摄影必修课

（套装4册）

THE 摄影必修课
ESSENTIALS
OF PHOTOGRAPHY
构图与取舍
光线与色彩
观察与发现
审美与表现
APPRECIATION & EXPRESSION

总　目　录

审美与表现（摄影必修课）

观察与发现（摄影必修课）

光线与色彩（摄影必修课）

构图与取舍（摄影必修课）

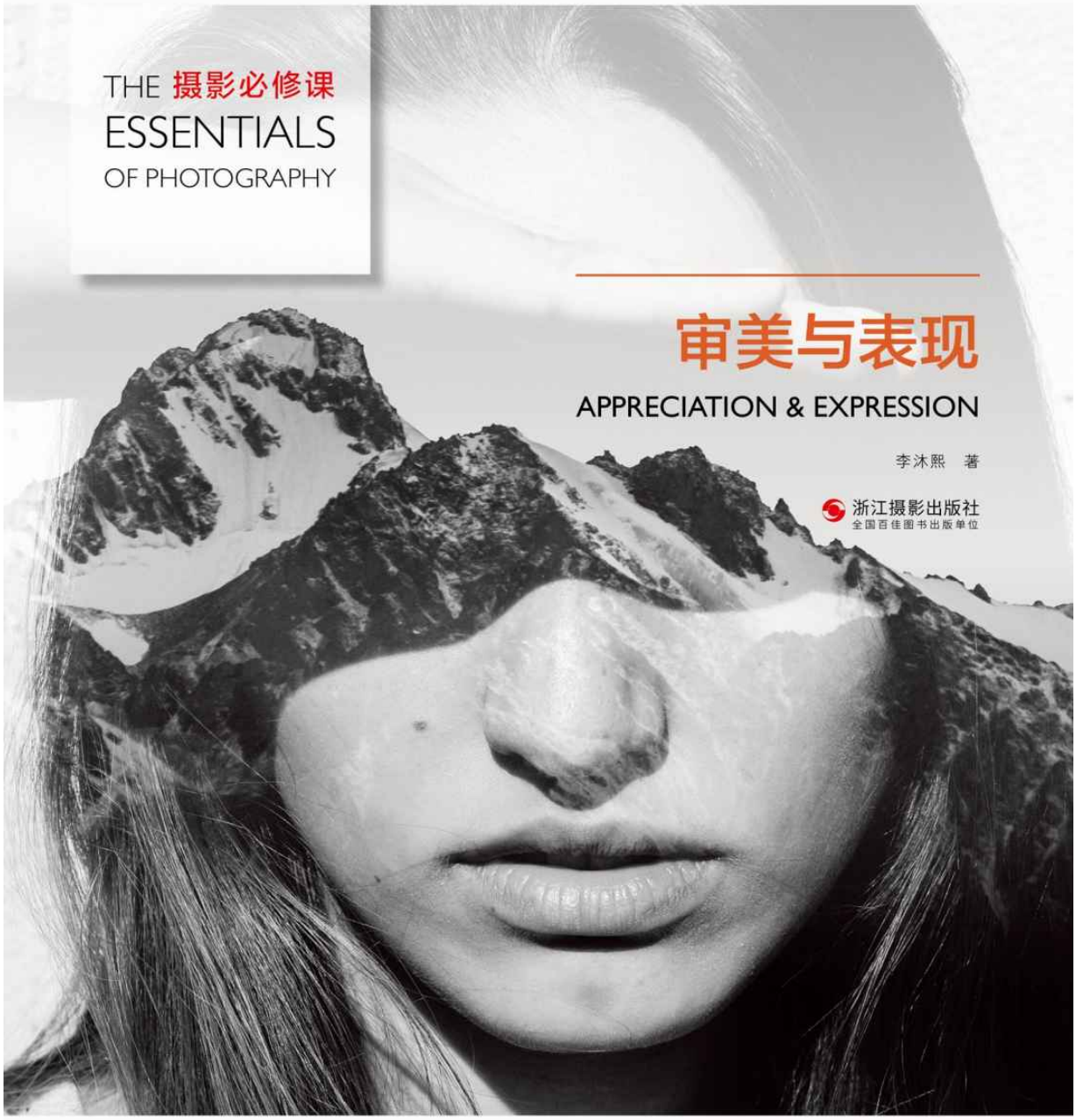
THE 摄影必修课
ESSENTIALS
OF PHOTOGRAPHY

审美与表现

APPRECIATION & EXPRESSION

李沐熙 著

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

目录

前言
向内看
- 内在修养
- 对话
- 理解摄影
- 善于学习

透析影像
- 关于图像
- 图像之美
- 黑白之间
- 色彩
- 注入情感
- 画面的信息量

审美提升
- 审美趣味
- 审美研究
- 认识自我
- 培养能力
- 寻找独特性

摄影意识
- 联想
- 冷静

创意与灵感
- 创意之美
- 自然灵感

向外取
- 看到
- 框取
- 空间与透视

关于拍摄对象
- 人物
- 风雨
- 彩虹

高山
流水
树木
花卉
海岸
湖泊
草原
云彩
云海
冰雪
黄昏黎明
水雾
明月
建筑
静物
动物
鸣谢

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。

《审美与表现》从摄影师的内在提升和向外取景入手，细致讲解了摄影意识、创意与灵感、空间与透视等方面的精要知识，每一个知识点都可以在细化的案例讲解和图片分析中得到直观和富有成效的理解，这对于具有一定拍摄经验的摄影者而言，更具有借鉴和启发价值。并且为了帮助较初级的入门读者能够更轻松深入地理解相关的知识点，特意添加了相关的提示与帮助技法提高的小贴士，以达到更丰富、系统的讲解效果。

尽管作者力图将有关审美与表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。

向内看

约翰• 伯格说：“我们只看见我们注视的东西，注视是一种选择行为。”而这种选择显然有着一种鲜明的主观色彩，它促使我们将注意力集中向内，寻找做出决定的诱因——是什么决定了我们的观看兴趣，并最终让我们下定决心拍摄下它们。

透过镜头，会发现问题出在我们自己，我们的情绪、状态、成长经验，以及我们对美的理解、对世界的看法等，会决定我们关注什么，进而通过摄影来表现它，从而使它有了方向和出口。摄影需要特色，需要新颖和不同，这种不同需要个体关注上的差异，所以对于主观内在的引导要注重个体的经验和领悟，并在其中挖掘各自的特色。

“我们只看见我们注视的东西，注视是一种选择行为。”

闪光的海面

拍摄手法：保持地平线水平，将其安排在画面的上三分之一处，以保留更多海面的风景；将云层裁切出画面，保持天空的简洁；使用星光镜营造星光闪闪的光影感；保留水面波浪的运动态势，最大限度地在画面中呈现波浪起伏的韵律美感。

作品评析：大海的壮阔、神秘、律动等特质与摄影师内心的情感产生共鸣，并吸引摄影师进行表现。如果摄影师心中没有这种表现冲动，恐怕就不会产生这幅作品，或者会是另外一番面貌。这幅作品元素简单、构图简洁，有着生动的视觉意境，给人留下了丰富的联想空间，是典型的以少胜多、以简达意的表现案例。

内在修养

叠加在一起的书本

拍摄手法：要做个有心人，对所处环境保持敏感，并细致观察。如左图是书桌上摊开的一叠书，它在顶棚灯光的照射下充满了质感和光影节奏，这一动人的桌头小景就这样被发现并生动地捕捉了下来。靠近拍摄，使画面饱满；小景深，营造虚实意境，凸显主次；注意拍摄的角度，使书本保持一定的平行节奏。

作品评析：美产生于变化之中，角度之变、光影之变、环境之变等都可以重塑美感。所以即使是身边最普通的景物，也会因为某一刻的机缘变化而产生出独特的美来。因此时刻保持观察之心，留有敏感之意，就可以于平淡中将这种隐藏于变化之中的美捕捉下来。

个人修养似乎是一个过于整体的概念，它关乎我们的个人形象，以及如何对待生活的方方面面。这看上去好像与摄影没有什么直接的关系。但事实是，它在一定程度上决定着我们如何看待自己和这个世界，以及如何做出反应。摄影在很大程度上就是看的艺术，它与我们的个人修养关系密切。因此，要讲摄影师的内在，个人修养是绕不开的话题。那么作为摄影师，需要具有怎样的修养才能帮助自身在摄影上得到成长呢？

首先是专业素养，如摄影师的专业技术，具体表现为对细节的专注，一幅高品质的摄影作品离不开摄影师对各个细节的严格控制和巧妙处理，而对于整个摄影行为来讲，同样如此，对细节掌握得充分与否是决定拍摄质量高低的重要因素。摄影师要通过不断实践训练和学习交流来提高自己的摄影水准，使自己更专业而富有魅力。

虚动的汽车

拍摄手法：如果只是将汽车清晰地凝固下来，虽然在构图上依然协调，但是总感觉画面过于平淡，故虚化了汽车形态，通过虚实对比的变化来改变画面氛围，增加吸引力。

作品评析：这幅作品的动人之处在于对动态的处理——虚化的汽车带来生动的速度感。但是仅此还不够，要想使这种趣味展现得更充分，还需要依赖周围环境的衬托。在这一点上，摄影师有着精彩的处理——天空与绿地的留白和比例控制使画面简洁，而边缘处加入的点元素（树）更是巧妙，它以清晰的形态进一步强化了对比。

霞光树影

拍摄手法：选择合适的拍摄角度，将树木置于山坳和霞光之中；使用中性灰渐变镜控制天地反差。

作品评析：上图中，我们可以看到摄影师在背景与主体关系的梳理上所采用的交流方式——对拍摄位置进行合理的选择。摄影师通过找到准确的拍摄点，使背景中的山体结构和独特的霞光天气与主体协调地结合在一起。在明暗和色彩的衬托下，树木的形态被鲜明地凸显出来。

其次，摄影师要保持谦逊和善于学习的心态，要注重内心的修养，而不是流于表面的张扬。内心充盈，富有创意，是一个摄影师最佳的状态。摄影在根本上是一个需要交流的职业，面对不同的拍摄对象，以谦逊和学习的心态来保持对话，会让拍摄变得更加融洽。

再者，摄影师要不断提升自己的审美修养，加深自己对摄影、美以及自我与客观世界的认识，这可以帮助摄影师看别人所不能看，拍别人所拍不到的画面。

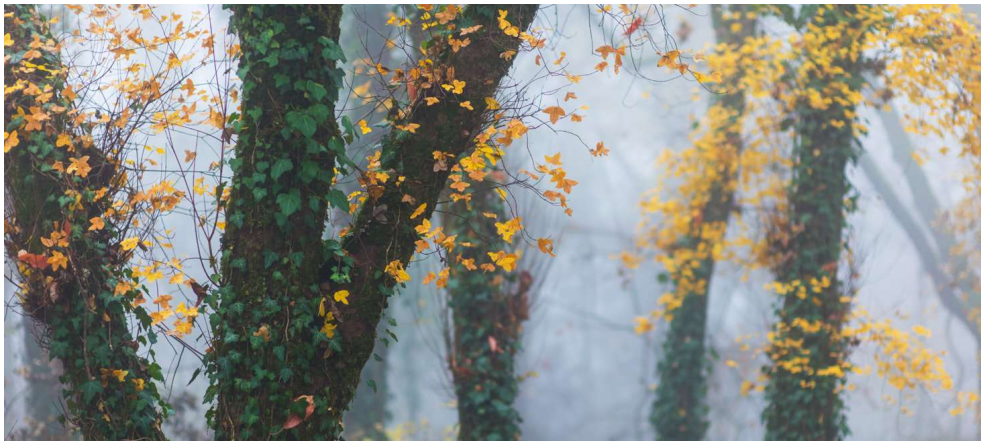

叶

拍摄手法：靠近拍摄，表现蕨叶的结构美感和纹理特征；加用人工照明，增加明暗反差，营造黑色背景。

作品评析：近距离的拍摄可以更多地呈现拍摄对象的细节特征，并在画面中营造一种“迫近”的小空间，使观者能够脱离安全距离，而进入一种较直接或更亲密的关系之中。比如这幅表现蕨类植物叶子的照片，摄影师着意表现叶子的结构美感和形态特征，以特写的画面对其进行了精细刻画，增加了观者身临其境的体验。而黑色背景与明亮的叶子之间形成强烈的明暗互衬效果，营造出简洁、神秘之意境，使这片叶子具有了更加强烈的艺术表现力。

对话

秋晨林景

拍摄手法：在有晨雾的天气到林间拍摄，捕捉朦胧的画面意境，得到左页下图；后期对画面作局部裁切，得到左页上图；通过比较两者，可以看到由裁切带来的不同效果——裁切后的局部画面看上去更加抽象、神秘和富有吸引力。

作品评析：>裁切的过程即对话的过程。当我们重新审视所拍画面时，与作品的交流就开始了。画面是形成交流的诱因，而我们的眼光则成为“刀具”。通过裁切，在与作品的对话中进行必要的“手术”，以最终达到对话的良好效果。

摄影师要保持自我对话的能力和习惯，这是内省的过程，也是不断认识摄影与自我的关系，不断提升摄影水平的重要途径。自我对话的方式有多种，也可以选择与他人对谈，将他人作镜映照自身，解决摄影中的疑惑和问题。对谈的主题可以是摄影中存在感较强的命题，

比如颗粒、裁切、观察、捕捉、曝光等，只要是双方感兴趣的命题都可以拿出来交流，交流的过程一定是自我剖析和总结的过程，也应该是一个愉快的、坦诚相见的过程。当然，更为实际的对谈内容是将拍摄中困扰自己的问题拿出来交流，通过对方之口获取可能的解决途径。不过对方提供的经验也不可偏信，摄影师应该带着启发和质疑的眼光去接受相关的内容，这样的对谈才是有效的。

聆城

拍摄手法：利用背景建筑的线条排列营造节奏感和空间深度。

作品评析：在这幅作品中，我们可以感受到多重鲜明的交流——人物与城市空间的交流，人物与自我内心的交流，以及观者与画面的交流。而能够给予这种交流意境的除了人物的情态，虚化的背景也起到了重要作用。它首先交代出了人物所处的空间环境，且其丰富的竖线条和三角结构增加了空间的延伸意境，并与人物闭目聆听形成呼应，凸显主题。

夕照秋林

拍摄手法：变化的云层产生了局部光线，在一个视野相对开阔的地方等待拍摄的时机。

作品评析：这幅作品能让我们感受到光线的独特性，同时也会疑惑摄影师是如何捕捉到这种光线的。这种观看和疑问所产生的答案可以成为我们宝贵的拍摄经验，而这正是与作品对话所带来的收获。

除了与他人对谈，还可以通过不同的介质来完成自我交流，最好的选择就是照片。将自己拍摄的照片拿出来，尽量站在旁观者的立场上重新审视，然后不断回顾自己的拍摄行为，并追问当初是什么吸引了自己拍摄下这张照片，自己是如何做出了处理，包括如何选择角度和构图、如何处理光线、如何把握拍摄时机，以及是否正确地使用了器材、照片是否最终对趣味点进行了精彩地呈现……通过回顾结果（照片），就能发现许多当时自己察觉不到的问题，然后得出总结，并在后面的拍摄中进行纠正，做到胸有成竹地拍摄。当然，我们还可以将照片拿给他人观看，这是一个需要勇气的决定，需要摄影师保持谦逊和开阔的胸襟，客观地看待他人对照片做出的评判，听取他们建设性的意见，以帮助自己看到照片中的问题，并最终指导自己的拍摄行为。

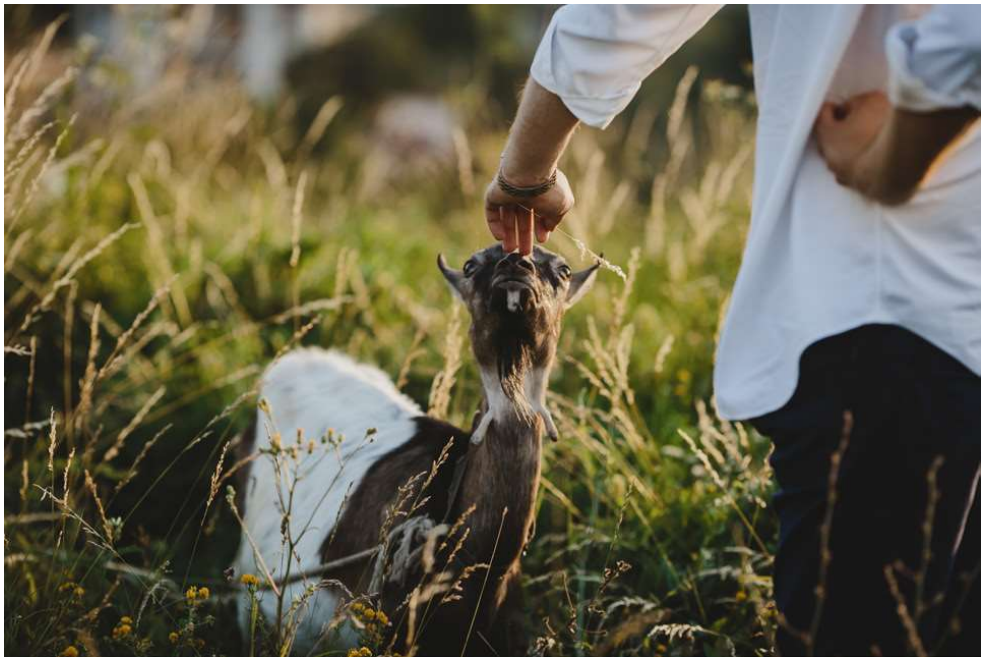

流光溢彩

拍摄手法：从局部中寻找面与面之间的结构和对比。

作品评析：面与面之间的色彩变化往往有助于营造画面层次，增加画面的视觉趣味性。在这幅作品中，我们可以看到摄影师利用不同的色块进行构图，在边框的裁切下，明亮的黄色块成了富有生机的三角形，绿色块成了富有活力的长方形，褐色块成了明暗相间的四边形，它们有的稳定，有的富于变化，有的则充满动感，整个画面富有层次，点、线、面的构成感强烈，将田野表现得流光溢彩，生机勃勃。

理解摄影

触碰

拍摄手法：降低角度，捕捉人物与动物在接触过程中的生动瞬间；利用侧光照明突出画面的立体和光影效果。

作品评析：这幅作品在精彩的瞬间捕捉之外，或许还有摄影师更为深刻的表现意图。

摄影行为的发生在数码时代似乎已经变得异常简单，但在不停地按下快门之际，我们是否真的理解过这种行为，理解过摄影？有些人对此可能不以为意，认为拿到相机，用就是了。“我想要的是照片，

而不是摄影。”这可能是持这一观点的人的基本想法。我们可以设想买了一座房子，有的人只是住进去，单纯地享用房子的功能，而有的人却会思考这个空间对他意味着什么，并更好地处理这处空间与生活之间的关系，从而获得更美好的生活体验。这种区别也正是摄影与拍照的关系，要想在摄影上有所深入，就一定要对摄影有所思考，甚至触及自己的摄影观，进而影响到对摄影的态度和观念，从而对拍摄本身带来深刻的影响。所以作为摄影师的你，理解摄影是务必要做的功课。其中，阅读可以帮助我们跨出第一步。摄影的本质、功能，摄影的历史、流派，重要的摄影家等有关摄影的重要知识都可以通过阅读获得。通过阅读对摄影形成的理解，会不断地在拍摄中深化成为个体的观念，从而使拍摄变得富有态度和个人色彩，而这正是专业摄影师内在世界的重要部分。

虚影

拍摄手法：保持地平线水平，寻找与栈桥平行的角度；采用最小光圈，加用中灰密度镜延长曝光时间，充分虚化水面；傍晚拍摄，利用天空光柔化影调。

作品评析：我们可以从照片中感受到一种鲜明的光影痕迹，这正是摄影的魅力，它可以收纳时光的碎片，通过影像再现万物。

善于学习

许多摄影人通过上摄影补习班的方式来学习，这对缺少理论支撑的学员来说会有帮助。不过，这只能算是学习途径的一种，且是短暂的，不要寄希望于一步速成，补习班式的学习只能快速增加专业知识，在实践中学习才是我们要坚持的。其实，看似笨拙的学习过程实际上是最有效的，比如坚持不懈地对同一景色进行长期的拍摄，这可以为我们的研究带来充足而鲜活的资料，是总结经验，理解光线、构图等知识的有效方法。

强调学习，是因为它可以让我们的视界保持开放状态，避免呆板和封闭的思维，这是“修内”需要的基本能力和重要途径。摄影师的学习可以体现在很多方面，比如从已有的知识中去获取。其中最实际有效的方式就是阅读，包括书籍、杂志、展览、网络等，不同的对象可以采用差别式阅读，比如摄影杂志可以短时阅读，重在获取创意信息和时尚元素，而艺术画册、展览等则可以长时阅读。不断阅读和分析，可以提高自己对艺术作品的鉴赏能力，提升自己的审美趣味，并能从中借鉴到许多实用的表现手法和创作灵感。摄影之外的阅读，也非常有必要，比如阅读文学类书籍，这可以增加我们的知识储备，让我们的观看视角变得不同。

不同的摆姿

拍摄手法：让模特在镜头前随意变换姿势，摄影师伺机抓拍，这可以帮助模特迅速放松，也能帮助摄影师从中找到拍摄感觉；同一背景、同一光型之下的抓拍，可以成为我们研究人物摆姿，以及光线塑形的鲜活案例。

作品评析：美妙的摆姿对于职业模特来讲可能并不困难，但对于普通大众来讲就会有些无所适从，需要摄影师更多地去现场引导和调节。要做到这一点，需要摄影师具备丰富的摆姿经验，这绝不是单靠想象就能完成的，而是需要不断地在实践中比较、理解和掌握。右页图就清楚地提供了一种有效的实践方法。我们可以看到同一人物产生着丰富的变化——四肢的移动组合、身体的正侧面形态、情绪的不同，以及与服饰的配合关系，将人物摆姿的相关秘密诉说得淋漓尽致。

透析影像

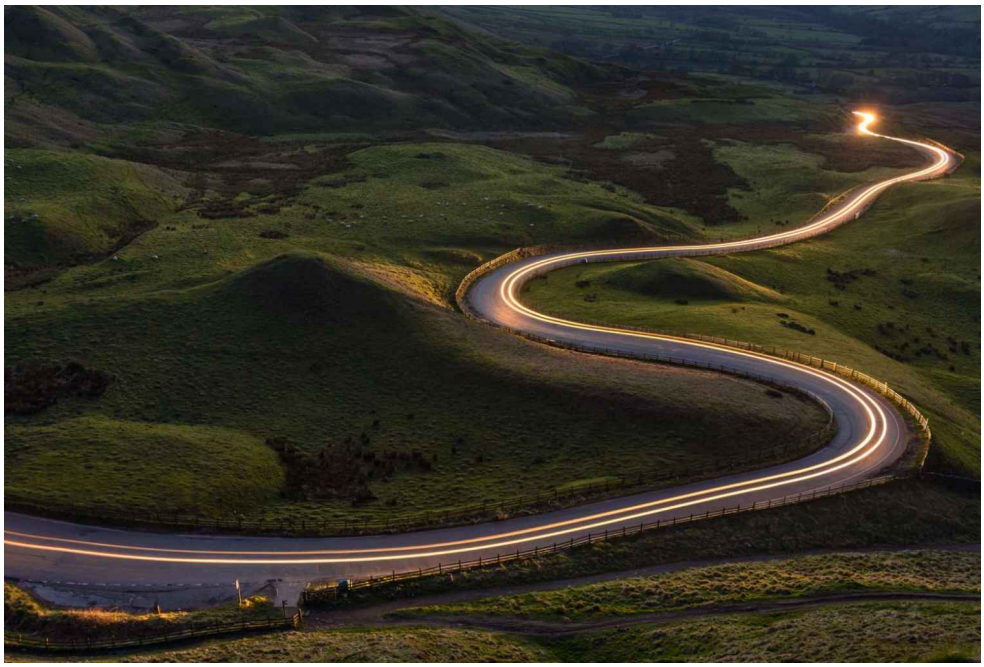
我们所有的拍摄活动，最后的结果都是一幅幅的图像。不管是为了自赏，还是要公之于世，图像都会与观看它的人产生某种联系，即图像会给观者带来些什么。意识到这一点很重要。对于一位睿智的摄影师来讲，他不会忽略对图像本身的研究而去毫无预见性地拍摄，因为这只会导致盲目。

当我们观看一幅摄影作品时，总能够从图像的内容、色彩、影调和气氛等元素里获得某些感知，这些元素的组合越有力，对观者的影响就会越鲜明。这中间就含有摄影师修炼内在、提高自己的契机，即通过研究图像与观者的互动，来预见拍摄结果，为自己的拍摄行为做出指导。我们将这种学习方法称为“反观”。

提示

摄影师对图像研究的很大目的是反观自我创作，并在比较和反思中获得认识的升华。这一过程非常有效，通过对优秀作品或者打动自己的影像进行分析，包括它的时机选择、色彩运用、影调分布、构图技法、光线把握，以及氛围渲染、视角安排等方面的内容，我们可以获得提升。

对于一位睿智的摄影师来讲，他不会忽略对图像本身的研究而去毫无预见性地拍摄，因为这只会导致盲目。

流动的光迹

拍摄手法：使用小光圈并加用中灰密度镜来延长曝光时间，确保灯光痕迹贯穿整个画面；在构图时要注意凸显公路的曲线美感。

作品评析：右图利用车灯光绘出生动的形式，增加了画面的抽象趣味，同时灯光与天空光相互作用，增添了意境氛围。

关于图像

孤影

拍摄手法：采用中灰渐变镜协调天空和地面的明暗反差；注意沙漠边缘线的取舍，将绿植靠左侧构置，与天空中的云层形成空间上的呼应之势。

作品评析：在这幅作品中，除了生动的空间意境，更能引起我们情感反应的是环境对绿植的考验，这种烈日蒸腾之后的宁静更让人联想丰富。

从本质上来讲，一帧影像就是一段时间，只不过它永远属于过去。站在摄影的角度，一幅图像就是对过去真实的再现，这种踏着时光的步伐不断远去了的客观存在在流动的时间面前愈加散发着怀旧的色彩，不断引人追忆、联想。是的，这就是它的本质，它永远与时间和记忆保有着紧密的关系。你今天看到的美丽图像早已属于过往，它没有将来，这种现实会随着时间而变得越加强烈，直到它的载体——相纸消失为止。正是这种不可重复、不可停止的时间特性，让图像与观看它的人产生了某种潜在的亲密关系，这种亲密关系源自观者同样身处时间的旋涡之中，因无法抗拒而总是容易回忆过往，难以割舍。

探究图像是什么，目的是为了关注图像背后的东西。在数字时代，要拍摄一幅图像非常简单和容易，可是要创作一幅打动人心的作品却并非易事。作为摄影师，你可能已经掌握了娴熟的技巧，拥有了可靠的器材，可以成功地将眼前的美丽风景复制，可是很多时候，这些美丽的照片总是缺少了一些让人感动的元素。图像没能打动人，说明它还未触及人心。摄影创作不是一种工匠式的简单复制，而是一种表达。正像图像本身与观者所具有的情感联系一样，摄影创作需要关联到人生经验与生活情感，激起观者内心深处的某种与时间有关的情感共鸣。

舞者

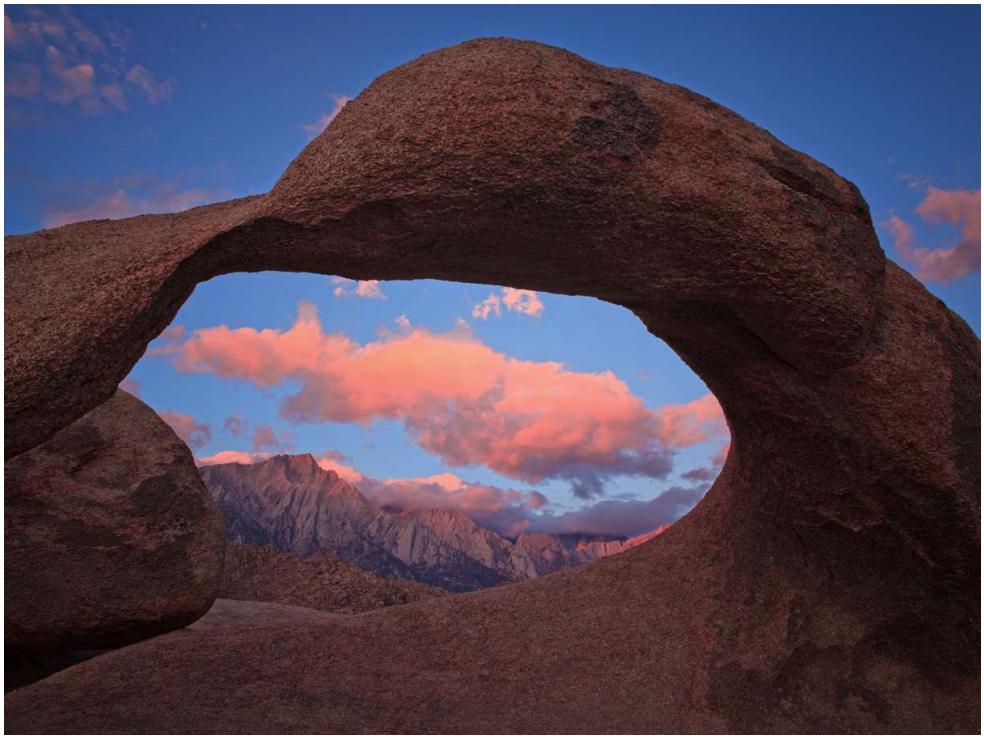
拍摄手法：用高角度俯视拍摄展现人物的形态和环境氛围；利用窗户光刻画人物的立体形态；调整人物姿态至与画面的空间相协调，制造一种水平排列的视觉韵味；在后期添加褐色调效果，渲染画面意境。

作品评析：上图中，巧妙的是俯视角度下的照明选择与人物的姿态安排。柔和的窗户光保有明亮度，使得人物的明暗效果变得鲜明，并散发出一种柔和的气息；而人物的姿态将优美高雅与艰辛孤独融为一体，展现出动人的情绪。独特的色调处理，使画面的情感表达更加饱满。

提示

一幅作品，要想赢得观者的赞赏，理解和把握观者的情感心理很有必要。虽然每个人都有不同的情感取向，但是不可否认存在共同的认知，比如善、恶、美、丑，以及某些终极命题——来自哪里，归于何处。

图像之美

有风景的岩石

拍摄手法：远处被霞光映红的云层刚好处在岩石形成的圆形框架内，拍摄时控制好曝光，防止前景中的岩石曝光不足或背景中的云层曝光过度。

作品评析：图像给人一种新意，这种新意来自摄影师在现场的灵感发挥以及将想法准确实现的能力。巧妙的形式营造、景观组合，以及光线、色彩赋予了画面较强的吸引力。除此之外，我们还能够感受到来自画面之外的许多信息，比如摄影师的幽默、热情和才华。

图像的美基于它的超凡品质。一幅超凡品质的图像，首先应具有某种打动人心的情感基调。而要具备此种情调，拍摄时机的选择很关键，在蓝天白云的午间要拍摄出一幅有阴郁特质的画面来，恐怕比较有难度。此外就是简约。去繁就简是所有构图手段的重要目的。繁杂的世界，只有在摄影师的能动组织下才能变得醒目、独特，而超凡的画面则设法引导人们由小见大。对于摄影师来讲，最佳的简化途径之一就是找到画面中足够吸引人眼球的象征物或符号。象征物或符号代表的是一类事物被公认的某种鲜明的形象，一般具有丰富的内涵，能给人留下无尽的想象空间，不仅可以从视觉感受上简化画面，还能够极大地丰富画面意韵。

超凡品质的图像不能够拒绝形式，美妙的形式感可以为画面带来更加生动的效果，而且可以帮助画面表达主题，传达摄影师的创作意图。形式运用的手法很多，比如前景的运用、对角线构图，或者有意偏斜的直线图形等。这些形式感的运用，可以为画面带来某种表达意义上的风格化。而风格的定义不仅意味着画面元素间的有意架构、画面外表的有力呈现，更在于元素功能的深层次展现，这可以唤起人们某种心理变化的内在力量。

雪地上的小屋

拍摄手法：注意环境中的线条分割，形成层次；将小屋构置于画面右侧，利用线条的引导效果活跃画面。

作品评析：这是一幅简洁的作品。简洁与冷淡有着一定的关系，偏灰冷的色调无疑将这种冷淡的情感气息进一步加强了。

黑白之间

水中栏影

拍摄手法：通过长时间曝光虚化水面，达到简洁和抽象的效果；注意木栏前后关系的安排，使其密而有序、疏密有致。

作品评析：在慢门虚化所产生的虚实对比之中，丰富而简练的黑白灰影调使得作品的意境更加简约、静谧、神秘起来。

黑白摄影不同于彩色摄影的本质在于，它抽离了色彩，而归结于黑白灰的明暗影调和层次构成。因此在元素上看似更加单一了，实则是更精练的丰富，所以它需要摄影人以不同的色彩观察能力和画面处理方式来完成。在观察阶段，我们要训练自己的眼睛，把缤纷复杂的色彩世界还原为黑白灰的明度世界，并通过曝光控制，呈现出我们所要的影调效果。这一过程，既体现了取景构图上的审美，也体现了用光影调上的品味，还暗含每个摄影人对黑白画面的不同认知。在此之上，还有一些共同的东西可以拿来借鉴和思考，比如简约、结构的复杂性、背景等。

关于简约：画面从影调上可以分为高调、低调和中间调，在此基础之上，简约的形式也可以归纳为高调简约、低调简约和中间调简约，它们可以为我们的黑白画面表现提供有效的帮助。比如高调简约，高调可以简单理解为以白色和亮灰色调为主的一种明亮影调形式。此种影调给人以纯净、静谧之感，而此种影调之下的简约意境，则可以使它的这一情调氛围得到更强烈的展现。一般情况下，画面的主体多会被安排以深色呈现，以达到突出表现的效果。再比如低调简约，低调与高调的影调形式刚好相对，它主要以黑色和深色调为主，给人以神秘、沉着之感。此种影调之下的简约运用，不仅可以增强画面的影调意境，还可以带来精致感，主体也可以在有效的明暗对比中得到突出表达。

关于结构的复杂性：结构复杂、元素多元又丰富的画面，相较简约的画面而言，是形式表现的另一端，也是我们会经常遇到的一种拍摄情况。要处理好这一状况不致使画面杂乱无章，我们一般会从景深的控制（比如在背景杂乱之时用小景深进行虚化与简化）、角度的选择（比如对现场或主体做多角度的观察，寻找最为有趣和有序的视角进行表现）、规律性元素的构置（比如通过寻求具有重复性、对称性、节奏性的元素来使画面结构具有秩序）等几个方面来使画面趋于有序和成为一个整体。

关于背景：一幅画面要实现表达，多离不开背景的衬托。在黑白画面中，深色的背景与亮色的背景对于主体，或者是画面氛围会有不同的塑造和渲染效果。其中，以深衬亮、以亮衬深是屡试不爽的手法。当然，背景的影调亮度（比如是白背景还是黑背景）和层次关系（比如是简洁的还是丰富的）对于画面的整体影调和主体表现也会产生直接的作用，需要我们根据表现需要做出取舍选择。

瀑布

拍摄手法：降低拍摄角度，通过透视压缩地面空间，达到简化效果；慢门拍摄，虚化瀑布与流水；保留部分天空做背景，用其亮灰色调衬托瀑布和山石。

作品评析：在这幅作品中，虚化处理之后的景观看上去神秘、原始而静谧，加之沉着、简练的黑白影调，瀑布如同自古老的时空之中流出，充满着自然的神秘力量。

色彩

清晨阳光下的栅栏

拍摄手法：利用金黄的光色美化画面；选择较侧的角度拍摄栅栏，增强它的空间透视效果。

作品评析：充分运用光线的色彩来改变和影响景物的色彩，甚至是画面的色调，来渲染独特的氛围，是很多摄影师屡试不爽的拍摄手法。在这幅画面中，低角度扫射大地的晨光为草地和栅栏镀上了一层

金黄色，不仅提高了栅栏的亮度，更使之具有饱和的色彩而打动人心。

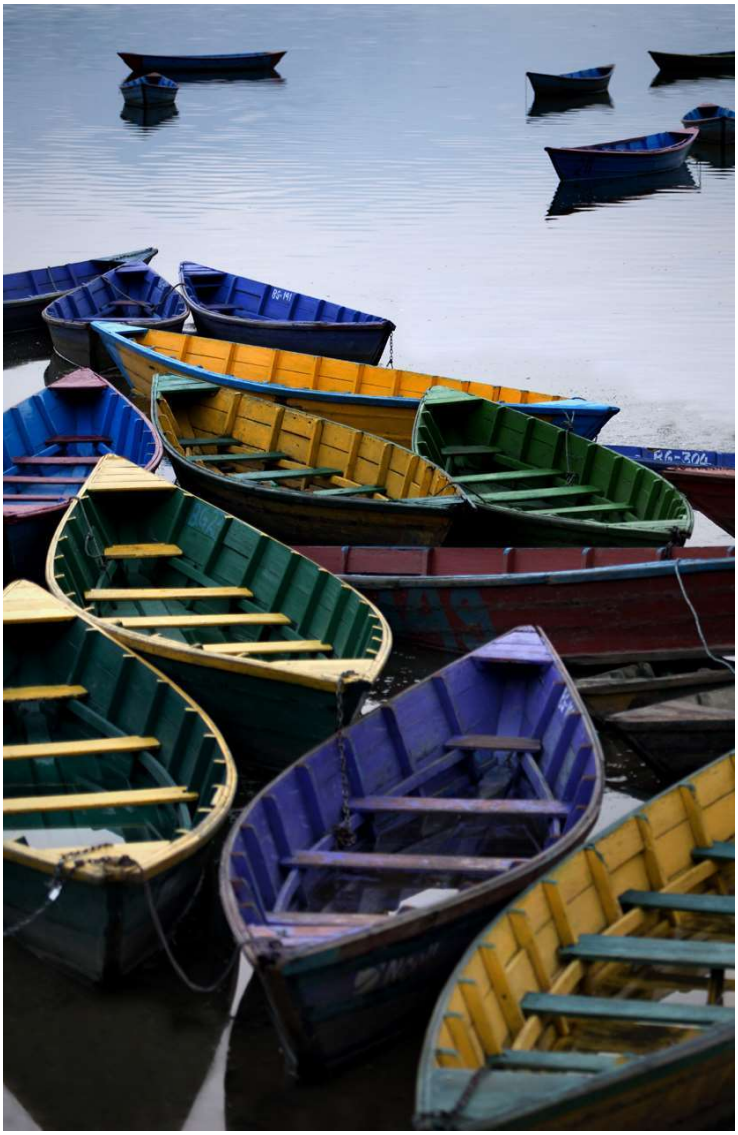
色彩的生命一部分来自色彩本身的丰富性，以至于大部分的摄影师都会在斑斓的色彩面前产生兴奋、欣赏之情而频繁地取景拍摄。面对相对复杂的色彩，甚至光线变化，如何处理这种丰富性，就成为摄影师首先要解决的问题。通常，我们会采取梳理与凸显相结合的方式来进行。梳理工作是建立在关系之上的，即色彩关系、光线关系，以及色彩（物体固有色）与光线（光线色彩）间的关系等。比如色彩的对比关系、映衬关系、过渡关系等，比如光线的冷暖关系、明暗关系等，比如物体固有色的强化与削弱关系、光线色彩的丰富与渲染关系等，都可以成为我们梳理的线索。只要立足于这种关系的梳理，就可以从原本复杂的光色环境中找到富有表现力的画面和细节。而凸显则是要突出特色，即在关系的梳理之上通过相应的凸显手段更有力地展现出独特之处。梳理是基础，凸显是手段，两者运用和结合得顺畅，斑斓色彩才能产生出该有的视觉效果。

日月同辉

拍摄手法：适当曝光不足，使色彩更加浓艳，以与暮色意境相契合；注意运用前景，选择明艳的黄色花卉做前景，并将之虚化，以鲜明的大小透视和色彩对比效果增加空间层次，并引导观者对光线魅力产生联想。

作品评析：通过右页图，我们可以看到在夕阳光的色彩、景物的固有色彩，以及天空光的色彩共同作用下所产生的色彩效果——夕阳光映照之处，景物镀上了金黄色调，而远景中的山脉则因为大气透视以及天空光的原因，与夕阳光混合产生出冷紫色调，并与中、近景中的景物形成鲜明的色彩对比，使空间意境和层次得到凸显。

五彩小舟

拍摄手法：小舟不同的色彩形成生动的对比、呼应效果，使整体协调、均衡。

作品评析：五彩的小舟看起来视觉生动，但因为中和了灰度的关系，纯度并不是太高，所以并不突兀。色彩间相互对比和调和，明度较高的黄色看上去更加凸显，从而有了主次效果。

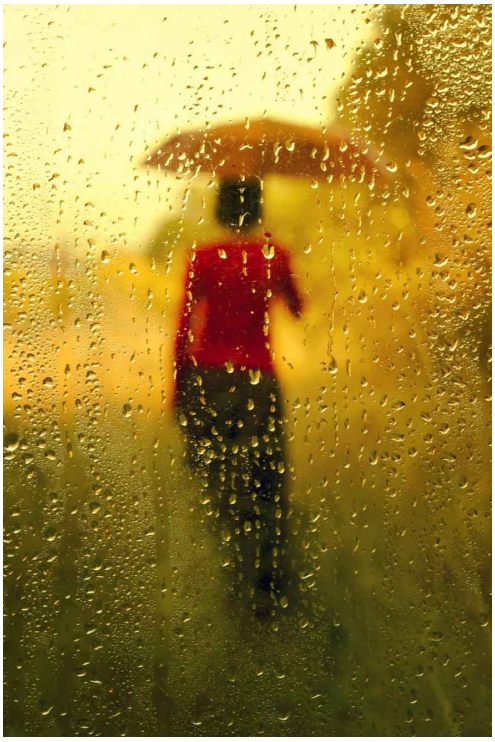
凸显的手段、方法不一而足，比如我们要重点突出物体的固有色特征，就可以尝试运用顺光照明使物体的固有色更加明亮饱和；比如我们要获得情绪性更强烈的光线色彩，就可以尝试改变画面的色温值来达到我们想要的效果。不管是物体的固有色，还是光线的色彩，两者在画面中是相互影响、交相呼应的关系，我们只有明确画面的主题和表现需要，才能够清晰地运用它们之间的影响关系，对它们之间的关系做出改变。

不同的色彩还会对人的心理活动产生影响，这可以为我们的画面表现服务。色彩有色相、明度、饱和度上的不同，这些可变化的特质使色彩丰富多样。面对丰富多样的色彩，我们是否会无所适从呢？对比可以帮助我们。色彩的对比性表现在多个方面，比如互补色对比、邻近色对比、冷暖对比、明度对比、饱和度对比等。在运用对比的过程中，尤其要注意两点，即简洁用色与色彩间的过渡处理。画面中有过多的色彩时，会提高用色的难度，并容易干扰主体的表达；简洁用色可以有效突出色彩的渲染力，并对主体表达起到积极的作用。当画面中的色彩属性反差较大时，就需要寻求色彩间的和谐，这一般发生在互补色、明度或饱和度反差较大的色彩之间，要解决视觉上的僵硬感，就要寻求加入过渡色或有效运用色彩的呼应关系，比如在红与绿之间加入黄色来调和。当然，也可以通过控制面积来调和，如大面积的绿色中加入小面积的红色。

色彩的感性

色彩还具有感性的特点，在用色时可以充分运用色彩的这一特点营造画面的主题效果，或暗喻主体，或营造情感氛围，或带来联想空间，不一而足。通常，红色系具有热情、喜庆、革命、温暖等语言内涵；绿色系具有中性、生命、环保、呆滞等语言内涵；蓝色系具有寒冷、理性、静谧、洁净等语言内涵；黄色系具有权力、富贵、荒芜、

光明等语言内涵。摄影师可以根据色彩本身的内涵来选择与主题相呼应的色彩。

撑伞的背影

拍摄手法：运用虚实对比手法，清晰聚焦玻璃上的水珠，虚化背景中的人物，渲染雨天氛围的同时，将读者带入预设的怀旧情境之中；控制色温，采用比阴天更高的色温值拍摄，营造怀旧感十足的暖黄色调效果。

作品评析：这幅作品中，我们首先感受到的是其中的某种情绪，比如回忆、思念、感怀等。人物红色的服装和暖黄色的环境，则无疑使画面的这种情绪氛围得到了进一步的增强。

注入情感

海滩上的冰块

拍摄手法：面对大海时，人们总会心生一种苍茫和敬畏之情，观察和表现就变得专注而动情，对一些看似平淡的景物也变得敏感和富有表现欲起来，要抓住这种感觉进行拍摄。

作品评析：这幅作品倾向于消色调，与其中的元素——冰块的色调看上去非常统一，“低温”之下的冷淡意味在汹涌的海浪氛围中展

现出一种独特的冷静和淡然，可谓用意深刻。

要想打动别人，首先得打动自己。如果一幅作品中没有真感情，那就只是视觉上的单纯刺激，无法引起观者的共鸣，更不会有长久的生命力。所以在拍摄中，要将自己的情感融入，首先要抓住第一印象。当你第一眼看到眼前的景色并被吸引和打动而举机拍摄时，这最初的一份感动就是你要表现和把握的。你需要牢牢把握那份感觉，寻找自己被打动的原因所在，思考如何来将其呈现。其次，要怀有一颗真挚的心。即使是平凡的景观，如果你能有一颗热爱和怜悯的真挚之心，在很多时候，它依然能够为你呈现出不平凡的美。再者，要拥有娴熟的表现技术。掌握娴熟的技术是我们表现情感的保证。面对美景，我们需要懂得如何确保画面的自然重现，并能够适意为之。当然，这是一个综合的思维过程，它不仅体现在曝光、构图、时机把握和器材运用上，更建立在以往的拍摄经验和创新上。最重要的就是要增加自己的人生感悟和情感积淀。每一次拍摄就是与客观世界的一次对话，也是跟自我的一次对话。对世界的认识，对生命高度的认知，对人生和价值的判断都会左右你内在的情感深度，而这将直接决定你会采用什么方式和角度来表现，正所谓人如画，画如人。一幅作品，就如同一面镜子，它映出了他人，也照出了摄影师自己。

花卉特写

拍摄手法：采用较大面积的柔和光线从花卉的侧面进行照明；仔细观察，寻找最具形态美感的角度构图；通过截取局部，运用对角线构图法，增加花卉的生动性；使用微距镜头对焦花蕊拍摄，并通过景深预览功能查看清晰范围，确保花卉整体清晰；后期作黑白色调处理。

作品评析：花卉的色彩、形态、寓意等都具有普遍能接受的美感特征，因此拍花卉也成为许多摄影师的选择之一。在上图中，微距特写生动展现了花卉的结构和质感魅力，隐去的色彩便于凸显两者的特征。而摄影师也充分把握住了花卉内部的结构——花瓣的排列与线条的结合，为对角线构图提供了条件。

画面的信息量

河边一景

拍摄手法：当我散步到此处时，忽然被河边的这一处景致吸引住了，那一刻，这处景观似乎充满了语言，诉说着一个让人心动的故事，在这一情境下，我寻找角度将其拍摄了下来；清晨的黄金光线为画面带来生动的色彩和明暗效果，平坦而广阔的背景空间有效衬托了前景中的桌椅和树木，使其看上去更加静谧、真实。

作品评析：这幅画面表现的其实是一个比较普通的日常小景，它可能就出现在我们出行的路边，只是摄影师对环境与景物之间的信息变化所带来的视觉改变敏感，而这也正是平淡景观产生独特魅力的时机所在，而摄影师则将这一触动进行了及时的捕捉。桌椅和树木环境

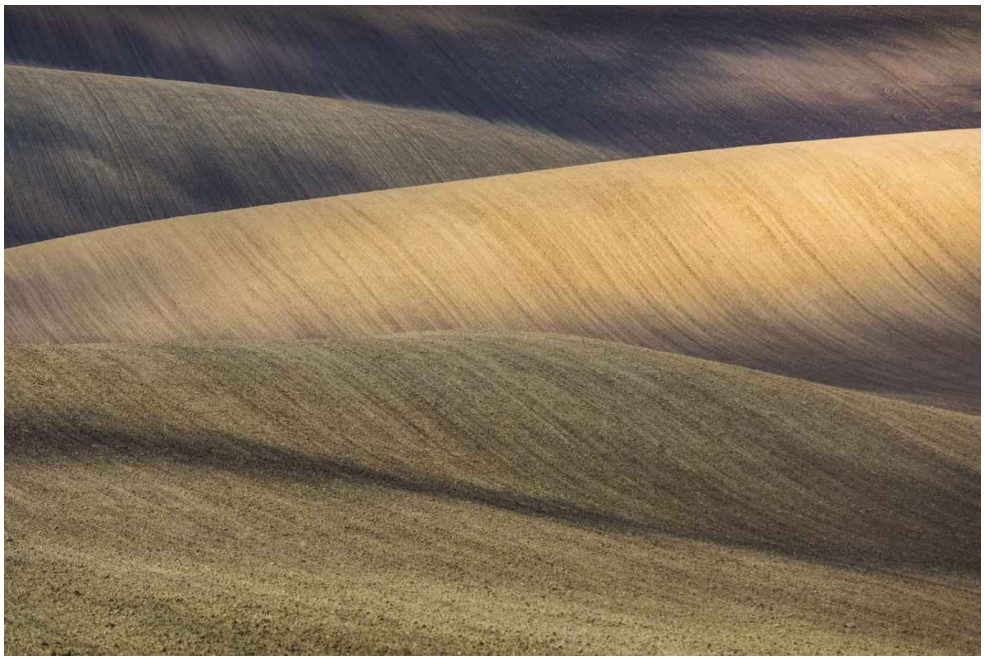
在黄金光线的沐浴中充满生机，这一诗意环境也为桌椅的表达带来了更多的解读可能，比如摄影师在看到此景时所联想到的故事。

一幅作品有着多大的吸引力，要看作品中的信息量是否大，信息来自方方面面，比如直接的信息来源——拍摄对象，在多数作品中，它都是主要信息。还有则来自摄影师的处理手法，如观察方式、取景角度、画面影调、所用光线、色彩浓淡等，我们可以称之为服务信息，它们来自摄影师的主观选择，具有强烈的个人色彩，目的是为了更生动地传达主要信息。那么，对于一名摄影师来说，又该如何使信息集中，使作品具有更强的吸引力呢？

首先，要明确主体，只有明确了主体，才能确定主要信息。这一方面需要依靠摄影师敏锐的观察能力，即要确保画面的主体是有趣的、独特的、生动的；另一方面还需要摄影师有较强的取景和构图能力，即要确保作品的主体突出、信息明确。可以说，信息来源于角度。

其次，要分析主体和环境，把握有趣的细节和构置，从中梳理出富有表现力的信息来。许多摄影师往往看不到细节的魅力，所以拍摄出来的作品才看上去平淡空洞。可以说，信息来源于细节。

再者，从画面的表现形式中展现和强化信息。作品的表现形式多种多样，这里存在着灵活选择，我们可以通过强调画面的结构和构成感来彰显主体，也可以通过突出色彩的魅力来渲染；可以寻求独特的光线展现明暗，也可以运用丰富的构图形式来表现主体，如框式构图、圆形构图、散点构图、对角线构图等。在这一点上，我们可以说，信息来源于形式。

光影大地

拍摄手法：使用长焦镜头对地面景观作局部观察，截取最为生动的线面结构和光影效果，确保地面起伏动感的视觉特征，以及明暗相衬的对比效果；营造视觉中心，通过背景与前景中的暗色调地面突出中间明亮的金黄色地面。

作品评析：这幅作品具有鲜明的线面形式感，看上去抽象而富有动感韵律。地面上的阴影使线面形式看上去更加丰富多变，这在一定程度上增加了构图的难度，但是摄影师通过观察，合理地梳理了形式之上的明暗关系，强调了地面的形式结构，丰富了画面内容。

审美提升

对于艺术创作活动来讲，审美具有重要的作用。对于摄影师而言，提高自己的审美能力和美学修养，是一直要努力的事，这是贯穿一生的大工程。一个艺术创作者所要实现的一个重要高度，就是促使自身审美的风格化。

审美能力的提高要靠摄影师内心的感悟来完成。也就是说，它不是你掌握多少拍摄技法，去过多少美丽的地方就能实现的。对于创作者个人来讲，它是一种对美的独特理解和诠释；在创作中，集中表现为对艺术作品表现“度”的把握上。“度”是一个相对的概念，它只适用于具体的事件，且对它的把握也倾向于一种玄妙的恰到好处，这牵涉到创作者个人对美的一种综合理解。

审美能力是一种对美的独特理解和诠释。在创作中，集中表现为摄影师对艺术作品表现“度”的把握上。

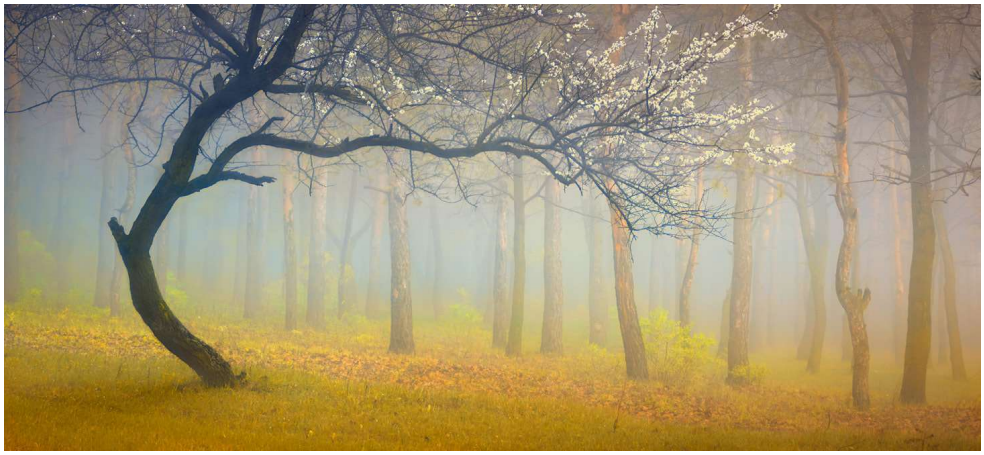
山色

拍摄手法：使用长焦镜头观察取景，尝试从中寻找出富有秩序和结构特点的局部。首先寻找两条鲜明的分割线——两处色彩不同的山丘脊线，它们将画面分割成上、中、下三部分，巧妙的是各部分在画面中有主有次，且结构排列有序，影调对比鲜明；加上光照条件明亮柔和，具有一定的照射角度，这对于刻画地表纹理和细节非常有利。

作品评析：对于同一景色，有的摄影师可能兴趣盎然，而有的则可能不以为意，这便是审美差异的结果。右图的创作过程及呈现效果就鲜明地体现出了摄影师的审美特点。

审美趣味

趣味体现摄影师的审美，在很大程度上决定了摄影师最终会拍下什么。趣味具有一定的阶段性，随着拍摄者自身的成长和认识上的变化，彼时的趣味可能今时已经不能再吸引拍摄者。所以，对于趣味，摄影师要保持相当的警惕和谨慎。要知道哪些趣味是值得自己保护和坚持的，哪些趣味是可以尝试和舍弃的。一个成功的摄影师要懂得如何坚持自己的拍摄趣味，并将之发展为自己的审美特征和摄影风格，否则就会浪费精力，以致作品失去持久的生命力。

晨雾中的树林

拍摄手法：寻找有吸引力的主体，利用雾气的朦胧效果简化画面；后期裁成宽画幅，以契合主体形态。

作品评析：上图充满了诗情画意，影调、光线、色彩和主体都充分地彰显了这一审美趣味。

审美研究

从现实来讲，摄影师具有不同的类型，比如商业服务型、新闻纪实型、自我创作型、纯粹艺术型等，尤其是商业领域的摄影师，许多时候需要考虑客户的要求和接受度，在审美表达上就有了外在限制。所以摄影师需要根据自己的类型，做有针对性的审美研究。这种研究既包含行业内的审美取向，也有来自行业外的审美启发。只有兼收并蓄，才能不断激发自己的灵感，为创作找到更具趣味性的主题和思路。比如商业人像摄影师，他们通常会广泛地涉猎时尚前沿知识，浏览时尚影像和艺术作品，同时也会关注当下政治、经济、生活等内容，并能够从自我的不断学习和沉淀中培养出审美修养。

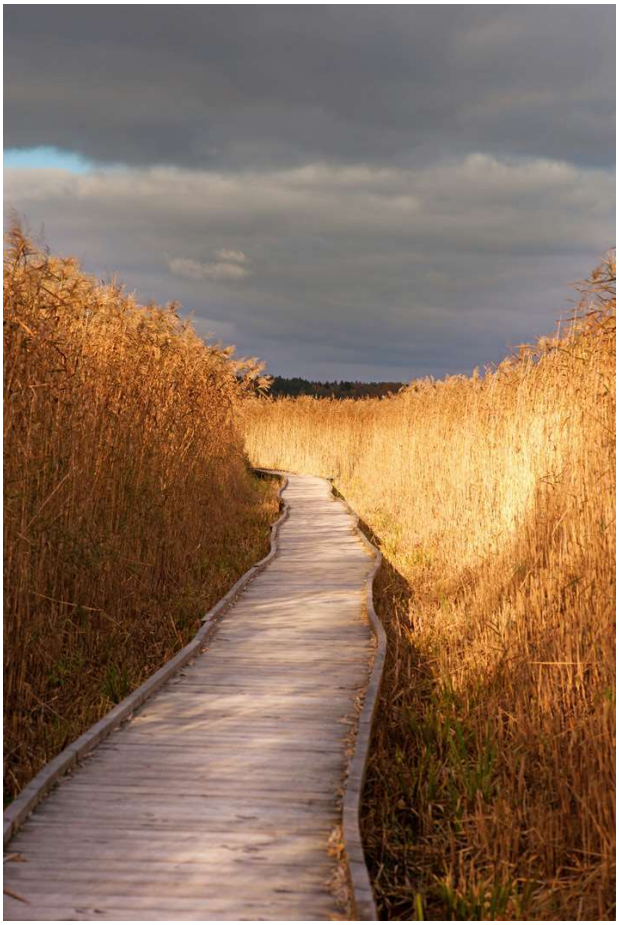

树下女孩

拍摄手法：利用树木的结构与人物姿态的协调感，营造自然、放松、田园的画面意境。

作品评析：将女孩置于自然环境之中，并与树木的结构和质感协调对比，使女孩的表现力和画面的形式感得到增强。

认识自我

苇草小道

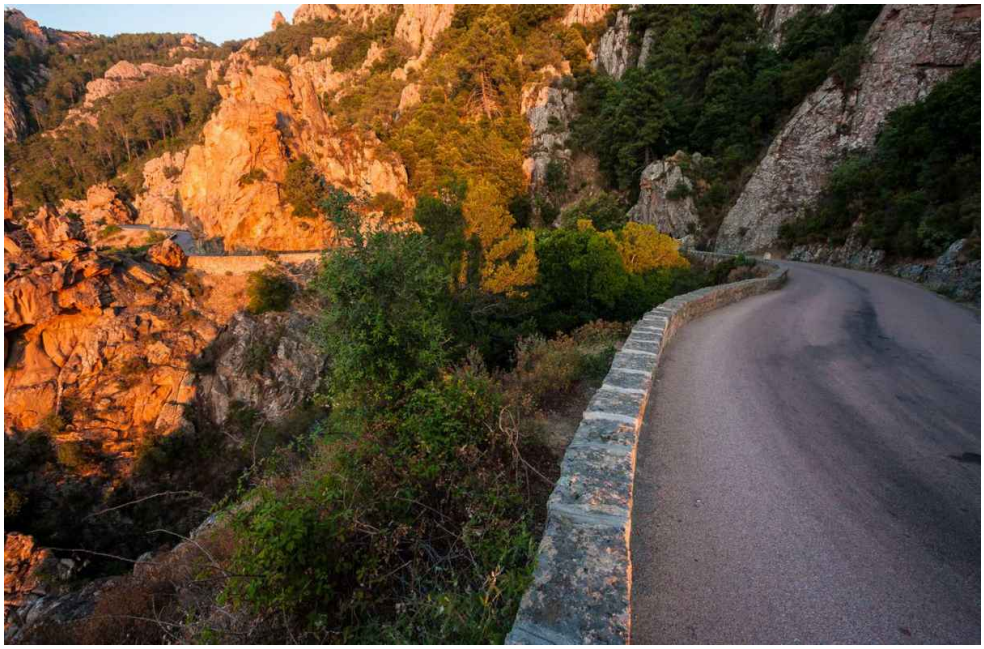
拍摄手法：特殊的天气给这处景观带来了不同的样貌，尤其是光线，将苇草的色彩染得金黄，使之在灰暗天空的衬托下格外醒目。

作品评析：这幅照片打动人心之处在于光影、色彩以及独特的天气氛围。延伸至画面深处的小道以生动的线性形式为画面带来视觉上的引导，使观者产生联想的空间。

要对自己的审美有充分认识，了解自己对什么敏感，并擅长于表达什么。这一点很重要，只有先深刻地认识自我，才能将自己的优势充分地发挥，并懂得如何弥补自己的短处。一些非常有成就的摄影家，首先都是非常成功地发挥了自己的审美优势和艺术个性的人。而要深刻地认识自我，就需要寻找一面镜子，以反观自我。这面镜子就是你的作品以及旁人对它的评价。当然，旁人的评价只是你认识自己作品的参考依据，绝不是标准。要善于学习，并尝试构建自己的审美体系，这是一个摄影人走向成熟的重要一步。这一过程并非一蹴而就，需要大量的创作实践和积累。

审美虽然与生俱来，但更需要后期的培养和完善。一些富有天分的摄影师，对于影像方面的独特审美在其拿起相机之前可能就已经存在，但若没有后期的勤奋练习和系统学习，也很难将其完美发挥出来。所以，刻苦的学习和训练仍是必不可少的。许多摄影名家告诫后来者最多的一句话就是：拍摄，拍摄，不要停下来。它深刻地揭示出一名摄影师要想有所成就所需要具备的基本能力——坚持和学习。

培养能力

夕照山路

拍摄手法：山路蜿蜒处的豁然开朗，让人明显感受到了一种阴阳之间的碰撞。利用前景中的阴影来营造不同的空间氛围，路基的线条则起到引导观者视线的作用。

作品评析：这张照片让我们鲜明地感受到了摄影师的第一感受，阴影的对比无疑将氛围塑造得更加鲜明生动了。

此处所强调的能力，意指一种审美能力——善于在平淡中发现美。审美能力的增强能帮助摄影师发现独特的画面。这一能力非常实

用，因为许多精彩的画面，大多都是摄影师能够发现常人所不能发现之美的结果。摄影师审美能力的提高可以从两个方面进行练习：一是拍摄之外的积累，包括阅读、交流，以及日常的观察练习；二是拍摄过程中的运用，摄影师要注重拍摄的状态，使自己保持充足的精力，若有条件，可以提前对拍摄的主题进行酝酿。在面对拍摄对象时，审美能力可以激发摄影师产生精彩的创意和拍摄灵感，发现富有趣味性的角度和画面。

寻找独特性

蒲公英与松树林

拍摄手法：将地平线置于画面的上三分之一处附近，以增加地面的空间，展现蒲公英花海的视觉表现力。

作品评析：蒲公英和松林都呈现密集状态，但巧妙的是它们分居地平线的上、下方，各成一体，看上去块面分明，同时天空提供了缓和的空间，使画面更加整体、简洁。而处于中轴线上的松林展现出一种对称样貌，看上去独特、突出。

独特意味着不同，意味着存新求异。如果我们的艺术都在趋同，那一定是不正常的现象。在一定意义上，艺术的生命活力就来自独特性。在我们摄影的初级阶段，模仿和学习其他摄影师的独特性是正常的，但当跨入摄影艺术的大门之后，寻求和打造自己的独特性就变得异常重要了。不管你是抱着什么样的目的在进行创作，都应该去尝试发现和保持自己的独特性。只有这样，你才可能得到真正的进步，或者说真正地进入艺术表现的美妙世界中。这也是为什么许多摄影的初学者对自己困惑不已、缺乏信心。而要在独特性中感受到创作的乐趣，首先要具备艺术的意识，以及独特的审美眼光。因此，审美的独特性就成为摄影创作者首先要具备的能力。

独特的审美意味着个性、特色和脱颖而出，是独到的眼光、敏锐的觉察和长期淬炼出的风格，是一种深思熟虑，是建立在成熟背后和经验累积上的精华。明白这一点，才能初步懂得独特的内涵。具体到画面的经营上，独特的审美则意味着摄影师要具备独特的构图、用光、构思等技法运用能力和创新能力。比如说独特的构图，怎样的构图才能称为独特呢？此处我们要清楚的是，独特是针对拍摄内容的有效设计，绝不是为形式而形式的空洞安排。构图有自身的规律，在讲求均衡与秩序之上，有着丰富而有效的构图形式，比如黄金分割法则、三分法构图、对角线构图、框式构图等。当我们的拍摄内容与构图形式以一种生动协调的视觉感被融合构架出来之后，画面在一定程度上就具备了独特性；而当摄影师为画面内容注入自己独特的视角和情绪之后，这种独特性就变得更加强烈了，以至于会成为摄影师的风格。

树影

拍摄手法：按天空亮度测光，剪影化树木；注意营造枝叶空间上的呼应关系。

作品评析：这张照片的生动之处在于特殊天气营造的独特氛围，以及简练的构图形式——朦胧的背景色块分明，而其交接地带呈现出生动的色彩过渡效果；呈斜线构造的树木与地平线相交，将画面分割成明暗四部分，主体则被安排在其中面积较大的明亮区域内，并呈对角呼应状态。

摄影意识

意识在这里具有专业色彩，意指一种摄影意识。这种意识决定了你拍摄到了什么，以及拍摄了多少。摄影意识具有某种敏感性，具有强烈摄影意识的人，能够比其他人发现更多、更有趣的影像。

摄影意识并非凭空产生，而是一种经验累积下的自我呈现。要想强化这种意识，只有从实践中获得。所以，我们需要更加勤奋。当然，这种实践不一定总是发生在拍摄中，你要做的就是不断地通过观察来强化自己的这种能动性，使之最终成为一种习惯。在很多行业内，这被称为“职业病”。不错，不过这是一种令人自豪的“职业病”。因为它的最终目的是发现美，最终结果是产生美。

在摄影中，我们很容易发现一种现象——很多拍摄风光的摄影师会像探险者一样执着地奔波于全国甚至是世界各地，孤独而勤劳，目的只有一个——拍摄不同于以往的景色。其实，相对于远在别处的美丽风景，我们更应该关注眼前的景色。在平凡而熟悉的景物中发现美，也是一种值得人尊敬的能力，它所伴随的是摄影意识的觉醒和强大，以及自我的成熟。能做到这一点，从某种意义上来讲，你已经是一位成功的摄影师了。

摄影意识具有某种敏感性，具有强烈摄影意识的人，能够比其他人发现更多、更有趣的影像。

覆雪的山脉

拍摄手法：等待光线，当光影在山体上流动时，捕捉最为精彩的瞬间；以抽象的眼光构图，展现景观的独特样貌。

作品评析：覆雪的山体有着有趣的图案特征，恰到好处的金色光照及云层投影则进一步将这种图案样貌突出和生动化了。

联想

冰雪

拍摄手法：通过寻找富有痕迹性的元素来营造联想线索，如充满风吹痕迹的冰原、雪地上留下的脚印等，这些元素都充满了故事性。

作品评析：当一幅作品具有能够引发观者联想的元素或者关系时，就具有了更加打动人心的前提。左图中的痕迹充分蕴含了这样的力量，通过这些痕迹，仿佛可以联想到那个北风劲吹的寒冷夜晚，以及风停雪止后小动物踩雪前行的可爱身影，辽阔又冷酷的空间环境刹那间富有了生命的温度。

摄影的一个显著特点是可以引发联想，促使观者在对画面的联想中产生丰富的感知，使画面富有吸引力。由此可见，摄影师营造画面时要注意赋予画面以联想的空间。在人们的生活经验中，往往存在着丰富的联想经验。比如鞋子会让人联想到鞋柜或鞋匠，十字架会让人联想到宗教。人们甚至对非物质的东西也有丰富的联想，比如色彩、光线等：绿色是健康的，红色是热情的；明亮的光线显得有力量，阴暗的光线则显得呆板。不同的景物所能引发人们内心产生的联想程度是不同的，从根本上讲，联想取决于物体之间的联系——一只放在性感女郎手中的苹果与一只放在菜篮中的苹果给人的联想空间是不同的。摄影师应该考虑到一种景物可能引起的种种联想，然后努力表现你认为最佳的。

冷静

流光浮影

拍摄手法：等待光影变化，捕捉明暗相衬关系最为合理的瞬间拍摄，此时树木形态被凸显，地貌特征得到鲜明呈现，山体间的明暗韵律也产生了，画面在光影浮动中展现出一种协调的神秘意味。

作品评析：这幅作品如果没有了这样的光影，视觉效果会平淡许多。云层的投影在山体间移动，带来明明暗暗的视觉变化，摄影师要做的就是在这种变化中把握住最能够彰显画面效果的光影关系。显然，这张照片较好地做到了这一点。

在一定程度上，摄影是一种创作，而创作需要热情。不过，我们还是希望你能在拍摄前试着冷静下来，把那些激动和迫不及待压在心

底，以平静客观的心态来审视画面，捕捉最为精彩的瞬间。因为激动会冲昏我们的头脑，以致我们没有办法精致地营造和刻画画面元素，最终为拍摄带来遗憾。所以，在拍摄前要放松自己。等待激动的涟漪平静下来之后，再对你的主题做出反应，如果还是平静不下来，那么就重新再试一次，直到能够完美地控制自己的情绪。只有这样，你的眼睛才会变得更加清明专注，你才可以仔细观察眼前的景物，并确认你所看到的就是照相机所拍到的。

当我们平心静气地把视点、主体位置、景深、快门速度、主体姿态、色彩平衡、结构、照明、构图等全部检查一番，这时，你或许会注意到背景中的树木可能对人物形象起到了破坏作用；画面中的光比反差过大而应该寻找方法缩小光比；人物的面孔被阴影遮盖了而需要调整模特的位置；等等。这样的冷静可以帮助摄影师更客观敏感地对画面各元素做出分析，并最终做出合理的拍摄决定。

创意与灵感

创意与灵感对于摄影师来讲非常重要，因为它让你不同于别人。一位富有创意和灵感的摄影师会让自己的创作充满活力，从而使自己的摄影生涯更具生命力。所以，摄影师在掌握了一定的摄影技法之后，要开动脑筋，提高自己的艺术审美趣味，将注意力更多地投注于主题创意和画面个性上，使画面风格保持生机和艺术气息。创意简单来讲，之于画面就是新鲜的、不同的、富有趣味的想法和呈现方式。从一个想法的萌芽、成型到付诸实现，我们称为有预谋的创作；或者只是拍摄前的灵机一动，我们称为即兴创作。它们都是我们经常采用和尝试的创意方式。创意和灵感可以从生活中寻求。生活中充满着创意性的元素，将它们与我们的画面表现结合起来，就可以产生新的创意画面，所以有灵光一现的想法和点子时，要及时记录下来，并形成习惯，久而久之，它们会成为宝库。创意也可从名画佳作之中寻求，一些名画佳作本身就具有实验性和创造力，多借鉴名画佳作，可以提高艺术修养，更重要的是可以开阔艺术视野和思维，让心态始终处于打开的状态，在碰撞中产生灵感和创意。

岩石光绘

拍摄手法：在用光上寻求创意，使用手电筒对前景中的岩石进行补光。因为电筒光是点光源，所以可以产生一定的光绘效果；根据天空与补光之间的明暗反差，确定照射的时长及曝光的时间。

作品评析：在这张照片中，手电筒光不仅确保了岩石细节的刻画，而且还营造出生动的光影意境和冷暖效果，增加了画面的神秘气息，而合理的曝光控制，则将天空与地面的景色进行了生动呈现。

创意之美

幻影

拍摄手法：采用动感虚化的手法配合动体的运动规律和强度，创作出生动丰富的画面影像；随风摇曳的柳树枝条在长时间曝光之下，移动的痕迹以或清晰或模糊的姿态被记录在画面上，富有抽象效果；曝光时间与动感效果的最佳结合点需要多做尝试来确定；调整色温值，营造暖色调效果。

作品评析：虚化是我们常用的表现方法，不过在这幅作品中，我们可以看到摄影师在虚化运用中的创意——通过控制快门速度以与景物动感的频次和强度产生优美的互动，使景物呈现纷繁舞动的生动视效，看上去如同抽象画般光彩照人。

创意指有想法地拍摄。摄影师要发挥想象力，赋予画面以更丰富的概念和内涵，而不仅仅是简单地按动快门。实际上，创造力源自一种过程，即摄影师在不断地拍摄中发现灵感，提升创造力，并最终形成适合自己的一套创意方法。因此，你可能首先要花费时间来思考和寻找属于自己的创意方法。在初始阶段，观摩别人的作品，借鉴和思考他们的创意和方法，是一条不错的途径。不管是摄影作品还是绘画作品，抑或是雕塑或电影等，所有的艺术作品都可以帮助你开启灵感之门。当你有了一个好的拍摄点子之后，就要想方设法地去实现它。这会用到一些技法创意，有时需要对一些画面元素进行创造性构建。每一幅摄影作品中都包含了大量的元素，每一种元素都可以是创意的起点，比如人像摄影中的拍摄场地，人物的发型、妆容、姿势、服装，光源，构图，主题甚至是数字暗房（Photoshop）等修图软件，我们可以选择这些元素中的一种来作为创作的核心元素，也可以任意组合其中不同的元素来进行创意，然后在这一基础上进行灵感上的发散，将元素进行全面整合，最终创作出一幅成功的创意摄影作品。

见山

第一次曝光拍摄数据：光圈：f/4，快门速度：1/125秒，感光度：ISO100。

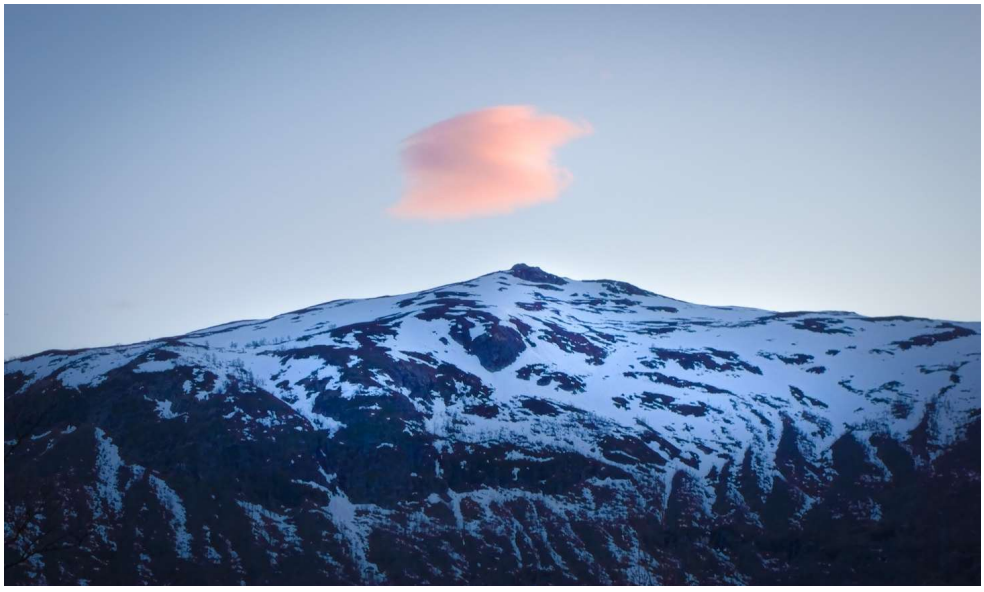
第二次曝光拍摄数据：光圈：f/6.3，快门速度：1/250秒，感光度：ISO100。

拍摄手法：采用双重曝光法拍摄，先对人物进行曝光，并记住画面中人物脸部阴影的位置。而后再对远处的山脉进行第二次曝光，并将山脉构置于人物脸部的阴影位置，使两者得到合理叠加。

作品评析：摄影是光影的魔术，而通过双重曝光将不同的光影叠加在一起，产生全新的视觉效果，则是更富创意的魔术；只是在获得

不俗效果的同时，对摄影师的影像控制能力和时机把握能力提出了更高的要求。

自然灵感

一朵霞云

拍摄手法：这一幽默且富有神秘感的自然景观瞬间激发了摄影师的灵感。

作品评析：有时，巧合的魅力就在于不可复制和出人意料。在左页图中，景观中的各元素都恰到好处地出现，光线、色彩、位置、影调、形式等在这一刻融为一体，简洁而不俗套，而这也正是摄影师试图在画面中营造的效果。

自然灵感，一说是灵感的自然流露，在细思深琢后的不经意间，灵感迸现；一说是能够使自然景物呈现美妙之姿的创意与想法；还有

一说是天地自然孕育之下的灵感画面。对于摄影师而言，它可遇而不可求，需具备天时、地利、人和。

要想捕获灵感，首先要多积累、多拍摄，提高自己的专业性，积累经验，这是基础。比如拍山景，当摄影师锲而不舍地专注于这一主题时，他对于山景的拍摄就会有更深入的认识，比如四时的变化、气候的微妙影响，甚至是日出、日落早晚对光影产生的影响，有了这样的积累，就能够帮助摄影师在必要的时候捕获到灵感。其次是勤思考、多琢磨。如果一个摄影师只专注于自己的拍摄，却缺少了思考，那么他的拍摄就会变得肤浅，剩下的只是重复。再者便是心中要有情，对景物怀有情意，才能让拍摄变得亲密。可以说灵感的一半是情感，所谓触景生情，进而感己动人，这是催生灵感的温床。

在画面处理中，要做到画中有势，首先要通过巧妙运用画面中的各种元素，如点、线、面，光影明暗，色彩，影调等，以及元素的表现方法，如层次、对比、透视等来营造画面的势，使其充满表现力。其次要做到画中有意，有意境的画面才更容易打动观者，并增加画面的表现力。画面意境的营造，一方面来自摄影师的审美和意图，另一方面则来自画面构置所产生的视觉韵味，比如留白、节奏、简约等。

岩中倒影

拍摄手法：这一巧合引发了灵感。在岩石的凹陷处，最终呈现画面。

作品评析：借助一定的观察角度，可以看到水面的反光将周围景物的影像倒映其中，这是水面质感的独特表现力。摄影师在这幅作品中因地制宜，巧妙利用了水面的这一特点营造出生动的第二空间，打破了由天空光主导的灰色环境，使原本死气沉沉的景观变得富有生机和活力。

向外取

用取景框框取眼前的景物，是向外取的必然途径。这里体现出两种行为，即观察与构图，而将观察与构图巧妙融合，则是完成向外取的有效方法。构图意义上的观察，目的更加明确，即为画面内容而生，为画面形式而布局。因此，更为有效的观察是带有构图意识的观察，源于主题，在画面的结构与布局中持续形成中心趣味，并保持画面的精致与简约。在摄影观察中，我们的眼睛此时似乎变成了一个安装有敏感装置的过滤器，里面装有我们的审美意识和对画面预期的执念，即使我们还不清楚画面的最终内容是什么，但是当我们偶遇它们时，敏感装置就会告诉我们，这就是我们想要的。摄影师观察的欲望越强烈，自我表达的诉求就会越鲜明，对景物所蕴藏的信息的捕捉就会越敏感，形成佳作的可能性也就越大。

构图意义上的观察，目的更加明确，即为画面内容而生，为画面形式而布局。

码头

拍摄手法：慢门拍摄，虚化的云层与山脉形成动静对比效果，使水面更加平静；将码头从画面的右下角纳入并深入画面，确保两排木桩排列有序，前后错落有致。

作品评析：动态的云层和水面在这张照片中被生动虚化，带来了精彩的对比效果。排列有序的木桩在明亮的水面衬托下，以剪影的形态带来生动的图案美感和韵律特征，在水天一色的意境中，更加打动人心。

看到

反光镜

拍摄手法：从环境中选择更加隐蔽的拍摄角度去表现，是直白式拍摄所没有的视觉趣味。当然，首先要看到隐蔽的途径，比如从汽车的反光镜中去拍摄主体人物，会带来更加独特的视角感受。

摄影师要能看到形，要善于运用构图手法使画面富有形式意味。形是画面的框架结构，就如同一座建筑的内部框架，决定着其风格和样貌。所以，摄影师对形要具有敏锐的觉察力，要具有发现和构建画面内在形态的独特能力。首先，要积极观察，比如观察生活中人物的体态动作，什么样的姿态是放松的，什么样的姿态是紧张的，什么样的姿态是兴奋的，然后把你观察到的这些体态动作运用到拍摄之中。再比如景物的内在结构、线条、形状、状态等，都可以仔细观察，发现其中有趣的细节和角度。其次，要学习一些富有形式感的构图方法，比如框式构图、三角形构图、“S”形构图等。这些具体的构图手法可以让你对形式的敏感度迅速提高，非常有利于摄影初学者对形和构图的理解和学习。

摄影师要能看到光，这是一项艰苦且长期的自我训练。光线有强弱明暗，有色彩有阴影，有高低有变化，这一些我们都可以在日常生活中观察和体验得到。将光线的这些性质运用在主体刻画上，使之呈现出更具魅力的形象，却不是一件轻松的事情。摄影师需要熟识光线的不同造型效果，并在每一场具体的拍摄中，做到融会贯通，能够正确地选择与主题表达和主体形象相适宜的光效，即要做到眼中有光，并将光作为手中的画笔，不受拘束地挥笔创作。

倒影

拍摄手法：要能看到富有趣味和塑造效果的光线，对它们保持敏感，光线的神奇魅力就蕴藏在其中。看不到光，也就丧失了获取这一魅力的乐趣。蓝色的天空光营造出蓝色调的地面环境，而水中的教堂倒影则以鲜明的色彩对比带来视觉吸引；在构图中利用地面线条的构置，使画面呈现斜线构图的形式。

框取

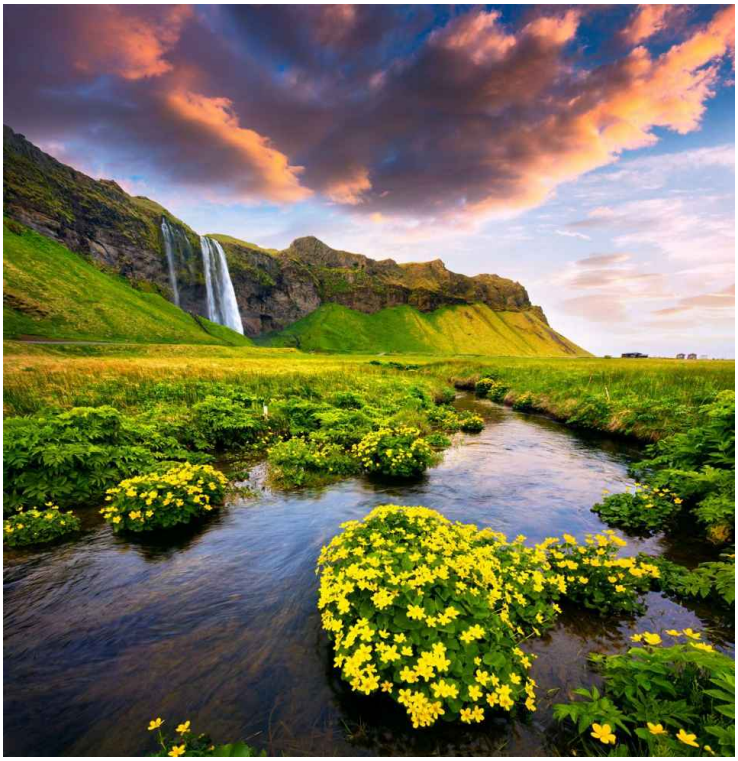
窗外的风景

拍摄手法：采用框式构图法，利用窗框的结构形成前景，营造内与外的不同空间感受；框中取景，突出表现被光线照亮的小屋子。

作品评析：框中有框的构图形式是我们经常采用的。在上图中，框式构图除了其形式特点，更带来一种身临其境的真实感，而窗外的金色光线则起到了画龙点睛的效果。

取景框是一种限制，它的大小限定你的取景范围，同时这也是一种自由——一种你可以通过它寻找真相的自由。摄影人或许早已习惯了由这四条边所构成的明亮视野，用它来搜寻感人的证据，抒发存在的喜悦。正因为它在摄影行为中是一种时刻相随的限制，所以才重要。摄影师要明白它对画面的影响，才能在这一限制中自由驰骋。照相机的取景框多是长方形或正方形的，这一客观形状会对画面内景物的布局产生影响，因此你需要知晓画面内点、线、形状、图形等的布局设计与取景框的密切关系，以取得和谐的画面效果。在框取景物时，要尤其留意取景框的边缘，因为画面对取景框四周景物的留存和布置格外敏感，有时一条线的切割、一个点的存在都会破坏画面的表现力。

在取景框所构成的图形里面，存在着经典的构图比例——黄金分割比例，将被摄主体放置在黄金分割点附近，可获得良好的画面效果。当然，成熟的摄影师在知晓这一规则的前提下，更会灵活使用，破旧出新，甚至还会依据不同的拍摄情况打破规则，不拘一格确定新秩序。

荒野景观

拍摄手法：天空中云霞的色与形很有吸引力，为了加强地面与天空的空间联系，有意寻找了与云霞形态相似的花簇（两者都具有弧形的边缘）作为前景来构图，通过前景与背景的这种视觉关系增加画面的趣味性；对远处山脉框取时在画面右侧保留了缺口，使空间得以延展至更深远的地平线处，增加画面的通透感；在画面边缘，尤其是下边框的景物处理上，保持前景结构上的紧凑和饱满感，比如在下边框的左侧保留部分黄色花卉；裁切成方画幅。

作品评析：右页图空间层次过渡丰富，近景、中景、远景和背景都具有主次和强弱上的安排，尤其是前景与云层的上下呼应，带来了更强的视觉吸引力。边框周围处理得简练准确，画面饱满而不拥挤。

空间与透视

在一幅二维的画面中，最容易打动观者的非空间深度莫属。摄影是将三维空间凝固在二维平面上，并在二维平面上营造出三维空间效果的一场视觉魔术。其间，构图、透视、光影深度等处理手段可以帮助我们有效实现这一效果。不过，因为镜头之外的空间是连续的、变化的、运动的，当在所处的空间中用镜头框取下感兴趣的部分时，我们的判断往往会受到视觉、听觉、嗅觉、触觉等多方面的综合影响，所以必须弱化其他感官的刺激，重点强化视觉，从纯视觉的角度分析取景框中的景观，获得最大程度上的视觉美感。

此外，空间中的我们与景物之间通常存在一种相对高度，或者说一种距离和比例关系。很多时候，我们都是从不同的高度观看这个世界。观察高度的变化，会改变地面景物的前后关系，进而影响空间层次，改变空间结构。通常，高角度俯视拍摄可以带来更广阔的视角，同时也增加了平面效果，缩减了垂直高度上的内容，这对于分布密集的地面元素来说，是一个不错的选择；而降低拍摄高度则会压缩水平面，凸显景物的垂直高度，且景物之间会容易产生遮挡的现象。

提示

线条间的交织暗示一种前后空间关系，在画面中，如果集中依靠线条的这种前后交叉关系去表达空间，可以获得独特的视觉效果。重要的是，要使线条秩序化，防止因为过多的线条产生过于复杂的交织关系，而使画面产生混乱感。

透视在画面的表现中，与空间有密切关系。二维画面中不可能存在真实的空间，我们对画面当中的空间感知更多的只是一种视觉错觉，而透视就是我们营造这种空间错觉的重要方法。在画面构成中，有意观察和安排点、线、面的透视变化，可以带来真实的空间感。透视大体上可以归纳为线性透视、大气透视、渐减透视等。

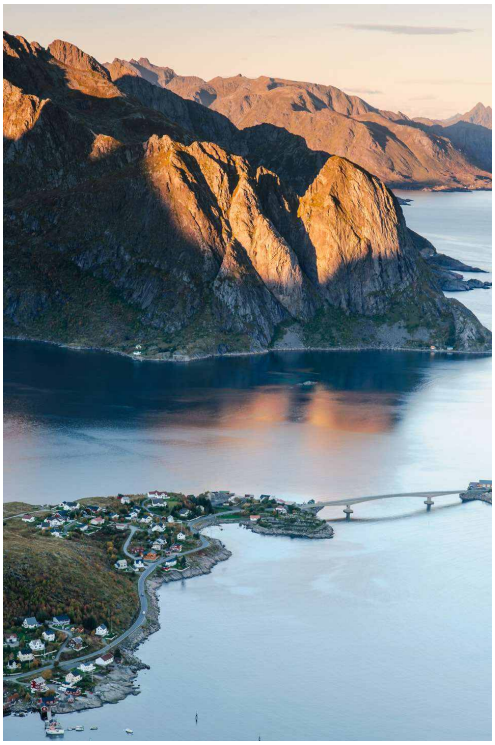
线性透视：该透视是摄影师最常用的透视手法。在运用线性透视时，尤其要注意拍摄角度对于线性透视的影响，它可以将之强化或者弱化。比如，我们站立拍摄的铁轨与蹲下拍摄的铁轨的画面，两者的透视效果是不同的。

大气透视：太阳光穿透大气时，会产生光线反射，并通过远近距离的不同和颗粒物等物质含量多少的变化，产生强弱不同的近处清晰、远处模糊的视效，从而形成空间透视效果。显然，合理运用大气透视，也是增强画面空间意境的有效手段。

渐减透视：拍摄对象具有相近的立体高度，并且向远处排列、分布时会产生一种近大远小的空间透视效果。如排列的电 线杆、树木等，摄影师在面对它们进行拍摄时，就可以有意识地选择和强化这种透视效果。

提示

画面中各要素间的空间关系，更多地表现在虚实之间。画面中的每个要素都需要有充分的表现空间，否则画面就会变得凌乱、局促，甚至让人产生透不过气来的感觉。尤其是画面边缘，更容易令人产生这种感觉。如果画面四周被安排了过多的景物，就会抢夺视觉中心，分散观者的注意力，形成一种幽闭的空间感；如果画面空白过多，也会给人一种虚无模糊的感觉。所以，处理空间的虚实关系时，需要找到两者之间的一个平衡点。

俯瞰湖岸景观

拍摄手法：从高空俯瞰拍摄，因为飞机上晃动感强烈，所以要保证有能清晰凝固画面的快门速度；飞机相对速度较快，景色转瞬即逝，所以要求快速、精准地构图，保持高度的观察敏感度；要时刻注意保持地平线的水平，以稳定画面。

作品评析：从高空拍摄可以获得广阔的视野，地面上的景物因为少了相互遮挡而更加整体，大气透视、线性透视等都能很好地营造空间效果。作品中的道路、桥梁、建筑、湖面、山脉等，展现出生动的点、线、面构成和对比效果（线条的引导、大小对比、疏密对比、质感对比、明暗对比等），而金色光线则在空间效果的基础上将山脉的立体质感进行了生动刻画，进一步增强了表现力。

关于拍摄对象

拍摄对象是我们向外取的目标，它具有随机性、变化性和丰富性的特征。拍摄对象看似纷繁复杂，在摄影中依然有分类，以方便我们拍摄研究。比如根据事物属性和状态的不同，我们将拍摄对象分为人物、静物、动物、风景等。当然，不同的分类还可以再被细分，像风景，可以被细分为草原、森林、沙漠、海岸、湖泊、河流、山脉、冰雪、花草等。在长期的拍摄实践中，针对这些不同种类的拍摄对象，前人们积累了丰富的拍摄经验，这为我们的摄影学习提供了借鉴和思考的基础。当然，学习是一个长期的过程，有自己的规律，在我们还不成熟的时候，通过摄取旁人的经验和知识来为我所用，是成长的必然途径。但是当我们能够慢慢驾驭摄影，对其有更深刻的理解的时候，如若还是不假思索地一味遵循固有的经验和知识，就容易陷入故步自封和不求创新的泥潭中，难有突破和进步。所以，摄影师需要懂得怀疑、变通和突破，克服刻板经验，寻求表现上的创新。

根据事物属性和状态的不同，我们将拍摄对象分为人物、静物、动物、风景等。

寒鸟

拍摄手法：使用远摄镜头拉近，快速拍摄，预防小鸟飞走，等到小鸟的动作在水中激起涟漪时再拍摄。

作品评析：天空光照明营造蓝色影调，衬托静谧、寒冷的冬日清晨的氛围，效果鲜明，小鸟成功吸引了观者的目光，并为画面带来了生机和活力。

人物

钨丝灯围绕的女孩

拍摄手法：拍摄全身肖像，让其倚靠墙壁摆姿，形成简练有力的“I”形站姿，并通过大衣制造身体部位的藏露关系，增加人物的性感魅力。

作品评析：这张照片利用深色的墙壁背景和人物的黑色服饰为画面营造出低色调的简洁效果，并通过钨丝灯光的暖色调渲染画面氛围，使人物形象看上去简练而性感。

拍摄全身人像。全身人像适合竖构图拍摄，竖构图可以突出表现模特苗条、修长的身材和优美的姿势。在角度选择上适合仰视拍摄，此外画面宜使用较大的景深。使用大景深可以避免因为清晰范围过小而出现人物不清晰的问题，保证拍摄的成功率。另外，要注意环境气氛对人物的衬托和渲染效果。

拍摄半身人像。半身人像分为坐姿和站姿两种，在构图上，拍摄范围是人物小腿及以上部位。拍摄半身人像要充分运用拍摄对象的四肢动作来协调画面，比如抚摸头发、将手插入口袋、双腿交叉等。在构图时要避免画面裁切人物的肢体关节，比如膝盖、手腕、脚踝、胳膊肘等。另外在拍摄双人半身人像时，要有所取舍，注意人物之间的距离、前后关系、姿态以及面部表情等因素，着重强调人物之间的关系，突出人物状态。

拍摄面部特写。面部特写的拍摄范围是人物胸部以上。面部特写可以突出表现人物面部的五官细节和发型、发饰，所以注意对面部的妆容和头发细节进行塑造，可以让画面更精致。在面部特写中，人物的眼神是表现的难点之一，因为眼神直接传达了模特的气质、内涵以及心理状态，所以把握住眼神就抓住了人物的神韵。拍摄时可以让模特的眼睛直视镜头，要注意眼神光，过多的眼神光会让人物显得呆板无神。在裁切时，要避免从模特的脖子以及额头发际线处裁切，不然画面会显得怪异。人物的面部五官特征很明显时，可以采用大特写，以加强画面的视觉冲击力。

学会调节人物情绪

拍摄人物与拍摄其他题材的最大不同在于拍摄对象是有感情和情绪的，画面受其影响很大。所以，为画面表现需要而调动出合适的人物状态是摄影师的重要任务。对于摄影师而言，首先要认识模特，通过相互沟通、交流和观察，找出模特身上的特点和个性，并在接下来的拍摄中着重刻画。

1.营造一种轻松的氛围。这是让模特进入拍摄状态较为有效的手段，从与模特的第一次接触开始，你就需要保持一种亲切感。此时，你不必急着立即进入拍摄状态，可以先跟模特聊聊天，营造一种轻松、愉快的氛围，使模特尽快融入拍摄环境。当模特与你不再陌生时，就为后面的拍摄做好了准备。

2.试拍、热身。热身阶段就是模特不断地放松自己和寻求表现感的过程，所以可以先给模特试拍一些照片，彼此都找一下镜头感，帮助其更快地适应新的拍摄环境。

3.适时地向模特展示拍摄的照片。在拍摄过程中，有漂亮的照片千万不要吝惜，一定要给模特看上一眼，这会让模特更加有表现的自信，为你摆出更加多样和大胆的表情与姿势。

4.不断地鼓励。在拍摄中，摄影师要不断地鼓励模特，你可以赞赏她的漂亮和美丽，为她的一个新动作而激动不已，告诉她她的表现有多么好。这会让模特时刻保持兴奋状态，将表现潜能激发出来。

细嗅花香

拍摄手法：调节人物的姿势和情绪，包括眼神、微张的嘴唇和双手握花的姿势等，展现人物与花卉的互动情绪；捕捉自然风对人物头发的塑造效果，增加其飘逸感。

作品评析：这张照片把人物的姿态、情绪状态以及与道具（花卉）之间的关系把握得恰到好处，将人物的内心和外表都进行了生动表达。

头戴花束的女孩

拍摄手法：用相对柔和的前侧光拍摄人物面部肖像，注意背景光要弱于主光；人物3/4侧身摆姿，用明暗展现其优美的脸部轮廓和脖颈的修长线条。

作品评析：拍摄女性时，我们多突出柔美，但这张照片却在硬朗的明暗立体中找到了美感，这离不开摄影师对人物特点的巧妙分析和精准把握。

如何选择拍摄角度？

拍摄角度对人物形象的营造有重要作用，不同的拍摄角度会给画面带来不同的效果。

1.高角度俯拍。此角度下，人物头部会显得稍大，而远离相机的身体则会显得较小，给人以较强的亲和力，适合拍摄女性人像。但是，当镜头的焦距变短，相机不断向拍摄对象靠近时，这种透视效果会被加强，人物会产生畸变，所以要控制好人物的比例关系，过于夸大会适得其反。

2.平视拍摄。此角度最接近我们的视觉习惯，可以带来真实和亲切的画面感。它不会给主体带来太大的变形，人物看起来真实、自然，所以多用来拍摄证件照片。其不足之处在于画面的新鲜感和视觉冲击力不够强。

3.低角度仰拍。仰拍会形成近大远小的透视变形，靠近相机的人物下半身会显得较长，而远离相机的上半身则显得有些短，使人物的身材看上去更修长，适合用来表现女性修长的身材。当拍摄场景比较杂乱时，此方法可以起到简洁背景的效果。仰视拍摄不适合脸形较圆和脖子较粗的拍摄对象。

正面人像和侧面人像。正面人像可以充分展现人物的五官、身材和服饰特点，直接表达人物的情感，是人们最关注的一面，也是最有看点的一面。不过需要注意的是，正面人像的立体感稍差，拍摄时可以通过运用灯光来强化立体效果，也可以通过人物的动作、背景的运用等来增加画面的立体感，使画面层次更丰富。而侧面人像可以有多种侧面，如半侧面、3/4侧面、全侧面等。在拍摄女性人像照片时，3/4侧面可以让被摄对象的脸部显得更瘦；而在男性人像中，则可以更好地表现人物的脸部轮廓，是我们最常用的一种侧面角度。全侧面拍摄对模特的五官要求较高，一般情况下，要求五官立体感强，侧面线条优美。

仰视角度下的女孩

拍摄手法：仰视拍摄人物的全身肖像，并使用广角镜头夸张人物的身体透视比例，使人物看上去更加修长、高大。

作品评析：当我们想要表现人物修长的腿部和富有线条美感的身姿时，低角度仰视拍摄可以帮助我们。在这幅作品中，角度无疑为人物的表现带来不俗的视觉效果，动感而自信的姿态呈现，以及明暗影调营造的神秘效果，也为画面带来了积极的表现效果。

侧面人像

拍摄手法：采用大面积顺光拍摄，并利用黑背景衬托人物形象；注意对黑色服饰的细节刻画，以与黑色的背景相分离；人物面部全侧造型，刻画侧面的轮廓；后期裁切成方画幅。

作品评析：在这张照片中，明亮的顺光照明将人物的面部细节和轮廓进行了生动刻画和呈现，在黑色背景的衬托下，格外醒目。人物的发型利于脖颈与肩部曲线的呈现，并配合服饰领口的“V”字造型，形成生动的菱形构图，增加了画面的形式感，而人物低垂的眼神在引导观者视线的同时，也使得人物形象看上去娴静而内敛。

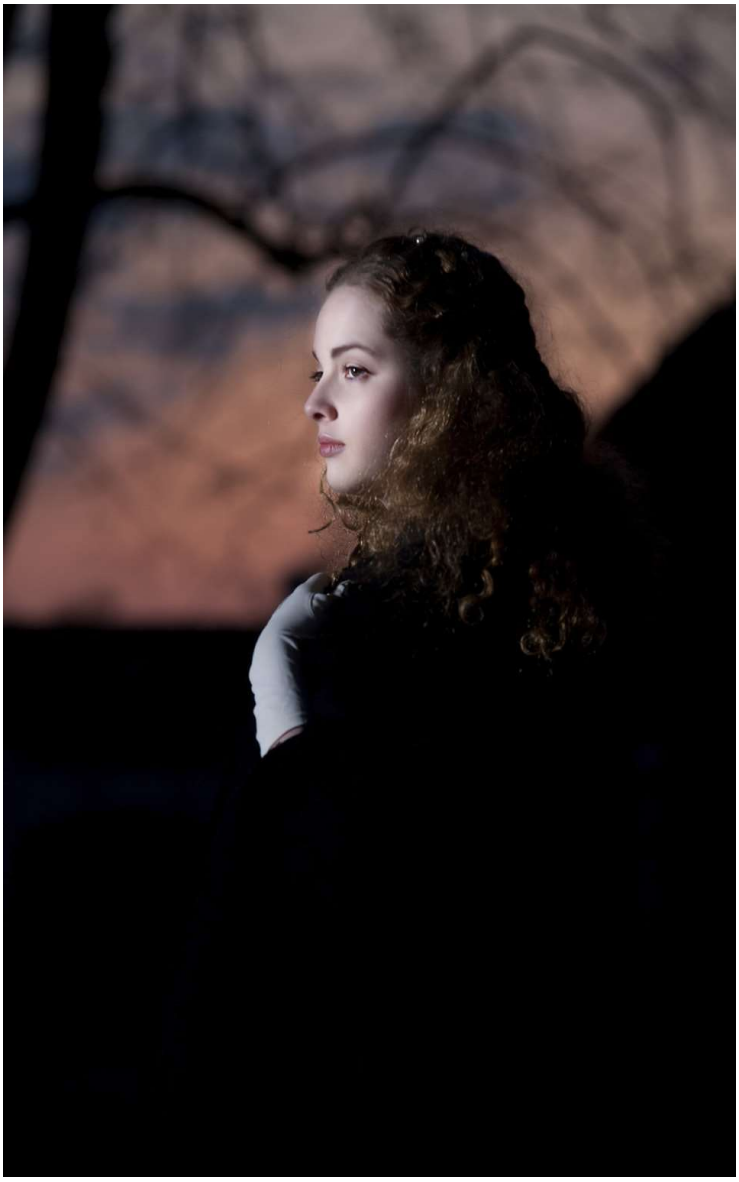
顺光下拍摄人像。顺光照明缺少立体感，视觉偏平面，有经验的摄影师会利用其来突出形状和色彩，并懂得运用色彩的变化和对比等

手法来弱化这种平面感，以增加视觉上的丰富性。在实际拍摄中，我们需要注意：

1.强光会让人睁不开眼睛，模特面部容易扭曲、出现皱纹，损害人物形象，所以要选择较弱的光线，或者变换模特的姿态，让其眼睛直视他处，或让模特用手、包等遮挡物来遮挡强光，可有效避免这种问题的出现。

2.要避免自己的身影被构进画面。为丰富画面，可以利用背景的明暗变化来衬托人物的影调层次，比如亮衬暗，或者暗衬亮。

侧光下拍摄人像。侧光照明可以很好地表现人物的质感和立体效果，是摄影中最常用的一种人像照明光位。侧光有多种，大体分为前侧光、侧光、侧逆光等，不同的侧光有不同的表现效果。其中45°前侧光是最为常用的光位，它的光影效果表现比较均衡，脸部亮面要大于暗面，形成的层次更丰富，影调更柔和。一般概念上的侧光，主要是指前侧光。90°侧光会使人物脸部形成明暗对等的“阴阳脸”，拍摄时可以在暗部增加一些辅助光，缩小光比。侧逆光可以制造经典的伦勃朗效果，产生低调的画面效果，营造神秘气氛。

黄昏下的女孩

拍摄手法：黄昏时刻在室外拍摄，以侧光位布置灯光，将人物脸部面向光源造型；布光时注意天空光与灯光的光比控制，确保天空的细节也能得到一定呈现。

作品评析：右图中，人工光与天空光混合照明的运用生动准确，人物形态等细节得到生动刻画，同时又营造出了神秘的暮色氛围，衬托了人物形象。

嗅

拍摄手法：用直射逆光勾勒人物头部轮廓，并使人物与黑暗的背景相分离；运用柔和的高位前侧光照亮人物，控制好与轮廓光的光比，并在另一侧加用反光板进行补光。

作品评析：左页图用光生动准确，轮廓光的运用不仅突出了人物，而且很好地刻画了花卉的质感，将人物细嗅花卉的形象和意境渲染得恰到好处。

侧光下拍摄要注意以下事项：

1.侧光照明一般光比较大，不容易表现暗部细节，所以通常要为暗部进行补光，补光的多少视画面效果而定，这需要摄影师从整体上进行把握。

2.侧光可以塑造人物五官的立体效果，掩盖不足之处，比如斑点、脸形等，美化人物形象。

3.光比较大的侧光多用于男性人像的拍摄。因为有棱有角的阴影有利于表现男性的阳刚之气，而不利于表现女性圆润柔软的线条。当然，这只是通常意义上的建议。

逆光下拍摄人像。逆光照明是很多人像摄影师喜欢的一种照明光位，这种光位下的人物发丝会更明显、漂亮，身体的边缘线会被勾勒出来，女性优美的曲线会得到完美表现。不过，逆光时相机迎着光线拍摄，所以我们还需要注意以下问题：

1.关于眩光。逆光拍摄容易出现眩光现象，如果处理不好，会给画面带来损害。消除眩光最直接的方法就是调整拍摄角度，加用遮光罩。如果仍然无法消除，则可将手掌或其他不透明的物体置于镜头上方来遮挡。不过，也有摄影师喜欢利用眩光来营造独特的画面气氛，这时需要控制人物的位置、眩光的大小，以及曝光量的多少，前提是不影响主体人物的形象表达。

2.关于补光。逆光容易产生较大的光比反差，所以很容易出现人物曝光不足或者背景曝光过度的情况，此时可使用点测光或者局部测光功能，对背景进行测光，并对人物进行补光，如此可以确保画面细节和层次的丰富性。

3.关于时间。在室外拍摄逆光人像时，一般选择光比反差不大，色彩丰富的早晨或者傍晚进行，这个时候的金黄光线可以为画面带来一份特有的静谧、祥和的氛围；在室内拍摄时，可以使用窗户光或者是人工光来营造逆光效果。

4.剪影效果。若拍摄剪影效果，就不需要对人物进行补光，最好选择侧逆光照明，它可以让人物的剪影有些许立体感，不会过于平面。

顶光下拍摄人像。在室外，顶光一般出现在中午时刻，由于正午的光线是一天中最强的，所以光线会在模特的眼部下方形成两块难看的倒三角形阴影，而且会在模特的头发上形成一圈很明亮的光圈。如果模特的颧骨比较突出，还会在模特的颧骨处形成一条明显的明暗分界线，十分影响美观。所以顶光照明不是我们常用的光位。顶光下拍摄我们需要注意以下问题：

1.对暗部进行补光。迎着光线向模特脸部反光，反光的强弱可以通过调节反光板的距离和质地来控制。

2.柔化顶光。强烈的顶光会制造出鲜明的阴影，所以在拍摄时可以适当柔化顶光。如果是在室内拍摄，可以加用柔化光线的装置，如柔光箱、纱巾、薄纸等半透明物；如果是在室外拍摄，则可以选择薄云遮日的天气或者在阴影中拍摄。

戴帽子的女孩

拍摄手法：在室外顶光下拍摄，为避免出现骷髅光，让模特的脸部上扬，以改变脸部的阴影状态；利用帽子遮挡所形成的阴影来帮助构图，需要注意阴影的边缘线在脸部上的“切割”，尤其是眼睛部

位；在人物前方使用反光板进行适当的补光；后期处理成黑白色调，突出明暗效果，使人物形象更加简约。

作品评析：在这幅作品中，摄影师很好地处理了顶光的不利因素，将顶光光效与人物形态进行了适宜的调节、融合，不仅很好地展现了人物的肌肤纹理，而且使其五官和脸部轮廓富有了明暗立体效果，尤其是对脸上帽子投影的处理，可谓精彩。

如何抓拍人物的表情和动作？

一幅生动的人像摄影作品，最为显著的特征就是对人物表情的刻画和动作的表达到位。所以，对拍摄对象情绪把握程度的高低，以及是否能够准确地进行凝固、表达，就成为对摄影师的一种考验。不过，这也并不意味着成功抓拍有多么困难，你可以从以下几个方面进行试验：

1.仔细观察人物的表情和动作变化。模特的表情往往转瞬即逝，精彩的动作也往往很难复制，这需要你在拍摄时时刻刻注意模特的表情变化，并运用娴熟的技术将其抓拍下来。在日常生活中，也要锻炼自己的这种观察能力，多进行抓拍尝试。

2.设置连拍。最能保证抓拍成功的技术支持就是数码单反相机的连拍功能。连拍模式下，模特的表情和动作被一连串地拍摄下来，其间总有一张是最好的。

3.适当偷拍。偷拍状态下，人物不被摄影师所打扰，不管是表情还是动作都是最自然和放松的，最能够拍摄到原汁原味的生活人像照。这需要眼疾手快，如果被拍摄对象发现了，可能会带来不必要的麻烦。当然，这一切都是在尊重拍摄对象的肖像权和隐私权的前提下进行的。

