

狗头拍牛片 2

给摄影者的 8堂美术入门课

张松涛 (@zst一声叹息) 著

摄影畅销书《狗头拍牛片》作者潜心20余年之作
懂点美术，突破摄影的瓶颈
用美术入门知识理解摄影的构图、用光、后期，
获取与众不同的摄影灵感

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

狗头拍牛片 2

张松涛 (@zst | 世政惠) 著

给摄影者的 8堂美术入门课

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

狗头拍牛片2 给摄影者的8堂美术入门课 / 张松涛著. —北京: 化学工业出版社, 2017.6

ISBN 978-7-122-28789-2

I. ①狗… II. ①张… III. ①摄影美学 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第321380号

责任编辑: 高 霞 杨骏翼

装帧设计: TOPTREE
ctstoptree.com

责任校对: 吴 静

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街
13号 邮政编码 100011)

印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 20.25 字数 500千字

2017年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 98.00元

版权所有 违者必究

在我们的摄影实践中，常常会遇到一种情况：很长时间里摄影水平得不到提高，虽然器材在不断升级，可是作品却始终差强人意。这就是摄影的瓶颈期。可是为什么会产生“瓶颈”呢？我用一个成语来解释下这个问题。这个成语叫“眼高手低”，意思是，一个人的眼界很高，实际操作能力却很低下。虽然这是一个贬义词，不过用在摄影中却能很好地说明一种关系，即审美水平和操作水平的关系。

对绝大多数入门者而言，第一次拿起相机时，往往就处于这种状态。比如你看到了一张背景虚化的照片，很喜欢，可是怎样能拍出这种照片呢？通过了解，你知道了，使用单反相机和大光圈镜头可以做到。于是你买了这样的器材，使用大光圈达到背景虚化和主体突出，很显然，你对这种照片的欣赏通过这种操作很容易得到了满足。可是如果你一直认为背景虚化的照片是最漂亮的，那么你会一直这么拍摄，不断地升级镜头获得更虚化的效果，于是，你的摄影水平也就停滞在了这个阶段，这个阶段可以理解为“眼低手低”。

当然，除了虚化还有很多问题。比如，有的朋友学摄影几年了，一直在纠结尼康和佳能哪个色彩好，配哪个镜头好，该不该买闪光灯……看似技巧问题、器材问题，实际都是审美的问题。也就是说，你对美的感受能力和感受范围的不足限制了摄影操作能力的提高，同样也影响了你正确地选择器材。

对美的感受能力和感受范围的不足，具体到摄影实践中会出现下面两种情况：一种是我看到别人拍的照片是很美的，可我到了现场却拍不出来，这是审美能力的缺失，即这个场景的美我是认可的，只是我的能力无法把它展现出来。另一种则是对一些作品本身不认可，即我并不觉得这些照片是美的，所以我也不会这样去拍，这就是审美范围的缺失。由此可见，眼的高低和手的高低，决定了你摄影水平的两个层面：眼决定了你的水平上限，而手决定

你的当前能力。而这两个层面相当时，就是你的“瓶颈期”。

正因为如此，摄影的入门也应该从两个方面起步，一个是对摄影器材的操作，另一个是提高美学修养，并用它来指导自己的摄影操作。提高美学修养很大程度上来自于对美术知识的学习，这种学习相对于摄影器材操作方面的学习，能让你更持久地获得前进的动力，明确自己的摄影发展方向，建立属于自己的摄影语言和风格。

我从高中开始正式学习美术，到现在也有 20 年了，大学学的美术师范专业，要涉及多个视觉艺术门类，虽然都不甚精，却也初窥门径。我希望这本书能帮助你更加深入地理解摄影的观察、取景、构图、平衡、布光、滤镜的使用、后期处理。希望它能帮助你突破目前可能面对的摄影困境，进阶摄影水平；至于摄影零基础的朋友，以美术的角度入门摄影更是一件好事，因为它帮助你摆脱对器材的依赖，找到正确的成长之路。学好美术，不仅仅会让你拥有一双发现美的眼睛，更能拥有许多创造美的方法。

“叹息的视界”微信公众号

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters that read '张时阳' (Zhang Shiyang).

