

摄影的乐趣

中国摄影出版社

摄影的乐趣

美国柯达公司 编

杜业可 译 黎 枚 校

中国摄影出版社

1987

这本书译自美国柯达公司1981年出版的《摄影的乐趣》一书。我们摘译其中的七十条创作技法实例。书中的作品是由美国著名摄影家特纳、米哈尔斯、哈斯、厄伍特、格罗弗尔和卡拉汉等拍摄的。书中介绍他们各自的摄影创作经验，内容丰富，图文并茂，可供我国摄影工作者，摄影爱好者借鉴和欣赏。

在译稿整理中，承刘光华同志的协助，谨表谢意。

译 者

目 录

- 1. 形状
- 2. 线条
- 3. 图案
- 4. 不按规则的构图
- 5. 静物摄影，抓拍的
- 6. 室内静物摄影
- 7. 可收集的素材
- 8. 人物
- 9. 面容
- 10. 体形
- 11. 框架
- 12. 低角度拍摄
- 13. 高角度拍摄
- 14. 彩色的魅力
- 15. 对比色
- 16. 柔和的色调
- 17. 一天的早晚
- 18. 黑影
- 19. 日出、日落
- 20. 黎明与黄昏

21. 月光
22. 阴天
23. 雾
24. 风暴、雷电
25. 虹
26. 礼花
27. 夜间的灯光
28. 霓虹灯
29. 车灯
30. 夜间的天空
31. 延时摄影
32. 透过玻璃拍照
33. 玻璃反光与金属反光
34. 抽象的反射
35. 透过水拍摄
36. 水面反光
37. 镜头眩光
38. 模糊象：运动的被摄体
39. 追摄
40. 晃动相机摄影
41. 使动作“凝固”
42. 填补闪光
43. 广角镜头
44. 望远镜头
45. 变焦镜头

46. 近摄镜头
47. 变形镜头
48. 柔光镜
49. 渐晕镜片
50. 偏光镜
51. 彩色偏光镜
52. 彩色滤光片
53. 分场滤光镜
54. 中性灰滤光片
55. 哈里斯快门
56. 星光附件
57. 虹霞附件
58. 重影附件
59. 彩色颗粒
60. 彩色胶片的混用
61. 彩色红外胶片
62. 显微摄影胶片
63. 多次曝光
64. 用电动马达进行多次曝光
65. 晶体图案
66. 黑光摄影
67. 投影复制
68. 黑白片染色
69. 叠合幻灯片
70. 激光色彩分离

形 状

为拍摄出引人注目的图片，有一个几乎人人都懂得的准则，就是要对某一视觉成分给以特殊优先重视。特别是，各种形状往往能引人入胜。一般认为形状就是物体的轮廓；它可能是瓷质手柄的光滑圆形，也可能是人体侧形的复杂轮廓。如果在一张照片里，形状实质上已成为照片的主题，那么，这张照片便既能反映视觉印象，又有抽象质感。有一些突出的几何形状，例如本页的几张照片中用强光突出的那些形状，往往最引人注目。照片中一些圆形和三角形与长方形画框形成了强烈对照。

要突出被摄物的形状，必须尽量将相机对准被摄物，以消除背景中各种繁杂散乱的景物。取得最大效果的关键，在于使主体形状与它周围环境之间有鲜明的对比。这种对比可能是明暗对比，如图1中的帐篷所示；也可能是不同色彩的鲜明对比，如图3上的红门与白柄对比。拍摄角度也是突出形状的关键。一般说来，正向直角拍摄，会使被摄体的立体感降低，会在胶片上形成平面的明显的形状。

