

视觉之旅

——摄影的视角培养与构图思想

世界顶级摄影大师 Joe McNally 倾力作序

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

New
Riders

WITHIN THE FRAME

THE JOURNEY OF PHOTOGRAPHIC VISION

[美] David duChemin 著

汪梅子 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉之旅：摄影的视角培养与构图思想 / (美) 杜舍曼 (Duchemin, D.) 著；汪梅子译. — 北京：人民邮电出版社，2010.6

(世界顶级摄影大师)

ISBN 978-7-115-22047-9

I. ①视… II. ①杜… ②汪… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第050815号

版 权 声 明

Within The Frame The Journey Of Photographic Vision (ISBN:9780321605023)

Copyright © 2009 by David duChemin

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

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 New Riders Press 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。

世界顶级摄影大师

视觉之旅——摄影的视角培养与构图思想

-
- ◆ 著 [美] David duChemin
 - 译 汪梅子
 - 责任编辑 李 际
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
 - 邮编 100061 电子函件 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：12.6
 - 字数：334千字 2010年6月第1版
 - 印数：1—4 000册 2010年6月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2009-5748 号

ISBN 978-7-115-22047-9

定价：79.00 元

读者服务热线：(010)67132705 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

内 容 提 要

你还为摄影器材纠结吗？你还被光圈和快门困惑吗？你是否觉得自己的摄影创作已无上升的空间了？难道你还没意识到你的视角才是摄影创作的决定性的因素？这本书将给你一切答案！

本书通过系统、精辟地讲解摄影的视觉培养与构图思想，引导读者如何找到自己的视角并将其表达出来。摄影师大卫·杜舍曼在该书中向读者展示了如何以及为何要用相机来寻找、追随以及表达自己的视角。这本带有强烈个人风格的书中随处可见贴近现实的智慧与引人入胜的图片，是摄影爱好者学习、赏析的必备精品。

献给我的母亲，
是她赋予了我观察这个世界的视角，也是她赋予了我去爱这个世界的心灵。

序

乔·麦克纳利

这本书就像是一张绝佳的照片。完美无缺、充满感性，将小细节与大主题糅合在一起。它具有丰富的表现力——色彩鲜艳得就像一杯劲烈的潘趣酒，但书中也有如星光闪烁般的细腻微妙之处。

这本书中表现出了同情心、热情以及正直。但是，就像所有好照片一样，它直截了当，直中要害，生动有趣，引人入胜。一旦被其吸引，它就会直奔主题，清晰地表达出它所要表达的东西。

这本书既令人兴奋又让人沉静。它的讲解既不教条也无浮夸，它会带领你踏上精彩的旅途，直到旅行的终点，回首走过的路，你都会难以相信自己收获了多少。这本书虽然读来并不吃力，而在这背后你却不知道作者在撰写它时付出了多少劳动、汗水、心血和努力。

这本书正像是一张绝佳的照片，你一旦看到它，让它进入你的视野、头脑和心灵，你就不再是从前的你了。

这本书中充满了色彩、光线和知识，考虑到作者是大卫·杜舍曼，这一点也不奇怪。他是一个目标明确的摄影师，这本书也有着同样明确的目标。他很清楚，同时也在一开始就说了，这个世界并不需要再多一本赏心悦目的画册，或者再多一组引人注目又转瞬即逝的照片。他就如何拍摄一个地方而给摄影师们的建议——应该尽量深入，而不是涉面过广——同时也十分贴切地描述了这本书。

无论是书中的图片还是文字都不是隔靴搔痒。它们都鞭辟入里地反映了拍出好照片的目的和方法。大卫是一个旅行者，这一点毫无疑问，但他还是一个步伐稳健的旅行者，他在每一步都会为你清楚地讲解好照片的原则，提供实用而又出乎意料的建议，确保读者从他背起相机包、拉开门踏上旅途的第一步起始终能够

