

LEARNING FROM
THE EXPERTS

摄影大师的启示

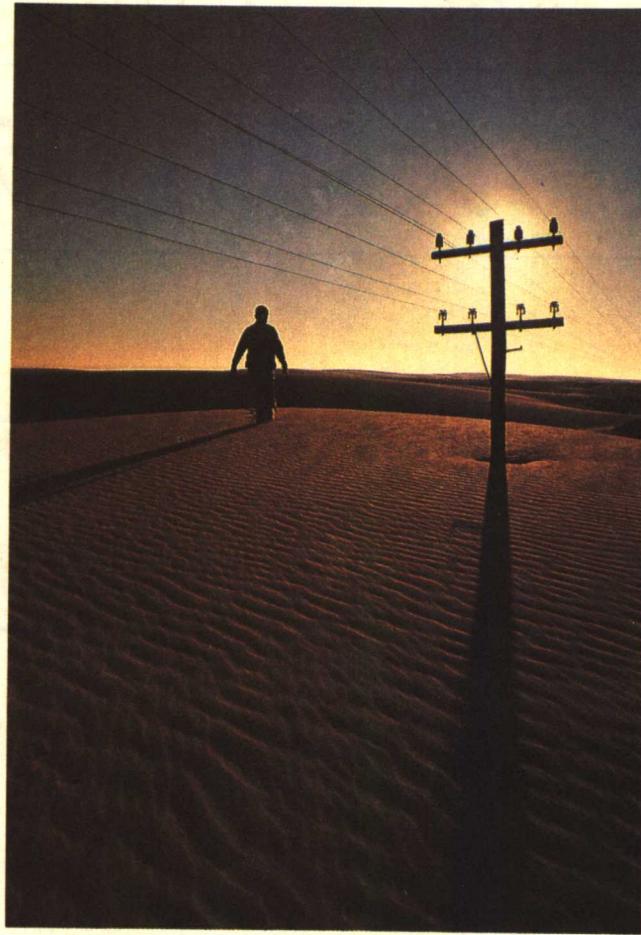
柯达摄影指南
摄影大师的启示

翻译：尹 青
译校：钱小莹
审读：傅司工
责任编辑：范达明
装帧设计：应善昌
开本：787×1092 1/16
印张：6
字数：35,000
印数：0001—6,000
出版：浙江摄影出版社
地址：杭州葛岭路1号
发行：浙江省新华书店
印刷：浙江新华印刷厂
1991年6月第1版
1991年6月第1次印刷
ISBN 7-80536-113-4 /
定价：[精]11.00 元
[平]6.90 元

LEARNING FROM
THE EXPERTS

摄影大师的启示

/ 尹 青 译

目 录

4 充满自信的眼睛

14 人的观察

16 日常生活 / 1	26 活着的历史	36 田间作业
18 日常生活 / 2	28 战争	38 剪影
20 有魅力的瞬间	30 异国世相 / 1	40 竞赛选手
22 与拍摄对象合作	32 异国世相 / 2	
24 对象之间的关系	34 工矿作业	

42 风景和光

44 人化的风景	54 风景中的动物	64 沿岸风光
46 风景中的建筑	56 抽象的地平线	66 水域风光 / 1
48 封闭型风景	58 风暴中的光	68 水域风光 / 2
50 雪景	60 沙漠情调	70 治理的水
52 风景中的雕塑	62 柔和的色彩	72 太阳和月亮

