

大师们靠什么获得了成功？
获奖照片中隐藏了哪些不为人知的技巧？

你不能不知道的 摄影大师秘笈

林路著
LINLU ZHU

DASHI MIJI

SHEYING DASHI MIJI

中国民族摄影艺术出版社

你不能
不知道

de

进阶的大门从此为您打开

摄影大师秘笈

林路 著

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影大师秘笈 / 林路著. — 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-5122-0020-3

I. ①摄… II. ①林… III. ①摄影技术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第063173号

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者(权利人)取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在中国摄影著作权协会。希望作者与中国摄影著作权协会联系, 以便尽早收到稿酬。

中国摄影著作权协会地址:

北京市朝阳区京广中心商务楼 411 室, 邮编: 100020

联系电话: 010-65978100-310

传真: 010-65595720

摄影大师秘笈

作 者 林路

责任编辑 白弋 周彧

装帧设计 北京上品分享文化传媒有限公司

出版: 中国民族摄影艺术出版社

社址: 北京市东城区和平里北街 14 号 (邮编 100013)

发行部: 010-64211754 84250639

网址: www.chinamzsy.com

印刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

版次: 2010 年 5 月第 1 版

印次: 2010 年 5 月第 1 次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16

印张: 9.5

印数: 1—5000 册

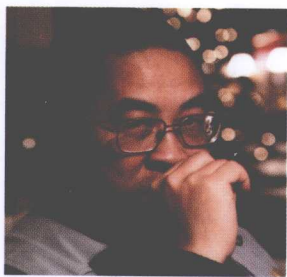
书号: ISBN 978-7-5122-0020-3

定价: 69.00 元

作者姓名以图片出现先后顺序排列

版权所有 违者必究

前言

林路，上海师范大学人文与传播学院广告系教授、摄影专业负责人，中国摄影家协会会员，上海市摄影家协会常务理事，摄影策展人；从事摄影教育20年，已经出版摄影理论和技术专著80多本，发表摄影文章数十万字，策划国内外摄影展数十个。曾获得全国和市级摄影和摄影教育奖项多个，其中1999年和2001年分别获得由中国文联和中国摄影家协会共同评选的中国摄影国家最高奖——第四屆、第五屆中国摄影金像奖，2004年9月获得由全国高校联合会评选的“中国摄影教育优秀理论奖”。

这是一本关于摄影技法的书，选自国外摄影名家的实践经验，经过归纳整理，提供给摄影爱好者和专业摄影师作为参考。

书中的一部分实例，曾经在四年前应时任《中国摄影报》编辑的周彧之约在报刊上陆续刊登，反响颇佳。现在看来，虽然很多作品是传统胶卷盛行时代的产物，但这些摄影技法依旧历久弥新，散发出迷人的光芒。尤其是摄影名家非常个性化的实践探索所得到的经验，在今天依旧可以作为借鉴，拍摄出具有创意的好作品。的确，这些技巧的背后，不仅仅是一种简单的技法，而是一种全新的思维方式，可以举一反三，用在摄影创作的各个方面。因此，我在近几年的积累过程中，又添加了大量实用的技巧技法，应调任中国民族摄影艺术出版社社长助理的周彧编辑之邀编辑成此书，希望得到大家的认可。

书中以实用性技法为主，强调实践的可操作性，同时也包括一些创新的思维方式带来的实例。因为正如前面所说，观念上的创新有时候远比简单的技术层面来得更为重要。因此，只要善于学习、善于突破，新的拍摄空间就会在你的面前缓缓展开，给你带来意想不到的结果，超出你的期待。此外，尽管书中的不少实例都出于传统胶片的拍摄时代，但是到了数码摄影的今天，它的创意空间依旧具有迷人的色彩，可以得到更大的拓展。甚至一些拍摄中的技巧在今天可以通过数码技术在后期制作中来达到，但是应该相信，前期的拍摄乐趣，是后期制作过程中所无法取代的，这也是这些技巧历久弥新的原因所在。

