

新
视
觉
影
像

主编 王传东
编著 姚璐

静物摄影

JING WU SHE YING



山东美术出版社

新
视
觉
影
像

主编 王传东

编著 姚璐

静物摄影

JING WU SHE YING

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

静物摄影 / 姚璐编著, 一济南: 山东美术出版社,
2004.7

(新视觉影像 / 王传东主编)

ISBN 7-5330-1866-4

I . 静... II . 姚... III . 静物摄影—摄影艺术
IV . J412

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 052326 号

新视觉影像——静物摄影

策 划 徐 昱

责任编辑 徐 昱

整体设计 徐 昱 董 刚

出 版 山东美术出版社

地 址 济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电 话 (0531) 2098268

发 行 山东美术出版社发行部

地 址 济南市顺河商业街一号楼 (邮编: 250001)

电 话 (0531) 6193019 6193028

制版印刷 山东新华印刷厂

开 本 787 × 1092 毫米 小 16 开 6.5 印张

版 次 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1—5000

定 价 29.00 元

序言

自1839年8月19日摄影术发明之日起，便向世人宣告了一个新的影像时代的到来，一个新的艺术形式的产生。现代社会对于摄影的需求和依赖更是达到了用语言无法表述的地步。广告的渗透，电视和各种传播媒体使影像在生活中达到前所未有的普及。在我们日常接触的照片中有优秀的摄影创作，当然不可避免地也有大量视觉垃圾的混杂。我国的摄影业和摄影教育虽然在近几年有大地发展，但应看到同世界摄影先进的国家相比，我们在技术和观念意识上还存在较大的差距。现代摄影创作离不开理论的支持和大胆的创新，《新视觉影像》丛书便在这种大环境下应运而生。

我们生活在一个不断发展的时代，在这个时代里，旧的传统和观念不断消失，新的事物和观念在不断产生并成为我们生活的主角。摄影这门年轻的艺术形式也经历着与其它视觉艺术形式相融合地变迁，数字影像的出现和发展更大大加速了这种融合。电脑操作和图形设计几乎成了现代摄影者必须掌握的知识技能之一，这同时也引起了人们对于摄影更深层次的认识和思索。现代摄影是科学与美学、技术与艺术、商业与文化在现代文明背景下的高度融合。所以，摄影者必须具备深厚的文化艺术素养，并能时时把握时代的脉搏，才能创作出顺应甚至超越时代的摄影艺术作品。

《新视觉影像》丛书的初衷在于通过不同的视点和角度来捕捉现代摄影的点滴变化，所以在编写过程中不求大而全，但求深入与创新。我们不奢望能全面地介绍每一个摄影细节的技术和理论，但求能给摄影者勾画一个新的思维空间，给摄影者一些启示，给我们带来更多的创作灵感。本丛书不但从风光、静物、人像、

广告、新闻等各个角度系统地现代摄影作了分门别类的阐述，更在摄影的创意构思等方面进行了创造性的探讨，相信本丛书会给广大摄影爱好者展现一个新的视角、新的思维空间。

参与丛书编写的作者大多是在高校从事摄影研究、摄影教育的学者、教授，也有在摄影工作第一线的摄影家。他们本着严谨的科学态度及对摄影艺术的热爱，把长期研究和摄影实践的体会、对摄影艺术的理解倾注于编写的过程中，使本丛书具有较高的艺术性和教育性。丛书可供高等院校进行摄影专业的教学，也可作为摄影的选修和摄影创作的参考。丛书中精选了大量的图片、摄影佳作，并以此作为范图进行讲解，让读者形象直观地了解到摄影作品的创作过程和摄影在构思、构图、用光等方面的实际操作。摄影作品中有摄影大师的经典之作，有编写作者的亲身创作，还有在校学生的实习作品，相信会给读者以多方位、多层次的视觉享受和体味。

让我们共同迎接新影像时代的到来，愿《新视觉影像》系列丛书的出版能给广大摄影爱好者的学习和创作提供帮助。

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '王东' (Wang Dong), written in a cursive style.

