

有灵则鸣

拍出有灵性的摄影作品

付建国 著

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

有灵则鸣

拍出有灵性的摄影作品

付建国 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

有灵则鸣：拍出有灵性的摄影作品 / 付建国著. —北京：电子工业出版社, 2019.6
ISBN 978-7-121-36568-3

I. ①有… II. ①付… III. ①摄影技术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第092763号

责任编辑：赵含嫣

印 刷：北京富诚彩色印刷有限公司

装 订：北京富诚彩色印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：17.25 字数：441.6千字

版 次：2019年6月第1版

印 次：2019年6月第1次印刷

定 价：118.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlbs@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254161~88254167转1897。

如何拍出有灵性的摄影作品？

六年前，当我面对这个问题，试图寻找答案时，得到的是别人浅显的经验总结和重复的知识。怀着对摄影的热爱，我最终背起背包、挎起相机，开始一条环球旅行拍摄的自我成长之路。

一谈起我的旅行，总会有人羡慕，人们看到的往往是表面的美好，其中的冷暖无人能知。增加阅历，积累摄影作品，并以此为自己创造机会，娶得起媳妇买得起房，让家人不再为我担心，过上自己想要的生活，这就是我简单而又世俗的追求，说得好听点，这就是我的梦想。

我不是富二代，也没有家财万贯。我在旅行中被骗过，被恐吓过，睡过寺庙和海滩，露宿过车站，住过酒吧，当过免费的沙发客，搭车到过最原始的地方，都只为了拍到好的照片。我得到的和失去的一样多，当你朝九晚五上班回家，老婆孩子热炕头的时候，我可能在世界的某个角落，风餐露宿。

我和你们有着同样的目的，只是我们用不同的方法去实现。我花时间和金钱做积累，承受更多的风险、更多的压力和不理解。我为了达到目标放弃安逸，并不是所有人都有勇气做出这样的选择。

如何拍出有灵性的摄影作品？六年后，在各种授课、讲座、分享会的现场总会被问到这个问题，但是在现场的三言两语，很难对问题做出合理全面的解答。虽然我也曾在各种媒体平台发表过主题文章，但不成体系的知识不会产生最优的效果。

经过近一年的总结，我最终写成了这本书。

这本书分为光影随性、重构视觉、有灵则鸣、有感而发四个章节，分别从光线、构图、沟通和环游世界各地的创作经历出发，从全新的角度解读摄影。区别于市场上其他摄影书籍，这本书里没有专业的术语解释，没有网络上被讲烂的构图原理，没有花哨的布光技巧，没有僵硬的沟通技巧，而是通过在世界各国的旅行故事和实地拍摄经历，从感性的角度对摄影进行解读。

有灵性的作品才能引起人们情感的共鸣，才能够经得起时间的洗礼。如果想拍出有灵性的作品，需要培养对事物柔软细腻的感知力，感知光线的性情，感知构图的变化，感知情绪微妙的涟漪，感知路途中每个点滴的细节。感知力是贯穿这本书的核心，也是不断激发创造力的能量。

相信，从这本书里，你会有所收获！

目录

001 第一章 光影随性

- 003 感知光与影
- 007 现场光线的魅力
- 012 光线的转换
- 020 色彩唤起情感
- 027 岩洞光
- 032 雾气朦胧
- 038 剪影的力量
- 042 创造一面光
- 050 光线的最佳时刻

