

预见 在摄影的实践中，人们寻找到了自己有别于其他艺术形式的方法和品格，就是依赖训练有素的眼睛去看，近看、远看、横看、竖看、观看、察看……直到有所发现，然后再通过构图、用光等手段将“发现”物化成为照片。正三角形显得稳定而庄重，常用于表现崇山峻岭、高层建筑等。倒三角形则给人不稳定感，更适合表现一些充满活力、动感的题材。前景可以加强画面的空间感和透视感，给观者真实的空间感受。

奇妙 一物之所以为一物，有它独有的质感，好的摄影作品便应该把这种一物之所**岁月**以为一物的质感表现出来。有些画面要通过物体合适的**比例**营造一种真实性和稳定感，有时打破常见的比例关系反而会获得一种独特的审美风范。侧光往往能在另一侧留下阴影，从而能够表现出被摄对象的**张**立体感。大自然中有各种性质的光线，其中最柔和、最**动**人，也最能**风味**引发人思绪、情感，最具有浪漫情调的光线，就是这种低**斜**阳光！一般来说，你观察事物的视角越大，发现单色被摄物的机会就越小，通常缩小视角就会发现在许多事物的局部就是单色调的或者近乎单色调。在摄影观察中，一定要特别**温和**注意中间色是否存在，并加以利**雅致**用，在其他色**彩**咄咄逼人的时候，将中间色引**入**画面，之间的关**和**谐色的在**焦**镜头的过**程**中由**性**得到**用**，但是

摄影关键词

李少白 阳丽君 著

清晰 定焦镜头影像素质好，成像清晰，历来是人像摄影、商业摄影、建筑摄影等追求画面质量的摄影创作的镜头首选。**协调** 简约不是简单，不是单薄，**洗练** 简洁的画面必定简**约**，但有**时**繁复的**画**面也有简约之美。优美的事物是圆润的、优雅的、小巧的、清新的、柔媚的、素静的、精致的，能引起观者轻松、愉悦、平和、安详的审**意**美感受。在摄影中的直觉主要体现在基于长期的经验或**眼**力、拍**摄**的训练，不**释**放需要经过太多的思考或琢磨，能够迅速发现事物的**美**，**把**许多转瞬即逝的画面捕捉下来，这多**经**验依赖于摄影家的直觉。优秀的摄影师从来不是只观察与预**想**目的相同的事物和现象，而是时时以无目的的眼光注意眼前的事物，尽量不放过那些事先没有预期，也无法预期的突发事件或突然出现的事物。能否克服先**入**之见，是摄影人终身要**努**力的一件事。**中国摄影出版社** **China Photographic Publishing House** **正**方形构图中规中矩，适**合**表现平静、稳定、均衡等感觉，可以让拍摄者在前期忽**略**横框或竖框的选择，而在后期进行横、竖的剪裁。当动线与静线恰

预见 在摄影的实践中，人们寻找到了自己有别于其他艺术形式的方法和品格，就是依赖训练有素的眼睛去看，近看、远看、横看、竖看、观看、察看……直到有所发现，然后再通过构图、用光等手段将“发现”物化成为**稳定**照片。

正三角形显得稳定而庄重，常用于表现崇山峻岭、高层建筑等。倒三角形则给人不稳定感，更适合表现一些充满活力、动感的题材。前景可以加强画面的空间感和透视感，给观者真实的空间感受。

奇妙 一物之所以为一物，有它独有的质感，好的摄影作品便应该把这种一物之所**岁月**以为一物的质感表现出来。有些画面要通过物体合适的**岁月**比例营造一种真实性和稳定感，有时打破常见的比例关系反而会获得一种独特的审美风范。侧光往往能在另一侧留下阴影，从而能够表现出被摄对象的**张力**立体感。大自然中有各种性质的光线，其中最柔和、最**张力**动人，也最能**风味**引发人思绪、情感，最具有浪漫情调的光线，就是这种低**风味**斜阳光！一般来说，你观察事物的视角越大，发现单色被摄物的机会就越小，通常缩小视角就会发现在许多事物的局部就是单色调的或者近乎单色调。在摄影观察中，一定要特别**温和**注意中间色是否存在，并加以利**雅致**用，在其他色**温和**彩咄咄逼人的时候，将中间色引**雅致**入画面，

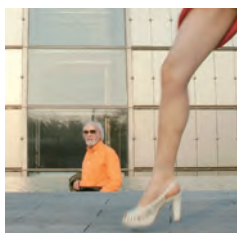
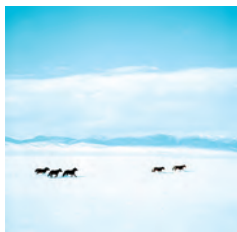
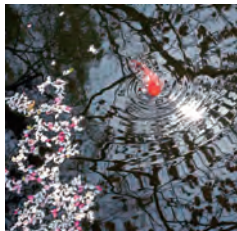
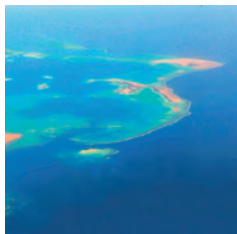
平衡色彩取得实际拍摄了其便利了广泛使用，但是定焦镜头影像素质好，成像清晰，历来是人像摄影、商业摄影、建筑摄影等追求画面质量的摄影创作的镜头首选。**协调**简约不是简单，不是单薄，**洗练**简洁的画面必定简**协调**约，但有**清晰**时繁复的**洗练**画面也有简约之美。优美的事物是圆润的、优雅的、小巧的、清新的、柔媚的、素静的、精致的，能引起观者轻松、愉悦、平和、安详的审**意趣**美感受。在摄影中的直觉主要体现在基于长期的经验或**意趣**眼力、拍摄的训练，不**释放**需要经过太多的思考或琢磨，能够迅速发现事物的**释放**美，**释放**把许多转瞬即逝的画面捕捉下来，这多**经验**依赖于摄影家的直觉。优秀的摄影师从来不是只观察与预**经验**想目的相同的事物和现象，而是时时以无目的的眼光注意眼前的事物，尽量不放过那些事先没有预期，也无法预期的突发事件或突然出现的事物。能否克服先**中国摄影出版社**人之见，是摄影人终身要**均衡**努力的一件事。

均衡 合表现平静、稳定、均衡等感觉，可以让拍摄者在前期忽略横幅或竖幅的选择，而在后期进行横、竖的剪裁。当动线与静线恰

摄影关键词

李小白 阳丽君 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

目 录 | CONTENTS

第一章 观察篇 5

- 有目的的看 8
- 无意识的看 11
- 摆脱先入为主 15

第二章 构图篇 19

- 画幅的选择 20
- 几种典型的构图模式 26
- 构图的视觉要素 38
- 构图的美学法则 62

第三章 光线篇 87

- 光的种类 88
- 光的方向 94
- 光的性质 102
- 光的形态 110

第四章 色彩篇 119

- 色相、饱和度、明度 120
- 原色、间色 120
- 调和色、对比色 121
- 暖色、冷色 123
- 消色、中性色 124
- 重彩、淡彩 126
- 单 色 128
- 和谐色、非和谐色 132

前景色、背景色	142
色彩、光线之间的相互影响	146
色彩抽象化	148

第五章 技术篇 151

视点、视角	152
视 距	156
景 深	156
清晰度	174
颗粒感	177
噪 点	178
长时间曝光	180

第六章 审美篇 183

摄影审美的形式因素	184
摄影审美的心理因素	203

后 记 218

岳美的素描课

13年9月3日至9月22日

中央美术学院美术馆二层B区展厅

13年9月3日 16:00

中央美术学院

中央美术学院美术馆

丁、唐斌

He Wei Qimei Drawing Courses

September 3rd - September 22nd, 2013

2B, CAFA Art Museum

16:00

Central Academy of Fine Arts

CAFA Art Museum

Ding, Tang Bin

MUSEUM

社会周
博伊斯在中国

SOCIAL
SCULPTURE

中央美术学院美术馆二层A展厅及三层A展厅
开幕地点: 中央美术学院美术馆一层

开幕时间: 2013/09/07 17:00

2A Gallery and 3A Gallery, CAFA Art Museum

Opening time: 2013/09/07 17:00 Opening Venue: 1st Floor

BEU
IN CHINA

2013
9.7-11.15

总顾问 潘公凯
学术顾问 徐冰 朱青生 许钢

General Advisor: Pan Gongkai
Art Advisor: Xu Bing, Zhu Qingsheng, Xu Gang

Art Director: WANG Hongyi

主办: 中央美术学院

承办: 中央美术学院美术馆 / 展览 / 展览

协办: 北京大学 视觉传达设计研究所

Host: China Central Academy of Fine Arts
Organizers: CAFA Art Museum / Exhibition / Exhibition
In cooperation with: Institute for Visual Communication Research
All Art Teachers

中央美术学院

CAFA
Art
Museum

第一章 观察篇

要拍好照片需要学习和掌握许多知识和技术，其中比较重要的是观察、构图和用光。在这三者之中，观察是最重要，也是最难学习和掌握的，往往也是最容易忽视的。学会观察，学会发现，简单来说就是学会“看”。“看”在摄影中是决定性的，如果看不见，你拥有再好的器材，具备再好的构图能力，再会运用光线也都无用武之地。现在很多人喜欢摄影，主要是因为其易入门、易学习、易操作、易出成果、易获得成就感。可是仔细想想，影友们拍的自认为不错的照片为什么会被有些人称为美丽的“垃圾”呢？其主要原因有三点：一是所拍的内容多是大家熟知的美景；二是所采用的手法也多是大家熟知的套路；三是熟知导致麻木，麻木导致无趣，无趣导致贬值。因此好东西就在熟知中被当成“垃圾”抛弃了。如果我们把摄影仅仅当成一种深受群众喜爱的文化消遣，那么我们无论怎样拍、拍成什么样都无可厚非；但是如果我们将这种大众文化在

某些方面、某种程度上提升到艺术层面，那么我们的确应该另寻途径来进行创作。尤其想在摄影中做艺术的探求，那只有华山一条路，就是通过相机的镜头去认真地看、智慧地看、痴心地看，直到把你面前的事物看出名堂来——有所发现，发现别人没有看见的。

相机最本质的功能是复制、记录，凡是人所能见的事物，相机都可以很容易地将它复制下来，而艺术的本质则是创造、创新，是排斥复制、排斥记录的。当你想利用具有复制功能的相机去追求艺术时，显然是件很矛盾的事情。那如何克服这种矛盾呢？在摄影的实践中，人们寻找到了自己有别于其他艺术形式的方法和品格，就是依赖训练有素的眼睛去看，近看、远看、横看、竖看、观看、察看……直到有所发现，然后再通过构图、用光等手段将“发现”物化成为照片。此时的相机虽然仍是复制工具，但它们复制的已不是大家都看得见的那些事物、现象了，而是复制了那些被看穿了、被剥去了伪装形式下的事物的美好本质！

真正的美很少是赤裸裸地直呈在人们面前的，因为上帝不喜欢目空一切的人，他往往把最美好的东西隐藏起来，以待那些喜欢探索、喜欢追寻、喜欢深究的人去发现，去获得意外的惊喜，去体验宇宙中的无穷无尽的神秘！

如果能将上帝隐藏的秘密复制出来，就是解密，而解密对于不知密、不识密的人来说就意味着创造！尽管相机是机械工具，但是它一旦与明察秋毫的眼睛合作，就能发现并复制出被上帝创造出又隐藏起来的美的秘密。

有关摄影的“看”可以分成三个阶段：首先，用眼睛看；其次，通过镜头看；最后，对拍成的照片看。只有经过这三个“看”，摄影的观察才算最终完成。

一般情况下，摄影师很少拿起照相机就拍，而是总要先用眼睛看，先观察，一旦发现引起拍摄兴趣的事物后，才会拿起相机进行拍摄。所以我们必须先探讨一下用眼睛看的学问。

在摄影中的“看”并不是与生俱来的，是要经过学习、训练，经过反复锻炼才能获得的。虽然每个人的眼睛其生理构造、机能是相同的，但是使用起来却真的很不同。

初学摄影的人，拿起相机寻找拍摄目标时，往往是从概念出发，重内容、轻形式。他们看山就是山，看水就是水，看花就是花，看草就是草，看打架就是打架，看放牛就是放牛……

如果是在日常生活中，这样的看当然没什么问题，但是如果你想成为摄影家，尤其是你想成为一个有创造性的摄影家，那像这样看山是山、看水是水的看就绝对不行了。

法国画家塞尚曾经说过：“如果你想画好一只苹果，就应该忘掉它是苹果。”这句话是什么意思呢？应该理解为：一个艺术家在观察事物时，要尽量避免从概念出发去看，这样才能使构成事物的形式进入你的视觉世界，而形式恰恰是构成美的要素。近代文艺理论宗师王国维曾断言：一切之美皆形式之美也。可见你想拍出一张具有审美价值的照片，首先必须透过事物的内容看到构成此内容的形式，然后再将符合审美的形式从中提炼出来方可。

摄影中的形式诸如色彩、影调、线条、空间、质感、动感、量感、均衡、和谐、对比、节奏、韵律等。摄影家的看，要超越看山是山、看水是水，而要做到看山不是山、看水不是水，看到的是色彩、是线条、是对比、是节奏……

有目的的看

无论在风光摄影中，还是在人文摄影中，拍摄前作者都尽量为自己设定一些题目或题材，如色彩、对比、呼应、节奏或人们的衣着、表情……这样一来，拿起相机观察时就有了目标，会有意识地寻找并发现自己的视线落脚点。在视知觉心理学中，这种有意识的观看是一种有自觉目的，需要一定意志努力来完成的注意。因此，它可以迫使自己集中精力，从而对你特别关注的视觉形象敏感起来，最终捕捉到它。一个人心中有了既定目标，就会特别留神、留意与这个目标相关的信息。在视觉领域也是如此。我们面对的视觉世界常常是纷乱庞杂的，不可能一一关注，所以才有视而不见的现象。我们看到的，看清楚了的，往往都是我们感兴趣的事物。所以为了获得视觉上的新发现，有目的的观察就是良策之一。

《商场内的顾客》拍自北京西单商场。这张照片的“亮点”在于借用现实中人与环境的某种巧合，产生出趣味性和幽默感。这种巧合的出现当然含有偶然成分，但究其根本还是源自于有意识的观看。因为在拍摄之前，“巧合”是作者预设的题目之一，作者希望自己不只是单纯地记录商场中那些司空见惯的场景，而要发现顾客在逛商场时，顾客与顾客、顾客与环境，特别是顾客与商场中那些广告画或模特之间可能产生的某种视

关键词：
预见 瞬间

觉巧合。所以当作者在商场的一角看见墙上镶嵌的两幅广告画时，立刻有了灵感。

这两张广告画一幅是酷男，一幅是美女，而“酷男”的视线和其中一位“美女”的视线正好有交叉。如果在视线的交叉点上出现一位顾客，就有可能产生某种巧合。于是作者选择了一个合适的视点，等待主角的出现。有心人的等待一定会有回报，没过多久，一位女士就走进了作者预设的焦点。此时她身后的“酷男”以偷窥般的眼光热烈地追随着她的身影，而她却正巧扭头瞥了“美女”一眼。作者立刻按下快门，抓拍到期待的巧合瞬间。

《商场内的顾客》，作者事先有目的地观察、等待，利用环境中的某种巧合，再借助嫁接转换的手法，营造出新奇，甚至有些超现实的视觉意趣空间。

2012年,作者在陕西参加采风活动,主办方安排了十几位美女模特,个个身穿短裙,裸露着修长的双腿。“美腿”是作者一直想拍摄的主题之一,因此在采风过程中,作者时常在进行观察,特别注意这些模特腿与腿之间的组合以及腿与环境之间的组合。当一位著名摄影家突然出现在模特面前,并将相机放在地面上,让镜头朝着她们拍摄时,作者立刻意识到机会来了。作者迅速绕到模特背后,采用较长的焦距,将模特们的美腿以及美腿前面的摄影家都拍了下来。后期通过剪裁,将干扰美腿组合造型的其他视觉元素都排除在外,只留下美腿、一只手和相机,形成了一个大胆又新颖的构图。

关键词：
注意 机会

这张照片的画面不仅突出了女性美腿的造型与组合,而且还给观者留下了想象空间。

无意识的看

有目的的看 在摄影观察与发现中是一种有效的方式，但并不是唯一的方式。摄影的主要魅力之一就是不可预见性。一些事先无法预料的事物，虽然可能与你的预想目的不一致，但却可能更精彩或更值得关注。一般每次外出拍摄时，摄影师都会带有某种目的，因此他们常常采用有目的的看这种观察方式。但优秀的摄影师从来不是只观察与预想目的相同的事物和现象，而是时时以无意识的眼光注意眼前的事物，尽量不放过那些事先没有预期，也无法预期的突发事件或突然出现的事物。

摄影观察时，既要集中注意力，又不能死心眼。美国摄影家爱德华·韦斯顿就是这种时时保持两种观察目光的人。有一次，韦斯顿在海边的悬崖上拍摄心仪已久的云彩，理所当然，他将注意力完全集中在观察天空中的变化上。但拍摄过程中，他无意识地朝悬崖下看了一眼。此时，他宠爱的模特泰拉正俯身卧在沙滩上晒太阳，姿态令韦斯顿眼前一亮。韦斯顿在海边悬崖上拍摄云彩，这是由有目的的看引发的，但并没有妨碍他从有意识的观察转化为无意识的观察，并且因此成就了他的名作《沙滩人体》。

《月升时的夕照村庄》就源自于无意识的看。有一次作者从佳木斯乘火车回北京，正值深秋。火车行驶在东北大平原上，车窗外展现的大多是

关键词：
警觉 精彩

《月升时的夕照村庄》的拍摄源于作者的无意识，作者跟随自己的直觉捕捉下了这美丽的瞬间。

收割后的田野景象。作者守在窗口，有意识地观察那些收割后捆成捆的农作物。它们排列在田野上，形成几何状的组合，当时的确拍到了一些具有形式美的农田照片。虽然如此，作者的眼睛并没有完全被有目的的看所控制，同时也在进行无意识的留意，生怕错过意外的风景。这种源自无意识，但却警觉的留意，终于有所发现：车窗外有一处村庄（并非作者特别留意的排列成行的田野）正被夕阳染红，而它上面的天空中正悬着一轮初升的月亮。虽然是在毫无准备的情况下，可一旦发现了能拍的画面，作者马上就在直觉的驱动下，按下了快门。于是一张不错的照片就在无意识的观察中诞生了。

《拍雨的人》的背后也有类似的故事。作者在上海讲课时，听说下午要下大雨，当然非常兴奋，决心不要错过这次机会，还选好了以东方明珠附近的过街天桥作为拍摄地点。当作者来到正大广场附近时，大雨如期而至，作者立刻冒雨来到正大广场与东方明珠之间的过街天桥上，专注地拍摄雨中天桥上形形色色的路人。当作者拍摄了足够多

的雨中行人照片后，紧张的神经开始放松，于是四下张望，开始无意识的看。突然发现在身后，一家商场的门口聚集了许多避雨的人。他们中大多数和作者一样，面对突如其来的雨景异常兴奋，纷纷用相机和手机进行拍摄。面前的情景并不是作者预先设想的画面，但更有趣、更有新鲜感。尽管这个发现是无意识观看的结果，但却不容错过。于是作者迅速按下快门，才有了这张照片。

关键词：
留意 迅速

《拍雨的人》是在作者意料之外捕捉到的一张有趣照片，照片捕捉到的各式各样人物的形态、表情，使照片趣味十足。

摆脱先入为主

“先入为主”的观看，是人类在漫长的发展过程中获得的一种高效的观看方式，是一种以概念识别事物的方式。生活中，人们早已习惯了将各种事物通过概念化的方式进行认知、理解并记忆，这样有助于我们不假思索地认出事物并迅速做出判断，确保正确地识别自己所面对的环境。人类的知识信息约有 85% 是来自于视觉，只有视觉在接受信息时不发生错误，人类才能更安全、更好地生存。因此，“先入为主”的观看对普通人来说是一种常态化的观看方式。

但是对于艺术家来说，“先入为主”就意味着视线只会停留在概念阶段。如果没有发现题材的独特魅力，作品只是在不断地重复印证人们头脑中的固有印象。在艺术领域，创造是生命、是灵魂，不能被现实世界所束缚。想要摆脱现实世界的束缚，首先就要摆脱对现实世界各种概念的依赖。如果你将摄影视为艺术，就要从改变观看事物的方式入手，时时提醒自己，尽可能摆脱先入为主的观看方式。

如果你喜欢摄影，愿意将摄影当作艺术，那么在拍摄时，应该经常提醒自己，别让先入为主妨碍了自己的观察，尤其别让被摄对象的概念所束缚。不能看山是山、看水是水，不能简单地按照头脑中已经特征化了的形象去认知或感受事物。而应努力释放想象力，去发现或探索被摄对象的

视觉潜能，观察并发现它与常人先入为主大相径庭的形象。

克服先入为主，是摄影人要终身努力的一件事。

粗看这幅作品时，照片的深蓝色中浮现出两块橘红色的色块；细看时，原来是汽车车身与高楼在车身上的倒影。高楼与汽车原本是城市中的常见之物，可是当高楼与汽车采取这样一种异于寻常的方式组合在一起时，马上会引起观赏者奇妙的视觉反应。这张照片的新意不仅在于视点的特殊、冷暖色的对比、构图的简练，更重要的是打破了对汽车的先入之见，将它作为一面不平整的镜子对待，并且从中发现了新奇之美。

关键词：
释放 镜像

这张照片跳出了我们的固有思维，以一个全新的视角来看待汽车、楼房，产生了奇妙的意趣。

《入画》这幅作品拍自中央美术学院的一间展厅,当时一幅黑底白字的超大海报吸引了作者。海报上,那个行走于纵横排列的白字之间的男人身影尤为引人注目。作者正在观察海报时,有个女孩朝这边走来,作者立刻拿起相机。当女孩走到海报前方时,作者按下了快门。在按快门的瞬间,脑海里并没有海报的概念,而是将它视为一个非现实世界的存在。在这个非现实的世界里,真实人物和虚幻角色相伴而行,真假难辨,谁还会再去关注海报呢!