目录

序 言

| | |
|--------------------|----|
| 总 论 | 1 |
| 第一章 静物摄影的器材概略 | 7 |
| 第一节 拍摄静物的器材 | 7 |
| 第二节 光源设备 | 11 |
| 第三节 胶片 | 14 |
| 第四节 测光表 | 15 |
| 第五节 其他的附件 | 16 |
| 第六节 建造自己的小影室 | 17 |
| 第二章 静物摄影的构图与形式 | 19 |
| 第三章 一张静物摄影作品是这样拍成的 | 29 |
| 第四章 静物摄影的几种类型 | 33 |
| 第一节 拍摄玻璃器皿和瓷器 | 33 |
| 第二节 拍摄高调和低调静物 | 38 |
| 第三节 拍摄手表、首饰、手机 | 41 |

| | |
|----------------|----|
| 第四节 拍摄食品 | 47 |
| 第五节 拍摄物体表面肌理 | 50 |
| 第六节 拍摄植物、花卉 | 51 |
| 第七节 近摄静物 | 54 |
| 第八节 其他类型介绍 | 56 |
| 第九节 拍摄中经常发生的问题 | 57 |
| 作品赏析 | 59 |
| 后 记 | 98 |

总论

一、摄影术的发明

1826年的一天，法国人尼塞福尔·尼埃普斯 (Joseph Nicéphore Niepce, 1765—1833) 在自己家的窗前，用巴黎光学机械制造商什瓦利制造的“照相机”，经过了长达八个小时的曝光，终于完成了这张具有划时代意义的作品 (图1)，这是摄影史上的第一张照片，也是专家制造的摄影机的第一次使用。在此之前，人们一直在苦苦地追求和寻找着如何用一种方法能够将自然界的事物准确地、逼真地再现出来，同时，能够永久地保留在画面上，当时欧洲的工业革命已经为摄影的发明提供了可能，暗箱的制造、化学工业的发展都为摄影术的发明提供了必要的条件。当时，这种技术还不叫摄影，尼埃普斯称它为“日光绘画”，随后，在与达盖尔

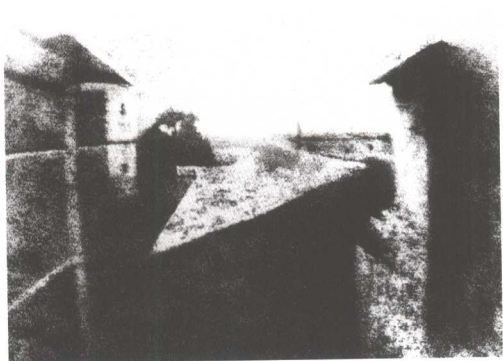


图1

共同研究下，进行了多方面的改进，而真正被称为“摄影术”是在1839年8月19日，由法国文学社会科学院向世界宣布的。

在随后的几十年里，在达盖尔、阿拉戈、塔尔博特等人的不断完善、努力推广下，摄影术成为一种尽人皆知的普通技术。其实当年在一般人心目中，相片真是一种不可思议的神秘东西，人们认为这种发明真是名副其实的巧夺天工，它能把身边的事物的原样表现出来。在遥远的希腊时代以及早期的像凡·爱克等画家，都有过这种构想，就是极其逼真地再现客观事物，同时，许多人想象着不用手绘也可以把所看到的景物直接显现并固定在那里。这种幻想如今成为了现实，而且不用经过绘画之手，就能在瞬间完成伟大之作，这是一个多么振奋人心的举动啊！它很快在艺术领域里掀起了狂风暴雨，并和绘画平分秋色。难怪当时有人偏激地认为：“从现在起绘画已经死了！”随后，摄影成为了人们日常生活中不可缺少的一分子，人们很快转移了兴趣，把爱好、精力全部投入到这个新兴的事物中去了。摄影的器材、材料和拍摄方法也日臻完善，越来越简单、普及、方便。

