

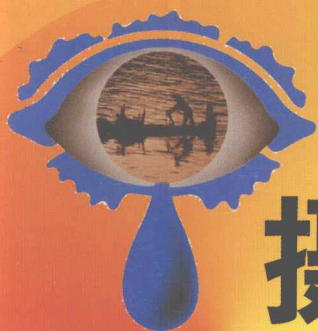
摄影创作

实战图说

常津生 著

天津科学技术出版社

摄影创作实战图说

常津生 著

天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影创作实战图说/常津生著. —天津:天津科学技术出版社, 2003.1

ISBN 7-5308-3259-X

I . 摄... II . 常... III . 摄影艺术—图解
IV . J41-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 009413 号

责任编辑:杨勃森

版式设计:赵 彬

责任印制:张军利 兰 毅

天津科学技术出版社出版

出版人:王树泽

天津市张自忠路 189 号 邮编 300020 电话(022)27306314

北京市蓝马彩色印刷中心印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 889×1194 1/16 印张 11.5 字数 100 000

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

定价:80.00 元

摄影被越来越多的人所喜爱，又有越来越多的人（当然也包括专业摄影工作者及广大的发烧友）步入摄影的艺术创作阶段，其中不乏一些人因“得不到要领”而苦恼，苦于找不到很好的创作之路。

本书作者是一位从事专业摄影30余年的资深记者，他在书中没讲浅显的摄影基础知识，也没涉及高深的摄影理论，只讲了一点：积30余年之经验，以典型的实例及300余幅精美的彩色摄影作品，通俗易懂的语言，剖析了40个创作中遇到的问题。主要讲：“拍什么？怎么拍？叙述与拍摄有关的背景，介绍与创作有关的经过。”读后，每一个想出好作品的专业摄影工作者及摄影发烧友，都会受益匪浅。即使不喜欢摄影的读者看完此书后，也会对摄影产生一定的兴趣。

序

照片的背后……

李夫

在写这篇序前，我再问过去问过的一句话：

对人生来说，什么是最可贵的？

有句名言说：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。”但我在1993年出的《常津生摄影作品选·序》中却说：“什么是最可贵的？不是爱情，不是自由，而是事业。”

这话，是我对常津生讲的。因为在他眼里，摄影事业比什么都重要。1968年常津生大学毕业后，一直从事摄影工作。他背着照相机到处跑，痴痴眷恋着自己心中的事业，并经常在国内各种报刊上发表摄影作品。1984年我筹创《今晚报》。在选调采编人员时，我结识常津生，便把他调来报社，并委以摄影部主任。新闻实践好像栽培的温床，育苗可以成树；新闻锤炼好比炼丹熔炉，点石可以成金。常津生背着照相机，年复年，日复日，透过极其丰富的新闻实践，踏上摄影家之路。

屈指算到离休时，我和常津生在《今晚报》社共事12年……

在前述那篇《序》中，我曾写到：

“在这十年当中，我陪他抢拍过许多当日新闻照片；我陪他探身直升机门口，悬足凌空摄影；我陪他去过许多城市、乡村进行过采访拍摄；我陪他游过许多高山大川、名胜古迹，采风；我和他出访过莫斯科、圣彼得堡、伏尔加格勒和静静的顿河，并拍照。他那种随时随地拚命拍摄的劲头儿，使我甚为敬佩。”

记的常津生给我的第一个惊喜，是1985年“七一”他策划与组织空投航拍的天

津中环路通车仪式的胶卷，抢发当日图片新闻。这在当时，不仅轰动中国晚报界，而且开创了世界新闻史上空投底片的先河。

从他这一壮举中，我受到启迪，才有了现在138米高的今晚报大厦楼顶直升机停机坪。当然随着数码相机和电脑网络的出现，用直升机传送照片不太必要了，但是，它却真切地反映了晚报人为抢新闻而争分夺秒的追求。

