

用灵魂去摄影

林铭述“四全”拍摄法解析

林铭述 著
中艺影像 主编

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

用灵魂去摄影

林铭述“四全”拍摄法解析

林铭述 著

中艺影像 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

用灵魂去摄影：林铭述“四全”拍摄法解析 / 林铭述著；中艺影像主编. — 北京：人民邮电出版社，2019.9

ISBN 978-7-115-51318-2

I. ①用… II. ①林… ②中… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第104067号

内 容 提 要

林铭述是我国知名的摄影家。建筑世家的熏陶、专业的音乐功底、执着的摄影爱好，促使他将摄影知识与音乐知识巧妙地结合，使他成为一个“凝固音乐的演奏者”。“四全”拍摄法是林铭述针对他多年的拍摄经验总结出的独到的拍摄技法。

本书共5章。前4章分别以“四全”拍摄法的核心内容——全焦距、全方位、全天候和全过程为主要内容，讲述了不同焦段的镜头的运用技巧，摄影常备滤镜、三脚架的使用方法，旅游摄影中常用的双机双镜头的组合方式，常用的相机设置、构图技巧，光线与色彩的运用技巧，摄影前后期的关联等。第5章首先结合音乐的相关知识，将音乐与摄影进行了剖析和串联，然后讲述了拍摄照片的3个原则及摄影的境界。

本书适合摄影爱好者、摄影师学习参考，特别是在摄影和音乐方面均有涉猎的爱好者和专业人士更能在本书中找到共鸣。

-
- ◆ 著 林铭述
  - 主 编 中艺影像
  - 责任编辑 胡 岩
  - 责任印制 周昇亮

  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：20.25 2019年9月第1版
字数：438千字 2019年9月北京第1次印刷
-

定价：128.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

序

忘记了到底是几月份，在炎热夏天的一个午后，我请假骑车去见老林，约在了白石桥附近的西苑饭店。我从东城的办公室过去，用了一个小时。满身是汗地走进饭店里的咖啡厅，顿觉凉爽，杨老师与老林在此已经坐了有一会儿了。如果没记错的话，应该是1999年的事情。

杨老师叫他“老林”，这之前我并不知道林先生是哪一位，只听说其刚从美国回来，从事建筑方面的摄影。杨老师在电话里说他的这位朋友在杂志上看了我的专栏，希望引荐认识一下。当时我家因拆迁周转，借住在东郊的通县（现通州区），孩子小、工作忙、路途遥远都是推脱的理由，故两次邀约都没有去见。杨老师说凡事不能过三，再不来见就过分了，于是就有了前文烈日当头十公里骑车前往拜见林先生的情形。

林铭述老师个子不高，年龄大我一轮，精神抖擞，很是干练。他说过去曾在交响乐团工作，是木管乐器演奏员。看着林老师我觉得面善，忽然想起我曾经去交响乐团抄乐谱学演奏时见过他，这是再往前推二十年的事情，那时候我二十出头，在歌舞团也是木管乐器演奏员。

认识了林老师，又燃起了我对音乐的兴趣。单位胡同口的中国图书进出口公司的唱片店，我几乎每天中午都会去转转，最后黑胶唱片买了一堆。林老师住的地方离我家不远，我经常去听他讲讲音乐，再看看他拍的照片，很是羡慕林老师优雅闲适的文化生活。林老师的摄影讲座、摄影著作都离不开音乐，他经常用音乐的创作、音乐的技巧、音乐的感受来比喻摄影。林老师对我说，音乐在各个艺术门类里是最为抽象的，西洋音乐史上的那些经典的无标题音乐带给每个人的感受是不相同的；欣赏音乐不单单是内心节奏的感受，深入进去还能体味音乐创作的诸多技巧和门道。

我也曾斗胆撰写短文“论述”音乐与摄影之间的关系，我说音乐与摄影是两个不同门类的艺术形式，创作的方法、表现的方式截然不同，一个是时间艺术，一个是空间艺术，本来没有什么关系，但是大家都在说“不同门类的艺术是相通的”。我想，这样的“通”应该是修养上的通，是感悟上的

