

何方 / 何传真 编著

摄影技艺

40例

SHEYING
Jiyi 40 li

安徽科学技术出版社

何方 / 何传真 编著

内容提要

本书根据作者的摄影创作实践,并汲取国内外摄影技术与艺术方面的新经验撰写而成。在摄影构图、摄影用光、正确曝光、拍摄技巧、滤色镜的使用、人像摄影、风光摄影、花卉摄影、静物摄影等方面作了简明而又较全面的论述,对有一定摄影基础知识的读者,在摄影创作中提高技艺,将会有较大的帮助。

全书有黑白、彩色摄影作品116幅,文图相辅,内容丰富,深入浅出。

PHOTOGRAPHY CRAFT

安徽科学技术出版社

何方,女,1967年生,安徽桐城人,毕业于南京大学中文系,中国摄影家协会会员。

她于1983年开始摄影艺术创作,其中《惬意的小贩》、《同在蓝天下》等近百幅摄影艺术作品在国内外展出和发表,获奖11项。以抗洪抢险为题材的《民族的脊梁》入选第十九届全国摄影展,获“第二届海峡青年摄影大赛”金奖。其创作的电视文学剧本《兵歌》,由中央电视台、江苏电视台、南京军区政治部联合摄制成上、下集电视剧并播映。

何传真,男,1941年生,安徽桐城人,1960年涉足摄影,1970年从事专职摄影创作,20世纪80年代其代表作《神圣的手》问世,并先后在国内外获奖;20世纪90年代在摄影创作的同时研究摄影理论。画册《何传真摄影艺术》,专著《黑白摄影冲洗工艺》、《黑白摄影制作技艺》相继出版。

何传真先生在摄影技艺及暗房制作方面造诣颇深。他刻意拓展民族风格摄影艺术的空间,国内外同行专家赞誉其摄影艺术“寓影、画于一炉”。

何传真先生系国家一级摄影师,享受政府特殊津贴。

图书在版编目(CIP)数据

摄影技艺 40 例/何方,何传真编著. —合肥:安徽科学技术出版社,2003.4

ISBN 7-5337-2641-3

I. 摄… II. ①何…②何… III. 摄影艺术-艺术技巧 IV. J404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 042239 号

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销 深圳华新彩印制版有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:4.75 字数:120千

2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷

印数:4 000

定价:35.00元

(本书如有倒装、缺页等问题,请向本社发行科调换)

摄影易学难精

“摄影是科学的产物，摄影艺术是科学和艺术的结合。”浅尝辄止是不可能领略其中奥妙的。

“易学难精”是摄影艺术创作极其显著的特点。随着摄影技术和摄影器材的发展，对摄影基本技术的掌握越来越容易，但摄影美的创造却并未随之降低其难度。

要成为一个“摄影艺术家”，必须先成为一个“摄影技术匠”。

摄影技术、技巧包括着照相机的操作，感光材料的性能掌握，各种附加镜的运用，如何正确估计曝光，不同光源的运用方法，胶卷的冲洗、印放等暗室基本技术，影调的控制，摄影构图，各种摄影题材的处理，摄影和暗房的特殊技术等；除此以外还包括着许多微不足道的工作，如拍摄时，相机要稳定，要保持水平，冲洗底片时要按照时温准确地控制，避免尘粒、指印，照片干了之后要仔细填修、切边、装裱。这些工作每一项都是琐碎的，似乎无关紧要的，但这些琐碎的技术工作，只要有一丁点儿做得不够好的话，就会影响到一幅摄影作品的完美。

评选一幅摄影作品是从整体上去进行评价的。如果摄影画面有局部不完善，尽管是一点点，对摄影画面的整体也会产生影响，会降低评分。初学制作照片，都是急就章，得过且过。往往使一幅具有一定内容意义的摄影作品被“斩”在“断头台”上。作为一个追求摄影艺术的人，对于这些小事都不够认真，那怎么能够有耐心去刻苦创作呢？