(@ zst 一声叹息)

2017 年春

引子：美术与摄影如同母子 001

第一课 PART 1

好照片，影调是关键

一张好照片需要从三个方面考量：主体明确、主题突出、构图简洁。这其中，主体明确是最容易做到的，而主题突出的关键就是要把握好照片的影调。在摄影中，影调又称为照片的基调或调子，指画面的明暗层次。色彩和物体的虚实关系也对影调有一定影响。通过这些关系，使欣赏者感受到光的流动与变化。

- ▶ 什么样的照片是好照片 006
- ▶ 影调是物体的明暗关系在影像上的反映 008
- ▶ 如何把握物体的影调 010
  - 物体最基本的影调——亮面、暗面和灰面 010
  - 影调再细分——物体的五大调子 013
  - 摄影时，先考虑三大面，再考虑五大调子 014
- ▶ 哪些因素会影响五大调子 016
  - 被摄物的形态 017
  - 被摄物的色彩 018
  - 被摄物的体积感 018
  - 被摄物的质感 019
  - 光源 020
  - 观察角度 021

第二课 PART 2

如何把握色彩

色彩的色相、明度、纯度是色彩的三个基本要素。这三个要素会直接引起人的心理变化。因此色彩的运用并不是简单的被动的色彩还原，而是将情感寄托于色彩之上的主动的色彩基调的处理。色彩是客观的，色调是主观的。

- ▶ 色彩的三要素 025
  - 色相 025
  - 纯度 025
  - 明度 025
- ▶ 了解色相环，配色更舒服 026
  - 类似色 026
  - 邻近色 026
  - 对比色 026
  - 互补色 026
- ▶ 用色彩传递冷暖 027
- ▶ 用色彩表达感情 029
- ▶ 色彩是客观的，色调是主观的 034
- ▶ 如何获得色彩的和谐 037
  - 选择同类色组成画面 037
  - 当色彩对比强烈时，改变色彩的面积比例 039
  - 通过后期调节协调色彩冲突 042
  - 用黑或白分割画面 043

第三课 PART 3

透视在摄影中的应用

我们一般从3个方面对物体进行描述——物体的大小、物体的色彩、物体的形状。这三个方面会对应到透视之中：我们说的近大远小，是第一种印象，除此之外，相同色彩的物体，近的鲜艳，远的灰暗；近的偏暖，远的偏冷；近的细节清晰，远的轮廓模糊。灵活地使用透视原理，能够为画面创造全新的秩序，改变各种物体在画面中的面积和分量。

- ▶ 线透视，增强画面引导力 047
- ▶ 色彩透视，控制画面的纵深感 050
- ▶ 隐没透视，强调物体的前后关系 052

锐度 052

适当的对比度 052

细节层次和冷暖表现 055

- ▶ 不同的焦段会使透视发生变化吗 057

广角镜头能捕捉到肉眼感受不到的视角，从而给人夸张的感觉 057

单眼观察是“压缩透视”的真正原因，与镜头焦段无关 058

第四课

PART 4

构图，照片的骨架

摄影的构图就是在寻找一种规律，把我们表面看到的似乎毫无关系的各种元素，通过内在的或者外在的某种规律联系起来，引导观众有主次、有目的地浏览画面中的元素。

► 构图中的点 062

点的位置和特点 062

点的排列和组合 073

► 构图中的线 076

横线——统治画面的稳定 076

竖线——岿然不动的站立 079

斜线——让画面充满动感 080

放射线——指向纵深的力量 084

交叉线——充满张力的表达 086

弧线——收拢视线的妙手 089

拍摄看不见的线 091

► 构图中的裁剪：后期处理中的二次构图 096

在找规律的同时，你还需要一些想象力 098

解构画面，按需构图 098

带着感情构图 101

第五课

PART 5

自如地用光

在摄影中自如地运用光线，来自对光的深刻理解。世界万物在我们眼中的形态、色泽、质感，本质上来源于物体对光的吸收和反射。因此，特定的光线会强化或者弱化物体的表面特征，从而在拍摄中起到突出主体，减弱陪体的作用。光的方向、质量和范围是用光的三个要素，掌握了它们，我们的摄影实践才能完成从被动地记录光到主动地使用光的转变。