常津生在新闻战线上，兢兢业业，10年间发表摄影作品达8000多幅，其中200多幅曾在全国和地方摄影比赛中获奖。

1994年，常津生身患脊髓型颈椎病而施大手术。我到医院去看望，知道他将来腿脚可能留下残疾，便劝他以后不要再满处跑了。两年过后，我年迈古稀而离休。哪想到常津生乘病休之际，却满怀激情地让他夫人高五苓陪伴着，跬步不休，跋鳖千里，不，跋鳖万里，采访过滇南少数民族地区（包括西双版纳）、海南五指山间、两广名胜风景、江浙沿海城镇、上海繁华闹市、甘南高原、内蒙草原……他说：“就这样，五年我跑了11个省（市）。”此外，让我最感到惊讶的是，在这五年当中，他还先后随中国摄影家代表团、天津市艺术家代表团出访了27个国家和地区，摄影采风。

大千世界，为常津生摄影提供了无穷无尽的创作源泉。30多年来他像只勤工的蜜蜂，“嗡嗡”，飞到这儿，“嗡嗡”，飞到那儿，以自己的情感和想象，抓住稍纵即逝的瞬间，塑造并形象地反映这千变万幻的世界和人们现实生活及其精神世界。他所拍摄的，不是或者说很多不是简单的“照相”图片，而是通过审美的创造，再现现实和表现情感，在想象中实现审美主体和审美客体互相对象化的摄影艺术作品。

事实不是这样吗？

摆在列公面前的这本《摄影创作实战图说》，与其说是一本解答如何摄影的技术图解，倒不如说是一本艺术摄影实例创作指南。让我们信手拈个例子看看。

《王姬与大冯》。1993年在电视剧《北京人在纽约》研讨会上，电影明星王姬与名作家冯骥才脸凑着脸，窃窃私语。常津生在他们右前方七八米的地方，凝神不动，用长镜头偷偷抓拍。他从取景框中，发现两人特写镜头：王姬把身子探向冯骥才，开始两眼无情，只伸手小声说话；冯骥才眯着眼，呆若木鸡地听。说着说着，王姬微微皱眉，收拢一下手指，表情生动起来，（常津生调了调焦距，冯骥才面部成像略虚）

但冯骥才依然一动不动，呆若木鸡，毫不动容。又说了几句，王姬借助生动手势，喜笑颜开；而冯骥才（变焦距使面部轮廓变实）略略睁眼，得意地点了点头，表示会意。最后，王姬双目生辉，矜持而笑；大冯也满面春风，呲牙笑了。后来常津生通过采访，始知当时他俩正在进行下列交谈：

“王姬，我发现你在剧中，酒喝得挺多，在生活中也是这样吗？”冯骥才小声问。

“怎么和你说呢？”王姬神秘地笑笑，道，“告诉你一个秘密，我从前滴酒不沾。”

冯骥才洗耳恭听，没言语。王姬笑着说：“自从看了你的短篇小说《酒的魔力》后，我才与酒结缘。”

说到这儿，王姬笑了，冯骥才也笑了。

请看，这四张既真实又美化了的摄影作品，何等形象而贴切地反映这两个人物的表情及其心灵！这就叫“摄影艺术”。

我从这本《摄影创作实战图说》中，还感悟到常津生从事摄影创作，不仅精于业，还痴于业。在创作领域里，如若暮气横生，一身懒肉，那是废物。多少人的经验说明，没有如醉如痴的激情，是难以创作出好作品来的。常津生之所以在摄影事业上赢得辉煌，就得益于（摄影）精与痴。