谢谢中国民族摄影艺术出版社社长兼总编辑殷德俭先生的厚爱，也希望这本书对你有所帮助。

林路2009年暮春于上海天平楼

目录

克里斯·考林思	1. 高跟鞋中的小白鼠	/1
约翰·G. 兹玛曼	2. 频闪闪光的时空魅力	/3
提芒斯·詹姆斯·曼托尼	3. 水珠透射法与商标展示	/5
查尔斯·罗斯	4. 长时间曝光下的星空轨迹	/7
杰姆·佐克曼	5. 变焦与双底叠合的幻象	/10
阿特·科齐姆	6. 虚实相间的舞蹈图像	/12
里齐·斯卡皮	7. 电筒描绘的光的印象	/14
阿密·斯通	8. 营造抽象的阴影轮廓	/17
乔·麦克纳利	9. 闪光灯与背景光照的平衡	/19
乔·麦克纳利	10. 虚实相间的动感摄影	/21
阿里·沙罗兹	11. 充满魔力的三色变焦曝光法	/23
瑟杰尔·洛曼	12. 烧烤胶片的气泡女郎	/26
卡尔斯·米塔佳	13. 自制针孔相机拍摄“古董照片”	/28
鲁西亚诺·斯奇门蒂	14. 无情流水落叶飞	/30
大卫·泽玛曼	15. “跳舞”的麦圈	/32
阿特·金格特	16. 双重曝光营造柔焦效果	/34
沃尔特·弗鲁戈尔	17. 花瓣拼贴拍摄法	/36
雷纳德·巴里什	18. 真实与抽象的双底叠合	/38
罗伯特·麦克娄迪	19. 手持相机配合闪光动感曝光	/40
南斯	20. 奇特的分身曝光法	/42
帕特·奥哈拉	21. 三次虚实曝光同一画面	/44
法邦德	22. 虚幻的水瓶和真实的商标	/45
杰姆·佐克曼	23. 选择实物进行无底放大	/47
弗兰克·贝兹	24. 魔幻色彩的聚酯薄膜	/50

约翰·格林哥	25. 60秒飞车流影	/52
西蒙·泽巴伽迪	26. 动感屏幕图案拍摄法	/54
肯尼斯·迪特切	27. 变形的水珠幻影	/56
迪尼斯·奥克莱尔	28. 高速“飞向”靶心的箭	/58
格伦迪勒	29. 奇妙的光线绘画	/60
杰姆·帕拉代斯	30. 反转片三明治	/62
维萝妮卡·赛弗	31. 超越时空的蒙太奇拼贴	/64
杰姆·布兰德伯格	32. 车身上的海市蜃楼	/66
克里斯·琼斯	33. 超现实的错位拼贴	/68
马丁·斯通 等	34. 图案光线投影法	/70
安德里斯·贝尔厄	35. 机场中的移动光源照明	/72
雷·斯鹏思 等	36. 制造洁净背景的花卉摄影	/74
安德烈·科斯坦提尼	37. 三步完成局部清晰的肖像	/76
J.L.伍登	38. 用照相机“目击”闪电的诀窍	/78
托拉	39. 自己拍摄一本数字挂历	/80
吉蒂 等	40. 倒置画面的视错觉魅力	/82
吉夫·科恩	41. 静物构成的想象空间	/84
斯特法罗·扎帕拉	42. 幻灯片动感旋转叠合	/86
帕特里克·利瓦林—戴维斯	43. 三次曝光让灯泡悬浮	/88
陈复礼 等	44. 模拟夜景的几种方法	/90
弗兰克·沃特伯格	45. 交叉冲洗的新审美观念	/92
刘美硕	46. 地下照明的异常光源	/94
马克·西尔登	47. 曝光过度营造高调效果	/96
恩斯特·哈斯	48. 妙用橱窗反射叠影	/98

哈里·卡拉汉	49. 间歇移动曝光的都市	/100
杰鲁普·西埃夫	50. 压暗黑白照片的四角	/102
刘·罗勃森	51. 两次曝光模拟透明印象	/104
大卫·明奇	52. 多重曝光做“减法”	/106
杰姆·布兰登伯格	53. 混合光源拍摄风景	/108
迈克·肯纳	54. 超长时间曝光产生的禅意	/110
荒木经惟	55. 夜景摇动曝光法	/112
贝伦尼丝·阿博特	56. 留下擦痕的波拉摄影	/114
妮基·李	57. 独特的照片切割法	/116
艾德里安·萨姆森	58. 古典和当代的数码融合	/118
劳伦特·埃里尔·巴德斯	59. 画面因名人题签生辉	/120
弗朗西斯科·乔迪斯	60. 风景细节的局部放大法	/122
弗兰斯·兰丁	61. 预置照相机拍摄鸟类	/124
法比恩·德托利 等	62. 闪光灯和慢门曝光技巧	/126
威廉姆·魏格曼	63. 添加绘画线条的摄影作品	/128
卡琳·罗森塔尔	64. 让水中人体成为抽象风景	/130
	65. 结合变焦的频闪闪光法	/132
	66. “开放”在油画与摄影之间的花卉	/133
	67. 高速闪光下的锤击	/135
	68. 创意抽象的影像	/137
	69. 记录季节的更替	/139
	70. 固定画面的两次曝光表现动感	/141