由于早期的摄影术的构想是从绘画演变而来，再加上艺术评论家对这个新艺术进行了大量的评论，以及人们崇尚艺术的情趣，

所以很自然地去模仿当时流行的绘画内容作为摄影的创作题材,因此,绘画并没有因摄影的到来而消失。

它的诞生是当时社会经济发展的结果,是和人们的需求密不可分的。摄影术的发明也不是一个简单的技术发明,它带动了社会的方方面面,它影响了整个现代社会的政治、经济、文化、生活等等方面。

二、摄影与绘画的关系

绘画是人类自有文明以来对自然界感受的内心表现,是真实世界的再创造,它通过艺术手段、风格、形式等内容来换取人们对感知世界的认同。而摄影较之绘画、雕塑反映真实世界有着更直接的接触,更具有感染力和说服力,但两者都是重要的视觉艺术。

我们今天已经很清楚,摄影与绘画是两个不同领域的表现艺术,现在我们也不会担心绘画或者摄影之间谁替代了谁,摄影发展到现在的近两百年的时间里经历了太多的变化、变革。这些都影响着我们的思想、艺术准则。各种艺术手段也在不断地调整着各自的位置。

所以,我们今天对待艺术的手法、手段已经变得宽容、平静、多样化,跨媒介、跨平台的艺术变成主流,摄影本身也是如此。

三、摄影的分类

我们现在谈及摄影,大致分为风光摄影、纪实摄影、体育摄影、人体摄影、人像摄影、时装摄影、产品摄影、观念摄影、静物摄影、艺术摄影、建筑摄影、婚纱摄影等等分类。就每一种类型都可以说出很多内



图2

容。而摄影术刚刚问世时,首先是对静物、风景、建筑的记录再现,因为受当时的材料和技术的制约,当时的摄影工艺需要长时间曝光才能完成,所以摄影家只能拍摄这些静态的东西。当然,这不是说拍摄这些题材很被动。这和当时的技术、人们的审美取向是分不开的。

静物摄影,作为摄影艺术里的一个门类,是在不太严格的划分下确立起来的。它同样是摄影者经过巧妙安排构思后拍摄的照片。摄影术的发明人之一路易·雅克·芒代·达盖尔(Louis Jacques Mande Daguerre 1787—1851)在1837年所拍的这张作品可以说是最早的静物摄影作品之一(图2)。因为静物摄影并不单指无生命的物体,因此不能单从字面上把它与其他的种类割裂开来。实际上这和绘画上的有关静物的概念很相近,因此,静物摄影始终没有摆脱绘画对它的影响。而早期的静物摄影只是在画意摄影流派下的一个组成部分,许多转行到摄影的画家很自然地把绘画中的静物题材转到摄影上了,但由于早期感光材料的技术制约(主要是照相干版的蓝色感光反映问题,以及不能把红色和绿色准确地表达成单色影

调)使得拍出的作品达不到很好的效果,在艺术上缺乏表现力。直到19世纪50年代,在技术上才基本被克服,静物摄影才又慢慢地作为一种独立的艺术流派重新受到重视。不



图3



图4

过这期间还是涌现了一大批优秀的静物摄影家,像早期的英国著名摄影师罗杰·芬顿(1819—1869)的作品(图3),现代的约瑟夫·苏迪克(Jcsef Sudek 1896—1976)的作品(图4),保罗·史川德(Paul Strand 1890—1976)的作品(图5),爱德华·韦斯顿(Edward Weston 1886—1958)的作品(图6)等,这些摄影师都给我们留下了许多传世之作。