没有摄影技术或忽略了摄影技术，就不可能有摄影艺术的。

摄影技术、技巧掌握以后，“怎么拍”问题并不太难，难的是“拍什么”。初学摄影时，什么都拍，一旦有了一定实践经验，反倒不知拍什么好。“拍什么”实际上就是摄影创作中的题材问题。在茫茫的生活海洋中，创造性地发现和选取题材，就不是那么容易了。一切艺术创造都是生活、思想、技巧三者的高度统一。生活是创作的源泉，思想是创作的灵魂，艺术表现技巧是创作的关键。摄影创作同样如此。

美国摄影家海伦说：“不会出现这样的事——找不到什么值得拍摄的题材。值得拍摄的题材到处都有，只要我们能够意识到它们的存在，在平凡和不平凡的事物中找出美的因素。”“一个优秀的摄影家的特点是，他能在别人不注意的地方发现美，摄影家的水平越高，他的题材的重要性就越小。”

法国罗丹大师也说：“所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西中能够找出美来。”总之，美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。

摄影艺术创作像画家借助笔、纸、颜料作画一样，借助手中的照相机和感光材料，表面上看，完成作品的关键时刻只是拍摄时的一瞬间，这其中的甘苦，并不为很多人所了解，好像你的本领也只不过就按一按快门而已。著名画家叶浅予先生说得好，

摄影易学难精	1	戏剧性效果的超广角镜头	39
趣味中心	2	用于肖像摄影的中焦距镜头	40
主次呼应	4	压缩空间的长焦距镜头	41
排除主体以外的抢眼点	6	影响曝光的因素	42
前景的利用	7	千变万化的室外自然光	43
背景的处理	9	千差万别的室内自然光	46
画面的透视规律	11	顺光、侧光、逆光	48
地平线在画面中的位置	12	运用自如的人工光	50
对称式与非对称式的均衡	14	多次曝光	51
黄金分割点的运用	16	连续改变镜头焦距的拍摄	52
拍摄角度——距离的变化	18	表现动感的追随拍摄	53
拍摄角度——高度的变化	20	技巧和技法应为所表现的内容服务	54
拍摄角度——方向的变化	22	抓与摆	55
线条的组合与排列	24	内容和形式的和谐统一	57
明暗影调的配置	26	滤色镜的魔力	58
巧妙的对比	27	人像摄影	62
节奏的变化	29	风光摄影	64
画面的空白位	32	花卉摄影	66
色彩的处理	33	静物摄影	67
与人眼视角相同的标准镜头	37	个性的表现	69
大于人眼视角的广角镜头	38		

为了表现一瞬间的诗情画意,诗人和画家有时候需要经过反复的推敲和经营,才能完成他们的创作。要推敲,要经营,要构思,摄影家的劳动似乎比诗人、画家简单得多,他只要按一下快门,全部景物都映在感光片上,但是,摄影家的劳动并非只是按一下快门而已,他们的劳动主要在按快门之前复杂的构思过程,这和诗人、画家是一样的。这个过程,远非诗人、画家可以那样从容不迫,可以从事反复的艺术加工。摄影家的创作劳动,关键在那一瞬间,并不比画家、诗人付出的劳动轻松多少。应该说,摄影家的眼睛应该比画家、诗人敏锐得多,因为他要能立刻判断事物在运动中的典型形态。

如何才能达到这一步呢?那就必须苦练技术与艺术的基本功。人们常说:艺术家应该一半是诗人,一半是匠人。因为艺术家既要有诗人的妙悟,又要有匠人的手腕,只有匠人的手腕,而没有诗人的妙悟是创造不了艺术的。一般摄影者都会拍照片,但其作品总是单调乏味,失之于情。其原因就是没有诗人的妙悟,然而这妙悟异常难得,俗话说“冰冻三尺,非一日之寒”,一个人的成就无疑是他各方面才能的集中体现,做一个熟练的摄影师并不难,要成为一个摄影艺术家就不那么简单了。素质只有靠自己刻苦学习,多阅读些古今中外诗文、绘画、历史,学习社会科学和自然科学,把它们纳入到自己的思想仓库里,不断地充实自己,不停地进行艺术劳动,才能创作出优秀的摄影艺术作品。

在摄影艺术创作中,可以说技术是基础,技巧

是手段,创作是目的,风格是奋斗目标。

鲜明、独特的艺术风格的形成谈何容易,它和摄影家的思想感情,艺术青春,所选择的题材,运用的艺术语言,生活积累的深度和广度,乃至所习惯使用的器材、技法等,都有着密切的关系。另外它还受到社会历史条件、时代的审美需要和传统的继承等各方面条件的制约,以及同代摄影家之间的相互影响。

