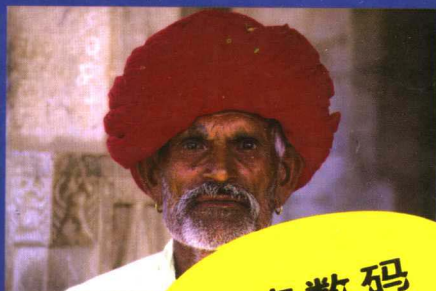
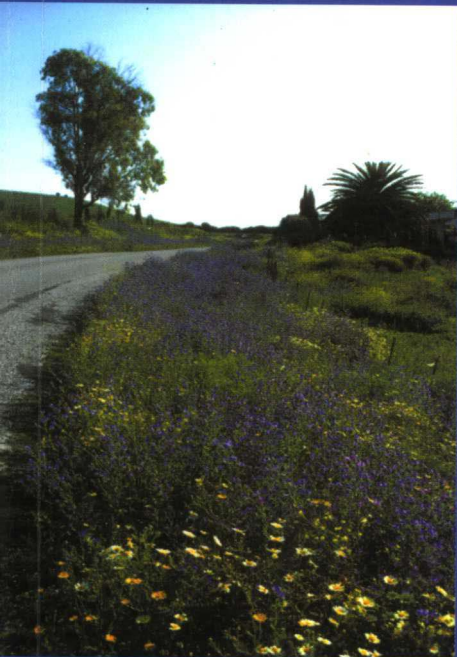

vf

作者 [德] 于尔根·劳腾贝格

译者 王静 金鑫

神奇数码

数码照相

构图技巧

江苏科学技术出版社

数码照相：

构图技巧

作者：[德] 于尔根·劳腾贝格

译者：王静 金鑫

作者: [德]于尔根·劳腾贝格

译者:王静 金鑫

数码相机： 构图技巧

江苏科学技术出版社

本书中包含的所有信息都是本着客观负责的态度整理并经过考证的,但尽管所有工作极其细致,书中仍难免出现不能尽善尽美之处,因此欢迎读者提出建设性意见和建议,在此我们深表感谢。作者和出版社不对任何个人、实物和财产的损失承担责任。

对商品名称的自由适用性不承担担保责任。

所有未署名照片都出自作者。

本书受到版权保护,所有版权如翻译本、重印本以及任何形式的全书和部分再版重印都属于本出版社权利所有。未经本社书面同意,禁止任何形式(如照片复制、制作微缩胶片、照片数字化等)的侵权,也不得用于教学目的,不得重版或者利用电子手段对本书进行处理、复制或者传播。

2004 年第一版

vfv 照片、电影和录像出版社,德国吉尔新(Gilching)

目录

前言	7
----------	---

A 基本知识

我们一直这样拍照	10
循规蹈矩,还是运用创造力?	13
有风格的照片	15
“拍摄的慧眼”	17
拍摄位置很重要	19

B 技巧综述

取景范围——最可靠的信息载体	22
不可分离的光与色	24
主题与环境的色彩布局	26
色彩,情感的成分	28

单色摄影	30
阳光总是“从天而降”	32
影子——信息的传递者	34
影子构图	36
摄影剪影	38
闪光灯	40
外接闪光灯	42
行家的照明	44
透视改变空间	46
让空间看得见	48
倾斜线条	50

鸟瞰	52
意义重大的模糊效果	54
尺寸比较	56
对比:《沙滩上的钢琴》做什么?	58

有魔力的“2”	60
图像因素——主题的伙伴	62
天生的节奏	64
这样还是那样:画面比较	66
这样还是那样?画面比较Ⅱ	68
这样还是那样?画面比较Ⅲ	71

C 主题:构图

光的反射	74
利用镜像摄影	76
营造氛围	79
框架中透出的风景	82
不是只有好天气才能拍照片	84
雾中漫步	88
美妙的雨景	90
海上的落日	93
黄昏时分	95
夜景摄影	97

D 主题:题材

人物摄影——一个广阔的空间	100
眼神交流的肖像照?	104
透过肖像照我们可以看到什么	106
拍下生活乐趣	108
动物摄影	110
动物趣味照片	113
度假回来的“珍宝”	115
建筑物题材	118
风景照	120
冬天里拍摄照片	122
室内摄影	125
静物摄影	128
桌面静物摄影	131
用鲜花传情达意	134

