

THE 摄影必修课
ESSENTIALS
OF PHOTOGRAPHY

观察与发现

LOOKING & SEEING

高觉 著

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

观察与发现

LOOKING & SEEING

贵州师范学院内部使用

责任编辑 程 禾
装帧设计 润象工作室
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影必修课. 观察与发现 / 高觉著. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5514-2532-2

I. ①摄… II. ①高… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 059156 号

SHEYING BIXIUKU

摄影必修课

GUANCHAYU FAXIAN

观察与发现

高觉 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151082

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 山东润象文化传媒有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 710 mm × 1000 mm 1/12

印张: 12

2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-2532-2

定价: 68.00 元

贵州师范学院内部使用

观察与发现

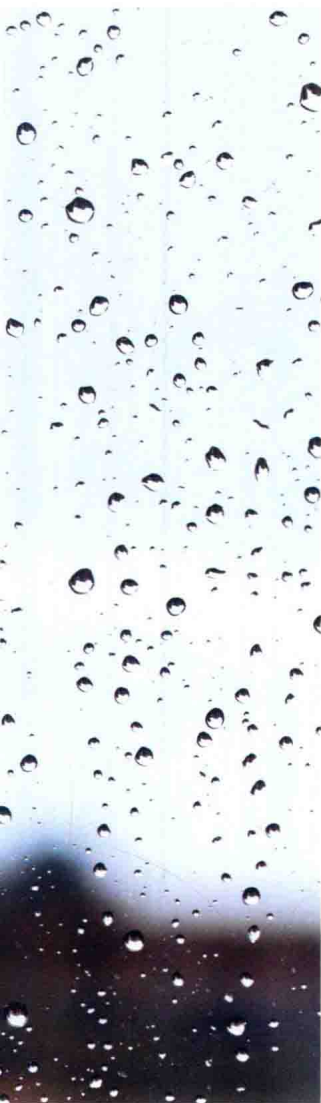
LOOKING & SEEING

目录

1	前言	66	色彩	120	检查画面
2	关于观察	74	抽象	122	摄影眼
4	一种创造性的看	76	寻找新奇的视角	124	取景框
6	重拾观察的乐趣	78	局部抽象	126	快门
8	突破惯性思维	80	动感抽象	130	镜头
12	发挥个体智慧	82	色彩抽象		
		84	虚化抽象	137	鸣谢
16	观察对象	86	光影抽象		
18	被摄体的呈现				
		88	观察方法		
20	观察意识	90	决定性的看		
22	关注身边	94	联系性的看		
		96	整体性的看		
26	光与影	98	局部性的看		
30	寻找光线				
32	有趣的阴影	100	第一感觉		
36	营造情调	104	捕捉与保持		
		106	激情与冷静		
40	画面构成元素	108	联想与想象		
42	点				
46	线	112	减, 简		
50	形状	114	视觉中心		
54	结构	116	去伪存真		
62	质感	118	极简		

前言

摄影受大众喜爱,是因为它可以记录美,定格时光,传情达意。我们通过摄影表达自己,丰富生活,理解世事。摄影像如影随形的朋友,为我们提供一面镜子,告诉我们自己和世界的面貌。这种平易近人、深入生活的特质或许才是摄影深深打动我们的原因所在。在这个数字时代,图像变得比以往任何一个时代都更容易获得和传播,它的繁盛使其成为一种普世的语言,深刻地影响着我们的生活。只不过,摄影虽然看起来不难,但要真正掌握它的诀窍,使其贴切地表达我们的情感和思考,却并非易事。“摄影必修课”丛书正是以此为出发点,旨在拨开摄影看似简单的外表,将其内核呈现在读者面前,帮助读者获得对摄影的清晰理解,并掌握摄影这门语言。