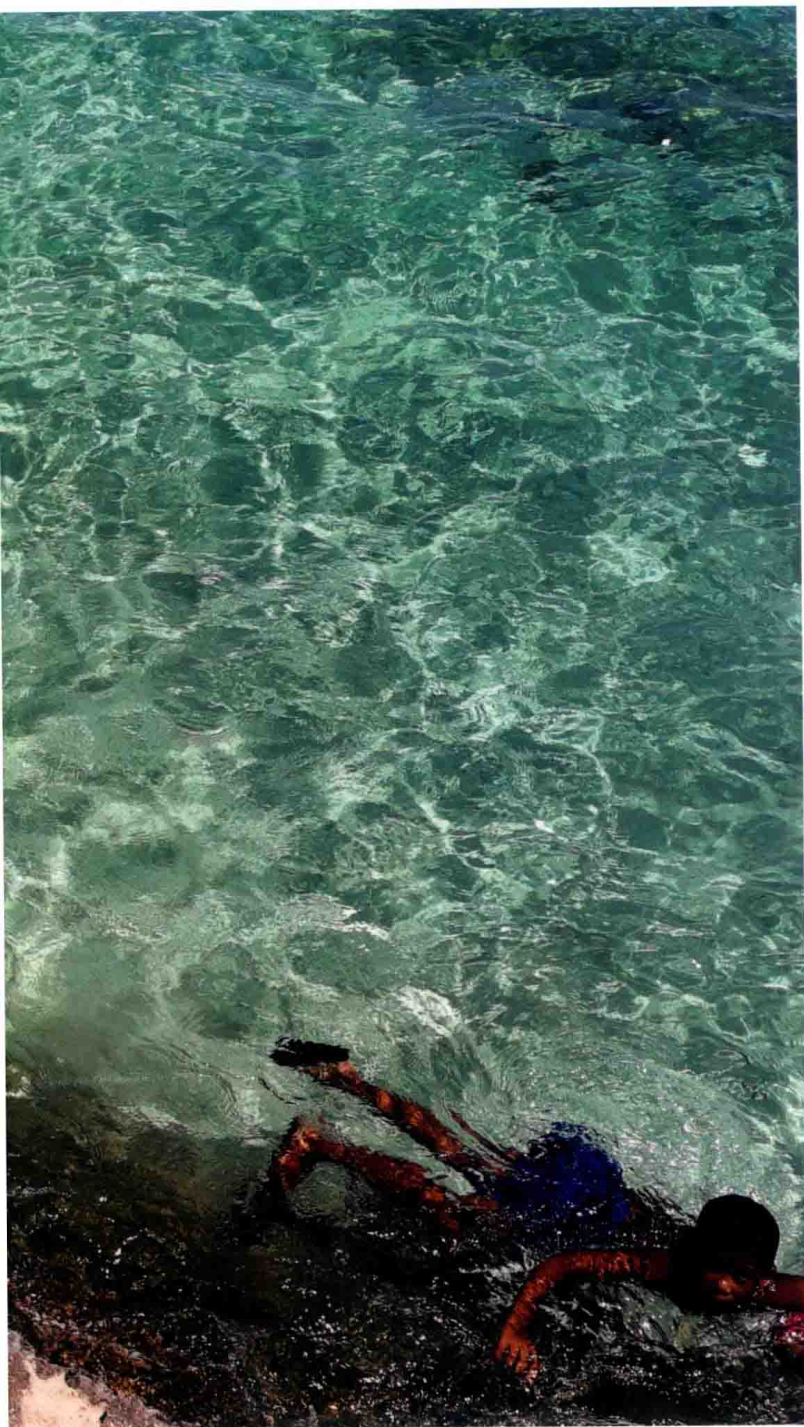
059 第二章 重构视觉

- 061 以点带面
- 065 把视觉抽象化
- 069 视角的转换
- 074 框出细节
- 079 画面内外
- 084 靠近靠近再靠近
- 090 画龙点睛
- 096 孩子的视角
- 102 有魔力的眼睛

