

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

瞬间的背后

乔·麦克纳利经典传奇照片解密

THE MOMENT IT **CLICKS**

Photography secrets from one of the world's top shooters

[美] 乔·麦克纳利 著 何大鹏 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

乔·麦克纳利
JOE MCNALLY

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

乔·麦克纳利
JOE McNALLY

J41
93-2

瞬间的背后

乔·麦克纳利经典传奇照片解密

THE MOMENT IT CLICKS

Photography secrets from one of the world's top shooters

[美] 乔·麦克纳利 著 何大鹏 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

瞬间的背后 : 乔·麦克纳利经典传奇照片解密 : 典藏版 / (美) 麦克纳利著 ; 何大鹏译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

(世界顶级摄影大师)

ISBN 978-7-115-34856-2

I. ①瞬… II. ①麦… ②何… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第052415号

版权声明

The Moment It Clicks: Photography Secrets from One of The World's Top Shooters, ISBN: 978-0321544087

Copyright © New Rider Press

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

All rights reserved.

本书简体中文版由 **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] 乔·麦克纳利
 - 译 何大鹏
 - 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>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 13
 - 字数: 312千字 2014年5月第1版
 - 字数: 1-4000册 2014年5月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2008-1102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

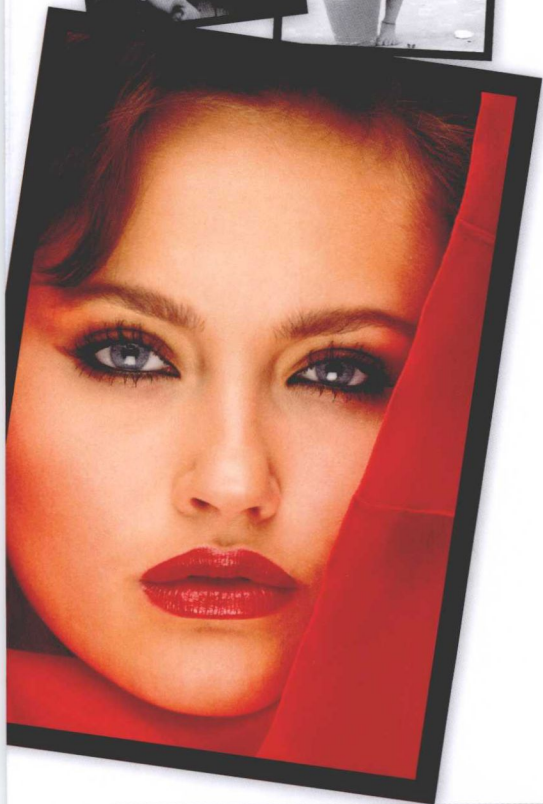
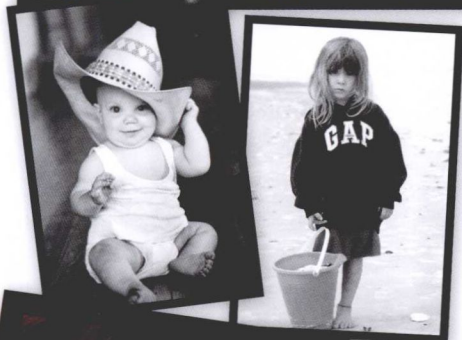
开篇语..... 18

第1章 拍你所爱 21

与众不同的机位	22
转过身来	24
注意“小”照片	28
用好关键5分钟	30
挡光技巧	33
别急着收起相机	34
现在就拍	36
坚持己见	38
多问问题	40
向前一步	42
大胆创意	44
带上相机（然后要拍）	47
漂亮……漂亮而已	48
“公牛眼”	51
腿动变焦	52
接触被摄者	54
光线，色彩，动作	56
让被摄者参与	59
随机应变	60
拍你所爱	62