74 个人的发现

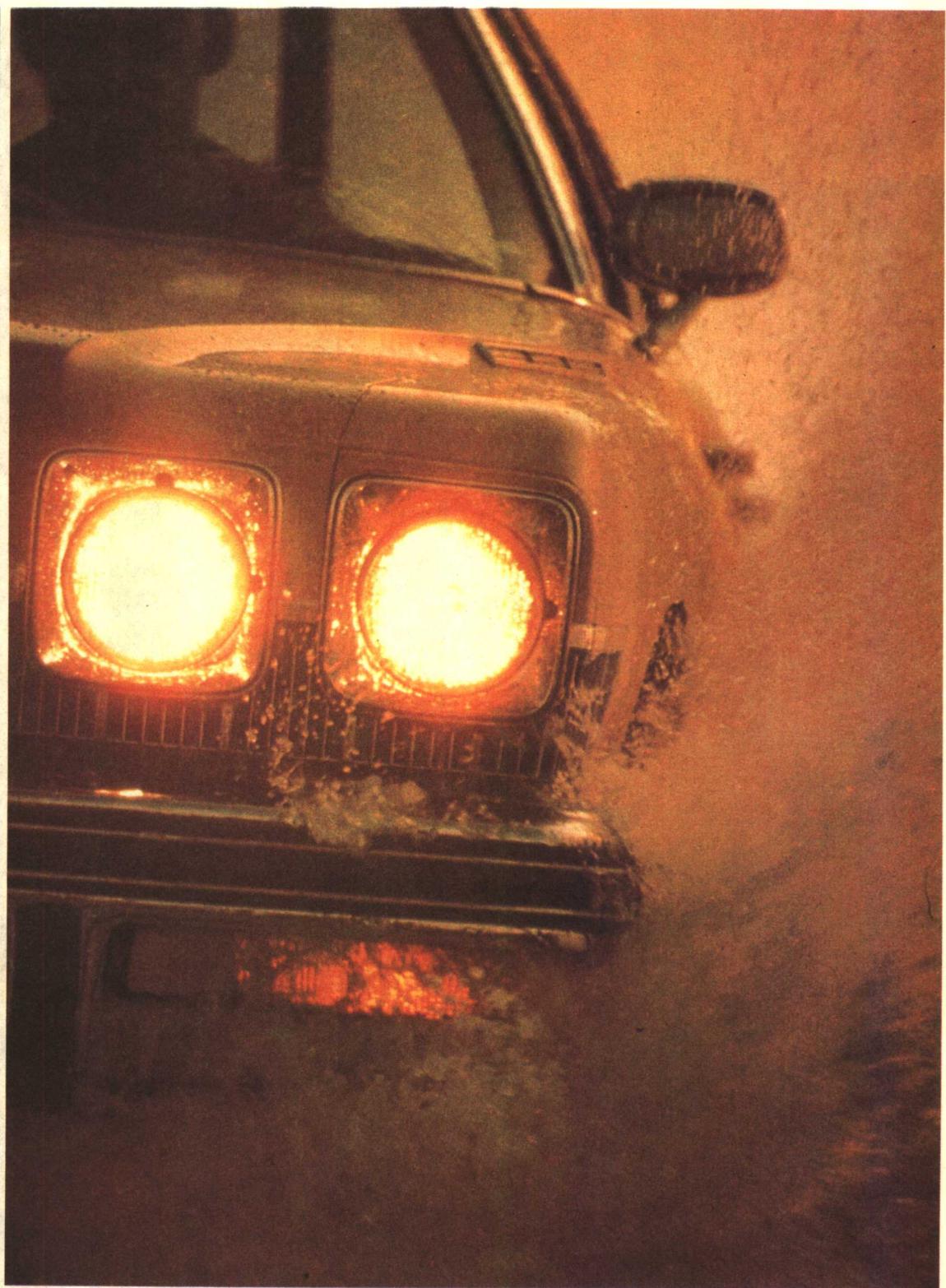
76 都市生活细节	86 饱和色
78 海滨之光	88 色彩和形体
80 热气球	90 光的活力
82 夜行列车 / 1	92 美和运动
84 夜行列车 / 2	94 物体和投影