学习摄影,要有主次和章法。要首先学习核心知识,如此才能提纲挈领,举一反三。所以,“摄影必修课”丛书在内容设计上从摄影的主体、客体和本质这三个角度切入,分为四册,将摄影的核心知识进行系统梳理。作为创作主体的摄影者应具备怎样的素养和能力,怎样审视和表现作为创作客体的拍摄对象,这是《观察与发现》《审美与表现》这两本分册所要解答的问题。摄影的本质是用光线作画,如何理解和运用光线,如何构思和布置画面,《光线与色彩》《构图与取舍》这两本分册将进行专题讲解。通过阅读“摄影必修课”丛书,初学摄影或想在摄影上更进一步的人可对摄影进行深入、系统的研习,从而形成敏锐的摄影意识,拍出引人注目、打动人心的照片。

任何一名摄影师要想拍好照片,学会观察与发现是第一步。《观察与发现》从摄影观察的要领和理论入手,细致讲解了包括经验、习惯、观察对象、观察意识、光与影、画面构成、抽象、观察方法、第一感觉、简洁、影响观察的因素等种种精要知识。每一个知识点都在典型案例分析中得到直观的讲解,这有助于摄影初学者快速掌握摄影观察的知识,而对于具有一定拍摄经验的摄影师而言,也具有借鉴和启发作用。