跟上他的思维，理解他的视角。

在他谈论自己对镜头或光圈的选择、他的构图方式、他的曝光技巧以及他对光线的把握和利用时，你始终都和他在一起。他会打开相机包，让你了解他对器材的选择和原因，从长镜头及三脚架之类的大家伙到防晒霜、当地货币或者备用记忆卡之类的小细节，全都在他的叙述内容之列。这本书中有许多切合实际的实用建议，告诉你该如何用照片来讲述文化、食物、人以及地方——简而言之，就是整个世界。

哪怕这本书仅限于提供实用型建议，它也可以算得上是一本佳作了。但这本书不仅实用，而且还颇有启迪作用，因为大卫打开的绝不仅仅是他的相机包。他还向你敞开了他的心灵和头脑，它们都属于一个杰出的故事讲述者，他对人类生存状况有着敏锐的同情心，同时还对这个世界的异与同报以强烈的好奇心和尊重。

他坦诚地谈到了每个摄影者都常碰到的内心冲突——也就是艺术家与技术狂之间的冲突。正如他自己所说，器材虽好，视角更佳。正是这种坦诚的讨论使这本书不同于那些只乐于教你选择正确光圈的摄影指南。

如何才能拍出好照片，怎样才能在街头带着尊敬与谨慎打破交流壁垒、创作出好作品，这些都比如何正确选择光圈要困难得多。在光与影与人的混合中，在这个喧闹而快节奏的世界中，要想将这种不和谐变为简单而具有表现力的照片，使读者身临其境，使他仿佛感受到了喧嚣，仿佛自己身置市场、寺庙、店铺或是某人家中……这并不容易。

大卫主要关注的就是这个话题，而他的见解也确实具有宝贵价值。他谈到了如何将视角与技术融合，从而产生出艺术和手艺。他为艺术家讲了不少技术上的问题，这一点毋庸置疑，而且他也清楚地解释了数码器材上的各种按钮与转盘的功能。他同时也召唤出了我们所有人心中的技术狂，让我们越过快门速度和白平衡之类的参数，直达问题的关键——照片应当具有表达能力，能够讲述真实的故事，能够为头脑提供信息、为心灵提供养分。

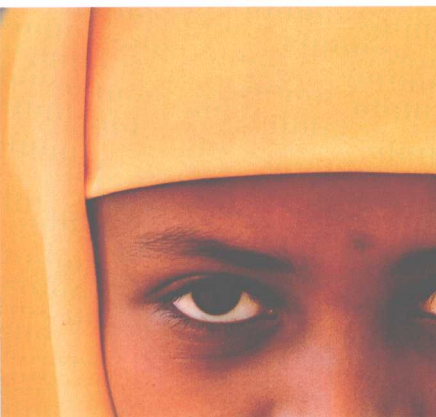
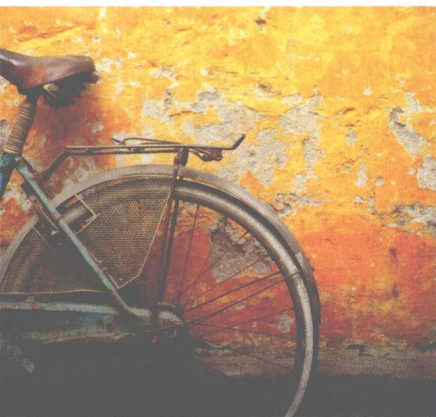
正如大卫提到的，他是一个根深蒂固的慈善家，只不过手里还多了台相机。他到过这个世界的各种地方，无论贫穷的还是富裕的，他曾与救援组织合作，并带回来了大量不容忽视的照片。他是这样描述自己的使命的：

“谁都能拍出一张表现贫穷的照片。只要聚焦在穷人身上的尘土和伤口就行了，不费吹灰之力。但是更困难、也更需要我们做的是，揭示出人们在灰尘之下的美好与尊严。虽然他们的生长环境与我们不同，但我们大家在本质上是相同的。我希望我的照片能够讲出这些人的故事，能够使观看者不仅是心生怜悯，更应想到正义和仁慈。”