1998年，常津生在巴黎卢浮宫门前，手举相机拍摄塞纳河畔迷人风光。突然，乌云密布，大雨滂沱。别人纷纷跑到卢浮宫里去躲雨参观了，惟常津生赶紧跑到卢浮宫外长廊房檐下坚持拍照。哪知几分钟后，奇迹出现了：天还下着毛毛细雨，可太阳却从翻滚奔驰的乌云层里透出来，卢浮宫上空转瞬呈现出两道平行半圆弧“彩练”。外一道是赤橙黄绿青蓝紫色；内一道是紫蓝青绿黄橙赤色。整个卢浮宫及其周围蒙上一层华丽而神秘的色彩，太美了。谁持彩练当空舞？原来这就是自然景观中极为罕见的“霓”。喜出望外的常津生以迅雷不及掩耳的速度，变换着拍摄角度，连拍数张。二三分钟后，一切消失，恢复如常。

绘画艺术作品，是画家源于生活，而高于生活的虚构创作，以满足人们多方面的审美需要，在精神领域起着潜移默化的作用。在这一点上，摄影艺术与绘画艺术是共同的。但它与绘画艺术之差异，在于摄影家是依据真人实物，进行审美创作的形象反

映。此为摄影艺术之特性。常津生把自己的意志、思想、情感、想象综合凝聚在镜头上，拍照富有强烈感染力的美。照片《叶》，他用逆光技巧，把一片由绿变黄的叶子和一个小虫，拍成一幅半透明的《一叶知秋》画，真是令人回味无穷。《金光大道》，是在昆明百货大楼门前，借用夕阳反射的黄色光芒与斑斑红色光泽，把几个亭亭玉立的步行少女拉出长长倒影，构成独特的街头意境美。《谁说三个和尚没水吃》，是对那个妇孺皆知的民间故事，反其意而用之。“一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃”的故事，发生在甘肃拉卜楞寺。常津生抵临此寺采访时，恰逢三个和尚用桶打水，立即抓拍创作了《谁说三个和尚没水吃》，喻新社会的新风尚新精神之美。在《如何拍“水韵”》一节中，我们可以看到连最普通的水，经常津生摄影技术处理，都变成一幅幅扑朔迷离的抽象画。写到这里，我想起一句至理名言，“我们的实践证明：感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。”对于美的艺术，不也是这样吗？

在常津生宽敞的书房里，围墙壁柜储有他拍摄的8万多张摄影底片，张张附有照片与说明，整齐而有序。我兴奋地随意探囊取阅，细一端详，发现一张张照片就是一个故事……这个小小的常氏摄影资料室却包容着一个庞大的世界。我想——

