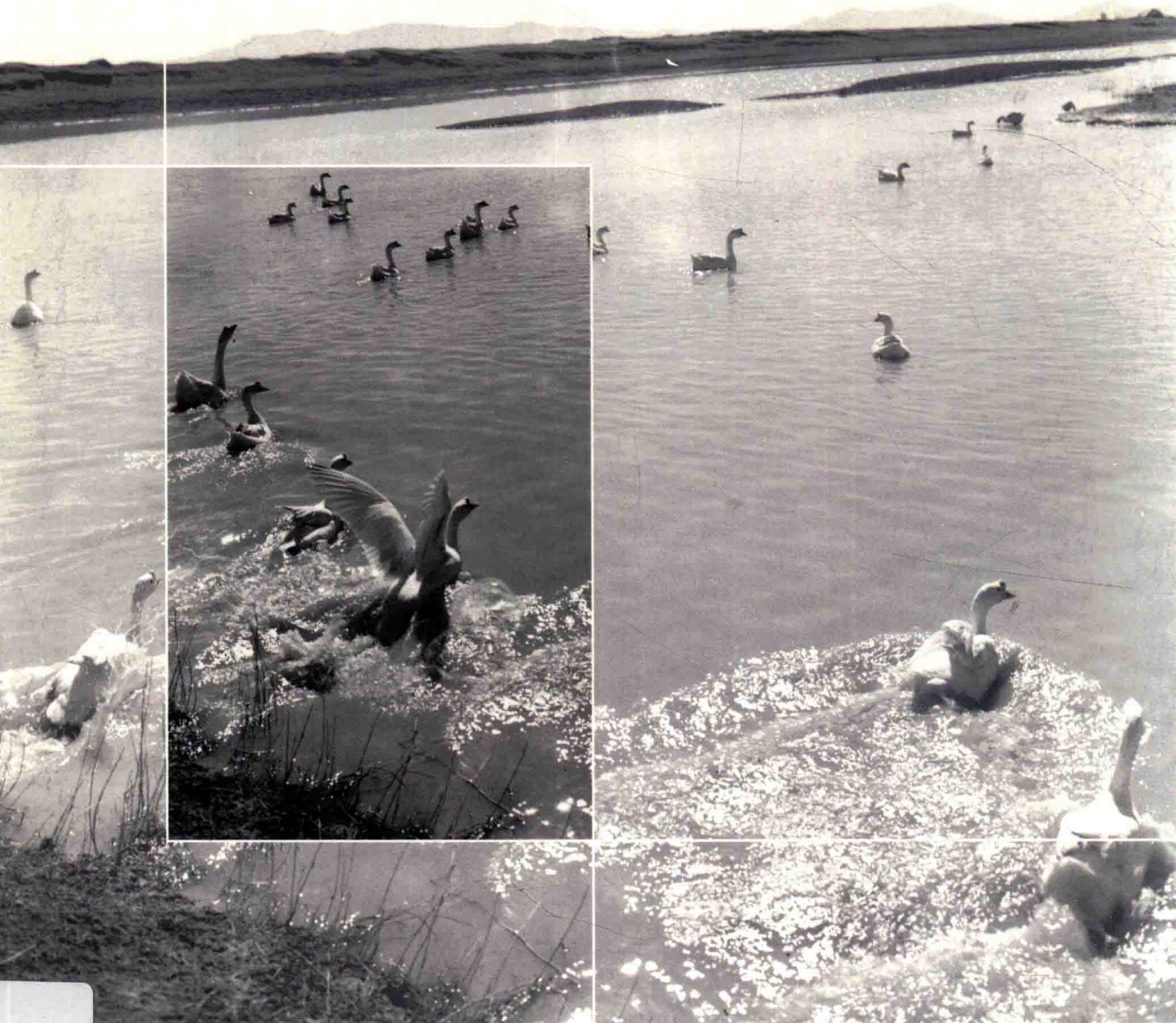

摄影视觉训练

丁允衍 著

PHOTO CROPPING

裁出佳片

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

摄影视觉训练

裁出佳片

丁允衍 著

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

裁出佳片：摄影视觉训练 / 丁允衍著. — 北京：
中国摄影出版社，2016.7
ISBN 978-7-5179-0461-8

I. ①裁… II. ①丁… III. ①剪辑照片 IV.
①TB886

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第126763号

裁出佳片：摄影视觉训练

作者：丁允衍

出品人：赵迎新

策划编辑：李 森

责任编辑：盛 夏

装帧设计：胡佳南

出 版：中国摄影出版社

地址：北京市东城区东四十二条48号 邮编：100007

发行部：010-65136125 65280977

网址：www.cpph.com

邮箱：distribution@cpph.com

印 刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本：16开

印 张：18.5

版 次：2016年9月第1版

印 次：2016年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0461-8

定 价：98.00元

版权所有 侵权必究

写在前面	4
第一章 关于照片裁剪	10
第一节 从一幅摄影名作谈起	11
第二节 重新认识“照片裁剪”	12
第三节 正确对待“照片裁剪”	17
第二章 裁剪——学习摄影构图的有效方法	20
第一节 与照片裁剪相关的几个概念	21
第二节 什么样的照片需要裁剪又可以裁剪	22
第三节 什么是“裁剪思维”	23
第四节 照片裁剪从哪里着手	24
第五节 从实际拍摄看照片裁剪	27
第六节 照片裁剪的一般方法	28
第三章 裁剪实例	30
第一节 调整照片的平面结构	31
第二节 调整形式语言	120
第三节 调整画面布局	212
第四节 裁出精彩，裁出新意	252
后 记	290

摄影视觉训练

裁出佳片

丁允衍 著