形状当然不一定是单个的。但如碰上在一个景色中有两个或多个相同的形状，最好突出其一，使之成为主题，如像图2中船的烟囱和帐篷那样安排。

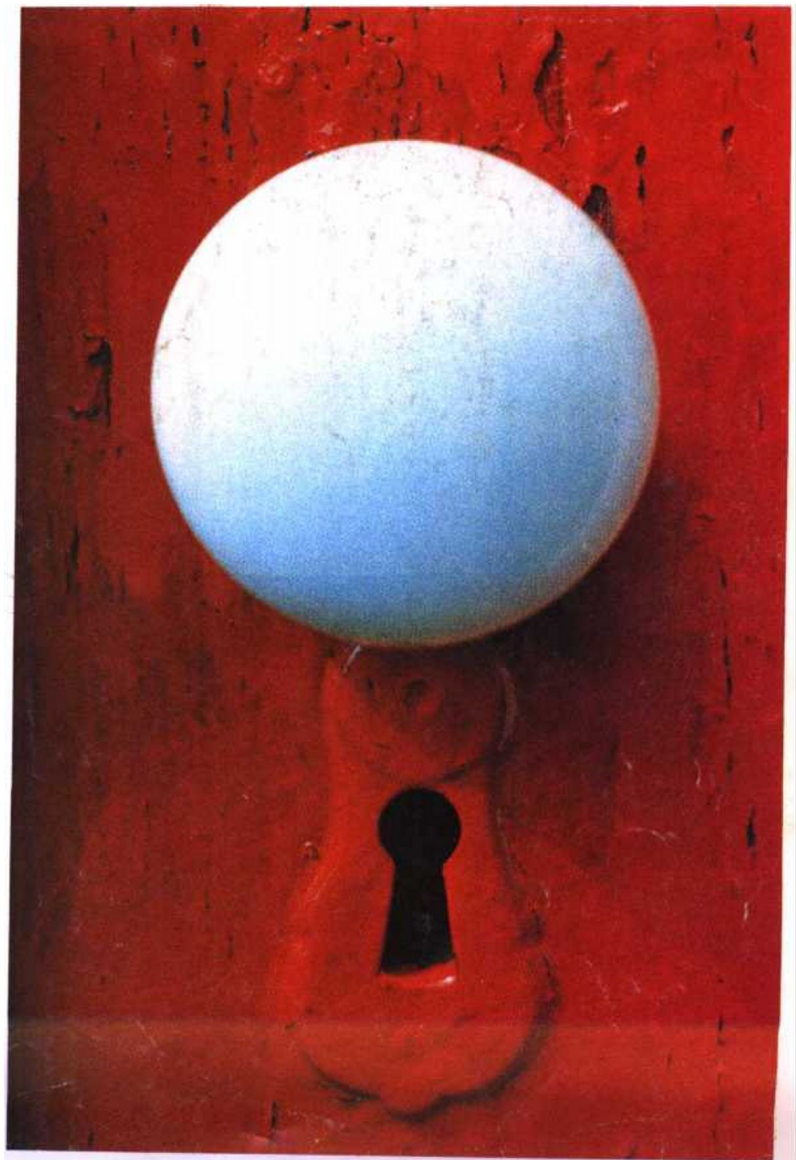

△图2：轮船甲板上的通风筒，深绿色的内壁和白色的外缘刻绘出鲜明的轮廓，形成交叠的圆形构图。没有全面显示前景的圆筒，这样使照片画面更紧凑。

◁图1：午后从太阳来的强侧光，把几个野营的帐篷照射成黑色与粉红的三角形互相衬托构成有趣的画面。

▷图3：很多普通的物体，用摄影机正对着它拍摄，其形状会显得很有力甚至让人迷惑，因为用这种角度拍一件物体会使其立体感消失。在这张图片里，只有钥匙孔才告诉我们，它上面的大圆球是门的手柄。

