

SHEYING HANSHOU JIAOCAI

摄影造型

法则

摄影函授教材

中国摄影函授学院

摄影函授教材

摄影造型法则

张益楠 李振盛
韦 彰 邓 伟

中国摄影函授学院

编 审 徐国兴
责任编辑 周之骥
封面设计 邵 新

摄影造型法则

中国摄影函授学院主编

中国摄影出版社出版

(北京东城区红星胡同61号)

北京百花印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张6.5 字数230,000

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数: 1-15000

统一书号 8226·53

定价: 3.70元

目 录

第一讲 导言	(1)
第二讲 摄影的画面构图	(13)
一 观察与研究被摄对象	(15)
二 构成摄影画面	(24)
三 区分景物的层次	(31)
第三讲 黄金分割	(34)
一 黄金分割的概念	(34)
二 黄金分割与画面构图	(37)
三 黄金分割与点线面的关系	(42)
第四讲 摄影形式美	(53)
一 形式与内容的关系	(54)
二 摄影构图的基本形式	(56)
三 形式美与空间组合	(71)
第五讲 摄影位置——距离、方位与角度	(74)
一 拍摄距离	(75)
二 拍摄方位	(80)
三 拍摄角度	(88)
第六讲 摄影用光	(95)
一 光的作用和运用	(95)
二 光的种类、性质和特点	(104)
第七讲 线条	(116)
一 线条是摄影造型的基础之一	(116)
二 线条在画面中的分割形式	(117)
三 线条的运用与形式美感	(122)

四 线条的运用与内容的表现	(126)
第八讲 影调	(130)
一 影调的形成	(130)
二 影调的造型作用	(131)
三 处理影调的依据	(139)
四 影响影调的因素	(145)
第九讲 表现形象的基本特征——形态感、立 体空间感和质感	(149)
一 形态感	(149)
二 立体感	(154)
三 质感	(161)
第十讲 色彩的形成和变化	(167)
一 色彩的形成	(167)
二 色彩的变化	(170)
第十一讲 自然光彩色摄影	(179)
一 用色彩表现不同的时间	(179)
二 自然光对于彩色摄影的基本照明效果	(180)
三 外景自然光照明表现色彩的不同气氛	(185)
四 外景照明中色彩的相互影响	(188)
第十二讲 人工光彩色摄影	(190)
一 照明的种类	(190)
二 色光的运用	(195)
三 画面的色彩基调	(195)
四 影响色彩的几个因素	(196)
五 主光光效	(197)
六 布光方法	(199)
七 彩色人像的艺术表现	(200)

第一讲 导 言

在摄影技术高度发展的今天，能够一般性地会拍摄照片，已经是非常容易的事情了。当今的照相机，不仅可以自动控制曝光，而且把微电脑技术广泛运用于照相机的设计之中。有的照相机（如“卡依”T70），具有性能相当齐全的八种曝光方式供你选用，而且采用三种不同的自动曝光程序，给摄影者提供了极大的方便。这些照相机，既可以平均测光，又可以点测光，并可储存近测局部被摄面积的数据，可以说，只要会操作它（这是非常容易掌握的，只需搬一搬按钮），就不会出现曝光上的问题。照相机的设计人员，为了使他们生产的照相机使用方便，不仅可以自动装片、电动倒片，而且连卷片柄也免除了，只要按一下快门钮，便自动卷片一幅（不用电动马达）。有的照相机自动对焦，自动闪光，照相机的备用镜头也多种多样，从6毫米的“鱼眼”直至2000毫米的“超望远”……因此，只要按一下快门，用取景器瞄准目标，你就会拍照。

再以胶片来说，以往感光度比较低的彩色反转片，现在已有ISO1600度的问世。它意味着，即使在极微弱的光线条件下，不需附加另外的照明，只要有一台一般性能的照相机，就可以拍摄自如。至于说高感光度的彩色负片和黑白负片，那就更易得到了。

上面写了这么多，我主要想强调说明，在今天，会摄影并不难，也许不用半小时就能学会拍照。

可是，会拍照的人千千万万，有些人拍摄的照片能够给人们

深刻的印象，强烈地吸引着观众，给他们有力的艺术感染，激发着人们情感上的共鸣，成为经得起时间考验的艺术佳作；有些人拍摄的照片却平平淡淡，索然无味，使人不屑一顾。难道说这两类照片的主人使用的照相机有好坏之分？胶片有优劣之别？不是的。他们的照相器材和感光材料在质量上是近似的，甚至是后一种人的摄影器材更好一些。是不是他们选择的题材不同，有的易于成功，有的则比较平庸？不是的。这两类照片的题材有时是相近相同的，甚至后者更易成功一些。是否那些成功的照片由于出自名家之手？也不是的。有不少优秀的摄影作品恰恰是“名不见经传”的新手拍摄的，随着他的作品传播，其姓名日渐引起人们的注意……。那么，照片的成功与失败，关键的原因在哪里？