丁遵新先生把摄影艺术划分为“四个高度”,即技术的掌握、技巧的运用,摄影美的创造,独特风格的形成。他说:“没有技术无所谓技巧,离开了技巧谈不上摄影美的创造,没有长期的大量的创作实践,更谈不上个人独特风格的形成。”

在摄影艺术创作中,摄影家的技术、技巧和艺术素养,有时是不平衡的。往往只有起码技术、技巧的摄影家,有可能创造出艺术性很高的艺术作品;反之,有可能是具有高深摄影技术知识和技巧的摄影家的作品,缺乏艺术性。一般情况下,摄影家的技术、技巧应与其艺术修养成正比,因为艺术表现对于技术手段有一定程度的依赖性。每个摄影家都要相应掌握适合他自己艺术特色的技术、技巧,以实现他独特的艺术创造。

趣味中心

一幅好的作品，画面中总会有一个地方给人的印象最深刻，最令人感兴趣，这个地方叫“趣味中心”。拍摄时，利用构图、用光、色彩、影调等一切造型手段，使画面的趣味中心鲜明突出、给观赏者留下深刻印象。

在摄影创作时，每一幅作品都要有一个清醒的构思，明确这幅作品中应该着重表现什么，然后，通过构图、用光、影调、色彩等一切造型手段，突出画面中的主要被摄对象。这个主要被摄对象，是构成这幅画面的中心，我们把它叫做“被摄主体”；从观赏作品的角度来说，它是观赏者的“趣味中心”。

趣味中心是画面最吸引人的地方，也是画面最精彩的地方。它起着把画面其他部分贯穿起来，构成一个艺术整体的作用。趣味中心可以是人，可以

是物，可以是线、点，可以是色彩。

趣味中心属作者主观意识范畴，是作者个性的表现，与作品内容有密切联系，是作品主题思想的集中表现。

趣味中心的建立，主要是通过构图来获得，在不脱离主体、陪体、环境的情况下，通过各种构图的基本技巧使其成为最吸引人视线的注意中心。

在构图时，要时刻记住所要表现的被摄对象，在画面中尽量把它处理得醒目完美，成为画面中最突出的部分，其他部分则作为它的补充或呼应，处在次要的位置，而不至于使画面零乱或主次不分。

现实生活绚丽多彩，处处都有生动有趣的题材，但现实生活毕竟不等于具有艺术价值的画面，它需要通过精心设计，通过艺术的选择与加工，才能让杂乱纷呈的生活按自己的创作意图表现在画面上。这不仅要求在构图时使画面简洁、明快，形成一个明确的结构中心和突出的主体，还要使这个主体具有一定的思想深度，耐人寻味。

为什么有的优秀摄影作品令人终生难忘，那就

图1 群焊 曾明宣 摄

巨大的钢管横卧在画面上，钢管的右上边，三位电焊工正紧张地工作着，十分抢眼，成为画面的趣味中心。

图2 农家小院

画面中这个聚精会神地做课外作业、身着红色上衣的小男孩醒目突出，形成趣味中心。其他部分，如金黄色的玉米棒、在阴影下用餐的家人等则处于次要位置，起着补充呼应作用，使主体具有一定的思想深度，耐人寻味。

图3 小施主

这幅照片摄于西藏拉萨。喇嘛打坐的周围有众多前来进香的施主，他们虔诚地从每个喇嘛身边走过。画面中这个年仅六七岁的小施主对拍摄者产生好奇，扬起面颊，在逆光下十分显眼，成为最吸引人视线的注意中心，使观者产生无穷的回味与联想。