尽管作者力图将有关观察与发现的知识和经验精彩地展示出来,但难免百密一疏,不当之处,还望读者朋友给予斧正。

关于观察

杨树（左图）

拍摄手法：使用侧逆光拍摄，并利用树干间的反光为暗部补光。

作品评析：当富有层次的光线在树干上流转时，你是否能够注意到这一平凡景观中的生动之处呢？局部构图以及虚实与明暗的对比，突出展现了光影之美。

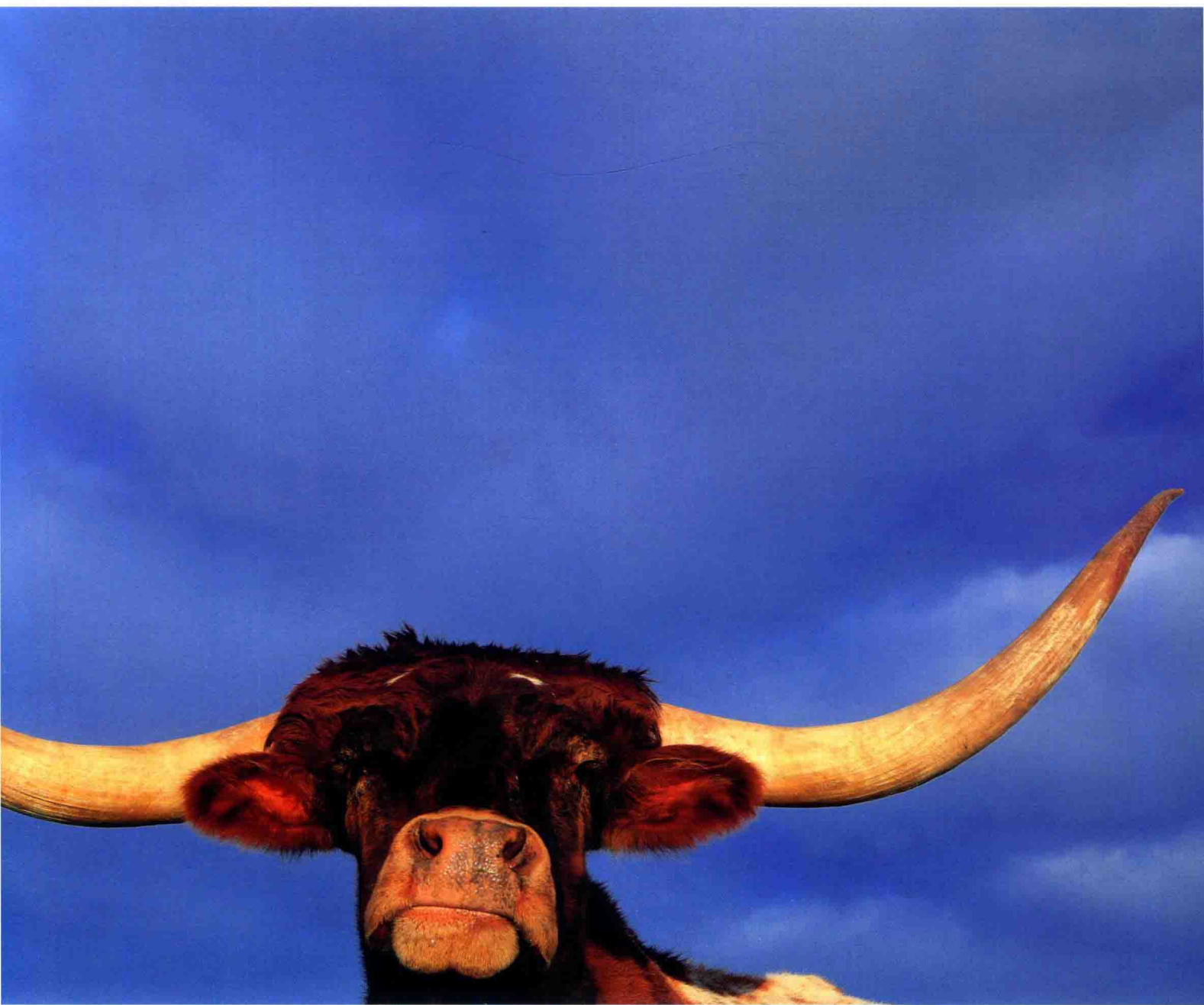
蓝色天空下的牛（右图）

拍摄手法：低角度仰视拍摄，将蓝色的天空作为背景，衬托被摄主体，同时使画面变得简洁。在构图上，将牛头置于画面的底部，保留大面积的天空，获得透视效果。

作品评析：画面的构图别具特色，这体现出摄影师独特的观察视角。我们一般的观看经验是平视或者俯视，因此低角度所获得的视觉形象能给人带来一种新鲜感。此时的被摄主体看上去更加高大，宽大的牛角特别突出，充满了神秘的力量感，在深远的天空衬托下，牛的形象看上去牛气十足，充满着生命力。

“构图就是最佳的观察方式。”

