

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

New
Riders

David duChemin

摄影的关键

THE VISUAL TOOLBOX
60 LESSONS FOR STRONGER PHOTOGRAPHS
提升摄影技艺的60节必修课

[美] David duChemin 著 周甄 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

David duChemin

摄影的关键

THE VISUAL TOOLBOX
60 LESSONS FOR STRONGER PHOTOGRAPHS

提升摄影技艺的60节必修课

[美] David duChemin 著 周甄 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影的关键：提升摄影技艺的60节必修课 / (美)
杜舍曼 (DuChemin, D.) 著；周䄄译. — 北京：人民邮
电出版社，2015. 11
（世界顶级摄影大师）
ISBN 978-7-115-40607-1

I. ①摄… II. ①杜… ②周… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第233668号

版权声明

David duChemin: The Visual Toolbox: 60 Lessons for Stronger Photographs (ISBN: 978-0134085067)

Copyright © 2012 New Riders

Authorized translation from the English language edition published by New Riders.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国New Riders授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。
版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] David duChemin
译 周 䄄
责任编辑 陈伟斯
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/20
印张：13.6 2015年11月第1版
字数：366千字 2015年11月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2014-8210 号
-

定价：89.00 元

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

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目 录

前言 8

第 1 课 了解你的视野 14

第 2 课 学会发问 18

第 3 课 阅读说明书 22

第 4 课 曝光：区域曝光法 24

第 5 课 曝光：优化你的 RAW 曝光 30

第 6 课 曝光：三要素 36

第 7 课 使用慢速快门 40

第 8 课 追随拍摄 44

第 9 课 晃动相机 48

第 10 课 用广角镜头拍摄大场面 52

第 11 课 忘记相机 56

第 12 课 学会隔离 60

第 13 课 隔离：长焦镜头 66

第 14 课 隔离：使用大光圈 70

第 15 课 用小光圈拍大景深 74

第 16 课 从聚焦到抽象 78

第 17 课 色调的运用 82

第 18 课 探索对比色 88

第 19 课 试试黑白 92

第 20 课 控制线条 96

第 21 课 线条：用斜线创造活力 100

第 22 课 线条：图样 106

第 23 课 线条：引导视线 110

第 24 课 线条：地平线 116

第 25 课 学会打草稿 120

第 26 课 阅读光线的方向 124

第 27 课 光线：正光 128

第 28 课 光线：侧光 130

第 29 课 光线：背光 134

第 30 课 光线的质量：更多的选择 138

第 31 课 白平衡与气氛 144

第 32 课

光线：反射 148

第 33 课

光线：阴影 152

第 34 课

光线：剪影 156

第 35 课

光线：光晕 160

第 36 课