这本《摄影创作实战图说》就是从这里诞生的吧！

2001年12月写于天津

目 录

如何在“人物”抓拍中突出一个“情”字 / 1

如何抓拍“人物感情的典型瞬间” / 4

如何在人物摄影中发挥“眼神”的作用 / 6

如何拍好“连续摄影” / 9

如何拍好儿童题材的照片 / 12

如何选择动体摄影的速度 / 14

如何运用摄影作品中的“细小情节” / 17

如何在摄影创作中用些“小点子” / 20

如何拍“水韵” / 23

如何选择特殊的视角以产生特殊的效果 / 28

如何拍摄制作《双鹅戏水图》 / 31

如何拍摄“四条屏” / 33

如何在摄影创作中选择“前景” / 39

如何在摄影创作中选择“参照物” / 43

如何给作品起个好题目 / 46

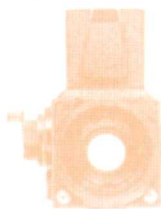
如何用追拍法表现动感很强的动体照片 / 50

如何拍摄彩虹 / 53

如何拍摄剪影照片 / 56

如何拍雪景 / 60

如何拍好日出日落 / 64

目 录

如何用好“斜阳”光线拍出好作品 / 70

如何拍雾景 / 75

如何使“光线”在摄影创作中发挥举足轻重的作用 / 81

如何拍好城市夜景 / 84

如何发挥“云”在风光摄影中的作用 / 88

如何拍花卉 / 92

如何拍蜻蜓 / 98

如何拍蝴蝶 / 102

如何为动物拍“肖像” / 106

如何把东北虎的“表情”拍出来 / 111

如何发挥侧逆光在摄影创作中的作用 / 116

细心观察拍就“高反差的女人们” / 120

“虚”与“实”在摄影创作中的运用 / 125

摄影创作要注意画面的“情趣” / 128

“满画格”构图法在拍摄中的应用 / 132

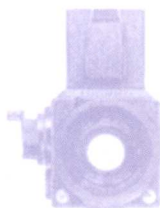
“母子情深”是个拍不完的主题 / 135

拍摄“背影”也可以出作品 / 138

摄影创作应注意“地域特点” / 140

“动感”是拍摄动物照片的第一追求 / 144

到国外旅游拍些什么 / 149

如何在“人物”抓拍中

突出一个“情”字

倪萍是人们所熟悉和喜爱的节目主持人。她主持节目的特点是“煽情”，能在很短的时间内，把观众的情绪调动至高潮。我们拍摄人物照片又何尝不是如此呢？尤其抓拍“人物”更是如此。如果抓到了传情的时刻，那么这幅作品基本上就成功了。因为“情感”是人类的共同属性，各门类艺术作品，包括文学、影视、绘画，甚至书法都在为“传情”而努力，摄影是视觉艺术，当然应首当其冲。

▲ 《阿姨的鼻子真大》是从米兰飞往北京的班机上抓拍的。同机飞往北京的有意大利名模七人，是来北京演出的。画面中的“大鼻子”就是其中一人。坐在她后面的这个中国小孩儿，在旅途中受到她特别的关爱，时不时地回头逗逗这位小朋友；看样子“小家伙”也对“大鼻子”产生了好奇与喜爱。我迅速地抓拍下了“大鼻子”陶醉中的镜头。

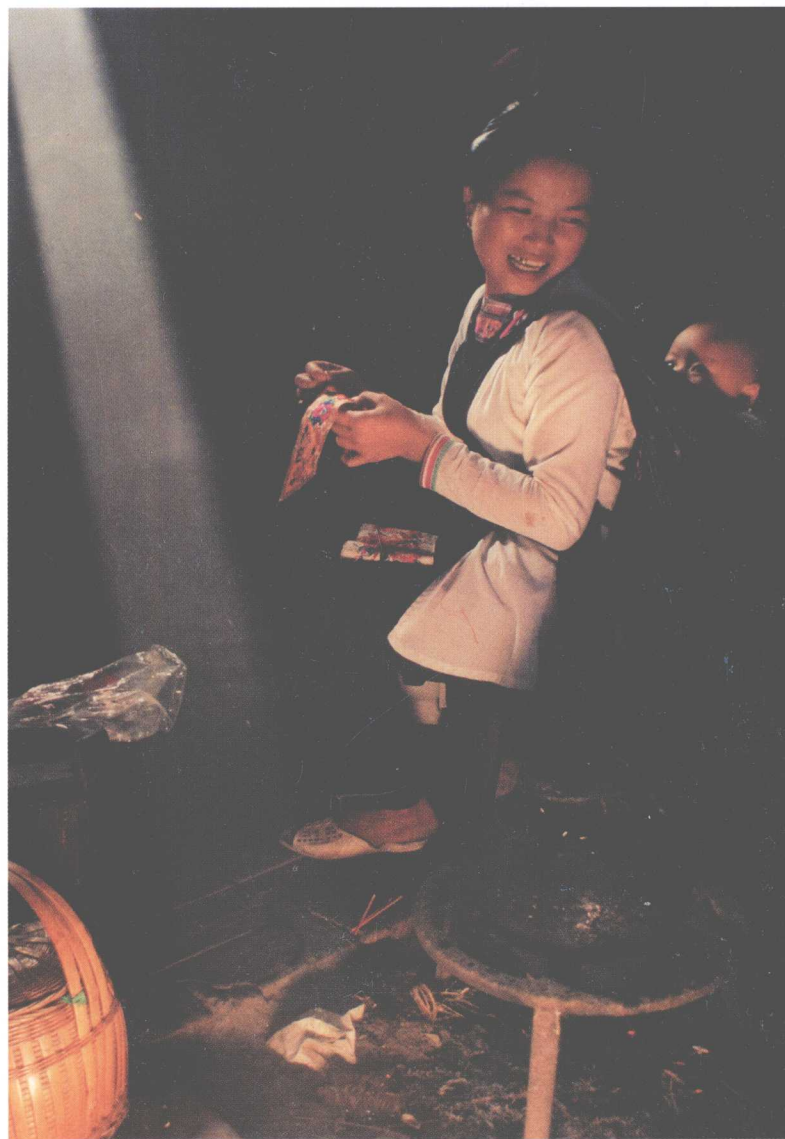
▲ 《母爱》是在藏区的一次佛事活动中抓拍的。美丽漂亮的小藏娃，尽管脸都皱了，鼻子也结了血痂，但依偎在妈妈的藏袍中，充分地享受着妈妈的体温与母爱，却显得那样的无忧无虑。妈妈一往情深地注视着小宝宝，关爱之情溢于言表。