一种创造性的看

湖岸边的树 1（左图）

拍摄手法：注意曝光的控制，将天空的高光区域从画面中移除。

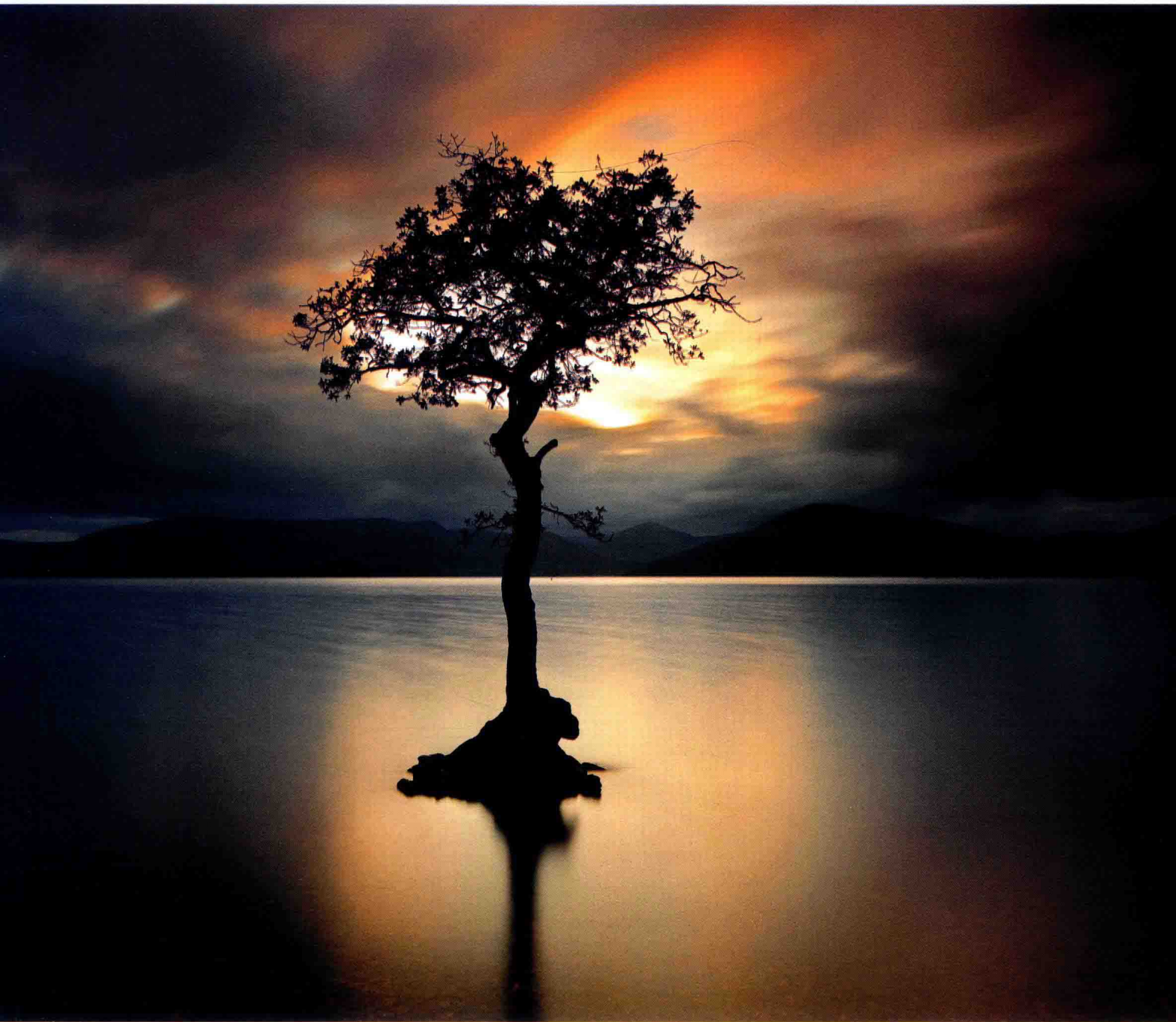
湖岸边的树 2（右图）

拍摄手法：选择特殊天气拍摄，用低速快门虚化动感元素，用被摄主体遮挡高光区域。

作品评析：这两张照片是在不同的天气条件下拍摄的同一被摄主体。通过对比这两张照片，我们来看看观察是怎样直接影响拍摄结果的。这两张照片在视觉吸引力上显然存有高低，最直接的感受就是天气条件带来的不同氛围和视觉效果。由此可以获得的一个经验是：被摄主体周围的环境因素对画面的表现至关重要。所以观察的结果会告诉摄影师何时是最佳拍摄时机。观察体现在对时间、地点、对象的分析 and 取舍上，它可以告诉摄影师是即时拍摄还是继续等待，以及决定采用怎样的表现手法。观察犹如一张通往精彩影像之地的门票，有了它，摄影师能够在面对日常景观时，以不同的视角攫取到非凡的画面。

只要有双明亮的眼睛，观看周围的事物对我们来说既简单又自然。除非你有将“看”运用在特殊用途上的需要，否则你很少会去考虑如何看的问题。正因为观看对我们来说是如此的简单、自然，我们渐渐丧失了有意识地看的能力——观察与发现。可是，要进行艺术创作，开启摄影之路，我们需要修炼出一双摄影师的眼睛，善于观察，善于创造性地看。这双眼睛具有非凡的洞察力，能够看见别人看不见的。停在电线杆上的小鸟、随风摆动的柳枝、天空中的流云，摄影师会有意识地去分析场景，从而发现其中值得拍摄的东西。摄影师有时会在不同时间去看同一个拍摄对象，这正是创造性的看的一种体现，因为这表明摄影师不是偶然地去看，而是在有意识地去观察拍摄对象。

