

领悟·瞬间的艺术
中国摄影名家典藏

提问

李少白

摄影家的思考与创作
李少白 何星 张震 著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

领悟·瞬间的艺术
中国摄影名家典藏

提问

李少白

摄影家的思考与创作

李少白 何星 张震 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

提问李少白: 摄影家的思考与创作 / 李少白, 何星,
张震著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 10
ISBN 978-7-115-21187-3

I. 提… II. ①李…②何…③张… III. 摄影艺术—文集
IV. J4-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第145874号

提问李少白——摄影家的思考与创作

- ◆ 著 李少白 何星 张震
责任编辑 尹毅
执行编辑 郑亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889 × 1194 1/16
印张: 10.75
字数: 261千字 2009年10月第1版
印数: 1 - 5 000册 2009年10月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-21187-3

定价: 59.00元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

内容提要

摄影不仅仅是使用相机去记录身边的点点滴滴，更多的时候则是要使用相机去发现和记录我们身边那些“看不见”的影像。本书作者李少白先生恰恰是善于发现和捕捉这种“看不见”的影像的摄影家。本书在讲解过程中采用新颖的问答形式和通俗易懂的文字介绍了枯燥的摄影基本技术，全面细致地解答了广大摄影爱好者在拍摄中可能遇到的诸多问题。在讲解一些基本的拍摄技法，如构图、用光以及各类主题应怎样拍摄等基本要素的同时，对摄影过程中应该如何观察和思考，如何以摄影家的眼光判断摄影作品成功与否等方面阐述了独到的见解。全文从始至终贯穿了李少白先生多年艺术创作过程中独有的创作之道，通过摄影家对各种问题的分析，使读者对摄影的认识从只是简单的记录升华到艺术创作的阶段，并在作品中详细描述了如何将其他的艺术形式与摄影相结合的方法。

本书适合所有摄影爱好者及喜欢艺术创作的读者阅读学习。初、中级的摄影爱好者可以通过阅读本书掌握摄影家的拍摄技法，分享摄影家的实战经验，学会如何才能拍出自己满意的作品。高级摄影爱好者及摄影发烧友则可以通过阅读本书提高对摄影艺术层面的理解，掌握摄影家在艺术创作过程中那些超越摄影技巧本身、独具艺术内涵的观点和观察方式，从而用摄影家的思维去进行思考和创作。

写在前面

作为闻名海内外的《看不见的故宫》、《看不见的长城》画册的作者，李少白先生是当前中国摄影领域内一名重量级的人物。他不仅在摄影技艺上达到很高的造诣，而且在教学上也颇具匠心，广受好评。

为了让更多的摄影爱好者能从李少白先生那里学到有关摄影的知识、技术、经验、观念，我们分别邀请了《摄影与摄像》、《数字生活》杂志的专栏作者何星、张震两位女士与李少白先生一起完成了一本内容丰富、结构新颖的摄影书——《提问李少白》。正如书的名字所示，这本书采用问答形式。问与答是一种很好的学习方式，问者经过认真思考，并且进行了大量的调研，将广大摄影爱好者感到疑惑的各种问题提了出来；答者则根据所提的问题，以新鲜的思路、深入浅出的语言，一一进行了讲解。读者从这本书中不仅能学到摄影的基本知识（构图、用光、色彩等），以及各类题材的拍摄技法、技巧和经验，而且还能获得在其他摄影书中鲜见的另类见解、观点及观念，在学到摄影技术的同时形成自己对摄影更深的思考和理解。书中近300幅精美图片，是李少白等摄影家高超摄影技艺的展示，使本书既富于知识性，又富于观赏性，更具有视觉说服力。

相信广大的摄影爱好者在提问李少白的过程中能享受到学习的乐趣！

第一章 一切从构图开始	1
如何构图（一）	2
突出主体	2
如何构图（二）	6
均衡问题	6
如何构图（三）	10
构图中的比例	10
如何构图（四）	12
构图中的节奏	12
第二章 用光线绘画	16
光线的运用（一）	18
了解光线	18
光线的运用（二）	22
关于硬光	22
光线的运用（三）	24
关于柔光	24
光线的运用（四）	26
选择合适的光位	26
第三章 色彩的魅力	28
色彩的魅力（一）	30
和谐色的运用	30
色彩的魅力（二）	32
非和谐色的运用	32
色彩的魅力（三）	34
缤纷的世界	34
色彩的魅力（四）	36
浅谈“光与色”	36
第四章 各类主题的拍摄	40
城市摄影漫谈（上）	42
善于选择视点	42
城市摄影漫谈（中）	46
城市建筑的拍摄技巧	46
城市摄影漫谈（下）	50
城市摄影的灵魂	50
如何将风景拍美	54
风景中的人	56
发现春天	60
秋水	64
如何拍好海景	66
关于长城	70
遭遇灯笼树	78