关键词:
发现 新意

《入画》将常见或别人的视而不见通过自己新的发现、组合,形成一种新意,定格成一幅较具艺术感的作品。

第二章 构图篇

构图就是结构画面，即如何构成画面。纽约现代艺术博物馆著名摄影评论家约翰·萨考夫斯基曾经说过：“摄影是一个视觉编辑系统，实质上它是在正确的时间处于正确的位置上，将自己视野中的一部分进行选择，并按一定比例引入取景框。”简而言之，构图主要是根据自己的拍摄对象，结合自己想要表现的主题内容，采取一种恰当的艺术表现形式，有目的、有组织地安排画面的点、线、面、主体、陪体、前景、背景等位置，通过留白、重复、节奏、均衡、呼应等表现手法，充分表达拍摄者想要表达的主题思想。

画幅的选择

构图的第一步即是对画幅的选择，究竟是选择横画幅还是竖画幅，方画幅还是宽画幅？

关键词：
辽阔 舒展

横画幅

横画幅强调水平线和地平线的开阔、平衡，适合表现静谧、安宁、平和的主题，一般用于拍摄原野、海洋、建筑等大面积的景物。在使用横画幅拍摄人物，要表现人物的情绪或动态时，通常需要在视线方向或动作幅度方面留有空间，这时就比较适合采用横画幅。

这张照片中有河流、树木、山脉、云朵，画面宁静、舒展，使用横画幅再合适不过了。

竖画幅

竖画幅强调高度和空间的纵深感,适合表现建筑、山脉、树木等有明显纵向线条的事物,给人高耸向上的感觉。竖画幅可以使前景、背景的关系更加明确,能更好地表现纵深感,较好地交代拍摄环境。在拍摄人物全身照的时候,可以将人物拍得高大、修长。

关键词：
挺拔 修长 魅惑

采用竖画幅,人物显得高挑、修长,从而流露出自信、高贵、大方的气质。

方画幅

方画幅的照片长、宽相等，呈正方形，好像一个方形画框，将画面容纳其中。20世纪五六十年代禄来双镜头反光照相机流行的时候，这种构图被广泛使用。正方形构图中规中矩，适合表现平静、稳定、均衡等感觉，可以让拍摄者在前期忽略横幅或竖幅的选择，而在后期进行横、竖的剪裁。在拍摄人体、风光、静物、建筑等题材时，使用正方形构图都会有不错的表现。

关键词：典雅 均衡

这张照片的画面稳定均衡，干净利落。照片中一群马在雪域冰原上奔跑，主体突出。采用方画幅拍摄的这张照片显得典雅宁静。

宽画幅

宽画幅照片，又称全景照片，通常是指符合人的双眼正常有效视角（大约水平 90 度，垂直 70 度）或包括双眼余光视角（大约水平 180 度，垂直 90 度）以上，乃至 360 度完整场景范围拍摄的照片。宽画幅适合表现开阔、舒展的场景，在风光作品中比较常见。获得宽画幅有几种常用方式：一是剪裁，将照片上下进行剪裁来达到宽幅效果；二是接片，将两张以上的照片拼接成宽幅照片；三是用宽幅相机或摇头相机拍摄照片。

关键词：大气 恢弘

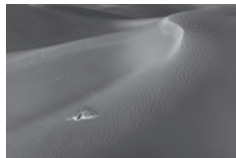
这张宽画幅照片由城墙延伸开去，可见长城的绵延无尽。场景开阔舒展，气势磅礴。

几种典型的构图模式

黄金分割

黄金分割是古希腊数学家毕达哥拉斯在进行线段分割时发现的原理，是一个古老的构图原则，是线段分割比例的经典范例。将一条直线分割为长短两段，短线与长线之比等于长线与全线之比（即长、短线之和）即达到了黄金分割，经过计算，这一分割比例是 $0.618 : 1$ 。

关键词：
经典 美妙

照片里，沙漠中的那棵小树处在黄金分割点上，这使整个画面显得均衡而美妙。

九宫格

九宫格、三分法是我国古代流传下来的绘画构图形式，和黄金分割有异曲同工之妙。九宫格或三分法的构图形式是将矩形画幅按水平和垂直方向各分成三等分，并用横、竖线条将它们标出，得到九宫格。这样就把画幅分为9个区，产生“井”字形构图。“井”字形的横、竖4条线的位置接近黄金分割线，4条线的交叉点也接近黄金分割点。九宫格的“井”字交点是构图参考的重要依据，通常可将被摄主体安置在“井”字的某个交叉点上。

关键词：
匀称 气势

这张照片的主体——右边的岩石部分是符合三分法的。首先，主体分两部分，每部分占1/3，再留出天空，占1/3；其次，主体部分整体也占据画面的1/3，留出左边近2/3的原野和天空。整幅画面的构图显得匀称、大气、舒展。

线形构图

线形构图可以分为平行线、垂直线、斜线、曲线等构图方式。

平行线

平行线能够为画面营造出广阔深远的氛围，有横向延伸的趋势。画面会因为水平线位置的不同，而表达出完全不同的气氛和特点。

关键词：
并列 延展

照片中并列的平行线使画面营造出一种形式美感，以及向两侧延伸的视觉感，这使画面显得辽阔深远。

垂直线

垂直线一般适合表现高耸的物体，比如高层建筑、树木、山峰、瀑布等，由于被摄主体的不同，表现方式也会有所不同。垂直线有一种上下延伸感，从而使画面更加紧凑，富有节奏感。

关键词：
节奏 高耸 伟岸

照片中垂直排列的建筑物顶部，使建筑物显得高耸挺拔，伟岸高大，让人崇敬。

横竖线

横竖线交叉形成了十字形构图，由于十字与教会的十字架、医疗机构的红十字有相似之处，故给人一种稳定感，可营造出庄重严肃、祥和宁静的氛围。

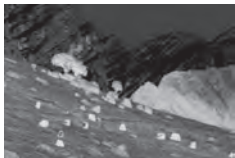
这张图是在越南胡志明市拍摄的，是一张典型的十字形构图的照片，中间台阶的阴影构成十字的一横，建筑物中间的高塔和其倒影构成了十字的一竖，显得画面庄严肃穆，有力地烘托出胡志明雕塑的安定祥和之感。

关键词：
庄重 祥和

斜 线

斜线是存在于画面中的一条倾斜的线,由于斜线本身的趋势感、方向性和速度感,采用这种构图方式可以让静态的事物动感十足,使画面充满活力,产生一种形式美感;也可以使被摄主体具有很强的视觉冲击力。有的画面利用斜线还可以指出特定的物体,起到一个导向的作用。

关键词：
导向 动感

照片中斜斜的山坡打破了静物风景的平静,突出一种险峻、奇异的美感。

曲线

曲线构图具有延长、变化等特点，能够产生韵律美，给人雅致、和谐的感觉。在拍摄溪水、小路、河流等题材时，使用较多。曲线构图有C形、S形、O形等。

(1) C形构图可以随着题材和画面内容的改变，在方向上任意调整。这种构图不但具有曲线美，还能产生变异的视觉焦点，使画面简洁而不呆板。

(2) S形构图使主体呈现S形的弯曲状态，常用来表现优美的变化感和旋律感。拍摄人像时，这种构图常用来表现女性的身体曲线。

(3) O形构图是指画面的主体形成一个封闭的圆形。这种构图既有曲线构图的变化感和优美性，也有圆形带来的丰满性和稳定感。

关键词：
旋律 延伸

照片中S形的路在画面中蜿蜒，使得画面不仅有了柔和的曲线美感，又使观者的视线有所变化，丰富了画面。

关键词：优美 安详

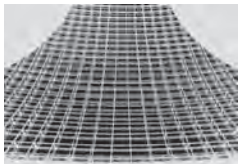
拍摄湖边等风景，很容易出现C形构图。照片中弯曲的线条既显出水波的柔美，又营造出一派安详宁静的氛围。

形状构图

顾名思义，画面表现得像某一种具体的形状。常见的形状构图有三角形构图、棋盘式构图、框架式构图等。

三角形构图

三角形是造型艺术常用的手法，三角形构图是指画面上的拍摄对象所呈现的形态类似于三角形，或者几个拍摄对象的关系正好组成一个三角形。正三角形显得稳定而庄重，常用于表现崇山峻岭、高层建筑等。倒三角形则给人不稳定感，更适合表现一些充满活力和动感的题材。

关键词：
雄伟 阳刚

照片的画面形成了一个类似三角形的形状，显得建筑物恢宏而壮观。

关键词：稳定 踏实

照片中建筑物的顶端与两边的屋檐构成一个稳定的三角，有力地营造了画面的稳定感。

棋盘式构图

棋盘式构图是拍摄群体出现的动物或植物时常用的构图方法。当画面上的景物很多时，可以选择棋盘式构图，用仰视或俯视的视角，采用小光圈拍摄，这样可以使所有的景物都很清晰，避免出现半实半虚的情况。拍摄时要注意画面中的景物一定要多而不乱，构图时则要注意寻找到景物的秩序。

关键词：
秩序 错落

照片中水面的瓶子和鸭子排列整齐，错落有致。

框架式构图

框架式构图即在照片原有的几条边框之内利用门框或镜框之类的物体搭成一个新的框架。框架构图有平衡或强调主体的作用，能将观众的视线引向框架内的景物，从而突出主体，给观者带来更大的视觉冲击力。这种构图方式也使得画面层次更丰富，有较强的空间感，同时更具有透视感和装饰性。

关键词：
装饰 指引

照片利用画廊在画面之内形成了新的框架，框架上的花纹，增添了画面的装饰性和生动性，缓解了画面天空和水面的单调，丰富了画面，突出了主体。

构图的视觉要素

主 体

主体，顾名思义，是占据画面主要部位、中心点或者最吸引视线的部分。对观者来说，主体是画面中第一眼看到的东西；对拍摄者来说，它是画面中想要表达或表现的部分。一幅优秀的作品需要清晰地表现拍摄主体。在拍摄之前，要想几个问题：是什么促使你按下快门？是什么吸引了你？通过这张照片，你想表达什么？然后把被摄对象置于画面的中心位置，尽可能地突出（面积上占主要，位置上最重要）。

关键词：
首要 秀美

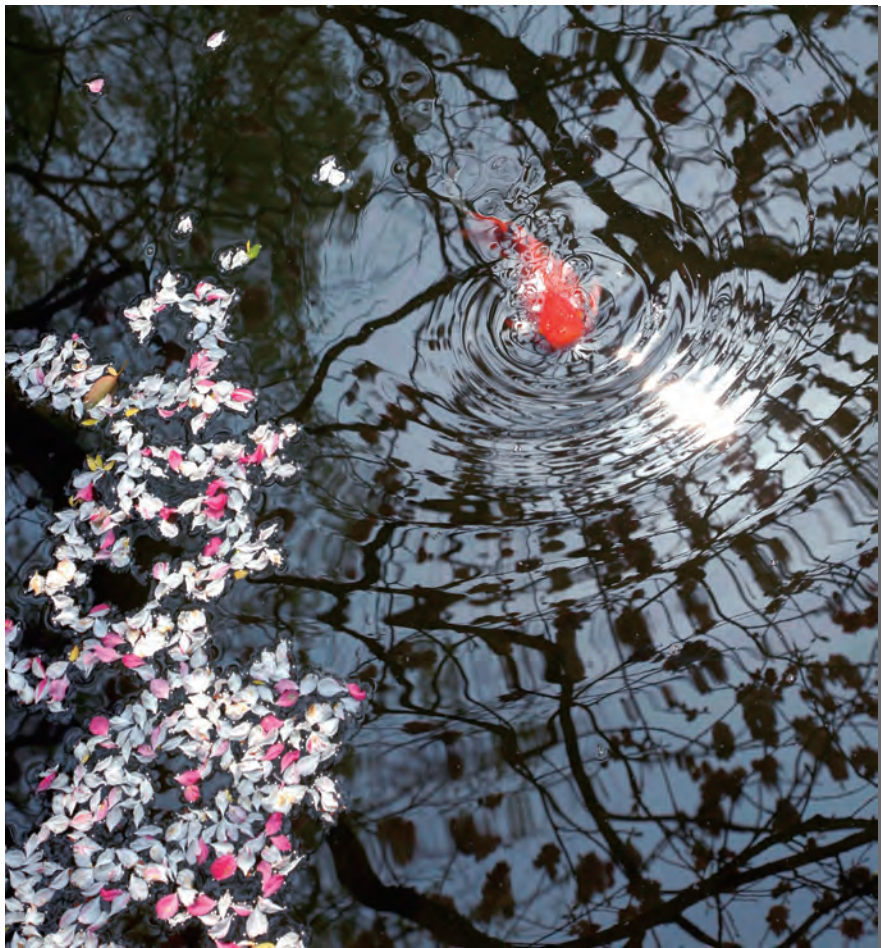

照片画面的主体是位美丽的姑娘，看画面的第一眼便被她所吸引，她占据画面的主要部分，处于最重要的位置。而且为了突出人物，背景做了适当的虚化处理，以排除不必要的干扰因素，突出表现人物的秀美和愉悦的神态。

陪 体

陪体是相对主体而言的,是协助主体表达主体的特征和主题内涵的对象。有时候,照片是不需要陪体的——一幅足够简洁的画面,主体铺满画面,比如一朵花、一辆车、一个人。但更多时候,主体是需要陪体来衬托的,两者相辅相成。红花还需绿叶扶,适当的陪体,对帮助说明主体的特征起着重要作用,如让画面显得更加丰富,产生更多的生动性和可读性;或者使画面更加丰满、更耐人寻味。

关键词：丰满 诗意

这张画面的主体是一条红色的观赏鱼，它处于画面的中心位置，而作为陪体的花瓣散落在左边的水面上，与观赏鱼相呼应，丰富了画面。在这里，花瓣既交代了环境，又形成了一种落英缤纷的氛围，而在这种诗意的氛围当中，一条鱼悠游自在，既有春意盎然，又有闲情意趣。

前 景

前景是在空间上居于主体之前的景物,也就是位于主体与拍摄者之间的景物。前景可以在空间上与主体形成对比,从而建立起三维的画面空间感。前景的特点是成像大、色调深,通常作为前景的物体会选择树木、花草,也可以选择人和物。前景可以加强画面的空间感和透视感,给观者真实的空间感受。前景与主体既协调统一,又富有变化,使得画面整体形式优美,增加了画面的表现力。

关键词：奇妙 独特

这张照片的主体是佛像，采用了花瓣状的窗棂作为前景，匠心独运，既突出了主体的佛像，使得佛像显出生动和变化来，又使整幅画面显得美妙而奇特。

这张照片的前景是一棵树干，主体是一处宫殿，独特的前景运用，使得画面呈现出独特的审美韵味来。

背 景

背景是画面中位于主体之后的景物、对象，起着强调主体所处的环境，突出主体形象及丰富主体内涵的作用。画面背景呈现要注意简洁，讲究与主体色调的对比与协调。如果背景过于芜杂，可以使用大光圈、小景深，虚化背景过多的细节，从而突出主体，使画面更加简洁集中。

关键词：
烘托 陪衬

照片的画面主体人物穿一袭红裙，背景是绿色的草地、芦苇，这就交代了人物所处的环境。而且红色和绿色对比强烈，有效地突出了主体人物。

点

摄影离不开点、线和面。点构成线（线是由无数个点构成的），线构成面（面是由无数条线构成的）。点是基础。

《辞海》上是这样解释“点”的：点，细小的痕迹。在几何学上，“点”只有位置。而在形态学中，“点”还具有大小、形状、色彩、肌理等造型元素。在自然界，海边的沙石是点，落在玻璃窗上的雨滴是点，夜幕中满天的星星是点，空气中的尘埃也是点……在摄影的观察中，我们应该采用形态学中的概念认知并识别“点”。我们在面对大千世界时，要注意那些因色彩、明暗、肌理或者形状形成的较小面积的视觉元素。这些可以称之为“点”的视觉元素，在构图时往往是要首先考虑的。

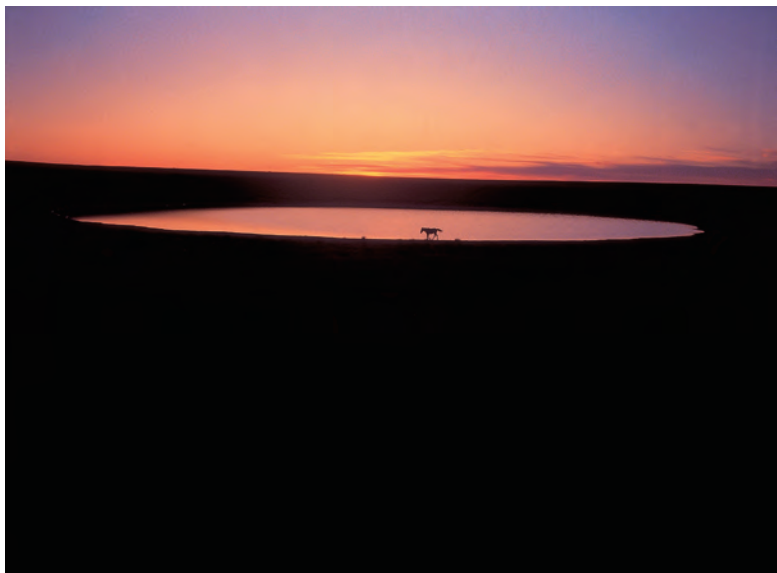
摄影的构图实际上就是在镜头中先观察、再分析，最后安排构成客观世界的点、线、面。镜头前的客观世界无论是复杂还是简单，如果是由点、线、面这些形式因素构成的，在安排好这些形式因素时，要先安排好点的位置。因为在画面中，点的位置恰当，会产生较强的向心性，能使画面显得有秩序。相反，如果点的位置安排不恰当，画面就可能显得涣散与杂乱。因此，在摄影构图时，要格外注意画面中点的位置。

关键词：
中心 激活

单 点

点是画面吸引视线的部分,或者是画龙点睛的一点。有了这一点,画面便生动活泼起来,从而具有更丰富的韵味。

《湖畔的马》拍自呼伦贝尔草原深处的一个无名小湖畔。当时草原上有牛、羊、马,还有牧民、摄影爱好者,场面比较杂乱,所以采用剪影形式,将这些视觉元素都淹没在大面积的暗色块中。如果画面中缺了这匹马就等于失去了一个点,而这个点,具有很强的向心力。有了这个点,整个画面不仅有了视觉中心,而且激活了画面,使其更生动、更有趣味。

关键词：绚丽 活泼

《挑担子的农妇》拍自贵州的黔东南。由很典型的点、线、面构成，而且在色彩绚丽又搭配有序中让观者体会到世外桃源存在的可能性。在这里，农妇作为画面中的“点”，起到了至关重要的作用。

多 点

除了单点构成，还有由更丰富、更复杂的点构成的画面。在拍摄前的观察中，有时为了渲染浓烈的氛围，有时为了增强事物的量感，有时为了取得繁复之美，就有必要去发现或者去提炼多点所构成的形式。

关键词：疏密 高低

《粉墙秋色》拍自苏州，是墙面，又是画幅。墙面上是枝叶搭配，画面上则成了点线对照。那一片片明艳的红叶，在构图时则成了惹眼的亮点，而且为数众多，有疏有密、有高有低、有聚有散，如此多点的结构再加上枝藤形成的线的穿插、勾连。于是，“秋色”进入了镜头，并且被锁在点、线、面上了。

关键词：聚散 构成

《山坡上的珍珠》是一幅由无数个色点组成的画面，与修拉和西涅克始创的那种用细小彩点堆砌而成的点彩画有相似之处，都是以极小的色块来构成画面。但是又不相同，因为点彩画是通过一定距离观画，那些色点就会组成物的形象，而《山坡上的珍珠》的色点自身就是有形状的物体，所以这些色点的构成并不是要显现什么其他的物体形象，而是要显现出物与物之间的审美关系。这么多相似的彩点混合在一起、排列在一起，在重复中加强了整体的力量。

线

摄影是以光为最根本手段，只要有光线就有明暗，有明暗就会产生线条。德国美学家温克尔曼曾说：“一个物体的形式是由线条决定的。”正因为如此，摄影的形式美在相当大的程度上是由线条决定的。

画面中的线条无处不在，水平线、树干、道路、河流等等，不同的线条在视觉上给人不同的感受。线条的形式看起来多种多样，总的来说，也就两大类：直线和曲线。直线有垂直线、水平线和斜线几种，曲线则包括各种波状线条的变形。垂直线条促使视线上下移动，能够显示高度，容易给人形成高大雄伟、挺拔向上的印象。水平线条使视线左右移动，营造出辽阔舒展、宁静优美的效果。斜线条由一端向另一端扩展或收缩，产生变化不定的感受，富于动感。曲线有更强烈的动感，可引导视线变化移动，易于形成画面的纵深感，使得画面结构更加丰富，更具有表达性。

关键词：秀挺 顾长 巧妙

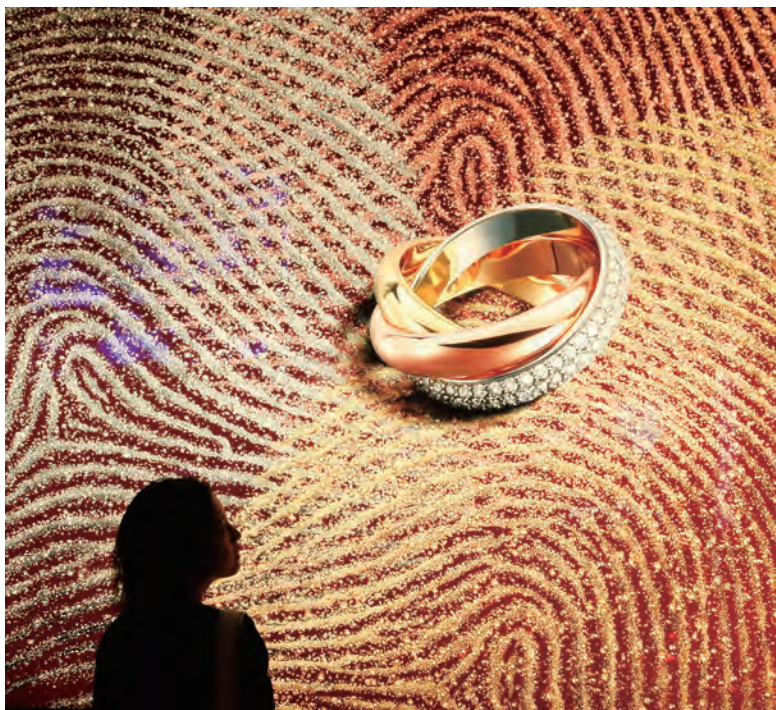
《斜阳与晚风相遇在白桦林》中最突出、最惹眼的是从笔直秀挺的白桦树干中抽象出来的线条的集合与排列。使用180mm的长焦镜头，而且将视点（也就是相机的位置）放在离白桦林较远的位置。构图时，将前景白桦树的树冠切去，只留树干，为的是突出其线条感。使用长焦，主要是利用长焦镜头的压缩感，将树木与树木的间距缩短，这样一来，树干形成的线条就显得越发密集，同时使用了小光圈、大景深用以保证线条的清晰。用慢速快门，让花草、树叶因风摇动略显模糊，也增强了树干所呈现的线条的清晰。通过镜头、光圈、快门速度、构图等技术手段将树林这个概念中隐藏的线条形式突出、强化出来，所以这张照片就因为“正确地看”而出色了。