摄影创作是技术与艺术的结合，仅能掌握摄影技术，而对摄影造型的法则（或规律）毫无认识，或者虽在艺术构思上有一些可贵的想法但技术手段却不过关，很难拍摄出上乘之作。对于一幅优秀的摄影艺术作品来说，要求作者必须精通摄影技术，同时又善于掌握与运用摄影造型的法则。

技术手段的掌握与艺术技巧的运用相比较，前者是容易的，而后者则较难。因为后者所要探讨的问题比较多，而且涉及的内容又有着相当的广度与深度。

欲探讨摄影造型法则，我们必须对摄影创作的特点作一基本的研究，探寻一下它与其它门类的艺术创作（比如绘画、戏剧、小说、诗歌等）有哪些共同之处，哪一些不同之处。共同处需要借鉴，不借鉴则不能丰富自己；不同处绝不可照搬，照搬则失去自身的特质，扼杀自己。

摄影艺术创作必须具有鲜明的具体的可视的艺术形象。摄影创作属造型艺术的范畴，它不像一般的文学艺术——比如小说、

诗歌等那样通过一定的文学描写去反映生活,引起读者的共鸣。摄影艺术创作必须借助在照片上表现出来的真实而可见的视觉形象表达作品的思想、情感和创作构思。比如,诗人可以通过美妙的诗句描写西湖的景色,摄影则必须用可视的画面形象,把西湖的优美具体地、真实地展现在观众面前。假若缺乏可视的艺术形象,是谈不上摄影创作的。

摄影艺术在反映现实生活的时候,总是以具体的、活生生的艺术形象来表现的。通过这种具体的艺术形象,阐发作品的主题思想,使观众直接受到形象化的感染,如同亲临这一场景一样。如果在创作上忽略了这个特点,照片上表现出来的形象缺乏具体的感染力,不是依靠直接的视觉效果使主题得以阐明,而是要依赖冗长的文字说明才能勉强表明作者的创作思想,这样的作品显然是没有感染力的(新闻报道摄影的说明文字当然是必要的)。一幅摄影作品,通过其本身艺术形象的感染力对观众的意识起作用,具有它的审美价值,其原因之一正是由于形象的具体性。比如,荣获第十三届全国摄影艺术作品展览金牌奖的《升》(图1-1)这幅照片,之所以对观众有如此强大的感染力,作品的主题表达得这样鲜明,主要在于其艺术形象的具体性:正在建设中的高大楼群参天而上;它那巨大的身影、刚劲有力的线条,配合着建筑工人正在指挥着塔吊的粗壮坚实的手臂,明确无误地给观众一种生产建设蒸蒸日上的感觉。再如荣获银牌奖的作品《渴求》(图1-2),表现的是读者在图书馆里查阅卡片的情节,画面中有几处引人注目的细节:主人公的眼神、翻动卡片和持笔的双手、半翘起的脚掌、桌旁的雨伞、零乱悬挂起来的书包以及地板上的水迹……所有这些细节,均是表达这幅作品的主题所不可少的。摄影者对这些细节的抓取和表现,正是这幅照片最能感染观众的地方。