1. 高跟鞋中的小白鼠

著名的《美国摄影》杂志每隔几年总要举办一次读者摄影比赛，由于杂志的影响力以及广泛的分类吸引了众多的参赛者，不仅仅是业余摄影爱好者，一些专业的摄影工作者也踊跃参加，使这一比赛赢得了很大的声誉。他们的读者比赛和国内不同的就是分类细，分成了六大类，即自然和风景、新闻摄影、体育与冒险、人物和肖像、幽默与想象以及时尚和魅态。其中“幽默与想象”类的照片占影赛的比例最小，因为最难拍好：需要有相当锐利的目光，或是从最平凡的生活里去发现新奇和陌生的视觉瞬间，或是采用一些特殊的技法获得意想不到的艺术效果。用编辑的话来说，就是“以一种特别的天才通过照相机在一个最合适的瞬间拍摄到世界上最古怪的东西”。在第三届的比

赛中，“幽默与想象”类的照片只入选了11幅，最佳的一幅则是结合了想象力和特殊的拍摄技法，通过一只高跟鞋中的小白鼠展现了摄影师的“魔力”。

我们现在看到的这幅作品是一位专业摄影师拍摄的，生活在纽约的克里斯·考林思平时在他的影室里主要是拍摄静物和广告，拍摄这只小白鼠也完全是娱乐。画面中的小白鼠正从高跟鞋的上部向下滑动，身后的虚影使动感效果十分强烈，如同乘坐在高高的滑梯上的顽童，进行一次得意忘形地表演。然而实际上的拍摄并非是容易的事，想象一下，哪一只小白鼠会那么听话地从高跟鞋中滑下来呢？

为了让这只小白鼠“听话”，考林思在一个朋友的建议下，他在小白鼠喝的水中洒了一些白兰地酒，于是当小白鼠喝了这些水后，很快就醉倒了，摄影师自然很容易地摆布它——他将小白鼠小心地放在高跟鞋的顶端，然后在耐心地等待中抓住了小白鼠醒来后下滑的一瞬间。当然，为了得到虚化的动感效果，他采用两种不同的光源，一个是连续性的强光灯，一个是柔和的影室闪光灯，并将照相机的光圈收得很小，以保证长时间的曝光时也不会曝光过度。等小白鼠一醒来并且下滑时，考林思首先打开了B门，然后在滑动了一段过程后，再触发闪光灯。这样，B门的曝光留下了后面的虚影，闪光灯则凝固了小白鼠清晰的影像，使作品获得了虚实相间的艺术魅力。

这幅作品对于我们来说，可以由两个借鉴的地方，一个是在对付小动物的拍摄时，可以采取一些“极端”的措施，比如将它们“醉倒”，然后从容地摆布它们。二是可以采用多种光源结合的曝光方式，使拍摄的作品显得更为丰富多彩，不同凡响。

考林思说，他是在吃一块比萨饼时萌发出拍摄小白鼠的念头。杂志的编辑在刊发这幅得奖作品时幽默地写道：“我们没有问他比萨饼和小白鼠之间有什么联系。”

2. 频闪闪光的时空魅力

频闪连续闪光是通过多次曝光将时间的流程叠映在一幅照片中，从而将观赏者的视线全部集中到单幅的画面上，而画面上又有不属于一个瞬间的连续的或非连续的影像，逼着你的思路在极其有限的空间驰骋。这就是频闪连续闪光带给人们美学上的特点。