曲线

波形线和蛇形线是曲线中有规则的曲线，属于律动线，流畅中有起伏，旋律中有节奏，可以给人的视觉带来特殊的美感。

关键词：
起伏 变化 纷繁

《商品的诱惑》中的广告画主要由波形曲线和蛇形曲线组成，加上由曲线形成的彩色色块和由女子的剪影形成的黑色色块相叠加，让人在眼花缭乱中想象驰骋。

平行线与间列线

摄影线条的空间关系通常有三种：一是平行或交错，二是间列，三是线束。平行或交错都是指平面上的线条组合。平行线组易给人稳定、均衡的感觉，而交错的线组则易引起复杂的心态。间列线是同类线条的某种间隔或重复出现，这种线的组合必须是在空间分布的，所以间列线是指空间中的线条组合。间列线因间距不同会产生不同的视觉感受，密则紧促，疏则舒展。线束是指由同一个交点生发出来的发散性的永不相交的线条组合。因此，线束的这种线条组合形式特别富于变化和表现力。

关键词：
严整 变动

这张《斜拉桥和城市》的照片是平行线和间列线的组合关系。整个画面布满了大桥的斜拉线条，它们以一定的间隔在空间中重复出现，而画面底部远景的楼群则基本是平行线组。在这两种类型的线的组合中间又出现了圆形线，因此画面的形式既规则严整，又变化多端，给人带来了新鲜的视觉美感。

实线与虚线

实线就是指那些在客观世界中实实在在存在着的线条，而虚线则是在客观世界中并没有明显的存在，而是因摄影而形成的。比如，行驶中的车灯在照片上形成的光迹，雪花、雨滴在照片上形成的痕迹等。虚线比起实线既可以说是不清楚和模糊，也可以说是朦胧和柔美。如果在拍摄时，能观察到这两种线条同时存在，就应该很好地利用，使画面中的线条组合虚实结合、刚柔相济，如此一来，画面就会避免单调，更能呈现丰富多变的美感。

关键词：
虚实 刚柔

《机场的光浴》这张照片由两种线条构成，一种是停机坪上因光的反射形成的既明亮又清楚的线条，另一种是由眩光形成的呈放射状不太清楚的线条。前一种线条为实线，后一种线条为虚线。

静线与动线

静线通常是物体的边缘,物体与物体之间的界线,如树木、道路、田埂等。因为静线构成线条的视觉元素是静止不动的,所以给人以稳定的感觉。动线处在不停地变化中,因为形成这种线条的视觉元素始终在动态中,所以给人以生动的感觉。因此,当动线与静线恰当地组合在一起时,往往会产生单一线条很难产生的那种既有庄重、沉稳的基调,又有活泼、起伏的节奏。

关键词：
平和 灵动

《青海湖》这张照片中,有山脊形成的斜线、湖岸形成的直线和波纹形成的曲线,前两者为静线;画面中湖水波纹形成的曲线,则为动线。静线、动线相结合,同时也是直线与曲线的恰当组合,使照片既平和稳定,又富有灵动、起伏的柔美之感。

面

在摄影的观察中,识别物象的确离不开几何学中的点、线、面概念,但是又不能拘泥于几何学中的定义。在镜头前的景物,面积小的形状一般就可以看成点,面积大的形状则看成面,又细又长的面就可以看成线。按照这种说法去观察,天空、田野、海洋、房屋、墙壁等等都可以称为面,但是还要考虑到观察的距离。比如一面墙在近处看,可称为面,但远处的墙则可能就成为点了;一张脸孔在近处看,可称为面,在远处的脸孔往往就成为点了。

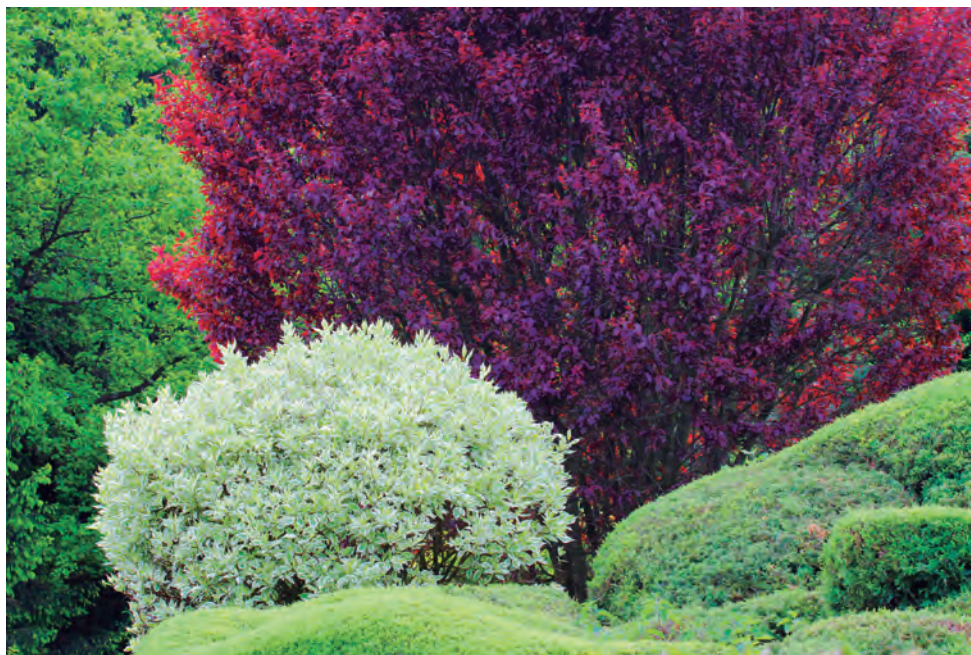

关键词：
色块 饱满

《金色的凡尔赛宫》是一张为了突出面的形式结构的照片。虽然《金色的凡尔赛宫》中无论是栏杆还是石墙,都有线条的成分,但是在当时的视觉感受中却形成了两大色块(金黄与蓝紫)。因此在构图时,还是按照面的形式结构来处理。

关键词：结合 感受

《公园一角》拍自奥地利林茨的一个很普通的公园。这个公园里的树木花草都被园林工人像通过绘画、雕塑般设计过一样，精心地修剪成各种美妙的造型。这张照片就是饱满又变化的色块组合，色块即是面，由色块的抽象和枝叶的具象相结合产生的几何美、结构美、形式美。构图时点、线、面的选择，要视当时最强烈的视觉感受而定。在这里，镜头中的枝叶尽管可以看作点与线，但是这些点与线最终还是在构图中镶嵌成面了。

点、线、面的转化

在仔细观察中你会发现，虽然镜头前的事物、景物，其主要形态是色块，或者是几何学中的面，但是经过视点的恰当选择、镜头的正确运用，最终在构图中所呈现的视觉感受还是突出了线的形式，即形成了点、线、面的转化。

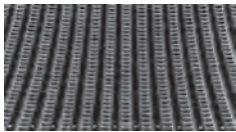

关键词：
明快 活力

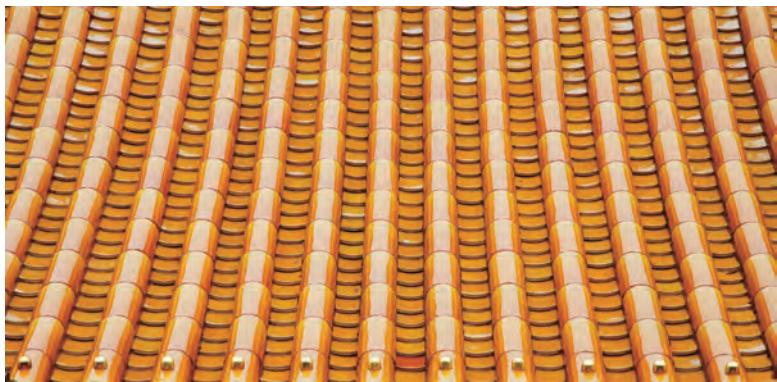
《甲板上的奔跑》除了构图工整又富于变化，色彩淡雅又兼具明快之外，更是那些由玻璃窗、栏杆、地板所构成的相似几何形在广角镜头强烈透视感的统率下，形成了线的放射、线的重复、线的节奏，而腾空跃起的少女纤细的身躯，呼应着这些线条的“合唱”，并表现出最强音。现实中的块、面在镜头中转化成了线的视觉美。

高明的观察力不仅仅在于留意各种事物，也不仅仅要从这些事物中识别并抽象出构成事物的视觉要素、形式因素，而且还要有能力根据主观诉求，在拍摄构图时，运用摄影语言，强化某些形式因素，或者改造这些视觉要素之间的排列顺序、组合方式，以期使画面的形式美更有新意，更具创造性。

一张照片是否成功，当然有很多制约因素，但是整体效果却是首当其冲的。因而在观察事物时，不能只提炼出其中的形式因素就止步，还要有能力看出其形式的整体效果，才能正确地实现点、线、面之间的转化。

关键词：
重复 整体

《雨中的琉璃瓦屋顶》是典型的由块和面构成的画面，片片琉璃瓦重复、重叠后呈现出长线、短线、直线、曲线、竖线、横线之间的排列组合。在此片的拍摄中，选择了俯视角、近视点。在构图时，完全排除了琉璃瓦屋顶之外的其他景物，用略显夸张的广角镜头着力刻画了由块、面排列组合而成的线的形式美。

构图的美学法则

简洁

简洁，即简明扼要，没有多余的内容。一张好的照片构图必须简洁。如果每样东西都想拍进画面，必然使得画面内容或色彩太多，从而没有一个鲜明的主体；每一个元素都想展现，最后的结果必然是因画面太乱，而不能给观者留下深刻印象。所以我们在取景的时候，应该把想突出的主体充分地展现出来，而与它无关的内容则一概从画面中摒弃掉。摄影中，有句话当记住：少即是多，简即是繁。

关键词：
简明 精练

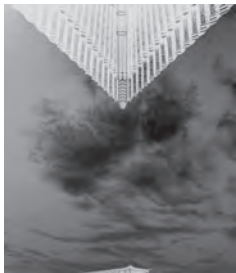
这张照片可谓深得简洁之三昧，画面的主体只有一个——红色的鱼形风筝，不知什么原因漂浮在冰面。冰面色调淡黄，没有任何多余的东西，使观者的视点一下子便落在风筝之上，从而留下深刻的印象。

留白

留白是中国传统艺术的重要表现手法之一，在绘画、文学等艺术形式上都有广泛的应用。顾名思义，留白即画面得留出一定的空间，不能太满，满的话一则主体不易突出，二则容易造成视觉疲劳。而且恰到好处的留白，既能突出主体以增加画面的空间感，也能留给观者无限想象的空间和舒畅的审美感受。

这幅照片的画面下部是一处宫殿的屋顶，占画面极小的一部分；画面上部是一处屋檐构成的三角，中间是大面积的留白。构图很有特点，上面的屋檐与下面的宫殿构成了呼应关系，而大面积的留白，又使得画面显得空灵、舒畅且富有想象力。

关键词：
空灵 舒畅

重 复

某一个物体或某一个元素在画面中不断地出现,甚至铺满整个画面,因其多,而形成纷繁复杂的美感。

关键词：
繁多 烂漫

柳枝的重复出现营造出春光烂漫的景象。

动感

摄影作品是一种静态的呈现,但摄影作品表现的内容从来不乏动感,这与相机的即时性和瞬间性密切相关。摄影能把人们瞬间的动作捕捉下来,从而在图形构造上获得一种运动的视觉效果;也能把诸如下雨、水流、车行等各种物体的运动呈现出来,让观者感觉到静止的画面动了起来。

从这张照片中,我们仿佛能感觉到雪正在扑簌簌地下。飞满画面的细小的雪花让我们看见了冬天大雪纷飞的景象。

关键词:
运动 飞扬

量 感

量,即数量的多少,形状的大小、方圆,物体的粗细、长短、轻重、厚薄,速度的快慢,画面的松紧等以量来衡量的相关物;感即是感觉、感性认识。量感,就是对于这些物体的程度、速度、规模等方面的感觉。多还是少?长还是短?轻还是重?快还是慢?表现在摄影中,就是在画面上表现出一种明显的量感。比如有些特别庞大的物体就会给人一种好像在往下坠的感觉,有些轻的物体往往会给人一种往上飘的感觉。又如把海浪拍得像羽毛一样,会让我们觉得它轻飘飘的好像能飞起来。

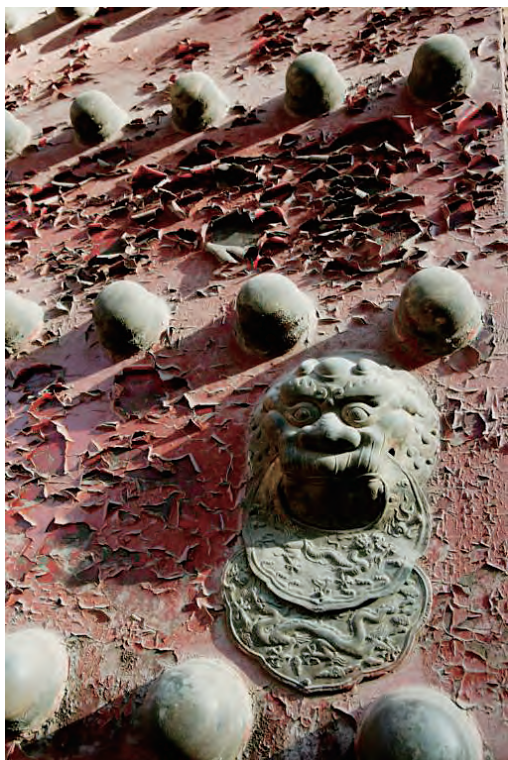
这张照片中的石龙头就给人一种往下坠的感觉。那石龙头沉甸甸地压在地上,端也端不动,移也移不开,就那么重重地压在那里。

关键词：
轻重 大小

质感

质感是指画面所表现出的物体的物质真实感。比如丝绸可拍出柔软光滑的质感，钢铁可拍出坚硬冰冷的质感，一物之所以为一物，有它独有的质感，好的摄影作品应该把这种一物之所以为一物的质感表现出来。

关键词：
风霜 岁月

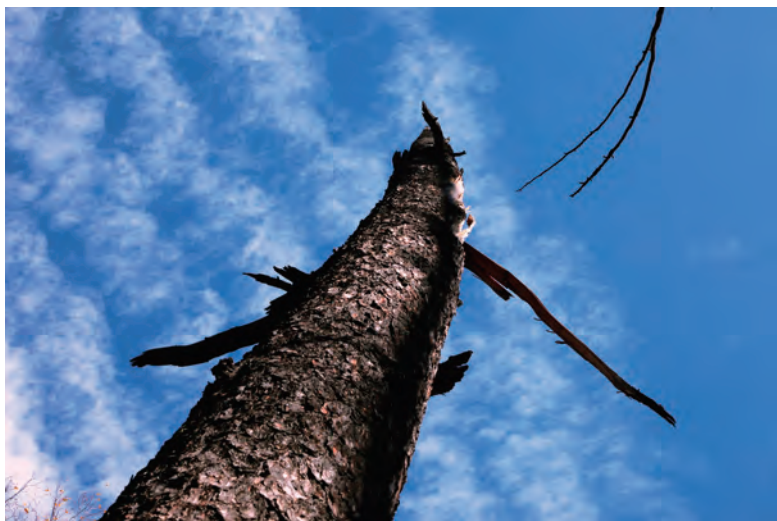
这张照片真实地再现了锈迹斑斑的铁门，很有质感。

力 感

力感即表现画面主体的力量, 给人一种积极昂扬、强劲有力的感觉。

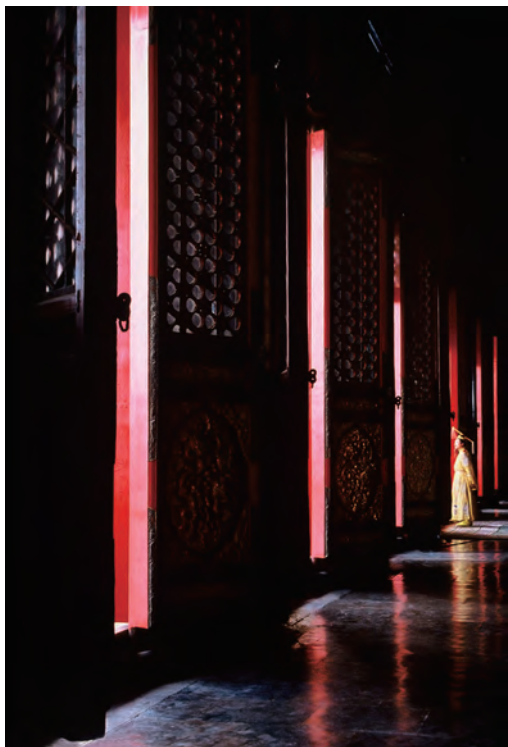
关键词：
强劲 昂扬

这张照片中的主体只不过是一株枯树, 早没了细嫩的绿叶和小鸟的歌唱, 却巍然屹立在蓝天之下, 无声地展示着生命不息的顽强和振翅欲飞的梦想。

空间感

要在二维的画面上表现出立体感, 使得谙熟物体的透视原理, 把物与物之间的远近、穿插、层次等关系按照透视原理拍摄出来, 从而营造出立体的、有深度的空间感觉。

关键词：
远近 立体

这张照片利用渐变渐短的光柱, 渐变渐小渐短的门扉, 营造出很强的透视感, 显示出走道的深邃和无穷, 而远远的一个小人立着, 更凸现出此画面的空间感。

这张照片的近处是大面积的屋檐，远处是成片的宫殿；近处的屋檐笼罩在阴影当中，远处的宫殿沐浴在阳光之下，都使得宫殿的恢宏辽阔让人惊叹。

关键词：宏壮 宽广

均 衡

均衡指画面的构图能够给人一种稳定感，如果画面的构图给人一边重、一边轻的感觉，画中的物体感觉往一边倒，这便失去了均衡感。当然，均衡并不意味着几个物体要一样大小，占一样的面积，这样会使画面死板、机械，也不符合自然美的规律。均衡更多的是一种合理的稳定，是一种合乎逻辑规律的比例关系，比如大、小，高、低，远、近，动、静的物体、景物彼此都可以互相均衡。我们在摄影构图时，要讲究画面的稳定感。

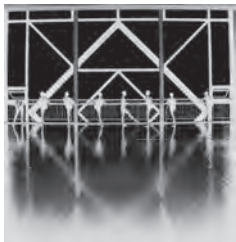
关键词：
安稳 舒服

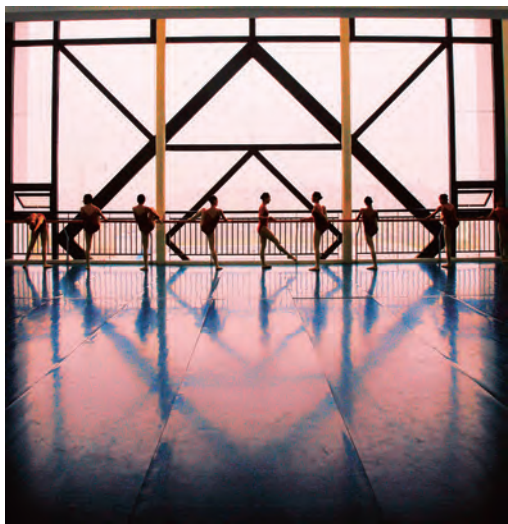
这张照片中，右边的一排树，铺满了画面的近1/3，而左边是低矮平坦的原野，若没有那一袭红云横跨天际，此画面就会出现不均衡的失重。

对 称

中国古典建筑多遵循对称的规律,尤其是表现庄严、肃穆、稳定、沉静的建筑物时,比如宫殿、庙宇、陵园等,对称的表达方式能够表现其恢宏大气、井然有序的气度。对称的方式在拍摄中也比较常见,如利用水面、镜子、光滑的地面等拍摄倒影,或拍摄具有对称结构的建筑物等。

关键词：
均匀 整齐

这幅照片中的画面左右对称,上下对称。建筑构架及人物的影子投射在光滑如镜的地砖上,形成一种实与虚的对称,而居中拍摄的构图方法,又使得建筑构架形成了左右对称,营造了这张照片的形式美感。

中国古典建筑，尤其是宫廷建筑多以对称形式出现，故宫是古典宫廷建筑的集大成者。比如这张照片，其中的建筑严格遵循对称的审美法则，也营造出了一种庄严、稳重的气氛。

关键词：肃穆 气度

对 比

对比，是文学艺术中比较常用的表现手法，它把矛盾的双方，或对立的双方放在一起，让人在这巨大的反差中感受画面的张力。运用到摄影作品中，具体可以通过明与暗的对比，大与小的对比，虚与实的对比，冷色与暖色的对比等来表现照片的主题或意境。

关键词：
反差 新颖

这张照片主要是冷色和暖色的对比，阳光照在机翼上，形成了灿烂的金黄色——暖色调，而天空的云彩则呈现出冷色调——蓝色，色彩的对比构成了这张照片独特的审美意蕴。

关键词：对照 多元

这张照片中包含多个对比：有生命与无生命的对比，男人是活生生的，而三个雕塑是无生命的；男人和女人的对比；深色和浅色的对比，男人穿着一身黑衣，而其他的却是浅色；弯曲和挺直的对比，男人弯着腰，而三个女性雕塑直立着；女性雕塑身上背的画框是直线，女性雕塑脚上踩的方块也是直线，墙上挂的画框则是由短曲线构成的直线，也是对比。

和 谐

和谐包括内容和諧与形式和谐,即画面的内容和形式尽可能要相同相成、相辅相成。

关键词：
一致 相成

这张照片内容和諧,形式也和谐。三个女性的穿戴、气质和她们所处的环境很是协调,画面的色彩也和整个氛围搭配得十分得当。

关键词：调和 适意

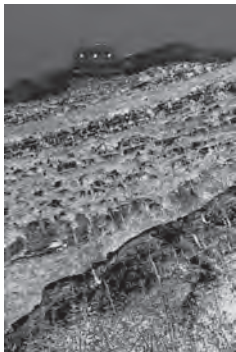
这张照片没有强烈的对比，而是逐步过渡的，
最终统一在蓝色调里了，看起来非常舒服。

