

摄影语言的 的 表达技巧

如何运用视觉语言
要素提升摄影画面
的吸引力与感染力

张敬恒 著

长城出版社

摄影语言的表达技巧

如何运用视觉语言要素提升摄影画面的吸引力与感染力

张敬恒 著

长城出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影语言的表达技巧:如何运用视觉语言要素
提升摄影画面的吸引力与感染力 / 张敬恒著.

-- 北京: 长城出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5483-0088-5

I. ①摄… II. ①张… III. ①摄影技术IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第065228号

责任编辑: 徐华

书名: 摄影语言的表达技巧
如何运用视觉语言要素提升
摄影画面的吸引力与感染力

著者: 张敬恒

出版: 长城出版社

地址: 北京甘家口三里河路40号

邮编: 100037

电话: (010) 66817982 66817587

邮箱: changcheng880017@sina.com

开本: 1/16 (787mm×980mm)

字数: 58千字

印张: 11

印刷: 深圳市连冠印刷有限公司

版次: 2014年5月第1版

印次: 2014年5月第1次印刷

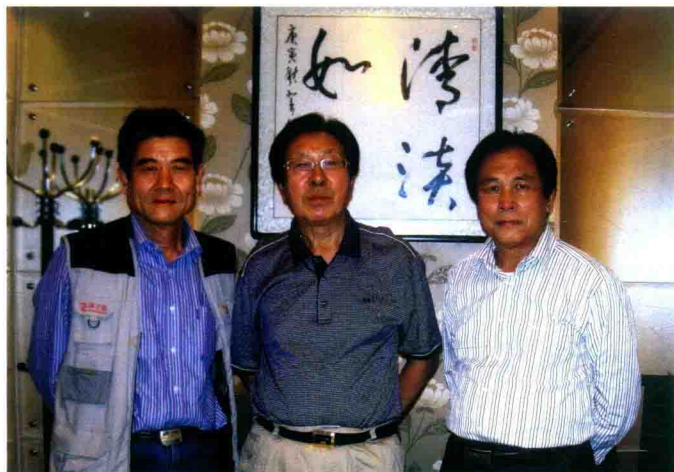
印数: 1-2000册

标准书号: ISBN 978-7-5483-0088-5/J · 1019

定价: 89元

内容简介

本书以作者长期摄影实践与感悟，从视觉艺术审美角度及人的视觉心理反映来诠释摄影语言的形态、特性与功能，以及摄影语言在摄影创作中的组织技术与表达技巧；书中还以图片实例解析摄影创作如何运用摄影语言构造画面，以及借鉴其他门类艺术语言的表达手法来提升摄影作品的吸引力与感染力。本书理论结合实际，深入浅出，为鉴赏摄影艺术作品启发思路，为提高摄影艺术创作传授技艺，同时为摄影教学提供参考。

作者与中国新闻摄影学会常务副主席胡颖(中)在新华社。

作者与中国摄影家协会原常务副主席朱宪民在《珠三角四十年变迁朱宪民个人摄影展》现场。

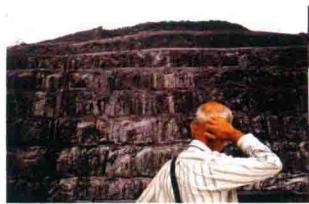
作者与中国数码摄影家协会主席李济山(中)在“金鹤奖全国数码摄影大赛”颁奖现场。

目录 Contents

导论/10

第1章 摄影语言的要素、特性及其取向/12

- 1.1 摄影语言的形成与发展/12
- 1.2 摄影语言的概念与体现/14
- 1.3 摄影语言的特性与局限/18
 - 1.3.1 摄影语言是择机发言/18
 - 1.3.2 摄影语言是即时发挥/18
 - 1.3.3 摄影语言靠相机摄取/20
 - 1.3.4 摄影语言依数码升华/20
- 1.4 摄影语言的表达与取向/22
 - 1.4.1 摄影语言的运用要有审美观念/22
 - 1.4.2 摄影语言的使用要有大众意识/22
 - 1.4.3 摄影语言的发挥要有超常新意/22
 - 1.4.4 摄影语言的组织要能以简透繁/22

第2章 摄影语言与其他门类艺术语言比较及其借鉴/24

- 2.1 摄影语言与绘画语言/24
- 2.2 摄影语言与文学语言/26
- 2.3 摄影语言与音乐语言/30
- 2.4 摄影语言与电脑语言/32
- 2.5 摄影语言的独特与发挥/34