前言

网络在线杂志《数码相机》不仅向其读者介绍如何选购数码相机的知识,也愿意在读者购买相机后,对其拍摄实践提供一些帮助和指导。因此,自1999年起,我们推出了介绍摄影技巧的专栏,在14期《每周技巧》栏目中,首先介绍一些基本知识,之后介绍摄影实践中一些有用的拍摄技巧。拍摄好照片的前提不仅是掌握相机的使用,理解拍摄技巧的相互联系,还要注意起决定作用的构图技巧。例如:从哪个位置拍摄能更好体现拍摄主题?怎样的焦距能够提高照片的表现力?一天中什么时候最有利于拍摄?成功的肖像是怎样得来的?拍摄富有情趣的照片有没有一定的规律?每一位不想只是随机按几下快门的摄影者都会提出这样那样的问题。因此“构图”这个话题在《数码相机》拍摄技巧专栏中越来越成为重点。

我们有幸赢得于尔根·劳腾贝格这样的经验丰富的摄影记者和摄影教育者成为我们拍摄技巧栏目的作者。劳腾贝格最初是位业余摄影师,后来毕业于荷兰摄影专业学院,他在德国吕贝克当过城市青年辅导者,在荷兰的一家广告摄影公司工作过,此后他成为德国美能达公司的公共关系部的员工。1988年之后,他选择了自由职业,作为摄影记者和摄影教育者,他先后开办了300多期摄影研究班,并实际指导摄影旅行,参与了一些企业杂志和摄影杂志的编撰,并在自己经营的出版社出版了多部摄影主题

的教材。于尔根·劳腾贝格是德国摄影联合会的名誉会员和德国摄影协会的发起者之一。此外,他还参与国际国内的评审,并举办过多次展览。

体现于尔根·劳腾贝格摄影技巧的照片是他多年以来在世界各地拍摄的。虽说劳腾贝格如今在进行数码摄影,但他以前的大多数照片都是用胶片以模拟方式拍摄的。尽管《数码相机》只与数码摄影打交道,但对我们来说,更重要的是能够提高成像质量的构图技巧,而不是追究照片是数码形式还是模拟形式。《数码相机》编辑部借助市场上常见的照片扫描仪能将所有照片全都输入计算机。

《数码相机》发表的摄影技巧越多,就有越多的读者来信,询问这些摄影技巧能否下载,能否以出版物的形式获得。这就是眼下您手里拿着的《数码照相:构图技巧》,这是神奇数码丛书中的一本。我们衷心祝愿本书能给您带来阅读的樂趣,帮助您拍摄出成功的作品。

扬马库斯·鲁普雷希特(Jan-Markus Rupprecht)
《数码相机》编者

网络在线杂志《数码相机》网址:
<http://www.digitalkamera.de>

A

基本知识

我们一直这样拍照……

……也许这也正是您的照片不十分成功的原因？我们的前辈已经断定“所有一切都在变化”，而且一切都要服从产生的变化。因此，如果20年前的眼中的“美景”和“顶级照片”现如今被看作“老古董”，也没什么值得惊异的。

您看这第一张照片：城市的景色尽收眼底，曝光、清晰度、照片取景范围、光度、色彩都合适——已经不可能将这地球一角的美景表现得更明确了，但这张照片已经20年了，今天已再没有人对它着迷。因为我们的时代有着不同的节奏、不同的时间感，以及对世界、对环境不同的视角。

“只有新东西才能算数！”小心，别让这句不完全有道理的话一再传染我们。让我们换句话说：每个有创造性的摄影者都应该找到自己的路。“踏着别人脚印前进的人，从不会留下自己的足迹”，这句重要的格言会给您很大帮助。当然，并不是所有流行中被兜售的东西都会是一流的，有些陈腐气息恰恰蔓延在所谓的“艺术摄影师”处。事实上：生活中的一切都必须臣服于变化。