是因为它表现的内容引起了我们感情上的共鸣。而有的作品，由于没有生动明确的主体和表现力，看后有如过眼烟云，很快就淡忘了，更谈不上给人以启迪和教育。

趣味中心在画面中应该占多大的位置呢？这并没有什么规定。不能以占画面比例的大小来确定趣味中心的是与否，而应该根据它对画面所要表现的内容和所起的作用的大小来确定。

一幅优秀的摄影作品，人们通过对趣味中心的观察、思索，能够很容易地看出整个画面要表现什么，能够理解其内容并产生无穷的回味和联想，从而受到启发、教育和感染。

主次呼应

主体在画面中起主导作用，是控制全局的焦点；陪体是陪衬、渲染、突出主体，并同主体构成特定情节的对象。主体和陪体相互关联，相互依存，一呼一应。

在大自然中，在社会生活里，内容是十分丰富的，人们对这丰富的内容有兴趣的和感兴趣的。任何事物都有重点和非重点、主要和次要之分，有关键的部分和非关键的部分，有引人注目的地方和不引人注目的地方。这一切反映在摄影作品中就形成主体和次体。

主体是摄影画面构成的主要部分，在画面中起着核心、支配作用，是内容的重要载体。没有主体，就没有重点，就没有明确的表现对象。摄影的全部过程就是充分围绕主体，表现主体，从而揭示作品的思想内容。