怎样才能拍出打动别人的照片？在陌生的地方，还有着语言的障碍，怎样才能快速获得理解与共识？怎样才能创作出真实而又充满人性的照片？怎样才能用摄影来解释和表现这个世界，而不是随便拍张快照了事？

这本书以平实而具说服力的语言紧扣如何才能拍好照片这一核心主题。与你同行的是一位经验丰富的旅行者，一位目光敏锐的观察者，他既了解人，也了解各个地方，就如同他对自己的相机了如指掌一样。他教你的并不是如何解决艺术与技术的冲突（这种冲突永远存在于我们脑中），而是如何欣然接受它。他给了你必要的工具和信息，使你能够将本不过是一台机器的相机变为心灵和头脑的延伸。他还给了你一张他自己的地图，邀请你一同上路。

这是一场绝对值得踏上旅程。

目录

致谢 前言

2

第1章

视角! 视角!

6

追寻视角 10

第2章

取景框内

12

拍摄打动你的东西 15

吸引我的关注 17

选择入镜内容 18

排除多余内容 22

非决定性瞬间 24

摄影是很主观的表达 27

异国幻象 29

让时间入镜 31

 时间长度 31

 选择拍摄时刻 38

第3章

艺术家与技术狂

40

设备甚好, 视角更佳 42

最佳曝光 46

最佳数码底片	48
洞悉光线	51
根据用途选择镜头	54
长焦镜头	57
广角近拍	60
三分法则	63
世上本无万能滤镜	66
灵感与努力	68

第4章

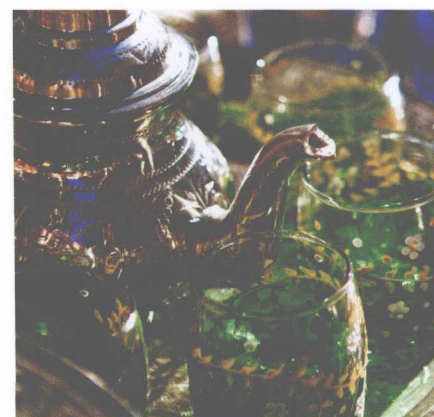
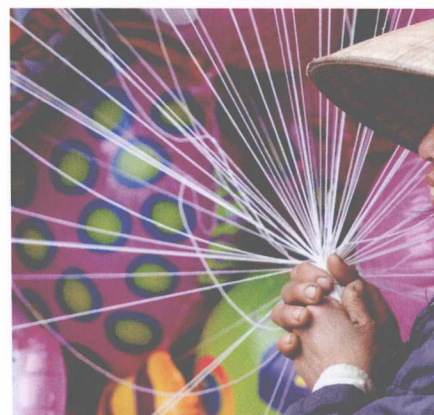
讲述故事 78

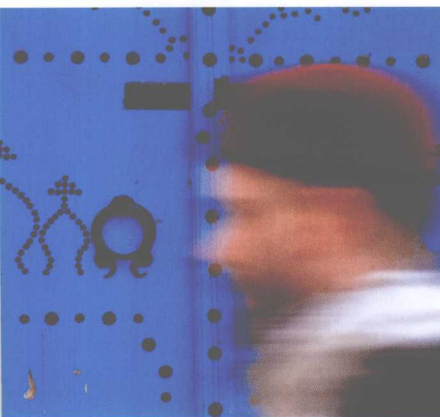
共通的主题	80
镜头内的冲突	84
专题摄影	86
元素间的关系	93
管理注意力	94
留下线索, 引发悬念	98

第5章

拍摄人像 100

接近他人	102
语言障碍	107
眼睛会说话	111
捕捉情感	115
给予与获赠	120
曝光不当	123
拍摄孩子	124
拍摄老人	130
抓拍与摆拍肖像	135
为什么要在街头抓拍?	137
人物符号化	143
现场拍摄的光线挑战	145
另外四点	150