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

写在前面	4
第一章 关于照片裁剪	10
第一节 从一幅摄影名作谈起	11
第二节 重新认识“照片裁剪”	12
第三节 正确对待“照片裁剪”	17
第二章 裁剪——学习摄影构图的有效方法	20
第一节 与照片裁剪相关的几个概念	21
第二节 什么样的照片需要裁剪又可以裁剪	22
第三节 什么是“裁剪思维”	23
第四节 照片裁剪从哪里着手	24
第五节 从实际拍摄看照片裁剪	27
第六节 照片裁剪的一般方法	28
第三章 裁剪实例	30
第一节 调整照片的平面结构	31
第二节 调整形式语言	120
第三节 调整画面布局	212
第四节 裁出精彩，裁出新意	252
后 记	290

◎ 探求培养摄影眼光的方法——一个摄影构图教学方法的缘起

1977年，在山西省兴县文化馆第一次举办的摄影培训班上，来自乡（当时的公社）文化站、有关单位的摄影人员和爱好者都纷纷拿出自己拍摄的照片，希望得到指点。“怎么才能拍出好照片”成了培训班从始至终的话题，这个话题紧紧围绕着“构图”，我开始尝试用照片裁剪的方法为大家的照片做点评。虽然由于摄影造型理论的系统性不够强，点评显得乏力，但是用“『』”型的纸板条比划，对照片进行裁剪后重新观看的方法依然引起了大家对摄影的浓厚兴趣。有学员说：“照片一经裁剪，就改变了摄影人对拍摄对象的看法。”经过三次培训班的课，我感到照片裁剪不失为培养摄影眼光的好方法，但必须要具备一定的摄影造型理论基础。培训工作促使我开始了对摄影造型系统理论的思考。37年过去了，这一思考令我难以忘却。

1986年，我在山西省电影电视学校讲授摄影基础课程，为了给同学们一个更为明晰的学习路径，我结合自己对造型原理的初步研究，绘制了摄影实用原理的基本架构及其关系示意图，在学习摄影造型基础理论的同时，结合照片裁剪案例教学，在教学中颇见成效。大家说：“经过学习，看东西的方式变了。”28年前的这段教学经历也给我留下了很深的记忆。

不觉就到了2006年，我业余在中国信息大学授课，教新闻摄影课程，当年对摄影实用原理的基本架构及其关系的研究在基础课程教学中发挥了作用。

摄影构图是摄影基础教学的重要内容，在这个基本架构中，“构图”只是一个造型手段。然而，正是这个手段牵动了整个摄影，摄影的三大实用原理的学习最终都是为了付诸“构图”的实现，摄影构图最终作为一种形象表述的呈现方式，成了摄影原理的基本归宿。即便是在新闻事件的拍摄中，“构图”同样成了摄影记者瞬间判断力的一种形式理