109 第三章 有灵则鸣

- 111 表达动力
- 117 私密空间
- 122 情绪的涟漪

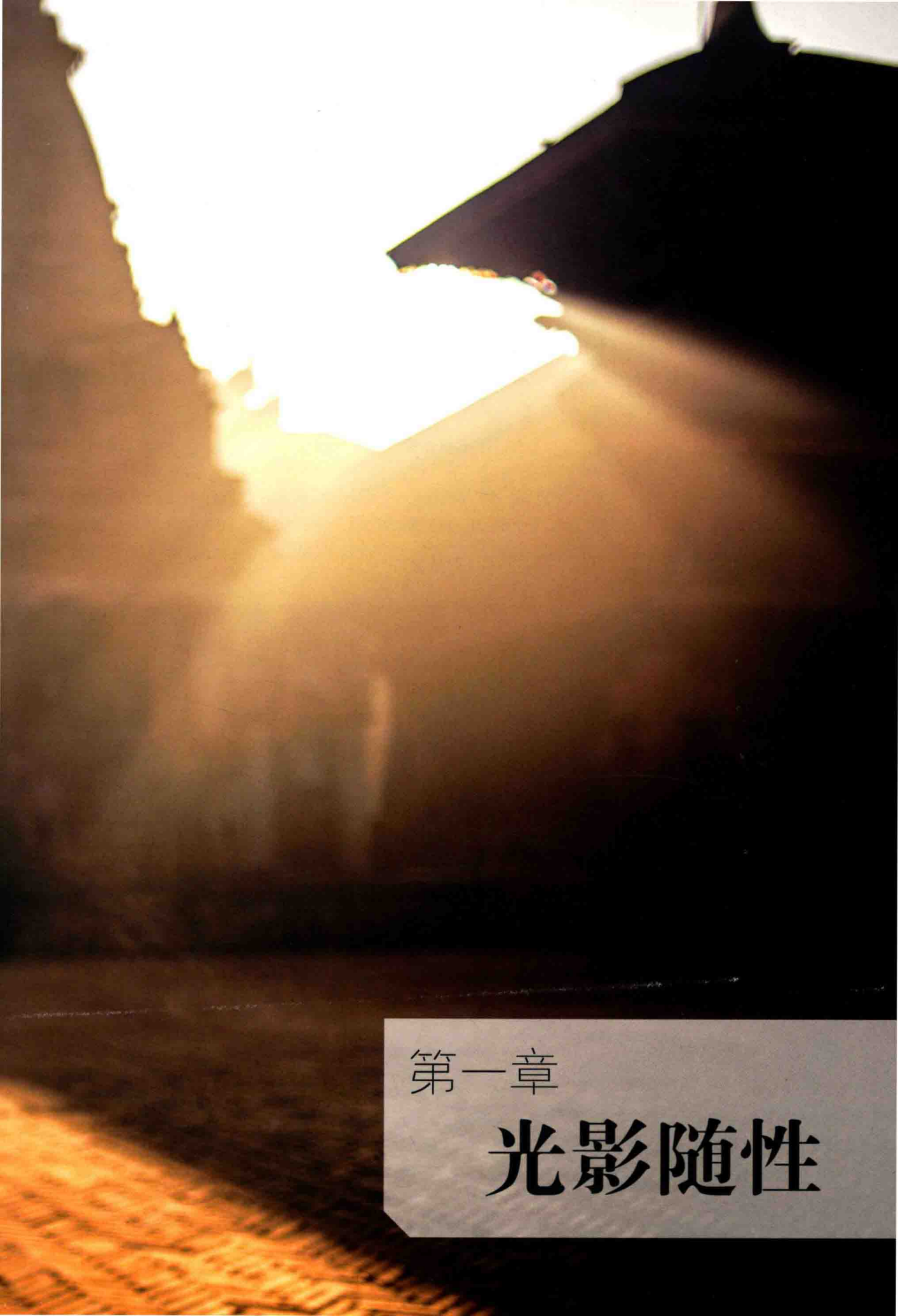

- 129 微观体感
- 133 认同感
- 136 暗示性效应
- 143 心灵的窗口
- 150 营造安全感
- 156 增加亲密细节

159 第四章 有感而发

- 161 现场焦虑症
- 165 大眼睛男孩
- 168 草原猎豹
- 172 苍穹之下
- 185 粉色足球队
- 194 海之子
- 203 寻找心中的泰拳手
- 210 父爱的本能
- 214 守候童年
- 218 相遇相识共相惜
- 226 羞涩的爱
- 230 悬崖上的金鱼姬
- 238 四分之一秒的瞬间
- 240 异国情调
- 246 女子本弱，为母则刚
- 252 寻找共情
- 256 黑白之外的色彩