◀ 《阳光、沙滩、母子情》是在法国嘎纳海滨抓拍的。白皮肤的母子被阳光晒成了古铜色，母子俩充分地享受着阳光的沐浴。这幅作品尽管看不到两个人的面部表情，但她们的肢体语言仍然把感情传达得淋漓尽致。

▶ 《冰上情深》是在天津市海河冰场上抓拍的。杨元老人是个版画家，酷爱溜冰。由于他举止潇洒，溜冰技术高超，又是90岁高龄的老人，受到大家的爱戴，每次到场都备受关注。看，连几岁的孩童也凑过来问“爷爷好”，老爷爷笑逐颜开，小娃娃神情专一，一幅《冰上情深》的画面瞬间定格成为永恒。

◀ 《苗家母子情》是在贵州苗寨做客时抓拍的。昏暗的苗家室内空空荡荡，几乎一无所有，仅有一堆炭火已燃尽，一缕阳光从小窗射进，使黑暗的屋子增添了些生气。妈妈手中的“活计”不停，却时时回头招呼背上的宝宝，宝宝也睁圆了眼睛给妈妈以“回报”，多么生动、自然。

3

五幅照片表达的都是一个“情”字，都充满了浓郁的人情味，展示出人性美。要想拍好这类照片，应注意如下几点。

1. 抓拍人物，一种很重要的方式是“偷拍”。这就要勤于观察才能发现“情”，偷拍的目的在于真实，被摄人不知不

觉时，才能流露真情实感。

2. 拍照时不管被摄人有无觉察，都要尽量使用中、长焦镜头，这样出来的作品更自然、更真实，在被摄人没有任何“压力”时，才能拍出情真意切富于感染力的作品。

3. 这里谈的“抓拍人物”是指现场人物、环境人

物，不包括影楼里的人物拍照。抓拍中有些时候也可以稍加“摆布”被摄人，当然事先要有一定交流，在摆布中也要抓拍“瞬间”。所谓的“摆中抓”就是这个意思。

4. 拍照时尽量使用大光圈，这样可以突出主体，虚化背景，更突出人物的“情”。

如何抓拍

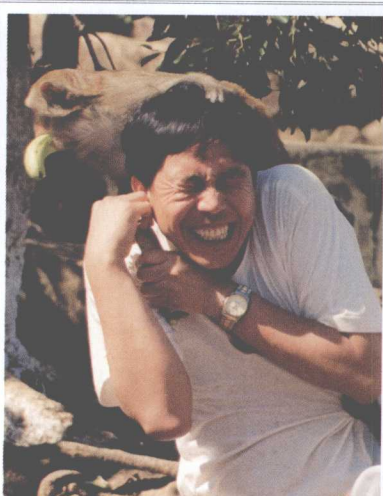
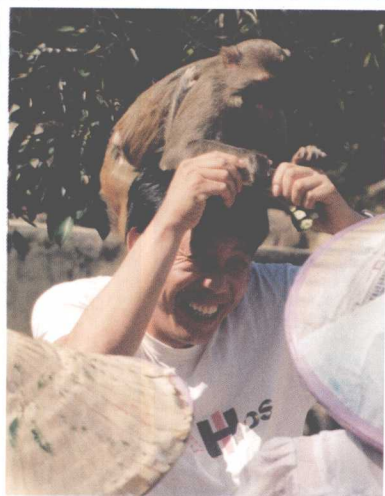
“人物感情的典型瞬间”