4.设置较高的快门速度。对于抓拍来讲，较高的快门速度是清晰抓拍的关键。因为抓拍多在瞬间完成，有时甚至是在运动之中，难以避免地会发生相机的抖动，过低的快门速度会虚化运动中的主体，以致较难得到清晰的影像。

飞扬

拍摄手法：采用顶光，并在人物侧面加用辅助光；在人物后方用排风扇吹动头发进行造型。

作品评析：要记录人物生动的情态，观察和瞬间捕捉是关键。左页图中，人物飘动的头发和情态瞬息变化，但摄影师最终还是捕捉到了其生动结合的瞬间。

甜蜜时光

拍摄手法：确保石柱与取景框竖边框平行；合理构置人物的位置，使其在光影的明暗中得到凸显；保留大面积的现场空间，营造写意氛围。

作品评析：侧光有效塑造了石柱的立体效果，并使其在空间排列上充满了明暗节奏，在主体人物的构入下，画面更强调了一种空间上的形式感，与人物情态相得益彰。

如何拍摄动感虚化的人像？

当我们因为种种原因将原本该清晰凝固的人物拍摄得虚化动感的时候，可能会将它们归为失败的照片，但是，恰恰这些所谓失败的照片，正在给你提供一种新的表现可能。很多动感虚化的人像作品可以给人以强烈的动态感和现场感，相对于清晰凝固的画面，它更富含情绪和冲击力。所以，动感虚化的人像照片也可以成为佳作。那么我们该如何拍摄出动人的虚化人像照片呢？

1.适当的快门速度。影像是否虚化，快门速度起着关键作用，而虚化到什么程度，也受快门速度的限制。所以，拍摄动感虚化人像照

片时，要根据拍摄环境的光线和主体的运动速度来确定合适的快门速度。可以先在现场尝试拍摄一些活动的人物的照片，以确定快门速度的设置范围。

2.使用后帘闪光同步。在较暗的光线下拍摄时，后帘闪光同步可以制造出一种类似运动痕迹般的虚幻影像，而主体却在闪光灯下清晰凝固。这是因为后帘闪光同步模式下，从快门开启到开始关闭之前，闪光灯并不闪光，此时的拍摄主体主要是在现场光条件下曝光的，因此画面中才会记录下主体运动的虚化痕迹；当快门开始关闭的时候，闪光灯闪光，主体才被清晰凝固。

3.追随拍摄。将镜头追随主体拍摄，主体周围的环境被虚化，如果快门速度较低，运动中的主体也会产生虚化现象。

动感的身体

拍摄手法：使用较慢的快门速度虚化处理，营造强烈的动感氛围；选取人物身体富有曲线美感的局部拍摄，营造想象空间；绸缎反光、丝滑的质感特征在较大面积的散射光源下有着生动呈现，使人物的肌肤看上去更加白嫩。

作品评析：这张照片的迷人之处在于虚化手法的运用将女性柔美曼妙的身姿和性感飘动的服饰进行了神秘动感的表现，尤其是隐去了色彩之后，这种由质感和结构带来的视觉魅力更加强烈和鲜明了。

幻动

拍摄手法：采用后帘闪光同步制造动感虚幻的效果；注意模特的动感摆姿，幅度不要太大，多拍几次。

作品评析：这张照片在长时间曝光中展现出人物柔美灵动的神秘魅力。要营造这种虚幻效果，需要很好地控制人物的动感强度，以配合快门速度达到理想的虚化程度和范围，这需要在拍摄中多加实践。

风雨

雨

拍摄手法：采用较低的快门速度虚化雨滴，形成雨线效果；注意观察枯叶的形态边缘，采用对角线构图活跃画面；后期调整色调。

通常情况下，雨天并不是一个好的拍摄天气。这是因为雨天对于拍摄有诸多不利。首先，雨天的光线阴暗，因为缺乏明暗反差而显得柔和晦涩。其次，天空与地面的明暗反差会被拉大，尤其是地面吸收雨水之后，其色调会更加深重。再者，雨水会增加大气的湿度，容易产生水雾，色彩会变得灰暗，缺少饱和度。尽管如此，有经验的摄影

师还是会在风雨将至或者将停之时做好迎接特殊景观的准备，或者是在雨天中寻找不同趣味和意境的画面。那么在雨天中拍摄，如何将不利条件转变成为画面表现的积极因素呢？首先是意境表达。雨天有其特有的意境效果，比如可以利用雨雾来营造朦胧、神秘的静谧意境；或是通过控制景深大小、色调浓淡，以及色彩对比等来营造和渲染雨中景物细腻真实、抽象隐秘、古朴淡雅等主题意境。其次是控制光比反差。在同一幅画面中，最好的解决方式就是避免同时出现天空和地面。在构图时可以选取景物的内部景观，或者是以地面景物为主，减少天空的摄入；如果天空更具表现力，则可以以天空景物为主，减少地面景物的摄入。这中间，要巧妙地对地平线进行控制。当然，如果一定要对天空和地面进行充分展现，在光比过大的情况下，可以使用中灰渐变滤镜来控制光比。再者，要善于发现细节。景物会因为雨水的浸润而产生许多变化，比如质感，有些景物会变得光滑，产生反光性；比如色调，有些景观的色彩会变得沉着、浓郁；比如情势，有些景物会因为雨水的到来而变得富有动势，产生形态上的变化。这些雨中的变化和细节正是我们表现雨中景物趣味性和生动性的重要形式。还有就是雨天出现的特殊景象，比如特殊的光线，像霞光、雨中的阳光等；比如特殊的风景，像彩虹、雨幕等。这些特殊景观，也往往会成就佳作。

雨幕

拍摄手法：乌云压境，暴雨将至，特殊天气下更容易出现让人意想不到的景色。一番等待后，乌云间如同垂下了一张张白色的幕帘，此时按下快门，便诞生了这幅作品。

作品评析：这幅照片的精彩之处在于特殊景观带来的视觉震撼。这种雨幕并不多见，摄影师在这种神秘宏大的景观之中捕捉下多个雨幕，足以震撼人心。当然，还得益于摄影师熟练的拍摄技术和丰富的应对经验。

彩虹

雨后双虹

拍摄手法：彩虹的出现可遇而不可求，而更让人振奋的是同时出现两条彩虹，此时应按捺住激动，把握时机，采用横画幅构图，点测光对高光区域测光曝光，完成画面。

作品评析：风雨过后，一道阳光刺破云层，斜射山壁，两道彩虹应时而现，挂于天际，这样的景象无论何时都具有非凡的吸引力。摄影师只要抓住时机，真实生动地将其再现，就不算辜负这等运气。

彩虹并不是常见的天气现象，因此能够捕捉到生动的彩虹的画面，成为很多摄影师的夙愿。要想拍摄到彩虹，首先要能预见彩虹。

虽然彩虹的出现有些让人捉摸不透，但它终究是一种天气现象，总有可以预见和把握的机会。我们知道，彩虹是由阳光经过雨滴的折射和反射而发散形成的全频色谱，会因为阳光和雨滴的角度变化而迅速消失。说白了，彩虹就是一种天时地利下的巧合。这种巧合最容易出现的天气条件是一边有丰富的水汽，一边有普照的阳光。低空下的阳光更容易形成彩虹，且一定位于拍摄者身后，也就是说，彩虹一般出现在顺光方向上。比如风雨过后，阳光照射大地之时，或者风吹云散后的湿草地，以及云雨中的部分有光区域。所以，遇到这样的天气，一定要耐心等待，不要轻易走开，说不定下一秒那奇异的瞬间就会为你呈现了。

拍摄彩虹时要沉着冷静。在彩虹出现时，不要因为拍摄时间短暂而手忙脚乱，一定要观察现场的光线条件，依据环境制定合适的曝光组合，并留意彩虹出现的位置和周围环境的关系，选择合适的构图。此外，为了确保获得完美的影像，可以使用包围曝光。

提示

风雨乍停，大气湿度很高，此时是孕育彩虹的绝佳环境，如若再恰巧有阳光照射，那么出现彩虹的概率就会很高。此外，早晨或傍晚有出现彩虹较佳的光照条件。要及时找好拍摄地，比如湖水的环境，它可以为你的画面制造第二道彩虹。为了使彩虹色彩更加饱和，可以适当曝光不足。

半圆形的彩虹

拍摄手法：使用大景深拍摄，确保前景到背景都是清晰的；虚化海水，增加对比效果；根据彩虹的形态平衡构图，让画面更饱满。

高山

顶峰光辉

拍摄手法：使用长焦镜头选取山脉局部构图；三角形的山峰层叠相加，形成前后层次，带来生动的图案形式；待顶峰被清晨的光线照射时拍摄，注意把握光线、山雾与顶峰的结合时机。

作品评析：这张照片构图稳定协调，角度独特，层叠的山峰形成稳重的“山”字造型，非常形象。顶峰的光线和雾气则带来生机，成为画龙点睛之笔。

山脉是摄影师拍摄历史最为悠久的对象。它的形态、投射在上面的光线，以及黎明和日落时分云雾缭绕的景象等，无不吸引着风光摄影师不辞辛苦，千里找寻。关于山脉的拍摄，我们给出以下有效的拍摄建议：

1.选择拍摄时间。拍摄山脉的最佳时间是日出和日落时段，黄金光线最能体现山脉的神圣和宏伟。

2.等待与运气。拍摄山脉佳作，不是一蹴而就之事，因为美好的风景不会单独为你而准备，需要你时刻背着行囊，锲而不舍地前往和等待。因此，拍摄山脉需要有强壮的体魄和坚韧的毅力。除此之外，还要看运气。在主观努力的前提下，恰好大自然为你准备好了一切，那便是捕获佳作的开始。

3.善用前景。选择适当的前景可以丰富画面，并有效衬托主体。可以利用水面的倒影来强调远处山脉的高大和雄伟，有时一个小水潭就可以带来不同凡响的画面效果；也可以利用蜿蜒的溪流引导观者的视线深入画面；还可以利用野花来衬托远处的山脉，营造一幅春花灿烂的山野景象。不管选择怎样的前景，都应该保证其不会喧宾夺主，破坏主体的表现。

4.竖拍还是横拍没有金科玉律，而是要根据拍摄的主体灵活运用。当要表现山脉的连绵不绝、宏大广袤时，适合横拍；当要表现山脉的高大和险峻时，则适合竖拍。

孤山雪色

拍摄手法：长时间曝光虚化山雾和云层，增加山峰的神秘色彩；注意山峰与背景阳光的前后位置，交错构置，半遮半掩。

作品评析：白雪环境对画面的光比反差起到了重要的缓和作用，三角构造的山脉形式生动，雾气缭绕下充满了神秘的光辉。

流水

金秋

拍摄手法：长焦镜头捕捉局部景观，利用金黄的枝叶形态形成斜线构图；虚化水流，增加动静虚实的对比效果，营造金秋意境。

作品评析：左图的生动之处在于构图形式与动静意境的营造，加之色彩的渲染，好一派秋意动人的风景。

提示

拍摄溪流，选择柔和的散射光照明是明智之举，因为较强烈的直射光会给水面带来强反光，不仅增加曝光的难度，而且还会破坏画面的完整度和协调性，以致画面丧失美感。

流水无穷的魅力在于它的变动不居，这可以为我们的画面表现带来多种可能。当一条小溪顺势蜿蜒流淌，穿过树林、岩石和草地，潺潺的流动声在你的耳畔回响时，你是否能够想象这种流动下的神秘和精彩？相对于风光摄影中的其他景物，它最显著的性质就是动态。所以，控制其动态的呈现形式就成为拍摄流水的关键。这是一项技术，更是一种经验。在这里，我们将拍摄流水的经验综述如下，但无论如何也代替不了你亲自的实践和体会。

1.通过快门速度控制流水形态。不同的地势落差和地貌形态会给水流带来不同的速度。而正是这种复杂性，给摄影师的判断和表现带来难度。更多的时候，摄影师需要依靠经验来判断水流的速度，设定合适的快门速度。我们知道，低速快门会使运动的物体产生虚幻感，流水也同样，那些被虚化的如同绸缎般的流水就是采用低速快门拍摄的。而探索采用怎样的快门速度，将流水虚化到怎样的程度，正是现场拍摄的乐趣所在。一般情况下，拍摄小溪流，要保持1秒左右的快门速度才能够得到足够虚化的水流形态。而在具体拍摄中，则需要根据周围的光线条件和水流速度，变换快门速度多试几张，找到虚化最佳的快门速度。

2.光照分析。拍摄水流时大体有两种光线情况。一种是在明亮的阳光下，此时要虚化水流，就需要使用最小光圈制造最低的快门速度，但有时即便如此也毫无效果。这种情况下，我们可以借助滤镜来削弱光线，制造更低的快门速度，比如使用偏振镜或者灰度滤镜。二是在阴暗的光线下，此时多是阴天，或者摄影师处于树林、山体的阴影中，在这种光线条件下，要实现水流虚化就容易多了。

3.营造画面。虚化的水流在静体的衬托下更能显现出美妙。所以在构图时，不仅要截取最具美感的水流，还要兼顾水流中静体的分布和形态。拍摄时可对水流中的静体清晰对焦，并用大景深强化空间感。

4.水流色彩。因为水具有反光性，所以水流很容易受周围环境的影响而产生丰富的色彩变化。有时候，正是因为环境中的丰富色彩使

水流更富美感。

5.选择局部。在拍摄溪流时，选择局部景观可以带来更多的趣味画面。有时凑近溪流拍摄一个小漩涡，或者拍摄一块被水流冲刷光滑的岩石也别有趣味。

高山流水

拍摄手法：竖构图呈现高山与流水的样貌；慢门拍摄虚化流水，注意控制流水的虚化状态；后期对色彩、影调等进行调节。

作品评析：在这幅画面中，流水在构图中起到了重要的作用，是连接画面内容的重要线索，也是画面的视觉中心。通过虚化的流水逆流而上，我们可以感受到画面丰富的细节和层次，且空间意境浓郁。

溪流

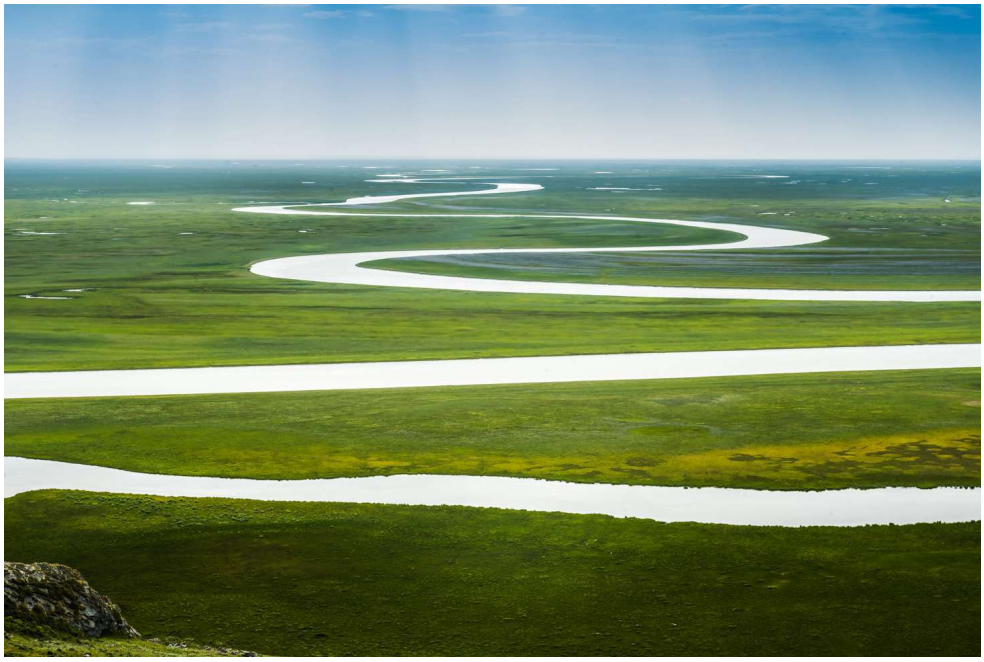
拍摄手法：使用小光圈降低快门速度，虚化流水形态；将水流两边的冰雪纳入画面中增加形式感，同时与水流形成动静虚实的对比效果；注意寻找角度，将水面的反光及色彩表现充分。

瀑布

拍摄手法：慢门拍摄，虚化瀑布成水雾状；控制曝光，保持岩石的黑色影调。

作品评析：摄影师通过平视取景，着重凸显岩石与水流的撞击场面，通过虚化瀑布的流水形态，加强水流与岩石的对比性（如虚实对比、动静对比、软硬对比、明暗对比等），带来生动的视觉效果。

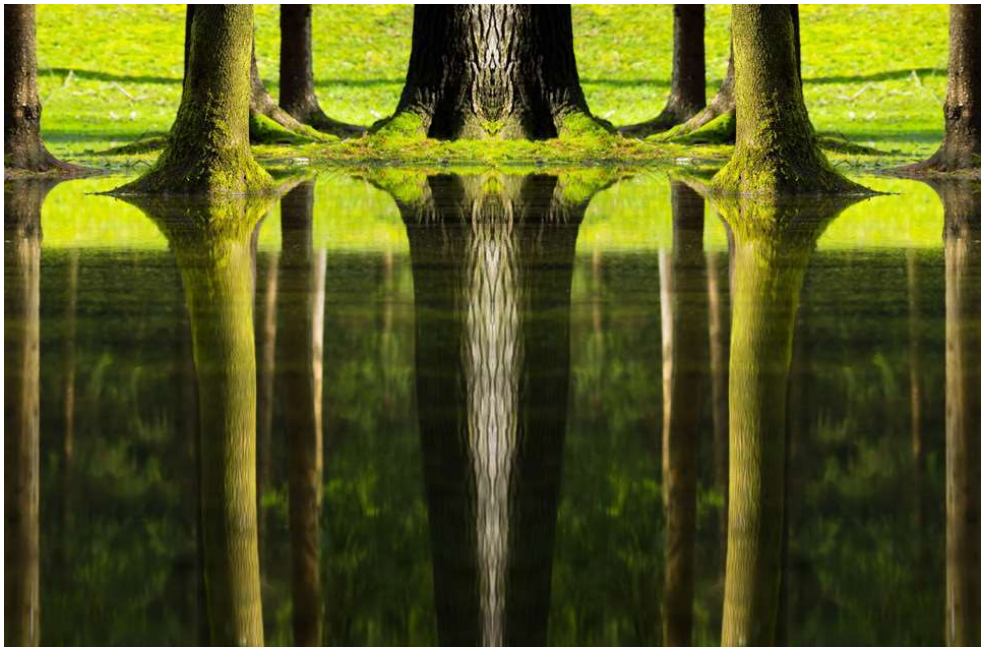

九曲十八弯

拍摄手法：高处观察，保持宽阔的视野，使河流的蜿蜒形态清晰呈现；利用水面反射天空光的特点使水面明亮，在与草地的反差中凸显河流的线性形态。

作品评析：拍摄时河流可近看也可远观，而远观多从呈现河流的线性特征及磅礴气势的角度来表现。上图中，摄影师登高望远，河流蜿蜒磅礴的气势在鲜明的线性结构中获得彰显，平坦的绿地则为河流提供了良好的“面”背景。

树木

倒影

树木是我们经常会遇到的拍摄对象，不同的季节它会有不同的形态和色彩变化，所以在拍摄时，要根据树木的生长规律和季节特征来选择拍摄时间。比如红枫只会出现在秋天，树木此时也开始枯黄落叶，而嫩绿的叶芽只会出现在春天，突兀的树干更多出现在冬季，肆无忌惮的深绿只有在夏季才会见到。在具体拍摄中，我们首先要注意拍摄角度，一般情况下，树木适合仰视拍摄，通过透视来强化树木的高大和挺拔，如果此时加用广角镜头，树木的透视感会被夸张。平视拍摄时，一般只能拍摄到直立的树干，此时可以通过变换角度、疏密对比等手法来安排树木的位置，使画面富有秩序感和美感。

此外，要注意选择光线。树木一般都有着凹凸不平的表面，所以最适合侧光照明，突出其质感的同时，也可表现其沧桑的生长经历。如果树木附近有雾气，侧光穿过雾气可以形成光雾效果，很有感染力。逆光下拍摄，树木容易形成剪影效果，此时一般意在突出其形状特征。顺光条件拍摄树木则重在突出其形态和色彩，但效果颇为扁平。

拍摄手法：竖构图拍摄，取景时重点保留水面的倒影区域；对树木的裁切要考虑到后期制作的需要；对图片进行拼接合成处理，营造对称效果。

作品评析：这张照片富有创意，且后期结合得天衣无缝，很好地融合在画面之中，成为画面表现的积极因素。统一的绿色调在明暗虚实之间为画面增加了生机和活力，侧光照明则将树木的立体感和质感进行了生动刻画，在明暗中凸显树木的线性形态，进一步增加了画面的形式意味。

提示

采用平视角度拍摄树林是很有挑战性的，因为林木间的交叉重叠和错枝乱叶会给画面的构图带来麻烦，这需要摄影师有发现的眼睛，在复杂的景物中寻找富有简洁结构和韵律美感的细节来表现。当林立的树木没有了仰视所具有的夸张的线性透视特征时，剩下的就是树干间的竖直排列和重复。当知晓线条的排列需要讲求疏密有致、松紧有序的美学规律时，我们的表现就能有的放矢了。

提示

在风光摄影中，选择个体作为表现主体时，首先需要注意的就是它的趣味性。摄影师需要发现主体的趣味性，并寻求手段来凸显它，以增加画面的看点，吸引观者的眼光。比如树木曲折的枝干形态极富动感意味，通过它生动的线性特征，就可以将树木的形象表现得更加高耸、挺拔，深入人心。

夕照

拍摄手法：注意观察树木的形态变化，以及与周围环境的关系进行构图，比如对地平线的安排、树木与地面岩石的画面构置、天空与树冠的保留面积等，寻找可以将这些关系协调平衡的角度拍摄；选择黄昏时刻的侧光位照明刻画树木的纹理，营造生动的明暗立体效果。

作品评析：摄影师以近距离的观察角度进行表现，通过截取树木富有形式感的局部作为前景，并依靠地平线的分割、岩石摆布的均衡，以及光线的刻画、色彩的对比等形成的结构与渲染效果，增强画面的吸引力。树木在凸显的形态和纹理质感中呈现出独特的韵味，吸引观者去想象。

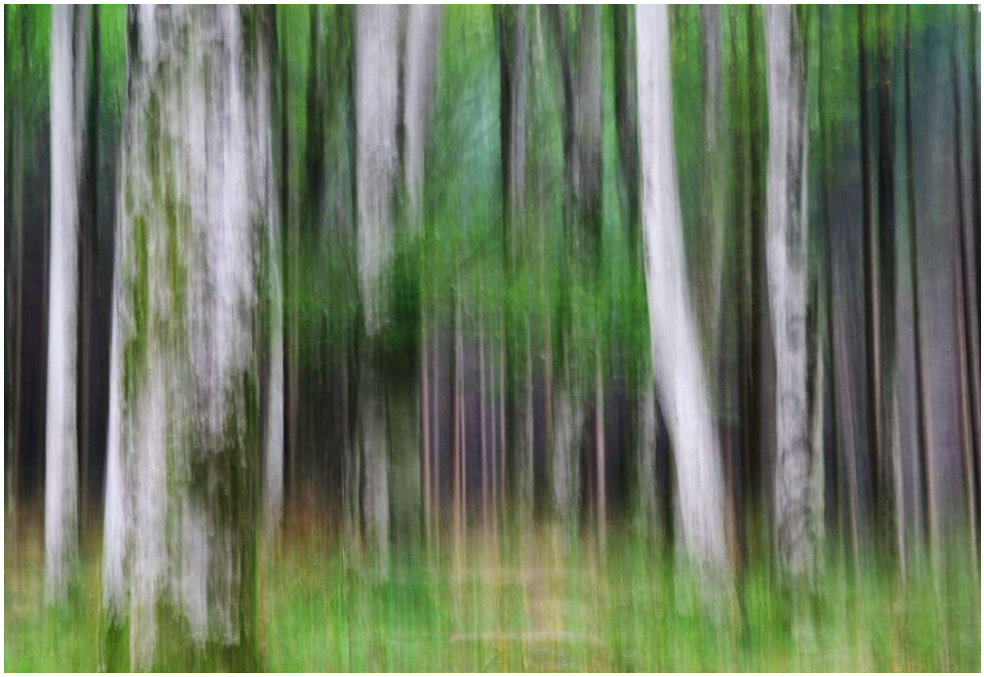
雾中双树

拍摄手法：选择晨雾条件拍摄，简化背景，让树木形态显得朦胧，营造神秘氛围；低色温值拍摄，以蓝色调衬托清晨的清冷意境。

作品评析：这幅作品意境生动，主体突出，疏密有致，简洁有序，富有诗画美感。

提示

拍摄树木时，雾是极好的天气条件。它可以使画面变得简洁、神秘，并能够营造较强的空间意境。比如晨雾，可以为树林提供白色的背景，并将一切简化，只有深深浅浅的朦胧树干在远处时隐时现，给人以较强的水墨画意之感。同时，可以运用生动的虚实对比效果，营造深不可测的神秘感。此外，白雪也可以起到简洁画面的作用，但是它缺少雾气的朦胧和神秘意境，视觉效果更加直观。如果白雪中同时有雾气存在，那么就更幸运了，因为此时树木的形态一定是独特的。

跳动的树林

作品评析：摄影师通过垂直摇镜头的手法将原本静止具象的树林表现得动感而抽象，视觉效果新颖而独特。

拍摄手法：将相机置于三脚架上，取好景，设置较低的快门速度，然后在按动快门的同时将镜头向上或向下作垂直方向的移动，营造动感抽象的视觉效果。

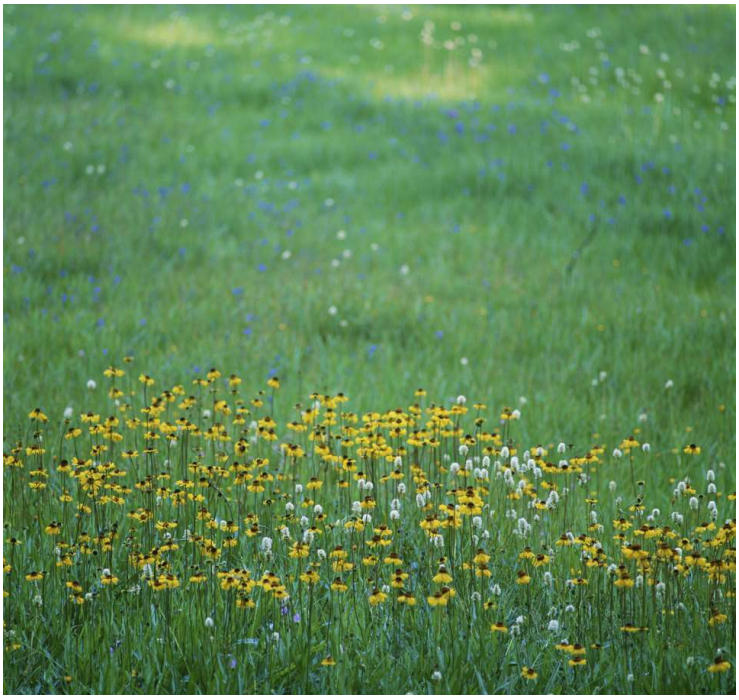

椰树

拍摄手法：要拍摄高耸挺拔的树木，我们大多会采用仰视角度，但相应地，地面景色多会被排除在画面之外，而这棵倾倒的椰树则改变了这样的空间状态，在平视的角度下将树木的透视状态与地面的景色皆纳入画面中，给人眼前一亮的感觉。

作品评析：树木的线性透视不仅凸显了树木高大挺拔的形象，还发挥了线条的构图能力，通过将椰树以斜线形态从画面的右下角位置构置进画面，从而形成对角线式构图，并对空间深度进行了营造。这些都在夸张的广角镜头中得到了更加生动的体现。

花卉

野花

拍摄手法：在树木形成的阴影中拍摄草地上的野花，避免因光照产生的阴影使草地看上去更加复杂；注意观察，分析草地上野花的状态，找到形态、色彩突出的花簇作为主体来表现；使用长焦镜头和小光圈拍摄，聚焦前景中的花簇，虚化背景中的草地，以突出主体，简化画面。

作品评析：将注意力从单株花卉转移到花团、花海等大场景时，会更加考验我们对画面的精简和主次等秩序的安排能力。在这幅画面

中，摄影师通过对景深和光线的控制，对画面进行了简化处理，而主体的选择也整体而富有层次，在柔和的绿色背景中富有生命力，充满了田野的气息。

花卉在人们的意识中，是美的象征，比较突出的外在特点是色彩和形态上的视觉魅力，因此它们可以成为我们表现花卉时的重点刻画对象。在拍摄花卉时，我们要注意以下方面：

首先是拍摄时间。通常来讲，拍摄花卉最佳的时间是在清晨，此时的花卉可能身沾露珠，最精神、新鲜。

其次是光线。不同位置和性质的光线对花卉的色彩和形态都有直接影响。通常，顺光照明可以细腻刻画花卉的细节层次，并能将色彩表现得饱和、艳丽，不过在立体感的营造上缺乏力度；侧光或侧逆光可以形象地刻画花卉的质感纹理，形成丰富的明暗变化，凸显花卉的空间立体效果，不过要注意控制光比反差；逆光可以将花卉叶瓣的半透明质感进行刻画，并形成轮廓光，塑造花卉的形态特征；而光质柔和的散射光则可以通过其细腻的刻画能力和逼真的外形表现力呈现花卉的细节和外形特征。

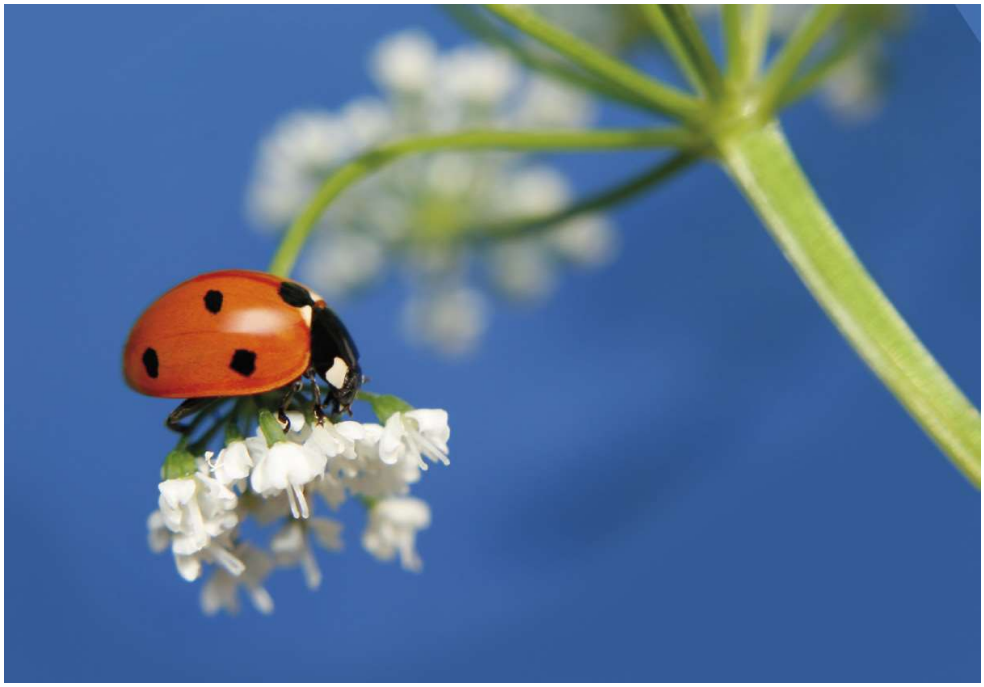
此外，花卉往往有枝叶的衬托，或一株或成簇成片，因此往往看上去比较繁杂，这一客观现象在一定程度上会影响摄影初学者对画面呈现的控制，容易造成主体不明或者画面不够简洁等问题。此外，当不同的花卉在一起时，纷繁的色彩和形态容易让拍摄者感到无所适从，此时只需记住两个字：简，减。

荷

拍摄手法：选择多云天气拍摄，运用散射光刻画花卉的形态细节，避免在水面上形成难以控制的太阳高光点；注意捕捉时机，为了将平静的水面表现得更加生动有趣，待水面上出现波纹时再拍摄，获得理想画面。

作品评析：摄影师选择一株荷花进行集中表现，构图精简，并通过水面的波纹增加画面的趣味，起到了很好的效果。明亮的散射光细腻刻画了荷花的细节、色彩以及形态，使其在周围被压暗处理的环境影调的衬托下，格外醒目。

花卉上的七星瓢虫

拍摄手法：使用微距镜头拍摄特写；悄悄靠近昆虫，对其准确聚焦；将昆虫置于画面左侧，利用花卉的结构丰富画面。

作品评析：这张照片在色彩的搭配组合上别具新意，背景的蓝色、花茎的绿色、花朵的白色在明亮的光线下显得清新雅致，而橙红色的瓢虫则与蓝色和绿色的环境形成鲜明对比，主体突出。

微距表现花卉的细节美感。微距拍摄花卉最重要的一点就是保证对焦准确和清晰。微距中的景深可能只有几毫米，略有偏差就容易造成对焦失误，所以最好使用手动对焦，以精确控制对焦点，并尽可能使用三脚架和快门线拍摄。此外，还需要注意大气流动对花卉的影响，避免风摇动花卉造成画面的模糊。

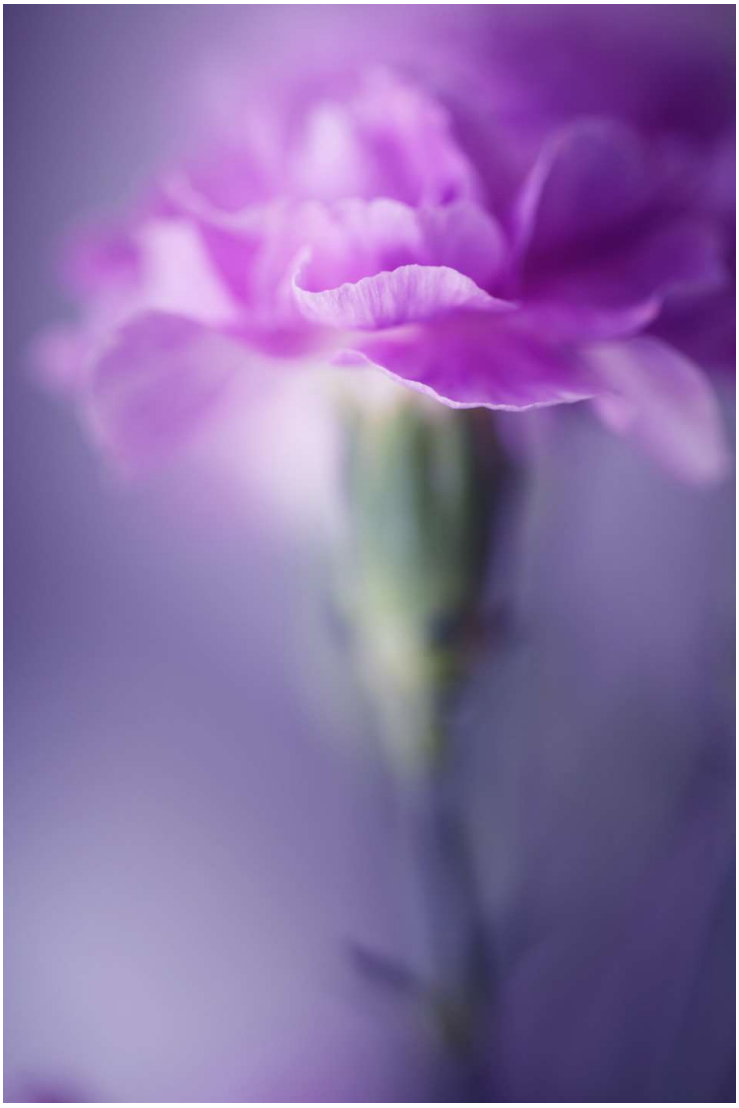
摄影是一个去繁就简的过程，在花卉拍摄中，减法处理更重要。明确视觉中心，保持构图的简洁是一以贯之的任务。此外，花卉的表现也是灵活的，我们可以寻求富有创意的表达技巧和画面效果。比如可以采用多次曝光制造花卉的重叠韵律，还可以收拉变焦镜头，赋予花卉灵动的魅力，更可以将花卉的局部进行抽象表现，呈现完全不一样的花卉的形象。重要的是你有没有创意。

加入动物

有时候，照片中只有花卉会显得沉闷单调，如果加入一些小动物，画面就会变得生机盎然。比如正在花朵上采蜜的小蜜蜂，用高速快门将它凝固，或者使用较低的快门速度将其虚化，画面便具有了另外的意境。

提示

关于风的问题，我们的建议是：如果风过大，可以考虑择日拍摄；如果一定要拍，则可以选择将一个临时挡风的东西放置在花卉的四周，但是需要注意的是不要把挡风的东西拍进画面中。除此之外，也可以把花茎固定在某些稳定的东西上。

紫色的康乃馨

拍摄手法：使用微距镜头靠近拍摄，清晰聚焦花瓣边缘；采用小景深虚化整株花卉，营造强烈的虚实对比效果；为保证对焦位置的准确性，采用手动对焦；后期对画面的影调、对比度等进行处理，使画面偏向紫色调。

作品评析：这张照片的动人之处在于生动的虚化带来的视觉意境上。有限的景深使画面只保留有极小的清晰范围，大面积的虚化效果使得画面看上去柔美而富有想象空间，这与花卉的形象相得益彰，使其看上去更加美丽动人。

海岸

海岸风光

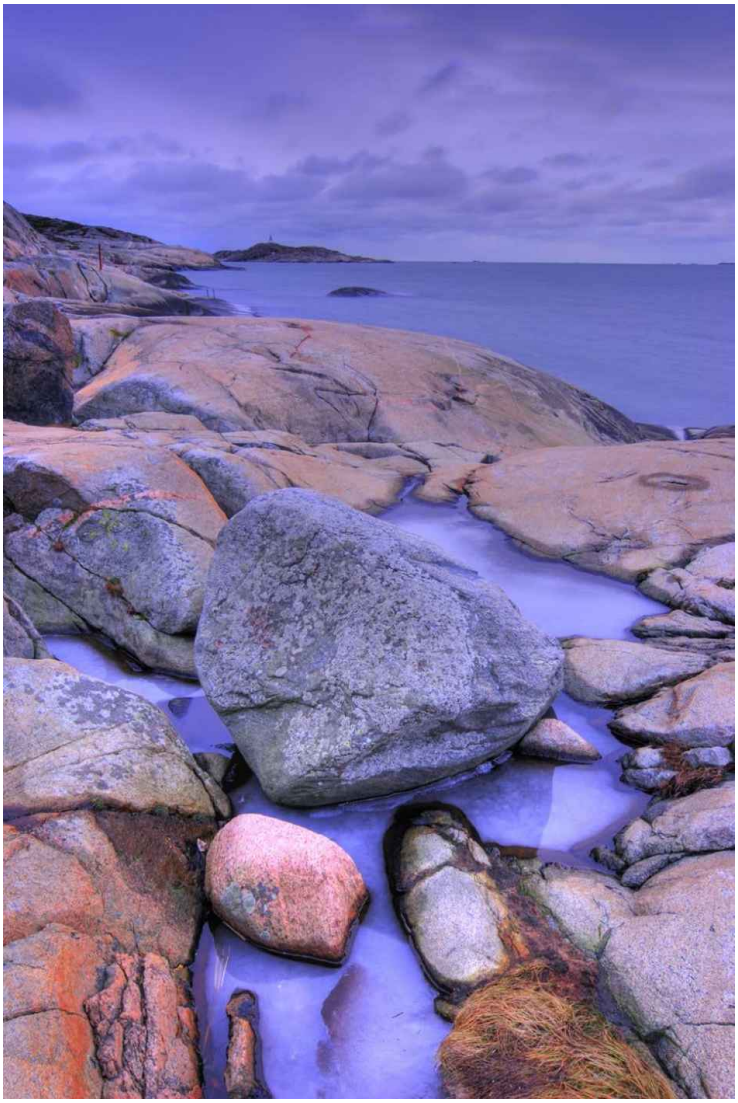
拍摄手法：选择浪花四溅的岩石作为前景，与地平线上的山脉呈前后呼应之势；使用较慢的快门速度虚化海浪，增加前景的动感力量；注意画面右侧地平线上的轮船，将之纳入画面可以带来生动的大小对比效果，凸显山脉的高大宏伟之姿。

作品评析：这张照片充分利用了霞光的照明效果，使得海天一色的意境凸显。而背景中朦胧的岛屿和闪烁的灯火，以及前景岩石上四溅的海浪，则使得画面看上去苍茫而神秘，大海蕴含的力量和人类生活的安宁在火红的霞光中和谐共存，意味深刻。

海岸风景是风光摄影师拍摄较多的对象，因为它的美总是让人惊叹不已。要拍好海岸风景，首先要确定拍摄的时间和地点。海岸风景最为诱人的时刻一般出现在早晨和傍晚，此时间段内，光线位置较低，且色彩华丽，伴随出现的天气现象如多彩的云层、美丽的霞光等也都是形成美丽画面不可缺少的元素。我们的建议是在拍摄的前几天最好先去实地侦察，确定最佳的拍摄位置后再择日前往。

而后要在构图上下功夫。在拍摄时，构图是否成功，会对画面的成败带来致命的影响。拍摄海岸风景时，寻找合适的前景来增加画面的层次，可以为拍摄带来意想不到的效果。同时要注意环境中的线条，如海岸线、一波波的海浪等，运用线条来引导观者的视线，分割画面层次。如果海岸上有人、海鸥等生命体，可以将其作为画面中的一个点来合理安排，更能带来生机与活力。

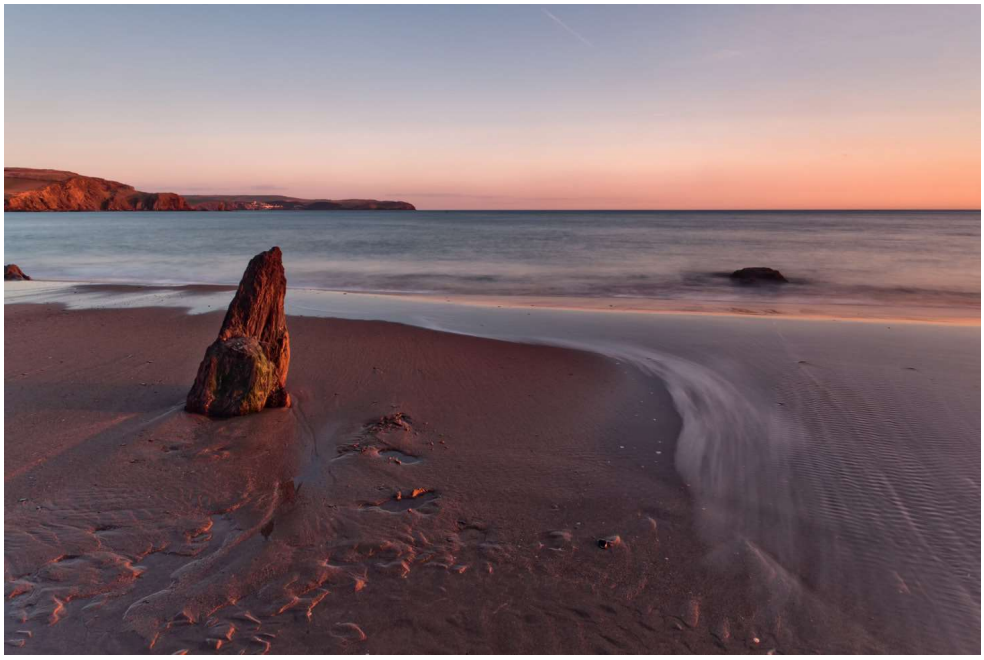
此外，还要注意发挥滤镜的效果。在拍摄海岸风景时，往往会遇到天地反差过大的问题，不是天空惨白，就是地面乌黑，无法完美记录其中的细节。此时可以使用中灰渐变滤镜来降低天地的明暗反差，通过将渐变滤镜的灰色区域置于天空明亮的区域来削弱光线强度，使得曝光范围控制在胶片（感光元件）的可记录范围内。此外，偏振镜可以压暗蓝天，突出云朵，使得景物的色彩更加饱和。

岩礁

拍摄手法：慢门拍摄，虚化海水，简化画面；保持地平线水平；注意前景中岩石大小、位置的选择，以包围结构凸显中间的灰色石块。

作品评析：右图通过天空光对岩石细节和形态进行了细腻的刻画，画面布局疏密有变化，视觉效果生动。

夕照沙滩

拍摄手法：选择侧光位拍摄，用光线刻画岩石的立体感及沙滩的纹理；抓住海浪退向大海的时刻拍摄，利用海浪痕迹形成明暗和线条，丰富内容。

作品评析：上图中的景观在现实生活中司空见惯，但摄影师能将它们巧妙组合，形成吸引力。在这一过程中，三角形的岩石、金色光线、海浪线，以及动静处理等，成为摄影师表现画面的重要元素，尤其是对海浪的虚化处理和形态把握，可谓极为精彩。

使用三脚架保证画面清晰。在拍摄晨昏时候的海岸风景时，为了保证画面全景清晰、层次细腻，往往会使用小光圈和较低的感光度，此时的快门速度可能会较低，手持拍摄会因相机的抖动而无法清晰合焦，所以要借助三脚架和快门线来实现清晰拍摄。如果没有快门线，可以开启相机的延时拍摄功能，该功能将按动快门的时机提前到了快门开启前的几秒钟，有效防止了手按快门时产生的震动。

用快门速度控制海水的虚化状态。较低的快门速度可以虚化运动的海水，改变其存在的状态，给人以虚幻的视觉效果；较高的快门速度则可以凝固海水的动态，给人以清晰的视觉效果。

港湾夜色

拍摄手法：控制光比反差，使用点测光对不同的高光区域进行测光，并选择合适的曝光数值，确保混合光下的亮部区域都有细节和层次；后期进行裁切。

作品评析：上图中的混合光照明赋予了画面景物以不同的色彩效果，在天空光的蓝色影调中，对比效果鲜明，将夜幕降临之时的意境营造得恰到好处。而准确的曝光控制则使得高光之下的景色细节得到良 好呈现，慢门虚化使海平面变得平整简洁，增加了港湾的静谧气息。前景中绳索的构入更为有趣，为这一港湾画面平添了几分联想的空间。

提示

夕阳西沉，霞光仍在，是拍摄海岸风光的理想时刻。此时可以选择长时间曝光将海水虚化得更加平整，蓝色的天空与彩云在海面上交相辉映，呈现绚丽的色彩变化，带来愉悦的视觉效果。

提示

拍摄海岸风光时，会遇到各种各样的线条，有些线条至关重要，比如由海平面形成的地平线、海岸线、沙滩上的海浪线，以及地面景物形成的显性线和各种隐性线等，处理好它们在画面中的关系，是我们实现完美构图的重要一课。

湖泊

水墨山水

拍摄手法：使用长焦镜头拍摄局部，注意观察湖岸地貌与水中倒影之间的结构关系，赋予画面以生动的形式。

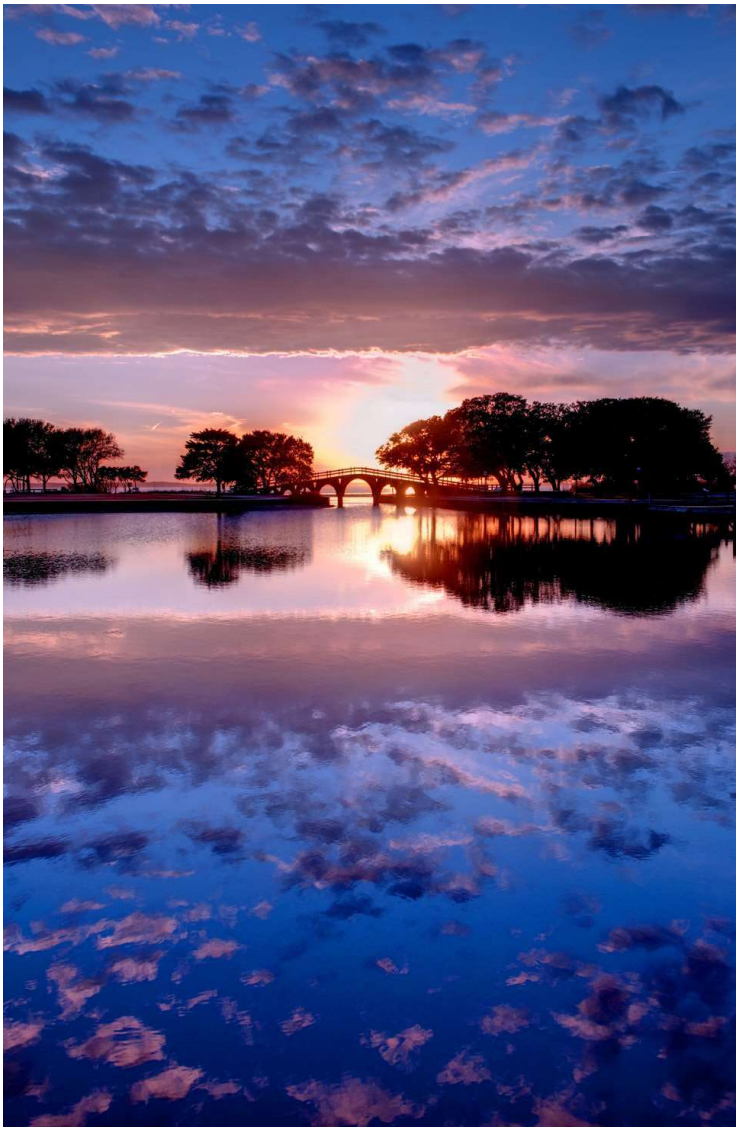
作品评析：这张照片与右页图的天气条件截然不同，虽然摄影师同样采取了倒影表现的方式，但是画面效果却大相径庭。由此可以看出，周围环境的变化对于湖泊风光来讲有着直接的影响，这也给我们的拍摄带来了借鉴——湖泊如同一面镜子，要想表现何种意境的画面，就要选择何种氛围的环境。

湖泊是一种美丽的拍摄景观，但因为缺乏丰富的元素而容易显得单调，如果没有其他景物的衬托与呼应，很难表现出它的魅力来。所以，在拍摄湖泊时，一般都会借助其周围环境中的景物来表现。湖泊的水面具有反射光线的特质，这一点是拍摄湖泊最重要的切入点。

充分利用水面倒影。这可以帮助我们表现多重空间，且对称的景物会为画面带来均衡的效果。通常情况下，水平如镜的湖面大多出现在清晨，在太阳热力还来不及搅动空气之前；其次，在有林木遮蔽的浅水区域，湖面更不容易被风打扰。这也意味着拍摄者需要事先侦察，选好拍摄地点。倒影最明显的位置是在荫庇的湖面上，所以要尽量赶在太阳光投向水面前结束拍摄。

倒映在水面上的陆地大多呈现暗黑色，这时以晴朗的天空作陪衬，配合宁静的水面和水中倒影，可以给人一种广阔的感觉。如果在有风的天气拍摄或往水中投掷一颗石子，水面就会荡漾起层层波纹，岸边景物的倒影也会随之荡漾，呈现出有规律的变化效果，富有动感。

利用湖面中的水草或者船只等丰富画面。除了利用岸边和天空的倒影，湖面上的水草和船只等也可以打破单调感，相较于岸边的倒影，它们更具有实体表现效果，且空间意境更丰富。只是在构图上要合理安排分布关系，做到疏密有致、主体突出，层次丰富而不混乱。

湖光水色

拍摄手法：选好拍摄角度，将落日构置于桥梁之后，使桥梁和树木呈现剪影效果；选择拍摄时机，待落日西沉，光线反差变弱，水面变得平静之时拍摄，此时天空的云霞层次更为丰富，并在湖面上形成对称倒影。

作品评析：这张照片充分利用了湖面的反光特性，将天空的景色倒映于湖面之上，由此形成水天一色的优美景观，可以说是我们在拍摄湖泊时常用的表现角度。这幅作品中，云霞生动、色彩丰富、对比鲜明，尤其是逆光之下的桥梁的剪影，为地平线带来了生动的视觉效果。

曦照

拍摄手法：待阳光照射到湖岸一侧的树木时拍摄；注意观察光线与雾气的关系，选择雾气被光线照亮的间隙拍摄；在前景中构置水草丛，并注意避免与水中山脉的倒影相重叠。

作品评析：在这幅画面中，湖面上的倒影与实体空间中的景物形成了生动的对称结构，而水雾带来了动感和生气，简化背景的同时也为画面平添了几分神秘，加之黄金光线所产生的明暗与色彩对比效果，更使湖光山色变得绚丽多姿起来。

合理安排地平线。湖面上的地平线不仅分割画面，而且也是湖面倒影与地面和天空景物的交界线。地平线在画面中过于居中会带来呆板感，此时可遵照黄金分割定律：如果画面着重表现水面及倒影，可以将地平线构置在画面三分之二甚至更多的位置上；如果水面及倒影只是衬托地面景物，那么可以构置在三分之一甚至更少的位置上。

利用湖面水汽表现沉静、神秘的气氛。在太阳未出之前，将画面表现为冷色调，可以更加强化清晨的静谧意境；当太阳光照射湖面时，湖面上的水汽会反射阳光的色彩而变成暖色，此时的湖面又会是另一种景象。但这一景象会随着大气温度的上升逐渐消失，所以需要把握时机，尽快拍摄。

湖中一叶舟

拍摄手法：保持地平线水平，防止倾斜造成画面不稳定；将小舟构置于画面的黄金分割位置，并注意观察水面上的木桩，使其形成排列过渡效果。

作品评析：在拍摄角度上，摄影师通过对小舟与木桩的有序排列，巧妙处理了画面的空间透视效果，并在俯视拍摄的视角下生动刻画了小舟的外部轮廓和内部细节，保证了主体在形式上的生动性及内容上的丰满度，在水天一色的环境氛围中展现了更加迷人的气息。

草原

草原上的乌云

拍摄手法：一排乌云压于天际，此时可采用一种简洁而有力的画面形式，即草地与乌云在简洁的天空背景中形成“无言的对话”（呼应状态）。

作品评析：绿色的草地、浓重的乌云、灰色的影调、简约的形式、不安的气息，都能让人从中产生联想。

草原的空旷和植被的单调在一定程度上限制了拍摄的丰富性。我们可以利用河流、云层、特殊的天气及动物等来丰富画面。

草原上的河流可以为拍摄增加更多乐趣，远拍可以表现它的线条美感，近拍则可以表现它的质感特征，不管是帮助构图，还是活跃画面，都有很好的效果。此外，河流有迥异于草地的质感特征——反射地面和天空的元素，从而使得空旷的草地别有洞天，并与天空和远景中的景物形成呼应关系，既丰富了画面效果，又带来内在联系，可谓作用显著。

天空中的云层可以在空间中形成生动的透视和过渡效果，为画面增加空间意境。它多变的形态可为湛蓝的天空带来丰富的内容和细节，并渲染出草原上独特的天气氛围。此外，云层的投影在草地上形成明暗效果，可为草地带来生动的光影变化。

草原上的天气变幻莫测，越是特殊的天气越容易带来好的风景，比如乌云压境与阳光高照同框，或者是风雨过后横跨草原之上的彩虹等，都是精彩的拍摄对象。

寻找草原上的动物，如吃草的羊群、放牧的马匹等，将它们纳入画面，可以为广阔的草原带来生机，同时也能吸引观者的注意力。

霞映草原

拍摄手法：将河流从前景中引入，使其分割草地，并深入画面；慢门虚化流水，增加与草丛质感的对比效果；使用中灰渐变镜平衡天地反差，获取良 好的影调层次；后期对色彩、影调等进行调整，使霞光色彩更加明艳，画面色调更加饱满。

作品评析：上图中的暖色调起到了重要的渲染效果，这源于霞光的作用。除去光线的因素，画面的构成趣味也很重要，比如图中的河流，具有分割草地和引导观者视线的作用，同时其内容细节则带来了情势和质感上的对比，增加了画面的生机和活力。

草原上的马

拍摄手法：选择晴朗干净的天气拍摄；选择有秩序、有层次的地表肌理来构图；注意观察马的动态，捕捉趣味性强的瞬间；后期裁切成宽画幅，展现草原广袤美丽的气息和马匹的生活环境。

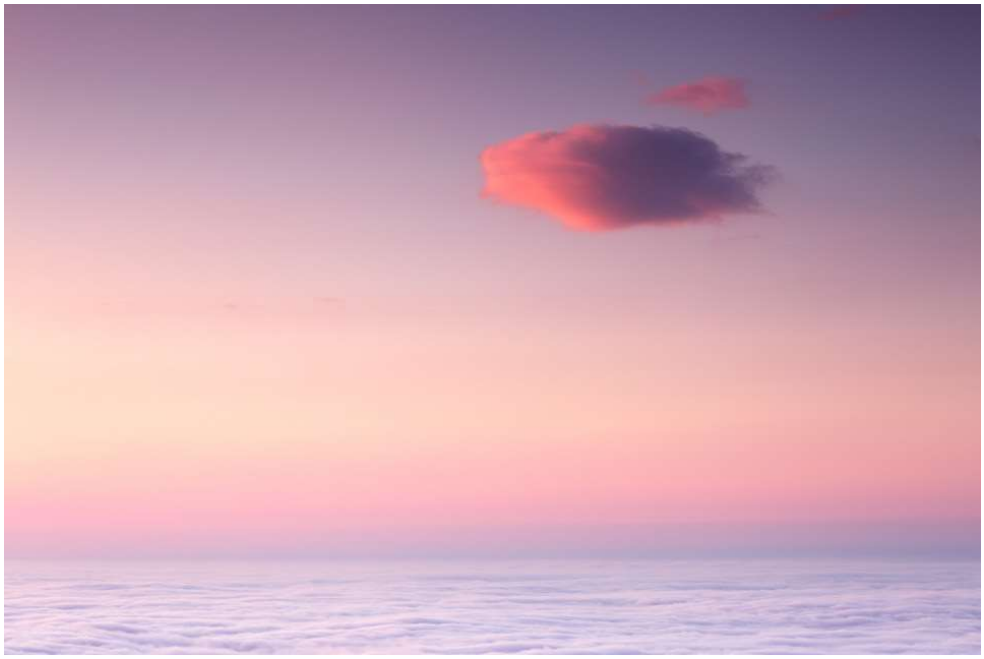
作品评析：草原留给我们的第一印象是广袤无边、遍地绿草，动物们在上面自由驰骋、野性十足。在这张照片中，这些特征都得到了生动展现。摄影师通过起伏的线条来刻画地表的结构特征，不着一物的蓝天和明媚的光线，都给人以宽广的想象空间。宽画幅将草原的绵延特征和空间意境进行了强化，马匹画龙点睛，寓意草原的野性和自由，并有效地吸引了观者的目光。

提示

在草原上拍摄风景，保护好自己的身体是非常重要的，如果因为温差过大等因素而使自己生病，那会为你的创作之行带来很多不便，甚至会因为无法继续拍摄而造成遗憾。此外，有些草原海拔较高，日照充足，昼夜温差大，最好备上夏、秋两季的衣服。高原上日照很

强，容易灼伤皮肤，女士最好带上遮阳帽、遮阳伞和防晒霜等防晒物品。

云彩

一抹彩云

拍摄手法：当我站上山顶，看到缥缈的云海之上，一朵被霞光染红了的云彩孤零零地飘浮在空中时，我的心被击中了，后面的构图、曝光和拍摄顺理成章，还原我初见这一景色时的那种冲击效果。

作品评析：这张照片形式简洁，画面均衡，主体突出，且云朵的色彩、质感和立体效果鲜明，充满吸引力，有着独特的画面意蕴。

云彩是我们常见和常表现的对象，有其独特之处，比如它变幻无常、形状多样，受环境和天气的影响较大。正因为这些特点，云彩的

表现才会充满惊喜。

在拍摄云彩时，要把握好时间，优质的云彩一般出现在一天的傍晚、早晨或者是风雨前后，因为早晚的云层色彩丰富，而风雨前后的云彩会因为特殊的光线和洁净的空气而变得富有表现力。

云彩变动不居，形状时刻变化，所以在拍摄时，要善于观察其有趣的形态，利用其形象特征来为画面添光加彩。比如出现场面壮观的云彩时，可以使用广角镜头来表现；出现有趣的云彩时，可以通过长焦镜头来截取其排列、过渡、拟物的生动状态。

除了形态变化，云彩的色彩也有差别，有白云、乌云、彩云等，在曝光时，要根据拍摄需要适当地进行曝光补偿。比如拍摄乌云时，可能会因为测光造成画面曝光过度，因此要适当减少曝光，将乌云的特征和色彩还原到位，重塑其环境气氛。在制定曝光组合时，尽量采用较高的快门速度，流动速度慢的云彩可用1/125秒，流动速度快的云彩应采用1/250秒或者更高的快门速度。因为这对云彩的边缘和云层里透出的光束边缘是否清晰很关键。如果要制造流云效果，则可以使用较低的快门速度营造动感虚化的效果，使画面富有活力。

翻滚的云层

拍摄手法：遇到特殊景观时不能手忙脚乱，要克制自己的情绪，积极分析现场的光线条件、构图要素及景观独特之所在，寻找到合理的拍摄角度、构图方式及处理光线的方法，展现景观的特殊魅力。

作品评析：作品中的云层形态独特，金黄的色彩使之看上去如同翻滚的烟雾般，充满了诡异的气息。摄影师通过增强压迫感的视角，即将云层作为前景构置，在背景中留出“透气”的空间，使云层的特征得以凸显，将景观所带来的视觉冲击力淋漓尽致地呈现了出来。

提示

云层的变化性对摄影师而言，是福音也是挑战。福音是它的变动不居可以产生精彩的外形轮廓和明暗效果，为我们的拍摄带来更多的机会和意想不到的惊喜；挑战亦是来自它的变动不居——给画面曝光和捕捉构图带来难度。拍摄时，等待这样的时刻，会让画面更具活力。

云海

云海光迹

拍摄手法：云海笼罩下的城市灯火将云海照亮，呈现出别样的景象；使用高色温值拍摄，将灯光的色彩呈现为暖色调，营造神秘的光影意境；长时间曝光虚化云海；后期裁切成如图画幅。

作品评析：这张照片通过人工光的作用，将云海之景象展现得独特而富有想象空间，这来自摄影师的独特观察视角以及对现场信息的有效把握，如果不能想到利用城市灯光对云海的影响，就难以做出这样的拍摄举动——选择在凌晨这样巧妙的时刻来进行表现。

要拍好云海，需要保持一种放松的心态，并在拍摄前做好充足的准备。比如云海多出现在山间，而山地之处往往潮湿，且天气多变化，所以要加强对身体所需能量的补给，并携带好保温和防水、防潮的衣物等。此外，要具有预知云海出现的能力，即要对云海出现的天气条件有所判断，如此才能保证不会空手而归。云海的形成具有一定的规律，往往在湿度较大的雨后或雪后更容易出现。此外，山脉的周围有湖泊或者河流时，也容易形成云海。因为云海容易受气流和温度的影响，所以微风或者无风，以及温度在10摄氏度左右时更容易形成云海。

拍摄云海时，我们往往身在高处，面对远处的山脉和流动变化的云海时，需要确定合理的取景范围。比如是选用广角镜头拍摄全景画面，还是用长焦镜头捕捉局部瞬间，此时，要善于留白，以虚实轻重的合理构置来凸显气氛；再比如是动态虚化，还是清晰凝固，这需要摄影师对画面布局和意境把握了然于胸才行。此外，还需要合理控制曝光，因为云海与周围的地面景物往往会有较强的明暗反差，尤其是有阳光照射时，更容易产生曝光失误。此时，可以使用渐变滤镜控制光比，如灰度渐变镜，它可以有效压暗云雾和天空的亮度，使得光比趋向缓和。

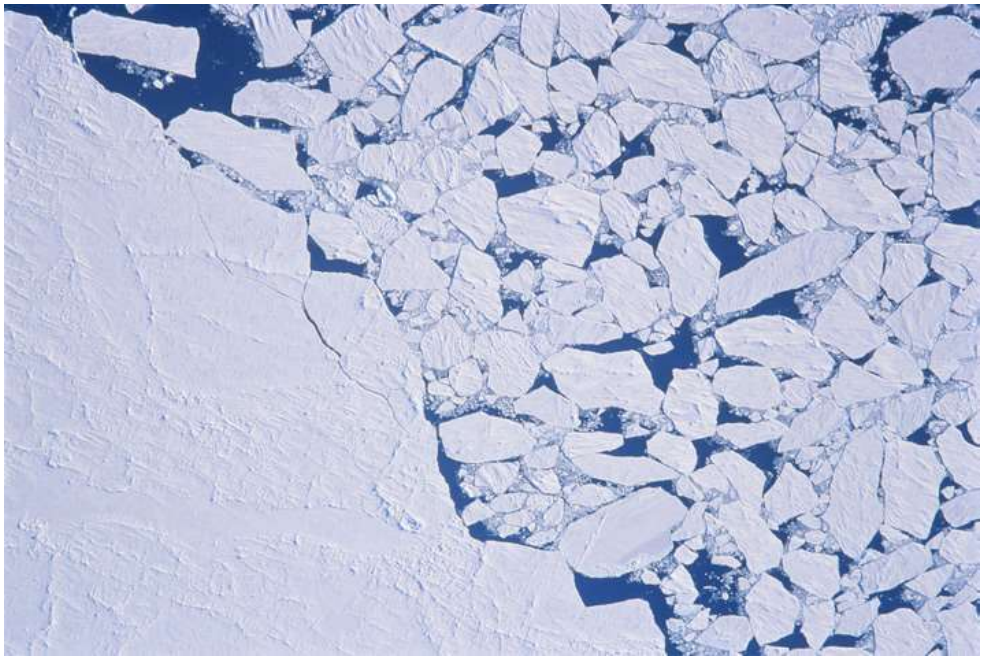

山雾缥缈

拍摄手法：采用长焦镜头截取山间云海的精彩局部，注重表现山雾的流动状态及其作用于山林所产生的隐现意境；在光线照射云海之时拍摄，通过山林的光影来增加画面的对比效果，增添画面意境。

作品评析：画面中流动的云雾、隐现的山林、美妙的光影、动静虚实的变化及留白的意境，使画面充满了情趣。

冰雪

破冰

拍摄手法：通过高空俯拍寻找富有形式趣味的冰雪的细节——破碎的冰块有图案美感，并与左侧未碎的冰层形成对比效果；破裂的边缘线以斜线状态分割画面。

作品评析：这张照片中的拍摄对象相对单一，但是并没有影响画面的趣味性，反而以简约的结构和生动的点、线、面组合赋予了景物有趣的形式。

金色光线

拍摄手法：顺光拍摄，使清晨黄金光线照射下的村舍更加明亮，形态更加动人；与阴影环境中的蓝色调形成冷暖对比，使暖光更暖，冷光更冷。

作品评析：这张照片中，光线起到了决定性的作用，光线所产生的明暗冷暖变化，使得红房子在远观时产生出童话般的意境效果。

与其他景物相比，冰雪的拍摄难度更高，它反光性强，色调单一，容易造成曝光失误，因此拍摄雪景时适当地运用技巧非常重要。

关于曝光控制。正确的曝光是拍摄雪景最基本也是很关键的问题。雪的强反光会致使TTL测光系统失灵，此时的补救方法是进行曝光补偿。在测得曝光量的基础上增加1—3级曝光量，就可以将雪拍得晶莹洁白。在平均测光下，若雪的比例在画面中占 1/3左右，可增加1级曝光量；若画面中雪景的比例在1/2以上，则应加1.5—2级曝光量；若画面全都是雪而且有强烈的阳光照射，应补偿2.5—3级曝光量。

选择晨昏光线。雪会强反光，较强的光线下会有极大的光比反差，不利于细节的表现。而晨昏光线位置较低，光线柔和细腻，且色彩丰富，可以表现出白雪细腻的质感层次。例如晨昏光下的侧光和侧

逆光，最能表现雪景的明暗层次和雪粒的透明质感，影调也富有变化，即使是远景，也能产生深远的意境。

使用偏振镜。偏振镜可以吸收雪表面多余的反射光，使雪更加清晰、剔透，细节表现更加丰富。同时还可压暗蓝天，突出白云，提高色彩的饱和度。

取景。我们既可以拍摄冰雪的特写，也可以拍摄大的冰雪场景，场景的大小对于景深的要求截然不同。在拍摄特写时，一般需要小景深来清晰表现冰雪晶莹的颗粒美感；而拍摄中景以外的冰雪场景时，则需要较大的景深来表现雪景的样貌。拍摄时设置光圈优先模式，可以控制光圈的变化。

海冰

拍摄手法：低角度靠近海冰拍摄，将海冰作为前景来构图；营造乌云压境的天气氛围，通过曝光控制营造低调效果；长时间曝光将云层和海水虚化，增加画面的动感和不安气息。

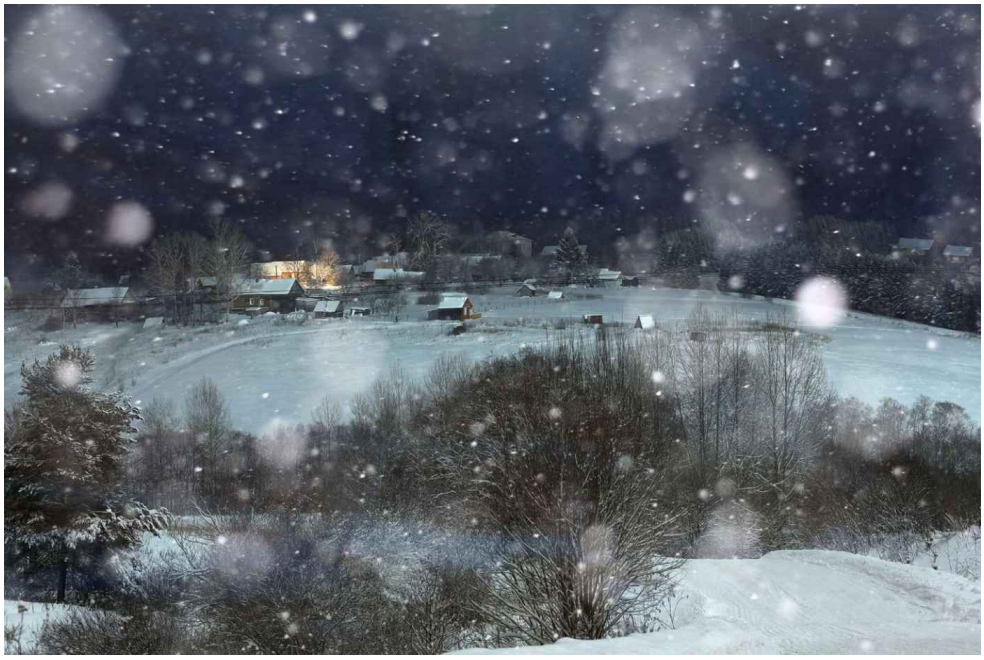
作品评析：这张照片通过前景的选择和时机的把握呈现了特殊天气下的画面氛围，效果生动。

冰层

拍摄手法：寻找富有形式感的冰层局部——一处呈现三角形构造的晶莹冰块进行构图；采用慢门拍摄，虚化冰块下的流水。

作品评析：要表现冰块的质感，大面积的散射光源会比较理想。在这张照片中，冰块的质感和纹理细节表现得逼真生动，暗色调的水流与明亮的冰块形成鲜明的对比，突出了主体。虚化带来的流动感将冰与水的不同情势进行了生动渲染，使得这一小景呈现出迷人的魅力。

雪夜

拍摄手法：傍晚时分拍摄，使用闪光灯照明，照亮并凝固纷飞的雪花；对远处的房屋聚焦，使雪花在镜头前产生虚实远近变化，营造层次和空间氛围。

作品评析：这幅作品因为闪光灯的运用，而改变了原先的照明环境，恰当地将夜雪纷飞的气氛和现场感生动清晰地表现了出来，可谓合理用光。

拍摄雪花飞舞的镜头。在下雪天，要获得一张雪花飞舞的照片，应选择逆光照明或者深色背景作衬托；快门速度不宜太高，一般以1/100—1/160秒为宜，这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。

丰富雪景层次。雪景如果没有其他色彩的景物来点缀衬托，看上去会有些单调和沉闷，因此可以利用挂满冰凌或铺着厚厚的积雪的青松树枝、点缀着花花绿绿的广告标牌的灯杆等作为拍摄的前景，增加画面的空间层次。

保护好器材。雪天气温很低，空气潮湿，相机的电池会因为低温而停止供电，此时要为器材做好防潮、防水工作，尤其要做好防寒保

暖工作。例如简单地用塑料袋包一下，在不拍摄的时候把相机放在怀里温暖下，就可以保证它继续工作。

雪中荆棘

拍摄手法：选择侧光照明，刻画雪的层次和纹理，并以明暗变化活跃雪色；注意观察荆棘的排布状态，通过左右前后的移动来寻找合理的拍摄点，并运用疏密对比、明暗互衬等手法，使其保持一定的节奏变化；后期进行裁切处理，将多余的景色移出画面。

作品评析：这幅作品中的元素并不丰富，主要依靠了侧光照明所产生的生动纹理和明暗光影，以及荆棘排布所产生的趣味性来活跃画面，吸引观者的眼光。但尽管如此，我们还是在画面中感受到了简洁的美感及生动的形式趣味，这种元素单一却视觉丰富的画面正充分体现了摄影师的见微知著和成熟的构图能力。

黄昏黎明

曦照村野

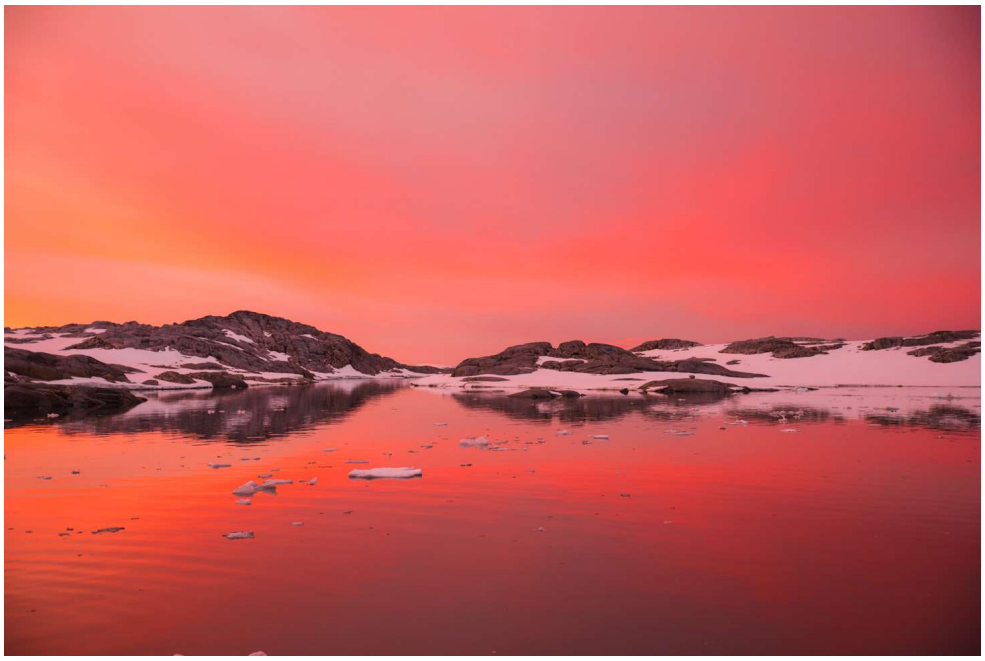
拍摄手法：提前选好拍摄位置，在阳光初照山谷时拍摄；注意把握拍摄时机，以营造最佳画面意境。

作品评析：在这张照片中，柔美的光线、动人的光影、充满活力的色彩、神秘的雾气等都在摄影师准确的拍摄角度和画面组合中得以生动展现。

黄昏与黎明可能是一天中最具魅力的时段。它有诸多魅力因素，如我们经常能遇到的晨雾和云霞。晨雾可以简约画面，营造神秘、朦

胧或充满画意的意境效果，而云霞则以热烈的色彩和生动的云层带给画面以美的感染。再比如光线，在很大程度上，黄昏和黎明时分的光线是最具幻化色彩和表现力的元素。黄昏和黎明时分的光线可分为两种，即在日出前和日落后的二三十分钟内（这一时段避开了黑暗的天空），这一时段内的光线往往属于柔和的散射光，像天空光、云霞光等，而在日出至15°角之前或日落至15°角之后的时间段内，光线往往属于直射光，光强度比较小，太阳的位置较低，光线的色彩金黄张扬，被摄影师们称为黄金光线。针对黄昏与黎明时分的光线特点，我们又该如何去拍摄呢？

我们要根据拍摄场景的特点先寻找到趣味中心，即确定画面的表现主体，然后认真地分析现场光线，选择光线，目的是让光线能够更准确生动地塑造拍摄主体，营造画面氛围。比如光线的反差、色温、明暗、位置等，以及曝光上的控制，这些都是我们分析和促使我们做出用光决定的重要因素。比如色温，如果光线色温偏高，可以适当调低白平衡，以使画面的蓝色调效果更加纯粹。如果光线有明暗阴影，则可以寻求侧光来突出景物质感，或者选择逆光来营造低调氛围，又或者寻求阴影的过渡变化来营造画面节奏。而在曝光上，适当曝光不足可以使色彩更加浓郁；而为了应对晨昏光线的变化，不断测光，校准曝光参数是一定要做的。

晚霞

拍摄手法：充分利用水面的反光来降低天地之间的明暗反差；合理设置色温值，以使霞光的色彩更加逼真生动。

作品评析：晚霞随着天色渐暗，在色彩上会由彤红向橘红，由橘红向紫红，由紫红向紫蓝，由紫蓝向墨蓝逐渐变化。因此拍摄时要注意观察并选择好时间，同时处理好天地反差。在上图中，摄影师巧妙利用了水面的倒影，使地面与天空在亮度、色彩等方面实现了协调统一。

日出与日落

在晨昏时刻拍摄日出和日落时必须把握时机，事先做好准备：

1.选择好地点。一个良 好的拍摄地点，需要满足以下几个条件：要能够清楚无碍地观看日出或日落。如果条件允许，选择到野外拍摄会更好，因为野外空气透度要比城市好很多。再次是地点的视野要开阔，如选择较高的地势，像山丘、楼顶等，也可以选择湖边、海边等一马平川的地点。拍摄日出、日落，选址得当，就等于成功了一半!

2.选择好时间。就季节来讲，拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季，因为这两季日出晚，日落早，且春、秋云层较多，可增加拍摄的效果。此外，因为日出和日落受时间的影响颇大，所以在拍摄之前，最好先踩点，摸定日出、日落的时间变化，这样拍摄时就会心中有数。

3.适时按下快门。日出、日落的时间短暂，就拿日落过程来说，大致分为四个阶段，首先是太阳变黄，然后变成红色的长蛋形并开始沉入地平线，再到在水平线上消失，及至天空由红转紫再转深蓝，时间看似很长，但太阳从刚刚接触消山线或水平线到完全下沉，可能只需要两分钟左右。太阳下山后的半小时，是天空色彩变化最丰富的时段。拍摄日出时，应从太阳尚未升起，天空开始出现彩霞时开始。当太阳升高到一定程度，光线开始变得明亮时，日出的气氛就会消失殆尽。而拍摄日落时则应该从太阳光开始减弱，天空或者云彩开始出现红色或者黄色的晚霞时开始，如果过早拍摄，会因为太阳的亮度过强而无法营造日落气氛，且强烈的直射阳光会给相机带来潜在的伤害。

4.利用好前景。在拍摄日出、日落的时候，有时天空会因为缺乏云彩而显得过于单调，此时，可以寻找一些能美化画面的景物来作为前景。此外，也可以将前景作为画面主体来拍摄，将日出和日落作为背景来表现。

5.选择好白平衡。数码相机的白平衡包含了多种模式，在拍摄日出、日落时，选择不同的白平衡会带来不同的色彩基调。比如选择日光白平衡时，画面会偏向黄色；选择白炽灯白平衡时，画面会偏向蓝色。对于一般摄影者而言，在拍摄时选择自动白平衡或者日光白平衡就可以达到效果，因为偏黄的色调最能表现出夕阳或者朝阳的氛围。

水上小城

拍摄手法：选择在天空还保有亮度的时间段，并且建筑周边的装饰灯光亮起时拍摄，此时可以利用建筑的装饰灯光帮助刻画暗部细节，营造出生动的光影氛围，增加小城的生活气息和活力。

作品评析：这张照片对拍摄时机的选择恰到好处，混合光的运用为画面营造出生动的冷暖色调和暮色氛围，对比中显出活力和意境，将水乡小城的生活气息和特色展现得淋漓尽致。

日落

拍摄手法：使用超长焦镜头拉近太阳拍摄，采用手动对焦模式聚焦；因为日落的速度比较快，所以需要及早做好相应的拍摄准备，包括取景构图、曝光测量等，然后等待日落时刻的到来，在合适的位置时迅速准确地进行捕捉。

作品评析：这幅作品所呈现的日落瞬间非常动人，美妙的云层以及对太阳的遮挡和分割，为景观增加了变化性，而地平线上的雾气则使落日变得朦胧神秘，进一步增添了画面的氛围效果。霞光与地面天空光在色调上的冷暖对比则使得画面在视觉上更富有了冲击力。

提示

其实，火红的太阳在画面中同样具有很强的表现力。如果有长焦镜头，完全可以暂时放弃广阔的朝霞或夕阳的场面，而将远在天边的太阳拉到近前来拍一张特写，让火红的太阳去诉说一切。

水雾

红枫如画

拍摄手法：利用枝叶结构组织画面，并注重呼应关系；后期以留白和均衡效果裁剪画面。

作品评析：这张照片中的雾气简化了背景，并以白色衬托红叶和深色的枝条，突出了主体结构和色彩，增加了画面的写意氛围。

注意事项

雾景能见度较差，为了有足够的景深，光圈宜设置在f/8或f/11，此时的快门速度通常较低，因此需要使用三脚架。拍摄的同时还要注意不要让镜头上的水汽影响画面的清晰度。此外，在拍摄中尽量不要使用长焦距镜头，因为它会增加雾的密度，影响景物层次的表现。要想得到不一样的雾景照片，不要局限在雾气中拍摄，你可以寻找制高点俯拍，因为有些雾气会凝聚在海拔较低区域，例如水面、谷地、建筑物、山野之中，如此便可以表现出如云海般的景象。

雾气在摄影中有着独特的表现个性，它的朦胧意境和神秘气息往往可以给画面带来别具一格的气氛。在雾气条件下，我们该如何利用它来表现画面呢？

营造朦胧意境。雾天的光线柔和偏冷，景物的形态和色彩变得模糊和暗淡不清，此时可利用雾气让景物若隐若现，营造近景清晰、中景朦胧、远景模糊的意境，在体现一种空间层次感的同时，使观者产生阅读的好奇。

简化背景。雾气可以遮掩背景杂乱的景物，并使画面的空间透视感更加强烈，这种效果是晴天里靠小景深来简化背景所达不到的。

雾气留白。雾有大小浓淡之分，大雾、浓雾时一般不适合拍摄，淡雾、薄雾是我们常用的雾气，一般可用来拍摄山水、树木等场景。在构图时，雾气会为画面留有天然的空白。同时，雾景的基调属于高调，所以要在画面中适当加入有“重量感”的深色景物来压住画面。

曝光补偿。为了表现雾气的浅白效果，一般会增加1—2级曝光量。在实际拍摄中，要根据雾的浓淡和白色在画面上的多少来调节曝光补偿，从而在保证把雾拍白的基础上也不丢失层次。

雾起湖间

拍摄手法：清晨的河湖之地比较容易出现水雾现象，因此在日出前提早赶到拍摄地，寻找好拍摄位置，等待拍摄时机；为了增加画面辽阔深远的空间意境，在取景时平视处理，将地平线设置在画面的底部位置，增加天空的面积。

作品评析：暂且抛开天气因素的影响，这张照片在构图上也具有生动的形式。不管是地面景物还是天空云层，都具有丰富的横向结构（水平状的线条、色带等），摄影师可能也感受到了这一空间特征，因此采用横画幅构图，将视角平行化处理，凸显这种结构特征带来的视觉节奏感。统一的色调和雾气蒸腾的氛围又为这一结构平添了变化性，增加了画面的表现魅力。

明月

朗月

第一次曝光拍摄数据：光圈：f/8，快门速度：1/2秒，感光度：ISO100。

第二次曝光拍摄数据：光圈：f/5.6，快门速度：1/125秒，感光度：ISO100。

拍摄手法：采用双重曝光法，要对所拍的画面了然于心，方便在两次构图中做准确的取景和曝光处理。

作品评析：拍摄以月亮为主题的画面时，双重曝光是比较常用的方式，它不仅可以摆脱天地明暗反差带来的曝光限制，而且还能够通

过焦距的变化表现出月亮大小的丰富变化，带来不同于日常的视觉效果。

天空中的月亮是夜晚主要的自然光照明源，它因为神秘感和特殊的光照氛围，成为很多摄影人的拍摄题材。拍摄月亮时我们需要注意：

1.器材选择。首先，一副稳定的三脚架和可靠的快门线必不可少，它可以保证你拍摄到清晰的月亮。其次，对于镜头也有不同的要求。如果只是希望月亮在画面中起到衬托的作用，那么可以选择短焦距镜头；如果想拍摄月亮的特写，将其作为主体来表现，那么就需要一支长焦或超长焦的镜头。再者，最好选择有实时取景功能的相机，如此就可以避免眼睛接触相机带来的各种麻烦。

2.曝光控制。拍摄月亮最重要的环节就是控制曝光。为了得到一轮富有细节层次的月亮，可选择用点测光模式对月亮测光，因为平均测光模式容易使月亮曝光过度。另外，要设定恰当的曝光参数。宜选择小光圈，一般选择f/5.6或者更小的光圈，可确保清晰展现月亮的细节，过大的光圈对于曝光控制不利。在f/5.6光圈下，快门速度宜设定在1/125秒或更快一些。理论上讲，月亮是一个动体，快门速度过慢会难以凝结月亮而使其虚化。再者，为了获得细腻的画面效果，感光度适合选择ISO100或ISO50，因为夜色下，感光度过高极易给画面带来噪点颗粒。

3.多重曝光。月亮与地面景物的反差往往过大，会超出感光元件的记录范围，所以两者的细节表达往往无法兼得。运用多重曝光模式可以轻松解决这一问题。多重曝光是指在同一张底片上进行多次曝光的方法。首先将相机设置在二次曝光模式，然后选择傍晚景观正常曝光拍摄，构图时要在天空为月亮预留出位置，然后调整焦距对着月亮进行第二次曝光。拍摄完成后，相机会自动将两次曝光的影像合成在一张照片上。

超级月亮

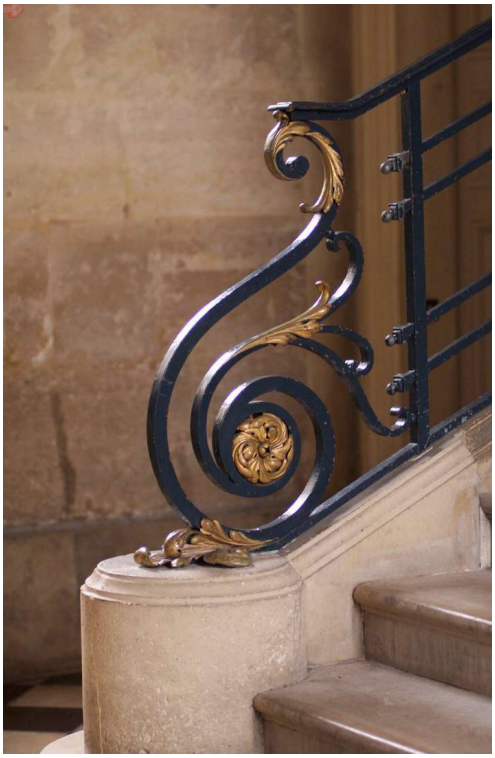
第一次曝光拍摄数据：光圈：f/5.6，快门速度：1/20秒，感光度：ISO400。

第二次曝光拍摄数据：光圈：f/5.6，快门速度：1/30秒，感光度：ISO100。

拍摄手法：首日在固定地点观察日出轨迹和时间，确定好构图思路，第二日在同一地点提早做好拍摄准备，用双重曝光法拍摄；在日出之前，雪山上有红色的晚霞照明时进行第一次曝光，此次曝光要以高光区域的测光数据为准，并作适当的曝光不足处理；等待月亮移动到距离山体的合适位置时进行第二次曝光，以月亮的亮度作为曝光数据，并适当曝光过度，以蓝色调统一画面，营造夜色意境；后期对色调、明暗细节等进行微调，保证画面层次和意境效果。

作品评析：双重曝光讲求的是两次曝光的画面能够巧妙地融合在一起，产生真实、梦幻、抽象等不同效果。在这幅画面中，摄影师对同一景观下不同时间段内所发生的变化，包括光线、色彩、内容等，有着精确的时机把握，从而保证了双重曝光的效果。

建筑

扶梯局部

拍摄手法：到建筑内部寻找趣味点，逆光下静悄悄的扶梯光滑明亮，布满了使用的痕迹，这是非常好的细节。

作品评析：不仅要观察景物的整体，也要观察其细节，有些时候，生动的细节更具有表现力。在这幅作品中，侧逆光下的扶梯充满了大理石的光感，而因为使用经久所呈现的光泽带来了丰富的联想空

间，此处无言胜有言的意境油然而生，同时生动的结构也增加了它对观者的吸引力。

拍摄建筑，角度的选择比较重要，仰视、平视和俯视是我们经常运用的拍摄视角。仰视角度能够放大距离感，夸张透视，强化建筑的高大形象。平视是我们最日常的视角，平视拍摄建筑，可以展现建筑物给人的亲近感和安全感。平视拍摄时，要特别注意建筑上面的水平线和垂直线，尽量做到横平竖直，稳稳当当。俯视拍摄可以表现建筑物的壮阔和形状。拍摄层层叠叠的建筑物时，俯视可以带来强烈的画面构成感，并能够很好地表现建筑群的气势。俯视拍摄建筑物时一般采用广角镜头或者长焦镜头，广角镜头可以表现更宽阔的场景空间，长焦镜头则可以为摄影师提供截取建筑局部的机会。

提示

横画幅更适合表现宽阔的建筑场景，比如俯拍的建筑群。横画幅有效的横向延伸性，可以带来更宽广的视角，为观者提供更多的视觉信息。所以对于具有横向延伸特性的建筑而言，横幅构图最为适合。竖画幅因为在纵向上的延伸性，比较适合表现竖长的单体建筑，体现其高大和向上性。所以，在拍摄建筑时，可以根据建筑的形态选择相适应的画幅形式。当然，这只是普通意义上的建议。要想拍摄更加出色的建筑的照片，就不要拘泥于这些规则，而要尝试打破它。

寻找建筑物的有趣细节

你可能已经拍摄了足够多的建筑，但是回过头来却忽然发现，它们基本上都是完整的建筑体，却少有饶有趣味的建筑内部景观，这不能不说是一件遗憾的事情，因为很多建筑光从整体上是看不出什么更有趣的细节来的，你还需要深入它的内部中去。所以，不妨靠近建筑，或者进入它的内部，发现更有趣的拍摄对象，这会给你带来新的拍摄机会，而你拍摄的景物也会变得更加丰满和立体。

城市一景

拍摄手法：选择高处俯拍街道，通过展现建筑的屋顶结构和细节来体现画面的独特视角；注意把握色彩和屋顶结构的走向规律，使之在画面构图中呈现出有序性。

作品评析：拍摄建筑，几何结构的处理在所难免，而且其自身也是重要的表现对象。这幅作品中，俯视角度下的建筑展现出不同于在地面观察的结构特征，丰富的色彩结构和建筑结构相互交融，并呈现出排列上的趣味，几何构成意味鲜明。

石桥

拍摄手法：提前选择拍摄地点，找到可以最大限度展现桥梁结构特点的角度，等待装饰光亮起时拍摄；后期对色彩、影调和对比度进行细调。

作品评析：这张照片通过均衡的拍摄角度，利用人工光照明和水面反光，将桥梁拱形的对称结构进行了生动呈现，光影生动，美感十足，富有吸引力。

此外，光线的巧妙运用可以帮助我们刻画建筑形象，增加主体的视觉张力。光线对建筑物的外貌和基调有着强大的塑造作用，不同的光线可以为建筑带来截然不同的视觉效果。晨昏光因为光线柔和，位置较低，色彩偏暖，所以不会带来大的光比反差，而且建筑物的影子会很长，温暖的阳光会给建筑物表面镀上一层金黄色，极富渲染力。在逆光下拍摄建筑，可以制造剪影效果来突出建筑物的形状特征，表达一种被简约化了的形式美感。在所有的逆光中，晨昏光线是最佳选择。在测光时要按照亮部测光，有时为了深化剪影效果，会在原先曝光的基础上减少1/3—1级的曝光量，同时也可以使色彩更加浓重和饱和。

利用柔光表现建筑物的形状和色彩。当我们眼前的建筑物形状非常吸引人时，可以选择在阴天、多云天或者是日出前、日落后拍摄。

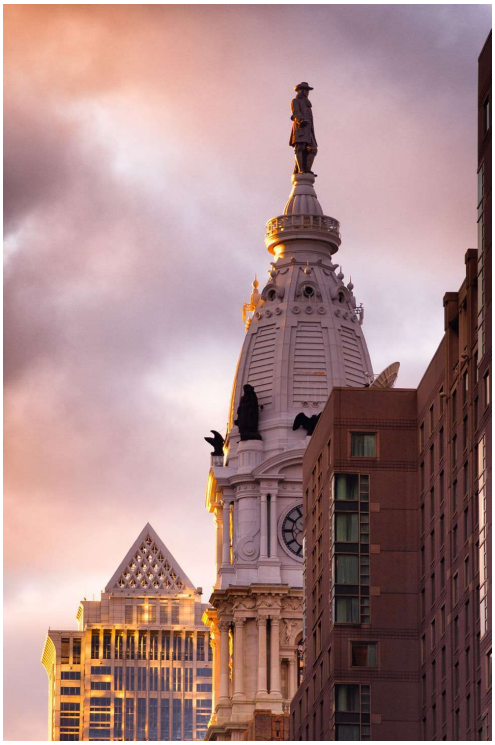
柔光可以将建筑物的质地和色彩进行细致刻画，建筑物的形状和色彩不会因为直射光产生的强烈阴影和反光而受到干扰。此外，你还可以运用仰视拍摄或者远距离拍摄，将天空和白云也纳入画面中，营造别样的画面气氛。

利用直射光表现建筑物的立体轮廓和质感。直射光相对于柔光来讲，更善于表现建筑的立体轮廓和质感。因为直射光可以形成阴影，明暗对比下，立体效果会被凸显出来，且建筑表面凹凸不平的质感纹理也会因为直射光带来的阴影而变得更加突出。尤其是当直射光以侧光的形式照射时，这种效果会更加明显。

使用混合光拍摄建筑。其最佳拍摄时间是在日落之后、华灯初上之时，可以参考路灯亮起的时间来提示自己最佳时间的到来。因为这时天空还不是很暗淡，而且色彩最为丰富，亮起的灯光不仅为建筑补充了照明，而且也带来了不同的光照色彩，使得整个画面层次丰富、空间通透、色彩华丽。曝光时一般要按照天空光测光拍摄，当夜幕逐渐降临，天空光消失殆尽时，拍摄基本就可以结束了。

提示

我们知道，现代建筑物的表面很多都是玻璃等具有反射性质的物体，可以反射建筑周围的景物，利用这一点，我们就可以表现出截然不同的画面——双重空间的再现，这会很迷人。此外，除了建筑物本身，我们还可以利用建筑周围具有反光特性的景物，如水池、汽车、光滑的大理石、镜子等来表现，通过它们，我们可以拍摄到建筑物的倒影与建筑物的完美对称，也可以拍摄到反光表面中的另外一个空间——建筑物等的倒影。如果将建筑物倒影的照片再倒过来观看，效果又会是怎么样的呢？

建筑

拍摄手法：拍摄建筑局部，借助其排列态势形成构图；选择金色的侧逆光勾勒建筑轮廓，注意建筑的反光效应；后期调整透视，使建筑横平竖直。

作品评析：建筑因为不同的材质构成会对光线产生不同的反应，比如玻璃幕墙会反射光线，而形成第二光源，对周围的其他建筑形成影响。很多时候这可以成为画面的趣味对象，而被摄影师加以运用和表现。在这幅作品中，这一点就得到了生动体现，在形式之外，更增加了光影意境。

晨色

拍摄手法：利用天空光照明与建筑的人工光照明共同刻画建筑场景；长时间曝光虚化动态元素，包括车流、行人等，使画面简洁；后期二次构图，裁切成方画幅，突出主体。

作品评析：画面采用侧面角度拍摄，在展现建筑的对称特征之外，更通过透视表现了其立体效果。混合光的运用不仅带来生动的色彩对比，渲染出了建筑的华丽美感，同时有控制的明暗反差也将景物细节进行了细致表现，加之前景中虚化的车流，以动衬静的意境使得这一暮色下的建筑景观显得更加富有魅力。

利用低速快门简化画面

我们在拍摄城市建筑时，会因为四周流动的人群和车辆而苦恼不堪，不知道该如何将其从画面中隐去，此时，低速快门可以达到“清理场地”的目的。使用低速快门将运动的一切景物虚化掉，而汽车的尾灯会因为长时间曝光而在画面中形成一条条的彩色光带，为建筑带来别样的气氛。当然，这通常只能在暮色阑珊等光线较弱的环境中使用，不过如果加用中灰密度镜，在白天也可以实现这种效果。因为中灰密度镜可以减少进入镜头的光线，加之使用最小的光圈和最低的感

光度，可以在白天将快门速度降到足够低。还有一种简化方式就是使用B门，通过超长时间的曝光，将运动中的景物都虚化得没有踪迹，只留下静止的景物在画面中。当然，这些拍摄都需要稳定相机，所以你还要用到三脚架和快门线来完成拍摄。

利用色彩对比表现建筑的活力

有些建筑的色彩很华丽、饱和、丰富，非常吸引人，此时可以尝试使用色彩对比来突出建筑的色彩美感，彰显其个性。色彩的对比方式有很多，比如冷暖对比、互补色对比、同类色对比、明度对比、消色对比等。在构图中善加利用这些对比效果，可以拍摄出极富个性的建筑照片。此外，要表现色彩，一般选择顺光或者柔光条件下拍摄最为合适，因为顺光可以带来明亮而充足的光线，使得色彩更加饱和、亮丽，而柔光则可以将色彩的细节层次和微妙过渡表现得淋漓尽致。

绿色城堡

拍摄手法：利用建筑的装饰光塑造建筑的形态和细节，并注意装饰光的色彩倾向；采用低角度仰视拍摄，凸显其险要特征和高大形

象；后期对画面的色调和对比度进行调整，使画面统一在绿色调的氛围之中，营造神秘、独特的视觉效果。

作品评析：当我们拍摄较复杂的建筑时，通过改变角度来观察和分析建筑的特点是较为常用的方法，比如围绕建筑转上一圈。在这张照片中，摄影师用仰视的角度，将城堡的围墙结构与墙内的城堡主体进行了较全面的展现，丰富有序的线条变化带来的是生动的视觉层次，而人工光所产生的绿色调效果，使城堡的视觉吸引力大增。

静物

玫瑰局部

拍摄手法：将花卉置于明亮的光线之下，使其色彩饱和；注意观察花蕊的形态，通过微距镜头对其结构进行特写，以细腻的层次和螺旋形的结构增加画面的表现力。

提示

在取景前，可以先对拍摄对象进行分析，比如形状、色彩、形态和质感等方面的特性如何，如何来协调和突出，这样一来，就大体知道该如何来构置画面了。完美的构图要讲究均衡和协调，在将被摄体有机组合起来之后，焦点会得到突出，而不是减弱，每个物体都应具有给另一个物体添加情趣的特性。在静物摄影中，最经典的构图方法就是三角形构图，因为它具有稳定性和协调性，可以使画面更加饱满、有序。摆放静物时，要注意疏中有密，密中有疏，适当留白，给人以空间上的遐想。

当我们以一种集中的眼光重新观察我们身边的静物时，就会发现它们身上有着吸引人的独特魅力。这正印证了许多摄影家的肺腑之言：摄影不在远方，就在身边。

要想将静物拍摄得不同凡响，就需要摄影师改变固有思维，以一种不同的眼光去重新审视静物，将之作为一种表现对象而非司空见惯的无趣物件去表达。在这一转变的过程中，想象力的发挥有着举足轻重的作用。摄影师只有充分发挥自己的想象力，才有可能将平凡变为新奇。想象力意味着变化和不同，意味着创造和可能，意味着不走寻常之路。而这正是平淡的静物变身为趣味盎然的摄影画面之所需。尽管想象力看上去神秘莫测，因人而异，但在如何想象，即寻求创作的思路和方法等方面依然有诸多可借鉴之处。

连接式想象。连接式想象即从静物本身出发，在其周围寻找与其相关的不同外延点，然后将之进行连接，从中梳理出富有画面和表现趣味的线索来。比如一把茶壶，我们可以连接到茶壶冒出的烟雾，而烟雾缥缈幻化，神秘异常，这与具象的茶壶给人的感觉完全不同，它们之间便具有了趣味表达的种种可能。

组合式想象。组合式想象是指将静物和与之不同的物体进行组合，使之诉说不同维度上的故事，从而降低静物本身的身份特征，而使之藏匿于全新的故事画面之中待人去发现，进而营造出视觉趣味。比如将蔬菜进行重新组合，使之产生出人脸的样貌，远看与近观各有天地，充满了想象力。

抽象式想象。抽象式想象是指立足静物或者静物的局部进行抽象发挥，使之在结构、色彩或者形式上产生全新的视觉趣味，带给人视觉冲击，而这也是摄影师屡试不爽的表现方式。

瓶中花

拍摄手法：将花卉与玻璃瓶进行组合表现；采用三分法构图，均衡画面；利用简洁的消色背景与红色花朵形成对比效果，凸显主体；玻璃的反光和透明质感可以增加画面的生动性。

作品评析：这幅画面影调沉稳，色彩对比效果鲜明，主体突出，视觉生动。柔和的散射光对于刻画玻璃瓶效果显著。

郁金香

拍摄手法：采用面积较大的散射光照明从正面打光，刻画花卉的形态细节。

作品评析：在这幅作品中，我们可以看到摄影师是如何通过选择背景，以及摆放静物来使画面呈现出有趣的形式和简洁的意味的。黑色背景起到了简化效果，两朵郁金香呈反方向的分离状，在取景框的限制下，反而具有了呼应关系，并呈现出三角形的构造特征，尤其是从画面右下角构入时，其视觉连线以对角线的形式分割画面，带来简约而生动的形式意味。

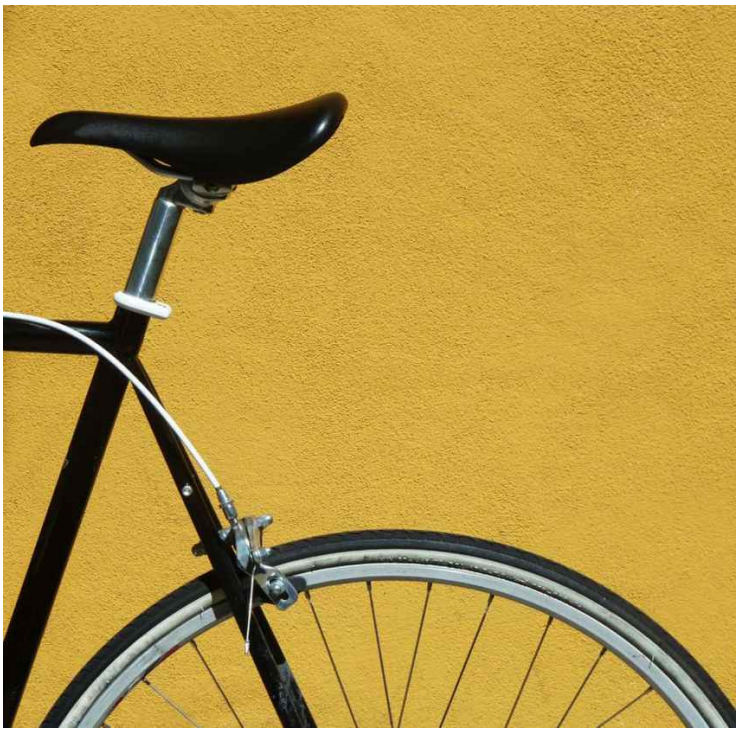
反复拍摄

和风光摄影不同的是，很多静物摄影中的光线是人工光，不会因时间的改变而有所变化；和人物摄影不同的是，拍摄对象不会无聊，它始终保持一种形态，直到你拍摄结束。这些都是静物摄影的优势，你可以将拍摄对象、光线、背景和相机等都布置好，然后拍摄，如果觉得哪里不够好，可以对它们进行调整，继续拍摄，你有足够的时间

来进行反复的创作。所以，不妨静下心来，好好地钻研拍摄对象和拍摄效果，在不断的实验和变化中找到新奇的画面效果。

正确使用背景

拍摄静物照片，背景的选择极为重要。通常情况下，简洁且美丽的背景是静物照最好的选择。因为这样的背景不会对你所拍摄的物体产生大的影响，可以降低拍摄的难度。比如一面素色的墙或者一张大的白色或者素色的纸就是不错的选择。此外，在选择背景时还需要考虑背景的色调，因为浅色的静物一般需要深色的背景来突出和强调，若也是用浅色调的背景，对画面的曝光要求就会提高。所以对于摄影初学者来说，拍摄静物主体与背景反差较大的画面，成功率会更高些。

自行车局部

拍摄手法：反复观察自行车的结构，从中寻找富有趣味性的局部；以纹理特征明显的黄色墙壁作为背景衬托“光滑”的自行车；后期裁切成方画幅，以营造简洁有力的画面形式感。

作品评析：有一些人造物件经过了人为的设计和制作，已具有了制造者所赋予的审美特征，所以从局部中去寻找创意会更加有趣。这张照片中的自行车，在切割上充分尊重和利用了它的结构特征，比如对车轮的裁切和对称性构置、车架的三角形组合等，效果生动。

形式

使画面具有形式美感可以让黑白静物照更具构成魅力。在拍摄时，为了营造形式美感，首先在选择拍摄对象时就要寻找富有线条感和形式感的静物和场景，充分运用点、线、面的构成关系，以简洁为目的来组织、安排画面。可以将背景设计成为纯色，使用柔光或者顺光拍摄，这样可以更好地凸显静物的外形特征。

扳手

拍摄手法：利用现场柔和的光线照明刻画静物的细节和纹理；通过垂直俯视拍摄，展现静物的立体感；注意分析静物间的摆放状态，营造斜线结构，并通过特写的形式获得饱满、均衡的画面；后期处理成黑白影调。

作品评析：这张黑白照片以丰富的灰色影调支撑起了画面的视觉层次，并赋予了锈迹斑斑的物件以独特的厚重感，这得益于对呈侧光照明效果的柔和光线的刻画。同时，静物的形状、线条组合也为画面提供了生动的形式感，使画面实现了形式与内容的有效统一。

刻画质感

在静物摄影中，质感表现是其中一个重要的方面。要想获得生动、逼真的质感效果，关键在于用光准确，所以需要在用光上多加用心。不同的光线对静物表面的质感表现力有着很大的差别。比如侧光，因为可以营造明暗反差，所以能很好地表现静物的立体效果及表面的凹凸质感，在静物摄影中经常被使用。比如拍摄较粗糙的树木和石块，便可以使用侧逆光，以较低的光照位置拍摄，质感效果显著。而逆光因为主要刻画静物的轮廓，且会形成较大的阴暗面，所以在静物摄影中使用不频繁，不过却可以较好地表现静物的通透质感特征，适用于透明物体。在拍摄较平面的皮革制品时，柔和的逆光也可以将皮革表面的反光质感表现得淋漓尽致。

白羽

拍摄手法：采用黑背景和玻璃底板衬托白色的羽毛，并营造倒影效果，增加趣味性；注意羽毛的摆放状态，使其呈现前后交错之势，并通过小景深营造虚实对比效果，形成主次关系。

提示

在静物摄影中，三脚架可以帮助我们固定机位，解放双手，以便更好地观察和拍摄。此外，在光线较暗的情况下，三脚架还可以确保画面清晰。但是，也不要让固定了位置的相机限制了你的创造性，因为使用三脚架后，会比较容易忘记改变拍摄位置，使拍出来的照片看上去视角都大同小异。所以，你可以在高度和角度上进行调整，但有一点要注意，在移动的过程中不要将自己的阴影投射在被摄体上。

动物

飞翔的海鸥

拍摄手法：拍摄空中的海鸥并非易事，需要多加拍摄，选择相机的连拍和自动伺服对焦模式，对海鸥进行连续抓拍，然后从中选择最生动的画面。

作品评析：左页图除了海鸥清晰生动的动感体态，其与背景的结合也恰到好处——明亮的天空衬托出海鸥的形态，山体及其曲线状态的边缘线则增加了画面的动感效果。如果海鸥与山体有重叠，无疑会影响主体的表现。

提示

动物一般行动迅速、反应敏捷，所以在拍摄时，需要摄影师反应敏捷、眼疾手快，这在一定程度上对摄影师的拍摄能力提出了要求。除了设置较高的快门速度，对动物的观察也很重要。观察到位，做到心中有数，将有助于准确捕获精彩的瞬间。在抓拍动物时，最需要考虑的是相机的快门时滞问题，比如便携式数码相机的快门时滞就相对较长，如果不能提前做好拍摄准备，很可能会错失最精彩的动作瞬间。