节 奏

节奏本是音乐中常用的术语，即用反复、对应等形式把各种变化因素加以组织，构成前后连贯的有序整体。在摄影画面中，相同或相近的物体、色彩、形状、线条等有秩序地间隔出现，既能形成前后重叠的透视效果，也有利于构筑一种空间感和节奏感。

重复出现的岩石和绿色块形成了这张照片中画面的节奏感。

关键词：
间隔 乐感

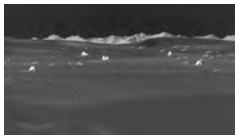
关键词：空间 明暗

这张照片中，红色的柱子由大变小，前后重叠，增加了画面的透视感和空间感。形状大小的变化，影调的浓淡，明暗的对比，都构成了一种明显的节奏感。

比 例

比例本是数学中常用的术语，指总体中各个部分的数量占总体数量的比重。在摄影作品中，物体的大小、高低、宽窄都构成适度的比例关系。有些画面要通过物体合适的比例营造一种真实性和稳定感，有时打破常见的比例关系反而会获得一种独特的审美风范。

关键词：
别致 空旷

这张照片中，放眼望去，一大片黄色的沙漠，一望无际，直到远处青山的一点轮廓；而画面中的几只骆驼，因其小，更显出沙漠的无垠。占主导部分的沙漠和占细小部分的骆驼，二者通过合适的比例合力营造出画面的开阔感。

关键词：张力 诱惑

这张照片的比例很有特色：近景，占画面主导部分的是一条女性的腿；远景，占画面较小部分的是一个男性的上半身。常规中，本该大的小了，本该小的大了，由于比例的不同，而呈现出别样的审美趣味。

呼 应

呼应也是构图的表现方法之一。画面中的物体不是孤立存在的，它们彼此之间要构成一种关系，呼应便是画面物体之间的一种关系，景物、光影、色彩等彼此呼应，能使画面构图显得和谐、均衡。呼应有两种，一种是内容上的呼应，一种是形式上的呼应，相同、相似或相关的视觉元素在画面上都可相互呼应。

关键词：
关系 照应

这张照片，既是形状的呼应——都是三角形；又是颜色的呼应——阳光正好打在三角形上，呈现出金黄的色调；还是内容的呼应，两者都是宫殿屋檐的侧面。

关键词：有趣 协和

这张照片，内容上的呼应是迈步，三个卫兵迈步，鸽子也在迈步。形式上，鸽子与卫兵穿的大头鞋的色块也是比较接近的，形成画面的趣味性。

第三章 光线篇

在观察事物的色彩时，最先要考虑或者说最不可忽视的因素是光。光决定色，因为没有光，色也就无从谈起了。我们生活的世界是彩色的世界，究其根源就是因为有光。所以，我们在形容色彩斑斓时，常常用“五光十色”来形容，即先有“五光”才有“十色”。

在艺术中，对光和色关系的注意和研究是从绘画中开始的。中国宋代画家郭熙在《林泉高致》中说过：“水色春绿、夏碧、秋青、冬黑；天色春晃、夏苍、秋净、冬暗。”郭熙所说的水色和天色，实际上就近于现在所说的光色，绿、碧、青、黑是色，晃、苍、净、暗则是光。但是中国水墨画在光色的关系上只是止步于视觉感受，并没有真正从理论上加以深究。西方的油画虽然走在了中国画的前面，但也是到了19世纪，当印象派画作出现以后，才开始真正意义上对光色有了全面的认识、探索和研究。在这之前，人们对光和色的关系的认识，还局限在光线影响色彩的明暗关系上，只注意到色彩的色相和明度的对比关系。这个比较粗浅的认识一直延续到牛顿用三棱镜折射出七色光谱，建立了真正科学的色彩关系，人们才了解到光线与色彩的本质关系，才知道色彩原来是光线的外在表现，各种色彩实际上是光线的频率和波长不同形成的。尤其是人们了解到色彩不仅与色相有关，还与光线的温度有关，才形成了色温的概念。即使同一色相因为色温的高低，色彩会产生出冷暖色的变化，因而引发了艺术家从色相对比、明度对比延展到冷暖对比、补色对比、纯度对比、面积对比等色彩对比中。如今与绘画同属平面视觉艺术的摄影，也要充分利用对光和色的关系的科学研究成果：光决定色。

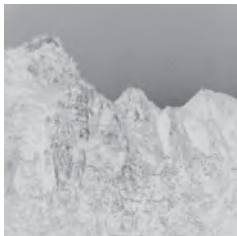
光的种类

自然光

自然光包括日光、月光、星光、闪电等。

日光，即太阳光，后面所说的多种光线，都是日光在不同条件下的表现。

月光和星光是夜晚下的自然光，柔和、温馨，被月光和星光笼罩的事物在夜色中会显得幽静、安详、神秘。星光比月光要暗淡，景物的能见度也更低，但往往使夜显得更深邃。

关键词：
静谧 安宁

这张照片中，月光照耀下的长城和山峦，透出一股森然的静谧，长夜寂寂中，唯有星动的轨迹昭示着时间的流逝。

关键词：精妙 奇观

这张照片拍出了极为难得的自然现象，既有闪电如银蛇飞舞，又有双彩虹半跨天际，彩虹与闪电两种看似互不相融的景物合在一幅画面里，让人惊讶于大自然的神奇美妙。而在闪电光的照耀之下，周边的景物在黑暗里突然间就亮了。

人工光

人工光包括烛光、火光、灯光等。

烛光往往是一小束光，而火光往往是一大片光，两者都是借助某种可燃物质燃烧发出的光，呈暖色调，颜色偏黄、红，可营造出一种温暖、和谐、舒适的氛围。灯光则有白炽灯、日光灯、路灯、汽车灯等。

关键词：
清冷 奥妙

这张照片中的汽车灯光刺穿了浓重的黑幕，勾勒出撑伞女士的轮廓。衣服和伞淡淡的红在清冷的夜里透出一股暖意。

关键词：暖意 安适

这张照片中，室内的灯光呈现出一种暖色调，
营造出宾主尽欢、其乐融融的氛围。

关键词：复杂 真切

混合光

日常生活中,我们所处的环境往往不只有一种光源,而通常是混合了多种光源,所以事物在多种光源调和而成的色调下也就呈现出更加特殊的效果。

这张照片前景本是暗黑一片,唯有远处的景物在天光下若隐若现。于是作者人为地用汽车大灯照着前方,便有了现在这张照片,前景在汽车灯的照耀下细节清楚,色调淡黄。

光的方向

从光的方向来分，光可以分为顺光、侧光、逆光、顶光等。

顺 光

顺光是指从摄影师身后直接射向被摄对象的光线。顺光不会在被摄对象上留下任何阴影，很适合表现被摄对象的正面细节与色彩。顺光没有强烈的反差，往往只有光而没有影，画面容易显得平淡。但在光的行进途中，如果被遮挡了，则会形成强烈的反差。

关键词：
正面 分明

这张照片中，光从镜头方向直射向建筑物，由于没有阴影，使得建筑物以一种平面的形式呈现，光线之下，细节分明，色彩鲜艳。

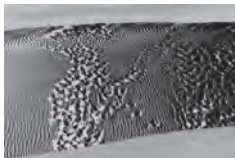
关键词：形状 平面

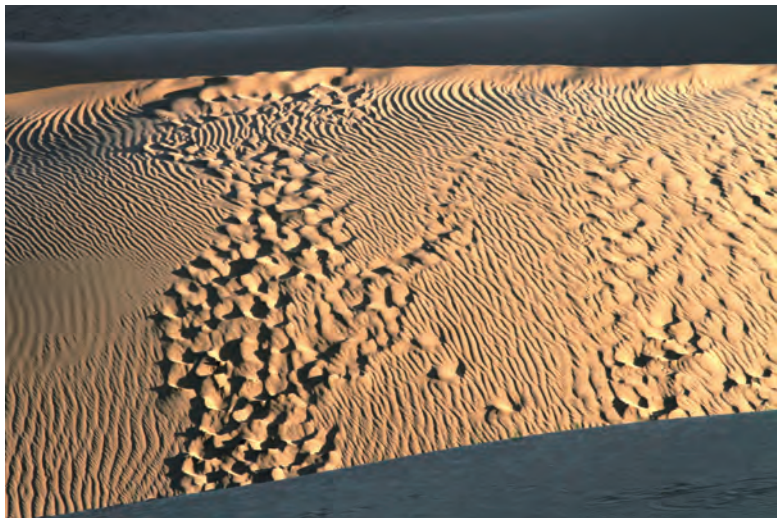
这张照片中，同样是顺光，画面的主体色调是白色，由于没有反差，消减了建筑物的立体感，而呈现出平面化的构成。

侧 光

侧光，顾名思义，是来自摄影师侧面的光线。侧光往往能在被摄对象另一侧留下阴影，从而能够使其更具立体感。

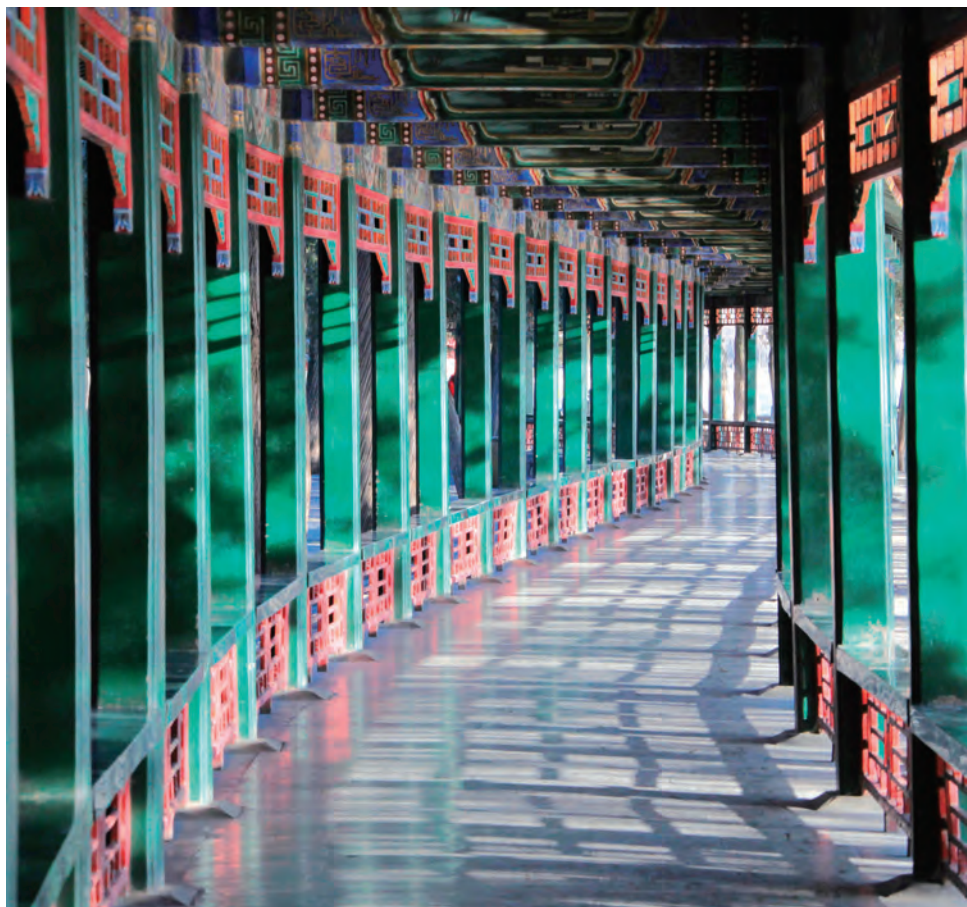

关键词：
阴影 风味

这张照片利用侧光拍摄，展现了沙纹的阴影，使得平面化的沙漠立体化起来，一堆一堆的沙仿若一朵一朵盛开着的。

关键词：想象 韵律

这张照片的光从画面右侧照射过来，使得走廊的栏杆在光滑的路面上投射下淡淡的影子，从而丰富了单调路面的内容，增添了韵味。

逆光

正对着摄影师的光，或者说光线从被摄对象身后直射出来，这样的光被称为逆光。逆光条件下很适合拍摄物体的剪影，或者拍摄半透明物体，会形成奇妙的效果。

最具神奇力量，最能将色彩像变魔术一样变化出更符合主观意愿的效果，甚至出现意想不到的色彩效果的，非逆光莫属。当你将照相机的镜头朝向光源时，好戏即将开始！

在风光摄影中采用逆光，一般都是在清晨和黄昏。那时不仅由于逆光的造型能力使景物层次丰富，又因长长的投影丰富了画面。而且由于逆光的作用，尤其在有雾气的时候，色彩的饱和度会降低，使色调变得柔和，变得和谐，变得淡雅。这时候，曝光可略过一些，色彩的效果往往会更好。

关键词：
神奇 瑰丽

这张对着太阳光直接拍摄的照片，既使雕塑中的婴儿被红光所笼罩，也使得画面呈现出一派东方红的气象。

关键词：触目 奇异

这张《伊金霍洛旗的成吉思汗雕像》拍自黄昏时的逆光，当时天空中的云霞呈现出如人眼所见的美丽色彩，而雕像则完全失去色彩，只呈现出触目的造型。雕像前的广场，大部分被巨大的雕像挡住了光线，形成阴影，而阴影的色温偏高，就在画面中形成了幽蓝的色调。广场中的部分区域，是由反光率高的材料制成，所以反射着天光，呈现出和天空同样美丽的橘红色。如果不是逆光，换任何一种其他光线，都不会产生如此异于正常情况下的肉眼所见的色彩关系。

顶 光

正午时分，太阳从头顶照射的光线称为顶光。顶光一般不适合拍摄人像，因为在顶光下，人物的头顶、前额、鼻头等因为光的照射会很亮，而两腮、鼻窝及鼻子下面又会处在阴影之中。但也有摄影家利用顶光拍出独特的与众不同的人像照片。在顶光环境中，如果拍摄风景，往往会有一些奇妙的效果。

关键词：
夺目 亮堂

这张照片中，一棵普通平凡的树，被太阳直直地照射着，树冠因阳光的照射而散发出耀眼的光芒。树干处于阴影当中，与树冠构成黑白、明暗的对比。由于正当中午，树的影子短而小，笼罩在树冠之下，而四周的土壤和小丘同样在顶光照射下呈现出明亮的金色。

关键词：黑白 恣意

这张照片是在飞机上往下拍的，正中午的太阳很好，白云一朵一朵在天空飘荡。由于是顶光，正好在每朵白云的下方形成了阴影，就此也形成了黑白明暗的对比。

光的性质

光按照性质来分,可以分为硬光和柔光。

硬 光

阳光直射地面的光是一种硬光,这样的光明暗对比强烈,被阳光照亮的地方明亮夺目,背光处则漆黑一片,看不清任何细节或纹理。尤以夏日中午的直射阳光最为突出,这时往往被认为不适合拍摄,但合理利用,也能拍出意想不到的佳作。

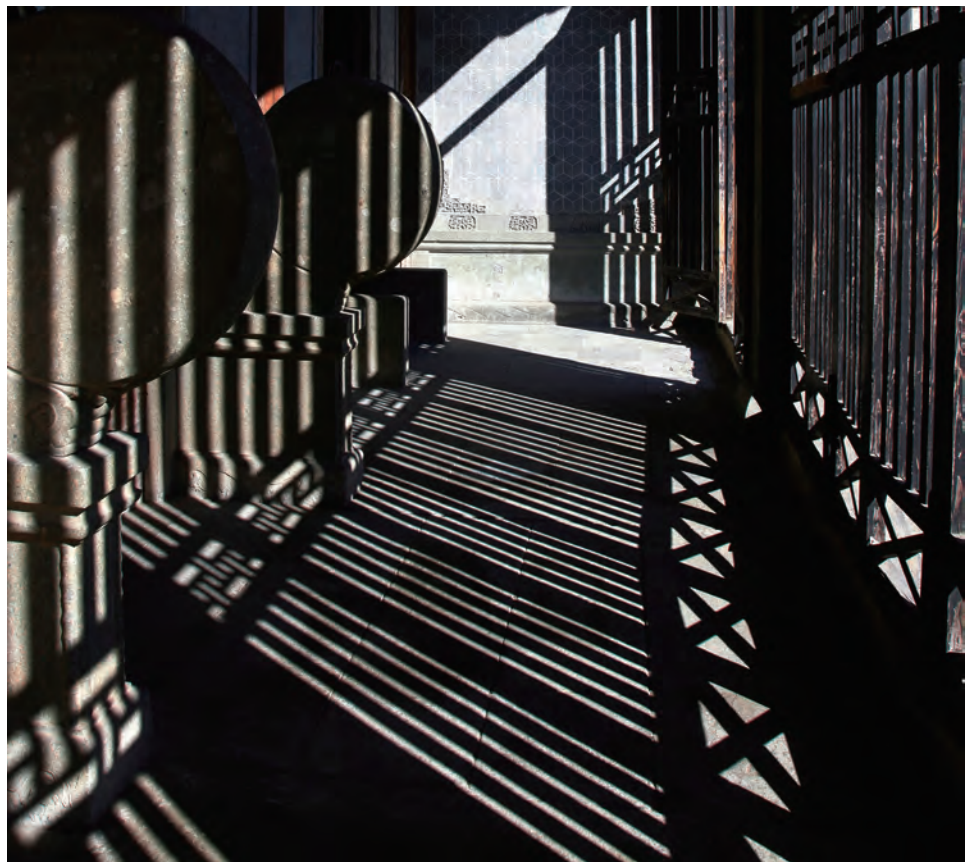

关键词：
炫目 强烈

在这张照片中,阳光直射地面,岩石的投影落在前方,硬朗有力,海水在光线的照耀下发出耀眼的蓝,天空和白云的色彩饱和度强,整个画面对比强烈,营造出别样的氛围。

关键词：显明 硬朗

从这张照片中可以看出，中午直射的太阳强劲有力，穿过栅栏投在墙上和地面上的影子明暗对比强烈，黑白分明，呼之欲出。

柔光

当多云天气或者阴天时，阳光被云层遮挡，所透出的光柔和、舒适、均匀，基本上不会产生阴影，画面平和。与硬光不同，这样的柔光基本上能够显出各处的细节。当然，在这种光线下自然缺乏硬光条件下被摄对象的强烈反差和立体感。

关键词：
平宁 新鲜

这张照片拍摄了山区的雨雾天气下，只有透过云层的一些天光。这使得整个画面呈现出柔和宁静的气息而油菜花、屋檐、树林细节分明。

散射光和低斜光

散射光

散射光的最大特点就是没有明显的方向，没有明显的阴影。很多人以为散射光拍出的画面反差弱，无光影组合，景物形象不锐利，其实是一种误解，正因为散射光中的景物反差减弱，才使曝光易于控制。由于曝光准确，色彩的还原就准确；由于色彩还原准确，景物的色彩就会显得丰富；由于没有强烈的光比，没有黑暗的阴影，色彩不仅丰富，而且和谐。没有强光的炫目，每一种颜色都易达到较高的饱和度，因而色彩反而比晴天丽日下显得更鲜艳。散射光是一种不仅易掌握曝光的光线，而且是一种特别适合拍摄以色彩为主题的光线。景物的色彩越多、越复杂，就越适合用散射光来表现。

关键词：幽静 细腻

这张照片中如此丰富、复杂的色彩组合，只有在当时那种柔和的散射光下才能得到理想的表现。事实也是如此。

关键词：高调 性感

《微风多情》是在一个多云的天气拍摄的，模特儿是电影演员陈红，拍摄地点是北京颐和园。这张照片的拍摄意图，是想利用高调来表现少女的纯洁和柔美。因此利用了云天作背景，白玉桥栏作前景，人物穿白色衣裙。拍摄的一瞬间是一阵微风吹来，白裙正扬起一角时按下的快门。这张照片高调是关键，而高调的表现，散射光起了决定性的作用。少女皮肤色泽在散射光中显得柔美，这只有在柔和、无方向的散射光下才能得以很好地体现。因此当你拍摄人物时，如果想使被摄对象的肌肤显得细嫩、柔美，散射光是很理想的光线环境。

低斜阳光

尽管早晨和黄昏的光线方向完全相反，一东一西，但是它们却有相同的特征，就是阳光又低又斜，我们可以统称为“低斜阳光”。大自然中有各种性质的光线，其中最柔和、最动人，也最能引发人思绪、情感，最具有浪漫情调的光线，就是低斜阳光。

低斜阳光有以下几个特点：第一，因为这种阳光的照射角度低，所以就会使被照的景物产生长长的影子，这不仅丰富了景物的层次，而且还突出了景物的轮廓、形状。第二，低斜阳光的色温偏低，因此它能使被照射的物体颜色偏黄、偏红。尤其是金属制品，能产生金光闪烁的色彩效果。还有低斜阳光产生的长长的阴影色温偏高，因此阴影是冷色，这样一来，画面中就会产生丰富的冷暖色的交响。第三，低斜阳光比起正午的光线要柔和许多，在它的照射下，景物的色彩就会显得温和，更容易使人产生亲切感。

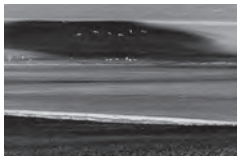
关键词：亲切 温和

《晨光中的马路》这张照片中的阴影，带着淡淡的灰蓝色调，不仅和笼罩着整个画面的金红色相对比、相呼应，产生悦目的色彩美，而且在丰富了画面的线与块的结构的同时，使清晨的马路不因车辆与行人的稀少显得冷清，而是充满了活力，产生了生机勃勃的美感。