84

86

86

88

88

90

90

92

92

94

94

98

100

102

104

108

110

114

118

120

124

126

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

第五章 培养观察世界的方法

学会看（一）

做摄影的“有心人”

学会看（二）

克服“先入为主”的观看方式

学会看（三）

再谈“先入为主地看”

学会看（四）

学会产生“错觉”

学会看（五）

利用镜头“看”

寻找与发现

谈偏见

第六章 思想决定影像

从看不见的故宫说起（上）

从看不见的故宫说起（下）

关于“看不见的故宫”的谈话

陌生感与熟悉感（一）

陌生感与熟悉感（二）

选择与控制

脚是最有用的“器材”

摄影的苦恼

没有视觉中心行吗？

主题不明确行吗？

摄影是减法吗？

摄影中的想象力

相机不离身

好照片的标准（一）

好照片的标准（二）

好照片的标准（三）

好照片在哪里？（一）

好照片在哪里？（二）

好照片在哪里？（三）

好照片在哪里？（四）

关于灵感

忘我与自我

摄影里有诗（上）

摄影里有诗（中）

摄影里有诗（下）

第一章 一切 从构图开始

构图有4个最基本的构成要素：突出主体、均衡、比例、节奏。

视觉重量，并非现实中的重量，而是“心理重量”，或者称“重量感”。重量感有两种，一是内容量感，是指事物本身的内容所引起的对地心引力的感觉。比如看到羽毛就会觉得轻，看到铁锤就会觉得重。二是形式量感，指那种不基于被摄体本身属性，而来自于构图因素的量感。照片上不同面积、不同色彩、不同形状都会产生不同的形式量感。

如何构图（一）

□ 突出主体

何：您认为摄影在题材确定后，最先考虑的应是什么？

李：构图。

何：构图是不是指按正确的方式去安排画面？

李：是这个意思。确切地说，是通过镜头将镜头视野中的视觉元素按照可以使我们眼睛感到愉悦的方式去安排，也就是说要按审美规律去安排。

何：能讲得通俗些、具体些吗？

李：我们人类的天性是渴望秩序，因此审美规律最根本的属性就是秩序性。而好的构图就是排除杂乱，找到秩序。总的来说，构图有4个最基本的构成要素：突出主体、均衡、比例、节奏。

何：您能分别将这4个要素详细讲解一下吗？

李：好。我先讲讲如何突出主体吧。每次拍照时，在你的取景框中会有很多视觉元素，然而其中一定有一个最吸引你的部分，这个部分就是你要拍的这张照片的主体。因此拍照时首先要考虑的是如何安排主体在画面中的位置，以便观赏者的目光先落在主体上，然后再转移到照片中别的部分。如果做到了这一点，就是所谓突出、强调了主体。

何：强调主体是不是有很多方法？

李：突出主体有多种方法。一种方法是将主体置于画面中显著的位置，比如置于画面的

图1

图2

最中央。一般说来，人们的视线最先注意的总是画框的中心部分，如果你觉得将主体置于中央比较呆板，缺乏变化，也可以在不违背画面均衡的原则下，将主体放在画面中其他位置，尤其不妨运用三分法，将主体置于距离画面左侧或右侧三分之一的地方。

何：在图1中您将天安门置于画面的中央，既突出了主体天安门，又表现出天安门广场的对称结构和宽广又庄严的特点。而在图2中您将一个人像雕塑置于画面的右侧三分之一处是如何考虑的？