充满自信的眼睛

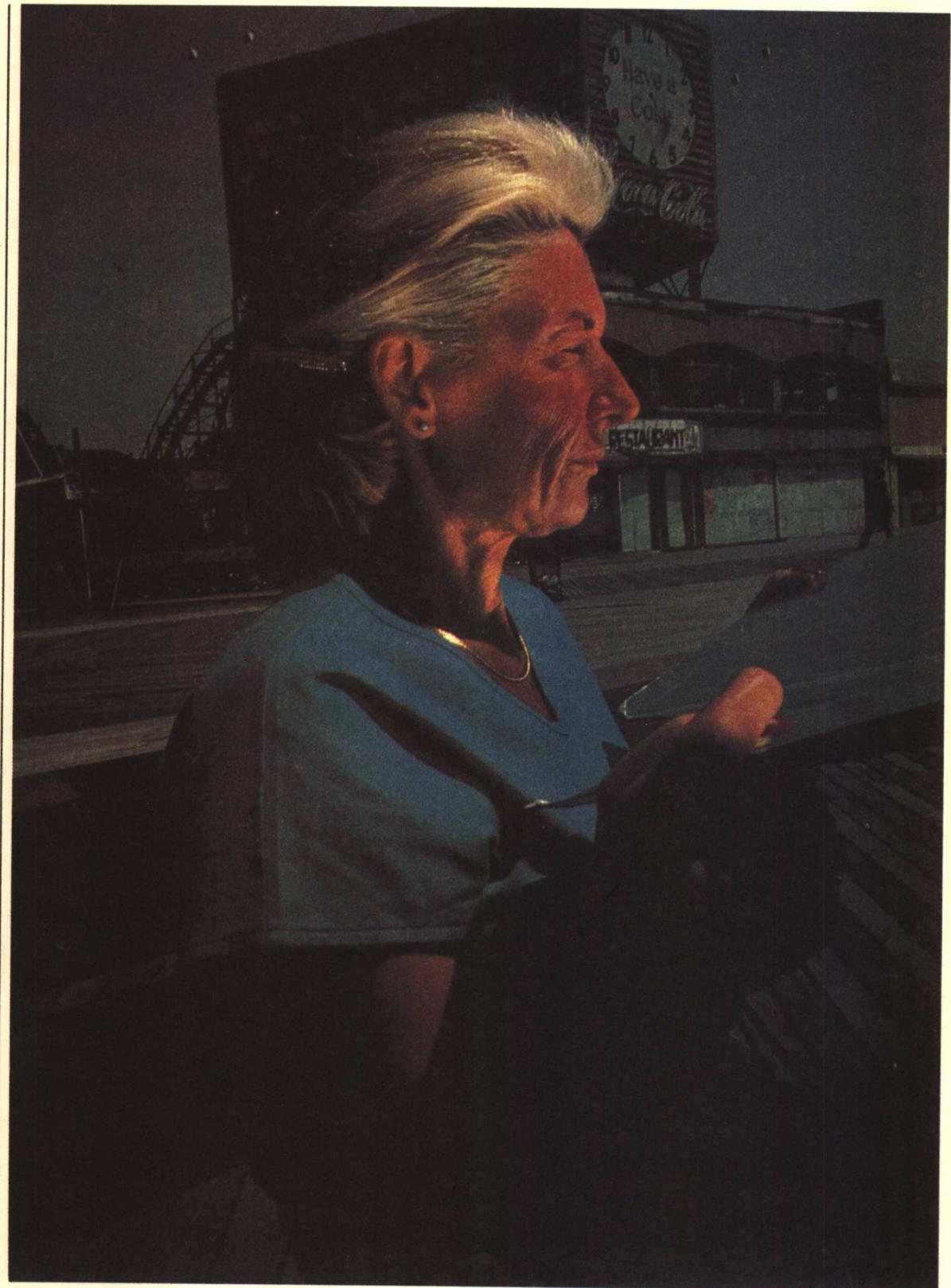
总能如愿以偿——按快门便拍到一张理想的照片——这并非摄影本行内的必备技巧，因为甚至连高级专业摄影师们也难免差错。然而，一个从大多数业余摄影者之中鹤立鸡群的专门家对自己的意图总是抱着准确无误的信念。最优秀的摄影家对于自己所要取得的效果，以及取得这一效果在构图与技巧上所具有的意义，甚至在最糟糕的情况下可能破坏画面而难以控制的变化，都有充分的自觉。

以下 9 页中的画面均由享有国际声誉的摄影大师所摄，充分体现了各各不同的摄影意图。例如，右边那张由伯特·格林（Burt Glinn）拍摄的照片便是由于抓住了一个戏剧性的瞬间而给人以速度感、急迫感和叙事感。这里选择的其他照片涉及人物形象或我们所生活的环境，抑或是对反映了摄影家审美偏爱的作品进行个例探讨。然而，将本章的所有照片和书中其他部分联系起来的是这些照片都达到了摄影家们在自己规定范围之内的卓越程度。确定这一目标是业余摄影者向行家学习的基础课程之一。这在某种程度上取决于对摄影技巧的融会贯通。一旦熟练掌握了有关的各种技能，你便可以充满自信地拍下世界上任何你感兴趣的东西，并在这一过程中发展你自己的独特风格。

朝着相机而来的超速度小轿车疾驶过一个浅水洼，车前灯的光束刺穿了幽暗。格林心中有一幅确切的图像，便竭尽全力去捕捉它。他是用远摄镜头通过遥控相机拍摄的：“水洼”是底特律通用汽车公司验车道上的一个水槽。尽管这一切都经过精心布置，但照片却给人以耳目一新之感，仿佛全然是妙手偶得一般。