光的形态

光的形态可以分为不均匀光、局部光、反光、镜影、投影、剪影等。

关键词：
戏剧 充裕

不均匀光

光由于被部分遮挡，从而在被摄对象上产生明暗不一的情况。

在这张照片中，光由于被遮挡，从而在前方投下了阴影，前景和中景处于明亮的光中，远处阴影的弧线也增加了画面的立体感和可读性。

关键词：灿烂 透亮

这张照片中，从树叶上斑斑驳驳的光影可以看出阳光的灿烂，明亮处树叶晶莹如玉、通透洁净，投影处呈现出或浓或淡的蓝色调，与亮绿色构成戏剧性的光线效果。

局部光

光照射在画面中的某个局部,从而使其在画面中得以凸现出来,也是突出画面主体的一个重要方法。而且由于光的照射,更使画面透出一股奇特的美感。

关键词：
奇巧 寓意

在这张照片中,一缕光照在紧锁的门缝上,犹如开了一道缝隙,透出这温暖的阳光。这缕阳光使整个画面既具有美感,又颇有寓意。

反 光

反光，顾名思义，反射的光线。只要是能构成镜面效果的事物，都能反射光线，比如水、光滑的墙、镜子等。

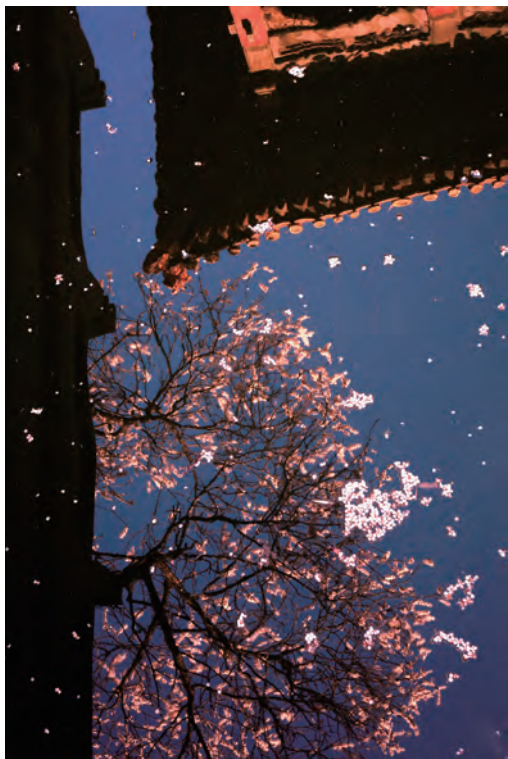
关键词：
镜面 高明

这张照片中作为前景的波浪本应无色，但反射了天空的光，从而显出蓝色和白色，增加了层次感。

镜 影

镜面更多的是强调对于景物或被摄对象体的映射,镜中的景与实际的景相呼应,往往能制造出出人意料的效果。

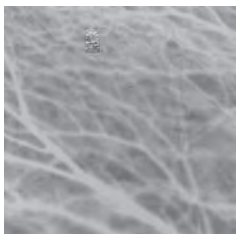

关键词：
映射 呼应

一平如镜的水面往往是最好的镜面,这张照片,物体投射在平静的水面中,构造出特殊的美感。虚的是墙面、屋檐一角,还有一株随风摇动的樱花树,而散落水面的花瓣是实景,虚实结合,明暗相生。

投 影

物体在太阳光的照射下形成影子,影子的形态反映在投影面上,可以与投影面上的物体构成虚实相生的画面效果。

关键词：
投映 意境

这张照片中的实物主体本是一面单调的红墙,加上树影的婆娑和墙上原有的小雕花,塑造出一种水墨画的意境,而小雕花的形状乍看便像那画上的印章。

剪影

当被摄主体处于照相机和光源中间时,如果此时的背景比较明亮,我们就可以按背景的中灰值曝光,或者曝光过一些。这时主体就会几乎失去所有的色彩,形成暗黑的剪影。剪影画面的色彩组合将变得富于戏剧性,既有无色彩的暗黑色块,又有如人眼所见的正常色彩,还有异于人眼所见的色彩。

关键词：
衬托 多姿

这张照片中,原野上的这棵树在黄昏多彩多姿的天空映衬之下,显得枝繁叶茂,生机勃勃。

关键词：精巧 绮丽

进入这张照片画面的首先是五条腿的剪影，在彩色地面的衬托下，趣味十足。而且这五条腿的剪影又在光滑的地面上投下它们的影子，使剪影与投影相映成趣。

第四章 色彩篇

很多情况下，往往最先引起我们视觉反应的是色彩。所以，要想拍一张好照片，往往始于对色彩的视觉反应。

世界上任何事物都有规律，人类对色彩的视觉反应，当然也一定会有规律。比如，当色彩的纯度、明度、饱和度适中时，最容易引起人们的良好反应，因此，当大自然中阳光明媚、空气洁净时，蓝天、白云、草地、花丛的色彩就比烈日下或阴晦天气时的色彩要讨人喜欢。又如，人们大都喜欢和谐的色彩搭配，不喜欢不和谐的、刺眼的色彩搭配。再如，人们往往喜欢丰富的色彩，不喜欢单调的色彩……

虽然人类对色彩的反应有规律可循，但由于人是社会性动物，民族、生长环境、受教育的程度、人生经历、性格等并不相同，所以每个人对色彩的反应也极具个性化。下面让我们进入色彩的缤纷世界。

色相、饱和度、明度

色相是色彩的三个属性之一，是最纯粹的颜色要素，有红、绿、黄、橙、蓝等等。色相没有深浅，是纯粹的颜色。在色相环上，颜色根据色相排列，从0度旋转到360度，正好一圈。你发掘出的任何颜色，都有自己的色相。

饱和度有时也被称作色度，表示色相掺杂了多少灰色。饱和度可以用0%到100%来表示，在色相环上，饱和度从中心向四周递增。

明度简单地说就是亮度，任何色彩都存在明暗变化，也就是明度变化。同样的光照强度下，不同颜色的明度是不一样的，黄色是其中明度最高的一种。

原色、间色

通常说的原色是指红、黄、蓝三色，它们是不能再分解的色彩单位。而间色则指橙、绿、紫三色，它们由三原色两两混合而成，即红、黄色混合是橙色，黄、蓝色混合则成绿色，红、蓝色混合则变成了紫色。它们通常用来表现不同色彩之间的关系。

调和色、对比色

色相环上相邻的色彩被称为调和色，红色和橙色就是一对调和色。色相环上相对的色彩被称为对比色，黄色和紫色、红色和绿色、橙色和蓝色，都是对比色。对比色，包括色相对比、明度对比、饱和度对比、冷暖对比、补色对比等，能够构成明显的或强烈的色彩效果，从而让色彩具有更多的表现力。比如何色彩和黑、白、灰，深色和浅色，冷色和暖色，亮色和暗色都是对比色的关系。在色彩的运用当中，适当地运用对比色，加强色彩之间的对比度，能够表现出特殊的视觉感受。

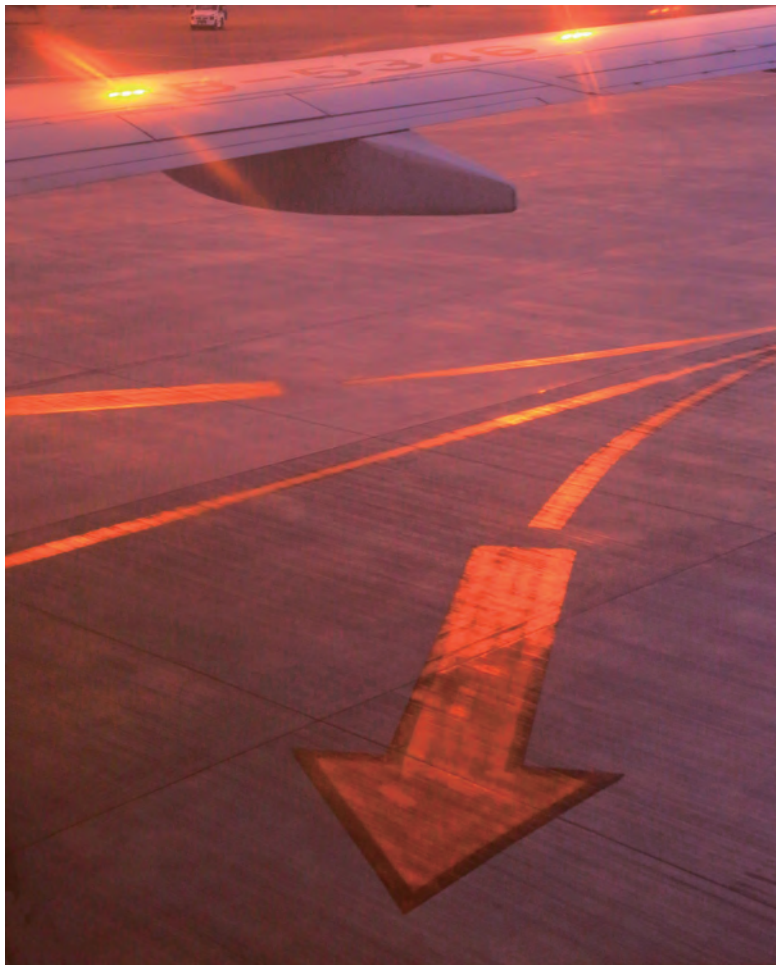

关键词：
对比 强烈

这张照片中的橙色与蓝色，既是色相对比，也是冷暖对比。

关键词：温暖 融洽

这张照片的画面以红色和橙色为主色调，两种色彩融合在一起，显得亲近、协调。

暖色、冷色

暖色指红、橙、黄等色彩，暖色往往代表着温暖、积极、热烈、幸福等，在画面中容易与观者亲近，易于突出，能够首先让观者注意到。冷色则包括绿、蓝、紫等色，这些颜色容易让人产生宁静、悠远、安详、平和等感觉。相对暖色，冷色容易产生一种疏远感，易于营造高远、幽静的氛围。

关键词：
热情 舒适

这张照片中，在温暖灯光的照耀下，画面呈现出一股浓浓的暖意，桌子、凳子、帘子都笼上了一股淡淡的黄色，舒适而惬意。

消色、中性色

消色一般指黑、白、灰 3 种颜色，它们没有冷暖之分，区别只在于亮度的不同。中性色主要指黑、白、灰、金、银 5 种颜色，一般情况下，中性色用于调和和其他颜色，突出其他颜色，或使画面的颜色显得均衡、和谐。

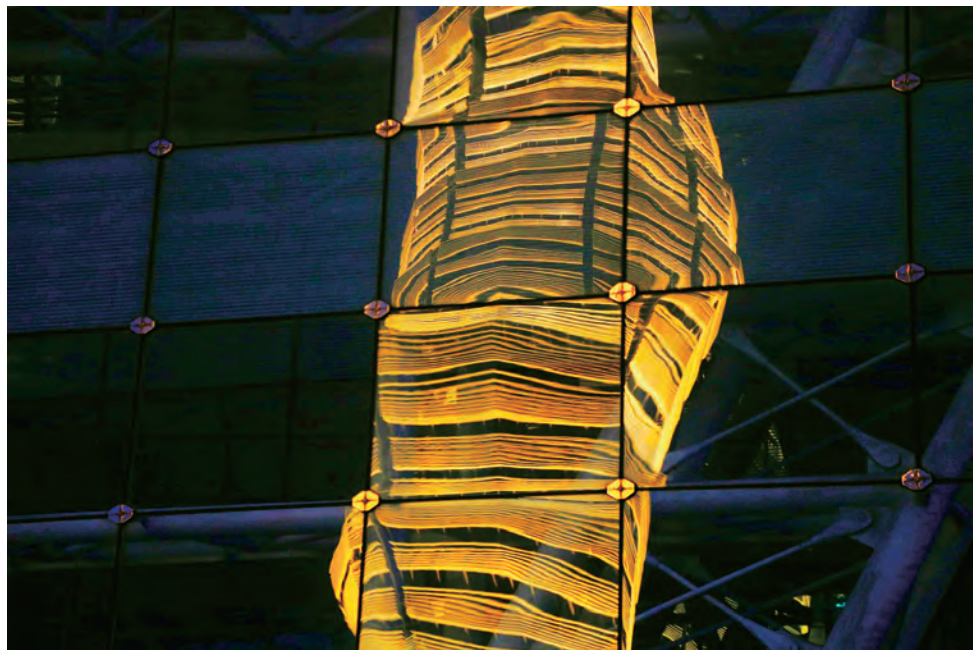

关键词：
干净 突出

这张照片的画面中只有黑、白、灰三色，干净明了。

关键词：闪烁 耀眼

这张照片中，金色在画面中与黑色、灰色等颜色调和成一张颇有戏剧色彩效果的图片。

重彩、淡彩

重彩与淡彩原来都是绘画中的术语，重彩原指工笔花鸟画的重要表现形式之一，也指一个新的画种——中国现代重彩画，用色、渲染、效果都讲究重，即色彩明艳华丽，装饰感强等。在摄影中即指高饱和度色彩。

淡彩原指绘画的一种技法，有水彩淡彩画法和中国画淡彩画法两种，用色要薄而透明，或者是稍作渲染，产生一种朴素、淡雅的效果，在摄影中指降低色彩的饱和度，或者说在高饱和度色彩中掺入白色，使得画面的调子显得柔和舒适。

关键词：
明亮 鲜艳

这是一张高饱和度的照片，颜色明亮轻快。地面的黄，天空的蓝，都跟浓墨重彩一样，逼人眼目。

关键词：淡雅 柔和

这张照片的画面清丽淡雅，透露出一股宁静祥和的氛围。

单 色

在大千世界中，我们如何去发现和观察单色调的被摄对象？有两种思路，第一种是寻找本身就是单色或者虽然不是单色，但色彩之间的差异很小的被摄对象。比如，海洋、河流、雪野、沙漠、晴朗的天空等。一般来说，你观察事物的视角越大，发现单色被摄对象的机会就越小，通常缩小视角就会发现在许多事物的局部是单色调或者近乎单色调，因此如果寻找单色的被摄对象，使用视角较窄的长焦镜头往往能提高成功率。

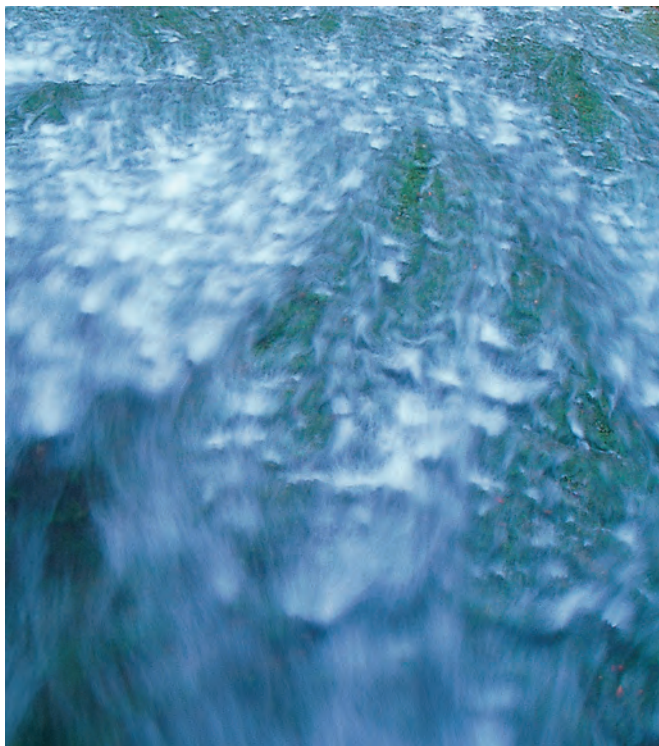
第二种思路是，虽然我们的镜头前存在着大范围或小范围内的单色事物，但是我们对单色调画面的寻找与发现还可以更宽广些。我们要认识到天气可以改变色彩的明度、纯度、反差，在某些天气中，一些色彩会衰弱、损耗，不同的色彩可以因混合而趋同，如雨雾天气，光线散漫柔弱，色差降低，很易创造出单色调的画面。比如，清晨和傍晚时分，温暖、柔和的阳光给所有的物体都染上了可爱的橙色；又如，在太阳落山之后，或者还未升起之前，大地与天空之间的色温偏高，于是万物都会被统一到冷蓝色调中去；再如，当镜头直对光源时，会产生眩光，从而导致色彩散到整个画面上，亦会产生单色调的效果……当然，还有其他办法，只要你认真观察，积累经验，还会有新的发现，也会使你拍摄到与众不同的、诱人的单色调画面。

关键词：幽蓝 安静

《云和月》这张照片里，夜空中那几乎笼罩着一切的柔和的幽蓝色，连飞机的机翼和飘浮的云朵此时也失去了自己真实的色彩，而呈现出深浅不一的灰蓝色。只有一轮金黄的圆月从这一片幽蓝色中浮现出来。虽然眼前的景物色彩寥寥，但正因为这寥寥的色彩，却产生了异于寻常的感染力。这轮明月是这张单色调照片中的视觉中心，有了它，照片中那种单色却诱人的简洁、安静的魅力才会显得异于寻常。

关键词：雅致 和谐

通常在用单色构图时，最好有醒目的另一种色彩或形状来形成反差，以强调、反衬单色的诱人效果，但也不绝对。比如上面这幅《一滩秋水》的画面就没有特别突出、醒目的形状和色彩，画面完全是利用柔和的散射光，降低了三种色彩（浅绿、灰白、灰蓝）之间的反差，并将其融为一体，形成了单色效果。画面虽然没有视觉中心，没有显著的色彩和形状，却能以其雅致与和谐显示大自然中不可思议的一面。

关键词：简洁 生动

《沙漠中的飞鸽》是利用 285mm 焦距的长镜头，在离拍摄对象 80 多米的距离拍摄的。这张照片所拍摄的主要对象——沙漠本身就是近乎单色的事物，使用长焦镜头拍摄沙漠中的一个局部，不仅强化了沙漠的单色调，而且突出了单色调中的纹理和线条，避免了单色调容易产生单调、空洞的视觉效果，尤其是抓住了两只鸽子在沙漠上空的瞬间，创造出简洁又蕴含着变化的生动有趣单色调画面。

和谐色、非和谐色

和谐色

客观世界中除了单色调以外，还有其他类型的色彩搭配也可以产生和谐的效果。有多种色彩组合都会使人们的视觉产生和谐，带来愉悦。比如，有些景物的色彩并不单一，但是由于它是由一种主色调与其他中性色组合而成的，所以仍然会产生和谐的效果。也就是说，画面上任何颜色作为主色，只要它的配色是黑、白、灰、银等中性色，就可以使整个画面形成和谐色。

在摄影观察中，一定要特别注意中间色是否存在，并加以利用，尤其在其他色彩咄咄逼人的时候，将中间色引入画面，平衡色彩之间的关系，就可取得和谐色的效果。但由于呈现在眼前的景物往往是复杂的，甚至是混乱的，要从它们中间寻找到可以利用的中间色，并非易事。这需要不仅懂得色彩关系，还要对这些色彩关系形成视觉上的条件反射，以便在观察中很快地识别出来。

有心人往往时时“惦记”着这些色彩关系，并且在面对任何环境时都企图将其所需要的色彩关系寻找出来。这种有心人只要能持之以恒地坚持下去，早晚能练出一双敏锐的眼睛，在杂乱中发现秩序，不放过形成和谐色的各种条件。

关键词：协调 庄严

《峨眉金顶庙宇的门》就是属于这种类型的和谐色：画面上的主色是黄色，它的配色是浅黑色、灰色、白色等中间色。这些中间色不仅和黄色共同构成了和谐色，而且增加了构图的变化，通过宗教建筑特有的图案，与和谐色一同营造出庄严又不呆板的情韵。

关键词：冷蓝 宁静

《晨雾中的教堂》是拍自奥地利林茨市的一张风光照片。清晨太阳还未升起之时，天光呈现高色温的条件，使整个画面的主色呈冷蓝色，中间夹杂着白色、黑色、灰色构成的小色块，形成了和谐色。此时的和谐色使整幅画面有一种宁静中孕育着生气的氛围。

非和谐色

有和谐就有非和谐，与和谐色相反，有些色彩在一起时，会产生对立、不协调的现象，让人们观看时感到刺目、不舒服。在生活经验中，非和谐色往往有强烈的反差，比如：红与绿、红与紫、黄与蓝……当它们搭配时，尤其是在比较接近时，往往会产生不和谐的视觉效果，让人感到不舒服。不论在生活中还是在摄影中，我们都可能遇到由非和谐色构成的景物。既然是非和谐色，就会产生令我们视觉不舒服的感觉。这时如果没有足够的色彩知识，没有足够的摄影经验，我们就极有可能回避这些由非和谐色构成的景物，不去拍摄它们。但如果是这样的话，我们就可能犯下错误——对色彩美视而不见。非和谐色也能产生视觉美，当非和谐色聚在一起时，固然会刺目，甚至使人生厌，但非和谐色的集合恰恰又能产生非常活跃的视觉效果。因此只要我们对画面加以适当地控制，非和谐色不仅能产生视觉美，而且能产生和谐色难以产生的视觉美。

掌握非和谐色的方法，不论是使用长焦镜头还是广角镜头，都是要想设法地让杂色更杂、更密、更多、更紧凑，充满画框，以便让非和谐色合成在一起，形成整体效果，以达到令人兴奋的悦目情境。

关键词：艳丽 活跃

上海的南京路不仅是国内著名的商业街，也是游上海的重要景观。尤其是入夜以后的南京路，更是各色灯光斗艳。虽然南京路的夜景非常艳丽，但是想拍出一张带给人美感的照片又不是太容易的事情，因为这些灯光红红绿绿，还夹杂着蓝、紫、黄色，属于非和谐色的集合。因此，在拍照取景时，就要仔细观察且有所取舍、有所提炼，既要突出非和谐色的活跃，又要避免那种杂乱之感。《南京路夜景》这张照片，就是利用了长焦镜头的窄视角和透视压缩感，排除了南京路上的行人，截取了灯光最密集的一段，使这些非和谐色紧密地凑在一起，充满整个画面。这样一来，非和谐色合成起来，使画面不仅活跃动人，还产生了整体感，显示出和谐色无法取得的强烈的色彩魅力。

非和谐色中还有一种可以产生醒目又生动的有戏剧性效果的色彩组合,我们可以称之为戏剧效果色。这种戏剧效果色是非和谐色中反差最大的两种颜色,一般是在色盘上相对的色彩,如红与绿、黄与蓝等。这种色彩数量较少,通常只有两种或三种。这种色彩组合之所以被称为戏剧效果色,而非电影、电视效果色,其主要原因是,戏剧与电影、电视最大的不同是在剧场的舞台上表演,离观众的距离较后者远一些。为了能很好地吸引观众的视觉,戏剧演出往往在舞台置景、布光、人物的化妆上都采取比较夸张的手法,尤其是在色彩的设置上,更是

偏重有刺激性的、醒目的、鲜艳的色彩组合,因此人们就习惯性地将这种引人注目的、有强反差的色彩组合称之为戏剧效果色。

下面这张《杂货店》是用26mm的广角镜头拍摄而成的。“杂货店”顾名思义,就是货物商品杂多、色彩纷乱而且还多为鲜艳刺目的非和谐色。遇到这种情景,可以采取近距离取景,故意将这些纷乱的色彩尽可能多地放入取景框内,强化杂色的集合所产生的眼花缭乱,最终形成令人兴奋的视觉氛围。

关键词：纷杂 统一

要想取得强烈的戏剧效果色，一般不宜拍摄主体太大、色彩太多的场景。而且在拍摄前观察时，最好选择对立色，它们的色彩饱和度接近时，效果往往最佳。当然，最重要的还是那句老话：多实践，多尝试。