拍摄动物，尤其是野外动物，首先要有耐心去了解它们，在拍摄之前，可以先从网上或者书籍中获得一些知识，比如它们的生活习性、生存环境、饮食喜好，甚至是当地的天气状况等，做到心中有数。此外，为了不惊扰动物，还要学会隐藏自己的行踪和声音。长焦镜头我们是需要的，比如焦距100㎜甚至是800㎜以上的超长焦镜头，这可以让我们在远处安静地观察动物，不会引起它们的注意。此外，要注意关闭相机的蜂鸣器，并使用手动对焦。所穿服装应以灰色、黑色或者迷彩色等富有隐蔽性的色彩为主，因为动物们大都对艳丽的色彩敏感。此外，可以为自己搭一个迷彩帐篷，或者是静止在某一遮蔽处“守株待兔”，并提前做好相关准备，比如动物们经常出没的地点、饮食以及相机的拍摄状态等，而后让动物们习惯你的存在，之后你就可以尽情地拍摄它们自然而精彩的瞬间了。

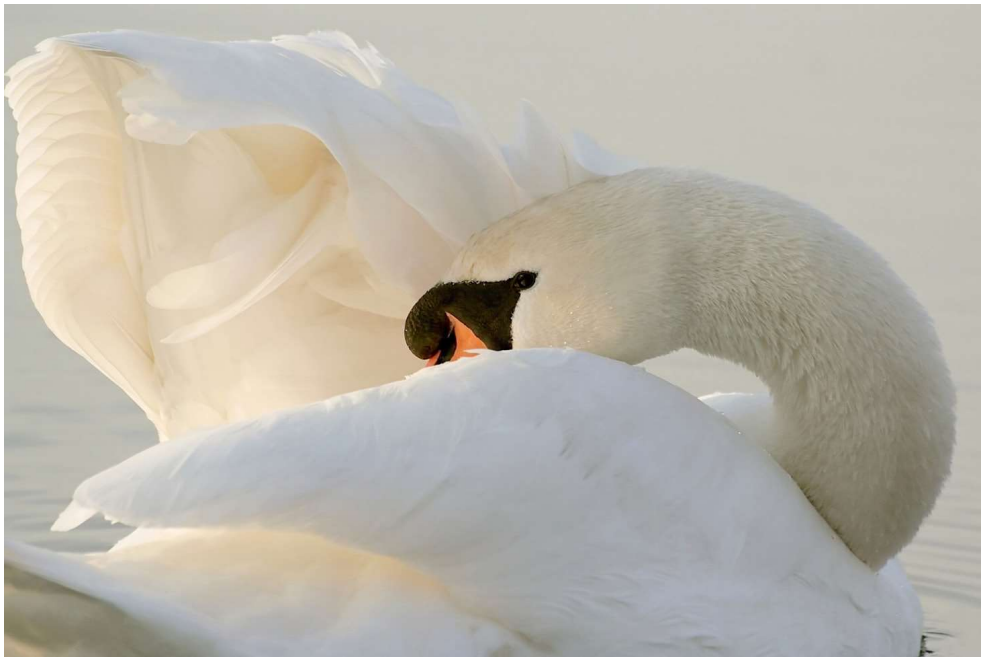
抓拍在动物拍摄中经常用到。抓拍需要对动物的瞬间动作有预知和判断，而且能够通过控制快门速度来控制影像效果。比如要想清晰凝固，快门速度通常要设置在1/100秒以上，如果动物活动较剧烈，则需要设置在1/200秒以上。所以需要选择光线充足的拍摄环境，如天气晴朗的室外、光线明亮的室内等，如果拍摄环境光线较弱，无法实现高速快门，则可以通过提高感光度（不宜超过ISO800）、开大光圈或者使用曝光补偿来提高快门速度。光圈大小也应根据画面的景深要求控制在合理范围内。

林中小鹿

拍摄手法：在小鹿经常出没的树林地带搭建隐蔽帐篷，待鹿群完全适应了帐篷的存在后进行拍摄；使用长焦镜头拍摄，并关闭蜂鸣器，最好能够手动对焦，因为清晨的林间比较安静，相机的对焦声会引起鹿群的警觉；清晨林间有雾，等待晨光照射进来，形成生动的光影效果，并时刻观察小鹿在林间的移动状态，捕捉最为生动的瞬间。

作品评析：要拍摄动物，首先要懂得尊重动物，尤其是在野外拍摄野生动物时，更不能轻易打扰，甚至驱赶它们，我们要做的就是尽量隐蔽自己，静静地完成拍摄然后择机离开。在这幅作品中，摄影师捕捉到了鹿群在移动时的自然瞬间，并通过对现场环境的把握，如金色的光线、迷蒙的雾气、幽暗茂密的森林等，营造出一种神秘原始的意境，画面充满了生命的朝气和神秘感。在林间奔跑停留的小鹿，则以剪影的生动姿态呈现，如同精灵般隐现于光雾之中，富有强烈的诗意色彩。

天鹅

拍摄手法：捕捉白天鹅梳理羽毛时的优雅瞬间，营造“犹抱琵琶半遮面”的效果；使用长焦镜头拍摄特写画面；清晰聚焦天鹅的眼睛，利用其额头上的黑色斑纹吸引观者的注意力；注意光线对羽毛质感的刻画，尤其是在羽毛间形成的反射效果。

对焦眼睛

动物的眼睛都在诉说着某种感情，是最能打动人的，所以对动物的眼睛清晰对焦，会让画面更富神采。在取景构图时，或者捕捉动物凝视远方的眼睛，或者表现其直视镜头的眼睛，并保证对焦点始终处在眼睛上，可以为画面带来直接的生动点。在构图时，可以将动物的眼睛置于黄金分割点附近。如果动物凝视远方，最好在眼睛视线的方向上留出大的空间来，给人以透气感和想象空间。

质感表达

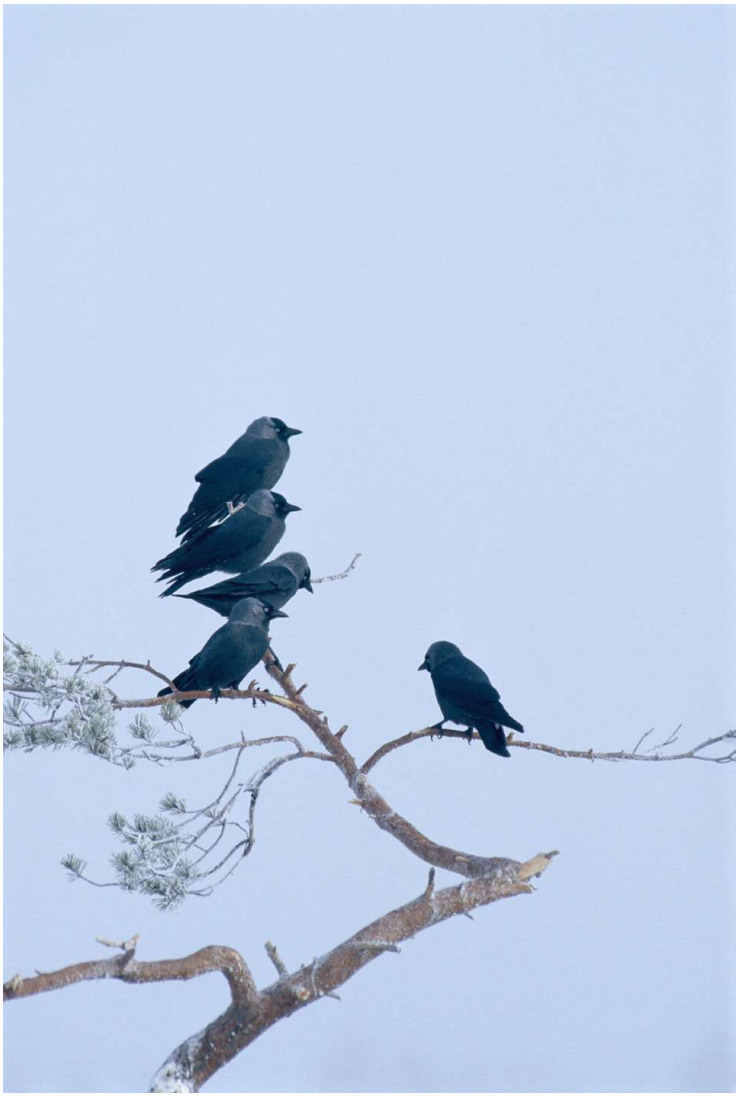
动物的体表有不同的质感，比如毛状、甲状、鳞状等，在拍摄时要针对所拍对象的质感特征来选择相应的光照条件。对于普通的拍摄

者来说，毛状动物见得最多，拍得也可能最多。在拍摄毛状动物时，逆光往往可以将它们毛茸茸的质感表达得异常生动，顺光则可以更好地表现出它们皮毛的光泽和色彩。但对于甲 状或者鳞状等动物，选择侧光更能够表现出它们的质感特征。

融入趣味性

在拍摄动物时，有时候只是清晰地拍下它们并不够，这样画面会单调而缺乏趣味性。所以，你可以试着寻找富有故事性和趣味性的画面，比如它们打闹嬉戏的场面、相互依偎睡觉的场面、表情奇特的场面、想干“坏事”的场面等，这会给画面带来更强的阅读性，也会让观者的印 象更加深刻。

枝头小憩

拍摄手法：注意寻找和把握画面的结构美感与秩序韵味，从树枝富有变化的线条中寻找均衡的结构角度，从小鸟在枝头排列的状态中寻找秩序上的协调感；利用干净的天空作为背景，并营造蓝色调效果，衬托枝条结构与小鸟形态；充分留白，增加画面的写意氛围。

作品评析：在这幅作品中，我们可以感受到一种鲜明的静谧氛围和画意美感，这来自摄影师对画面影调的控制及对画面元素的构置，尤其是对主体状态的把握上，以均衡协调的视觉状态增进了画面意境的表现效果——摄影师对小鸟的构置，疏与密、多与少、左与右的视觉均衡，变化中有节奏，统一中有不同，充满了视觉趣味。

靠得再近些

距离产生美，但是在摄影中，靠近拍摄反而会给画面带来更强的视觉冲击。所以拍摄动物时，试着靠得再近些吧。比如拍摄家中的小猫，让你的镜头尽量地靠近它，它那湿润的鼻子和好奇的眼神会让你忍俊不禁。此外，你也可以使用广角镜头来夸大透视，这种视觉冲击力是你所想象不到的。

提示

景深在拍摄动物时有大用处。小景深可以突出动物的某一特征，如毛茸茸的耳朵、水汪汪的眼睛、软绵绵的小爪子等，勾起人们对动物的美好感情。此外，小景深还可以用来虚化杂乱的背景和前景，使主体的质感得以清晰表达。大景深则可以突出表现动物的身体特征或周围环境，使画面更加富有现场性。

鹰

拍摄手法：注意与其保持安全距离，并隐藏好自己，使用超长焦镜头拍摄鹰的特写镜头，并保持对其眼睛的清晰聚焦；制造小景深效果，凸显主体；后期处理成黑白色调。

作品评析：右图中主体形象突出，影调生动，虚化的背景营造出神秘的意境，增加了观者对主体的想象空间，而仰视的角度则增加了主体的威严感。

选择不同的拍摄角度

不同的拍摄角度可以表达不一样的情感，拍摄动物时，角度的选择更显重要。如果有可能，一定要以齐眉的高度去拍摄各种动物，这样的角度会让人看上去与动物亲密无间，没有了俯视时的高高在上之感。这不仅仅局限于体型小的动物，拍摄一匹马也同样如此，这样的动物肖像照看起来会更有亲和力。当然，这样的角度可能更多应用在拍摄家庭宠物或者是小昆虫时，因为拍摄野外动物时，这样的角度会相对危险。大多数情况下，俯视是我们平时的观看视角，这一拍摄角度可以强化动物的透视特征，使得动物看上去更加楚楚可怜、惹人疼爱。仰视拍摄则可以将动物拍摄得更加高大，尤其是使用广角镜头时，这种近大远小的透视感会更加强烈，动物的形体状态也会被夸张得更具戏剧性。

风

拍摄手法：久待原地，带食物喂之，让鸡适应拍摄者的存在；趴在地面上仰视拍摄，并注意观察鸡的动态，以及风吹羽动的态势，捕捉最生动的瞬间。

猫影

拍摄手法：利用窗框的结构形成构图，增加画面的形式感，并将小猫构置于窗玻璃的右侧；控制曝光，制造小猫的剪影效果，增加画面给人的想象空间。

鸣谢

谨向为本书提供摄影作品的所有摄影师表示衷心的感谢，若没有他们优秀的摄影作品和肯接受建设性评判的胸怀，本书的编辑和出版是不可能的。感谢出版方对本书写作的鼓励和肯定，感谢shutterstock对本书图片版权的支持，感谢所有为本书提供过热情帮助的朋友，正是因为大家的支持和努力，才能有这个与大家一起交流思想的机会。

Keith Levit

Patrizia Tilly

Qing Ding

Dean Pennala

Bas Meelker

Grischa Georgiew

Stuartapsey

Yellowj

Gary Yim

Horia Bogdan

Paul Aniszewski

Darja Vorontsova

S. Jan

Pawel Papis

Platslee

Avella

N. Mrtgh

Traxlergirl

Vadim Petrakov

Maxim van Asseldonk

Raywoo

Amy Johansson

Innervision Art

Godrick

Andy Fox Photography

Richard Bowden

Maksim Toome

Dominik Michalek

Luisa Fumi

Calin Tatu

Joseph Sohm

Kiuikson

Ronnybas

BMJ

Dmitry Kulagin

NIckolay Khoroshkov

Mikadun

Balazs Kovacs Images

Mayer George

Oleg Gekman

Jon Bilous

Neil Lockhart

Chuyuss

Destinywedding Studio

Tiramisu Studio

Celso Diniz

Yanikap

Lynn Watson

Tuan_Azizi

Inigocia

Kichigin

Christian Dellbert

David Varga

Anna Morgan

D. J. Taylor

Vitalii Bashkatov

Kristian Bell

Vitalliy

Zlikovec

Pictureguy

KPG_Payless

Utopia_88

Radoslaw Maciejewski

Victor Tondee

K. S. Shahrulnizam

Thomas Lust

HighKey

Kojin

Johnny Adolphson

Marie C. Fields

HelloRF ZCOOL

Radek Standera

Erik Wollo

Andrew Mayovskyy

gans33

Adonis Villanueva

R_Szatkowski

Jurij Krupiak

Karel Stepan

K. Varna

Daniel_Kay

Boiko Olha

Achim Baque

Nestyda

Sofiia Shunkin

Anna_Amareno

Honza Hruby

Muhd Fuad Abd Rahim

Olga Kudryashova

Salome Hoogendijk

TTStudio

Roadfair

Maciej Bledowski

Scomputer Photo

Barbajones

Greensphera

Ville Heikkinen

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

目录

前言
关于观察
- 一种创造性的看
- 重拾观察的乐趣
- 突破惯性思维
- 发挥个体智慧

观察对象
- 被摄体的呈现

观察意识
- 关注身边

光与影
- 寻找光线
- 有趣的阴影
- 营造情调

画面构成元素
- 点
- 线
- 形状
- 结构
- 质感
- 色彩

抽象
- 寻找新奇的视角
- 局部抽象
- 动感抽象
- 色彩抽象
- 虚化抽象
- 光影抽象

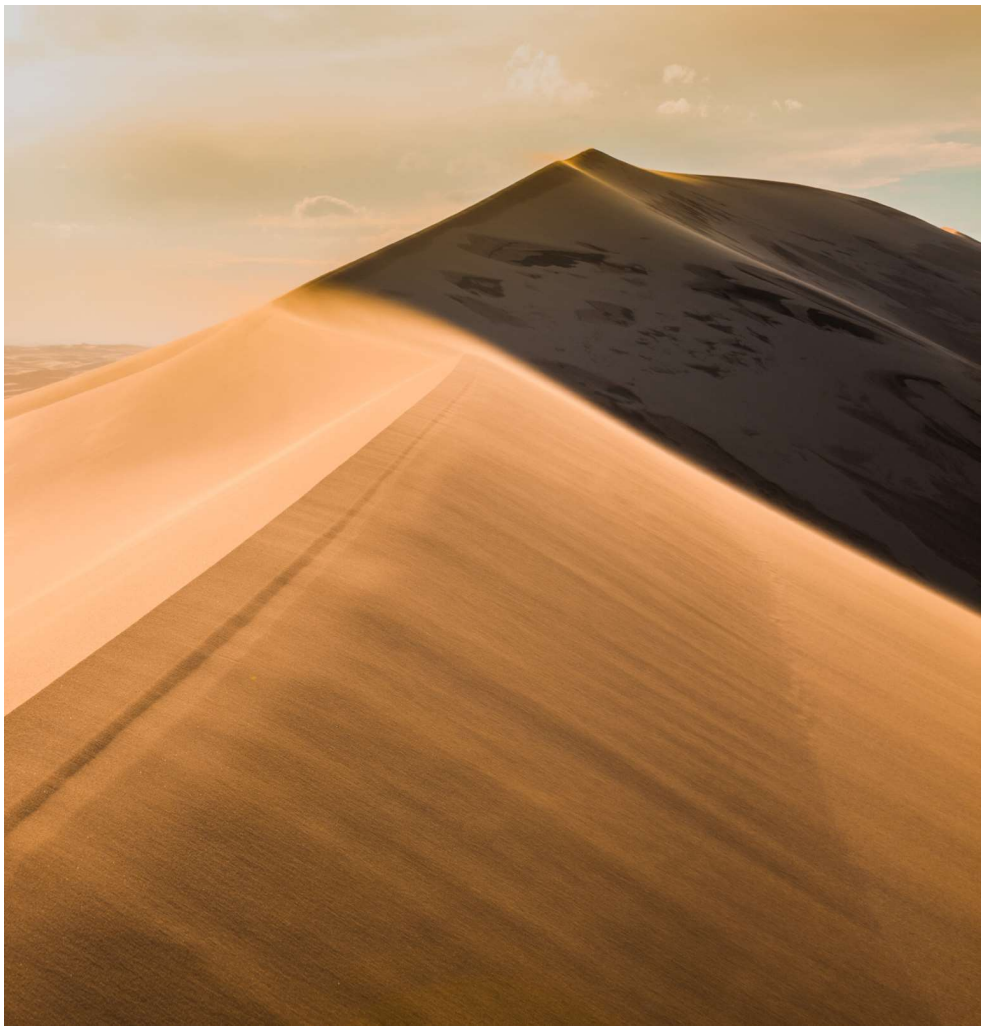
观察方法
- 决定性的看
- 联系性的看
- 整体性的看
- 局部性的看

第一感觉
- 捕捉与保持
- 激情与冷静
- 联想与想象

减，简
- 视觉中心
- 去伪存真
- 极简
- 检查画面

摄影眼
- 取景框
- 快门
- 镜头

鸣谢

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

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。

观察，是指仔细查看，进而理解事物或现象。在摄影中，观察决定着摄影者最终拍出来的东西，它存在于按快门之前，是眼睛与世界的一种碰撞，反映着摄影者的审美和心绪。观察是一种寻找的艺术，而构图可以将观察后的结果艺术地呈现出来。观察与构图，两者彼此

影响，相互促进。正如摄影大师爱德华• 韦斯顿所言：“构图就是最佳的观察方式。”

“构图就是最佳的观察方式。”

蓝色天空下的牛

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。

一种创造性的看

湖岸边的树1

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。

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。

湖岸边的树2

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、对象的分析和取舍上，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，摄影师才能够在面对日常景观时，以不同的视角攫取到非凡的画面。

重拾观察的乐趣

图1

湖岸边的树3

拍摄手法：雾天拍摄，营造朦胧意境；竖幅构图。

图2

湖岸边的树4

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。

图3

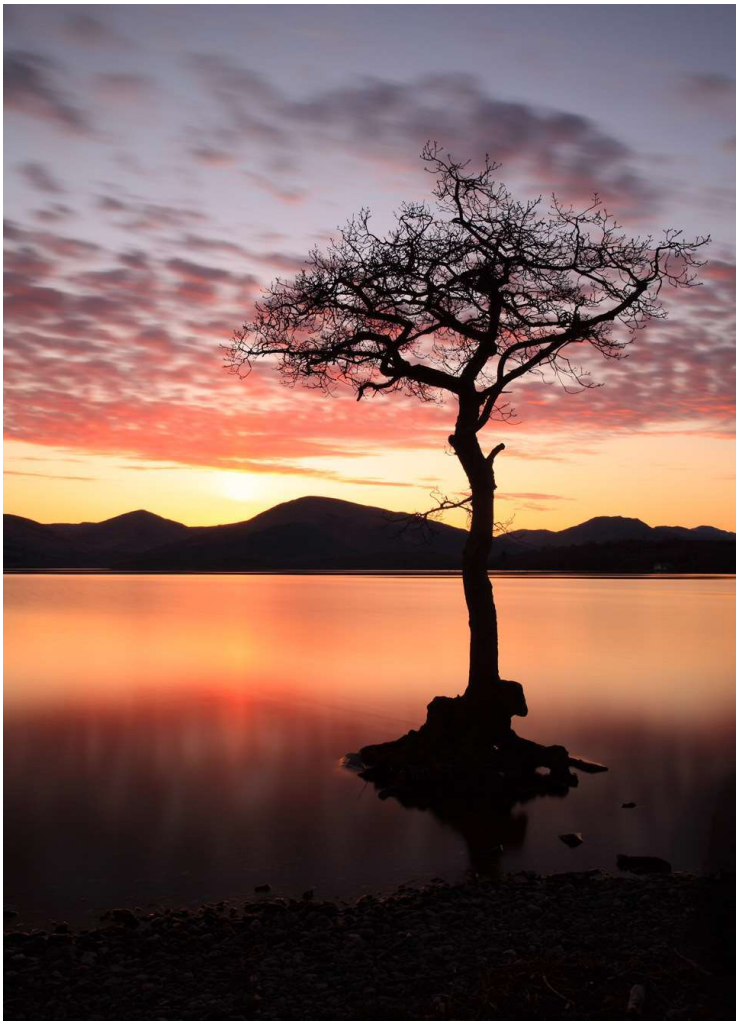
湖岸边的树5

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。

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6

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

海岸风光1

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。

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。

尝试以更多不同于以往的视角去思考和实践。

海岸风光2

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。

木桩1

拍摄手法：平视观察，利用水面倒影增加视觉趣味。清晨的前侧光照明可增强木桩的颜色和立体效果，帮助呈现其纹理特征。

木桩2

拍摄手法：俯视观察，选择木桩呈斜线排列的角度拍摄。注意观察海浪的动态，在照片中表现海浪与木桩的动静对比效果。

木桩3

拍摄手法：选择逆光角度平视观察，注意木桩间的疏密关系，以及与海面上耀眼光斑的位置关系。

作品评析：当我们从纵向和横向的不同角度观察景物时，会发现被摄主体在画面中呈现全新的样貌。这种围绕被摄主体做不同角度的观察练习，是我们另一种有效的锻炼观察能力的方式。当然，相比在不同天气条件下的观察练习，这看上去要轻松得多。比如这三张照片，相似的景物和环境在摄影师平视、俯视，以及侧光或逆光位的观察中呈现出截然不同的形态和画面氛围。我们可以从这些画面中看到哪些照片的视觉效果更加新颖、有感染力，哪些看上去相对平淡、司空见惯。

有趣的图案

拍摄手法：高空俯拍，低角度侧光照明凸显了沙滩纹理，创造出生动的光影效果。

作品评析：不常见的观看视角会为画面带来新鲜感受。俯瞰的视角压缩了垂直高度上的细节，将水平面上的内容更多地展现出来，这似乎改变了地面景物的结构和样貌，其丰富的线条、肌理和投影得以

更全面地显现。它们或疏或密、或隐或显，相互交织在一起，呈现出神秘的图案，如图腾般引人遐想。

发挥个体智慧

在你初入摄影大门之时，对于摄影的一切都感觉陌生而神奇。此时，最迫切的需要可能就是获取那些可以帮助我们入门的摄影经验。所谓经验，多是前人总结的成功而有效的摄影知识，它们可以让你少走弯路，帮助你快速成长，但它们还有另外一面，即普通和乏味。要想进阶，还必须具备个体智慧。经验更多的是一种知识，它不能与智慧等同，智慧更多的是个体性的，是自我的，所以具有独特性和创造性。而这恰恰是一个摄影人在迈进摄影大门之后所需要具备的宝贵素质，它将决定你的摄影之路最终能走多远。所以，不要沉迷于那些拍摄经验，不要被其禁锢，要尝试打破规则，开拓出新的思路。我们每个人观察事物的方式都有自己独特的地方，因为它来自我们成长环境的长期塑造。当你掌握了一些拍摄上的经验时，你就应该试着解放自己，循着自己的观察方式拍摄下去。以前你是在向别人学习，现在，你必须发挥自己的才能，展现自我。

以前你是在向别人学习，现在，你必须发挥自己的才能，展现自我。

投影

拍摄手法：采用逆光（角度低、光质硬）将人物的影子投射在半透明的伞上，营造含蓄而神秘的感觉。

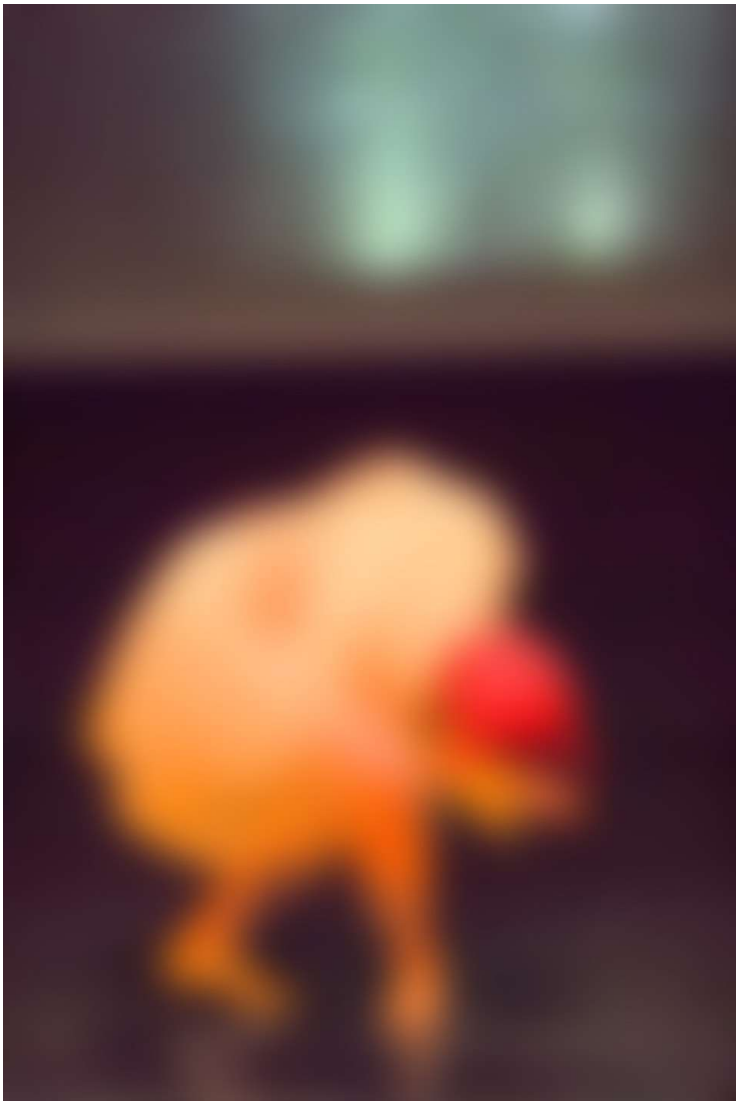
作品评析：若想在拍摄中追求“语不惊人死不休”的画面效果，就要善于观察和发挥创意，并做到与主题相契合。右图中，摄影师面对含情脉脉的情侣没有选择直白的视角，而是巧妙地通过光影手段进行含蓄表现，这就是个体智慧。这种方式不仅很好地贴合了情感中的浪漫气氛，而且带来生动的光影趣味，拓展了观者对被摄主体的想象空间，增强了画面的视觉吸引力。

花卉

拍摄手法：从花卉的底部攫取独特美感，采用柔和的光线照明，将花卉底部的结构和纹理予以生动呈现。

作品评析：我们在观察拍摄对象时，多会选择从看上去更加精彩的正面去观察，这成为我们的一种习惯。比如花卉，我们一般都会选择拍摄它的正面形象，而鲜有人会从它的底部去发现趣味。对于景物本身来讲，每一个区域都是独一无二的，都值得我们去仔细观察。

舞者

拍摄手法：采用脱焦法拍摄，在被摄主体的前方聚焦，不留清晰区域，以抽象的形象营造想象空间。

作品评析：我们在评判一张照片是否成功时，往往以对焦是否准确、画面是否清晰为基本依据。如果画面脱焦了，我们就会说这是一张失败的照片，应当重拍。但有时我们不能被这种经验束缚。在这幅画面中，摄影师就是反其道而行之，通过脱焦拍摄，为画面带来全新的视觉意境。舞者的灵动、神秘和活力，在如油画般的色彩中被生动地展现出来。

观察对象

什么样的景物才会成为我们的拍摄对象呢？关于这一问题，许多摄影书籍会告诉你答案。你会被告知，那些约定俗成的、被认为是美的事物将会是你最合适的拍摄对象，像壮美的山河、日出、日落、美丽的女子、花卉等。毫无疑问，它们本身是美的，但值得我们拍摄的对象就只有这些吗？显然不是。我们时常被一些经验和先入之见所束缚，这限制了我们的思维，我们本可以有更广阔的表现天地。可以说，这个世界上的一切事物都具有平等的美，都值得我们去发现和探索。关于被摄体，不要再拿一些既有经验来约束自己，应该遵循自己的兴趣，把那些能够吸引自己的事物都拍摄下来，而不管在别人眼中那是多么微不足道的事物。你最终会发现，这些照片形成了一种语言，在记录、诉说着你自己，表达着你的观点、审美、心情等。这是有价值的，它们就如同一面镜子，显示了你自己的观察方式，带来了一种独具个性的影像。难道这样的摄影不是更有趣，更有价值吗？

这个世界上的一切事物都具有平等的美，都值得我们去发现和探索。

雨过天晴的草地

拍摄手法：注意观察和发现富有动感的草地，以顺光角度拍摄。

作品评析：美是动态的，这从根本上决定了我们的观察应该时刻保持敏锐。同样一片草地，风吹雨打后与艳阳曝晒后的形态和气息是不同的。环境的变化、时间的推移、光线的照射、天气的影响等，使被摄体展现出各种各样的美，而要捕捉它们，就要依靠我们敏锐的观察。这幅画面中金色的光线映照草丛，带来平静的气息，东倒西歪的草地似乎还保留着风雨的动势，让人联想到那场狂风暴雨。这种景观独有的气息如没有敏锐的观察是难以被准确捕捉到的。

被摄体的呈现

当我们选择了拍摄对象，准备将其呈现在画面中时，往往会尽量寻求清晰、完整地定格它，因为我们经常被告知，对焦清晰、曝光准确是一幅摄影作品成功与否的基本要求。所以，我们在举起相机拍摄的那一刻，脑海中所想的皆 是如何清晰地呈现拍摄对象，其他的一些可能性被抛至脑后。这其实是一种局限。拍摄对象的呈现可以丰富多样。当一幅对焦模糊或者曝光失常的照片却具有截然不同的趣味和美感时，我们又何必拒绝它呢？

紫藤1

拍摄手法：着眼于局部，寻找能够彰显“满眼尽是紫藤花”的视角拍摄。控制景深，利用虚实变化凸显视觉中心。

作品评析：“乱花渐欲迷人眼”，面对如此景观，是否会感觉无从拍起？其实这种一时慌乱是在所难免的，我们需要冷静下来，理清思绪，重新观察。截取局部画面和从整体上进行表现是我们常用的表现手法。上图中，摄影师选择从局部入手，采用小景深，虚化前景和背景，实现在纷繁的花卉中凸显主体的目的，清晰部分成为视觉中心，四周虚化部分成了陪衬。

紫藤2

拍摄手法：从整体入手，表现紫藤走廊的结构特点和色彩节奏。从侧面拍摄，展现明暗和透视效果。

作品评析：相较于《 紫藤1》，我们可以看到整体视角和局部视角在呈现同一拍摄对象时所产生的不同视觉效果。局部视角是向内的，而整体视角则是向外的。在局部视角中，你需要注意处理结构、色彩、质感等细节要素；而在整体视角中，你可能需要在空间关系、光线明暗等方面多加考虑。在上图中，拱形通道本身有着鲜明的透视效果和结构特征，当摄影师降低拍摄角度，将消失点置于画面的右下角边缘位置时，画面的透视结构基本就确定了，从而使观者追随线条的透视从画面的左侧向右侧穿过拱廊，深入到画面深处。

面部特写

拍摄手法：注意观察人物面部，以特写突出五官，形成对称结构。

作品评析：上图中的人物面部被大胆切割，眼睛、鼻子得到凸显。这些不合常规的组合，让人对画面产生浓厚的兴趣。

观察意识

刀叉

拍摄手法：仔细观察，从盘子和刀叉的形态与质感中发现美，尤其要注意刀叉和盘子上的反光，以及由此而产生的明暗变化。合理控光，使用柔和的、面积较大的散射光源拍摄。

作品评析：静物是进行观察练习的合适对象。摄影师观察到了光线在静物表面所产生的光影美感，以及曲直线条在交织变化中所产生的生动性，并采用简洁的深色背景来凸显这些生动的元素。

只有将某种意识深刻植入到我们的行为中，它才能发挥更直接的作用。对于摄影师而言，具备观察意识十分重要。不管是在拍摄时，还是在闲暇中，我们都应保持有摄影的眼光——像相机一样观察世界。意识来源于实践，要想强化我们摄影上的观察意识，就只有不断地去观察、拍摄。在日常生活中，时刻留意我们身边的事物，即使是细小的、微不足道的事物，也要抱着观察的眼光，并在脑海中构思如何呈现它们，认真完成一场虚拟的拍摄。当我们在喝饮料时，可以抽出时间来观察一下眼前的桌椅、杯子，周围的布置、人物，甚至是窗外的行人、风景，试着去发现它们内在的趣味点，并用虚拟的取景框去设计、布置它们。通过这些日常的训练和实践，我们会发现自己具

有了一种特别的意识——以摄影表现为目的的观察意识，这种意识应该成为摄影师的第二天性。

有霜的枯叶

拍摄手法：注意观察身边的景物，从普通的景色中发现美，明确主体后，在画面中删去多余细节。

作品评析：看见别人所看不见的，才能拍摄出独特的照片来。在这幅画面中，摄影师所拍摄的对象可能是我们走在路上连看都不会看的景物，但是在摄影师的观察和表现下，却呈现出吸引人的景象。如果我们没有较强的观察意识，像这样的景色就会从我们的眼皮底下溜走。

关注身边

喷壶

拍摄手法：从形态和质感上发现趣味点，运用前侧光突出展现喷壶的结构形态，刻画其表面的纹理。通过虚化背景来衬托主体，渲染氛围。选择黑白色调，去除色彩的干扰，使喷壶的结构和细节呈现得更加突出。

作品评析：几乎任何物体都存在轮廓结构，都有表面纹理，而很多物体的这些特征在独特的角度和环境之下，可以有非常精彩的呈现。在这幅画面中，侧面角度将喷壶的结构美感生动呈现，而金属略有反光的质感增加了喷壶的“现实性”，加之日常使用留下的磕碰痕迹，使其身上的生活气息更加浓郁了。

我们有时往往将眼睛盯着那些遥不可及的地方，而不会在意身边有什么。现在，作为一名摄影师，你需要改变这一关注方式，将眼光收回，投注于你周围那些熟悉的，甚至是微不足道的事物，给予它们细致的观察。早上梳头发的时候，看看梳子的密齿有着怎样的排列美感；做早餐的时候，看看水果、蔬菜有着怎样的独特形态和色彩，刀具、盘子有着怎样的优美曲线和质感；出门上班时，看看楼梯有着怎样的细节魅力，路边的花草有着怎样的芬芳美丽。一路行走一路发现，是一件多么赏心悦目的事情。爱德华• 韦斯顿曾说：“无论什么原因，只要这件东西能够引起我的兴趣，我就把它拍下来——这么做并不是追求什么非同寻常的被摄体，而是让普通的东西变得不寻常。”是的，最精彩的拍摄行为莫过于变平凡为不平凡。关注身边那些普通又熟悉的事物，用自己独有的观察方式赋予它们独特的情感色彩，唤起人们对生活的热爱，让人们思索并重新认识周围的事物，那么作为摄影师，你的作品就成功了。

银光闪闪的叶子

拍摄手法：利用小景深虚化环境中的高光点，使之产生梦幻般的光影效果。聚焦叶片中的彩色区域，使光与色交相辉映。

作品评析：你有没有注意到，被水淋湿的枝叶会在逆光的照射下星光四射，那是因为枝叶上的水反射了光线。摄影师充分利用了这一光线反射现象，并通过景深的控制制造出奇特的视觉效果。

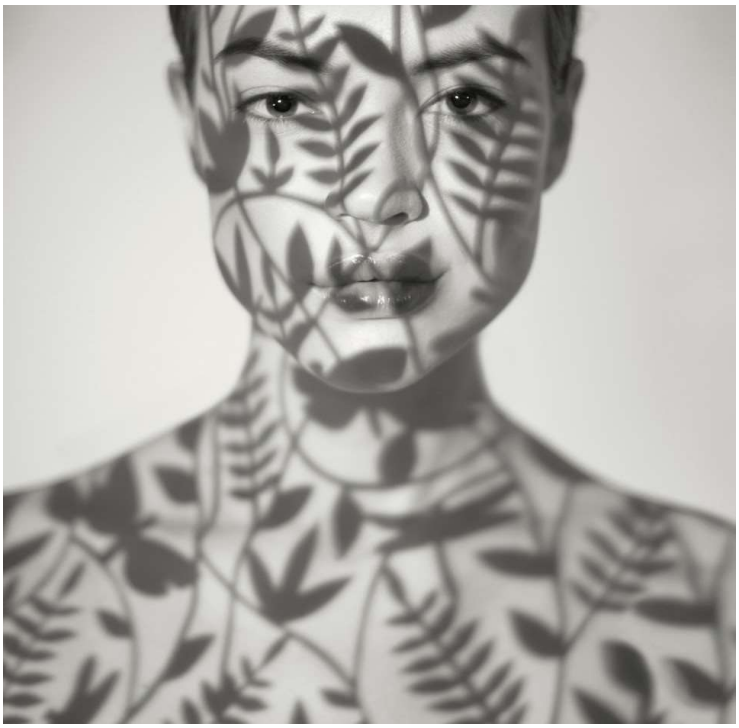

水中花

拍摄手法：利用水中明亮的倒影衬托水面上的落花，利用消色对比突出落花的色彩。

作品评析：水面以及水面之上的漂浮物是常见之物，这幅画面可以为我们在面对这种景色时如何观察和表现给予参考和提示。在这幅

画面中，摄影师把握住了虚实空间的视觉趣味，以及落花吸引人的色彩，使这一小景异常生动，体现出了摄影师的观察功力。

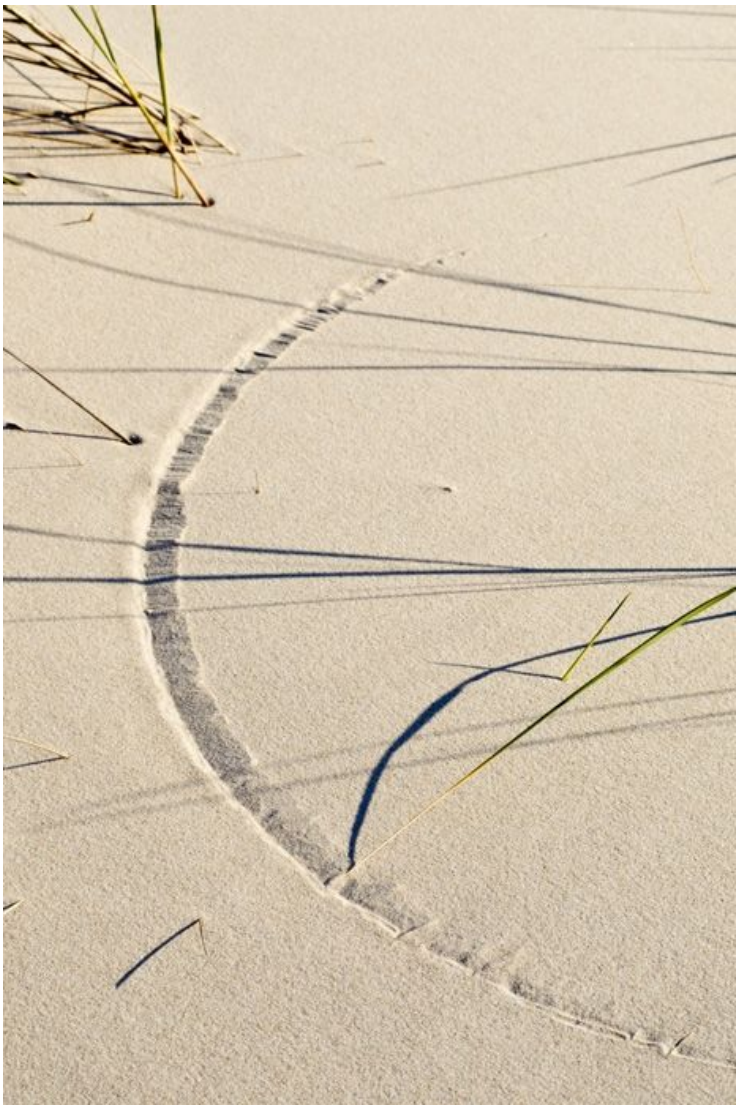
投影下的女人

拍摄手法：在硬光源前加用半透明纱巾，调整投影位置，与人物五官相适配。

作品评析：如何在常见的角度中别出心裁？左图或许可以给我们一些启发。生活中观察到的一些视觉趣味，可以灵活运用到拍摄中。这也是我们强调观察意识和日常训练的原因所在，创意有时就来自日常累积。

当然，要做到变平凡为神奇并不容易。你可能会在接下来的拍摄中变得信心全无。因为你会发现每一件东西看上去都是那么不起眼，它们实在是太一般了，没有精彩之处。你想拍摄它们，可又因为它们的平淡无奇而烦恼，渐渐心灰意冷。不过，我们要知道“欲速则不达”的道理。着急的心态、过高的期望，会让我们错失那些微弱的闪光点。我们应该放松下来，不要急于求成，将观察和拍摄变成常态。

我们要懂得，新的技能、新的观察方式的形成绝非一蹴而就之事，为此，我们需要更多的实践和时间。

沙滩上的痕迹

拍摄手法：侧光照明有利于刻画沙滩凹凸的纹理。荒草的投影与弧形的痕迹相互交织，充满了抽象的构成感。

作品评析：像沙滩这种元素单一的拍摄对象，恰恰是我们练习观察的良 好对象。通过对摄影元素的观察，如沙滩上的线条、图案、纹理、光影等，梳理出有趣的组合和结构。通过下图，我们可以看到有

限的元素（呈曲线结构的痕迹、草的投影以及草本身的疏密变化）是怎样通过巧妙的组合而成为一幅简约而有趣的画面的。

纷扬的雪

拍摄手法：设置大光圈虚化焦点前和焦点后的景物，利用深色调的背景衬托白色雪花。使用较低的快门速度，使景深内和景深外的雪花得到不同程度的虚化，以此表现出动感。

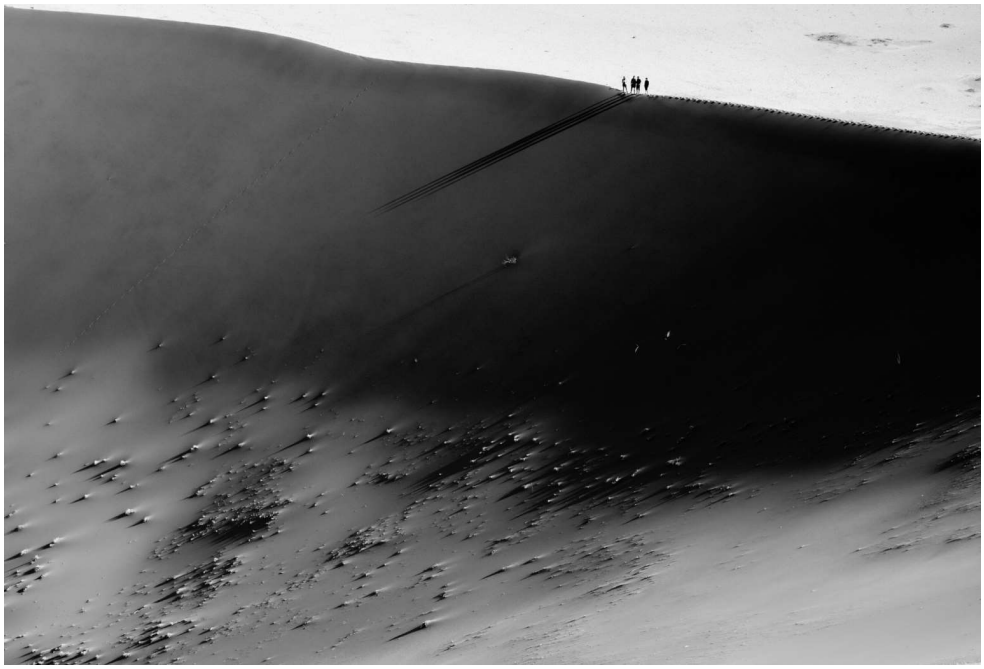
作品评析：对于像雪花这种密集而微小的运动对象，我们一般会选择在景深（模糊与清晰）、空间（意境与氛围）、状态（动态模糊和清晰凝固）、色彩、映衬上来进行表达，这幅画面就很好地诠释了这样的表达思路。

光与影

对于一个摄影师来说，学会观察光线是掌握摄影的关键。光作用于物体之上，进而产生影，物体的形态也随之呈现出来。我们的眼睛借助光辨识物体，在这一过程中，我们的眼睛看到的是光，还是物体呢？从生理学角度来讲，我们看到的是光，因为我们的眼睛接收到的是具有不同光密度、光比、波长的光；从心理学角度来讲，我们看到的是物体，因为大脑将眼睛接收到的这些光塑造成了现实中的形象。在现实中，我们会说我看到的是一个物体，而不会说我看到的是光。但就摄影而言，看到光要比看到物体更为重要，理解光对物体表面的影响对于拍摄而言非常重要。

我们所拍摄下的画面，都是物体表面的反光作用于相机胶片或传感器之后所形成的影像。也就是说，真正起作用的是光线，而不是物体本身。当光线发生变化时，我们画面中的物体形象也会发生变化。光线不会改变物体的本质，却可以改变物体的形象，而这正是我们需要注意观察的。我们需要观察光影是如何改变物体形象的，是如何帮助塑造画面的——光影可以彰显物体的外表，也可以掩盖物体的外表；可以使物体色彩更加艳丽，也可以使物体色彩更加暗淡；可以使物体结构更加复杂，也可以使物体结构趋于简单。

光线不会改变物体的本质，却可以改变物体的形象，而这正是我们需要注意观察的。

光影沙漠

拍摄手法：寻找光线在沙丘上所产生的光影趣味，尤其要注意观察明暗交界线的形态，以及它分割画面的效果。注意观察明暗反差，确定明与暗在画面中的大小比例，形成深沉的影调效果。

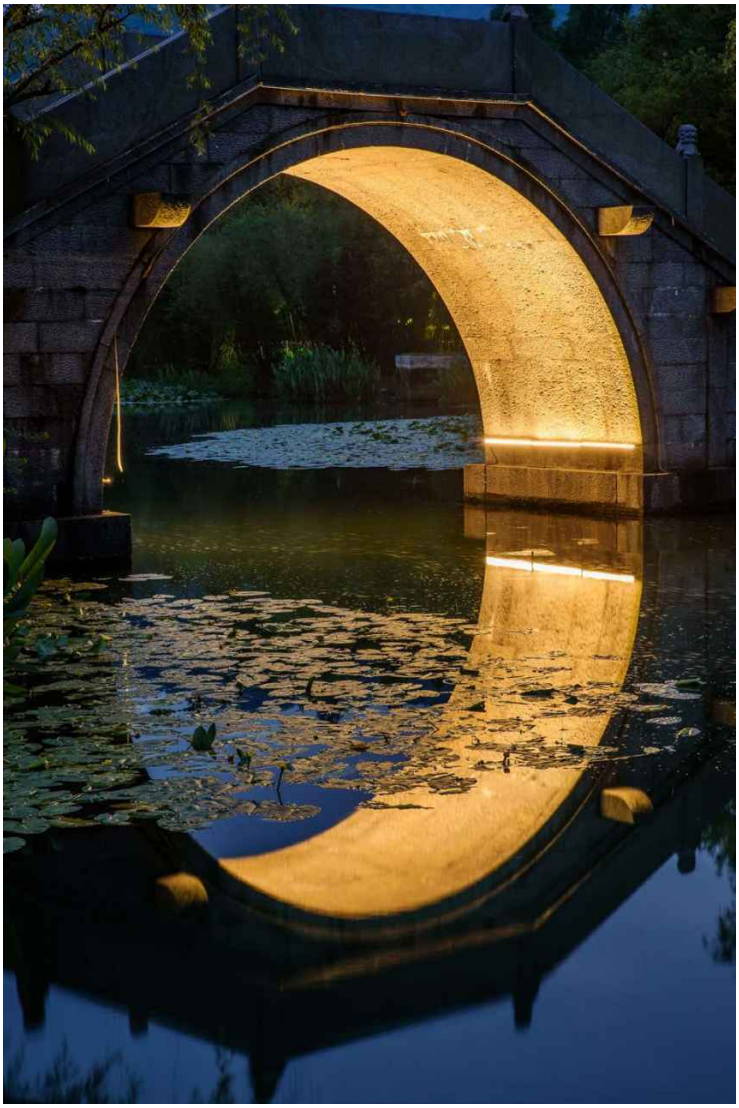
作品评析：这幅照片的精彩之处在于明暗影调的变化，而立于明暗交界线上的人物提示了沙漠的辽阔，这增加了画面的戏剧性，在明与暗之间营造出丰富的想象空间。

沙丘

拍摄手法：在清晨拍摄，这样有利于控制明暗反差，并能利用清晨的暖色调光线为沙丘增色。寻找有结构特点的沙丘，利用沙丘的线条引导观者视线不断深入画面。注意控制景深，确保从前景到背景的所有事物都处在清晰范围之内，以保证沙丘纹理和细节得到清晰刻画。

作品评析：我们眼中要有光。对于沙丘这种形态简洁的拍摄对象而言，光线的强弱、角度、明暗、色彩等变化会极大影响沙丘呈现出来的视觉形象。比如上图，侧光以其丰富的明暗反差将沙丘的立体结构和肌理效果生动呈现出来，而那明艳的金黄色也十分引人注目。

月牙

拍摄手法：观察光线，选择合适的拍摄角度，从侧面呈现石桥独特的亮部形态——月牙状。选择天空光尚存的傍晚时刻拍摄，此时地面景物还可分辨，不至于天地一片黑暗。

作品评析：桥底的光效灯有着鲜明的用意——凸显石桥的拱形结构，并与水面倒影结合成圆形。摄影师充分利用了这一设计，通过拍摄角度和时机的选择，使画面形成生动的冷暖对比效果，营造出浓郁的夜幕氛围，并赋予画面生动的形式感。

寻找光线

四射的光

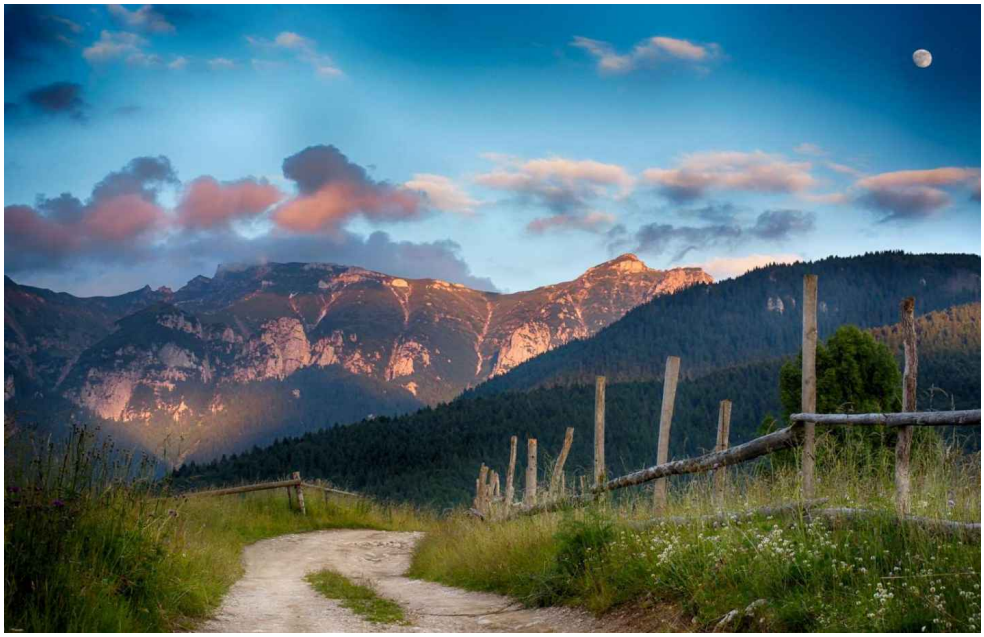
拍摄手法：在清晨林间有薄雾时拍摄，阳光穿过雾气时会形成光束。把握时机，快速拍摄，雾气消散后，“神光”就会消失。

作品评析：当我们走在林间时，可以仰头看看，有时会发现阳光正透过一侧的树冠四射而下。面对这样的场景，任何摄影师都会有要将其拍摄下来的冲动。这就是光线的魅力。

光线的神奇之处在于它的变化莫测。很多时候，我们奉行以静制动的拍摄策略——等待光线，但有时，我们则需要主动出击，去寻找

光线。光线瞬息万变，去观察和发现它由早到晚的软硬、强弱、明暗、色彩等方面的变化；去发现从树木枝叶的缝隙透射下来，照射在地面花草丛中的斑驳阳光；去感受雨后阳光透过云层照射树木屋舍时的前后反差与变化；去寻找温和的晨光照射在绿草地上，晨起的绵羊被勾勒出毛茸茸的轮廓的画面；去街头小巷，观察明媚的阳光照耀在建筑的墙壁之上，制造出的由曲折线条和明暗块面所组成的光影世界；去发现事物的色彩在正面光照和侧面光照时所发生的不同变化……说到底，寻找光线就是寻找光线制造的视觉趣味，寻找光线那种化平凡为神奇的力量。

寻找光线就是寻找光线制造的视觉趣味，寻找光线那种化平凡为神奇的力量。

日月同辉

拍摄手法：夕阳西下，金色的阳光洒满山间，选择此时拍摄，并注意将初升的月亮纳入画面，形成日月同辉的画面效果。注意线条的运用，不管是显性线条还是隐性线条，尤其是前景中小路、栅栏与背景山脉的线条处理。

作品评析：对于这幅照片来讲，夕阳的金黄色光线无疑为山脉增添了诱人的光彩，山脉在明暗冷暖的影调中展现出丰富的视觉变化，

看上去充满了活力。低矮的云层也呈现出多样的色彩，月亮的加入使得画面更有抒情意味。

有趣的阴影

戴帽子的女人

拍摄手法：选择顺光位拍摄，将人物置于建筑的阴影中，同时注意阴影在人物身上的位置和形状，确保人物的胸部以上处于光照之中。利用帽子制造阴影，并调整其在人物脸部的遮蔽范围，通过其斜线结构活跃脸部氛围（如果阴影换成水平线结构，难免会使脸部产生呆板之感），突出立体的鼻子和性感的嘴唇，隐藏人物的眼睛，营造想象的空间。采用小景深虚化背景，突出人物主体。

作品评析：这幅画面中的人物立于明暗之间，在鲜明的明暗对比中，我们可以看到阴影是如何隐藏了细节，并通过产生的不同形状来

丰富视觉，突出亮部区域的。这种明与暗的过渡在人物和背景空间上产生了生动的节奏感，使得人物的形象看上去更富魅力。

阴影随处可见，有光的地方就会有阴影，所以我们不能忽视它，要对阴影进行观察、了解、分析、研究，让其为我们的画面表现服务。

对于摄影表现来说，阴影既有有益的一面，也有其负面作用。从益处来说，阴影可以帮助我们遮蔽一些妨碍画面表现的细节和景物，可以用阴影与亮部的反差来为画面制造生动的对比和光影节奏，而且其本身也可以成为画面的主体。从负面作用来说，不加控制的阴影容易让画面看上去混乱，干扰和破坏画面的结构与简洁度，使画面的表现不明。

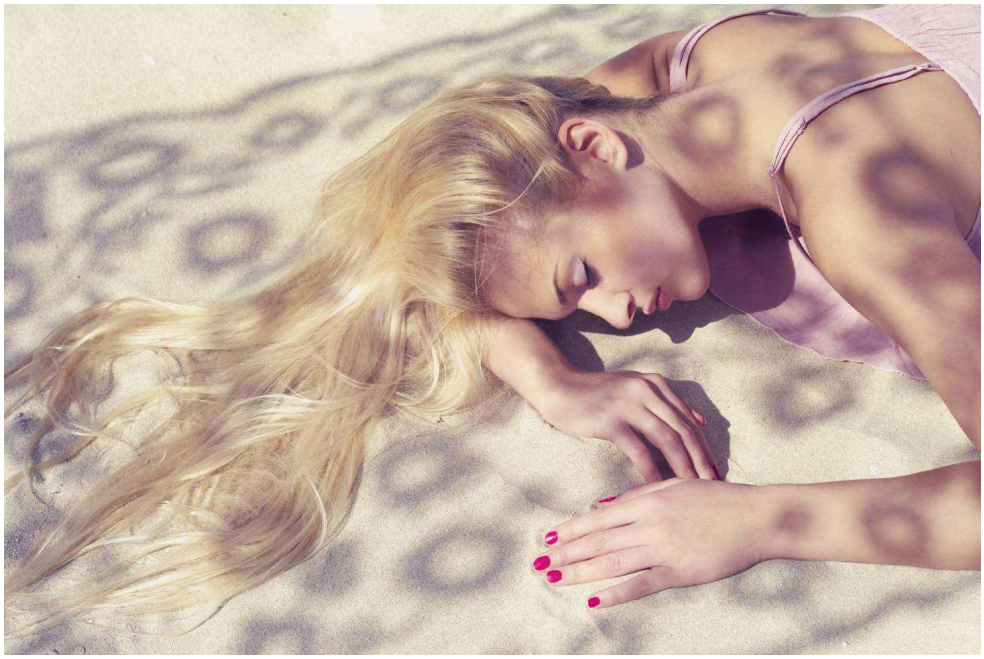
那么，如何才能发挥阴影有益于摄影的一面呢？这需要我们的观察和控制。在光影的世界里，充分留意和观察光与影的变化与关系，通过光来控制影，利用影来强调光，使影的积极作用充分发挥出来。比如利用阴影来隐藏画面中某些不需要表现的细节和区域，发挥其遮蔽作用。但是这中间绝非只是遮蔽如此简单，其中还存有一种关系，即遮蔽与显露。遮蔽的目的是为了显露、凸显，所以要想遮蔽什么，首先要明确该显露什么，这中间有一个“度”的把握，需要我们多观察、多实践来获得一些处理上的宝贵经验。

一线光

拍摄手法：选好拍摄位置，等待光线将湖岸边的山峰照亮，背景中的山峰处于阴影中时拍摄。

作品评析：在这幅画面中，从云隙透射出来的一线“火”光刚好照亮湖岸边的山峰，它出现得如此恰当，看上去充满了巧合。藏于阴影中的山峰在明暗和色彩上衬托了明亮区域，使画面的视觉效果更加突出。

小憩

拍摄手法：用纱巾遮挡光线，降低反差。利用纱巾的图案在人物和沙地上形成光影趣味，增加画面的表现力。

作品评析：通过遮挡光线所形成的投影可轻可重、可浓可淡，这可以通过改变遮挡物体来实现。图中透明纱巾所带来的阴影具有通透性，带来生动的光影效果。

阴影与亮部对比而产生的明暗节奏也深刻影响着画面的表现效果。阴影与亮部并置产生的反差，使得亮部更加明亮，阴影处更加黑暗，所以要使画面显得更加明亮、色彩看上去更加鲜艳，就应该适当加入一些阴影来陪衬。相反，如果要表现更加浓重、阴暗的画面效

果，则应该尝试在画面中加入亮部来衬托。如果控制得当，就可以在这种明暗对比中获得一种富有韵律的光影美感。

虽然明暗反差可以发挥积极的作用，但是过大或者过小的反差有时并不是我们想要的，所以控制反差也是必要的。如果要控制过大的反差，我们可以尝试使用中灰渐变滤镜，这在拍摄风景时尤其有效，它可以过滤掉明亮区域（比如天空）的部分光线，缩小画面的明暗反差，且保证了传感器（胶片）的有效记录范围。除此之外，如果条件允许，你还可以尝试用闪光灯或者反光板等补光工具为暗部补光，或者使用如纱布之类的半透明物体对光源进行遮挡，过滤掉部分光线，使光照得以减弱。

阴影本身具有形象性，它可以是外形生动的图形、图案而成为画面的衬托元素或趣味中心。在日常生活中，那些随着光照的变化而变化的景物投影，那些因为地面不平而产生扭曲变形的景物阴影，那些因为交叠而产生新的有趣图形的阴影，都可以是我们寻找、拍摄的生动视觉形象，且会给我们的画面表现带来不一样的视觉惊喜。

骏马与飞鸟

拍摄手法：选择逆光位拍摄，对亮部测光，并适当减少曝光量，制造剪影效果。利用雾气突出骏马和飞鸟的形态特征。采用连拍模

式，保证捕捉到精彩的动态瞬间。

作品评析：富有形象特征的阴影可以作为画面的拍摄对象进行表现，而其中剪影就是最典型的阴影形式。在这幅画面中，剪影形态的飞鸟与骏马以各异的体态——一个飞腾欢悦、一个悠然自得，展现了清晨充满生机和活力的意境。在光线的烘托下，场景显露出一种浓郁的情感——对生命的赞美。

营造情调

夕照下的农场

拍摄手法：利用金色的黄昏光为画面平添独特情调。在正常曝光的基础上减少1/2挡曝光量，使画面色彩更加浓郁。

作品评析：就这幅照片来讲，光线带来了浓郁的色彩和鲜明的明暗反差，这使黄昏时的场景呈现出如油画般安静、祥和的气息。

情调是一个特殊的影响因素，因为它直接与人们的情感联系在一起——它可以唤起人们的情感联想，影响人们的情绪变化。从这一点上来说，它的重要性似乎超过了构图，比结构和形状更具效果。那

么，如何营造情调呢？用光。光可以赋予画面某种情调，诸如安静、紧张、欢乐、甜蜜、忧伤等。明亮的光线可以让人感到欢乐和释放，阴暗的光线则让人感到悲哀和压抑；暖色调的光线可以使人感到温情和甜蜜，冷色调的光线则使人感到冷漠和静谧。有些有助于营造情调的光线是为我们所熟悉的，比如为大地镀上金色的晨昏光线、云层中透射出来的柱状光线等。除此之外，还有更多复杂、微妙的营造情调的光线需要我们去认识。它可以是照射在墙壁上的光影条纹，也可以是玻璃器皿上的高光，或者是一列列整齐的路灯的光。我们要做的，就是有意识地去观察，从光线的方向、强度、反差以及色彩等方面，发现光线在拍摄对象上营造的不同情调，并在拍摄中将其表现出来。

雾带

拍摄手法：使用长焦镜头选取山 体局部拍摄，并突出两条雾带。使用低色温值拍摄，营造蓝色调效果。

作品评析：除了真实还原景物的色彩之外，我们还会通过改变色温值来获取不同的色调效果，营造不同的情调。像这幅照片，冷色调之下的山脉景观保持了冷静、神秘的氛围，使画面给人以不同于正常色调之下的视觉感受。

迷雾下的路灯

拍摄手法：运用透视增加画面的空间感。雾气使路灯的光线具有了柔和、神秘的色彩。

作品评析：冷色调的雾气、朦胧的路灯、正在变色的天空，让这条幽深的小路充满了神秘的色彩。

午后

拍摄手法：将水面高光置于林木之间，并等待拍摄时机，在人物行至画面的高光处时拍摄。对河面测光并曝光，制造剪影效果。

作品评析：夕阳西下，水面上波光粼粼，人们在水边小憩、散步，面对如此景观，你该怎样将这种安静悠闲的午后情调进行传达呢？在这里，摄影师通过逆光拍摄，将景物处理成剪影效果，增加画面的想象空间。水面高光和人物结合得恰到好处，主体被突出，色彩魅力得到强化，使画面充满情调。

肖像

拍摄手法：让模特手拿滤色片置于面部，以获得不同的色彩和光影效果，增加画面情趣。

作品评析：一幅照片的灵感有时就来自不经意间的某个念头。在这幅照片中，滤色片被拿到画面中来，只不过它不是用在灯光上，而是成了模特的道具，赋予人物形象以独特的情调，使画面变得富有情趣和创意。

墙影

拍摄手法：注意观察墙壁上的光影结构，并采用恰当的构图使画面产生生动的形式趣味，增加光影对观者的吸引力。

作品评析：墙壁上的投影因为光照角度而被拉长，在墙壁和地面上展现出一种形式感。这种景象在我们的日常生活中经常出现，只是我们有没有注意到它，并尝试将其拍摄下来呢？

画面构成元素

画面构成元素与观察有着紧密联系，它们可以成为观察的有效线索。循着画面构成元素进行观察，发现它们所具有的独特之处，并将其在照片中凸显出来。点、线和形状是画面构成中最基本的元素。此外，质感、色彩、结构等也是重要的视觉语言。在我们的拍摄活动中，面对不同的拍摄主题，这些画面构成元素并不是以同等的地位出现的，它们有主次之别，这要看摄影师想凸显什么。

拍摄是主观的，凸显什么要看拍摄者当时的拍摄心理和诉求，它更多地体现为一种选择，即为了画面的表现，突出某种元素，削弱其他元素。比如，当拍摄者着意表现天空时，色彩可能会是其要重点关注和表现的对象；而当拍摄者想表现一个苹果时，对形状的观察和表现可能是关键。

观察并发现吸引人的视觉元素，比如质感与结构、形状与色彩、点与线等，然后综合运用，表达明确的意图。这就如同我们用语言说话，声音、表情、肢体动作都是为了使我们的表达更加准确生动。而线条、形状、质感、色彩等同样也可以为了画面的不同表现目的，诸如揭示、遮蔽、赞美、简约而进行多样的组合、运用。在一幅照片中，你可以将一个苹果表现得异常突出、逼真，看上去真实、诱人；你也可以将它表现得隐蔽而模糊，看上去神秘、抽象。

拍摄更多地体现为一种选择，即为了画面的表现，突出某种元素，削弱其他元素。

木桥上的骑车人

拍摄手法：选择从正侧面拍摄木桥，保持横平竖直的稳定感，注意人物的位置安排，保持画面均衡。

作品评析：点、线、形状、结构等元素，可以在表现形式上发挥优势；而像色彩、影调等则可以在情绪和意境表现上发挥优势。在这幅照片中，摄影师通过对木桥作剪影化处理，突出其简约的形式，并在暖色调的霞光渲染下，使整个画面饱含感情色彩。而这些元素所达成的效果无疑都使得画面的主体——骑车的人物呈现为突出而动人的视觉形象。

点

在构图中，有单点、双点及多点等形式。针对点构图的相关规则，我们可以给予相应的观察方法。比如在面对被摄主体明确、背景干净的景物时，就可以运用单点构图，将观察集中在单点身上。可尝试通过变换观察角度，比如远观、近看、俯视、仰视等来发现其形貌结构的独特之处。可尝试选择合适的光线，比如用柔光突出拍摄对象的形状，或用硬光刻画其质；用顺光展现拍摄对象的色彩，或用侧光凸显其立体形态。可以选择隔日等待光线，也可以人工控制光线。而归根结底，都是为了找到更富趣味性的主体呈现和画面组织的方式，以避免单点构图单调、乏味的视觉缺陷，从而使整个画面富有可观性。我们将这一过程称为单点观察法。

山脉景观

拍摄手法：对同一景观在同一位置分别选择不同的时间段进行表现。

作品评析：这两张照片分别拍摄于初夏和初春，我们可以看到地面植被的变化对于景观的影响——一个地表的色彩和细节比较单一，一个则相对丰富。不同的天气条件和光线状态则是对画面影响最大的因素，相比多云天气下的散射光，金色的夕阳光对景观具有更吸引人心的表现效果——它不仅刻画了山体的立体效果和地面的纹理特征，而且其明暗和色彩变化也增加了画面的感染力。

吹泡泡糖的女孩

拍摄手法：在同一光源下分别对女孩从侧面和正面进行拍摄，查看不同角度下光线对女孩形体的塑造情况，以及背景的改变对主体会产生什么影响。

作品评析：在以上两幅画面中，通过比较可以直观地看到，随着观察位置的改变，光影和背景在画面中有了明显变化。侧面角度相比正面角度，有更加明显的阴影，因此人物的立体感更强，但此时背景变得更加复杂，所以用小景深对背景作了虚化处理，以突出主体，形成空间层次感。

苹果和梨

拍摄手法：分别用前侧光和侧光照明，前侧光用软光，侧光用硬光。在构图上区分主次，保持画面均衡。

作品评析：被摄主体变成了两个点元素。从画面的安排中，我们可以看到两点之间需要具有怎样的关系方能形成均衡的画面——两点的大小之别反映出主与次，且主体在位置上更加显要，在内容上更加丰富，而苹果作为陪体，则起到了均衡和陪衬的作用。

若我们在拍摄中碰到不止一个被摄主体，就需要处理更加复杂的关系。因为有大小就会有强弱，两个或者更多的被摄主体的出现，会对画面均衡提出挑战。在我们的前期观察中，就需要有意识地对这些被摄主体进行比较，对它们的不同或者相同点进行综合考量，发现其中的有趣之处，同时还需要顾及被摄主体间的位置安排和在画面中的结构关系，在寻求均衡中实现主与次、突出与削弱、分割与整合的合

理布置。也就是说，相比单点，对两点或多点的观察重点不仅在“点”本身上，而且还在“点”与“点”之间的关系以及画面的均衡性上。举个例子来讲，当一张桌子上只有一个苹果的时候，我们的注意力会完全在这个苹果身上，并会感受到它的色彩、形状、明暗等特征。若有两个苹果，我们就会在这两个苹果间进行比较，而要将这两个苹果放进取景框中，就更会在这种“约束”中表现出它们之间的抗衡。苹果若再增加，这种抗衡就会变得更强更复杂。我们在观察时就需要在其中找到平衡，使画面主体突出，结构丰满，关系均衡。一些构图规则可以帮助我们进行观察，比如三角形构图、梯形构图、圆形构图、散点构图等，这些都是行之有效的观察途径。

闺蜜

拍摄手法：俯视拍摄，利用地面花草衬托人物形象。让模特反向紧挨在一起，并做出相似的姿态，暗示一种亲密关系，彰显主题。

作品评析：图中的女孩之间没有了距离，看上去更像一个整体。在这种关系中，对两个点的趣味性要求就会更高，因为没有了距离上的分隔，我们在构图中往往会将两个点并为一个点（整体）来处理，这时如果两个点缺乏吸引力，画面就容易变得僵硬无趣。此图中两个

女孩反向摆出相似的姿势，呈现出一种富有趣味性的结构，因为服饰和视角的关系，白裙女孩看上去更加显眼一些，这些细节处理使两个女孩在统一中富有变化，吸引了观者的注意力。

线

晨雾中的公路

拍摄手法：空中俯拍，注意观察地面上的线条形式，将公路作为分割画面的主线条来使画面变得生动。

作品评析：具有明显投影的树木在有序的排列下呈现出生动的线性结构，因此摄影师以此作为表现对象，并以斜线形式构图，引导观者在一棵棵的树木排列中完成观看。这种将构图意识运用于观察之中的行为是我们观察线条、运用线条的重要方式。

线有直接而显露的，也有潜在而隐蔽的，面对呈现方式不一的线条，观察又应如何进行呢？线条在构图中的一些运用规则可以帮助我们找到观察的切入点，比如水平线构图、垂直线构图、斜线构图、曲线构图等。以对角线构图为例，对角线将成为画面中的主导线，在观察时尝试寻找具有对角线特征的线条，并依据此线条来组织和布置画面中的景物，这既可以称之为构图的过程，也可以说是观察的结果。

当然，线条的作用并不止于这一些。依据景物中不同的线条呈现形式，观察并选择适合于线条发挥作用的角度和布局，才是积极而有效的构图方式。比如线条的透视与分割、引导与过渡、疏密与张弛等，都可以在观察中给予关注，使其在画面表现中发挥出作用。除了在观察中寻找和发挥线条的积极作用外，还需要了解和避免线条的消极作用。比如水平线在稳重之余，还容易造成画面的呆板与单调（地平线上下平分画面或者没有其他景物来打破水平线带来的刻板之势）；斜线在动感之外，还会给观者的心理带来影响（上升的斜线能够让观者的视线在画面中停留更长的时间，下降的斜线则容易使观者的视线迅速地滑出画面）；曲线虽然柔美，但容易缺乏力度感；垂直线可以给人以高大、深远的感觉，但也不要忽视它左右分割画面所带来的问题。

仰视埃菲尔铁塔

拍摄手法：仰视拍摄，注意观察建筑的线条和结构，选择能展现建筑特征的角度拍摄。三角形构图法增加画面的形式感和稳定性。

作品评析：在空间中，随着观察角度的改变，线条的形态会发现改变，比如曲线可能会慢慢变成直线。如上图中的拱形结构，在几乎垂直仰视的角度下，拱形在极端透视后几乎变成了一条直线，并通过摄影师的对角线构图，与画面边框形成了三角结构，而其内部丰富的曲线和方形等结构则进一步增加了建筑的结构魅力。

简

拍摄手法：选择黑白色块相间的纸张作背景，并将黑白色块斜置，注意斜线穿过人物的位置，避免穿脖、穿关节的情况发生。

作品评析：画面形式简洁而强烈，这一方面要归因于黑与白的极简影调，另一方面则要归因于人物与背景的巧妙布置，以及由斜线分割所形成的鲜明结构。人物优美的曲线与背景的直线所形成的柔软与刚硬的对比更是增加了画面的表现张力。

俯瞰雪林

拍摄手法：利用高空视角表现鲜明的点、线、面特征。注意观察公路的切入角度和分割效果，避免垂直等分的画面分割。注意避免蓝色汽车被树木遮挡，并在消色的画面中将其作为趣味点来表现。

作品评析：对于分割画面的垂直线和水平线，我们在构图时要格外注意，尽量避免出现上下或左右平分画面的情况。因为这不仅会带来视觉上的僵硬、呆板感，更容易使画面产生撕裂的假象，影响视觉的统一。在这幅画面中，摄影师巧妙地将分割线作了角度上的调整，并使其呈现一定的弧度和断续感（树木的遮挡），这就在视觉上带来了变化。同时因为垂直角度和透视的关系，画面中的树木以蓝色汽车为中心，形成一种聚拢和包围的态势，使画面的点、线、面布置有了生动的秩序和主次关系，这进一步增加了画面的视觉趣味。

形状

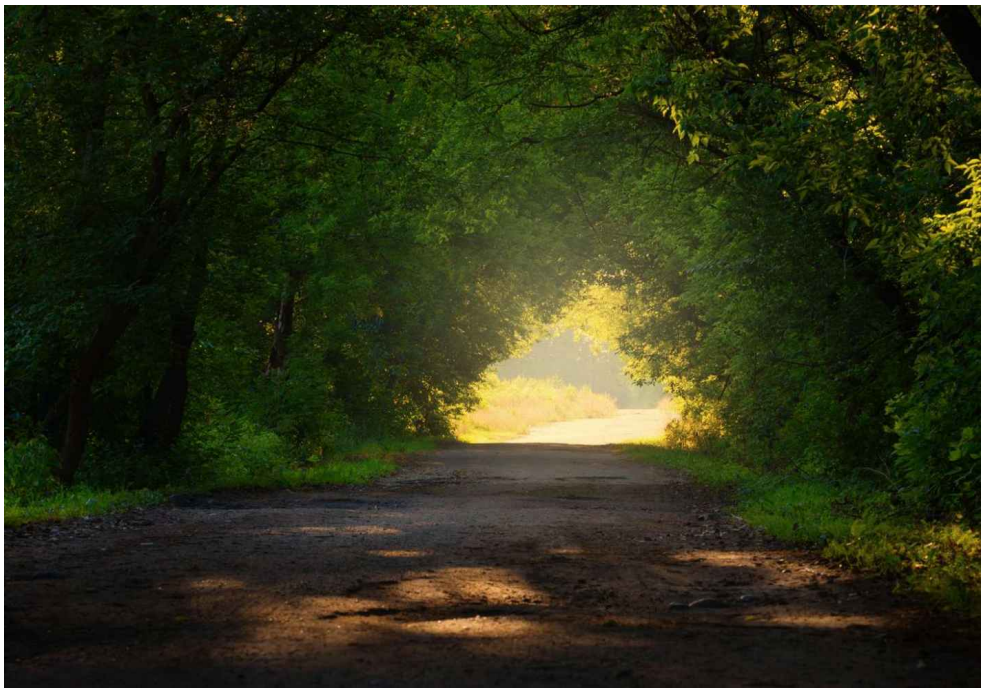

百合花

拍摄手法：采用顺光拍摄，明亮的色彩凸显花卉形态。用黑色背景衬托主体，使画面变得简洁，也渲染了氛围。

作品评析：花卉的形状和色彩往往是其吸引人的主要元素，也往往是我们的观察重点。摄影师通过在顺光下的观察，采用黑色背景作衬托，使花卉的色彩更加饱和诱人，而其独特的轮廓形态和内在细节也得到了鲜明呈现。

对于形状，我们在孩提时代就已经不陌生了。在我们牙牙学语时，父母就会指着识图卡片上的物体图形来教我们辨识，最终我们在看到真实的物体时会一眼辨认出来那是什么，显然，这部分要归功于那些生动而简约的图形。其实，在这一学习过程中，我们所学到的更重要的东西不是认识了多少图形，而是对物体形状的概括和抽取能力。这种能力深深扎根于我们的潜意识之中，我们在观看物体时，会自然地对物体的形状进行辨识，这一行为发生在整个观看过程之中。既然在观察中辨识形状是我们如此自然的一种行为，那么我们又该如何将这种自然变得更具“摄影意味”呢？要想拍摄出更精彩的摄影作品，单凭这种自然的观看是远远不够的。我们还需要有意识的观察，可以从摄影中的一些表现特质入手，比如明暗、曝光、景深、色彩、角度等，它们在某种程度上影响了物体的形状呈现。比如在顺光之下，我们可以看到物体被照得非常明亮，几乎看不到阴影，此时如果物体的背景显得比较灰暗，那么物体自身的形状就会更加鲜明地凸显出来，虽然明亮而饱和的光线将物体的色彩呈现得异常艳丽，但是丝毫影响不了形状的主导地位，因为这种强烈的色彩也恰恰在对比中将物体的形状勾勒了出来。如果换成是侧光，那么情形就完全不一样了。侧光会在画面中形成明显的阴影区域，物体的形状会被高光和阴影遮蔽，在画面中的显要性会大大降低。

林荫路口

拍摄手法：注意观察林荫路口与外界的明暗反差，通过合理的曝光生动呈现这种反差，并保证林荫道内外的细节。

作品评析：这种由明暗所形成的“框式”视觉感在生活中比较常见，比如从洞穴中向外观望时所看到的洞穴轮廓。而由内向外看，与从外向内看，所产生的观感会有不同，尽管我们依然能够看到这种“框式”结构，但在画面的处理上是两种截然不同的情况，摄影师可以将其作为一项练习进行比较和体会。

戴帽子的女人

拍摄手法：采用高位顺光拍摄，使人物戴的帽子在身体上产生浓重的投影。让人物正面面对镜头，并根据服饰的结构，在摆姿上形成对称美感，展现模特柔美的身体曲线。

作品评析：左图中，高位顺光将投影压缩至模特的身体边缘，由此勾勒出优美的身体轮廓。模特的面部被阴影隐藏了起来，成为画面在表现上的趣味所在。失去了亮度的面部可以使观者将注意力更加集中在人物的体态美感上，并使人物形象产生一种神秘感。在隐（阴影）与显（明亮区域）中，我们可以比较出细节对形状的实际影响。

我们在观看上是有选择性的，通常会倾向于关注兴趣所在，而忽略掉其他。但我们的相机却是一视同仁的，对于眼前的景物会不分彼此地全部纳入取景框，所以我们会强调摄影师要学会用相机的视角去观察眼前的景物，进而决定采取什么样的摄影手段和表现技法。对于形状，我们也需要学会处理人眼与相机之间的这种差异。形状会因为其内部的细节和结构，以及周围的环境影响而给人不同的感觉。在观察中，我们要充分认识到这一点，对这些影响因素进行控制。最鲜明的一个例子就是剪影。剪影可以说是最单纯的形状，我们在看到剪影时，会根据剪影的形态进行辨识，这就如同回到了小时候辨识图形时的游戏，不同的是，我们会根据自己的生活经验去赋予剪影“血肉”，还原成自己所认为的立体形象。但如果我们对剪影进行补光，随着细节的出现，我们可以看到形状与细节在视觉上的对抗。此外，要想在视觉上突出形状，还有重要的一点就是追求简洁，在画面处理上做减法。不管是利用景深虚化背景，还是变换拍摄角度，都要想方设法让画面中的景物和环境趋于简洁。

相依

拍摄手法：使用高位侧光拍摄，在人物身上形成明暗效果。虚化天空，以亮衬暗，突出主体。让模特背靠背相依而立，并保证女性模特身体迎光，使光线在两个人物身上产生不同的影调效果。

作品评析：从上图中，我们可以明显地感受到细节与形状之间的对抗关系。通过照明的塑造，女性人物的五官表情及服饰纹理等细节特征较清晰，而男性模特则呈现剪影形状。在主次关系上，男性模特成了陪体元素，他使女性模特看上去更加立体、显眼。虚化的背景以及剪影化的男性模特凸显了女性模特，可以说是非常巧妙的处理。

结构

花卉1

拍摄手法：在拍摄左图时，俯视观察，注意花卉的结构特征。采用手动聚焦模式，精准聚焦花卉中心的叶片顶尖，以小景深制造中间

清晰、四周模糊的对比效果。在拍摄右页图时，平视观察，发现花卉不同的结构特征。

作品评析：左侧和右页这两张图展现了角度的改变对景物的结构和样貌所产生的影响，以及由此给诸如构图方式、对焦区域等画面处理带来的改变。左图中花卉的结构在叶片边界线的勾勒下呈现明显的由中心向四周放射的状态，这促使摄影师采用放射式构图法来凸显这一结构之下的视觉效果。右页图中的花卉以花蕊为轴，呈左右对称结构，这促使摄影师采取对称构图来凸显花卉的结构美感。虽然这两张图都成功呈现了花卉的结构特点，但我们依然可以看出它们在立体空间、纹理细节表现上的差异。

结构可以说是立体化的形状，即在形状的平面维度之外，加上了深度。结构可以帮助摄影师生动、有效地呈现拍摄对象的立体形态，还能够激发出观者不同的观看反应。比如圆滑的结构形态能够带来愉悦感，如人体柔美的形体结构，而生硬尖锐的结构会让人感到紧张和压力，如坚硬的岩石、刀剪等形体结构。要在观察中识别出有趣的结构，可以从线条切入，因为不管是形状还是结构，其边界都是由线条创造出来的，所以由线条搭建景物的结构骨架，而后呈现内部细节，可以成为摄影师表现结构的有效途径。在这一过程中，观察角度的改变可以显著改变景物的边界线形式，从而改变景物的结构形态，所以通过改变观察角度（拍摄角度），可以寻找到适合于画面表现的最佳结构形态。

为了使被摄主体的结构形态更加突出，还需要增加结构形态的丰满度，即内部细节的生动展现，并使之能从画面背景中分离出来。这一过程就是发现被摄主体，突出视觉中心，继而进入构图、用光等技法运用的表现过程。在通过观察确定独特的角度和景物结构之后，可以采用构图上的减法和阴影来使结构的主体性和空间意味得到加强。减法的运用方式有多种，比如对背景做减法，以此来突出主体。当我们既需要主体结构清晰，又需要有生动清晰的背景衬托时，就可以通过改变拍摄的角度或者更换背景来达到令人满意的效果。改变拍摄角度可以直接改变主体与背景元素的构成关系，这是我们在平时的拍摄中常用的一种处理手法。而当我们确定了主体的结构形态又无法再在角度上进行改变时，人为更换背景就显得势在必行了。需要注意的是，人为更换背景要与画面的主题表达相契合。

水中树

拍摄手法：充分虚化海水，使画面变得简洁，营造独特的氛围。注意岩石与小树的位置安排，使其相互衬托（动静对比）和协调。小树在长时间的曝光中有静有动，有实有虚，增强了表现力。

作品评析：在这幅画面中，我们可以看到长时间曝光所带来的虚化效果是怎样帮助画面获得简洁效果，凸显主体形态的。

海边的松树

拍摄手法：通过选择雾蒙蒙的天空和水面构成简约背景，这为突出松树及其结构特点，提供了对比性较强的环境。较大面积的留白，使照片具有了写意的简约风格。

冰面

拍摄手法：寻找观察角度，利用冰面能够反射天空光的特点，刻画其表面纹理。冰面上生动的结构在明暗中得到突出呈现。暖色的霞光和蓝色的天空光在冰面上形成冷暖对比效果，进一步增加了它的生动性。

光影可以细致刻画结构中的细节，使其体积感和深度感更加丰满。通过高光与阴影的对比可以清晰地表现一个物体变化莫测的表面。由此，我们可以得到一个经过精心描绘的结构，如凹凸不平的岩石、凹陷的眼窝、鼓起的橘子等。在各种类型的光线中，侧光是表现结构的最佳光位。侧光能够制造鲜明的明暗效果——在阴影与高光的强弱对比之下，将主体在场景中的具体位置（空间定位）作生动的揭示。当我们运用侧光表现景物的结构时，需要控制的是侧光的强弱所带来的明暗对比效果，比如柔和的侧光，像从北窗射入的光线，光质柔和，可以对结构进行精巧的层次刻画和细节表现；而光质较硬的侧光，如阳光或电子闪光灯光线会产生强烈的明暗反差，因缺少中间层次的过渡而容易使暗部细节隐藏于阴影之中。

阴影中的女人

拍摄手法：善于运用阴影的遮蔽和高光的凸显效果，塑造富有创意的视觉形象。控制光源面积，以狭窄的小光源在人物身上形成有趣的照明效果。注意照明的区域，并对阴影作剪影化处理。

农田

拍摄手法：选择从高处俯拍农田，使用长焦镜头选取有图案特色的局部拍摄；注意农田内的结构布局，尤其是田间小道的分割作用，做到繁而不乱、多而有序的效果。

作品评析：面对具有丰富线、面结构的景观，就特别需要摄影师能够在观察中理出秩序。这幅画面看上去复杂，其实有内在的节奏，呈直线有序排列的线条为不同形状的农田找到了共同的元素，使它们能够协调地组织在一起，而不会产生视觉混乱。

对于结构的观察，除了体现在景物结构的本身表达之外，还在于寻求富有创意的结构形态，比如对结构的割裂、并置、重组、重叠等，来获得全新的结构形态。截取结构中的局部，即富有趣味性的细节来表达，就是常见的割裂手法；而将具有不同结构形态的景物在画面中并置，产生全新的结构，或者是将具有相同结构形态的景物并置在一起后构成富有图案美感的结构形态，都是结构创意的常用手法；而更多新颖的结构创意还等待着摄影师在观察中去发现和探索。

桥

拍摄手法：观察桥体结构，寻找能够凸显其结构特征的角度拍摄。通过结构与结构的重叠并置，从居中对称的角度上构图，利用方形的递减透视形成视觉趣味。使用较低的快门速度获得海水虚化的效果，以虚实对比突出主体，渲染氛围。

作品评析：在上图中，桥体的方形结构在对称的视角下，形成空间重叠的图案美感，这种由观察所带来的结构创意，不仅凸显了桥体坚固稳定的视觉特征，而且更以生动的形式趣味增加了画面的吸引力，可谓效果显著。而虚化的流水如同流逝的时间，将斑驳的桥体冲刷、侵蚀，使得这座水泥建筑看上去刻满了时光的痕迹，而黑白色调更是以简约的意境增加了这种氛围效果。

质感

浮游

拍摄手法：将镜头的一半置入水下拍摄，并注意观察水平面的动态，通过巧妙把握水面的透视和光线变化来增强画面的空间效果，强化一种现场感。

作品评析：在这幅画面中，摄影师巧妙结合了水与空气的不同质感来塑造主体，效果生动。水和空气都有透明度，但是水比空气的密度要大，所以透明度要低，而且水对光线的影响也更加复杂，比如其表面可以反射光线形成倒影，也可以折射光线，在拍摄对象身上映射出生动的光纹，如图中人物所示一样。

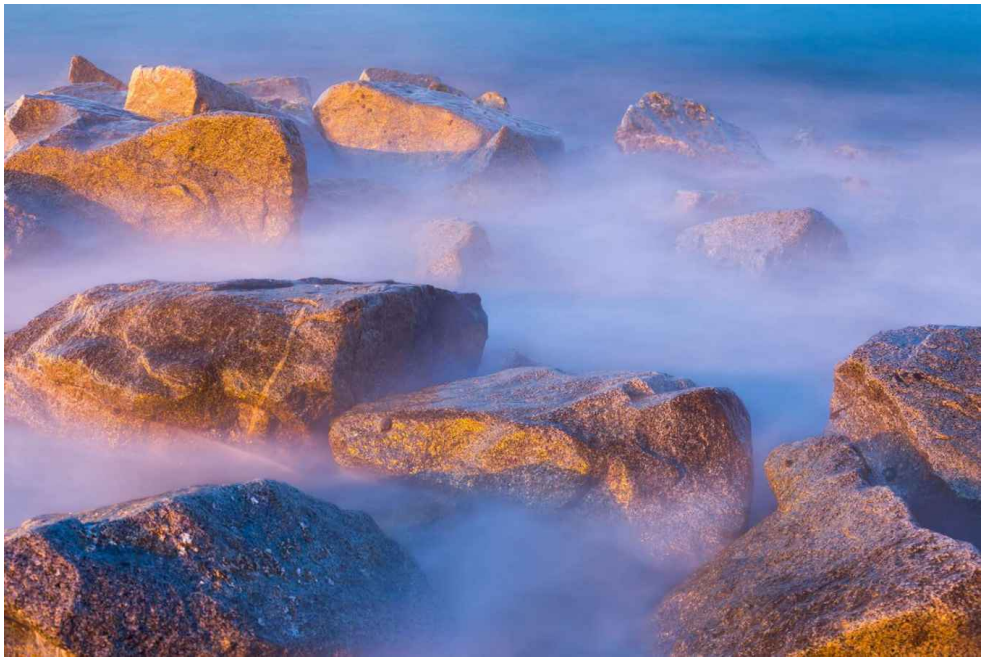
在摄影中，对于细节的刻画，很多时候表现在对拍摄对象表面纹理的表达，即质感呈现上。不同的拍摄对象具有不同的质感表面，我们可以通过质感的平滑或粗糙程度来表现拍摄对象的逼真、写实感。所以，在一定意义上，突出质感就如同突出结构一样，可以直接表现拍摄对象，使拍摄对象变得真实可信。质感是人们通过触摸物体而感受到的。实物的质感与照片中所呈现的质感，一种是诉诸触觉，一种则诉诸视觉，这就要求照片中的质感能让人联想起相关的触觉记忆。观察可以影响质感的呈现，观察的距离可近可远，由此而产生的画面感，可以强化也可以弱化拍摄对象的质感特征。比如我们观看一面白墙，当近距离观察时，我们可以看到它的凹凸肌理，而当远距离观看时，它甚至会呈现出光滑的特征。所以，质感能让我们感受到距离的远近，而这可以带给画面或亲密或疏离的氛围。当我们致力于刻画拍摄对象的质感特征时，观者如同站在了拍摄者的观察角度上，一种身临其境的感觉油然而生。

沙丘

拍摄手法：采用侧光照明突出沙子的凹凸纹理；注意观察明暗交界线的状态，合理安排画面中明暗区域的比例。

作品评析：在这幅画面中，因为侧光而带来的明暗结构和纹理细节，为这一沙漠小景带来了生动、简洁的视觉效果。

金色的海岩

拍摄手法：利用阳光与天空光的冷暖对比效果，增加画面的视觉吸引力。选择前侧光位，凸显岩石的立体和纹理效果。使用较低的快门速度拍摄，虚化海水，产生雾气效果，与岩石的质感形成反差。

作品评析：在这幅照片中，我们可以看到摄影师通过长时间的曝光与合理的用光处理，将不同质感的物体（岩石和海水）进行了富有对比效果的表现——一个坚硬，一个轻柔；一个实在，一个虚幻；一个纹理细节清晰可辨，一个水汽蒸腾隐约不明。

关于质感的另一个观察要点是，质感的平滑与粗糙是相对的，即通过质感的对比，可以使拍摄对象表面看上去更加平滑或者更加粗糙。比如水泥地面上的绳索，在中午阳光的照射下，绳索的粗糙纹理与水泥地面的平滑纹理都会得到强化。所以，观察的另一个目的还在于发现富有趣味性的质感对比关系。拍摄对象自身的质感呈现特征与外在因素的影响密切相关，尤其是照明。不同的照明效果，甚至可以完全改变拍摄对象表面的质感效果。侧光所带来的明暗光影可以将拍摄对象表面的凹凸肌理进行立体呈现，从而使质感得到强化；而顺光（平面光）则会使拍摄对象的质感呈现向平滑过渡，它通过消弭阴影使原本凹凸不平的肌理变得平整光滑。此外，强烈的直射光要比柔和

的散射光具有更强的呈现质感的能力。知晓光线与质感的表现关系，对于选择拍摄时机和环境，以及主题表达很有帮助。

穿皮衣的女人

作品评析：光滑的皮革和丝绸表面容易产生高光，相比坚硬粗糙的水泥地面，它看上去更具光亮感。这种质感的反差可以很好地衬托人物的形象，使其看上去叛逆而时尚，含蓄而张扬，充满了个性的张力。

色彩

红花

拍摄手法：选择逆光拍摄，刻画花卉的半透明质感和光影色彩；注意水面高光。

作品评析：直射逆光（白色的阳光）使得花卉的固有色变得更加生动、立体起来——丰富的明暗光影增加了它的细节内容，使其在明亮与阴暗的变化中更加的明丽动人，而背景中因为反射天空光而呈现蓝色调的水面不仅带来色彩对比效果，更是营造出了生动的光影意境。

在观察色彩之前，我们得首先弄明白眼睛是怎样看到色彩的。我们看到的太阳光其实是由不同波长的光混合而成的，它们被分成长波、中波和短波。不同波长的光具有不同的颜色（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫），它们混合在一起便形成了白色的太阳光。而我们之所以能够分辨颜色，是因为我们眼睛中的视锥细胞。人类的视网膜上排列着大约700万个视锥细胞，这些视锥细胞分为长波锥细胞、中波锥细胞、短波锥细胞，分别对不同波长的光敏感，从而使人看到不同的颜色。物体带有颜色其实是一种光的反射现象。当光照射到物体上时，一部分波长的光会被吸收，而另一部分波长的光则会被反射出来，被视锥细胞所分辨，从而使人看到物体是红色或其他颜色的。也就是说，我们眼里的世界的色彩受光线和物体的共同影响。只有明白了光与色的这一层关系，我们的观察才会更加深刻。

观察色彩就要学会观察光，从光线对色彩的影响中找到拍摄的趣味点。光有明暗、软硬、照射方向、冷暖等变化，每一种变化都会对色彩带来影响。强而亮的光会使色彩显得艳丽，弱而暗的光则会使色彩显得暗沉。直射的硬光容易形成明亮的高光，从而影响色彩的饱和度，柔和的软光则可以使色彩显得细腻。侧光和逆光因为有明显的阴影而影响色彩的展现力度，顺光因为没有阴影，且往往光线充足，可以使色彩显得更加艳丽。此外，光线会因为色温的不同而产生不同的色彩倾向，钨丝灯的灯光呈暖黄色，而荧光灯的灯光则呈蓝绿色。所以，不同特性的光线照射到物体后，会改变物体的色调倾向。我们在观察的时候，就需要注意光线的变化对物体颜色和画面意境的影响。因为色彩不仅具有视觉吸引的作用，还具有影响人心理和生理的力量，能够诱发人产生不同的情绪反应和情感联想。

五彩光影

拍摄手法：运用具有多种色调倾向的点光源，营造五彩缤纷的光影氛围。以明亮的白光照亮人物脸部，并将人物投影纳入画面。

作品评析：呈不同色调倾向的点光源将白色的墙壁渲染的绚丽多彩，对人物的青春形象产生生动的衬托效果。

红伞

拍摄手法：因为景观中的色彩比较灰暗单调，为了增加画面的色彩趣味，在拍摄时将随身携带的红色雨伞放于画面之中，色彩的反差效果立即显现出来。逆光拍摄，凸显雨伞的半透明质感，并使其色彩更加明亮艳丽。后期对色彩和明暗反差进行适当调整，使色彩更加饱和，对比更加鲜明。

作品评析：摄影师利用色彩鲜艳的红色雨伞改变了整个场景的视觉效果，色彩的表现魅力展露无遗。

鲜艳的色彩往往比较吸引人眼球，即使眼前的拍摄对象不是我们起初的目标，但是因为其拥有醒目、鲜艳的色彩，而往往成了我们的表现对象。色彩就是有这样的魔力，很容易将我们的拍摄引入歧途，它可以让我们推翻结构，无视线条，摒弃质感，最终改变我们的拍摄初衷。所以，色彩有着如此能量，我们就更应该在观察中认真对待它。

小舟

拍摄手法：为了拍摄到平静如镜的水面，特意选择在清晨太阳初升时拍摄，此时的水面上大气对流不易形成，比较容易达到拍摄条件。沉舟在倒影的映衬下，形成美妙的形态，斜射的金色阳光将立于水面之上的水草和小舟染成金黄色，看上去熠熠生辉。平静的水面映射天空的色彩，与金色的光线形成生动的反差。

作品评析：对于这张照片来讲，相信正是其中独特的意境之美打动了摄影师，使其能够举起相机拍摄。当然，这是建立在摄影师对美能够敏感接收与生动呈现的基础之上的，否则如此平凡的河边小景，很难引起拍摄者的注意，而蕴藏于其中的美也自然会被忽视。

穿红裙的女人

拍摄手法：使用明亮的前侧光塑造人物形态，凸显其优美的身材曲线和服饰色彩。注意背景中的投影，使其与人物相互映衬。

作品评析：色彩在明亮的环境中可以更加亮丽、饱和。在这幅画面中，光线不仅凸显出人物优美的体态，而且使裙子的红色看上去更吸引人。此外，画面的色彩安排也很有章法，绿草地使红色的裙子在对比中得到进一步凸显，而为了使画面的色彩对比关系趋于协调，黄色的岩石背景带来了积极的调和与过渡效果。

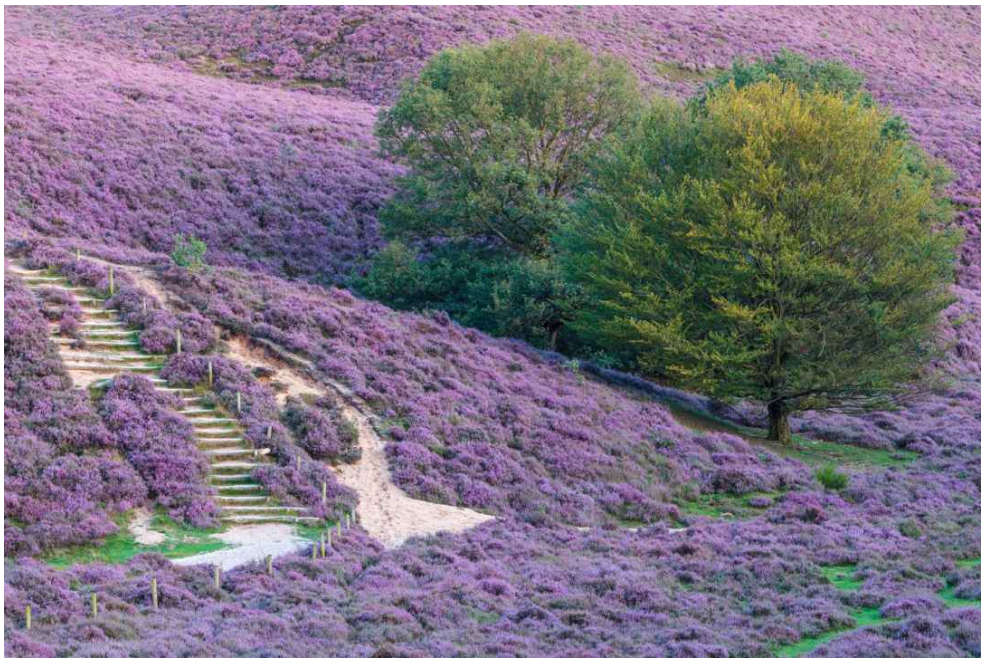
小鸟

拍摄手法：抓住时机，在小鸟落至墙角线的位置时及时拍摄。聚焦小鸟，虚化蓝色背景，并通过阴影分割白色墙壁，获得简洁的画面效果。

作品评析：在左图中，我们可以看到画面在色彩的运用上非常简洁，并且消色（白色）的运用中和了画面色彩，凸显了主体。画面中蓝色的深沉与白色的明亮形成对比效果，营造出空间意境，而立于两色块之间的小鸟以不同的色彩点缀其间，成为画面的趣味中心。这种极简的色彩和点、线、面的安排，使画面具有强烈的形式感。

观察色彩时可以注意观察它们的对比关系与协调关系。色彩的对比效果很丰富，如互补色对比、同类色对比、邻近色对比、冷暖色对比、消色对比等，了解这些对比的形式，我们就可以在观察中寻找这些对比关系，形成构图。对比效果虽然可以增强画面的表现力，但是如若协调不好，反而会带来不良 后果。比如非常鲜艳的红色和绿色并置在一起，如若不协调处理，两者的力量就会相互抵消，并使观者的视线游离不定。因此，在对比中保持色彩间的协调非常重要。色彩间的协调关系也很丰富，比如利用中间色、消色、淡灰色形成中和与过渡，或者在色块间大小、明暗等方面理出强弱。利用这些协调关系，既可以作为观察的切入点，也可作为观察在色彩整合上的表现对象。

绚丽的色彩看上去可能会让人感觉很热闹，很赏心悦目，但是要用在照片中，就得谨慎。因为色彩往往是为主题服务的，过于繁乱的色彩不利于突出主体，彰显主题。当然，除非这是主题需要。通常情况下，我们会注意使色彩简洁，避免因色彩的过分显眼而影响到被摄主体的表现。比如可以通过移动拍摄位置，将过于醒目的色彩剔除出画面，或者利用阴影的遮掩作用来弱化色彩效果。如果我们的画面主题是以色彩为主，那么要尽量保持色彩不要超过三种，过多的色彩不易掌控，会增加控色的难度。

薰衣草与绿树

作品评析：当我们面对一个单一色调的环境时，如这张照片中的薰衣草地，寻找与环境不同的色彩元素作为表现对象，会是比较有效的方法。我们从画面中可以看到，大面积的紫色形成画面基调，绿色点缀其中，形成对比，而这种对比看上去非常的协调、温和，这得益于两种色块在面积上的调和。

长椅

拍摄手法：利用绿色象征的生机和长椅的破败形成对比，利用灰色与绿色的调和关系使视觉协调、统一。

作品评析：灰色属于消色，它几乎可以与任何颜色形成调和关系。上图中，绿草与灰色长椅在色彩上统一协调，并将明媚的春色与这一“遗弃”的景物形成反差效果，而这种气息或许才是在色彩之外，更加吸引人的地方。

冬日暮色

拍摄手法：在夜幕时分拍摄，利用暗淡的天空光刻画景物，获得蓝色调效果，渲染暮色意境。

作品评析：暮色降临，光线由亮变暗，色彩也变得暗淡迷离，一种安静而神秘的气息油然而生，让我们联想起关于夜色的种种记忆。而这种日常的情感在这幅画面所营造的暮色氛围中被有力地激活了。这首先要得益于影调的处理，它使得冬日雪色看上去更加沉静、神秘；同时，画面幽暗的蓝色调则为这抹沉静增添了浓郁的情感色彩。

除了鲜艳的色彩，素淡的色彩也具有丰富的表现力，而我们恰恰容易忽视它们，观察就是要在它们身上重拾美感。素淡的色彩相比艳丽的色彩，给人以低调、安静，甚至阴郁之感，所以在很多时候，这种色彩更容易走进人们的内心。我们在独处时，情感往往更加安静、沉着，就像你在雨天静静地凝视着窗外时浮现出的情感一样，而此时窗外雨中的色彩大约就是素淡的。所以，这种色彩可以勾起我们更多的内心情感，那么我们为什么不加以利用呢？

容易产生素淡色彩的天气是阴雨天、雪天和雾天，所以不要再因为这种天气是所谓的坏天气而把自己关在屋内，我们应该走出去，去捕捉独特的色彩和氛围。除了天气条件之外，昏暗的光线因为较弱的

反差而容易使色彩呈现出素淡的效果。有时，适当的曝光不足可以使色彩看上去更加浓郁、沉着。

前面我们讲到色彩的协调关系，其中调和色就是一种天然的协调色彩。调和色是指色相环上相近的颜色，比如橘黄色和红色、蓝色和紫色、绿色和灰色等，相近的色彩组合在一起，可以产生视觉的愉悦感，但因为它们之间缺少反差，视觉上温和素净而容易被忽视。调和色在生活中非常多见，比如冬日野外里的黄褐色、春日田野里的绿色等，调和色可以使画面统一协调，并能够使色彩建立起密切的联系。

晨雾中的奔跑

拍摄手法：选择在清晨弥漫着薄雾的公园内拍摄，让模特动起来伺机抓拍，用周围安静的环境与灵动的人物形成反差，衬托人物的美感并传递画面情绪。

作品评析：雾气，尤其是薄雾，会使色彩变得素淡，带有一种特有的清新之感。在这种环境下，摄影师有意安排女孩以动感脱俗的形象展现其中，使画面拥有了一种青春特有的清新气息。而雾气营造的神秘气息，使得女孩的背影更具有了想象空间。这是摄影师利用环境与人物进行互动映衬的精彩案例。

抽象

抽象是我们认识事物、研究事物的重要能力。在摄影表现中，抽象其实就是对点、线、形状、色彩等基本元素进行概括和抽离，打破刻板印象，重新组建结构，形成富有设计形式感和丰富表达空间的画面的过程。在我们的生活中，许多拍摄对象的形体结构是藏于细节之下的，具有较强的隐蔽性。所以，我们一般会被拍摄对象身上纷繁的细节所干扰，而无法关注到表象的根本——结构的存在。抽象可以帮助摄影师敏锐地捕捉到拍摄对象的内在结构，并完成构图。

这种观察的能力可以在绘画中学习，因为讲究造型基础的绘画，训练的就是如何从表象中提炼出内在框架，并在框架的基础上添加血肉的能力。但是值得注意的是，绘画是加法艺术，它可以随意添加和更改事物的样貌，而摄影是减法艺术，它在客观事物的基础上进行选取和删减。所以，摄影中的抽象具有先天的客观基础和真实性。也就是说，它是建立在客观事物基础上的抽象，受客观事物形态的制约。所以，既然我们不能像绘画一样随意改变拍摄对象，那么要改变对象的结构形态，最直接的方式就是改变我们的观看视角。因此，观察和拍摄的角度就显得极为重要了，抽象的美感首先是从拍摄角度中来的。

摄影中的抽象是建立在客观事物基础上的抽象，受客观事物形态的制约。

螺旋形的楼梯

拍摄手法：注意观察楼梯的结构，选择仰拍来展现其结构形态。注意楼梯线条与取景边框的切割关系，确保楼梯结构在画面中的协调感和韵律感。

作品评析：在抽象的元素中，线可以说是一个很重要的对象。结构的形成有赖于线条，要想获取有趣的抽象结构，从线条入手无疑是正确的入口。在这幅画面中，我们可以看到摄影师是如何从线条中寻找到抽象感的。楼梯的螺旋形特征在这一仰视的角度下非常明显，而这一特征的视觉体现则来自楼梯中存有的线条——黑色的栏杆扶手组合将螺旋形特征展现得淋漓尽致，在简约的画面中，视觉趣味十足。

寻找新奇的视角

头戴白纱的人

拍摄手法：服饰与人物姿态的设计使画面具有抽象感。注意白纱的形态及其与人物的比例关系，并在构图中通过将人物置于左侧来实现视觉上的均衡。

作品评析：摄影师很好地运用了“藏”与“露”之间的表现关系，有意用白纱来遮挡人物的面部特征，增加其神秘感，并通过白纱的蓬松质感与人物紧实的肉体形成对比，渲染情绪，增加画面的超现实意味，可谓角度独特。而观者也能够在这种简约的形象和黑白影调