一堂课上进行作业点评。互联网使收作业变得更加及时，计算机使照片裁剪教学变得更加直观，就这样照片裁剪教学自始至终贯穿习作点评课，贯穿摄影基础课程，至今已近6年了。

本书采用的照片均为同学们和初学者的摄影习作，基本上都是摄影培训最初二三年间4至6个学期的造型训练习作。在这期间的习作中，能够明显地看到同学们视觉判断力的提升，从无法裁剪的照片（一般记录的照片）到可裁剪的照片（有表述意图的照片），再到很难裁剪的照片（趋于表述严谨的照片），显示出较大的视觉跨度。大致在学习3年后，这种不尽完善的可裁剪的习作就大幅减少了，习作中陆续出现了画面布局比较严谨、相对个性化的作品，在取材、主题、内容、表现形式、技术应用等方面也产生了个性差异，其中不少优秀习作堪称佳作。2010年，为了有利于大家的学习和提高，水利部老年大学开始了基础班和提高班的分级制设置，但贯穿照片裁剪教学的“习作点评”一直受到同学们的欢迎。

照片裁剪教学方法的应用，使同学们从摄影入门起就开始受到照片裁剪后的平面视觉影响，到学习造型原理后继续这种照片裁剪的视觉体验，视觉素养不断提高，直接影响到每一个学习者的形式理念和构图实践。这是运用照片裁剪教学方法，通过“习作点评”把摄影构图教学贯穿并融入摄影基础教学的结果，照片裁剪教学方法发挥了其特殊的作用。

◎ 培养摄影眼光要有理论支撑——对本书的主旨和导向的思考

时下对培养“摄影眼光”的说法颇多，然而若忽视摄影造型的基础理论及其系统学习，则会导致培养摄影眼光只能停留在缺乏理论支撑的盲目实践上，除了多看还是多看，除了多拍还是多拍，全然摸着石头过河。模仿多了，创新少了，造成了千人一面的状况，显然缺乏理论的教

学和指导难辞其咎。

而事实上，摄影构图教学的要义首先是学习摄影观看的规律，“多看”要讲怎么看，“多拍”要讲怎么拍，然后才是在不断的实践中学会“用自己的眼光去看事物”。照片裁剪只有在相应的理论指导下，才能够成为培养和提升摄影眼光的途径。

摄影大师亨利·卡蒂埃-布列松的作品曾长时间保留了洛特艺术学院对他的影响，极具构图的韵味。1952年，他为自己的专著《决定性瞬间》（*Image à l'instant*）写了一篇如同宣言书一样的前言，坚定地论述构图的第一重要性：“为了使一个主题能够扣人心弦，必须精致地安排构图……”“摄影对于我来说，就是重新认识各种面、线组成的有节奏的现实……”或者更远的一层含义：“构图应该成为我们始终关注的东西。”他对几何的迷恋，对黄金分割的尊重，对照片几何学特征的预先考虑，都源于对形式规律的认识和把握。洛特的影响成了他的理论支撑，这种符合摄影观看规律的“决定性瞬间”成就了一位大师，成就了无数经典。

于是在3年前，我便按照摄影造型原理的系统脉络，着手整理同学们的习作，希望把照片裁剪教学方法介绍给同仁及广大摄影爱好者。

本书收集的大多数是“问题照片”，有朋友提出，应该收集世界摄影名作，介绍名家的裁剪方法。我没有完全接纳这个意见，不是因为这个想法不好，而是与我的“照片裁剪”教学理念有较大的偏差，我不希望只是告诉大家好照片是怎么裁出来的，而是希望能够尽力告诉大家好照片是怎么拍出来的。我不希望自己的成书只是“授人以鱼”，而是希望通过照片裁剪教学法“教人以渔”。虽然如此，我还是选择收集了一部分20世纪中叶在我国盛行双镜头反光相机期间，我国老一辈摄影家的照片裁剪案例。因为那是一个传统摄影年代，双镜头反光相机没有可变焦距的镜头，又受到固定胶片格式的限制，照片裁剪几乎成了摄影的必然程序。希望当年摄影名家的照片裁剪案例，能够对今天人们学习摄影构图有所启迪和帮助。