李：因为我想将观众和雕塑放在一个画面中产生对比，呼应以丰富画面的趣味性。所以将主体（雕塑）置于画面的一侧，更有利于形成生动活泼的画面构成。

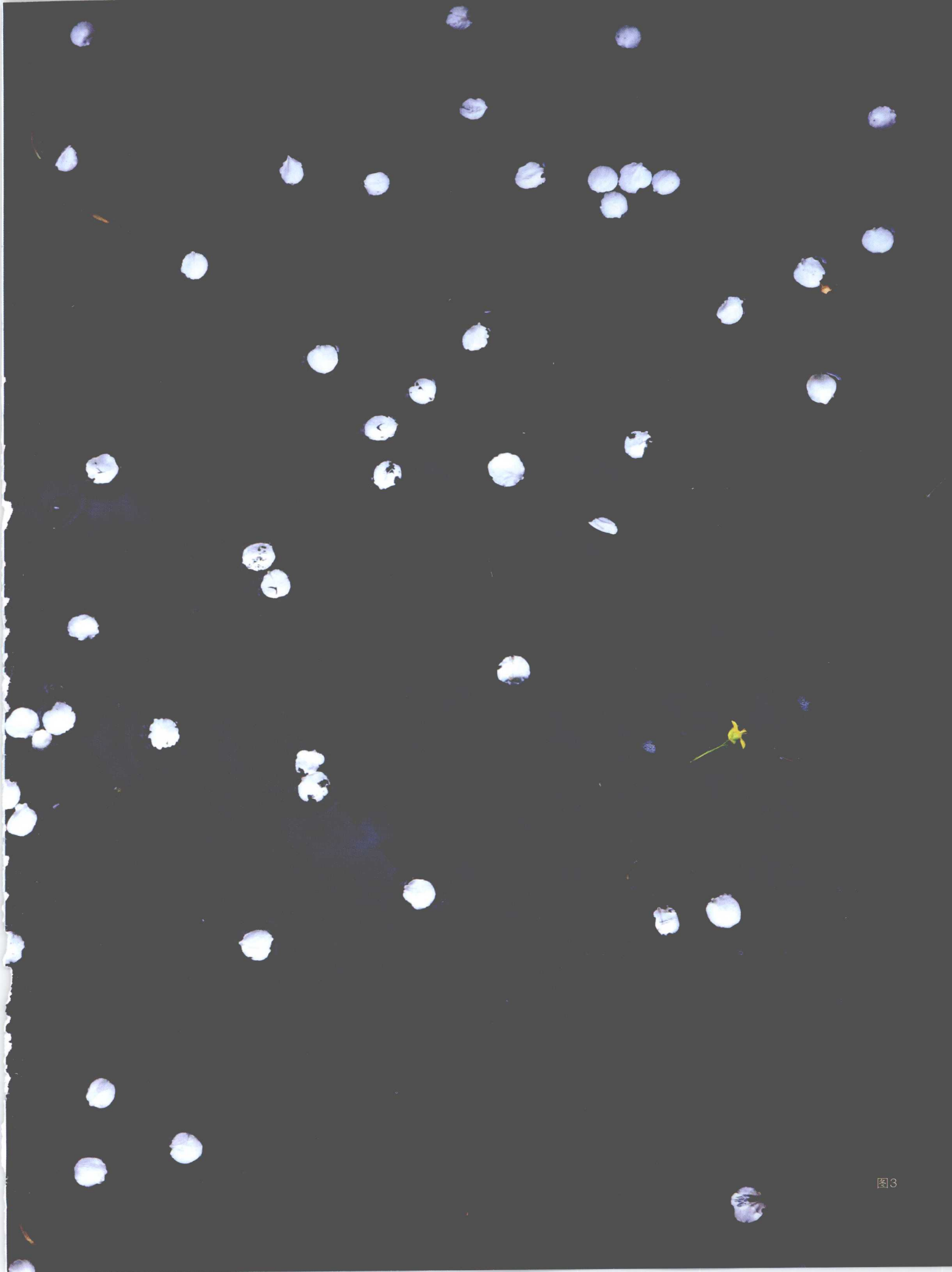

图3

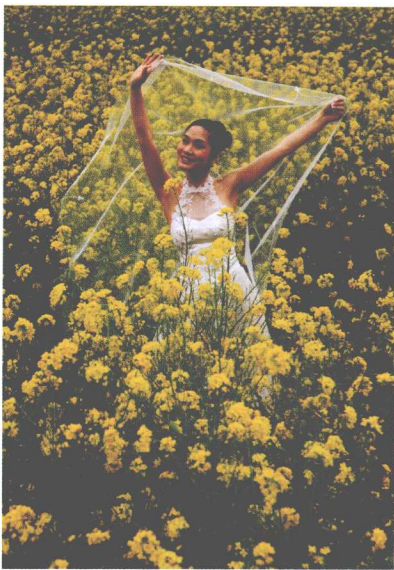

图4

何：图3是利用色彩形成的反差对比把观者的目光吸引到主体——落花上来的吧？

李：是的，用暗色的水做背景既衬托出落花明亮的白色花瓣，又点明了落花的环境。在这里落花既因占据了整个画面，又因色彩对比显得非常醒目，达到了突出主体的目的。

何：我很喜欢图4。您利用了不同色彩间的和谐关系，不仅突出了人物的漂亮，还渲染了环境的温馨和优美。

李：在突出主体时，不仅需要通过构图吸引欣赏者的目光，同时还要让欣赏者产生愉悦的视觉反应。

何：图5似乎和前几张构图有区别？

李：你看这张照片时，最先注意到画面中的视觉元素是什么？

何：线条！我的视线首先被雪地中非常醒目的两条从右向左汇聚的路径所形成的线条所吸引，在线条的引导下我注意到了山坡上的牛群。

李：这就是引导线的作用。只要有意识地运用，江河溪渠、公路街道、田埂小径都可以当作引导线条使用。读者会因被这些引导线吸引而格外注意你要强调的画面主体部分。总之，突出主体是构图时首先要考虑的。以上介绍的方法在拍照时可以单独运用，也可以结合运用。在拍照时要记住：既要熟知各种方法，又要学会创造性的灵活运用。