1

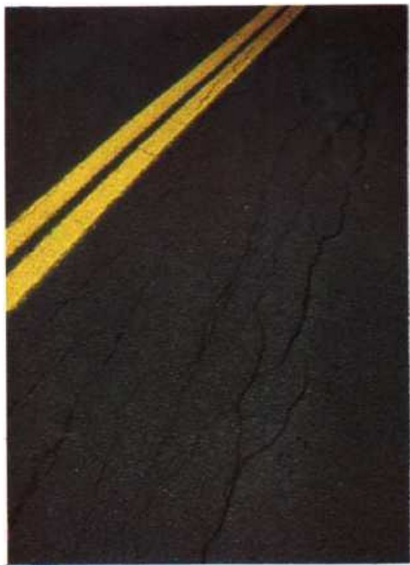

线 条

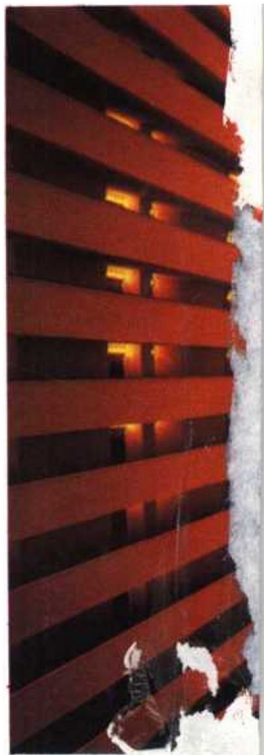
优秀摄影师常利用线条把人们的注意力引向主体。他们也了解，线条本身能创作一个景物的深度，能在画面中显示动态。一个善于创新的摄影家，把线条本身作为主题，完全可以创作出惊人的作品。线条可能是直线，也可能是曲线，它可能将视线引入画面，也可能使视线离开画面，这都不关重要，重要的是线条要有动感。

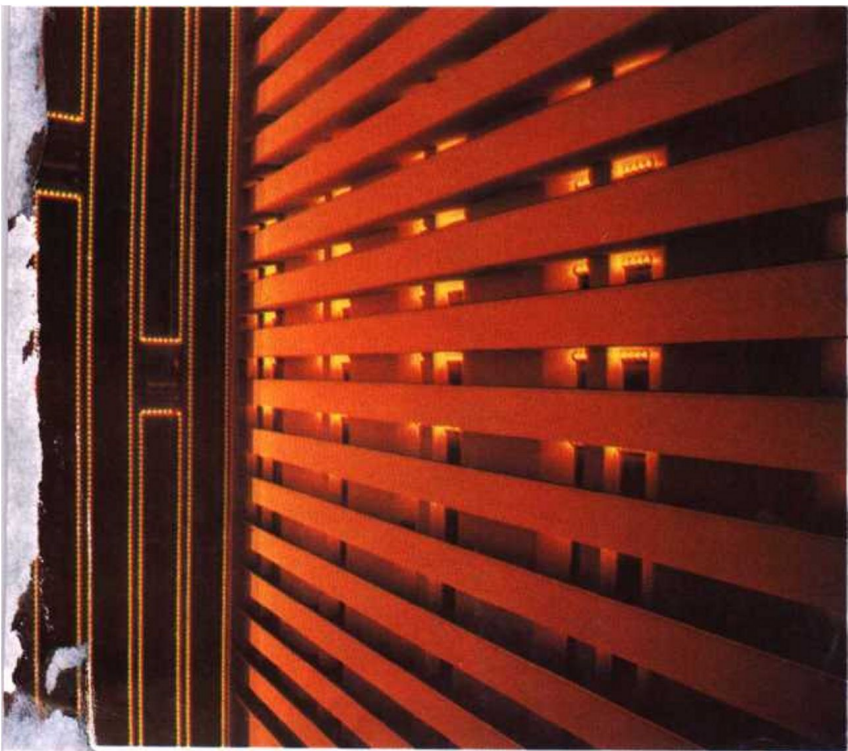
要激发观者的兴趣，线条就一定要能传递动感，例如图5中的红色对角线和图6中带有戏剧性的起伏曲线，与此相反，与画面边平行的竖线与横线只能给人以静止感觉，一般不能单独采用这种线条。然而为使线条更为引人注目，有时也少量地加上几条竖直线与水平线，以作对照之用。例如图5 P·特纳拍摄的高级饮店里的电梯门灯。