随着上个世纪经济的飞速发展,广告摄影和产品摄影已经作为一个专门领域被确立,现在甚至可以作为商业摄影的代名词。但它们在许多处理手段上是和静物摄影相吻合的,当然,单指静物摄影时似乎艺术成分更多些,而广告摄影和产品摄影只

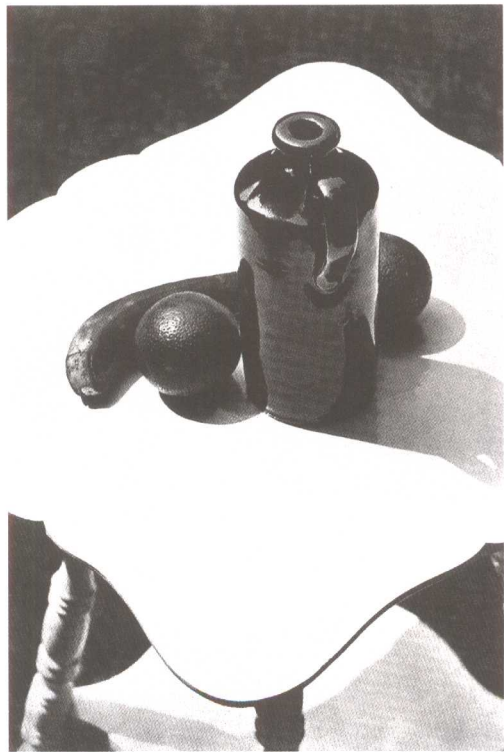


图5

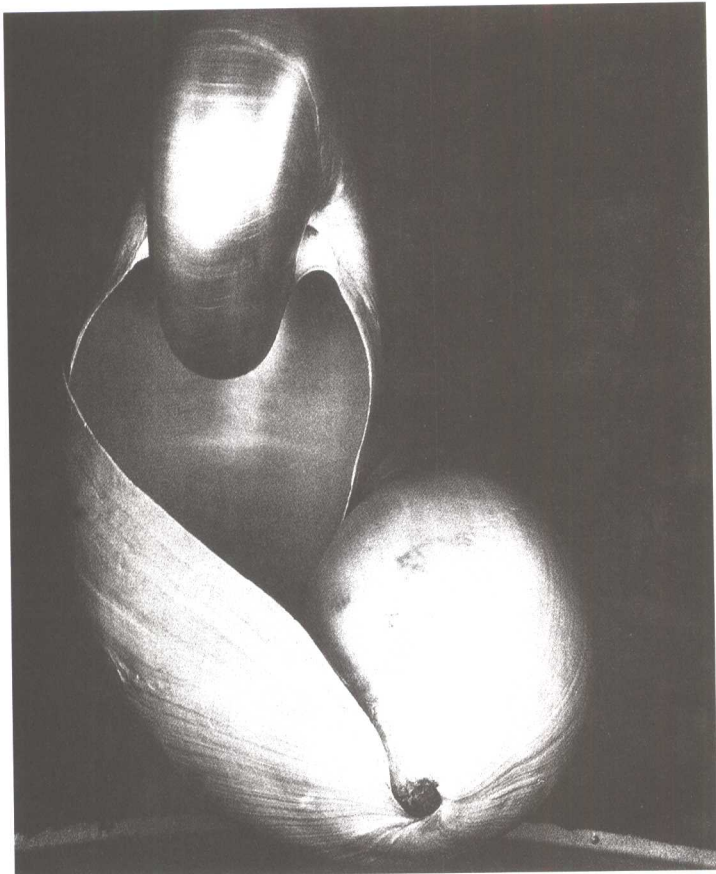


图6

是依托于摄影艺术的表现手法,更以传播商业信息和意念为最终目的。但摄影的特性是纪实,在对事物形态、质感和颜色的描述这些特征上,他们没有本质的区别,所以,我们今天看到一幅好的产品摄影,应该也具备了好的静物摄影作品的一切优点。