时机：时间的选择 164

第 37 课

时机：耐心 168

第 38 课

时机：等待前景 172

第 39 课

人像摄影 176

第 40 课

认识视觉重量 180

第 41 课

平衡与张力 184

第 42 课

负空间 188

第 43 课

明确你的主题 192

第 44 课

并置：寻找反差 196

第 45 课

讲故事 200

第 46 课

像拍电影一样思考 206

第 47 课

画框的方向 210

第 48 课

纵横比 214

第 49 课

比例尺 218

第 50 课

探索未知 222

第 51 课

近看大不同 226

第 52 课

慢慢来 230

第 53 课

三脚架 234

第 54 课

光学滤镜 238

第 55 课

保持拍摄状态 244

第 56 课

简化 246

第 57 课

用心摄影 250

第 58 课

将你的作品带在身边 254

第 59 课

听取别人的声音（非常小心） 258

第 60 课

向大师学习 262

结束语 266

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

David duChemin

摄影的关键

THE VISUAL TOOLBOX
60 LESSONS FOR STRONGER PHOTOGRAPHS

提升摄影技艺的60节必修课

[美] David duChemin 著 周甄 译

人民邮电出版社
北京

内容提要

当你拥有了最先进的相机和最昂贵的镜头后，一定十分期待能够拍出令人惊叹的照片，但是你会发现器材的升级并没有给你的拍摄技术带来质的飞跃！

那么，如何才能提升你的摄影技术呢？其实，有很多种手段和途径！例如，完全掌控你的相机，尝试不同的拍摄思维，学习摄影大师的作品并了解它们为什么能打动你，浏览画家、设计师或其他平面艺术家的作品，学会观察光线、形态和瞬间，不断地拍摄、拍摄、再拍摄……要知道，除了不断学习与实践，世界上并没有让你一夜成功的魔法。作为一个摄影师，你的想象力、激情、耐性、接受能力、好奇心已经挑战固有法则的勇气，都是你提升的因素。这本书，讲的都是这些事情！

本书作者 David duChemin 是久负盛名的职业摄影师。在本书中，他依据自身的经验总结出提升摄影技艺的 60 节必修课，每一课都将成为你迅速提升摄影水平的垫脚石，帮助你对自己的摄影有更深刻的了解。除了讲解技术，David duChemin 更重点讲述了那些对摄影作品十分重要的拍摄要素与原则。深刻理解这些原则，熟练运用并达到举一反三的效果，你就能自由地创作出令人刮目相看的摄影作品。

本书适合摄影爱好者、摄影学生、专业摄影师、影像技术人员阅读。

献给 Cynthia Brooke

谢谢你陪我走天涯

致谢

出了这么多的书，想在感谢这里说一些新的内容也越来越难了，但我的感激之情却是增无减。我非常感谢那些参与到我这本书以及之前所有书制作的人，因为这些书是我生命的一部分。

希望你们能原谅我简洁的话语，只言片语真的无法表达我无尽的感激之情。我的搭档 Ted Waitt，这已经是我们合作的第六本书了。还有我的出版人 Nancy Aldrich-Ruenzel，设计师 Mimi Heft，出版编辑 Lisa Brazieal。谢谢你们给我这个机会让我把这门我喜欢的技术传授给大家。

我的经理人兼好朋友 Corwin Hiebert，没有你的帮助我是无法完成这本书的，真的不知道该怎么感谢你。我的爱人 Cynthia Brooke Haynes，谢谢你与我一起旅行，陪我写下这段美丽而未知的故事，让我对未来充满憧憬。我爱你。还有我的母亲 Heather 和我的父亲 Dick，你们不仅给了我宝贵的生命，还陪我走过了一段曲折的路——来医院照顾我，如果生命没有那么多的不确定性该多好。谢谢你们相信我，爱我，给我如此多伟大的基因。

还有我的读者、我的朋友、我的粉丝、我的学生，谢谢你们。感谢你们热情而真实的评论，感谢你们与我在博客上互动，感谢你们关注我的社交媒体，感谢你们买我的书。在生活中我写了这些书，也拍了你们看到的这些照片。但你们才是我做这些事情背后最强大的支持者，我永远不会忘记这一点。请允许我发自内心地说一声，谢谢你。

*

关于作者

摄影: Yves Perrault

David duChemin是一位人道主义摄影师。他一路探索未知和美丽，七大洲都遍布了他的足迹。他是一位多产作家，写了许多关于摄影的技术和艺术方面的书，这其中就包括非常畅销的《视觉之旅——摄影的视角培养与构图思想》。