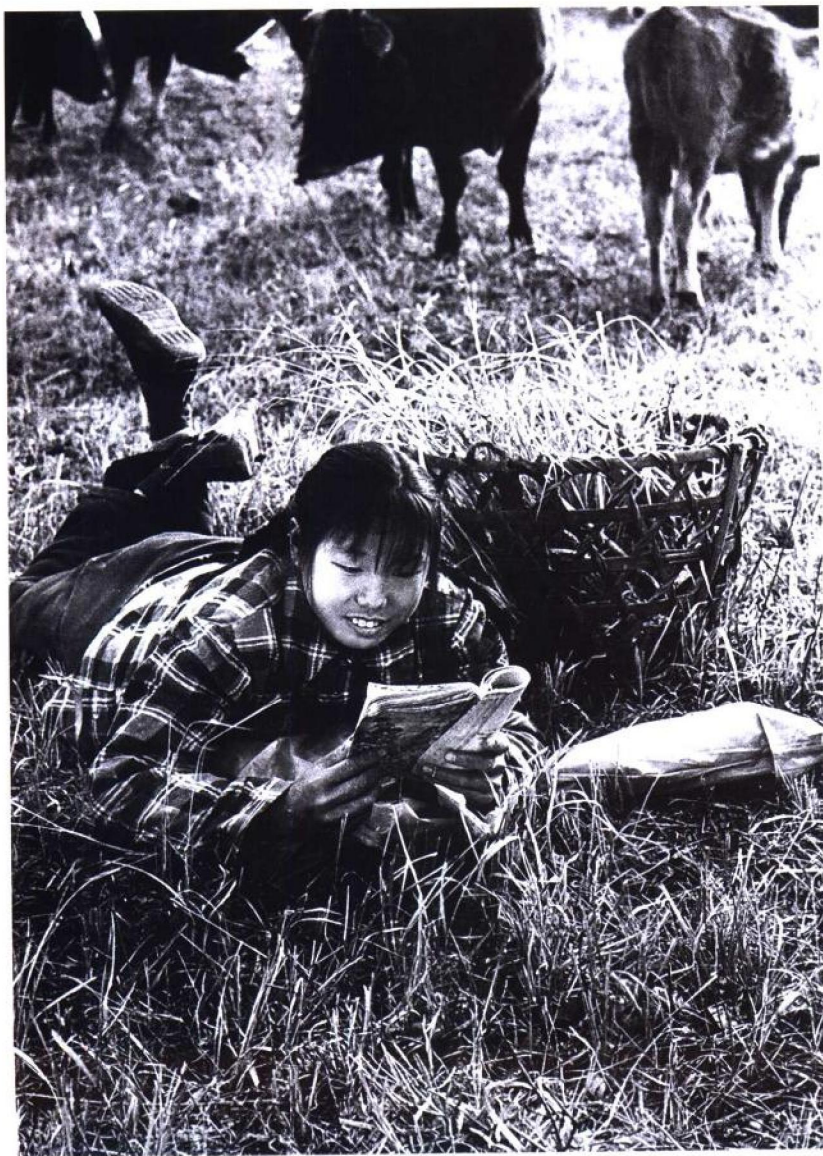

图4 牛娃

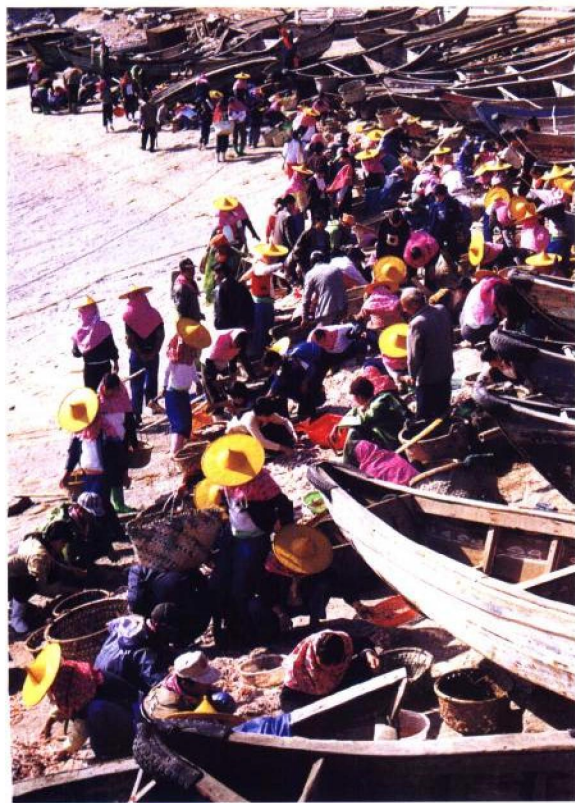
画面中伏在草地上认真看书的小女孩引人注目，构成画面的主体；草地、草篮、书包以及远处虚化的牛群作为陪体，围绕主体揭示了作品的思想内容。

图5 一路喜炮到夫家

这是一幅表现惠安女婚嫁的照片。婚嫁之日，新娘梳扮毕，手撑黑伞，脚踏拖鞋，在兄妹或女友相伴下来到夫家，一路喜炮连天，几乎形成“火力封锁”，后来在夫君掩护下，“突围”闯进夫家。

画面的重要位置突出地表现了新婚夫妇“突围”情景，满地喜炮彩纸、浓烈的烟雾、围观的人群等陪体起着帮助主体表达思想感情、均衡画面、渲染气氛的作用。

主体，通常在画面中占据很重要的位置，摄影者通常通过一切手法加以突出与强化。

次体也叫陪体，是主体的陪衬物，起着陪衬主体、烘托主体、帮助揭示思想内容的作用，与主体有着密切的关系，是画面密不可分的部分。在一定意义上，没有次体就没有主体。次体一是帮助主体表达思想感情，二是帮助画面构成，起着均衡画面、美化画面、渲染画面气氛的作用。

主体和次体是相互关联，相互依存，一呼一应。主体起着领导核心的作用，次体不能喧宾夺主。

但是，也有一些画面的构成，主次不分，繁杂堆砌，看上去给人一种混乱的感觉，然而细细品味欣赏，这些照片却表达了一种繁华、热闹的场所或反映某种社会现象。

图6 渔市 林乃焕 摄

这幅照片看上去杂乱纷呈，给人一种混乱的感觉，但细细品味，却发现整个画面表现了渔港的渔业市场购销两旺的繁荣景象。

排除主体以外的抢眼点

一幅画面只能有一个抢眼点，这个抢眼点是趣味中心，是主体。主体以外的抢眼点必须在拍摄或制作过程中千方百计地排除，因为它会吸引观赏者的视线，分散或削弱主体的突出。

在许多摄影作品中，如果有一幅作品能吸引人，称为“抢眼”。在一幅摄影画面里有最吸引观赏者注意的部位，则称为“抢眼点”。抢眼的作品大都是优秀作品，而有抢眼点的作品则有好有坏。

一幅画面只能有一个抢眼点，这个抢眼点应该是这幅画面所要表现的主体部分。

主体以外的抢眼点，是指前景和背景运用不当，如强烈的光斑、异常的反光、与主体无关的浓艳色调和杂物物等。

摄影艺术创作，也应该和文学创作一样，必须具有“割爱”精神。在快门未落，底片尚未曝光之前，作者对自己所选定的拍摄对象，必须深刻地观察，精心地选择，反复地推敲，细致地构思。凡是在条件允许的情况下，竭力去粗取精，将可有可无的东西剔出画面。只有这样，才能使主题思想表达得更为鲜明、突出，才能使形象表现得更加准确、生动，才能使画面干净、利落，一目了然，才能使底片最大限度地发挥作用。