四、静物摄影在中国的发展

中国接触摄影术可以说与世界同步,在摄影术发明不久就随着西方列强的侵入而首先在东南沿海地区出现了。但当时多是以拍

摄人像为主,名曰“画小照”,且颇具规模。这些都是以商业为目的,是谋生的一种手段,真正的艺术摄影之路就异常缓慢了。随着辛亥革命和五四运动的发生,西方文化的渗透,才产生了对艺术情趣的向往,尤其是五四运动的到来,摄影以艺术形式表现也日益为人们所重视。在以后北京、上海、南京、广州等地成立的“光社”、“华社”等团体,所拍摄内容突破了照相馆的模式,多表现风光、花卉等题材,引起了人们的好评。但静物作品却少之又少,不能不说是一个遗憾。

今天,摄影对于中国人来说已是生活中的重要的组成部分,随着生活水平的提高,人们在享受生活的时候也在利用自己手中的照相机记录着身边的生活,同时已不满足于简单的记录,而要在艺术上有更大的提高。这也势必推动了各种摄影类型的进步,也有越来越多的摄影家、摄影爱好者投入到静物摄影这一门类的创作中去,从而产生了许多不错的作品(图7)。

我们知道,随着摄影技术和材料的发展,艺术摄影创作已经不是一个单纯的拿起来就拍而能完成的事了。因此,静物摄影在今天也不是单纯地摆摆东西拍下就完成了的概念了。它需要创作者极其精巧的构思、组合,根据创作的意图将画面实现出来,因此,往往在拍摄静物摄影时要经过这样几个阶段:

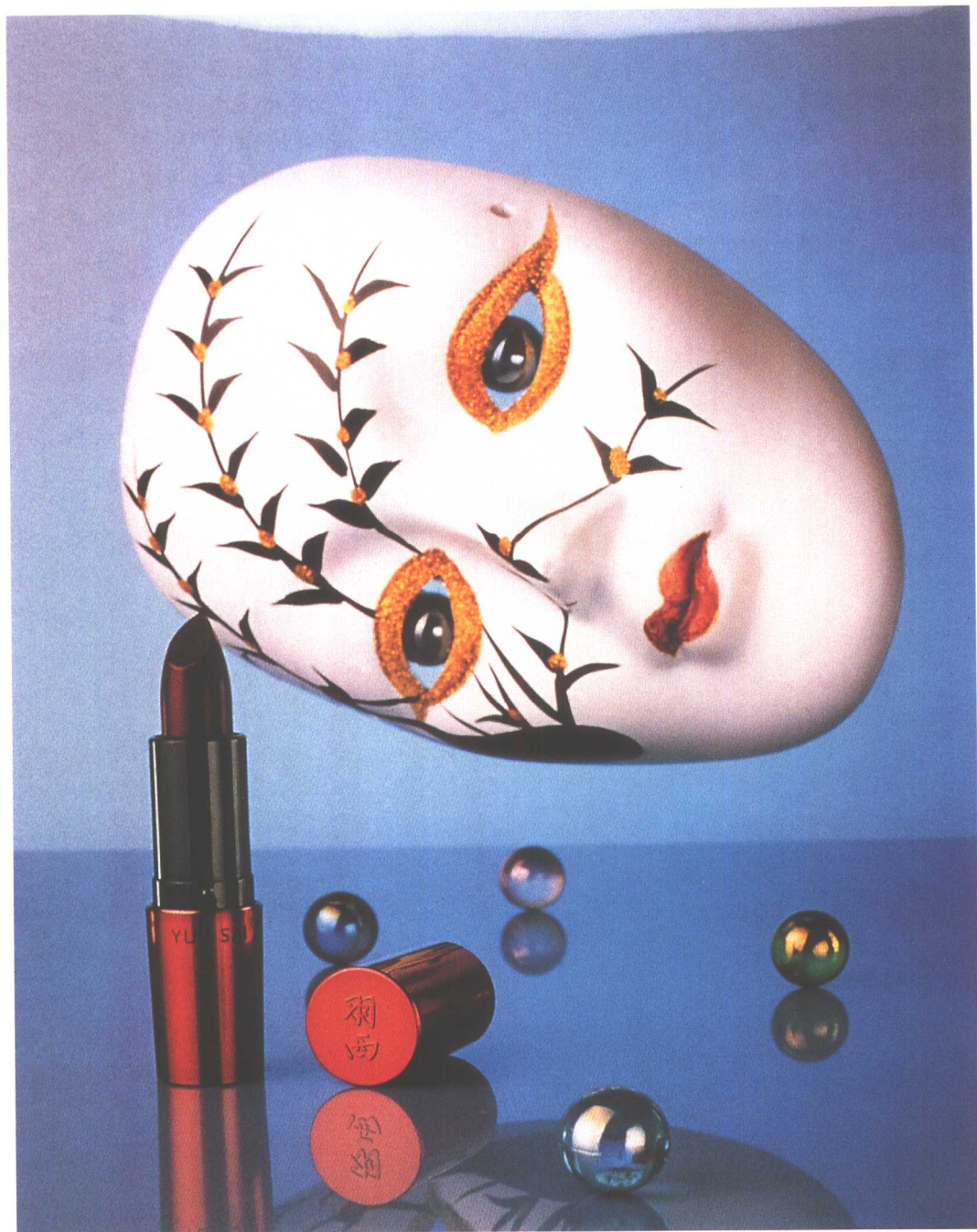


图 7

构思—组合—拍摄—后期加工。这又和绘画有着许多的相同和巧合，只是摄影在构图上可以采取更加灵活的方式。因为我们现在的欣赏也由单一的艺术语言转向多种媒介的艺术形式，跨越的领域越来越大。但不管是商业目的还是艺术目的，静物摄影的要求是创作出能达到理想表达效果的、深思熟虑的构图。因此，他同样是表达作者的情感和创作

意图的一种方式。

许多综合的手段使静物摄影更加丰富和多元化，因此，我们认为不管它是纯艺术的还是纯商业的，首先应该是一幅具有良好的视觉效果摄影作品（图8）。

图8



静物摄影的器材概略

第一节 拍摄静物的器材

“公欲善其事，必先利其器”，要想拍摄出精美的图片，具备一套甚至几套家当是必不可缺的。但“术业有专攻”，并不是家当越全就说明本人的摄影水平越高，我们现在只考虑就静物摄影这一用途而言的器材情况。由于有关相机的书籍很多，我们这里只是简单概括地介绍一下。

照相机：一般照相器材是按画幅大小来分类的，分别是大画幅相机，中画幅相机，小画幅相机。

大画幅相机一般是指胶片画幅在 10×12 cm 以上的机器，像瑞士生产的“仙娜”

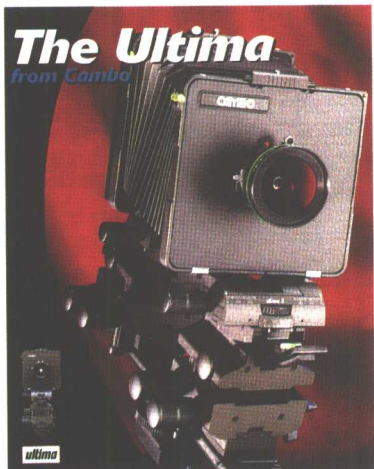


图9

牌，荷兰生产的“金宝”牌(图9)，德国生产的“林哈夫”牌等。这种相机是由前板、后板、轨道组成，前板安装镜头，后板安装胶片，通过两个板的上下、左右、前后的俯仰、摇摆、平移等一系列的调整，可以使被摄物的透视变形、景深大小和其他因素得到最大限度的控制，加上它的超大画幅，可以极大地表现被摄物体的细节(图10)，所以，是理