每一个成功的摄影家，在摄影之路上都会获得不少成功的喜悦，同时也会遇到很多失败的苦恼，但经历更多的是每一次采访、创作后，面对新闻图片、摄影作品诸多的不足而产生的遗憾。摄影之路，正是一条由“遗憾铺成的路”。可以说“摄影艺术是一门遗憾的艺术”。

为了尽可能减少些遗憾，少走些弯路，现就以下两组照片，谈谈如何抓拍“人物感情的典型瞬间”。

▼ 《手眼传神的王姬》拍的是王姬的六种手势、六种神态的一组照片。是电视连续剧《北京人在纽约》中扮演阿春的王姬在生活中的形象“定格”。

▲ 《与猴逗其乐无穷》是在海南省猴岛抓拍的一组游人被猕猴“打劫”时不同表情的照片，三张照片把这个人逗猴所产生的那种兴奋、惧怕、无可奈何的复杂情感，较准确地留在了画面上。

这两组照片是如何拍的呢？

1993年10月12日《北京人在纽约》剧组应邀到天津参加研讨会。当时该剧正在播出，王姬正“火”。广大观众迫切想了解她在屏幕外是什么样子？我在宽大的会议室中，找了一个离她大约7~8米不引人注意的“角落”，与她成45度角坐下，换上焦距200mm、口径2.8的镜头，把闪光灯对准不高的天花板，不失时机地抓拍了数张，这是其中六幅。

海南省猴岛是我国第一个猕猴自然保护区，游

者如云。保护区是猴的天堂，它们有恃无恐，不仅不怕人，而且敢拦路抢劫。表现“猴趣”与表现“人趣”当然是一致的。我把镜头始终对准逗猴的游人，如果离他们太近了，相机有被猴抢走的危险，所以我选了10米外的一个高地。与阳光照射角大约成45度的位置，用300mm镜头连续抓拍（也可以说是偷拍）了这一组照片。以这两组照片为例，说明若想成功地捕捉“人物感情的典型瞬间”要做到如下几点：

1. 要练过硬的基本功，包括用光、构图、准确曝光、动作迅速、反应机敏、持稳

相机等（这也是拍其他照片所需要的）。

2. 准确站位。室内可以主要考虑与被摄人物的角度与距离（距离太近影响人物表情），室外还要考虑光线角度。

3. 准备好适用的镜头，除中、长焦距镜头（可以不影响人物表情，拍摄人物不产生变形）外，室内最好用口径尽量大一些的镜头。（如果有条件尽量不用闪光灯，适当使用高速胶卷。）