充满自信的眼睛

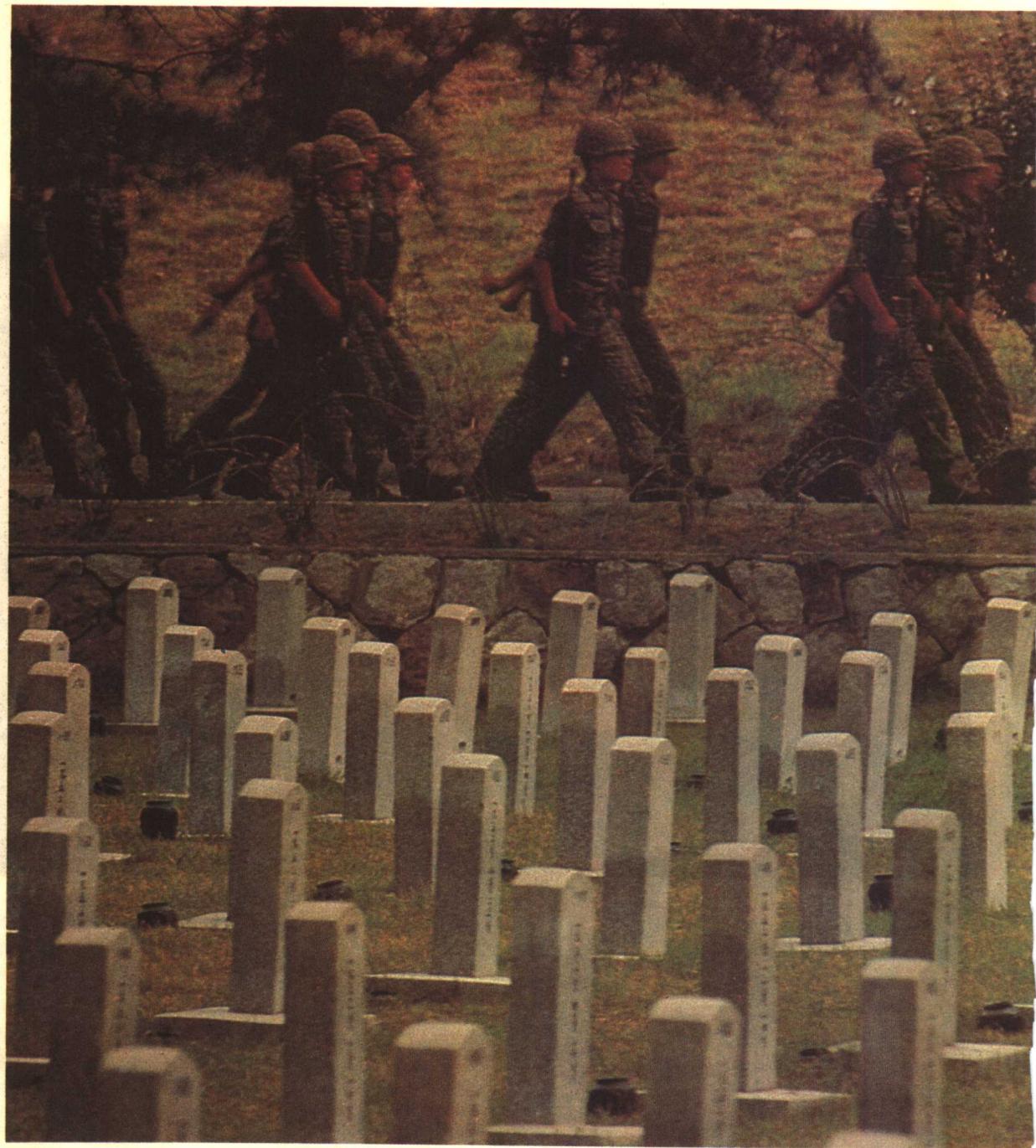

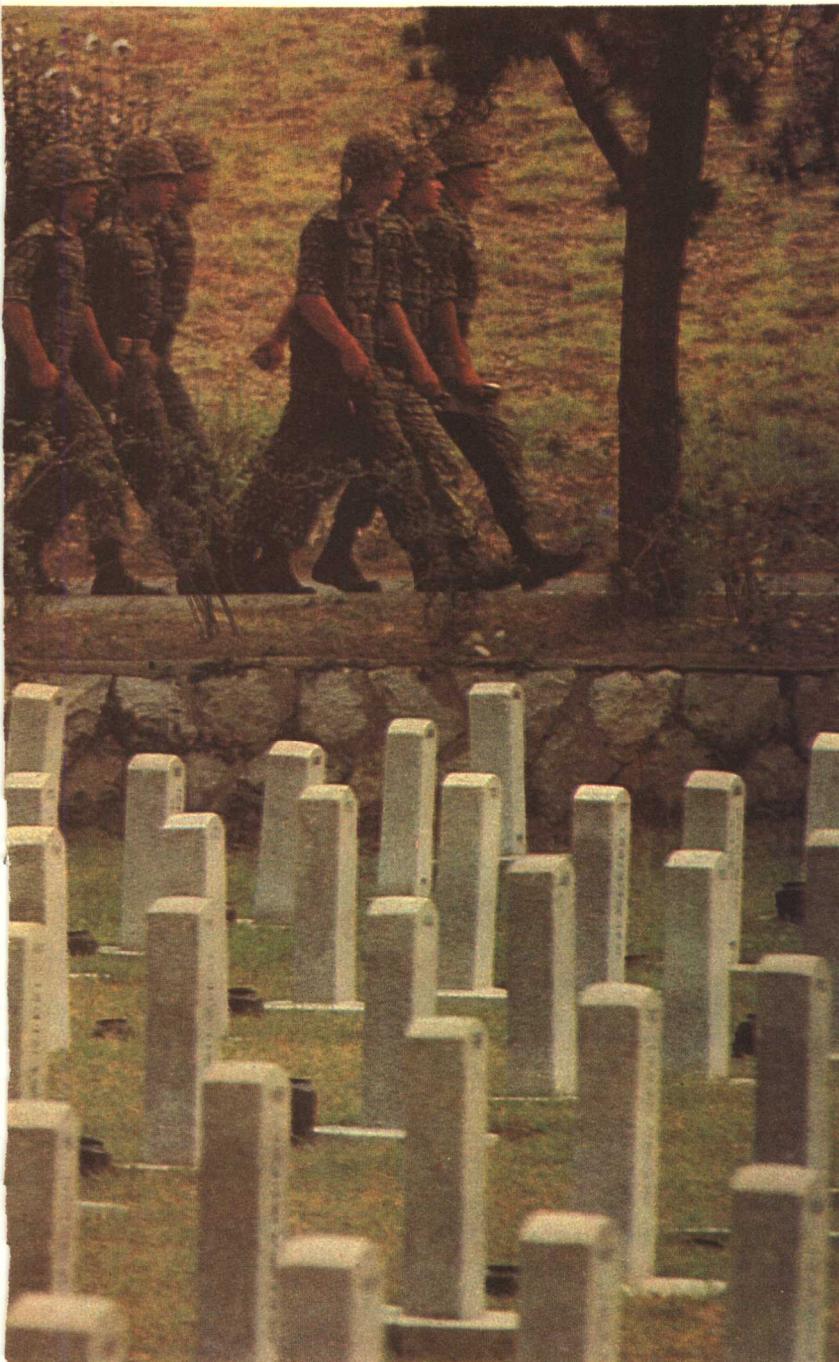

满头银发老妪的一个侧影（左图）被太阳反光板戏剧性地照射着，因以科尼岛的木板路为背景而尤显突出。摄影师伯克·乌兹尔（Burk Uzzle）使用一个28毫米的广角镜头，给景物以异乎寻常的纵深感。由于老妪闭着眼睛，伯克便能圆满地摄下这张快拍照片。

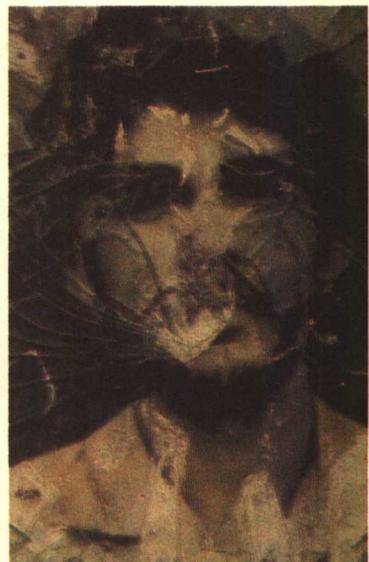
红色液体在玻璃杯中，并和一对霓虹灯管弯制成的棕榈树装点着一家鸡尾酒吧的橱窗。米歇尔·加勒特（Michelle Garrett）从橱窗内部来拍摄这些陈列品，使其处在窗外灰色街景的衬托中，强调了色彩的鲜艳夺目。她在画框内还切入了几片弯弯的植物叶子来平衡构图。

