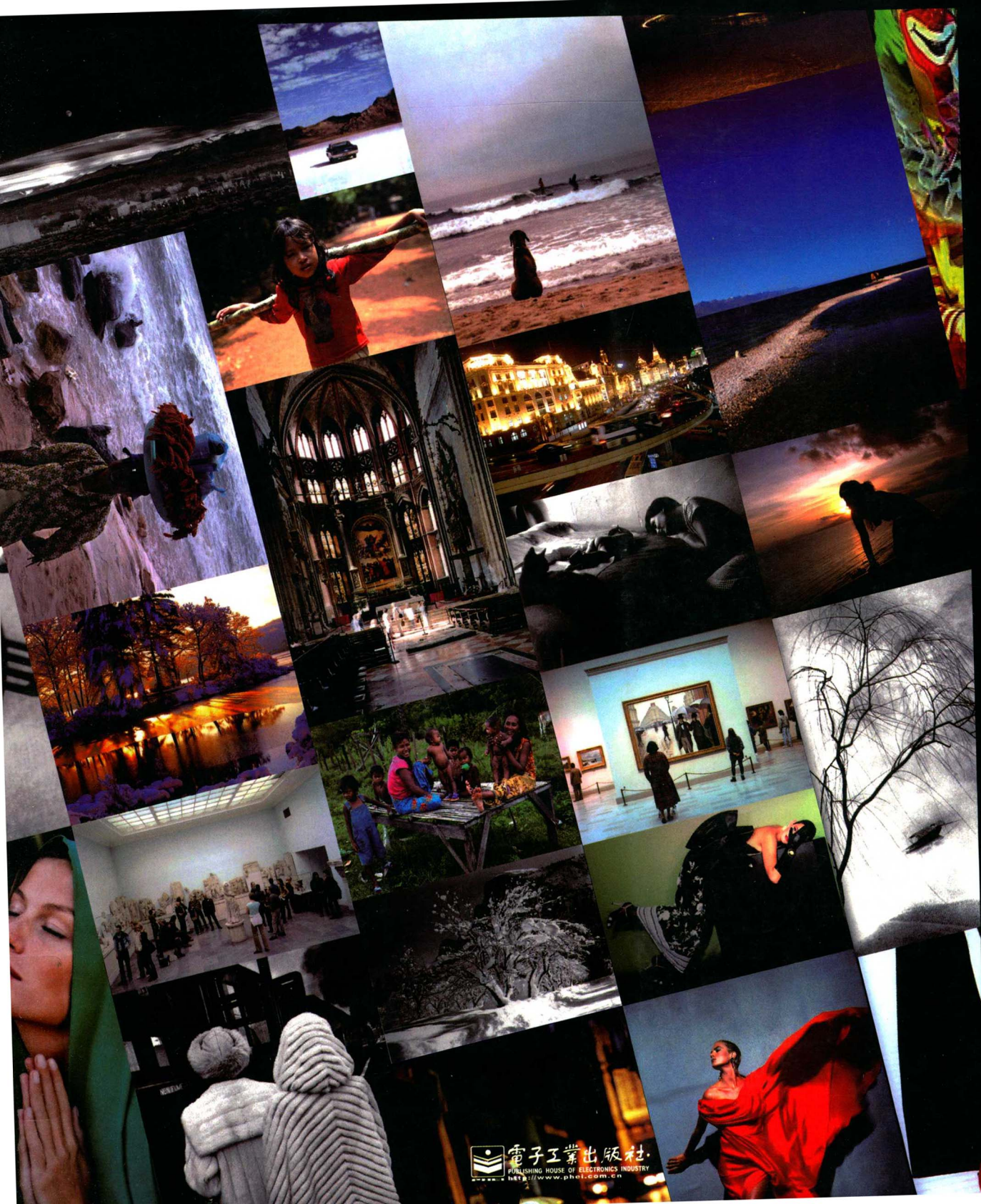
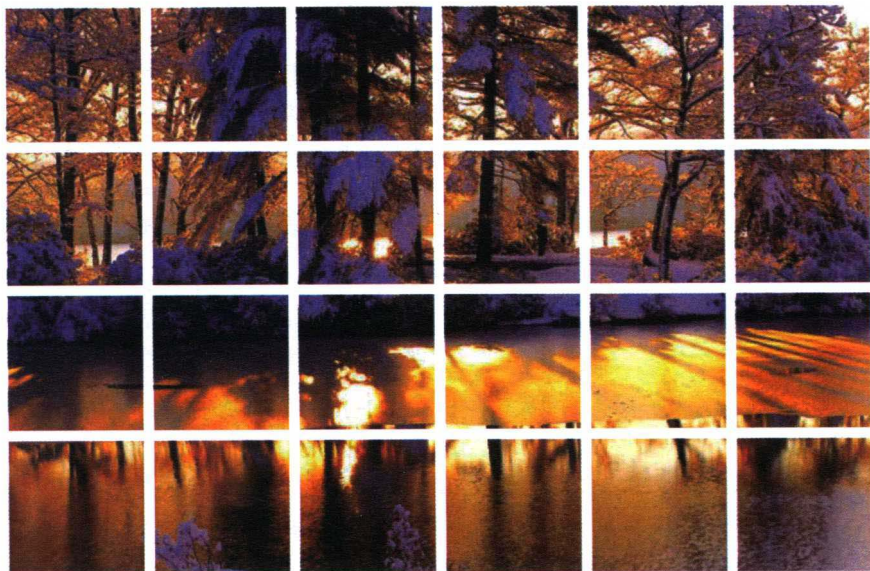

