

影像设计

YINGXIANGSHEJI

—摄影构图技巧

SHEYING

GOUTU
JIQIAO

(美)比尔·史密斯 著

薛林 杨丽杰 译

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

引进版

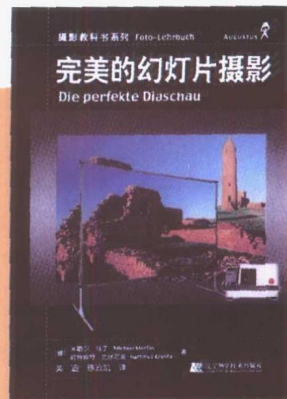
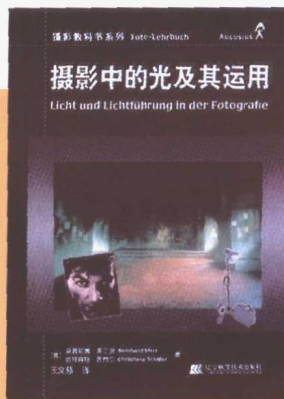
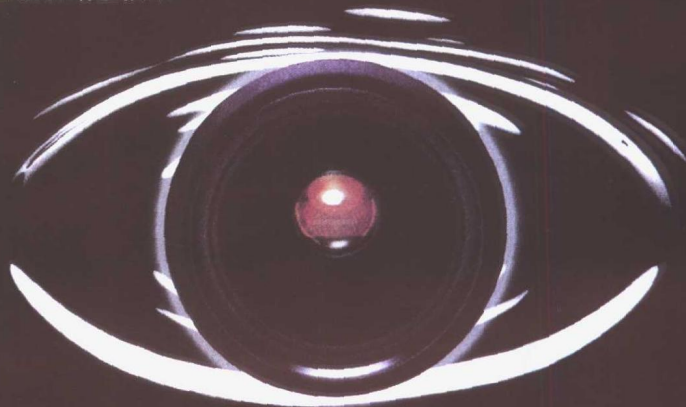
AUGUSTUS

摄影教科书系列

Foto-Lehrbuch

- 人物与肖像——人物的黑白照片
- 旅游摄影——一位专业旅游摄影师的实践经验
- 数码摄影基础教程
- 风光摄影——通往专业摄影之路
- 摄影特写基础教程——远摄镜头和微距镜头
- 新编摄影基础教程
- 摄影中的光及其运用
- 完美的幻灯片摄影
- 自然摄影——动物、植物和风景
- 黑白摄影暗室技术

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

地址: 沈阳市和平区十一纬路25号

邮编: 110003 传真: 024-23284365

市场部: 024-23284357 邮购部: 024-23284502

<http://www.lnkj.com.cn>

业务部: 024-23284375

影像设计

修订版

——摄影构图技巧

(美) 比尔·史密斯 著

薛林 杨丽杰 译

辽宁科学技术出版社

沈 阳

Originally published in the United States Of America in 2001 by Amphoto, an imprint of Watston-Guptill Publications, a division of VNU Business Media, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, United States of America.
www.watsonguptill.com

本书中文版由 Amphoto, an imprint of Watston-Guptill Publications. 授权
著作权合同登记号为 06-2001 年第 151 号

©2003 中文版权归辽宁科学技术出版社所有

版权所有 · 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

影像设计: 摄影构图技巧 / (美) 史密斯 (Smith, B.) 著;
薛林, 杨丽杰译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2003.8
ISBN 7-5381-3954-0