► 光的三要素 104

光的方向 104

光的质量 104

光的范围 107

► 人像摄影用光实例 108

用自然光拍摄室内人像 108

用闪光灯拍摄室内人像 111

拍摄室外人像时的用光 114

旅游中抓拍人像的用光 117

► 风光摄影用光实例 118

晨昏拍摄 118

风光中的硬光拍摄 122

利用遮挡手段控制强光 124

关于耶稣光 126

风光摄影中的常用滤镜 128

风光摄影中闪光灯的应用 132

坏天气，好照片 134

► 静物拍摄 141

静物的选择 141

静物的摆放 141

静物的布光习作 141

第六课 PART 6

整体观察， 突破进阶的难关

很多朋友在学习了一段时间摄影之后会出现这样的问题：摄影技巧基本掌握，曝光已经很准，构图、用光都知道，但就是拍不出自己满意的照片；还有一些朋友沉迷于画质的完美，一味强调细节，最终走入不断追求器材的死胡同。在这时候，可能只需要你对细节关注里跳出来，了解一下如何把握照片的整体感，就会让你的摄影水平达到新的阶段。

- ▶ 从对细节关注里跳出来，把握照片的整体感 158
- ▶ 整体观察的十个方法 159
  - 眯眼观察，准确区分画面主次，把握画面规律 159
  - 气势自然出——类比观察法 162
  - 给画面一个清晰的脉络——延伸观察法 164
  - 让冲突凸显——对比观察法 166
  - 重复产生的旋律——反复观察法 172
  - 适合营造气氛——分层观察法 174
  - 化繁为简——扁平观察法 176
  - 虚实相生——镜像观察法 179
  - 简洁非简单——抽象观察法 182
  - 构造画面的意境——内在特质观察法 191
- ▶ 多种观察方法的综合使用 194

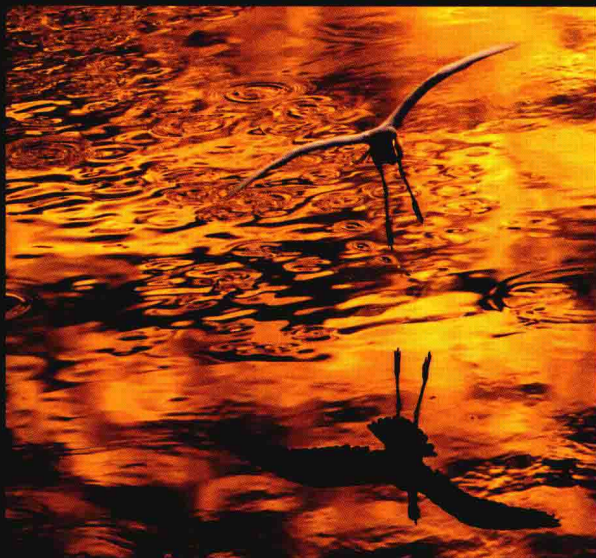
第七课

PART 7

不会后期，就不懂前期

LIGHTROOM (LR) 和 PHOTOSHOP (PS) 是我们最常用的通用照片处理软件，适用于所有品牌的相机。PHOTOSHOP 软件偏重于强调图片的创意制作，可用多张照片组成一张更具冲击力的图片，或者通过各种滤镜获得拍摄无法得到的新的视觉体验。而 LIGHTROOM 并不能完成移花接木式的图片合成工作，而是更尊重被摄体，根据作者需要调整照片的色彩、锐度、明暗和色温等。所以 LR 是一款专业级的照片后期处理软件。本章我们详细讲述如何将美术原理应用到 LR 中，从而获得理想中的完美照片。

