

独特的摄影训练方法 帮助你迅速提升观察事物的能力

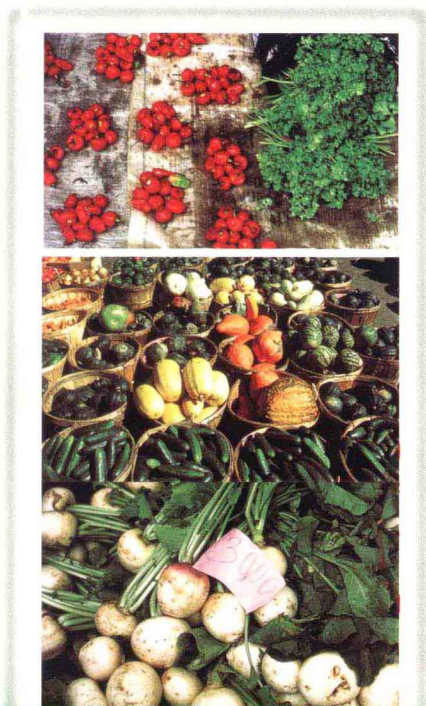
典藏版

摄影眼的培养

通过主题拍摄提升观察能力

[德] 哈拉尔德·曼特 著 力群 译

浙江摄影出版社

摄影眼的培养

通过主题拍摄提升观察能力

[德] 哈拉尔德·曼特 著 力群 译

Die Fotoserie: Besser fotografieren durch serielles Arbeiten

Copyright © 2010 by dpunkt Verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Die Fotoserie

ISBN 978-3-89864-650-5

Translation Copyright © 2012 Zhejiang Photographic Press

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2011-74号

图书在版编目（CIP）数据

摄影眼的培养：通过主题拍摄提升观察能力 /（德）曼特（Mante, H.）著；力群译. — 杭州：浙江摄影出版社，2013.9

ISBN 978-7-5514-0399-3

I. ①摄… II. ①曼… ②力… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第229229号

摄影眼的培养：通过主题拍摄提升观察能力

〔德〕哈拉德·曼特 著
力群 译

责任编辑：余谦

封面设计：任惠安

责任校对：朱晓波

责任印制：朱圣学

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：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店

制版：杭州立飞图文制作有限公司

印刷：浙江富春印业有限公司

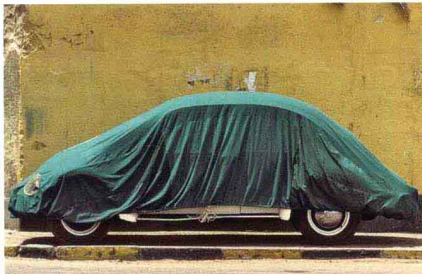
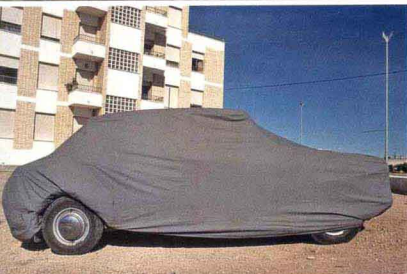
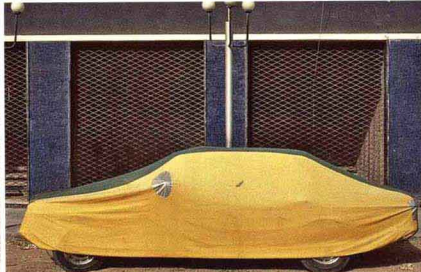
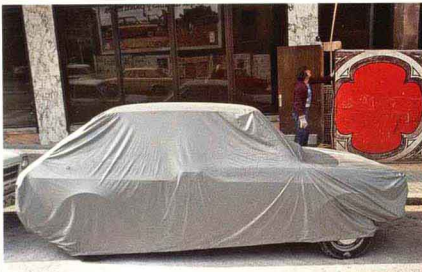
开本：787mm×1092mm 1/16