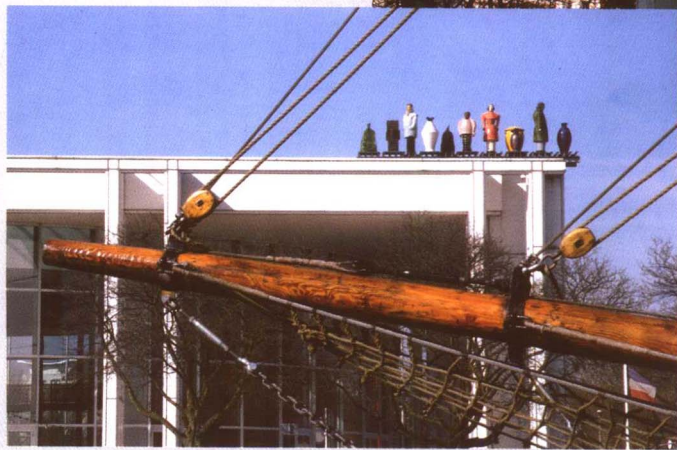
要想待在“舞台”上，就必须学会感受时代精神，发展出适合自己个性风格的构图思路。走自己的路、形成自有的风格需要勇气，因为人们不可能预先知道，别人怎么评价自己的作品。不过，无论如何，创新总比循规蹈矩更能带来成功。

我们这里展示的照片不一定符合您的审美观。不过您不必模仿他人，而是要找到自己的风格，在您的构图中展示您的世界。许多构图技巧能提高您作品的表现力，阅读本书有助于找到一系列这样的技巧。您对能突出照片表现力的构图技巧领会得越清楚，在面对具体拍摄主题时，就越能灵活运用这些技巧。

照片1 古典构图方式，20年前的明信片就能看到。

照片2和3 托马斯·许特(Thomas Schütte)的雕塑《陌生人》伫立在德国吕贝克音乐大厅的屋顶上。如果仅仅是“翻拍”，那实在太过可惜。拍摄环境中的横梁就直接贴近建筑，对摄影者来说确实很不利，因为并非每位摄影者都有长焦距。要想得到整幅的照片就必须从屋顶拍摄，这是许多摄影者早已经实践过的。看来必须另想办法。照片3中以帆船的绳具作为前景，“陌生人”看起来更高大了，尽管它们实际上只占照片画面的很小一部分，拍摄主题的框架还是将其推至关注的中心。照片2展示的是相反方向上的图景，拍摄时没有选择长焦拍摄，而是选择了广角，尽管照片看起来并不完整，但其个性却展现

得极为鲜明：现代的尖顶与城市的朴素形成鲜明对比。拥有照片处理软件的摄影者，可以将照片中尖顶的“倾斜线条”“矫正”，调成竖直。

照片4和5 我们已经习惯于拍摄“美丽的”主题了,因此,一看到这两张照片我们根本不会产生好感。没有生命、没有色彩、没有光泽——只有荒芜。不过,如果仔细解读它们,便能品味出一种忧郁。照片4展示了清冷、灰暗的天气和空洞的主题。照片5是该景象在一扇窗户上的投影。窗户

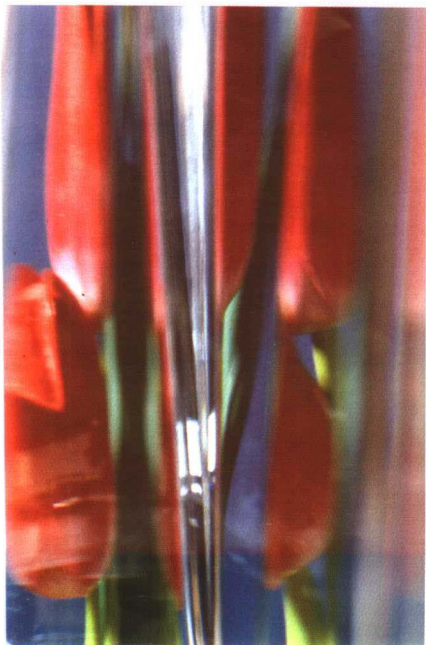

钉着木条,木条表面罩满雾气,暗黄色的纹理重叠在拍摄图景上,使其显得更为陌生。这一拍摄结果传递了一种情感观

察的方式,观察者要具有感同身受的感受力,因为世界不仅仅是美丽——作为摄影者,更必须要展示世界的真实,不是吗?