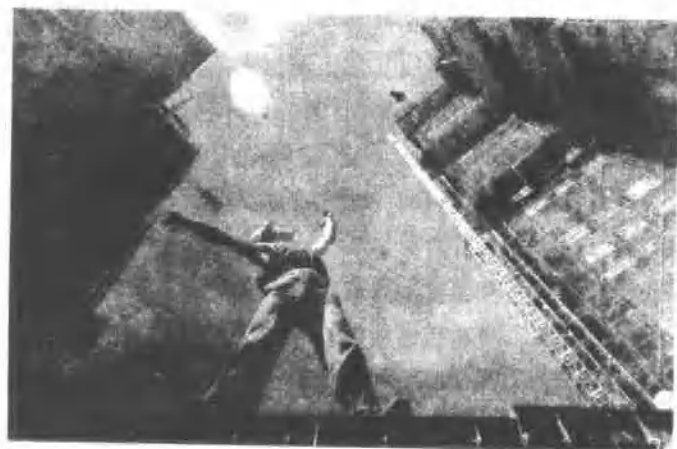

图 1-1 易求 尚其昌 摄

图 1-2 易求 尚其昌 摄

细节的抓取与摄影者在创作过程中深入生活的程度分不开。只有摄影者对他所表现的题材所涉及的生活面有足够的了解,对作品中主人公的活动线索、表现形态相当熟悉,对生活知识的积累有一定的深度,才容易具体地观察到并摄取下那些动人的细节。如果只是“走马观花”,往往是难以做到这一点的。在展出作品中荣获铜牌奖的《雪白的墙》(图1-3)便是一幅很有特色的优秀作品。作者的表现手法朴实洗练。这里没有主人公的行动过程,没有更多的生活环境,没有借助说明主题的必要器具,甚至没

图1-3 《雪白的墙》 任锡海 摄

有色彩。但是,这幅作品中有几处重要的细节:主人公身上那些斑斑点点白色的粉迹,它说明了主人公的身份和职业特点,从而说明了作品的主题;画面中女主人那双轻轻搭在一起的富有表情的手,配合着人物面部的神态揭示出内在的心灵,展现出

主人公的高尚情操；还有那条蒙着脸面颇为过时了的头巾，说明了主人公劳动的条件和特点。这些细节结合在一起，极大地增强了画面中艺术形象的感染力，把作者要阐发的思想表露无遗。这不能不说摄影者对生活具有很深的洞察力，并熟谙摄影创作的特点——集中笔墨去描绘可视的艺术形象。

摄影创作既然依靠可视的、具体的艺术形象表达主题，就必定存在着如何通过摄影造型手段更加完美地塑造和表现艺术形象的问题，比如构图、用光、影调和色彩的处理等等。当你已经确定了一定的创作构思时，便会同时遇到如何处理画面造型的问题。《画论》上说：“画有法，画无定法”，这寥寥数言精辟地阐明了绘画——不仅是绘画，而是所有的造型艺术创作中的基本规律。它说明，艺术创作的规律不是刻板的、僵死的，是可以凭借创作者的灵感进行灵活处理，但仍然也有一些值得研究的规律，甚至可以说有某些法则。比如，对于摄影艺术创作来说，与画面构图紧密相关的拍摄点的选择，就是一个十分重要的问题。它会直接影响到画面上的艺术形象表现成什么样子，是有感染力，还是平庸一般。我们不妨再来回顾一下上面提到过的《升》这幅作品。画面上的形象强烈地赋予我们一种升腾与向上的感觉，有力地阐明了作品的主题思想，这是由于作者巧妙地利用了画面中那些向上延伸和会聚的线条而取得的。它包括：高楼本身结构上的线条、吊装机械的线条、工人的双腿和身躯所形成的线条等等。所有的这些线条都有一个明显的造型特征——越往高处延伸，本来的平行或接近平行的线条越向一起会聚，通过透视上的变形，表现出深远的空间感，体现出高度。这种通过透视变形表现被摄体高度的方法，我想，凡具有一定摄影经验的人都会了解它，但是，却有是否能熟练运用的差异。《升》这幅作品，强化了透视变形的现象，使作品更加感

人，是由于作者正确地选取了较低的拍摄点和使用了焦距较短的照相机镜头的结果。作者自己介绍道：“……用24毫米的广角镜头加偏光镜片，低角度仰拍，增强了立体感和天空楼宇的彩色效果，完成了《升》这幅作品的拍摄”。（《摄影报》1984年第20期）从这里我们可以看出，作者熟悉摄影造型的手段和法则，通晓摄影角度的高低和镜头焦距的长短将要给画面效果产生的影响，从而正确地使用了这些手段，使其在创作中发挥了作用。

光线的运用在摄影创作中素有重要的作用，它直接影响作品的造型效果。同样一个被摄对象，在不同性质、不同方向、不同时刻、不同颜色的光线照射下，会得到极其不同的画面效果。我们对光线的研习和运用，不能停留在只晓得自然光、人工光、直射光、散射光、顺光、逆光、侧光等这么肤浅的水平上，还应当努力去探索不同的照明光线对表现艺术形象的有利方面和不利方面，而且要尽可能了解得具体，包括某一种光线能产生哪一些独特的效果。只有这样，在运用光线时不可能是主动的。不少创作态度很严肃的摄影者，来到拍摄现场，为了寻求理想的照明光线，往往要等待许久，甚至数日，并不轻易消耗掉他的胶片。《古长城》（图1-4）这幅作品在这方面给予我们很有益的启示。它用了很硬的侧光，较强的明暗反差，着重勾画了古长城险要宏伟的气势和逶迤起伏的雄姿。作者极巧妙地利用了光线的投射角度（这要十分慎密的选择和耐心的等待），以画面中最为醒目的明亮影调突出表现了古长城的体态，它的烽火台和蜿蜒曲折的城墙极其鲜明地展现在我们的面前。通幅画面影调明晰，线条实如锥划刀勒，使这帧表现长城的照片富有自己的鲜明特色。这不能不归功于成功地运用了光线的缘故。