快乐与摄影同行

曹友涛 著

讲述**经典**影像，解析**摄影技巧**，洞悉**快乐**真谛，与**大师**一路同行

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

快乐与摄影同行

曹友涛
著

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京•BEIJING

内 容 简 介

拍照片，轻松地拍出好照片，这几乎是每个拍照人的心愿。而且长期以来不少人还深信，要拍出好照片，照相机、镜头一定要好，摄影技术与技巧要过硬。那么事情真是这样的吗？

当你打开这本书时，我相信你已经走上一条与众不同的摄影求学之路。

全书共分四个部分。将“与摄影大师聊摄影”放在首篇，是为了避免与其他只讲摄影理论、技术技巧或摄影器材的摄影参考书产生雷同，同时，希望你能从这些摄影大师那里找到真正的摄影乐趣，对摄影产生兴趣，并且以更多元化的思维和开阔的视野去认识摄影、感悟摄影。

对于严肃、教条、枯燥的摄影技艺传授方式，想必你已经烦透了，为此，本书“与摄影器材相识”、“玩转摄影技术与技巧”、“拍出有趣的照片”等三个部分，将同你一起在一个轻松开放的氛围中聊摄影、谈拍照心得、说实践中的得失，使你在短暂的学习过程中尽快地找到适合自己的摄影器材，掌握一些行之有效的摄影技术和技巧，从而义无反顾地确立起自己的摄影理念和发展方向。

也许，在你看完本书之后会有这样的感悟：原来照片还可以这么拍，享受摄影的乐趣并不需要花多少钱，因为我们是在为快乐而拍照！

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

快乐与摄影同行 / 曹友涛著. —北京：电子工业出版社，2014.7

ISBN 978-7-121-23292-3

I. ①快… II. ①曹… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 107076 号

策划编辑：林瑞和

责任编辑：徐津平

印 刷：中国电影出版社印刷厂

装 订：三河市鹏成印业有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×980 1/12 印张：29 字数：601千字

版 次：2014年7月第1版

印 次：2014年7月第1次印刷

定 价：109.00元

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

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

服务热线：(010) 88258888。

序言

快乐真的能与摄影同行

这是一本“蓄谋”已久的摄影书。

如今的摄影出版物多如牛毛，摄影技术越来越普及的大潮势不可挡。然而，摄影技术的高科技化和摄影人文的底气不足，却构成了相互间的一对矛盾，常常让人陷入误区——以为只要掌握了高端的摄影技术，就一定能够拍摄出好照片。事实上，摄影从表面看很容易，而往深处研究却很难。或许只有理解了这样的辩证观点，摄影的入门和深造才能一气呵成——曹友涛的这本摄影书，正是针对摄影界这样的需求磨练出来的，值得一读。

这本书从落笔至今几经寒暑，其中的艰辛可想而知。我知道曹友涛并不想写一本速成的教材，他希望给大家一本经得起时间考验的好书。所以这样的辛勤自然是值得的，也是有收获的。20年前认识曹友涛时，他只是一个刚刚起步的商业摄影师，如今则成为自由摄影师，同时也是上海几所大专院校聘用的专职摄影教师。也许在身份上，两者之间没有太多的变化，但是这些年的摄影经验积累和人文素养的积淀，让他足以有这样的胆识完成一本与众不同的摄影书。

的确，此书的开篇“分享快乐——与摄影大师聊摄影”就让人感到“震惊”——这样的起点不是所有人都能把控的，但是曹友涛通过精挑细选的9位摄影大师的经验介绍，在解剖了摄影神秘内核的同时，将摄影的快乐一下子提高到了感悟摄影本质的层面上。接下来，在通过摄影器材、技术和技巧的顺理成章的梳理之后，又回到了一开始的主题：“享受快乐——拍出有趣的照片”。不管是对好照片的描述，还是对不同题材摄影领域的分类解析，都和之前摄影与快乐的观点一一吻合。当然，曹友涛也难免会“俗气”一下，比如全书的最后一节，就是“如何拍照赚钱”——但这正是写作者的性格所在。如果一个摄影师拍摄了无数的照片，却换不来生活的必须，那么摄影的快乐又从何谈起？尽管这是一个很小的章节，但足以看出曹友涛对摄影与快乐的理解深度，从不同的角度为摄影人打开了一扇窗户，大胆、出人意料，也让人耳目一新。