如今，数码相机的技术功能已经相当完善了，我曾想，倘若那些老摄影家们尚健在并能够继续拿起新型数码相机的话，肯定不需要后期裁剪了。显然，“照片裁剪”是对摄影构图的一个认识过程，一个学习造型原理、掌握形式规律、提升理念、反复实践的过程。从拍摄、裁剪、对照，到再拍摄、再裁剪、再对照，“照片裁剪”似在摄影实践和摄影理论之间架起了一座特殊的“摄影观看”的桥梁。

◎ 培养摄影眼光要讲究学习方法——对本书学习要点的梳理

本书的书名前有一则引题，即“通过裁剪学构图 轻松培养摄影眼”。说实话，“培养摄影眼”并不是一件轻松的事情，这里“照片裁剪”提供了一种培养摄影眼的方法，方法对头了，就能少走弯路，学习就能够相对轻松一些。本书收集的照片大都反映了初学者在拍摄中常见的问题，书中结合造型基础原理，通过裁剪纠正毛病，并且指出问题存在的原因，以期在拍摄中克服问题，遵从形式规律，培养和提升摄影眼光。

为此，笔者将本书所讨论的“照片裁剪”就概念定位、理论依据、主旨方法等方面做了必要的梳理，包括以下8点，希望对本书的阅读有所帮助。

1.定位。照片裁剪是在静态平面中学习构图，这样便于掌握形式规律，培养摄影眼光。因此，照片裁剪是摄影构图教学中的一种直观的实证性方法，也是摄影构图教学的一个有效途径。

2.主旨。学习照片裁剪是为了拍好照片，学习照片裁剪是为了不裁剪。因此，学习照片裁剪的目的是为了进一步学习如何“现场选择、实景提炼”，这样才能够培养和提升摄影眼光。

3.依据。学习照片裁剪是有理论可依的。不同的摄影门类具有不同的个性特点，但就摄影构图而言，不同的摄影门类必然具有共性，这就

是摄影造型原理，它包括造型基础、平面结构、形式语言、造型特质等。因此，摄影造型原理便是本书阐述照片裁剪的理论依据。

4.寻求规律。对于一张照片的构图来说，照片裁剪并不一定是唯一的方式，但一定是最合理的。每张照片不同的裁剪结果，都能够为日后的拍摄提供构图的思路。

5.重在应用。照片裁剪的学习从根本上提供了一种“深入提炼”场景的思路和方法。要弄懂每张问题照片“为什么这样裁剪”，要在照片裁剪的过程中学习构图形式规律，要把照片裁剪的结果和平面形式应用在拍摄实践中。

6.裁剪如同拍摄。照片裁剪和摄影创作一样，要“内容着眼，形式着手”，裁剪针对的内容是指画面主体，确切地说是主体形式的位置和大小。因此，仍要从主题切入，用造型分析，确定裁剪思路。就“形式”而言，裁剪与拍摄一样是有规律的。

7.在拍摄中裁剪。照片裁剪是摄影创作过程中的一种重要方法，并非必然手段。如今数码相机提供了即拍即显的便利，在现场改变拍摄视点、拍摄位置，边拍摄、边思考、边调整，同样是一种“裁剪”。

8.为了创新。学习照片裁剪关键是掌握规律，照片可以依照规律“裁剪”，实际拍摄对象也可以依照规律“取景”，依规而学才能越矩而行，在实践中创造性应用。

我经常想，“全民摄影”时代的到来似乎并不应该简单归结于数字影像技术的出现，而是当今人类对读图、写图的直接需求的增长，是长时间以来人类对影像需求与影像技术互动发展的结果。因此，今天的人们渴求学习摄影，并不都是为了成为摄影家，而是为了真正懂得摄影。

希望在系统理论指导下的照片裁剪教学方法，能够为摄影大众化时代“全民摄影”的教育普及尽一点心、出一把力。

第一章 | 关于照片裁剪

第一节 从一幅摄影名作谈起

第二节 重新认识“照片裁剪”