目 录

前言 8

第 1 课 了解你的视野 14

第 2 课 学会发问 18

第 3 课 阅读说明书 22

第 4 课 曝光：区域曝光法 24

第 5 课 曝光：优化你的 RAW 曝光 30

第 6 课 曝光：三要素 36

第 7 课 使用慢速快门 40

第 8 课 追随拍摄 44

第 9 课 晃动相机 48

第 10 课 用广角镜头拍摄大场面 52

第 11 课 忘记相机 56

第 12 课 学会隔离 60

第 13 课 隔离：长焦镜头 66

第 14 课 隔离：使用大光圈 70

第 15 课 用小光圈拍大景深 74

第 16 课 从聚焦到抽象 78

第 17 课 色调的运用 82

第 18 课 探索对比色 88

第 19 课 试试黑白 92

第 20 课 控制线条 96

第 21 课 线条：用斜线创造活力 100

第 22 课 线条：图样 106

第 23 课 线条：引导视线 110

第 24 课 线条：地平线 116

第 25 课 学会打草稿 120

第 26 课 阅读光线的方向 124

第 27 课 光线：正光 128

第 28 课 光线：侧光 130

第 29 课 光线：背光 134

第 30 课 光线的质量：更多的选择 138

第 31 课 白平衡与气氛 144

第 32 课

光线：反射 148

第 33 课

光线：阴影 152

第 34 课

光线：剪影 156

第 35 课

光线：光晕 160

第 36 课

时机：时间的选择 164

第 37 课

时机：耐心 168

第 38 课

时机：等待前景 172

第 39 课

人像摄影 176

第 40 课

认识视觉重量 180

第 41 课

平衡与张力 184

第 42 课

负空间 188

第 43 课

明确你的主题 192

第 44 课

并置：寻找反差 196

第 45 课

讲故事 200

第 46 课

像拍电影一样思考 206

第 47 课

画框的方向 210

第 48 课

纵横比 214

第 49 课

比例尺 218

第 50 课

探索未知 222

第 51 课

近看大不同 226

第 52 课

慢慢来 230

第 53 课

三脚架 234

第 54 课

光学滤镜 238

第 55 课

保持拍摄状态 244

第 56 课

简化 246

第 57 课

用心摄影 250

第 58 课

将你的作品带在身边 254

第 59 课

听取别人的声音（非常小心） 258

第 60 课

向大师学习 262

结束语 266

前言

如果现在让我开一所摄影学校，我想所有人都会吓一跳，或者避而远之。在我这，所有学生在第一年里面都只能拿着一台全手动的35mm相机，例如，宾得 Spotmatic 或者佳能 AE-1，以及一个定焦镜头和一支测光表。学生必须使用黑白的胶卷，并且不得使用 iPhone 之外所有的电子器材。这里没有杂志和教科书，学生在这一整年里面都只有拍照、讨论摄影、研究过去和当代摄影师的作品——谁说过些什么、谁做了些什么。他们还要学习讲故事、学习绘画、学习一些摄影之外的艺术史。这样的一年，对于有些人来说，将是一种煎熬。

最近我有一个朋友问我，是否觉得现在的摄影老师都过于偏重技术的教学，而对美学的教育不够重视。我同意他的观点。并不是现在才有这个问题，其实30年以前这个问题就存在了。那时的我刚拿起相机，学的东西基本就是如何对焦和曝光。这些知识只要花点时间和胶卷很容易就掌握了。我知道这只是基础，但说真的，相机的原理其实就是这么简单，我们更应该学会如何让照片变得活灵活现。

► 莱卡 M (240), 21mm, 1/500 @ f/4, ISO 200

纽芬兰福戈岛，2014

所以，鉴于没什么人会来我这个疯狂的摄影学校，我只好将课程简化，写成了这本书。它里面进行了一些妥协，因为我知道我的理想主义对很多人来说不会起到太大作用。这里面的文章比较跳跃，你可以从任何地方开始阅读，但所有的内容都是相互关联的，所以最好的顺序还是从头开始。我写作的理念和 Scott Belsky《想到做到》里面写的“强烈倾向于行动”很像，也就是说，手头的这些纸张只是其次，更重要的是行动。我已经把我觉得所有你需要了解的知识放进你的大脑了，接下来你要做的事情就是学习，用一辈子来学习，不断地尝试、失败、再尝试，直到把知识变成自己的。