为寻找可供拍摄的线条，有时最好是注意观察线条与线条之间的相互关系，这是因为这些关系能使画面内容更紧凑。有时，单用一根线条或线条的一个片断，也可使画面更加紧凑。寻找线条还要注意一天之中的时间差距，例如在沙丘照片中的线条，只有利用早晚时间，太阳斜照沙丘的角度，才会描绘出柔软而富于戏剧性的曲线。

△图4：有什么东西会比公路上的指示线标更普通呢？在这里，摄影者选择了一个特殊角度把两条线标，拍成宽的对角线，割去画面的一个线，使整张图画显示出抽象派的构图手法。

◁图5：摄影家P·特纳将这座饭店的走廊和装有电灯的电梯门刻画出戏剧性效果，这是由于他所采取的摄影位置和角度，使得照亮了的竖直线条与聚集的线条构成了强烈的对比。

▽图6：沙丘的弯曲线条给观众以“平静”的感觉，同时也引起了视觉动态的趣味。

图 案

图案是形状、线条或颜色的重复，这是视觉的另一成份，也可以使之成为一张引人入胜的照片的主题，如本页中图片所示，我们看到各式各样的图案，其中有的是自然图案，有的是人工制作的图案。图片中这些图案是有规律的，因而表现出了赏心悦目的节奏感与和谐的形象。但是，如果图案过分一致，反而会使照片惹人厌。创造性的利用图案的窍门是去发现那些能吸引观众视线的图案变化，例如在图10印第安人群的照片里，男人头巾的色彩变化就是令人对它感兴趣的元素。

一般说来，成功的图案照片，不仅要求图案充满整个画面，而要求画面安排紧凑，使人感觉到图案似乎要伸延到画面外去了，例如这张充满了旅行箱的照片就给人这种感觉。

采用均匀平淡的照明和成直角的镜头角度一般能较好地突出图案，因为这两种方法，都会削弱被照物的深度感，使重复的平面物体占主导地位。不过，这决不是一成不变的规律，象图8那张毛线的照片就是个例子。

△图8：虽然人们公认从正面用平光照明最能显示花纹图案，但是在这张照片里，用侧光却把一条条毛线拍得格外清晰，富有质感。

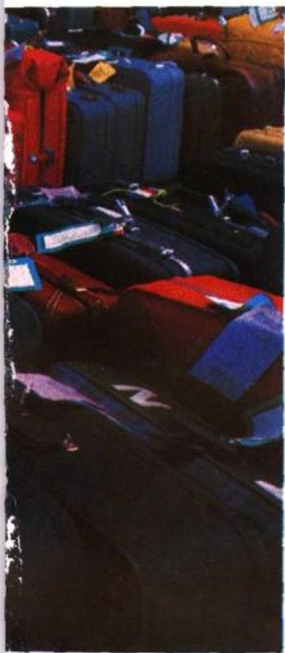

图7：这张照片表现航空港行李存放处一排排的衣箱。这类有趣的图案往往显示出基本相似的物体之间的差异。

图9：形状与色调的微妙变化，可使天然图案变得更吸引人。莲花图案往往显示出基本相似的物体之间的差异。

图10：人群经常能提供动人的图案，因为这种画面带有一些人情味。这张在印度拍摄的照片里真正引人入胜的是五颜六色的头布，分布在一幅动人的、不规则的画面

不按规则的构图

说到底，构图上最重要的问题仍然是视觉上的效果——也即是通过构图使照片能表达所希望表达的感情。有的时候，有意识地打破传统的构图规律（甚至反其道而行）倒会创造出动人的效果。