- ▶ 我为什么要推荐 LR 软件 199
  - 减少杂色 222
- ▶ LR 的基本界面 200
  - ▶ 镜头校正 222
  - ▶ 效果 223
  - ▶ 用好 LR 的关键 224
    - 把控整体明暗，让主体获得最大反差 225
    - 控制明暗的跨度，让主体脱颖而出 232
    - 通过明暗对比强化主体，丢掉不必要的细节 236
    - 根据透视原理分层调整画面 240
    - 通过冷暖对比让画面生动 244
    - 色彩的对比和统一不是矛盾 247
- ▶ 直方图 201
- ▶ 快捷工具面板 202
  - 裁剪工具 203
  - 污点去除工具 203
  - 红眼校正工具 204
  - 渐变滤镜工具 204
  - 径向滤镜工具 204
  - 画笔工具 205
- ▶ 基本调整项 206
  - 白平衡 206
  - 色调 208
  - 偏好 210
- ▶ 色调曲线 214
- ▶ HSL/ 颜色 / 黑白 216
  - HSL 面板 216
  - 颜色面板 217
  - 黑白调整项 217
  - 分离色调 218
- ▶ 细节 218
  - 锐化 219

第八课

PART 8

画意的创造

我们在形容一处美丽的风光时通常会说“风光如画”，这个“画”，就是“画意”。它代表了一种大自然的精神，更是人内心的触动。这种精神，无论是绘画者、歌者、诗人，还是摄影者都能感触到，这种精神才是画的精髓。它超越了画的形态，普遍存在于各种艺术形式之中，这才是摄影者应该去捕捉的画中之意。

▶ 画“意”非画“形” 254

▶ 绘画是多种艺术的基础 254

▶ 学习美术史对摄影进阶有莫大帮助 256

▶ 东西方画意的区别和表达 258

▶ 从“竹”与“向日葵”讲画意 260

竹林组照 262

向日葵组照 268

▶ 画意摄影实战分析 272

用摄影表达“中国画”的博大精深 272

如何拍出“水墨”的效果 278

像“水彩”一样美 282

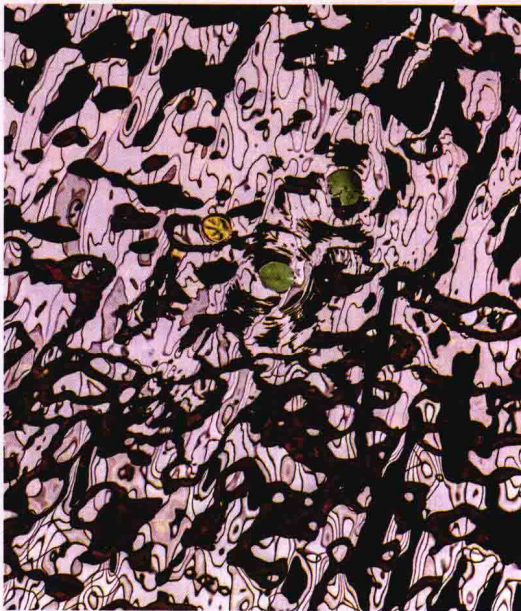
恍如“版画” 289

干干净净的“素描” 294

厚重的油画色调 297

美术与摄影如同母子

人类的艺术体验一般包括四个方面：美术、音乐、文学和肢体语言。关于美术一词，词典上是这样解释的：美术，指占据一定平面或空间、具有可视形象以供欣赏的艺术。我觉得，这个解释还不太完整，因为美术不仅仅只是一种艺术形式。打个比方，什么叫算术？我们学算术，学的是计算方法，这是数学规律性的一种研究。那么美术呢？美的方法？我觉得应该理解为对视觉美感的规律性研究，这是美术的更深一层的意思。可以说，美术是一切视觉艺术的基础，在这个基础之上，才有了绘画、雕塑、电影、平面设计、空间设计，当然也包括摄影。