中感受到来自画面的梦幻气息和抽象意蕴，进而对画面产生解读的兴趣，可以说颇具新意。

抽象在于打破常规，构建陌生而新奇的视觉趣味。我们首先要改变的是自己的观察习惯，从现在开始要不断提醒自己以不同于以往的眼光去重新注视眼前的景物，将抽象的意识注入观察行为之中，试着去重构眼前的结构，我们会发现事物在经过抽象化之后似乎变得陌生而神秘起来，一个新奇的充满联系的视觉世界展现在我们眼前。

对于一些景物来讲，我们的观看视角是比较固定的，比如楼房、树木，我们大多数时候是平视或仰视它们；比如人，我们更多时候是平视他（她）。这样的观看角度我们比较熟悉，看到的也是司空见惯的形象，那么我们是否可以寻找那些平时较少触及的角度去观察和拍摄呢？比如从高空俯拍，或者趴在地上拍摄，这种新鲜的视角可以使景物看上去抽象而新奇。

除了改变观看视角，我们还要善于观察构成元素，通过抽离点、线、形状和色彩等，将之在不同的观察距离和高度上进行重新组合和变化，使这些元素在形式上产生新的结构形态。通常，这一过程伴随着我们对细枝末节的概括和简化，画面的结构意味得到增强。所以，简洁的点、线、面构成会带来抽象感。

雪痕

拍摄手法：潜心观察，努力发现平凡景观中所蕴藏的趣味元素，并将其生动地展现出来。

作品评析：在这种看上去略显单调的景观面前，尤其考验摄影师抽取画面的能力。显然，摄影师在其中发现了趣味元素——一条富有细节魅力的曲线，并以简洁的形式将其表现了出来。

局部抽象

流动的纹理

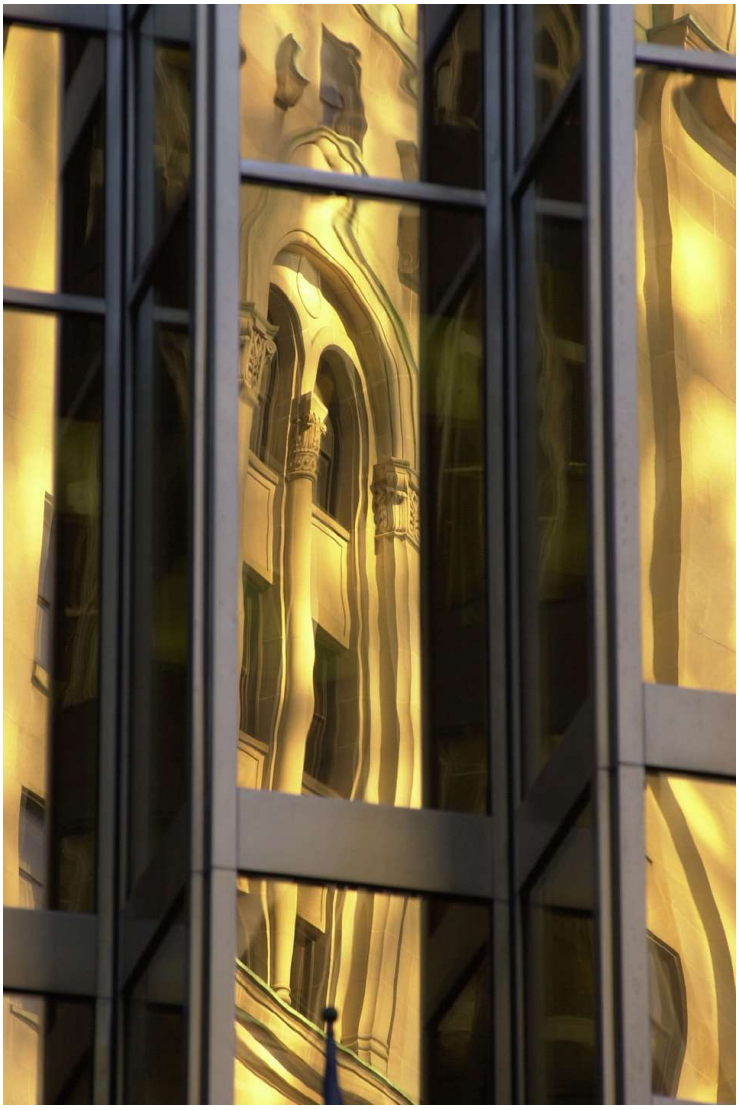
拍摄手法：从局部中找画面，它可以是纹理、明暗、色彩、结构等，只要它吸引我们，就去把它拍下来；在构图中尝试加入抽象思维，试着让这些局部看上去充满想象力。

作品评析：在这幅画面中，顺光照明虽然对于纹理的立体呈现没有优势，却把纹理的色彩生动、有效地呈现了出来，由色彩和纹理细节所形成的线条看上去更加干净、纯粹了，在局部的刻画中，充满了抽象的流动感，有较强的视觉冲击力。

我们习惯看到整体，是因为整体更容易被我们识别，如果我们没有观察意识，那么就很容易受这种习惯的影响，而丧失看到更加有趣的内容的机会。一个整体由很多的局部构成，整体可以带给我们较高辨识度的形象，而局部则可以打开我们的想象空间，展现出更富抽象意味的表现可能。一些非常有代表性的局部，可以起到很明确的整体指向效果，同时又保有朦胧的神秘感，让我们在“一斑窥全豹”的感受中获得更深刻的观看体验。将我们的观察视角聚焦于局部，在局部的海洋中切割、抽离、重构出有趣的画面，将是一个很有意义的观察过程。

局部会让我们更容易感受到取景框的存在，它的切割范围决定着我们要呈现什么和舍弃什么。所以我们在观察时要将取景框时刻纳入局部构图之中。这为我们切割局部带来一种处理角度——边缘与整体的协调。

在局部中，我们容易失去参照的标准，而对比例和大小失去判断，甚至一时间无法辨识其中的内容。利用这一点，可以使局部抽象获得更加生动的效果。从局部中抽象出有趣的结构和形式，并依托比例与大小的失判，让观者对画面内容感到陌生和困惑，激发他们去关注内容的实质，并让他们从局部结构的设计元素，如线条、色彩或肌理中得到观看的乐趣。所以，我们应主动去靠近景物，关注局部，试着发现其中的抽象之美。

映像

拍摄手法：注意观察建筑上的玻璃幕墙，它的反光特性使其可以映出周围的景色。利用建筑的线条来构图，并对玻璃内的光影聚焦拍摄。

作品评析：玻璃幕墙与钢结构形成的局部画面，因为不同质感而对光线产生了不同的反应，镜中映像成为画面抽象的第二空间，并被摄影师作为主要视觉趣味点来呈现，而钢结构则使画面富有形式感。

动感抽象

舞

拍摄手法：使用较低的快门速度拍摄，表现舞姿的动感，使画面富有视觉吸引力。

作品评析：当被摄主体处于运动状态时，通过选用较低的快门速度，画面会呈现出与清晰截然不同的动感效果。当然，正因为整个画面没有实点，所以特别需要被摄主体形象具备足够的生动性和吸引力才能支撑画面，否则这种表现方式就会适得其反，造成灾难性后果。

当我们想仔细观察某一拍摄对象时，大多会选择停下来靠近后细细查看，我们的眼睛更适应于静止的状态。现在，我们借助相机，观察的方式就可以脱离肉眼的限制而变得更具速度感——通过对相机快门速度的控制，我们可以一窥拍摄对象的动感瞬间。所以，在摄影中的“看”，它不仅仅是简单的肉眼观看，而应该是习惯用相机的视角去看，即我们所说的摄影师的第三只眼。这种由于速度的碰撞所产生的动感影像，也给予了我们更加生动的抽象空间——抽象可以不限于静止，它也可以是运动的。这种运动包含两方面，一方面是抽象的结果，即最终的影像是动感的；另一方面则是指抽象的过程是运动的，它可以是拍摄对象的运动，也可以是相机的运动，还可以是拍摄对象与相机的共同运动。许多时候摄影师要有所把握，可能正是通过这种抽象的运动过程——根据不同的运动状态去选择角度、快门速度、光线等可以影响画面的因素，最终获得可期的抽象画面。比如动感虚化，摄影师通过控制快门速度使拍摄对象虚化，而拍摄对象的虚化则会使其由具象向抽象转变。如果摄影师能够将虚化的影像处理得生动有趣，那么这种抽象就会变得非常吸引人。这里尤其需要摄影师把握的是拍摄的时机，以及对快门速度的掌控。

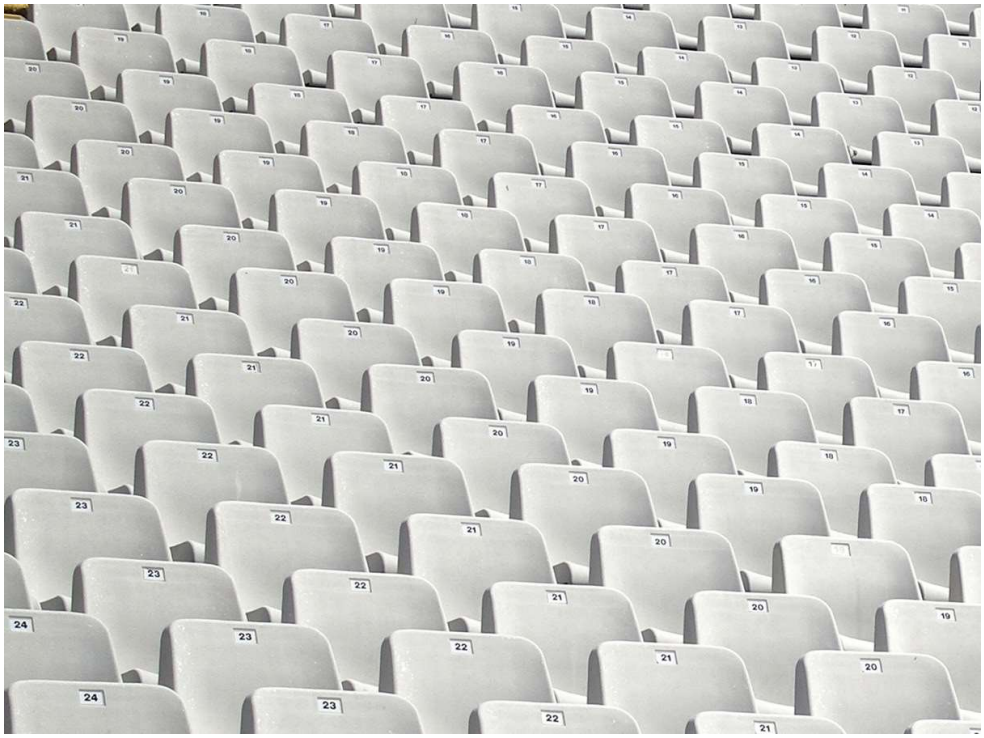

幻影

拍摄手法：用追随拍摄法捕捉奔跑的黑牛。动感模糊使其形象灵动、神秘。

作品评析：长时间曝光会使运动物体在照片中呈现为模糊的影像。正因为模糊了形象细节，朦胧的形态轮廓使拍摄对象看上去更加抽象、神秘，具有独特的吸引力。在这幅照片中，蓝色的纯色背景渲染了画面氛围，使得黑牛影像在其中如同跳动的音符，效果动人。

色彩抽象

白椅

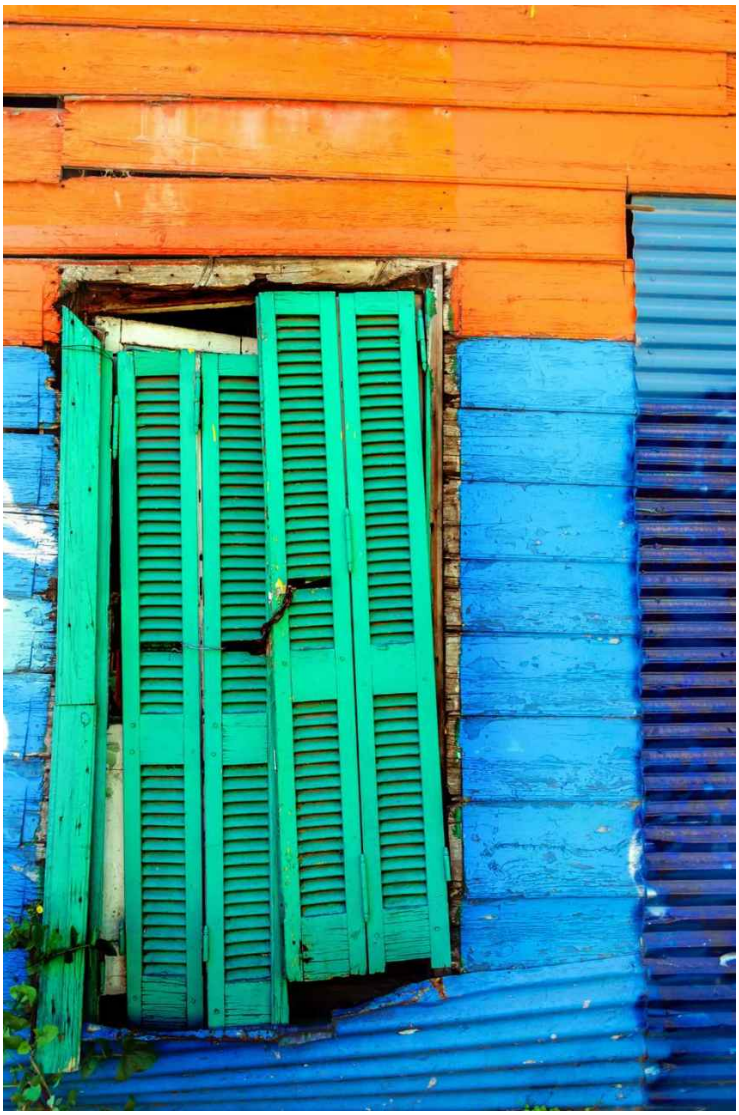
拍摄手法：寻找生动的角度，在由椅子的紧密排列所形成的图案结构中发现斜线的流动感，并注意保持画面的水平。

作品评析：白色的椅子以高度的相似性不断地重复排列，形成生动的图案样式。这种覆盖在白色之下的明暗结构显然具有了更强烈的视觉抽象性。

色彩本身是有抽象含义的，除了它的物理属性，它还能够带给我们丰富的联想空间和情感体验。当我们看到红色时，除了能够感知到它是红色，我们还可能会由此联想到火焰、春联、红衣、旗帜等生活中的具体事物。红色也能激发出我们不同的情绪，如热烈、愤怒、禁止、活力、朝气、温暖、积极等。正因为色彩与我们的心理情感有着如此紧密的关系，所以才值得我们在画面表现中去研究它的抽象内涵。

色彩本身也可以成为一种具有抽象美感的形式。比如色彩的几何设计，将色彩抽象成生动的几何图形或几何结构来构建画面，一方面可以突出色彩的视觉魅力，另一方面则因色彩具备某种结构形式而使画面更具趣味性。再如色彩图案，通过色彩的过渡与排列而形成的图案样式，不管是单色的还是多色的安排，都将会有很强的视觉吸引力。

当然，色彩在许多时候并不总是这样有序，在无序的色彩中，我们需要更加关注色彩的写意空间和情绪渲染，否则画面就容易陷入混乱而丧失表现的可能。这需要我们在构图时对多种色彩之间的明度、饱和度、大小面积、色相等进行恰当的安排，即在色彩的对比与协调中完成抽象的过程。

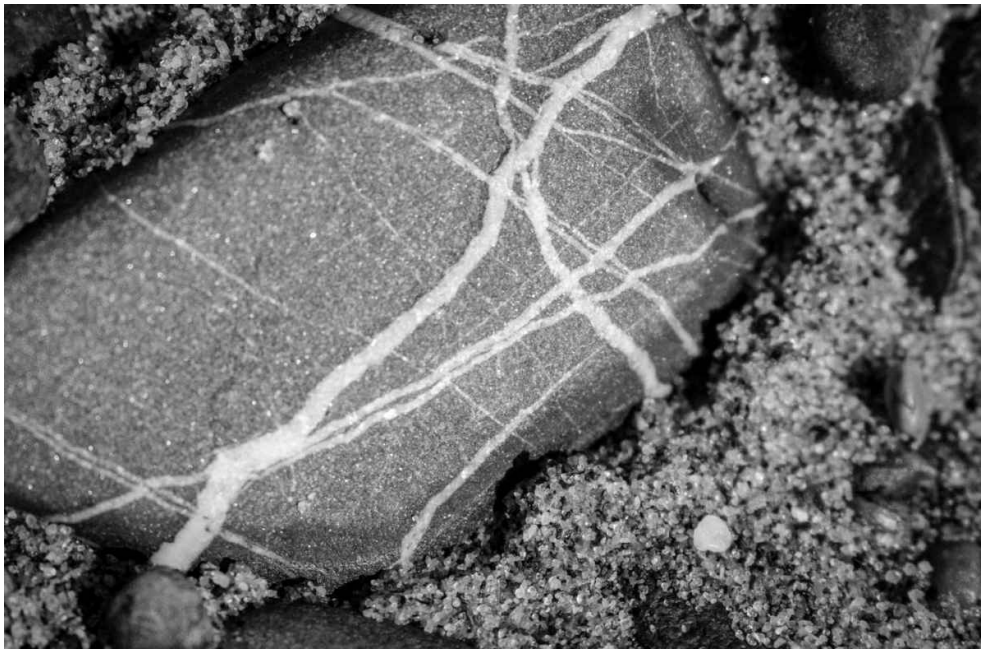

斑斓的墙壁

拍摄手法：注意观察墙壁上不同色彩的排布状态，以及色块与墙壁内在结构之间的依附关系，帮助构图。

作品评析：在这幅画面中，由色彩所形成的几何结构成为主要的视觉特征，加强了画面的抽象意味，而景物的结构细节则使得画面更具观赏性。

虚化抽象

抽象的岩纹

拍摄手法：将观察的目光聚焦于脚下，从细微的景物身上发现视觉的趣味。虚化处理，突出神秘的纹理。

作品评析：我们要相信，就算是一块普通的岩石，也有它自己的故事，怀着这样的心情去发现和拍摄，就可以看到隐藏于普通景物身上的神秘光芒。岩石上纵横的花纹如同它的独特密码，在朦胧的环境衬托下，抽象、神秘、遥远，充满着吸引力。

由虚化带来的模糊效果，可以抹去细节的干扰，将景物的轮廓以神秘的朦胧意味展现，得到抽象的视觉效果。在画面的处理中，摄影师会有意将景物形象模糊化，通过色彩、影调和轮廓等来呈现景物信息，营造生动的联想空间，使画面看上去与众不同。除了全局虚化之外，通过虚化环境或背景等画面的局部，也可以起到增强抽象效果的作用。当我们的被摄主体本身有着一定的抽象意味时，若将其四周具象的景物作虚化处理，使其变得隐蔽和不可捉摸，就可以在虚实变化中将被摄主体的抽象气息凸显出来，增强画面的抽象意味。这种虚化效果，靠的是摄影师对景深的熟练掌控。我们知道，景深的变化受到光圈、拍摄距离和焦距的综合影响，所以处理好光圈、拍摄距离和焦距的关系，获得画面需要的合适的景深效果，是实现这种虚化抽象的重要手段。

朦胧的建筑

拍摄手法：采用失焦的手法拍摄，在被摄主体的前方聚焦，使画面中的景物全部虚化。需要注意的是，要控制画面的虚化程度，要以生动呈现建筑物的形态，保证有朦胧可辨的细节为虚化目的。

作品评析：以虚化所产生的朦胧效果表现抽象而神秘的形态，相较于清晰呈现，这种效果更具表达空间。

光影抽象

沙韵

拍摄手法：抽象沙丘结构，使其形似人体局部。

作品评析：安排或截取景物结构来模糊其本来面貌，打通联想空间，是抽象表现的常用方式。光线可以产生明暗，明暗可以凸显结构，也可以隐蔽结构，所以明暗光影可以帮助我们对画面进行抽象。比如我们经常用来刻画景物立体效果的侧光、侧逆光等光效，因为它们通过明暗对比凸显景物的表面纹理和立体结构，所以可以带给我们丰富而生动的点、线与形的光影变化，而抽象就产生于这种变化之中。我们的观察也将集中于这种变化所带来的视觉趣味之上，寻找抽象的可能。比较鲜明的案例就是那些本身具有重复结构和节奏的景

物，如起伏的沙丘、林立的廊柱、具有立体图案的花瓶等，光线在强化其结构特征之外，也使景物具有了光影的韵律美感。而摄影师通过观察和取景，充分把控这种韵律，就可以赋予画面一定的抽象美感。

当然，除去由景物结构自身所产生的明暗光影，我们还需要注意结构之外产生的光影，如投影。因其他景物的遮挡而在拍摄对象身上投下的阴影，也是我们进行抽象观察的重要对象。通常，这种投影会与景物自身的光影结构产生重叠，而带来一种外来的强加之感，并向观者呈现出一些暗示信息，吸引观者进行联想。而这也是投影为画面带来的最大趣味之处，许多摄影师正是在表现中充分挖掘和运用了投影的这一特质，而使画面看上去别具一格，充满魅力。在这一过程中，摄影师需要注意的是投影与主体之间的关系，投影是为了增加主体趣味，而非破坏它。因为投影只产生一个神秘的形状，所以它自带抽象气息，摄影师可以选择投影的形状和位置，使它与主体在视觉上协调，并从中产生光影趣味，满足对主体和画面表现的需要。当然，投影也可以成为我们的观察对象，只要它足够有趣，就可以成为画面的表现中心。

光影人体

拍摄手法：将人物置于明暗光影之中，并事先对光影的形态进行控制，使其具有特定的结构和秩序。调整人物与光影之间的关系，使光影结构与人体结构产生美妙的协调感。

作品评析：在这幅画面中，我们可以看到富有曲线美感的身体局部是如何在具有线条感的光影环境中产生视觉冲击力的。这种魅力一部分来自光影与线条的美感，另一部分则来自光影抽象所产生的神秘意味和联想空间。

观察方法

观察需要方法。我们既然知晓观察的重要性，当然也应该寻求使观察更有效的途径。观察的方式有很多，你可以在远处观察，也可以在近处观察；可以夜间观察，也可以白天观察。但是要完成有画面感的观察，还需要有从景物中来、到画面中去的观察之道。在观察中，我们要做到脑中有画面的意识，然后通过观察再将这种意识生动呈现。也就是说，我们的观察不能仅仅是看到，而且要形成画面。

那么，建立在画面之上的观察有哪些方法可供我们借鉴呢？我们认为，摄影观察有四种方法，分别是决定性的看、联系性的看、整体性的看和局部性的看。它们紧密联系我们的表现意识，将观察的过程与画面形成的过程相统一。最后你会有强烈的影像意识和创意思路，帮助你观察到真正富有表现力的画面。也就是说，我们在强调一种经验，这种经验不是先入之见，而是一种预见，在你面对拍摄对象时，它帮助你预见到富有表现力的画面效果，然后指导你在观察中去实现。

摄影观察有四种方法，分别是决定性的看、联系性的看、整体性的看和局部性的看。

林间晨曦

拍摄手法：在清晨日出时刻的逆光位拍摄，凸显树叶的质感和色彩。靠近枝叶拍摄，晃动前景中的树枝来达到虚化效果，使观者产生大气流动的联想。

作品评析：当我们要呈现一幅画面时，头脑中不断思考的可能就是怎样让它看上去更加有趣，这体现出了摄影师的表现状态或者说是审美境界。让画面变得有趣的方式有很多，观察可能是可以被开启的通向趣味化的第一通道。要拍到，首先要看到。在观察中激发摄影师的创作联想，使平凡的事物得到视觉上的升华，是我们摄影表现的基本切入口。在这幅画面中，摄影师显然观察到了充满层次感的树枝以及绿叶在逆光下的生动视觉效果，于是巧妙地通过广角镜头的透视夸张效果，以及对树枝的虚化处理，来使这种景观特征和氛围变得更加吸引人。

决定性的看

摄影是瞬间的艺术，而要在瞬间中最终凝固下什么，奥妙就在于决定性的看。关于决定性的看，许多人可能会认为这很神秘，决定性意味着什么？它有着怎样的内涵？决定性是摄影中的一个重要观念，它认为，摄影要捕捉一个决定性的瞬间，在这一瞬间里，可以最精彩地展现摄影的魅力——以瞬间的凝固展现拍摄对象最生动的内容。因此，在某些时候，决定性意味着成败，意味着差之毫厘与失之交臂，意味着高度集中与合理安排。例如，当我们的眼睛以某一个角度在持续地观察一位竞技中的足球运动员时，我们会发现他在与足球的关系中展现出一系列的丰富动作和表情，决定性的看就意味着摄影者需要在这一系列复杂的运动中，看到最激烈、精彩的高潮运动，或者是恰到好处的结合状态——拍摄对象负责呈现最佳的状态，而摄影者则负责在这一决定性的时刻及时捕捉最佳状态。

拍摄对象负责呈现最佳的状态，而摄影者则负责在这一决定性的时刻及时捕捉最佳状态。

舞动瞬间

拍摄手法：在模特跃起的高潮瞬间拍摄，利用光影环境衬托舞蹈氛围。在构图上，将模特置于一侧，利用光线将观者的视线引导至跃起的模特。

作品评析：在这张照片中，舞者精彩的跳跃动作被摄影师捕捉下来，逆光在人物身上所形成的轮廓光，在深色背景的衬托下，尤为引人注目。同时地面上腾起的尘雾增强了画面的动感气息，赋予舞者以力量感，富有感染力。

快乐的女人

拍摄手法：高速快门凝固模特跳跃摆姿的瞬间。多次拍摄，捕捉到最令人满意的动作瞬间。

作品评析：在这幅画面中，模特的表情、姿势生动自然，恰到好处，可以说是一个决定性瞬间。同时，纯色背景的衬托更加突出了模特的姿态美感，温馨柔和的色调对模特的情绪状态也起到了一定的映衬效果。

决定性瞬间是一套重要的摄影理论，根据摄影大师卡蒂埃—布列松的拍摄理念发展出来，一直影响至今。它的核心观点是在每一个摄影的场景中，都有唯一一个瞬间，在这个瞬间里，所有的组合元素和

情感元素都正好在画面中达到最强烈的表现状态，一切都恰到好处。而摄影师的任务就是在决定性的看中发现这个瞬间。在这个瞬间与拍摄之间，我们会发现有一个拍摄时机的问题，这对于摄影师来说是关键所在。如果我们通过决定性的看观察到了这样的瞬间，却没能把握住凝固这一瞬间的拍摄时机，那么也是徒劳。要知道，决定性瞬间往往稍纵即逝，容不得我们迟疑，错过了就不再有。所以，它对于摄影师把握时机、凝固瞬间的能力是一个很大的考验。如何解决这一问题呢？唯有多加拍摄，多加练习，增加自己的经验和娴熟程度，才能在决定性瞬间来临时做到游刃有余。

此外，我们需要明确的是，决定性瞬间绝不仅仅只是指动作的最佳状态，尽管许多照片会让我们有这样的感觉，但这只是决定性瞬间比较表象的一个方面，更深刻的阐释则是，决定性瞬间可以在恰到好处中展现一种幽默、睿智的巧合，让观者在画面的巧妙安排中不断地探究和玩味。要做到这一点并不容易，它需要摄影师具备深厚的审美修养，以及洞察事物本质的能力。这不是每一个摄影师都能轻易具备的素质。所以“功夫在画外”，除了掌握摄影技巧之外，我们还需要有摄影之外的更深刻的研究。

飞鸟

拍摄手法：在小鸟起飞的瞬间采用连拍模式拍摄，这样可以显著提高成功率，因为在动体捕捉中，谁也无法保证能一击即中，采用连拍模式是最保险的一种选择。

作品评析：在这幅画面中，形式（构图）与内容（瞬间）得到了生动的统一，可以说是决定性瞬间的生动体现。树的枝干形成画面结构，并为布置不同状态下的小鸟提供了合理空间。最后，飞鸟在两根枝干之间的位置恰到好处，成为画面的点睛之笔。

联系性的看

两只小舟

拍摄手法：在两只小舟身上发现趣味——憨态可掬的形态以及独特的色彩，并注意蜿蜒小道的分割作用，以及背景中道路右侧的红色物体，在构图中使其与小舟形成前后呼应关系，均衡画面。

说到底，观察就是试图寻找事物之间的联系，并将这种联系通过画面巧妙地展现出来。联系性的看发现趣味，是观察的重要方式。当摄影师能够把看上去毫无联系的事物赋予联系性，以出人意料的组合吸引人们的注意力时，联系性的看就算是得到了充分体现。除了一些

极富戏剧性的联系，联系性的看广泛存在于我们的观察之中。在构图中，我们会考虑画面的均衡，会处理主体与陪体，或者环境元素之间的位置、大小等关系，这中间就要运用到联系性的看。

剪影

拍摄手法：注意观察建筑和松柏在形态上的对称特征，并在角度上将这种对称感在排布中生动展现；利用剪影形式来凸显这种视觉趣味。

作品评析：这张照片的精彩之处在于对景物形态的抽象处理以及对称式的画面布局（剪影化后，细节被抹去，只留下生动的形状引人联想），而简洁的背景则将这种抽象趣味衬托得更鲜明。

人像

拍摄手法：利用人物不同的明暗、性别和画面布局来制造一种神秘的关系，使画面具有丰富的联想空间。将男性的剪影作为前景，与明亮的女性人物在虚实、明暗、大小、完整与割裂间形成丰富的对比效果，增加画面的神秘气息和想象空间。

作品评析：当我们尝试在画面中加入一个神秘的阴影形体时，整个画面氛围或许会变得与众不同，而要让这种不同在画面中产生奇妙的视觉效果，则需要依靠摄影师联系性的想象和观察来赋予画面元素以交流的空间，使其形成一个表达整体。这一点在这幅画面的安排中可见一斑，其中的关系耐人寻味。

整体性的看

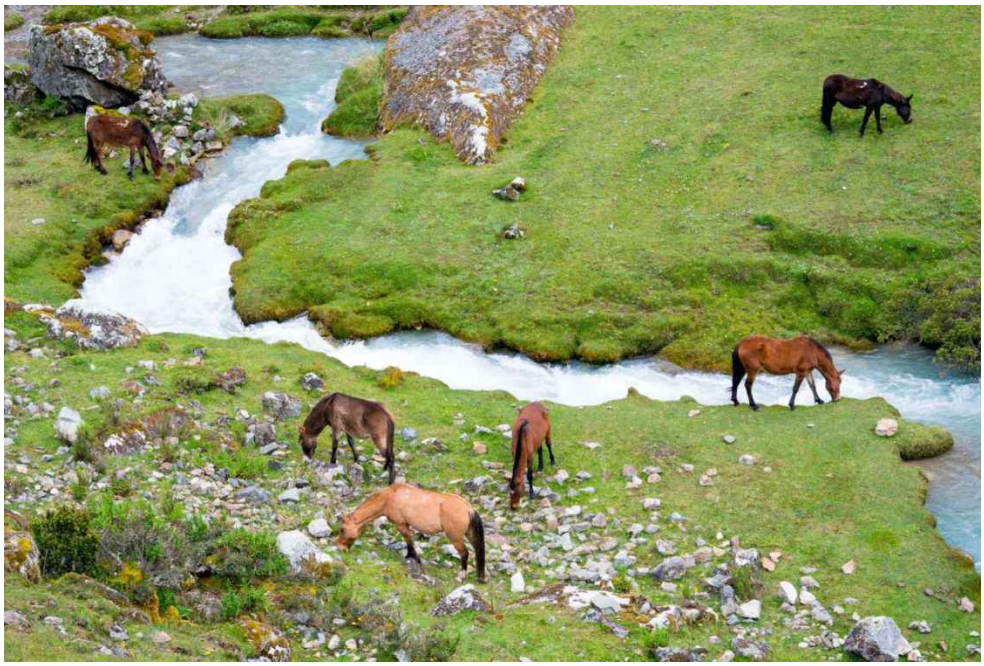
温馨时光

拍摄手法：选择人物体态、表情最为生动的瞬间拍摄，注意年轻父母的眼神刻画。使用小景深虚化前景和背景，突出人物，营造温馨的空间意境。

作品评析：在这幅画面中，我们可以看到，在人物间不同的情态刻画中，一个其乐融融的家庭得到了生动表现。而这少不了摄影师对人物整体状态的观察和把握。

我们通过整体来辨识，通过局部来认知。当我们的眼光游走于景色之中时，我们需要寻找一个趣味点来形成画面，吸引观者。这个趣味点在画面的构成中可以称为视觉中心。当我们接受事物的吸引而准备取景构图时，整体性的看就可以帮助摄影师从环境中迅速辨识和把握主体的形态和样貌，并对主体与环境间的关系形成整体判断，在画面构图和空间层次等的处理上提供思考的空间。比如在人像摄影中，对人物进行整体性的观看时，可以帮助摄影师把握住人物的整体形态特征，协调摆姿和肢体情绪，并能够从中发现模特富有表现力的趣味点，从而为摄影师框取内容的范围提供参考——是表现全身人像还是进行脸部特写，是截取身体局部还是拍摄环境人像。不过需要注意的是，整体性的观看是相对的。在一幅以全身人像为主体的画面中，整体性的观看意味着对整个人物和环境的观看；而在一幅脸部特写的画面中，整体性的观看则意味着观看的范围仅限于人物脸部。

此外，对被摄主体的简约化处理非常重要。我们不喜欢杂乱无章、主体不明的画面，所以突出主体、简化画面就是整体性观察的重要任务。要做到简化，就要处理好被摄主体与周围环境之间的关系，良好的关系确立需要合理的观察。同时，为了保证主体形象的吸引力，我们还必须展现其富含趣味性的角度。如果只顾及简约，而主体却平淡无味，画面也会失去吸引力。而这都需要在整体性的看中去寻找和解决。

牧马

拍摄手法：注意观察马群在画面中的分布状态和与环境元素的关系，尤其是注意河流的形态和分割效果。

作品评析：当拍摄对象以点元素的形式四散分布时，更加考验我们的整体把控能力，即如何使它们在画面中看上去分布合理、视觉舒适，不至混乱无序。如果画面中有鲜明的线条，那么从线条入手来组织画面是重要的构图线索；如果散点是动态的，如上图中的马群，那么摄影师要有从整体上进行观察的强烈意识，时刻注意点的移动位置、散点的整体分布状态与由线条的分割所形成的基本结构之间的新变化，以及由此而产生的新格局，可能绝佳的结合瞬间就出现在这一系列的变化之中。

局部性的看

特写

拍摄手法：选择白马的局部拍摄，如眼睛。在构图上遵循黄金分割定律，眼睛周围白色的肌肤起到了留白和衬托的效果。

作品评析：局部的魅力总是出人意料，而且它往往也间接彰显了摄影师的关注所在。在这幅画面中，一个眼神的刻画足以让人动情，这在一定程度上可能要比整体表现白马来得更具表达效果。

河滩

拍摄手法：注意观察河滩与水面的交织变化，使画面具有排列上的层次感。

作品评析：这张照片中的河滩在画面中几进几出，切割着水面，其丰富的斜线活跃了画面，动感气息与流动的水面相得益彰。这种生动的形式感不仅增强了画面的构成意味，而且避免了景观的单调性，在形式和内容细节上实现了有效统一。

局部性的看是指摄影师将眼光聚焦于景物的局部和细节，从中寻求趣味点。但是这并不意味着摄影师可以对整体全然不顾，在整体之下的局部性的看可以让摄影师的眼光更加敏锐。因此，整体性的看和局部性的看在整个观察过程中是相互交融、彼此支撑的关系，不能割裂开来。通过取景器，我们可以将局部和细节锁定在画面中，并在无整体（景物和环境本身）干扰的情况下集中精力对局部进行观察和布局。同时，画面当中的局部因为缺失了整体上的信息和情感，所以其具有相对独立的语言空间，也就是说，它可以有脱离整体的截然不同的表现可能，其中就包含一些看上去更为抽象的东西，比如结构性很强的形状、线条、色彩、明暗等，以及富有联想空间的其他内容，比如紧握的双手、个性的文身、张开的嘴唇等。局部的迷人之处就在于吸引和想象。

人像

拍摄手法：采用硬光照明，重点刻画人物的双手和面部局部。注意取景框在人物面部和双手部位上的切割位置，确保人物面部在视觉上的舒适度，双手不会丧失整体感。

作品评析：这张照片在构图上独特、大胆，它几乎舍弃了人物重要的面部表情，重点呈现双手和面部的局部信息，让人不免对摄影师的表现意图和画面人物产生猜想，这也可能正是摄影师的意图所在。画面中明亮的面部局部与双手上下呼应，紧抿的嘴唇和交叉的双手似乎对人物的心理有所暗示，整个画面透露着强烈的形式感和神秘的气息，吸引观者去解读。

第一感觉

第一感觉即我们对拍摄对象的第一印象。很多时候，我们与拍摄对象都是“一见钟情”，进而决定将其纳入镜头并变成我们的作品。换言之，我们的观看是带有个人情感和喜好的，这既体现了个人的视角，也透露着个人的内心世界。所以我们才会说，作品要想打动别人，首先得打动自己。如果一幅作品没有真情实感，那就只能是视觉上的单纯刺激，很难引起观者的情感共鸣。所以，在观看过程中，打动我们的那一瞬间就是我们的情感画面。这是令人印象深刻的画面，以至于当我们错失拍摄机会后仍会对那时的画面念念不忘。

因此，在观察中，我们要保持对第一感觉的敏锐度，寻找自己被打动的原因所在，思考如何组织画面语言来将其呈现。如果我们碰到让自己动容的拍摄对象，却因为技术问题而失之交臂，那会是一件多么令人遗憾的事情。

很多时候，我们与拍摄对象都是“一见钟情”，进而决定将其纳入镜头并变成我们的作品。

城市夜色

拍摄手法：选择足够高的大楼顶部，多多踩点，确定最佳位置。为了体现城市的灯火繁华之感，选择城市灯光亮起，天色还较亮时拍摄，确保地面景物有足够的细节呈现。

作品评析：当我们站在高处俯瞰全城时，高楼林立下灯火辉煌，一种兴奋感油然而生，这就是景观给予观者的独特感受，也是我们应在画面中努力呈现和营造的感觉。在这幅画面中，摄影师通过黑白影调的处理，将密集的高楼灯光以简洁的影调进行表现，达到了应有的效果。

樱花纷飞

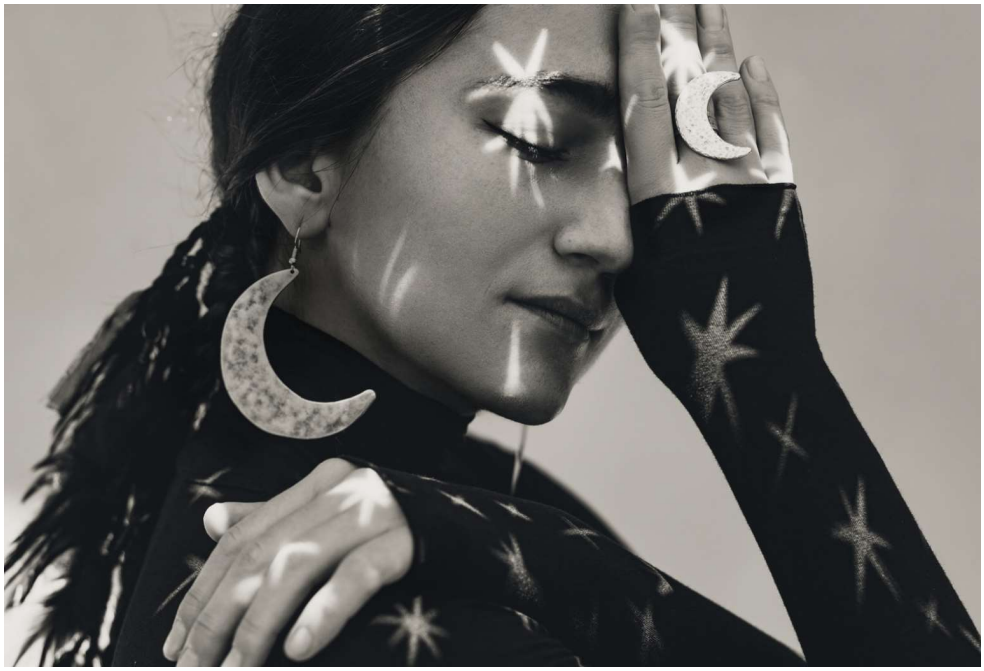
拍摄手法：为了获得樱花季节特有的感觉，选择色彩影调更为丰富的傍晚拍摄，借助人工光和天空光的共同效果来营造绚烂的色彩意境。通过人工光照明，在前景中捕捉飘落的花瓣，形成动感虚化的效果，进一步渲染画面的氛围，使观者有身临其境之感。

当然，在有些题材中，仅仅保持第一感觉并呈现出来可能还不够，如果有充足的时间和近距离接触的条件，可能还需要摄影师对拍摄对象作进一步的了解。比如在人像摄影中，摄影师对拍摄对象的敏感反应大多出现在与模特首次见面之时，这种新鲜感很容易刺激摄影师产生画面想象，并可能成为其后面拍摄中的重要参考，甚至是表现目标。但是如果摄影师想要更深刻地表现拍摄对象的个性和真情实感，仅仅依靠第一印象是很难办到的，因为初次见面的双方很难打开心扉，展露真实的自我，所以这需要摄影师拿出时间与拍摄对象进行深入交流，达到相互信赖的程度，才能更好地刻画拍摄对象。

海滩枯枝

拍摄手法：注意取景的角度，将枯树从画面左侧底部引入画面，使画面具有空间深度，并引导观者视线。注意地平线与枯枝的交集，尤其是交集的位置选择，并保持地平线水平。采用低速快门虚化海水，使画面看上去更加简洁。

星月

拍摄手法：画面中的人物给人一种强烈的异域想象，因此选用梦幻的星星光投射在人物身上，这与人物的情态产生了美妙的反应。

作品评析：通过人物的摆姿而形成的三角形构图产生了强烈的形式美感，而更为美妙的则是星星光与人物的交融效果，非常具有表现力。

捕捉与保持

游乐场

拍摄手法：游乐场对于许多人来说意味着快乐、激情、梦幻和美好回忆，所以选择了混合光照明来营造丰富绚烂的色彩意境，并通过控制快门速度，使得转动的摩天轮划出了生动的轨迹，在夜色的映衬下，充满了梦幻的气息。

作品评析：当美妙的景观向你发出诱人的邀请时，你有什么理由拒绝呢？跟着感觉走就对了。

第一感觉所产生的奇思妙想很容易随着时间流逝而消失，因此需要我们足够敏感地去捕捉并保持住这些感受。

敏感度是指一个摄影师对拍摄对象的感受力。感受力强的摄影师往往可以从拍摄对象身上获得更多的信息，并善于捕捉拍摄对象的内在特质。敏锐的感受力能帮助摄影师以最快的速度抓住切入点，将第一感觉融入画面。因此，在一定程度上，敏感度决定着一场拍摄的成败。摄影师要想办法培养自己敏锐的感受力，积极地从拍摄对象身上获取能够激发拍摄灵感的信息。

敏感度的高低一部分取决于摄影师自身的先天条件，另一部分则取决于其日常的生活积累。通常，摄影师可以通过阅读、欣赏艺术作品等方式来提高自己的审美水平，通过对人们日常行为的观察增加对人们心理、表情、动作等的认识……这些日常的积累可以使摄影师在面对拍摄对象时变得更加成熟和敏锐，从而能与拍摄对象进行深入沟通，敏锐把握其特征和状态。一个富有敏感度的摄影师必定有对审美的独特认知和对事物的深度理解，如此才能生动地传达出拍摄对象吸引摄影师的地方。

斑驳的岩石

拍摄手法：降低拍摄角度，并保持天地交界线的水平，在构图中将其置于画面顶部，保留大面积的岩石细节，并注意交界线上树的安排，使其处于黄金分割位置。

作品评析：这幅构图简洁而不失独特的画面带给人一种鲜明的感受——贫瘠与荒芜在斑驳的坚硬岩石之上也具有了一种吸引人的独特气质。

激情与冷静

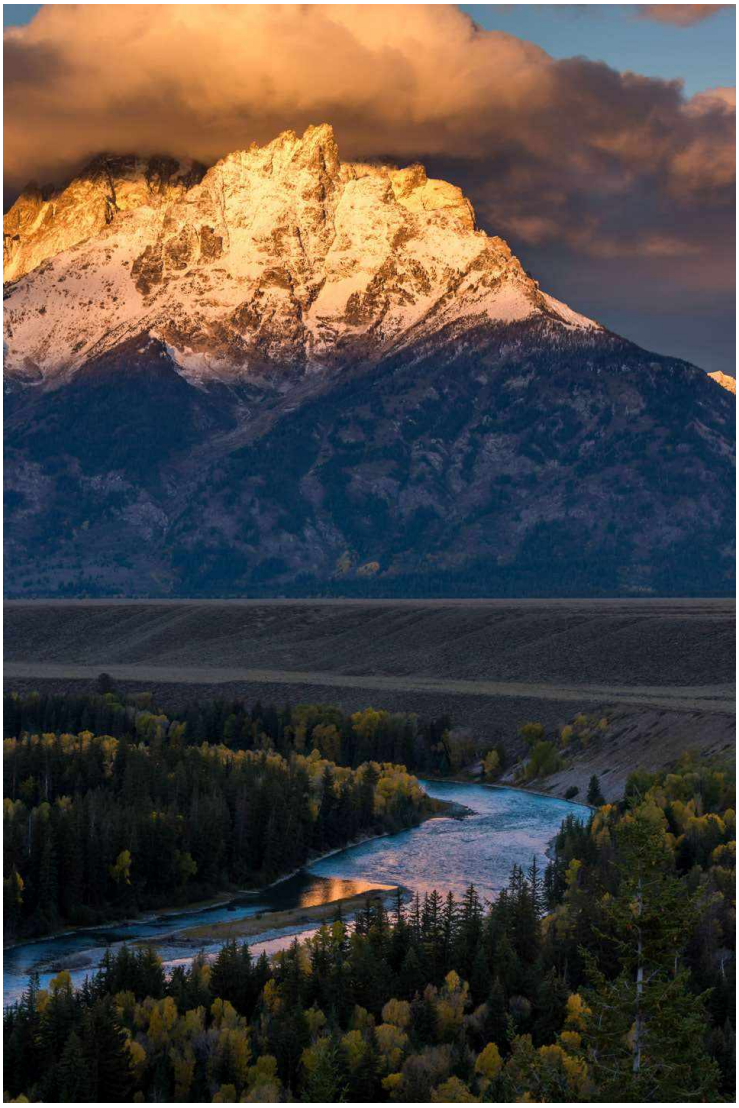
火烧云

拍摄手法：火烧云的出现往往意味着天空会变得更加光彩夺目，但此时我并不想直接拍摄天空，因为那样做缺乏新意。所以我将表现的目光投注在了身边的花草身上，并通过降低拍摄角度，靠近花草拍摄，试着将火烧云作为背景来表现。因为，这样做不仅保持了当时的天空氛围，而且还增加了画面的想象空间，使得平淡的花草也看上去魅力非凡。

作品评析：在这张照片中，我们可以看到摄影师的冷静和思考。面对特殊天气的冲击，他选择了更加独特的角度和方式去呈现。

尽管第一感觉带给我们创作的激情，但是有时我们不能莽撞。在拍摄前冷静下来，试着把那些激动和迫不及待按压心底，以平静的、客观的心态来审视画面，捕捉最为精彩的瞬间。尤其是在面对喜欢的拍摄对象而兴奋不已时，就更应该保持冷静。因为被激动冲昏头脑的摄影师是无法完美地呈现画面中的各个元素的。等待激动的涟漪平静下来之后，再对拍摄对象进行分析，如果还是平静不下来，那么就重新再来一次，直到自己能够完美地控制自己的情感。

待我们控制了自己的情感，眼光变得更加专注时，就可以仔细观察眼前的景物，并在取景框中做出取舍。当我们取景时，需要冷静地把拍摄角度、景深、快门速度、被摄主体的形态、色彩平衡、照明、构图等全部检查一番。这时，你或许会注意到一些问题，如背景中的树木破坏了人物形象，画面中的光比反差可能有些过大，人物的面孔可能被阴影遮盖而需要调整模特的位置。冷静可以帮助我们更客观地对画面各个元素进行分析，并最终做出拍摄的决定。

夕照

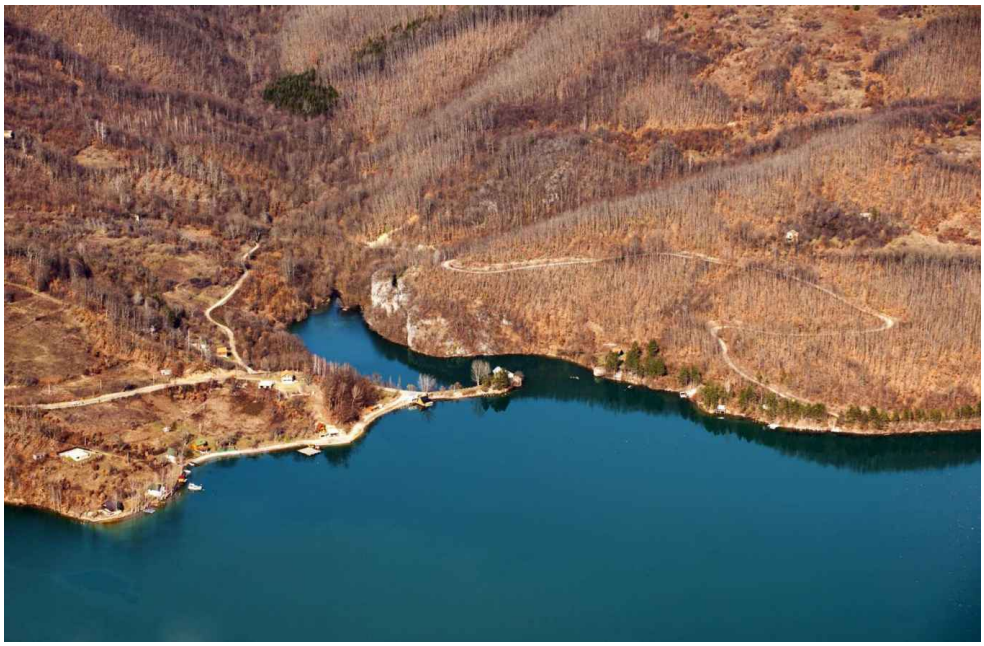
拍摄手法：注意控制光比反差，保证高光和阴影区域都有生动的细节。河流的反光可以使阴影区域变得生动，在构图时有意识地将河流纳入画面。

作品评析：面对金色的阳光、雄伟的雪山、宏大的场景，身处其中的人很难保持平静。但是作为摄影师，却要保持克制，以确保自己能够更全面地看到并处理好关于光线、构图、细节等的关系。在拍摄中，我们首先会被高光区域吸引，但是阴影区域其实更值得我们关注，如果只盯着高光区域，那么就很容易丢失掉阴影中的细节。

联想与想象

摄影的一个显著特点就是可以制造联想，增加画面的吸引力。摄影师经营画面的一个重要动机就是赋予画面联想空间。这是因为在人们的生活经验中，往往存在着丰富的联想经验，人们的头脑中存着各种符号，头脑能够对这些符号进行类推，产生联想。比如，一只鞋子进入头脑，就会联想到鞋柜或者鞋匠，一个十字架进入头脑，就会联想到宗教。几乎任何一种物体进入大脑都会令人产生联想。人们甚至对非物体的东西也有丰富的联想，比如色彩、光线——绿色是健康的，红色是富有热情的；明亮的光线显得有力量，阴暗的光线则显得呆板。不过，不同的景物对于人们内心所产生的联想强度是不同的，有些可能更加明显。从根本上来讲，联想取决于景物之间的联系。一只放在性感女郎手中的苹果与一只放在菜篮中的苹果给人的联想空间是不同的。此外，面对拍摄对象，摄影师也会产生联想，不过摄影师的联想有时可能并不会被画面的观看者感知到。尽管如此，摄影师也应该努力表现自己认为最佳的联想可能。

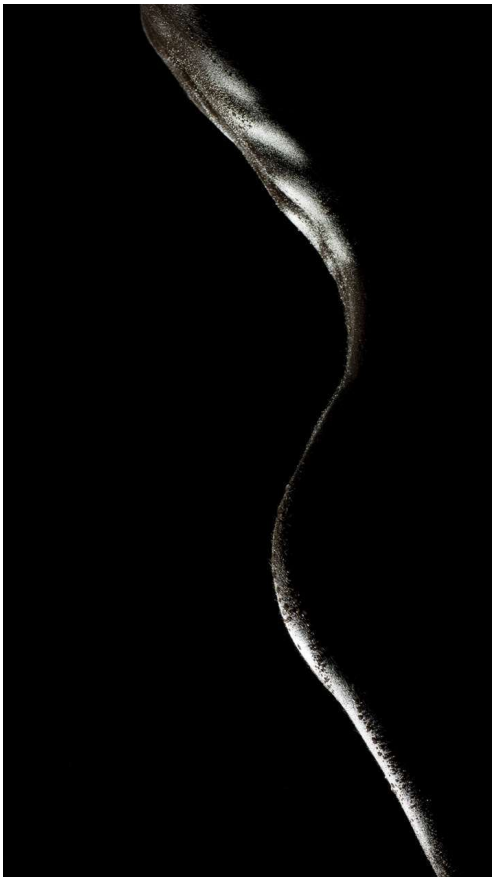
摄影师经营画面的一个重要动机就是赋予画面联想空间。

俯瞰

拍摄手法：高空拍摄得以窥见地面全貌，并因为距离的关系，景物的比例被缩小，这使得线条、形状和点的特征得以凸显，而这些可以帮助我们进行构图。

作品评析：高空俯拍使点、线、面的抽象特征更加强烈，这带给了观者更多的联想空间。因此，这种抽象的形式感可以成为我们观察的重要对象——蜿蜒的公路和湖岸线、分布在线上的房屋细节，以及湖面与山地两大色块的对比。

人体

拍摄手法：选用黑色的背景以及侧逆光照明，形成低调效果。截取人物富有曲线美感的身体局部——背部和臀部的“S”线条来形成主要视觉内容，并通过照明使线条变得精致。

作品评析：对人物的局部进行抽象表现，是常用的摄影手法。在这张照片中，摄影师通过侧逆光勾勒轮廓，凸显人物优美的背部曲线，并生动刻画了肌肤和水珠的质感，使画面具有了很强的表现力。低调效果无疑增加了线条的想象空间，使得画面的神秘气息更加浓郁。

模特与水果

拍摄手法：巧妙运用一些能让观者产生联想的直接或间接的信息，如某一特别的动作、表情、物件，甚至是光线、氛围、色彩等，对摄影师表现富有诱惑力的画面很有帮助。

作品评析：普通的水果在模特的手里变得富有吸引力，这种模特与水果之间的联系性的建立正是摄影师制造联想空间的结果。

冰冻的枯叶

拍摄手法：关注脚下。在许多时候，我们往往习惯于将眼光投向远方，而忽略了脚下的风景。其实美就在身边。当观者看到这片冰冻的枯叶时，通常能联想起风雪，并会想象在它身上发生过怎样的故事。

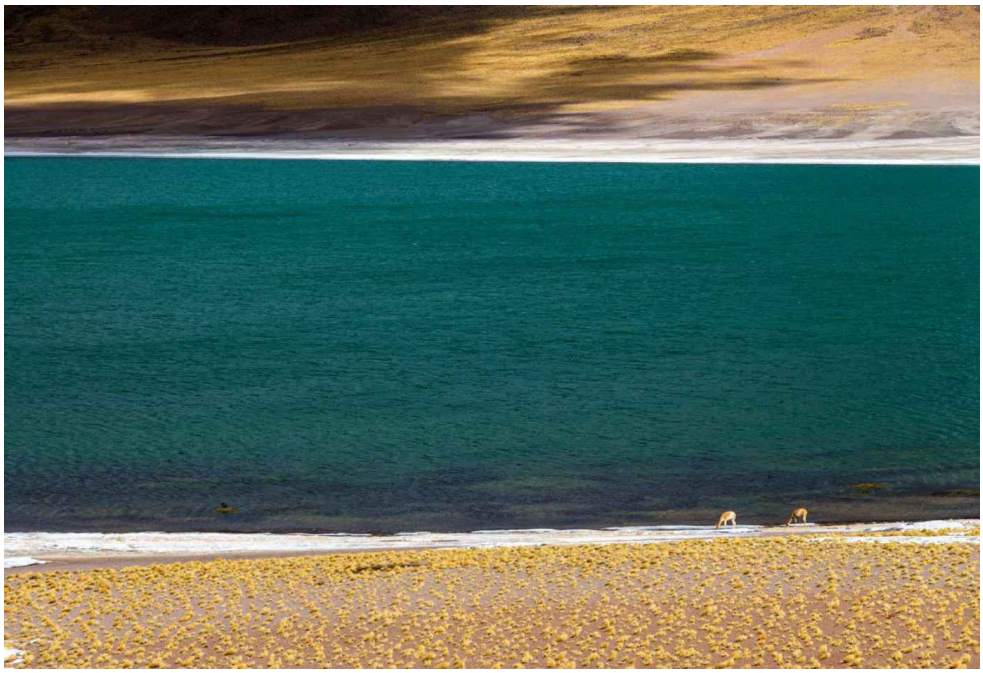
作品评析：摄影的奇妙之处在于，你可能无法从一张照片中窥探它身处的实际环境，或许美妙的画面只是来自街头的一处水洼，而我们却能从照片中看到大海。从这一点上来看，摄影似乎并不足够真实，不过重点是它能给我们带来视觉愉悦和想象。在这张照片中，冰冻的枯叶形态和丰富的冰凌细节都展现出了特有的美感，冬季气息扑面而来，而关于这片枯叶所处何处，则让人充满了猜想。

减，简

观察的过程是取舍的过程，当我们发现有表现价值的内容后，我们会通过观察确定拍摄对象，剔除掉无关元素，使主体突出，结构协调，画面简洁。当我们取景拍摄时，需要注意的是，我们的眼睛在“看”上不同于相机，人眼是选择性的看，会有意忽略掉不感兴趣的元素，而将注意力集中在感兴趣的元素身上。但相机的看是无差别的，它会将所有元素不加取舍地纳入取景框。所以，当我们观察到趣味点并将其呈现在相机中时，就需要帮助相机选择性地看，对画面元素做取舍处理，弱化其他，突出趣味点。

如果我们想要获得完美构图，就要学会使画面变得简约。一张照片精彩与否，单从构图上来考虑，简约一定是它拥有的特质。寻找简约就是寻求均衡的度。恰到好处，就是对简约效果的最佳描述。

帮助相机选择性地看，对画面元素做取舍处理，弱化其他，突出趣味点。

两只觅食的羚羊

拍摄手法：使用长焦镜头拍摄，它的好处就是可以让摄影师心平气和地躲在镜头后面审视远处的景观，做出合理的取舍，寻求最佳的构图和瞬间。

作品评析：在这张照片中，色块和线条构建了整个画面，我们可以感受到画面形式的简约以及线、面排列所带来的节奏感。长焦镜头的视角带来一定的空间压缩感，这使得画面元素看上去更加集中，而两只觅食的羚羊被安排得恰到好处，可谓是画面的点睛之笔。它不仅为画面景物提供了可参照的比例，使观者可以更加真实地感受到空间的大小和意境，而且生命体的出现，使画面变得富有朝气和活力，为画面提供了精彩的趣味点。

视觉中心

海滩骑行

拍摄手法：抓住画面的趣味中心——骑行者进行构图处理，将骑行者放置于右下角，与空旷的天空和海滩形成均衡关系，营造一种天地任我行的视觉氛围。

作品评析：在画面的精简过程中，留白处理是我们经常运用的方式。留白在画面中占 据的比例可以使画面产生写意或写实的意境效果。在这幅画面中，趣味中心的边缘化处理增加了画面的想象空间。周围空间的留白带来生动的写意氛围，使画面洋溢出一种放松、愉悦的美好氛围。

对于摄影师而言，最佳的简化途径之一就是找到画面中足够吸引人的象征物或符号，它们代表的是一类事物被公认的典型形象，其本身一般具有丰富的内涵和想象空间。这些象征物和符号可以作为被摄主体被处理成画面的视觉中心。

不管拍摄什么对象，都要考虑视觉中心，它在画面中多占 据显要位置，比如黄金分割点附近，当然也有一些特立独行的构图，比如将之放置于画面的边缘或角落，但不管如何布置，它都是首先引起观者注意的视觉存在，否则便失去了视觉中心的意义。当然，要确定视觉中心，你还可以增加拍摄对象在画面中占 据的面积，比如拍摄近景或者特写，这样做的好处比较直接，即直接减少周围景物在画面中的干扰，而主体因为面积这一优势，其视觉首要地位变得毋庸置疑。

但在实际拍摄中，拍摄对象可能不止一个，当有两个、三个甚至更多时，你就需要在它们中间做出选择，是将其作为一个整体来表现，还是只选择突出其中的一个。如果将多个对象作为整体来表现，就需要处理它们之间的关系，使之能够成为一个整体。一个有效的处理方法就是将每个对象作为“点”来看待，我们可以运用“点“的构图知识来使各个对象形成富有联系的整体。而要想突出其中之一，相应地就只能弱化其他，这相对于“整体”处理来讲，变得简单容易了。而弱化的方式不一而足，比如将之边缘化、模糊化、缩小化，甚至直接移除到画面之外，只要是你能想到的，都可以尝试。

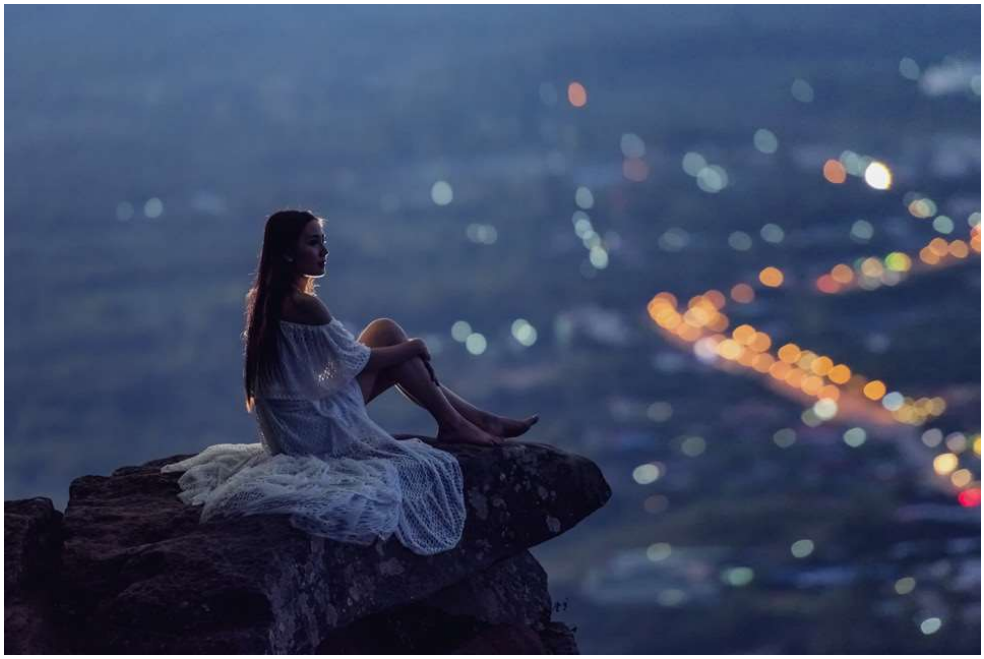

七星瓢虫

拍摄手法：将黑色吸光板放置于被摄主体后方作为背景。在被摄主体斜上方加用人工光照明，并在光源上加用小型柔光箱。使用小剪刀将被摄主体周围的草木修理干净，利用草叶形成斜线构图。

作品评析：拍摄小昆虫，对焦准确、主体清晰、形象突出是第一要求。虽然很多人认为对焦是再简单不过的事情，尤其是在智能化如此之高的数码相机时代，但在昆虫拍摄中，事实可能并非如此，最终你可能会觉得手动对焦反而更容易控制。

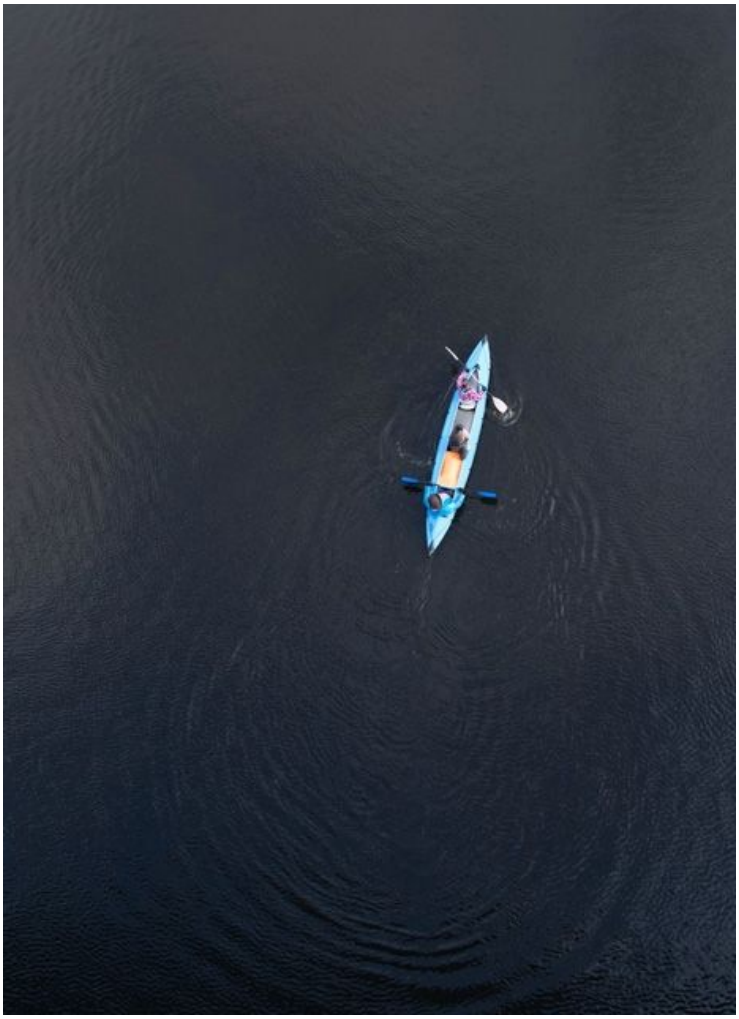
去伪存真

孤舟

拍摄手法：俯视拍摄，利用深色调的水面作为背景，使画面保持简洁，突出视觉中心。

作品评析：改变拍摄角度就可以改变场景，尤其是背景。当然，这也要考虑到对被摄主体形态的影响。上图中，蓝色孤舟不管在亮度还是形态上都毫无疑问起着吸引视线的作用，而这种效果则源于它与背景的影调对比。

人像

拍摄手法：采用大光圈对背景进行虚化；在人物的后方加用人工光，利用轮廓光凸显被摄主体的形态。

作品评析：灯火绚丽的城市被虚化后呈现出生动的空间氛围和美妙的光影意境，远处城市的喧闹与近处人物的静谧形成了鲜明的对比效果，这使人物的表现张力得到强化。

在观察中确定视觉中心后，就要围绕视觉中心做减法处理。其实，摄影构图的本质就是一种“做减法的过程”，为了能在纷繁复杂的客观景物中获得自己想要的画面效果，就要不断地在取景框中进行“去伪存真”的处理。这里的“伪”就是那些在画面中起干扰、破坏

作用的元素，而“真”则是那些对画面表现有益、能够确定和突出视觉中心的元素。

“做减法”的途径和方法有许多，如更换简洁的背景，这在室内拍摄时可能会更方便；变换拍摄场景或拍摄角度来改变干扰元素的状态；用雾气简化画面；利用器材的虚化功能，突出视觉中心；运用前景来进行遮挡；利用景别来突出和删减；利用光线来强调和弱化，这些都是行之有效的使画面变得简洁的方法。

晨照

拍摄手法：运用窗户光照明，选择顺光角度拍摄，使人物的形态变得明亮突出。利用摄影师的投影增加视觉趣味。通过阴影简化画面——曝光的控制可以使室内环境陷于阴影之中。让人物保持放松状态，尤其是在神情和摆姿上。

作品评析：照片中的人物在金色的光线中充满了吸引力。阴影起到了隐藏环境和凸显人物的效果，整个画面洋溢着美妙的氛围——美妙的光影、美妙的人物、美妙的时光。

极简

雪中树

拍摄手法：雪的覆盖可以带来天然的简化效果，是获得极简画面的良 好条件。

作品评析：这一雪地小景视觉突出，结构生动，具有独特的视觉美感和想象空间，是典型的简约而不简单的画面案例。

简约的极致是极简。当我们在画面中寻求极简构图时，就意味着我们要对画面中的元素进行严苛的取舍，以“少即是多”的理念最大限度地减少元素，并对有限的内容进行精巧的构图，使画面呈现极简意境。

首先要在观察中寻找极简构图的两个条件，一是拍摄对象鲜明而突出，二是主体周围有空旷的背景或环境。拍摄对象鲜明而突出，意味着其周围没有杂乱的景物干扰，更重要的是拍摄对象本身要足够有趣，具备引人注意的特质，如独特的形态、醒目的色彩、美丽的图案、简约的结构、有趣的反差等。极简的目的是简约而不简单，如果只是为了追求简化的形式，而忽视了主体的表现力，那么画面就会丧失吸引力而变得平淡无奇。至于空旷的环境和背景，则是因为极简画面中往往会有大面积的留白处理，而空旷的环境或背景则可以为画面留白提供条件。

留白在画面表现中通常有两大功能，一是使画面简洁，二是营造意境。留白体现的是一种无声胜有声的美学意境，它会因留白的多少而呈现不同的特质——或写实，或写意。在一幅画面中，当留白的面积大于实物面积时，照片的意境会向写意倾斜，反之则会向写实倾斜。所以，我们可以根据表现需要选择不同的画面留白量。留白可以是没有内容的空白，也可以是在画面中呈现单调的或有规律的色块、图案、平面等，如明净的天空、平整的地面、白色的墙壁、平静的水面等。

在主体与留白的处理中，我们需要巧妙地运用各种对比关系，如明与暗、虚与实、深与浅、大与小、冷与暖等来使主体和画面看上去更加生动有趣，富有意境。比如说大小对比，留白可以与主体在面积比例上形成反差，大面积的留白反衬较小的主体，使观者可以在对比中感受此中的意境，营造素净幽深的空间氛围。

此外，主体在画面中的安排会显得非常重要。我们在取景构图时要均衡画面，并注意画面中线条的分割效果、形状的形象性，以及由点、线和形状等所构成的设计感，使极简画面具有鲜明生动的形式，这也是极简画面的表现特征之一。

海中一景

拍摄手法：在这幅画面中，摄影师努力营造了极简的气氛，使画面看上去充满抽象而又神秘的色彩。

作品评析：摄影师采用低速快门曝光，将动感元素（海水）虚化至缥缈状，因为水面反射天空光，所以在影调上呈现出水天一色的意境，这增加了画面的简约气息，并使空间看上去空蒙神秘，而远景中的建筑则以生动的结构形式吸引了观者视线。

検査画面

秋游

拍摄手法：在拍摄上方第一张照片的时候，摄影师确信是受到金色的枫叶及其下幽深的空间的吸引。但当摄影师回过头来检查这张照片时，总感觉画面内容太多，反而削弱了照片的表现力。所以摄影师缩小视角，将枫叶拉近拍摄，使画面看上去更加简洁，同时水面也被虚化了，适当的虚实对比增强了空间效果，并使枫叶的特征得到了更加突出的表现。

当我们在取景框中明确了主体，构图完毕准备按下快门时，不妨再检查一遍细节问题，确保取景框内的画面已是最好状态。比如说背景，我们应该检查背景中是否存在破坏性的因素，如果相机上有景深预览按钮，可以用它来观察在选定的光圈下背景是怎样的。我们应该确定是想用一个清晰的背景来增加照片的感染力，还是想用一个模糊的背景以隐藏背景中的物体。比如说景深，我们应该确定画面中的景深是否够用，画面的对焦点位置是否合适，如果不够用，缩小光圈的情况下是否会影响画面中景物的运动形态。比如说取景框边缘，沿着取景框的边缘转上一圈，看看有什么不该去除的被去除了，有什么不该框取的却被框进来了。比如说照明，检查画面中的阴影是否遮住了我们想要的细节，考虑能否用反光板或闪光灯等照明工具来清除阴

影；查看光线的角度是否与主体相配，如果不合适，能否在不打乱构图的情况下改变一下拍摄的角度；查看一下光比反差是否过大，如果反差过大则有什么办法可以降低反差，是否需要补光或者等待新的天气条件。这些思考和定夺的过程，就是使画面渐臻完美的过程。

结冰的水面

拍摄手法：水面倒影和冰面凹凸的纹理与色彩成为吸引摄影师拍摄的因素。在构图中，注意检查取景框的四周，避免杂乱的景物进入画面，同时合理安排树木的倒影，使其呈现出一种错落和节奏感。

作品评析：在这幅虚实相生的画面中，第一空间中的冰面作为实体，呈现出生动的光影色彩和纹理细节；第二空间中的水中倒影，则呈现出生动的节奏感和幽静的氛围，这与冰面所具有的活力氛围产生了反差，增加了画面的表现张力。

摄影眼

摄影离不开相机和镜头，这决定了摄影观察必定会受到器材的影响，有其独特性。当我们拿着相机拍照时，我们要理解通过相机观看与用眼睛直接观看的不同之处。例如，通过相机观看是有清晰而实在的边框的，而用眼睛观看世界时，我们一般不会意识到视野边界的存在。又如，快门使相机能够捕捉人眼所无法看到的动态瞬间或动态模糊，相比之下，人眼只能注意到一个运动的物体，无法如相机一般对时间进行切割。再如，借助镜头，我们可以看得更远，看得更广，获得不一样的空间距离感，这种视野和透视效果上的多变性是人眼所不具备的。

人眼有其局限性，但是当人眼插上相机的翅膀后，它就是如虎添翼的“摄影眼”。当我们学会像相机那样看世界时，我们就具备了一双摄影眼。通过这双摄影眼去观察，我们就会有意识地对场景中的元素进行取舍，有意识地判断光线对画面的影响，有意识地运用景深来凸显被摄主体，有意识地利用快门速度的变化来表现动感，等等。总而言之，理解摄影眼的特点，善于用摄影眼去观察这个世界，是摄影师必须具备的能力。

当我们学会像相机那样看世界时，我们就具备了一双摄影眼。

海边

拍摄手法：跟随拍摄，捕捉精彩瞬间。倾斜相机，制造动感的视觉效果。注意边框对人物的裁切，避免出现关节部位被裁切的现象。

作品评析：在这张照片中，动感开放的构图形式并没有遵循横平竖直的正常构图规则，而是有意斜拍，打破画面的稳定感，与人物情态相得益彰，营造一种放松、随性和自由的氛围。试想，如果摄影师采用横平竖直的常规取景方式来展现，画面的现场氛围可能就不会再有如此鲜活、生动的效果。

取景框

荒野景观

拍摄手法：横构图展现山地环境横向延展的特征和细节。在前景中放置树木，利用树干的分割效果增强画面的形式感。注意取景框四周，将干扰性的元素去除。

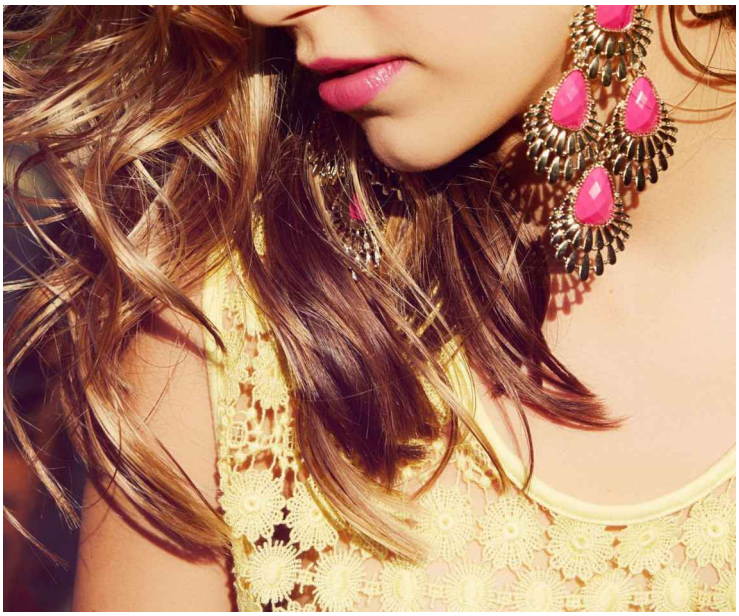
作品评析：通过上面两张照片的比较，我们可以看到对取景框边缘景物的处理带来的画面效果的变化，尤其是右侧进入画面的树木枝叶，不仅缺乏生动的形象，而且分散了观者的注意力，将其剔除后，画面变得更加简洁。

取景框对于我们的视野来讲是一种限制。摄影人或许早已习惯了由这四条边所构成的视野，并用它来搜寻动人的画面。正因为它在摄影行为中是一种时刻相随的限制，所以才足够重要。我们要明晰它对画面的影响，方能在这一方寸间自由驰骋。

当摄影师框取景物时，取景框四周景物的留存和布置情况会极大影响画面。有时一条线的切割、一个点的存在可能都会给画面表现带来消极的影响。所谓细节决定成败，在取景构图时，要尤其注意取景框四周的景物，做到合理取舍。

相机的取景框大多是长方形或方形的，这一客观形状会对画面内景物的布局产生影响。比如说我们熟悉的135相机的长方形取景框，根

据横幅和竖幅的不同，边框在横向和竖向上会让画面有不同的视觉呈现：横向边框因为在横向上有更富足的延展空间，因此可以更好地呈现具有横向结构的景物，凸显它们的结构特点；而竖向边框使画面在竖向上富有延展空间，具有竖长结构的景物在竖向画框内就可以得到更全面的展现。

人像

拍摄手法：截取人物局部进行构图，注意取景框对人物面部的切割。采用前侧光照明，使被摄主体保持明亮，色彩有较高的饱和度。后期二次构图，将多余的背景裁切掉。

作品评析：在这幅画面中，人物面部和前胸受到边框的裁切，尤其是在面部的裁切，其位置的选择应更加谨慎，是在鼻头的下方还是上方，或保留更多的鼻梁，都会对嘴唇的表达带来影响。如果有条件，不妨自己做个实验，看看不同的裁切位置的实际效果是怎样的。

快门

我们的眼睛虽然可以看到事物运动的状态，却无法观察到事物运动的瞬间，也就是说，我们只能跟踪动体，却不能把个别动作瞬间从一个连贯的动作中分离出来。所以在相当长的一段时间内，人们只能通过臆想来赋予动作瞬间以形象，尤其是在绘画中。你会发现奔跑中马的四肢状态并没有明确的标准，直到相机的出现，才让人们一睹瞬间之奥秘。相机的快门可以通过速度的变化清晰凝固或模糊虚化动态瞬间，甚至可以让动体在画面上消失。

因为我们反应过慢而不能对一个运动物体进行细察，因此我们只能通过增加拍摄的数量来获取更加生动的瞬间。我们经常会看到摄影师为了捕捉到精彩瞬间，在拍摄时使用相机的连拍功能，大有不放过任何一个瞬间的决心。虽然我们无法用肉眼观察到动体细节，但是我们却可以决定在什么时刻按下快门，以及捕捉什么状态下的运动瞬间。为了让捕捉更加有效，我们应该对动体的运动规律有所掌握和判断，并且最好有预知动作瞬间的经验以及能预判会产生怎样的画面效果。比如我们是要用高速快门凝固瞬间，还是用低速快门获得动态模糊效果，若模糊，应该模糊到怎样的程度，这些判断将直接决定我们设置怎样的快门速度，以及是否寻求相机稳定性的支持。而要练就这样的火眼金睛，不是一蹴而就的事情。我们需要多加练习，积累丰富的瞬间拍摄经验，深刻理解快门速度对表现运动物体的影响，才有可能在拍摄中做到胸有成竹。

群鸟

拍摄手法：保持耐心，对群鸟飞行前的征兆以及飞行轨迹有所预判。通常，鸟在飞行前都会左顾右看，并下伏身姿做蹬腿起身状。控制好快门速度。

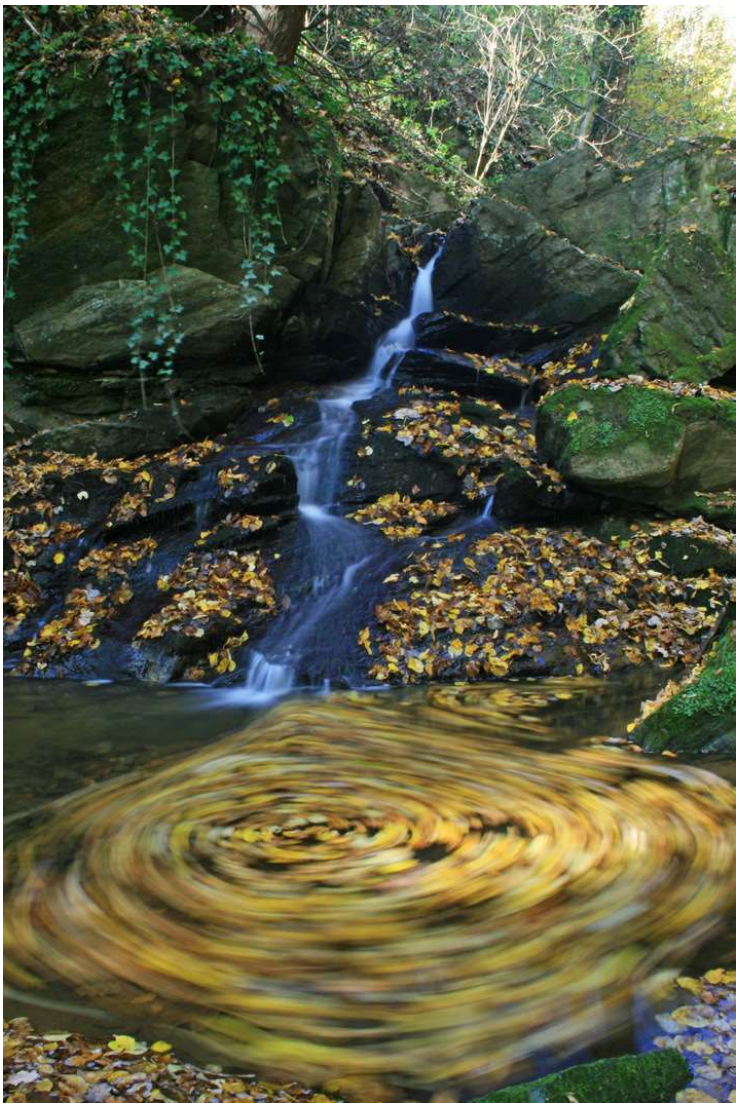
作品评析：像右图这样的群鸟起飞状态，可供摄影师拍摄的时机可能仅有几秒钟，在这短暂的时间内要抓拍到精彩的动态瞬间，绝非易事。在拍摄过程中，我们不能将景别处理得太小，因为把镜头拉得越近，飞鸟在画面中的相对速度就会越快，不等我们反应过来，它早已脱离画面而去，所以用中景或全景拍摄比较合适。此外，使用追随拍摄法，可以令飞鸟在画面中停留一段时间，再结合连拍模式，成功的概率就会增加很多。

人像

拍摄手法：主要是确定快门速度，要既能清晰凝固线球，又能使其中个别的线球有动感模糊。通过多次尝试，最终确定适合画面需要的快门速度值。

作品评析：这张照片体现出了摄影师的良 好创意——利用动态的线球形成视觉趣味，且位置凝固得恰到好处，没有出现遮挡主体而影响其表现的问题，且位置有前后，凝固有虚实，体现出了空间层次和动感气息，将人物形象衬托得更加逼真生动，富有活力。

旋转的树叶

拍摄手法：树叶跟随水流在旋转流动，此时采用低速快门将树叶的运行痕迹刻画出来，虚动的轨迹让景色看上去与众不同。

作品评析：观察会启发我们的表现创意，让画面更加出色。通常像画面中这种小水洼不会受人注意，但是当树叶将隐藏的水流动态明示出来之后，在视觉上就会变得不同。通过虚化形成旋转轨迹，这一手法不仅使画面具有了生动的动静对比效果，而且让这一平凡景色充满了视觉魅力。

清晰凝固瞬间可以揭示形状、结构和细节等特征，但是要想表现出动感，则需要被摄主体显示出与静止时截然不同的姿态，这样凝固瞬间的影像才可能表现出动感效果。比如一块石头，只有当它被扔到空中被清晰凝固时，我们才能感受到它是运动的。

让影像产生动感模糊的方法有很多，首先是要控制快门速度，在此前提下，我们可以保持相机不动，让动体从眼前经过，也可以移动相机，使一个并不运动的被摄体变得模糊。我们还可以随动体移动相机，采用跟着动体移动的跟踪拍摄法；或动体动，我不动，采用相机水平移动的追随拍摄法，以此获得背景模糊、动体清晰，或背景与动体都模糊的丰富动感效果。

在许多人眼里，动体就是运动感特别强烈的大物体，像汽车、飞机、人等，这其实限制了我们的观察范围。生活中的动体非常丰富，而且很值得我们去观察和拍摄，因为它们充满着耐人寻味的趣味。像一扇慢慢打开的门、从沙发上滑下的孩童、在风中摇曳的芦苇草、被风吹动的窗帘、墙壁上晃动的光影、张开的嘴唇、躁动的双脚等，都会很有画面感。

骑行

拍摄手法：使用广角镜头近距离拍摄，制造强烈的冲击感。追随骑行者使用闪光灯拍摄，这样可以获得较为清晰的形象，并使画面具有强烈的动感效果。

作品评析：在拍摄较为剧烈的运动项目时，蹲点候拍是较常用的方式，这可以方便摄影师从容观察。上图中，摄影师捕捉到了骑行者掠过画面的一瞬，低角度仰视拍摄使主体更加高大，富有压迫感，而较慢的快门速度和追随拍摄的效果使画面的动感氛围更加浓郁，给人以强烈的现场冲击感。

镜头

摄影被称为人类的第三只眼睛，它帮助人类认识真相。摄影师也有第三只眼，那就是镜头。之前我们讲过，我们的观看与相机的观看不同，一个是带有主观选择性，一个是一视同仁。我们应该学会用相机的视角去观察拍摄对象。

严格来讲，我们看什么和怎么看，并不只是一种生理反应，有些视神经能够记忆以前在看到特定线条和形式时所做出的反应，我们叫识别；另一些视反应则取决于对大小、形状和距离的经验，我们称之为知识，它们会增强我们观看的选择性。此外，我们观察什么事物在相当程度上还取决于我们的情感。当我们饥渴时，我们只会盯着食物和水；我们赶时间时只会盯着手表上的数字；我们疲惫时只会想着尽快回家休息，而不会对其他什么再感兴趣。我们的大脑几乎总是对视网膜上的物象中的一两个重要部分做出反应，而不会对全部物象做出反应。

而我们的相机则会通过各种焦距型号的镜头以其各自不同的方式来表现世界，而且对镜头之内的物象都会一一做出反应，全部客观地呈现其中。如果相机的快门速度和光圈被确定，那么在拍摄上最重要的可能就是镜头的焦距、聚焦点和景深，因为它们在一定程度上可以帮助我们对画面中物象的主次做出选择。

摄影被称为人类的第三只眼睛，它帮助人类认识真相。摄影师也有第三只眼，那就是镜头。

人像

拍摄手法：注意对焦距、景深和对焦点的处理，重点突出中间的女性模特。

作品评析：这张照片向我们展示了第三只眼的部分能力——调整焦距截取画面、控制景物范围（景别）、控制画面的清晰范围（景深）、选择聚焦点（趣味中心），借助这些能力，我们得以使观看变得名副其实——一个趣味点清晰突出，周围模糊淡化的结果。如果我们对画面景物一视同仁，从前景到背景都清晰呈现，那么画面恐怕就会因为缺失中心而使观者视线变得无所适从。

白鹭1

拍摄手法：对同一景物采用不同焦距端（由广角到长焦端）进行拍摄，观察画面的变化。使用广角端（焦距24mm）进行拍摄。

白鹭2

拍摄手法：使用中焦端（焦距60mm）拍摄，并向树木直线靠近，保持地平线水平。

白鹭3

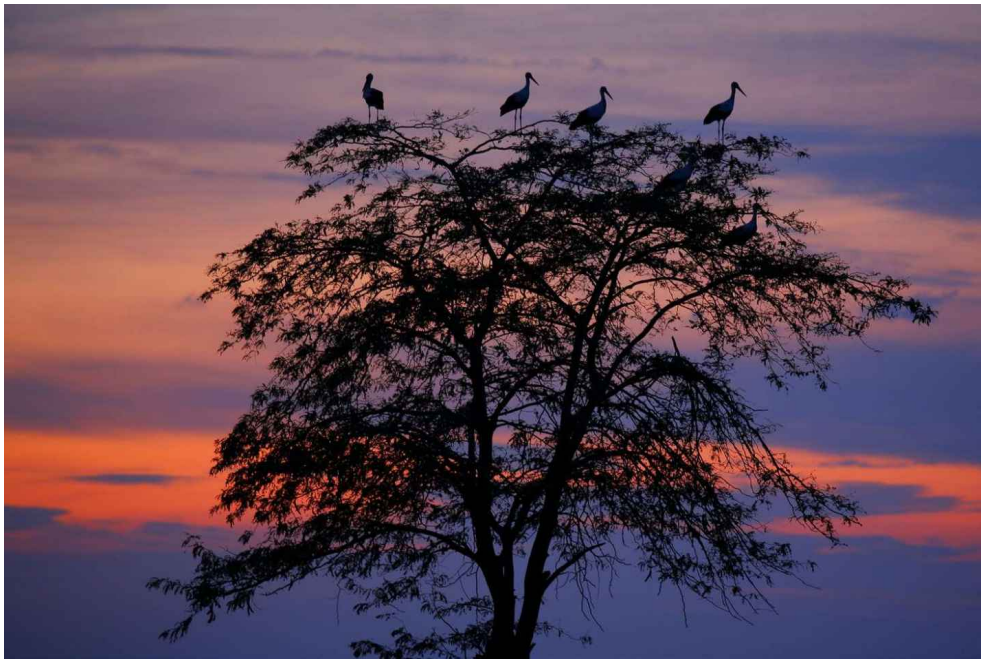
拍摄手法：使用中长焦端（焦距85mm）拍摄，继续靠近拍摄对象，注意构图的形式美感。

白鹭4

拍摄手法：使用长焦端（焦距105mm）拍摄；注意地平线的位置。

镜头焦距除了限定我们的取景视野之外，还可以改变景物的外观。不同焦距的镜头能够明显改变景物的透视感，使画面中的景物空间扩大或缩小，以至于可以改变景物的透视效果。因此我们的观看必须站在镜头的视角之下，要懂得焦距和拍摄距离对透视的影响，然后训练自己在想改变透视关系时能够迅速做出反应，知道该怎么做。在标准镜头、广角镜头和远摄镜头三种镜头类型中，标准镜头的透视效果与我们人眼的视觉效果最为接近，而广角镜头会扭曲透视，远摄镜头则会压缩空间。

白鹭5

拍摄手法：使用长焦距端（焦距200mm）拍摄，注意构图的饱满度。

作品评析：在这组作品的案例中，通过比较，我们可以清晰地看到各画面的不同。随着焦距拉长，拍摄距离缩短，画面开始由远景到中景到近景过渡，同时趣味点以及背景也在发生着变化，直到树木被局部呈现，背景失去了地面，树木与天空的空间感被明显压缩。同时，因为距离的靠近，我们可以看到地平线上的变化——不断出现的景物对构图产生影响，成为摄影师不得不考虑的细节。

幸福一刻

拍摄手法：心中要有画面，然后在现场按照心中所想的进行设计，比如人物的动作、位置，以及所用的镜头焦距等，然后等鸽子起飞抓拍。

作品评析：在这张照片中，广角镜头带来的大视野可以帮助摄影师在画面中更好地捕捉和安排飞鸽，鸽子的形态凝固得生动自然，虚实大小的变化增加了画面的逼真性和空间感，整个氛围非常有感染力。

广角镜头可以夸大拍摄对象的空间距离感，使透视效果得到增强。焦距越短，空间夸张效果就越强。为了增强照片的空间层次感，我们可以在画面的前景、中景和远景上都安排景物。有时我们会有意通过缩小拍摄距离来进一步夸大拍摄对象的透视效果，我们还可以通过对近处与远处物体的精心选择和安排，把人们的注意力从距离转移到大小尺寸的变化上来。比如我们让前景中的花卉看上去如同参天大树般挺拔，而背景中的大树则看上去如同花草般矮小。

远摄镜头在视觉上与广角镜头相反，它视野狭窄，能压缩空间，放大画面中的拍摄对象。焦距越长，视野越狭窄，空间压缩感越明显。当焦距超过200 mm时，空间压缩感就会非常明显。空间压缩使景

物间的相互关系变得更加紧密，看上去似乎重叠在了一起。为了保持画面的空间层次感，我们需要对这种关系进行适当处理，比如被摄主体必须清晰、明确，而且为了确保有足够的景深，需要用小光圈，这意味着需要降低快门速度，所以拍摄时可能需要三脚架来稳定相机和镜头。

灯火辉煌中的建筑

拍摄手法：充分利用混合光的照明光效为画面添光加彩，使用长焦镜头取景拍摄。

作品评析：画面中的主建筑保持了亮度和色彩上的优势，在周围建筑的衬托下，更显突出。这是摄影师使用长焦镜头拉近拍摄所得。除此之外，高角度视角带来宽阔的视野，并使主体周围的建筑变得更加矮小、弱化，同时因为与建筑几乎是平视，所以构图上可以实现横平竖直的效果，更显稳定。

鸣谢

谨向为本书提供摄影作品的所有摄影师表示衷心的感谢，若没有他们优秀的摄影作品和肯接受建设性评判的胸怀，本书的编辑和出版是不可能的。感谢出版方对本书写作的鼓励和肯定，感谢shutterstock对本书图片版权的支持，感谢所有为本书提供过热情帮助的朋友，正是因为大家的支持和努力，我们才能有这个与读者交流思想的机会。

Keith Levit

Roman Sigaev

BelleMedia

Dean Pennala

Rimiguel

Calin Tatu

Stuartapsey

Swa182

Ysbrand Cosijn

Bas Meelker

Mayer George

Sbarabu

Margaryta

Anthon Jackson

Kavram

Mikael Hjerpe

Matt Gibson

David Lade

Conrado

Stocker1970

Targn Pleiades

Haak78

Nailia Schwarz

Targn Pleiades

WEN BILLY

Nadya Korobkova

BMJ

Philippova Anastasia

Luba V Nel

DutchScenery

PHOTO FUN

Dmitry Pichugin

Gromovataya

Vvoe

Mikadun

AnnetteJ

Evgeniya Porechenskaya

Immfocus studio

Jess Kraf

Remelo

Marie C Fields

Dk tazunoki

Vadim Petrakov

VOJTa Herout

Danil Nevsky

Belovodchenko Anton

Nikkolla

Kaponia Aliaksei

Laurin Rinder

Anna Morgan

Johnny Adolphson

Philip Bird LRPS。。。

KPG_Payless

Smit

Ronnybas

Set

Versh

Topten22photo

elovich

Little Moon

sw_photo

Vitaliy Krasovskiy

Anton Petrus

kornela

Isarescheewin

Don Mammoser

shahrulnizamKS

Inmt24

Sasa Prudkov

Byelikova Oksana

Hurghea Constantin

Kate Chris

Aquamethods

Nikitabuida

GemsGarden

Tilman Ehrcke

Selenit

Tavizta

Danellyphoto

Zoia Kostina

HelloRF Zcool

Grischa Georgiew

oomine

DK samco

Lakov Filimonov

Marekuliasz

Augustino

Gibleho

Olha Rohulya

venusvi

Andrew Paul Deer

PhilMacDPhoto

Jurij Krupiak

Swen Stroop

Vangelis aragiannis

Sysasya photography

Zolotarevs

Dmitry A

UjujArts

Wei Seah

Fang ChunKai

photoagent

Mathia Coco

Branko Jovanovic

Muhd fuad abd rahim

Drotyk Roman

Vorayooth Panakul

Josehidalgo87

JGphp

Tanja_G

Snezana Vasiljevic

THE 摄影必修课
ESSENTIALS
OF PHOTOGRAPHY

光线与色彩

LIGHT & COLOUR

崔承诚 著

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

目录

前言
认识光线
- 可见光
- 直射光
- 晨昏光
- 白光
- 散射光
- 自然光
- 天空光
- 霞光
- 月光
- 人工光
- 混合光

运用光线
- 主光
- 辅助光
- 顺光
- 逆光
- 侧光
- 顶光
- 脚光
- 窗户光
- 区域光

光影
- 明与暗
- 阴影

光之色彩
- 色温与色彩
- 直射白光色彩
- 散射光色彩
- 晨昏直射光色彩
- 逆光色彩
- 晨昏散射光色彩

- 夜色
- 特殊天气下的色彩
- 人工光色彩
- 火焰色彩

认识色彩

- 色彩情感
- 红
- 黄
- 绿
- 蓝
- 黑与灰
- 白

色之构图

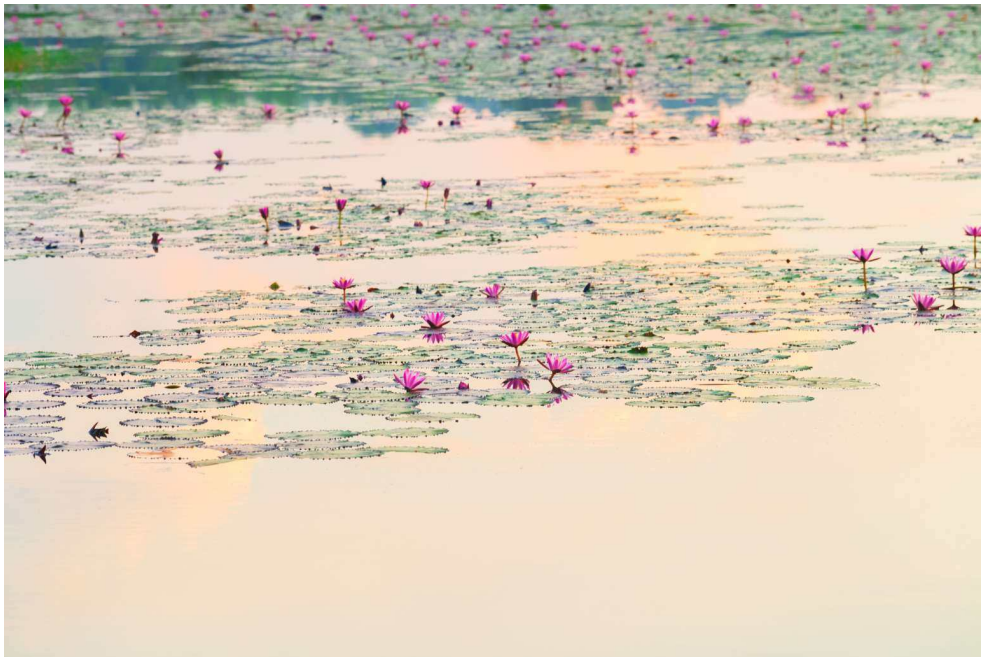
- 色彩形式
- 色彩对比
- 重点色
- 和谐色
- 非和谐色
- 主色
- 前景色
- 背景色
- 单色调
- 抽象色彩

鸣谢

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。

《光线与色彩》从光线和色彩入手，细致讲解了包括光型、光位、明暗、阴影、光线的色彩、色彩的情感等有关光线与色彩的丰富的拍摄方法和处理经验等精要知识，每一个知识点都可以在细化的案例讲解和图片分析中得到直观和富有成效的呈现，这对于具有一定拍摄经验的摄影师而言，更具有借鉴性和启发价值。此外，为了帮助较初级的入门读者能够更轻松深入地理解相关的知识点，书中特意添加了相关的提示阅读与技法提高等小贴士，以达到更丰满、更系统的讲解效果。

尽管作者力图将光线与色彩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。

认识光线

光线有强弱、软硬和明暗等区别，光线的强弱会产生不同的明暗反差，我们在摄影中将之称为光比。强光容易产生大光比，大光比的画面明暗对比强、色彩鲜明；弱光产生的光比则相对较小，小光比的画面明暗对比弱、色彩柔和。软光也称为散射光，如天空光、柔光箱处理后的光线等，散射光明暗反差较小，光比较小，可以营造柔调效果；硬光也称为直射光，如太阳光、灯光等，直射光明暗反差较大，光比较大，可以营造硬调效果。光线产生的明与暗，使景物产生高光和阴影区域，高光与阴影是相互衬托和对比的关系，我们在摄影中常常会通过控制高光与阴影区域的面积大小、反差大小来塑造景物的形态、质感、色彩、立体和空间感等效果。

根据光源的不同，我们可以将光线分为自然光和人工光。自然光包括太阳光、天空光、月光等；人工光的形式则更加多样，如钨丝灯光、日光灯光、钠灯光、烛光、烟火光、荧光灯光等。不同的光源会产生不同的色彩。在摄影中，我们将这种光线的色彩变化称为色温，通过控制色温值，就可以还原或改变光线的色彩，从而还原或改变景物的色彩和画面的色调。

而上述这些光线都可以通过我们的视神经捕捉到，我们将这些可见的光线称为可见光，在可见光之外还存在着许多我们视神经无法捕捉到的光线，如紫外线、红外线等。在拍摄中，我们会通过滤镜来对其过滤，如UV镜过滤紫外线；或通过特殊的感光胶片来捕捉，如红外胶片捕捉红外线，以获取特殊的画面效果。

山湖景观

拍摄手法：在清晨日出前后的散射光下拍摄，利用小光比来刻画景观细节；利用水面倒影构成对称的虚实结构；注意前景岩石的构置，其目的是均衡画面，营造空间对比和过渡效果。

作品评析：摄影师通过清晨柔光的运用，营造出柔和的影调效果，景物层次细腻，色彩生动，尤其是水面的反光减小了天地间的反差，并以倒影产生的第二空间成就了画面的构图趣味，营造出静谧、生动的空间意境。

提示

光比是指光线照射在拍摄对象上形成的亮部与暗部之间的亮度值或照度值之比。光比的大小直接影响画面的影调层次、反差，形成不同的色调形式，产生不同的造型效果。光比主要体现在三个方面：1.同一反光率的表面的主光与副光之比；2.相邻部位不同反光率的物体的亮度值或照度值之比；3.被摄景物范围内最高亮部和最低亮部的最大光比。

控制光比的方法分为外景拍摄和内景拍摄两种。外景拍摄中，由于光照范围广，主要依靠提高暗部亮度或照度值来完成；内景拍摄

中，可控程度较高，通常是以调整辅助光照明来实现。控制光比是摄影造型中光线处理的关键步骤，是形成摄影造型风格的重要因素。

可见光

光辉遗迹

拍摄手法：当光与物发生关系时，关于时间、天气、角度、色彩、明暗等的选择和处理，是考验摄影师能否发现光之趣味的关键所在；逆光拍摄，将石柱上的散射光线与色彩变化作生动表达；后期裁剪。

作品评析：在左图中，我们可以发现不同波长的可见光色彩对画面效果的影响——阳光的暖色与天空光的冷色引起观者不同的情绪，

使这一清晨阳光中的古老石柱充满神秘色彩。

提示

我们是如何感觉到光的色彩的呢？从太阳辐射出来的光线只有极狭窄的一部分波长（可见光波段）被我们的视神经所捕捉，而我们的视神经则通过视网膜上的三种细胞来解释可见光信号。这三种细胞分别可以感受到红色、黄色和蓝色的光，并通过对这三种颜色的不同组合来使我们看到更加缤纷无穷的色彩。而相机的感光元件（胶片）在设计中也采用了与眼睛感受光线色彩相同的原理，来捕捉世界的丰富色彩，只是相机的记录更加客观和均匀，而我们的眼睛则带有主观性和选择性。

光是电磁能的一种形式，电磁能是以波的形式从能量源如太阳、灯具等辐射出来的，这有点像池塘中的涟漪从投石处扩散开来一样。而波有波长，波长是指相邻两个波峰间的距离。波长有长有短，而我们的视神经只对某一特定波长的光敏感，这一波长大约在380纳米至780纳米之间，我们将这一波段的光称为可见光。正因为可见光的存在，我们才能够看到五彩斑斓的世界。我们的眼睛和大脑赋予这个波段中的各波长光以不同的颜色，其中波长最长的是红色光，波长最短的是紫色光。而在白天，各种波长的可见光汇集在一起，让我们看到的光是白光，也称无色光。但是彩虹现象却告诉我们，白光确实包含光谱里的各种颜色。正因为光线具有不同的波长，从而成就了彩色的世界，也让摄影变得丰富多彩。

彩虹

拍摄手法：注意把握拍摄时机，观察光线环境，营造好空间层次；彩虹多出现在雨后的顺光方位上，要有拍摄意识，提前做好拍摄准备。

作品评析：光线突显了地面景物的形貌，并带来戏剧性的暖调色彩，彩虹进一步增加了画面的光线意境和色彩效果。从这张照片中，我们可以明显地感受到可见光丰富的色彩特征，以及对景物强大的塑造和渲染效果。

直射光

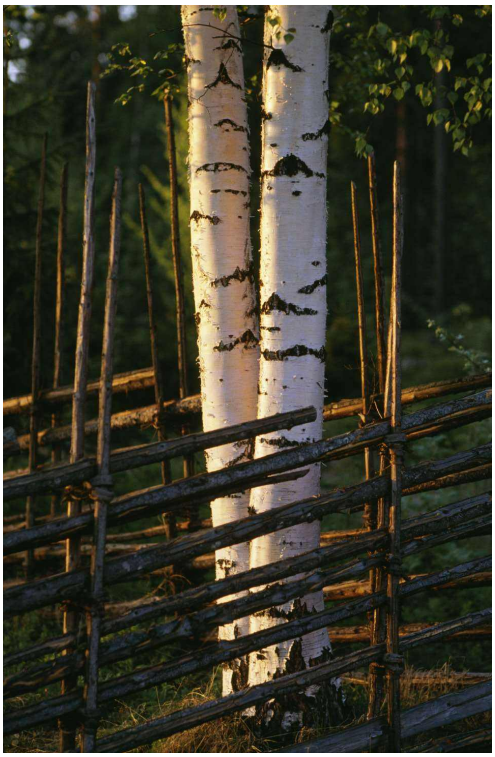
云隙光影

拍摄手法：把握光影移动的时机，尤其注意阴影对于高光区域的凸显作用。

作品评析：摄影师在构图中通过凸显高光区域，并利用阴影的衬托在画面中形成光影节奏，而且拍摄时机做出了良好的判断——背景和右侧的山地处于云层的投影之中，这增加了画面高光区域的吸引力。

直射光也被称为硬光，是指能产生明显方向性并在被摄体上产生清晰投影的光线，包括太阳光和聚光灯光等。直射光的特点是：有明显的照射方向，被摄体分为受光面和背光面，具有光与影的两重性，明暗反差强，光比大。当直射光与其他光源配合使用时，会产生良 好的艺术效果。

在没有云层或雾气时的直射阳光一般都是硬光，此时的能见度一般较高，适合拍摄远景风光。硬光的光照强烈，明暗反差大，阴影显著，景物的立体效果鲜明，很多摄影师喜欢用它来表现景物的质感和纹理，凸显立体空间效果。但是，阴影浓重在拍摄另一些景观时也会带来麻烦，比如在拍摄市场、街道、花果等繁忙、杂乱的景物时，浓重的阴影会使画面显得更加杂乱不堪，主体形象不易辨认。

秋晨林景

拍摄手法：在清晨太阳初升时外出拍摄，注意观察阳光在景物身上的光照效果，寻找趣味性强的画面。

作品评析：摄影师以独特的视角着意刻画白桦树的树干，通过侧光位角度的选择，将天空光与太阳光的光影色彩在白色的树干上做了

生动呈现，使其成为吸引观者的主要元素，而周围的栅栏则以生动的形式增加了主体的叙事空间，提供给观者深入联想的线索。

晨昏光

彩光

作品评析：晨光在侧光位与雾气相结合后，光线变得柔和，并产生光带效果，将山体形态突显出来；柔美的色彩则在明暗影调中呈现出冷暖变化，增加了对比效果，意境神秘、浓郁。

晨昏光线被称为最美光线，这完全来自它身上所具有的特殊品质，即它别具一格的美感基调和富有生气的温暖气质。早晨和黄昏的阳光因为色温较低，所以容易在画面中呈现一种柔和的暖色调，被照射的景物仿佛镀上了一层金色，极具渲染力。同时，因为此时光线的