此外，曹友涛在介绍器材和技术的空间里，除了当今高速发展的数码技术之外，他没有忘记给传统的胶片器材和技术留下相当的空间。这些曾经有过的辉煌对于曹友涛来说，不仅是一段刻骨铭心的美好记忆，也是一段挥之不去的生命情结，更重要的是，他希望让更多的人知道，摄影的多种可能，还深深地藏在历史的经典之中。几年间“城头变幻大王旗”的科技进步，从表面上掩盖了许多摄影的快乐层面，而他在这里，只是想揭开这样的遮蔽，还原一个多元的摄影世界，让更多的人从中找到自己的快乐！

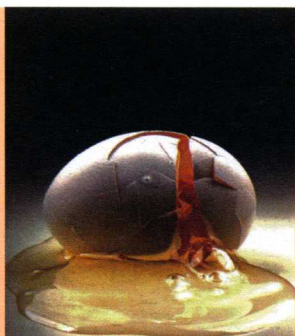
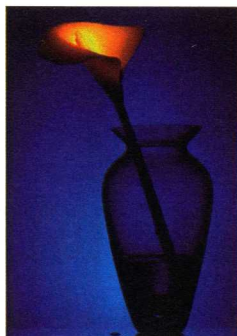
你快乐吗？你想寻找快乐吗？我想，跟着曹友涛学摄影，一定能找到摄影与快乐的源泉。

林 路

上海师范大学教授

上海市摄影家协会副主席

目录

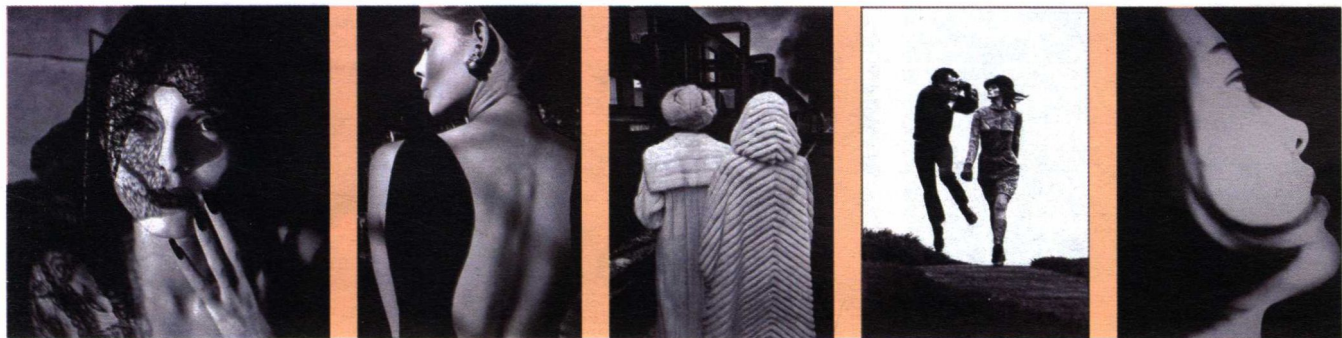
Part 01 分享快乐 与摄影大师聊摄影 1

01 摄影大师的老师——安德烈·科特兹	2
02 童心照耀世界——雅克·亨利·拉蒂格	8
03 摄影只是一种游戏——曼·雷	16
04 现实才是真正的幻想——马努埃尔·阿尔瓦雷兹·布 拉沃	26
05 “牛眼”看世界——拉尔夫·吉布森	37
06 优雅的情欲主张——杰鲁普·西埃夫	47
07 “黑暗王子”——罗伯特·梅普尔索普	56
08 与世界面对面——托马斯·斯特鲁斯	69
09 “百变明星”——辛迪·谢尔曼	79

Part 02 寻找快乐 与摄影器材相识.....91

01 传统胶片与数码照相机	92
135 传统胶片照相机	93
120 传统胶片照相机	95
大画幅传统胶片照相机	99
数码照相机	101
数码照相机与传统照相机的区别	104
02 几款特殊的照相机	106
一次成像照相机	106

LOMO 照相机	110
针孔照相机	111
全景照相机	112
APS 照相机	113
红外线摄影	114
03 长短不一的照相机镜头	119
定焦镜头	119
变焦镜头	121
数码镜头与几款特殊镜头	123
镜头的其他特性	126
04 感光材料与数码存储介质	128
胶片的规格	129
胶片的种类	131
黑白负片	131
彩色负片	132
彩色反转片	132
胶卷的特性	133
胶片的保存	136
储存介质与传输方式	137
05 常用摄影附件	139
闪光灯	141
测光表	142
滤光镜	144