你会发现我很少说规则，因为这本来就没什么规则。我们不会探讨三分法，因为它根本就是多余。在这里，我希望学生有着充分的自由。我会给大家介绍一些对这项艺术有改革意义的艺术家，也会跟大家说一些基本的原理并要求你运用它们。我不会为大家的课后练习打分，所以你不用讨好我，更不用为了考试而去死记硬背这些知识。书中教给大家的都是一些帮你用相机创作美好事物的方法。

一直以来我都以为没有什么魔杖，我也是这么跟学生说的。但是后来我发现我错了，事实是有魔杖的，它就是练习，成千上万次的练习。要忠于自己，而不是尝试成为任何人。你需要时间成长，不要幻想你花一个晚上就能完成别人毕生的成就。我们会研究照片，分析它们吸引你的原因；我们向画家和设计师学地习二维空间的创作方法；我们不断地寻找光线、线条和时机。有些人喜欢用 12 盏摄影灯或者巨资买来的哈苏相机哗众取宠，但却无法给人心灵的震撼。网上到处都是这种图片，技术上接近完美，点赞的人不计其数，但看完很快就忘记了。如果有人对我最好的评价就是你的照片无比的锐利或是曝光非常的完美，那我真是哭的心情都有。

我们都想拥有最棒的相机，但我告诉你，最好的相机就是你拿着最顺手的一台。即使是莱卡相机也不能保证你能拍出好照片。拍出好照片，你需要有创新的思维。把那些全是印着最新型号的相机、声称能助你拍出大师级作品的广告杂志全部扔掉吧，真正的照片才能实现你的梦想。不要整天只想着D4，一台全手动的35mm相机已经足够了。其实小型的单反相机也是不错的选择。不管怎样，如果你不拿着你手中的相机，去拍摄一些美丽的、真实的照片。我敢保证，就算给你最先进的设备也无济于事。

这些道理我过去就碎念过许多遍了，但还是得说。有些相机收藏家就是喜欢收藏，他们对拍摄一些开阔眼界或是震撼心灵的东西并不感兴趣。这些从收藏当中获得快感的人，愿上帝保佑他们吧。可是大多数的人，至少愿意看这本书的人，你们不是这么想的。我们也会彷徨，也会有非常向往某个新相机或是新镜头的时候，包括我也一样。这时候，我们需要有人提醒我们这些东西并不是最重要的。拿起你手中那台感觉过得去的相机，不停地拍照吧。无论多么新、多么炫、多么性感的相机，在震撼人心的照片面前，根本就不值一提。老镜头、宝丽来、Holgas、Digital Rebels，还有经久耐用的AE-1，都可以创造出惊人的作品。就算你拿着一套佳能L镜头，你也不一定能打动别人，我们最在意的还是拍出来的照片。嫉妒、欲望，不要让这些东西迷惑你，对于先进的设备能拍出更好作品的幻想只会让你远离艺术创作。最简单的器材也能拍出美丽。

买新器材不会帮你成为艺术家，也不会让你学到新知识。这本书里面没有什么秘密方程式之类的东西，一些课程甚至非常基础。但不要因此就忽视这些基础，想在摄影上面变得更出色，你就要熟练掌握这些基础。成为大师不能光靠头脑里的知识，而是需要一而再再而三地练习那些基础，直到它们成为你的一种条件反射。这时候，你拍摄的就不再是枯燥的散文，

“事实是有魔杖的，它就是练习，成千上万次的练习。”

“成为大师不能光靠头脑里的知识，而是需要一而再再而三地练习那些基础，直到它们成为你的一种条件反射。”

而是打动人心的视觉诗歌。大师不是一天就能练成的。经过了差不多30年的时间，我还是觉得这是一趟没有终点的旅程，每天我们都会有更多的练习要做。成功没有什么诀窍，只有学习和练习。不要忘记你作为艺术家最重要的资本，你的想象力、耐心、包容心、好奇心、还有那顽强而不愿意服从规则的叛逆心。

让我们开始吧！

► 莱卡 M(240), 21mm, 8s @ f/4.0, ISO 100

纽芬兰福戈岛，2014