一张突破传统规律的照片常常带有某种特殊突出之处，例如你看到两个人各坐在一条板凳的一端，你会奇怪这两个人到底是什么关系？或者某项物体由于色彩一致，看起来与其背景几乎融合成为一体。每当画面里物体之间的各种关系，例如色彩、形状或空间关系等有所夸张，就会出现这种特殊突出的形象。你可以放大某些距离或创造某些巨大的差别，来夸张。你也可缩小某些距离减少某些差别，来进行夸张。

图11：为了压缩视域，摄影者仅摄取了人的部分躯体作为主题，她的双手却成游泳池旁平静气氛的动人目标。

图12：作者把主题（汽车）截掉一部分，并让它消失到背景中。这种手法虽然与传统的构图法则背道而驰，然而作者把蓝色的吉普车与蓝色的海水融为一体，使这个影象变成了抽象派的色调构图。

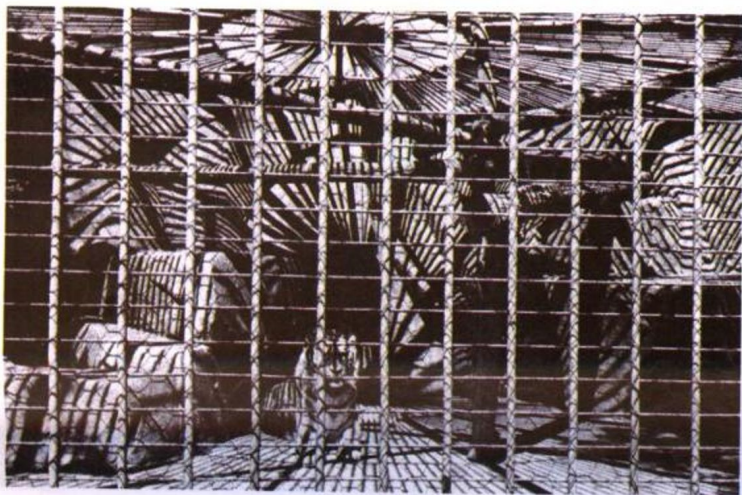

图13：在一个简单不零乱的场景中，安置一个与这情景形成对比的主题内容，是拍摄优质照片的关键。在这张照片里所表现的动物园铁笼的栏杆和阴影的复杂图案创造出热带森林的气氛，这与老虎身上的天然条纹保护色相呼应。

静物摄影， 抓拍的

静物摄影是锻炼构图技巧最简便的方法之一，同时也能产生有独创性的照片。静物就是对没有生命的被摄物作出各种安排。这种安排可能是一种巧遇，原来就有，而为摄影者碰上的，如本页的两张照片。也可能是经过作者精心摆布的，主题变化则完全依靠摄影家的想像。不论你走到什么地方，若是养成一种习惯寻找可供拍摄的静物题材，从你住房的屋脊或谷仓到街头小巷或隐蔽的海滨浴场，都可以找到这类题材。

拍摄静物的最大优点是容许摄影家以从容不迫的步伐进行工作，可以充分考虑各种成分在最后的画面中的作用。在寻找可拍摄的景物时，应当注意那些安排在视觉上是清晰的。一幅画面里可以反映出一定情节：例如图14一个农民的草帽和夹克上衣。可以显示色彩的鲜明对比，如图15一篮苹果的照片。或者也可以有各种形状的微妙交织如图16的扫帚的照片，应多选用几个不同的取景角度进行试验，使画面内各种视觉成分达到匀称悦目。要尽量改进景物，不要因为把被摄物反复地摆来摆去感到麻烦，可以自由移动各个主体的位置，也可除掉某些被摄体。如果自然光太刺目（这是经常出现的），可以用块反光板或一个闪光灯来填补阴影部分的照明，使其反差不过强。