重拾观察的乐趣

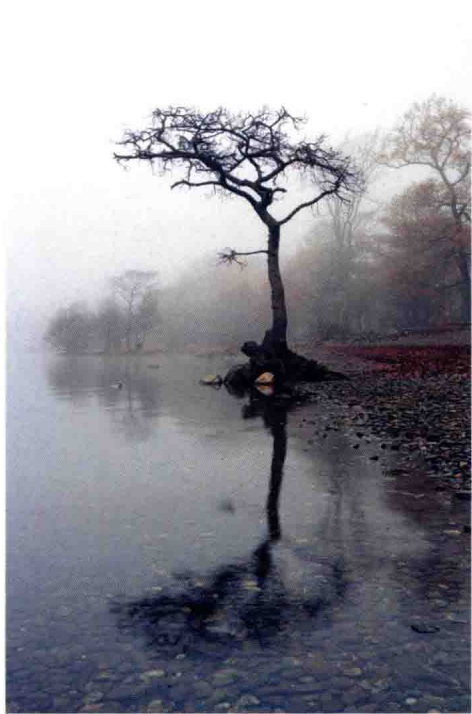

图 1

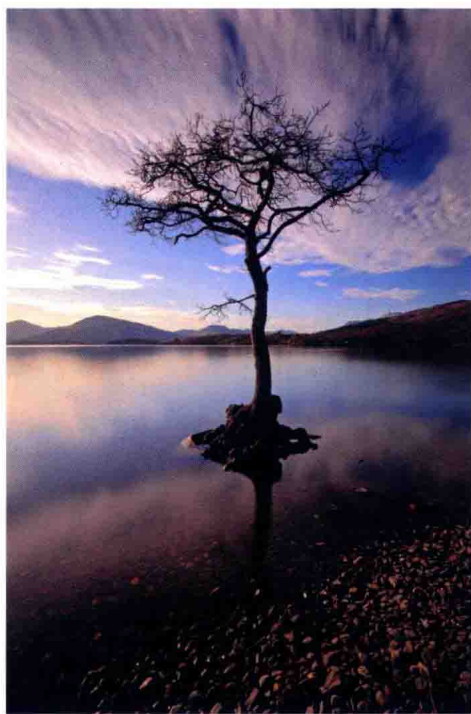

图 2

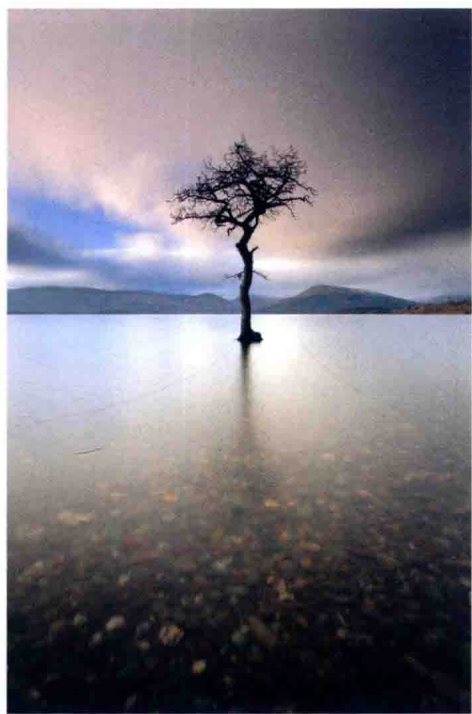

图 3

在孩童时期，面对陌生而新奇的世界，我们似乎对什么都充满好奇，不自觉地想去触碰、认知它们。飘动的窗帘、彩色的树叶、滑溜溜的石头、亮闪闪的玻璃反光……所有的事物都是那么新鲜、动人。随着年龄的增长，我们有了更重要的关注对象，由此学会了舍弃、忽略，那些曾经新鲜的事物失去了光彩，变得微不足道。渐渐地，我们忽略的东西越来越多，而关注的东西却越来越少。对周围的事物，我们越来越视而不见。就这样，我们“观看”的创造力慢慢被封存起来，而这对于我们的摄影创作来说就如同失去了飞翔的翅膀，有百害而无一利。我们需要重新找