第2章 眼不离开取景器 65

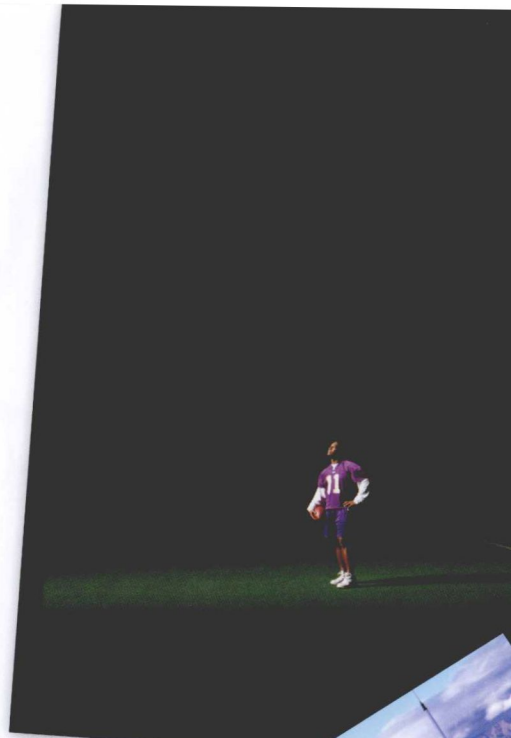
人靠衣装	67
穿过门框的光线	68
勇于尝试	70
稳定持机	73
获得拍摄许可	74
艺术照布光	76

品尝光线	78
记住，摄影师不是蜘蛛侠	80
让我吃惊	82
不寻常的布光	84
滤镜	87
眼不离开取景器	88
光从哪里来	90
延长工作时间	93
先斩后奏	94
大家以为我疯了	96
来点哑剧	99
带上床单	100
暖比冷好	103
别都照亮	104

第3章 光线的逻辑 107

利用任何光线	108
我爱拍婚礼——爱尔兰	110
婴儿照不好拍	112
择友有方	114
注意双手	117
只管去拍	118
突出主体	120
主体决定布光	122
做好功课	124
离机闪光	126
紧贴烛光	128
来点地面反光	130
别让别人看出来你在流汗	133
看一看不要紧	134
光线的逻辑	136
良师益友	138