照射角度较低，再加之天空光对景物暗部的补充，使景物的光比反差保持在较小状态。

晨昏光之运用方法

对于晨昏光，我们有以下几种方法来加以运用：

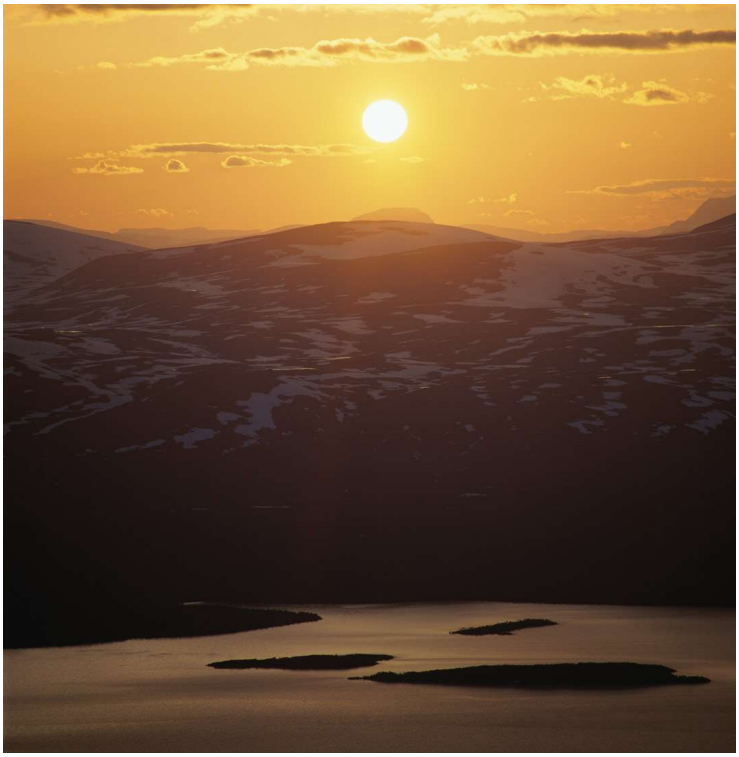
1.运用晨光来表现明净、空寂的气氛。晨光相对于黄昏光更具有一种清透、纯净的感觉，这是因为大气经过一夜的沉淀，没有了交通和人流的影响，在清晨时更加的空灵，且在万物开始苏醒之际，更易让人在心理上产生纯净、舒畅、安静的感觉。

2.运用晨雾表现朦胧的光影意境。清晨常会有晨雾出现，我们不妨寻找晨光穿透雾气时所形成的线条来表现光线意境；或利用晨雾的朦胧感柔化景物，强化空间感。

3.运用黄昏光表现温暖、祥和的气氛。黄昏光因为尘埃和午后热气的累积，没有清晨光那么清透，但它颇具渲染力的橙红色调还是具有一种温暖、祥和的品质，尤其适合拍摄肖像，柔和的暖色调光线，会使人物脸部洋溢着动人的光辉。

4.选择逆光拍摄。晨昏时的逆光照明可以为画面带来强烈的情感色彩。使景物处在剪影效果之下，并在画面中保持有效的前景成分，可使画面显得安静、祥和，富有生机和活力。

5.把握拍摄时机。一切美好的时刻总是稍纵即逝，晨昏光也是如此，因此必须提前做好迎接晨昏光线的拍摄准备。当太阳停留在地平线上时，我们必须迅速行动，且目标明确，保证不会因为手忙脚乱而错失最佳的拍摄时机。

山河落日

拍摄手法：将西落的太阳纳入镜头，注意控制曝光，确保山脉留有细节层次；后期对天空做压暗处理。

作品评析：逆光角度带来祥和的氛围，同时摄影师在构图中通过水面、山脉和天空的层次过渡和细节呼应，使画面充满了空间联系和视觉趣味。

白光

建筑

拍摄手法：选择中午前后的前侧光照明，使建筑物的明亮部分大于阴影部分；在构图时选择平视拍摄，使建筑物的线条呈现横平竖直的透视感；利用蓝天衬托建筑形态。

作品评析：前侧光角度的白光照明在凸显立体结构、刻画色彩方面有着较显著的优势，这与照片中建筑物的特征相吻合，可以使其丰富的结构和色彩得到充分的表现。

白光多出现在中午前后，此时光照强烈，景物往往会有浓重的阴影，光比反差较大，不利于曝光控制，画面容易缺乏生气。不过，光线都有两面性，我们应该学会趋利避害。

在白光下拍摄，首先要解决的是反差大的难题。相机的测光系统往往会因为景物明暗反差过大而失灵，出现强光部分曝光过度或者阴影部分曝光不足等问题。尤其是在水边、沙滩或雪地等表面充满强烈反光的地方拍摄时，这种问题会更严重。此时，如果使用点测光模式，不论是对亮部测光还是对暗部测光，在曝光上都可以有较大的控制范围。另外，靠近被摄体测光，消除背景光的影响，或者对手背、中性灰板（反射率18%）测光，也是行之有效的方法。

如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙反光虽然很强，但是如果处在阴影中，则看起来是灰暗的，最终会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到建筑上时再行拍摄，那时色彩饱和，反差充分且丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。选择合适的背景是强光下摄影应当考虑的最重要的问题之一。而晴朗的蓝天能为任何被摄体提供美丽的背景。拍摄时不妨蹲下身体，直至看到被摄体后面全是天空时进行拍摄，用天空来衬托建筑的形体特征，可以使建筑物的透视更加夸张，显得更加高耸、挺拔、壮观。

在强光下摄影，浓重的阴影会影响画面美感，此时需要通过对暗部进行补光来缩小景物的光比反差。补光的方法有很多，可以利用现场环境来补光，比如在拍摄人像时可以让其到一面白墙旁边，利用白墙的反射光来对人物的暗部进行补光，甚至可以直接将自己的白色衣物（如果有的话）脱下来放在地面上当作反光板使用。

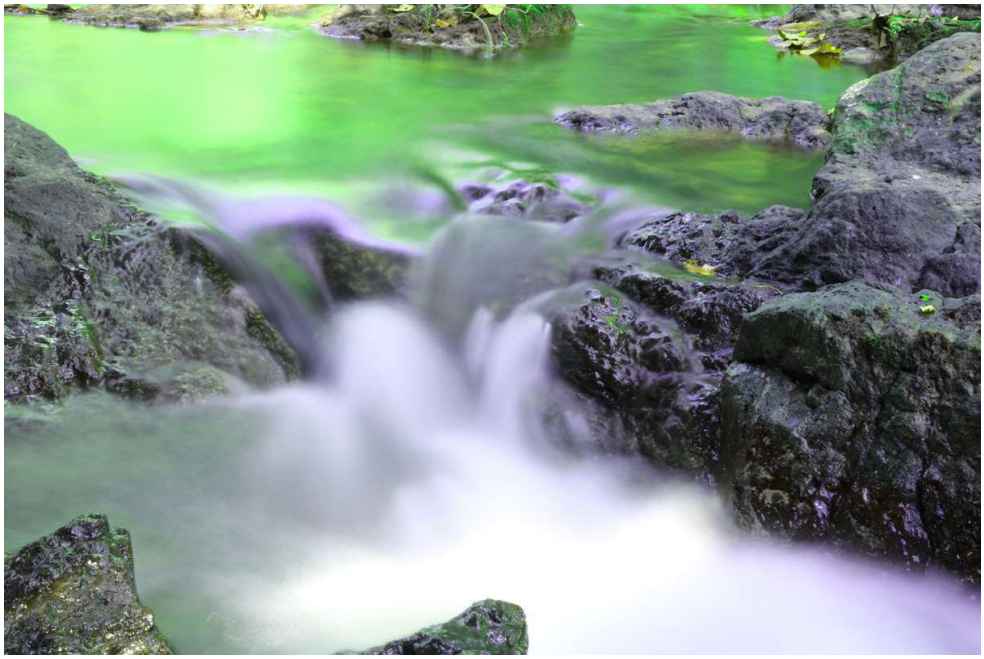

白衣女子

拍摄手法：为了削弱中午白光产生的阴影，让人物抬头摆姿，增加面部的高光区域；仰视拍摄，凸显人物的曼妙身姿和优美轮廓。

作品评析：在这张照片中，摄影师通过人物的姿势、服饰、角度以及曝光控制的处理，巧妙平衡了顶光角度下强烈白光在人物塑造上的优势和缺陷。画面明亮富有反差，色彩还原真实，阴影简练，赋予人物以独特的视觉魅力。

散射光

流水

拍摄手法：深入到景观的内部去寻找拍摄对象，会发现别有洞天；在动与静的情势之外，还要注意发现水面上的精彩——其反射光形成的生动色彩。

作品评析：在这张照片中，摄影师采用慢速快门虚化流水，营造与岩石动静虚实的鲜明对比效果，而柔和的光线则为这种对比提供了更加细腻的内容。除此之外，水面上的绿色光影则成为画面异常活跃的色彩，与消色状态的岩石形成色彩反差，带来活力气息， 并为这一水流小景提供了更加真实的环境氛围。

散射光也叫漫射光，它方向性较弱或难以被觉察，能对景物进行均匀照明。自然光中的天空光属于最常见的散射光，而人工散射光则是指从较粗糙的浅色材料上反射或者透射的间接光线。有的散射光也可以从散射式的照明光源中来，而这种散射光往往因为距离景物较近而呈现出相对明显的方向性和明暗特征。散射光的整体特点是：照度弱、反差小、影调柔和，能柔化被摄体在直射光照射下所产生的阴影。

柔光之运用方法

柔光是一种柔和的散射光，在柔光条件下，景物几乎不产生阴影，光比反差小，色彩效果鲜明。在户外，柔光一般出现在云层遮日或者大的阴影中，但是云层往往变化无穷，所以多云天气下的柔光也变化丰富。这对曝光提出了更高的要求，在拍摄时要多加测光，保证曝光准确。

1.用柔光表现色彩和形状。柔光条件下的景物缺少了阴影的衬托，虽然丧失了一定的立体感，但减少了浓重阴影给画面带来的混乱感，景物的形状和场景变得明晰可辨，色彩也变得更加柔和细腻。

2.柔光适合拍摄人物照。薄云遮日是拍摄人像理想的天气。此时的云层如同一个大的柔光箱，散发出柔和的光线，可以将人物的皮肤塑造得光滑细腻，人物形象柔美。

3.阴影下的柔光会偏蓝色。当太阳光直射时，有经验的摄影师会选择到景物的阴影中拍摄局部细节或人物肖像。这可以避免强烈阳光带来的大光比效果，但阴影反射的是天空光，所以在拍摄时要注意设置白平衡模式（阴影模式），才能保证还原真实的色彩。

女孩与骏马

拍摄手法：阴天拍摄，以柔和的影调效果渲染女孩与骏马之间静谧、温情的氛围；注意背景的选择，巧妙运用水面的明亮反光来突显主体。

作品评析：散射光下的主体形态细节、色彩影调等因为缺少阴影而表现细腻。柔美的影调、虚化的背景等则为主体提供了契合的情绪氛围。

自然光

沙漠树影

拍摄手法：左图和右页图拍摄于一天中的不同时段，左图拍摄时间是清晨，右页图是上午；在拍摄中注意树木之间的排列间隙和位置关系，通过左右行走寻找到最佳构置角度。

作品评析：通过左图和右页图两张照片的比较，我们可以从中发现一些不同，这方便我们认识光线和色彩：首先是阴影，清晨的阳光位置较低，因此景物的投影更加细长，这从第一张照片中可以看到投影在面积和位置上的变化；其次是反差，同样是对亮部曝光，第一张阴影中的树木有着更为丰富的细节，而第二张图的树干则已呈现出剪

影特征，对比更加明显；再者是色彩，阴影区域的色彩变化更为明显，这说明在不同时段，天空光对阴影的影响会因为阳光强度变化而不同。

自然光是摄影中最基本的光线，自然光来自于太阳，但因为太阳在一年甚至一天中都会随着时间的推移而不断发生空间上的变化，加之各种天气条件、自然环境等的影响，可以说它的明度、颜色等特征每一刻都不同。面对自然光如此诡异多变的“性格”，我们该如何把握它呢？

首先，我们要学会研究和掌握自然光在一天和一年中的变化规律，并理解其对画面的影响。要做到这一点，方法很简单，但需要坚持。选择一个晴天，然后明确一个拍摄对象，并坚持从一个固定位置每隔一小时对其拍摄一张照片，那么我们就可以从照片中发现太阳光线在移动过程中对景物塑造产生的影响。如果你是选择在某一特定时刻围绕拍摄对象拍摄一圈，那么你会从拍摄的照片中发现不同位置的光线对景物产生的塑造效果。如果你有足够的毅力坚持一年四季每天对同一主体进行拍摄，那么在这一拍摄过程中，你会对光有更加深刻的理解，你会了解不同的季节、天气状况下，自然光的不同塑造效果。

其次，要在研究的基础上学会如何控制自然光。在了解不同季节、天气状况和一天中不同时间段的光线效果后，就可以根据不同的拍摄主体选择相应的拍摄时间，运用最理想的光线刻画主体，营造画面气氛。比如晨昏光线的动人色彩适合表现画面的整体气氛；而上午10点之前和下午2点之后的光线则适合揭示主体的结构和质感；相比12月份寒冷早晨的霜雪和冷色调带来的梦幻效果，10月份的凉爽清晨更多了些许朦胧的意境。

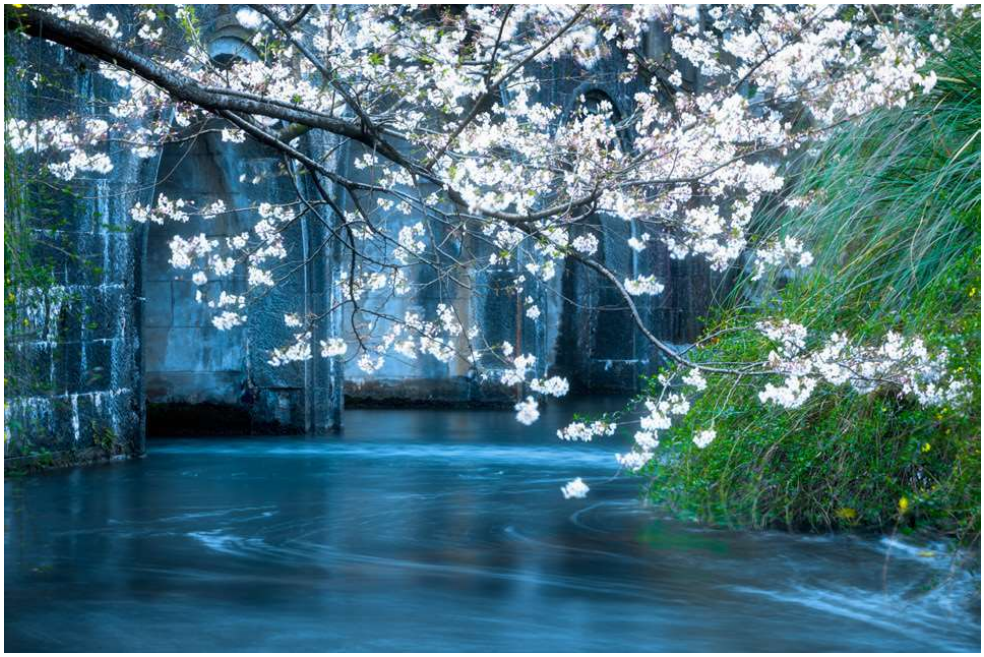

有山的风景

拍摄手法：这里的四张照片是同一景观分别在不同的天气条件下拍摄的，通过比较，我们可以清楚地发现天气造成了光线的变化，进而影响了景物的样貌。

作品评析：左上图是在雨后霞光天里拍摄，此时的光线受天空光和霞光的共同影响，呈现出较鲜明的冷暖效果。同时，因为雨水的浸润，地面影调更加深重，植物的色彩干净、纯粹，富有光泽，地面因为水渍的关系而有较强的反光性，这使得地面的色彩更加丰富。而右页上图的日出时刻，画面虽然同样具有鲜明的冷暖色彩，但是因为直射光的出现，使得景物产生明暗，并使地表纹理得到凸显，画面的反差感增强。左下图的光线则来自于阴云密布的天气，光线柔和灰暗，整个画面的色彩统一在一种灰色的影调之中，缺少明暗的反差，但这种天气条件下，天空与地面的反差往往较大，给曝光带来挑战。右页下图是多云天气下的光线效果，此时阳光被云层遮挡，画面以蓝色的天空光为主照明，虽同是散射光，却与左下图的光线在色相上有更大的差别，所以我们可以感受到整个画面偏向了冷色调。

天空光

清晨春意

拍摄手法：寻找主要受天空光照明的空间；慢门虚化流水和树枝，以动衬静。

作品评析：在这张照片中，来自天空光的蓝色调不但没有影响画面的美感，反而成为摄影师有意为之的目标，为主题表达提供了很好的渲染效果，营造出生动的清晨意境。这说明了一般经验在画面表现上的局限，我们在实际拍摄中应该根据主题表达需要灵活运用画面元素，而不必墨守成规。

天空光属于散射光线，因为它来自蓝天，所以光线色温相对较高，呈蓝色特征，在其作用下，景物表现柔和，明暗对比不会太强烈。在实际拍摄中，天空光可以为我们的画面表现带来哪些帮助呢？

1.在晴天阳光直射条件下拍摄。此时的天空光主要起辅助照明的作用，即对景物的暗部进行补光，使得在一定时间段内，景物的明暗反差比较适宜。所以有经验的摄影师都会选择在上午10点之前或者下午2点之后拍摄。另外，受天空光影响，阴影中的景物会倾向一种蓝色调。但我们的肉眼对景物有很强的色彩记忆能力，会自动平衡和调节这种色彩区别，这会影响我们在拍摄时对景物色彩的判断。这也是为什么在拍摄前景物的色彩看上去很正常，而当观看照片时却发现变了样的原因所在。所以，我们要有意识地注意这一客观事实，做到心中有数，使画面的色彩对比更加和谐。

2.在太阳未升起之前和太阳落山之后拍摄。这时的天空光色彩最丰富。这一时间段内，很多摄影师更愿意迎着太阳升起或落下的方向拍摄，因为此时的天空色彩变化最为丰富，天空往往成为这一时间段内的表现主体。此外，具有反光性质的景物，如湖面、沙滩等也是很好的表现主体，它们可以反射天空光的丰富色彩和层次，带来别样的画面效果。

3.在薄雾天气下拍摄。薄雾天气下的天空光一般都偏向于冷色调，所以给人一种清冷、空寂的色彩感觉，加上雾气带来的朦胧感，成为很多摄影师制造特殊画面效果的重要工具。

光流

拍摄手法：选择高处俯视拍摄，利用公路的线性特征主导构图，引导观者将视线深入画面；慢门拍摄，令汽车消失，仅保留车灯的痕迹，营造光流效果。

作品评析：画面视角开阔，晨曦薄雾赋予绿色以淡淡的暖色调，与天空光在小反差的明暗中形成冷暖的巧妙变化。而由蜿蜒的公路所带来的构成意味则使画面具有了鲜明的形式感，尤其是流动的灯线，以其明亮的色彩成为画面的趣味中心。晨雾则生动展现了清晨静谧、清冷的意境。

霞光

霞晖

拍摄手法：霞光在不同的时段和天气条件下会呈现出不同的强度和色彩特征。当太阳西沉时，明亮的霞光映满天地，是霞光强度和色彩最为强烈的时刻，此时的霞光会在景物身上产生一定的明暗，尤其是近距离观察时会更明显。注意观察霞光在风车上的照明效果，并使其前后排列，形成透视效果；合理曝光，确保地面景物有生动的细节层次，尽管天空的高光区域可能会因此曝光过度。

作品评析：霞光满天的意境在摄影师富有节奏的构图中得到精彩的呈现，火红的色调统一画面，色彩和光影富有吸引力，形式和结构也具有层次和趣味。

晚霞

拍摄手法：对天空中的晚霞测光，确定曝光数值；利用水面反光减小天地反差，并营造水天一色的画面意境；树木剪影作为前景，增加空间层次。

作品评析：在这张照片中，浓烈的晚霞色彩成为主要趣味，在云层的层次变化中，格外打动人心。

朝霞或晚霞是风光摄影师喜爱的表现主题，因为它强烈的色彩感很具有画面渲染力。朝霞光或晚霞光也是天空光的一种，只是相比蓝天光，它比较特别而已。拍摄霞光，我们可以突出表现它的色彩属性，将其感染力发挥到极致，比如在顺光下拍摄，就是最能够体现其色彩的角度。此外，迎着霞光逆光拍摄，不仅可以突出景物的形态美感，同时也利用了蓝天光，为画面带来丰富的色彩对比效果。如果天空有云层，那效果会更加美妙。

雪地霞光

拍摄手法：选择较低的角度，利用有霞光的天空作背景，衬托主体，简化画面；在树木的右侧大量留白，增加写意氛围。

作品评析：相比左页图，这张照片中的霞光看上去显得暗淡、冷清，在冷暖对比中，色调整体偏向冷色，渲染出夜幕降临前的静谧意境。

月光

月色小景

拍摄手法：设置钨丝灯模式，营造冷色调效果；注意观察，使树木疏密相称。

作品评析：在我们印象中，夜色是偏冷的，这是因为除了月光，还有天空光的作用之故。但是月光其实是白色的，所以为了突出我们的日常感受，摄影师有意营造蓝色调来渲染月色氛围。独特的构图处理也为这一静谧小景平添了形式上的趣味。

月光因为出现在夜晚，所以带有神秘的特质。要想运用好月光，我们首先应该清楚月光的特性。月光是月亮反射太阳光后形成的光线，所以照度较低，对比效果较弱，要想画面清晰，必须长时间稳固相机拍摄，这就需要使用到三脚架，更进一步的话，还要加用快门线。此外，对相机的感光度也有一定的要求，感光度过高会给画面带来严重的颗粒，尤其是在长时间曝光中，暗环境下颗粒感会更加明显。在月光条件下，我们该如何发挥其特性，营造出精彩的画面效果呢？

1.利用月光制造神秘的画面气氛。月光的照度有限，给人以神秘气息，我们只需选择中意的景物，比如建筑、植物、水面等，再利用光影效果突出表现这种神秘感。

2.加用人工光制造特殊的画面氛围。比如，可用手电筒对景物进行补光，突出表现景物的某一特征，并带来冷暖对比效果；还可用闪光灯对景物进行补光，并通过长时间曝光来为画面制造惊喜。如果是在野外，还可以燃起火把，让温暖的光在清冷的夜色中尽情燃烧。

3.使用B门拍摄夜空，制造星轨效果。找一个晴朗无云的夜晚，支撑好三脚架，并使用快门线，在构图中裁去月亮（如果画面中有月亮，会形成一条长而宽的亮斑，影响画面美观），对星空用B门拍摄，就可获得星轨效果。

星轨

拍摄手法：因为星辰都是以北极星为轴心旋转的，所以先找到北极星，将其构置于画面的中间位置，营造同心旋转的形式感；曝光时间控制在三十分钟至一小时内较为合适，过长的星轨容易产生杂乱感；在天色尚 明时，加用中灰渐变滤镜，进行第一次曝光，以保留足够的地面细节，待夜幕降临后，再进行二次曝光，刻画星轨。

作品评析：细观这张照片，我们会发现它有着非常丰富的表达空间。它生动呈现了星轨效果，而细节丰富的山 地景观则为星轨提供了真实精彩的环境氛围，能让观者感受到一种来自这个星球亘古不变的时间魅力和神秘气息。一条明亮的灯线贯穿 画面，在古老的景观面前，如同象征人类的智慧一般，充满了想象力。

人工光

烛光

拍摄手法：使用蜡烛光补充照明，营造温馨、柔美的画面意境；对焦蜡烛，虚化人物，营造空间氛围。

作品评析：摄影师运用暖色的烛光来营造画面氛围，并与女孩构成交流关系，映衬女孩的内心情绪，使画面变得独特有力。

摄影中的人工光是指一切非自然光的人造光源，如钨丝灯、日光灯、闪光灯、霓虹灯等。因为是人造光源，所以相对于自然光来讲，它的可操控性会更强。在我们的日常生活中，人工光的种类多种多样，因此对我们的拍摄也提出了多样的要求。一般情况下，人工光更多的是被作为环境光或现场光来使用的，比如在室内拍摄时，室内的主照明灯具就是我们通常所说的现场光，而室内其他辅助照明，如屋顶周围的小射灯，或者桌子上的台灯等，就属于环境光。在人工光环境下拍摄，我们需要注意哪些问题呢？

1.保证画面清晰。在拍摄时，可使用光圈优先模式，并设置到最大光圈。如果快门速度过低，可调高感光度或者使用曝光补偿的方法来提高快门速度。如果人工光线暗淡，无法手持拍摄，就要使用三脚架或借助支撑物来确保画面清晰。

2.利用好现场光为画面表现服务。比如在白天的室内拍摄时，现场光可以给室内的景物带来较小的光比，同时现场光的色温也可以为画面带来不一样的色彩效果。

3.控制好色温。人工光种类多样，色温不同，在实际拍摄中，利用好它们的色彩对于制造画面气氛非常重要。要使景物的色彩得到真实还原，可设置白平衡。但有时候，不进行色温校准，却可以为画面带来戏剧性的色彩效果。

4.制造特殊光效。人工光的可操控性强，我们可以通过移动它们的位置或改变光照强度来塑造不同的光效。比如使用室内的台灯从自己中意的位置为主体打光，营造理想的光效。

火花四溅

拍摄手法：一人固定，通过旋转燃烧的烟火来形成光迹，并配合较慢的快门速度拍摄；选择在水面上进行，通过倒影光迹使画面看上去更加绚烂精彩。

作品评析：这是一个运用人工光的可控性来进行画面创意的案例，非常精彩。慢门将四射开来的烟火虚化成金色的线条，形成强烈的动感态势和有趣的形状。燃烧的烟花照明刻画了人物的形态，也产生了生动的暖色调效果，使画面的视效更加吸引人。

混合光

飘逸的长裙

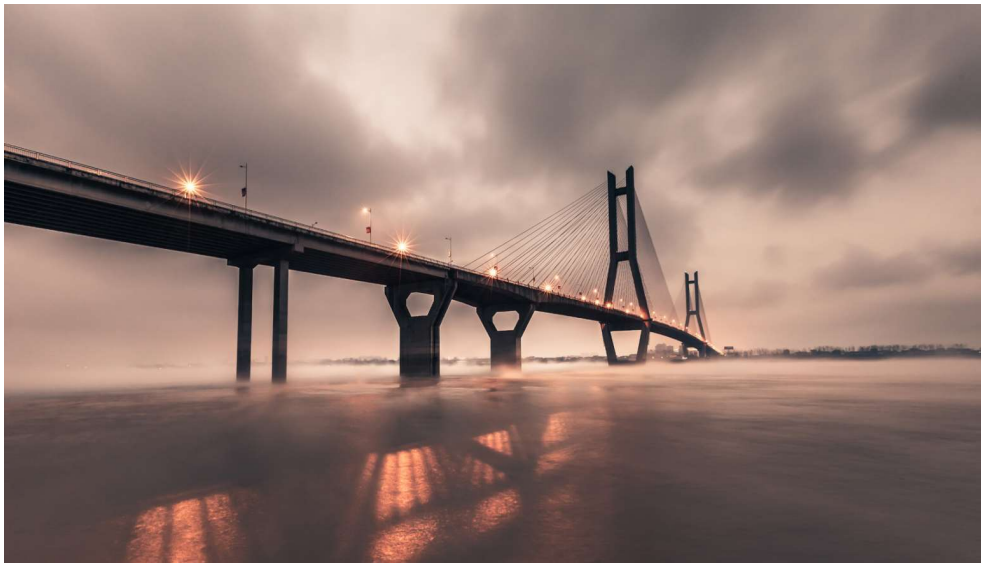
拍摄手法：使用暖色调的人工光对人物进行补光，营造冷暖对比效果；大面积的蓝色留白增强画面的写意氛围；控制快门速度，捕捉服饰和头发的飘逸感。

作品评析：画面通过混合光所产生的色彩对比不仅凸显了人物形象，还营造出生动的暮色氛围，对于人物的表现起到了渲染效果。人物姿态生动，配合飘逸的动感长裙，产生引人注目的形象魅力。

混合光是指由两种或两种以上的光线组合在一起所形成的一种光线条件。因为混合光的种类较多，对曝光和色彩控制的要求也更高。在混合光条件下，我们拍摄时要注意以下方面。

1.曝光控制。混合光的光照条件复杂，不同环境下的光照差异很大，所以要依据拍摄环境确定适合的曝光。比如在华灯初上、夜幕初降之时拍摄城市夜景，天空光和城市各种灯光共同出现在画面中，此时曝光就要依据天空光的强弱来定曝光参数，如若对地面景物测光，很容易造成曝光过度，没有了暮色的氛围。

2.色彩控制。混合光的色温各有不同，因此在拍摄时，需要根据主要照明光线来确定白平衡设置，比如在室外拍摄建筑时，一般会根据自然光设置相应的白平衡，而建筑内的灯光色彩多是起到点缀作用。但也有很多摄影师会故意设置不相对应的白平衡，使画面呈现一种特殊的色彩基调。

跨河大桥

拍摄手法：从桥体的一侧构图，将桥上路灯投射在水面上的光影纳入画面中，增加生动性；使用较高的色温模式拍摄（阴天模式），营造暖色调效果。

作品评析：这张照片使用了混合光照明，天空光与路灯的光线在画面中相互作用，因为其性质不同，一个是散射光，一个是直射光，所以在刻画上，灯光作为修饰光，增加画面的光影意境；天空光作为环境光刻画主体的环境氛围，并营造其剪影效果。两种光线在摄影师适宜的取景角度下，都取得了良 好的效果。

运用光线

摄影是用光作画的艺术，如何运用光线就变得关键和现实。在用光中，我们首先需要明确的是画面的主光和辅光，就如同在构图中首先要解决的是画面主体与陪体的问题一样，只有先确定主光，才能明确画面的光影效果，而辅光则可以根据主光的光效进行效果渲染。其次是光线的位置处理，我们将其称之为光位的运用。在拍摄时，选择主光的光位，营造不同的明暗光效，可获得丰富的视觉效果。光位的类型很丰富，每一种光位都会产生不同的光照效果，我们应该明确各个光位在画面刻画上的优势和不足，做到合理运用。比如顺光，其对于形状和色彩的表现优异，但对立体和质感的刻画不足；侧光能够很好地塑造景物的立体和纹理效果，但是要注意控制明暗反差和阴影的位置；逆光可以塑造剪影效果，形成轮廓光效，但对景物的形态特征有着独特的要求。

提示

光位是指根据光线照射被摄体时所处的方位而对其进行的分类。按照照明光线一般可分为顺光、前侧光、侧光、侧逆光、逆光、顶光和脚光等不同光位。拍摄时，选择不同的光位可获得不同的照明效果，其中常用的摄影光位是顺光、侧光和逆光。

金色的纹理

拍摄手法：顺光拍摄，在兼顾纹理质感的同时，可以更好地表现地表的色彩特征，同时要注意避免自己的身影出现在画面中。

作品评析：在这张照片中，我们可以看到生动的纹理图案和色彩效果，这成为画面打动人心的主要元素，而低矮的太阳光照明无疑是生成此效果的主因。值得注意的是，地表纹理因为缺乏鲜明的形象性，所以对摄影师的观察力提出了较高的要求，以寻找到纹理结构的趣味所在，比如以某种或抽象或具象的图案状态呈现。

主光

夜色阑珊处

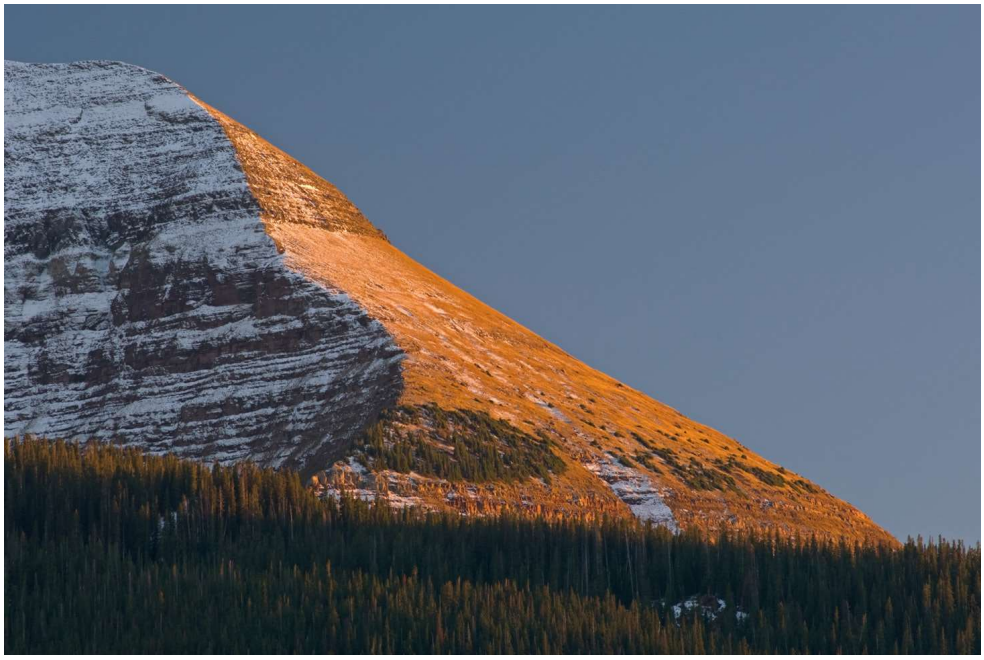
拍摄手法：使用机身闪光灯作主光照明；控制景深，虚化背景；倾斜相机拍摄，构造斜线结构，增加画面的生动性；后期处理成黑白色调。

作品评析：在这张照片中，机身闪光灯形成的直射光打亮人物，光线明亮充分，明暗分明，而顺光光效将阴影压缩到人物身后，有效突出了人物的外形轮廓，黑色的背景表现出夜色环境的同时，进一步突出了人物形象。需要注意的是，人物的手臂造型对于活跃身姿、生动画面起到了重要的作用。

主光是主要造型光源，在光效和画面气氛上起着决定性的主导作用。当我们确定了拍摄主题，选择好了拍摄角度后，接下来首先要做的就是确定画面的主光。只有确定了主光，才有可能进行其他的诸如添加补光、修饰光等相关布光工作。而确定主光要与画面的主题表达和主体形象相契合。对于拍摄对象而言，主光最主要的影响就是明暗变化，主光位置的高低、左右、前后的变化，都会直接影响主体亮部与暗部的造型效果。因此，确定主光，在很大程度上就是在确定主光的位置。当然，在我们使用灯具布光拍摄时，因为可以人为移动光源，所以主光可以相对自由地根据所拍主体和主题来变换位置和角度，甚至是改变光照的强度和色彩。但是在自然光条件下拍摄时，选择主光时应该首先分析环境中的光线情况，包括光照的角度、强弱等，再相应地选择拍摄角度等来与主光光效相契合。此外，在实际拍摄中，有可能会因为拍摄对象的范围较大，或者是需要更强烈的主光照明，而需要增加光线的数量，以获得更完整、鲜明的主体形象。需要注意的是，所加光线的光位、光质要与原有光线保持一致，比如并行排列，保证主光源是从一个方向投射到拍摄对象上，以避免光照杂乱，出现多重阴影的现象，尤其是在拍摄人物时，更要多加注意。

提示

主光也称塑形光，是指照明被摄对象的主要光线。主光直接描绘拍摄对象的表征，制约整个场景的光线布置，影响画面的影调、色调布置和光影形式，是画面中最重要的照明光线。直射光、聚光灯或者是透过门窗的天空光都可做主光。在只用一个主光进行照明的光效中，一般都会配以副光、逆光等多种光线进行塑形，主光处理的好坏会直接影响到被摄对象的立体形状和轮廓形式等的表现。

夕照山壁

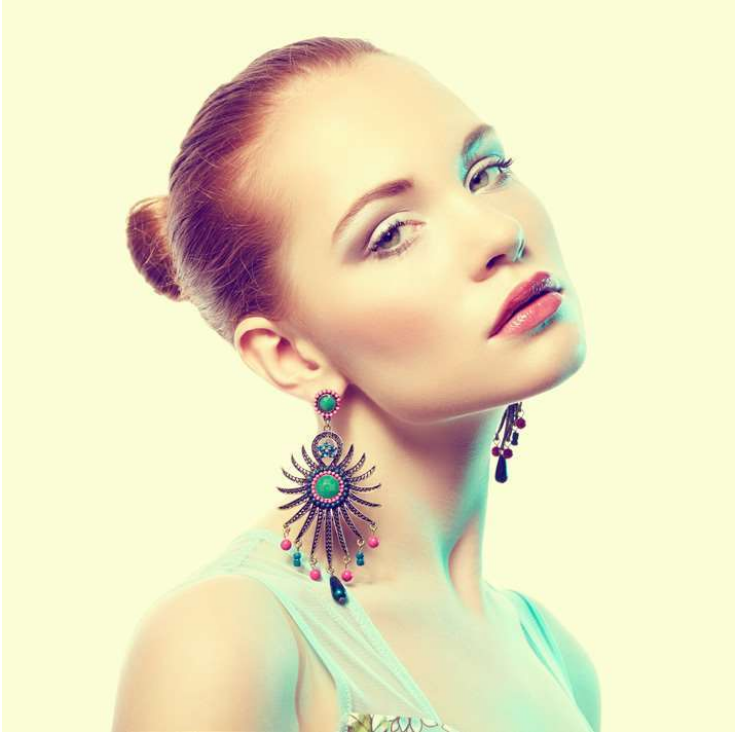
拍摄手法：在夕阳光照射山壁时拍摄，运用侧光刻画山体的立体效果；在构图上注意天空留白，突出山体；利用山体结构的斜线轮廓形成分割，凸显山体的陡峭挺拔之势，而斜线的动感态势可以增加山体的灵动性。

作品评析：夕阳光作为画面的主光，奠定了明暗基调，摄影师在拍摄位置的选择上也突出了山体的明暗对比效果，并通过画面的切割保留山体的局部来表现山体形象的独特性。此外，天空留白，尤其是山顶位置的留白带来视觉空间上的通透感，为山体营造出简洁的背景环境。

辅助光

辅助光，是辅助照明的意思，相对于主光，我们也可以将之称为副光。辅助光最基本的作用就是补充照明。当被摄主体被主光照亮之后，未被光线照射或很少被光线照射到的部分就会产生较浓重的阴影，在这种大光比的情况下暗部细节很难被有效呈现，所以为了保证画面效果，就会在主光之外增加辅助光照明，以帮助主光塑造主体形象，增强暗部表现。不过需要注意的是，辅助光作为补充照明，其光照强度不能超过主光，否则就会改变画面的照明光效，使原本的主光变成副光。

辅助光除了补充照明的基本作用外，还有控制被摄体的光比大小、刻画暗部的质感特征、增强被摄体的立体效果、渲染主题气氛等作用。在选择辅助光时，适宜选择光照柔和的散射光，这样可以最大限度地减少过多的阴影对暗部的影响，获得光照均匀的光效。

绿光

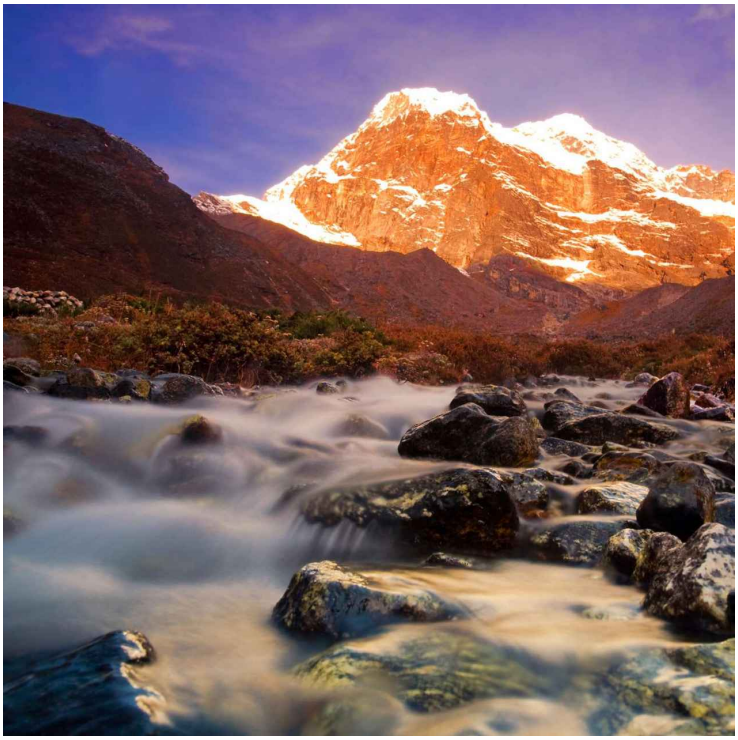
拍摄手法：在主光的暗部区域添加辅助光照明（与主光相对，由下向上照明），亮度上与主光保持两级的曝光量差；为了增加画面的色彩效果，在辅助光上添加绿色滤光片，与耳环的绿色形成呼应，起到协调作用。

作品评析：这张照片中的辅助光照明为画面带来打动人心的色彩视效，而摄影师对色彩的均衡处理也非常精到，人物的表现魅力得到渲染和增强。

辅助光的渲染作用

辅助光可以来源于反光板等反射光源，也可以来源于发光灯具，如闪光灯、钨丝灯等，不同的光源具有不同的色温属性，会产生不同的色彩效果，这一特点可以在我们营造环境氛围、塑造主体形象中发挥作用。比如使用钨丝灯光作辅助照明，画面会因为暗部的暖色调而预示出一种温暖、柔和的环境氛围。有时候，我们为了使这种表现手法的效果更显著，会有意在光源前附加一些具有色彩倾向的滤光片，

如黄色滤光片、红色滤光片等，直接改变光线的色彩属性，帮助我们表达主题。这种人为制造的色彩会因为其对比性和渲染力而产生较强的戏剧性效果。

山辉

拍摄手法：背景中明亮的山体成为画面的重要光源，其反射光作为前景阴影中景物的辅助光照明，减小了画面的光比反差，并使阴影中的景物产生暖色光泽。

作品评析：摄影师觉察到了这一空间环境中所产生的光线效应——山辉作为第二光源对阴影所产生的照明影响，并在拍摄中巧妙发挥了这一光线特点，取得了生动的视觉效果。

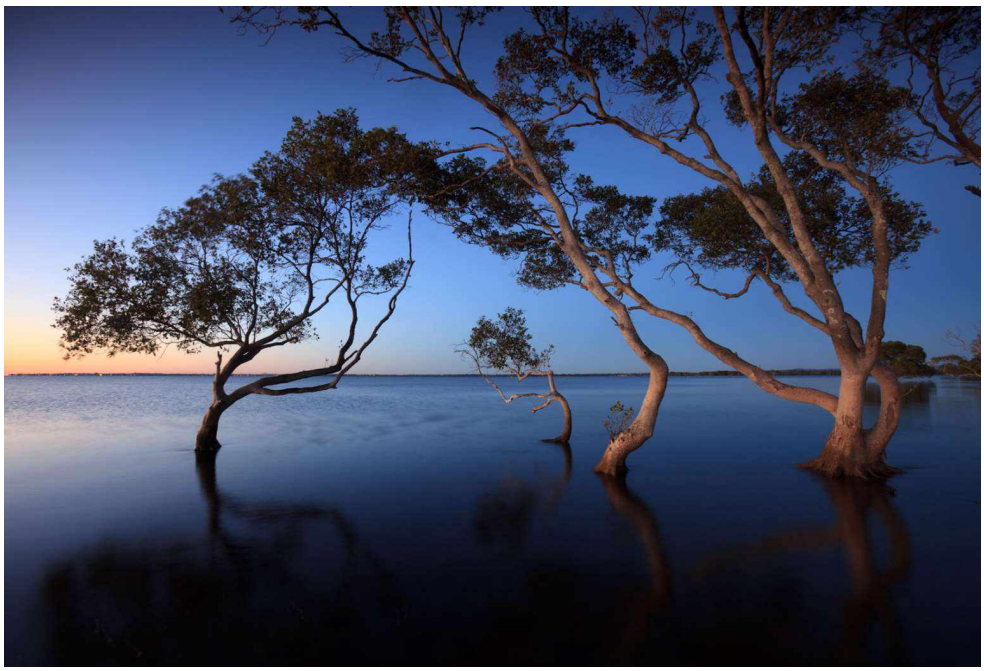
游艇前的女孩

拍摄手法：上午的直射光在人物身上形成较浓重的阴影，所以在暗部使用反光板进行了补光处理，补光的区域主要集中在人物的上半身。

作品评析：在室外阳光下拍摄，为了控制人物身上的光比，反光板是我们经常使用的工具。左图中，反光板对暗部的补光很好地弥补了浓重阴影的缺陷，使人物形象趋于柔和。

辅助光的光比控制

辅助光的强弱变化可以直接改变被摄主体的光比大小，进而对画面的影调和明暗产生影响。因此，辅助光的选用对画面效果的成败有着决定性作用，要谨慎运用。我们要控制辅助光的强弱，进而控制辅助光与主光的光比。辅助光越强烈，与主光的光比就越小，拍摄对象的亮部与阴影部的亮度反差就会越小，影调反差变小，比较容易表现出被摄体亮部与暗部丰富的层次和色彩变化。但如果辅助光强烈到接近主光时，光比就会近乎消失，此时画面会因为缺少反差，在影调上显得平淡，缺少立体感。辅助光越微弱，与主光的光比就会越大，此时拍摄对象亮部与暗部的亮度反差就会越大，影调反差变大，细节和层次就会损失得越明显。在这一光比控制的过程中，辅助光的强弱定位要根据摄影师的画面要求和创作意图来确定，因此具有较强的主观性。

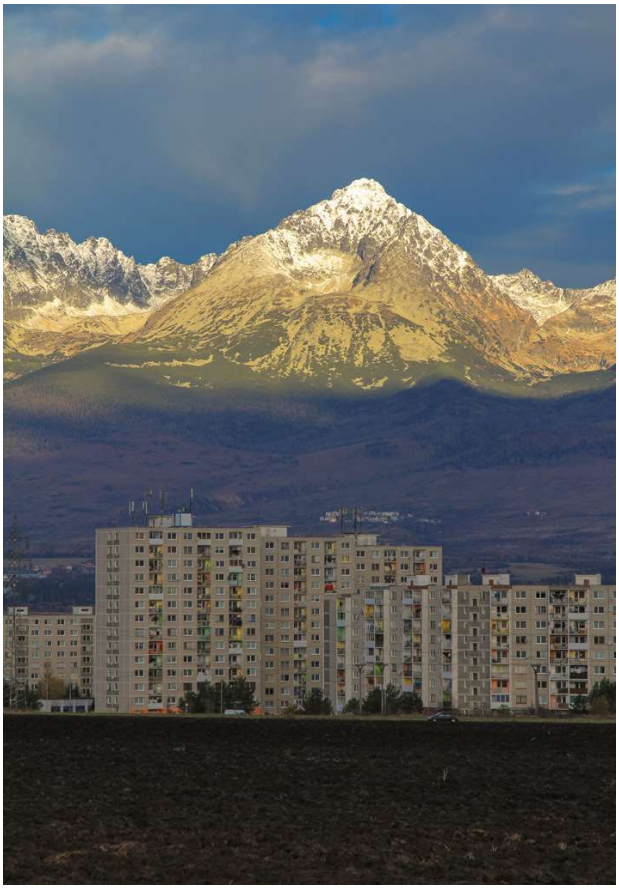
湖岸边的树

拍摄手法：要在阳光消弭之际拍摄，但这一时刻稍纵即逝，留给拍摄的时间不会太久，所以要做到“稳、准、狠”，最好是提前做好拍摄准备，以免临拍摄时手忙脚乱。

作品评析：天空光既可以用来作主光，也可以作为辅助光来缓解光比反差，运用好天空光对于风景摄影来说有着很现实的价值。上图中，天空光作为辅助光为主体营造出蓝色的背景环境，突出了受主光

照明而呈现暖色调的主体，将日暮时分的光线意境渲染得生动逼真，为主体营造出神秘、诱人的环境氛围，增强了主体的表现力。

顺光

雪山

拍摄手法：按雪山亮部曝光，突显明暗的对比视效；将山脚下的楼房与雪山同置，表现人类与自然的紧密联系，诱导观者去联想。

作品评析：这张照片中的阳光处于顺光位置，它突显了雪山的三角形态，并带来生动的色彩变化，使其高大巍峨的形象看上去更加气势逼人，让人产生敬畏之情。

顺光，又称正面光，是指光线从拍摄者身后照射被摄体，光线的照射方向与拍摄方向相同。顺光在我们的日常生活中比较多见，根据光源的高低不同，可以有高位顺光、中位顺光、低位顺光多种。用高位顺光拍摄，景物朝下的面在画面中可以得到一定的阴影，该光位在拍摄人像时经常使用，充足的面部光线可以突出人物的面部五官，并具有一定的立体表达；中位顺光会把景物变得更加平面化，压缩距离和空间感，突出其形状和色彩特征；低位顺光同高位顺光的光照效果恰恰相反，景物朝上的面会有一定的阴影出现，该光位在人物拍摄中较少使用，但它却可以让景物得到更长的影子，有很多富有创意的摄影师会在影子上做文章。

总体来讲，顺光更适合表现被摄体的形状和色彩，它充足的光线让景物的色彩更加饱和，而且因为缺少阴影，景物的形状特征更加突出。所以，对于色彩感强烈或者形状个性突出的景物，运用顺光拍摄就显得适得其所。但它对景物的纹理质感、立体空间感表达不足，所以在拍摄时要根据表现需要扬长避短、合理运用。

花墙前的女孩

拍摄手法：采用柔和明亮的顺光照明来刻画人物的情态，大面积的明亮区域使人物看上去更加明媚动人；使用粉色的花卉背景衬托人物形象，并与人物的服饰色调相协调，给人以舒适的视觉感受，增加人物柔美温和的气息；蓝色的妆容可起到色彩点缀、活跃视觉的效果。

作品评析：柔和的顺光照明带来充足明亮的光线，在其作用下，画面中的人物肤色、妆容以及五官皆 呈现柔美透亮之感，人物姿态鲜明生动，画面色彩明丽协调。可以说，顺光的表现优势在这张照片中得到了良 好的运用和体现。

逆光

逆光下的女孩

拍摄手法：在人物身后打光，营造轮廓光视效，注意光源与人物之间的遮挡关系，避免出现严重的光晕问题；在曝光时以轮廓光的亮度为测光依据，并增加两级曝光，以突显明亮的轮廓线，并确保人物的面部有一定的可辨细节。

作品评析：轮廓光是逆光的一种独特形式，说它独特是因为它强调的是逆光勾勒轮廓的能力，并以此为表现目的。所以，轮廓光可以是强于主光的一种修饰光，也可以作为主光来运用。当作为主光运用时，多强调拍摄对象的剪影形态。在这张照片中，轮廓光作为主光生

动勾勒出了人物的轮廓线条，熠熠生辉的线条将画面中的女性形象呈现得生动精彩，而有限的细节和低调的画面则增加了人物形象的神秘魅力，富有想象空间。

逆光是指光线从被摄体背后照射过来，光照方向与拍摄方向相反。逆光有着独特的个性，也是较难把握的一种光位。一般情况下，逆光常用于拍摄朝霞、夕阳和剪影效果。但需要注意的是，逆光光源很容易被纳入到镜头中，此时会影响曝光的准确性，同时会给画面带来眩光，影响画面景物的通透度。

逆光的运用方法

1.把逆光作为轮廓光使用。当逆光强于环境光时，逆光会在景物的轮廓周围形成一条明亮的线，起到勾勒景物轮廓的作用。这一光效可以把景物主体从背景中分离出来，尤其是深色的景物处在暗黑的背景下时，作用更加明显。

2.剪影处理。在逆光主导画面的情况下，按照逆光强度来曝光，会得到剪影效果。剪影要求主体形态富有独特魅力，或者是剪影元素可以衬托画面主体的表现。剪影可以为画面带来强烈的形式感，能够简化画面，营造特殊的画面氛围。

3.拍摄透明或半透明性物体。逆光下可以充分体现它们的物理特征，得到特殊的画面美感。比如逆光下的树叶，其内在的纹理脉络会清晰可见，美感十足。

4.注意眩光。逆光拍摄最大的一个问题就是眩光。解决眩光问题的方法有不少，简单总结下来，行之有效的方法有以下几种：

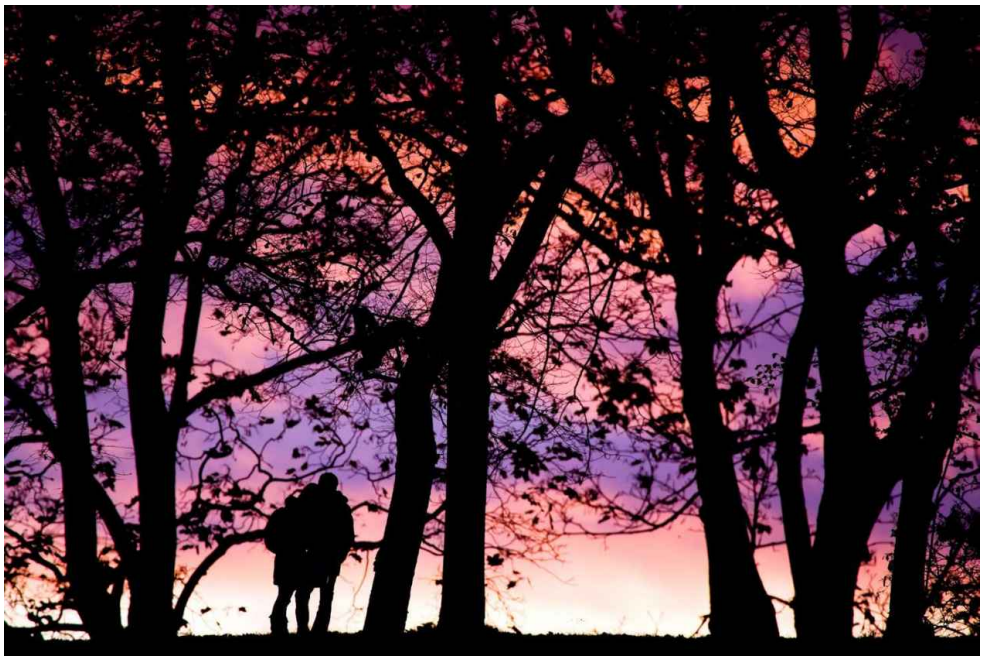
①使用遮光罩。遮光罩可以遮挡对面光源的照射，避免眩光的产生。

②遮光罩不够用时，可以将手或者是手边的书本、灰卡等一切可以遮光的东西拿来放在遮光罩的上方，通过变换角度来遮挡光线，效果显著。

③变换拍摄角度。如果没有上述的那些条件，那就只能变换拍摄角度，通过移动镜头或者拍摄位置来避免眩光。

提示

轮廓光，是指可以勾勒景物轮廓的光线。在逆光或侧逆光之下，往往可以在被摄体的边缘形成高亮度的轮廓线，即形成轮廓光光效。一般情况下，要使轮廓光鲜明生动，就需要保证其较强的硬光照明，一般要强于背景光和辅助光，甚至是主光，这样我们才能看到一条明晰的轮廓线。为了得到更加突出的轮廓光光效，要优先选择较暗的背景，通过明暗对比，使轮廓光得到强化。

相约黄昏后

拍摄手法：营造剪影效果，在曝光时，依据天空霞光的亮度测光并曝光；选择形态轮廓富有趣味的景物，以吸引观者，比如画面中两相依偎的年轻人；过于繁杂的地面景物适宜用小景深进行虚化处理。

作品评析：在霞光天营造剪影效果，是我们经常运用的表现角度。将明丽绚烂的天空云霞作为背景，在色彩和明暗上都可以很好地衬托出树木与人物的剪影形态，并营造出温馨浪漫的氛围，利于主题

表达。而较低的拍摄角度以及小景深在树木间所产生的虚实变化，都使得这一空间氛围变得更加亲密和富有情感。作为主体的人物以清晰鲜明的剪影形态在这一空间中被突显，带给观者美好的视觉联想。

晨雾

拍摄手法：晨雾增加了大气的厚度，且其朦胧视效可以使眩光现象看上去不再那么显眼，因此即使在清晨面对太阳拍摄，也不会出现太难看的眩光光晕。

作品评析：晨雾散射太阳光，在逆光下整个画面看上去充满金色的光辉，非常富有渲染力；地面景物的剪影则因为雾气的朦胧效果而产生远近浓淡的变化，将晨曦雾境的氛围渲染得鲜明生动。

水中的叶子

拍摄手法：我们在观察水中景物的时候大多都是俯视角度，而若从水中由下向上观看会怎样呢？一定会产生不同以往的视觉体验；满是空洞的叶片在逆光的刻画下呈现出生动的形态和纹理结构，而因为水的折射形成的射光现象，则增加了叶片的视觉魅力。

作品评析：这张照片拍摄角度独特，为观者带来新颖的视觉体验，而叶片在逆光下呈现出的质感和纹理结构成为画面最打动人心的所在。

秋天湖畔的日出

拍摄手法：在构图时利用树干遮挡太阳，避免产生眩光，同时将树木作为前景以剪影形态分割画面，形成鲜明的形式感；前景中的枝叶在逆光下呈现出半透明的质感特征，且色彩艳丽，可为画面增加秋意氛围，增强视觉美感。

作品评析：逆光之下，阴影明显增多，但摄影师通过水面反光和枝叶的半透明质感增加了画面的明暗对比和层次关系，使其看上去并不灰暗，相反，画面色彩更富明暗变化和绚丽效果，展现出了秋季特有的色彩意境。

侧光

曦照

拍摄手法：提早上山选择视野开阔处做好拍摄准备，等待日出；在前景中选择一棵枯树作为画面的趣味中心，并与地平线相交构置；选择日出的侧光位刻画前景地表的凹凸纹理。

作品评析：这张照片的精彩来自于太阳光形成的侧光照明，及其生动的色彩效果，而这也是我们在室外清晨拍摄时经常会使用到的角度。相比顺光和逆光，它在直射光和天空光形成的暖色调与冷色调的对比中呈现出更加鲜明和强烈的视觉效果。

侧光是指光线从拍摄者一侧照射主体，是我们在拍摄中最常使用的一种光位，根据夹角大小的不同可以分为前侧光、侧光、侧逆光

等。

前侧光与拍摄方向大约成45°左右的夹角，被摄主体的明亮面大于阴暗面，可以充分表现被摄体的形象特征和纹理质感，立体效果鲜明。

正侧光与拍摄方向成90°左右的夹角，此时，景物的明暗面基本呈平均分布状态，明暗交界位于主体的中间位置，重在突出明暗交界线周围的细节特征。但在拍摄人像时，该光效会把人脸变成“阴阳脸”，所以很多摄影师都会通过变动模特的姿态或者细微调整灯光位置来消除这一现象。

侧逆光与拍摄方向大约成135°左右的夹角，被摄主体的明亮面小于阴暗面，整个画面趋向于低调效果，画面呈现出神秘的气氛。该光效也经常被作为轮廓光使用。

总体来看，侧光更适合表现被摄体的质感纹理和空间立体效果，它强烈的明暗对比可以把被摄体的凹凸表面突显出来，富有立体感。但同时，因为明暗反差较大，所以在很多时候景物的暗部细节会丢失，此时可以对暗部进行补光，将曝光范围控制在有效的影调范围内，丰富景物的细节层次。

窗前的女孩

拍摄手法：利用窗户光形成的侧逆光照明刻画人物形态，注意观察光线在人物脸部形成的明暗效果，营造“伦勃朗光”。

作品评析：窗户光的方向性鲜明，可硬可软，光位多样。这张照片就是利用了窗户光的侧逆光效刻画出了人物生动的面部情态和立体效果。

顶光

顶光是指光线来自拍摄对象正上方，在顶光的照射下，拍摄对象的水平面照度大于垂直面照度，因而会缺乏层次感。在室外拍摄时，顶光一般会出现在中午时分，这当然不是最佳拍摄时间，也不会是最好的拍摄光位。但在室内摄影中，一般的光源都是出现在景物的上方，所以顶光效果会多一些。若在这一环境下拍摄人像，人物脸部会形成难看的阴影。我们可以对暗部进行补光。通过补光缩小明暗反差，减弱阴影对主体形象的影响。也可以提高拍摄角度，对景物进行俯拍。如此，景物的水平受光面就会被更多地呈现在画面中，从而从根本上改变了顶光给人的刻板印象。

脚光

脚光来自拍摄对象的下方，光线自下而上照射。在日常摄影中，脚光并不常用。在人像摄影中，脚光会在人物下颏、鼻尖、颧骨上方产生阴影，下方被照亮，而产生非正常的造型效果。用脚光拍摄时，可以对景物的暗部进行补光，丰富画面的细节层次。

花地人像

拍摄手法：利用高地的宽阔视角和近景中的花卉形成的空间深度和画面氛围，衬托人物形象；为了避免人物脸部陷于阴影之中，故使其仰头摆姿，使人物脸部处于明亮区域内。

作品评析：摄影师对细节的处理，尤其是人物摆姿上的调整，帮助画面规避了因为大反差直射光所产生的阴影影响，使原本不利于人物刻画的光线变得富有表现力。所以对于摄影师而言，重要的不是挑剔光线，而是如何根据现场光线的特征做到准确分析，调整好拍摄角度和主体姿态，使光线与拍摄对象得到协调和统一。

舞者

拍摄手法：如果从人物的正面进行脚光照明（摄影师与拍摄对象之间的位置），人物的脸部容易产生不好的视觉感受，但是如果我们变换光线的位置，甚至是着意调整人物的体位姿态，那么脚光的局限性就会被克服，人物就可以得到有利的刻画。所以将脚光置于人物的一侧，并使人物面对光线摆姿，以鲜明的明暗反差突出舞者优美的身姿；营造黑暗的环境，以低调效果衬托人物形象。

作品评析：在我们的印 象中，脚光产生的戏剧性光影效果容易丑化人物形象，产生不好的视觉感受，因此除非出于特别的主题需要，一般情况下会较少使用。但是在这张照片中，摄影师通过变换脚光的位置，改变人物身上的明暗光影，使人物的立体感和舞姿形态得到突显，取得了良 好的效果。

窗户光

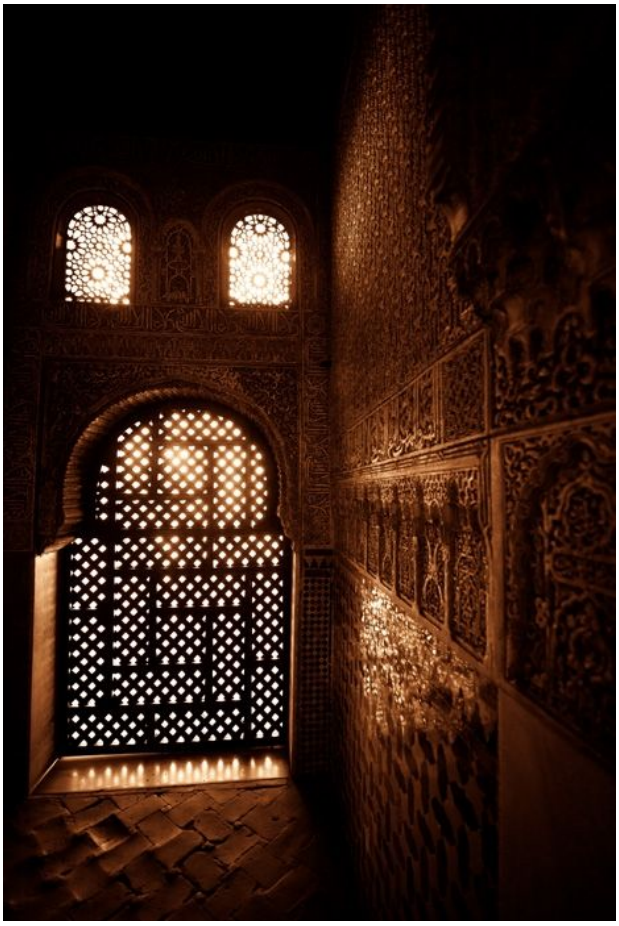
窗户光可形成一定面积的明亮区域，并具有显著的方向性，犹如一盏被放大了的聚光灯，只要适当控制光比，就可以得到细节丰富、立体感强烈的照片，是拍摄人像和静物非常实用的自然光线。在选择窗户光时，方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。当傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进屋里，可为拍摄创造更好的时机。还可以待房间里的光线适当变暗后拍摄，因为增加光线比减少光线要容易得多，如果房间里到处都是强光，那么按照自己的愿望拍摄照片的可能性就不高了。

窗户光注意事项

1.北向的窗户光，只要天气不变，其光线在一天中的变化并不大，我们可以得到稳定和柔和的光线。不过，北面的窗户光偏蓝色调，所以要根据表现需要设置好白平衡。

2.用南面的窗户光拍摄时，要注意选择上午或者傍晚时的光线拍摄，光比反差不会太大。如果一定要在中午拍摄，可以拉上窗帘或者在窗玻璃上蒙上单层绵纸等物件来使强烈的直射阳光变得柔和。

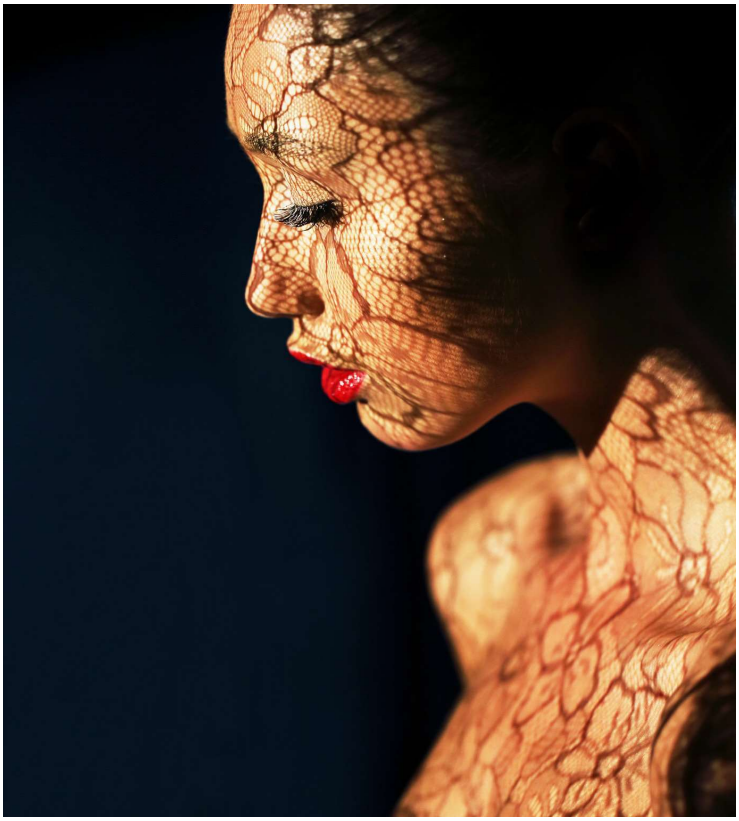
3.如果屋子里的光线过暗，可以使用灯光或反光板来补光，灯光可为景物暗部添加色彩效果。此外，当对着窗户拍摄时，因为是逆光，所以容易曝光不足产生剪影效果。如果既要窗户外面的景物富有细节，又要窗前的拍摄对象曝光准确，就只能进行补光处理。

窗影

拍摄手法：在室内观察有趣的细节，窗户的独特图案成为画面的兴趣点；窗户光对墙壁形成照明，刻画了壁画凹凸的纹理特征；对墙壁上的高光区域测光，确定曝光数值。

作品评析：在这张照片中，摄影师利用窗户光突显窗户的光影和图案特征，并刻画了墙壁的纹理质感，使内部产生强烈的明暗对比，以金黄色调和较深的影调营造神秘效果，凸显建筑的迷人特征。

纱影

拍摄手法：运用窗户光（直射光）刻画人物，营造侧光光效；利用半透明的纱质窗帘在人物身上投下有趣的光影图案，增加人物形象的神秘感；注意观察光影图案在人物脸部的位置，寻找图案与脸部的协调感；后期裁切成方画幅。

作品评析：不同的窗帘图案可以产生不同的视觉趣味，配合人物的情态，能够营造不同的画面情绪。在这张照片中，这一运用就得到了生动的体现，而黑色的背景在突出人物形象、增加画面的神秘感方面效果显著。

区域光

鸟影

拍摄手法：在曝光中对天空亮部测光，使小鸟呈剪影状；对焦小鸟，控制景深，虚化背景，营造空间意境。

作品评析：拍摄这张照片，需要的是好的拍摄时机——云破天开之际，阳光四射而下，此时前景中的树桩上刚好立着一只小鸟，这种巧合成就了这幅画面。

区域光是太阳光穿过云层投向大地产生的“局部光”。通常情况下，有区域光出现的天气，天空必然会伴有云层，云层在不断为我们

提供精彩瞬间的同时，也为我们的拍摄增加了难度。因为云层的变动不居，区域光的明暗变化丰富，给画面曝光带来了挑战，所以需要摄影师有较强的曝光控制能力和丰富的拍摄经验来应对。另外，因为区域光会随着云层的移动而变换位置，所以另一个挑战就是对拍摄时机的准确把握，即如何在区域光与景观精彩结合的瞬间进行捕捉。所以我们需要有较强的专注力、敏捷度与反应力，以及预判能力。这些能力的获取要依靠平时的拍摄训练和经验累积，非一日之功。

区域光的注意事项

1.拍摄区域光时，行之有效的曝光方法是使用局部测光或点测光对高光区域（区域光）不断地进行测光，校正曝光值。

2.对于区域光来说，小面积的区域光更具有舞台光的效果，能够更加突出主体，集中观者的注意力，渲染效果更加强烈。

3.良好的区域光大多出现在雷阵雨之前，此时厚重的云层更能突出区域光效果。这种天气下，天地的局部反差有时会很强烈，需要使用渐变镜来控制反差，丰富画面层次。

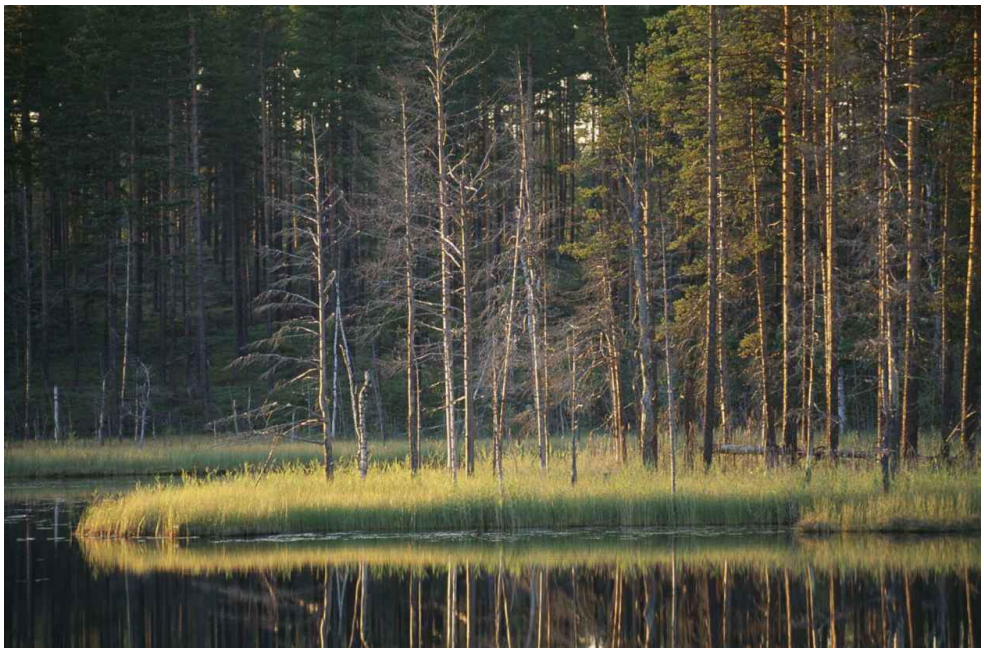
流光浮影

拍摄手法：注意观察区域光在地表上的变化形态和位置，寻找最佳的结合时机拍摄；根据区域光的亮度测光并曝光；在构图时注意山脊线的蜿蜒趋势，尤其是在画面的右边缘切割位置，应在线条的上升阶段截取，以营造山体高大巍峨的视觉感。

作品评析：摄影师选择在区域光照亮山体并划过山脊边缘之时进行捕捉，山体的高光区域形成生动的形状，并使金黄的色彩更加明亮艳丽，与山体的灰色形成了生动的反差。而画面则在这一明亮区域的渲染下充满了流动的光影意境，打破了山体的沉寂之感。

光影

光造就了摄影，摄影是用光绘画的艺术。光与影，明与暗，在这两极变化中，可以产生出无数种可能。光作用于物体之上，进而产生影，而物体的形态也随之呈现出来，这一切都在我们的视觉系统中得以还原。我们所拍摄下的景物画面，都是景物表面的反光作用于相机胶片或者传感器之后所形成的影像。也就是说，真正起作用的是光线，而不是景物本身。就这一点而言，看到光要比看到景物更重要。当光线发生变化时，我们画面中的景物形象也会发生变化。光线不会改变景物的本质，却可以改变景物的外表。因此，我们需要懂得观察光影是如何改变景物形象、帮助塑造画面的——光影可以增加景物的内容，也可以减少景物的内容；可以彰显景物的外表，也可以遮蔽景物的外表；可以使景物色彩更加艳丽，也可以使景物色彩更加暗淡；可以使景物结构更加复杂，也可以使景物结构趋向简单。通过光来控制影，利用影来强调光，可使彼此的积极作用充分发挥出来。

晨曦

拍摄手法：在拍摄的前一天踩好点，第二天一早前往林地，做好拍摄准备，等待阳光出现；注意选择侧光位拍摄，利用阳光产生的明暗反差突出树干的线条特征，并营造树木林立的形态；确保背景中的树林处在阴影中，以与前景中的树林形成对比，发挥其衬托的作用；水面的不同质感和光影效果可以增加画面的情趣。

作品评析：清晨的金色光线充满诱人的色彩，在这张照片中营造出生动的明暗效果，将原本看上去复杂沉寂的树林刻画得层次鲜明、疏密得当，充满生机和活力的色彩更是增加了画面的吸引力。

明与暗

影趣

拍摄手法：注意观察建筑的投影，将人物安排于投影与高光相间的位置，并巧妙控制明暗交界线在人物身上的位置，使阴影亦产生似人形的趣味图案。

作品评析：这张照片生动地利用了阴影的形象性，并与实体人物形成交叠一体的视觉趣味效果，角度独特。同时明暗相间的过渡效果也进一步凸显了画面的光影意境。

对于明与暗这一对比元素，我们在实际拍摄中要如何善加运用呢？

1.利用阴影的遮蔽能力。对于明与暗，我们的眼睛首先会对明亮区域较敏感，而不自觉地忽略阴影区域。所以在画面表现中，我们就可以利用阴影来隐藏某些不需要明显表现的细节和区域。但更重要的是，我们要明白遮蔽的目的是为了显露，所以要想遮蔽什么，首先要明确该显露什么，这中间有一个“度”的把握，这需要多加观察和实践来获得一些处理上的宝贵经验。

2.光影间的衬托与节奏。亮光通过照明来突出物体，阴影则通过光比反差来突出物体。阴影与亮部的并置产生的反差，使得亮部更加明亮，阴影更加黑暗。所以，要使画面显得更加明亮、色彩看上去更加鲜艳，就应该适当加入一些阴影来做陪衬。相反，如果要表现更加浓重、阴暗的画面效果，则应该尝试在画面中加入“亮部”来衬托。同时，如果能够控制画面中明暗分布的节奏，也可以获得富有韵律的光影美感。

3.阴影本身具有形象性。阴影可以是外形生动的图形、图案。作为图形、图案，它可以成为我们的被摄主体。在日常生活中，那些随着光照的变化而改变形象的景物投影，那些因为地面质感的不同而产生扭曲变形的景物阴影，那些因为交叠而产生新的有趣图形的阴影等都可以是我们寻找、拍摄的生动视觉形象，且会给我们的画面表现带来不一样的视觉惊喜。

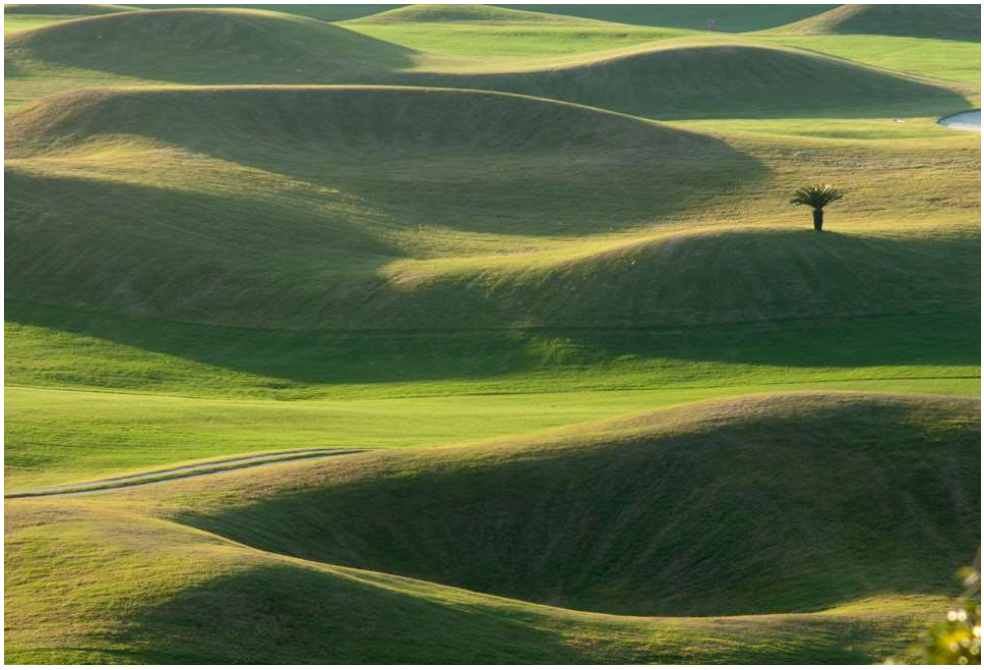

晨中泛舟

拍摄手法：利用阴影的遮蔽能力突出明亮的视觉趣味，如水中的划船者和岸上的高光区域，营造生动的明暗层次和过渡效果。

作品评析：这张照片的光线将画面中的景物分成不同的明暗区域，巧妙的是，摄影师通过明与暗的层次构置，形成明暗互衬的视觉趣味，并使重点元素分别安排于明亮区域之中，以引导观者视线，形成空间上的阅读乐趣。

阴影

光影韵律

拍摄手法：低角度的太阳光照明可以为地面带来鲜明的阴影，增强地表的纹理结构，营造出起伏变化的生动效果。

作品评析：这张照片生动地说明了阴影对于结构与韵律的营造效果。因为光线的照射角度较低，所以凸起的地表结构在凹陷处形成了鲜明的阴影区域，这种明暗的变化凸显了地表的起伏结构，形成动感的韵律美感，充满了视觉吸引力。

之前我们说，摄影是用光绘画的艺术，而在另一个层面上，我们也可以说，摄影是用阴影描绘的艺术。光产生影，影突出光，它们看上去总是如此的亲密无间。要处理好光线，当然就要处理好阴影。而要想获得一幅好的影像，也自然离不开对阴影的处理和表现，甚至在某些情况下，这可以成为表现画面的一种主要方式，乃至重要表达。光作用于形，而如影随形，在一定意义上，影的性质取决于光线的性质。光线的软硬强弱，会影响阴影的虚实轻重，比如阴天之下的漫射光，会产生柔和的阴影，而晴天阳光下的阴影则清晰浓重，同时阴影还可以增强景物表面的凹凸感，使得景物自身的质感纹理得到强化。除此之外，阴影的透视变化会明显地受光源位置的影响。光源的高低远近，会造成阴影大小长短上的变化。比如，清晨和傍晚时刻，景物的影子会被拉长，而随着太阳的升高，影子会越来越短，越来越重。

在平时的拍摄中，我们需要注意阴影的哪些方面来帮助画面进行表达呢？

首先，要简洁化处理。要努力去选取简洁的、形态鲜明或者富有趣味的阴影。阴影可以作为画面构图的要素来加以运用，比如可以将之作为一种色块来均衡画面结构，或者增强画面的透视趣味；也可以巧妙运用其形态美感来丰富画面的形式性和想象空间；还可以利用阴影的排列和过渡来制造有趣的图案；更可以运用阴影与主体的“对影”关系来营造对称结构。但是需要避免的是阴影对画面构图的无端干扰和破坏，以免分散观者对主体的注意力。

秋色

拍摄手法：注意观察光影在山林中的变化，尤其是阴影，要在光线产生过于繁杂的阴影之前拍摄，寻求阴影的整体性和连贯性。在明亮的光线和色彩面前，阴影虽然处于次要位置，但依然可以寻找到活跃的元素，如阴影中的水面倒影，就使大面积的阴影区域变得不再沉寂、单调。

作品评析：照片拍摄的时机恰到好处，对阴影的处理生动、协调，将高光区域衬托得更加鲜明突出。如果拍摄时间再拖后，光线的位置再升高，阴影减退，树林的复杂形态就会被更多地展现出来，阴影也会变得零碎复杂，这不利于画面的简洁和意境表现，吸引力会被降低。

人像

拍摄手法：使用前侧光照明，利用人物蓬松的头发在脸部形成的投影效果，营造阴影趣味，增加人物的神秘感和联想空间；简洁明亮的背景衬托人物的阴影轮廓，使其鲜明突出。

作品评析：左页图充分运用了阴影的含蓄和神秘效果来增加人物的表现力，可谓角度独特，效果生动。同时，精准的曝光控制使阴影区域有丰富的明暗和细节变化，优美的轮廓以及明暗对比使人物形象充满了神秘感和吸引力。

其次，阴影蕴藏的黑暗往往可以给人以神秘感和想象力。所以，在观照阴影与主体间的关系时，我们还可以将表现的重心放在阴影上，寻找和构建富有表现张力的阴影作为表现的中心。此外，阴影是平面的，所以它可以通过依附在其他景物之上，间接地勾勒和显现景物的结构特征，这也是表现的趣味点。

再者，阴影是虚体，所以通过虚实对比可以达到或写实或写意的效果。此外，因为景物特殊的反射表面，比如水面、玻璃幕墙等会产

生倒影效果，有时，倒影和实体甚至真假难辨，这种趣味性也是我们经常营造和寻找的拍摄点。

再有就是器材把控。要处理好阴影，对于曝光是有要求的。在拍摄模式的选择上，首选手动曝光模式，全面控制曝光参数。在测光模式的选择上，宜选择局部测光或者点测光，以获得精确曝光。当然，为了保证曝光的效果，在初期阶段，可以采用包围曝光法拍摄，以保证曝光的成功率。如果考虑到后期制作，则可以通过高动态范围合成影像，以使阴影和高光区域保有细节。

山谷

拍摄手法：选择大部分景观处于阴影之中的时刻拍摄，以突出高光区域；阴影中的冰河因为具有反光特质，所以增加了阴影的细节和生动性，避免了阴影的空洞呆板之感；使用点测光模式，以高光区域的侧光数值为准，并适当增加1/3级曝光，以真实再现高光区域白雪的影调。

作品评析：这张照片的阴影面积要远远大于高光面积，因此在视效上更加沉着、阴郁，而高光区域的对比则将日出时刻大地上的光影氛围生动地渲染了出来，冷与暖、明与暗、虚与实、活力与沉寂，丰富的对比效果成就了生动的表现力。

光之色彩

光线可以揭示色彩，所以色彩与光线的特性密不可分。光线有不同的色彩，同时光线也有方向和强弱，它们对于色彩的影响都直接而鲜明。尽管中午的阳光和电 子闪光灯的闪光混合了色谱上的各种光而呈白色，但大多数自然光源或人工光源都是有色的，比如夕阳光呈金黄色，而有些街灯则呈红色、绿色、黄色等。景物在这种有色光源的照射下会发生奇妙的色彩变化，照相机对这种变化的感应比我们的肉眼更加诚实，也更加敏感。如果我们拍摄人物时，太阳是低沉的（日出或日落时刻的光线），那么人物的皮肤色调就会变暖，而在日光灯下拍摄时，人物则很可能会被笼罩上一层神秘的绿色。

光线的方向和强弱等其他特性也同样会在拍摄中影响到景物的色彩。比如光线的方向和强弱可以改变景物的色彩反差。强烈的直射光可以使色彩变得更明亮，而在常见的散射光条件下，色彩可能会变得更纯净、丰富。所以，一天中的不同时刻和天气变化对照片中的色彩有着极大的影响，理解这些效应，识别特定光源的色彩，将有助于我们充分发掘被摄景物的色彩潜力。当然，不同的照明条件对于画面的曝光要求会不尽相同，而曝光在一定程度上也会对画面的色彩呈现产生影响，所以如何准确地使用快门速度、光圈以及感光度来合理曝光也是我们要巧妙掌握的内容。

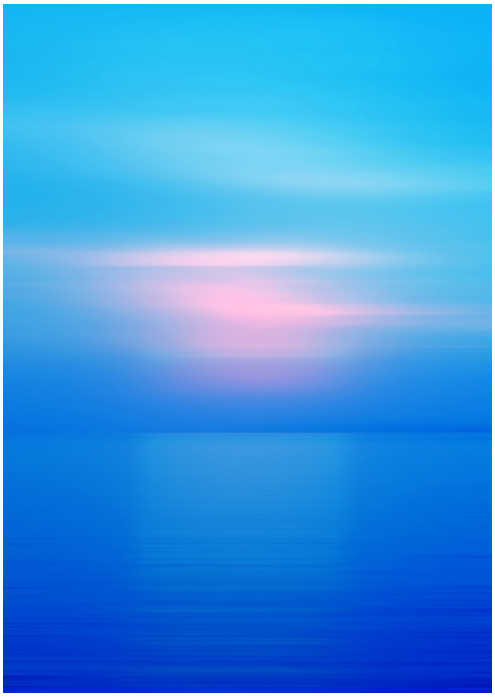
金光寒影

拍摄手法：在秋高气爽的清晨，前往海边寻找黄金光线的魅力；山壁的金黄色与蓝色的天空、海面形成鲜明对比；在后期对画面的色彩进行调整，增加其饱和度。

作品评析：这张照片是光线色彩生动的鲜明案例。由直射阳光产生的金黄色调与天空光形成的蓝色调在不同的景物身上——山壁和海面、天空中形成鲜明的冷暖、明暗的色彩反差，产生出强烈的视觉冲击效果。

色温与色彩

在摄影中，我们用色温来划分光源及其色彩。色温是对光或光源颜色的一种度量。以理想黑体加热到发出与光源相同的色光时的实际温度作为标度，用K（kelvin，开尔文）表示。不同的光源具有不同的光色，也就会有不同的色温，常见的光源色温值如下表。

微光

拍摄手法：使用钨丝灯白平衡模式拍摄，增加画面的蓝色调效果；在天空还尚存有一丝霞光之时拍摄，营造色彩的对比效果，塑造画面的趣味中心。

作品评析：色温的控制是我们摄影中经常会遇到的问题，通过控制相机的白平衡，就可以改变和还原光线的色彩，而为我们的画面表现服务。在这张照片中，摄影师通过使用低色温值来拍摄具有较高色温值的天空光环境，使得天空光的蓝色调更加浓郁，与天空中微弱的霞光色彩形成反差，起到了烘托氛围的效果。

光源	色温（K）
晴朗蓝天	10000—20000
蓝天白云	8000—10000
阴天	7000
透过薄云的阳光（中午）	6500
夏季阳光（10—15 时）	5500—5600
早晨或下午的阳光	4000—5000
日出、日落	2000—3000
电子闪光灯	5500
摄影强光灯	3400
石英碘钨灯	3300
摄影钨丝灯	3200
150 瓦家用灯泡	2800
烛光	1930

具有不同色温值的光线会产生不同的色彩，其规律是随着色温值从低向高过渡，光线的色彩也由暖向冷，由红向黄再向白，进而向耀眼的蓝色过渡。光线的这一特性对于我们用光来渲染气氛、营造情调，或者还原景物的真实色彩有着重要的影响，是摄影表现中不可回避的客观因素。

城墙夜色

拍摄手法：利用人工光与自然光的不同色彩来渲染夜色的氛围；采用自动白平衡模式拍摄。

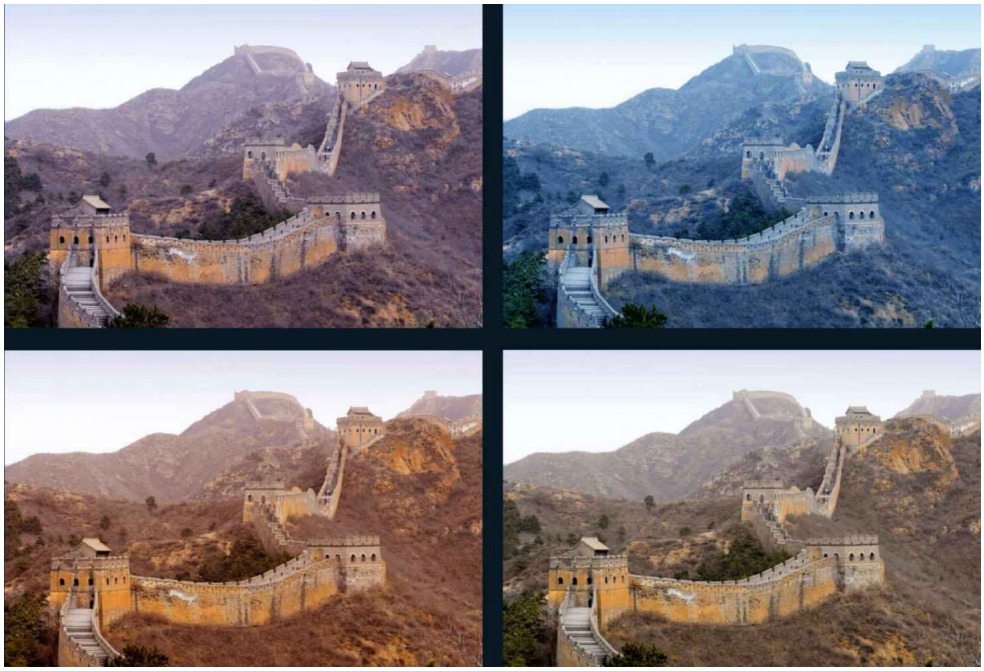
作品评析：混合光照明作用下的景观，对于曝光和色温的控制有更高的要求。在这张照片中，城楼的人工光照明与自然光环境下的景物形成强烈的反差，自动白平衡模式可以基本获取画面想要的色彩。而在曝光上，我们需要保证天空光与人工光之间具有可控的光比，所以拍摄时间的把握更为重要。时间不可过早，过早暮色氛围不够鲜明；也不能太晚，太晚天空光会消失殆尽，就容易使环境丧失细节而看上去一片黑暗。

长城

拍摄手法：使用自动白平衡模式拍摄，寻找拍摄角度，体现长城蜿蜒的结构和气势。

作品评析：在日常拍摄中，自动白平衡基本可以满足我们的拍摄需要，尽管有时它会造成画面的偏色，比如阴影看上去偏蓝色，或者画面偏向冷灰色，但是因为其并不过分夸张，所以我们依然可以接受这种变化。在这张照片中，自动白平衡下的画面看上去有些偏向暖色，与黄灰色的城墙相得益彰，视觉统一协调，展现了长城的苍茫、神秘和悠久之态，让人印 象深刻。

长城

拍摄手法：左上图使用荧光灯模式拍摄；右上图使用白炽灯模式拍摄；左下图使用阴影模式拍摄；右下图使用直射阳光模式拍摄。

作品评析：这几张照片是在有雾霾的阴天拍摄的，当时的色温值大约在6500—7000K。虽然雾霾已经是国内不容忽视的环境污染问题，但是对于摄影，它却间接地起到了雾气的渲染效果，有时候可以帮助我们塑造空间、简化画面。在这一天气条件下的同一拍摄场景中，不同的白平衡模式拍摄的画面呈现出不同的色调倾向，或倾向于冷色调，或倾向于暖色调，效果或强烈，或缓和。其实正因为白平衡具有改变画面色调的能力，所以在很多的拍摄场景中，不少摄影师反而并不对色温进行校正，而是特意运用不同的白平衡来获取独特的色调，以营造特殊的画面情调和戏剧效果，借此得到不俗的画面。

值得注意的是，光源的色温值与理想黑体发光的颜色有关，而与光源的物理温度无关。因此，在阴冷天里的天光的色温要比在温暖日子里的直射阳光来得高。在实际拍摄中，当我们需要真实还原景物的色彩时，就需要在光源的色温与物体色之间进行平衡，否则就容易产生偏色现象。在多数情况下，我们的拍摄发生在天光和太阳光之下，由于天气或时间的原因而导致的色彩微小的变化，并不会产生太大的麻烦，反而会增加画面的趣味。但是当某一光源所产生的色彩与日光

相去甚远时，就需要进行色彩纠正，否则就容易出现失真的偏色现象。当然，除非偏色是我们想要的色彩效果。

在数码相机中，设有多种白平衡模式，它们对应着不同色温条件下的光源状态，像自动白平衡模式、直射阳光模式、阴影模式、白炽灯模式、荧光灯模式、闪光模式、自定义白平衡模式等。在不同的光源条件下拍摄，可以选择相应的白平衡模式来平衡色彩，纠正偏色。而当我们使用较高的色温值来拍摄较低色温光源条件下的景物时，画面色调就会偏向暖色，像使用直射阳光模式拍摄钨丝灯照明下的景物，画面色调会明显地偏向橙红色；而当我们使用较低的色温值来拍摄较高色温光源条件下的景物时，画面色调则会偏向冷色，像使用白炽灯模式拍摄阴天条件下的景物时，画面色调会明显地偏向蓝色。在偏色与真实还原之间，需要摄影师来把握，这都源于画面的表现需要。

直射白光色彩

绿色的湖泊

拍摄手法：在多云天拍摄，利用云层间隙投射下来的日光刻画远景中的建筑区域，并利用云层的阴影形成生动的明暗光影效果；明亮的日光可以使绿色更加明丽动人，充满生机与活力。

作品评析：这张照片因为明亮的白光照明而产生动人的色彩和光影，使得这一色彩和景物内容并不怎么丰富的景观也变得趣味盎然起来。而针对高光区域的曝光，使色彩看上去更加明丽动人。

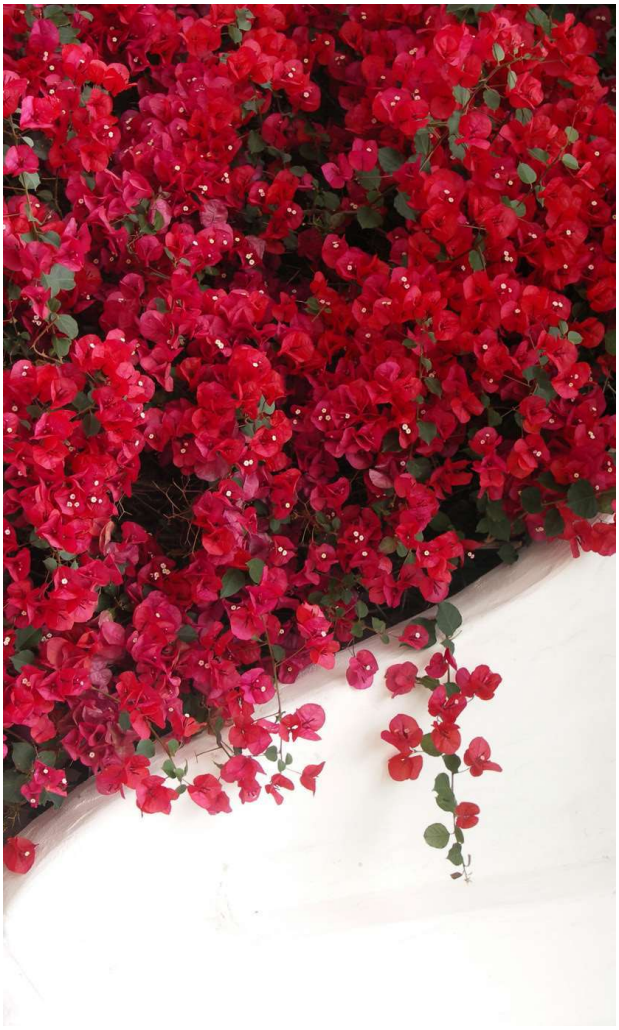
在阳光明媚的日子里，我们大多数人都会感到赏心悦目。相比其他天气，在灿烂阳光下拍摄的照片恐怕也是最多的，从某种意义上来说，直射白光下的亮度和强度使得拍摄变得简单，给人以较多的拍摄余地。比如我们可以使用小光圈获取大景深，也可以使用高速快门捕捉高速运动中的物体瞬间，还可以使用较低的感光度来保证画面呈现较细的颗粒和较好的细节。此外，直射白光大多出现在太阳位置较高的时段，这时色彩的准确表现也可以得到保证。

同时，相对应地，因为直射白光会在景物身上产生鲜明的明暗光影，因此要想使景物上的色彩都得到准确再现，则会变得比较困难。明亮的光线可以充分再现色彩的亮度，但条件是必须曝光准确。而难题在于画面中明亮的色彩在拍出来后，可能会比周围的环境亮得多，以至于看上去浅淡而有褪色之感，这源于曝光是以较暗的平均影调（18%灰）为基准进行的。解决的办法是以我们想要表现的明亮色彩的影调为准确定曝光，如果还没有把握，则可以使曝光适当不足一些（不足半级或一级）。有时为了表现明亮的色彩，我们也只能使其他部分曝光不足。

此外，偏振镜可以过滤和减弱景物表面上的反射光线，比如水面、玻璃表面等非金属表面的反光和耀斑等，而使景物的色彩看上去更加饱和。尤其是在晴朗天气下，偏振镜可以消除蓝天过强的散射光，而使天空呈现出深蓝色。

散射光色彩

在直射阳光下，要想表现色彩的鲜艳，我们需要在曝光上格外小心，才能防止色彩在景物表面的眩光和反射中消散。而散射光因为光质柔和，光比反差小，恰恰是光线散射的程度越高，色彩的呈现越丰富，这主要是因为曝光容易受控制。室外可产生散射光的条件有薄云遮日的天气、阴雨天、阴影内以及日出前和日落后的时段内。比如薄云遮日天气下的散射光照明，其结果就是景物的阴影强度降低，阴影边缘变得模糊，这种一反直射光的光照效果——既没有浓烈的阴影、又没有眩目的反射光的情况下，每一种颜色的鲜艳程度都得以提高，从而使画面的色彩变得更加和谐、平衡。当然，正因为这种明与暗的不鲜明，而使明暗色彩间的反差减弱，从而能够选择皆能适合两者的曝光。因为要使任何一种色彩都得到充分的饱和表现，其关键就在于曝光准确。所以在风景的拍摄中，散射光可以将各种绿色层次都鲜艳生动地呈现出来。而在人像摄影中，则更容易组合和平衡肌肤的色调、服饰以及背景的色彩，使整个画面不会再因为浓重生硬的阴影而遭到破坏。

三角梅

拍摄手法：散射光照明使红花形态更加鲜明，色彩更加细腻；注意白墙的留白效果，缓解密集花卉产生的视觉压力。

作品评析：在拍摄密集形态的景物时，散射光照明在呈现形态、细节、色彩等方面更具表现优势。所以我们看到这张照片中的花卉影调柔和、色彩艳丽、形态突出，没有出现因为强烈的阴影和明暗对比所产生的混乱和“炸色”现象。

雾中山色

拍摄手法：选择阴晦潮湿的天气拍摄，地面景物因为吸收了湿气，色彩和影调变得沉重，阴柔的散射光照明可以将这种色彩和影调进行生动的表现，并能够将大气阴湿凝重的氛围生动地渲染出来；白色的雾气使山体变得虚实多变，这可以增加景观的生动性。

作品评析：在不同的天气条件下，如多云天、薄云遮日的半阴天、阴雨天、雾天等，天空散射光的明暗强度和氛围效果是不同的。如薄云遮日的半阴天要比阴雨天里的散射光在方向性、明暗对比上更加强烈，色彩和影调氛围上也更加明亮艳丽。在这张照片中，散射光因为湿重的大气而变得更加灰暗，景观的色彩和影调被统一在反差极小的灰色影调之中，变得沉重，环境的湿冷氛围被渲染得鲜明生动，让人仿佛身临其境。

金光下的山色

拍摄手法：选择多云天气拍摄，利用云层投射在山体上的明暗光影刻画细节内容；在构图中注意山体的图案特征，利用白雪、绿地以及山体的不同色彩和明暗形成的生动结构渲染景观神秘抽象的视觉效果；注意控制曝光，以高光区域的亮度为曝光依据；前景中的地面保留在阴影之中，以衬托明亮的山体。

作品评析：多云天气所营造的光影效果在风景摄影中是属于一种比较有表现力的光照条件。本身就具有独特的图案纹理的山体在云层制造的明暗光影中展现出更加丰富、动人的视觉效果。

左页图和上图是在不同的天气条件下对同一景观进行拍摄后产生的视觉效果。通过两图的比较，我们可以鲜明地感受到直射光与散射光对于景观内容的影响——一个影调柔和，缺少反差，色彩灰暗凝重；一个明暗反差鲜明，色彩明亮，主体纹理突出，以至于在画面表现中促使摄影师采取了截然不同的拍摄思路来应对——左页图中用远景拍摄表现景观的整体意境和环境氛围，上图中拉近拍摄突显景观的局部细节和抽象趣味。

晨昏直射光色彩

人像

拍摄手法：选择傍晚的海边，等待太阳即将沉入海面之时，让模特面对光线的方向站立摆姿，选择从人物的一侧拍摄特写画面；注意背景空间的虚化效果，以起到良 好的衬托作用。

作品评析：落日产生的明暗和色彩效果将人物从背景中有效地凸显了出来，并对人物的情态作了生动的刻画。光线的情绪与人物的情感生动地统一在一起，增强了画面的感染力。

生活经验告诉我们，清晨和傍晚的主观印象是完全不同的，但是在摄影上，就其光线特性来讲，在清晨和傍晚几无差异。低角度斜射的晨昏阳光在色彩、方向和强度上，对于景物的刻画差别不大。首先它们都能够表现出主体的肌理和轮廓，尤其是在侧光位照射的角度之下；其次，因为低角度的照射关系，其生成的投影一般都较长，具有鲜明的透视性，许多摄影师会在投影上发挥创造力，营造趣味画面，比如高角度俯拍，将地面上的投影形态进行强调呈现，并通过阴影的蓝色调增加画面的冷暖对比效果。晨昏直射光的另一个显著共同点是，它们的色彩都呈现暖色调（金色或橙红色）。这是因为晨昏时刻的阳光在穿透大气时，受到尘埃和水汽的阻碍要比中午时来得多，这时偏蓝的、波长较短的光线会被吸收掉，而偏红的、较暖的色光会射向大地，使得在这种光线下拍摄的照片都蒙上了一层金黄色的光彩。只是需要注意的是，相比清晨的大气透度，黄昏时刻可能会更浓厚，因此有时候我们会看到黄昏的太阳光看上去要格外的火红。此外，晨昏时的光线最大的不同可能不在于光线本身，而在于人们对其的情感和意境理解上，这一点也可能会影响摄影师的表现角度和画面诉求。相比中午阳光的炙热感，晨昏直射阳光的温暖色彩中更含有柔和迷人的韵味。而这种韵味，晨光带给我们的是苏醒、生机的到来，以及寒冷的消失；而落日带给我们的则是快乐的一天即将结束，以及祥和、静谧与浪漫的情调。

石桥

拍摄手法：时刻注意观察直射阳光的照射范围，在阳光初照桥体之时按快门拍摄，此时的桥体明暗、立体效果分明，并具有冷暖变化，视效生动；阴影区域因为受天空光照明而呈现出蓝色调，可以与金色的阳光区域形成冷暖反差，增强画面的表现力。

作品评析：这张照片的亮点在于晨光所带来的明暗氛围以及色彩效果，而摄影师选择在侧逆光位的阴影之中构图，利用大面积的阴影区域来衬托高光区域，使得金色的阳光更加夺人眼球，光线氛围浓郁。

逆光色彩

我们知道，逆光可以勾勒出景物鲜明的轮廓，可以突出表现景物的外形，且能够以剪影效果营造生动的形状，但相应的代价就是可能会损失掉景物表面的肌理、细节特征以及色彩。尽管如此，我们仍然可以使用逆光拍摄出简洁生动的彩色照片。首先是剪影效果，尤其是当主体出现在光源与照相机之间，且三者呈一直线时，景物主体几乎会丧失全部的肌理细节和色彩，此时我们应该关注的是光源以及周围环境的色彩，利用光源与环境的色彩来为剪影增加魅力，并形成意境氛围。当然对于剪影主体之外的环境要素来讲，我们应该保持简洁原则。

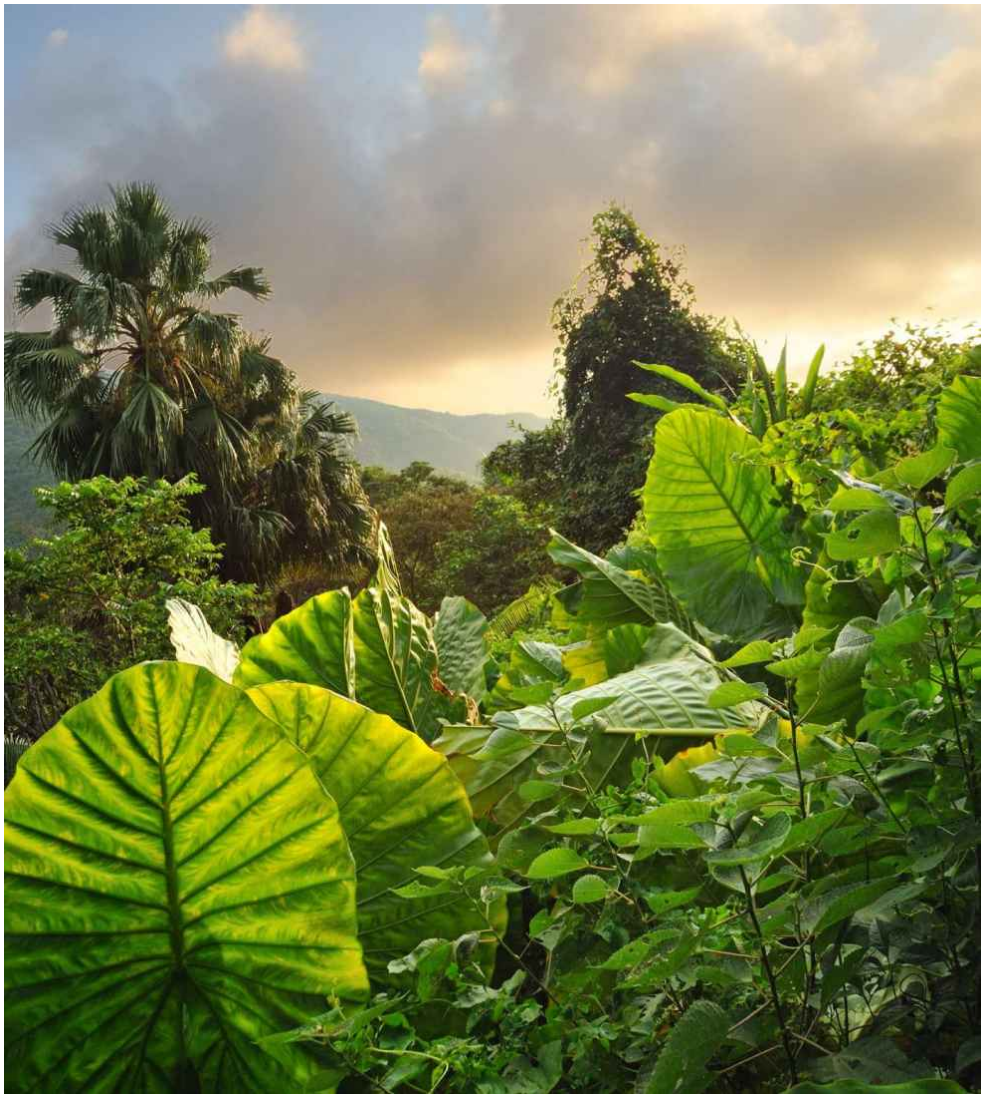
当光源移向主体的上方或偏向一侧时，主体上面的明暗就会产生变化，明亮区域会增大，直接效果就是在主体周围产生明亮的边缘带，虽然剪影效果仍然是常态，但是色彩在主体上面的表现空间却得到了拓展。在曝光时通过对主体的阴影测光，尔后减弱二级曝光，就可以使主体的色彩和肌理细节在明暗中得到生动呈现，并能够确保明亮边缘带所产生的光晕效果。

此外，主体的质感特征是重要的变量。如果主体是透明或半透明的景物，那么逆光将可以异常生动地展现其质感和色彩效果。比如插有花卉的玻璃瓶，为了捕捉到透射光的艳丽，应对准主体上最重要的部分测光，如瓶中的花卉。为了能够突显这种光照和色彩效果，可使背景保持深色调。

老码头日出

拍摄手法：日落之后的天空霞光明亮，色彩丰富，在拍摄时利用侧逆光产生的鲜明反差，通过对天空测光，营造剪影效果，突出海桩的形态，并展现细节丰富的色彩环境。

绿色丛林

拍摄手法：日落前的光线色彩生动，明暗反差较小，在拍摄时利用逆光刻画绿色植物枝叶的半透明质感和丰富的绿色影调，营造舒适、充满生机的视觉氛围。

晨昏散射光色彩

海边落日

拍摄手法：选择在乌云天的落日时分拍摄，利用乌云遮挡形成的散射光来刻画景观，统一的冷色调渲染天气氛围，并与天边火红的晚霞形成对比，突出画面的戏剧性效果。

晨昏时刻的散射光，随着日出的临近和日落后时间的延长，其色彩会产生由冷向暖，或由暖向冷的过渡和变化。而大地景物则多会受到天空光的照明呈现冷色调，除非出现明亮的朝霞和晚霞（它会影响大地景物的色调，倾向于暖色）。因此，日出前和日落后的色彩是艳丽还是淡雅，还取决于气候、季节和大气条件的影响。因为天空的色