图15：水果筐都制作成一样的蓝色，看起来不真实，但是这样安排，正好与红、黄色的苹果形成协调的色彩效果。

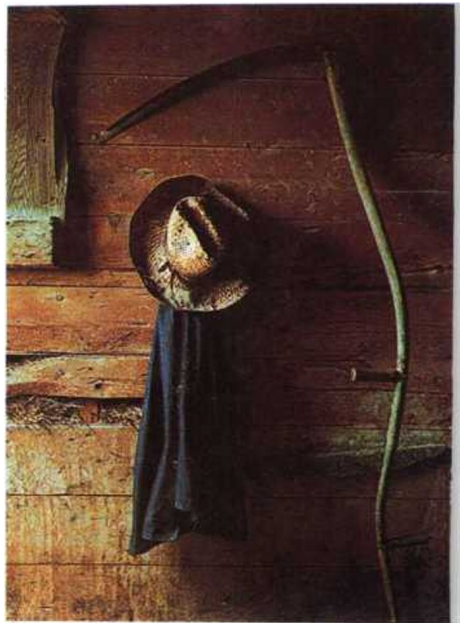

图14：一把长柄镰在乡村的仓库里，将一个庄稼人的帽子和上衣勾画成一幅农村静物摄影画面，这些主题不仅具有共同的农村风趣，而且都是以精巧的自然色调为主。

图16：这张静物照片的主题内容，出乎意料地显示出外形与色调的统一和重复，扫帚的形状与旁边地上的黄色切割农具的形状相呼应，而切割农具的色调又与墙上的色调协调，并由红色的扫帚柄产生色彩平衡。

5

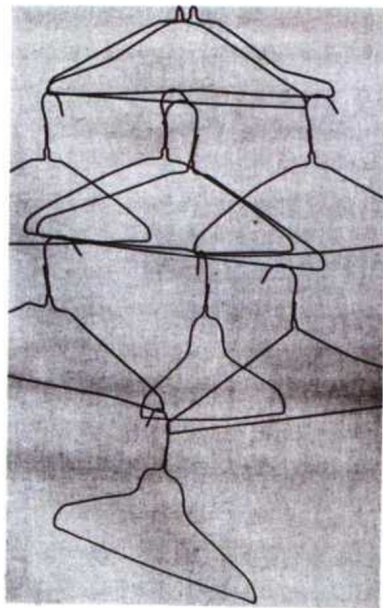
室内静物摄影

在室内或别的可控制的环境下拍摄静物，不同于拍摄偶然遇上的景物。这时，你完全可以控制拍摄对象，不仅可以选择主题，而且可以选择背景与拍摄角度及照明条件。职业摄影家经常凭借各种精巧的设备（各种灯光，反光板，柔光镜，特殊的背景装饰等）来布置室内静物的题材。然而对初学者，最好从简单的题材与工具入手，用简单的灯光和背景，做一些试拍，从试拍出来的效果来改变灯光和镜头的角度。

当你进一步去拍摄一些比较复杂的静物时，力求简单朴实仍然是最好的规则。准备一、二米长的无缝隙的纺织品或纸张作为背景，使背景显得很整洁雅致。用一张白色硬纸板作反光板，可以提供柔和光，增加阴面亮度。另外再准备一二个轻便可折叠的支架，作为灯亮和反光板的支架，还要一个三脚架来支撑照相机，这就是全部所需要的附件装备。

对于静物题材的选择，简单朴素也是很重要的，如图17中的挂衣架，便是个实例。你不必要收集各种各样的华丽物体，也能布置出一幅美丽有趣的静物照片。如果你想要创作静物画面，就应选择有共同主题的各个物体。“食品”可以很容易地成为一张静物照片的主题，例如图18、19。另外还可以选择体育用品，艺术装饰品和平日收集的纪念

图17：普通家庭日用品，例如香水瓶、小装饰品等，略有点想像力，即能布置成一幅静物画面。这张照片用一块布作背景，悬空挂了些简单的衣架，即构成饶有趣味的静物照片。

品，什么东西对你有兴趣就可以把它作为题材。如果你爱好园艺，那就拍花卉，而以你的种花工具作为陪衬。安排一组静物时，应首先把主要的物品安排在显著的位置上。如图18水果中间的小瓶子。其他物体一次添加一个，并不断地通过相机取景器察看排列是否得当，最后还可能要把某些物品去掉，因为完整的、不杂乱的安排，一般给人印象最深刻。