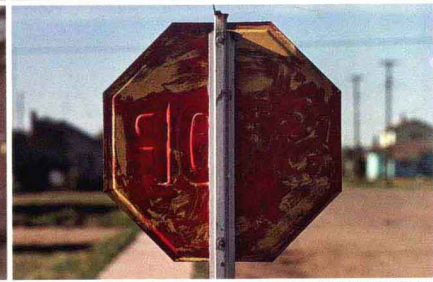
印张：10

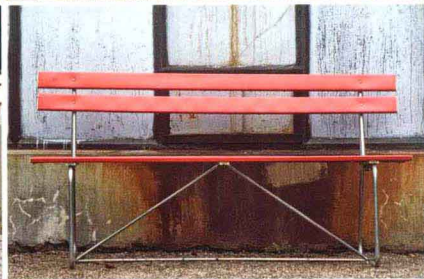
2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0399-3

定价：49.00元

目录

系列图片——盖罩的汽车	III	22 三位一体	88
系列图片——交通标志	IV	23 半圆和圆	92
系列图片——长椅子	VI	24 线和条纹	96
		25 大小方格	100

第一部分

系列摄影 常规题材

1 独栋房屋	2
2 楼梯	6
3 桌椅	10
4 扫帚	14
5 市场	18
6 塑料	22
7 气球	26
8 伞	30
9 水	34
10 船	38
11 洗涤衣物	42
12 交通反光镜	46
13 街灯	50
14 光和影子	54
15 棕榈树	58
16 仙人掌	62
17 通过风景看风景	66
18 背影	70
19 大小玩偶	74
20 鞋子和手套	78
系列图片——窰井盖	82

第二部分

系列摄影 构图理论

1 系列图片——带颜色的门	104
---------------------	-----

第三部分

系列摄影 色彩理论

26 单色：蓝色	106
27 从彩色到无彩色	110
28 互补的颜色：红和绿	114
29 五颜六色：光谱	118
30 清一色	122

系列图片——佛罗伦萨的涂鸦	126
---------------------	-----

第四部分

系列摄影 特殊题材

31 镜像照片	128
32 汽车中的镜像	132
33 静物	136
34 玻璃幕墙	140
35 遮裹的物体	144
系列图片——庞杂的照片	148
系列图片——跃动的色彩	149

36 关于系列照片	150
37 系列图片的编辑	152

21 一模一样	84
---------------	----

第一部分

系列摄影常规题材

一般情况下，说起摄影这一传媒手段，你可能会想到一些摄影家或一些特定的照片。摄影或许记录了改变历史的某一瞬间，或许记录了给你留下不可磨灭的记忆的某一时刻。但想拍出这样的照片，却非一日之功。与其费尽时日和心机去追求这样的成功，还不如拍摄一个系列题材。它可以是单一题材的系列照片，也可以是多题材的系列照片，系列里的每张照片，都独具品质。系列照片拍摄方法简单，但好的系列照片甚至可以与许多优秀照片媲美。

系列摄影，题材广泛。此外，还有另一种摄影概念，即通过几张或多张照片来表达时间和空间，这就是序列摄影。系列摄影和序列摄影的应用范围常常被混淆或被叫错。序列摄影必须有一个明确的主题思想，或者配有文字说明。此外，通常情况下，序列摄影应在一个工作过程中完成，但长时间完成的序列摄影除外。另外，序列摄影的每张照片尺寸必须相同，而且必须按照一定的次序排列。与序列摄影相比较，系列摄影在构思和形态方面更加灵活和自由。许多在序列摄影中做不到的事，在系列摄影中则可以表达自如。

系列摄影的基本规则：

1. 你可以不受限制，在不同的距离和不同的地点拍摄。
2. 你可以在一个系列中，将横幅和纵幅规格混合使用。
3. 你可以随时增添和更换新的照片，完善系列照片。
4. 你可以用多种方式呈现系列照片。