I. 影... II. ①史... ②薛... ③杨... III. 摄影技
术 IV. TB8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 007118 号

出 版 者: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 辽宁时报新华印刷有限公司

发 行 者: 各地新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

字 数: 290 千字

印 张: 9

印 数: 1~4,000

出版时间: 2003 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 夏 袁跃东

封面设计: 冯宁哲

版式设计: 原 舒

责任校对: 李 雪

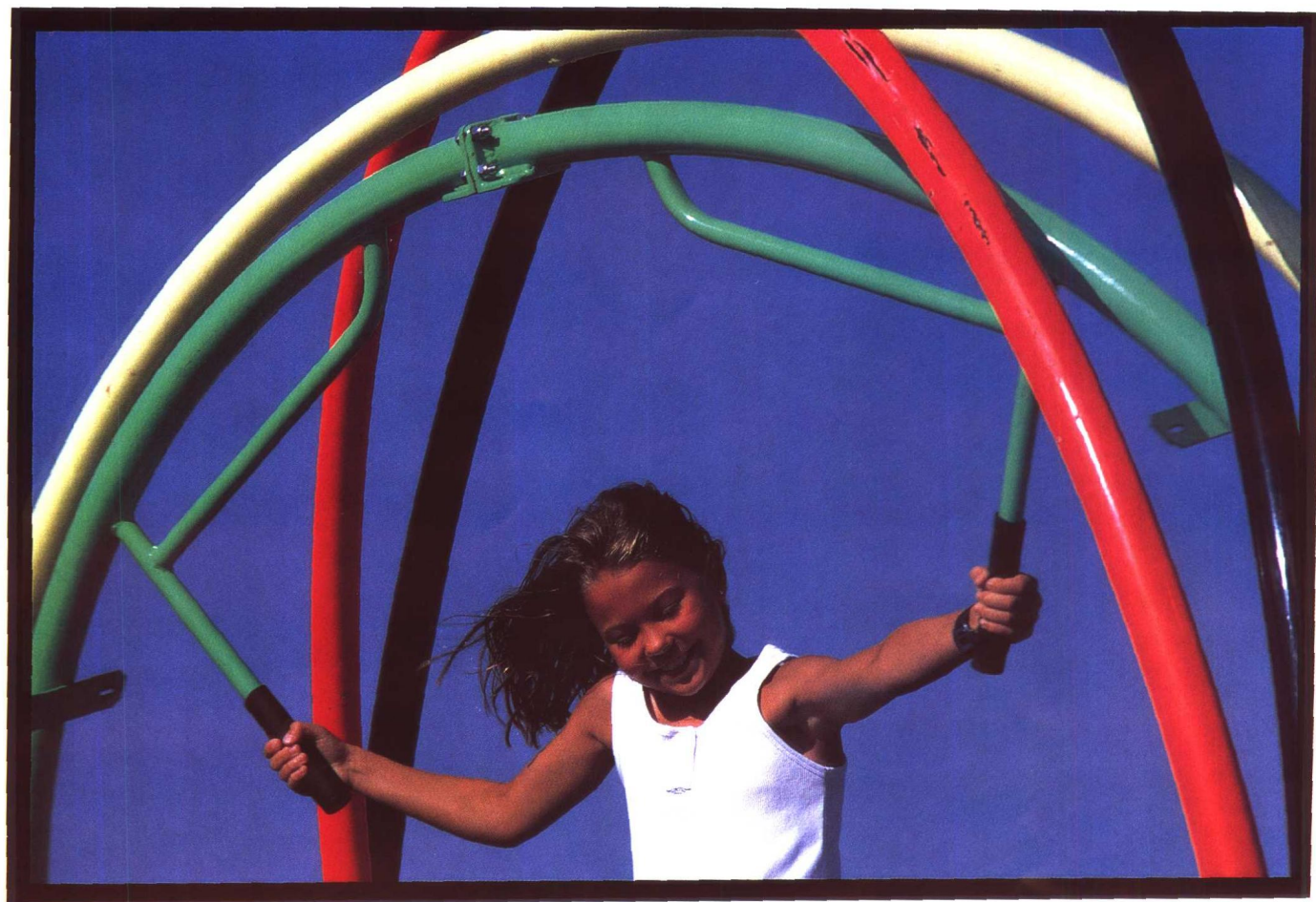
定 价: 56.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购咨询电话: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnki.com.cn>