第3章 摄影用“光”来叙述景象展现艺术/36

3.1 合理利用光源质量塑造景物的美感/38

- 3.1.1 直射光下景物简练明快/38
- 3.1.2 散射光下景物细腻温婉/40
- 3.1.3 反射光下景物丰姿多彩/42
- 3.1.4 室内现场光下景物亲和质朴/44
- 3.1.5 极端光线下景物奇幻美妙/46

3.2 巧妙利用光线角度展示形象的美态/48

- 3.2.1 顺光下形象平实坚毅/48
- 3.2.2 侧光下形象丰润饱满/50
- 3.2.3 逆光下形象含蓄委婉/52
- 3.2.4 区域光下形象鲜明唯美/54
- 3.2.5 顶光和脚光下形象神秘奇异/56
- 3.2.6 眩光下形象奇光异彩/58
- 3.2.7 美化画面的光斑/58

3.3 摄影画面光感的体现与寻求/60

- 3.3.1 任何光线下都可以呈现光感/60
- 3.3.2 寻求光感的最佳时机与角度/60

3.4 用光展现艺术效果的技术思考/62

- 3.4.1 光质可以通过技术操作控制/62
- 3.4.2 光比可以通过技术操作调整/64
- 3.4.3 光位可以通过拍摄角度变动/66
- 3.4.4 光型可以通过人为调动变换/68

第4章 摄影用“影”来描绘物象美化形象/70

- 4.1 展现三维丰润形象的阴影/72
- 4.2 烘托主体丰富画面的投影/74
- 4.3 妙趣横生增添美感的倒影/76
- 4.4 意味蕴藉含蓄诱人的剪影/78
- 4.5 牵动思绪引发联想的虚影/80
- 4.6 形态奇异撩拨视觉的影纹/82
- 4.7 影迹的精心捕捉与着力表现/84
- 4.8 影调的适度控制与技术思考/86
 - 4.8.1 影调的风格品味/86
 - 4.8.2 影调的控制技术/86

第5章 摄影用“色”来传情达意制造氛围/88

- 5.1 人眼感应色彩与心理反映/90
 - 5.1.1 色彩的视觉感应是摄影创作根据/90
 - 5.1.2 色彩的心理反映是摄影创作原则/92
 - 5.1.3 色彩的社会认知是摄影创作参考/92
- 5.2 相机成像色彩与有效利用/94
 - 5.2.1 成像色彩与视觉色彩的差异/94
 - 5.2.2 色彩随光源而变/96
 - 5.2.3 色彩随物质而变/98
 - 5.2.4 色彩随色温而变/100
- 5.3 运用色彩元素增强画面表现力/102
 - 5.3.1 运用色彩的表现力彰显色彩色调之唯美/102
 - 5.3.2 利用数码处理技术制造色彩色调之奇美/104

第6章 摄影用“线”来引导视线张扬唯美/106

- 6.1 利用线条的视觉感应明晰立意/108
- 6.2 利用线条的心理反映制造情绪/112
- 6.3 利用线条的形态形状彰显唯美/114
- 6.4 运用轮廓线突出主体形象美态/116
- 6.5 运用虚拟线营造幽曲唯美意境/118
 - 6.5.1 视觉联系线的布局/118
 - 6.5.2 视觉引导线的利用/120
 - 6.5.3 运动轨迹线的展现/122
- 6.6 运用线条力量制造视觉吸引力/124
- 6.7 发挥线条作用增强画面吸引力的技术思考/126

第7章 摄影用“点”来凝聚视线启发思绪/128

- 7.1 视觉中心点的作用/130
- 7.2 视觉中心点的生成/132
- 7.3 视觉中心点的位置/136
- 7.4 根据人的视觉审美规律突出看点/138

第8章 摄影用“面”来结构画面感染视觉/140

- 8.1 物体本身具有面性及利用/142
- 8.2 线性分割的面块与运用/146
- 8.3 色彩堆砌的面块与运用/150
- 8.4 视觉感应的面块与运用/154
- 8.5 利用面块作用制造视觉冲击力/158
- 8.6 发挥面块作用制造视觉冲击力的技术思考/160

第9章 摄影语言在不同体裁作品中的表达倾向/162

- 9.1 风光摄影作品中摄影语言的特点/162
- 9.2 人像摄影作品中摄影语言的特点/163
- 9.3 纪实摄影作品中摄影语言的特点/164
- 9.4 新闻摄影作品中摄影语言的特点/165
- 9.5 商业摄影作品中摄影语言的特点/166
- 9.6 创意摄影作品中摄影语言的特点/167