在摄影创作时，应尽力紧缩画面范围，特别是中景和特写镜头，要走近一步，再走近一步，排除一切与主题无关的景物，绝不让主体以外的抢眼点存在于画面之中，直到觉得“再近一步”就会有损于题材的表现为止。

另外，还可以通过暗房加工处理等技艺，将一切与主题无关的抢眼点暗化、淡化、净化，千方百计地排除主体以外的抢眼点。

图7 星期天

作为前景的柴篮在画面中所占的比例较大，如不虚化和加深影调便会十分抢眼，会吸引观赏者的视线，削弱突出主体的效果。因此，在拍摄制作过程中，尽力排除主体以外的抢眼点，表现了天真活泼的农家儿女从小热爱劳动、积极向上的思想内容。

图8 髻上春

福建泉州沿海的蟬埔妇女，很讲究发髻上的装扮，每天不厌其烦地用鲜花编成花环，系于发髻，十分漂亮。长镜头、大光圈，虚化了背景，强调了美丽的发髻，排除了主体以外的抢眼点。

前景的利用

无论以风光、人物为主的大场面,还是有情节、有动作、有人物活动的小场面,其中大多数的画面具有前景。前景作为主体周围环境的一个组成部分,直接作用于人的眼帘,给人以画面感觉的第一印象。

在拍摄时,位于所要表现的被摄主体前面的物体称之为前景。前景可以是人,也可以是物。前景在画面中的位置无一定之规,应根据摄影构图的需要而设定。既可以将前景安排在画面的上方,也可以安排在画面的下方;既可以安排在画面的右侧,也可以安排在画面的左侧;还可以安排在画面四角的某一角或者某两三个角上;甚至可以安排在画面的四周,形成框式前景。

前景选择的好坏,以及前景本身的影调、形状、内容,对于主体的表现有着极大的影响。前景利用得好,能起到增强画面艺术感染力的效果;反之,不恰当地运用前景,会分散主体的吸引力,甚至造

图 10 又一个新天地

作为前景的不完整的自行车和书摊主人均为深色调,烘托着前来选购书刊的仁喇嘛,不仅表明了主体所处的环境,而且还有利于主题思想的表现。

图 9 烧土肥

沿江一带农村,麦收后采用麦秆还田烧土肥,准备抢插。排列有序、影调较深的土肥包作为前景,增强了画面的空间深度,烘托了主体。

成喧宾夺主的不良影响。所以,应该根据画面内容和表现意图的需要去选择前景,也不是所有的画面都需要前景。

一般来说,前景的影调宜深不宜淡,形状宜简不宜繁。因为前景本身位于观赏者的最前面,一旦过于浅淡或花哨,就会抢眼,影响画面趣味中心的突出。

前景利用得好,能起到“路标”的作用,可以引导观赏者的视线迅速进入画面的趣味中心。

总之,根据摄影构图的需要,很好地利用前景,不仅可以形象地说明主体所处的环境,增加画面的空间深度,而且还能渲染画面的气氛,起装饰和均衡画面的作用。同时,还可以烘托主体,有利于主题思想的表现,增强摄影画面的感染力。

图11 检测 苗晓田 摄

利用有虚有实的绿色方形框架作为前景,透视效果明显,增强了画面的感染力。

背景的处理

背景在画面中的作用不可忽视与低估,它在内容上表现为点明主体所处的客观环境、地理位置和时代气息;在表现形式上为利用色彩和空间来衬托主体展现环境,积极发挥线条结构的影响。

摄影画面中被摄主体背后的一切景物都可以称为背景。从画面景次来看,背景是画面中最后一部分。

背景处理得好,对摄影画面可以起到烘托主体,增强透视效果,表现主体所处的环境特点,以及帮助主体揭示和阐明主题思想的作用。

背景的处理要注意到利用色调对比、光线明暗、焦点运用等手段来突出主体,此其一;在处理

图 12 编织

利用整齐堆放的箩筐作为背景,为帮助主体揭示思想内容起到了积极作用。

图 13 踏浪 林乃焕 摄

以海浪作为背景,画面简洁,内容明了,突出和显示主体在画面中的优势,帮助对主题思想的理解。

背景时，注意主体景物的立体感和空间感，使主体处在明暗对比强烈的背景上，让主体“脱离”背景，不要产生“贴在”背景上的效果，此其二；三是背景力求简洁，让人一眼即可看出画面所要表达的内容，更加突出和显示主体在画面中的优势，帮助对主题思想的理解。

