着树苗的小孩 安坦纳斯·苏卡斯 摄

安坦纳斯·苏卡斯是立陶宛著名摄影家，他的作品强烈地体现生存于贫苦与苦难中的人的尊严，平静的外表下潜藏着坚忍的意志，即使是乡村小路上默默走过的孩子，背影中都透出淡淡的忧伤。苏卡斯说：如果有一天将他的作品汇集成书的话，书的题目应该是“赤脚的乡愁”。

的记录性的特点使得现场紧张的气氛成为画面感染力的一个重要内容。

照片的记录性特点使它具有广泛的运用空间。它能够记录一个人物(图2);一个事件(图3);一个景观(图4);一段时尚(图5);一种情绪(图6);一种生活方式(图7)。

照片记录性的伟大意义,在于它的真实和具体,使得照片能够作为观照时代进程的坐标,而且历时愈久远越是弥足珍贵。

2. 瞬间性

照片对事物的记录是以瞬间性为特点的。拍摄一张照片需要的时间可以是数千分之一秒,也可

以是数十分钟。但是总体上看,它都是以一定长度的时间之窗来看待对象,与客观对象本身相比较,镜头的取景范围是对空间的截取,而快门释放的瞬间选择则是对时间的截取。所以,在什么时候、以什么样的方位、怎样的取景范围按下快门不但决定

图8 柏林墙 卡迪尔·布列松 摄

决定性瞬间的本质意义是强调动态思维。它要求摄影师分析主要对象之间、主要对象与背景之间、摄影师和对象及背景之间的相互关系,在它们达到高度和谐统一、最能揭示事件本质的时刻按下快门。图例中柏林墙记录的是现实的冲突,伤残者暗示着以前的战争,当伤者与现役士兵交错而过的时候,也预示着对立可能带给他的前途。

图9 左右夹击 冉玉杰 摄

动态对象的变化需要摄影师的预判,位置的选择决定着画面能够呈现的内容,时间的选择决定着画面的结构。当摩托车迎面开来的时候,左右两边端水盆的青年跃跃欲试的情绪预示着潜在的精彩瞬间可能到来,摄影师迅速做好准备,分析摩托车的速度和青年泼水出去的动作,再结合自己对相机时滞的掌握,提前按下快门,才能捕获到最精彩的瞬间。试想,如果快门再早一点,水会完全把人物面部遮挡住,缺乏情绪的表现;如果再晚一点,也就失去了脸部撞开水花的精彩了。尼康F100相机,AF80-200毫米镜头,柯达E100VS胶片。

着画面的不同结构，也反映出对象不同的面貌。

摄影大师卡迪尔·布列松把摄影的瞬间性特点上升到“决定性”的高度，他强调“要把眼睛、头脑和心灵放在一条瞄准线上，这条瞄准线与现实世界相扣的一刻，就是决定性的一刻”。

可见，摄影中的瞬间性特点是作者的主观意识和客观对象之间的对立统一。它是以作者的动态思维来适应对象的运动变化，并且通过最佳瞬间的选择来定义画面的意义。因此瞬间如何选择不但决定了照片的成败，也反映出作者的思想。瞬间性的

本质意义在于动态思维（图8）；不同的瞬间决定着画面不同的结构（图9）；传递着不同的信息（图例10）；反映出作者的价值判断（图11）；传递出作者的主观情感（图12）。

二、表现的基础是什么

图10 童年 冉玉杰 摄

小孩的天真可爱总是让人欣喜的。在古镇的街头，两个戴孙悟空面具的孩子格外引人注目，他们穿着罩衣，弄脏的手和衣服反映出孩子的天性。我蹲下身体把相机接近他们脸部的高度准备拍摄时，突然一个顽皮的笑脸从旁边进入画面，那份好奇和得意正好强化孩子的天真，于是迅速按下了快门。面具与笑脸的对比增加了新的信息，也增加了画面的趣味。佳能20D数码相机，17-85毫米镜头。

图11 重逢 冉玉杰 摄

一个看似平淡的画面可能包含着丰富的生活内容。乡场的码头边两个战友久别重逢，两手相握，沉浸在叙旧的喜悦中。因自顾兴奋未得介绍，家人不明就里，虽陪立左右，但无法参与其中。冷与热的姿态和表情，正好映衬了老友重逢的亲密，也正是它打动了摄影师，成为按下快门的理由。佳能20D数码相机，17-85毫米镜头。

由上可见,摄影是以瞬间的方式进行记录,而记录之中的选择性反映出作者的主观意识。既记录之中也有表现的因素。那么表现的基础是什么?