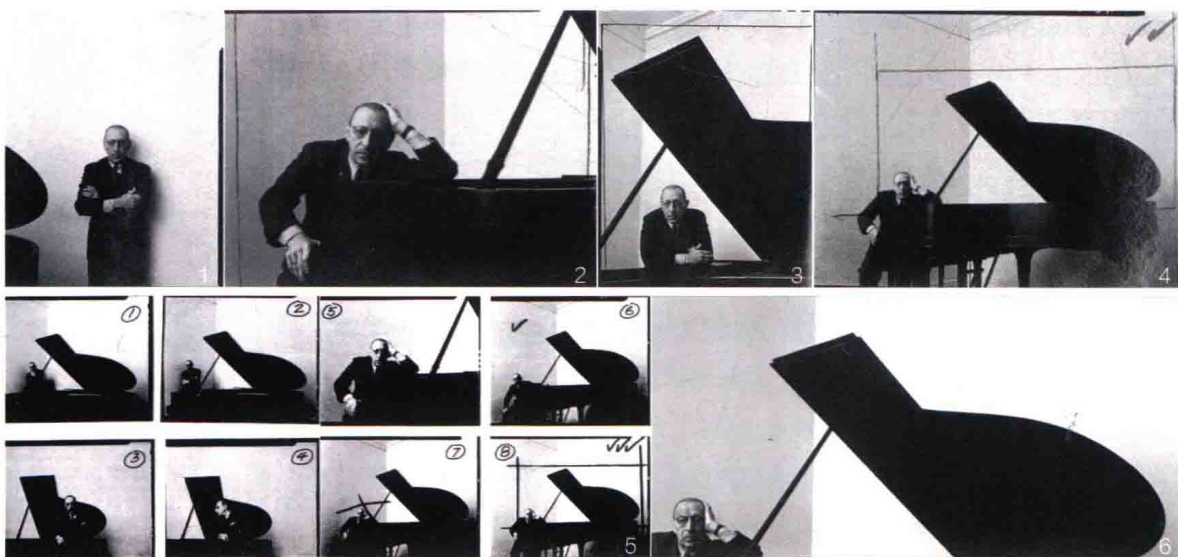
第三节 正确对待“照片裁剪”

第一节 从一幅摄影名作谈起

《作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基》是一幅为多数摄影人所熟悉的摄影作品，这幅被称为环境肖像的经典之作使阿诺德·纽曼一举成名，从而成就了一位20世纪称誉世界的美国著名环境肖像摄影大师。

据有关资料，阿诺德·纽曼为这位作曲家拍摄了8个不同角度的画面，我们可以从其中的4幅画面中（图1-图4）看到阿诺德·纽曼在拍摄这位作曲家时表述意图的变化和逐步接近他心中构思的过程——他不断加大钢琴的环境空间，不断拉大环境和人物的对比。在确定了钢琴、环境和人物的大小关系之后，他又连续拍摄了8个不同的画面（图5）。在图5中的最后一张照片上，他打了3个“√”，并画有裁剪线。在资料中，我们还看到了相同构图的画面，打有两个“√”（图4）并画有几乎相同的裁剪线。在有限的资料中，我们并不清楚阿诺德·纽曼当时到底连续拍摄了几幅这种构图相同的画面，但是我们已经非常清楚地看到了决定最后构图的裁剪线，一幅经典力作在裁剪之后便诞生了（图6）。

阿诺德·纽曼毅然决然地裁去了画面中凡是能够表现主体和陪体的确定性成分——完整的人物仅留下了脸部和手，明显的墙角仅留下了灰和白的块面，完整的钢琴仅留下了黑色的琴盖和三脚支架，画面中所有的具象都被一一解构了，墙角作为环境、钢琴作为乐器的意义均成为一种抽象化的符号，成为主体人物身份的象征物。裁剪的结果打破常规的

《作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基》，[美国]阿诺德·纽曼，1946年

构图法则，以线形大小作对比、以黑白灰作对比，用极富视觉冲击力的对比之美表现了这位作曲家及其高亢、激昂、粗犷的作曲风格。

因此，有人说“这张照片的成功是靠裁剪出来的”“裁剪才是这张照片成功的秘诀”。大概正因摄影史上有不少照片裁剪成功的例子，历来多数摄影人重视“裁剪”，将其视为“摄影的二次构图”，甚至是“二次创作”。