三脚架与独脚架	146	正确曝光的补救办法	170
遮光罩和快门线	148	曝光模式	172
06 购买合适的照相机	150	02 认识光线	175
购买相机的目的和用途	152	光线的照射角度	176
选购相机的“基本功”	154	光质	180
像素	154	室内现场光	183
传感器 (CCD 或 COMS)	155	喜欢现场光的理由	184
快门“寿命”(有效次数)	155	现场光下的拍摄技巧	185
LCD 显示屏	156	闪光灯的运用技巧	187
手动功能	156	03 关于景深	191
附加功能	156	景深与景深预览	191
微距	157	影响景深的三大因素	194
品牌与款式	157	景深的运用	196
配件 (电池、储存卡)	158	如何巧妙地利用景深	198
储存卡	158	超焦距	200
选购相机现场	159	04 影调的魅力	202
		影调的概念和区域	202
		黑白照片的基调	205
		控制影调的方式	207
		影调与空间透视感	209
		滤光镜与影调	210
		05 “彩色摄影”新空间	213
		色温	214

Part 03 走进快乐 玩转摄影技术与技巧161

01 如何正确曝光	162
光圈与快门	163
如何控制曝光	166
影响正确曝光的各种因素	169

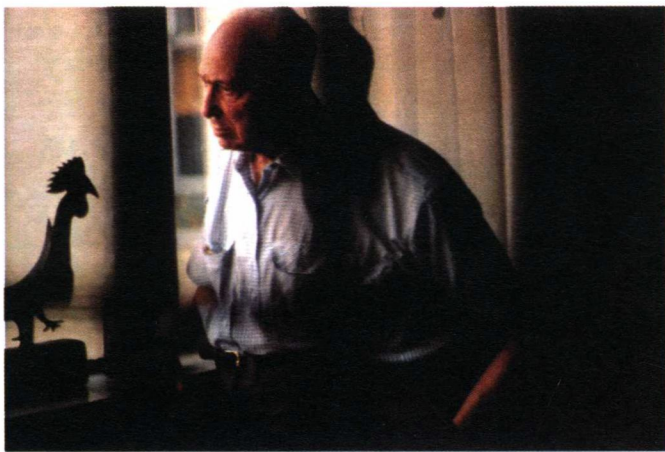

“调教”色温.....	216	姿势造型的摆布	278
白平衡与色彩	219	用光妙招	282
色彩之“邻里”关系	221	摄影器材	285
情感与色彩的表达	227	03 “风光摄影”另眼看	287
06 构图重要吗	231	喜欢风光摄影的理由	288
画面的布局	232	“盗版”片与“原版”片	290
光线的变化与构图	234	少一些唯美风光照片	292
景物的大小与构图	235	多一些人文风光摄影	293
景物的虚实与构图	236	04 旅游与民俗摄影	298
线条与构图的关系	238	旅游摄影的现状	299
拍摄的角度与构图	241	前期准备工作	300
“不合理”的构图方式	245	别样的取景	302
		民俗摄影	304
		民俗摄影的真伪	310
		05 如何拍照赚钱	312
		商业摄影师的难言之隐	313
		商业摄影师的生路	317
		商业摄影的创意空间	319
		商业摄影师的硬实力	325
		商业摄影的分类	332
Part 04 享受快乐 拍出“有趣”的照片247			
01 “好照片”的自述	248		
拍出好照片的“硬道理”	253		
妨碍拍出“好照片”的三大误区	259		
02 如何拍出传神的人像照片	272		
与被摄者的沟通	273		
如何取景构图	275		

分享快乐
与摄影大师聊摄影

Part
01

01 摄影大师的老师——安德烈·科特兹

▲ 自拍像，纽约，1981

“我拍的照片决不是纯粹的报道摄影，也决不仅仅是客观的。在我所有的作品中，我表现我自己，仅此而已。”

安德烈·科特兹

(Andre Kertész)

1894~1985

“我们都受惠于柯特兹。我们所做的一切，柯特兹早就都已经做过。”“无论我们干什么，柯特兹总是先行一步。”说这些话的不是别人，他正是被誉为摄影界毕加索的亨利·卡蒂埃-布列松。在1972年柯特兹出版《摄影生涯六十年》（1912～1972）之时，布列松写了一封信给他：“安德烈，谢谢您出了这么伟大的一本书，您才是我真正的老师，我以是您的学生为荣。”看到有人这么推崇和敬仰自己，年迈的柯特兹感慨万千，作为回报，他在自家的大门边拍了一张自拍照送给布列松。这张照片里，布列松的来信被钉在门板上，下面写着：1972年8月17日，吾友亨利留念，谢谢！安德烈。