照片6 这张照片是主题“红色郁金香玩赏”中的一张。最初的创意在玻璃后面——一只花瓶后面——闪光的折射映出不同的影像,形象和色彩

的美学融合就是照片的主题。对于观察者来说,拍摄主题和工作方式已不再重要——静静地享受美的感觉才是第一要素!

小结

如果只是一再重复以往的拍摄风格,其作品一定会遭人遗弃。要想成为被承认的摄影者,就要找到自己的路,展示自己的主题世界。即使最熟悉不过的拍摄主题,加上独特的色彩感、形体感和构图风格,都有可能赢得新印象。

循规蹈矩,还是运用创造力?

摄影时可以根据无数好心肠“摄友”透露的规则来构图;或者按照我们自己头脑中对好照片的设想,启用我们的创造力。

“摄友”好心透露给我们的,肯定不再是“最后的箴言”。业余摄影圈里多年以来对“构图”这一话题有着固定的想法,它们其实已经算不上构图技巧了,有的只是僵化的规则:“肖像不可以拍摄成横开画幅”;“拍摄风景时,地平线不能穿过照片的中心”;“拍摄主题要与观察方向保持一致”;“每张照片都要按照黄金分割来构图”等等,等等。当然有些内容中也隐藏着要义,但却并非一成不变、永远适用。

这些教条是怎么形成的呢?好的演讲者肯定会就一个话题详细讲述各个方面,如果听众没有注意或没能跟上讲话者的思路,就只能在头脑中得到话题的片断或一部分。这样的听众在扩展这些片断并得出自己的印象后,再讲述给其他人听。其他人又讲给更多的人听,一传十、十传百,最后,演讲者丰富多彩的话题可能只剩下框架,只剩下教条。

与这些教条相比,创造力是每个独立思考的人都具有的能力。思考,然后将自己的想法转换成照片,这就是创造力。创造力也需要前提,即“构

图风格”。光、色彩、形体、清晰度、模糊效果、运动是其中最重要的几个概念,除此之外,还有数不清的变换和组合供我们所用。与僵化的教条不同,运用创造力总需要一定的灵活度,人们可以做出调整,使最终的画面适合自己的设想。不过,人们必须自己摸索,必须自己得出:哪些特定的形体和色彩,或者哪些组合形式,支持什么样的表现内容?什么情况下需要绝对的清晰度,什么情况下要借助模糊效果的作用?如果有益于再现照片的主题,可以使用黄金分割,但并不是非用不可。按下快门前,要想正确决策、快速判断,就得尝试摸索,以时间、兴趣、耐心、意愿为前提,还要切切实实地认真对待。随时可调用的一定数量的构图技巧非常重要,这里我们给年轻摄影者(以及画家、雕刻家、音乐人、舞者等)的最好建议是:只要摆脱教条束缚,只要保持创造力,坚持把想法付诸实践,就走上了正确的道路。

下面四张照片展现的都是“基本规则所不容许的情况”。

如果摄影者都循规蹈矩,世界上就不会出现很多精美的艺术品了。您

照片 1 日本的火车站：“形体和线条的杂乱无序使画面躁动不安。”但如果摄影者恰恰就想表现他感受到的这种浮躁呢？

照片 2 摩洛哥马拉喀什之门：“倾斜的线条扭曲了现实”。说得对，但不能这样呢？“倾斜线条”恰恰是能够突出建筑物高大雄伟、风格独特的构图手段呀！此外，每位画家都自然而然将其看到的景象以个人的视角再现出来：艺术性地增加其高度，以使其获得新的印象。为什么摄影者就不可以呢？

照片 3 人像：“头顶被切掉了”。在照片中将人物的头部拍摄完整并非难事，只是：照片取景范围越大，再现的单个元素就越小。这张照片中人物的特色不在于头发，而在于其线条分明、简洁硬朗的脸。照片的大部分画幅也正是集中于此。

照片 4 莱茵河下游：“浪费了太多空间，前景空荡荡的”。建议您把照片上“空荡荡”的前景部分遮住，然后观察其他部分。感觉有什么变化吗？现在照片是否失去了一部分三维效果、失去了广度和立体感呢？同时其整体氛围也受到影响，看起来不再具有特别的魅力，只是一张再普通不过的照片而已。