通，是观念、意念上的那种通，而不是技巧上的事情。

艺术多隐喻，是通过一种方法去“带动”受众的想象，继而“触及”内心的感受。几年前我曾得见摄影大师玛丽·艾伦·马克（Mary Ellen Mark），后来在一本书里读到她的名言：“你在一张照片中寻找的是一种隐喻，它意味着藏有更多的意涵，让你思考你已经看到或想到的东西……”

越是抽象的艺术，其想象的空间似乎就越大，但摄影者拍摄的大多是他们自己眼前的形象，这会限制观众的想象吗？此时要看摄影者是否高明，不管是用不同的技巧、取不同的场景，还是靠不同的色调、做不同的展示，都可以为人们拓展想象的空间。看似与音乐不同的想象，实则还是相通的感悟和意念。音乐的韵律、音乐的节奏假若体现在照片当中，则是一种跨界的技巧，而得到的又是相同的感受表达。

天南地北的两位摄影朋友不约而同地与我探讨音乐对于摄影创作的益处，我说：“林老师告诉我，音乐是最为抽象的艺术，听音乐可以拓展我们的想象，会带给我们以遐想；摄影的优点是形象，而缺点则是太形象，但是拍照片则可以音乐的抽象营造出画面之外的意象。”懂音乐是一种文化的修养，对于摄影又一定会是一种异样的滋养。而音乐的创作也需要想象中的形象，懂得摄影同样也是滋养。

林老师告诉我“要用灵魂去拍照片”，摄影大师阿诺德·纽曼（Arnold Newman）也说“摄影是真实的幻象”，我理解这真实一定是摄影家心灵上的真实，这幻象也应该是摄影家灵魂中的冥想。用心去开启摄影的大门，用灵魂去描述照片中的梦境。

林老师告诉我，他应邀在音乐学院开设的摄影选修课程已经持续三年了，颇受欢迎。

陈仲元

前言

音乐是一把打开摄影艺术殿堂大门的钥匙

如何使用音乐这把钥匙打开摄影艺术的大门，是本书讨论的核心内容。

音乐，是一门灵魂的艺术。我曾经在葡萄牙里斯本的一家“全世界最美的图书馆”里看到一本书，书名是《当你制作影像的时候不要忘记你的灵魂》。这本书的作者认为，摄影作为一种通常的艺术形式，它只是一个放进了灵魂的外壳和形式，如果没有这个灵魂，它仅仅是一个没有生命的外壳。我非常认同这个观点。因此，不要忘记你是在用灵魂去拍摄。

音乐和摄影是两种具有通感的艺术，欣赏好照片仿佛可以听到美妙的音乐。

美国摄影家安塞尔·亚当斯（Ansel Adams）曾说：“当我看到一张好照片时，常常会听到照片里的音乐。这并不是我故弄玄虚、自作多情，而是一种结构上的感觉，是音乐自发地从照片中产生出来的。”所有优秀的摄影作品，都应该令人从中听到音乐。

在追随安塞尔·亚当斯的摄影风格时，不仅要学习他的摄影技术和经典的“区域曝光法”，还需要学习他的艺术思维方式和创新精神。他将音乐家的文化素养融入风光摄影中，使其摄影作品的内涵和表现力远远超出了一般的风光摄影作品，就好像哲学家从自然中引发出对生活的哲学思考一样，充满了难以用言语表达的韵味。

国内一位摄影师曾经在互联网上发表了一些富有韵律的照片。他在拍摄时都要戴着耳机聆听音乐，如果不听音乐就不会拍摄。他已经将音乐完全融入摄影创作了。我们可以由顶级的摄影家找到许多从职业音乐工作转到职业摄影工作的实例，还可以找到许多摄影家从音乐中找到拍摄灵感的实例。

从人类艺术的发展历史来看，没有哪一种艺术形式能够像摄影一样与科学技术密不可分；也没有哪一种艺术形式能够像摄影一样，让如此广泛的大众积极参与实践和深入研究探索。数码照相机和智能拍照手机的普及，让所

有的人都可以轻松、快速地跨进摄影的殿堂。

在中国，拥有数码相机和使用手机摄影功能的人已超过了5亿。一个优秀的摄影师首先应该是一个杂家，跨越的领域越多，探究得越深远，获益就越大。热爱音乐的科学家会拥有极高的创造发明动力，爱因斯坦（Albert Einstein）沉浸在钢琴演奏中获得了相对论的灵感〔源自卓别林（Charlie Chaplin）的回忆录〕。科学和艺术的距离看起来很远，但是一旦它们结合起来，就会产生奇迹般的化学反应。