其实，柯特兹并没有教过布列松拍照，他们之间也没有很特别的交情。布列松之所以这样做，或许因为他是看着柯特兹的照片长大，年轻时还模仿柯特兹看事情的方式拍照，到了自己功成名立之时，又受“英雄所见略同”的心情所驱使。但布列松是个有着真性情的人，他的感言是真诚和真挚的。

以拍摄夜巴黎而闻名摄影界的柯特兹的同胞，匈牙利摄影家布拉塞也曾坦言：“柯特兹有着伟大的摄影家必不可少的两大资质：即对世界、人与生命的不倦的好奇心和对形式的敏锐感觉。”确实，柯特兹七十三年的摄影生涯与独树一帜的影像风格，让这些摄影大师佩服得五体投地。

柯特兹出生于匈牙利布达佩斯的一个中产阶级家庭，孩提时代，他就被亲戚家阁楼里的许多画报所吸引，视觉眼界受到了第一次启蒙。1912年，他在工作的证券交易所拿到第一笔薪水后，马上去买了一台廉价的照相机，开始以自己看世界的眼光正式拍起了照片，从此一去不回头。据他后来回忆：“我在用心操纵照相机”；“当时根本不知道怎么拍摄照片，也不知道如何构图。只是凭自己的本能拍照，一点点地自己会构图了。”在面对各种情景时，他一直用心“眼”在思考该如何处理画面，这是何等厉害的本能。之后，柯特兹作为一名奥匈帝国的军人，在上前线时也不忘带上照相机，战斗间隙，他常用相相机记录下自己的军旅生活。即使后来负伤入院，照相机还是一直陪伴在他的身边。

由于匈牙利的政局动荡，1925年，拍摄风格已完全成熟的柯特兹毅然登上了开往艺术之都巴黎的火车，朝着自己向往的能专心拍照的生活而去。刚在蒙马特尔安顿下来，他就从自己居住的小旅馆的窗户边，居高临下地拍摄了他的第一张巴黎照片。随后，作为一个外乡人，柯特兹每天在蒙马特尔地区各处游荡，为自己深深爱上的那些梯形起伏的地形和迷人、有趣的街头风情拍照。

到了1927年，自始至终坚持以平凡的眼光记录街头人生的柯特兹，在巴黎举办了第一个展览。展览很成功，他那带有好奇、精致的造型感觉和优雅而富有诗意的影像，几乎一下子征服了自傲的法国人。好事成双，没过多久，欧洲各大画报便邀请柯特兹为他们供稿，其中包括《柏林画报》等四十多家画报社，甚至连欧洲的博物馆也开始收藏他的作品。当然，这源于柯特兹那些充满街头生活气息的照片正好赶上20世纪30年代报道摄影的兴盛期。柯特兹并未被好运“冲昏头脑”，在视觉体验上，他一如既往地追求单张照片的完美性和独立性，尽量不让照片沦为画报说明文字的工具。同时柯特兹好像天生就拥有天才般的设计感，他喜欢用多变的几何形态来布局画面，使之产生强烈的形式感。而照片中常出现的神秘光影效果，则源于他对光线独到和精准的把握能力。

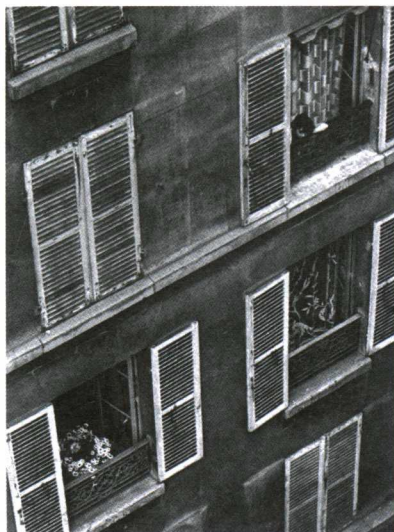
默东, 1928

蒙德里安家, 巴黎, 1927

流浪的提琴手, 匈牙利阿勒尼, 1921

巴黎, 1925

马戏团, 1920

在巴黎时期的柯特兹心情相当好。虽然生性羞涩，但他还是不忘与居住在此地的各国艺术家展开交往发展友谊，像画家皮埃·蒙德里安（Piet Mondrian, 1872~1944）、马克·夏加尔（Marc Chagall, 1889~1985）和雕塑家康斯坦丁·布朗库西（Constantin Brancusi 1876~1957）等人都曾在他的照相机前摆过姿势。而那张具有典雅精致的柯特兹摄影风格的《蒙德里安家》，也早已成为摄影史上的经典作品。与此同时，他还不忘继续尝试新的摄影表现手法。比如1933年，他将一片放大镜放在镜头前，拍出了具有超现实主义观念的畸变人体《变形》系列实验作品，使得自己在以后的拍摄中，对线条、角度、光影之间的抽象关系有了更高、更精炼的敏感性。这组人生如梦般意境的作品一经问世，便迎来不少艺术界朋友的叫好声。这当然不是恭维，或是起哄，而是柯特兹的卓越才华在艺术摄影方面的真正体现。更有意思的是，他竟然从自己放大出的模糊照片当中悟出“在现实生活中，事物并不总是清晰的，从美学观点来看，焦点有些虚反而更好”的摄影观念。当时在巴黎，他初来乍到，经济窘迫，所以只能自己设计制作放大机，镜头用的是一个自行车磨电灯的镜片。他的这套模糊摄影道理现在依然适用，清晰、锐利的照片看多了，人们希望通过模糊的影像来刺激自己的视觉感官，寻求更为多义性的摄影风格。