不要离开	140
Yanko Supremo	143
漫画书式的思维	145
全都带上	146
日落后也不要放弃	148

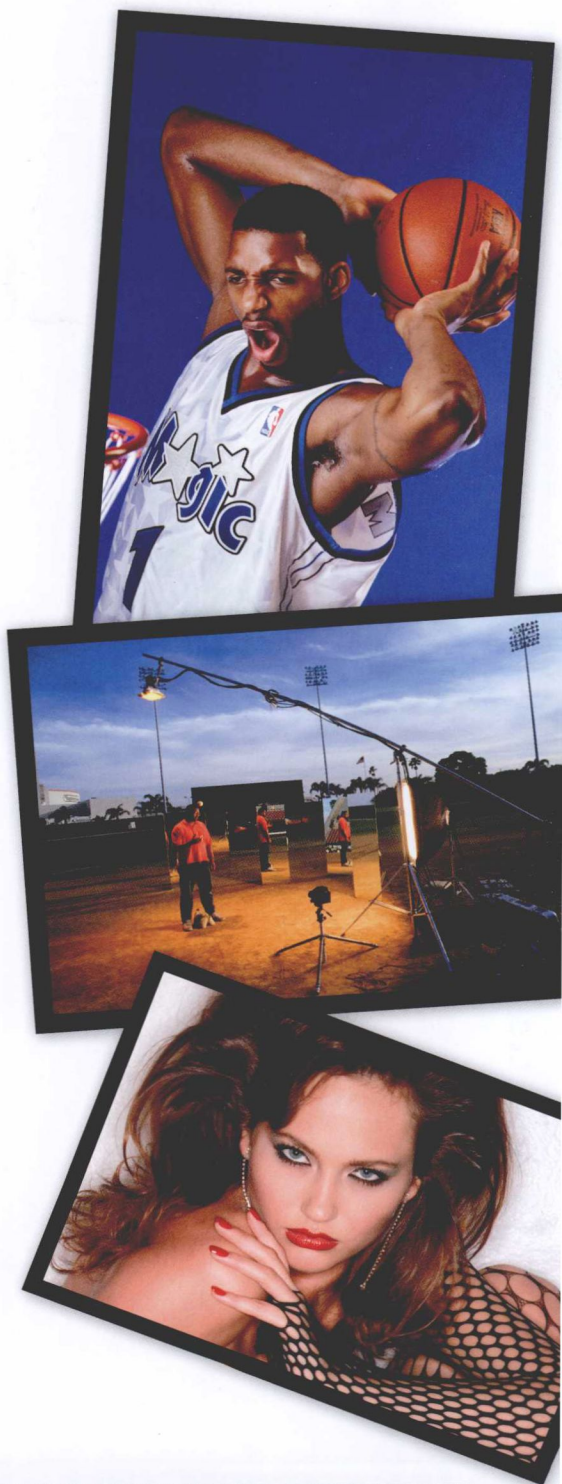
第4章 总有东西可以反光 151

装上翅膀	152
环形闪光灯	154
带上电锯	156
早到现场	158
别那么认真	161
什么都敢说	162
让光听话	164
推到最广角	166
笑着点头	169
站在更有趣的东西面前	170
接住光线	172
盯住被摄者	175
总有东西可以反光	176
窗户的柔光等于影棚	178
当心正面闪光	180
为坏天气祈祷	183
图片要自己能够讲话	184
记住：光线改变颜色	186
不要太自作多情	189
随时准备拍摄	190
有时你会觉得难过	192
拍摄出位	194
乔的布光诀窍	197
乔的摄影包	203
乔的灯具和支架	205

第5章 酒吧开门了207

坏日子能出好照片	208
接点零活可真不容易	210
做条害虫	212
不要和模特生活	215
死人	216
去摁出一张照片来	218
只要一句	220
想象浪漫	223
Eddie 就是 Eddie	224
不是每个人都会喜欢	226
些许恐惧会很有帮助	229
平衡很难	230
问最敏感的问题	232
肛门紧张度	234
在太空里, 没人能听见呕吐	236
难以抉择	238
最重要的是态度	240
听助手一句话	242
摄影师去不了的地方也要有照相机在	244
机会主义	246
最好的照片就在眼皮底下	249
向身边的人学习	250
我最重要的一件器材	252
搞清楚谈话对象	254
有一天她们会觉得这很酷	257

译跋258

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

乔·麦克纳利
JOE MCNALLY

J41
93-2

瞬间的背后

乔·麦克纳利经典传奇照片解密

THE MOMENT IT CLICKS

Photography secrets from one of the world's top shooters

[美] 乔·麦克纳利 著 何大鹏 译

北航 C1725337

人民邮电出版社
北京

内容提要

本书诞生于“百名对摄影最具影响力的人”、“镜头背后的传奇人物”乔·麦克纳利在一次数码摄影培训班的压轴报告。

一句精辟的语录，一幅让人醍醐灌顶的照片，然后再聊聊照片背后的故事，它的来龙去脉，拍摄趣闻，以及怎样才能拍出这类照片——您不但能够欣赏到这位摄影大师的杰作，还能学到他那些真金白银的绝技。同时，和相机打了一辈子交道的作者还与读者分享了他那些激动人心而又惊心动魄、令人沮丧又无比动人的故事。

无论您有多少摄影经验，您都能从本书学到以前难以想象的绝技，并在实战中领略到一名职业摄影师既有趣又迷人的一面。

014037176

感谢 Annie，因为她的信任、友谊和挚爱，
这一切才成为可能。

感谢 Caitlin 和 Claire，
她们对摄影师爸爸的爱与
耐心从来都能给我带来惊喜。

序

本书诞生于 Vermont 的一次数码摄影培训班。那天的主题是秋天的色彩，我和好友 Dave Moser 作为客座讲师列席。开课当天晚上，当其他讲师（包括传奇的野生动物摄影师 Moose Peterson 和风光摄影高手 Laurie Excell）做完报告后，乔·麦克纳利开始了他的压轴报告。