在这幅照片中，摄影家约翰·G.兹玛曼通过这样的技巧不仅记录了运动员在空中跳水的整个过程，同时还展现了运动员在水中的影像，使人在局部空间享受动感的多个瞬间过程，令人耳目一新。画面上的美国跳水运动员杰米·强德勒年仅12岁时就在1976年的蒙特利尔奥林匹克运动会上夺得金牌，而在1980年为了下一届奥运会训练时，兹玛曼别出心裁拍摄了这样一个画面——强德勒在空中翻跃时下水的四个连续造型，加上水中的影像，巧妙地展现了观众在常规状态下无法通过肉眼分解的空间形态。

在整个拍摄过程中，兹玛曼首先使用了高频电子频闪灯，这是一种新型的摄影用照明灯具，当这种灯充足电后，可以像连发手枪一样，一次紧接一次地频繁闪光。高频电子频闪灯的闪光频率可以根据需要调节，闪光频率越高，底片曝光次数越多，在照片上出现的影像也越多。一般地说，这种灯每秒钟的闪光次数可达几十次甚至上百次。用电子频闪灯拍摄一个动体时，画面上可以留下几十个重叠、错落有序的影像。兹玛曼在经过精心的试验之后，决定了闪光的频率，从而恰好使运动员在空中的短暂瞬间留下了四个完整的影像。同时，他在拍摄时采用了一架水下摄影的照相机，良好的防水性能使他有可能将照相机的镜头一半露出水面，一般置于水中。当完成了空中的曝光之后，他又在合适的时机启动了一架置于水中的电子闪光灯，从而轻松地留下了

TIPS

- 应选择黑色背景；
- 使用侧光或侧逆光拍摄；
- 曝光时减少1-2级光圈。

运动员在水中游向照相机的第五个画面，完成了这幅经典之作。

在技法的使用上还应该注意的，用电子频闪灯拍摄连闪照片主要应选择一个黑色的背景，被拍摄者最好离开背景尽可能地远些，以避免频闪的过程中使背景也被照亮，影响主体的效果。如果主体离背景比较近，最好使闪光灯与主体形成侧光和侧逆光的照射角度，被摄动体也最好有明显的轮廓线条，从而防止影像与背景的色调融混。这幅照片完全满足了这样的要求，因此视觉效果非常理想。

最后是频闪摄影的曝光量掌握。如果几个影像是互相分开的，曝光就按通常单灯闪光计算。如果几个影像紧密相连，而且局部重叠，那么这些影像的曝光量，就会随着闪光次数的增加而递增，为此，在重叠连闪时，曝光量应减少1~2级光圈。为了给运动物体提供较大的活动范围，同时便于记录动体每个阶段的动作，拍摄时最好使用广角镜头。要使拍摄更有把握，最好在拍摄前进行几次试验，让运动物体或运动员在确定的拍摄范围内进行演习，使拍摄者和被拍摄者都达到心领神会的地步，这样的拍摄就更有把握了。

TIPS

- 控制好被摄物体与镜头的相互关系；
- 适当过曝。

3. 水珠透射法与商标展示

这是一幅很有想法的广告作品，拍摄者是一位在著名的丹尼·考林斯广告公司实习的摄影师提芒斯·詹姆斯·曼托尼。当时他在公司里进行两个月的逗留，在丹尼的指导下完成了这幅作品。

照片上以一把牙刷作为主体，布满平面的水珠中映射着Crest牙膏公司的商标。原作是彩色的，但除了商标上红蓝两色相间的字母外，其余都是简洁的黑白效果，有效地突出了牙膏的洁净感，并将商标特征鲜明地反映出来，因此照片得到了牙膏公司的高度赞赏。

首先是选择一把手柄为透明的牙刷，以便透射商标图案，吻合整个画面的氛围。然后在总体的设置上有两个层面，第一层上需要创建

两个能在水中反射的商标，方法是采用波拉55胶卷和4 X 5的相机拍摄Crest牙膏盒，在将商标放大到10英寸大小后，转印到透明胶片上，然后刻下来裱在8 X 10英寸的醋酸盐纸上，这样得到两张透明商标效果的半透明材料。然后在架子上放一块玻璃，地板上放一只装有柔光箱的闪光灯，向上面对玻璃的中心，距离1英尺左右，玻璃上放上商标，可以自由移动。4X5英寸照相机和210mm的镜头从上而下直接对着第二层玻璃上的牙刷和水珠。