第一章

光影随性

什么是光

光是流动的空气

无处不在

正因为熟悉

才不易觉察

闭上眼睛

只有单调

乏味

空洞

混沌的黑暗

光线是个雕刻家

无论是阳光普照的白天

还是霓虹斑斓的夜晚

正是光线的明暗交替

才雕刻出千变万化的生活场景

如果空气支撑你的生命

那么光线就塑造了你的生活

在这个章节中

我将带领大家感知光影的奇妙变幻

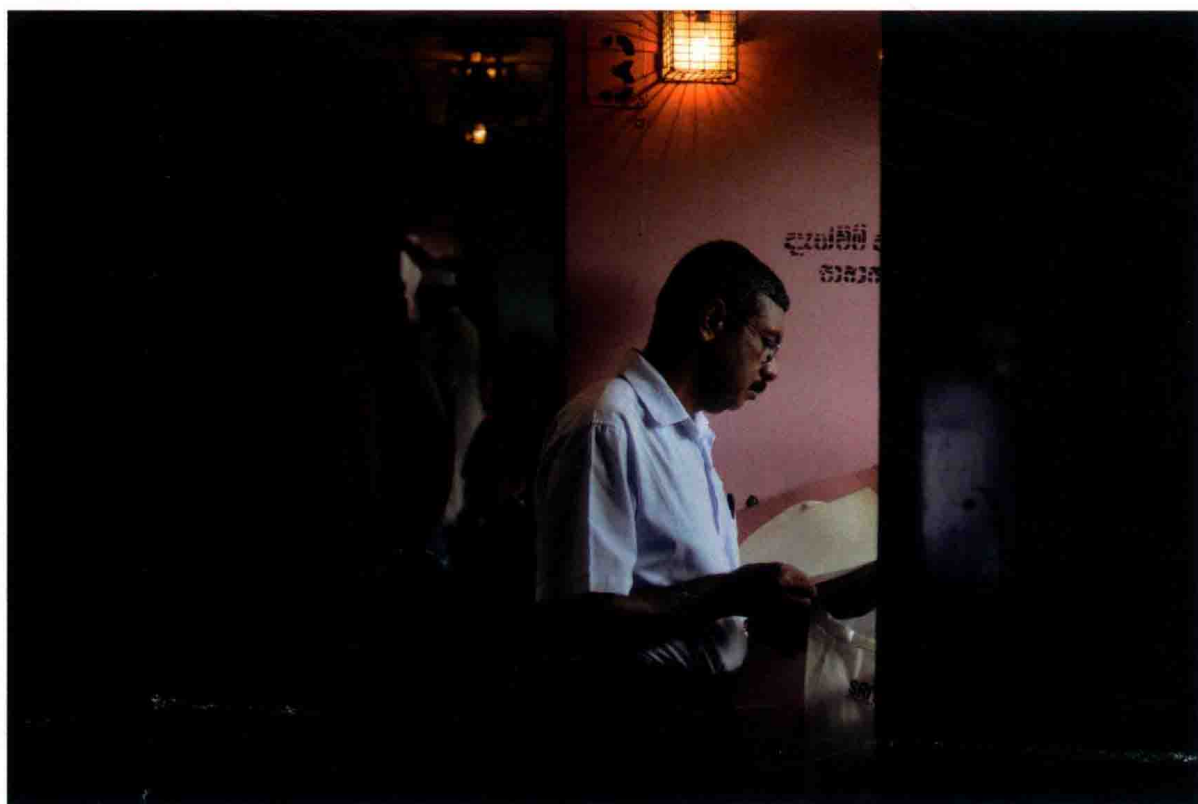
感知光与影

什么是光？光来自哪里？光有什么特质？光有什么作用？此刻你身边有光吗？光是什么颜色？有多大的面积？光是柔和的，还是刺眼的？光是明亮的，还是灰暗的？光是来自室外的自然阳光，还是来自室内的人工灯光？

光，到底是什么？

没有光，我们的世界会是什么样子？没有光，我们的世界将漆黑一片。光又有什么特点？首先，光是有颜色的，光线塑造了我们色彩斑斓、五光十色的视觉世界。其次，光是有方向的，太阳东升西落，光线的角度每时每刻都在发生着变化，我们周围充斥着各种各样不同的光线……

想让大家建立对光线的具体想象和感知。我们太熟悉身边的光线，熟悉到让我们觉察不到她的存在。我们容易忽视光的存在，就像忽视正在呼吸的空气。空气支撑着我们的生命，光则支撑了我们的视觉世界。伸出你的手，试着想象，光像空气一样弥漫在你的手指间，像流水一样在你肌肤之间静静地流淌着。