我和 Dave 坐在后排，乔开始把讲座带向高潮。他可能是我见过的最有魅力的演讲者之一，每一张投上银幕的照片都让大家惊叹不已，他却还能驾驭着整个课堂的情绪上天入地。但他并不只是在炫耀他的杰作，这个天才的讲师还不停地甩出话头，把那些真金白银的绝技拿出来和大家共享——我们都听得聚精会神，并在本上飞快地做着笔记。

每次乔用这样的句式开头，“《时代》周刊的一位编辑告诉我……”或者“《国家地理》的编辑说……”我们都开始握紧笔头，因为马上下一个话头就要甩出来了。彼时彼刻，他正谈到外景怎样为人物布光，又是一个握笔的时刻，他说道：“有个编辑告诉我……”（我这里就不替你甩这个话头了）他只说了那么经典的短短一句话，Dave 和我都相视而笑，因为那正是茅塞顿开的一瞬间。就在那一刻，一个完整的想法突然魔术般地出现在我的脑海里。那是一瞬间的领悟。

那节课后，我和 Dave 简直被镇住了。这个想法成了我们唯一的话题。我对 Dave 说，“知道吗，如果我从这节课里面学到的东西就只有那几句经典的‘话头’的话，我掏的那 795 美金的学费绝对超值，因为我在那一个小时里学到的东西比过去三年还多。” Dave 简直举双手赞成。

第二天早上，我俩还在为昨晚激动不已。我对 Dave 说，“乔的那些‘话头’要是写成一本书，就是那些经典的‘一句话’，我花多少钱都愿意。”这时我才恍然大悟——我得说服乔写一本书！Dave 也很兴奋，于是我们开始一起设想这本书的种种细节。

我的想法本来是要把他的培训内容原汁原味地收录到一本书里，这和那些“话头”合起来太棒了！比如说，他在课上甩出一个话头，“啪！”屏幕上这时打出一幅照片，和他讲的意思配合得天衣无缝。然后对于怎样拍出这样一幅照片他开始娓娓道来。这样的三段论太聪明了。我不知道他是不是有意为之，但这的确令人印象深刻。在这本书里我想要一样的效果：三段论式的内容，与众不同又令人耳目一新的三角学习法。

那天晚上拍完日落后，我和乔坐下来，说服他这是一本非他莫属的书。我告诉他我和 Dave 对他的课程是怎样的赞赏，他的教学天赋和那些动人的照片又是怎

样地需要被那20个无比幸运的学员以外的人所分享。他应该达到另一个高度。我说：“想象两个页面摊开在你面前，左边是一句你的语录，就像‘有个编辑告诉我……’引出一个鞭辟入里的拍摄故事。然后右边的页面就是你的一幅照片，一幅让人醍醐灌顶的照片。最后我们再聊聊图片背后的故事，来龙去脉，拍摄趣闻，还有读者怎样才能拍出这类照片——就和你在课上讲的一样。”

讲完这一席话，我们一拍即合，现在在读者手里的这本书就在那一刻诞生在了美丽的Vermont的培训班里。

当我们开始筹备这本书时，我对乔的了解又更进了一步。他的天赋使得他的行文就好像是在和好友谈话——但他的好友显然都是专业摄影师。比如有一次我和他谈起某种布光技法，他就说：“哦，我就这样给她撒了点胡椒粉。”（你以为我听懂了吗？）“噢，是吗。”我说。于是我意识到在我们的三角式学习法的后面也许还要加上第4部分：那就是解释他那些丰富多彩的麦克纳利式行话的注脚。以后我们的读者出去外拍，也可以来点“麦氏词汇”，在朋友面前玩一把专业。

此外，我们还在书后增加了一个大家一定会喜欢的章节。在我们的四点式学习法后面，大家可以休息一下，和乔一起坐在他的相机后面，听这个和相机打了一辈子交道的人讲讲他那些激动人心而又惊心动魄、令人沮丧又无比动人的故事。我可以想象乔在漫长的一天拍摄之后，和他的摄影师战友们坐在酒吧里分享他一天的经历——这就是为什么这个章节叫做“酒吧故事”。坐下来放松一下，他的故事一定能让你兴致盎然。