第6章

拍摄风景

154

调查研究	156
现场侦察	158
有期望不一定是好事	160
准备妥当	164
超越明信片式风景: 闲逛的价值	170
放慢脚步	174
感受一个地方: 感官之旅	176
出现在现场: 身心都要敏感	177
出现在适宜的地点	177
.....适宜的时间	179
.....适宜的精神状态	180
标志性景点的拍摄	182
平常地点的标志性图片	186
创作出你想要的照片	189
等待时机	189
寻找素材	191
挖掘角度	191
加入人物元素	192
加入参照物	195
风景摄影	197
利用层次创造深度	202
拍摄建筑	204
拍摄细节	208

第7章

拍摄文化

212

文化敏感	215
多查多问	215
价值观与禁忌	216
尊重: 不同并不是一种错	216
我们都是不同的, 我们都是相同的	218

拍摄历史与英雄人物	220
拍摄美食	224
拍摄节日庆典	228
拍摄艺术	232
拍摄语言文字	234

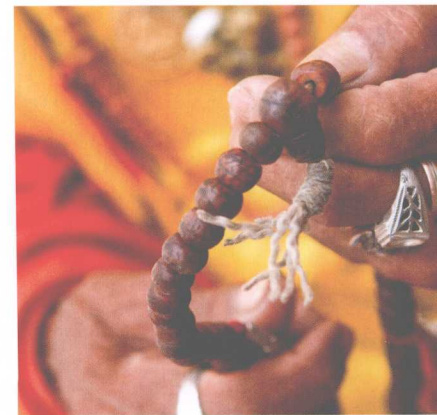
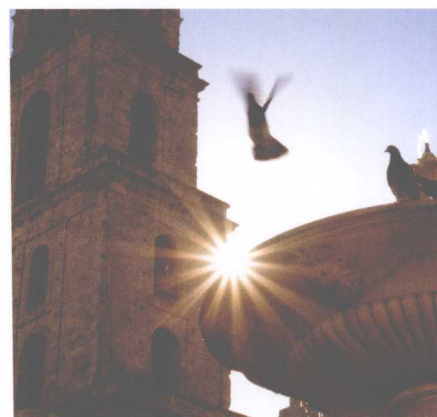
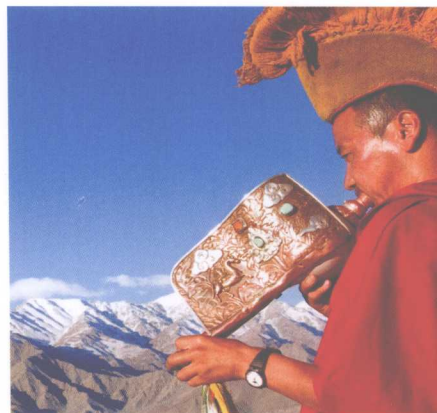
第8章

卷末语

236

后记

239

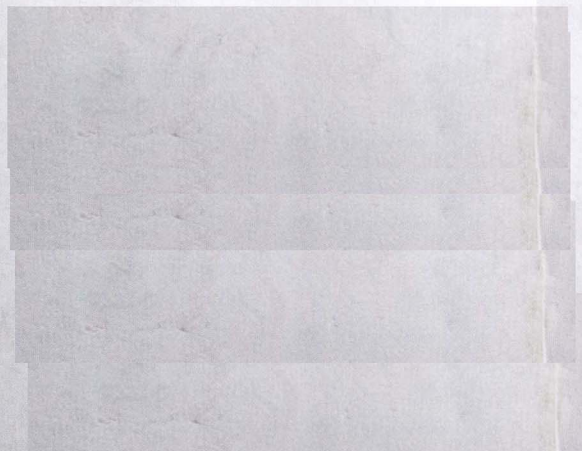
世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