谨将本书献给我的妻子，因为你始终信任我并且是我的挚友。
我为我们一起度过的美好时光而感谢你，我很高兴能给你带来快乐。

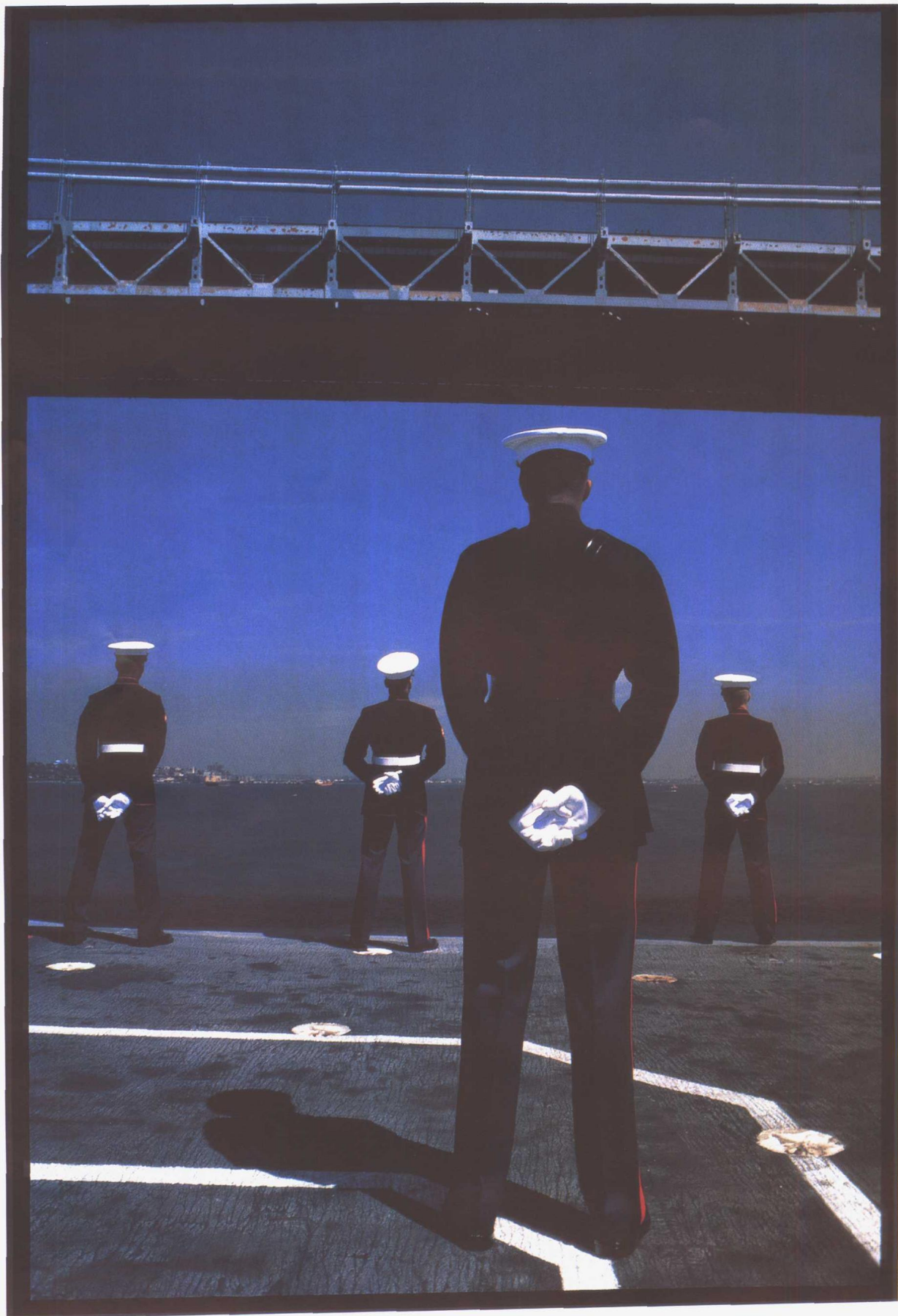
目 录

前言	8
心与眼	10
选择焦点	12
镜头选择	14
滤光镜	16
主体 / 非主体	18
主体 / 非主体快速转换	20
邻近效应	22
相似形状	24
相似性与邻近效应	26
明暗关系	28
相似规格	30
相似质感	31
画中画	33
相似色彩	34
对称性	35
连续性	36
完整性	38
小结	40
先看后见	42
单一被摄体	44
猫眼视点	47
移近拍摄	50
像机关枪那样拍照	52
等待瞬间	55
等待光线	58
瞬间反应	60
活泼生动	62
运动	64
抽象性	66

影像设计

修订版

——摄影构图技巧

胶片与光线	68
黑白胶片	70
彩色胶片	73
小结	82
你的作品风格朝何方发展?	86
我的早期作品选	89
教师的影响	90
学校	91
黑白纪实影像	92
彩色影像	93
企业影像	95
静物	97
报刊影像	99
旅行摄影	101
当下作品	103
应用设计	104
旅行摄影	106
人像	110
体育运动	113
事件	117
外景	120
内景	123
等待合适的光线	130
实景产品广告	132
航空照片	135
裁切	138
电脑修片	140