热爱摄影的人和热爱音乐的人，一定是热爱生活的人。热爱摄影的人用镜头捕捉精彩，热爱音乐的人用节奏与旋律呈现和表达美妙情怀。摄影作品

美国黄石公园的“地球之眼” 登到山顶可以拍摄整个“地球之眼”，而这里仅仅拍摄了“地球之眼”的一部分，犹如眼睫毛，远处一对伴侣正行走在栈桥上

中国坝上光影 这张照片表现了大自然的光影灵动

和音乐作品都凝结了创作者的智慧，都能够触动观者的灵魂。

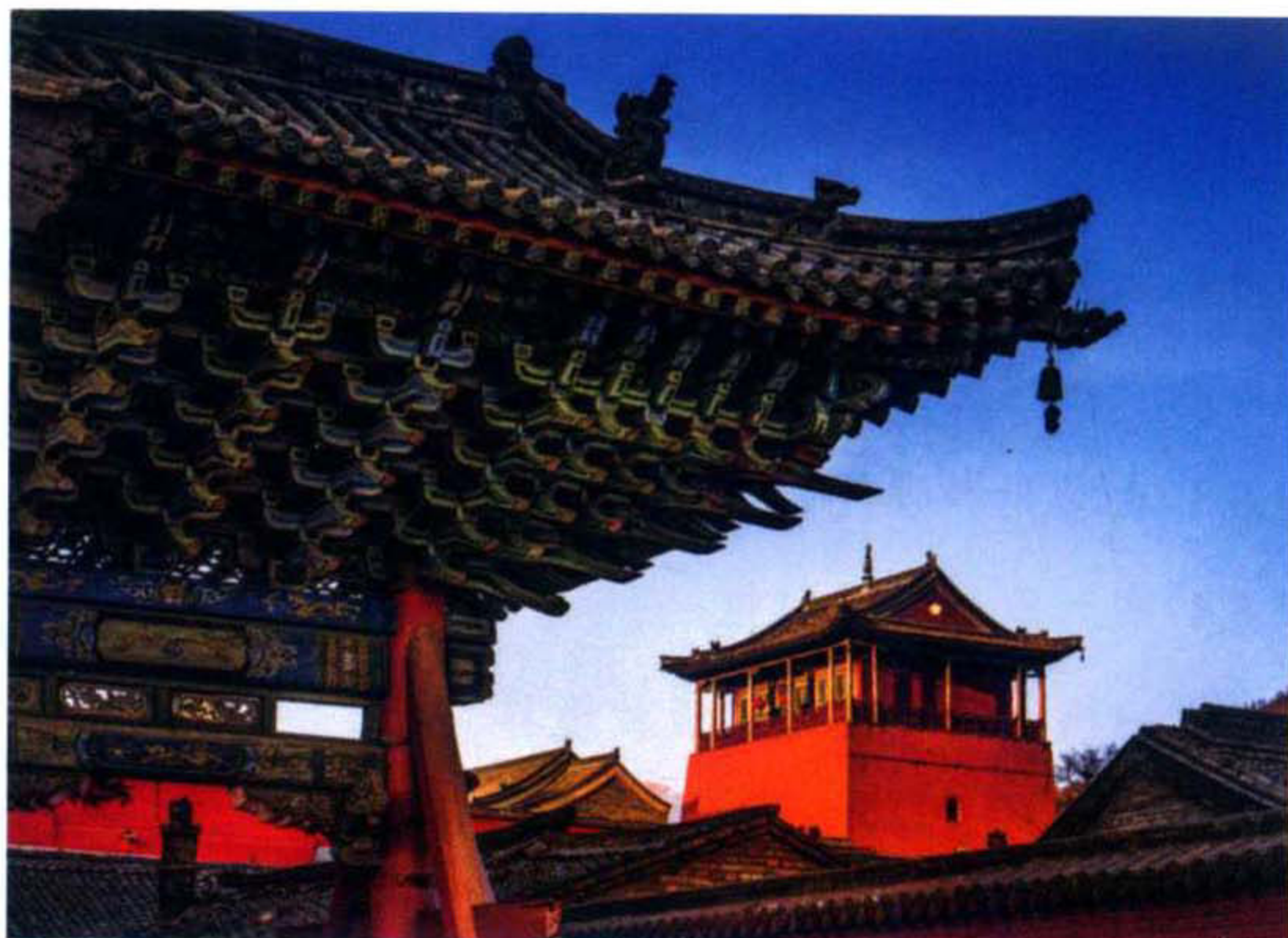
安塞尔·亚当斯说：“伟大的摄影家，一定要能表达出一个人对拍摄的景物的感觉，而且表达得完整充分，深刻精致，真实展现一个人心中对整个生命的感觉。”那么，音乐的融入可以让摄影家更深刻地表达出对生命的感觉。