然而，一路顺风顺水的柯特兹，从1936年起，他的运气却突然逆转——他后来描述：“这是人生悲剧的开始”。这不是在巴黎，而是在美国纽约——应美国的基斯登新闻照片经纪公司之邀请，他签下了去美国拍摄一年的合约。本来只想在那里呆上一年，但后来由于二战爆发和其他一些原因，他一时回不了法国，就这样，他在一个自己痛恨的国家里艰难地度过了49年，直至生命终结。面对这段经历，他这样回忆到：“我离开法国之际，法国政府给了我公民身份，那是我获得的最高荣誉，我觉得法国接受我，不只是因为我是艺术家，同时也是国民的一分子。而美国却不是那么回事，当时美国的摄影界只懂得技巧性的记录照片，而不懂表达性的创作摄影。十多年来连现代美术馆也没有开口请我过去举办个展……让人感到更为心酸的是，在五十年代，有一次在机场遇见他的老朋友布拉塞，说的第一句话就是：“我死了，你看见的是一个死人。”

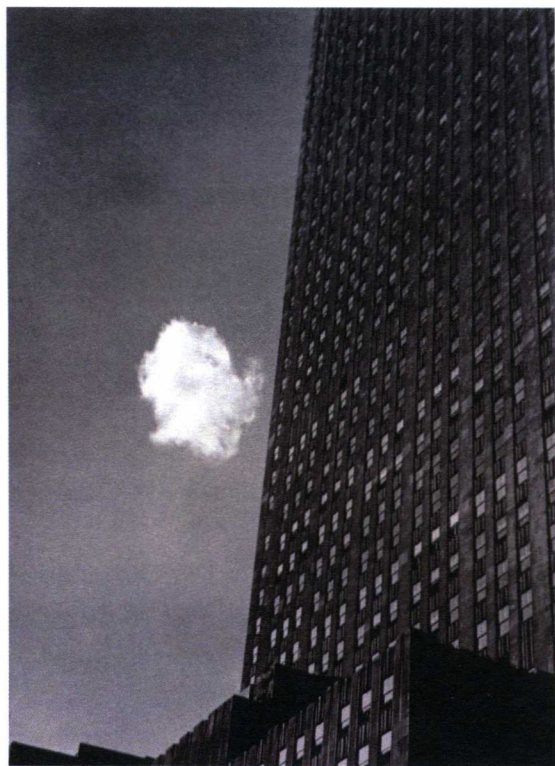
幸好柯特兹长寿。自1962起他终于告别了厄运，好事又接踵而来。1963年，他在威尼斯摄影双年展上获得摄影大奖，接着在1964年，美国纽约现代艺术博物馆（MOMA）在该馆摄影部主任约翰·沙考夫斯基（John Szarkowski, 1925~2007）的主持下为他举办了个人回顾展，并给予了高度的赞赏：“好似才华横溢的初学者带着新鲜感首次发现摄影之美”，且能“以简驭繁、举重若轻”。这与早些年美国给出的评价相比则是大相径庭——柯特兹有一次迫于生计去《生活》画报求职时，有位编辑竟然认为他的照片“说得太多，意图反而就不够明显了”。还有一次，当他去一家出版社并向编辑提出一个拍摄纽约的计划时，那编辑居然教训他：“你的照片太人性，柯特兹，对不起，你应该更粗鲁些。”对此柯特兹后来评说到：“当时的美国人是不太具备智性的人”。一气之下的他，决定一辈子都不在《生活》画报上刊登自己的作品。更为不可理解的是，于1955年由爱德华·斯泰肯筹办的可谓是浪漫主义摄影盛典的《人类一家》的影展中，也没给予柯特兹一席之地。后来到了1965年，美国杂志摄影师协会总算为他颁发了荣誉会员称号，如梦初醒的美国人这才意识到，原来在美国还住着这么一位曾经给布拉塞、卡蒂埃-布列松和罗伯特·卡帕等人以巨大影响，堪称摄影大师的老师的摄影家。而此时，不甘示弱的法国政府赠送了一套在巴黎的公寓供他安度晚年。1985年，在柯特兹去世前不久，卡帕的弟弟科奈尔·卡帕主持的纽约国际摄影中心（ICP）授予他第一届摄影大师奖。这些礼遇对柯特兹来说似乎来得有点太晚，“但也正好演示了摄影这个新生事物由不被理解或只被狭窄地理解到被较为深刻地理解的这么一个变化轨迹。”（顾铮语）如此说来，柯特兹的摄影生涯也总算有了一个较完美的结局。