右页这张《夕阳落在楼群中》就是一张很典型的具有戏剧效果色的照片。一次作者有幸登上了当时还未完工的北京最高建筑——国贸三期，一开始，作者兴奋地用接片的方式拍摄俯瞰北京城的全景式照片。慢慢地，作者冷静下来，进行新的观察。作者看到在东南方有一片楼群，密密麻麻、高高低低，其中有一座较矮的楼，朝西的楼体是玻璃墙，作者回首西望，太阳正在西沉，而且并无云彩遮挡，如果运气好，当太阳落到一定角度时，或许能出现戏剧光，使夕阳只照在那面玻璃墙上，如果真是那样，就能拍到一张精彩的戏剧效果色的照片了！在长期的摄影实践中，作者具备了有关光与色的关系的知识和经验，知道夕阳照射的物体，尤其是反光率高的物体会呈现金色或红色，而夕阳照射不到的物体，则会比白天其他时间呈现出更冷灰或冷蓝的色调。这种色彩搭配，反差大时就会出现所谓戏剧效果色。

关键词：刺激 神秘

戏剧效果色给人一种既神秘又新鲜、刺激的美感。

前景色、背景色

前景色

在摄影构图时，画面上的色彩搭配，前景的色彩往往是整幅画面的关键色彩。当画面中的色彩平衡时，处于前景的色彩，比画面中其他位置的色彩更容易吸引观者的视线。另外，前景色彩处理得恰当，还可以把观者的视线引向画面的其他部分。纯净、明亮的色彩最引人注目，因此在选择前景的色彩时，往往首先考虑这种类型的色彩。为了创造性地运用色彩，有时要敢于在前景中运用非和谐色，因为我们对这类色彩的视觉反应最快、最强烈。但是应用非和谐色作为前景色彩时，又要十分小心，要掌握好分寸，要与拍摄主题相吻合。如果体现主题的主体是前景，那前景色彩夺目些，是有利于构图的；但如果主体位于画面中其他位置，前景的色彩就不宜太浓艳，否则就会喧宾夺主，干扰了主体和其他色彩的表现。因此，选择前景色彩时，既要有足够的吸引力和表现力，又不能破坏人们对画面中主要景物的注意力。

关键词：光亮 表现

这张照片选择的前景色彩是金黄色，背景色彩是海蓝色，它们之间是补色的关系。侧光不仅增强了这种补色的对比关系，同时也突出了画面中前景的线型结构。因此，侧光的应用不仅使前景的形状更醒目，亦使前景的色彩更突出。

背景色

背景的色彩在画面中的作用有三：一是衬托主体；二是控制景深感；三是影响画面的基调。我们在摄影时都要先考虑构图，而构图时又要先考虑如何突出主体。当然，突出主体又有很多种方法，其中控制画面的色彩组合就是很重要的手段。如果主体的色彩是单色的，选择背景的色彩就可以考虑非和谐色；如果主体的色彩比较鲜艳，背景的色彩就应该避免过于鲜艳的色彩，最好是中性灰一类比较平和的色彩。在主体色彩与背景色彩组合时，选择对比色组合的效果最强烈。如果主体是红色，背景是绿色时，主体就会显得非常醒目、突出。常言道“万绿丛中一点红”，就是这个道理。

色彩的组合不仅要考虑它们之间的色别，还要考虑它们之间的面积等其他因素，才能做出正确的选择。比如，当红与绿两种色彩在饱和度和面积上接近、相当时，会使人觉得色彩的搭配别扭、不好看。而如果主体的色彩和背景的色彩在面积上相差比较大时，这样的色彩组合则不仅有较强的视觉感染力，也很有美感。

运用背景色来突出主体时，还要顾及视觉平衡的关系。否则，虽然突出了主体，却会失去美感。

在画面中运用补色之间的反差在背景中突出主体时，还应该注意处理好前进色与后退色

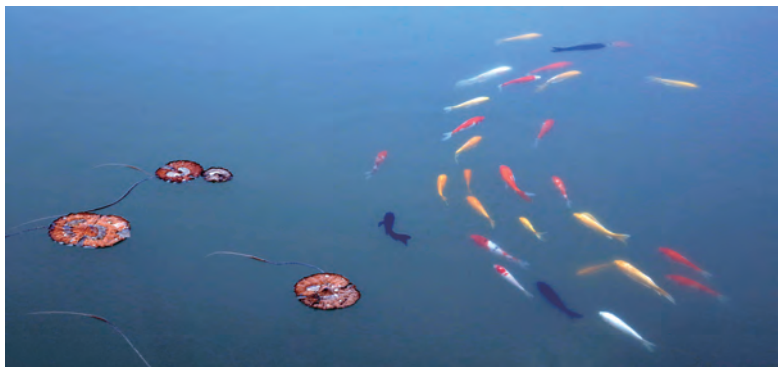
之间的关系。

在色相环上的红、橙、黄被称为暖色，它们在画面中给人以向前突出的感觉，故称前进色；而绿、蓝、紫属于冷色，它们在画面上与暖色的感觉正相反，会使人产生疏远感，故被称为后退色。当主体是暖色，背景是冷色时，会产生令观者舒服的突出感。如果反过来，主体是冷色，背景是暖色，则会给人以别扭的视觉感受。

现实生活中的色彩搭配并不是都符合色彩美学规则的。所以我们就要睁大眼睛去发现、去选择，抓住机会处理好背景色与主体色的关系。

关键词：
组合 醒目

《金鱼与睡莲》这张照片的主体色彩与背景色彩也是暖色与冷色的组合，所以主体金鱼与睡莲都非常醒目。这张照片的背景色彩不仅突出了主体，而且使整幅画面的基调呈灰蓝色。

色彩、光线之间的相互影响

彩色摄影的魅力之一就是透过摄影家敏锐的眼睛去发现自然界中光线的变化，并揭示那些在光线的变化中或隐或现的色彩变化。认识、理解光的特性将有助于充分表现被摄景物的色彩潜力，达到表现其中光色变化的丰富、微妙、神秘。

色相相同的物体，由于不同色相的光的照射也会产生不同的色彩。比如，红色的景物被绿光照射就会呈现出黄色，蓝色的景物如果被绿光照射就会呈现青色……

在大自然中会出现环境色光的现象。比如，一座白房子处在树林中，就会因为树木反射出来的光含绿色，白房子在照片上就不会是纯白，会多少呈现绿色。又如，少女站在红玫瑰花丛前拍出来的照片，她的脸就会偏红……所以我们在拍摄彩色照片时，一定要记住光线和色彩的关系。

关键词：反光 奇幻

《夕阳时的广场》就是运用补色对比，而使一个普通的场景变得生动、富有新意。这张照片是在郑州新区拍摄的，当时作者站在城市小广场旁边的一个高台阶上。从画面中可以看到，太阳已经西沉，广场上已经没有阳光了。但是广场上的水池和部分地砖的色带，在某一个视角下却反射出西天泛起的霞光。这幅画面，由于光的作用，画面产生出由补色对比形成的给人以幻觉般的视觉感受。

色彩抽象化

抽象的色彩也能表现摄影家对现实世界的独特感受。世界上已有一些摄影家对色彩抽象化进行过有成效的探索和尝试。美籍奥地利摄影家厄恩斯特·哈斯和日本摄影家前田真三都曾运用虚化的手法，使被摄主体的形象模糊，让色彩更多地成为主角，达到色彩抽象化的视觉效果。识别出色彩间的审美关系，并运用摄影将它们抽象出来的具体方法，大概有以下几种：第一，取被摄对象的局部；第二，故意聚焦不实；第三，倾斜或者颠倒相机，以非常规的构图方式拍摄；第四，利用多重曝光方式拍摄；第五，利用玻璃既能透射又能反射的特性；第六，利用水中波光的晃动等。

《沙湖印象》是拍自新疆帕米尔高原白沙湖的一张照片。当作者站在白沙湖旁边时，当然有很多感受。但是在作者的观看中，最突出的印象还是它的色彩构成。此前作者去的任何一个地方，都没有看到过如此强烈醒目的蓝、白色块构成。因此，在作者拍了其他类型的照片后，开始进一步耐心观察、仔细选择，最后精心构图，排除了湖岸的干扰和其他有助于识别被摄对象细节特征的东西。

关键词：
模糊 印象

关键词：抽象 寻味

《舷窗》这张照片是有一次乘飞机，当天色渐晚的时候，透过舷窗，只能看到深蓝的天空下飘浮着同样深蓝的云海。按常理说，这种非常单调的景色似乎没有什么可拍摄的。但是作者注意到，当时的舷窗，除了能看到玻璃外天和云形成的蓝色，还因玻璃的反光作用，可以看到一片灰蓝色中夹杂着机舱内的灯光。于是在作者的镜头中出现了大的灰蓝色块中，不规则地排列着若干小的黄红色块。这一独特的景色，已经很难辨认是什么了，却成为一幅耐人寻味的、不寻常的、抽象的色彩画面。

第五章 技术篇

不管是文学，还是其他艺术形式，如绘画、雕塑、音乐、摄影等，在创作的初始阶段，无不涉及对“术”的掌握，文学需要对语言的娴熟运用，绘画、雕塑、音乐、摄影等亦需要熟悉手中的工具，包括其材质、特性及表达力，只有将其熟练掌握到一定程度才能自如地为表情达意服务。熟练掌握技术便是到达“招”的阶段，见招拆招，招招致“命”。而至于手中无剑、心中无剑、无招胜有招，那更是另一个“术”的境界了。作为运用相机这个器材来创作的摄影艺术，对技术的要求则要更多一些，因为相机的一些特殊性，我们从视点、视角、视距、清晰度、颗粒感、景深、噪点、长时间曝光等基本技巧来初步了解摄影的“术”。

视点、视角

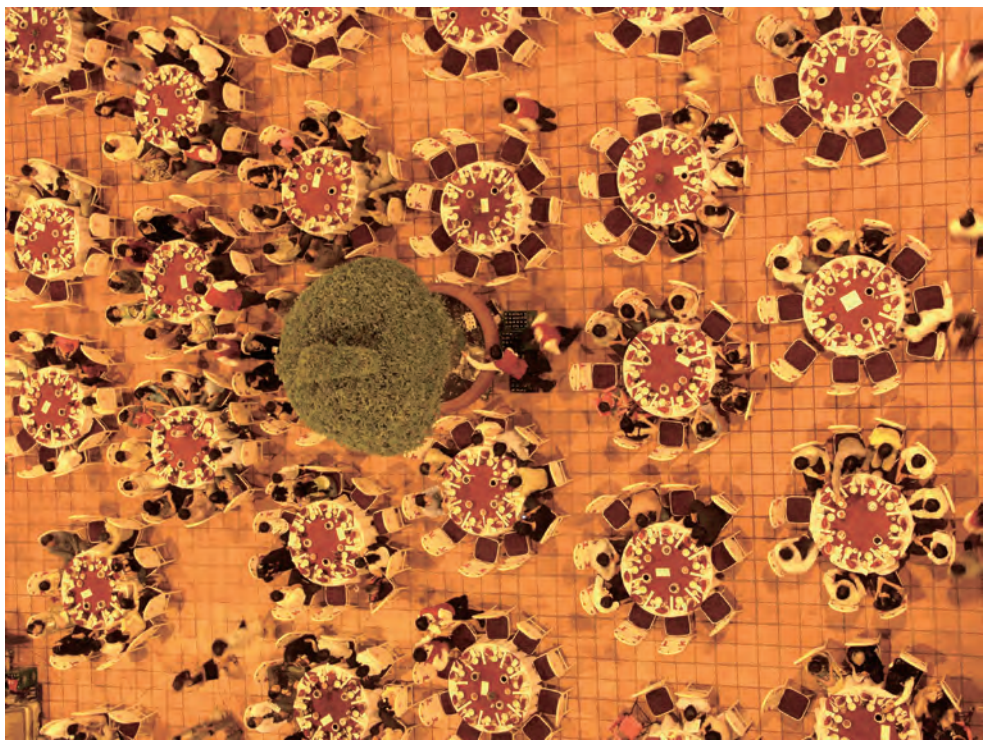
我们平常说的视点是指人眼睛的位置，在摄影中所说的视点则是指相机镜头的位置。我们通常将视点分为正视点、侧视点、低视点、平视点、高视点。所谓正视点，就是从正面面对被摄对象的视点。侧视点就是从侧面面对被摄对象的视点。平视点就是和人站立时与眼睛大约等高的视点。低视点就是低于平视点的视点。反之，高视点就是高于平视点的视点。

在观察事物的时候，将视点的概念换成视角的概念，可能更方便，更容易理解。所谓视角，就是在某一个视点看某一个事物时，视线与该事物形成的角度。显然，平视点对应的就是平视角，低视点对应的是仰视角，高视点对应的是俯视角。

摄影时，首先就应该选择适合你所需的视点。一般情况下，用平视角观察事物最容易获得事物正确的形状，用仰视角和俯视角则会产生变形，但也不尽然。比如，仰望天空、云朵、飞鸟、日月、星辰的形状就是正常的。因为它们符合我们平时观察的习惯印象。又如，我们从飞机上俯瞰地上的农田、河流、湖泊，也不能说是变形的。所以我们在摄影时，能否获得事物的正确形状，还应该根据不同情况采取合适的视点。

俯视角

关键词：陌生 趣味

《婚宴》所展示的画面给大家以陌生感。因为大家参加婚宴都是用平视角观察，婚宴是立体的。而这张照片，是在一个很高的视点，用俯视角拍摄的婚宴，化三维为二维了。大家所熟悉的婚宴变成了由点、线、面构成的图案，所以这里的“婚宴”就会使人产生陌生感。

仰视角

关键词：透视 层次

这张照片用仰视的角度拍摄，突出了屋顶色彩的层次性和丰富性，透视的适度变化使得画面呈现出新鲜的美感。

平视角

关键词：整洁 意味

这张照片中，画面的视角与我们平常看景的视角比较一致，平平地看过去，背景干净整洁，两棵树、一个人、三条线，构成有意味的形式。

视 距

视距是镜头与拍摄物的距离，离得近就叫近视距，离得远就叫远视距。视距影响透视关系，视距不同，透视就不同。

拍摄时，视点离被摄对象距离的远近，有时会影响观察其形状的正确与否。过近和过远都会影响正确的观察。

如果被摄对象足够大，视距即使很远也能正确地观察到事物的形状。最明显的例子是月亮。尽管我们观察月亮的视距非常远，但是我们还是能得到月亮的正确形状。又如，天边的彩虹。我们在很远的地方观察，依然会得到它正确的形状。有些被摄对象足够小，我们只有离得很近才能得到它正确的形状。所以视距的选择要根据被摄对象的大小来决定。

关键词：
几何 形式

景 深

在进行拍摄时，调节相机镜头，使与相机有一定距离的景物清晰成像的过程，叫作对焦。对焦点所在位置的景物是画面中最清晰的部分，对焦点前后一定距离内的景物也会相应比较清楚，这个前后范围的总和，就叫做景深，只要在景深范围之内内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈

《秧田》这张形式感很强的照片得以拍摄成功的关键点如下：第一，高视点。高视点形成的俯视角，可以很好地减弱秧田的立体透视，从而增强了秧田的平面效果、图案效果。第二，散射光。散射光避免了光影对点、线、面图形的干扰。第三，长焦镜头。长焦镜头的窄视角可以截取秧田几何形状最突出的局部。第四，足够远的视距，可以将秧田中秧苗的形状弱化，形成排列状的点，尤其是在画面中插秧的两个农民，因为视距远，他们的形体也被弱化了，在整个画面中形成了两个点，并且是很明显的两个点。由于这两个点的存在，画面有了视觉中心，有了简洁中的丰富，有了抽象中的具象。

要获得大的、整体的视觉效果，远视距就是关键的选择。

越小(数值越大,如 $f/16$ 的光圈比 $f/11$ 的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,如 $f/2.8$ 的光圈大于 $f/5.6$),景深就越小。再次,前景深小于后景深。也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清晰的。

如果拍同一事物,若光圈一样、视距一样,用长焦镜头获得的景深小,用广角镜头获得的景深大。如果镜头一样、视距一样,则光圈越大,景深越小;光圈越小,景深就越大。拍人像时,尤其是拍女孩子,如果离女孩远一点,使用大光圈、短景深、长焦距,则会使拍出的照片显得浪漫朦胧。如果是拍环境肖像,景深还是大一点好。若要拍风景,希望拍出的照片哪里都清楚,则一定要用小光圈。

关键词：
恰当 映衬

标准镜头

指焦距长度和所摄画幅的对角线长度大致相等的摄影镜头,其视角一般为 45° - 50° 。标准镜头在 $36 \times 24\text{mm}$ 画幅中为 40 - 60mm 焦距的镜头,在 $6 \times 6\text{cm}$ 画幅中为 75 - 80mm 焦距的镜头,在 4×5 英寸画幅中是 120 - 150mm 焦距的镜头。标准镜头所表现的景物的透视与目视比较接近,是所有镜头中最基本的一种摄影镜头。

标准镜头的画面效果与人眼视觉效果相似,因此记录的画面往往显得很普通,甚至过于平淡,很难获得像广角镜头、远摄镜头等带来的比

较有新意的戏剧性效果。但也正因为标准镜头的这一特性,其所能表现的视觉效果有一种自然的亲切感,这就使得标准镜头在抓拍、普通人像摄影、纪实摄影等摄影活动中表现出色。而且标准镜头在成像质量上相较于其他镜头更具优势,在被摄对象细节的表现上也十分有效。

这张照片拍摄于前往西藏羊卓雍湖的途中。夕阳将远山染成了橘红色,这样的美景让作者拿起相机准备将其收入“囊中”。通过观察及使用不同焦距相机进行比较,作者发现,使用标准镜头,在路边一个小水塘前拍摄,正好能够让被夕阳染红的山脉倒映在水塘平静的水面上,给人造成山体映入羊卓雍湖中的错觉。最终,作者通过既可以将多余的景物排除(广角镜头做不到),又可以将山体和倒影的全貌体现在画面中(中焦、长焦镜头所达不到)的标准镜头,将作者的意图完美地展现,使红色山体与水中的倒影相互映衬,宛如倒映在羊卓雍湖之中。

标准镜头拍摄风光照片时,也有其区别于广角镜头、长焦镜头的风格特点。由于标准镜头接近人肉眼的视角,所以在使用标准镜头获得的画面能给人以稳定感。这种稳定感主要来源于标准镜头能够将现实风景真实地展现出来,画面中的场景与拍摄者参与大自然风景时所观察到、体验到的风景相一致。当然,正是由于过于真实,标准镜头下的风景没有强烈的个性,这就需要在运用标准镜头拍摄风光照片时注意拍摄技巧了。

关键词:
层次 平衡

在这幅作品中,作者将光圈放在 $f/11$ 的位置,较大景深使前景、中景、远景呈现在画面中时整体都很清晰,让观者从画面中可以感受到风景中的层次感和纵深感。使用标准镜头拍摄风光照片也应尽量将视线保持在水平的角度上拍摄,以增强画面自然的平衡感。

关键词：
自然 出色

标准镜头无疑是拍摄人像作品的利器，它在日常生活照片、人像照片中的表现非常出色。举个简单的例子，价格相对低廉、超大光圈、适中焦距的50mm定焦镜头，几乎可以说是每一位摄影爱好者的必备镜头，在人像摄影领域尤其出色，这款镜头正是标准镜头的一种。在拍摄人像作品时，标准镜头最为常用，除非有特定的创作思路，否则一般都不会在拍摄人像时使用广角镜头和长焦镜头，以免这两种镜头所拍摄的图像出现变形而影响人体真实比例的反映。

拍摄上面这幅人像作品时，作者距离被摄者约3-4米。这样较近距离拍摄人体时，使用标准镜头拍摄往往不能拍摄到人体全貌，而只能拍摄到人的大半身体，从而使被摄对象的形象比较大，几乎充满了整幅画面，这种拍摄可以突出被摄对象上半身的姿态、表情、肌肤质感。

中焦镜头

焦距为 85-135mm 的镜头，即比标准镜头焦距大 1.5-4 倍的焦距镜头，一般称为中焦镜头。这个焦段拍摄的照片变形最小，能正确体现被摄主体的形状，而且设计成超大光圈也相对容易，在人像摄影当中，中焦是最常用的。

中焦镜头的特点就是比标准镜头视角窄、焦距长、透视关系相对人眼看的东西压缩感强，但比长焦镜头的压缩感弱。中焦镜头应用非常广泛，在人像拍摄时表现非常出色，因为中焦镜头焦距略长，拍人像时可以离得稍远，不像标准镜头那样，拍人像时需要离得较近，所以能够使被摄对象显得很自然（由于离人很近，往往会让被拍摄者显得不自然）。中焦镜头通过透视关系，接近人眼看到的東西，最大的优势就是不像广角镜头那样会使被摄对象体变形，它所拍摄的景物不变形。同时中焦镜头也不像长焦镜头，长焦镜头压缩感过强，尤其在拍摄东方人人像作品时，长焦镜头常常将脸部轮廓压缩得更加扁平化，缺乏立体感和凹凸感。在使用中焦镜头拍摄风景时，它的优势是可以使画面更为集中，能够更多地反映被摄场景富有特点的局部。中焦镜头的拍摄范围相对广角来说，不是很大，相对长焦来说，又不太小，介乎这两者之间。

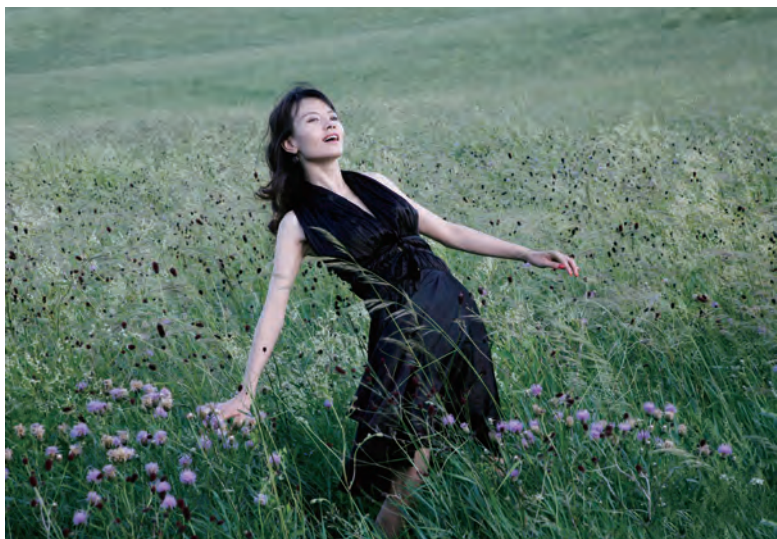

关键词：
集中 细节

这幅作品拍摄自苏州的一个园林里，植物的藤蔓在苏州园林的粉墙上攀爬。当时正值秋天，植物的叶子和藤蔓有的发黄、有的变红，甚是好看。在这样一个并不算大的园林里，想要拍摄到墙上的细节，使用中焦镜头很恰当。因为园子并不是很大，在公园里空间也不是很开阔的情况下，不能跑到很远的地方去。如果使用长焦镜头拍摄的话，只能拍摄到很小的一个局部，而如果使用广角镜头或者标准镜头的话，能够摄入镜头的场景就会很多，使画面变得很杂乱、不简洁。中焦镜头拍摄的这幅画面，把秋日的藤蔓和红叶、建筑物的墙瓦都恰到好处地组织到画面中来了。