前言

在美国，几乎每个家庭都拥有一部照相机，但是，优秀摄影者却很少。虽说拍照过程简单得连孩子都会，但它还需要看清被摄体的特殊眼光，在 $1/500$ 秒的时间内将其捕捉下来。虽然记录在胶片上的可以调整，但调整受方法（彩色或黑白）的限制，因而影像无法被彻底改变。能够以全面的眼光观察被摄体是区分摄影师和普通相机使用者的关键所在。

照相机被用于捕捉瞬间和情感，用于为后人提供记录以及用于满足自我。然而，相机的应用还得体现一定的客观性。摄影者可能被情绪左右，因而出现马虎大意。比如，你可能无意地使风景画面出现了废弃物、小汽车和电话线，大大削弱它的秀美。照相机几乎相当于应用它的眼睛。

把照相机置于你和被摄体之间，你的经历会彻底改变。摄影者变为观察者，不再是参与者。当他们既要做观察者又要做参与者时，影像就会遭殃。摄影者的责任是去观察、感觉和捕捉美与情感，同时公正、全面地去观察。

为了创作设计新颖的影像，摄影者需知道用大脑进行观察和组织信息的方式。你用心去看，你的眼睛只是像照相机镜头一样的器官。对大脑工作方式的基本了解能使摄影者设计出传递理想信息的影像。在《心与眼》一章中，对清晰的视觉传达所涉及的基本概念进行了阐释。然后，介绍可扩展以相机观察世界之方式的不同技巧。《先看后见》介绍技巧与练习，提供可行的视觉解决方法。练习涉及提高视觉技巧和视觉意识的方法。

《胶片与光线》一章介绍黑白和彩色胶片以及它们在各种照明条件下如何反应和再现最终影像。既然所有摄影者，包括业余和专业的在内，都在不同光照条件下拍照，观察

和理解胶片反应方式和如何用之创作鲜明的视觉影像是必要的。

摄影是一种具有演化性、方向性及自有界线的手段。在《你的作品风格朝何方发展？》一章中，所涉及的焦点是摄影者免不了就自己的作品要解决的问题。数年内，你的照片会随着你的变化而变化。重要的是看到这些变化和了解自己曾经朝何方发展与现在正朝何方努力。

摄影者需要良好的设计感并可以将其应用于任何被摄体。在《应用设计》一章中，难题处理与视觉解决方法有助于拍出诸如体育赛事、自然、旅行及广告等题材的最佳镜头。同时还从修片与设计角度介绍计算机的实际应用。

既然照片被用于视觉传达，它必须具备鲜明性和清晰度。为帮助观者理解画面意图，摄影者同时运用设计感引导视觉在画面范围内的运动。这种运动必须连续流畅，因为看照片时，人需要轻松地看而不想让其目光被推来拉去的。

设计理想的影像是那种有选择地包括或删除信息的影像。所包括的信息一定要以保持观者兴趣的方式进行组织排列。创作清晰整洁的影像是摄影者的责任。设计合理的照片使运动得以维系。

你而非他人能给照片增添的一个重要因素是，你的独有眼光。它影响你拍摄的每个镜头。真的有你要拍而又从来都未被人拍过的东西吗？没用，只有你观察它的方式使其显得不同。此说法同样适用于本书内容：这本书没有涵盖新的信息。书中信息已是无数课堂教授过的，也是很多书籍论述过的。但是，本书确实在呈现设计概念和视觉难题解决方法的方式上有着独特之处。在摄影中，或者在其

把照相机置于你和被摄体之间，你得经历会彻底改变。摄影者变为观察者。不再是参与者。

35mm 照相机、100mm 微距镜头，柯达克罗姆 PKR64 胶片

他创作领域中，惟有呈现方式发生变化，基本形式不会改变。

尽管在我们的世界上需要定义、范畴、判断，可它们使摄影者的工作复杂化。判断作品是成功还是失败属于他人的事和责任。它是一种相对于他人作品的时间与时间选择功能。当一切都被定义时，人们会感到比较舒服。什么是艺术或商业艺术的定义，什么是风景或抽象的定义是他人的需要，不是摄影者的需要。摄影者应该只因为范畴是现实存在而接受它们，不应该让它们决定创作何种影像。像定义一样，赞誉是很需要的，但它应该因其现实存在而被人接受，仅此而已。这是个很难让任何人都接受的任务，但是，对富于创造力的人来说，它却是成长和探索之必须。