会看到：打眼看去并不重要的东西，仔细琢磨都有其特定意义。所谓的“规则”也都只是相对的。

小结

如果人们承认摄影也是一种有创造力的媒体——与绘画或音乐相比，那么人们也应该承认，构图手法不必臣服于任何教条。

有风格的照片

100%

所有照片的90%都是“现实的再现”——真可惜！再现并非不好，但除此之外还有一系列容易被忽视的可能性，如诗意的、戏剧性的、隐秘的、展现个性的，都可以作为拍摄的风格。

想想绘画、音乐和其他创造性艺术，丢勒与德加的区别不亚于巴赫与布里顿之间的差异。即便不说古典大师，只是比较一下现代艺术家的作品也会发现，每个人都有不同于他人的表现方式，都有自己的“个性风格”。摄影领域也不例外，就算并不马上对自己提出艺术家一般的要求。

第一张照片展现了一派北欧的田园风光：延伸的道路、农庄、铺路的小石子、草地、白云以及此刻的天气。这是一系列信息的再现；也是该主题的一张“证件照”。观察者马上就能领悟作者所要表达的内容：“啊，他度假的住所是这样的呀！”

第二张照片同样明确地将其主题展示在眼前：水面上一段腐烂的跳板和一个同样腐烂的船舷撞击垫——是人们视而不见的情景，并非什么能感动世界的场面。不

过，其实它展现了更多：画面内外的事物将其色彩投影在水面，随着水面的波光而晃动。由此照片便具有了新的角度：不仅局限在展现主题本身，而是摄影者在讲述自己的艺术的故事，这与第一张照片纯粹客观的传递信息形成鲜明对比。投影虚化了主题的形体，新的形体与新的色彩出人意外地彼此融合，再现绚丽的色彩，使这原本再平凡不过的角落竟然构成了美景。因此“风格”也可以称为“感受”。

画家的优势在于，他不必拘泥于任何现实的主题，可以完全基于自己的设想进行创作。摄影者不同，他的面前总有着相机要固定下来的主题，虽然他可以超越主题进行所谓的“抽象

照片1 中心透视视角突出了田园的宽广——也是田园绘画中很受喜爱的构图方式。

照片2 这类照片不仅仅局限于说明主题本身,更多的是在讲述一个艺术故事。

照片3 照片信息完全抽象化了,留给观察者无限的想象空间。

化”创作。第三张照片的拍摄主题原本是蓝色背景上的红红绿绿的物体,它们到底是什么,根本不重要。摄影者透过打磨过的水晶面进行拍摄,原本的形体改变了,出现了新形体、新色彩和新线条的组合:一幅抽象的图景,令人悦目,还是……?能否欣赏这一图景,不仅需要一定的意愿,还要看观察者是否具有脱离具体事物、享受形体和色彩彼此融合的能力。

上述三个例子只是从无数个性化构图的可能性中选取的,总之:我们的感观必须能够感受到图景的美丽所在。做到这一点并非易事,家庭、工作圈子和朋友圈子常常要求我们按照习以为常的趋势去行事,以便获得成功。这不但带来压力,同时也是所有创造力的天敌。由此看来,摄影也可以成为您提高生活质量的一种心理疗法。

为避免出现误解,需要提前说明

的是:再现主题的真实面貌,绝对不是只是摄影初学者的专项,也并不是质量低下的;同样,一幅抽象的图景也并不一定总能带来美好的感受。起决定作用的是:拍摄得是否够巧妙、够特色。这一主张也许会激励您在实践中尝试拍摄的技巧。去开创自己的道路,展示自己的风格吧!

小结

别把摄影看得太过神秘。将主题多多把玩,尝试拍摄技巧,如取景范围、拍摄位置。要学会用摄影的眼光去观察和感受主题,尤其那些您正在放弃的角落。尝试那些还未被人千百次拍摄的主题、拍摄位置或者取景范围,试着透过表面挖掘隐藏的表现力。不要拘泥于主题,认识形体、色彩和光线的相互作用,并将它们应用到摄影实践中去。