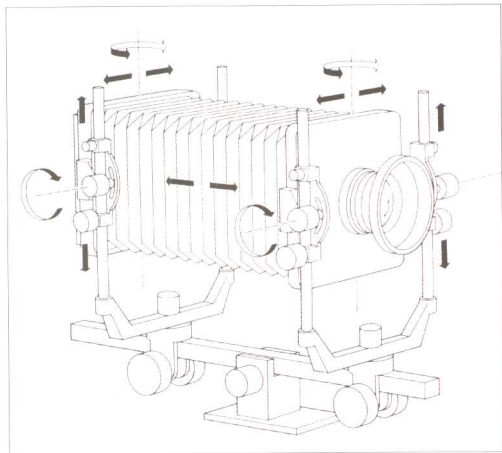


图10

想的拍摄静物的器材。但由于它的价格昂贵，所需附件众多，相关的东西也不得不随着升级，操作起来十分繁琐，难度非常大，非一般摄影爱好者所能接受，因此，对于初学静物摄影的人来说，先不予考虑(图11)。

中画幅相机就是我们常说的“120相机”，

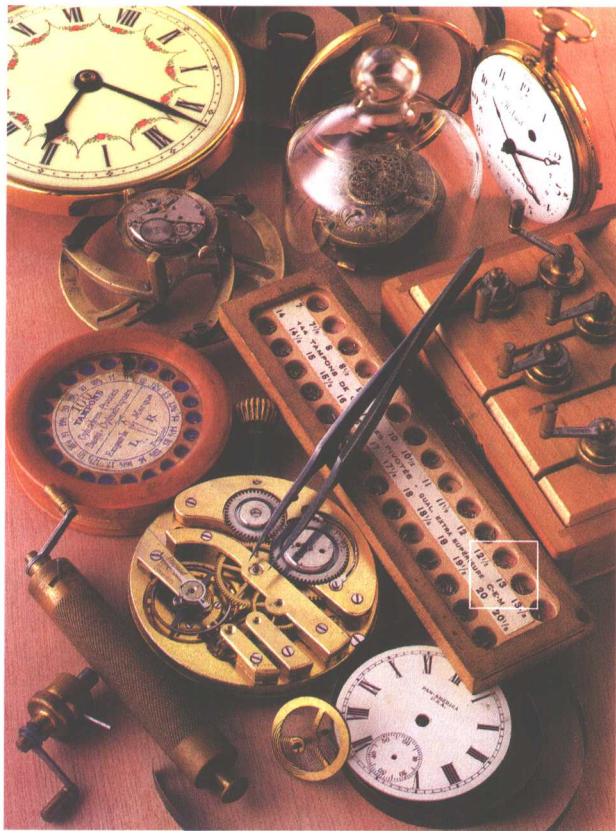


图 11

它是安装120规格的胶片,一次可以拍摄几幅或十几幅图像(视这种相机后背的大小来定)的相机。像瑞典生产的“哈苏”牌(图12),德国生产的“禄莱”牌,日本生产的“玛米亚”牌。它的特点是比大画幅相机轻便,用途广泛,图像质量好,清晰度高,拍摄的图片适于出版、印刷。但由于它的相机与镜头是两个独立的系统,多数是固定焦距镜头,要想满足一般的拍摄也需准备几个镜头,这样一来,价格同样昂贵,不适用于初学者。我建议,在熟练地掌握了摄影技巧后,可以在这个方面进行投资,是很有必要的。



图 12

现在我们说一下小型相机,也就是我们通常所说的35mm相机。有人说,小型相机拍不出好的作品,我倒不这么认为,这取决于你最后要放多大的照片,一般来说,放大到A4(297×210mm)这么大的图片,35mm相机是可以应付的。小相机操作简单,基本能适应各种题材,另外,价格上的优势可以让大多数摄影爱好者迅速地“武装”起来,能够马上看到自己的劳动成果,这是上面介绍的几种类型的相机所不可比的。现在的135型相机已经达到了制造的顶峰,市场上过不了多久就有不同品牌或不同型号的相机推出新的机型,五花八门,让购买者应接不暇。我想对于一个摄影爱好者来说,对于35mm相机的了解,已经很熟悉了,我们只对静物摄影中,照相器材的要求阐述一下。