接触过系列摄影的摄影师，很快就会认识到，某一主题的单张照片，可以适用于许多不同的系列。比如，《伞》系列中的第一张照片，可以放入《三位一体》或《一模一样》系列，甚至是《单色：蓝色》系列。几乎没有哪个题材不能形成一个主题系列。例如，摄影记者可以构思一个反映社会各阶层以握手为主题的系列。同一照片按主题的不同，各自摆放，可以深刻地反映主题并进行有比较的观察。你在每个主题系列中会找到这些照片的相似点、共同点和各自的特点。在对照片作仔细地分类过程中，你又会发现系列摄影的另一个秘密：每一次对同一题材，按主题进行仔细整理，又会进一步形成一个新的特定的系列主题。一个简单的例子是窰井盖图例：从各种各样窰井盖的混合摆放，还可以发展成单一的圆形、椭圆形、正方形或长方形系列。

1. 独栋房屋

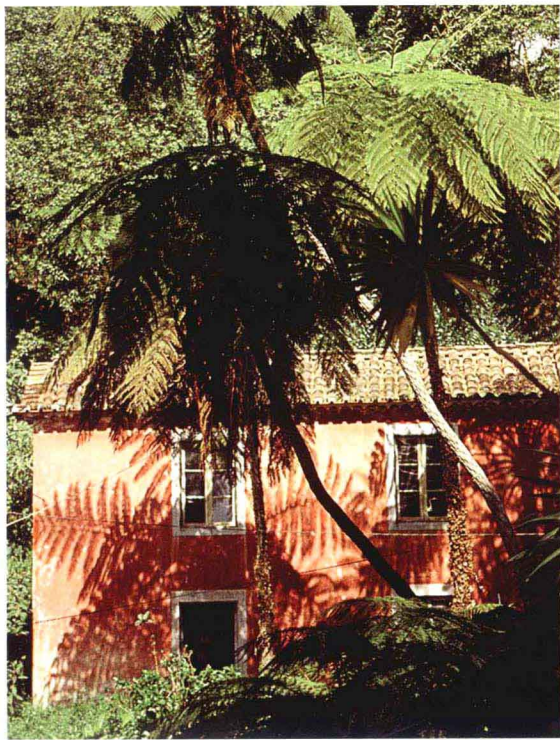
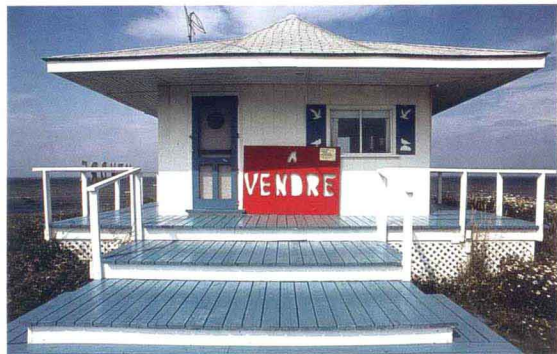
旅途中的理想题材

美丽的乡村和城镇，是通过建筑物来展现其面貌的。早些时候，各种房屋是根据实用的原则来建造的，后来渐渐兼顾到视觉效果，并以此来展示房屋主人的地位和财富。我们今天见到的各式建筑形态，是通过建筑外形和墙面、屋顶的颜色以及结构的运用来完成的。