视觉之旅

——摄影的视角培养与构图思想

WITHIN THE FRAME

THE JOURNEY OF PHOTOGRAPHIC VISION

人民邮电出版社

北京

前言

这本书的主题是对人物、风景和文化充满热情的摄影。这本书将告诉你如何追寻你自己的视角，同时配有动人的摄影图片，尽可能清晰和热情地为你讲述故事。这本书写给所有想拍摄自己喜爱的地方和人们的人，不管他们是否曾经为此而环游世界。

► Canon 5D, 135mm, 1/3200s@f/2, ISO 800

印度德里。两个男人在一个尼扎姆丁神庙前喝茶。对于我来说，左边女人的半截身子比两个男人所能讲述的要更多。

“这本书告诉你如何追寻你自己的视角，同时配有动人的摄影图片，尽可能清晰和热情地为你讲述故事。”

你还应当知道这本书不涉及的内容。它不是使用说明书，你购买相机的时候已经附赠一本了。这本书也并不是要告诉你选择何种拍摄对象或者如何拍。最确定的是，这本书的主题并非“旅行摄影技法指南”。这类书已经出了不少，无须再赘言应当把胶卷塞进铅袋里保存携带。在着手进行这个计划之前我已经做了调研，读了不少这类书。现在我可以打保票地说：“没必要再写一本新手指南。”

当然了，旅行摄影者和不需要旅行的摄影者需求肯定有所不同，但不管是否远行，与人、地方和文化的邂逅故事讲述起来总有相通之处。装备和旅行的细节只会出现在游记类的书中，而我这本书要谈的是视角。

我之所以写这本书，是因为我希望我自己能拥有这样一本书。网络书店上充斥着摄影技巧的指导手册，但却鲜见告诉人们为何摄影的书。我很清楚写书有多异想天开和自以为是，作为作者的我们——虽然我本人还不过是个新手——宣称我们的书很有价值，而作为读者的你则应该掏上几十块大洋聆听我们说教。简直太疯狂了。所以，我为读者呈上这本书时充满谦卑，至少我希望如此。同时我也希望这本书能给一些读者提供帮助，就像我的前辈为我提供的帮助一样。

我在这本书中太多次提及“视角”这个词。副标题里有，章节引言又有，正文里也一再出现。这并不是因为我健忘，甚至不是为了凑字数来取悦我的编辑，不过你也别以为我没考虑到这一点。不过请相信我，我要是为了这个原因的话，就会用些更体面漂亮的词了。他们说重复是件好事儿。抱歉，这个笑话太冷了。不过你明白了吧？这本书的主题是对人物、风景和文化充满热情的摄影，但并不从摄影技术角度讲述。我根本没有任何想法和欲望要这样做，连迫切需要也没有，而且根本没这个必要。如果你从这本书中有所收获，那么我希望你所获得的是在摄影中寻找和利用视角的新方法。我也希望这本书能为你提供一些提高摄影技术并更好地完成拍摄任务的工具。

这本书来自我自己作为一个摄影者的旅行经历，和所有的摄影者一样，我也在学着看，学着以愈来愈明晰的方式来发现并表达我自己的视角。我希望这本书能为你在自己的旅行中提供一些指导和灵感。

▲ Canon 5D, 24mm, 1/60s@f/4, ISO 800

印度阿格拉。和小孩交流始终是最美好的拍摄体验之一。这四个小孩在栅栏后镇定自在的模样十分好玩，它和栅栏之间形成的反差至今仍会让我发笑。

第1章

视角！视角！

摄影的起点和终点都是视角。正是它驱使你拿起相机，也是它决定了你所观察以及看到的东西。没有视角，摄影者就不复存在。

► Canon 5D, 40mm, 1/50s@f/5.6, ISO 640

越南河内。我对褪色的墙壁和手工制品有种痴迷的喜爱，可能是因为它们提醒了我们所做的一切都不过是转瞬即逝的。也可能不过是因为它们的纹理和颜色打动了我的。