何：记住了。谢谢！

图5

图1

如何构图（二）

□ 均衡问题

何：我们前面谈了如何突出主体的问题，画面的均衡在构图中也非常重要，您是如何看待“均衡”的呢？

李：在我们镜头的视野内的事物都有视觉重量，因此，如何安排这些有重量的视觉元素就是构图中的一个很重要的问题。

何：是不是指视觉重量在照片中的分布使画面结构显得均衡？

李：是！均衡是指照片形成的结构使画面能够产生稳定、匀称、宁静的美感。

何：您说的视觉重量，应该如何去判断它们的轻重呢？要想将这些视觉元素按其视觉重量安排得合理，产生均衡的结果，首先就要弄清楚如何判断它们的视觉重量。

李：这里所谓的视觉重量，并非现实中的重量，而是“心理重量”，又称“重量感”。重量感有两种，一是内容量感，是指事物本身的内容所引起的对地心引力的感觉。比如看到羽毛就会觉得轻，看到铁锤就会觉得重。二是形式量感，指那种不基于被摄体本身属性，而来自于构图因素的量感。照片上不同面积、不同色彩、不同形状都会产生不同的形式量感。居上端，量感加大；居中央，量感大于居两侧。面积大，量感大；面积相同的，暗色大于亮色，深色大于浅色，红色大于蓝色，暖色大于冷色，圆形大于矩形，形状规整的大于不规整的……因此，构图寻求均衡时，可以根据以上规则加以判断其视觉重量。

何：您能举一些图例来说明构图时如何考虑均衡的吗？

李：可以。图1是属于扩散性均衡。在画面中，视觉元素（向日葵）呈现均匀和同质的布局，没有量感中心，也没有支点。图2由水平状的冷暖色间隔交替分布，画面显得平静，而均衡正是由平静而产生的。