摄影是用光的艺术，而光是一种有灵性的存在，想要用好光线，不是靠翻一堆教科书上的名词解释，也不是靠看各种各样拍摄光位图，而是要用心去感受她无时无刻、随时随地的存在。请你合上这本书，深吸一口气，去感知，此刻正弥漫在你周围，被你忽略的光与影。

感知光与影，这只是开始，是运用好光线的关键。

现场光线的魅力

光从哪里来？

光从哪里来，就会带着哪里的气息，并以此形成光线本身的特质。硬光是立体的，柔光是柔美的，暖光是温馨的，冷光是阴森的，不同的现场光散发着不同的魅力。很多人在学习摄影的过程中，总想改变现场光线，把光线驯服成自认为完美的样子。其实过多的人工干预，往往会破坏自然光的平衡和自然的状态。

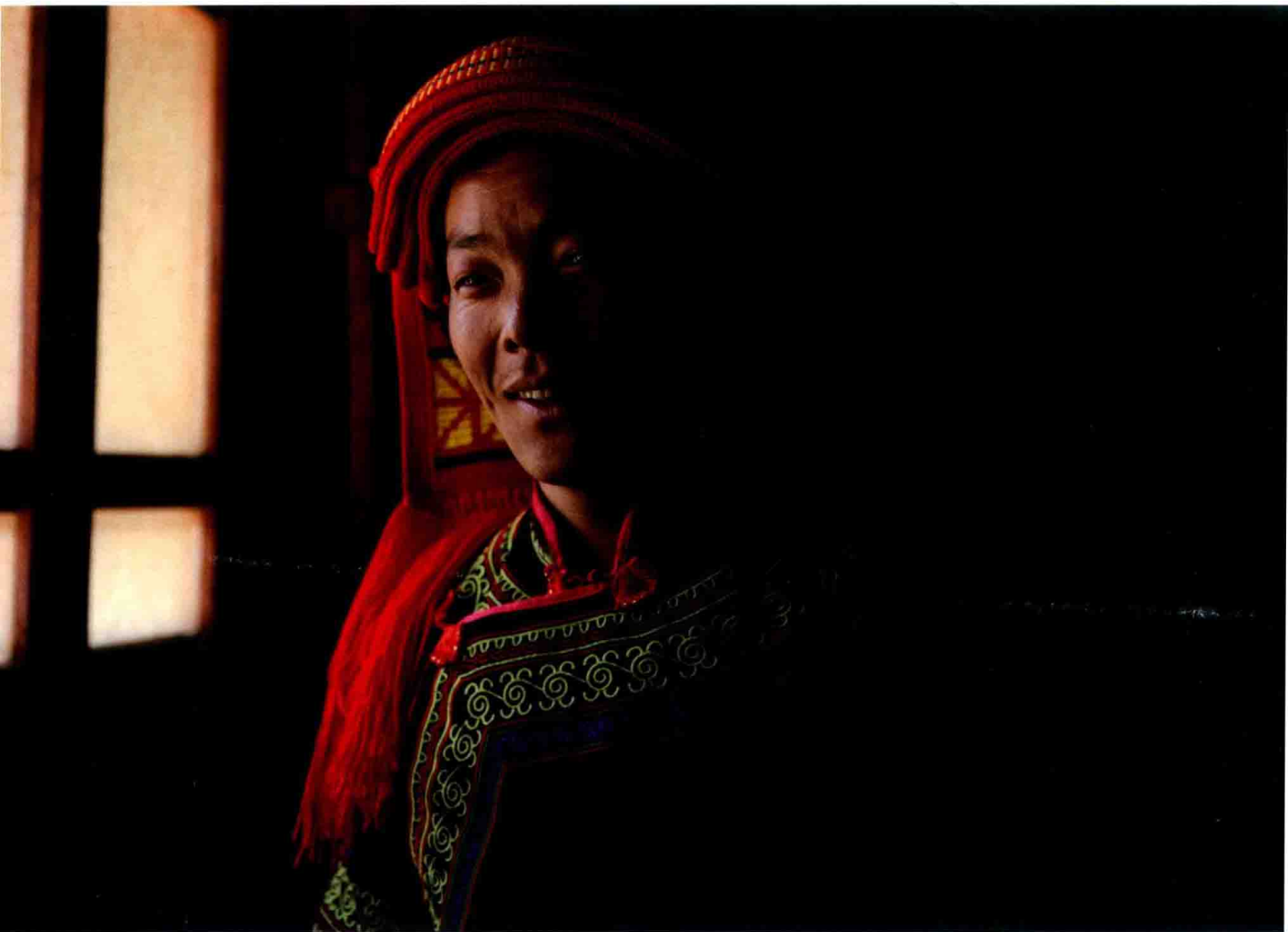
光从哪里来，将往何处去？我在拍摄过程中从来不去打扰、改变光线，从来不会刻意增加或者减少某种光线，而是保持光线原有的状态，不会纠结画面某一部分是否过曝或者过暗。高光、阴影、暖光、冷光，每一种光线都有自己的特质，存在即合理。在拍摄现场去探索发现有价值的光线，并把拍摄人物以合适的方式放入光线里，这就是我的拍摄方法。