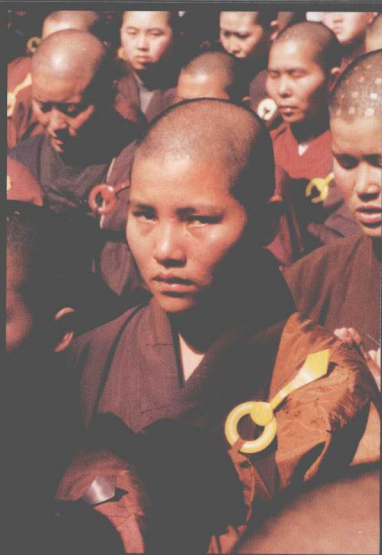
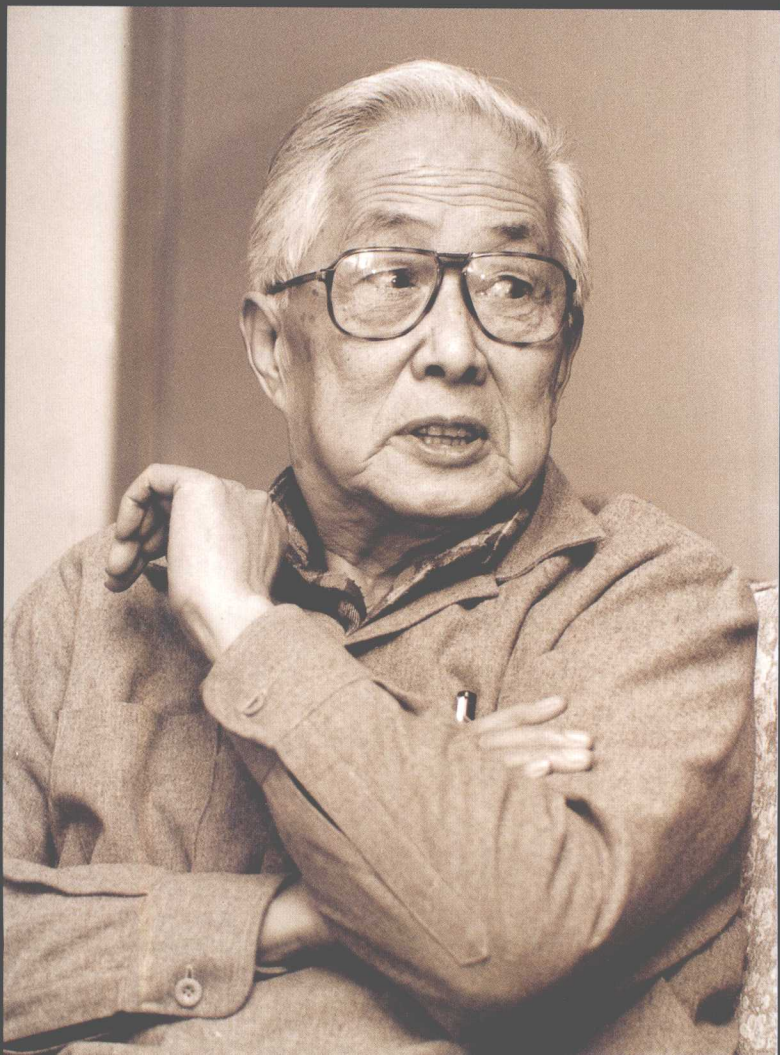
4. 全神贯注捕捉最佳瞬间。