蒙马特尔的台阶，巴黎，1925-1926

巴黎，1926

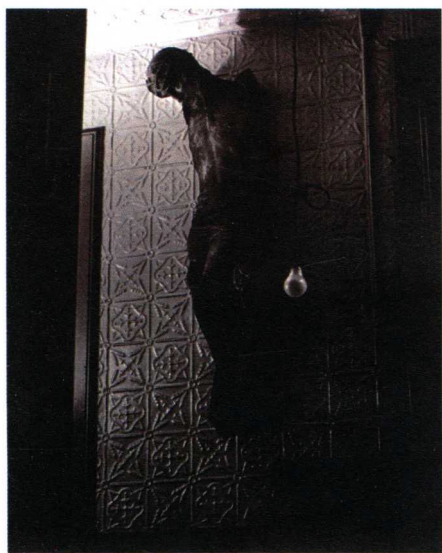

纽约，1937

从摄影本身来讲，在巴黎的柯特兹只为自己拍照，摄影对他来说只是一种解释自己看世界的方式；他的照片基调是明快的，有一种精神自由和喜悦的特质；他总能给出一种宁静而致远的意境，或为观看者带来一份意外惊喜的想象空间。而在纽约，摄影对他来说是保持精神平衡的重要支点，通过照片关照自己怀才不遇的感伤情绪，并且始终以一种淡淡的忧伤和些许幽默感将自己从不尽人意的境遇中解救出来；即便受到冷落，照片多了一份哀愁与悲凉，但他仍然能像绅士一样，以平静和自信，亲切、温和的眼光看待这个世界，最终将都市的形形色色转化为他自己寄情托怀的对象。

“我拍照绝不是记录。我所做的经常是解释自己在此瞬间感受的东西。我有关于人生的平衡感觉，与感受人生的美丽与丰富相同，我也深知需要感受悲痛。我的照片叙述的是有关人生的某件事情。对我来说，逝去的瞬间都是重要的，不管是拍或是不拍照片，我总是充满热情地生活于所有的时间里。与任何事物相比，强烈地诉诸感受性的东西是最重要的，将所见事物记录下来是次要的。许多摄影家尽管在看，但如果去除了感受这一刺激的话，那就只不过成了对表面的观看。”柯特兹是这么说也是这么做的。他拍照总是那么神闲气定，无时不刻地不在抒发自身的感受。

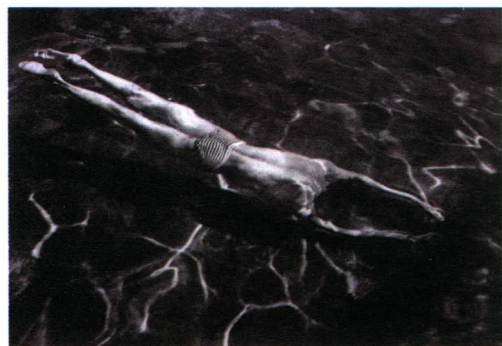
他还曾自谦地说自己的照片记录的都是一个“小小的事件”。但是在这些摄下的“小小的事件”照片当中，观看者却发现张张照片都充满了视觉的戏剧性，并且洋溢着一种对都市生活的好奇心和视觉惊喜。柯特兹不愧为是一个自称“业余爱好者”的摄影大师的老师。