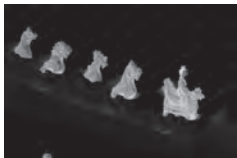
关键词：饱满 简洁

这张照片拍摄的是在内蒙古大草原上的一位欲随风起舞的柔美女性。在草原上进行拍摄，视角一般都非常开阔，使用中焦镜头、长焦镜头、广角镜头都可以达到很好的效果。而在这幅作品中，作者之所以没有用广角镜头，是因为如果使用广角镜头拍摄的话，离被摄对象比较近，近大远小，容易让被摄对象变形。同时，广角镜头的视角非常宽，这样一来就会拍摄到远处的山丘、天空等等，而不会使拍摄对象整个人都浸入纯草原的背景当中。若使用长焦镜头拍摄又会使画面呈现出较局部的效果，周围环境会被弱化，草原上的野花、草地得不到很好的表现。因此折中的办法就是使用中焦镜头拍摄，这样既不会只表现出局部，画面依然很丰富、饱满，又不会太杂乱，只是简单的草地背景和人物本身，拍摄重点得到了很好的表现。

长焦镜头

长焦距镜头是指比中焦镜头焦距长的摄影镜头,分为普通远摄镜头和超远摄影镜头两类。普通远摄镜头的焦距长于中焦镜头,超远摄影镜头的焦距自然更是远远大于中焦镜头。以135照相机为例,其镜头焦距从150—300mm为普通远摄镜头,300mm以上的为超远摄影镜头。长焦镜头有视角窄、景深短、透视效果差的特点。视角窄:在相同的拍摄距离下,所拍摄的影像大于标准镜头,适用于拍摄远处景物的细部和不易接近的被摄对象;景深短:能使处于杂乱环境的被摄主体得到突出,但给精确调焦带来一定困难;透视效果差:透视感、立体感减弱,平面感增强,且具有压缩空间纵深距离和夸大背景的特点。

关键词:
局部 虚化

这张照片拍的是古代宫殿屋脊上的造型,它离拍摄者比较远,用长焦镜头能够清晰地把这个屋顶的局部拍下来,而且突出了这5个物体,排除了其他芜杂的东西,使得画面干净、简洁,并且构图紧凑,形式感较强。

关键词：险峻 压缩

这幅作品拍摄自北京市郊箭扣长城。作者使用长焦镜头，焦距在400mm以上，在非常远的地方拍摄蜿蜒迤迤的长城中的一个炮楼特写。这幅作品将长焦镜头的两大特点都显示了出来，第一大特点：视角窄。整幅画面中只摄取了长城的局部，而并未将广阔的天空、山脉、长城全部摄入镜头。第二大特点：压缩感强。画面中，主体长城及其后面悬崖上的岩石看起来仿佛紧密地贴在一起，长城的险峻，仿佛鬼斧神工。而真实场景中炮楼和岩石却相差好几十米，并非画面中那样近的距离，这正是长焦镜头的压缩功能造成的视觉错觉。

广角镜头

广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头有焦距短、视角宽、景深大三个特性，即镜头视角大，视野宽阔，从某一视点观察到的景物范围要比人眼在同一视点所看到的大得多；景深大，可以表现出相当大的清晰范围，能强调画面的透视效果，善于夸张前景和表现景物的远近感，这有利于增强画面的感染力。广角镜头比较适合拍摄较大场景的照片，如建筑、风景等题材。

使用广角镜头拍摄时，要合理利用它的这三个特性，比如在空间窄小局限的情况下，如果要拍摄比较多且比较全的内容，就要使用广角镜头。

关键词：
窄小 容纳

这幅作品拍摄于世界上著名的狭缝型峡谷之一——美国亚利桑那州的上羚羊谷。这座峡谷被人们称为“地下天堂”。峡谷底下空间非常窄小，出口处只有一人宽，峡谷通道中的光线也是千变万化，只有正午很短的时间里，阳光才会透过几处空隙照到谷底，据说就算是峡谷上方阳光灿烂，也有可能突降暴雨，山洪会以惊人的力量喷泻而出，那时峡谷天堂瞬间就会变成无处逃生的地狱，由此可以想象峡谷中的狭窄程度。因此，在此拍摄一般会受到空间的局限，镜头的选择格外重要。

当时作者发现峡谷中光线的明暗变化将峡谷中红色的岩石勾勒出许多有趣的形象。当作者眼前出现这样一个女性人体的影像时，想要在如此窄小的空间把“她的姿态”拍全，就需要使用广角镜头。广角镜头视角宽的特性，在这样窄小而无路可退的空间中，完整地表现了作者想要表达的视觉内容。

定焦头与变焦头

定焦头，是照相机镜头中定焦镜头的简称，指焦距不可以变化的镜头，与之相对的有变焦镜头，就是能改变焦距的镜头，简称变焦头。

一直以来，定焦镜头由于其焦距是恒定的，影像素质好，成像清晰，在很长时间内成为摄影镜头的首选。变焦镜头的出现，首先受到了新闻记者的欢迎，它的一个镜头有很多焦段，在复杂情况下或是突发事件中，来不及更换镜头时，就显得非常实用和方便。但是，在变焦镜头最初投入使用后的很长一段时间，并不是很受欢迎，主要原因在于其成像质量相比定焦镜头有较大差距。不过随着镜头的不断改进，如今变焦头和定焦头的成像质量没有太大区别，使用数码相机的绝大多数摄影者，都开始更多地使用变焦镜头。当然，定焦镜头的好处依然不容忽略，主要体现在中短焦段的使用上：定焦的广角镜头或标准镜头一般都比涵盖相应焦距段的变焦镜头口径大、最近对焦距离近、体积小、重量轻，配合大光圈使用时能够实现变焦广角镜头不容易实现的背景虚化效果。同时定焦镜头一般都比变焦镜头的广角段成像好，画质更加清晰。

关键词：素质 清晰

变焦镜头在实际拍摄过程中由于其便利性，得到了广泛使用，但是定焦镜头影像素质好，成像清晰，历来是人像摄影、商业摄影、建筑摄影等追求画面质量的摄影创作的镜头首选。以上两幅人像摄影作品均是定焦镜头拍摄的。从这两幅作品中可以看到，在合理的拍摄距离下，被摄对象的姿态、肌肤质感等都得到了最佳表现。

关键词：俯拍 变化

这两幅作品是在热气球上使用变焦镜头拍摄的，作者乘坐第一个升空的热气球，当热气球升起以后，自上而下俯拍而成。第一幅作品中，使用广角一端更多地交代了环境中蜿蜒的道路、田野、升拉热气球的车辆、操作人员等；第二幅作品中，作者使用了中焦的一端，在同一拍摄位置和相同视点的情况下，焦距产生变化后，视觉效果也产生了变化。当拍摄不断变化且很难把握的场景时，使用变焦镜头更为妥帖，因为它能够在较短的时间内、较为局限的环境中，获得不同需求的画面。而定焦镜头则更加适合拍摄商业广告、肖像照片等固定场景的创作活动，在这类场景中使用定焦镜头能够得到画质更加完美的作品。

关键词：动静 特效

除此之外，在变焦镜头的使用过程中，常常会出现意想不到的效果，就如这幅作品所现，这是作者在夜晚东京街头拍摄的一幅作品，画面中落雪的树木产生了爆炸性的奇幻效果，按下快门的瞬间，作者特意向前推动焦距，在成像瞬间由于焦距动了，给观者一种静物出现运动效果的错觉。此类方式有时也会使用在拍摄动态物体的时候，如拍摄运动员踢球、跑步、游泳等运动状态，故意拉动焦距，使画面动中有静、静中有动，显得气氛浓烈。

清晰度

清晰度指影像上各细部影纹及其边界的清晰程度。通俗点讲，清晰度就是指照片清楚不清楚。影响画面清晰度的因素主要有以下几个：一是聚焦，焦点没有对准，从而导致画面模糊；二是相机抖动了，或者快门速度不够，从而导致画面模糊，不清楚；三是跟镜头的解像力有关系，好的镜头解像力高，画面就清楚，差一些的镜头解像力差，就影响画面的清晰度。要确保画面的清晰度，需要选择合适的快门速度，在弱光下拍摄，尽量使用三脚架，以防止不必要的抖动。画面的清晰度有时跟景深也有很大关系，若要使整个画面都清楚，就要用全景深，这样，画面的每个地方就都是清楚的。此外，在对焦的时候一定要仔细，希望清楚的地方一定要对准，还可以购买解像力高的、强的相机。当然，清晰度还跟空气有一定的关系，空气比较通透的时候，比如在美国和在北京同样拍1000米以外的房子，明显在美国拍得要清晰些，因为其空气通透。有时为了追求模糊或朦胧的效果，有意拍得模糊，则可以手动对焦，或降低快门速度，或把焦点聚焦在别的地方，或在镜头前面加纱等，这些都是降低清晰度的办法。

关键词：
清楚 通透

这张照片空气通透，远处青山轮廓鲜明，近处田野块状分明，细处可辨。

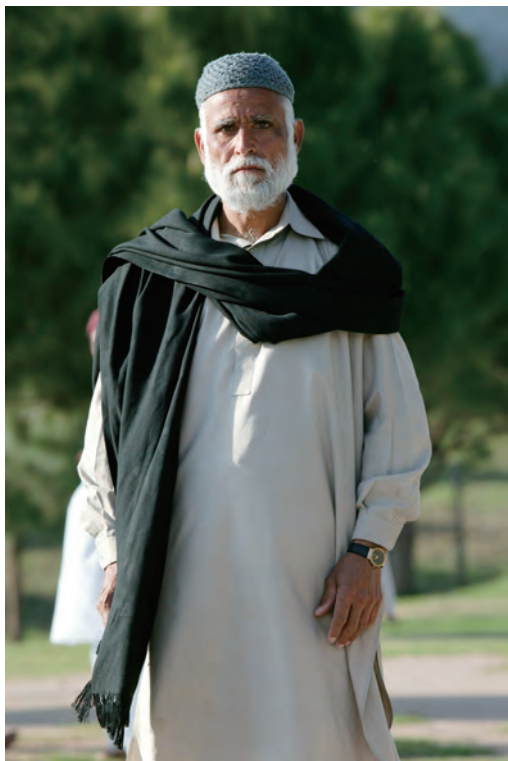
关键词：动态 绚烂

这张照片主体清晰，但背景模糊，既表现了人力车的动感，也表现了灯光的绚烂，给人留下深刻的印象。

颗粒感

颗粒感与清晰度不一样，但有关联。颗粒是指画质很细微的颗粒显现出来了，致使画面不平滑、不光洁。每个画面都是由有颜色的粒子组成的，但是这个粒子非常细小，肉眼看不出来。有时候由于曝光的原因，或采取了某些技术手段，就使这个颗粒显现出来了。在一般情况下，这个颗粒是不好的，但有时候为了某种艺术的表现力，会故意制造出一种粗颗粒感。

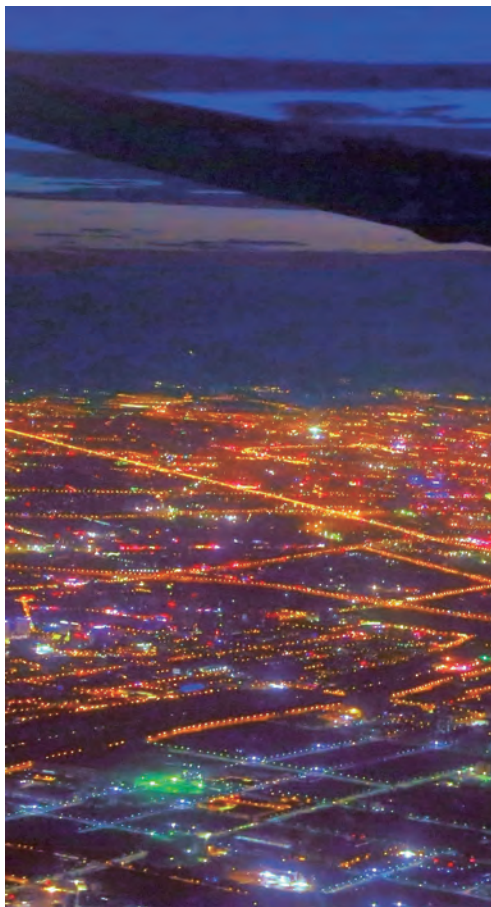

关键词：
沧桑 特别

这张照片的颗粒感十分明显，它与老者脸上的沧桑相得益彰，不仅不损画质，反而形成一种独特的审美风范。

噪 点

噪点指 CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素（通常由电子干扰产生）。噪点看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。长时间曝光，用 jpg 格式对图像压缩，模糊过滤等可以造成噪点。数码相机的 ISO（感光度）是通过调整感光器件的灵敏度或者合并感光点来实现的。也就是说，通过提升感光元件的光线敏感度或者合并几个相邻的感光点来达到提升 ISO 的目的。ISO 值越高，就代表感光度越高，对光亮越敏感。在光线不足或快速抓拍时，较高的感光度有诸多方便之处，但高感光度一方面提高了快门速度，另一方面也带来了大量的噪点。颗粒感有时是一种特殊的审美表现，但应该没有人喜欢噪点，不过有时为了拍摄下画面，多数人宁愿损失点影像质量，所以照片难免会留下一些噪点。

关键词：高感 夜空

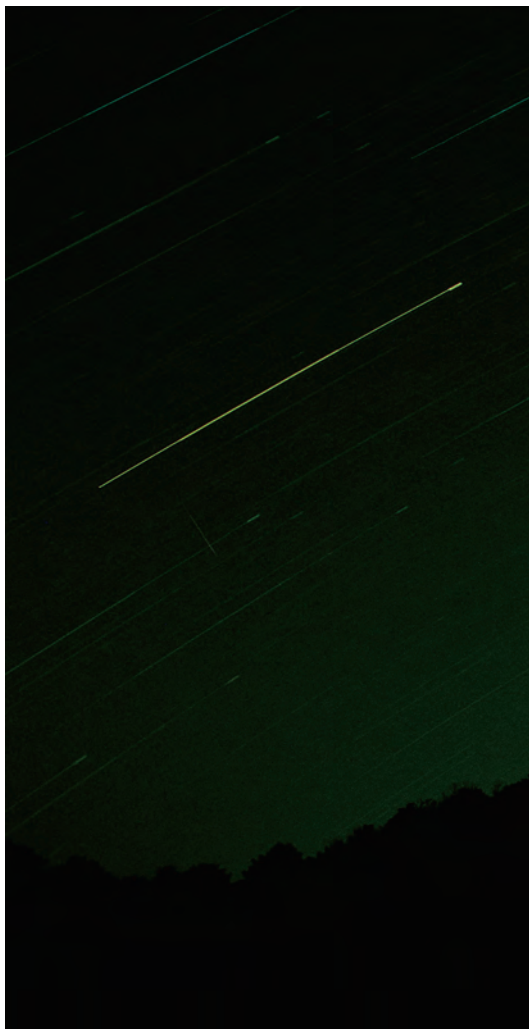

在飞机降落时，要拍夜空下的北京，但因为飞机速度很快，要拍得清晰，必须用高感光度，这样就会产生较多的噪点，多数人也往往会与作者有同样心理：宁可有噪点，也要把景拍下来！

长时间曝光

有时为了追求特殊的画面，或画面的特殊效果，需要使用长时间曝光来实现拍摄目标。

这张照片的拍摄便使用了长时间曝光的方法。通过长时间曝光，拍出了长城上空的星轨。整幅作品给人一种星光流逝，长城千年变幻的感觉。

关键词：变幻 流逝

第六章 审美篇

在众多艺术门类里，摄影也许是最好入门的一个。有台相机就能拍摄，甚至有个手机，就能拍摄。无须“十年磨一剑”，也不用“台上一分钟，台下十年功”。然而要想拍好，达到艺术的境界，却也不比传统艺术容易。有些人拿着价值十几万、几十万的相机，但拍出来的东西并不理想；有些人痴迷于器材和技术，说起拍摄方法来头头是道，然而拍出来的照片却打动不了人。原因何在？答案就在这个“审美篇”里。

摄影审美的形式因素

纪 实

纪实，重在实上，它有两个含义，一是指记录以人为为主的活动，拍人、拍社会生活，如实地纪录生活，具有真实性和具体可感的形象性；一是强调摄影的记录功能和复制功能，把眼前的事物清清楚楚地表现出来，记录真实情况，描绘真实事物。要求的是实，是人就是人，是狗就是狗。以传递知识为主，能准确地反映被摄对象，是通过具象表现具象。

这张照片拍的是下班时刻，车如流水马如龙的场景。它真实记录了下班时，匆匆忙忙行进在路上的人们，画面真实可感。

关键词：
具象 记录

写 意

写意，原是中国画上的一种技法，与工笔相对，指通过简练概括的笔墨，着重描绘物象的意态神韵，造型简洁，追求疏朗、开阔、舒展的意趣。同样的，摄影的写意效果，也即是用简洁干净的画面，来表现摄影师的情感和内在精神，具象只是手段，目的是通过具象的东西来表现抽象的东西，形似不似没有关系，神韵十足才是关键。

关键词：
简练 概括 神韵

这张照片的画面中只有黑、白两个色调，非是刻意为之。恰逢大雪，天地间白茫茫一片，落尽了叶的柳树，只有黑黑的枝干在大雪地里寂寞着，便似水墨画里那蘸满墨汁的笔，满满的一笔下来；那垂下的一条条柳枝显现出一股纤细的柔美，便是那狼毫的挥洒。

简 约

简约,也称精约、简洁、洗练。在一幅摄影作品当中,表达什么,通过什么方式来表达是很重要的,简约的画面必定是通过最简洁的物体来表达最丰富的情感、精神或意趣。简约不是简单,不是单薄,简洁的画面必定简约,但有时繁复的画面也有简约之美。

关键词：
精约 洗练 洁净

这张照片的画面几乎是满的,然而也是简约的。画面中只有金水桥和金水桥的倒影,没有其他事物。然而这画面又是丰富的,有具象、半具象,有抽象、半抽象,简约而不简单。

关键词：清奇 朴素

这张照片的背景极其干净，一片灰白，与人物身上的白裙色调一致。而那白纱也似融入到灰白的背景当中，唯有那黑的头发、红的发钗，黑的眉眼、红的嘴唇在这灰白当中小小的突出地点缀着。画面如此干净简洁，有力地表达了“黛玉”不食人间烟火、质本洁来还洁去的气质和命运。

含蓄

含蓄可说是具有中国民族特色的一个美学范畴,甚至中国人的性格当中也有含蓄的一面。中国传统文化认为,好的艺术作品应该是含而不露,意在言外。不能把作者的情感、思想全盘说出,而应该把这些情思包含在具体的艺术形象当中,让人在艺术形象的品味中细细咀嚼琢磨,去感受作者没有说出来的更深层的东西,要“意不浅露,语不穷尽”。

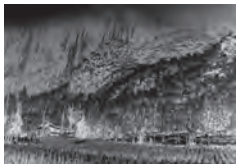
从这张照片画面中那双修长的腿,小孩惊喜喜悦的眼,可以想象出画面中未出现的面容必然是温柔的、甜美的、迷人的……还可以想象画面中的美女穿的什么衣服?半袖?短裙?她是什么样的姿势?怎样的仪态?画已尽,而意无穷。

关键词:
蕴藉 品味

真切

真即不能造假；切即贴切、恳切。真切即真实确切，清楚明白。这里说的真切是跟感情有关系的，带有一定的感情色彩，不是光清楚就可以的。真实是指画面，而真切不单指画面，更指向一种心理状态。

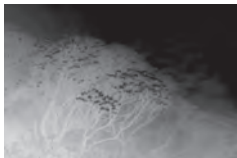
关键词：
确切 冷峻

这张照片中淡蓝色的影调，肃然中带着肃静之气，使冬日雪林的寂静、寥落、冷峻真真切切地扑面而来。

朦 胧

朦胧与含蓄有相近之处，不同之处在于，朦胧既可以指画面形象的模糊、不确定，如山光水色空蒙迷离，雾中月光下物体形象模糊、恍惚，又可以指画面形象所表现的多义性和丰富性。有时情感、思想亦如“水中月，镜中花”，不能一目了然。有些摄影作品更是如此，不但是模糊的、抽象的，甚至还是难以捉摸的，似明白又似模糊，给观者一种特殊的审美感受。

关键词：
恍惚 迷离

云雾都特别宜于表现朦胧的意境，这张照片被雾所笼罩，在一片白茫茫的浓雾当中，万物都褪去了本来的色彩，消隐在乳白色当中，连那红花也失去了本来的鲜艳，呈现出极淡的红色，点缀着眼前这失去色彩的世界。

关键词：含蓄 朦胧

这张照片中是一条龙在云端盘旋？还是一条江在地面蜿蜒？整幅画面色调淡雅，笼罩在一片氤氲的云气当中，朦胧含蓄。

象 征

象征是用画面中的具体形象来暗示某个特定的人物或某种特定的事理,从而来表达更为丰富的情感和更加深刻的思想,也往往是用具象的东西来象征抽象的东西。象征能够激发观者的想象力,丰富观者的情感,甚至能够丰富画面的内容,使看似平常的物件,因其象征意义而耐人品读。

关键词：
暗示 激发

这朵墙缝里的小花
拍自故宫。这张照片极
富象征色彩,坚硬的青
石墙面,历经岁月的洗
礼,见证着人世间的沧
桑,是紫禁城那高墙深
院的象征,它是冰冷的、
严酷的、没有生命的。
即便如此,它也会开出
一条小缝,从小缝里长
出一朵小花来,绿绿的
叶子、红红的花朵,在
微风中摇曳,象征着宫
墙里那无数不屈不甘的
生命。