音乐这把钥匙对于摄影作品的创作者和观者来说，都可以打开摄影艺术殿堂的大门。

摄影创作的门槛不高，却是易学难精。就让音乐帮助和引导大家寻找摄影创作和欣赏的灵感吧。

第2章 全方位——不同的构图和角度

2.1 简洁是艺术创作成熟的标志	87	2.2.9 前景构图,精妙的和声伴奏	128
2.1.1 主体明确,构图简洁	87	2.2.10 框式构图,形成封闭的小世界	132
2.1.2 逼近拍摄主体,减法构图	88	2.3 模式的突破, 颠覆黄金分割法则	137
2.1.3 寻求构图的均衡	91	2.3.1 封闭式构图	137
2.1.4 照片画幅的选择	93	2.3.2 开放式构图	138
2.1.5 宽画幅和全景片	98	2.3.3 确定背景后等待主体出现,即采用先伴奏 后旋律的创作方式	142
2.2 模式的拍法——摄影的规则	105	2.4 新角度新视点, 树立全方位的拍摄观念	144
2.2.1 黄金分割法则源自音律的变化	105	2.4.1 避免模仿,远离重复拍摄	144
2.2.2 对称式构图,音乐声部的对位	110	2.4.2 仰拍、俯拍、低拍,出奇制胜的拍摄角度	146
2.2.3 对角线构图,音阶的上下行	114	2.4.3 在交通工具上取景,动中取胜	159
2.2.4 三角形构图,圆舞曲的节奏	115	2.4.4 航拍和潜拍,上天下水寻美景	166
2.2.5 放射线构图,强音的扩散	120	2.4.5 盲拍,寻找拍摄中的新鲜感	174
2.2.6 曲线构图,旋律的流动	120		
2.2.7 线性构图,节奏的力量	124		
2.2.8 格式构图,重复的节奏和韵律	125		

目录

CONTENTS

第3章 全天候——与光影共舞

3.1 充分利用光线的特性	178	3.2 影调	209
3.1.1 顺光不平庸	178	3.2.1 中间调	209
3.1.2 侧光立体感强	183	3.2.2 高调	210
3.1.3 逆光的魅力	187	3.2.3 低调	210
3.1.4 日出和日落的魅力	193		
3.1.5 阴天的柔光，营造国画的意境	195	3.3 色彩情感的视觉效果对比	212
3.1.6 雨雪之美，上苍的礼物	197		
3.1.7 缥缈的云雾，诗意的境界	203	3.4 使光影成为画笔	216
3.1.8 夜景和弱光，谱写梦幻乐章	205		