第10章 摄影语言在摄影艺术创作中的综合组织/168

- 10.1 观察与构思是选择拍摄对象的前提/168
- 10.2 表象与感知是按动快门成像的前提/170
- 10.3 形式与内容是艺术结构画面的前提/171
- 10.4 修辞与章法是语言表达时必须考量的/172
- 10.5 艺术与技术是摄影创作中不可缺一的/173

代序

我们中国的摄影艺术创作比起西方虽然起步较晚，但随着经济的快速发展和人们对物质文化需求的日益增多，摄影艺术创作已经不是少数摄影家的活动，现在已发展成为十分普及的文化活动，并且热度在不断升高。特别是数码技术渗入摄影领域之后，以及数码摄影相机的广泛使用，为摄影艺术创作提供了极其丰富的技术手段，并迅速地推动了摄影艺术创作活动的繁荣，各类影赛、影展遍地开花，各种摄影学校和摄影学习班如雨后春笋，人们需求摄影知识，希望获得更多的摄影创作技艺。张敬恒撰写的这本《摄影语言的表达技巧》，为广大摄影工作者和摄影爱好者提供了十分新鲜的摄影知识“营养”。

现今，摄影在中国已经成为生活不可或缺的一部分，家家备有照相机出行，人人怀揣手机随时拍照。不仅报刊杂志和商业广告宣传离不开摄影，网络、微博、微信也离不开摄影，婚庆、团聚、旅行更离不开摄影。在数码技术迅猛发展、图像化广泛应用，以及摄影在各领域、各个行业不断扩张的趋势下，在普及基础上的提高成为热切需求。这本书的出版正是时代所需、生活所要、摄影所用。

摄影图片给人的视觉感受是最直接的，最容易被理解，也是最易引发共鸣的，并且是最快又最容易生产的艺术品，但其中的学问又不少。摄影作品如何让更多的人欣赏中得到视觉享受，让摄影画面引起更多的观众共鸣与联想，给社会经济和文化生活带来动力，是我们摄影艺术创作的目的。本书从构成摄影作品的基本视觉元素——摄影语言的表达来探究摄影美学和摄影艺术创作理念，切入点独特而少见，论证深入浅出而实际，不仅为普及影像视觉审美知识，也为提高摄影技艺提供了不可多得的实用教材。

朱宪民

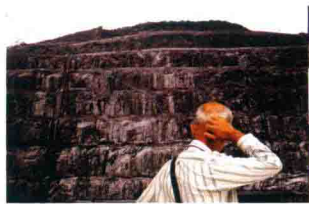
中国摄影家协会原常务副主席
中国艺术摄影研究所所长
《中国摄影家》杂志社总编辑

目录 Contents

导论/10

第1章 摄影语言的要素、特性及其取向/12

- 1.1 摄影语言的形成与发展/12
- 1.2 摄影语言的概念与体现/14
- 1.3 摄影语言的特性与局限/18
 - 1.3.1 摄影语言是择机发言/18
 - 1.3.2 摄影语言是即时发挥/18
 - 1.3.3 摄影语言靠相机摄取/20
 - 1.3.4 摄影语言依数码升华/20
- 1.4 摄影语言的表达与取向/22
 - 1.4.1 摄影语言的运用要有审美观念/22
 - 1.4.2 摄影语言的使用要有大众意识/22
 - 1.4.3 摄影语言的发挥要有超常新意/22
 - 1.4.4 摄影语言的组织要能以简透繁/22

第2章 摄影语言与其他门类艺术语言比较及其借鉴/24

- 2.1 摄影语言与绘画语言/24
- 2.2 摄影语言与文学语言/26
- 2.3 摄影语言与音乐语言/30
- 2.4 摄影语言与电脑语言/32
- 2.5 摄影语言的独特与发挥/34

第3章 摄影用“光”来叙述景象展现艺术/36

3.1 合理利用光源质量塑造景物的美感/38

- 3.1.1 直射光下景物简练明快/38
- 3.1.2 散射光下景物细腻温婉/40
- 3.1.3 反射光下景物丰姿多彩/42
- 3.1.4 室内现场光下景物亲和质朴/44
- 3.1.5 极端光线下景物奇幻美妙/46