在阿诺德·纽曼上述作品的拍摄过程中，我们的确看到了“裁剪”的重要性，也看到了所谓“二次构图”和“二次创作”的含义。因此，长时间以来有相当多的摄影人把“裁剪”视为摄影创作过程的必然步骤，于是有不少摄影人认为，拍摄时的画面构图要留有余地，甚至认为要多用广角，以备后期裁剪，等等。这样的观点和做法，显然是对摄影的误解。

我们应该注意到阿诺德·纽曼在拍摄过程中是如何思考的，如何不断改变构图。也就是说，他在不断改变自己对拍摄对象表述的看法。显然，真正的成功是源于他在拍摄过程中不断加深对拍摄对象的认识和理解、不断对其表述形式进行深入的思考、不断调整构图（如同数码时代的现场调整和裁剪），如果没有摄影的“一次构图”，又怎能谈得上“二次创作”呢？

第二节 重新认识“照片裁剪”

“照片裁剪”这种图像处理方法到底始于哪个年代，史料中并没有确切的考证和记载。按照推理，应该是在摄影先驱、英国科学家塔尔博特发明“正—负成像工艺”之后应运而生的，因为“正—负成像工艺”为照片的二次处理提供了条件。因此，在胶片时代，“照片裁剪”得到了广泛应用，成为暗室工艺中后期艺术处理的一项重要内容。如今，对于数字图像的裁剪仍然是图片应用软件中不可或缺的操作项目。尽管模拟图像和数字图像的裁剪处理手段发生了很大的变化，操作从暗房到了亮房，由繁复变得简单，但处理的实质并没有改变，其实质就是通过“照片裁剪”使画面更接近完美，主题更加鲜明，主体更加突出。

任何一张被裁剪的照片，在表面上都是缩减了原有的画面景别、改变了原有的画面格式，根本上却是调整画面语言、简化造型元素。

因此，我们可以这样定义“照片裁剪”：照片裁剪属于摄影的艺术处理范畴，是一种对照片进行二次构思和再处理的方法，具体是指在拍

摄后冲洗出照片或数字成像之后，通过调整画面语言、简化造型元素，对画面的平面结构进行再调整，以期达到突出主体、强调线形走势、改善主体和陪体关系的目的。

一、照片裁剪的分类

1. 事先准备的裁剪

是指在拍摄时就有准备的裁剪。这种裁剪主要是调整画面景别和画幅格式。

(1) 调整画面景别

在这里，与其说调整画面景别，不如说是缩减画面景别，其目的是尽可能裁去与画面主题无关的景物，使画面结构中的主体更突出、线形走势更明确、主体和陪体的关系更合理。比如，前面谈及的《作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基》，按照人物的景别分类，原照为全景画面，室内墙角边放置了一架钢琴，作曲家依琴而坐，画面中的环境十分具体，整体结构略显松散。裁剪后的画面变为近景，裁去了不利于说明主题的具象部分，如明显的墙角、完整的钢琴、全身人物坐姿。裁剪后的主体人物集中为面部和手势，加大了人物与钢琴的对比关系、钢琴和背景之间产生的纯粹的影调关系。裁剪后的画面结构变得紧凑，具体景物趋于抽象，更符合表现一位作曲家的主题。

不难看出，阿诺德·纽曼在拍摄过程中已经确定了最终的画面布局，只是为了选择人物的表情而反复拍摄了多幅构图相同的画面。从摄影家在构图相同的照片上所画的裁剪线来看，事实上在拍摄过程中摄影家的心里已经逐步明确了后期照片的裁剪位置。

在拍摄时，我们经常会遇到拍摄位置受到限制的情况，难以靠近被摄物体，镜头焦距不足，画面构图无法一次到位。所以，在拍摄前需要事先考虑好实际画面的位置，以便在成片后有目的地裁剪。

(2) 调整画面格式

在实际拍摄中，如果遇到非常理想的正方形构图的景物，而我们使用的是3:2的长方形拍摄格式，这时我们就要预先考虑好横画幅左右的裁剪位置，便于后期裁剪。过去，人们经常使用120方画幅相机拍摄长方形画面，需要在拍摄时预先考虑好方画幅上、下或左、右的裁剪位置，以便后期裁剪。实际拍摄时，我们还会遇到横、竖画幅的选择，有时会横画幅和竖画幅都拍，可以后期进行裁剪比较。