在这本书中，不是所有照片都具备同等的鲜明性或趣味性。但每幅照片都起着特定作用：说明概念、提供难题的解决方法以及推荐在特定范围内进行创作的方式。你是

否喜欢某个影像并不重要，重要的是你要理解它所解释的要点。在所有影像中，一个不变的特征是它们都表现出强烈的设计感。

本书为你创作接近于自己意图的照片提供了潜能。遗憾的是它不能使你成为大师。只有不断地努力和对摄影的酷爱，你才有这个可能。摄影大师只有是那种在行业内始终都比他人优秀的人。酷爱摄影加之要看到是否还能创作出其他什么影像的永久好奇心是摄影大师的一个品质。这并不是说你不会达到这种水平。只是说它必须发自内心。没有什么书籍或课程可为你代劳。但是，本书的价值在于它提供了创作较强设计感影像的方法。那才是由你支配的重要知识。

第一章

选择焦点

镜头选择

滤光镜

主体 / 非主体

主体 / 非主体快速转换

邻近效应

相似形状

相似性与邻近效应

明暗关系

相似规格

相似质感

画中画

相似色彩

对称性

连续性

完整性

小结

心与眼

35mm 照相机、100mm 镜头，柯达克罗姆 PKR64

用于清晰视觉传达的不同理念
(concepts for clear visual communication)

整体性不同于部分的总和。
(The whole is different from the
sum of the parts.)

电 视、电影和摄影都是视觉传达的形式。其中惟有摄影只借助单一静止的影像而不利用声音与动作向观者传达信息。一幅照片的首要因素是吸引观者注意的鲜明性。然后其局部和细微处必须保持观者的兴趣或好奇心。日本的一条谚语可适用于表述理想影像的作用：

你看到池塘水面的朴素美。当你靠近些观察时，会看到水下世界中还有数不尽的世界。

记住照片是将真实有形的三维景物压缩而成的二维平面。照片没有实际的纵深感，并且细部由于景物被压缩到胶片上而被略掉。因此，景物的信息被有选择地组织排列并受镜头选择、视点和画面裁切的影响。照片是对现实有选择的描绘，它固定景物和瞬间。它是一种假相，是对所选现实的视觉传达。

从理想角度出发，照片不需要解释。如果照片缺乏活力，语言也无济于世。照片的传达方式必须简洁、合理，不依赖语言解释、描述或辩护传达的信息和目的。理想的照片依赖于对景物中所有成分进行组织排列以产生清晰的传达。你的眼光与设计影响着影像被人理解的方式。

尽管可能显而易见，但影像的画幅意识的确极为重要。既然画幅边缘界定与限制影像的边界，摄影者必须意识到界内的所有成分、它们的位置以及它们的整体效果。因此，按动快门之前关注画幅边缘是应该养成并不断使之完善的一种良好习惯。色调较亮的成分可将目光拉出画面而不使视觉运动得以继续。对画幅边缘的注意时间可能由于需要对景物作出迅速反应而缩短，但摄影者必须始终意识到画幅的存在。不管你有多少时间，关注边缘同检查曝光量或焦点一样是摄影过程的必要步骤。

照片是对现实有选择的

描绘，它固定景物和瞬间。

你如何看和看什么是对全部知识、经验及记忆的综合运用。你把所有这一切都注入你拍摄的或看见的每幅照片。你的眼睛只是镜头，它没有记忆、知识或经验。当看到手背时，你根据自己的经验知道手还有另一面，即便它未显露出来。婴儿只会看见手的一面，因为没有经验告诉婴儿手不只限于实际看到的一面。了解大脑在看的过程中如何组织排列信息是非常重要的。这个看的过程为摄影者提供了设计影像的知识，从而便于清晰的传达和视觉运动。

对观察过程的专题研究被称为视觉感知，是心理学家已研究几十年的一个领域。在这一章中，用于描述如何组织排列信息之过程的基本理念取自完形心理学。它们只是视觉感知的一个侧面，但正是该过程使照片被人看成单一完整的影像。照片的每个部分实际上都是被人看到的独立部分。大脑将其完整组织在一起的能力使它们被视为一个影像。如完形心理学陈述的那样：“整体性不同于部分的总和。”