3.2 巧妙利用光线角度展示形象的美态/48

- 3.2.1 顺光下形象平实坚毅/48
- 3.2.2 侧光下形象丰润饱满/50
- 3.2.3 逆光下形象含蓄委婉/52
- 3.2.4 区域光下形象鲜明唯美/54
- 3.2.5 顶光和脚光下形象神秘奇异/56
- 3.2.6 眩光下形象奇光异彩/58
- 3.2.7 美化画面的光斑/58

3.3 摄影画面光感的体现与寻求/60

- 3.3.1 任何光线下都可以呈现光感/60
- 3.3.2 寻求光感的最佳时机与角度/60

3.4 用光展现艺术效果的技术思考/62

- 3.4.1 光质可以通过技术操作控制/62
- 3.4.2 光比可以通过技术操作调整/64
- 3.4.3 光位可以通过拍摄角度变动/66
- 3.4.4 光型可以通过人为调动变换/68

第4章 摄影用“影”来描绘物象美化形象/70

- 4.1 展现三维丰润形象的阴影/72
- 4.2 烘托主体丰富画面的投影/74
- 4.3 妙趣横生增添美感的倒影/76
- 4.4 意味蕴藉含蓄诱人的剪影/78
- 4.5 牵动思绪引发联想的虚影/80
- 4.6 形态奇异撩拨视觉的影纹/82
- 4.7 影迹的精心捕捉与着力表现/84
- 4.8 影调的适度控制与技术思考/86
 - 4.8.1 影调的风格品味/86
 - 4.8.2 影调的控制技术/86

第5章 摄影用“色”来传情达意制造氛围/88

- 5.1 人眼感应色彩与心理反映/90
 - 5.1.1 色彩的视觉感应是摄影创作根据/90
 - 5.1.2 色彩的心理反映是摄影创作原则/92
 - 5.1.3 色彩的社会认知是摄影创作参考/92
- 5.2 相机成像色彩与有效利用/94
 - 5.2.1 成像色彩与视觉色彩的差异/94
 - 5.2.2 色彩随光源而变/96
 - 5.2.3 色彩随物质而变/98
 - 5.2.4 色彩随色温而变/100
- 5.3 运用色彩元素增强画面表现力/102
 - 5.3.1 运用色彩的表现力彰显色彩色调之唯美/102
 - 5.3.2 利用数码处理技术制造色彩色调之奇美/104

第6章 摄影用“线”来引导视线张扬唯美/106

- 6.1 利用线条的视觉感应明晰立意/108
- 6.2 利用线条的心理反映制造情绪/112
- 6.3 利用线条的形态形状彰显唯美/114
- 6.4 运用轮廓线突出主体形象美态/116
- 6.5 运用虚拟线营造幽曲唯美意境/118
 - 6.5.1 视觉联系线的布局/118
 - 6.5.2 视觉引导线的利用/120
 - 6.5.3 运动轨迹线的展现/122
- 6.6 运用线条力量制造视觉吸引力/124
- 6.7 发挥线条作用增强画面吸引力的技术思考/126

第7章 摄影用“点”来凝聚视线启发思绪/128

- 7.1 视觉中心点的作用/130
- 7.2 视觉中心点的生成/132
- 7.3 视觉中心点的位置/136
- 7.4 根据人的视觉审美规律突出看点/138

第8章 摄影用“面”来结构画面感染视觉/140

- 8.1 物体本身具有面性及利用/142
- 8.2 线性分割的面块与运用/146
- 8.3 色彩堆砌的面块与运用/150
- 8.4 视觉感应的面块与运用/154
- 8.5 利用面块作用制造视觉冲击力/158
- 8.6 发挥面块作用制造视觉冲击力的技术思考/160

第9章 摄影语言在不同体裁作品中的表达倾向/162

- 9.1 风光摄影作品中摄影语言的特点/162
- 9.2 人像摄影作品中摄影语言的特点/163
- 9.3 纪实摄影作品中摄影语言的特点/164
- 9.4 新闻摄影作品中摄影语言的特点/165
- 9.5 商业摄影作品中摄影语言的特点/166
- 9.6 创意摄影作品中摄影语言的特点/167

第10章 摄影语言在摄影艺术创作中的综合组织/168

- 10.1 观察与构思是选择拍摄对象的前提/168
- 10.2 表象与感知是按动快门成像的前提/170
- 10.3 形式与内容是艺术结构画面的前提/171
- 10.4 修辞与章法是语言表达时必须考量的/172
- 10.5 艺术与技术是摄影创作中不可缺一的/173