住宅的建筑样式，考虑到造价，大多采用简单的正方形和长方形，或两者兼用作为建筑主体，

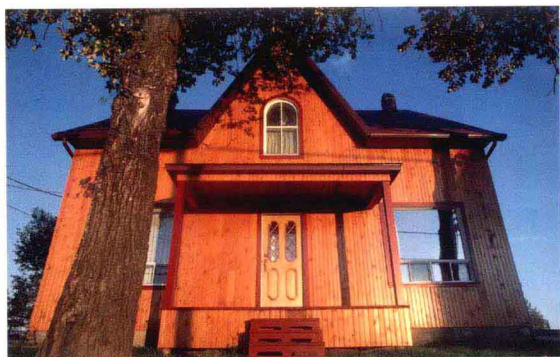
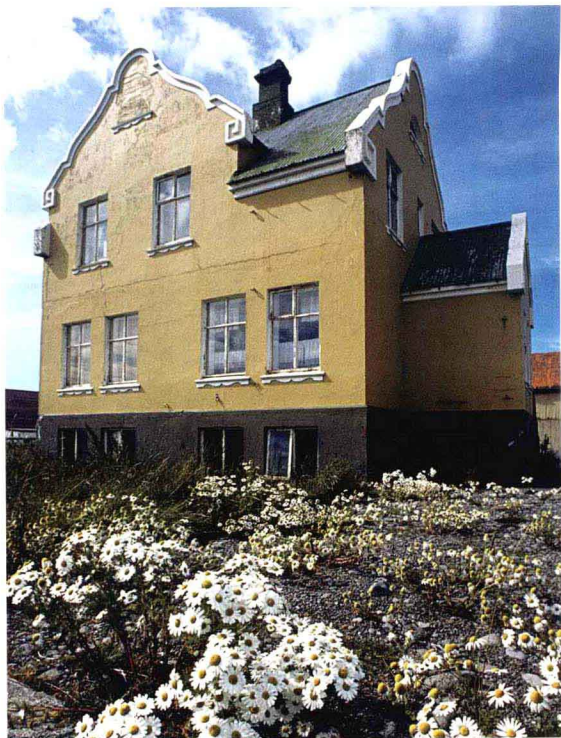
而以三角形作为山墙或屋顶。独栋房屋，一般采用横向构图进行拍摄。为了在画面中表现作为主体的房屋，画面的左右和上方应该留有足够的空间，这些空间的作用是突出作为主体的房屋的表现力。如果条件允许，在画面内应精确表现房屋的水平线和垂直线，这样的静态照片最理想。在这类画面稳定、反映客观景象的照片中，透视点多数位于主体后面的图片中间位置。若拍摄巨型

建筑，在拍摄距离有限的情况下，为了把整个建筑物摄入画面，相机必须向上倾斜，这样会产生富于张力的画面。在这里，画面的透视点应在越过画面上方的远处。

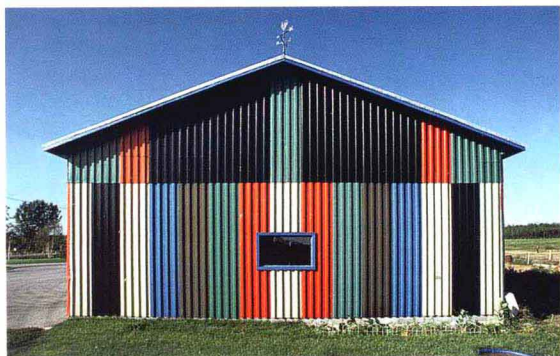
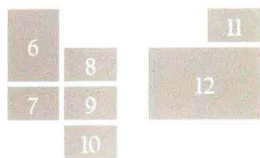
在这种情况下，建筑物的所有垂直线条变成了所谓的会聚线。当第一只广角镜头面世的时候，这些会聚线被认为是不妥当的。然而，在1929年举办的一次名为《新摄影来临》的著名展览中，

特别是那些有名的包豪斯艺术家有意变换不同的视角以及对相机的自由运用，为会聚线找到了价值。从那时开始，会聚线显而易见地成为了现代构图创作的组成部分。通过当今的图像加工技术，修正会聚线已变得易如反掌。拍摄者在每个画面上进行构图创作，总是通过构图的要素——点、线、面的搭配和对反差的控制来进行。在“独栋房屋”的题材中，这些要素在画面上形成了一个平面。这

些房屋的墙面，之前已被建筑师分割和搭配固定，在“房屋”这个平面里，有门、窗、楼层和三角墙等小面积的平面，以及各类线条和点的有机构成。在这方面，拍摄者几乎不可能再施加任何影响。拍摄者唯一能做的，仅仅是用镜头对画面进行取舍，以及对视点的选择，并通过光影的变化来进行构图。

关于本题材：

“房屋”这一题材，首先是旅游拍摄的主题。在一些城市和乡村，人们关注周围的环境胜于房屋自身的日常面貌。当人们离拍摄的物体太近时，应该运用会聚线作为构图要素，如图1和图8所示。图2、图3、图4、图7、图9和图11，是用静态稳定的构图，展示了房屋的正面，而图6和图10则通过些许的侧面拍摄，凸显出另一番风貌。在