美术是视觉艺术之根，绘画是美术的一部分

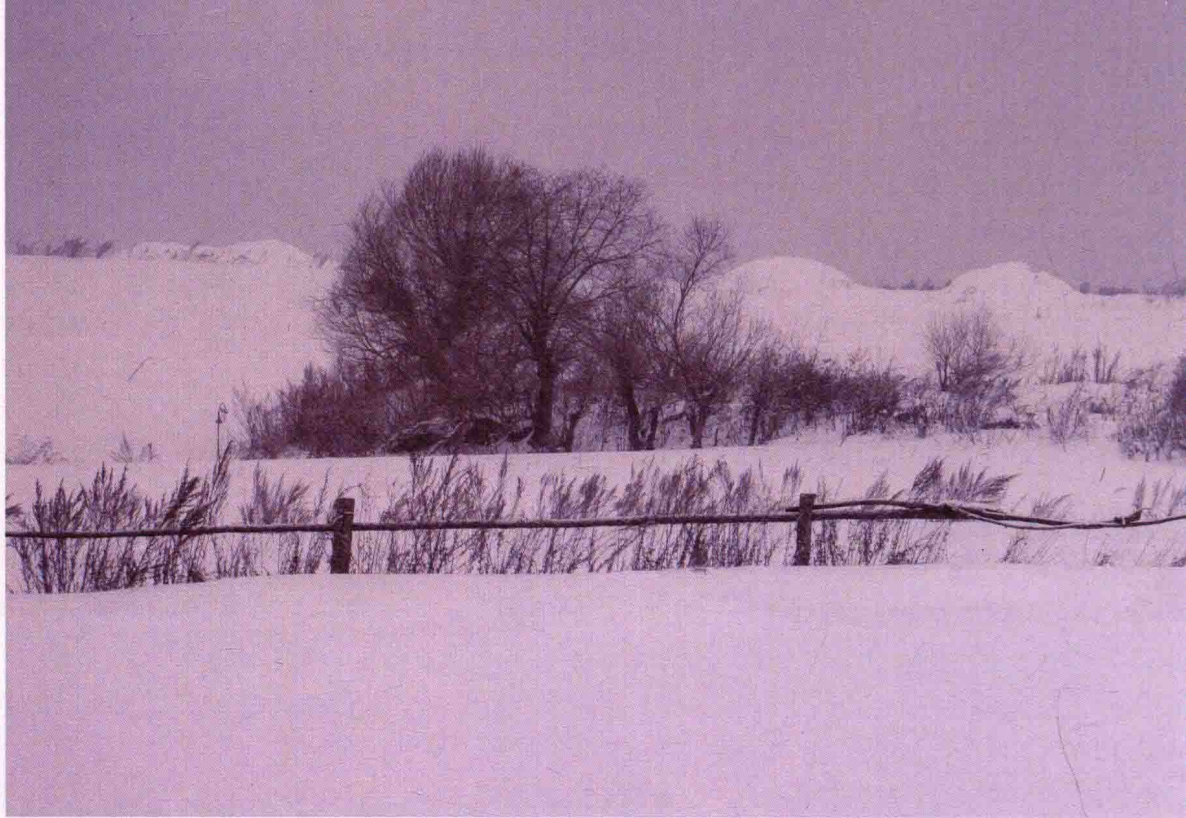
如果把整个视觉艺术看作一棵大树，美术就是这棵树的根，在这棵树的几个主要枝干之上，又有许多更小的分枝，比如，绘画中的油画、版画、中国画、水彩画、素描；雕塑以表现形式分为圆雕、浮雕，以雕刻材质分又分为石雕、木雕、铜雕、现代材料等等；

电影及戏剧中的摄像、舞美、化妆……各种视觉艺术形式，通过吸收各自需要的美学养分，甚至非视觉艺术的养分，结合自己的发展空间，产生了相对独立的艺术语言和表现手法。正是有了这些丰富多彩的艺术形式，视觉艺术这棵参天大树才能枝繁叶茂，茁壮成长！