第4章 全过程——前期后期全程掌控

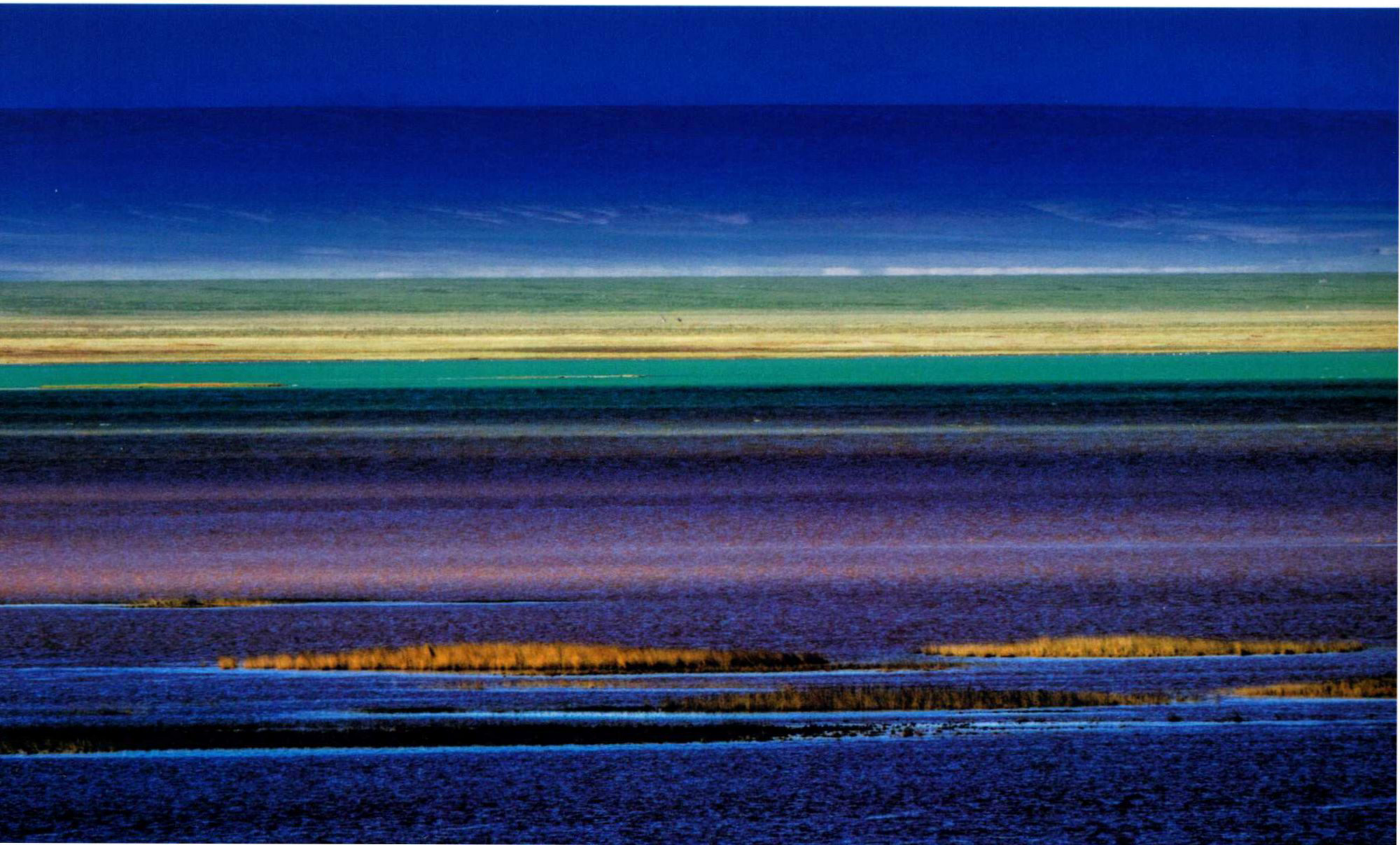
4.1 摄影艺术是前期和后期的完美结合	221	4.2.2 剪裁照片,化腐朽为神奇	239
4.1.1 摄影的预想	223	4.2.3 改变元素,突出主题	242
4.1.2 前期拍摄是摄影的基础	225	4.2.4 黑白摄影的魅力	244
4.1.3 对焦和曝光是前期拍摄的基础	230	4.2.5 模拟红外线效果,打造影像的梦幻曲	244
4.1.4 摄影景深和超焦距	231	4.2.6 观念摄影,从朦胧到抽象	250
4.1.5 RAW格式的使用	232	4.2.7 “集锦摄影”与合成	253
4.2 数码摄影后期使作品如虎添翼	236	4.2.8 观念和构成	255
4.2.1 HDR动态调节方式	236	4.2.9 高质量照片的制作	259
		4.2.10 打印机是摄影作品的输出终端	260