彩相对艳丽和丰富，所以它经常被作为画面的背景使用，或者其本身具有生动的内容和色彩效果，如云霞常被作为被摄主体来表现。为了表现天空中细腻的色彩和云朵图案，我们必须使天空曝光准确，由此带来的结果是，地面的景物会变得灰暗。针对这一点，我们应尽力选择那些能产生生动剪影效果的景物作为前景，或者选取本身有充分照明的景物作为前景，比如被人工光照亮的城市建筑。

暮色下的湖泊

拍摄手法：选择落日后暮色渐浓时分拍摄，此时的画面色调倾向于蓝紫色——蓝天光与晚霞光势均力敌而形成的一种独特色调，可以帮助画面营造暮色下的静谧意境；使用长焦镜头拍摄，选择树冠作为前景来丰富画面层次，增加视觉上的生动性。

作品评析：落日后的散射光往往是暖色不断消退减弱、冷色不断增强，整体强度不断降低的过程，而暮色意境多出现在光线较为暗淡、散射光的色彩向冷色调转变的时段，比如这张照片所示的即是表现暮色的良 好时机。如果等光线再暗淡下去，天空和地面的反差就会过大，而使得像树冠和湖上的小岛 等地面景观在曝光中丧失细节，降低画面的质量。

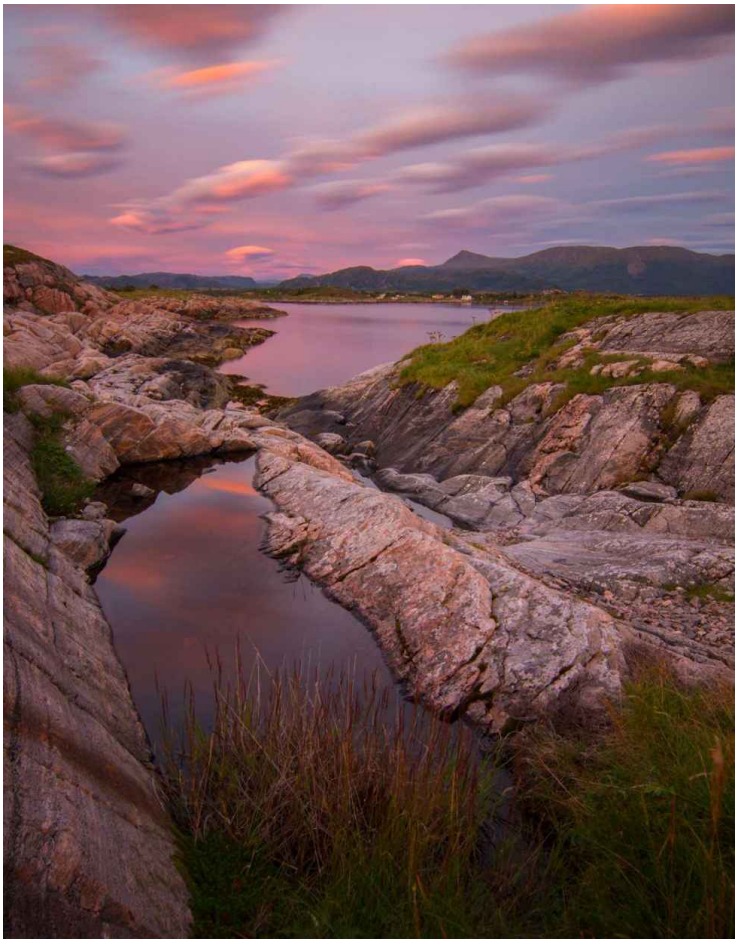
清晨的山野

拍摄手法：选择在清晨拍摄，可以利用山野间的晨雾为画面增加虚实效果，营造神秘、深远的空间意境；此时的天空和地面反差较大，故在镜头上加用中性灰渐变滤镜，使天地反差趋向和谐，方便曝光上的控制。

作品评判：在清晨拍摄，尤其是日出前的时段，地面往往因为缺少照明，而与已明亮的天空之间形成过大的明暗反差，所以通常在拍摄前我们会设法对其进行调节，比如加用滤镜，或者寻找有反光属性的地面景物，像水面、冰层等，或者是选择特殊的天气，如晨雾天，来达到控制的效果。在这张照片中，摄影师利用清晨的薄雾来营造近处清晰、背景朦胧的大气透视效果，增加了画面的空间深度感，同时平视的拍摄角度裁切了前景中的树木，蜿蜒的枝干与地面形成框式结构，增加了画面的形式感，并将观者视线过渡至背景的山体身上，取得了良好的表现效果。当然，因为渐变滤镜的关系，树木的上半部分看上去过于深重了，而呈现出剪影的形态，这增加了“人工”的痕迹，但对于画面效果而言依然是有效的。

此外，晨昏散射光的整体强度是有限的，所以快门速度在拍摄中可能会降到较低位置，如果是手持照相机拍摄，画面虚糊的可能性较

大，所以为了避免相机抖动，给画面带来不利影响，应尽量开大光圈，适当提高感光度，以将快门速度增大到能避免画面虚糊的程度。当然，我们有时候还需要小光圈和更高质量的画质，所以长时间曝光的情况会经常出现，为此，使用三脚架或其他支撑物来保证稳定是必要的。

霞光流云

拍摄手法：运用日落后的散射光照明刻画景观；利用狭长的水洼作为前景引导观者的视线深入画面。

作品评析：相比晨昏时刻的直射光，晨昏散射光的变化往往更具戏剧性，这主要表现在色彩的多变上。在这张照片中，晚霞光依然给天空和地面景物造成显著影响，使画面色调倾向于统一的暖色，同时慢门拍摄将天空移动的云朵进行了虚化，使画面平添了几许光影流逝般的动感氛围，增加了画面的生动效果。

夜色

夜色里的路灯

拍摄手法：选择路灯作为拍摄对象，重点刻画墙壁上的光影和色彩效果；控制曝光，以墙壁亮部作为曝光依据，并适当增加曝光量。

夜色下的色彩主要来自月亮星辰、天空光以及各种人工光照明，而天空光会随着夜色的浓重而逐渐丧失照明效果。因此拍摄夜景照片，我们大多会选择天色尚未消退、人工光已亮起的黄昏时分进行，因为此时的天空还保留有丰富的色彩细节，并且光线的亮度足以保证我们以1/30秒甚至1/60秒的快门速度进行曝光。同时，路灯及万家灯火所产生的照明色彩可以确保地面景物的生动性，给人以真实的夜晚

印象。夜空是蓝色的，而有明月的夜空看上去会更加清冷，在拍摄有月亮的夜景时，月亮可以成为夜景彩色摄影的重要光源。月光与人们通常所想的不同，它其实是白色的，而不是蓝色。黄昏还是拍摄月亮最好的时刻，若将月亮作为被摄主体，则宜使用长焦镜头突出月亮的大小和色彩细节，而若要在黄昏之后拍摄，则可能需要更多的曝光时间，只是此时若画面中有月亮星辰，可能会产生移动的轨迹。因为月亮的移动速度其实比我们眼睛感觉到的要快得多，如果曝光时间长于一秒，月亮就会变模糊。因此，在长时间曝光中，除非我们拍摄星轨画面，否则尽量不要将月亮和星辰纳入到画面中。

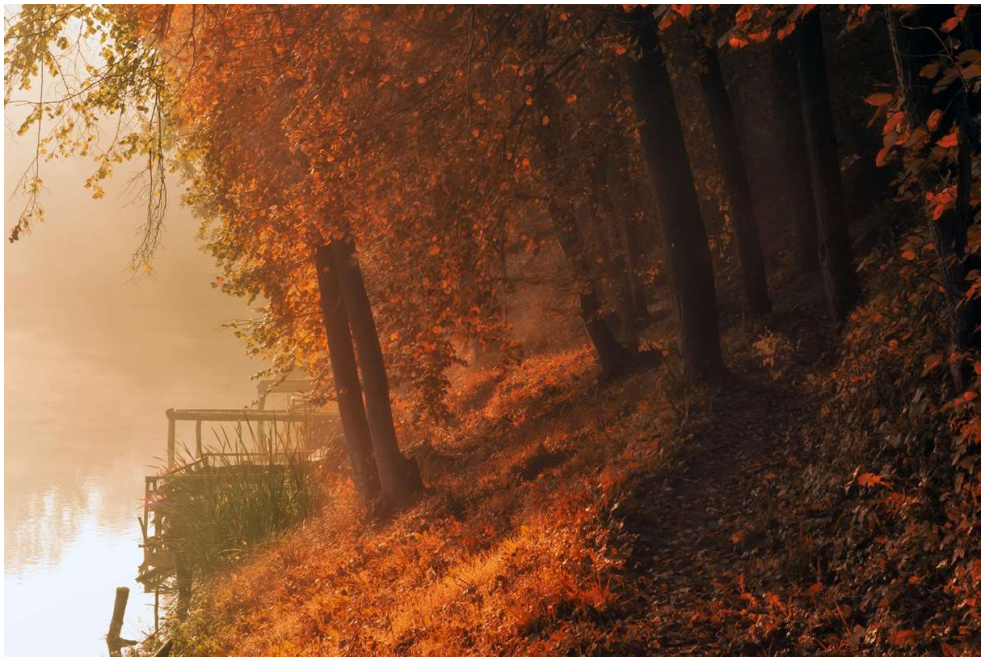

城市夜色

拍摄手法：等华灯初上时使用长焦镜头拍摄；控制曝光，使山脉和城市细节得到丰富再现；后期裁切。

作品评析：天空光保留了山脉和天空的层次，灯光较好地刻画出城市的形态和氛围。在色彩上，月亮与城市形成呼应之势，在蓝色调的氛围中引人注目。

特殊天气下的色彩

晨雾中的树林

拍摄手法：选择晨雾天拍摄，运用清晨阳光在雾天中的光效刻画景物，营造朦胧的画意氛围；后期对画面的色彩进行调整。

特殊天气对于色彩的影响直接而鲜明。像雾霾天，浓厚的雾霾不仅减弱阳光的强度，并将光扩散到景物的周围，使其自身也成为景色的一部分。它就如同一种连续的滤光镜，使浓艳的色彩变得浅淡，同时使各种色彩趋于相同，而使色彩范围变小。在极浓的水雾或云雾中，景物的色彩可能都会被淡化成单一的颜色，因此如果我们想将互

补协调的色彩变得和谐或蒙上一层柔和的影调，选择雾霾天气拍摄是理想的。此外，雾气还可以掩饰破坏性的细节，使构图变得更加容易，富有质量。

在拍摄雾霾时，要注意色彩的柔和度是随着距离的增大而提高的。被摄主体距离照相机越远，画面就越柔和，景物中的各个部分色彩越来越淡而形成不同层次。有时我们会在前景中构入较浓艳的色彩来增加对比效果，营造更鲜明的深度感。

晨雾中的绵羊

拍摄手法：在晨雾天拍摄，靠近羊群取景，用小景深增加背景的虚化程度。

上图与右页图相比较，同样是晨雾天气，却因拍摄时间的不同、光线性质的差异而呈现出不同的意境和视觉效果——阳光下的晨雾带来的是活力，意味着苏醒和开始；天空光下的晨雾带来的是冷淡，意味着沉寂和等待。这种变化正是摄影师在拍摄中要仔细体味和把握的。

海边雪色

拍摄手法：在雪后拍摄，利用白雪简化地面，并使画面向高调效果转变；利用天空光照明营造柔和的蓝色影调，而白雪反射天空光所产生的蓝色调效果可以使画面的影调更加明亮；构图时突出主体，保持地平线水平，并在天空和地面大面积留白，增加写意效果。

作品评析：这张照片因为雪地而变得更加简洁，画面主体突出，色调柔和统一，凸显了主题意境。天空的冷灰色渐变和雪地的冷白色使画面的影调对比柔和而富有层次，而白色和蓝色的组合在冷色调的协调下更具清冷的氛围，加上简洁有力的构图处理，画面效果出众。

风雨天之类是我们所称的坏天气，但是坏天气却更容易产生动人心弦的景色。风雨天下的光线昏暗阴沉，这确实使景物中的大部分色彩失色，使任何东西看上去都变得单调。但是乌云遮蔽的光线却往往可以产生幽暗丰富的独特色彩效果。雨水会使画面变得模糊，但是奇妙的色彩也往往因为潮湿而产生。当然，我们也没有必要一定要等到暴风雨来临了才去寻找光的戏剧性效果，暴风雨来临之前的景色也同样能给人以深刻的印象，尤其是在夏季或热带气候下，滚滚浓云与阳光普照在同一画面中出现，为了保持住光照下相对饱和的色彩，以及黑暗迫近所带来的某种感觉，应该要注意曝光控制，避免曝光过度。

如果按照亮区域曝光，可通过反差来强调色彩，或者使曝光稍有不足，而使天空看上去更黑暗一些。

像冰雪天，白色似乎是冰雪天的统一色调，但同时因为白色属于消色，所以它可以跟各种颜色相协调，并能够增加色彩的对比效果，即使是异常鲜艳的色彩，看上去也不会很突兀。拍摄冰雪，需要一定的技巧，因为冰雪具有较强的反光特性，如若曝光不当，则很难表现出雪的纯白色和晶莹透亮的质感。通常，相机内的测光计会以冰雪的高光区域为准进行测光，所以若按照测光表所指示的曝光量进行曝光，则很容易产生曝光不足，而使雪地看上去灰暗一片。因此我们一般会在测光表的数值上增加一级曝光量进行曝光。同时，因为冰雪具有较高的反光特性，所以它可以映射出任何一种环境色彩，尤其是天空的颜色。因此，在一天中的早晚进行拍摄，可以产生美妙的色彩效果，因为这两个时间段内的色彩多是橙黄色或粉红色的。而在晴朗的天气下拍摄，雪在直射光下会显得很白，而阴影中的雪会呈蓝色。若是在阴天下拍摄，画面容易偏向蓝色调，此时可以使用黄色滤光镜来进行补偿。如果我们拍摄高山雪景，可以使用紫外线滤光镜来减弱高空中散射的紫外线所造成的偏蓝色调。而如果要增强天空的蓝色与白雪的对比效果，则可以使用偏振镜。

乌云压境

拍摄手法：顺着阳光的方向拍摄，这一角度可以利用乌云压境所产生的深暗色调营造紧张氛围，并为金色光线提供强烈的反差环境，凸显这一天气下的戏剧性效果；注意控制曝光，以阳光的亮度为曝光依据。

作品评析：一边的天空乌云密布，一边的阳光照射大地，这种特殊天气所呈现的戏剧性效果充满了强烈的吸引力。

人工光色彩

人像

拍摄手法：使用闪光灯拍摄，并在闪光灯上加用滤色片，制造绚烂多彩的光线效果。

作品评析：我们在室内拍摄人物时，在闪光灯上加用滤色片，如红色片、蓝色片、黄色片等来改变光线的色彩，营造画面氛围，增加

人物的形象魅力，是我们经常运用的手法。在这张照片中，绚烂的光线色彩烘托了时尚青春的气息，对应人物的妆容姿态，使人物形象看上去更加独特，富有吸引力。

在人工光照明下，彩色摄影同样具有表现美感和趣味的机会。作为我们最常见的人工光——闪光灯的色彩特性与日光几乎一致。不过，除了闪光灯之外的其他人工光，像钨丝灯、日光灯、钠灯等的光，其本身却都具有不同的色彩特性。比如钨丝灯的光主要来自玻璃灯泡内的灯丝加热，其色温比日光要低，色彩比日光要暖，呈现橙黄色调效果。我们在房间里或街道上经常会遇到这种照明光线，为了获得景物色彩的真实效果，我们可以用白平衡来校正钨丝灯光的色彩，将其修正为自然色调。但是另一方面，我们也可以利用它的橙色调来给画面增添色彩和情趣。而通常是，钨丝灯的暖色光动人而具有吸引力，显出点点橙色或黄色光芒的钨丝灯，会使画面显得生动。所以在决定采用什么色温值来拍摄景物时，应先考虑一下其色调因素。此外，在实际拍摄中，钨丝灯光与日光常常会共存于景物之间，产生混合光照明效果。因此拍摄时我们需要明确哪种光线是主光源，哪种是辅光源，并选择适宜的色温值或色温模式。在室外拍摄时，若是在夜幕降临前，则主光往往来自日光，此时用阳光模式拍摄，钨丝灯光会显出橙色。而当日光弱于钨丝灯光，或在钨丝灯下拍摄主体景物时，则适宜选择钨丝灯模式，以更准确地表现景物的色彩，同时使日光环境呈现出更为生动的蓝色调，形成色彩上的对比效果。如果我们一时难以决定使用哪种色温模式，那么就保持自动白平衡或阳光模式拍摄，因为相比蓝色调，钨丝灯光所产生的暖色调更易被人接受，且看上去更接近人们的一般体验，因此真实性要强一些。

而像日光灯、钠灯等不靠热来发光的人工光源，则是通过灯管内的荧光粉或气体（蒸汽）来发光的，所以几乎都带有某种特有颜色，比如绿色、黄色等。这种色彩能使普通的景物产生视觉趣味，像建筑、街道等，但是对于有一些主体，比如人物，则容易带去不快的色调。需要注意的是，像钠灯、水银灯等蒸汽灯所产生的色调，不能像钨丝灯一样，可以通过色温校正来还原到自然效果。钨丝灯光的波长覆盖了整个色谱，只是偏向红色，而钠灯、水银灯等蒸汽灯光则只含一种或两种颜色，所以即使在镜头上加用滤色镜，也只会消除颜色，而不会增加颜色。所以在这种光线下拍摄，我们只能接受事实，尽可能地利用它，适当时候可以加用闪光灯来抵消画面上主要部分的偏色。而荧光灯比较特别，因为它是依靠灯管内壁上的荧光粉来发光

的，所以与其他蒸汽灯不同，它有较宽阔的波长范围。尽管在视觉上我们感觉其光线是白色的，但是照相机更诚实，拍出的照片其实会偏向绿色。除了最高档的灯管，几乎所有的荧光灯都缺少红色和品红色。此外，因为荧光灯的型号很丰富，长短也不一，所以其绿色调的变化性也非常大。因此，如果对画面色彩的还原精度要求比较高，一般需要使用手动白平衡来校正。一般来说，采用荧光灯模式拍摄就可以得到基本的色调校正。

油灯

拍摄手法：选择日落后的树林环境，让模特手持油灯摆姿，利用油灯的暖色光刻画人物脸部细节，同时在人物侧后方加用钨丝灯照明

作为辅助光刻画人物轮廓，并对人物周围的植物形成照明，与油灯共同营造暖色调氛围，以与周围环境中的自然光照明所形成的蓝色调形成鲜明的反差效果，增加画面的视觉吸引力；人工造雾虚化背景，营造朦胧意境，增加画面柔美、自然的气息，衬托人物形象。

作品评析：这张照片采用了丰富的混合光照明——蓝色的自然光、橙黄色的油灯光和钨丝灯光，来营造生动的色调氛围，渲染环境意境，增加人物的视觉美感，取得了生动的效果。

游乐场

拍摄手法：游乐场里灯光的红色光线让游玩现场充满了热情和活力，这种充满欢乐和刺激的情绪在画面中被充分展现，可以快速地感染到观者；通过后期添加视效，让画面的色彩变得更具戏剧性，夸张的色彩属性和对比效果能够增加画面的梦幻色彩。

人像

拍摄手法：利用透明的白色纱巾增加画面趣味，衬托人物形象；利用室内荧光灯照明拍摄，注意调节白平衡，消除荧光灯的色调倾向；在后期对画面的亮度和色调做调整，调亮画面，并使画面呈现一种弱弱的冷色调，营造高调视效。

火焰色彩

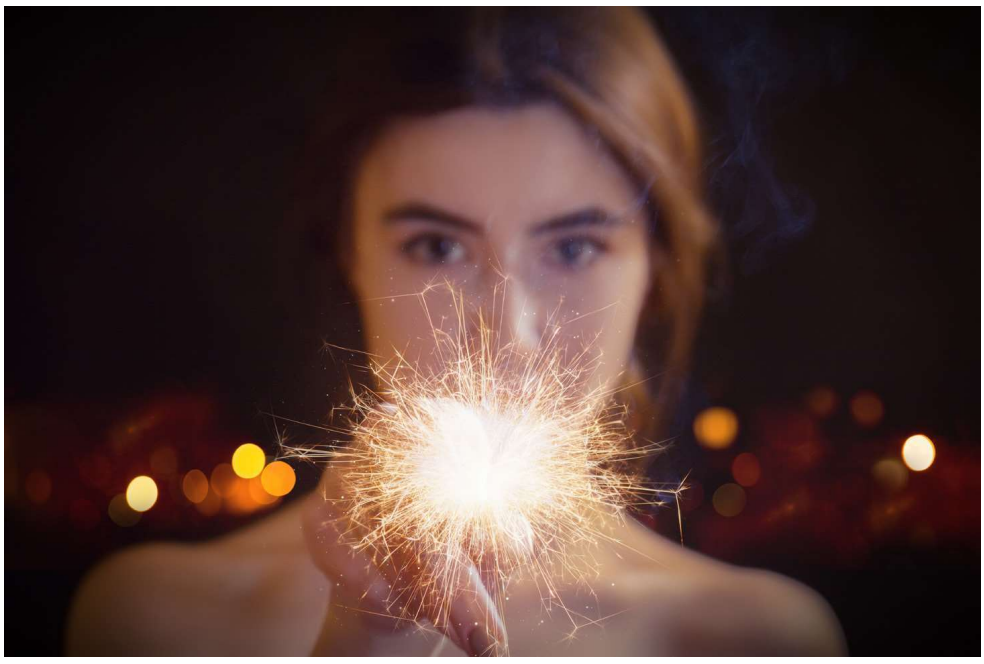

舞动的火光

拍摄手法：火焰的亮度非常有限，尤其是在点光源的形式下，因此在拍摄时根据火焰的亮度测光并曝光，提高感光度，以增加快门的速度，确保人物和火焰没有被过度虚化，并保留火焰舞动的轨迹形态，增加画面的趣味性；因为曝光而被剪影化了的人物和黑色的环境，可以起到简化画面并增加画面神秘气息的作用。

火焰如柴火光、蜡烛光、火花等是最原始的照明方式，其画面气氛浓厚，照明效果显著。大多数火焰的色温要远远低于室内其他光源的色温，它们发出的光是较纯的橙色，甚至红色。使用自动白平衡、

日光模式、钨丝灯模式等白平衡模式拍摄，所得画面往往都具有橙色调倾向，尽管如此，我们一般也能够接受。因为我们的眼睛已经习惯于认为火焰是红色或橙色的，橙红色调即是其真实色调。如果我们以火焰本身为主体进行拍摄，那么对曝光的要求不会那么高，因为即便是曝光稍微过度或者曝光稍微不足，火焰的暖色调倾向都不会有太大的改变，在视觉效果上，曝光过度会呈偏黄色调，曝光不足则会增加橙色的浓度，而呈偏红色。拍摄运动的火焰，如火花或烟火，不管采用高速快门进行清晰定格，还是采用慢速快门捕捉其运动的痕迹，效果都会十分精彩。此外，因为火焰的亮度和照射范围相对有限，所以在火焰光源下拍摄，快门速度一般不会太高，因此确保画面清晰就变得非常重要，必要时需要使用三脚架等支撑装置来稳定相机，或者提高感光度来应急。如果在拍摄中既想确保火焰的艳丽，又想要保证主体的曝光量，就应尽可能地将主体靠近火焰，将画面的亮度反差调整到最小，以主体的亮度进行测光。为了保证曝光的准确，可以采用包围曝光法拍摄，但最好不要进行补光，例如使用闪光灯，因为这会破坏火焰光源营造的画面情调。

烟花

拍摄手法：拍摄时需注意画面的曝光控制，尤其要注意烟花的大小、位置以及与人物的距离关系，确保人物有生动的形态或细节表

现；选择夜幕降临时拍摄，聚焦烟花、虚化人物，通过控制快门速度使烟花虚化出如花般生动的形态，并通过黑暗的环境使人物和烟花得到突出表现。

作品评析：烟花与女孩的结合在人像拍摄中是一种屡试不爽的表现方式。在上图中，摄影师巧妙地将燃烧的烟火置于前景之中，并以较小的景深来突出烟花，虚化人物和背景来营造空间氛围，吸引观者的眼光，赋予人物形象丰富的想象力，增加画面的表现魅力。

认识色彩

光是色彩之源。由于不同的物体及其表面能吸收某些波长的光，而将另一些波长的光反射到我们的眼睛里，我们的眼睛通过接收这些反射回来的光确定它们的颜色。比如树看上去是绿色的，而玫瑰花看上去却是红色的，因为它们吸收和反射了不同波长的光。照射光对物体色起着支配作用，照射光是“母光”，反射光是“子光”，照射光变化了，各种反射光也会呈现出相应的变化。一片树叶，在白光下呈绿色，在红色光下却呈黑色，原因就是树叶能反射白光中的绿色光线，而吸收掉包括红光在内的其他光线，所以在日光中呈绿色；而红光照射下，红光被绿叶全部吸收，反射不出光来，树叶就变“黑”了。所以说，光即是色，色彩是光线的体现，不同光线的不同组合会呈现不同的色彩。

提示

从发光体发出的光，我们称之为照射光，这种光的色叫光源色。不发光的物体，在光线的照射下，有的能够散射或反射光线，这种光我们叫作反射光；有的物体能够透射光线，我们称之为透射光。由物体反射或透射的光的色，我们统称为物体色。自然界中不发光的各种物质，都具有不同程度的反射或吸收光线的能力。因其能不同程度地反射光线，自然物才能在各种光源的照射下，为人所感知，被摄影师拍摄。又因其不同程度地吸收光线，才使大自然的景物呈现出各种不同的明暗和色彩。反射能力强者，看上去明亮；吸收能力强者，反射出的光线少，看上去深暗。而能均匀反射白光的物体呈白色，什么光都不反射，全被其吸收的物体，就呈黑色。

红枫

拍摄手法：寻找富有特点的前景，比如红枫树，其艳丽动人的色彩会在水面倒影的渲染下更具视觉吸引力；确定拍摄角度和位置，处理好前景与背景，尤其是与雪山的关系，避免过分遮挡，要有空间上的通透感。

作品评析：这张照片首先吸引我们的或许就是那艳丽动人的红色，以及生动的构图形式所带来的结构美感。而色彩动人的因素之一则来自金色阳光的照明，它使前景中的枫树叶有了明暗层次，色彩也更加丰富细腻。

色彩情感

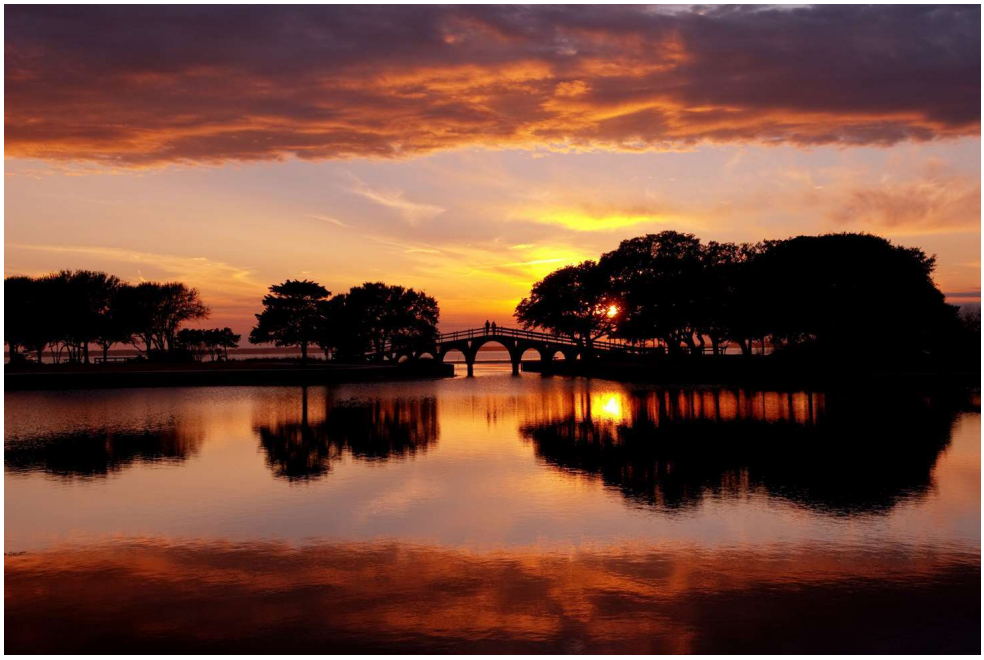

蓝色调下的傍晚景观

拍摄手法：日落后拍摄，按天空亮度曝光，使湖上景物呈剪影效果；以低于天空光的色温值拍摄，使蓝色调更加浓郁；慢门虚化动感的云彩和水纹，为画面增添动感效果。

作品评析：摄影师通过控制色温将天空光的蓝色调进行了夸张表现，带来冷静、收缩、阴郁的情绪，加上适当的曝光控制，画面看上去有些许曝光不足，从而使暮色的氛围更加鲜明了。

色彩可以唤起观者的情绪，它既是客观存在，也是主观感受——色彩带有情感。调查表明，人们通常喜欢浅色而不喜欢深色；最喜欢蓝色而最不喜欢泛绿的黄色；当两种颜色并排展示时，不同亮度和色彩的组合更讨人喜欢。明亮的色彩能使人感到愉快和舒畅，增加欢乐气氛；灰暗的色彩则使人压抑、郁闷，增加愁苦气氛。暖色看上去像是一个热心的人，充满着生命的活力，显得平易近人；而冷色则像是一个冷酷的人，使人望而生畏，想远远躲避。色彩与情感的这种联系，并不是我们的新发现，而是早已被人类发现并广泛接受，像“和颜悦色”“给你点颜色看看”等习惯用语，都说明了人们对色彩和情绪的认识。色彩的情绪多种多样，有使人兴奋的，也有使人平静的；有使人紧张的，也有使人松弛的；有的色彩组合能给人华丽漂亮的感觉，有的色彩组合则使人感觉朴素和优雅。色彩有冷暖色、轻重色、进退色、软硬色、膨胀色与收缩色等，不仅如此，色彩的情绪还会随着色彩所处环境，所依附的不同形状、不同用途以及不同观者和观者的不同情绪等因素，产生不同的变化，这给我们的色彩表现提供了丰富的可能性，可使摄影师的创造性得以充分发挥。

黄色调下的傍晚景观

拍摄手法：日落前拍摄，利用树木遮挡太阳，减少眩光和过于刺眼的高光点；按照天空亮度曝光，使画面上的景物呈剪影形态；以高

于夕阳光的色温值拍摄，使画面的橙黄色调更加浓郁；在构图时注意天空云层的构置，使之与水中倒影一起形成框式结构，增加画面的形式意味。

作品评析：从这张照片中，我们可以看到，夕阳光为画面的景物带来了鲜明的暖色调效果，营造出温暖、安静、祥和的情绪。与左页图相比较，这两张照片几乎是在同一地点拍摄的同一景观，因为拍摄时间的不同，画面呈现出两种截然不同的色调，这两种色调下的画面带给我们不同的情感感受，而这也正是决定摄影师选择拍摄时机的重要原因所在。

红

红叶

拍摄手法：阴雨天拍摄，因为雨水的作用，树叶的色彩在柔光的作用下变得更加洁净、明艳；俯视拍摄，更多呈现枫叶的明亮面，减少阴影的影响，突出其色彩效果；使红枫充满画面，利用树冠的间隙形成色块结构，避免呆板之感。

作品评析：红色充盈整个画面，结构饱满，形式生动，处于阴暗间隙中的绿叶起到了生动的衬托效果，让观者能够生动地感受到红枫的艳丽之美，给人以视觉的愉悦感。

红色是一种活跃色，甚至还常常具有一定的攻击性。画面中只要有一小块红色就足以带来生命的火花，而以鲜红色为主的照片可能会是引人注目或令人兴奋的，但很少会是平和的、宁静的。红色常常同血与火关联，蕴藏着巨大的能量，给人温暖，使人激动和兴奋，让人积极向上。红色的景物若得到明亮而均匀的照明，照片中的红色调会看上去像融合在一起，比如一朵红花的花瓣可能会难以辨认。遇到这种情况，可以采用侧光照明，通过阴影和高光来打破单一的红色调，此外，也可以尝试以曝光不足来凸显红色间的差别。当红色与其他色彩形成对比时，如消色对比、冷暖对比、互补色对比等，最佳的色彩饱和度可以使这种对比效果得到强调，进而增强画面的色彩氛围。而明亮的光线，如直射的太阳光，加上偏振镜的过滤，可以获得最佳的色彩饱和度。

彩云

拍摄手法：一抹被霞光映红的云彩挂在天际，特别诱人，此时要把握拍摄时机，控制好画面曝光，及时拍摄，因为这种光线不会留存太久。

作品评析：红色的云彩本身就具有强烈的神秘感和吸引力，容易让人激动兴奋。而画面中的云朵则以独特的形态、艳丽的色彩在简洁的构图中得到了更强的表现效果。画面的曝光不足强调了云朵的色彩，并使天空和地面保持在低调范围内，与云朵形成鲜明的对比效果，营造出了暮色氛围下的神秘意境，使云朵看上去分外诱人。

黄

黄色是所有颜色中反射率最高的色彩，在画面中总是很显眼。其他颜色在饱和度最高时都会变暗，只有黄色会保持最亮，以黄色为主的照片，气氛大多趋于乐观。黄色与其他颜色的不同之处还在于，曝光不足对黄色毫无益处，只会使色彩显得模糊。如果被摄物太亮，使用偏振镜可以增加饱和度。如果黄色是画面中唯一的强色彩，可以使用黄色滤镜来真实地再现黄色。歌德曾 言，黄色是“一种愉快的、软绵绵的和迷人的颜色”。黄色象征智慧，表现光明，带有至高无上的权威和宗教的神秘感。

花卉

拍摄手法：微距表现花卉特写，对花蕊准确对焦，确保焦点清晰；控制曝光，避免花蕊曝光过度。

作品评析：这张照片中的黄色花蕊虽然细小，但是结构生动、色彩突出，在暗红色的花瓣背景前，以高度的明亮和饱和特征吸引观者眼光，效果生动。

秋色

拍摄手法：使用长焦镜头捕捉掩映在树木中的石桥，营造“犹抱琵琶半遮面”的画面意境；曝光时确保画面的明亮度，增加黄色调的亮度和饱和度。

作品评析：画面中柔和的散射光将景观中的黄色呈现得细腻、明亮、吸引人，浓郁的秋意氛围在富有层次的景观构图中被渲染出来，打动人心。

绿

绿色的山地

拍摄手法：云层遮蔽太阳光，缩小光比；偏振镜使色彩沉着、浓郁；依据绿地的高光区域曝光。

作品评析：这张照片的绿色基本保持在一个色调上，明暗增加了绿色的生动性，偏振镜的过滤效果使绿地的高光区域产生明暗变化，在一定程度上营造出了主次关系。

绿色是大自然最宁静的颜色，绿色使人联想起草地、树林，是生命、自由、和平和安静之色，给人以充实和希望之感。同时，绿色也

是自然界所有颜色中变化最大的。有些树绿得发暗，以至于从远处看呈墨绿色，而许多植物的嫩叶则是极淡的绿色。我们观看许多风景照片的愉快心情来自几十种明暗不同但和谐悦目的绿色。而气候可以显著改变绿的颜色，一天中的不同时间段也是如此。比如清晨的绿色富有精神活力，中午的绿色则有些萎靡不振，而傍晚的绿色则看上去多了些宁静气氛。对于绿色的这种分散性来说，幸运的是人们已习惯于接受照片上树叶颜色的大范围变化。如果不把照片和实际景物放在一起比较，一般无法察觉照片是否真实还原了青草或树叶的色彩。尽管如此，追求最佳的色彩重现总是值得的。所以，我们会用偏振镜改善树叶的颜色，使用天光镜去掉紫外线，恢复绿色自然的色调。

穿绿裙的女孩

拍摄手法：运用柔光刻画人物细腻的肌肤，并使用长焦镜头和大光圈制造小景深效果；营造绿色调，背景、人物服饰和道具（花卉）都以不同的绿色调展现出色彩上的层次感。

作品评析：在这张照片中，柔和的绿色调成为画面的基调，背景的深绿色、人物衣裙的冷绿色和女孩手捧鲜花的暖绿色分别以虚实的状态构成同类色的对比效果，层次鲜明、视觉协调。绿色富有生命力，亲近而放松的视觉感使小女孩的形象看上去更加清丽、可爱。

梯田

拍摄手法：等待光线，在清晨阳光初照梯坡时拍摄；注意木屋的位置，使其成为画面的趣味点。

作品评析：在这张照片中，光线照明成为刻画梯田 结构、突出色彩美感、营造光影趣味的主要条件。梯田 本身的结构和色彩特征是基本条件，而拍摄的角度选择和时机的把握则是实现画面效果的必要条件。高光区域明亮、突出的色彩，呈现出由绿色向黄绿色的变化，在视觉上产生动人的吸引力，勾起人们对丰收和喜悦的联想，使整个画面充满了期待和欢快的情感。

蓝

夕照雪山坡

拍摄手法：在夕阳光照射雪坡时拍摄，利用雪坡的暖色调与深暗背景的冷色调形成对比效果，使雪坡有前进之感，而背景有后退之意，彰显空间意境。

清晨麦地

拍摄手法：清晨日出前拍摄，利用天空光照明，营造蓝色调效果；以倒伏的麦田 作为前景，带来画面变化的同时，增加想象的空间。

作品评析：画面的蓝色调渲染了清晨清冷空寂的氛围，并增强了画面的空间感。而绿色的麦田 在蓝色调的作用下，产生出独特的色彩意味，效果生动。

蓝色是晴天天空的颜色，是使人感到轻松的冷色调，同时它还会引起消极、冷酷的情绪。与红色的膨胀和前进感相反，蓝色给人以内缩、后退的感觉。它与平静、寒冷、阴影相联系。对西方人而言，蓝色意味着信仰，而对中国 人来讲，蓝色则象征不朽，同时还有肃穆的意味。对于摄影师来讲，蓝色更大的价值在于其看上去遥远、有纵深感，因此作为背景色会很理想，尤其是近景为明亮的暖色调时。此外，相机记录蓝色并不总是像眼睛看到的那么完全，特别是在蓝色高

度饱和时。但是，这种色彩误差有时并不碍事，反而可能会对摄影师有利。比如来自天空的光线充满了紫外线，而紫外线只影响感光部位的蓝色层，因此增加了天空蓝色光的曝光，使得最终画面中的天空看上去格外蓝。

穿蓝裙的女孩

拍摄手法：通过对人物服饰和周围道具的选用，营造蓝色基调；人物摆姿以静态为主，在情态上营造恬静、沉思的氛围；蓝色给人以纯洁、轻松、高贵之感，可使人像画面产生如童话般美好的感受。

黑与灰

牧羊人教堂

拍摄手法：选择乌云天拍摄，利用灰色的天空和建筑，营造紧张、神秘的画面氛围；较大的风力容易影响相机的稳定，使用三脚架稳定相机，并增加感光度来提高快门速度，确保画面清晰。

作品评析：这张照片以黑灰色调为主，独特的天气将这种色调渲染得更加紧张、神秘，让人印 象深刻。

黑色和灰色由于缺乏色彩或属于不确定的颜色，而常常被摄影师所忽视。然而真正丰富的黑色能使彩色照片充满活力。即使在其他浅颜色很少或没有的情况下，黑色和灰色也能产生有吸引力的作品。在

胶片时代，灰色是胶卷制造厂家不厌其烦要使之精确重现的颜色，这是因为眼睛对灰色区域上的色泽倾向特别不能容忍，太黄或太蓝的光对灰色都会产生明显影响，会在照片上产生偏暖或偏冷的色调。不同颜色的环境对我们的色彩判断有着直接的影响，在这方面灰色尤甚。在黑背景前，灰色显得不带任何色彩。但在彩色背景前，灰色会染上背景色的互补色。于是，红色会使灰色具有冷蓝色泽，而蓝色则会使灰色产生暖调的棕色色泽。对于黑色而言，在灰色背景前，黑色不带有任何色彩。但在彩色背景前，则会产生与灰色一样的色彩变化，红色使黑色产生绿色色泽，而蓝色则使其产生橙色色泽。这种生动的对比效果可以成为我们用色上的有力手段。在彩色照片中加入黑色或灰色，其他颜色会被衬托得更加饱和、明亮。反之，在照片中加入一块白色或其他浅颜色，通过对比则会使黑色更强烈、丰富。然而为了刻画黑色被摄物的细节，最好不要用高反差，而应选择暗色调的背景，整个景物使用强光照明，这样就可以延长曝光时间，更好地揭示其微妙的细节和色调差异。

溪谷之秋

拍摄手法：利用消色对比突出植物的缤纷色彩；利用慢门虚化溪流，突出动静效果；通过岩石上的几片彩叶增加画面的吸引力，突出主题氛围。

作品评析：画面中黑灰色的岩石环境与色彩丰富的植物枝叶形成鲜明的对比效果，不仅使这一溪谷中的秋意更加浓郁，更为这份秋意平添了些许神秘的气息。而动感虚化的流水由背景流入，从前景流出，对画面的空间做了生动诠释。前景中的彩叶构置，则以生动的三角结构增加了画面的形式感和视觉趣味，可谓构思独特、效果鲜明。

白

雪地景观

拍摄手法：日落后拍摄，利用天空光照明捕捉雪地柔和的色调；利用较大面积的雪地留白衬托荒草；地表的起伏状态呈现曲线结构，增加画面的生动性。

作品评析：在这张照片中，我们可以明显地感受到白雪对环境色（蓝色的天空光）的反射效果，雪地呈现出统一的蓝色调。

相比黑灰色的吸光特性，白色的反光特性更强烈，也正因为白色会清晰地反射环境和光源的色彩，所以精确重现白色变得更加棘手。

当光线的色温特别高或特别低时，白色出现光源色泽的情况会特别明显，而在色彩较为丰富的被摄物区域，这种变化可能并不易被察觉。偏色在白色被摄物的阴影区域会展现得更加明显。因此在拍摄时，最好营造较为纯粹（消色）的环境，不要身穿色彩艳丽的服饰。但是在室外拍摄时，可能无法控制环境色彩，最好的办法就是减少阴影区域，或干脆在阴影中拍摄，或让阴影区域占据画面主导地位，然后根据阴影部分进行滤光，纠正偏色。此外，因为白色被摄物的强反光而容易使机身测光表的曝光产生偏差，造成曝光不足。为了获得最佳的曝光效果，应使用入射式测光表（独立手持测光表）或对18%灰卡测光，获取曝光数据。

两棵树

拍摄手法：阴天拍摄，利用天空与白雪在色调和亮度上的相近性来营造高调效果；注意树木的有趣形态，留白写意，合理曝光，还原白雪的影调。

作品评析：这张照片利用天地一色的氛围，通过简洁的画面构图，真实的色调还原，获得了主体突出、意境生动、充满趣味的表现效果。

穿条纹装的女孩

拍摄手法：利用明亮的天空和白色地面营造高调效果；人物黑白条纹的服饰在高调环境下视觉突出；使用小景深虚化背景和前景；后期裁剪成方画幅。

作品评析：高调画面带来简洁、干净的视觉效果，为人物的表现营造出放松、纯净的画面氛围。同时简练的黑白条纹服饰产生生动的视觉趣味，不仅凸显了人物的姿态特征，更增加了画面的时尚感。

色之构图

色彩的作用并不仅仅在于使摄影作品更接近真实，特定的色彩还往往能够引起观赏者强烈的反应，或给人以宁静、安适之感，或让人紧张、激动。因为我们在情绪上存在着对色彩的主观反应，所以色彩本身可以独立成为照片的主题，值得我们在画面表现中去研究和运用。控色与控光一样有趣，通过控色，我们可以使之成为构图的有力帮手，或形成形式，或渲染气氛，或引导情绪，或突出主体，或趣化画面，效果不一而足。比如，通过改变拍摄角度获得更好的色彩效果；或者让人物穿上某种颜色的衣服，更换背景的色彩；或者通过观察视角、景别的选择来为画面融入一些色彩或剔除一些色彩。我们可以使整个取景框内充满艳丽的色彩，也可以把明亮的色彩局限于某一个很小的区域；我们可以将两种或多种色彩进行并列构置，营造富有节奏的效果，也可以使色彩流动起来，营造动感富丽的气氛。只要我们合理控色，适当运用色彩，发挥色彩在构图上的作用，用色彩创造情调，就能使照片获得我们所期望的感染力和呈现效果。

农田

拍摄手法：注意观察景观的结构特征，并尝试在结构内寻求色彩的对比和变化，丰富画面的结构特征；利用土地与绿植的色彩形成对比效果，注意把握其分布规律，通过线条和色块的交替排列形成图案效果，增加画面的视觉趣味。

作品评析：这张照片的趣味在于色彩所形成的对比视效，以及其分布所产生的图案美感和空间意味。同时，蓝色的天空和统一的红色土地为绿植带来简洁的衬托环境，使绿色在画面中更加突出。

色彩形式

大地图画

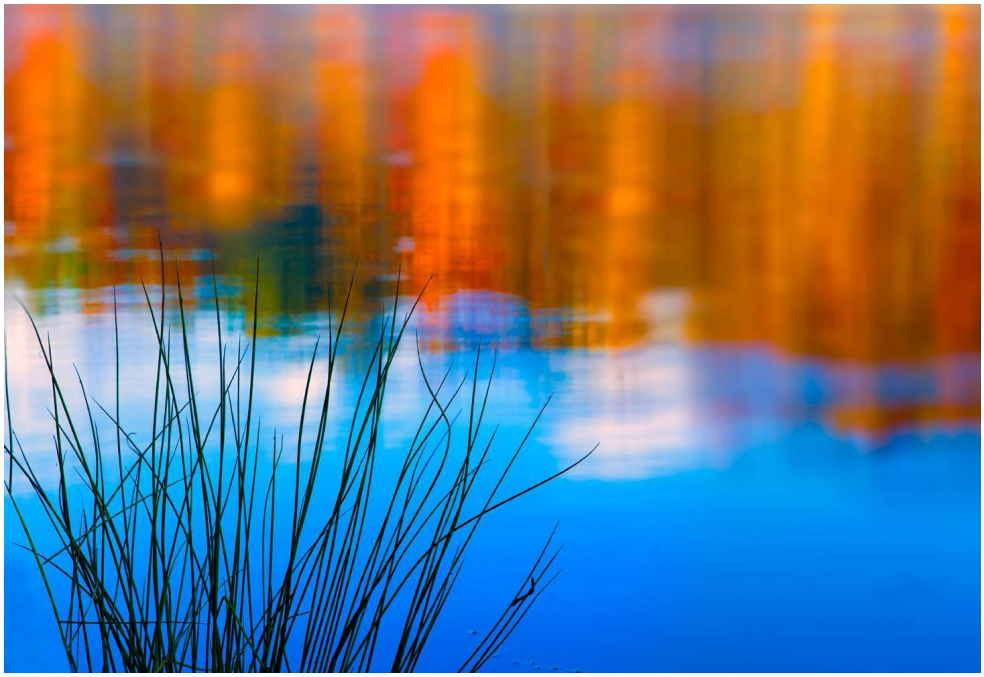
拍摄手法：高空俯拍，寻求点、线、面的构成感；利用道路将画面分割成两大色块，并通过绿树以点元素形式在画面中吸引观者眼光，营造趣味中心。

作品评析：在这张照片中，色彩的形式来自绿色块与黄色块在面积和色相上的对比与和谐，同时点、线、面的构成简洁有力、形式有趣、主体突出、效果生动。

色彩广泛分布于自然界和我们的生活中，并依附在各种物体之上，以各种不同的方式加以配合，给人以视觉的吸引和美的感受。不经设计、杂乱无章的色彩难以悦目，在摄影表现中，色彩需要依靠一定的形式设计，才能发挥其美感，我们将这种色彩美的组合方式，称之为色彩的形式美感。色彩的形式具有一定的规律性，把握住这些规律，就可以创造色彩的形式美感。

其中，最首要和最基本的规律就是对比与和谐。色彩需要对比，色彩只有在色与色的相互比较中才能产生区别，可以说有对比才有色彩。在对比中，色彩才能产生形式，对比的方式很丰富，比如色相对比、明度对比、面积对比、饱和度对比等，但是对比也并非没有限制地越强烈越丰富越好，那会显得很突兀，缺失美感，所以这中间还需要有一种和谐，色彩只有在和谐的对比和对比的和谐中才能充分发挥出它的形式美来。和谐的过程在于对比的控制，比如色彩位置上的主次安排、强弱处理、面积大小，以及灰度的掌控、消色的协调、冷暖的平衡、色调的倾向等，都是对比与和谐中非常有效的处理手段。

其次，色彩的另一个重要的形式规律就是节奏与韵律。在画面中，当相同强弱、相同色彩的色块重复或连续出现，或者是不同的色彩按照一定的规律交替出现时，就会产生色彩的节奏感。而逐渐变化的色彩组合，不管是色相上的逐渐变化，还是明度、纯度上的渐变，抑或是色块位置的逐渐移动，色块面积大小的逐渐变化等，都能够产生色彩的韵律美感。寻找和营造色彩的节奏和韵律感，是我们营造色彩形式、进行色彩设计的重要方式。

光影

拍摄手法：运用虚实对比，聚焦前景中的水草，与背景中的倒影形成对比；调整拍摄角度，将水草控制在蓝色背景内；注意观察金黄色倒影的色彩明暗等变化，把握其节奏规律；后期调整，使色彩的节奏感更加鲜明。

作品评析：这张小景照片的精彩之处在于水中倒影的色彩所产生的节奏韵律以及冷暖的对比效果，它使这幅看似简单的画面变得视觉丰富，趣味横生。而前景中水草的剪影形态在简洁的蓝色背景中得以突显，繁简控制得当，画面协调生动。

色彩对比

稻田

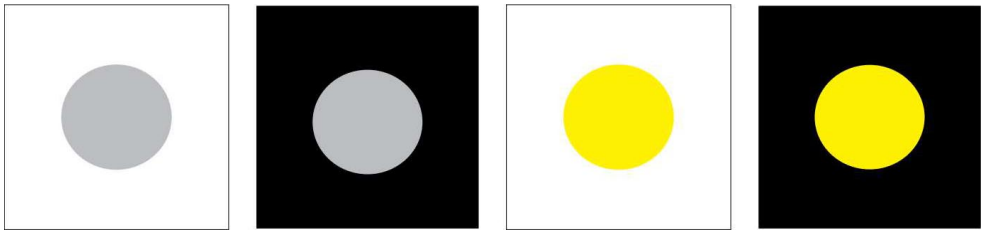
拍摄手法：利用光线所产生的明暗效果， 使稻田 的色彩产生明度上的变化，以暗色衬亮色，凸显高光区域的色彩，集中观者的注意力；在亮色中，三轮车的蓝色调以更加明亮、饱和的色彩在黄绿色中得到突出，将观者的注意力进一步集中于高光区域的人物身上，突出画面的视觉中心，增强了画面的表现力。

当我们观察一片绿叶 中的一朵红花时，会觉得它特别红，但是如果把这朵红花放到一个红色的环境里，之前那种强烈的对比感觉就会

消失。这就是一个色彩相互比较所产生的视觉现象，我们把它叫作色彩对比。要研究色彩对比，我们可以从色彩的明度、色相、纯度、面积和冷暖等方面来加以探讨。

明度对比是指色彩呈现在明度上的对比。在明度对比中，亮色在暗色对比下显得更亮，暗色在亮色对比下显得更暗。同一个色，在不同明度的背景色对比下，会呈现出不同的亮度感。比如一个灰色的物体，在明亮的底色中显得较暗，在深黑的背景中却显得较亮；而相同的黄色，在白底上显得深暗，在黑底上却显得十分明亮（如下图所示）。这是明度对比中比较常见的一种效果。在实际拍摄中，我们可以运用明度对比的这种关系来突出主体，生动画面。

在明度对比中，不同明度的色彩又会构成丰富的明度色调，产生各种视觉效果。由主要接近于白色色调所形成的画面被称为高调；由主要接近于中间色调所形成的画面被称为中间调；由主要靠近黑色色调所形成的画面被称为低调。高调的亮度高，效果明朗，使人愉快、轻松；中间调则含蓄、寂静，也有沉闷之感；低调则给人沉重、神秘和不可捉摸之感。

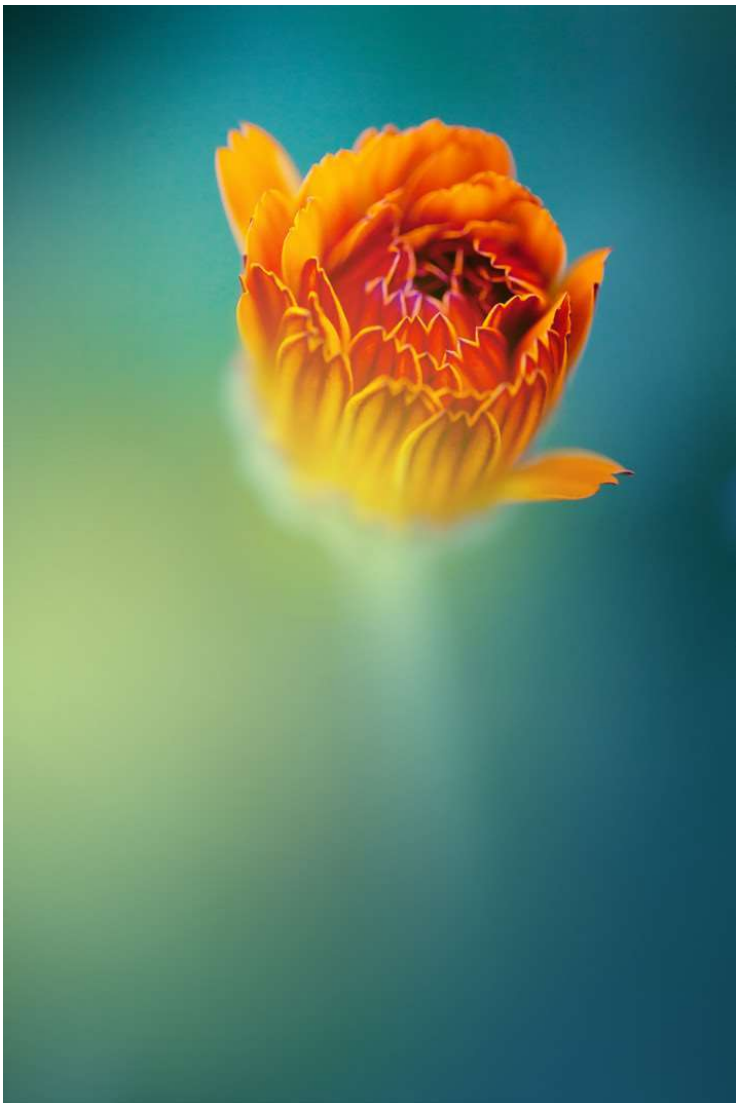

一束光

拍摄手法：用光是关键。一束光改变了画面的色彩和明暗气氛，使画面的视觉主体——金黄色的小岛显得突出和生动；黑暗的环境以暗色调衬托主体的亮色调，色彩的张力和情绪更加鲜明。

作品评析：在暗背景下，明度较高的色彩会被凸显得更加明亮。在实际拍摄中，这一明度对比的手法被摄影师经常运用来突出主体、彰显色彩、营造氛围，屡试不爽。

花卉特写

拍摄手法：使用微距镜头拍摄花卉的局部特写，注意对焦精准，保持机身稳定，确保画面清晰；强烈虚化背景，突出花卉形态；营造背景与花卉在色相上的对比效果，使花卉的色彩更加明艳动人。

作品评析：在这张花卉特写的照片中，吸引人的是色彩上的对比所营造的视觉氛围，以及因为鲜明的虚实对比所凸显的花卉形态。在花卉身上，形、色、意都有了生动的表现。

色相对比是指色彩在对比中呈现色相差和色相变化。色相对比能使我们区别色彩。通过色相对比，我们可以使红色更红，绿色更绿；

可以使彩色在人的视觉中产生变化，如黑色在红色底上偏绿，蓝紫色在蓝底上偏红。色相对比有强弱之分，在色相环上距离较近的色，色相对比较弱，一般来说，色相环上120°以内的色都是弱对比色，60°以内的色则称为同类色，它们的色相对比更加微弱，我们将这些色相对比称为色相弱对比。色相弱对比下的色彩不具有强烈的刺激性，视觉温和、雅致，易于统一和协调，是比较容易处理的色彩效果，但同时它也因为缺少色彩感染力，处理不好容易导致单调乏味。在色相环上相距较远的色，则对比较强。其中，对比最强的色是色相环上相距180°的互补色，我们又称之为补色对比，如红与绿、蓝与橙、黄与紫。这种强烈的色相对比被称为色相强对比。强对比之下的色彩鲜艳、色感丰富，使人情绪兴奋、激动，这种色彩宜于表现生动活泼的主题内容。但在处理此类色时，也容易造成杂乱、不协调。在构置时最好不要将其势均力敌地并列在一起，要设法将其“隔离”，形成色彩面积大小上的差距，或者明度上的变化，使强对比色相的色彩得到统一和协调。

霞影海滩

拍摄手法：巧妙选择前景，利用沙滩上冲刷的痕迹形成的曲线引导观者视线深入画面，凹凸的纹理在夕阳光的刻画下凸显质感，并在生动的明暗反差中展现出迷人的橙黄色泽；沙滩上的积水反射天空光，为沙滩带来蓝色调，与明亮的橙红色形成对比效果；天空中丰富的色彩变化和色相对比，进一步增强了画面的视觉吸引力。

作品评析：夕阳光和云霞是将这一普通的沙滩景观变得异常迷人的主要原因。夕阳带来的金色光线与蓝天形成色相反差，并最终在暖色调的氛围中得到视觉上的统一。而云霞使画面的色彩更加绚丽、微妙，富有曲线结构的前景形式在光色之外，为画面平添了生动的内容。

沙丘

拍摄手法：沙丘在雾气的作用下会呈现出灰色调，这利于我们运用纯度对比来突出画面主体——前景中的沙丘，因其靠近镜头，所以色彩纯度要比远景中的沙丘高；在构图中注意沙丘在空间上的交错感，从中寻找构成趣味，比如利用沙丘线条的分割营造线与面的构成感，形成简洁有力的视觉效果；使用偏振镜，过滤沙丘的反光，使色彩纯度更高。

作品评析：在这张照片中，摄影师利用低纯度的色彩衬托高纯度的色彩，在色块的构成中增加空间上的透视（大气透视）感，使画面在抽象的图形中呈现出真实的空间意境，虽构图元素简单，却简洁有力。

纯度对比是指将不同纯度的色彩并列，纯度高的色彩会更加鲜艳、强烈，纯度低的色彩则显得更加灰暗、模糊。面对过分刺眼的高纯度色，如何改变其纯度以达到较温和的色彩效果呢？我们不像画家和设计师那样可以随意添加色彩，但是我们可以改变光线来降低色彩的纯度。比如改变光线的色彩，使画面统一在一种色调中；或者改变光线的强度和方向，通过阴影面积、对比等来调和纯度上的过分刺激。此外，在纯度对比中，我们经常会采用纯度互衬的手法来增加对比的效果，比如用低纯度来衬托高纯度的主体色，以求得主色的艳丽；或者采用高纯度色来衬托低纯度色，以求得画面艳而不俗；还可

以采用多种纯度色彩的各种秩序组合，取得丰富的色彩韵味。在纯度互衬中，消色（黑、白、灰）的作用非常重要，因为消色的纯度为零，所以几乎对所有的色彩都能起到纯度衬托的作用。当我们碰到纯度高、难处理的色彩对象时，用消色来衬托会比较容易解决问题。

人像

拍摄手法：使用色彩纯度和明度都较高的服饰与背景来衬托人物形象，凸显青春靓丽之感；在选择背景色时，要注意与人物服饰的色彩相协调，选择绿色中有黄色倾向的黄绿色，可以在纯度对比中实现整体和谐。

作品评析：在这张照片中，纯度较高的色彩被组合在画面中，但是却并没有产生不协调的视觉感受，其明亮、艳丽的视觉冲击使人物更加明媚动人。这要得益于摄影师对邻近色的构置，尤其是黄色的协调，使得高纯度的色彩对比变得柔和。

戴红花的女孩

拍摄手法：利用小色块所具有的高饱和色彩使画面生动，衬托主体，吸引观者的注意力。比如画面中人物头上戴着的红色花朵，它在明亮的顺光照明下，色彩得到凸显，与人物红色的嘴唇形成呼应，不仅实现了色彩的协调，更增加了人物青春靓丽的形象感，使画面在色彩的面积对比中增强了视觉的冲击效果。

作品评析：摄影师在这张照片的表现中，充分运用了小面积色彩（红花和红唇）的吸引和冲击效果增加画面的表现力，效果显著。同时顺光照明带来充足明亮的光线，使画面的色彩更加艳丽，人物形态更加突出，并增强了色彩间的对比效果，使饱和的红色更加吸引人。

面积对比是指色块之间在面积大小上产生的对比与平衡关系。大面积的色彩往往使人感觉往后退，小面积的色彩则往往更加突出，容易成为视觉焦点。在拍摄中，使一种色彩的面积占绝对优势，起支配作用，另外的色彩面积则保持在较小的程度，起点缀作用，由此产生面积上的强对比画面，会具有较强的艺术表现力。当画面中的色彩多以大色块呈现时，要注意控制色块间的比例关系，寻求色块间的视觉平衡。在处理时可以以少数大色块的对比为基调，配合以小色块的点缀，达到既鲜明又不单调的效果。如果组成画面的色块面积较小且丰

富，那么就要在构图中注意色块间的呼应和补充关系，寻求色块分布的规律，使画面的色彩效果得以协调。

白色的小屋

拍摄手法：日落时刻拍摄，此时空间中不同高度上的景物，如绿地、白屋、天空和云层在得到不同光线的照明后，呈现出不同的色彩影调和对比效果；利用地面的绿色块、天空的蓝色块，以及云层的黄色块形成画面的色彩基调，然后在其中构置富有形状特征的小色块——白房子来提高画面的吸引力。

作品评析：摄影师通过把握光线，在画面中营造出基本的色块层次，并使色块间形成冷暖、明暗的对比和协调关系，同时明亮的白房

子在色块间的面积和明暗对比中得到突出，视觉趣味明显，画面氛围生动。

夕照

拍摄手法：拍摄时对前景中的灌木对焦，并使用小景深虚化背景；在色彩控制上通过采用冷暖对比的手法营造色彩氛围——阳光的暖色调靠前，阴影中的蓝色调则靠后，增强画面的空间意境；后期对画面进行裁剪，突出灌木和背景中山脉在色彩、虚实和透视上的对比效果。

作品评析：这张照片有着生动的空间意境和色彩氛围。摄影师在景深的控制和光线的运用上有效地将这两种效果进行了准确呈现。色彩因为光线的冷暖而产生进退感觉，而虚化的背景空间则统一在朦胧的蓝紫色调之中，视觉协调、意境生动，加上雾气和景深的虚化所带来的透视和虚实效果，使画面的空间意境深远。

冷暖对比是指冷暖的感觉差别形成的色彩对比。人感觉色彩有冷暖，是长期经验带来的。人们看见红、黄等色，往往会联想到早晨的太阳和火焰等的热度，使人产生温暖感；而当看见蓝、紫等色，则会

联想到海洋、冰雪等寒冷之物，使人产生寒冷感。在色立体中，往往把天蓝的纯色定为“冷极”，把橘红的纯色定为“暖极”，凡接近冷极的称为冷色，接近暖极的称为暖色，两极色对比是冷暖最强的对比。其余各色在色立体中距离越远，对比越强。此外，黑白对比也是一组冷暖对比，即白冷黑暖。因此，在色域中，以黄色域为起点，经橙、红、紫等的色域为暖色域；以青紫为起点，经蓝、绿等的色域为冷色域。不过，色的冷暖感在实际环境中是会改变的，并非绝对的。例如被称为暖色的黄色，当它与红色并列时，则显得发冷；而紫色，当它在蓝绿色衬托下，则感觉变暖。此外，色彩的冷暖还受到色光照射的影响，色光照射下的景物，其冷暖关系具有比较的特性，且是互反的。当正面受光部位为暖色光时，它的背光部通常呈冷色光；反之，正面部位为冷色光时，其背光部就为暖色光。

日出

拍摄手法：将花簇作前景营造趣味中心，并与背景中的蓝色山脉形成冷暖对比和空间上的大小透视效果；采用中灰渐变滤镜降低天空的亮度，控制曝光。

作品评析：在这张照片中，摄影师的前景运用可谓是画面的亮点所在。在看上去有些单调的绿地之上，粉色的花卉格外具有吸引力，加之清晨柔和的光线刻画，使花卉的色彩和形态更加柔美多姿，毫无意外地成为画面的视觉主体。同时，天空光和阳光作用下所产生的色彩上的冷暖变化，使得花卉本身的视觉效果更加丰富生动。

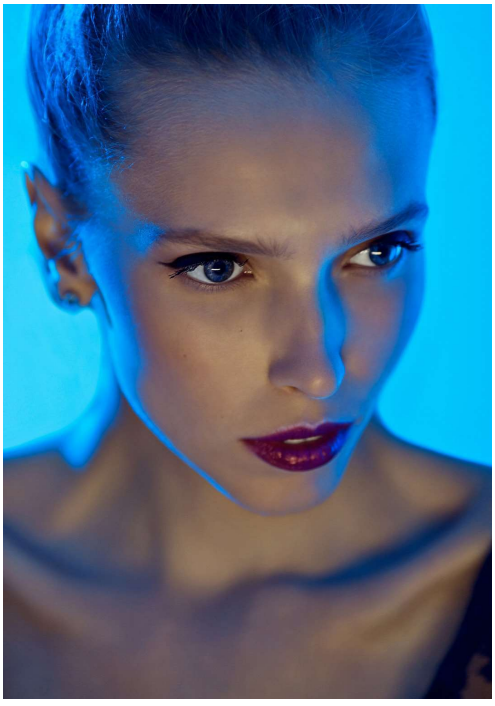
古建筑

拍摄手法：利用建筑的人工光与自然光共同刻画结构和细节，形成冷暖色调，获得生动画面；慢门虚化移动的车流，营造动静虚实的对比效果。

作品评析：在这张照片中，我们可以看到人工光对于建筑的刻画以及画面氛围的营造效果，它协调了明暗反差，带来色彩对比和虚实变化，让人对这一古老遗迹的神秘充满想象。

色彩的冷暖在摄影表现中具有不同的特性，冷色具有阴影、透明、镇静、稀薄、遥远、空气感、轻盈、潮湿等特性，暖色则有日光、不透明、刺激、浓密、土质感、沉重和干燥等特性，它们可以在画面中形成不同的表现力。比如冷暖色的远近感，可以增强画面的空间表现，增强画面的深度感和层次感；而冷暖色的轻重、干湿和厚薄等质感方面的表现力，则使画面的色彩显得生动迷人。

冷暖感因为来自人的体验，属于情感色彩的范畴，对人的情感具有直接而迅速的感染力量，因此色彩的冷暖对比是表现作品魅力的得力手段，人们讲的“不懂得冷暖对比就不懂得色彩”，是有一定道理的。为了营造更加鲜明生动的冷暖对比效果，我们可以采用辅光法，即通过辅助光的色彩照明在背景、主体暗部等部位打上冷暖色调光，来与主体色调形成冷暖对比效果，丰富画面色调；我们还可以采用降低明度的手法，来使冷暖对比增强。明暗对比与冷暖对比相比，明暗总是占 据着支配地位，所以削 弱明暗对比，色彩的冷暖对比才能被充分体现。

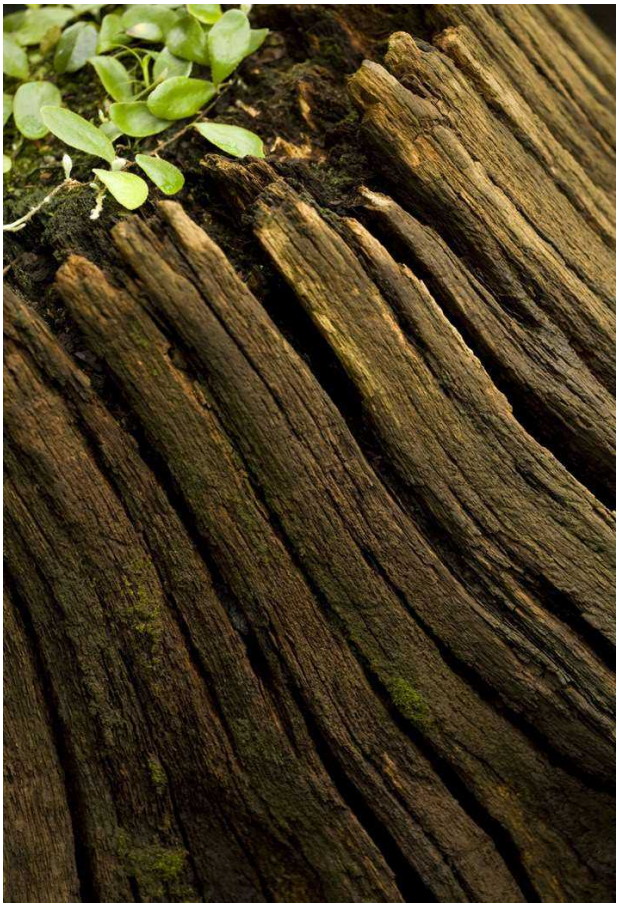

肖像特写

拍摄手法：运用光线的不同色温所产生的色彩对比效果来塑造人物形象；使用钨丝灯光作为主照明，刻画人物面部细节，使用装有蓝色滤光片的灯光从侧逆光位对人物打光，并在另一侧使用反光板对人物反光，由此完成用光。

作品评析：在这张照片中，主光的暖色调与辅助光的冷色调在人物身上产生了生动的对比效果，冷与暖的相互映衬使得人物形象看上去充满魅力和变化性，尤其是在大光圈所营造的虚实氛围中，这种色彩视效使人物形象变得更加吸引人。

重点色

重生

拍摄手法：为画面选择重点色，枯树桩上的绿色草芽成为视觉重点；将重点色置于画面的一角，用大面积的画面呈现树桩的纹理和细节。

作品评析：摄影师的表现意图鲜明，通过枯树桩特写，呈现其纹理和灰色影调。而绿色的运用则营造出一种枯萎与生机的对比效果，增加了画面的想象空间，使主题思想得以彰显。

面对色彩丰富的景物，要拍出漂亮的照片相对比较容易，可是我们身处的现实环境往往有很大一部分并不都是那么色彩丰富，尤其是现代城市的钢筋水泥建筑，多少有些单调乏味。此外，气候对色彩的影响也很明显，像大雪笼罩下的纯净白色，蒙蒙细雨中变得灰蒙蒙的色彩等，虽然这种灰度较高的色彩可以帮助我们营造寂静或淡雅等视觉效果，但是处理不好还是容易产生呆板之感。这时就需要重点色来帮忙——通过在画面中加入一块鲜明的色彩就能为画面注入生机。用作重点色的最佳色彩是暖色，如红、黄以及火焰般的橙色，这些色彩更容易从画面中跳出来，吸引观赏者的注意力。而较冷的色彩，如蓝色或绿色则往往没有像暖色那么强的效果，除非这些色彩很明亮。如果我们想使灰暗的色彩变得生动起来，就需要依据现场环境，灵活地使用重点色。

红伞

拍摄手法：为画面添加重点色——红色雨伞，增加色彩反差；逆光拍摄，凸显雨伞的半透明质感，并使其色彩更加明亮艳丽；后期对

色彩进行适当调整，使色彩更饱和，对比更鲜明。

作品评析：摄影师通过在画面中加入重点色——一把红色的雨伞，改变了整个景观画面的视觉效果，色彩的表现能力展露无遗，立意新颖。

人像

拍摄手法：人工色因为便于掌控和富有变化，常常被摄影师用来为画面表现服务。比如在这张照片中，饱和度很高的口红在自然景色中显得格外突出和吸引眼球，它可以帮助增加人物的形象魅力，增强

画面的色彩对比效果，丰富画面的视觉趣味；在后期中对色彩的饱和度进行调整。

作品评析：在这张照片中，柔和的光线将人物的肌肤进行了生动刻画，并使色彩的表现更加细腻、艳丽。作为画面重点色的口红，其色彩引人注目，富有感染力，将人物性感、青春的形象进行了生动的渲染和表现，在绿色植物的衬托下，视觉效果愈加鲜明。

和谐色

人像

拍摄手法：选择逆光位拍摄，使天空光成为刻画人物形象的主要光线；营造小景深效果，突出人物；不同的绿色构成的环境与人物蓝色的服饰使画面统一在和谐色中，视觉悦目。

作品评析：清晨柔美静谧的意境氛围与人物温柔安静的情态形成了很好的呼应，加之阳光的生动作用与和谐色的舒适效果，画面看上去清新脱俗。

虽然我们看待色彩的方式带有很大的主观性，但大多数人认为某些色彩的组合比另外一些色彩的组合更悦目和谐。而且，色彩范围的有限性使得创造和谐的构图变得较为容易。比如，由稍有变化的单色调所构成的摄影作品会明显地传递出一种和谐的感觉。由一种主色配以各种中性色的画面会产生同样的效果，如灰色、棕色、白色或黑色等中性色。但是当我们把两种或更多的色彩组合在一起时就需要格外小心。通常是，相邻的色彩是和谐的，而相对的色彩反差则会很强烈，正因为如此，蓝色和绿色相和谐，而红色和绿色则竞相吸引人们的注意，导致视觉上的冲突。

不过，需要注意的是，即使相邻的色彩，如果都很鲜艳，那也会彼此冲突，比如将鲜红色和明亮的品红相置；反之，反差强烈的色彩也不一定就不能达成和谐，如果我们将它们的影调变暗淡或增加灰度的话，就可以形成和谐的效果。实际上色彩和谐的画面就是在仔细地构图时剔除我们认为会破坏整张照片基调的色彩，如果色彩显得过于刺眼，则可以选择光线柔和时再行拍摄。

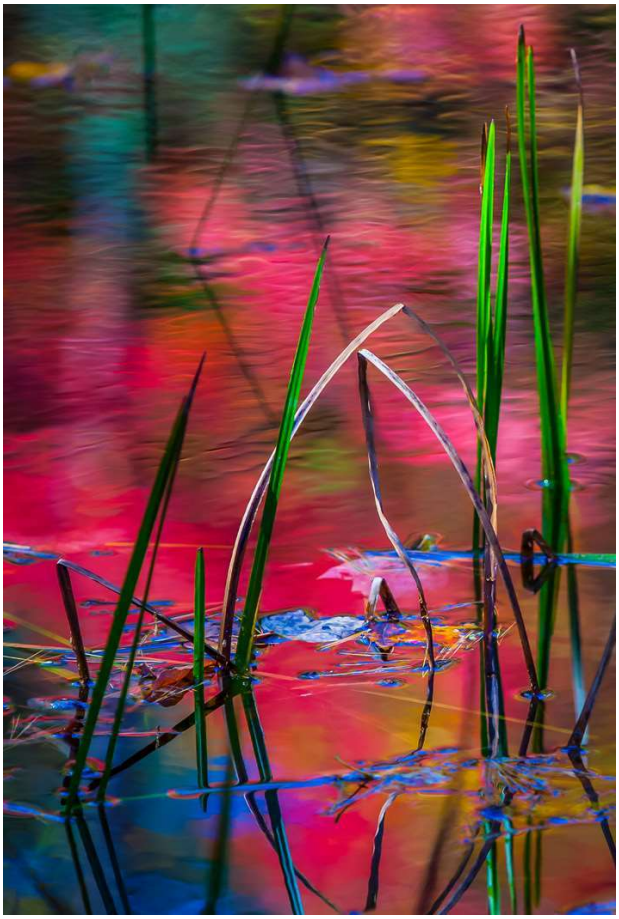

秋林

拍摄手法：深秋的树林一片枯黄，色彩比较统一，基本上呈现为一种和谐色；灰色的树干起到视觉变化的效果，注意把握其明暗节奏和疏密态势，避免视觉混乱；采用小景深营造虚实变化，增加画面的现场感，营造树林的幽深感。

作品评析：在这张照片中，照明和雾气增加了色彩的浓淡明暗效果，为统一的枯黄色调带来了变化性，使得和谐色不再单调。而灰色的树干则在画面中发挥了其形态美感和形式魅力，并在构图中得到适宜的安排，前前后后、虚虚实实、主次有别、节奏生动、意境幽深。

非和谐色

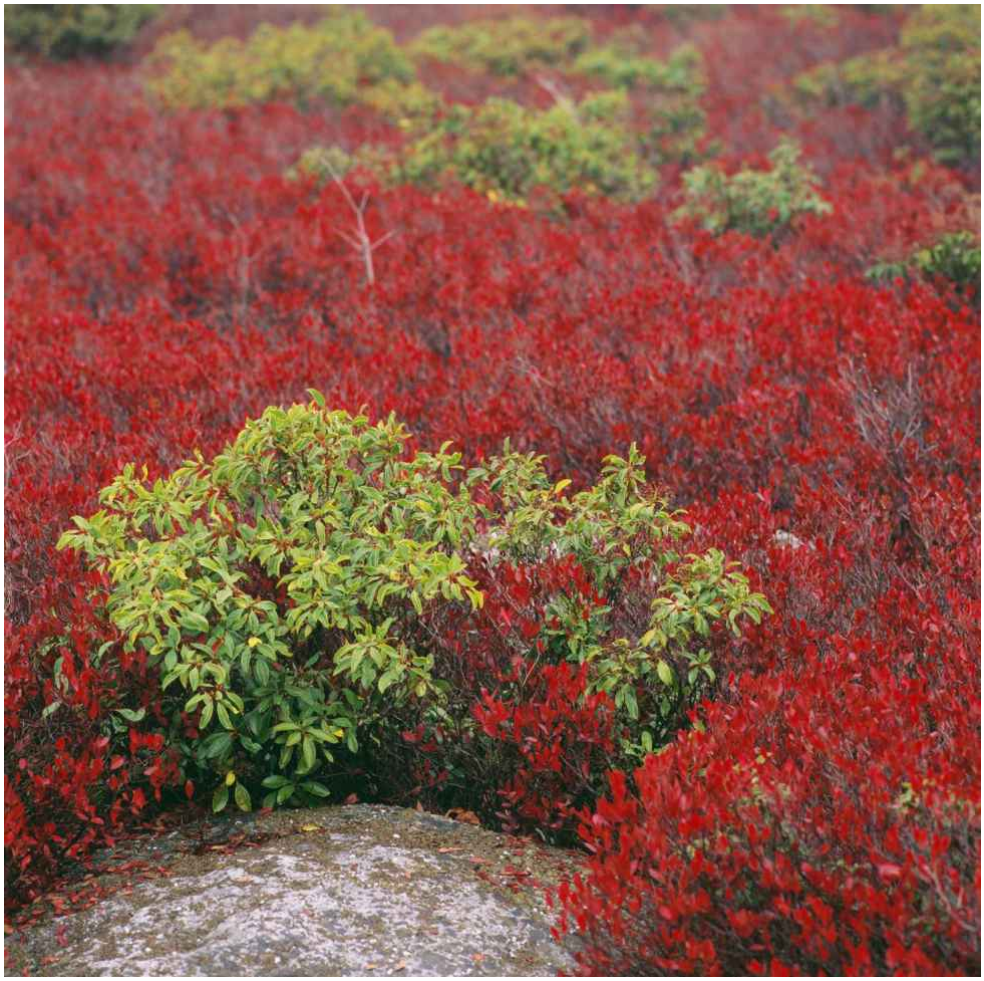

倒影

拍摄手法：注意观察水面倒影的色彩变化，用长焦镜头拉近拍摄，使其充满画面；准确对焦绿草，通过虚实对比明确主次。

作品评析：上图中丰富的背景色彩成为画面处理的重要对象，这种色彩艳丽的非和谐色组合很容易喧宾夺主，摄影师通过色彩的满框构图和虚实对比以简化画面、明确主次。

当多种鲜亮的色彩聚合在一起时，视觉的活跃度会因为得到极大的刺激而被显著提高。只是在自然界中，这种情况还是少见的，因为自然界中的色彩总是趋于柔和与和谐，它更多地出现在人造景物之中，比如服饰、花市、马戏团、城市夜景等。虽然浓艳的色彩更容易刺激我们，但是对这样的景物进行成功的拍摄却并不容易。困难在于我们既要捕捉到生动的景物，又不至于有杂乱之感。这是因为我们对景物的体验与照相机不同，我们的眼睛有选择性，当视线集中于悦目的景物时会有一种秩序感。而照相机则会一视同仁，不管是景物本身还是色彩，都会被完全地记录在画面中，容易导致色彩的杂乱堆砌，这样造成的后果就是，各种色彩失去了它们自身的渲染力。但是对于这种视觉强烈的非和谐色我们就没有办法去运用了吗？答案当然是否定的。要开发非和谐色的活力，最简单的技巧之一就是将这些鲜艳的色彩紧凑地填满整个画面。而在运动和充满活力的情况下，靠近拍摄也是一种组织画面的有效技巧。此外，使用长焦镜头拉近拍摄也是实用的技巧，在组织画面时，不必在意是否分割了人们的身体、景物的结构或其他的要素，而可以将注意力集中于色彩的趣味呈现上。

小景

拍摄手法：在这一小景中，因为其内部的色彩具有非和谐的强对比特点，所以选择靠近景观，从其内部截取趣味画面，并让色彩充满镜头；取景时充分考虑色块间的分布秩序和对比关系，比如绿色块在前后空间上的虚实呼应关系，以及绿色块和红色块在面积上的对比和谐关系等，并通过焦点选择和景深控制突出视觉中心。

作品评析：这张照片展现的主要是来自红绿两种补色所带来的对比和协调效果，绿色块在红色的背景中被有序安排，强调了主次效果，使观者在观看中感到了秩序感，充分发挥了色彩的表现力，画面简洁有力、效果生动。

主色

冰原

拍摄手法：在日落后拍摄，利用天空光照明营造画面的主色调——蓝色调统一协调画面，而背景中的云霞色彩则以点缀色增加了画面的色彩对比效果，使画面生动。

作品评析：在拍摄冰雪这种色彩相对单一的景观时，天空光作为主光照明，画面的主色调也就基本确定。在此基础上，摄影师通过霞光的色彩来使画面丰富和生动，就显得适得其所了。

彩色摄影所具有的再现鲜艳色彩的能力，往往成为拍摄者们用尽可能丰富的色彩来填满整个画面的原因所在。色彩的丰富性在有些时候是有效的，比如经过有序的设计之后的效果。但是如果没有好好处理，就很容易成为色彩的胡乱堆砌，而使画面看上去混乱不堪。为了更好地用色，最简便有效的方法就是明确画面的主色，即只让一种醒目的色彩成为画面的主色调。通过这样的方式控制画面的“调色板”，能使画面的效果得到集中表现。

在运用主色时，把主色调作为和谐的背景是一种行之有效的方式，色彩的密度越大，对画面的支配作用就越强。为了使大块的主要色彩区域能够最有效地发挥作用，应尽力将它们从画面其他较灰暗的色彩部分中分离出来。我们可以通过构图将那些不和谐的、使人分心的色块去除，以进一步增强主色的视觉效果。

野草

拍摄手法：在绿色的环境中寻找生动的点缀色——红色的草穗，以营造主色（绿色）与配色（红色）的生动对比效果，打破主色的呆板感，营造视觉上的变化趣味。

作品评析：在普通的景观中发现生动的表现对象，是摄影师的重要能力。在这张照片中，摄影师在一片绿色的野草中挖掘其色彩上的生动性和趣味感，取得了良 好的表现效果。

穿黄衣服的女孩

拍摄手法：温和的绿色做画面的背景，营造主色调效果；在前景中构置月季花，其红色可以在以绿色为主的背景中得到凸显，增加画面的生动性；采用小景深突出人物，虚化背景和前景，以弱化因为色彩对比而凸显的月季花，避免喧宾夺主；女孩的服饰是高亮度的黄色，它可以在主色和红色之间起到很好的过渡和协调效果，并能够衬托女孩青春可爱的形象，提高其视觉主体地位。

作品评析：在这张照片中，摄影师通过对主色、对比色和协调色的平衡运用，使画面的色彩保持既艳丽又和谐的视觉效果，很好地衬托出了人物形象，增加了画面的吸引力。

前景色

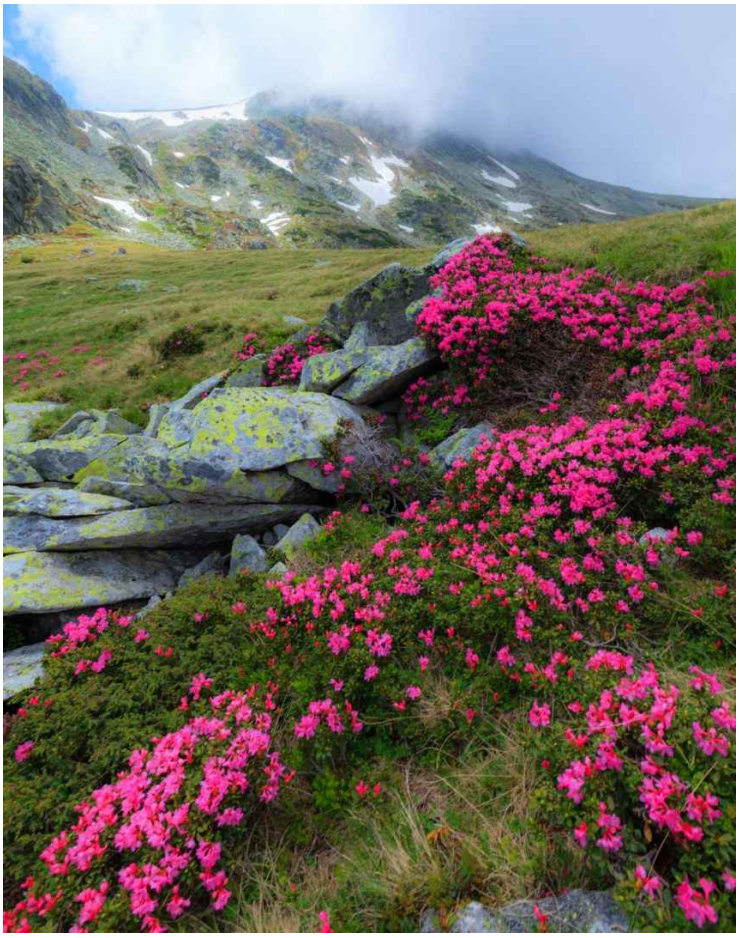

人像

拍摄手法：将半透明状的紫色纱巾置于人物和镜头之间，并使纱巾倾斜形成斜线状态，遮挡人物的大部分脸庞，留出一侧的眼睛以形成特写画面；清晰对焦人物的眼睛，以小景深虚化前景；紫色成为前景色，起到引人注目，衬托人物形象的作用。

作品评析：生动的形式和色彩是我们发挥前景作用的重要元素，如形式可以美化画面，帮助构图，像图中的斜线结构；而色彩则可以渲染氛围，吸引观者的注意力，像图中神秘的紫色；而前景的质感同样也可以成为画面表现的积极元素。像图中前景的形式和色彩依托其半透明的质感特征，将人物的神秘感和吸引力发挥得淋漓尽致，效果生动。

前景色的运用讲求衬托与突出、引导与强调。为了创造性地运用色彩，我们不仅需要选好相协调的色彩，而且还必须善于控制色彩在照片上所占 据的位置。其中，善于在前景中运用色彩就是我们色彩构图的重要方面。如果色彩平衡适宜，这时前景的作用就如同是一条可以引导观者视线的线条般，能够将观赏者的目光引向照片的其余部分。通常，前景色会是画面的关键色彩。纯净、明亮的色彩固然会有最引人注目的效果，但是如果前景色太浓艳又过于精细的话，就有喧宾夺主的可能。此时我们可以使用小景深虚化前景，以达到弱化前景、突出主体的效果。如果我们一定要保留前景中色彩的细节，那么就应该首先确定一个范围，要做到既能加强画面的表现力，又不至于分散人们对背景中主要景物的注意力。

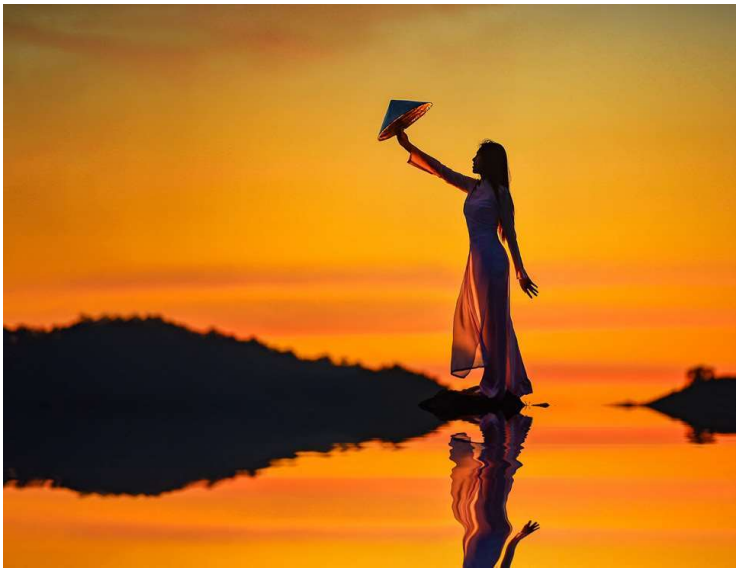

荒野景观

拍摄手法：将前景的花卉作为主体来表现，其艳丽的色彩在灰色的环境衬托下，引人注目；利用花卉的线性特征引导观者的视线深入画面。

作品评析：前景色在这张照片中被作为主体色彩来表现，红色的花卉在绿色调的环境中格外活跃，视觉突出，使得原来有些单调沉闷的景观环境瞬时有了生机和活力。

背景色

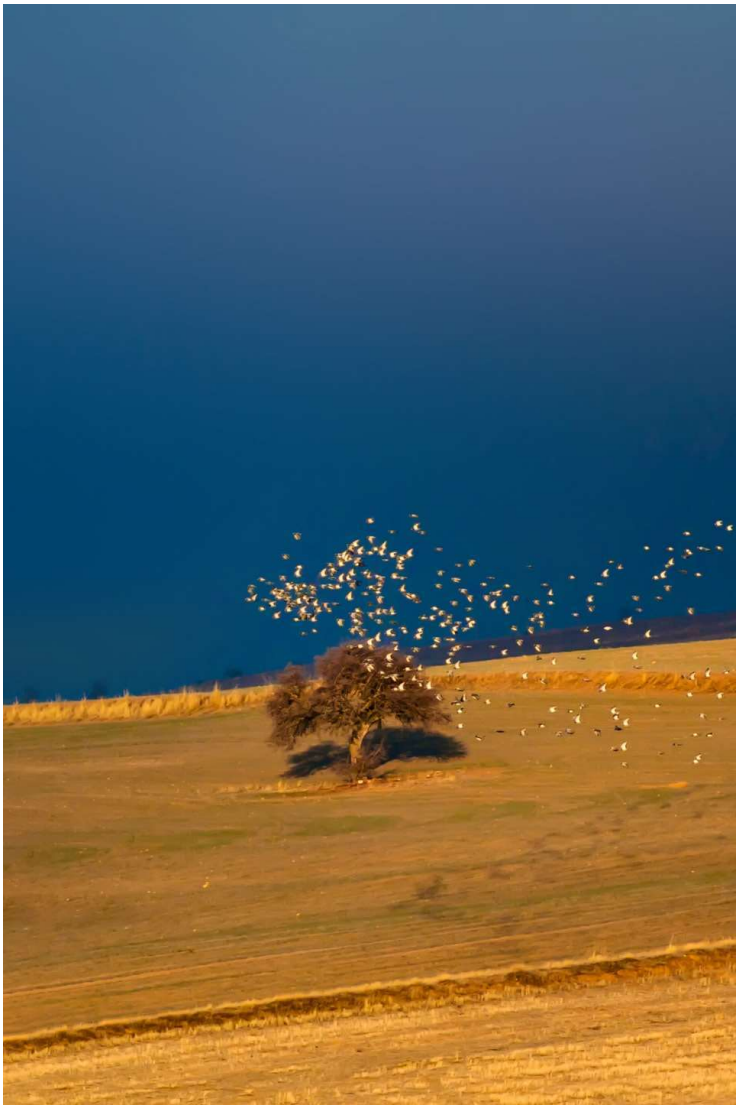

人像

拍摄手法：夕阳光带来明亮的天空背景和艳丽的色彩，这为画面运用背景色衬托主体提供了良 好的条件；依据背景的独特性，选择年轻的女性人物作为主体，人物在明亮的背景下呈现暗调效果，其优美身姿得到突显；选择平静的水面作前景，营造水天一色的意境；降低角度拍摄，运用小景深虚化背景。

作品评析：特殊天气所产生的独特背景，成为画面创意的重要条件。摄影师通过人物的摆姿，以及前景的选择和景深的营造，与明亮的背景色相协调，塑造出精彩的主体和生动的画面形式，视觉效果吸引人心。

相对于前景色，背景色是另一种控制色彩组合的重要手段。若不想让主体淹没于背景之中，且要其更为突出，我们可使用简洁醒目的大面积色彩作为背景来进行衬托。通常，我们选择与主体形成强烈反差的色彩做背景；若主体色彩鲜艳，则可选用中灰色做背景；若主体偏单色，则可选用非和谐的色彩做背景。如果我们想要增加画面的景深感，可以通过明暗对比——在暗背景前放置明亮的主体来实现，但如果背景过亮，画面的景深感在视觉上就会变弱。此外，背景的色彩对于画面的基调有很大的影响。如色彩反差强烈，画面的戏剧性效果就会增强；色彩和谐则富有平静安宁的效果。不过，我们可以在聚焦过程中，通过控制景深来淡化色彩，适当控制背景的浓淡。在室外，仰视拍摄，将主体置于天空之下，就可以获得简化背景的效果，同时天空的色彩可以成为对比与协调的衬托色。当然，我们还可以高角度俯拍，利用平整简洁的地面来简化背景。除了从主体出发寻找背景的角度之外，我们还可以通过背景去寻找与之相适的主体。比如夕阳下的彩色天空，它会促使我们去寻觅一个合适的主体来与背景相衬。

飞鸟

拍摄手法：用长焦镜头追随拍摄飞鸟，待飞鸟与背景处于恰当位置时按下快门；注意地面的线条构置，斜线排列可以增加画面的形式和动感意味；选择顺光角度突显地面的金黄色彩；深蓝的背景色可衬托地面色彩和飞翔的群鸟。

作品评析：这张照片有着生动的色彩，天空和地面两大色块形成鲜明的对比效果，使大地看上去更加明亮突出，天空更加幽暗深远；同时也有着简洁的形式，两大色块构成画面，斜线的分割形成内部结构，树木以点元素丰富地面内容，充满了构成意味；在色彩与形式之外，主体也得到了生动、突出的表现，飞鸟以密集的状态形成动感的

形状，在简洁的面结构中形象突出，而天空的衬托也增强了它的形象性。

单色调

起飞

拍摄手法：在群鸟起飞时的瞬间采用连拍模式拍摄，可以保证画面的成功率；虚动的画面尽管使鸟群的形态不再清晰，但却营造了逼真的现场氛围，使画面更加鲜活生动；灰暗的光线和灰色的景物使画面呈现一种单色调效果，将夜幕降临时水岸的氛围营造得恰到好处。

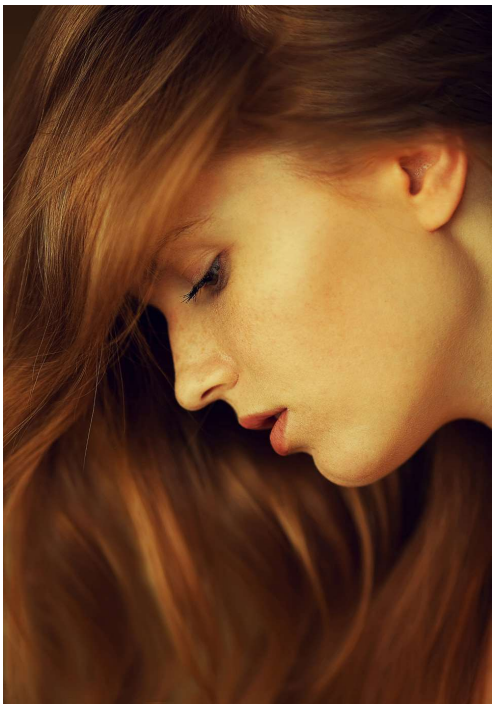

光辉

拍摄手法：在雾天拍摄，并等待阳光照射水面时形成独特的光雾效果；因为光线和雾气的关系，整个画面呈现一种金黄的单色调效果；朦胧的船体在光雾的作用下形成剪影效果，整个画面意境神秘、效果迷人。

单色调的画面虽然色彩简单，但却能产生异乎寻常的渲染效果。与其它色彩丰富的照片相比，单色调的画面是以一种较为平静的方式来进行表现的，它的画面效果简洁而富有魅力，这种不同也往往成为吸引观者注意力的原因所在。单色调的产生主要有两种情况：一种是由天气原因所导致的色彩损耗或色彩混合；另一种则是被摄体本身就没有什么色彩差异。比如清晨或傍晚，微弱阳光下的景物易呈现统一的橙黄色调，而当有雾气存在时，画面的单色调效果会更加明显。比如雨天、雾霾天、云雾等，色彩会因为光线的散射或烟雾的朦胧效果而变得柔和，色彩范围会缩小，而呈现或清冷、或迷蒙、或淡雅的单色调效果。有时，我们会通过人工光照明，如火光、路灯光等给景物添上一层单一的色调。在这里，有一个提高有色光源的小技巧，那就是拿掉遮光罩，用镜头直对光源拍摄，这样可使亮光直接进入镜头，将色彩散射到整个画面，可产生诱人的效果。当然，雾气中或者低照度的光源更为合适，强烈的光源则会对相机产生损害，并需要注意处

理眩光问题。此外，寻觅单色调的被摄体，从近距离观察更容易觅得。一般来说，被摄体越大，其所包含的色彩往往也就越多。因此要想限制色彩范围，视野较窄的长焦镜头要比广角镜头更为有用。当然，为了营造单色调的画面效果，我们还可以直接在镜头前加用有色滤光镜，来强调画面内某个现有色彩范围的主要基调。

人像

拍摄手法：采用人工光照明，利用人工光温和的黄色调为人物增添单一色调的柔美、协调感；发挥色彩的情感效果，使画面气氛看上去更加温和、亲密。

作品评析：在这张照片中，摄影师采用人工光照明营造画面的单色调效果，通过单色调的情绪力量渲染画面气氛，衬托人物形象，获得了良 好的视觉效果。

抽象色彩

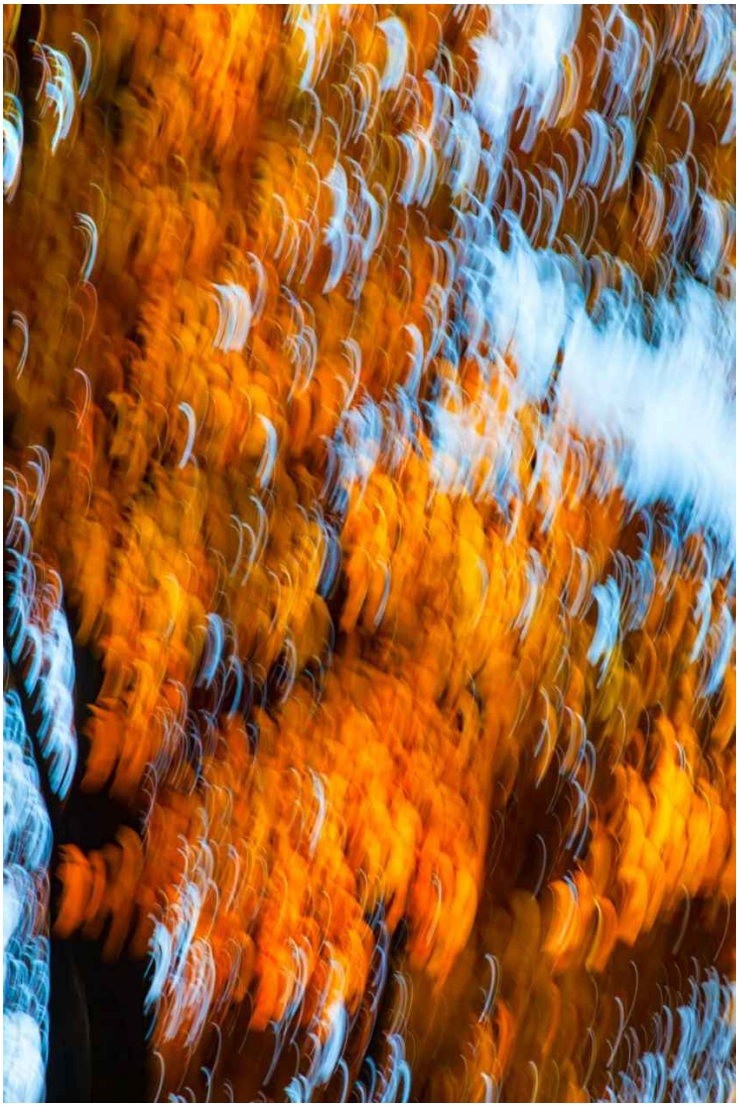
草原一景

拍摄手法：使用长焦镜头选取景观的局部拍摄，注意观察景观内部的色彩变化，通过营造色彩的节奏和图案效果，使其抽象化；在后期处理中，对画面的色彩进行柔化处理，使画面变得朦胧、柔和，充满画意色彩。

作品评析：在实际拍摄中，当我们发现景物缺少鲜明的形态特征和表现特点时，尝试从色彩的角度去构思和表现是一种有效的方法，比如建立在色彩抽象上的构图处理，就是颇为有趣的表现角度。

在色彩的抽象中，采用突出醒目色块的方法，可以很容易地将照片变得引人注目。我们需要的仅仅是在取景时突出和强调色彩，而不是被摄主体的可辨形状。进行色彩抽象的较好方法之一就是取被摄主体的局部。我们辨认物体，主要是通过对它们的形状和结构的识别，当我们通过全画面或其他不寻常的构图方式对物体结构进行分割时，被摄主体的立体形象就会被削弱，而被切割的局部就会呈现更强的二维形象，并产生鲜明的抽象色彩。此时局部的色彩就会变成画面的趣味中心，吸引观者的注意力。此外我们还可以倾斜相机拍摄，以某种非常规的角度进行表现，以使被摄主体的重要性大大低于色彩的重要性；我们也可以试着故意使被摄主体聚焦不清晰、模糊主体的形状，让观者仅仅把它当做一块色彩来观赏。此外，要注意照明对色彩的影响，直射光可以产生强烈的反差，并带来阴影，它可以使色彩变得更加艳丽，同时也强化了立体形态；散射光则使色彩柔和，利于表现二维空间效果。

寻找色彩图案，不管是自然的还是人工的景物，寻找其彩色图案进行表现均可拍出抽象的迷人画面。任何抽象画面都有一个共同点，那就是去除不必要的细节，通过简化突出图案特征。具有一定组合秩序的事物，如整齐的队伍、排列的栏杆、交织的网格等都能形成一定的形式，并有趋于二维化的图案特征，那些色彩明快、线条强烈的拍摄对象最容易产生这种画面效果。

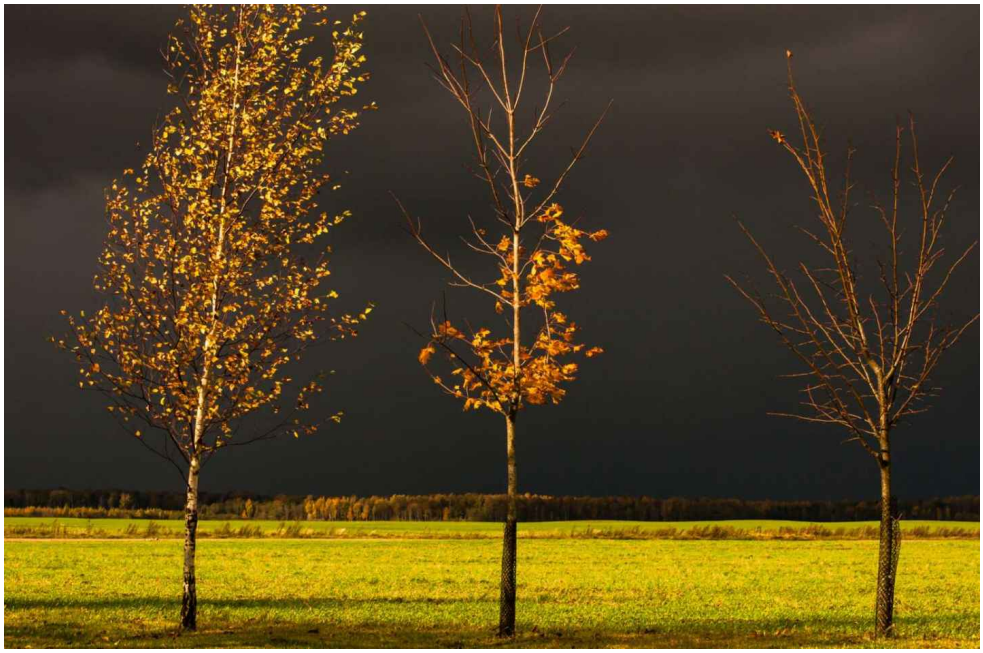

秋色

拍摄手法：使用较慢的快门速度在运动状态下拍摄，使景物在画面中虚化出痕迹，突出色彩的抽象效果。

作品评析：摄影师通过动感虚化削弱景物的形态特征，突出色彩的生动性和抽象意味，彰显主题意境，增加画面的想象空间，视觉动人。

鸣谢

谨向为本书提供摄影作品的所有摄影师表示衷心的感谢，若没有他们优秀的摄影作品和肯接受建设性评判的胸怀，本书的编辑和出版是不可能的。感谢出版方对本书写作的鼓励和肯定，感谢shutterstock对本书图片版权的支持，感谢所有为本书提供过热情帮助的朋友们，正是因为大家的支持和努力，才能有这个与大家一起交流思想的机会。