5. 如拍摄动体人物，还要注意随时调焦。

如何在人物摄影中

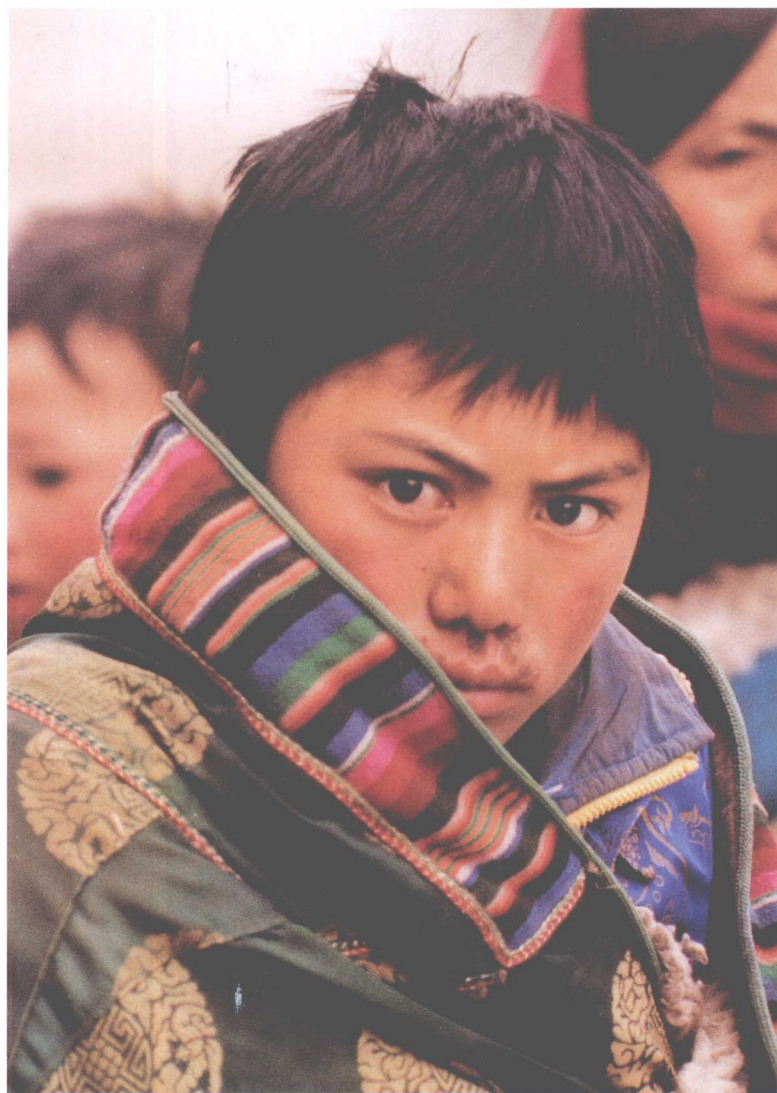
发挥“眼神”的作用

“眼睛是心灵的窗户”，若想透视人的心灵，当然先要开启这扇窗子了，在人物摄影中首先要注意的就是眼睛。一个人是神采奕奕，还是无精打采，首先表现在眼睛上。眼睛可以表达喜悦、悲哀、愤怒、憎恶、求助、恐惧、诧异……各种复杂情感。总之，一个人的心理状态，往往可以表现在眼睛上，所以表现好眼睛，是人物摄影成败的关键。

▲ 这幅照片摄于我国佛教圣地五台山。在一次大法会上，我抓拍了这位尼姑的肖像。尽管她入了佛门，仍然不难看出她的内心并不平静，经常用一种审视一切的眼睛不停地观察社会，观察社会上的每一个人，好像在自己今后要走的人生道路寻找依据。拍这幅照片时用了大光圈，为的是虚化背景人物，突出主体。

◀ 拍的是著名漫画大师华君武。当时和一位文字记者一起到大师家采访，我坐在他对面的沙发上，距大师三四米的样子，细细地观察着大师的一举一动，在谈到漫画家如何观察社会时抓拍了这双“可以洞察一切”的眼睛，真可谓“入木三分”。使人不由联想到他的漫画作品、为什么会有那么大的震撼力了。

◀ 摄于甘南拉卜楞寺。这个藏族小孩儿的一双大眼睛非常有神，从他那双惊奇的大眼睛不难看出，他对周围的一切都感到无比的新鲜，好像一定要看出个“究竟”似的。一年一度的晒大佛节不光令数万藏民前来朝拜，也吸引了全国各地前来采风的记者、画家、文学家、摄影家以及数以百计的外国人，所有这一切都撞击着这位涉世不深的“小藏胞”的心灵。他的眼神告诉我们，他想了解这一切都是怎么回事。这幅照片背景人物再虚化一些更好。

▶ 摄于意大利米兰国际机场候机大厅。离办理登机还有一段时间，笔者背起相机漫步于这个国际都市的候机大厅，注视着每一个人，于是发现了图片的主人公。他好像也在观察着周围的人，一双“搜寻”的眼睛放着光芒，而且他的手，他的嘴，也在帮助眼睛，好像要尽快搜寻出结果似的。我在这一瞬间按动了快门。