图18：一些水果加上一只水壶，这是传统的静物摄影素材。主光从顶上成一定角度照射主题，暗淡的背景突出了水果的新鲜色调，在水果上喷上点水，更增加葱翠感。

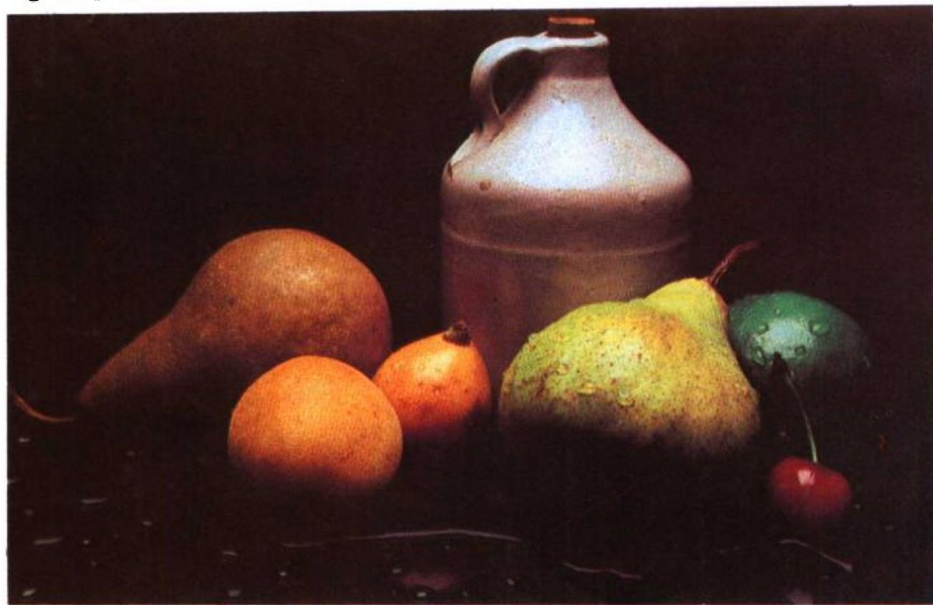

图19：精心安排的静物给人以美感。象这里摆的两条鲜鱼，加上半个柠檬，意味着它们即将成为宴席上的佳肴。

可收集的素材

不少人都是收藏者，他们收藏的东西，邮票、钱币、啤酒罐、避雷针等物，摄影可以用来代替收藏，特别是对那些根本买不到或不能搬回家的物品。

各种商标是广泛被收集的摄影对象，因为数量大，品类繁多，拍摄者只要稍留心，就很容易收集到大量的各种商标的照片，这些商标包括旅馆招牌，广告牌，有色玻璃或霓虹灯，甚至墙壁上乱写乱画的稀奇古怪标记。

可供收集的摄影题材确实很多，特殊房屋与各种建筑细节，例如特殊的门窗，门上手柄或屋梁等，都可以作为收集物对象。另外还有商店的橱窗，尤其是那些古董店，旧货摊，和街灯柱与下水道的孔盖等。

有些可拍摄的对象，例如某些建筑物细节和招牌比人高，仰拍很不方便，这时可以采用一个焦距中等的或很长的望远镜头从远处在一定的角度来拍它，以免拍出的影象变形。近处较小的被照物，备用近摄镜头，是特别有用的。如果你要有一个既能拍远处也能拍近处物体的变焦镜头，当然很理想，有一举两得之便。如拍摄玻璃橱窗，加上偏光镜，可以消除反射光。

▽图20：作者的细心取景，把普通的招牌，拍摄成一张意料不到的新奇照片。