目录

CONTENTS

第5章 用灵魂去拍摄

5.1 视觉音乐和图像中的音乐	265	5.3 摄影的境界	308
5.1.1 “数”的和谐，音乐和摄影的“逻辑美”	270	5.3.1 摄影中的对比，奏鸣曲式的冲突	308
5.1.2 画面中的点——音符	274	5.3.2 摄影的小品，细节和幽默	310
5.1.3 画面中的线条——旋律	278	5.3.3 摄影的交响乐的境界——宏伟、壮观、崇高	313
5.1.4 画面中的面——和声	282	5.3.4 风光、建筑摄影的魅力	315
5.1.5 节奏是拍摄风光、建筑不可缺少的动力	284		
5.2 拍摄照片的三个原则	290		
5.2.1 第一原则——构图简洁	290	后记：我是三个“半瓶醋”	324
5.2.2 第二原则——创意	296		
5.2.3 第三原则——故事性	299		

用灵魂去摄影

林铭述“四全”拍摄法解析

林铭述 著

中艺影像 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

用灵魂去摄影：林铭述“四全”拍摄法解析 / 林铭述著；中艺影像主编. — 北京：人民邮电出版社，2019.9

ISBN 978-7-115-51318-2

I. ①用… II. ①林… ②中… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第104067号

内 容 提 要

林铭述是我国知名的摄影家。建筑世家的熏陶、专业的音乐功底、执着的摄影爱好，促使他将摄影知识与音乐知识巧妙地结合，使他成为一个“凝固音乐的演奏者”。“四全”拍摄法是林铭述针对他多年的拍摄经验总结出的独到的拍摄技法。

本书共5章。前4章分别以“四全”拍摄法的核心内容——全焦距、全方位、全天候和全过程为主要内容，讲述了不同焦段的镜头的运用技巧，摄影常备滤镜、三脚架的使用方法，旅游摄影中常用的双机双镜头的组合方式，常用的相机设置、构图技巧，光线与色彩的运用技巧，摄影前后期的关联等。第5章首先结合音乐的相关知识，将音乐与摄影进行了剖析和串联，然后讲述了拍摄照片的3个原则及摄影的境界。

本书适合摄影爱好者、摄影师学习参考，特别是在摄影和音乐方面均有涉猎的爱好者和专业人士更能在本书中找到共鸣。

-
- ◆ 著 林铭述
  - 主 编 中艺影像
  - 责任编辑 胡 岩
  - 责任印制 周昇亮

  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
  - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本：787×1092 1/16
  - 印张：20.25 2019年9月第1版
  - 字数：438千字 2019年9月北京第1次印刷
-

定价：128.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

序

忘记了到底是几月份，在炎热夏天的一个午后，我请假骑车去见老林，约在了白石桥附近的西苑饭店。我从东城的办公室过去，用了一个小时。满身是汗地走进饭店里的咖啡厅，顿觉凉爽，杨老师与老林在此已经坐了有一会儿了。如果没记错的话，应该是1999年的事情。

杨老师叫他“老林”，这之前我并不知道林先生是哪一位，只听说其刚从美国回来，从事建筑方面的摄影。杨老师在电话里说他的这位朋友在杂志上看了我的专栏，希望引荐认识一下。当时我家因拆迁周转，借住在东郊的通县（现通州区），孩子小、工作忙、路途遥远都是推脱的理由，故两次邀约都没有去见。杨老师说凡事不能过三，再不来见就过分了，于是就有了前文烈日当头十公里骑车前往拜见林先生的情形。

林铭述老师个子不高，年龄大我一轮，精神抖擞，很是干练。他说过去曾在交响乐团工作，是木管乐器演奏员。看着林老师我觉得面善，忽然想起我曾经去交响乐团抄乐谱学演奏时见过他，这是再往前推二十年的事情，那时候我二十出头，在歌舞团也是木管乐器演奏员。

认识了林老师，又燃起了我对音乐的兴趣。单位胡同口的中国图书进出口公司的唱片店，我几乎每天中午都会去转转，最后黑胶唱片买了一堆。林老师住的地方离我家不远，我经常去听他讲讲音乐，再看看他拍的照片，很是羡慕林老师优雅闲适的文化生活。林老师的摄影讲座、摄影著作都离不开音乐，他经常用音乐的创作、音乐的技巧、音乐的感受来比喻摄影。林老师对我说，音乐在各个艺术门类里是最为抽象的，西洋音乐史上的那些经典的无标题音乐带给每个人的感受是不相同的；欣赏音乐不单单是内心节奏的感受，深入进去还能体味音乐创作的诸多技巧和门道。