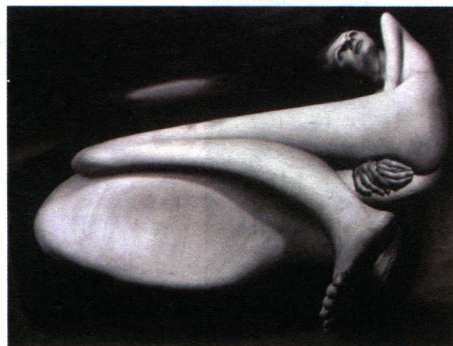
走廊, 纽约, 1947

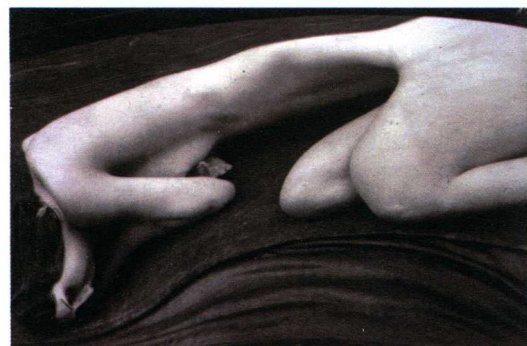
早晨祈祷的戈洛戈雷, 加利西亚, 1915

潜水者, 匈牙利, 1917

变形 40, 1933

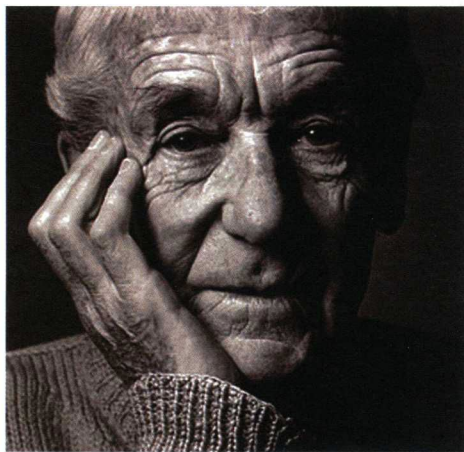

变形 126, 1933

变形 147, 1933

02 童心照耀世界——雅克·亨利·拉蒂格

▲ 肖像，杰鲁普·西埃夫 摄，1972

“我以充满了爱的心情拍照。因此，便成了创作艺术作品。不过，比什么都重要的是，首先为了自己而拍。这是最重要的。如果因此成了艺术作品，那也没什么不好。”

雅克·亨利·拉蒂格
(Jacques Henri Lartigue)
1894~1986

照相簿

在 170 余年的世界摄影史上，我们恐怕无法再找出一个像法国摄影家雅克·亨利·拉蒂格那样的人。他 8 岁（1902 年）开始拍照，而且一拍就是八十多年，期间从未间断，甚至在 90 岁生日那天，童心未泯的他还拿起照相机拍摄自己的影子。终其一生，拉蒂格给自己和世人一共留下 20 余万张数量惊人的照片，并且他还以照片为主、文字为辅的“视觉日记”方式贴满了 130 本照相簿。如果平均算起来，他在一生中差不多每天要拍 6 张照片。“他与摄影是如此地不能分离，摄影已成为他生活的一个有机组成部分。然而这种关系的确立，却没有任何功名心在作怪，仅仅是他的热爱，仅仅是他喜欢观看、记录而已。”（顾铮语）

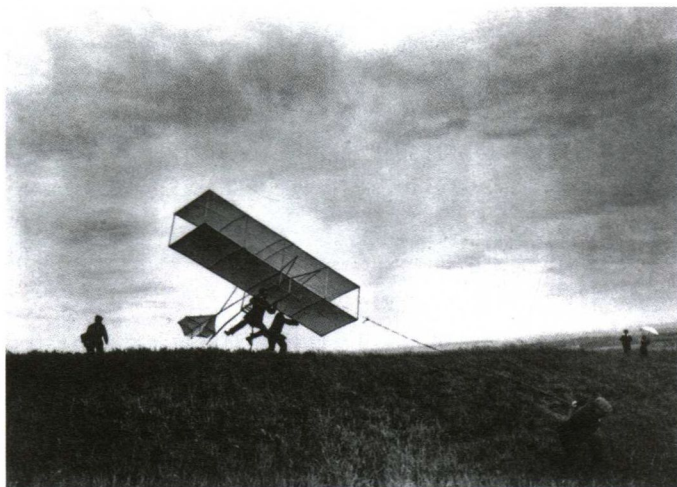
对现代人来说，要想在 8 岁时拍照很容易，拿一个小数码相机往头颈上一挂就可“另眼看世界”，可在拉蒂格那个年代，他得到的父亲送的礼物却是一架底片尺寸为 13cm × 18cm 的大相机。为了操纵这个既笨重又神奇的大家伙，当时身高只有 1.2 米的小拉蒂格不得不在每次拍照时，踮起脚尖或踩在凳子上。这类照相机还不具备快门，拍摄时需先钻进盖在相机上的黑布里，在磨砂玻璃上对好焦距后，插进照相底板，然后拿下镜头盖，在口数“一、二、三”后，再把镜头盖盖上，如此一张照片才算拍好。不过就算这样“艰苦”，他还是玩得不亦乐乎，拍下了许多亲朋好友的照片。“从现在起，我要把他（拉蒂格的哥哥）做的漂亮东西都捕捉住……然后我自己发明了一个‘眼睛捕捉机’，方法是看着那些有趣的事情而迅速地把眼睛眨三下，这样我就把刚发生过的事情捉住了，包括形象、声音、色彩。”这是拉蒂格后来回忆自己还是小男孩时的情景。照相机让他发明的“眼睛捕捉机”变为现实，美好的生活被真正地留了下来。

苏扎妮, 1915

巴黎, 1905

滑翔机起飞试验, 鲁札特, 1910

旅馆, 1920