Keith Levit

Carlos Caetano

Galyna Andrushko

Pmphoto

Neale Cousland

Dean Pennala

Terry Kettlewell

Kodda

Luri

NH

Jim David

Lynn Watson

Hofhause

Nejron Photo

Travel Stock

John A Cameron

44111

Big Pants Production

Becky Stares

Traxlergirl

Hung Chung Chih

Mikadun

Victoria Andreas

Matt Tilghman

Cecilia Lim H M

Artur Bogacki

Nadya Korobkova

Volodymyr Goinyk

Calin Tatu

R.nagy

BMJ

Sarra22

Fotografiecor.n

Miks Mihails Ignats

Mirela bk

ASInc

Balazs Kovacs Images

Ethan Daniels

Henrik Larsson

Dietmar Temps

Dmitry Rukhlenko

Matusciac Alexandru

Jaro68

Philip Yuan

Maryna Pleshkun

Zagorodnaya

Drop of Light

Chuyuss

Oleg Gekman

Augustino

ZOI PAPADIMITRIOU

Evgeniya Porechenskaya

Jess Kraf

Mickyso

Orxy

Ken Niphon

Elina-Lava

Olga Kudryashova

Gromovataya

Annette Shaf

MelBrackstone

Rat007

Your Image

Redchanka

Jo Crebbin

Pictureguy

Anna Morgan

Kiselev Andrey Valerevich

Anastasiia Grygorieva

Marten_House

Dmytro Gilitukha

Kojin

Viewgene

Cpas Chotiphantawanon

Sapozhnikov-Shoes Georgy

Daniel_Kay

Jurga Jot

Eduard Valentinov

Oomine

Tugolukof

Selenit

Yevhen Rehulian

Saravutpics

Standret

Sergey Zaykov

Sutipond

HelloRF Zcool

Jurij Krupiak

Kovop58

KP Photograph

Jc Hernandez

Danm12

Agota Kadar

Ondrej Prosicky

Wei Seah

Guntaphat

Julia Kuzenkova

Fang ChunKai

Jakob Schultz

Serkan Mutan

Anna Utkina

Tik Duangdee

Teerapol Dilokvanichkul

Sami Tiainen

Muhd Fuad Abd Rahim

Kris.Tyna

Fotomaniacu

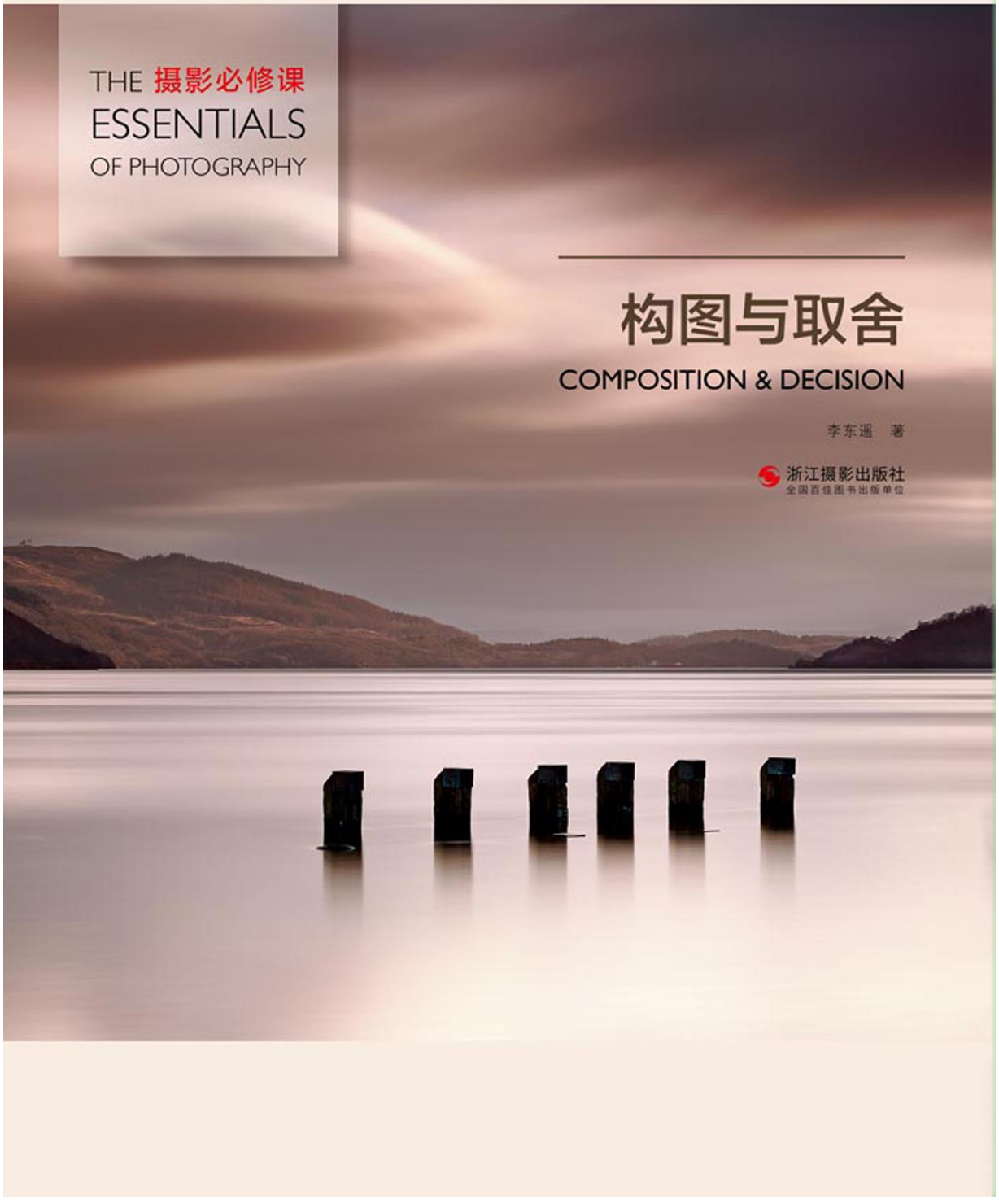
Yevhenii Chulovskyi

One_Clear_Vision

Maksimilian

P JResnick

Irina Alexandrovna

THE 摄影必修课
ESSENTIALS
OF PHOTOGRAPHY
构图与取舍
COMPOSITION & DECISION
李东遥 著
浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

目录

前言
取舍之道
    取之衡
    舍之简
取舍之间——构图
    黄金法则
视觉中心
    显要位置
    形态特征
    色彩吸引
    包围结构
    大小之争
    熟悉之物
    取景范围
    靠近靠近
    突显色彩
    控制景深
点之取舍法则
    单点构图
    多点构图
    视觉连线
线之取舍法则
    水平线
    垂直线
    曲线
    斜线
    线的引导
面之取舍法则
    几何形的面
    不规则形状
    面的对比性
    面的透视性
形状的奥秘

- 有利的几何形状
- 取景
- 均衡

结构的力量
图案之美
平面的魔术
- 渐减透视
- 线性透视
- 大气透视

前景无小事
背景之隐
无对比不摄影
- 明与暗
- 冷与暖
- 大与小
- 疏与密
- 虚与实
- 色彩的对比

纹理
节奏
- 线条与影调节奏
- 动感韵律

留白
- 想象空间
- 简洁
- 写实与写意

取舍方法
- 学会做减法
- 横画幅与竖画幅
- 方画幅
- 重复
- 交叉
- 十字形
- 放射式构图
- 爆炸式构图
- 旋转式构图
- 点缀式构图

开放式构图

鸣谢

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。

摄影师要想拍好照片，就一定要学习和谙熟构图知识。《构图与取舍》从摄影的若干构图要领和知识理论入手，细致讲解了视觉中心、黄金法则、点、线、面、形状、图案、空间透视、简约、结构、前景与背景、对比、纹理、留白以及取舍方法等内容。每一个知识点都在典型案例分析中得到直观的讲解，这对于具有一定拍摄经验的摄影师而言，更具有借鉴和启发作用。为了帮助摄影初学者能够深入理解相关的知识点，特意添加了延伸阅读与技法讲解等相关内容，以使读者达到更完整系统的学习效果。

尽管作者在书中力图将构图知识和经验精彩地展示出来，但难免有百密一疏和不当之处，还望读者朋友给予斧正。

取舍之道

礁石

拍摄手法：慢门拍摄，强烈虚化海水；控制景深，稳定相机，确保前景到中景的岩石都清晰；利用岩石营造过渡层次，海水作留白处理；后期处理成黑白影调。

作品评析：在海岸边拍摄，面对复杂的景物，如何取舍是摄影师面临的第一个问题。在这幅画面中，繁杂的礁石在摄影师的视角下有了疏密变化，并具有了排列的层次感。同时，海水在虚化中削减了细节，成为留白元素，在空间和态势上与礁石形成对比。此外，地平线上被雾气笼罩的山体，很好地营造出空间效果，而黑白影调则渲染出水墨般的意境和韵味。

在技术层面上，摄影就是构图与取舍的过程，取舍贯穿于整个摄影行为之中。当我们面对景物进行取舍时，构图就发生了。取与舍是一个选择问题，也是如何协调与平衡的问题。我们对主题的确定、对画面的构思、对主体的明确、对元素的选用、对画面元素的布局等，都蕴含着取与舍的奥妙。在生活中，取与舍彰显着智慧；在摄影中，取与舍体现着审美。

当我们决定在画面中留下什么、舍弃什么时，我们的依据是什么呢？在我们还没有系统地受到有关构图、设计等方面的训练和知识传授时，可能更多的还是依靠自己日常生活的审美来做出粗浅的判断。而专业的构图、设计训练可以提升我们的审美水平，帮助我们将审美转化为成熟的视觉作品。

取之衡

我们对平衡与匀称有一种自发的需求和审美心理，就如同我们对稳定、安全的心理需求一样。所以取，要有衡，失去了衡，就失去了视觉的根基。衡，指的是平衡、均衡，是一种视觉的协调感，也是画面构图的基本要求。

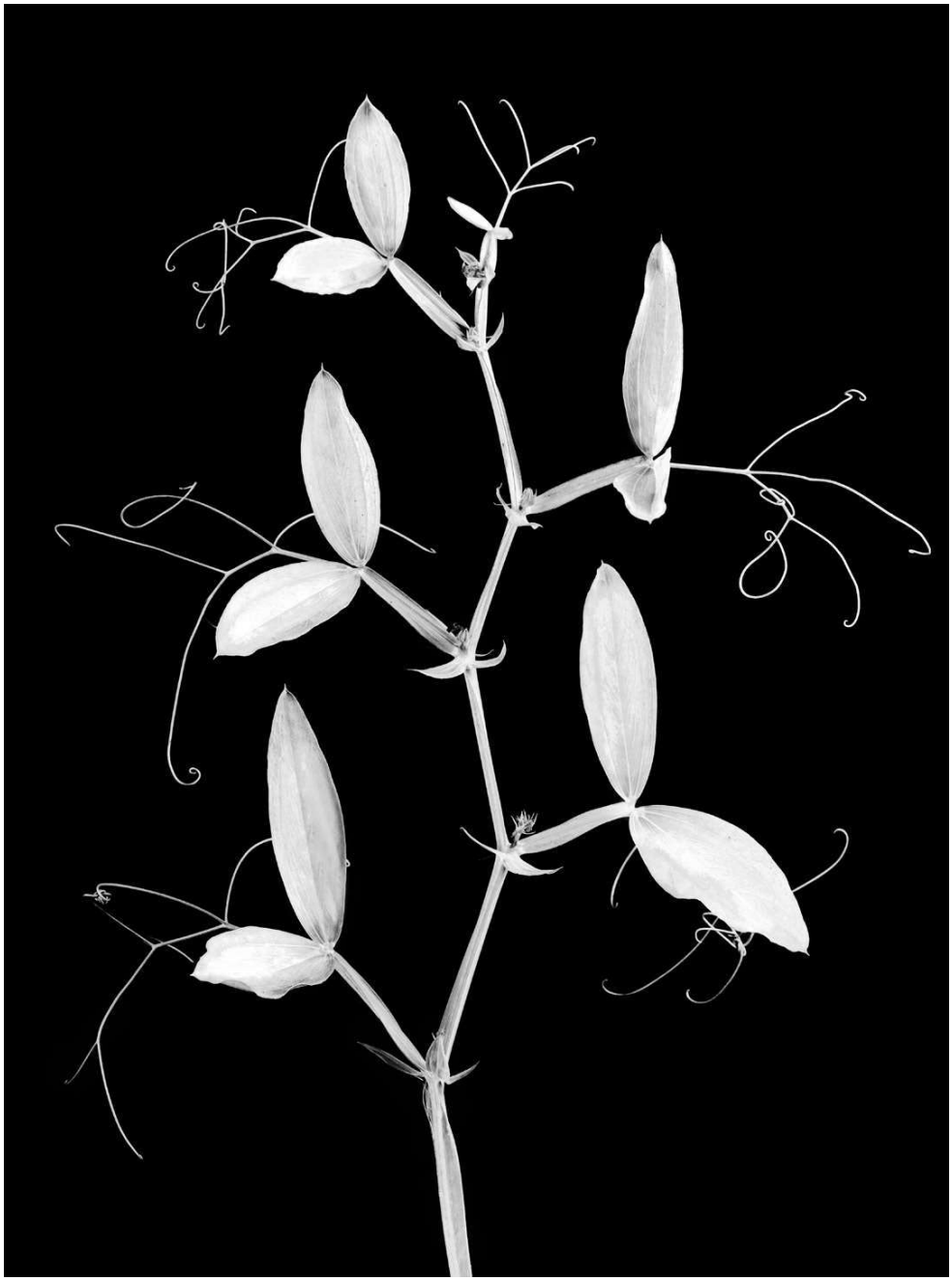
那么，在摄影构图中如何做到“取之有衡”呢？在这里，我们将从画面的稳定性入手，对“衡”的确立进行有益的探讨。在摄影中，画面的稳定性可以理解为画面的某种构成形式所带给观者的一种视觉和心理上的感受。所以，寻求画面的稳定性，就是在寻求一种具有平衡、稳定气质的构图形式。其实，稳定性的结构在我们的日常生活中并不少见，比如呈对称形态的古建筑、呈锥形结构的金字塔，以及呈水平延展的海平面等，它们都给人一种稳定、平衡的感受。相应的，具有以上结构特征的画面构图，同样可以带给观者相似的感受。所以，在拍摄中，寻求身边具有稳定特质的景物或结构来帮助营造画面的稳定性，是一种非常有效的手段。这在一定程度上需要我们进行仔细观察和认真选择。

除了景物本身所具有的稳定性结构，我们应该怎样在画面中 营造均衡和稳定呢？

1.控制均衡。均衡是摄影构图中的重要规则，目的是营造画面的稳定性。控制均衡的常用手法有疏密安排、远近呼应、大小对比、留白、色彩引导和透视处理等。说到底，均衡是画面中的一种呼应关系，一种视觉“重量”分配。举一个简单的案例，可以清楚地说明这种视觉关系：在一张桌子的右侧边缘放一只茶杯，这时你会感到画面的视觉重量在向桌子的右侧倾斜，但如果在桌子的左侧放上一个热水瓶，你就会觉得画面稳定下来了，而且看上去画面有了呼应和平衡。

2.利用水平线。水平线的正确处理，对于营造画面的稳定性也很重要。当取景框边缘与水平线产生倾斜的夹角时，画面就会产生不稳定感，这在地平线的处理中尤为明显。要获得稳定的画面，就要使水平线或地平线保持水平状态。

3.使用三角形构图。在图形中，正三角形具有稳定的特质。在构图时，三角形构图同样可以赋予画面稳定性。在画面中组建三角形，方法多样，可以是由线条直接连接而成，也可以由景物的面或阴影构成，还可以在空间中形成隐性三角结构，它们都能起到稳定画面的作用。

植物

拍摄手法：采用顺光拍摄，减少阴影的影响，突显植物的形态美感；使用黑色背景衬托主体，营造氛围。

作品评析：在构图中，寻求富有均衡结构的景物，或者富有均衡形态的角度，是摄影表现的一种重要方法。由此带来的均衡美感可以赋予画面生动的形象。

桥头小舟

拍摄手法：将小桥置于画面中间，使其分割画面；注意小桥两侧的小舟形态，确保其具有较高的相似度，以形成对称之势，营造对称式构图。

作品评析：在左页图中，水平线的平衡感是画面均衡的第一要素，呈对称结构的小桥和小舟，则是平衡画面的第二要素；而色彩和桥头、小舟等其他细节元素的加入，则破除了对称结构较易产生的呆板感。

舍之简

舍的目的是为了简。简即简洁、简约之意。摄影中“舍”的目的是为了让“取”更有效果，舍去一些内容是为了突出取的内容，所以“舍”要有目标和章法，不可无目的地乱舍一通。舍的过程是为画面做减法的过程，讲求以更少的元素突显更精彩的画面内容，所以舍是为了简。在摄影构图中，画面越简洁，主题越突出，效果更生动。简洁的画面，主体突出，视觉清爽，主题明朗，没有拖泥带水的干扰元素，结构干净利索，富有表现力。

摄影初学者最容易出现的问题就是想把所有的景物都拍下来，以致画面混乱不堪，没有主次之分。这其实就是缺乏“舍”的意识。当明白如何做到画面简洁时，就会对“舍”有更深入的了解。

保持画面简洁的一个有效方法就是确定被摄主体，即画面的视觉中心。在拍摄中保证画面中有一个鲜明的主体，尽量舍弃多余的画面元素，并运用点、线、面等构图元素进行有效构置，强化画面的构成和设计感，使画面简洁有力。当然，学会舍弃可能需要经过不断的训练和体会，从而使舍弃变得更有效、更准确。

林雾

拍摄手法：雾天，选择较高的角度拍摄，能够站在雾气之外观景；等待合适的时机，当光线照射林间，在雾气中形成光柱时拍摄；在取景中利用雾气留白，使画面简约；使用长焦镜头截取富有美感的景物局部。

作品评析：拍摄山林，选择雾天为佳。在这幅画面中，摄影师通过雾气的留白和朦胧效果，与树木及其色彩形成丰富的对比和衬托关系，将这一局部小景营造得富有诗情画意。

取舍之间

——构图

摄影是一种取舍的平衡术。取与舍是一对统一体，两者之间是一种相互平衡和协调的关系，取中有舍，舍中有取，摄影师在不断的选择和变化中完成构图。所以，取与舍贯穿于每一次具体的拍摄之中。只有不断实践，才能深刻领会构图的取舍之道，并逐渐形成富有成效的构图方法和格调。因此，我们要在摄影中把握视觉的平衡与简约，并在取与舍的平衡中取得完美构图。

从广义上讲，构图几乎包含了摄影的一切。构图体现在每一次拍摄行为和细节之中，影响着最终的画面呈现。了解、研究和把握构图，是我们从事摄影创作必须经历的一个过程。可以说，没有构图，就没有画面；没有成功的构图，就难有成功的作品。

摄影构图，从狭义上解读，是指摄影画面的技术处理，是摄影师运用摄影的表现方法，将被摄主体有机地安排在一幅画面之中，并使之产生一定的艺术形式，从而表现作品的主题思想和美感效果。构图过程自照相机取景框中观察和评估影像的那一刻开始，直到最后将影像呈现在传感器（胶片）、相纸、书籍、投影屏幕等介质上。

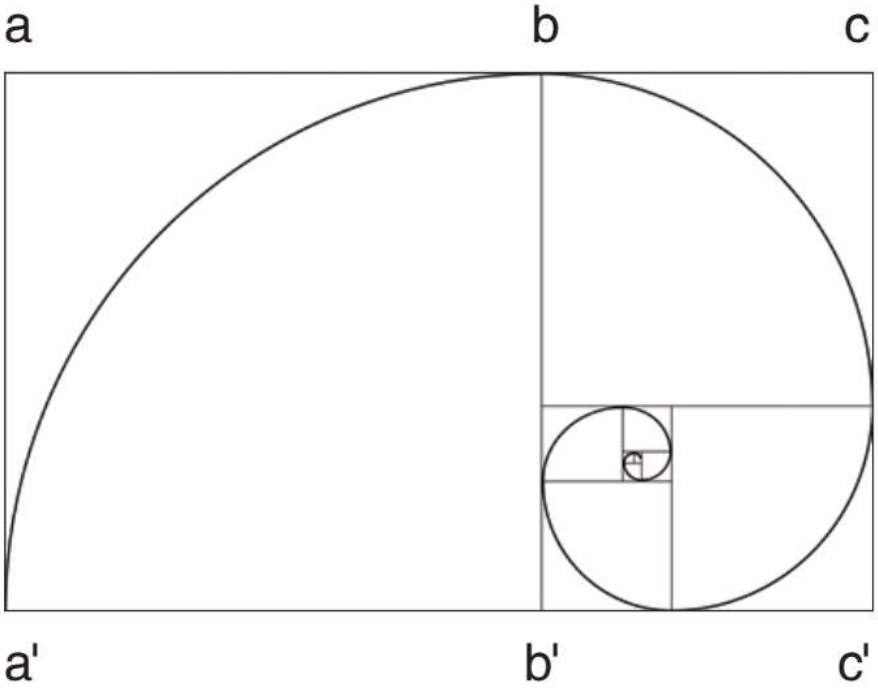
六根木桩

作品评析：构图的目的在于使眼前的普通景物成为一幅打动人心的艺术作品。这要求摄影师具备一定的艺术观察和表现能力，这种能力包括对时机的把握、对构成元素的取舍、对光线的控制、对画面的布局以及以上诸能力与摄影技术的娴熟融合。在这幅画面中，拍摄时机的选择以及长时间曝光对画面形态的改变，很好地烘托出静谧的氛围，是营造画面气氛的重要手段。而六根木桩以有序的方式排列，进一步提高了画面的视觉吸引力。

黄金法则

黄金比例是一个经典的构图法则。因为它的分割比例最符合我们的视觉美学，所以被广泛运用在摄影构图上。135相机画幅长和宽的比例基本保持在2：3，与黄金比例1：1.618近似。黄金比例可以用构造矩形图来分析：从一个矩形图内部任意勾勒出一个最大尺寸的正方形，如果剩下的矩形比例与除掉正方形之前的矩形比例一致的话，那么原先矩形的长和宽比例就刚好为1：1.618。如果这个矩形是我们的取景框，要进行黄金分割的话，就必须保证：取景框长边宽的部分：窄的部分=取景框长边：取景框宽边（ab：bc=ac：aa’）。

ab：bc=ac：aa’

提示

关于黄金分割法，相机制造厂家深谙此道，在相机中早已贴心地为摄影者做了相应的设置（查看相机说明书）。你可以在液晶显示屏中看到画面被四条相交的线分割成九等份，我们将这种分割称为九宫格。九宫格中的四条线一共有四个交点，每个交点都具有黄金分割的视觉审美特征。所以，拍摄者只需将拍摄主体安排在其中的任一个交点上，就可以得到舒适的视觉效果。

三分法构图

三分法构图是从黄金比例延伸出来的一种构图方法。它是将画面横向和竖向分别分成三等份，横向分割线和竖向分割线相交的四个点就是画面的黄金分割位置。在构图时，只要将拍摄主体安排在这些黄金分割点上，就可以取得悦目、和谐的画面效果。当然，这一规则适

用于那些对构图没有太大把握和经验的摄影初学者。如果你已经有了一定的拍摄基础，那么，只要善于灵活运用构图规则，就能获得更独特的画面效果。

打破规则

尽管黄金规则具有强大的适用性，但是对于摄影创作来讲，打破规则比遵守规则更重要。对于初学者来说，黄金规则确实具有指导性和实用性，但是成熟的摄影师应该尝试打破规则，超越规则，过分依赖规则是不可取的。

暮色

作品评析：黄金比例被人们奉为一种舒适、悦目的构图方法，并作为一种构图规则和美学定律沿用至今。对于摄影初学者而言，学习和遵守这一规则对于画面构图非常有效。因此，在举起相机拍摄时，请记住并灵活运用这一黄金定律。

视觉中心

摄影画面需要营造一个重点、一个中心，这样我们的视觉才能够更集中、更快捷地去辨识它。这跟我们的认识经历有关。在小时候，我们的视觉就开始训练“去繁就简、去伪存真”的能力，父母教会我们如何认识图形、识别玩具，我们会对飘动的气球、奔跑的动物倍感兴趣，而对它周围的东西视而不见。在日常生活中，我们的眼睛往往对感兴趣的东西投入更多的关注。而在摄影构图中，我们也要运用这一视觉特点，在布置画面时突出重点，即视觉中心。一幅画面的视觉中心，是指画面中最引人入胜的部分，它本身具有鲜明的趣味性，可以是景物的全部，也可以是景物的局部。通常情况下，它一般都处于画面中的显要位置。一幅画面若没有视觉中心，就会让观者迷惑，不知道画面要表达什么。

因此，在取景构图过程中，我们要为画面寻找一个视觉中心。当某处景物吸引你去拍摄时，你不妨先问问自己：最吸引你的是什么？该如何使之成为画面的视觉中心？一旦确定了画面的视觉中心，你就可以运用各种技术手段去加以表现，使之鲜明、生动。视觉中心在画面中具有哪些特点呢？在本节，我们会将视觉中心的特点归纳和罗列出来，以帮助读者加深理解，并能有效地运用。

黑背景下的天鹅

拍摄手法：加用人工光照明，突出主体；局部测光，简化背景，使用高速快门清晰凝固主体动态。

作品评析：在这幅画面中，从水中振翅上岸的天鹅被摄影师安排在黄金分割点上，其优雅的姿态被瞬间凝固，其形象在画面中鲜明、突出，具备成为画面视觉中心的有利条件。黑色背景和逆光照明进一步突显天鹅的形态，使其看上去洁白而优雅，给人以美的视觉感受。

显要位置

彩色的小舟

拍摄手法：采用黄金构图法则，营造均衡的视觉效果。

作品评析：摄影者在举起相机拍摄时，请合理运用黄金分割定律。突出视觉中心的重要一步就是确保画面简洁，即将画面中多余的元素剔除。上图中的小舟位于黄金分割点，而其周围的环境——沙滩、海面、天空显得干净简洁，使小舟的视觉中心地位得以突出。

提示

许多初学者会有这样的困惑：在对拍摄对象对焦时，主体一般都会位于画面的中心位置。那么，如何在确保拍摄对象对焦清晰的前提下，将它移动到黄金分割点或其他位置上去呢？方法有两种。一是在使用单次对焦模式时，使用焦点锁定功能。在我们半按快门对焦后，不要松开快门，保持半按状态，就可以锁定焦点，然后移动取景框重新构图。二是在相机的后背上有一个焦点锁定按钮，在半按快门对焦之后，按下焦点锁定按钮，就可以保持焦点锁定，这时可以移动取景框重新构图。这种方法在使用除单次对焦功能之外的其他对焦模式（如多点对焦、伺服对焦模式）时，会非常有效。

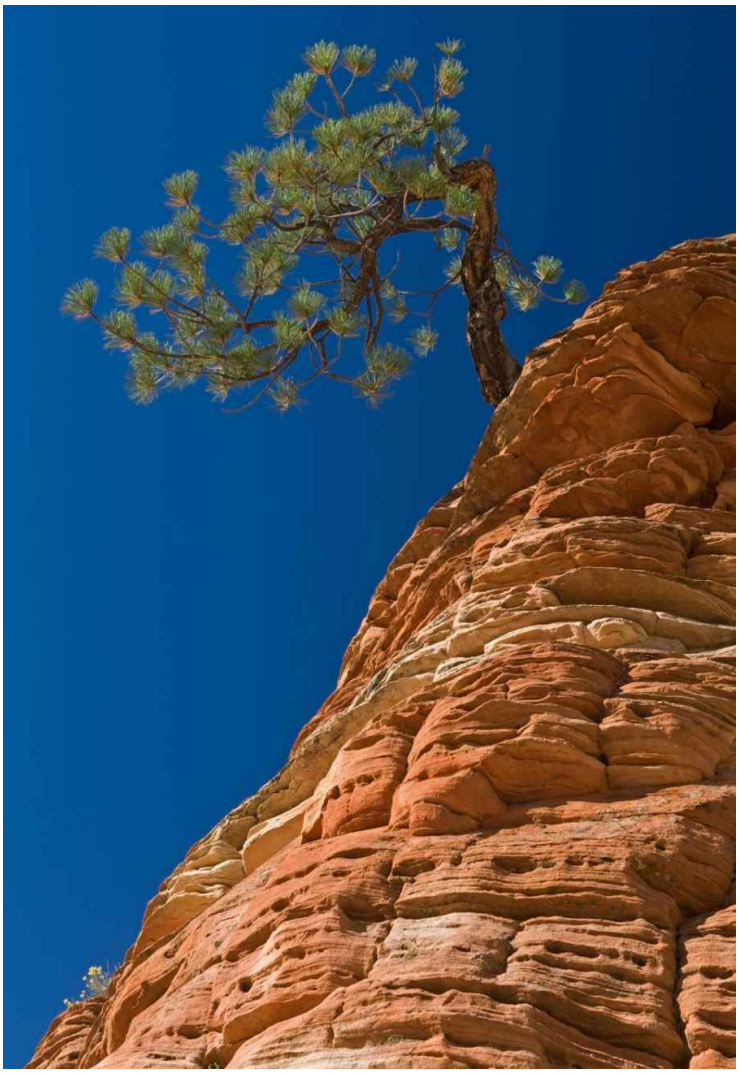
要想在公众场合让众人关注自己，除了制造动作和响声之外，还要抢占 一个显要的位置。摄影构图也一样，摄影师首先要保证视觉中心在画面中处于一个鲜明、突出的位置。根据黄金分割定律，将视觉中心置于画面的黄金分割点附 近，可以营造悦目、舒适的视觉效果。有时，我们也会看到有人把视觉中心置于画面的中间位置，虽然位置显要，但因其上下左右空间呈对称特征，很容易给人一种呆板、僵硬的视觉感受。除非主体本身具有对称的结构特征，比如对称的建筑和图案等，或是主体在画面中占 据足够大的空间，比如一朵充盈整个画面的花卉特写，否则需要谨慎处理。一般情况下，我们很少将主体安排在画面的中间位置。

当然，对画面显要位置的处理并不限于遵循黄金分割定律。遵守规则虽然不会出错，但是往往难有新意，而创作需要打破规则，讲求应运而生。因此，关于画面显要位置的处理，还有多种选择，我们要根据具体的现场情况和表现需要来确定主体的画面位置。有时，我们会将主体安排在画面的边缘，这并不意味着主体会失去视觉中心的地位，恰恰相反，摄影师会通过各种处理手段，如视觉引导线、结构简约化，或通过色彩、明暗、影调等对比，使主体形象鲜明、突出，以确保其视觉中心的地位。

偏振镜

偏振镜因可以过滤非金属表面的反光、环境的杂散射光、蓝色天空的散射光等而受到摄影师的青睐。其主要用途包括：1.压暗蓝天，使天空更蓝（或更深），白云更突出。当太阳、镜头和镜头所对的天空三者成90°夹角时，偏振镜过滤天空散射光的效果最明显。2.有效抑制水面、玻璃表面等非金属表面的反光和耀斑。当光源与非金属表面的夹角约为35°时，用与非金属表面同样的夹角逆光拍摄，抑制反光或耀斑的效果最明显。3.有效抑制环境的杂散射光，提高景物的色彩饱和度。4.可以阻挡部分光线进入镜头，充当灰度镜的作用，以便在拍摄中能降低快门速度或增大光圈值。

岩石上的柏松

拍摄手法：利用岩壁形成对角线构图；利用蓝天衬托柏松；利用偏振镜过滤散射光，使天空、岩石和松柏的色彩更饱和。

作品评析：视觉引导线的作用就是在画面中引导观者的视线深入画面，渐入佳境。而主体便可以在引导线的作用下，产生丰富的位置变化。在这幅画面中，岩壁与天空的交集以对角线的形式形成向上延伸之势，而柏松则被巧妙地构置于对角线的顶端，突显了柏松的坚韧气质，并使之成为视觉中心。

形态特征

说到底，构图的目的就是为了让画面更赏心悦目。人眼观看景物会受视觉感知影响，而人的视觉感知具有独特的喜好。尽管景物的形态丰富多样，但我们的视觉感知对垂直或水平的景物形态更具有敏感性。因此，相对于倾斜的景物，垂直或水平的景物更能吸引观者的视线。这是因为，在我们的视觉感知中，对事物的定位往往需要一种潜在的坐标系统，即相交的垂直线和水平线。所以，眼睛首先关注的是视野中具有垂直或水平形态的景物。利用这一点，摄影师在面对纷繁复杂的景物时，可以利用垂直或水平的景物形态加以构图，明确画面的视觉中心。

提示

雾气对画面表达有诸多的积极作用，运用好雾气，可以使画面大放异彩。

1.营造气氛。雾气厚薄浓淡的变化，以及使景物或隐或现的视觉效果可以产生不同的画面气氛，比如神秘、静谧、动感、欢快、画意等。

2.简洁。因为雾气具有遮蔽的效果，所以我们可以利用雾气遮挡画面中多余的景物，使画面更简洁。

3.制造“神光”。当雾气较薄时，光线穿过雾气可以产生如同“神光”般光芒四射的效果。

4.渲染效果。当景色中有雾气流动时，尤其是富有色彩的光线参与时，可以产生特殊的渲染效果，使画面独具魅力。

雾境

拍摄手法：选择有雾气的清晨拍摄，增加画面景物的生动性。

作品评析：水平线具有横向的延展性，垂直线具有向上的运动感，将两者交织时，便形成一种“坐标”式形态，从而产生了视觉吸引力。画面中，相比水面，垂直的树木形象更鲜明，而成排的树木则缺少主次。如何集中观者的注意力呢？在这里，雾气起到了良 好的隐蔽和突显效果，使一棵处于黄金分割点上的树木成为画面的视觉中心。

色彩吸引

秋天的枫叶

拍摄手法：运用色彩虚实、冷暖的对比手法，突出前景中的枫叶，营造视觉中心。

作品评析：画面中的枫叶视觉突出，色彩浓艳，在偏冷色的背景衬托下，前后空间关系得到进一步强化，由此营造出一种鲜明的秋天氛围。

色彩的虚实对比

色彩的虚实对比是立足于景物本身，因景深和焦距关系而形成的虚实对比。也就是说，色彩的存在状态可以被分成实体和虚体两部分。实体即清晰的实物，因为是具体的反射物，所以色彩效果为实；虚体即虚化的景物，如背景，因为是一种漫反射状态，所以色彩效果为虚。当实体和虚体共存于一个画面中时，会产生虚实相映的色彩对比效果。当我们变化焦距，使前景为虚，背景为实时，景物的色彩虚实关系也会随之发生改变。

人们往往会被明亮、鲜艳的色彩所吸引，比如人群中身穿艳丽服饰的女性更容易引起众人的关注。同样，在一幅画面中，艳丽的色彩更具有视觉吸引力。在营造视觉中心时，我们可以运用色彩的这一特点，将主体色彩表现得更亮丽。当然，色彩本身有着丰富的种类和属性，在运用色彩突显视觉中心的过程中，绝不仅限于这一种方式。色彩之间会因为种类和属性不同而产生丰富的视觉关系，比如色彩的明暗关系、层次关系、空间关系、平衡关系、对比关系等，而很多画面表现手法就衍生于此。

比如对比关系，不同的色彩之间会产生对比和反差。有对比就会有强弱，我们可以巧妙利用色彩的对比关系来突出视觉中心。比如色彩的冷暖在视觉上有退进的视觉效果——暖色前进、冷色后退。因此，我们可以有意将视觉中心表现为暖色调，而将环境处理成冷色调。再比如补色对比，当大面积的绿色中出现一点红色，那么这个红色一定是会引人注目的。而在消色背景中加入色彩，就可以将主体鲜明地突显出来。这些表现手法都可以在构置视觉中心时巧妙地加以运用。

消色

即非彩色，指的是除彩色之外的黑、白、灰色。消色没有色别之分，只有明暗之差。明度最高的是白色，最暗的是黑色，介于黑白之间的是各种明度不同的灰色。

消色虽没有鲜艳的色彩，但在构图中却能起到重要的作用。我们既可以单独用消色来构成画面，使画面显得典雅、别致，也可以用消色与其他色彩产生和谐的对比效果。我们将黑、白、灰色与其他任何色彩搭配，都可以获得协调的视觉效果，并能使彩色看上去更加醒目。此外，消色还能简洁画面，集中观者的视线。

黑色缝隙中的绿植

拍摄手法：运用消色对比突出黑色岩石缝隙中的绿色，营造视觉中心；靠近拍摄，使画面简洁；旋转偏振镜，过滤掉岩石和植物表面的反射光，使色彩更饱和。

作品评析：色彩具有强烈的视觉吸引力，还能引起我们诸多的情感反应。所以，色彩处理一直是摄影表现中的重中之重。这幅画面充分运用色彩的消色效果，将对比和协调运用得颇为生动。黑色岩石的坚硬纹理与娇嫩的绿色植物之间产生了强烈反差，似乎有着丰富的暗示效果，让观者去联想其中的深刻内涵。

包围结构

圆形光环下的人像

拍摄手法：利用光环的圆形结构形成包围形态，使画面富有趣味；圆形灯光饱满、匀称的光线对人物有良 好的刻画效果。

作品评析：闭合型的线性结构往往具有某种形式感，容易成为摄影师构建画面、完成构图的重要元素。采用包围形态构图，往往能够取得较好的画面效果。在这幅画面中，环形的LED光源因其强烈的圆形特征而成为摄影师用于构图的第一选择，并在此基础上通过角度和人物形体的处理，而形成更丰富的影调效果。

当景物形成某种包围形态时，我们在视觉上会更关注受包围的区域，如果其中有具象存在，那么它首先会吸引观者的视线，从而成为焦点。在画面中，当一个主体被构置于包围或半包围的结构形态中，它往往能被突显出来，成为画面的视觉中心。所谓中心，其实就是一种被包围状态，而视觉中心显然具备这一特征。在取景过程中，发现和营造包围结构，并借此呈现视觉中心，不仅可以增加画面的形式感，而且会带来视觉的趣味性。

有爱的树林

拍摄手法：细致观察，寻找富有形式感的局部，通过细节表现，使平凡的景物不再单调，变得趣味横生。

作品评析：摄影师要有一双善于观察的眼睛，才能使照片变得更加有趣。其中，在大景观中发现富有吸引力的小景观，就是一个重要的观察能力。在这里，摄影师观察到一个有趣的局部，这里的树干形态富有疏密变化，且形成一种典型的框式结构——“心”形图案，增加了画面的形式趣味和想象空间。

提示

包围式结构有多种表现形式，如框式构图、圆形构图、三角形构图、四边形构图，以及其他不规则形状的构图方式等，都具有包围式结构的特点。在表现景物时，我们可以充分利用这些构图方式突出和呈现画面的视觉中心。采用包围式构图，不仅可以获得生动的画面形式，而且视觉中心看上去也显得更加突出和简约。

提示

当我们面对大场景拍摄时，比如成片的树林或是俯瞰下的城市，要学会从中发现趣味细节。这时，长焦镜头是最佳的拍摄工具，因为它可以让我们待在原地，气定神闲地进行观察和拍摄。

大小之争

在画面中，相对于小面积图形，大面积图形更易成为视觉中心。在我们的生活经验中，大的物体往往比小的物体更有吸引力，也更具力量。因此，我们会将注意力集中在大的物体上。这一现象同样会发生在我们的视觉表现上——大的视觉图形相比小的视觉图形更能得到我们的关注，尤其是两者处在同一画框中形成对比之势时。根据这一经验，我们可以在突出视觉中心的表现手段上加以灵活运用。比如在取景构图时，我们可以有意将大的视觉图形作为表现主体，并利用小的视觉图形加以衬托，以此突出大图形的视觉地位，使视觉中心得到更好的表现。

当然，以上经验是针对通常情况而言的，有关视觉中心的大小选择在实际拍摄中也会受到其他因素的影响，比如色彩、虚实、明暗、图形的有趣度、大小景物的不同属性等，都有可能改变我们对视觉中心的选择。比如当属性相同的两个景物存在大小之别时，大的景物往往视觉优势明显，但是当大的景物缺乏显著而有趣的形态，或没有色彩优势时，可能就不具备充足的视觉吸引力，而难以成为视觉中心的选择对象。因此，在景物的大小之争中，我们需要秉承一个基本原则，即趣味性，哪一个景物更具有视觉趣味，其成为视觉中心的可能性就越大。

提示

相对于风景，生命体更能够引起我们的关注。这里所说的生命体是指具有运动能力的生物，比如鸟类、禽类、爬行类动物等。它们在画面中出现时，总会成为我们关注的焦点，此时的风景便可退居幕

后，成为其环境陪衬之物。所以，在画面构置上尤其要注重对生命体的处理。如果我们只想让其活跃画面，成为景观的一部分，那么就要缩小它在画面中的比例。如果我们想要着重表现生命体，那么就要考虑放大其在画面中的比例，努力使之成为画面的视觉中心，用周围的环境来衬托其形态。

熟悉之物

陌生的事物虽然可以带给我们新鲜感，但是我们对熟悉的事物更抱有亲近感和认同感。在这一心理作用之下，熟悉的事物就更容易被视觉所接受和关注。比如将一只苹果与另一种未曾见过的物品放在一处时，你会在第一时间对你熟悉的苹果进行辨识，它的形状、色彩乃至过往的味觉会让你对苹果产生一种亲近感，而成为视觉的关注对象。所以，在画面中选择形象鲜明的熟悉事物作为表现主体，是营造视觉中心的一种明智之举。在风景拍摄中，人造景观相比自然景观，比如建筑、雕塑等，更容易引起观者的注意。因此，在自然景观中置入人造物品，更容易引起观者的兴趣。

白云下的树

拍摄手法：注意云层与树木之间的呼应关系，将大面积的画面留给天空，并使地面景物保持简洁。

作品评析：当同一性质的景物在画面中以大小形式排列时，这种大小对比所产生的主次关系会显得更加鲜明而有趣。在这幅画面中，摄影师运用了一种特别的构图方式，即将地平线压得极低，以更多地展现天空景色，如此可以营造一种天高云淡的意境，赋予画面中的两棵小树以独特的情感内涵。并列的两棵树一大一小，有主有次，形态各异，似在对话，从而在广阔的景观中给人留下想象的空间。

地平线

地平线是地面与天空接壤的水平线。在拍摄方向和距离不变的情况下，若改变照相机和拍摄对象之间的水平高低，则画面上地平线位置的高低，以及远近景物在画面上展现的程度都会发生改变。也就是说，地平线的高低位置变化会改变画面景物之间的透视关系和空间意境。

此外，地平线有显性和隐性之分。显性地平线在画面中直接表现为线的形式，比如天空与海面的交界线。而隐性地平线则比较隐蔽，甚至需要人为制造，比如在拍摄地面的内部景观时，往往不会出现天空，此时取景框的上边缘往往会被想象成地平线。

地平线是画面构图中一条重要的水平线和分割线。地平线是否水平，将决定画面是否稳定；地平线位于何处，将决定画面如何布局。对于摄影初学者而言，能否在画面中保持地平线水平，与能否清晰对焦一样，是评判画面成功与否的基本要求。要保持地平线水平，一者可以将地平线与取景框进行比较，看两者是否平行；二者可以使用水平仪来校准，一般三脚架上都有水平仪配置。此外，地平线的位置一般要避免居中，因为居中的地平线会平分画面，从而形成单调刻板的画面格局。因此，在多数情况下，我们会选择将地平线构置在黄金分割位置。当然，也有较极端的构置，比如像第21页案例中的画面，将地平线靠近取景框下沿，以突出表现天空景色。因此，地平线位置的高低构置要根据主题表现需要而定。

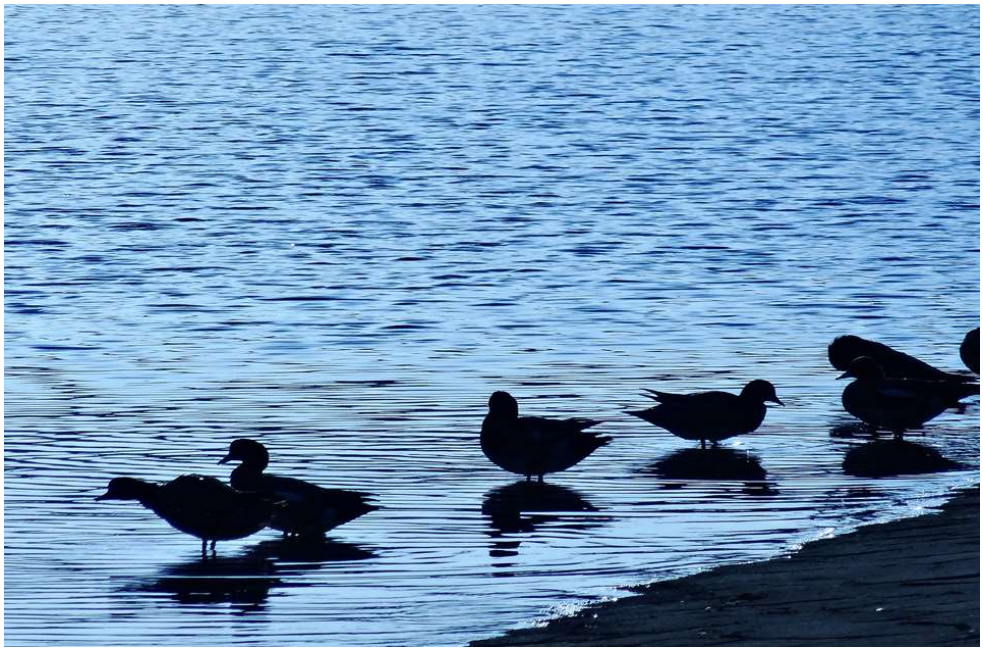

白云牧场

拍摄手法：在广阔的景观中营造画面的均衡感，通过画面左侧的一只绵羊，与画面右侧的房子在视觉上取得平衡，并与天空的白云形成三角关系，使画面的整体结构趋于稳定。

作品评析：在具有人造景观的自然风景中，我们的注意力会更受人造景观的吸引，比如画面右侧的一座房子。摄影师有意将它安排在画面的一侧，目的是为了与左侧天空的云层保持均衡。尽管如此，我们还是首先注意到了房子。地面散落的羊群使色彩单一的草地有了观赏性，并因其近大远小的透视而增加了画面的空间深度。此外，值得注意的是画面左下角的那只羊，它的形态显得生动有趣，并使画面保持均衡和稳定。

取景范围

梳洗1

拍摄手法：采用剪影手法，利用明亮的水面衬托水鸟形态；选择局部测光模式对水面亮度进行测光和曝光，使水面获得丰富的细节和层次；明确取景范围，采用长焦距截取景观的局部，使水鸟保持一定的排列秩序。

作品评析：这幅画面有着生动的瞬间和简洁的内容，只是在确定取景范围的过程中，靠近右侧边框的水鸟形态重叠，有失生动。

注意取景框边缘

我们在构图时，更多的不是去表现大场景、大景观，而是去表现大场景中的细节。细节的构筑对于一幅画面的成败有着决定性的影响，而画面边缘的细节安排就更为关键。在许多情况下，画面边缘的随意处理，往往会给画面的整体呈现带来消极影响。因此，在取景构图时，一定要多留意取景框的边缘内容。取景框边缘的裁切是否合理，对于画面的简洁、结构的构建、主体的表达都会产生重要的影响。

在了解了以上构图知识之后，如何在取景构图时快速确定视觉中心的地位，避免画面中的其他元素喧宾夺主或干扰主题表达，是我们接下来需要重点解决的问题。下面总结几个有效的方法，以便在画面表现中综合运用，互为补充。

首先是取景范围。摄影师发现感兴趣的主体后，要确定画面的取景范围，以便在有限的范围内更有效地完成构图。其次是一个取舍的过程，即保留对主体表达有益的元素，剔除杂乱无关的元素。摄影是一个不断做“减法”的过程，这一点与绘画截然相反。绘画需要在空白的画布上一笔笔地涂抹笔墨，做的是“加法”。摄影则是在构图中不断舍弃无关的元素，做的是“减法”。摄影师在确定取景范围后，通过做“减法”，不断舍弃多余的元素，突出重点表达的元素，从而达到确立并强化视觉中心的目的。

梳洗2

拍摄手法：重新确定取景范围，注意取景框四周的细节，剔除不够生动的元素，使主体形象更突出，画面更简约、精彩。

作品评析：我们在面对自己感兴趣的景物取景时，是选择中长焦镜头拉近拍摄，还是选择短焦镜头拍摄更多的环境？是选择表现景物的整体特征，还是选择刻画其局部形态？在拍摄之前都要作出思考和判断。相比较左页图片，在经过重新取景构图之后，画面中的形态更加鲜明突出，斜线排列的结构更加简洁生动，视觉效果更具有吸引力。

斑马

拍摄手法：注意隐蔽自己，用长焦镜头从远处寻找富有趣味的画面；注意景深控制，用较大光圈突出主体；并在后期裁切画面。

作品评析：我们知道，眼睛是心灵的窗口，在画面中尝试捕捉动物的眼神，可以吸引观者的注意力。这幅画面充分运用了这一点。摄影师在密集的斑马群中，将一只抬头注视镜头的斑马清晰凝固，在密集的斑马形体衬托下，显得极富视觉吸引力。

关于动物拍摄的注意事项

动物经常出现在我们的镜头中，拍摄动物有哪些注意事项呢？

1.不要惊扰动物，学会隐藏行踪。可以使用长焦镜头或超长焦镜头在远处安静地观察和拍摄。注意关闭相机的蜂鸣器，并使用手动对焦。服装不要过于艳丽，要以灰色、黑色或迷彩色等隐蔽性色彩为主。

2.准确抓拍动物的精彩瞬间。要了解所拍动物的习性，能对其动作有所预判，并能灵活控制快门速度，以获得或清晰或虚化的影像效果。

3.分析环境，调整拍摄参数。在光线明亮的环境下，如晴朗的室外、明亮的室内等，设置拍摄参数的空间较大，可以轻松获得较高的快门速度。如果环境光线较弱，就需要通过提高感光度、开大光圈或使用曝光补偿来提高快门速度。

4.要有耐心。有些动物，如家庭宠物，容易感知主人的情绪，拍摄时要有耐心，不可因宠物顽皮而大发脾气，这样只会增加拍摄难度，对拍摄带来不利影响。

奔跑的马

拍摄手法：采用追随拍摄的手法，在合适的瞬间按下快门；为了确保得到精彩的瞬间画面，通常需要连续拍摄多张，从中进行挑选。

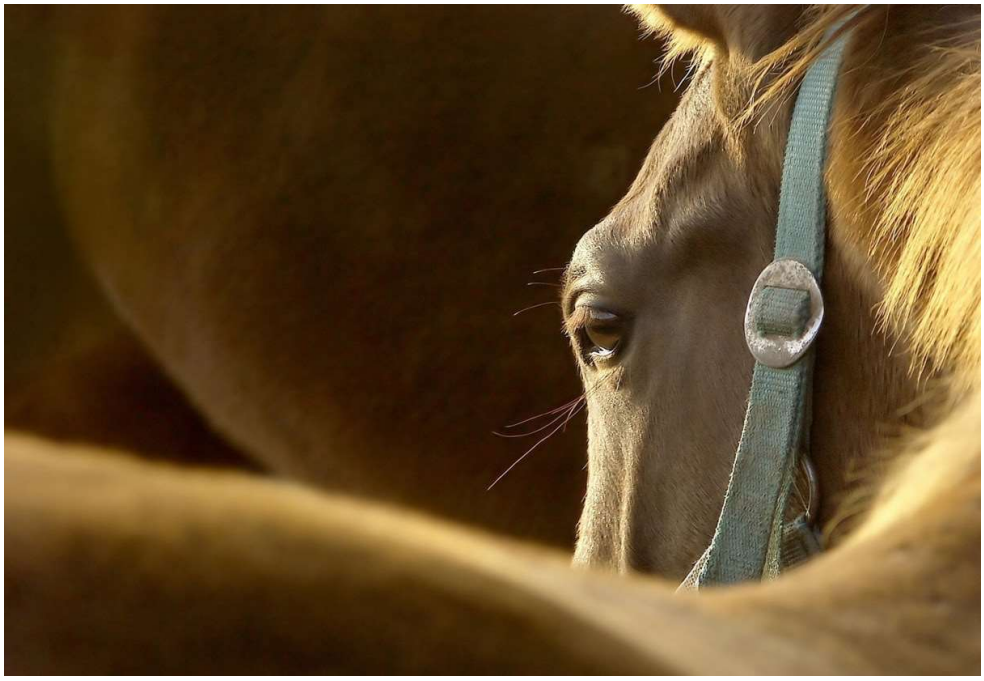
作品评析：相较于快门的高速凝固，使用较低的快门速度可以营造动感虚化的效果，也别有趣味。在这幅画面中，摄影师运用追随拍摄法，将背景强烈虚化，较低的快门速度使奔跑中的马匹产生不同程

度的虚化，将奔跑的气氛营造得十分强烈。而主体前方的留白，则使画面在视觉上更显通透和协调。

提示

我们把照片的后期裁切称为“第二次构图”。裁切可能是摄影中最具诱惑力的事情，因为我们可以大刀阔斧地对拍摄的景物进行横裁竖切，尽量不留痕迹地完成第二次构图。裁切时，需要选择一个裁切点，尤其是对于连绵不断的画面元素，如斑马的身躯、河流、墙壁等，是将裁切点处理成出口还是入口，需要仔细考虑。比如对于一处山坡，我们是沿上坡裁切还是沿下坡裁切呢？通常，我们是按下坡裁切的。

靠近靠近

注视

拍摄手法：近距离拍摄，抓取主体细节和精彩瞬间。

作品评析：靠近拍摄带来的视觉张力是显而易见的。较小的景深、清晰的对焦产生了生动的虚实对比效果，突显了骏马的面部特写。在优美的弧线（马的脊背线条）引导下，画面视觉中心突出，并富有表现空间。

当我们靠近被摄体拍摄时，被摄体往往会感到紧张和不安，而且有一种被侵犯的感觉。而靠近拍摄所得的影像也同样会给观者带来这

种紧张的体验。拍摄距离越近，就意味着“安全距离”被压缩，这种感受往往让人印象深刻。所以，靠近主体拍摄，让其充满画面，你会发现它变得与众不同，而且有一种视觉震撼的效果。

当你靠近拍摄时，拍摄目标会变得更加明确，这有利于你尽快抓住视觉中心进行构图。靠近拍摄可以将景物的局部和细节放到一个更突出的角度进行呈现。因此，需要把握画面形式与内容的有效统一，即需要为画面构建生动的内部结构，并确保其具有丰富的细节。在许多情况下，我们可能只关注了画面的内容，却没有花心思去构建一个强有力的结构，从而削弱了画面的表现力。

反光镜中的女人

拍摄手法：靠近拍摄，将人物做虚化处理；清晰表现镜面映像，营造模特观照自我的趣味关系。

作品评析：通过这幅画面，我们可以分析一下其构图方法，了解靠近拍摄与结构趣味及画面细节如何相映成趣的处理过程。

摄影师在靠近模特的位置上（人物背后）拍摄，营造出亲密的空间关系和氛围。而对汽车反光镜的选择，则无疑是形成画面趣味的重

点。我们知道，镜子本身被赋予了丰富的寓意，是一个观照自我的介质。这幅镜面映像使人物产生一种观照的状态，使画面富有趣味性。人物的内心状态也在这种表现形式中得到生动的表达。

视觉中心——镜中人物得益于虚化的背景和前景而被突显，同时反光镜如同一个窗口，给人一种窥探的意味。摄影师通过块状分割和虚实变化，给画面带来生动的形式感，还使画框的四边形成一种空间上的框式递进，更突出了主体形象。

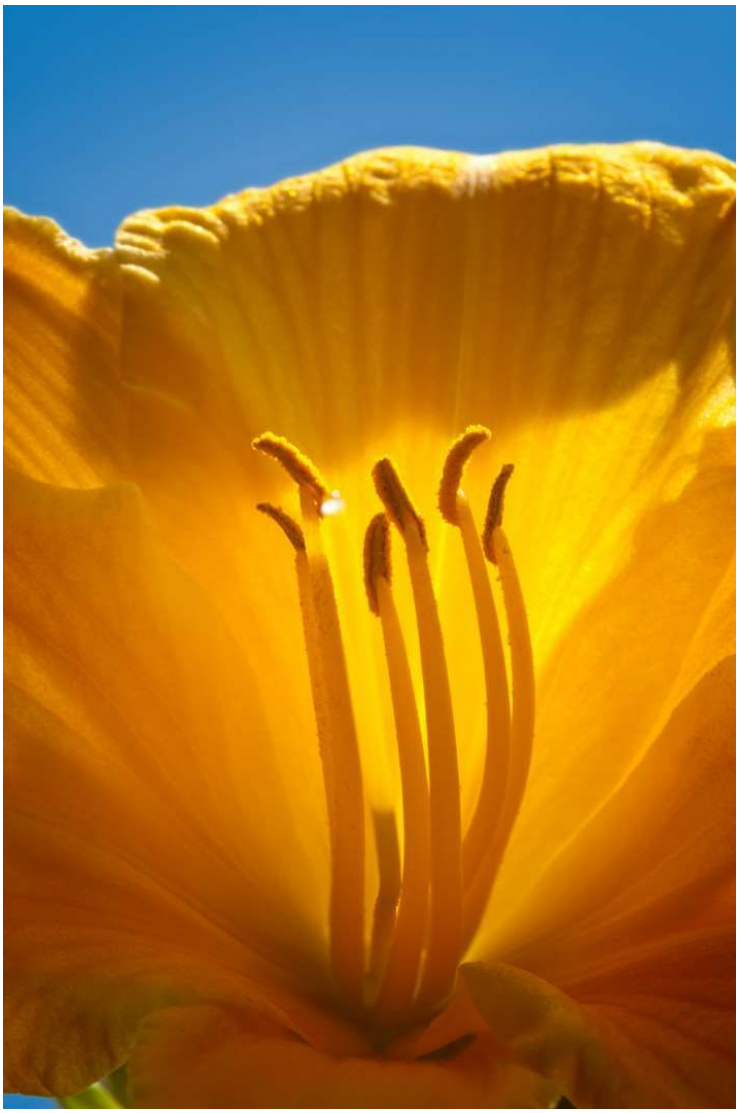
分析到此，我们发现，有关画面的拍摄角度（近距离拍摄）、介质选择、主体姿态、关系处理、形式结构、趣味营造等构图技巧都得到了很好的发挥，我们也从中看到一幅成功而有趣的画面是如何得以呈现的。

突显色彩

我们眼中的世界有着无比丰富的色彩，在大自然中，被赋予不同色彩的景物共存共生。它们之间因为色彩的不同而产生对比，有的被突出，有的被减弱。在摄影构图中，色彩表现在主题表达中有着重要的地位和作用。在构图中，将视觉中心与突显的色彩相结合，是表现主体的一种有效手段。当然，色彩本身具备了某些特性，我们可以通过色彩的明度、饱和度以及不同的色彩对比来突出主体。

要使色彩对比显得更加生动，还要考虑拍摄角度、照明光线等要素。尤其是光照，不同的光照条件对于色彩会产生显著影响。散射光使色彩显得柔和，而在暗淡的光线之下，色彩也会显得暗淡；强烈的直射光使色彩显得更加明亮、饱和；相较于侧光，顺光更能表现色彩的亮度和饱和度。

光线可以突显色彩，也成为摄影师营造视觉趣味屡试不爽的重要手段。在风光摄影中，晨昏光线之所以被称为“黄金光线”，除了有适宜景物表现的光比反差和光照角度，还在于它极富渲染力的色彩——金黄色的暖色调给景物带来的视觉效果。

阳光下的花卉

拍摄手法：低角度仰视拍摄，利用蓝天作背景使画面简洁，并起到色彩对比的作用。选择逆光，使花卉呈半透明的质感并展现出清晰的纹理。

作品评析：花卉的黄色明度和饱和度都颇高，在自然环境中比较显眼，因此成为画面的视觉中心。摄影师独特的拍摄角度展现了花卉的内部结构和细节。在蓝天衬托下，黄色看上去更加明艳。此外，逆光刻画了花卉的半透明质感，其透射效果也增加了其色彩饱和度。

提示

色彩的进退是“热胀冷缩”在颜色视觉上的反映。暖色有一种膨胀的感觉，因而产生前进感；冷色则有收缩的感觉，因此产生后退感。大小相同的黑、白两色物体，黑者看上去总是比白者小一些，也相当于后退了一些。色彩的进退感与背景明暗也有关，在暗背景上，亮色前进，暗色后退；暖色前进，冷色后退。在亮背景上，暗色前进，亮色后退。彩色与消色对比时，彩色前进，消色后退。前进色与后退色还被看作是一种空气透视效果，因此具有一定的强化空间意境的作用。

秋叶

作品评析：色彩有冷暖感，也有进退感。其中，暖色系具有前进感，而最具前进感的色彩当属红色，它给人的感觉总要比实际距离更近，所以更能引起观者的注意。橙色、黄色与红色相似，也是前进感较强的色彩；冷色系具有后退性，蓝色是后退感最强的色彩，相比红色，它总让人感觉要比实际距离来得更远一些，而且情感上更偏于平静、冷淡；绿色与蓝色相邻，同样具有后退感，而且能与红色形成强

烈的对比效果。所以，当我们把具有后退感的冷色与前进感的暖色在画面中构置时，会产生强烈的对比效果。如这幅画面，蓝色调背景在红色树叶对比下，呈现出深远、宁静之意境，而红色枝叶在背景衬托下显得更加醒目、张扬。

控制景深

冬日的树林

拍摄手法：运用小景深突出主体，营造空间意境；依据枝叶的延展趋势采用横幅构图，营造舒适的视觉空间。

作品评析：当摄影师将镜头对准从树干上延伸的枯黄枝叶时，就已经表明了其独特的观察力。在许多时候，我们往往容易被树林中粗大密集的树干所吸引，而忽视了细节。

景深在摄影构图中有着重要的作用，它关乎影像的清晰与模糊，以及强调与削弱。一般来说，要更好地突出视觉中心，运用小景深，会取得良好的效果。因为小景深可以产生更强烈的虚实对比效果，清

晰的视觉中心在虚化的环境中能得到有力的突显。在景物相对复杂的环境中，运用小景深，还可以虚化背景和环境，使画面更简洁。要获得小景深，通常可以通过控制光圈、焦距和拍摄距离来达到。比如，使用更大的光圈、更长的焦距和更近的拍摄距离，就可以获得小景深。需要提醒读者的是，小景深，意味着清晰范围很小，对于对焦的准确性就有更高的要求。

特写

特写一般指相机在近距离拍摄的主体局部画面。特写通常着重表现被摄对象的某一个局部，揭示其细节特征。它将环境舍弃，让被摄对象的某一局部占 据整个画面，给观者以强烈的视觉印 象。一般特写画面在细节表现上具有含蓄的特点，可以调动观者的想象力，起到以小见大的效果。

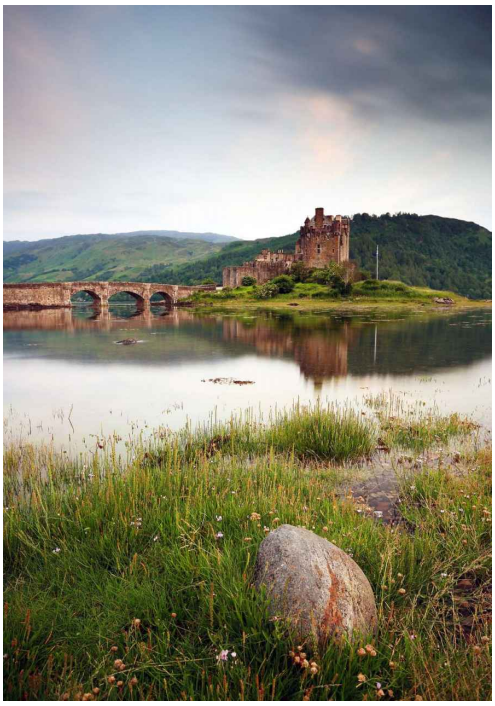
提示

画面有主次之分，这也是我们安排画面的基本原则。所谓主与次，是指画面要有主体，也要有衬托主体的次要元素。主体是画面上要表现的主要对象，是构图的核心，它可以是一个对象，也可以是几个或成组的对象。在画面中，主体要占 突出的位置和面积，其他景物的配置、空间分配和画面布局，都要随主体的情况而定。次要元素，如陪 体、前景或背景等在视觉地位上不能喧宾夺主，不能削 弱对主体的表现。在构图上，我们要从面积大小、色调搭配、线条走向等方面来突出主体。这就是我们常用的一种构图手法——主次对比。

影响景深的要素

景深受三个因素的影响，分别是光圈、焦距和拍摄距离。它们的关系是：在其中两个因素不变的情况下，光圈越小，景深越大，光圈越大，景深越小；焦距越短，景深越大，焦距越长，景深越小；拍摄距离越远，景深越大，拍摄距离越近，景深越小。要获得小景深，就要运用大光圈、长焦距和较近的拍摄距离；要获得大景深，就要运用

小光圈、短焦距和较远的拍摄距离。在实际拍摄中，要根据画面的表现需要，适时调整三要素，避免僵化运用。

湖

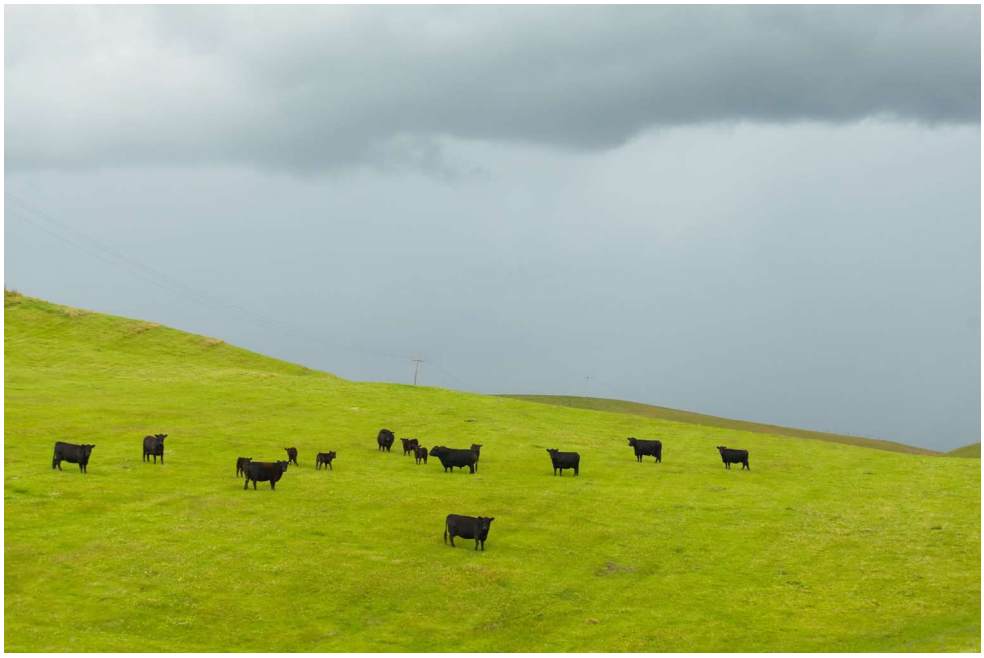
拍摄手法：在前景中构置岩石，与背景相呼应，形成空间过渡。

作品评析：大景深意味着有更宽广的清晰范围，同时对构图提出了更高的要求。如果一幅画面从前景到背景都是清晰的，那么对于画面主次关系、层次过渡等处理会变得更加复杂。在这幅风光画面中，我们可以看到大景深对空间细节都有清晰的呈现，而前景中圆润、稳固的岩石很好地均衡了画面。

点之取舍法则

点是摄影构图中的基本元素之一，学会用点去构图是拍出好照片的一个重要技巧。在取景中，点有大小之别、数量之分。在画面中以点构图，其实是一种对“点”进行取舍的过程。通常有单点构图、多点构图，以及由点所形成的线的构图。在点的构图中，我们应遵循简约和突出的原则。

在现实生活中，我们要善于观察和寻找点的存在。点具有相对性，是相对于“线”和“面”而言的。在不同的画面结构中，点可以成为面，面也可以作为点来组织画面。与画面相比，点是一个相对较小的结构，它可大可小，可亮可暗，可方可圆，可以是彩色的，也可以是黑白的。我们都有这样的观看经验，在面对一幅画面时，首先是去认知画面的内容，而画面中的“点”可以帮助我们更好、更快地达到认知目的。这尤为鲜明地体现在一些极简构图中。摄影构图讲求简洁，如果从“点”的角度去考虑，往往可以获得简洁而突出的画面效果。

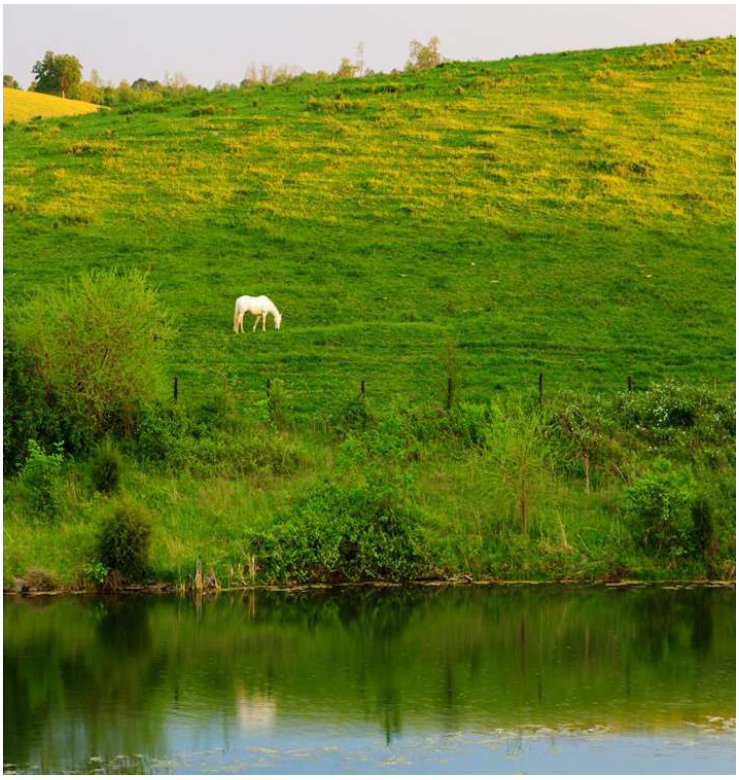

草地上的牛群

拍摄手法：选择开阔的视角，将散布在草地上的牛群作为一个个“点”加以构图，使画面显得简洁而生动。

作品评析：在这幅画面中，地面和天空形成两大色块，而将散布于草地上的牛群以点的形式加以构图，形成画面的趣味中心。

单点构图

草地上的白马

拍摄手法：运用黄金分割构图，在草地的上部分坡进行裁切，并在水面形成倒影，使画面具有丰富的层次。

作品评析：在这幅画面中，白马作为“单点”在构图中得到有效的突出，并因其位于黄金分割位置使画面显得协调。白马在草地衬托下，其色彩和形态得到有力的表现，给观者留下想象空间。

如果画面上只有一个点，它就很容易成为视觉中心，这就是我们所说的单点构图。单点构图虽然简洁，但并不简单。单点，因在画面中缺少其他点的竞争和干扰而显得更加突出。单点构图看起来简单，但对摄影师有较高的要求，因为以少胜多并不是一件容易的事。在单点构图中，如果不注意对单点的选择，就很容易使画面失去吸引力，显得单调、乏味。我们在选择单点时，要确保它富有形态特点并能吸引人。此外，还要合理安排单点与环境的关系，使单点与环境形成和谐有趣的有机整体，如此，便基本达到了单点构图的意义。

水流中的岩石

拍摄手法：运用低速快门虚化水流，并经过后期裁切。

作品评析：单点构图，首先要确保画面均衡、简洁而不呆板。通常，我们所选择的点要有生动的色彩和形态。其次，环境对主体要有渲染和衬托作用。在这幅画面中，慢速快门虚化了流水的形态，以较强的动感与静态岩石形成鲜明对比。

多点构图

挑担女

拍摄手法：对天空测光，确保云霞细节，人物形态呈剪影效果；采用多点构图法，确定人物在画面中的位置，并厘清主次关系。

作品评析：在多点构图中寻求有序的排列，形成主次和节奏。在这幅画面中，三个形态相似的人物剪影排列有序，点与点之间有疏密和节奏变化，视觉效果生动。

如果画面中存在两个、三个甚至更多点时，由单点形成的视觉主导格局就被打破了，它们在视觉上彼此抗衡，使画面产生了竞争和张

力，在这一过程中，画面也进行了分割。此时，我们要做的是厘清主次，强化其中之一，弱化其他，即明确视觉中心，理顺主次关系。在此基础上再对其他“点”进行构置，其间有很多发挥的空间。比如，你可以在景深上有虚有实，在面积上有大有小，在色彩上协调悦目，在空间上有疏有密，有效避免构图混乱，让画面有主有次，有章可循。

采用虚实对比，突出其一，弱化其他，是我们常用的一种表现方法。当画面中出现多个景物时，比如面对一片盛开的花海，我们可以通过控制画面的景深，厘清主次。我们可以从画面中寻找颜色鲜艳、姿态优美的那支花朵，以它为主体，运用小景深虚化周围其他花朵，从而突出画面的视觉中心。通过拍摄角度，将多点景物在画面中有序排列，疏密有致，也能形成合理有趣的多点构图。

中性灰渐变镜

中性灰渐变镜是一种较常见的滤镜，多在室外风光等题材中使用。中性灰渐变镜可以平衡画面的影调，而不会对色彩产生影响。摄影师通过滤镜灰度的渐变，对光线形成过滤，灰度越大，过滤效果越明显，直至透明部分完全透光。在拍摄风光时，若遇到天地景物光比反差过大，无法满足曝光需求，就可以使用中性灰渐变镜过滤掉部分明亮的天空光，从而起到压暗天空，降低天地景物反差的效果，确保天空和地面景物都能得到良 好的细节和层次。

神秘的石头

拍摄手法：降低拍摄角度，用手电筒照亮前景岩石。因天空亮度较高，为了平衡手电筒光与天空光的亮度，使用中性灰渐变镜压暗天空。

作品评析：多点构图在实际拍摄中会碰到各种情况，摄影师在运用这一构图法则时应学会灵活变通，取其意，变其形，不可生搬硬套。在这幅画面中，点元素颇为丰富，既有形态相似、排列有序的点，也有外形不一的点。尽管如此，摄影师通过对这些点的合理安排，运用丰富的对比手法，使点之形态和画面主题相得益彰。比如被照亮的前景岩石呈现迷人色彩和丰富细节，而背景中密集排列的石人则以剪影形态出现，由此在空间上呈现虚实、明暗、疏密和透视上的大小对比效果，一种神秘气息在画面上油然而生，引人遐想。

人头攒动

拍摄手法：通过逆光照明，在每个人身上形成鲜明的轮廓光，使每个人在人群中显得独立和清晰。现场光的强弱变化使人物形象或清晰或模糊，光柱照射之处，人头攒动，气氛热烈。

曦光

拍摄手法：由羊群和树木所形成的散点画面中，除了光线塑造，还可以看到线条在其中所起的作用。起伏的线条以优美的姿态将多点进行了串联和分割，羊群在线与面的结构中松紧有致，悠然自得。

孔明灯

拍摄手法：利用孔明灯近大远小的透视效果，形成大小对比，并通过控制景深，刻画主体孔明灯的细节，而背景中的孔明灯则以陪体的形式营造画面氛围。

海上泛舟1

拍摄手法：通过俯瞰的视角，以海面为背景，不仅画面简洁，也使帆船得到突显。逆光照明使船帆形成半透光效果，光影迷人。帆船形成圆弧形结构，使画面呈现生动的形式感。

海上泛舟2

拍摄手法：与《 海上泛舟1》相比，在平视角度下，原本弧形结构变成了水平式的双线性结构，帆船看上去有了更强的动感特征。因画面的光照效果被改变，帆船之间的光线反射效果没有《 海上泛舟1》来得那么明显，显得比较深沉。

散点式构图

在多点构图中，有一种情况是点元素较多，但主次之分不甚明显，观者的视线在画面中受多个趣味点吸引，我们将这种结构称为“散点式构图”。这种构图方式多适用在点元素密集存在的情况下，如花团锦簇的花丛、人流密集的节庆现场等。通过散点式构图可以很好地展现现场的气氛。散点式构图，讲究的是形散而神不散，散点在画面中可以随意排列，但主题一定是集中而明确的。在处理散点的过程中，也并非眉毛胡子一把抓，不讲章法。其一，在散点中可以适当安排主次；其二，尽量避免散点间的重叠和遮挡；其三，可以将散点以不同的形态加以组合，增强形式感；其四，注重元素之间的疏密安排；其五，善用线条引导和分割画面，增加形式感。

视觉连线

沙滩曦照

拍摄手法：选择清晨时的黄金光线拍摄。巧妙选择前景和背景，为画面构建稳定的线条结构。使用偏振镜，使天空蓝显得更饱和。

作品评析：当我们试图营造多点构图的画面时，寻求简洁的背景和环境对于画面的表现非常有利，可以有效减少干扰元素，使构图过

程更加顺畅。在这幅画面中，我们可以看到画面中的三个点元素——前景中的两块岩石，以及背景中的高大岩石。我们可以感受到由这三块岩石形成的三点连线所构建出的稳定的正三角形结构。突起的岩石在黄金光线的照射下，呈现出生动的色彩和明暗效果，立体感很强。平整的滩涂简洁且富有光感，且因反射天空光而呈现蓝色调，与光线的金黄色产生强烈的冷暖对比，视觉效果突出。

所谓“两点成一线”。当画面中有多点存在时，不可避免地会产生一些视觉连线。这是因为人眼为了方便观看，自觉地执行了简化原则，在点与点之间寻找最短距离，从而产生了这种视觉效果。视觉线意味着画面中产生了分割和视觉图形。在构图时，我们要注意视觉线这一特征，并做到有效利用。比如，我们可以对多个点形成的线条和图形进行有序安排，在画面中产生形状和节奏，使画面更具层次和内在联系。当然，在这一层面中，点已经与构图中的其他元素——线和面产生了更直接的关系，要想从中生发出“趣味”，还需要摄影师具备敏锐的构图意识和灵活的构图技巧。

线条结构

我们在谈论构图时，经常会提到线条结构。那么什么是线条结构呢？线条结构是摄影画面的线条组合形式。一幅画面一般由许多有形与无形的线条所组成，其中有一个起主导作用的主线条。主线条和其他线条经过组合和联系，形成具有明显特征的线条结构形式。它能引发观者的某种情绪和感受，增强画面的表现力。因此，摄影师在拍摄时，要根据拍摄意图，寻找表达主题的最佳线条结构形式。线条结构的种类非常丰富，包括横线结构、竖线结构、曲线结构、正倒三角形结构、斜线结构等。

夜幕初降

拍摄手法：利用石桩形成视觉连线，并与背景的大桥在画面右侧形成视觉衔接，完成对画面结构的构建。

作品评析：摄影师注重线条的引导和分割作用，将整齐排列的石桩形成视觉连线，从画面的左前方向右后方延伸，引导观者视线深入画面，并与背景中的大桥相接，形成一条完整的环线。这里面既有隐性线，也有显性线，在摄影师的有效设计下都得到了生动的表达。

线之取舍法则

光影韵律

拍摄手法：选取疏密有致的光影局部进行拍摄，并作适当的曝光正补偿。

作品评析：阳光透过树林在雪地上形成生动的光影条纹，在明暗浓淡的变化中显现出动感韵律。这一图案效果被摄影师巧妙地捕捉下来。

我们只要拿起相机拍摄这个世界，就会与“线条”发生千丝万缕的关系。线条作为基本的构成元素，如同画面的骨架，决定着作品的特征和表达。摄影中的线条不同于绘画中的线条，它存在于客观事物本身，不可随意增减，需要我们去抽象和提炼。它同“点”一样，也

是我们主观抽象的产物。线从本质上来讲，是点的运动轨迹，所以它天生具备动态情势。正因如此，它的一个主要作用，就是牵引视线运动，分割画面，使之形成新的形状和区域。在这一过程中，大的视觉图形与若干小图形有效组合，使画面结构得到确立，并在视觉互动中产生新的情感认知。

线条有多种，性质各不相同，比如有直线、曲线，水平线、垂直线，短线、长线，斜线、折线，显性的线、隐性的线，等等。这些线条在画面中能起到不同的作用和情感表达。比如水平线具有稳定的特质，可以起到平衡画面，营造安静、沉寂等氛围的作用；而斜线具有强烈的运动特质，可以起到活跃画面，营造动感、不安等氛围的作用。在一幅画面中，其基调通常会受到主导线的影响。

当我们面对交织、延伸、闭合等不同特征和状态的线条时，该如何取舍呢？我们首先要明确画面的主导线，只有确定了主导线，才可能做好取舍工作。取舍过程要讲求线条的简洁、有序且富有内涵。有内涵的线条才能对画面产生积极的作用。

立交桥

拍摄手法：在画面中建立主线条（由右侧进入画面的干道）；采用慢门拍摄，营造光迹效果。

作品评析：在立交桥丰富的线条中，我们看到线多而不乱，且很有层次和主次之分，富有动感效果。主线条分割了画面，布局均衡。桥面上川流不息的光迹在冷色调的氛围下突显了城市的繁忙与活力。

水平线

飞霞

拍摄手法：对晚霞测光，呈现其丰富细节；压低地平线构图，保留更多的天空内容；采用平行式构图。

作品评析：具有主导作用的水平线是摄影师在构图时要重点考虑的问题，因为其位置能决定画面中其他构图元素的布局。在这幅画面中，地平线被大胆地构置于画面的底部。之所以如此构图，是因为画面的精彩之处在于天空中飞扬的流云和火红的霞光，而非地面常见的树林。

水平线具有横向延展的特性，在风景摄影中经常被使用。当水平线重复排列时，会给画面带来韵律和节奏。所以，在风景摄影中，摄影师经常采用横构图拍摄，且所拍景物中，水平线出现的概率也最大。水平线可以赋予画面安宁、稳定的感觉。

在所有的水平线中，最具代表性的是地平线。当一望无际的地平线出现在画面中时，往往会使画面显得平淡、乏味。除非有特殊的表达诉求，否则要设法运用其他景物，如树木、山脉、建筑等视觉元素来打破地平线的单调，使画面看上去富有变化。此外，一些摄影初学者在拍摄地平线风景时，很容易把地平线拍倾斜，使画面产生倾斜的视觉感受。因此，拍摄者在构图时应专心致志，若是相机端不平稳，可以使用三脚架来帮助我们获得平衡，以确保地平线平正。

地平线除了能够影响画面的稳定性之外，也是分割画面的重要线条，所以它在画面中的位置安排也很重要。在构图时，我们一般会运用三分法，将地平线构置在画面的上三分之一或下三分之一处。不过，这也是一种普通规则，并不绝对，摄影师还要根据实际的场景和画面表达作出合理的选择。此外，重复出现的水平线除了能增加画面的节奏感之外，还能增强画面的深度感，丰富空间层次。

飞行

拍摄手法：用高速快门凝固小鸟形态；水平式构图突出画面的线性节奏感；营造小景深效果。

作品评析：当水平线在画面中重复出现时，就容易产生节奏感，同时横幅画面的构图也为水平线在横向距离上增加景物宽度提供了有效的空间。不管是线条的节奏还是横向的空间，都在为小鸟飞行提供衬托，使小鸟看上去姿态优美，充满动感。此外，线条在空间上的疏密处理和色彩变化，也成为画面重要的视觉元素，看上去如同飞鸟的彩色赛道，在虚化的背景中产生梦幻般的视觉效果。

水平式构图

水平式构图的特点是被摄景物在画面上构成水平式的结构形式。在一般情况下，人们习惯于在水平状态下观察景物，水平式构图因为暗合人们的观察习惯而让人有舒适感，具有内在的稳定性。这种构图适合表现具有水平特点以及处于水平运动状态的被摄体。

垂直线

三棵树

拍摄手法：寻找合适的拍摄角度，确保树干排列有序并与取景框平行；截取树干局部构图。

作品评析：线条可以分割画面。摄影师充分运用垂直线的稳定特质，并以线条分割来营造视觉趣味。与全景拍摄树木的形态相比，其视角更加独特。三棵树的线条一致，却有疏密变化，并造成了空间分割，带来强烈的形式感。

垂直线与水平线成90°夹角，是构图中呈鲜明竖线形态的线条。垂直线具有竖向延展的特性，可以突显在竖向上有显著形态的景物。由垂直线所组成的景物会给人一种高大、雄伟、庄严、稳定的感觉。在拍摄具有垂直线结构的景物时，摄影师可通过变换拍摄视点，强化被摄物主线条的方向和效果，也可以运用光线（如逆光）勾勒景物轮廓来突显线条，还可以运用景深营造虚实变化来突出线条特征，减少多余线条的干扰。

垂直线构图与水平线构图一样，能够传达强烈的情感，常给人“强大”“雄伟”“有力”等视觉感受。适用于水平线构图的许多拍摄规则也同样适用于垂直线构图，如对垂直线构图中的地平线处理。

在拍摄时，垂直线构图会存在一个透视问题，即线条会向上或向远处汇聚并消失于一点。所以，不必强求垂直线与取景框边缘保持平行，因为用135相机拍摄，是很难做到的。面对垂直线景物，如高楼建筑、参天树木等，一般会选择竖握相机仰视拍摄，这时垂直线汇聚会更加明显。这样构图可以更好地容纳垂直物体，突出垂直线的高度。当然，我们也可以选择横构图拍摄，以表现垂直物体的宽度。

二维与三维

我们常说的二维平面和三维立体是对不同空间、形态的描述。二维平面是指只有长度和宽度两个维度的空间形态，如摄影画面，其本身是一个二维空间的平面，它没有深度。因此，我们需要运用造型手段在平面上构成具有深度的画面感觉。三维空间是指具有长度、宽度和深度的立体空间形态，这是我们现实生活中的物质形态。摄影是依托二维空间的平面来真实再现现实景物这种三维立体形态和空间深度的艺术。因此，为了实现这种再现，要求摄影师运用各种造型手段去努力完成。

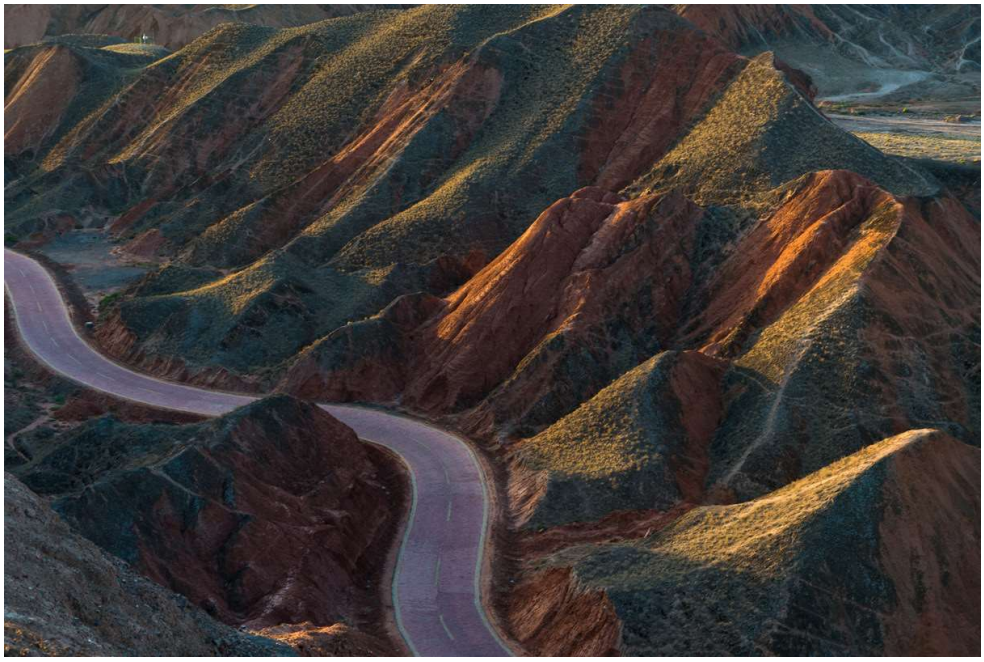

白杨

拍摄手法：选取杨树林的精彩局部，表现其密集的线条趣味和色彩魅力。

作品评析：相比左页图，这幅画面中的被摄体更具数量优势，且垂直线条的密集感带有强烈的视觉吸引力。摄影师选择竖构图，用长焦镜头拉近拍摄，完整地展现杨树的线条特征。

曲线

蜿蜒的山路

拍摄手法：选择高处俯拍；使用长焦镜头截取景观局部，使路面保持优美的曲线形态，起伏的山地富有明暗影调对比和质感；注意画面空间深度的营造。

作品评析：曲线，有斜线的动感，却比斜线更优雅；有直线的匀称感，却比直线更具活力；有其他线条都有的视线引导力，却比其他线条更有吸引力。在这幅画面中，摄影师通过俯拍角度展现了道路蜿蜒的曲线形态，在环境的衬托下，使景色更加鲜明、生动。

曲线具有独特的美感和动感，摄影师常用它来展现女性的形体美，是一种自然优美的线条。曲线在画面中可以带来动感和活力，因为曲线不是直接到达终端的，它能引导观者的视线在画面中迂回流动，从而能给画面增添一种独特的情趣，而相互冲突的曲线又会给画面带来一种紧张感。

在曲线构图中，最有力的是S形曲线，这种曲线不仅能使影像产生动感，而且更显均衡、优雅。在实际拍摄中，要尝试去发现和选择曲线，如蜿蜒的河流、盘山的公路、午后的海岸线，或者是人造的S形曲线等，运用它们来构造画面，引导观者视线到达视觉中心，使画面富有秩序感和趣味性。

提示

拍摄高度会直接影响线条透视的效果，所以要表达空间深度，善于运用拍摄高度是一个有力的手段。通常情况是，拍摄高度越高，水平面上的线条透视强度会越弱，直至水平面与拍摄方向成90°夹角，即垂直角度时，水平面上的透视会基本消失。因此，要增加线条透视效果，可以降低拍摄高度，而要弱化透视效果，可以提高拍摄高度。而对于垂直面上的透视来讲，则是随着拍摄方向与垂直面夹角的缩小而逐渐变强。这也是采取仰视角度拍摄人物时，可以使人物形象看上去更为挺拔、修长的原因所在。

戴帽子的女人

拍摄手法：低角度仰拍，展现人物侧面的曲线美感；调整模特的姿势，使四肢和躯体展现出完美的曲线形态；利用帽子的弧线，增加画面的曲线特征。

作品评析：女性身上的S形曲线是摄影师表现女性优美身姿的重要元素。通常摄影师会通过模特的不同摆姿来展现和强化这种身体曲线。在这幅画面中，模特的侧面摆姿，使头部、躯干和腿部形成生动的S形曲线，在简洁的背景和紧身的黑裙衬托下，显得格外突出。同时，帽子的优美弧线与模特的躯体线条完美结合，使曲线的形态得到夸张和延伸，尽显模特的优雅气质和性感气息。

斜线

沙纹

拍摄手法：仔细观察沙漠的局部纹理，从中找出趣味性图案和结构；采取对角线构图，均衡并突显两边纹理的不同——疏与密，简单与复杂。

作品评析：沙漠的色彩和质感相对比较单一，因此将注意力集中在线条、结构和纹理的变化上，是比较明智的选择。这幅沙漠的局部画面形式感很强，不同的斜线构置使单调的质感富有变化，且在光线的映照下呈现立体结构和鲜明质感。

相对于水平线和垂直线的固定与静止，斜线更具有动感特征，能够为画面带来生动的效果。同时，斜线同样具有引导观者视线的作

用，是摄影师构图中的一个重要元素。

在画面中安排斜线时，最好是从画面的三分之一或三分之二处引入。如果是起引导线的作用，可从画面底部的左侧开始引入；如果是表现某一特定场景中两个区域的巨大差异，那么使用对角线构图将画面平分，会有引人注目的画面效果。

斜线构图中最有力的表现方式是以多条斜线向远方延伸，最后汇聚于一点。提到消失点，我们往往更容易联想到公路、铁轨等效果鲜明的例子，但画面中的隐性线条同样可以带来汇聚效果。如天空的云彩和地面的藤蔓会在画面深处延伸相交，它们同样可以起到斜线构图的效果。

靠在栅栏上的女人

拍摄手法：利用栅栏在空间深度上的透视效果为画面的空间表达服务；注意调整模特的姿势，使之与栅栏形成特定结构。

作品评析：画面中的栅栏具有鲜明的斜线特征，并深入画面，在虚实中营造出空间意境。人物的姿态与栅栏的阶梯性结构则具有一种形式上的呼应性，人物倾斜的身体以斜线形态与栅栏交叉形成“X”造型，而人物交叉的双腿也具有“X”形态，这些安排都赋予画面以内在联系性，以生动的形式感突出了人物的个性魅力。

显性线条与隐性线条

显性线条是指显露在外，可以直观的线条形式，它在自然界中表现得比较直接，作用也比较明显，如笔直的公路、连绵的山脉、蜿蜒的小河、起伏的地平线、密布的树干等。而隐性线条则比较隐蔽，需要一定的视觉联想，才能将它们连接成线。它的作用相较于显性线条要显得温和，通常在有显性线条的画面中，隐性线条一般不易被观者注意，除非是有意去寻找。但不管是显性线条还是隐性线条，它们对画面的构建都具有同样重要的作用。我们在构图时，除了注意处理显性线条外，也不能忽视隐性线条对画面的影响。

提示

在“作品评析”中所说的映像效果，是一种独特的光线现象，如同镜面反射，往往产生在一些平整的能够反射光线的景物表面上，比较常见的镜面、水面、不锈钢表面等。映像，如水中花、镜中月，是虚幻之像，但看上去可以以假乱真，让人心生梦幻。要表现映像效果，其一是看角度。镜面反射规律告诉我们，要想看到反射的影像，就需要具备一定的观察角度，所以摄影师要不停地变换拍摄位置，才可能找到理想的映像。此外，映像在画面中的位置、大小，甚至透视关系、局部抑或整体表现等，也需要通过寻找合适的角度来加以解决。其二是对称结构。映像与所映之物之间有着对称关系，精彩生动地展现这种对称美感，是摄影师屡试不爽的表现方法。其三是空间。空间关系是映像给予我们最为精妙的一种视觉体验。映像是虚像，却

与真实景物难辨虚实，从而给观者带来强烈的视觉吸引力和丰富的联想空间。

湖上小舟

拍摄手法：选择清晨风平浪静的时刻拍摄，营造镜面效果；后期裁剪成宽幅画面。

作品评析：平静而有薄雾的水面往往可以充当一面极好的镜子，能够将周围的景物映射在水面之上，产生生动而有趣的映像。这幅画面很好运用了这种映像条件，通过水面倒影，将小舟和岩石形成对称的映像效果，产生视觉趣味。而如同大型柔光箱的天空则使水面变得明亮、简洁，对小舟和岩石起到了很好的衬托作用，并产生了鲜明的视觉连线效果。可以说，画面既有简约的形式，又有可观的内容，更有生动的意境。

线的引导

谧

作品评析：在这幅画面中，摄影师通过曝光改变海面的质感和形态，营造简洁、静谧的环境，突显主体。平直的地平线带来强烈的稳定感和静谧意境。

在讨论线条构图之前，有关线条在画面中的另一个重要作用要加以阐明，那就是线条的引导作用，我们将这种线条称为“引导线”。顾名思义，引导线就是引导观者视线进入画面的线条。理想的引导线

可以使观者很快找到被摄主体，并加以关注，是摄影师把握画面结构、表达主题思想的一个重要的构图手段。

在发挥引导线作用的时候，可以遵循观者的读图习惯来进行安排。我们读图时，一般习惯由左向右进行，所以引导线一般也会从画面的左下方进入，并向画面的深处延伸。但有一个情况需要注意，那就是将引导线移出画面之外。这往往是不可取的，因为引导线的作用和目的是帮助观者找到拍摄主体或兴趣中心，若将引导线移出画面，则会把观者的视线带出画面，使观者视线难以在画面中停留。

中性灰密度镜

使用中性灰密度镜的目的是为了过滤掉进入镜头中的过多光线，以使画面在保持正常曝光的前提下，能使用较低的快门速度为画面表现服务。简单理解就是拍摄环境中的光线过于明亮，甚至在我们使用最小光圈和最低感光度之下，依然无法如愿地降低快门速度准确曝光，这对我们虚化画面中的动态元素产生了障碍。而中性灰密度镜则可以很好地解决这一问题，它有若干等级，不同等级的密度镜具有不同的滤光强度，我们可以通过密度镜颜色的深浅作直观判断。

灯蛇

拍摄手法：选择高处俯视拍摄，以获取开阔 的视野；长时间曝光，形成光迹效果；选择天空将暗未暗之际拍摄，使天空和地面保持合适的明暗反差。

作品评析：在这幅画面中，不同色彩的车灯在路面上形成彩色光迹，蜿蜒至画面深处，效果生动。明亮的灯光照亮了马路和路两边的草地，车灯光与天空光交相辉映，别具趣味。

面之取舍法则

摄影构图中的“面”更多地是以形状的方式出现在画面中，起到辨识事物、架构画面的作用。我们在拍摄中，应充分认识景物中面的结构，并对其进行有效的选择和架构。“面”在构图中同“点”和“线”一样，是组织画面的一个基本元素。相对于线条在画面中的分割和引导作用，“面”带来的是某种识别性和对画面内容的控制与架构。所以，对画面中的面结构进行有序的分析和处理，将有利于我们在构图中做到有的放矢。所谓面，其实是由线组合而成的一个图形。在画面中，它会与其他视觉形态产生对比，从而确定自己的形态特征，并对画面产生影响。根据不同的形态，我们可以将面分为几何形和不规则形，它们在画面构成中具有对比、透视、图底相衬等作用。

提示

图形与背景之间相互衬托的关系，我们称之为面的图底相衬性。一个视觉形状，需要有背景来衬托，才能将其显现出来。在构图时，我们要根据被摄物的特性，充分利用明暗、虚实、繁简等衬托手法，使主体和背景产生一种强烈的反差，突出其形状。

冰河

拍摄手法：通过细致观察，选取河流最具形式美感的局部进行俯视拍摄，构建面结构，形成形式趣味；营造画面的想象空间，将雪面上的脚印纳入构图之中。

作品评析：点的移动形成线，线的组合形成面，对于面的处理，首先对线有精致的要求。在这幅画面中，我们可以看到融化的冰线是如何勾勒出深色河流的，而河流又是怎样反衬出冰雪的形态。总之，它们都在平面化的视角下得到了面结构上的生动呈现。其中关键之处还是在冰线的何处取舍，以及分割出多大的雪面。

几何形的面

树干上的鸟

拍摄手法：采用三角形构图；利用明净的水面衬托树干和小鸟；使用长焦端拍摄。

作品评析：画面中的树干结构鲜明，形态生动，在视觉上分割水面，使画面形成不同的形态。而明亮的水面，则将深色的树干和小鸟衬托得更加突出，使三角结构更加鲜明。由此形成的三角形构图在为画面带来稳定感和生动性的同时，也牢牢地抓住了观者的视线。

除了取景框是方形或长方形以外，画面内景物的形状或画面结构也会呈现出较规则的几何图形，如圆形、方形、三角形、梯形等。它们在画面中相对应的可能是三维的球体、立方体、三棱锥等。不同的几何形在画面中可以产生不同的效果。比如圆形，因为它容易让人联想到“滚动”，所以给人一种动势感觉。在构图时，我们尤其要注意它的摆放位置，不能太靠近取景框边缘，否则会给人一种跑出画面的感觉。三角形则给人一种不断向上汇聚到顶点的感觉，所以在保持整体稳定性的同时，也具有显著的视觉动感效果。

几何形构图

几何形构图是由几何形的面形成的构图形式，具有鲜明的形式感和几何形的视觉特性，是摄影常用的构图形式。

圆形构图：指拍摄景物在画面中形成圆形的结构形式。圆形线条是一种与中心点保持相同距离的平面运动曲线，它呈现出完美、柔和、流动、活泼的形态，这种形式会使构图产生统一、和谐的整体感。在圆形构图中，如果能提供一个集中视线的趣味点，则将产生一种强烈的向心力，这一中心点往往是安置主体的最佳位置。椭圆形构图是圆形构图的“变种”，有着圆形构图的视觉效果。

三角形构图：指拍摄景物在画面中形成三角形的结构形式。正三角形结构底边与画面横线平行，两条斜边向上汇聚，其尖端有一种直向的动感。正三角形构图具有坚实稳定的感觉。倒三角形的视觉感与正三角形相反，倒三角形构图具有强烈的不稳定感。

方形构图：指拍摄景物在画面中形成方形的结构形式。方形结构在视觉上看上去均衡、稳定，因其结构与取景框结构相似，所以会给人框中有框的形式感，对观者视线有集中的效果。

戴围领的女人

拍摄手法：采用椭圆形构图，拍摄特写，利用围领营造形式感，突出人物脸部神态。

作品评析：利用线条分割画面，形成不同的视觉形态来构图，增强画面的形式感和趣味性，是摄影常用的构图手法。在这幅画面中，摄影师利用服饰搭配，在人物的头部形成椭圆形的包围结构，在特写镜头下，闭合的形态突出了人物形象。

不规则形状

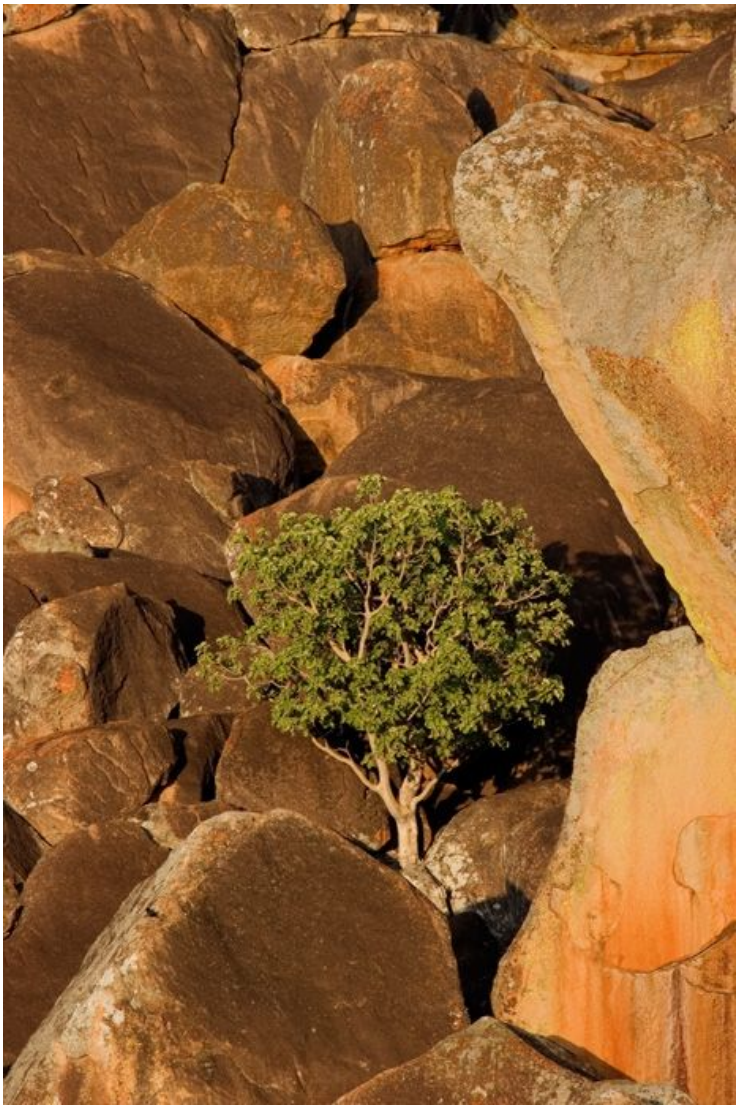

岩石中的树

拍摄手法：对局部取景，利用乱石突显树的视觉形状；采用前侧光照明。

作品评析：某些景物因其具有独特的结构而被我们所熟识。在面对不同形状的结构时，我们可以利用视觉的这一习惯，寻找我们熟悉的景物来表现。比如这幅画面，乱石看上去毫无秩序感，形状也毫无规则，也没有显著的趣味点来吸引我们，但是在乱石中出现一棵树，就会立即吸引我们的注意力。相比乱石，树在形态上更具标识性和美感特征，所以会成为我们视觉的焦点。

不规则形状是一种自然的存在，也是摄影画面中的基本内容，所以我们也称之为“自然形状”。自然形状当中有很多是我们日常熟悉的形状，很多时候，它会与事物的名称联系在一起。比如说到一棵树、一只鸟，我们的脑海中就会浮现出一棵树和一只鸟的形状。这就是面结构的一种辨识作用，它可以帮助我们更快地明确拍摄主体，寻找趣味点，实现更有效的构图。也就是说，通过对面结构的抽离和审视，可以帮助我们在构图中寻求更生动的形式和内容，这一过程也是对面的取舍过程。比如同样面对一棵树，当我们要去表现它时，它的图形可能已经明确，剩下的是如何使树的结构在不同的角度、光线乃至环境下呈现出更生动、有趣的视觉效果。我们可能需要表现树的全貌，也可能会截取树的局部；可能会选择仰视拍摄，也可能会选择俯视拍摄；可能会使其剪影化，也可能会细致展现其纹理、质感；等等。

剪影

拍摄手法：选择白背景衬托人物形态；指导模特摆姿，寻找对称结构；对背景打光，与人物拉开明暗反差，制造剪影效果。

作品评析：剪影人物形态在白色背景前得到突显，帽子的点状结构不仅使画面产生了图案效果，也丰富了视觉形态。像这样的画面，对人物的姿态、结构趣味和美感会有较高的要求，否则将难以形成视觉吸引力。

平静的水面

作品评析：我们知道，面的形状是在线的围合与分割中形成的。在这里，线条延伸到画面之外，以开放式的结构使观者对这一水面图形的外延产生丰富的联想。而平静的水面所产生的云层倒影则呈现出第二空间，其中凸起的椭圆形石块，则以稳重而规则的形态吸引着观者的注意力，以其生动的形状成为画面的视觉中心。

面的对比性

面与面之间会产生鲜明的对比，我们在取舍过程中，对此要加以认真地观察和处理。面结构本身具有大小、明暗、色彩等多种变化，我们在构图中合理利用不同视觉形状的大小对比、明暗对比、色彩对比等，就可以强化形状的特征，突出主体，丰富画面语言，使画面更具和谐美感。

金色石壁

拍摄手法：利用明暗互衬，营造树木和岩壁的剪影效果，并通过岩壁与树木的大小对比产生空间层次。

作品评析：选择明亮的背景，在前景中构置剪影，是比较受欢迎的一种构图方式，会使画面简洁、有趣。在这幅画面中，熠熠生辉的巨大山体衬托出峭壁上生动的树木剪影，营造出大自然的神秘力量。

提示

剪影，是指在明亮背景衬托下呈现出轮廓分明的深色或黑色影像。我们拍摄时，按照背景的亮度曝光，就可以得到景物黑白分明、对比强烈的剪影效果。剪影的细部没有层次，也缺乏质感和立体感，看上去如同一个平面图形。拍摄剪影的方法多种多样，关键要看光线的处理。通常，我们会选择侧逆光或逆光，这一光效对于制造剪影非常有效。

面的透视性

由线组合所形成的面具有三维空间的透视特征。我们在处理面结构时，要充分注意和利用面的这一透视特性，使其为画面服务，营造更鲜明、生动的空间意境。

红色的桥

拍摄手法：在桥下中央位置选择好拍摄角度，以方便营造均衡匀称的结构；采用竖幅构图，使桥体显得更加高大，并增加大桥的线条延伸感，夸张空间的透视效果。

作品评析：在桥底拍摄向远处伸展的大桥时，往往会产生一种强烈的压迫感。要表达这种感觉，通过展现大桥的均衡结构，夸张其线条力度，并借助周围环境的渲染，就可以展现其高大宏伟的形象。在这幅画面中，摄影师基本采取了这样的拍摄思路，巧妙利用大桥的结构，在画面中形成对称式构图，营造稳定、坚固、恢宏的气势。而在画面中占 有较大面积的桥体则以面的过渡和透视，渲染其空间深度，使之显得更加立体。

形状的奥秘

形状是二维平面的，它是面的独特呈现形式。我们在小时候就被启蒙从图画中辨识物体的形状，认识眼前的世界。长大后，我们从小培养出来的这种去繁就简的视觉习惯，会对一些形状产生敏感，被它们吸引。我们对形状的这种认知和抽象习惯，可以运用到摄影构图之中。在拍摄时有意寻找形状鲜明的物体，想办法突出其形状特点，是一种有效的构图手段。在对景物进行形状抽象时，可以先从简单的几何图形入手，如圆形、方形、三角形等，待构图熟练后，就可以对形状复杂的景物进行形状的判断和抽离。

从物质世界中寻找形状，是一个剥离细节、直取轮廓的过程。对形状进行判断和抽离，有助于摄影者排除杂乱景物的干扰，迅速把握画面结构，明确主体，并有针对性地加以表现。

提示

对称是指图形或物体以对称轴为中心，两边的形体、影调、色彩及视觉重量基本相称的一种构成形式。此处的重量，不是指物体的实际重量，如人有多重、车子比人重等，而是景物在视觉上的一种轻重关系。通常的视觉重量规律是，处于引人注目位置上的景物重，反之则轻；有生命的要比无生命的重；人造物要比自然物重；动态景物要比静态景物重；深色调要比浅色调重。

M形建筑

拍摄手法：采用对称和框式构图，突显建筑的M形状，展现建筑特色。

作品评析：M形对称结构的建筑体现了建筑设计师的空间智慧和设计美学，因此，其本身就具有视觉吸引力。而摄影师通过这一构图角度，营造一种由内而外的视觉空间，并将画面中的景物形成左右两个视觉区域，看上去既是连贯的整体，又有各自不同的内容。这种构图形式增加了观者的阅读兴趣，使画面的视觉效果丰富生动。

温馨一刻

拍摄手法：巧妙利用前景形成框式结构；使用小景深虚化前景，突出主体。

作品评析：框式构图看上去简单，但效果很好。在这幅画面中，摄影师选择了一块有空洞的玻璃作为前景，贴近拍摄，并将人物纳入空洞之内，形成框式结构，大面积的虚化影调和清晰的框内主体共同营造出一个富有故事情节的私密空间。

框式构图

框式构图是指在画面主体物的前方加上一个富有变化的框架。也就是说，借助于离相机较近的物体，使其形成自然的边框，将主体景物纳入框架之中。摄影师常利用门洞、窗框等营造这一效果。框式构图有助于突出主体，加强画面的纵深感，增强画面的形式感，并能吸引观者视线，缩短观者与画面之间的距离，让人产生身临其境的感受。