我也曾斗胆撰写短文“论述”音乐与摄影之间的关系，我说音乐与摄影是两个不同门类的艺术形式，创作的方法、表现的方式截然不同，一个是时间艺术，一个是空间艺术，本来没有什么关系，但是大家都在说“不同门类的艺术是相通的”。我想，这样的“通”应该是修养上的通，是感悟上的

通，是观念、意念上的那种通，而不是技巧上的事情。

艺术多隐喻，是通过一种方法去“带动”受众的想象，继而“触及”内心的感受。几年前我曾得见摄影大师玛丽·艾伦·马克（Mary Ellen Mark），后来在一本书里读到她的名言：“你在一张照片中寻找的是一种隐喻，它意味着藏有更多的意涵，让你思考你已经看到或想到的东西……”

越是抽象的艺术，其想象的空间似乎就越大，但摄影者拍摄的大多是他们自己眼前的形象，这会限制观众的想象吗？此时要看摄影者是否高明，不管是用不同的技巧、取不同的场景，还是靠不同的色调、做不同的展示，都可以为人们拓展想象的空间。看似与音乐不同的想象，实则还是相通的感悟和意念。音乐的韵律、音乐的节奏假若体现在照片当中，则是一种跨界的技巧，而得到的又是相同的感受表达。

天南地北的两位摄影朋友不约而同地与我探讨音乐对于摄影创作的益处，我说：“林老师告诉我，音乐是最为抽象的艺术，听音乐可以拓展我们的想象，会带给我们以遐想；摄影的优点是形象，而缺点则是太形象，但是拍照片则可以音乐的抽象营造出画面之外的意象。”懂音乐是一种文化的修养，对于摄影又一定会是一种异样的滋养。而音乐的创作也需要想象中的形象，懂得摄影同样也是滋养。

林老师告诉我“要用灵魂去拍照片”，摄影大师阿诺德·纽曼（Arnold Newman）也说“摄影是真实的幻象”，我理解这真实一定是摄影家心灵上的真实，这幻象也应该是摄影家灵魂中的冥想。用心去开启摄影的大门，用灵魂去描述照片中的梦境。

林老师告诉我，他应邀在音乐学院开设的摄影选修课程已经持续三年了，颇受欢迎。

陈仲元

前言

音乐是一把打开摄影艺术殿堂大门的钥匙

如何使用音乐这把钥匙打开摄影艺术的大门，是本书讨论的核心内容。

音乐，是一门灵魂的艺术。我曾经在葡萄牙里斯本的一家“全世界最美的图书馆”里看到一本书，书名是《当你制作影像的时候不要忘记你的灵魂》。这本书的作者认为，摄影作为一种通常的艺术形式，它只是一个放进了灵魂的外壳和形式，如果没有这个灵魂，它仅仅是一个没有生命的外壳。我非常认同这个观点。因此，不要忘记你是在用灵魂去拍摄。

音乐和摄影是两种具有通感的艺术，欣赏好照片仿佛可以听到美妙的音乐。

美国摄影家安塞尔·亚当斯（Ansel Adams）曾说：“当我看到一张好照片时，常常会听到照片里的音乐。这并不是我故弄玄虚、自作多情，而是一种结构上的感觉，是音乐自发地从照片中产生出来的。”所有优秀的摄影作品，都应该令人从中听到音乐。

在追随安塞尔·亚当斯的摄影风格时，不仅要学习他的摄影技术和经典的“区域曝光法”，还需要学习他的艺术思维方式和创新精神。他将音乐家的文化素养融入风光摄影中，使其摄影作品的内涵和表现力远远超出了一般的风光摄影作品，就好像哲学家从自然中引发出对生活的哲学思考一样，充满了难以用言语表达的韵味。

国内一位摄影师曾经在互联网上发表了一些富有韵律的照片。他在拍摄时都要戴着耳机聆听音乐，如果不听音乐就不会拍摄。他已经将音乐完全融入摄影创作了。我们可以由顶级的摄影家找到许多从职业音乐工作转到职业摄影工作的实例，还可以找到许多摄影家从音乐中找到拍摄灵感的实例。

从人类艺术的发展历史来看，没有哪一种艺术形式能够像摄影一样与科学技术密不可分；也没有哪一种艺术形式能够像摄影一样，让如此广泛的大众积极参与实践和深入研究探索。数码照相机和智能拍照手机的普及，让所