何：图3和图4属于什么结构？

李：都属于轴线均衡结构。画面中的景物依赖照片中天然或心理上的轴线来分配两边的视觉重量。

图2

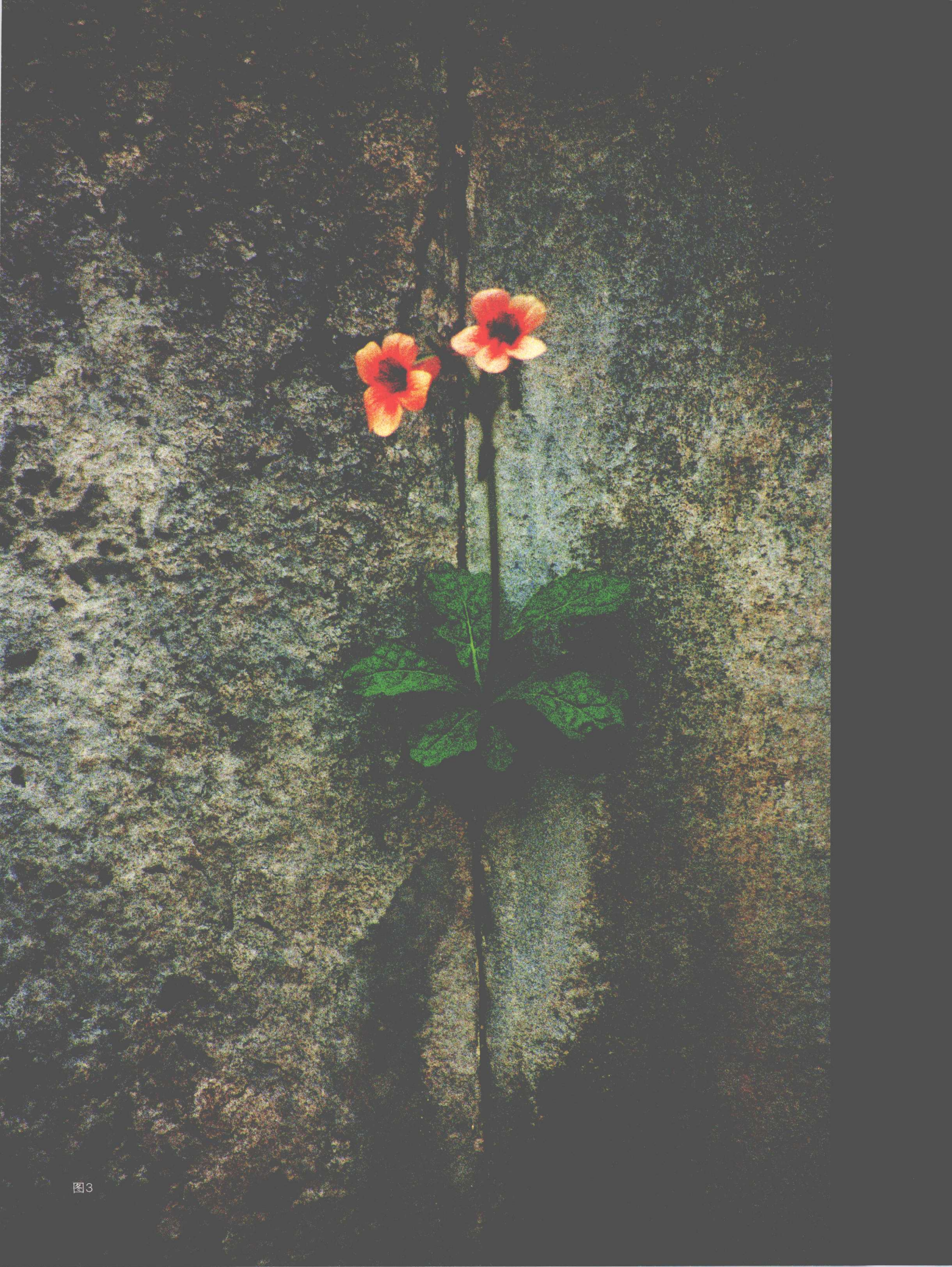

图3

图4

何：那么图5呢？里面动态和静态的人物形成了一种什么样的关系？

李：图5中左下角的人物是与向右运动的立体人物相呼应，从而取得均衡的。

何：图6里面的元素较多，又是怎么表现均衡的呢？

李：图6是较复杂的一种均衡。右下角的狗、凳子、鞋虽然体积较小，但是是实物；而左侧向墙上的衣服影子虽然大，但是是虚影。因而综合量感就趋于均衡了。再加上中间色彩浓重的一排衣服，这种均衡感就更加巩固了。这幅照片就是借助这些复杂的均衡关系，产生出丰富的形式美感。

图5

图6

何：您举了这么多例子，那么是不是说，照片的构图就一定要均衡呢？

李：均衡是古老的审美准则，而今天现代艺术思潮则开始不断冲击均衡美的地位。“不均衡”作为一种审美形态也开始被很多人接受了。

何：不均衡不就是会造成失衡了么？

李：是的。不均衡会造成失衡，产生倾斜感，会刺激人的感官，引起人的激动，这正迎合了某些喜欢现代艺术的人要寻找的不安、躁动的情绪。

何：也就是说，构图均衡还是不平衡，主要还要看你通过照片想表达什么。是这个意思吗？

李：是的。

如何构图（三）

□ 构图中的比例

何：比例是构图中很重要的设计要素。那么，什么是比例呢？

李：比例是指被摄景物之间部分与整体的关系。当你举起相机，通过取景框选取镜头前的景物时，就应该注意景物与画面的比例关系。比如风景中的人你觉得应该放置在画面的何处？

何：好像是要放在画面中上下左右三分之一的交叉处。

李：为什么要放在这个位置？

何：因为这个位置正处于画面中的黄金分割点的位置，不仅能吸引人的视线，而且比例优美。

李：通常是应该这样安排画面比例的，但也不应在拍摄中形成公式化，否则构图比例就会千篇一律，显得呆板、毫无生气。图1就是按黄金分割律的比例安排的。而图2，则是打破黄金分割律。这两张照片人物与景物的比例不同，但都达到了让人悦目的视觉效果。

何：关于风光摄影中常见的天空与地面的比例，记得很多书上都教我们采用“三分法”，如地面占三分之二，天空占三分之一，或者相反。可是用这种方法拍出来的风光照片，在很多时候，要比我们实际观察到的景物逊色，您说原因在哪里？

李：因为自然的景物是千变万化的，不能用一种模式去表现。地面与天空的比例关系也不应该是一成不变的。如何考虑它们之间的比例，主要是看天空与地面对你吸引力的比例。举图3为例：这幅照片，天空几乎占了画面的五分之四，之所以采用这种

图1

图2