充满自信的眼睛

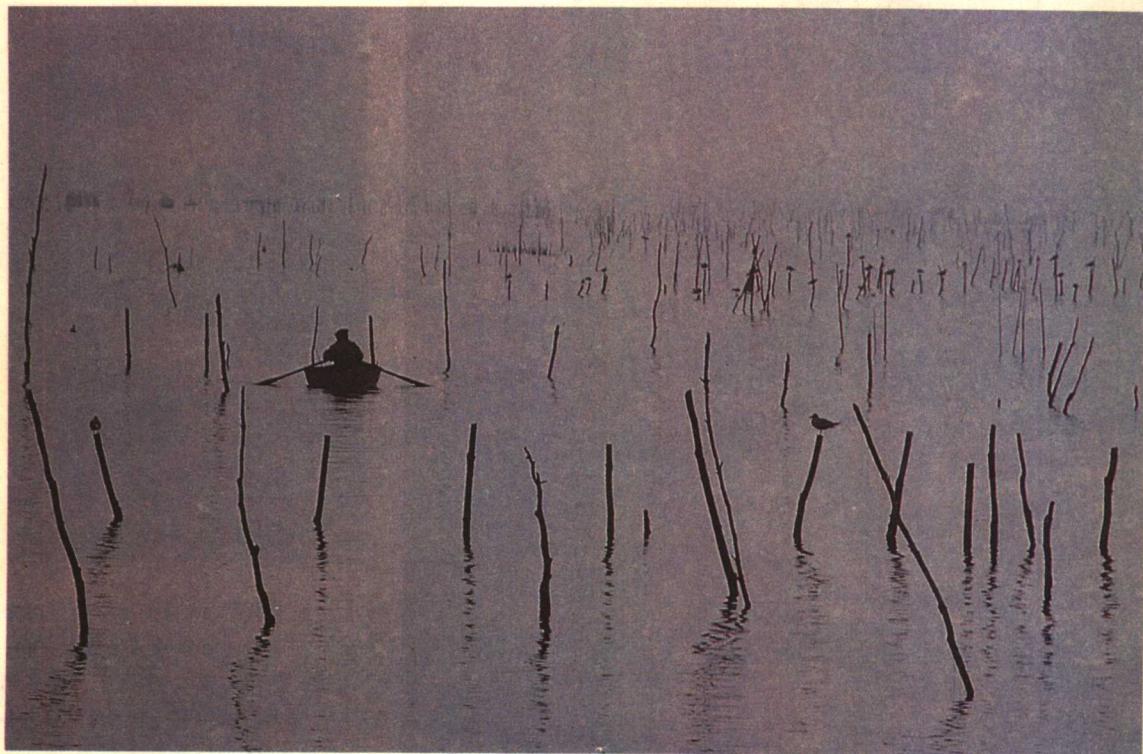

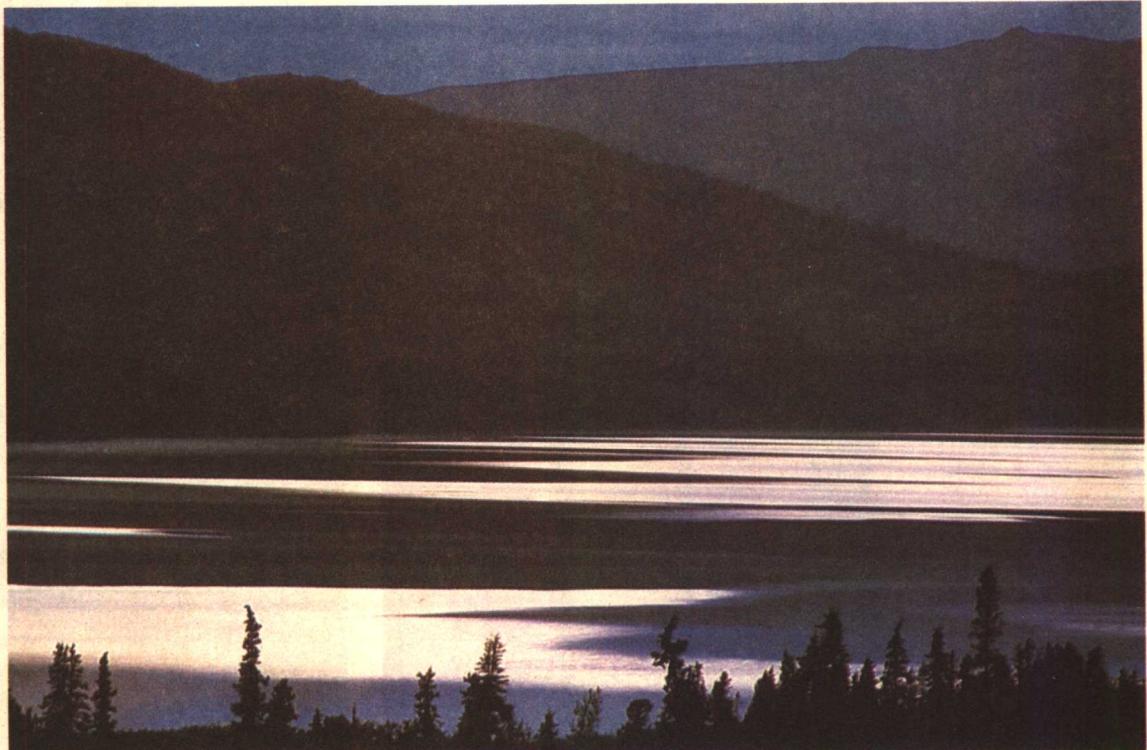
一列步兵排（左图）步伐一致地经过南朝鲜的汉城国家公墓。摄影师菲力浦·琼斯·格里菲斯（Philip Jones Griffiths）将画面构图分成明显的上下两半——生者和死者——展示了一幅效果强烈的画面，蕴含着战争的巨大毁灭力的主题。

一幅肖像（上图）处于碎玻璃窗的后面，生动地体现出了怅然若失、悲痛欲绝的感情。1982年，摄影记者克里斯·斯蒂尔-帕金斯（Chris Steele-Perkins）在贝鲁特附近一个被炸毁的墓地里发现了一位巴勒斯坦青年的这张损坏了的纪念照。紧凑地剪裁这幅照片，便创造了一个更为鲜明的人物形象，这种效果是那些只对战争造成的破坏情景大拍特拍的照片所达不到的。