经过多次调整之后，尤其是水滴的大小和照相机镜头之间的关系，并通过f/45的小光圈使水滴尽可能获得清晰的影像。同时商标字母的放置应该是相反的，因为水滴就像一个放大镜，会使图像形成相反的影像。牙刷上也需要一些水滴，是用玩具枪的喷管滴上去的。接下来请一个助手移动商标的位置，以便在照相机中获得最合适的影像：既要在水滴中看到清晰的商标，又要避开商标在背景上直接出现，保证后面背景的清晰亮丽。其结果是在靠近中间的水滴出现两个商标，旁边的水滴上只能有一个商标。

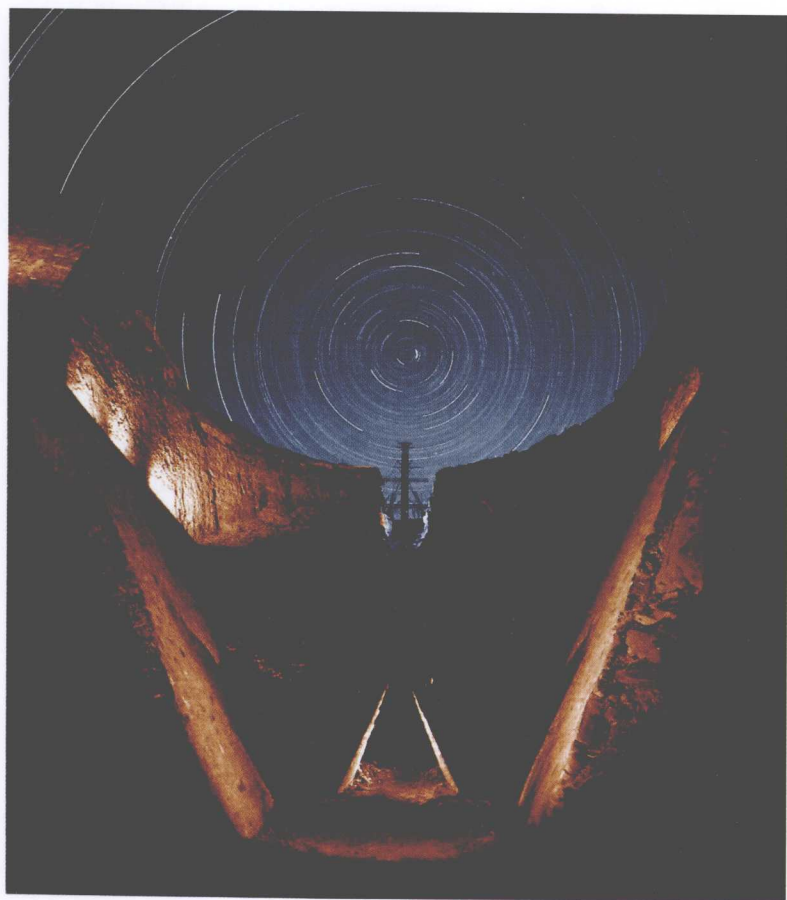
最后在曝光的处理上，由于是面对闪光灯拍摄的，因此在通过美能达IV型闪光测光表测光后，根据所获得的指数增加了2又1/2档的曝光，这样既能获得洁白的背景，又使商标清晰可辨。

照片的成功使我们看到，利用水珠的映射效果可以在广告摄影中制造出非常美丽的图像效果，但是整个过程需要精心的安排和细心的调整，尤其是前期的准备工作必须一丝不苟，这正是广告摄影的难处所在，也是成功的乐趣所在。曼托尼最后给大家提供了一张表格，分别是拍摄的时间和花费：调查研究2小时，准备材料2小时（25美元），搭建支架2小时（2美元），设置安排6小时，拍摄1/4小时，胶卷费用16美元，冲洗20美元。这样总共耗费12又1/4小时，63美元。一张优秀的作品的诞生并不容易吧！但是懂得了其中的窍门，谁都可以一试！

4. 长时间曝光下的星空轨迹

风光摄影家马克·诺贺说：“你不得不精心选择一个没有月亮的晚上。”这是他对拍摄夜空中行走的星星轨迹所提出的忠告。明亮的月光会使星光变得模糊灰暗，而他所想获得的仅仅是一种超现实的星光效果——我们看到的这张照片，是为新墨西哥州北部的艺术家查尔斯·罗斯的一个艺术装置拍摄的。