1. 技术语言

摄影的技术语言是表现的基础。所谓摄影的技术语言是指照片形成过

程中所必须依赖的照相机、镜头及感光材料本身的技术特点带给图片的特定效果。比如广角镜头所具有的宽阔视野和大景深;黑白胶片特有的抽象意味;慢速快门反映的动态特点等等。任何一张照片的产生都依赖特定的技术手段。了解照相机的技

术特点,掌握这些技术手段,就能帮助我们根据拍摄的实际需要选择恰当的方法,使图片传递出的信息具有更多的选择性,从而提高其表现能力。技术语言(图13)。

2. 艺术语言

所谓摄影的艺术语言,是指通过一定艺术手

图12 相依 冉玉杰 摄

相依到老,共度白头,是人们常用的祝福。而能够真正这样走下去的老人既让我们充满敬意又为之感动。当两位老人出现的时候,我选择了他们的背影,其目的是让具体人物代表普遍的意义;在瞬间的选择上,注意在他们身体靠近、手里的小竹棍形象清晰的时刻进行拍摄,以图在淡淡的画面中传递浓情。佳能20D数码相机,70-200毫米镜头。

段使被摄对象在照片上的形象更鲜明,特征更明确,表现力更强,从而使照片对画面寓意和主题的传达更加准确有力。

常用的艺术手段包括:恰当的构图,奇妙的用光,以及对比、夸张、对称、节奏、均衡等表现手法。这些方法的运用,可以使对

象的主体更加突出、意味更加浓郁,让我们在观看图片的时候能够充分体会作者拍摄时的主观感受,从而达到观者与作者,主体与客体之间的物我交融,强化审美体验,提升审美价值。

同样是拍摄自然景观,与在青天白日下把对

象拍摄得清清楚楚的照片相比较,为什么那些早岚暮霭下的景观具有更强的表现力?山还是那座山,但是云蒸霞蔚带来的色彩变幻反映出大自然的奇妙与壮美,而拍摄下这些奇观则映射出人类把握自然的能力,这些因素都能使照片具有更深厚的审美内

图 13 怒放 冉玉杰 摄

摄影的技术语言涉及到上述的方方面面。对于某一张具体的图片来说,它可能涉及到一种技术手法,也可能涉及到多种技术手法。技术的运用对于再现和表现对象、传达作者的思想都是极其重要的,正如我们说话要想准确达意甚至还要有感染力,必须掌握基本的词汇一样。这张照片是在暗室里长时间曝光结合纤维灯的照射拍摄而成的,为了表现一定的朦胧与虚幻,在后期利用软件进行了处理。佳能 20D 数码相机,17-85 毫米镜头。

涵。艺术语言(图 14)。

三、从入门到提高

随着照相机自动化程度越来越高,进入摄影队伍的技术门槛越来越低了。有的人说,五分钟就能够教会一个人摄影,这话听起来不错。如果你用 A 档或者 P 档,在大多数情

况下都可以获得技术质量过得去的照片。

但是,要想照相机作为我们眼睛的延伸,要想镜头拍摄出的东西具有我们希望的表现力,必须以充分掌握摄影语言为前提。

因此,充分认识摄影的本体语言,熟练掌握摄

影的技术语言,创造性地运用摄影的艺术语言是我们从入门到提高必须经过的台阶。理解本体语言,会引导我们的摄影活动朝着正确的方向前进;掌握技术语言,能够让我们面对被摄对象的时候,根据我们希望达到的效果得心应手地选择恰当的技术手

图 14 草地初醒 冉玉杰 摄

摄影中的艺术手段是多方面的,不同的对象,不同的时间,不同条件下可供选择的艺术手段有所不同。摄影师要在平时从多方面提高自己的艺术修养和审美趣味,熟练掌握艺术手法,才有可能根据拍摄时的实际情况信手拈来。照片中是草原上一只普通的羊,但是光影的变化、虚实的控制和色彩的运用,使它显得不那么普通了。让对象醒目和传递一种特殊的气氛是所有艺术语言的目的。尼康 D200 数码相机,AF80-200 毫米镜头。

法;掌握艺术语言,能够使图片传递我们的思想,吐露我们的情感,具有更强的感染力。综合运用(图15)。

图15 草原夕照 冉玉杰 摄

照片记录了夕阳下草原的热烈景象。长焦距镜头的运用使得羊群的空间感变得紧凑,交代出草原、羊群、帐篷之间的关系,而夕阳带来的色彩变化则强化了画面的气氛,逆光使羊的轮廓清晰明朗,并且从背景中凸显出来,干旱导致的尘土飞扬则增加了画面的空间深度。尼康 D200 数码相机,AF80-200 毫米镜头。

第一章 镜头焦距的作用和影响

镜头是照相机的眼睛,是摄影师的第三只眼睛。

要想使我们拍摄的

照片能够完全被摄影师掌控,必须熟悉这只眼睛,知道它的特点,了解它是怎样“看”对象的。

一、镜头的视野

我们知道,照相机的镜头有不同的焦距。

图 1-1-1 骑竹马

标准镜头取景范围比较适中,是一个常用的焦距段,并且镜头小巧,方便在日常生活中进行抓拍。尼康 F90 相机,AF50 毫米镜头,富士 100 负片。

图 1-1-2 观众 冉玉杰 摄

由于这个焦距范围能够兼顾主体和环境,画面具有比较强的说明性,再现能力强,表现则需要辅之以其他手段。佳能 20D 数码相机,17-85 毫米镜头,相当于传统相机 60 毫米焦距段拍摄。