图5和图12中，房屋被其他景物叠加，处在光影的变化之中和网格后面。

2. 楼梯

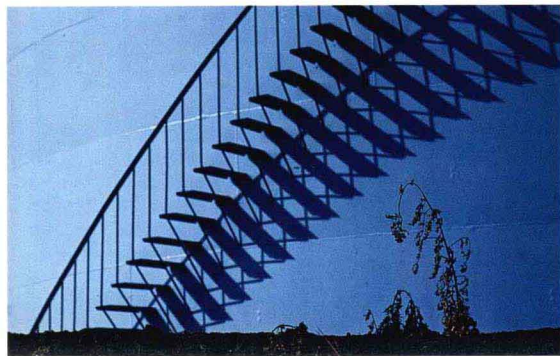
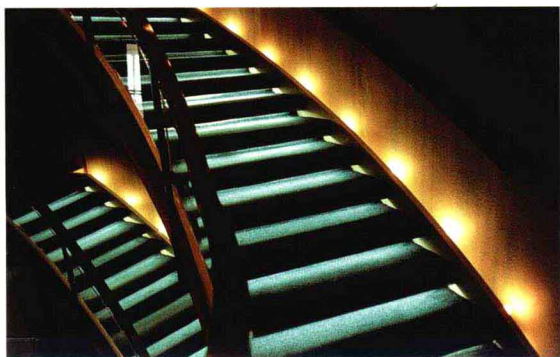
向上和向下运动

私有房屋和公共建筑无论大小，楼梯是不可或缺的。楼梯用来连接楼层上下，在建筑中是无所不在的。在“楼梯”这个题材中，线条的形式感最重要，它们在多数情况下是水平线、垂直线和上下斜线。每个人对线条的粗细宽窄感觉各有不同。根据栏杆、扶手和台阶所用建筑材料的不同和设计的差异，线条的表现力有不同的变化。

由题材所决定，拍摄楼梯对构图有严格的要

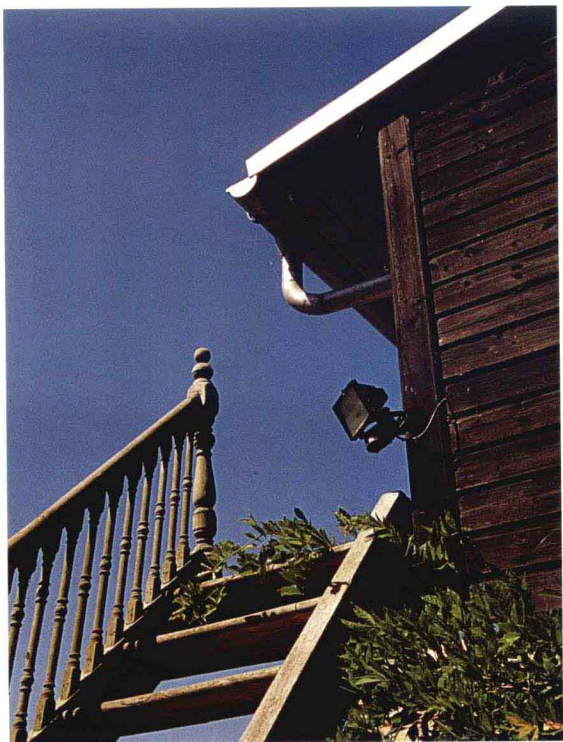
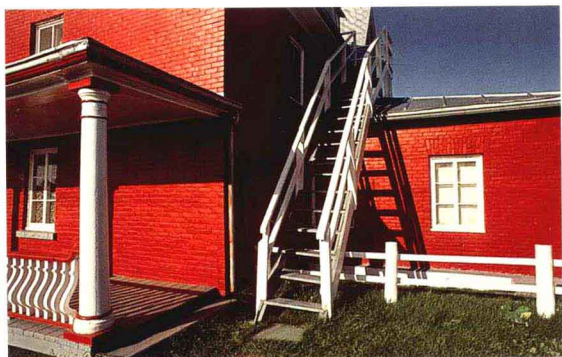
求：通常通过台阶边线的水平线和栏杆的垂直线的重复排列，各自表现出一种均匀的节奏感。此外，在任何情况下，扶手都是一条或两条向上或向下的斜线。根据拍摄立足点的不同，在画面内，台阶的水平线和扶手的斜线会形成不同程度的倾角。如果这时将相机向上或向下倾斜，则没有一条线会与画面边线保持平行。在随意摆放的楼梯中，根据楼梯坡度的不同，画面中的对角线和斜