关键词：品读 厚生

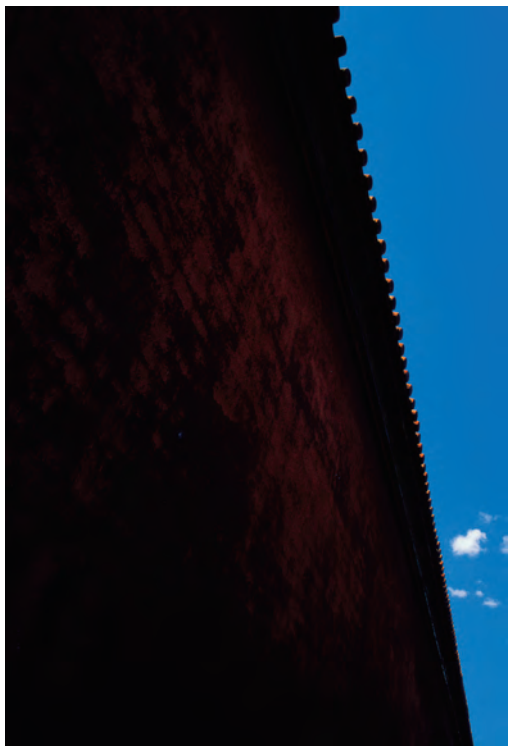
一直说长城是一本厚重的历史书，这幅画面便以直观的形象把长城的象征意义展示了出来，两面砖墙像翻开的书，而一行行的砖块像是一行行的文字，记载着长城千年的沧桑岁月。

暗示

暗示指不把想法明白地表示出来，而是通过含蓄蕴藉的语言、某种行为，或者营造某种氛围、情境来让人去领会。暗示的意思是有明显指向性的，不是朦胧飘忽，晦涩难懂的，而是通过对方表现出来的东西，使人领会到其想要表达的意思。

关键词：
领会 指向

这张照片中的画面依然是故宫的宫墙，高高的，占据了画面的大部分面积，一大片黑，压抑而沉重；而那一小朵云，是禁锢在其中的人透过高墙所期待的那一丝小小的希望吗？还是暗示那向往自由的心灵也能在无垠的蓝天里随意飘荡？

抽 象

抽象是与具象相对的一个概念，从具体物体的形状中抽出其本质性的特征加以表现，或者表现的不是事物固有的形状，而是跟抽象画一样，缺乏具体的描绘，表达一种心境或情绪。但摄影跟绘画不一样，不能凭空想象，不能完全创造出与现实世界无关的概念，摄影中的抽象是基于现实固有事物的一种抽象的表达方式，它很少有纯抽象，更多的是一种半抽象。

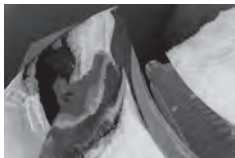
关键词：
内涵 心境

这张照片的画面里是前行中茫茫黑夜里的那一束指路的光吗？是寂寞深处慰藉人心的温暖吗？圆形的，是动物的眼睛吗？是什么奇妙的事物闪着这样耀眼的光芒吗？这是雨夜前方汽车的大灯。汽车大灯是具象的，却在画面中抽象出两个光圈、两条光束。它给我们以光的本质，呈现出内涵丰富的画面。

变 形

变形，就是把事物固有的形态或形状给扭变形或拍变形了，方的变成圆的，扁的变成鼓的，长的变成短的，反之亦然。变形使图片中的事物与其司空见惯的形象区别开来，从而达到一种陌生化的效果，进而产生新的审美快感。

关键词：
扭曲 怪异

这张照片中的事物本应是高楼大厦的一部分，但在镜头下被扭曲变形，继而达到一种奇妙的陌生化效果。

关键词：静寂 表达

这张照片中的画面本应是实体的水与水滩，但其变形为抽象的线条，太阳跟个小家碧玉一样，犹抱琵琶半遮面，羞羞怯怯。

优美

王国维在《红楼梦评论》第一章中说：“而美之为物有二种：一曰优美，二曰壮美。”18世纪的姚鼐运用中国古代阴阳刚柔对立统一的观点，明确提出“阳刚之美”与“阴柔之美”的概念，认为“其得于阴与柔之美者，则其文如升初日，如清风，如云，如霞，如烟，如幽林曲涧，如沦，如漾，如珠玉之辉……”优美，又称秀美或阴柔美，与崇高或壮美相对。优美的物是圆润的、优雅的、小巧的、清新的、柔媚的、素静的、精致的，能引起观者轻松、愉悦、平和、安详的审美感受。

关键词：
清新 意趣

这张照片是阴天时拍摄的瀑布，瀑布由高而下，自有力度，容易拍得雄奇壮观。但这张照片充满了柔媚的味道，水在低速快门之下变得飘移不定，恍若一阵轻雾，朦朦胧胧。水雾中的那几抹青苔在朦胧中淡去了岩石的坚硬，而变为清新的绿色，点缀其中的几点小红叶小巧、精致，整幅画面充满一种惹人怜爱的意趣。

关键词：优雅 柔媚

女性本身便是阴柔美的集大成，以女性为主体的照片自然具有优美的特质，尤其是年轻漂亮的女子。这张照片中年轻漂亮的女子坐在水边，完美诠释了“女人是水做的”这个命题，赤裸纤细的足、柔嫩的肌肤、飘逸的裙角、嘴角荡漾的微笑，和着那静静流淌的池水，极尽柔美之味。

关键词：雄奇 豪迈

壮 美

壮美，又称崇高感或阳刚美，与优美相对。在西方美学史上，最早提出崇高概念的是古罗马的朗吉弩斯，他认为崇高是伟大心灵的回声，可“产生一种激昂慷慨的喜悦，充满了快乐与自豪”。在中国，姚鼐第一次将崇高（阳刚之美）与优美（阴柔之美）相区别，认为“其得于阳与刚之美者，则其文如霆，如电，如长风之出谷，如崇山峻岩，如决大川，如奔骐骥”。壮美的事物表现出雄奇、豪迈、恢宏、雄健、深厚、壮阔、绚丽、浓烈等美学特征。

这张照片苍茫开阔，一派毛泽东《沁园春·雪》的意境：“望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。”长城本身便因其形状之雄伟、建筑之艰难、历史之深重而带有阳刚雄健之气，加之北国风光，万里冰封，更有震撼人心的气派。

关键词：壮观 开阔

这张照片景象壮观、视野开阔。一望无际的原野，莽莽苍苍。历经千万年形成的黄色岩石巍然矗立，在金色的阳光下焕发出一股王者之气。

摄影审美的心理因素

直 觉

直觉就是直接的觉察,对突然出现在面前的事物或问题,不受某种固定的逻辑规则束缚,而能直接领悟到事物的本质,具有迅捷性、直接性、跳跃性、个体性、本能意识等特征。在摄影中的直觉主要基于长期的经验、较好的眼力或拍摄的训练。在此基础上,拍摄者不需要经过太多的思考或琢磨,就能够迅速发现事物的美,把许多转瞬即逝的画面捕捉下来。

关键词：
迅捷 直接

小三轮车驶向大公交汽车的一瞬间,作者迅速按下快门,于是有了这张照片。大与小的对比,构成了画面的意味。

关键词：经验 本能

等待一只手的来临，因为有了这只手，画面的涵义将更复杂、更丰富。作者在拍摄之前已经能预见到画面的可能性，所以没有长期的经验积累也难以形成摄影的直觉。由此可见，多拍、多练是硬道理，当你的照片拍到一定量的时候，必将由量变引起质变，那些技术、技巧都将变成一种艺术的直觉。

错觉

“看错了”，简单来说是指人们在观看某一事物时，由于受光的影响，或因视角的巧合，或因自身心理的误导，而产生了视觉误差，甚至获得的感知与实际事物完全不相符，这就是生活中的“看错了”。

绘画大师吴冠中先生说：“错觉是绘画之母。”他认为，艺术中的性灵源于直觉中的错觉。这个观点同样适用于摄影领域。在艺术范围内，摄影不能停留在大家对被摄对象熟悉或认可的外形逼真地复制上，而应当立足于发现被摄对象被大家忽视，甚至大家没有能力看到的另一面，并且通过摄影手段表现出来，从而给大家视觉上的新奇审美享受。这种创新性的“发现”，契机往往源自于“看错了”带来的浮想联翩。

“直把杭州作汴州”，在生活中属于常识性的错判，在艺术上却可能升华为创造性的认知。两种不同的事物在视觉上却能唤起相同的感受，引发联想。在无边无际的想象空间里，不同观察者脑海中的想象是完全不一样的，甚至千差万别。进行艺术创作的摄影家必须拥有敏锐的心理感受力以及异常活跃的幻想力与想象力，才能大胆超越表象，提取其中蕴含的形式美、意境美与抽象美，将迸发的灵感注入作品之中，并且不惜将错就错，甚至白日做梦。

在生活中，大多数人都力求看得清楚、看

得准确、看得正确，若想在生存竞争中胜出，它是必备的知觉本能。摄影观察也是如此。在长期的摄影实践中，许多人的眼光与视角得到历练，越来越准确、成熟，能够把握事物的本质，可是却无法突破艺术创作的瓶颈。为什么？这往往是因为缺失“错看”的本领，只是忠实地复制自己眼前所见，无法赋予作品更强的视觉冲击力。

我们在进行摄影观察时，不要见一是一、见十是十，而要放任自己的偏好，追随自身的激情。激情往往由错觉引发，又往往可以引发错觉，我们在摄影艺术创作时要带有一份将事物看错、看奇、看美的心！

关键词：
敏锐 错看

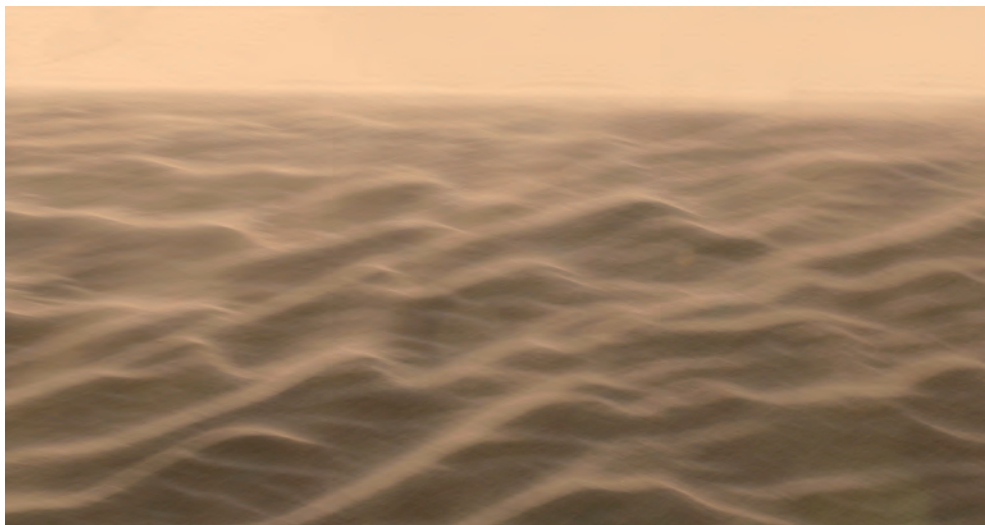
这张照片中下面部分乍看以为是树的胡子，其实是一位女孩的头发，摄影师利用这种错觉，用相机将其拍摄下来，便有了这张有趣的照片。

关键词：奇特 独到

这张照片题为《宫灯闪耀》。观者都以为这张照片拍摄于晚上，实则其拍于大白天，但为什么会给人以这种错觉呢？主要有以下几点原因：一是利用高墙的阴暗。二是利用宫灯的反光。三是画面大面积曝光的严重不足，使得整个画面暗了下去。只有宫灯玻璃上反射的房屋镜影是明亮的，最终造成了宫灯似在夜晚闪耀的效果。

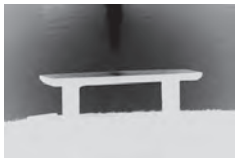
关键词：浮想 新奇

这张照片中的画面实则是一片沙丘，但作者用有意抖动相机的摄影手段，使最终拍摄出的画面给人一种大海扬波的错觉。

意 象

意象，“意”即意念，“象”即物象，把所要表达的意念、想法、情感用物象表现出来就是意象。辞海是这样解释的：①表象的一种。即由记忆表象或现有知觉形象改造而成的想象性表象。文艺创作过程中的意象亦称“审美意象”，是想象力对实际生活所提供的经验材料进行加工生发，而在作者头脑中形成了形象显现。②中国古代文论术语。它指主观情意和外在物象相融合的心象。借助具体外物，用比兴手法所表达的作者情思。

关键词：
比兴 寄托

一张临水而立的石凳，在斜晖脉脉之下，呈现出一派暖暖的情意：是曾经与情人相依偎一起看夕阳西下的石凳吗？是年幼的孩子光着脚丫蹒跚学步的石凳吗？是回忆里那怦然心动的痕迹吗？此时的照片给人一种无声胜有声的感觉。

意境

意境是中国古典美学的独特范畴,历代许多艺术家都有意识地去追求意境。具体在摄影作品中,意境指画面的景象与想表达的情感两相交融、虚实相生,展现出一个具有无穷韵味的诗意空间。在情景交融之外,能从具体的象、意中升华为对整个人生的感受,表达出一种独特的带有哲理意味的人生感、历史感和宇宙感。

关键词：
情景交融 韵味

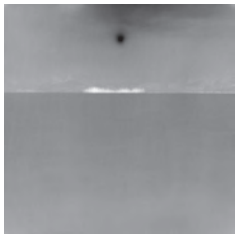
这张照片中,画面干净利落,灰色调显出冬日的寒冷和肃杀,而落满了雪的两只小舟斜斜地横在水畔,便有了“野渡无人舟自横”的意境。

通感

通感就是把不同感官的感觉沟通起来，借联想引起感觉转移，即“以感觉写感觉”。钱锺书先生说过：“在日常经验里，视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通，眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域，可以不分界线……”在日常生活感受中，各种感觉可以互相沟通、互相转化，在审美活动中同样如此。通过色彩、明暗、形状等来交通几种不同的感觉，使观者能以一种感觉抵达另一种感觉。

这张照片的画面很简练，只有远方的一抹树影和一轮昏黄的太阳，却营造出清冷孤寂的味道。整个画面的色调是灰蓝色的，这些合在一起，便有一股寒意油然而生。

关键词：
沟通 转化

联 想

由甲想到乙，就是联想。通过一种事物想到另一种事物，表现在画面中，就是具体的一种物件能让观者联想到另一种物件。联想有接近联想、类似联想、对立联想、因果联想等几类，既可以由相近、相似的事物引起联想，也可以由相对的，或有因果关系的事物引发联想。通常能够引起观者联想的摄影作品，必然具有涵义的丰富性和多义性，从而增加画面的可读性。

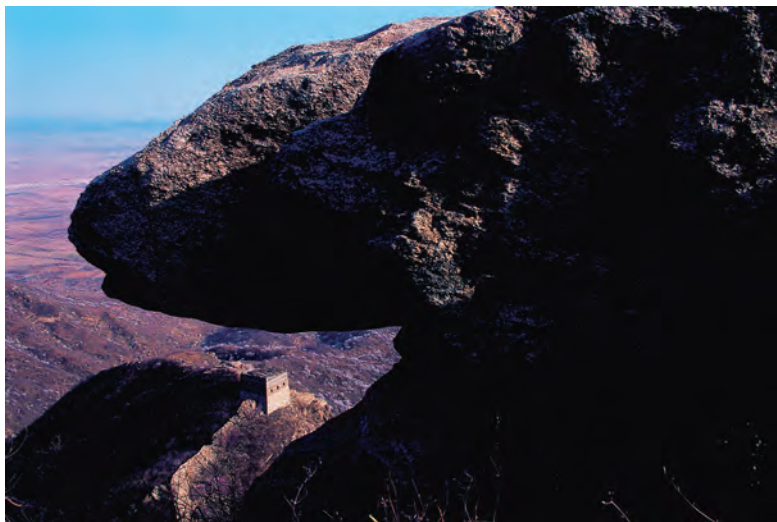

关键词：
多义 可读

这张照片中，两个完全不搭调的东西放在一起，让人浮想联翩。金黄色的狮子，象征威武雄壮，两只铜铃般的眼睛气势汹汹，然而额头一只涂满红色指甲油的手指，四两拨千斤般把这股气势压了下去，画面展示的只是局部，而画面之外的信息却更耐人寻味。

关键词：险要 奇峻

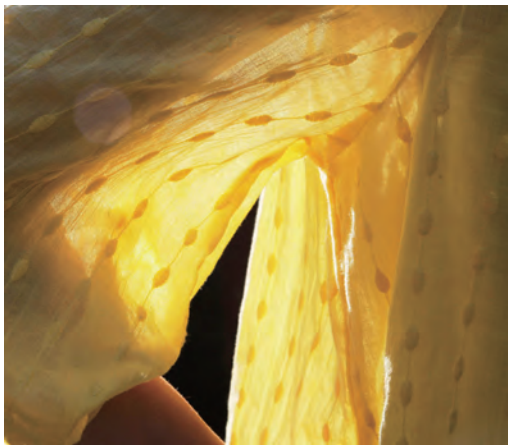
这张照片中，突出的大岩石像是一头巨大的猛兽，张开大嘴吞噬着什么，而下方的万里长城却仿若猛兽的口中之物，让人联想起边关的地势之险要，守关之艰难。

想 象

摄影中的想象,指摄影师在面对具体的被摄对象时,头脑中想象出来的是另外一幅画面或情境,从而创造出与事物不尽相同或截然不同的事物。艺术活动离不开想象,黑格尔曾说:“最杰出的艺术本领就是想象”,“真正的创造就是艺术想象的活动。”高尔基认为:“艺术靠想象而生存。”想象有再造性想象和创造性想象,艺术创作主要是运用创造性想象来创造出与众不同的新形象。

关键词:
创造 独到

乍一看这一幅图片,以为是什么呢?鹅黄色明暗交替着,其间又点缀着一点一点的小椭圆形,亮部构成一个三角,三角中间又是一个黑色块的三角,色彩的变化与形式的变化构成一幅耐人寻味的带有抽象意味的画面。其实,不过是女子鹅黄衣服的袖子,借助阳光的魅力,成就了一幅朦胧的画面。这就是运用创造性的想象,见人之视而不见。

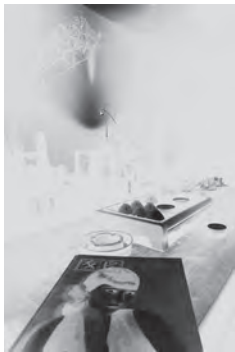
关键词：排列 交错

杂乱的电线往往是拍风景照避之唯恐不及的东西，在摄影师创造性的想象力之下，那些电线犹如听话的孩子一样，乖乖地整整齐齐地排列在一起，反而使得单调的天空丰富起来，线条交错间，画面有了更美的形式。

情 调

情调是艺术作品中的一种整体性情绪氛围，通过被摄主体的形象、光的明暗、色调的浓淡、色彩的冷暖、物体的形状、画面呈现出的美学特征等营造出的一种浓郁的情绪氛围。它是作者对生活的独特理解和情绪感受在作品中的流露，也能由此感染观者，激发他们的情绪反应。

关键词：
氛围 情绪 小资

这张照片的画面充满着东方情调，暗黄的灯光显示出一种温馨和暧昧。背景里的大师椅有着传统文化的雅致，而桌上的茶杯，又与中国的茶文化相联系。三两个好友，听着悠扬的音乐，慢慢地品茶，韵味就出来了。更妙的是前景的《良友》画报，封面上那斜睨着眼的美女，民国时期老上海的小资情调便扑面而来。

后记 | POSTSCRIPT

时光荏苒之间，与李少白（知名摄影家，《中国国家地理》《文明》等杂志签约摄影师，代表作有《神秘的紫禁城》《看不见的故宫》等）老师相识竟已近4年。与少白老师的相识既是必然，也是偶然。必然在于，我作为专业摄影媒体的编辑，与少白老师迟早总有一见；偶然在于杂志社编辑虽多，却偏偏是我做了少白老师杂志封面访谈和专栏的编辑，也从而开始了我与少白老师的缘分。

每次见少白老师，都为他的勤奋所感，随时随地在观察、在拍摄。再为他的体力所惊，在大北京城里去什么地方都骑着自行车，以方便随时停下来拍摄。再为他对摄影的热爱所叹，都说爱江山更爱美人，少白老师是爱美人更爱摄影。更为他的毅力所折服，近不惑之年才成为自由人开始拍摄，到现在处处被人尊称为“大师”，其人生的巨变尊荣堪为一部励志大片。

与少白老师的每次相处都是那么愉悦，并且受益良多。少白老师对人生、对社会、对摄影都有自己独到的理解和认识，这些基于他个体的独特生命体验都熔铸在他对世界独一无二的观察上，都体现在汇

聚他独特生命才华的摄影作品里。他执着于对美的倾力表达，无论是美人、美景还是美物，都体现出一种诗情画意。他的摄影作品为大家所喜闻乐见，可谓雅俗共赏。这也是我与少白老师做这本书的缘由，好的作品便应该让更多喜欢他的人所见，好的作品也应该让更多喜欢摄影的人有所得、有所获。

本书原初计划的标题是“三百句”，即设想找出有关摄影的100个关键词，每个关键词三句话，总共三百句。但在成书过程当中，发现这样的框范并不利于实际操作，架构和写作方式一直在不断调整，才有了现在呈现在大家面前的模样，却已远远不止三百句了。但是，书中主要部分还是以摄影有关的词语构成，摄影词汇的解释，以及相应图片如何拍摄依然是本书的两大部分。

本书的成书，作为灵魂人物的李少白老师功不可没，但如果没有中国摄影出版社总编高扬的慧眼，也没有此书的出版，非常感谢。也感谢策划编辑郑丽君的认真工作，以及为出版此书付出辛勤劳动的各位朋友，感谢大家。

阳丽君
(文学博士、资深编辑)

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影关键词 / 李少白, 阳丽君著. -- 北京: 中国摄影出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5179-0357-4

I. ①摄… II. ①李… ②阳… III. ①摄影艺术—基本知识 IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 221191 号

摄影关键词

作 者: 李少白 阳丽君

出 品 人: 赵迎新

责任编辑: 宋 蕊

策划编辑: 郑丽君

装帧设计: 衣 钊

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 32 开

印 张: 7

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0357-4

定 价: 49.00 元

版权所有 侵权必究

关键 = 重要。

对于初学摄影的人来说，摄影的“关键词”，可以理解成以下几个层面：

一是初学摄影时必须掌握的关键的技术技巧；

二是拍摄一幅作品时需要表达的主题、气氛、意境等关键的要素；

三是在创作过程中需要掌握的关键的表现手法。

著名的李少白老师在这里想教您的，就是如何掌握这些重要的摄影方法。