这就是这本书诞生的过程，希望能让各位读者对这段即将到来的旅程充满期待。这本书必将让各位学到一些从前不敢想象的概念，迎接若干意料之外的挑战，并在实战中领略到一名职业摄影师既有趣又迷人的一面。

乔·麦克纳利，我们的老师和向导，并不只是在摄影上有所成就。他的确是业内最为真挚、宽厚并值得尊敬的人。他有分享他所知的一切的热情，我在此荣幸地向大家介绍这位不可多得的摄影师、导师和作家。他精致的照片和生动的语言一定能够把你带向“瞬间的背后”。

Scott Kelby

《Photoshop用户》杂志主编

致谢

就像我一直告诉年轻摄影师的那样，这是一个需要英雄的行业。我心目中就有许多英雄。同时这还是一个有许多特殊人才的行业，而我有幸碰到其中的许多人，并深受他们的影响。

首先要提到的是我父亲。当我开始上摄影课时，他借给了我家里的傻瓜旁轴相机，一部Beauty Light III。他本应成为一名摄影师和艺术家，但养家糊口的责任却使他少有机会发挥他的天赋。他总是告诉我，要有自己鲜明的特色。我开始学习摄影时，有幸师从Fred Demarest教授门下。现在已经退休的他曾是Syracuse大学的摄影项目主席。他拥有一名教授所应该具备的一切品格，没有他的悉心栽培，我不会成为一名摄影师。现任主席Tony Golden则继承了这一传统，培养了众多摄影师（包括我在内）进入这个疯狂而又美妙的行业。

前《生活》杂志专职摄影师Carl Mydans在很多方面堪称我的英雄。Carl是一位朋友、顾问、老师、演说家、历史学家、绅士、学者，最后，他才是一名伟大的摄影师。他的高贵气质和摄影作品必将成为所有摄影师的宝贵遗产。在《生活》杂志我还有幸为John Loengard拍摄。他作为一位编辑对我的影响在书中随处可见。

曾经被一些了不起的编辑怒斥、诅咒、赞扬（偶尔发生）让我觉得三生有幸。如果没有好的编辑，我们摄影师就会迷失。他们是我们的锚地，我们成败的气压计，也是我们技能的培养者。我的早期生涯曾得到一群新闻界朋友细致的指导，比如合众社的Larry DeSantis和美联社的Tommy diLustro。后来，我又有幸为《新闻周刊》的人们拍摄，如Tom Orr、Jim Kenney、John Whelan和Jimmy Colton。

我曾在许多杂志碰壁，却也有幸为几位编辑拍摄。Dan Okrent和Dick Stolley身为编辑部主任却真心相信图片的力量，在业界实属不易。Barbara Henckel给了我《体育画报》的第一份工作。Mary Dunn和M.C.Marden则是《人物》杂志的黄金组合。《时代》周刊的John Durniak和Mark Rykoff，《生活》周刊的Mel Scott、Bob Sullivan、Andy Blau、Melissa Stanton、David Friend、Peter Howe和Bobbi Burrows，以及曾在多处供职的Karen Mullarkey，都曾给予过我很好的拍摄任务和建 议，并且不仅仅限于摄影。现在我仍然为《体育画报》拍摄，作为图片总监，Steve Fine能巧妙地在有限的预算、图片和时间之间周旋，并十分出色地完成他的

工作。Jimmy Colton从《新闻周刊》来到《体育画报》后，两人的配合更是像体坛的明星组合一样天衣无缝。《体育画报》总是有一批很棒的编辑：Porter Binks、Maureen Grise和Matt Ginella就是其中的代表。Matt现在去了《高尔夫文摘》，继续给我拍摄任务，并把这本杂志推到了一个新的高度。