线同样极具表现力。通过光影的明暗变化、不同色块和色调的搭配，或通过画面的铺排，就能在一定程度上让构图更加生动。

室外的楼梯通常处于良好或充足的光线下，而在楼梯间和室内其他区域一般很少有理想的光照条件。通过广角镜头的运用，可以提升拍摄对象的画面表现力；即使在狭窄的楼梯间，使用广角镜头，也能拍出饶有趣味的照片。然而，室内

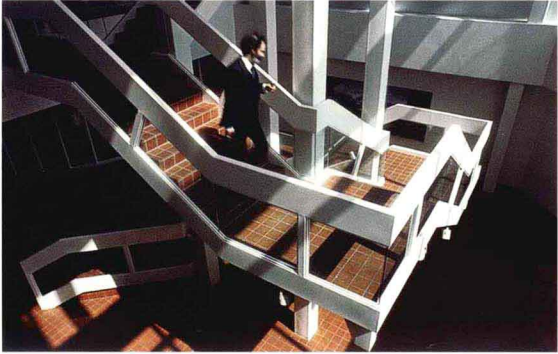
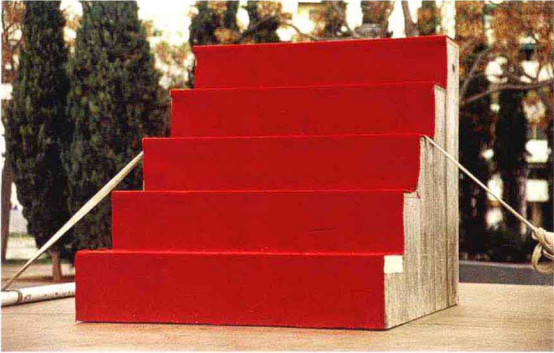
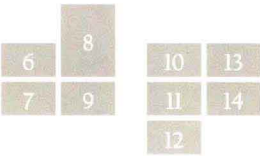
光线可能会导致出现色彩偏差。每个楼梯都是由台阶构成，有时仅由几个台阶连接上下层。在多数情况下，楼梯是一连串的，在高层建筑中连接各个楼层。通常说到“楼梯”，人们想到的是一种向上的运动，所以从上往下的拍摄角度是异乎寻常的。在“楼梯”这个题材中，通过抓拍和摆拍，把人物摄入画面，并把人像作模糊处理，可以让画面具有动感。

关于本题材：

在图2和图5中，明暗的变化丰富了画面的表现力。在图1和图3中，颜色的有机搭配，比主体更让人印象深刻。图6和图7的室外楼梯的全景图和图10、图11和图12的楼梯局部图，并不总是让人想到其目的和用途。图4、图13和图14拍摄的是室内楼梯的照片，分别在太阳光和人

工光的照射条件下完成。图8和图9的楼梯延伸到尽头，具有超现实主义的意味。

3. 桌椅

日常生活中司空见惯的东西

在视觉艺术创作的各项原则中，首先追求充分利用现有的画面尺寸。也就是说，通常在画面中要充分突出主体的地位，其他部分是所谓的陪衬空间。一目了然的色块，像单色的桌面，同画面底色形成对比，会特别醒目。拍摄正方形的物体应使用正方形的画面规格，拍摄长方形的物体则用长方形的规格，这样可以减轻画面边线的重复影响。然而，当主体的形状和照片规格相背离时，

就会产生一种画面的张力。比如将一张圆桌或一张正方形的桌子安排在长方形的画面规格中，便会产生这种视觉张力。

这个题材虽然简单，但如果在画面形式上没有做很好的安排，对欣赏者来说，就没有超越画面之外的视觉上的补充。相反，一旦画面在形式上有了很好的安排，效果就不同了，原来的形态由此改变，欣赏者通过自己的视觉经验和想象力，