“视觉成分”一词指被视为可识别独立单元的任何物体。它们可能是人、数字、油炸土豆条或马匹。视觉成分的规格、形状、色彩及质感都不相同。它们可能相似或不相似。

摄影者拥有各种可以改变影像设计的手段。你对胶片、滤光镜、镜头、焦点、光照以及画幅规格的选择取决于你想要画面被人欣赏的方式。

选择焦点

利用焦点界定被摄体

你可以利用选择焦点故意使某些成分模糊，从而明确被摄体的重要性。模糊的背景会突出被摄体，因为目光不会停留在模糊部分上。背景和它与被摄体的关系会被人审视，但目光将迅速回到清晰的部分上。即使照片有部分模

糊不清，形状、色彩、质感及前景与背景的明暗关系必须对被摄体起着补充和改善作用。虽然选择焦点影响视觉运动并明确重要性，但仍需要对被摄体与整个画面相互作用的方式保持关注。

100mm 微距镜头，柯达克罗姆 PKR64 胶片

这幅霜打枝叶镜头显然是运用选择焦点的例子。来自被摄体后面的少量阳光突出了白霜并使叶片质感更为清晰可见。完全模糊的背景只呈现出色调变化。因此，你的目光可能移向背景，但最终会返回到枝叶上来。

模糊的背景会突出被摄体。

100mm 镜头，柯达克罗姆 PKR64 胶片

为避免出现明显的或可预见的后果，要花费时间以新奇的方式看待被摄体。在这个影像中运用选择焦点较成问题，因为背景成分比较清晰。当成分可辨而又模糊时，必须特别注意背景与被摄体的互补方式。在此片中背景的模糊葵花和叶子将你的目光引向清晰的向日葵。无论被摄体是什么（是人物、体育运动还是自然图案）在利用选择焦点时你需要注意背景会呈现怎样的效果。

大光圈 ($f/1.4-f/4$) 可产生较小景深。换句话说，它产生的清晰范围较小。在设计影像时，要推断重要成分是否清晰。

镜头选择

变换焦距

拍照时所选择的镜头同其他任何设备一样重要。长焦镜头（远摄镜头）会压缩和放大影像规格。广角镜头增强和夸大纵深感和比例感。你做出的选择至关重要，它影响到影像被感知的方式。然而，采用特种镜头，诸如鱼眼镜头或 500mm 镜头，不会弥补被摄体乏味或设计感差的缺欠。

从商业角度出发，镜头的选择一般取决于被摄体、照片用途，要求产生的效果以及实际空间限制。大多数摄影者偏爱某些镜头。就拍摄商业作品而言，一年中我使用自己所拥有的每一种镜头。拍摄决定着我对镜头的选择。为

自己拍照时，我把 28mm 镜头当作标准镜头使用，最喜欢的其他镜头是 20mm 镜头和 100mm 微距镜头。焦距介于 42~55mm（35mm 相机系列）的镜头称为标准镜头，因为它们近似于人眼睛的视角。但是，我比较喜欢 28mm 镜头，它最近似地表现出我看世界的方式。100mm 微距镜头是拍摄人像和特写的最佳选择，而 20mm 镜头非常适合拍摄大地风光和其他风景。

在开始偏爱使用某种镜头之前，你先得了解和检验每种镜头的性能与局限性。熟悉自己的镜头便可进一步控制照片的设计以及它们传达信息的好坏程度。

当你看着这幅为美国海军纪念自由女神雕像 100 周年纪念而拍摄的照片时，视点和镜头选择的作用十分清楚。通过 放大，这个概括性镜头让观者感到场面的比例关系和壮观。长焦镜头压缩景物，有助于理解布满船只的港口。简言之，镜头的选择界定了被摄体被人感知的方式。由于远距离拍摄，拍此影像的惟一方法是使用焦距很长的镜头。

35mm 照相机、400mm 镜头，
柯达克罗姆 PKR64 胶片

35mm照相机、24mm镜头，柯达克罗姆PKR64胶片

马蒂尼克是个美丽的海岛，有多处迷人的风景。由于用广角镜头，我给此景增加树枝和树影作为画幅边饰，表现了风景的比例、秀美及纵深感。通常，风景用广角镜头拍摄。观察这两幅照片并比较它们再现景物的方式。

焦距数字表示镜头的放大率。较长的焦距，像100mm镜头，使被摄体变大并缩小视域。较短的焦距，像20mm镜头，产生较宽的视域并使被摄体变得较小。

了解和检验每种镜头 的性能与局限性。