这位艺术家的装置艺术是一个200英尺的楔形物，是将花岗岩和沙岩雕刻切开后完成的，其方向正好对着地球的轴心。这里可以让人

TIPS

- 选择合适的三脚架，确保相机足够稳实；
- 避免城市灯光的干扰；
- 以北极星为取景中心目标。

们通过楼梯爬上去，观看巨大的北极的天空，享受自然的恩赐。

诺贺是《新墨西哥》杂志的摄影家，受新墨西哥旅游部门的委托，来到罗斯的装置场点——位于美国新墨西哥州拉斯维加斯附近，等待太阳落山。然后在漫漫长夜中，经过了6到7个小时的曝光，其中罗斯和他的朋友小心地用闪光灯频繁地照亮这一装置的石壁。诺贺解释说：“天空中的轨迹是星星形成的，北极星并不移动，而其周围的星星都以一定的轨迹运行。”画面上天空是深绿色的，留下金黄的和浅蓝色的星光轨迹，下面被闪光灯照明的石壁呈现桔黄色，形成色彩上的强烈对比，确实有一种超现实的艺术魅力。

从照片的分析可以发现，这样的拍摄并不难。我们在夜里观察星空，可以看到星星由东向西慢慢移动，约24小时旋转一周，这就是诺贺拍摄星光轨迹的原理。

拍摄星光闪烁的夜空最有趣的方法就是这样一种长时间的曝光法。选择天高气爽的夜晚，找一空旷的平原或是山顶上，避开城市上空的灯光以及月亮的干扰。用三脚架将照相机支稳实了，使用50mm的标准镜或广角镜，以北极星为取景中心，打开B门，经过长时间的曝光后，由于

地球的自转，每颗星星就会形成弧形的光迹。一般来说，曝光1小时，可以使用光圈f/4，形成15°的圆弧，曝光两小时，光圈选择f/5.6，形成30°的圆弧。在曝光时，只要用快门线将照相机的B门锁定，就可以去干自己的事，不必守在照相机的旁边。

如果想让拍摄的星星成为直线的运动状态，那么只要选择由正东升起、正西下沉的星星即可，也就是说，只要具备简单的天文知识，选择不同方位的星星，就可以估计出它会在镜头前描绘出怎样的轨迹。值得强调的是，对星空进行长时间的曝光，一定要选择天朗气清的澄明夜空，并要通过气象预报确证不会出现乌云或骤降大雨，否则就会前功尽弃。为了防止散射光的干扰，一定要加上遮光罩，同时注意不要让露水打湿了镜头。

诺贺的这幅作品已经收入他的一本新作《马克·诺贺：新墨西哥摄影》中，作品还刊登在《落日》和《阿里佐纳高速公路》中。他在拍摄时使用4×5照相机和90mm施耐德广角镜头，富士100反转片。为了获得现场的场景效果，整个过程中进行了大约30次闪光，光圈f/8，曝光6个多小时。

另一幅由沃尔夫拍摄的《纳米比亚》也是异曲同工。拍摄需要双重曝光，并且事先做好计划。先是通过指南针决定拍摄的空间，包括前景中的树的剪影。在构图上压低地平线，主要强调沙漠上的天空。

第一次曝光主要表现深暗的天空和沙漠的一些细节，于是选择了偏振镜和中灰渐变密度滤光镜——这样可以有效压暗天空。同时曝光不足一级，保证天空的深色效果。然后等待天黑进行第二次曝光。第二次曝光使用快门线锁定快门，大约曝光了8小时，从而使明亮的星光构成了旋转的痕迹。

使用佳能EOS-1N相机，佳能17-35mm镜头。第一次曝光：1/60秒，光圈f/2.8；第二次曝光，8小时，光圈f/2.8。

5. 变焦与双底叠合的幻象

摄影家杰姆·佐克曼经常外出旅游，其目的也是为了不断充实图片代理商处的库存，并且对自己的摄影方式进行一次又一次的挑战。比如在1992年的一次前往拉斯维加斯的旅途中，他就要求自己不是以单一的瞬间画面表现这个激动人心的城市。在佐克曼的印象中，拉斯维加斯有三个特征：赌博、霓虹灯、以及表演的少女。他开始想到将

TIPS

- 选择黑色或其他暗背景；
- 用星光镜强化闪光效果；
- 传统的暗房拷贝合成现已被明室暗房替代，photoshop让工作变的更为简单。