值得强调的是，美术是对视觉美感的规律性研究，很多视觉艺术形式的探索，其成果又归根于美术，为其他视觉艺术所借鉴和利用。这当中最重要、最普遍的探索形式就是绘画。比如著名抽象派绘画宗师康定斯基，曾发表《艺术的精神》、《康定斯基论点线面》，这些从绘画中总结的理论，其带来的影响大大超出了绘画的范畴，对整个现代视觉艺术产生了深远的影响。

最早期的绘画并不具有真正意义上的艺术概念。人类的早期绘画是原始人的岩画，这些画作大多只是为了记录某一个场景，比如祭奠、狩猎等等。线条呆滞，色

彩暗淡，造型也谈不上生动。这种绘画，虽然也有人称为史前艺术，但实际上这种“艺术”应该是现代人用艺术的眼光赋予的。从原始人类的初衷而言，绘画只是一种符号，用来代表某个人物或者某种事物，本身并不带有艺术意识。随着文明的进步，新的绘画媒介和方法也得到了发展，人们得以有更大的自由度去抒发对绘画记录物体环境所产生的感情。

生产力的发展让人类的精神生活日益丰富，才有了今天艺术的繁荣。绘画记录了整个人类艺术发展的历史，它用几万年的时间完成了从记录到表达的转变过程。音乐和舞蹈虽然也是艺术，但是没有留声机和电影的年代，再美丽的舞姿，再动听的音乐也只能保存在文字的叙述中，唯有绘画，它是一部保存完整的艺术发展史，从诞生直至繁荣。

摄影与绘画密不可分

研究绘画的历史绝不仅仅是对绘画本身有意义，更重要的是，它能给现代几乎所有艺术形式带来启发和借鉴。仅从摄影史而言，绘画就是摄影最好的参照。摄影的发展和绘画极其相似。早期的摄影也只有记录的功能，那时的摄影相比绘画虽然科技起点不可同日而语，但从记录的本质而言和原始人类在岩石上记录各种场景并没有什么区别。科技的进步让摄影有了加入个人情感的空间，从记录到表达也正是摄影艺术语言成熟的源动力。摄影从诞生到现在只有不到 200 年，它更像一部微缩的绘画史，复制了一个艺术形式在社会功能性上转变的全过程。从某种程度上说，在摄影和绘画共同存在的岁月里，它们不断地有交集，时而并行，时而交错。因此，把摄影和绘画，甚至把摄影和整个美

术割裂开，既是盲目的，又是狭隘的。一个新枝的产生靠的不仅仅是根部输来的养分，更依赖于那些已经枝繁叶茂的枝丫上获得的阳光雨露。

摄影艺术的诞生，和绘画有着莫大的关系。17世纪荷兰著名画家维米尔在画油画时，用一个可以成像的方盒子作为确定造型的辅助工具，这应该是最早的类似照相机涉及艺术创作的记录。通过这种工具，维米尔在作品中表现了惊人的造型准确度、精准的透视关系。而摄影史上使用固定暗箱拍摄影像，则到了19世纪。1826年法国人尼普斯经过8小时的曝光，才将一个模糊的影像保留在了白蜡板上。他将当时摄制的一系列影像都称为“日光绘画”。

任何艺术形式的发展都是由弱到强，由

小到大。摄影诞生之初，是作为绘画的辅助工具，再加上早期摄影缺少独立的艺术语言，也常常被人轻视。正是从绘画这种成熟的艺术形式中吸取营养，摄影才能从一个辅助工具逐渐发展成一种新的艺术形式。随着摄影器材的普及和科技的发展，当代摄影已经建立了相对独立的艺术语言，走上一条完全属于自己的发展之路。尽管如此，摄影依然属于视觉艺术，因此，美术依然是摄影不可或缺的营养源。

每一个拿起相机的人，都是源于相机能够捕捉你内心深处最原始最纯粹的对美的追求，所以我们研究摄影中的美学规范其实也等于说我们正在研究美术。我相信有一天，研究摄影得到的成果，也能够影响到其他的视觉艺术形式，并对美术的发展产生更多的影响。

好照片，
影调是关键