又如《夕照渔家》（图1-5），其成功处也在于用光。作者极其严格地选择了一个特定的照明时刻——傍晚的斜阳。这种特有

图 1-1 古长城 前果泉 摄

图 1-3 夕照商家 王 瑜 摄

的光线，以极其珍惜的笔墨着重描绘了水边的那处房舍，使它在茫茫暮色中闪现出金色的光，而其它的屋宇林木交相掩映，争让有势，是一幅很有意境的风光摄影佳作。

我们再来研究一下在同届影展上荣获银牌奖的《宝钢圆舞曲》(图1-6)。这幅作品，光线、影调、线条给人们的视觉感受在这幅佳作中极巧妙地融为一体。金属装置上那些闪烁的耀斑，富有韵律感的弧形曲线，画面上和谐统一的色彩调子，在视觉上产生的印象是那样地强烈。它们相互交织，互为补充，共同渲染着画面的造型效果，使它极富表现力。光影、线条、色彩等这些造型造型上的要素，在这幅作品的形式中起了极为重要的作用。一个摄影者倘若不了解这些摄影造型手段，他在拍摄现场所感觉到的、观察到的将是不具体的，就不能自觉地去运用这些摄影造型上的要素，表达主题思想的技能就会受到限制。

图1-6 《宝钢圆舞曲》 邵一鸣摄

色彩的处理也是这样。它在很大程度上会影响到一幅影

色摄影作品的成败。有一些彩色摄影作品，虽然显现出五颜六色，但是并不能给人们留下强烈的色彩印象，没有多少可供欣赏与回味的余地。而另一些彩色摄影作品，照片上的颜色虽然不多，仅有一两种，却极有色彩特征，能强烈地感染观众，其道理何在？应该说，这里有一些值得研究的规律。“能得其道，则情态于此见”。我们不能仅仅满足于再现被摄对象的色彩，还应该探索色彩配置上的一些特点和方法，掌握色彩所赋予人们的情感联想，研究色彩和影调的相互关系，使色彩在摄影创作中更好地发挥它的作用。

图 1-7 银鱼 刘大可 摄

荣获十三届影展金牌奖的《银鱼》(图1-7)这幅作品，不仅构图新颖，色彩的配置也很有特色。这幅照片中共有二种主要的色彩：蓝色的水，银色的鱼和近似黑棕色的水中的暗影。银灰和黑棕都具有一些“消色”的特点。消色与任何色彩配置在一起都能收到和谐悦目的效果。这幅照片里的银灰和黑棕也起到了

类似的作用。它与水面的蓝色结合在一起，使这幅作品的色彩构成具有和谐特征，从形式上强化了这幅作品的感染力。

暖雪(图1-8)也是一幅很有色彩特点的摄影作品。鳞次栉比的屋顶上，覆盖着一层暖紫色的雪，它与房舍内、路面上的灯光相映成辉，显得协调而统一。加之作品颇为别致的构图，使这幅雪夜的照片表现得非同一般。从这里我们不难看出，在一幅摄影作品中，色彩作为一种造型表现手段所独具的魅力。

图 1-8 暖雪 刘杰 摄

在上述这些例子中，我极其粗略地概述了与摄影造型有关的构图、用光、影调、色彩等几个问题。当然，它所涉及的范围，只是讲的摄影作品的表现形式问题。以上作品的成功，不完全在于形式的作用，主要的方面还是其思想内容的感召力。不过，任何艺术创作，都需要内容和形式的完美结合，否则将是没有感染力的。研究摄影造型法则，就是要探讨如何运用摄影造型表现手段，以更加完美的艺术形式去展现摄影作品的内容，

加强它的艺术表现力和感染力

思 考 题

1. 怎样才称得上——幅优秀的摄影作品？
2. 我们应当怎样去理解摄影作品的内容与形式的关系？
3. 为什么要探讨摄影造型法则？

（本讲作者：张益福）