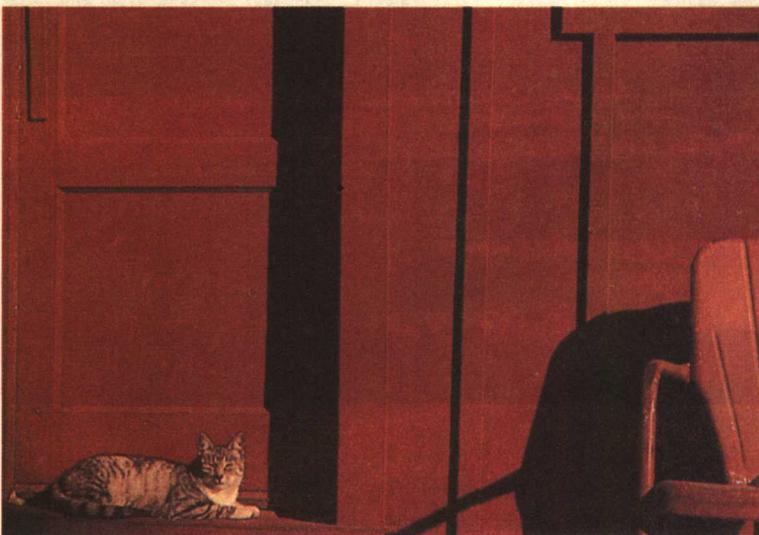

一叶扁舟在亚当·伍尔费特
(Adam Woolfitt) 拍摄的这张景色
朦胧的照片上正在通过法国吉耶讷的
牡蛎养殖场。朦胧的晨曦强调了具有
单色画风格的景致。伍尔费特故意加
大了一级光圈，减弱了天空和湖面的
清晰度，使画面显得飘渺、柔和。

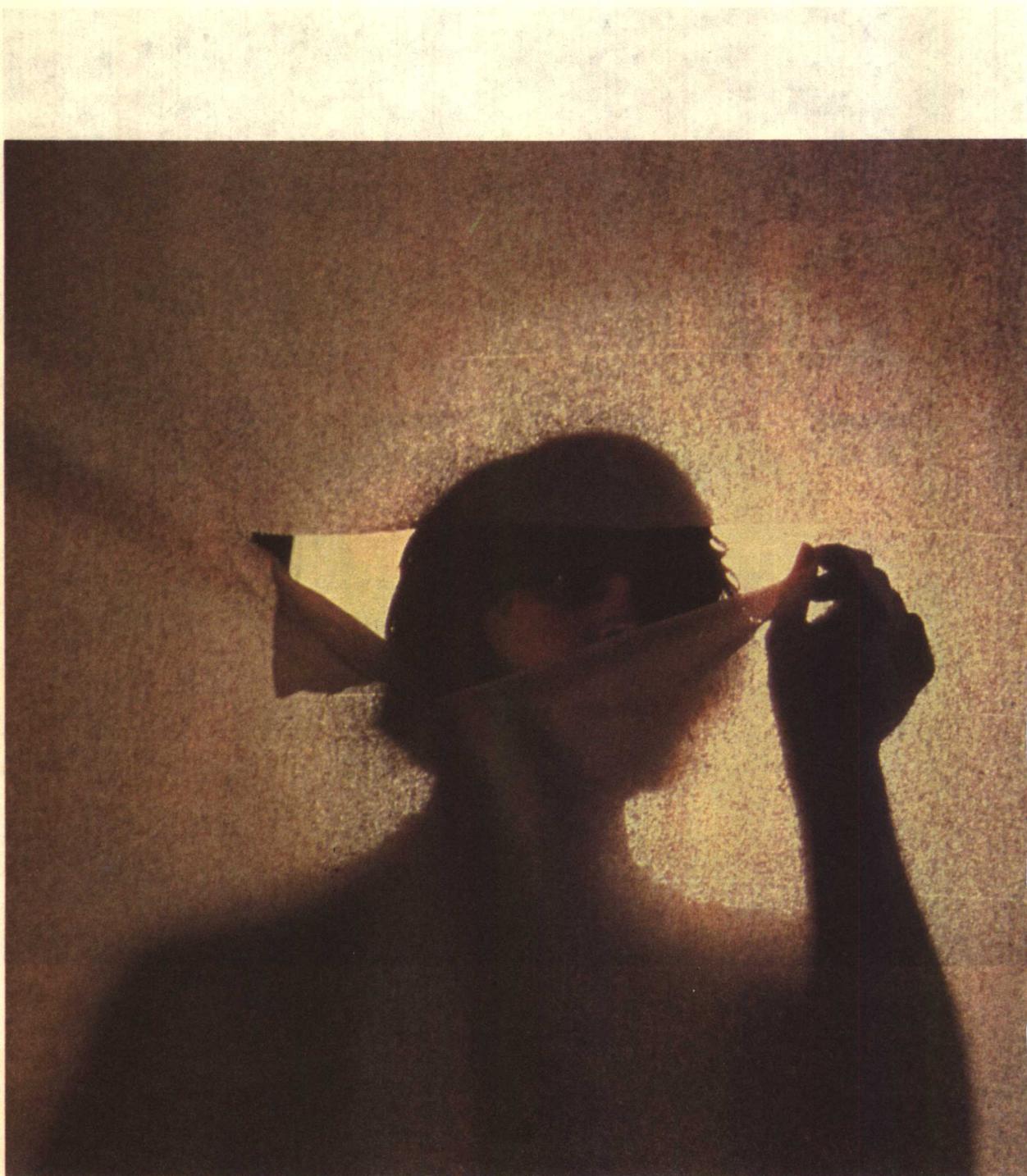
手指似的反射光给风景摄影家哈拉尔德·森德 (Harald Sund) 用 200 毫米远摄镜头拍摄的阿拉斯加旺德湖上的景色增加了构图的情趣。拍摄强烈对比的景色使曝光至为关键。因此森德采用分级曝光以求万无一失。前景的针叶树梢加大了纵深度。