下面这张照片拍摄于云南纳西族自治县彝族村落，男子名叫阿祖，是土生土长的彝族人，也是全村唯一一个会讲汉语的人。当时室内的光线非常暗，这扇窗户是光线进入室内的唯一通道，窗户上的毛玻璃就像一个巨大的柔光箱，外面强烈的硬光经过毛玻璃后就变成柔和的散光。

我把阿祖安排在窗户旁边，这样在柔光的包围下，他身着的传统服饰和他脸部的质感都会很柔和漂亮。但是当时人物背景是纯黑的，纯黑的背景让照片显得单调。我就在现场继续寻找可以运用的光线，尝试找到更多的光线来打破背景的单调。当我走到阿祖背后，推开后面的门，发现门的后面原来是一间厨房，厨房的屋顶有一扇天窗，光线从天窗倾泻下来，照亮厨房灶台的一角。因为阴影处的光线呈现蓝色调，这样就和前景中照射在阿祖身上的暖色调光线形成对比，呈现电影般的质感，这样画面不仅形成色彩对比和明暗对比，也增加了纵深感。

从理论上讲，这张照片右边脸部太暗，如果我在现场用一个人工光源，或者用反光板把右边脸部照亮，那么我很可能拍到一张曝光正确、构图严谨的漂亮照片，但人工光源的加入可能会破坏人物对环境的熟悉感，并丢掉了更重要的东西——现场光线特有的灵气。

2015年9月，我沿着西伯利亚大铁路横穿俄罗斯。第一站是贝加尔湖，我当时借宿在一位沙发主家里，沙发主是一位英语老师，喜欢中国文化，在自学汉语，可能是为了给自己营造学习汉语的语境，她接收的沙发客大多数来自中国。她有两个儿子，大儿子生性腼腆不爱说话，

自带忧郁气质，不管我怎么引导，他总是一副忧郁的样子。他喂养了两只小白鼠作为自己的宠物。我总想给他拍一张能展现他忧郁气质的照片，但他总是不配合。

第三天，我们驾车去贝加尔湖游玩。我和他坐在后排，我故意往车窗外看，假装看到了神奇的东西，嘴里伴随着惊呼声。他的好奇心一下子被点燃，立马从座位上坐起来，把头伸出窗外看看发生了什么事。当他发现我是在逗他时，他脸部的表情由疑惑变成惊奇，并始终带着天生的忧郁气息。

我之所以引他把头伸出窗外，是因为车内光线很暗，如果在车内拍摄，还要让他的脸部曝光正确，那么背景中车窗外一定会曝光过度，这样拍出来的照片会没有层次。当他把头伸出窗外时，脸部光线会变明亮，车内较暗的光线又会和人物的亮度产生对比，配合车窗外阴冷的天气，就可以很好地表现出他忧郁的气质。如果能发掘并合理运用现场光线的特质，照片就会多一份韵味。

有时候对光线类型的偏执喜好，也会在我们学习摄影的时候，限制我们进步。比如，我喜欢用侧光拍摄人像，因为这样的光线可以让照片产生明暗对比。我对顺光就带有排斥感，认为顺光拍出来的作品光影层次太平庸，很多东西在顺光面前会失去阴影，缺少质感的表达，但是，其实任何光线都有她独特的魅力。