35mm相机品牌众多,功能各异,当然,我们主要以单镜头反光相机为例,但最基本的功能都是速度和光圈,只要我们熟练地运用好这两个功能,就可以拍出好照片来(图



图 13

13)。至于相机上的其他的曝光模式，是自动变焦还是手动变焦对于静物摄影倒无关紧要，这些功能无非是让大家操作起来更方便而已，我不主张在购买相机时惟昂贵、功能全论。诚然，昂贵的相机坚固耐用，赫赫有名的品牌型号，有时已经超越了拍照本身，但这一切的前提都应和自己的实际情况结合起来，充分考虑自己的购买力，如果购买时自己已经“气喘吁吁”了，容易对摄影产生“恐惧”心理。另外，试想如此多的相机功能你究竟用过几个又用过几回？而大部分时间里，它们只呆在那里满足自己的虚荣。真是不值得啊！在这一点上，仁者见仁、智者见智，不好下定论的，只是希望大家从自己实际情况出发，省下钱来，倒是可以在镜头上下些工夫。

说到镜头，我认为在拍摄静物时，以中、长焦距的镜头为主，广角镜头由于拍摄面积大，近拍时会出现严重变形，所以不可取。我们现有的照相机一般都配置变焦镜头，如 28~80mm，35~135mm，80~200mm 等，

这种镜头可选择焦距范围广，适于多方面的拍摄使用，也是初学者的必备的设备(图 14)。但变焦镜头分两种，一种是恒定光圈镜头，一种是非恒定光圈镜头。非恒定光圈镜头在变焦过程中，光圈会随着焦距的变化而改变，这是它的内部结构造成的。也就是说，你刚才设定的工作光圈随着你焦距的拉近可能早已改变了，这就会为拍摄带来极大的不便，因为最后的结果不是你理想的曝光效果。有人说我只要随着它测定的曝光值的变化而改变就是了，但这有一个前提，即我们拍摄时的测光值可能来自相机以外，是通过测光表来测定的。这一点我们在后面加以解释。所以，我们不得不就选定的工作光圈加以调整才能达到我们所希望的曝光值。恒定光圈镜头就没有这方面的问题，它的光圈不会因焦距的变动而产生变化，但这种镜头由于制作工艺复杂，价格上昂贵了许多，往往是普通的具有同样焦距的镜头价格的几倍，我们购买时是要考虑好的。长焦距镜头



图 14



图 15

可以拍摄一些特写，但距离太近会影响景深。标准镜头表现适度，光圈选择范围广，表现静物距离适中，所以，一般多被用于静物摄影。

像标准镜头这类都属于定焦镜头，是与上述的变焦镜头相对而言的，定焦镜头还有个特点是成像清晰、光圈大，专业人士多使用此种类型。如果有条件，能买一支微距镜头或变焦镜头带有微距功能的最好，微距镜头可以让你不必使用延伸或近摄皮腔等附件，就能拍到与实物实际尺寸相等的影像。微距镜头的设计，能在近距离对焦时获得最佳效果。

现在，我们已经进入到数字时代，数码相机已越来越被摄影爱好者广泛应用，它的优点是能够快捷、方便、迅速地得到影像，对于不满意的图片可以迅速地删除，同时还免去了冲洗放大印像等繁琐的过程。数码相机大致分为三类：旁轴取景的轻巧型数码相机(图15)，专业型单镜头反光型数码照相机(图16)，数字机背数码相机(图17)。第一种最轻便，但无论从像素还是操



图 16



图 17