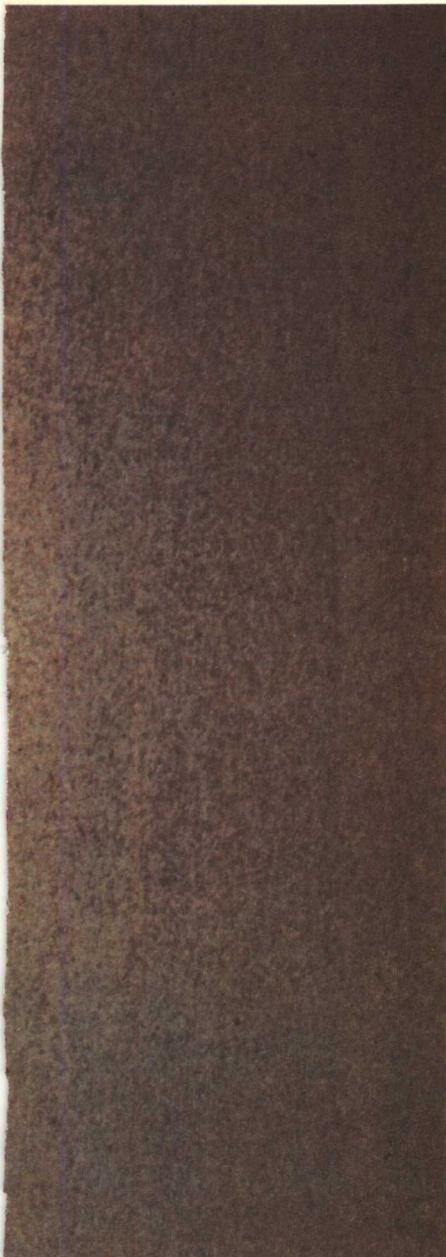
路标和停车指示灯框入了一架低飞的双翼飞机。雷内·伯里 (René Burri) 使用的是 135 毫米镜头。伯里一直等到红灯亮了才按快门，以求与飞机上的红油漆涂块相呼应。机尾的白烟给人以强有力动感，与路标和汽车指示灯显示的强硬指令符号形成了绝然的对比。

门槛上的猫正睡眼惺忪地望着观看者。它点活了阿林·德·南克赛 (Arline de Nanxe) 设计的这种半抽象的构图。南克赛精心布置了这个场面，排除了所有可能破坏照片和谐的颜色。摄影师置猫于照片的底角，强调了心满意足、恬静安详的感觉。

人的观察

表现性格——人物的独特气息能通过人的外貌反映出来——激励着世界上一流摄影大师拍出了许多伟大作品。另一个同样重要而应注意的，是从能给予我们信息的人们生活的某些方面——他们的工作、家庭环境以及闲暇活动等等的特定背景中来表现人物。不过，许多摄影师则采用另一种手段更为间接地创造形象。这有几分揶揄的味道。例如，左面这幅照片就没有对我们说些什么，既没有人物性格，也不表明什么背景。然而在某种程度上，正是这种言不尽意才使它形成了一幅如此美妙的影像。

本章中介绍的摄影师都以其独特的眼光，运用多种技巧来面对他们所观察的人物。许多照片散发出强烈的气氛与深厚的感情，另一些照片由于技巧的独特而令人回味——这也许是因为对光线、构图、视点或者同在这三方面进行大胆而新颖处理的缘故。影像在地点、时间和涵义上涉及范围很广，而所有这些照片表现出的专业摄影技巧和想象力，都为业余摄影者提供了许多值得探讨的课题。

纸上的裂口框住了一位工厂产品质检工人的脸。摄影师保尔·福斯科(Paul Fusco)采用逆光视角，将造成的人物剪影收入画面，而切除在如此环境中常会损坏人物形象的工厂杂物，拍摄了一个有力而神秘的影像。