回观察的乐趣，找回那种富有探索性和趣味性的观看方式。

当我们拿起相机，拍下照片，发现结果不尽如人意时，请不要再将问题归结于器材。器材对任何摄影师都是公平的，它只是一种成像工具。你需要将重点转移到问题的根本所在——我们自身。一幅好的作品不可能仅仅是因为我们使用了出色的技巧或者昂贵的摄影器材，更关键的是摄影师赋予作品的独特视角和特质，这来自摄影师细致入微的观察和高超的艺术表现。因此，你需要着重培养自己出色的观察能力。

湖岸边的树 3（左页图 1）

拍摄手法：雾天拍摄，营造朦胧意境；竖幅构图。

湖岸边的树 4（左页图 2）

拍摄手法：多云天气拍摄，有着动感云彩的天空与平静的水面平分秋色；竖幅构图。

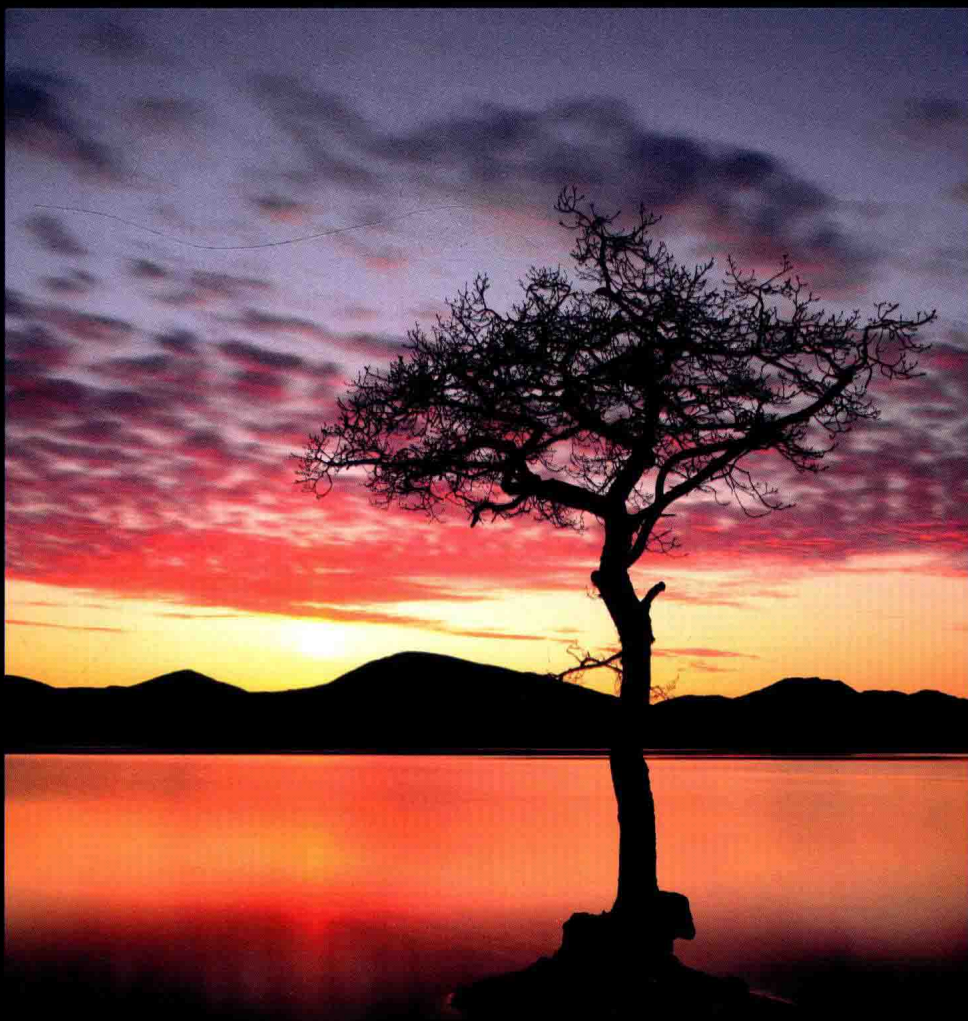
湖岸边的树 5（左页图 3）

拍摄手法：在云层厚重的时候拍摄；用低速快门虚化水面；竖幅构图。

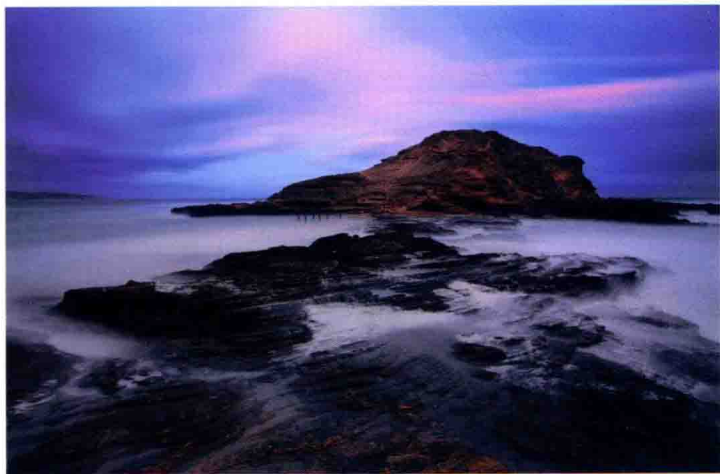
湖岸边的树 6（右图）

拍摄手法：在晚霞出现时拍摄，天空占据更多画面；竖幅构图。

作品评析：左右两页上的四张照片与之前两页上的照片拍摄的都是同一被摄主体。对同一被摄主体做不同天气条件下的观察和拍摄练习，是累积经验，深刻认识观察的有效方式。被摄主体与周围环境的联系、光线和色彩的变化对被摄主体的影响，以及背景明暗强度与层次的变化等，都是我们的重点观察对象。通过这种观察练习，我们的摄影意识会变得更强烈。