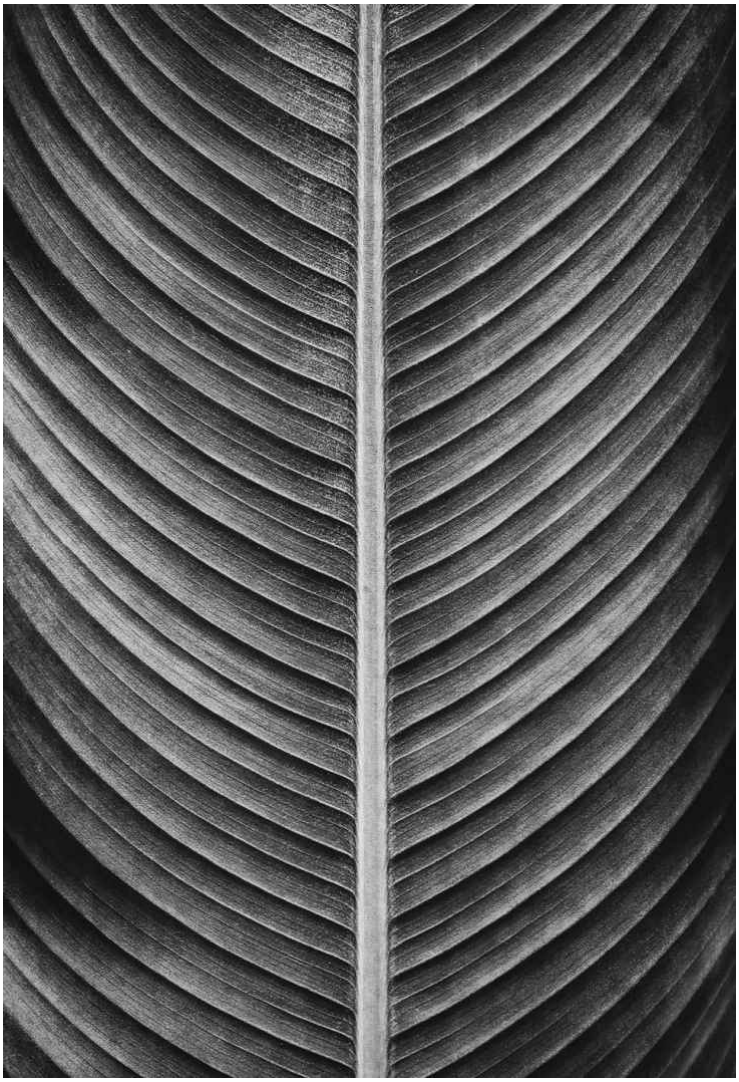
选择框架时要注意避免使用一些结构杂乱的景物做框架。前景框架的色彩不宜过于亮丽鲜艳，否则有可能湮没主体，反而弄巧成拙。

对称构图

对称构图也是摄影常用的构图形式，是指摄影者选取相同或相似的景物，以相称的组合关系来构成画面。也就是说，对称构图是一种物理量上的一一对应，它要求画面中轴的两边（左右或上下）各部分在大小、形状、距离和排列等方面互相对应。由于力学和审美心理因素的作用，在画面效果上，对称结构会形成一种稳定、雄伟、庄严的造型效果。因为对称结构差异少，看上去缺乏活力，所以适宜表现静态景物，更适合表现建筑等人造景观。

在摄影创作中，有些题材非常适合使用对称式构图，比如那些庄严、神圣、形式感很强的景物。这是因为，对称构图具有平衡、稳定、相称的特点，能够传达出一种安静的美，同时给人一种严谨、稳重的和谐感。而多种相同或相似的形式因素的重复对称，则能够表现较强的节奏感。

但是，方法的使用都有利有弊，使用不当也容易造成呆板、僵硬的画面效果。每张图片就像池塘的水一样，如果水面绝对静止，让人感觉不到视觉变化和冲击，就会造成审美疲劳。对称构图也一样，因此，我们需要在统一中求变化。

叶脉

作品评析：竖画幅对于呈现叶子的纹理结构具有更宽裕的空间。摄影师选取了与叶子成垂直的拍摄角度，使主叶脉与边框保持平行，营造出对称的视觉效果。叶脉的整齐排列和重复出现使对称结构看上去富有节奏感，在保持了对称性结构的同时，其内部细节又富有变化，避免了呆板、僵硬之感。

有利的几何形状

林中小屋

拍摄手法：截取一个有木屋的山林局部；利用形状对比突出主体，并在画面的顶部留出空间和层次。

作品评析：分布密集的山林色彩统一，形态相似，传达出统一的形式感和浓郁的秋天氛围，让人赏心悦目。而形状独特的小木屋在密

集的山林中看上去格外显眼，并因此成为摄影师关注的对象。侧光营造出明暗效果，突出了山林和小屋的立体感，使画面显得更加生动、明朗。

形状对比

形状对比是摄影构图常用的一种对比手法，是指在画面中有意识地选用两种不同形状的物体进行对比，使主体的形状得到突出表现。在运用形状对比的过程中，我们要根据主体表达的需要，善于改变景物的形状，以达到生动的画面效果。比如采用不同的拍摄方法，改变拍摄距离和拍摄角度（高低变化），使主体或陪体在形状上发生变化，营造对比效果。如左图，小木屋的形状在密集的山林包围和衬托下，非常引人注目，从而成为画面的趣味中心。

在我们身处的环境中，存在着各种各样的形状。当然，它们并非都对你的构图有利，所以你需要做出选择。选择具有强烈的主观性，应保持自己鲜明独特的风格。从简单意义上说，我们会尝试将形状设计成某种图案样式，利用图案的重复排列、过渡、均衡等美感来为画面增添欣赏性元素。

取景

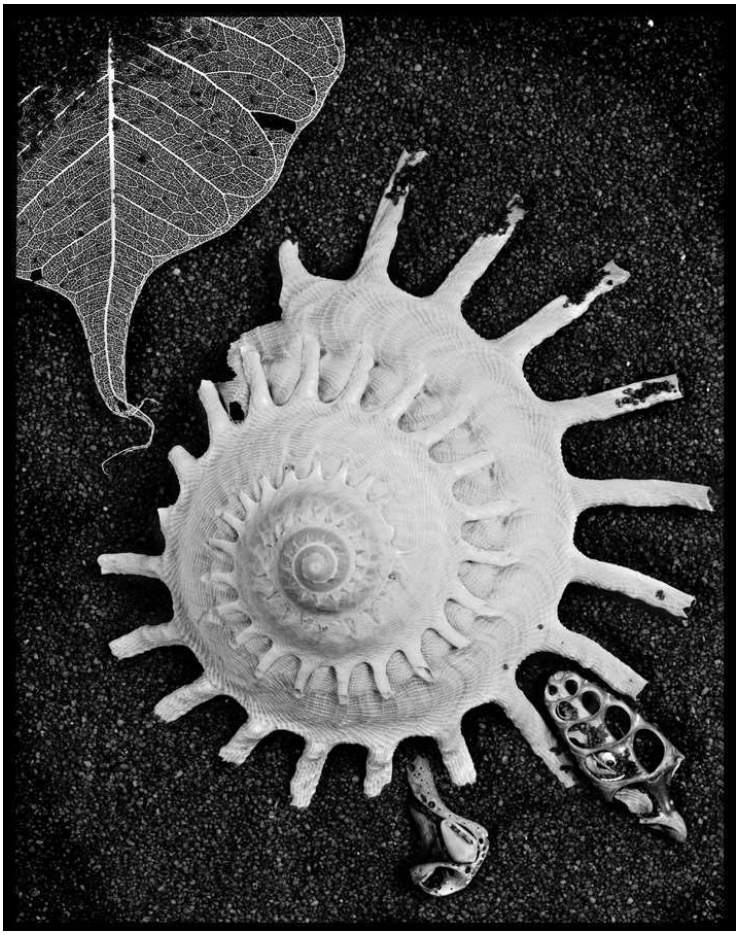
圆形灯光下的女人

拍摄手法：利用圆形射灯投射光柱至墙壁上，将人物置于圆形光柱内拍摄，利用灯光的圆形光柱增加形式感，并突出人物形象。

作品评析：我们不能将形状仅限于实体景物，光影同样可以用于塑造形状。在这幅画面中，摄影师巧妙利用圆形光柱与模特优美动感的姿势相映衬，增强了画面的视觉效果，并使人物看上去显得婀娜多姿。

将几何形状运用到我们的取景构图中，帮助画面实现一种鲜明的形式感，是应用几何结构进行构图的一个非常有效的方法。只要举一个例子，相信读者很快就会明白其中的奥妙。例如我们生活中一个熟悉的场景：一个美丽的女孩正从窗内向外凝望，你站在窗外，用相机拍下了这一动人的瞬间。在画面中，窗户所形成的方形框架就是利用形状来取景构图的极好案例，在带来鲜明的形式美感的同时，又将人们的视线集中到窗框内的人物身上。而类似的场景相信可以找到很多。

均衡

贝壳

拍摄手法：垂直俯视拍摄，用深色背景突出贝壳的形状；运用柔和的平光刻画细节，制造图案效果；通过主体（贝壳）和陪体（叶片等其他物体）的均衡处理，使画面内容饱满，结构协调。

作品评析：对于一幅画面来讲，达到视觉均衡是一个基本要求。在这幅画面中，我们可以明显地感受到形状的视觉吸引力。这是因为较平的用光以及平面化的视角将形状突显了。而这更符合景物本身的视觉特征，因而成为摄影师选择的角度。贝壳在画面中作为主体，以鲜明的形状形成视觉趣味，而叶子作为陪体，以“残缺”的形状在画面一角完成了视觉分量的均衡，保持了画面的协调感。

提示

均衡与对称有时会被混淆，其中的区别在于，前者是在变化中求统一，后者是在统一中求变化。相较于对称，均衡是指在画面布局上，通过对被摄体的影调、色块、空间位置和动静状态等方面的安排，获得整体稳定、和谐、完整的视觉效果。画面均衡并不是画面元素在数量和形体上的绝对相等和对称，而是视觉重量上的平衡，即以均衡轴为中心，两边的形体、影调和色彩可以不相同，但是视觉重量要基本对等。依据视觉重量平衡这一规律，在取景构图时可以通过取舍和布局，为画面制造均衡的结构。这一切要以突出主体为基础，否则就是舍本逐末。

此外，均衡并不局限于实物与实物之间的视觉平衡，空间也可以成为均衡画面的有效元素。比如拍摄人物，若在人物前方留出一定的空间，虽然人物在画面一侧，但我们却能感到画面是均衡的。

在构图中有效运用几何元素，是保持画面平衡所采用的一个好方法。由于人类大脑对于几何形状特别敏感，因此在构图中合理运用几何元素，可以使画面锦上添花。在运用几何元素构图时，还要注意掌握构图的均衡原则，以便将几何元素发挥出应有的作用。通常，若画面的一侧已经包含了几何图形，那么我们可以尝试在另一侧也加入几何元素，这样做可以减轻一侧几何图形的视觉比例，使整个画面保持平衡。当然，在图形安排上要分清主次，不可一概而论。摄影师在构图时，一般先确定主体，然后寻求画面平衡。比如可以通过图形间的大小变化、明暗变化、色彩变化、虚实变化、远近变化、疏密变化等来突出主体，弱化陪体，并保持画面的视觉均衡。

有马的风景

拍摄手法：使用超长焦镜头拍摄，注意隐蔽自己，以免惊扰马群；降低拍摄角度，利用背景的雾气衬托马群，并选取合适的角度择机按下快门。

作品评析：在这幅画面中，我们可以看到摄影师在画面均衡上的有效安排。马群在画面中分为左右两部分，右侧的单马均衡了左侧的群马。

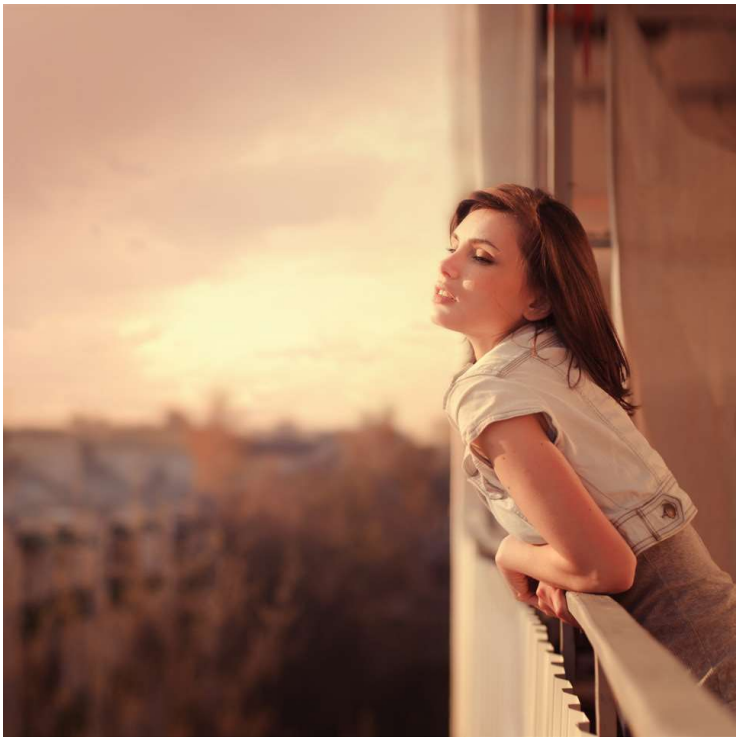
均衡构图

一幅摄影图片如果构图失衡，会给人一种不舒服的视觉感受。均衡是视觉艺术上的一种量比关系。摄影家维利• 奎克指出：“每一幅照片都应保持一定的均衡。”一幅画面只有做到了均衡，才能达到艺术审美与视觉心理上的基本要求。

均衡，是指画面空间上的视觉平衡，反应在人的视知觉上，便成为一种内在的心理活动和审美取向。当主体被布置在画面顶部或底部的三分之一位置以及左边或右边的三分之一位置时（主要是考虑三分法构图原则），画面的另一边就要加入一些视觉元素来均衡画面，否则就容易产生视觉上的失重感。此外，景物的分量不是指景物的实际重量，而是以各种景物给人的视觉刺激的强弱来确定其分量。换句话

说，是视觉艺术上的一种视错觉。一般来说，暖色比冷色重，黑色比白色重，清晰的景物比模糊的景物重，画面近景比远景重。

起均衡作用的视觉元素可以是任何种类和任何形状的物体，可以是一条引导观者视线的河流、公路乃至一条线，也可以是一棵生长茂盛的树木，还可以是与主体形状相同或不同的其他任何物体，但其构成原则是不可喧宾夺主。在均衡元素的布局上，一般要选择能在视觉上与主体形成均衡关系的位置，比如相对于主体所处的位置，画面其余三分之一处就是放置均衡元素的上佳位置。

眺望的女孩

拍摄手法：利用小景深突出人物；在人物视线前方留有一定的空间，利用虚化背景均衡画面，并烘托人物神态。

作品评析：在人像拍摄中，人物的视线能够引导观者阅读，并使观者产生联想。因此，在人物的视线前方留有一定的空间，会使画面保持均衡。这种空间也常常被摄影师用来衬托人物的内心情感，渲染画面气氛。在这幅画面中，我们可以看到摄影师在构图时，将人物置

于黄金分割位置，前方是大面积的虚化空间，烘托了人物凭栏远眺的意境。

红色屋顶与蓝天白云

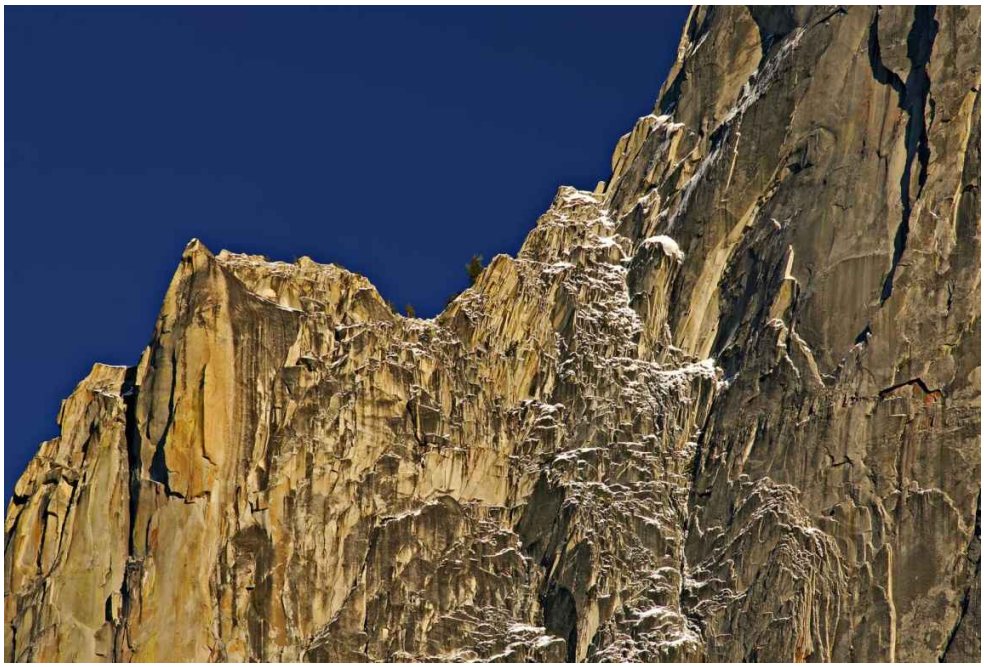
拍摄手法：简约构图；利用蓝天与红色屋顶的对比使画面生动；利用云朵丰富天空，并与屋顶建筑相互映衬，均衡画面。

作品评析：在室外拍摄，天空经常会被纳入画面构图中。相较于地面景物，天空在更多时候显得元素单一。正因如此，我们往往会将天空作为背景来使画面简洁。在这幅画面中，我们可以清楚看到蓝天是怎样作为背景衬托屋顶结构和画面意境的。首先是对比，天空的简洁对比屋顶丰富的结构，天空的蓝色对比屋顶的红色。其次是均衡，天空的云朵与屋顶的建筑保持了均衡。最后是将天空在画面中大面积留白，从而营造出天高云淡的意境。

结构的力量

许多初学者往往将结构与形状加以混淆。其实，两者的区别在于，形状是二维平面的，而结构是三维立体的，结构呈现的是形状的细节。结构在三维空间中表达景物特征，它在形状的长和宽之外加上了深度和体积。可以这样理解，形状是框架，而结构就是框架里的血肉。通过对一只苹果、一张脸或任何物体的结构表现，我们就能够真实地还原其本质。我们之所以说结构是充满力量的，因为它体现了真实。

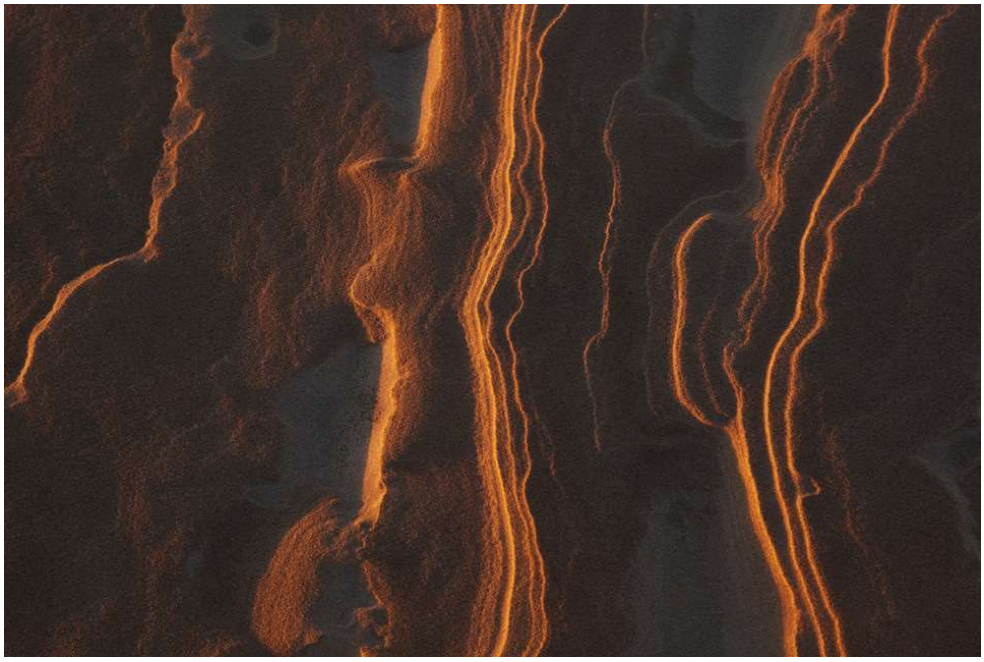
在现实生活中，不同的景物具有不同的结构，而不同的结构则能激起人们不同的反应。在摄影创作中，人们对一些小物件（比如一把梳子、一只杯子）的结构所能激起的反应，可能比大物件（如橱柜、建筑等）来得更强烈。因为小物件缩短了摄影师与拍摄对象之间的距离，可以带给我们更亲近的观看体验。此外，结构的丰富变化也会给人带来不同的反应，如少女富有魅力的曲线形体，常能使人感到欢愉；而生硬、棱角分明的阶梯、山脉等结构，则会激起人们挑战的欲望。因此，物体的结构一直是摄影师喜欢表现的对象。

金色的峭壁

拍摄手法：截取锯齿状的峭壁局部拍摄。

作品评析：在这幅画面中，峭壁轮廓线特征明显，锯齿形构图突显峭壁的险峻，明亮的侧光映照岩石，使其层叠的内部结构在明暗变化中得到生动的展现，并产生鲜明的色彩效果，带给观者强烈的视觉体验。

金丝线

拍摄手法：在清晨的黄金光线低角度扫射大地之时，寻找独特的地表纹理并加以表现。

作品评析：清晨的侧光将岩石表面的纹理通过高光与阴影的对比，生动立体地展现出来，使画面具有神秘色彩和抽象意味。

确定形状和表现结构是一个综合的构图过程，其间要考虑很多因素，如光线照度、拍摄角度等都会对结构表现产生影响。对于摄影者来说，在形状确定之后，就要考虑如何丰富形状的细节，以及如何表现景物的结构变化，使之更具立体感和质感。

因为结构是立体的，所以要在二维平面上表现出结构的体积和深度，貌似不合逻辑。之所以成为可能，是因为我们的视觉原本就是在相对扁平的视网膜上感受物体的体积和深度。虽然摄影画面是二维的，但是眼睛能够立体地观察照片中的景物，并能从中看到立体的内容，我们称之为联想空间。

在摄影中表现物体结构，往往需要通过运用光线来完成。光线可以产生高光和阴影，而阴影是结构的重要特征。我们通过光线运用，就可以在高光和阴影的对比下表现一个物体的结构特征。

不同的光线照明会产生不同的明暗对比。侧光能产生明暗对比，通过从高光到阴影的过渡生动地表现景物的结构特征。因此，我们会经常使用侧光表现景物的质感。侧光的强弱变化，对于高光和阴影的明暗反差可以起到加强和减弱的作用。在实际拍摄中，我们要根据表现需要，对光照强弱作合理的控制。光照越强，明暗反差越大，高光向阴影的过渡也会越短促，一些细小的结构就容易隐入阴影中；光照越柔和，明暗反差越小，高光向阴影的过渡就会越缓和，细小的结构就会展现得越充分。在散射光照明下，柔和的明暗过渡能较好地表现曲线结构的物体。

山坡上的羊群

拍摄手法：根据山坡场景采用起伏式构图，增加画面的流动感和优美韵味；利用山坡的阴影增加视觉趣味，表现其结构特征。

作品评析：起伏变化的地质构造在光线的塑造下，很容易产生明暗影调和光影韵律。在这幅画面中，我们可以看到摄影师在侧光照明下，截取有起伏特征的山坡局部进行表现，山坡的阴影衬托了生动的亮部形状，并成为画面的视觉中心。分散于草坡之上的羊群或明或暗，使画面散发出勃勃的生机和活力。

提示

阴影因光线而生，受制于结构。阴影可用于揭示、衬托和彰显结构。阴影包括两部分，阴面和影子。如果阴影的大小、长短、位置等处理得好，就可以丰富画面的构成。阴影受光源照明强度的大小、照射面积的多少和角度高低的不同，会产生浓淡、大小、长短等变化，我们称之为阴影透视。充分运用阴影透视效果，可以增加被摄体的立体感和质感表现力。

起伏式构图

起伏式构图是指画面上的景物具有高低起伏式的结构形式。这种高低起伏的线条组合，容易形成有升有降的视觉流动感，使画面产生一种节奏和韵律感。起伏式构图适用于表现优美和抒情的风光题材。

图案之美

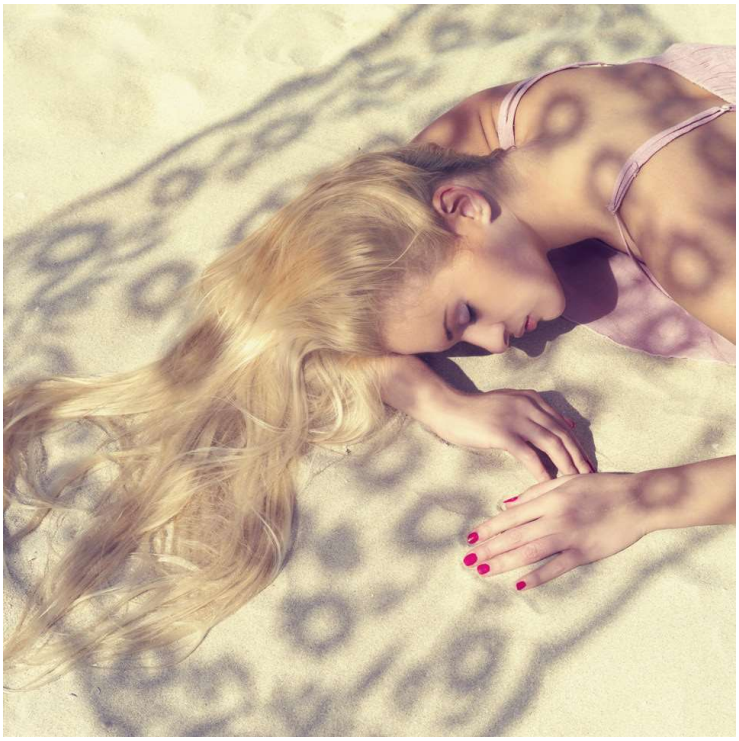
相同或相似的元素重复出现，便会形成图案效果。图案会成为照片中的一种视觉亮点，会受到观者的关注。观者之所以会对图案之美加以关注，是因为我们从小积累起来的对秩序、节奏、规律、逻辑等审美的认知。反映到视觉上，就是视网膜的感知细胞会在大脑皮层有条理的控制下，对富有图案特征的视觉元素（如线条、结构、色彩、形状等）在不同角度、不同状态下产生反应，并从中寻找差异，这是视觉和大脑运行的规律。因此，要想创作吸引观者的画面，一个捷径就是要使画面产生图案。我们通过识别景物中的重复元素，并将这些图案元素从景物中抽离出来，便构成了具有图案效果的画面。这同样是一个观察和取舍的过程。

木桥

拍摄手法：选择水面平静时拍摄，营造清晰的倒影效果，强化图案形态。

作品评析：线条结构鲜明的木桥在水面倒影的映衬下，虚实结合，使图案效果更强烈。这种视觉效果得益于摄影师拍摄角度的选择——水平、匀称的角度对木桥的图案特征得以很好的呈现。侧光照明增加了木桥的立体效果，光影与色彩的变化丰富了木桥的细节内容，而人物位置的安排更是恰到好处。

纱影

拍摄手法：用纱巾遮挡光线，减小人物的明暗反差；二次构图，裁成方画幅。

作品评析：通过光影处理形成图案，表现主体形象，是一个有效的手段。比如这幅画面，纱巾的投影一方面遮挡了光线，使强烈的阳光变得柔和；另一方面，投影的图案在形式上丰富了画面，使原本单调的光影变得饶有趣味。

在摄影构图中，图案效果可以产生秩序感和趣味性。但如果画面中的图案仅仅是简单的重复，就会显得单调。对摄影师来说，最大的

能力不是发现图案，而是打破图案的单调感；最大的挑战不在于捕捉韵律，而在于突出图案中的变化元素。往往最吸引人的是那些打破图案秩序感的突出元素，比如在一片红色的汽车海洋中出现一辆白色汽车。

光影可以形成图案，也可以表现形体。比如透射过重复结构（如栅栏、百叶窗）的光线，会在画面上留下生动的光影图案，当这种光影图案投射在人物形体上时，就会与人物形体融合，显得更加立体迷人。若这些光影图案在透视上产生形态递减，或形成清晰与模糊等的变化，就会营造出生动的秩序感和趣味性。

如果仔细观察，你会发现大自然中充满了图案元素。在由鲜明的色彩和清晰的形态所构成的人造景观中，普遍存在秩序感，这为具有敏锐观察力的摄影师提供了种种图案资源。

善于处理取景框边缘的图案形态，对画面的最终效果会产生积极的影响。在框架边缘对图案进行适当裁切，可以使图案的外延呈现出不断扩大或缩小的视觉感受。

五彩稻田

拍摄手法：选择稻田 中图案紧凑且色彩丰富的局部拍摄。

作品评析：稻田的排列图案形成了秩序感，而稻田的色彩有着丰富自然的变化。摄影师以色彩变化作为图案的突变元素进行表现，使画面既保持了图案结构，又具有迷人多变的色彩。

平面的魔术

对于一个二维平面而言，立体空间看上去似乎是一个遥不可及的梦想。正因为梦想是美好的，所以当一个二维平面产生立体空间的时候，总是那么吸引人。我们虽然不能在二维平面上建立真实的空间，却可以让它产生视错觉，让人看去似有空间，而且还颇为真实。这个视错觉就是透视效果。

研究透视，是为了更好地表现画面的空间意境，这在摄影构图中显得十分重要。因为我们面对的景色是三维立体的，而相机所拍摄的画面却是二维平面的，如何将二维平面产生三维空间的意境，是每个摄影者都要面对的问题。之所以要呈现逼真的三维空间效果，是因为对一幅画面来讲，在一定程度上，没有什么比强烈的空间感更能打动人心。透视，是人眼的一种视觉感受，而透视理论也是建立在人眼观察空间物体时所产生的这种视觉感受基础之上的。从生理结构和视觉功能来看，人的眼睛在观察远近不同距离的物体时，在视觉上会表现出近大远小、近深远浅、近处清晰远处模糊的现象，并且会受到空气和光线的影响，远近不同的物体在立体感、色彩变化上也具有差异性。透视一般分为线性透视和大气透视。在摄影构图中，我们通常意义上理解的透视大多为线性透视，即两条平行的直线会在远处相交于一点，比如我们比较熟悉的如铁轨、公路等场景。

桥

拍摄手法：采用对称构图法，与桥的结构相契合；注意画面保持水平；使用广角镜头夸张桥的透视效果，营造空间意境。

作品评析：许多景物自身有着独特的结构，它们或以线条见长，或以图案为美，或以对称布局。许多时候，我们可以从它们的结构特点中发现美，并运用构图、用光等手法对其加以表现。就如这座桥，它看上去对称、均衡，显得稳固而安宁。摄影师依据其结构采用对称构图，很好地表达其美感，并在透视的渲染下，营造出空间幽深的神秘气息。

渐减透视

树道

拍摄手法：采用渐减透视拍摄道路两侧林立的树木，运用两排树木的对称结构构成形式感。

作品评析：在这幅画面中，摄影师以稳定、均衡的视角展现了树木在渐减过程中形成的秩序感，以及由林荫道所形成的空间通道意境。较小的景深处理，使观者的注意力集中于通道的明亮尽头，色彩的虚实渲染则使这一景观充满了生机和活力。

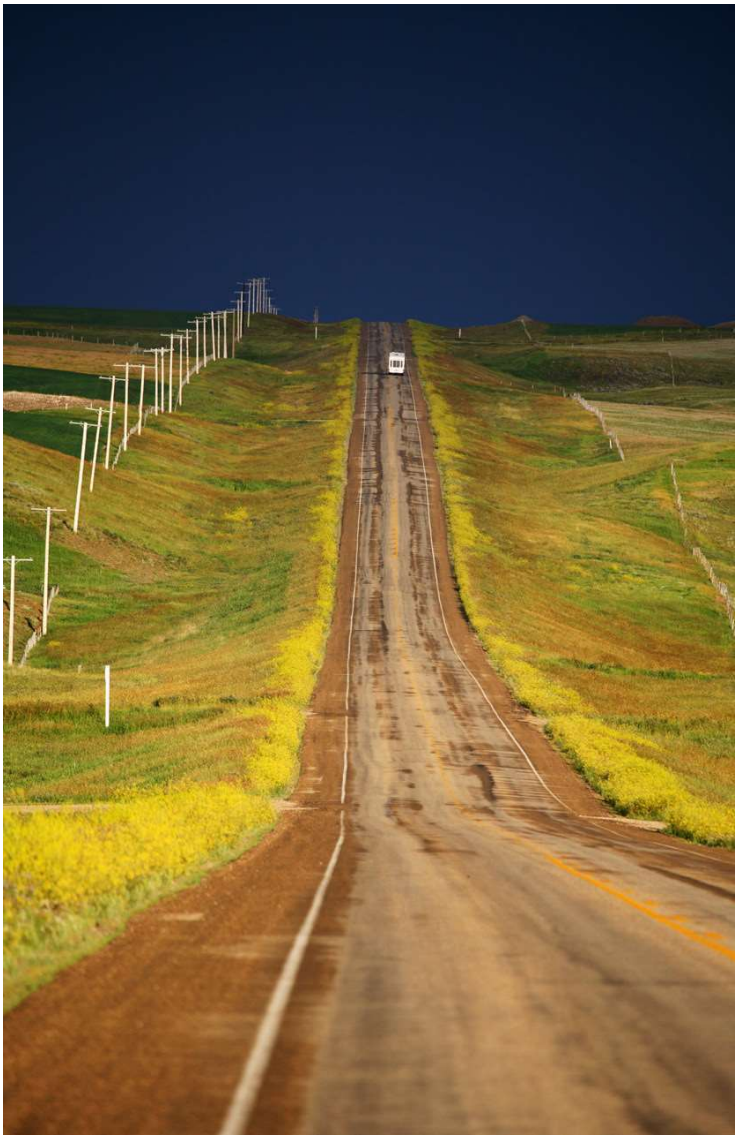
渐减透视是线性透视的一种，是指大小相同的景物从近处向远处延伸所产生近大远小的透视感，表现为从高度上逐渐缩小，最后汇聚成一点。这种距离透视的场景在我们日常生活中会经常遇到，如林荫道上并排的树木、栏杆、路灯、汽车等。在拍摄具有类似特征的景物时，就可以运用渐减透视来强化空间意境，并使画面具有秩序感。一般来讲，广角镜头的夸张能力更能强化景物的渐减透视效果。

线性透视

从照相机镜头向画面深处延伸的平行线总是会汇聚于远方，这种现象称为线性透视，是摄影构图常用的一种透视形式。线性透视可以为画面带来强烈的空间深度感和距离感，如向远处延伸的公路消失于地平线，并将人们的视线引向远方。在画面中有效地利用线性透视，可以获得戏剧性的透视效果。

提示

什么是透视效果呢？在摄影中，透视效果是指景物在纵深空间内由于远近不同所呈现出在形状、面积、高矮、大小、明暗、虚实上的规律递变。比如同一物体，近大远小，同一色彩，近处饱和鲜明，远处清淡朦胧，这些变化能在二维平面造成三维空间的视觉感受。因此，摄影师需要合理使用构图和用光技巧，对画面的线条、影调和色彩进行艺术处理，进一步突出透视效果。

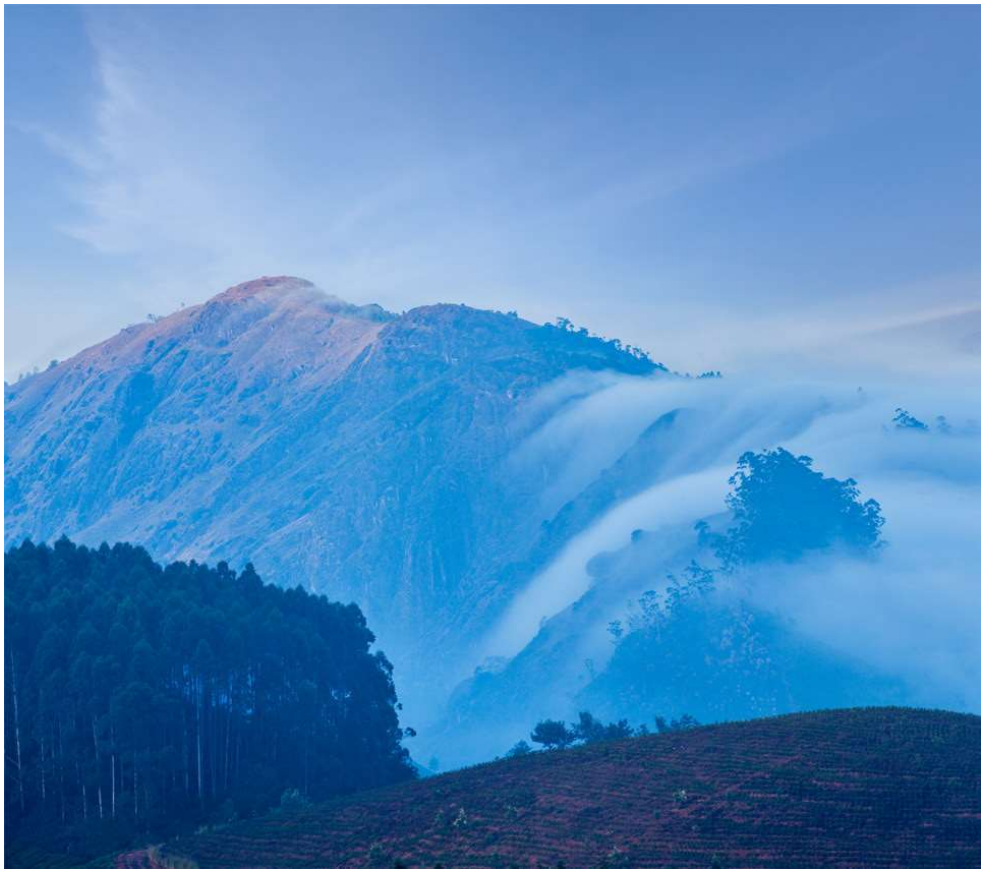

公路

拍摄手法：线性透视可强化公路的形式感和透视效果；选用竖幅构图，在竖向上增加路面的延伸空间。

作品评析：绵延不断的公路，两条向远处延伸的线条，如同远方对人们的呼唤，吸引着人们不断踏步远行。摄影师将相机贴近路面取景，使透视效果更强烈。而公路尽头的白色车辆，似乎预示着诗和远方，带给观者丰富的想象。

大气透视

山间晨色

拍摄手法：使用超长焦镜头截取山 景的局部；利用大气透视和明暗对比，营造空间层次。

作品评析：这幅画面在影调和色彩透视上都具有鲜明特点：前景影调重、色彩浓、细节清晰，远景影调轻、色彩淡、景物朦胧，空间

层次鲜明。

影调透视与色彩透视

大气透视可分为影调透视和色彩透视。

所谓影调透视，是指当我们透过介质层远距离观察景物时，景物的明暗反差、轮廓、清晰度、色彩饱和度都会逐渐降低，而且随着距离的拉远，介质层厚度增加，散射光线也会越来越多，从而产生远处景物越来越亮、越来越模糊的视觉感受。摄影师在摄影中，可以利用不同的造型手段来增强或减弱这种透视效果。如选择拍摄位置以构成较暗前景，或者控制景深使远景模糊；还可以选择不同的光线，或利用人工照明、滤镜、雾镜等来达到影调透视效果。

所谓色彩透视，是一种远淡近浓的色彩变化效果，具体指被摄体随着空间距离的远近而使色彩的色相、饱和度和明度发生变化。距离近，色彩鲜明，饱和度高，明度低；距离远，则色彩浅，色彩饱和度低，明度高。远处的物体仿佛添加了一层淡淡的蓝色，越远则越蓝，最远处与天空混为一色，几乎感受不到物体本身的色彩。

在光线穿透大气时，大气中的介质如水蒸气、灰尘等会反射光线，从而产生影调由近及远逐渐变浅以及清晰度逐渐降低的现象，这就是大气透视。在摄影中，我们可以利用大气透视表现景物的纵深感，而通过光线的选择，如逆光或侧逆光，再使用一些附件，如蓝色滤镜、雾镜等，进一步强化这种透视效果。大气透视最显著的天气条件是雾天，这种天气会使近处清晰、远处模糊的视觉效果变得更强烈，而且云雾本身也有形态，富有表现力。表现大气透视时，使用广角镜头在直射光下拍摄，可以保证近处景物富有质感，画面不会过于灰暗。

山上的风景

拍摄手法：利用城市灯光表现薄雾中的城市夜景；利用大气透视营造画面的空间感；使用广角镜头夸张透视，制造大视野效果。

作品评析：这幅画面空间层次丰富，前景处理巧妙，草丛看似平常，却增加了前景的色彩，并以生动的形态与远处的景物产生透视对比，具有很强的画面代入感。而灰色的岩石则将观者的视线从画面的一侧引至远方的城市。

前景无小事

前景作为画面的重要组成部分，有着丰富而强大的作用，如同一扇大门，我们通过它欣赏画面中的一切。所谓前景，是指画面中位于主体之前，靠镜头最近的景物。有时前景也会被处理成主体，但一般是环境的组成部分。

一般情况下，前景都处于取景框的边角地带，帮助主体交代情节、深化主题，在画面上展示空间及透视感。前景还能渲染画面氛围，交代时间、地理、季节等信息。前景还与主体形成对比，增强视觉表现力。前景还能丰富画面层次，衬托主体，突出兴趣中心，美化画面，强化形式感，表达画面意境，更可以作为拍摄主体加以表现。

我们要学会选择前景、运用前景为画面增光添彩。摄影初学者在拍摄中很容易忽视前景，以至于所拍画面缺少经营，显得平淡无奇。因此，摄影者首先要心中有前景，并能在拍摄时主动去运用前景。

心中有前景

摄影者要想运用好前景，首先心中要有前景意识。在遇到感兴趣的景物时，首先要分析场景中有无可利用的前景，这样就不会轻易错过发挥前景功能的机会。

花团锦簇

拍摄手法：用花卉做前景来美化画面，营造环境氛围，增加空间层次。

作品评析：密集的花卉在摄影师近距离拍摄下，充满了视觉冲击力，其丰富的色彩和生动的结构在透视变化中营造出“花海”的意境，与远处的湖面形成疏密有致的对比，并与天空的云层相呼应，生动地展现了湖畔的景观。

映趣

拍摄手法：利用雨过积水的地面制造倒影，产生相映成趣的光影效果。

作品评析：对于这幅画面来说，如果地面环境改变了，积水消失了，那么照片看上去会显得平凡。摄影师巧妙利用地面积水所形成的倒影作前景，通过虚实相映的景象产生生动的形式感和丰富的视觉趣味。

秋江泛游

拍摄手法：利用树木作前景，使画面生动起来。

作品评析：这幅画面的视觉中心是小舟，但使画面更具视觉魅力的却是来自前景的色彩。除了色彩之外，前景中的枝叶还形成了半包围结构，使河面上的小舟得以突显。这种构图方法避免了因前景色彩过分突出而导致喧宾夺主。

遇到过于单调、缺乏空间层次的场景，我们可以运用前景来使画面显得丰富多彩。我们可以将前景构置于画面中，形成近景、中景和远景的空间层次。要做到这一点，我们可以通过变换拍摄角度，并在景物四周寻找有利的景物作前景。

俗话说：“红花需要绿叶衬。”主体需要前景衬托，才会显得更加突出和耀眼。要使前景达到这一效果，又不喧宾夺主，可以通过虚化细节，利用其形状来强调主体；或缩小前景在画面中的比例，弱化其形象感；或选择与主体色彩成对比色的景物作前景，以渲染和强化主体。

我们还可以运用前景的装饰功能去美化画面，比如将花卉、图案、纹理、形状等作前景，还可以将前景处理成剪影，或是作虚化处

理，都能起到显著的美化效果。

有些前景具有独特的几何形状，我们可以利用它做框式构图，增加画面的形式感，同时起到增强空间深度、突显主体的作用。这是一种比较“霸道”的构图形式，它通过框内加框的形式将观看者的视线固定在框内主体景物上，告诉观者，这就是作者想要表达的主题。

通过前景的衬托和营造，可以给画面带来别样的意境。比如前景中的几片落叶，可以给观者带来秋的意境，斑驳的树影可以为观者带来阳光灿烂的意境。因此，灵活运用前景，有利于摄影主题的表达。

雪中树

拍摄手法：寻找富有形式感的树干作前景，同时进行虚化处理，与主体和环境形成较强的虚实对比效果。注意主体与前景在画面中的位置处理，通过调整拍摄角度寻找合适的视觉关系。

作品评析：用雪地作背景，影影绰绰的景物如同画家在白纸上挥洒笔墨，可多可少，可浓可淡，可疏可密，可简可繁，视觉清淡素雅，画意氛围浓郁。在这幅画面中，摄影师选取一段富有曲线形态且变化多姿的树干作为前景，与远处的主体形成对比和呼应之势，以局部衬全貌，以虚影衬实体，元素简单却内容丰富，在均衡协调的视觉布局中，显得饶有趣味。

背景之隐

背景与前景相对，是指在画面中位于主体之后，起着渲染和衬托主体作用的景物。背景与前景的不同之处在于，背景在画面空间中处于主体后方，起衬托和渲染效果，就如同我们推开前景的大门，看到巍峨的建筑矗立在美丽的霞空中一样。所以在画面层次和空间处理中，要弱化背景，避免其过分突兀。换言之，我们要选择能服务于主题、能突显主体的背景。

背景可用于说明主体所处的环境，通过富有地方特征、时代特点的景物作背景，可以交代事件发生的时间、地点和多种信息，刻画人物的性格特征。通过使用与主体不同影调、色彩及清晰度的背景，可以突出主体并丰富主体的内涵。当背景的线条、结构富有节奏时，有助于营造韵律美感，增加画面空间深度。当背景被处理成单色，如黑、白、灰色或红、绿色时，可以发挥单色的视觉情绪，通过色彩的协调和对比突出主体。当背景杂乱或出现干扰主体表现的元素时，则要运用各种摄影手段净化背景。也就是说，处理背景的基本原则是：背景宜简不宜繁，同时要密切注意背景的色彩、明暗、线条、结构、虚实等变化。

晚秋

拍摄手法：运用小景深虚化背景，突出前景中的枝叶；利用背景的蓝色调衬托黄叶，增加视觉张力。

作品评析：当我们将拍摄焦点对准景物细节时，会发现背景的角度变化也会对主体表现产生突出的影响。比如角度略高或略低，可能就会改变背景的明暗，进而影响背景与主体之间的关系。正因如此，我们在构图时应关注背景角度及虚实变化，以便控制背景与主体之间的关系。在这幅画面中，背景有些杂乱无章。摄影师为了突出前景中的枝叶，对背景做虚化处理。这样做不仅能烘托出季节氛围，而且营造了画面意境。

郁金香

拍摄手法：采用低角度的柔和前侧光拍摄；选择黑背景作衬托。

作品评析：郁金香具有鲜明的色彩对比效果（红花绿叶），而柔和的前侧光（单灯照明）将花卉的色彩和形态进行了细腻刻画，营造出花卉的空间立体效果。

因为背景主要起衬托作用，所以简洁的背景能更加有效地达到这一目的。在构图时要时刻注意画面的背景选择，可以通过移动镜头位置、变换拍摄角度或使用不同焦段的镜头来简化背景，突出主体。如果背景杂乱又无法通过改变角度等方式来重新选择，就可以尝试采用虚化背景的方式来加以简洁。虚化的手段有以下几种：用小景深虚化背景；靠近主体拍摄虚化背景；使用长焦镜头虚化背景。

在选择背景时，一般要考虑背景的色彩明暗对主体的影响，要选择与主体色彩对比鲜明、明暗反差较大的背景。如果主体和背景是处在同一个明度或同个色系，主体就很容易陷于背景之中，严重时会难以分辨，影响主体表达。

此外，还要注意背景上的线条形态。背景上的线条对主体和画面有分割作用，如果处理不好，很容易破坏画面的整体感，影响主体的完美表现。比如地平线，如果在画面中是倾斜的，就会造成不稳定感；如果是拍摄人物，背景上的横线条与人物头部的关系就要谨慎处理，避免出现“割脖子”等不良 的视觉感受；如果是竖线条，则要避免出现在人物的头顶部位，否则也会带来不良 的视觉感受。

舞姿

拍摄手法：选择百叶窗作为背景，利用其横线条的图案结构衬托优美的双腿曲线，并营造生动的光影韵律和视觉美感；低角度拍摄，突显修长的双腿。

作品评析：在摄影艺术表现中，最具生动性和诱惑力的画面往往由简洁的元素构成。在这幅画面中，舞者优美的身体曲线充满着律动和美感。在侧光照明下，这种美感更加鲜明立体起来。而背景中的水平线条则以平衡稳定的图案，与人物柔美律动的曲线形态形成对比，在硬与软、刚与柔、稳定与律动中将舞者的形体美做了生动展现，充满了视觉魅力。

无对比不摄影

对比是摄影构图中的一个重要概念，也是一种重要的表现手法。对比是指将两种不同的事物，或两种存在差异的形式进行相互对照、比较，以此突出一种形象，强化一种效果，帮助摄影者表达主题，增强画面的感染力。对比可分为内容上的对比和形式上的对比。内容上的对比，如新与旧、美与丑、先进与落后等；形式上的对比，如形体对比、色彩对比、明暗对比、大小对比、疏密对比、虚实对比、远近对比等。

正因为事物之间存在差异，我们才能够去辨识它们，分清主次。摄影中寻求对比，其实就是寻找差异，并通过对比手法的运用，将这种差异艺术化。比如色彩之间的对比非常丰富，两种或两种以上颜色的色相、明度、饱和度等的变化都会产生色彩的对比。饱和度高、明度强的黄色或红色，相比柔和的中间色或浅淡的其他色彩，就具有更强烈的吸引力。如果尝试将三原色和中间色进行表现，就会在画面中产生鲜明的对比效果。不同色彩的组合也会产生不同的对比效果，比如互补色组合，其对比最强烈，容易产生紧张感；而邻近色组合形成的对比看上去就柔和许多，容易产生柔美平静的感觉；暖色系和冷色系的组合，容易产生动感效果，因为暖色有前进感，而冷色有后退感，所以冷色多作为背景色来加以运用。

水中的红衣女人

拍摄手法：俯视拍摄，利用红衣和绿水的色彩对比，突出人物形象。

作品评析：在这幅画面中，摄影师采用互补色对比——红色和绿色的组合来突出视觉效果，吸引观者的注意力，取得了良 好的表现效果。关于对比，我们不能只求差异，还需要考虑画面的协调性。也就是说，我们需要在保持对比效果的同时，寻求对比关系间的平衡和协调。平衡和协调的手法有很多，比如对两种颜色作主次、前后位置的安排，控制两者面积大小，对两种色调进行协调统一处理，对光线进行强化与弱化处理等。

明与暗

藤

拍摄手法：将藤蔓置于灯箱前拍摄，突出藤蔓形态，刻画叶片纹理。

作品评析：摄影师用光源作背景，不仅营造出简洁的亮调效果，更以鲜明的明暗反差衬托出藤蔓的形态，并对叶片的纹理进行生动刻画，既具有形式美感，又具有丰富的细节呈现。

明暗层次

明暗层次是指画面影调逐渐变化的明暗级数。由于光线的照射，物体表面会产生许多不断变化的明暗等级，如亮部、中间亮度部分、暗部。而在亮部中可能还有更亮和最亮的部分，在暗部中也有更暗和最暗的部分，而层次最多的则是中间亮度部分。画面的明暗层次越丰富，表示影像表现越细致，画面的表现力也会变得更加突出。而画面中富有重复性的明暗层次可以产生光影节奏和韵律美感。

明与暗是摄影画面中常用的一种对比关系。明暗对比是指利用景物明暗的差异进行对比的一种表现手法。光线可以产生明暗，景物自身也具有影调的深浅明暗关系，摄影师在用光和处理景物影调时，需要明确主体地位，寻求明暗对比，以此表现画面的节奏、韵律，或营造硬反差、软反差，或展现高调、低调等不同的视觉效果。

摄影是平面造型艺术，我们利用明暗对比，可以在平面上表现出景物的立体感，还有利于在画面中展现各种影调效果。如强烈的明暗反差（强烈的直射光照明）可以形成硬调，柔和的明暗反差（柔和的散射光照明）可以形成软调。如果将明亮的景物放在一起，尽量消除景物的阴影，使明色多于暗色，则会使画面形成明亮的影调，我们称之为高调效果。若将暗的景物放在一起，使暗色多于亮色，则会使画面形成深暗的影调，我们称之为低调效果。若将不同明暗影调的景物放在一起，就会产生丰富的明暗对比，若按一定的规律重复，还会形成明暗变化的节奏感，使画面明暗对比协调，富有秩序感。

明暗对比常用的手法是以明衬暗，或是以暗衬明。比如以暗背景衬托亮主体，或是在景物的局部细节中巧妙安排明暗对比，使景物富有层次变化。我们在使用侧光刻画景物表面的质感和纹理时，较为常见。

岩石纹理

拍摄手法：选择光线较充足的岩壁部分进行拍摄；利用方向性较强的散射光刻画岩壁的纹理；确保画面的高光和暗部都有丰富的细节层次。

作品评析：岩石表面的纹理和构造很有特点，流动的线条很吸引人。摄影师利用从岩石顶部散射下来的光线拍摄，较小的反差便于刻画岩石细节。同时光线所产生的明暗对比将岩石的纹理结构加以突显，塑造出岩壁的立体感，并在富有节奏的明暗变化中，使岩石如流水一样，富有表现力。

冷与暖

在摄影构图中，色彩的冷暖是对冷色和暖色的总称。光谱色中的红、橙、黄等色，有着热烈、温暖、凸进的感觉，我们称之为暖色；青、蓝、紫等色，有着深沉、寒冷、退缩的感觉，我们称之为冷色。色彩的冷暖变化在烘托主题、渲染气氛和营造意境等方面有着重要作用。

色温会使光线产生冷暖，当我们使用高色温值在低色温的光线条件下拍摄，会产生暖色调效果；而使用低色温值在高色温的光线条件下拍摄，则会产生冷色调效果。

色彩的冷暖是人们在长期生活中经验积累的一种联想认知，比如红色火焰可以给我们带来温暖，当我们看到红色时就会联想到火的温暖，所以把暖色调景物安排在画面中，会给人一种亲近和温暖的感受。海水或蓝天则会让我们感到凉意，当我们看到蓝色时，就会联想到海洋、蓝天，当我们把冷色调景物安排在画面中，会让人感到一种冷漠和距离感。当我们把冷色调的景物和暖色调的景物并置在画面中，则会产生暖色调向前冲、冷色调往后退的运动感，这种色彩的进退感是“热胀冷缩”在颜色视觉上的反映。在构图中，利用冷暖对比可以有效突出不同景物间的距离感。

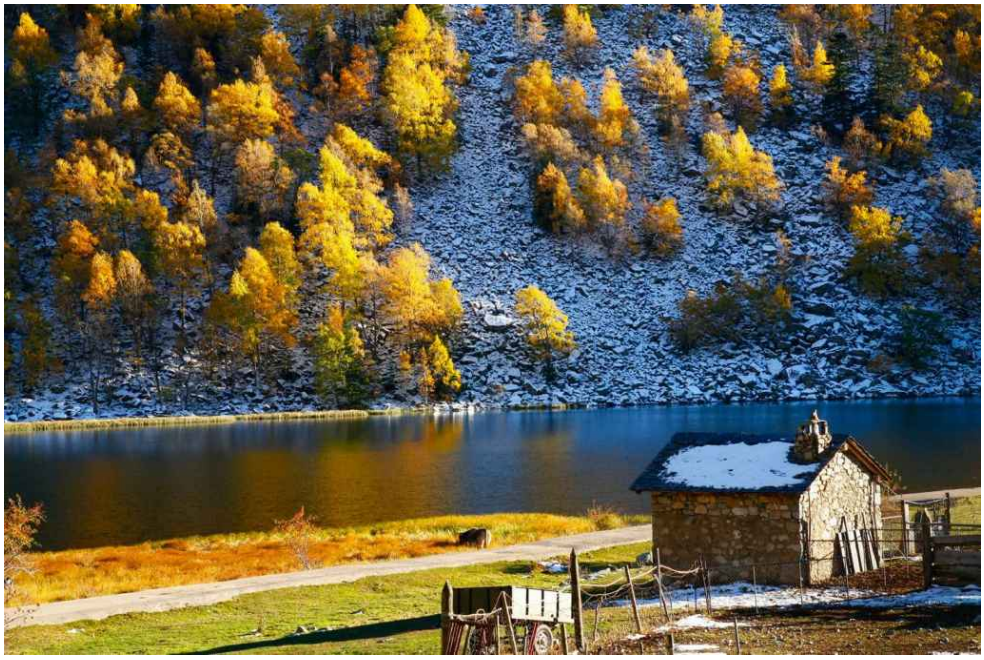
此外，色彩的冷暖具有相对性，尤其是混合色，对于它们的冷暖判断是不稳定的，要看具体的色彩环境和光线情况，甚至不同的观察者会产生不同的冷暖感觉。例如橘红色，如看成是偏黄的红，则暖意降低，如看成是偏红的黄，则暖意升高。一般情况下，明度高的色彩看上去较冷，明度低的色彩则显得较暖。而周围环境的色彩也会对主体色彩的冷暖感产生影响。

夕照

拍摄手法：选择高角度，在夕阳下拍摄；构置有阳光照射的前景，营造冷暖对比效果，突出画面的空间深度；后期裁剪成方画幅。

作品评析：我们受画面色彩的影响，或感到舒畅，或感觉沉闷，或感到亲近，或感觉疏远，这是因为画面中的光线、色彩、影调、形态等影响了我们的情绪。比如色彩的冷与暖，我们一般喜欢暖色而疏远冷色。在这幅画面中，冷与暖、亮与暗的鲜明对比让我们感受到视觉张力，而蓝紫色的薄雾则渲染了画面的空间意境。

晨光初照

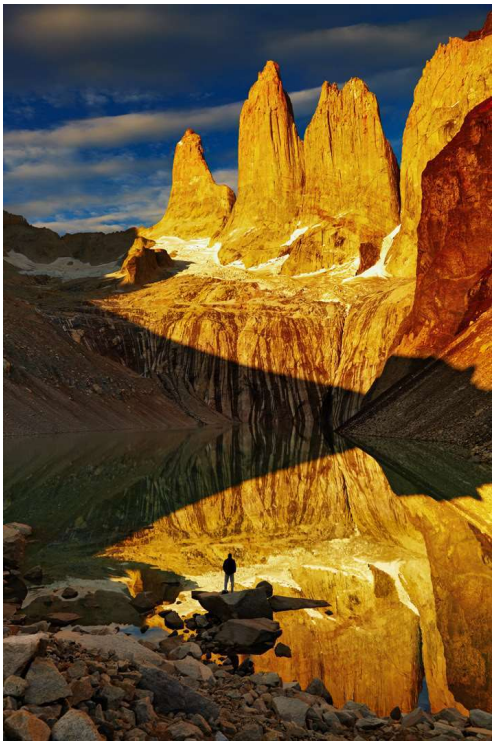
拍摄手法：把握拍摄时机，同时注意保持山坡与树林间的光照关系。

作品评析：在这幅画面中，我们可以清楚地看到，摄影师是如何巧妙地利用不同的色彩对比来突显画面的视觉趣味的。晨光使景物明亮温暖，而阴影中的景物则受天空光的影响而呈现阴暗的冷色调。

色温

色温是表示光线中包含颜色成分的一个计量单位。从理论上讲，色温是指绝对黑体从绝对零度（-273℃）开始加温后所呈现的颜色。黑体受热后，逐渐由黑变红，转黄，发白，最后发出蓝色光。当加热到一定温度，黑体发出的光所含的光谱成分，就称为这一温度下的色温，用K（开尔文）表示。如晴朗蓝天的色温在10000—20000K，阴天在7000K，夏季阳光在5500—5600K,日出、日落在2000—3000K，150W家用灯泡在2800K，烛光在1930K。

大与小

壁晖

拍摄手法：等待光线，当金色的阳光映照山壁，并在湖面上投下金灿灿的倒影时拍摄；利用山壁反射的散射光为暗部补充照明；采用大小对比手法，以人物为参照，营造宏大的意境。

有物体就有大小，物体的大小变化是大自然的基本现象。大小对比主要是运用景物在画面中所占的面积大小来进行对比和协调的一种表现手法。在画面上，物体体积的大小是相对的，只有在大小体积同

时存在的情况下才可以进行比较。摄影师在拍摄时可以调整物体的远近距离，或使用广角镜头改变物体的大小尺寸，并通过夸大形象的方法突出主体。还可以有意识地选择已知尺寸的物体作为观者测量的依据，比如人物、自行车等，在这些人们熟悉的物体的对比下，观者自然会对主体大小做出准确判断。

运用物体的大小对比可以强化透视关系。如果是大小不同的景物处在同一水平线上，则容易出现大的一边视觉感过重，小的一边视觉感过轻，画面看上去不均衡的情况。此时，可以将小的一边空间留大，或者增加小物体的数量，以便在视觉上保持均衡。

在构图中，大小景物的有效配置有助于画面形成节奏感和秩序感，突出画面主体。在实际生活中，我们对距离的判断主要是根据远近物体的大小不同来预知的。比如湖边排列的小船，尽管经验告诉我们，这些小船在大小体积上是基本相同的，但是近景中的小船在视觉上却比远的那条船更大，这样小船在空间上的大小递减就清楚地表明了它们之间的距离关系。即使画面中被摄体自身的大小尺寸相差很大，但其比例关系仍能明显地反映出空间深度感。例如，前景中的花朵尽管看上去比远景中的树木大很多，但是生活经验会纠正这种视觉感受，我们不会认为花朵真的会比树木大，明白只是背景中的树木距离花朵和相机很远。

三块岩石

作品评析：并置的岩石最能得到比较，孰大孰小，形态如何，可谓一目了然。正因为它们形态、大小如此鲜明，所以在摄影师的巧妙构置下，才能成为视觉突出、对比生动的视觉形象。

疏与密

湖中水草

拍摄手法：对水草作疏密安排，做到简洁却不简单。

作品评析：要想拍摄好照片，并不在于拍摄的内容有多么新奇，而在于我们能否在平凡的景物中发现新奇。水面上稀疏分布的水草，如果不能用审美的眼光给予关注，将很难发现其中蕴藏的美感。摄影师通过景物的疏密安排和对称的倒影，使画面变得抽象，充满了简约的线条美。

疏与密是指画面内的视觉元素如点、线、面的一种密度分布状态，这在绘画中早有运用，如国 画在构图中所追求的“疏可跑马、密不透风”的效果，就是一种典型的疏密对比手法。在摄影构图中，疏密对比指的是空白与实体对象在画面中所占 面积大小所形成的疏密关系。当画面空白处较多时，实体对象所占 的面积就较少，布局会显得疏朗，画面看上去显得空旷、松散、轻盈、淡雅；当画面空白处较少时，实体对象所占 的面积就较多，布局显得紧密，画面看上去显得紧迫、拥挤、急促、浓重。

此外，疏密对比能够简化画面，形成秩序感。通过疏密对比的处理，可以化零散为整体，将无序变有序。所谓疏而不散，密而不乱，张弛有度，均衡有序，是疏密构图的精髓所在。疏不是隔离，密不是无序，疏中有密，密中有疏，疏与密具有某种内在的联系，才是一种成功的构图方式。比如拍摄一片树木，林立的枝干看上去形体单调，且层层叠叠，毫无秩序。此时若对树木进行归纳处理，选择合适的拍摄角度使树木的形体富有变化，并在画面中形成疏与密的有机分布，便会给人一种节奏感和舒适感，这便是一次成功的构图。

有倒影的杨树林

拍摄手法：注意营造树木与倒影的虚实效果；在取景中确保树木密而不乱，疏密有序。

作品评析：要使密集的主体得到突显，就要寻求简约的背景。在这幅画面中，背景在深暗的阴影中隐去了细节，将林立的白杨树衬托出来，使其形态和疏密状态得到清晰、鲜明的展现。深色的背景增加了杨树林的神秘气息，而虚化的水中倒影更是烘托出画面的氛围，并增加了画面的形式感。

虚与实

虚与实是影像的两种状态，实是指画面中影像清晰的部分，虚则多指画面中影像模糊的部分。在构图中，我们往往会使主体清晰，将陪体、背景等虚化，通过影像的虚实对比突出主体，渲染氛围，表现主题。虚实对比讲求虚中有实、实中有虚、虚实结合的效果。在确定了画面的主体后，要着重处理画面中的虚化部分，以衬托清晰的主体。营造“虚实”的手法有多种，比如运用景深，或利用薄雾、烟云等天气条件，抑或控制快门速度。

很多摄影师喜欢将虚实对比应用在内部景观或近景拍摄中，起到突出主体、表现空间的作用。对于虚实现象的认知，来自我们平时积累的生活经验，当我们专注于眼前的景物时，会发现周围的景物变得模糊，而将视线专注于远处景观时，眼前的景物又会变得模糊不清。在摄影画面中，景物的远近虚实效果与我们人眼的这种视觉感受具有异曲同工之效。不同的是，摄影画面中出现的这种虚实变化来自照相机合理运用。通过控制照相机的快门速度，可以对景物高速凝固或低速虚化，从而产生虚实影像。我们还可以通过调节镜头光圈大小、拍摄距离的远近和焦距的长短对虚实效果产生影响。

比如我们在拍摄一株花草时，可以用大光圈和长焦距端靠近花草拍摄，来制造更小的景深，强化虚实对比。而在拍摄动体景物时，则可以使用追随拍摄法，使动体清晰，背景模糊，以虚衬实，夸张动感；也可以使用较慢的快门速度虚化主体，使背景清晰，动静相衬，夸张运动体动态。同时，因为人眼的虚实感还会带来对空间距离的认知，虚实感越强的画面，其空间深度感也会越强。

水鸟

拍摄手法：对水面上的小鸟清晰对焦，并对其位置作巧妙安排，避免与水中倒影重叠；通过光圈虚化，使水面上的火烈鸟倒影产生如花朵般的抽象效果；后期裁切，体现构图趣味。

作品评析：这幅画面体现了摄影师独特的表现手法——关注灰色的小鸟，而忽略其他火烈鸟，并通过大面积的虚化影像（水面倒影）来衬托小鸟的实体影像，令人耳目一新。

飞鸟

拍摄手法：采用追随拍摄法，多次尝试拍摄；在构图时注意画面中的水平线条，保持水平线水平；控制好快门速度，通过预览确定快门速度值。

追随拍摄法

追随拍摄法是指运用照相机镜头追随运动物体，与之做相同角度的同向移动，并在移动过程中按下快门的拍摄手法。追随拍摄法常用于体育摄影、野生动物摄影等领域。

在追随拍摄时，动体运动的方向以在镜头前横向运动为好，因为这种角度可以使镜头摇动的幅度更大，追随的时间更长，因而能够获得更生动的虚实效果。用追随法拍摄动体时，需要特别注意快门速度，过高的快门速度会清晰凝固画面中的所有景物，而失去影像虚实对比的动感；而过低的快门速度则可能无法清晰凝固动体形态，造成画面缺少清晰的主体而失去对比效果。一般情况下，追随拍摄的快门速度以1/30秒至1/125秒为宜。当然，这只是参考数值，具体情况还需具体分析。

在运动过程中拍摄，还要注意拍摄的稳定性。如果是站姿拍摄，则要尽量保持身体的稳定，在转动相机时要尽量保持稳定、匀速，按动快门时要屏住呼吸。如果采用三脚架拍摄，在移动云台时可借助身体的摆动来完成，因为摆动身体要比摆动手臂来得更稳定。此外，要注意捕捉动体的精彩瞬间，以获得生动的形态。

雾气效果

雾气在视觉上可产生近处清晰、远处模糊甚至消失不见的现象。这种虚实效果可加强空间的透视，并赋予画面独特的意境氛围，或朦胧，或神秘，或简约，或淡雅。

雾气会影响光线，使光线清淡柔和，偏向冷色，使景物形态和色彩变得暗淡不清，若隐若现，还可以遮掩背景杂乱的景物，突出主体，简化画面。

雾气有大小浓淡之分，大雾、浓雾对拍摄不利，淡雾、薄雾则比较理想。此外，雾景多以白色和浅灰色调为主，因此，有时需添加有分量的深色元素来均衡画面。

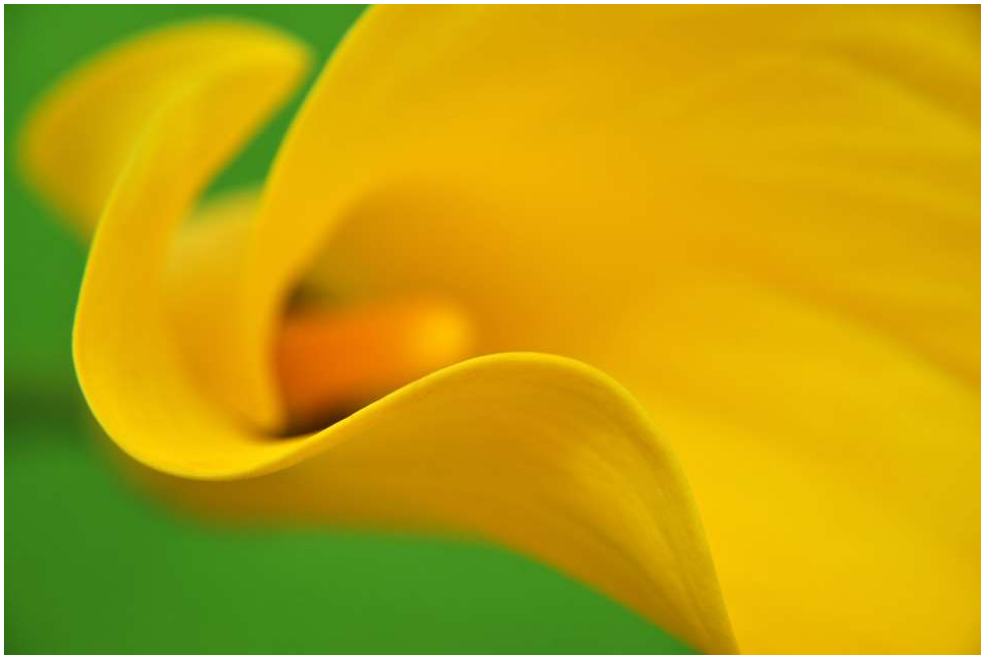
在曝光过程中，为了表现雾气的浅白效果，一般会在相机测光的基础上增加1~2级曝光量。在实际拍摄中，还要根据雾气的浓淡以及在画面中的面积来调节曝光补偿。

冬雾中的树林

拍摄手法：利用雾气的朦胧效果，虚化背景，突出主体，营造空间意境和高调效果；采用竖幅构图，突显树干的线性特征。

色彩的对比

马蹄莲

拍摄手法：选择与花卉色彩相和谐的绿色作背景，营造柔和、协调的色彩效果；采用微距镜头拍摄特写效果。

在彩色摄影中，我们通常将色彩进行对比协调，利用色彩的色相、明度和饱和度等特性来彼此衬托，以实现突出主体的目的。色彩的对比可以是强烈的，也可以是柔和的。比如将色彩反差大的景物放在一起，会产生强烈的对比效果；将色彩反差小的景物放在一起，对比效果就会显得柔和。我们可以在大面积的同类色中安排对比色来活

跃画面，也可以运用如红与绿等对比色来形成鲜明的画面效果。色彩的对比形式有多种，可分为补色对比、同类色对比、中性色对比、和谐色对比等。

1.补色对比。补色的色彩属性迥异，对比性很强，容易使画面产生冲突，需要在画面布局中有意协调，比如淡化对比，这在内部景观和花草拍摄中尤为重要。

2.同类色对比。同类色是同一属性色彩在明度上有所差异。同类色对比柔和，能营造柔和、平静的画面意境，但也易导致刻板、单调的画面效果。因此，在色彩表现中要运用其他元素作适当的丰富和调节。

3.中性色对比。绿色是一种中性色，是自然界普遍存在的色彩，大面积绿色会对画面色调产生影响，比如绿树下的景物容易偏向绿色。此外，大面积绿色容易产生单调的画面效果，要想打破其单一性，可运用不同的光线和其他色彩丰富画面。

4.和谐色对比。自然界的色彩千变万化，更多时候体现为一种复杂的存在，相互影响。在色盘中，相邻的色彩是和谐的，但如果相邻色都很艳丽，它们之间也会相互冲突，如鲜红色与明亮的品红色。我们在画面布局中，要知晓色彩的对比和协调关系，分清主次，剔除破坏画面基调的色彩，并在对比中寻求和谐的秩序感。

绿植中的女人

拍摄手法：选择富有热带特征的绿植环境作背景，人物在妆容上与绿植环境相映成趣。

作品评析：在这幅画面中，主要通过对中性色的运用来营造一种富有生机和主题特色的画面效果。人物的服饰、妆容与环境协调，丰富的光影打破了绿色的单调，使画面看上去富有了活力。

纹理

在摄影中，纹理是指拍摄对象表面的质地，以及在色彩、明暗、组织构造等方面所形成的独特形态和图案特征。纹理是质感表现的重要内容，是为了更好地表达主题而对拍摄对象的肌理和质感加以重点表现的一种创作手法。摄影者既可以反映物体微观表面上的肌理状态，也可以对宏观景物内部形态进行细致刻画。因此，当我们表现拍摄对象的质感特征时，寻求纹理上的视觉表达将是一种有效的表现方式。摄影师要学会如何从自然景物中梳理出具有美感和趣味性的纹理特征。这一过程需要摄影师具有细致的观察和审美能力。摄影师要善于从纹理中找到趣味点，并在画面中呈现出均衡、协调的美感，使画面更具独特性。此外，为了使纹理展现出更强的艺术效果，还要借助色彩和光线去渲染画面。不同的光线照明可以赋予纹理截然不同的视觉呈现，使平凡的景物产生丰富的视觉形态和情感意境。

云

拍摄手法：用超长焦镜头拉近拍摄；为了保证云层的质感和层次，同时使云层保持艳丽的色彩，在原有曝光基础上进行适当的正补偿处理。

作品评析：我们讲构图意识，其实就是考虑如何使景物在画面上看起来更美丽。比如主体位置是否足够突出，景物的特征是否得到了生动的彰显等。像这幅画面中的云层，它不仅具有生动的色彩，而且纹理质感也很丰富，形态特征很有特点。摄影师通过超长焦镜头框取生动的局部来表现，使云层看上去充满了生机和活力。

生锈的铁环

拍摄手法：采用斜侧光刻画铁环纹理，塑造立体效果；拍摄特写，突显铁环结构的图案效果；利用蓝色背景衬托红锈斑斑的铁环，增强视觉效果。

作品评析：从斜侧方向照射过来的直射光在阴影的衬托下很好地刻画了铁环锈迹斑斑的纹理质感。如果我们将光线变成柔和的散射光，铁环的质感表现是否还会如此鲜明呢？

提示

质感是摄影画面在表现景物表面结构和细节中所呈现出的视觉感受，而纹理则是质感的内在细节，是具体表现的内容。摄影师往往需要通过对纹理的刻画和处理来呈现画面的质感。

质感是指物体的表面结构及其质地的视觉感受。这种感受来自我们的生活体验和对自然景物的感知。在日常生活中，我们对丝绸柔滑的感知是通过视觉和触觉相配合来获得的。而在摄影中，我们是通过视觉形象去表现丝绸的柔滑之感。在摄影中，有时只需凭借栩栩如生的质感表达，就可吸引观者的眼球。我们会因为画面清晰而逼真的质感而感到惊讶，并随之产生强烈的触觉。这种对观者知觉和感官的影响就是质感表达的魅力所在，它使景物看上去更加真实、亲切和生动。

纹理对比

在取景过程中，寻求不同景物表面的纹理对比，可以强化景物的个体特征，是增强画面吸引力、趣味性的好方法。只是在选择中需要注意对美感的组织和构置，避免出现繁杂无序的情况。

有霜的叶子

拍摄手法：阴影中靠近主体拍摄，注意观察不同质感的景物对于环境光的反应，捕捉微妙的色彩变化。

作品评析：对于表面反射特别强烈的景物而言，如不锈钢、水面、冰凌等，大面积的柔和光源更利于其质感表达。在这幅画面中，冰面和树叶具有迥异的纹理质感，而要使其都有良 好的质感表现，柔和的天空光是一个理想的选择。它细腻地刻画出树叶的纹理细节，以及附着其上的霜凌，而冰面则因反射天空光，看上去光滑异常，且有凹凸痕迹，富有细节美感。

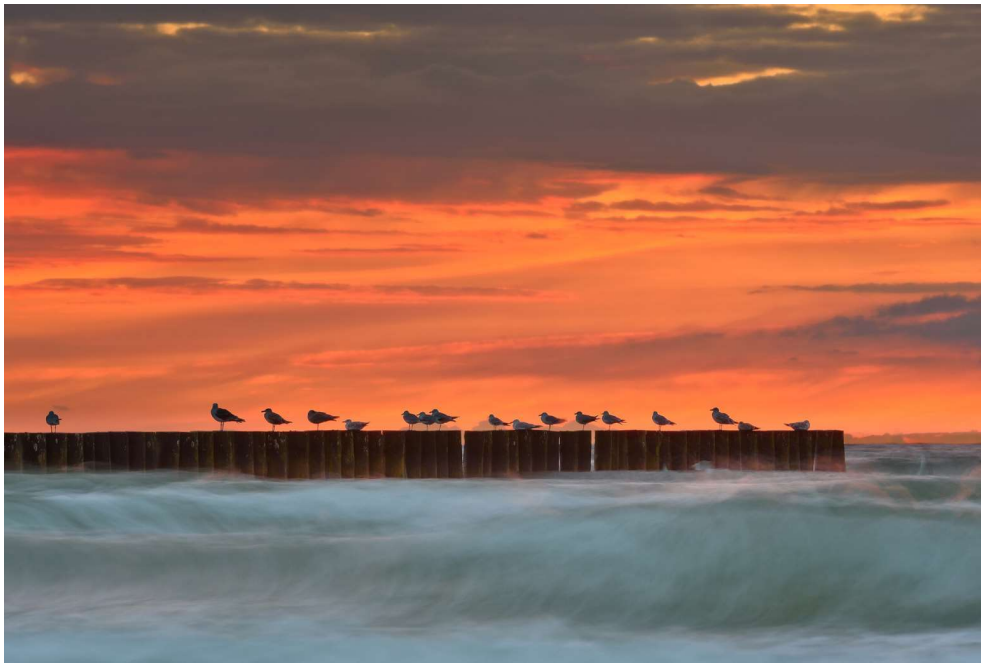
突出与弱化

我们要突出某一景物特征时，往往会有意识地弱化可能会影响到这一特征表现的其他构成元素。正如过多的细节会削弱醒目的形状那样，醒目的形状和强烈的色彩有时也会减弱画面的纹理特征。所以，要突出纹理，就需要进行适当的简化，可采取特写或使用单一的色彩，如黑白影调，因其画面简洁而更具有吸引力。

节奏

节奏，是音乐的重要特征和表现手段之一，如果没有节奏，音乐就会成为噪音。同理，摄影画面如果没有节奏，也会令人感到乏味和沉闷。画面有了节奏，便有了韵律和格调，才能激发人的情感，进而产生共鸣。在摄影画面中，节奏是指构图元素有规律的交替，并在一定间隔中重复出现所产生的视觉感受。通过巧妙安排线条与形状，画面能形成节奏与动感，能让观众的注意力沿着顺畅的、有连贯性的韵律移动，进而将视线引向趣味中心，最终将拍摄意图传达给观者。在摄影作品中，如果画面中的景物、线条或色调被均等划分为多个部分时，我们就能感受到像钢琴键盘一样连绵起伏的节奏，从而产生视觉愉悦感。

画面的节奏不仅可以等分，也可以时而密集，时而松散，正所谓“张弛有度”。当画面中的各元素通过相互搭配形成松、紧、疏、密的节奏感时，就能让观众的视线在节奏和韵律中张弛有度，从而感到舒畅和愉悦。

海鸥

拍摄手法：采用平视角度拍摄海鸥，利用明亮的背景做衬托，突出海鸥的形态；保持画面水平；使用低速快门虚化海水，与静态的海鸥形成对比。

作品评析：在这幅画面中，摄影师通过水平线的构置平衡画面，通过海鸥的一字排列引导观者视线从左向右阅读，视觉效果突出。虚化的海浪充满着动感力量，与海鸥的静谧形成鲜明反差，在霞光满天的背景衬托下，呈现出生命的活力。

线条与影调节奏

运用线条与影调可以产生一种简单的节奏形式。通过线条或影调的重复排列或间隔出现营造画面的节奏感，比较容易被掌握，但这种节奏形式容易产生呆板之感。如果不注意突出其中的变化，如影调的细微差别、中间调的过渡或线条的变化等，会让画面看上去如同图表般呆板，缺乏生气。因此，在寻求线条和影调的节奏感时，要注意观察其中的变化。在对节奏有更深入的理解和掌握时，可以从更复杂的线面和影调结构中梳理节奏感，使画面表现得更丰富、生动。

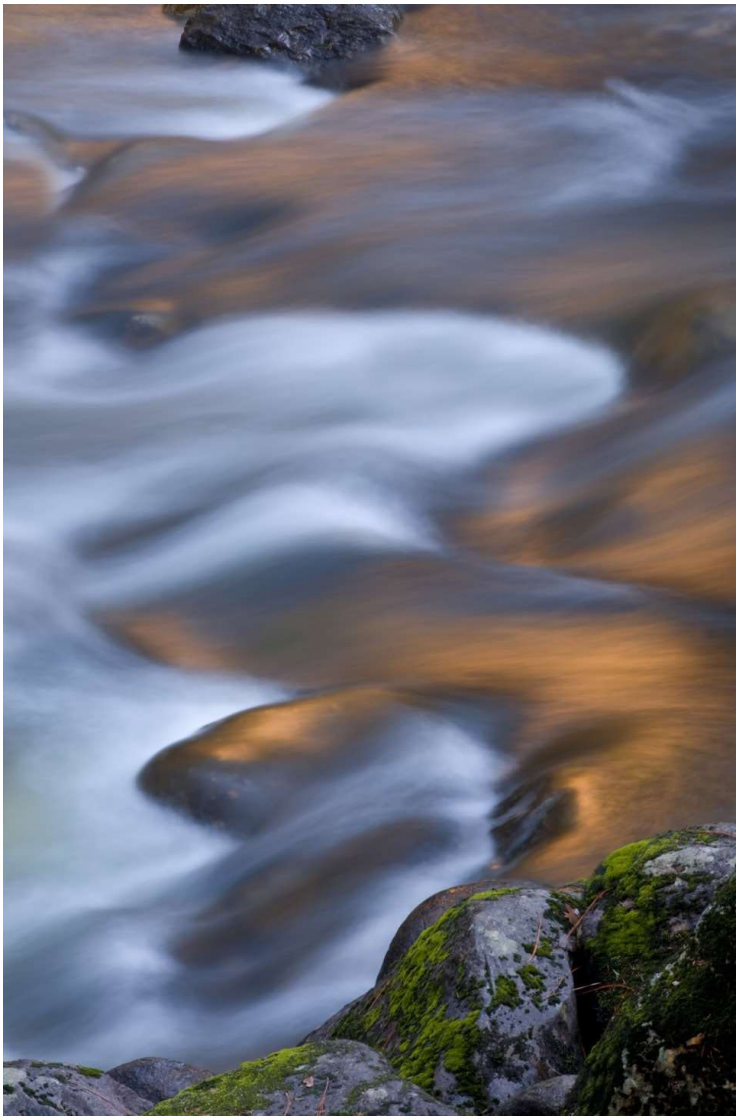
律动的树林

拍摄手法：注意观察，寻找富有节奏感的局部拍摄；在取景框中去繁就简，构建出树林的层次感和律动结构。

作品评析：面对丛林，我们往往容易迷失在其巨大的体量和复杂的细节之中。为此，我们需要重新选择角度，从繁杂中理出节奏，从细节中找到韵律。这幅画面通过树木在山地上的排列变化，梳理出富有节奏感的层次过渡，并通过紧凑的构图加以强化。

动感韵律

在拍摄动体对象时，营造其动感节奏是摄影创作的重要目标。动感节奏可以增加动体的运动美感，渲染画面的动感氛围，使画面充满律动的韵味。比如我们拍摄流水，不管是因地势落差而成的瀑布，还是江河湖海平静或奔腾的水流，都具有流水特有的动感韵律。摄影师通过敏锐的观察和准确的捕捉，根据环境和水的动势截取精彩的画面，通过控制快门速度将流水的韵律加以充分表现。

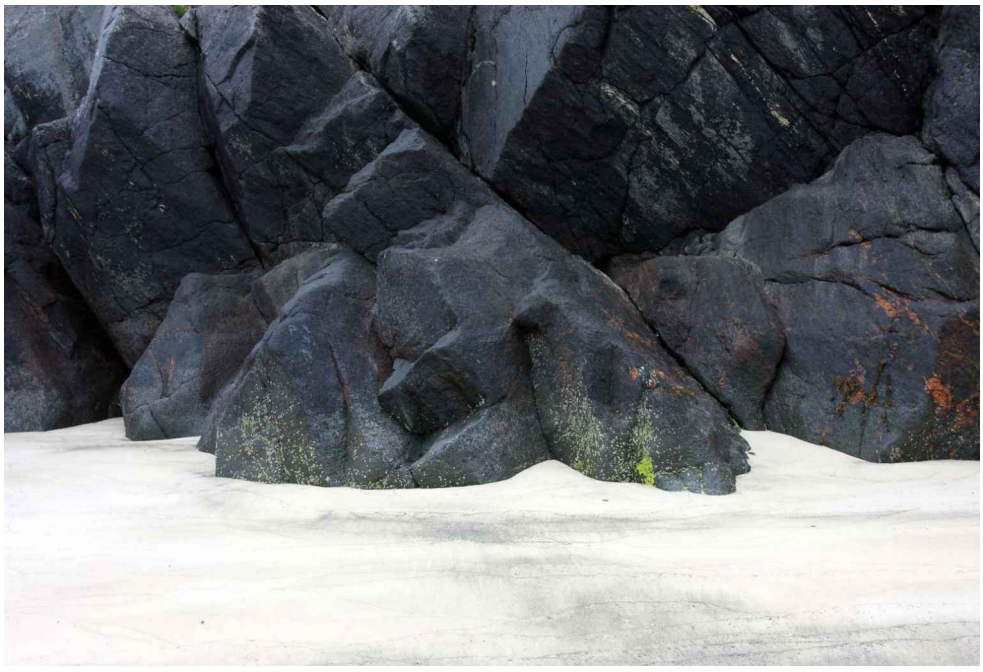
流动的小溪

拍摄手法：采用慢门拍摄，虚化水流；多次尝试，寻找合适的虚化状态，确定快门速度；使用大景深，确保前后景岩石都在清晰范围内；营造水流的动感韵律，通过水面的光影色彩增加律动感。

作品评析：合理的快门速度不仅使水流具有生动的虚化状态，而且保留了溪流的“纹理”和色彩，细节丰富，律动感十足。

留白

从字面上理解，留白是指画面上留有空白。在艺术表现中，留白是一种画面的布局章法。摄影中的留白是借用中国画中留白的概念，并有所拓展。在中国画中，所谓留白是指为了画面构图的需要和主题的表达，对画面空间进行有效分割而留出的空白。在技法上则表现为笔墨与纸张的一种对比，即不着笔墨处为白。而在摄影中，成像过程犹如在相纸上“着墨”，在这一点上，摄影画面的留白与绘画的留白含义较为接近。不同之处在于，摄影的留白是发生在“着墨”之前，即前期的取景构图之中。在摄影中，留白的意义有所拓展，它不仅指画面中空白的部分，也包括画面中除实体对象以外色调单一的部分，如单一色调的背景。它们可以是天空、路面、水面、雾气、草原、虚化后的景物等，重点是简洁干净，没有什么实体景物，不会干扰观者视线，能够突出主体。

黑色的岩石

拍摄手法：在海边岩石周围细心观察，利用留白使画面生动；注意观察细节，如赏心悦目的色彩等。

作品评析：黑色岩石在斜线条（主线条）的分割下形成两部分，其他线条交叉排列，使岩石形态看上去既稳定又富有活力。相对于结构丰富的岩石，白色沙滩则以简约的纹理产生留白的效果，与岩石在影调和结构上形成反差，使画面看上去明暗分明，简洁有力。而海藻的点点绿色为消色画面带来生机和活力，也是重要的点缀。

想象空间

留白可以给观者带来想象空间，在画面布局中，这也是“留白”而不是“空白”的寓意所在。在拍摄运动物体时，在主体运动的前方留白，可以使运动主体有伸展的余地，加深观者对主体运动的感受。而在拍摄人物时，在人物的视线前方留白，可以使观者的视线随着人物的视线得以延伸，增加观者的阅读趣味。

月上山头

拍摄数据：

山地景观：光圈：f/16，快门速度：1/4秒，感光度100。

月亮：光圈：f/5.6，快门速度：1/120秒，感光度100，曝光补偿-1。

拍摄器材：照相机：佳能5D，镜头：佳能EOS 100-400mm，使用三脚架。

拍摄手法：采用双重曝光法，在月亮升起后二次曝光，要注意月亮在画面中的位置；后期裁剪成方画幅。

作品评析：画面的构图保留了较大面积的天空和部分地面剪影，天空的留白起到了写意效果，使画面更加抒情，前景中的地面剪影则增加了画面的空间层次。残存的日光刻画出山脉的形态，并在明暗变化中突显出主次，而月亮在空中的位置恰到好处，与雪山相映成趣。

简洁

简洁是留白带给画面的一个直接效果，因为留白的目的之一就是要使画面变得简洁，并更具表现力。当主体环境没有实体景物，只有主体作为实体且富有表现力时，它的视觉中心地位便不会受到干扰，而且在留白所构成的简洁画面中产生一种利落、纯净的意味。

写实与写意

在摄影构图中，写实与写意是相对的，当留白的面积小于实体面积，画面就倾向于写实。留白在画面中的作用更多的是对实体的一种衬托，以虚实对比来强化实体的“实”，使主体的形象和细节得以突出呈现。

而当留白的面积大于实体面积时，画面在表现的倾向上就会发生微妙的变化——由写实向写意转变，这在许多富有诗情画意的风景摄影中屡见不鲜。富有写意的留白会使画面看起来更富有意境。

城光霞影

拍摄手法：选择霞光条件，营造统一色调；注意水面留白。

作品评析：在黄昏时刻拍摄城市景观，要特别注意拍摄的时机，过早便没有暮色意境，过晚则因缺少天空光而失去对景物的刻画能力。在这幅画面中，主体突出，细节丰富，色彩生动，海面的留白处理使画面简洁，突显了建筑景观，并营造出霞光满天的氛围。

取舍方法

一棵树1

拍摄手法：在日落前选择逆光拍摄，利用云层遮挡太阳，弱化光照强度；合理曝光，使云层和地面景物都保有细节。

作品评析：在这幅画面中，树木的外形有一定的形态美感，摄影师在保有外形的前提下又对树木细节做了一些刻画，地面景物也得到细腻的表现。但是，在内容丰富的天空背景的衬托下，画面看上去有些烦琐。

怎样做摄影构图的“减法”呢？做减法并不局限于拍摄，拍摄前和拍摄后都是一个做减法的过程。第一步是明确拍摄思路。拍摄前先要厘清思路，明确主题，以保证在拍摄时思路清晰。第二步是观察。观察是一个寻找主体、确定画面的过程，其间必定会有取舍。第三步

是取景构图。以主体为视觉中心，以简约为要求，以均衡为目的，对取景框中的景物加以取舍。取舍的方法前面多有介绍，比如变换拍摄角度、利用景深虚化、利用阴影遮蔽、利用烟雾模糊，甚至更换背景等。第四步是后期裁切，也称为“第二次构图”。摄影师根据主体和画面结构进行裁切处理，使主题更明确，画面更精彩。

学会做减法

一棵树2

拍摄手法：日落后拍摄；使用慢门虚化云层；对天空测光并曝光，营造剪影效果。

作品评析：在这幅画面中，摄影师通过慢门的运用，将云层进行了动感虚化，在对比中，清晰的树木剪影得到突显，画面的氛围更加生动。而树木和草地剪影化以及云层的虚化处理即是做减法的过程，相比左页的《 一棵树1》，视觉效果更加鲜明。

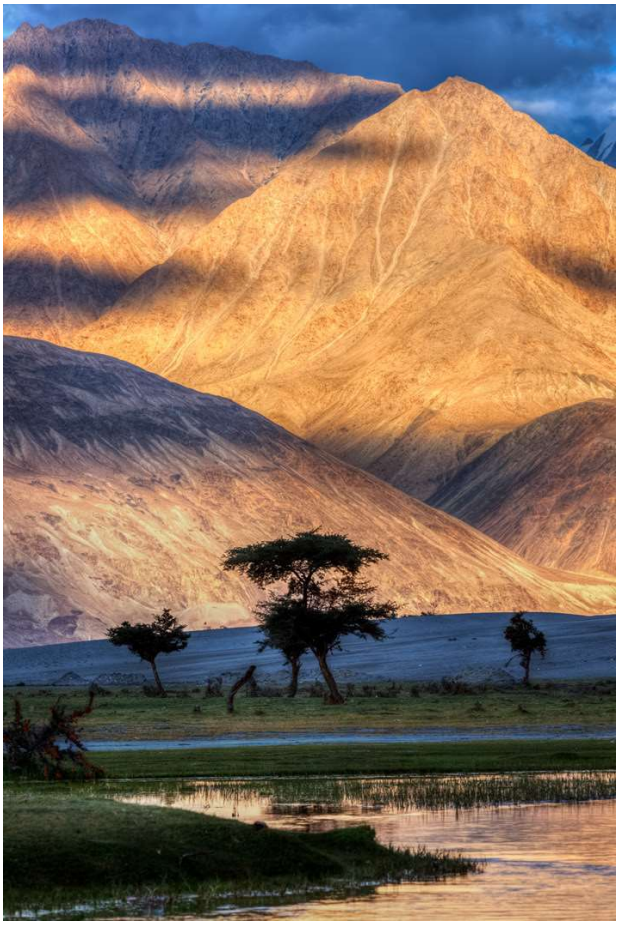
横画幅与竖画幅

用135单反相机拍摄的画面一般可以归结为横画幅和竖画幅这两种画幅，它们是最基本、最常见的构图形式。摄影初学者拿起相机拍摄的第一张照片一般都是横画幅画面，因为我们一般都会习惯性地横握相机，因此横画幅相较于竖画幅似乎被更多地采用。与竖画幅相比，横画幅更具有静态特质，适合拍摄宏大的场景，如河流、山脉、草原等。因其横向延伸的特性，所以更倾向于表现具有横向延伸特质的景物。

竖画幅则更容易让人联想到动感和活力，适合于拍摄竖长的景物，如全身肖像、树木、建筑等。因其纵向延伸的特性，所以对具有纵向延伸特质的景物更有表现力。

本页的两张照片是对同一景色分别采用横、竖画幅所作的展现效果。我们通过对比这两张照片，可以细致感受到这两种构图方式对景物的呈现和画面的视觉效果所带来的不同影响。

云影

作品评析：在这两种构图方式中，横画幅较全面地展现出山脉和河流的空间内容，增加了横向线条的动感效果；竖画幅则强调了空间上的丰富层次，并使山脉看上去显得更加高大，突出了树木的视觉地位。

方画幅

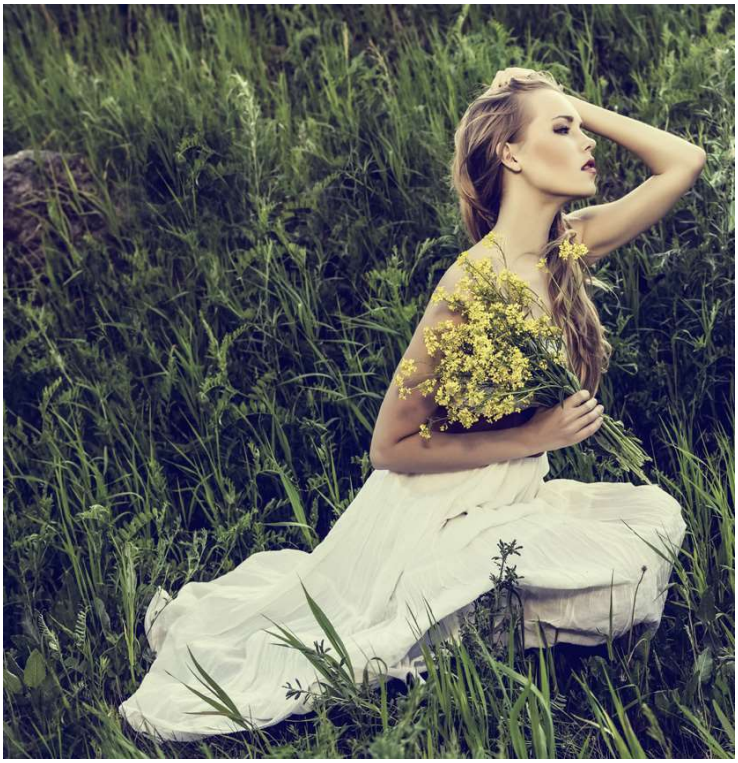
方画幅是指画面的长与宽比例相同或基本相同的一种画幅。方画幅具有稳定、方正的视觉特质。在方画幅构图中，我们可以采用对称性构图，两侧结构对称的形式本身即具有稳定、均衡的视觉特征，而在方画幅中，更能够使这种视觉特质得到彰显。要提醒的是，完全对称的构图易产生呆板和生硬感，因此，摄影者要在对称结构中善用变化性元素，以便打破这种呆板和生硬。

通过留白，可以较少的画面元素来突出主体，表达写意氛围。此种处理方式常被用来表达一种静谧、简约的意境，可以与方画幅的视觉特质形成相得益彰的呼应关系。

水平线尤其是地平线，其平衡与秩序可以赋予画面更强烈的稳定性和韵律感，需要注意的是水平线与画框的平行关系。当主轴线与框线形成夹角时，这种稳定和秩序感会被削弱。若要增加画面的运动感，可以使用斜线结构，尤其是对角线构图。

圆形和曲线在结构趋势上都具有鲜明的动感特征，以其为主的构图形式可以与方画幅形成冲突，产生有趣的视觉效果。

当然，我们还可以进行创意性构图，比如有意打破黄金分割定律，将拍摄主体置于画面的某一角落，或者是通过前景营造框式构图。

手拿黄花的女人

拍摄手法：利用模特的摆姿做对角线构图；并通过人物背后的留白来起到对比和衬托作用；后期做第二次构图。

作品评析：摄影师在构图上别出心裁——通过人物的手臂和衣裙的线条延展线而形成对角线构图，这无疑增加了画面的形式意味，并使人物看上去充满活力。而人物姿态的三角形结构，更增加了人物形象的生动性。

重复

我们在拍摄时会有意选择和组织重复的形象元素来获得特殊的视觉效果。在画面中，可选取相同的形象或相似的线条、影调、色块，使它们重复出现，以加强画面的节奏和韵律感。此外，形象的重复也可增强审美趣味。此外，有意在大量重复的形象中点缀一些小变异，可刺激视神经，产生特殊效果。

黄百合

拍摄手法：靠近拍摄，在百合花中寻找重复式结构；使用明亮的硬光刻画，使黄色看上去更加亮丽、鲜艳。

作品评析：画面中的百合花有着相似的外形和颜色，当将其密集排布时，就可以产生重复特征。而在重复特征之外，要想使画面更具特点，可以通过用光、用色等手法，着意突显元素的某种特征，如形状、色彩、质感等。在这幅画面中，我们除了可以感受到重复的视觉趣味之外，更会被明亮、艳丽的黄色所吸引。

交叉

在画面中，被摄景物呈斜线交叉的形式，可分为内交叉和外交叉两种。内交叉指景物在画面内部交叉；外交叉则指景物延长线在画面外部某点交叉。交叉构图能将观者的视线收缩在中心交叉点上，形成视觉中心，使画面具有活跃、舒展的视觉效果。

湖光山色

拍摄手法：利用地面景物和水中倒影形成交叉式结构。

作品评析：我们要善于从景观中梳理出线条的结构用于构图。画面中呈斜线状态的山脉和树木分别向画面中心交集，结合水中倒影，

便形成了交叉式结构。而摄影师巧妙地将主体构置于交叉点附近，突出其中心地位。

十字形

该构图形式的特点是被摄景物在画面上形成十字形的结构形式。在这种构图中，水平线和垂直线互成直角，显示出严谨、工整的布局，给人一种稳定、平衡的视觉感受。

穿红裙的女人

拍摄手法：利用栏杆和人物形成十字构图；低角度拍摄突显人物修长的身材；巧借位置，遮挡太阳光芒。

作品评析：通常，我们不会把人物置于画面的中心位置，除非有利于画面的形式表达。在上图中，中心人物与栏杆形成十字形结构，

在视觉上显得均衡、稳定而又富有活力，这来自模特舒展的摆姿和富有曲线的身材，以及红色的服饰。

放射式构图

放射式构图在视觉上具有强烈的发散性，是一种颇具视觉冲击力的构图方式。在架构上，其以拍摄主体为核心，周边景物呈现出明显的四周扩散和放射形态，使观者的注意力集中在拍摄主体上，画面具有一种开放性和力量感。要营造放射性构图，景物的选择很重要，首先景物中需有比较鲜明的线条走向——由内而外的线条排列和过渡，并呈现出鲜明的扩散和放射状。

花卉

作品评析：这幅画面中的花卉，其叶片由花蕊向四周排列一圈，边缘线具有鲜明的放射状特征，通过生动的形式感突显了花蕊的中心地位。

爆炸式构图

在一定程度上，爆炸式构图是一种激烈的放射式构图。要制造爆炸式构图的效果，在硬件上一般需要配备一支变焦镜头。在表现技巧上，需要在对主体聚焦并按下快门的同时，将变焦镜头从长焦端迅速推拉至广焦端，就可得到一种主体清晰，而四周景物变得极具动感和虚化的爆炸式视觉效果，富有视觉冲击力。

动感单车

拍摄手法：采用推拉焦距的手法制造动感虚像，营造爆炸效果。

作品评析：充分运用硬件功能改变景物状态，营造独特的视觉效果，是摄影师应该掌握的表现技巧。比如在纵向上推拉镜头、在横向上移动相机，以及运用多重曝光、闪光灯多次频闪等技术。在这幅画面中，推拉镜头营造的爆炸式构图，将单车运动的动感和紧张气氛展现得淋漓尽致，形式和内容相得益彰。

旋转式构图

旋转式构图同爆炸式构图有异曲同工之妙。旋转式是指画面中除了有一个点清晰外，四周景物虚化，且围绕清晰点呈旋转状态的一种视觉效果。相对于爆炸式构图的发散性，旋转式构图在意象上更像是一个不断自转的球。要制造这一效果，需要运用特殊的拍摄技法，在选择拍摄主体后，在聚焦按下快门的同时，以镜头为原点快速旋转相机，便可得到旋转状的画面效果。需要注意的是，这往往需要借助稍慢的快门速度，才便于完成创作。另外一种可营造旋转效果的方式是景物保持旋转状态，而将相机保持静止，从而取得旋转式构图效果。比如拍摄摩天轮、星空、旋转木马等景物。

旋转星空

拍摄手法：取景时将北极星构入画面，因为所有星辰都是围绕北极星旋转的。

作品评析：在拍摄旋转星空时，要为画面纳入静态景物，如山林树木或建筑等地面景物，如此可以起到动静对比效果，进而增强斗转星移的意境。在形式上，旋转的星空会以北极星为圆心，形成同心圆式结构，这非常利于用旋转式构图来加以表现，比如这张照片。在拍摄时要注意控制曝光时间，以表现好星轨的长短效果。

点缀式构图

在摄影构图时，摄影者要有全局观念。在经营画面时，要讲求大处着眼，小处着手，通过细节景物点缀画面，以收到画龙点睛的效果。这不仅体现在前期的观察取景中，还体现在画面元素的安排和布局中。心中要有整体观念，并在画面中合理构置细节元素，通过点缀手法营造画面氛围，突显视觉中心。

要正确处理主体和陪体之间的关系。当画面中有鲜明主体时，运用点缀手法，可以使陪体的衬托作用更有效，避免喧宾夺主。若将点缀性元素处理成趣味中心，则要注意其周围元素的合理构置，真正营造出画龙点睛的效果。

点缀手法要建立在简洁的构图思路上，即画面要力求简约，避免因点缀性元素的添加而使画面出现繁杂混乱的情况。

另外，画面要保持均衡。从某种意义上说，运用点缀手法也是对画面进行均衡和协调的过程，若失去均衡，点缀便失去了应有的意义。这需要摄影师在构图上合理安排，使点缀手法得到合理、准确的运用。

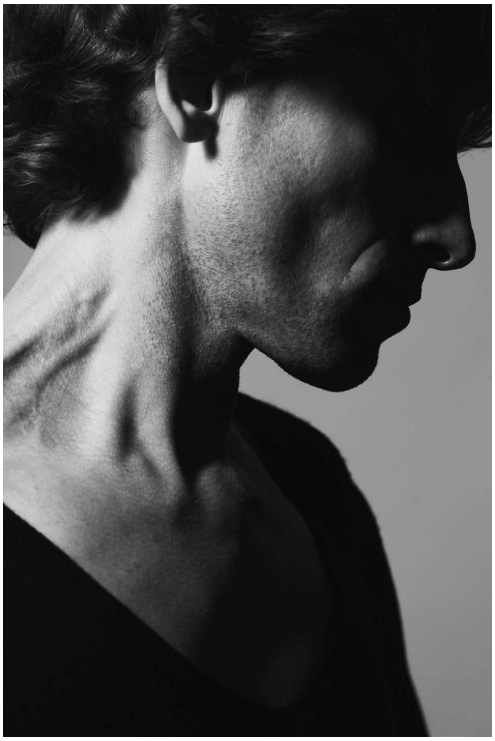
飞鸽

拍摄手法：准确捕捉鸽子的飞行瞬间，并在画面中合理安排鸽子的飞行位置。

作品评析：在这幅画面中，腾飞的鸽子是画龙点睛之笔，没有这只鸽子，画面只是一面破败的墙壁，缺少了生机。

开放式构图

开放式构图的特点是，画面结构具有向外延伸和扩展的趋势，画框不是封闭的，而是开放的。摄影师在组织画面时，着重表现主体形象向画面外延伸的张力，强调画面内外的联系。摄影师通过画面有形和无形线条的引导，把观者的视线引向画面之外，调动观者的想象力，进一步理解画面的主题。在这种结构形式的画面中，往往会出现画面被切割的不完整形象，而这恰是现实生活的真实写照。对欣赏照片的观者来说，这种结构形式使他们可以由被动接受转化为主动参与，充分发挥想象力，从而增强画面的表现力。

阴影中的男人

拍摄手法：截取人物局部拍摄，采用开放式构图，增加人物的神秘感和想象空间；利用侧光照明，通过丰富的明暗层次刻画人物形象和皮肤质感，并利用阴影隐藏人物的面部细节。

作品评析：要使人物具有较强的表现力，不一定要依靠鲜明的形象细节来支撑，反其道而行之，通过隐藏或朦胧的手法，也可以激起观者的兴趣，并为主体形象增加神秘气息。在这幅画面中，摄影师将人物的脸部置于阴影之中，只有轮廓可辨，而鲜明的明暗对比不仅增加了男性的阳刚之气，更对其质感进行了生动刻画，使人物形象变得立体、鲜明，而特写镜头下的开放式构图则增加了人们对人物的想象空间。

鸣谢

谨向为本书提供摄影作品的所有摄影师表示衷心感谢，若没有他们优秀的摄影作品和肯接受建设性评析的胸怀，本书的编辑和出版是不可能的。感谢出版方对本书写作的鼓励和肯定，感谢shutterstock对本书图片版权的支持，感谢所有为本书提供过帮助的朋友。正因为读者的支持，才有这次与读者一起交流的机会。

Ecoprint

Imantsu

Dean Pennala

Ecceback

Yurij Omelchenko

Horia Bogdan

Luri

Andreja Donko

Cucumber Images

Rick Whitacre

Paul Aniszewski

John A Cameron

Gary Yim

Aaltair

Igor Sirbu

Photossee

Peter Wollinga

Alexey Stiop

S.R.Lee Photo Traveller

Mdlart

Honored_member

Nadya Korobkova

Ad Oculos

Ansharpphoto

David Hughes

George Nazmi Bebawi

Dmitry Pichugin

BMJ

Allnow

Katatonia82

Taviphoto

Konstantin Yolshin

Nadly Alzat

Pink Panda

Kasmasov

StevanZZ

Targn Pleiades

Ksenia Ragozina

Alexey Stiop

Aleshyn Andrei

Tim Pryce

Andras_csontos

James Wheeler

Redchanka

Claude Huot

Oleksandr Katrusha

Ruth Peterkin

Jason KSLeung

Ronnybas

STILLFX

Stokkete

Doug James

Little Moon

CANARAN

Dmitry_Tsvetkov

Grischa Georgiew

Johnny Adolphson

Laurin Rinder

Slawomir Kruz

Amy Nichole Harris

Tomas Tichy

TDway

Chantal de Bruijne

Leah-Anne Thompso

ESB Professional

Pictureguy

Chuyuss

Happystock

Dmitry Rukhlenko

Marek Mierzejewski

Rat007

R.Classen

Alex Andrei

LU JINRONG

KPG Payless

Andreas Zerndl

Tero Hakala

Kopylova Maryna

Teamu Tretiakov

Mayer George

Anna Morgan

Calin Tatu

Naunebko Aleksander

Frolova Elena

Daniel_Kay

Andrew Mayovskyy

Dziurek

Augustino

705t

Alex Volot

Rushvol

Elena Dovgulya

Kanasbkin Evgeniy

Ondrej Prosicky

Sysasya Photography

Sapozhnikov-Shoes Georgy

Radek Standera

Zolotarevs

Fantom_rd

Pernsanitfoto

HelloRF Zcool

Arcticphotoworks

Phattana Stock

Inigocia

Nata_nytiaga

Muhd Fuad Abd Rahim

Evgeniya Porechenskaya

AZZHAZEL

R.M.Nunes

Venusvi

Jurij Krupiak

Christographerowens

Alittletraveler

Sarah Fields Fhotography

WangLiQiang115721380