在摄影创作中，常常遇到这三种类型的背景：第一，积极作用的背景。这种背景能够使主体突出，并帮助主体去揭示摄影画面的主题思想内容，对于这类背景要利用摄影造型的一切手段将其合理地安排在画面上。第二，关系不大的背景。第三，破坏性的背景。这第二、第三种背景应想方设法将其排除在画面之外。其处理办法有：一是改变拍摄角度，将那些关系不大，特别是破坏性的背景排除在画面之外；二是利用明暗影调，突出主体，将那些可有可无的背景处理在深暗影调之中；三是使用大光圈或长焦镜头让背景虚化。

图 14 暖融融

冬日，阳光下，怀抱火炉的老太正打盹。背景为腌制的火腿，尽管有积极作用，但因为太亮会影响主体的突出，故采用了大光圈虚化，把焦点给了这位暖融融的老太，更好地表现了主题思想。

图 15 谈到得意时

采用低角度，避开了繁杂的背景，将这两位身着地方特色服饰的姑娘处理在洁白的画面之中，分外突出。

画面的透视规律

对透视规律的了解、掌握和运用,是画面展现空间的关键。摄影者就是借助于透视规律——线条透视和影调透视来完成现实景物再现于画面任务的。

画面的透视规律主要是靠线条和影调而形成。

线条透视又称形体透视。现实生活中,人们通过对身边景物日复一日的反复观察,便产生了一个规律,即只要看一眼那些常见物体的大小情况,便得知其相距的大致远近情况。物体距离人的远近不同,人感觉它的大小也就不同,距离近的感觉大,距离远的感觉小,越远越小,最后小得成为一个点,消失在地平线上。

根据这个规律,摄影者利用镜头的性能、光线的作用、角度的变化等对线条透视效果的影响,并设法加强它、突出它,使观众能在画面上强烈地感受空间。

影调透视又称空气透视。现实生活中,人的眼睛观察景物还有这样的规律,那就是由于景物距离人的远近不同,色调的深浅也就不同,近的物体色调深浓,远的物体色调浅淡,越远越淡,最远处与天空融成一片。对彩色物体来说,近处色调鲜明、饱和,远处的色调则不鲜明、不饱和,像蒙上一层淡淡的蓝色,越远越发蓝,最远处与天一色,几乎感受不到色彩。

另外,远近不同的景物明暗反差也不同,近处

的物体明暗反差明显,轮廓线条清晰;而远处的物体,明暗反差减少,越远反差越小,轮廓清晰度越弱。

摄影者利用镜头、胶片本身具有这种分辨、再现的能力,运用摄影手段,将这种空气透视效果明显地强调出来,用以表现空间。

图16 道路 谢富乐 摄

由于镜头的性能、光线的作用和角度的影响,线条透视感强烈,让人感觉到道路纵深感。

图17 猴子观海

近处的石猴、山峦和远处的云层通过镜头和胶片本身所具有的分辨、再现能力,显得近处色调鲜明、饱和,渐远渐淡、渐蓝,最远处与天空一色,几乎看不到色彩。

地平线在画面中的位置

在拍摄取景时,地平线位置的高低和地平线是否呈水平等,会直接影响构图的基本形式和画面的均衡、稳定。

在拍摄自然风光时,常常看到地面和天空的交界处或水面与天空的接壤处,会有一条平直的或基本平直线条,这就是地平线。

地平线在画面中所处的位置,会明显地影响构图的基本形式。

地平线在画面中的位置随着拍摄角度变化而不同。俯拍时,地平线位置较高,景物在画面上所占的面积较大,前后景物之间存在一定的空间距离,天空只占一小部分。平拍时,地平线位置往往在画

图 18 新西兰风光

为了突出天空云彩,地面只占五分之一。

图 19 捕蚌

为了突出捕蚌,水面约占六分之五。