突破惯性思维

我们在很多时候会说，我已经习惯……仿佛那是一种受人理解和认可的熟悉状态。但是，如果你将习惯带到摄影中，那将给你的创作带来麻烦。因为它会让你变得守旧，难有创新和突破。当然，并不是所有的摄影习惯都需要被打破，这里所说的习惯更多地存在于拍摄之前——观察与发现，它对画面呈现有着直接而决定性的影响。

让自己时刻处于清醒状态，在寻找拍摄对象和设计画面时，要尽可能地避免落入自己的习惯性思维，尝试以更多不同于以往的视角去思考和实践。在新想法、新角度和新思维的应用中，找到更加新颖、独特而有趣的画面内容。

海岸风光 1（左图）

拍摄手法：在晨曦时分拍摄，此时要尤其注意观察天空的色彩变化，确保柔和的霞光笼罩在云层和海岩之上。

海岸风光 2（右图）

拍摄手法：选择一个结构性较强的前景，注意观察岩石轮廓线的引导作用，通过角度的选择，使线条的连接和过渡呈现自然、协调之态。

作品评析：左图展现的是我们在拍摄海岸景观时经常看到的处理手法。选择柔和的天空光照明，利用霞光制造色彩反差，虚化海面，突出岩石，并利用岩石由前景到远景的过渡展现出有序的空间层次。这种画面中规中矩，不会出错，但也难有新意。而右图则需要摄影师更富创意地寻找到一个具有独特轮廓的空间，使观者获得一种由内向外观看的感受，由此画面的视角和形式变得独特，画面代入感增强。同是海岸景观，通过观察和构图，在想法、角度上寻找新意，可使画面变得更加独特、有趣。

尝试以更多不同于以往的视角去思考和实践。