《国家地理》杂志因为对图片独特的品位和成就在业内享有盛名。我早年极其有幸地被Tom Kennedy邀请为该杂志拍摄。他一手提携我并包容了我早期的失败。在为《国家地理》拍摄越来越多的专题后，我被引荐给图片编辑Bill Douthitt。他后来成为了我的密友和伴郎。

因为超人的幽默感，他极端的搞笑和对摄影的信念一道为此书增色不少。如果不是Bill鼓励我不计成败地尝试，就不会有这本书里的许多照片。他总是相信一个在现场的摄影师有能力依靠自己的判断拍摄出动人的照片。他对此深信不疑，甚至支持过我许多近乎疯狂的想法。一个图片编辑所能够给与一个摄影师的最宝贵礼物就是像他那样的信任：无拘无束地去寻找和拍摄吧！

说到摄影师，我心中又有那么多的英雄，受到过那么多的影响。在学校时，我想成为W.Eugene Smith、Leonard McCombe、John Zimmerman、Gjon Mili、Ralph Morse和Gordon Parks等人的作品让我倾心不已。到纽约后，我遇到了真正的专业人士（再没有比这更高的褒奖了）Danny Farrell、Jimmy McGrath和Mike Lipack让我见识了《每日新闻报》的工作。在杂志领域，我总是对Wally McNamee、Neil Leifer、David Burnett、Jim Stanfield、Jim Richardson、Alex Webb、Brian Lanker、Greg Heisler、Michael O'Neill、Bill Allard、David Alan Harvey、Walter looss和Jay Maisel等人的大名心怀敬畏。我总是告诫年轻摄影师要学习他人的作品。这都是我们应当借用的巨人的肩膀。

我在1973年购买了自己的第一部尼康相机，但我却不知道我买的远远不止是一部相机。多年以来，我成为了尼康大家庭的一员，而尼康公司则成为了我的顾问和力量源泉，包括这本书的创作也得到了他们的大力支持。David Lee、Anna Marie Bakker、Ed Fasano、Bill Pekala、Jay Vannatter、Joe Ventura、Frances Roth、Barbara Heineman、Lindsay Silverman、Melissa DiBartolo、Mark Kettenhofen、Bill Fortney、Sam Garcia和Carol Fisher等人鲜活地代表了尼康这个卓越的

摄影系统。这些人被尼康派到和我们摄影师的同一个战壕里来——比如我的亲密兄弟Mike Corrado。正式因为有Mike这样的人，尼康才能制造出如此出色的相机，也使得一名尼康摄影师总是可以引以为荣。

每一位摄影师都需要一套支持系统，而我的则更是与众不同。我的姐姐Kathy和Rosemary同时也是我亲密的朋友。她们打来电话通常以“你在哪儿？”开头。尽管我的生活有一部分对她们总是保持神秘，并且也经常在外拍摄无法联络，我们的心却总是在一起。她们总是为我着想，并远比我睿智。她们总是在用关爱、建议和信心为我遮风挡雨。我的朋友和影棚经理Lynn Delmastro在风风雨雨中为我经营以我的名字命名的影棚已有15年之久。她将继续作为我的朋友、聪明而锐意进取的生意伙伴、智慧与幽默的源头和一个自信而又专业的经理人伴我左右。不止是这样，她在影棚工作中身兼数职，一天的工作完成后，是她深切的友谊、机敏和智慧、对这个影棚的热爱和无可动摇的信念与信任，让我能够再背起相机出门拍摄。她是我一生中不可多得的珍宝。

大约一年以前，Brad Moore，一个非典型的田纳西州人走进了我们的影棚。他是一个能干的拍摄助理，一个计算机天才，一个优秀的摄影师（在本书中也有体现），一个各色影片照单全收的电影迷。他不仅成为了我和Lynn在影棚不可或缺的朋友，也在很大程度上是这本书最终成稿的功臣。和他一样得力的还有Ellen Price，我的《灾难中心的面孔》项目的牧羊女。她不知疲惫地为那些真人大小的宝丽来照片寻找赞助和存储地点——可不是件容易的事——要知道这些9·11英雄们的照片装框后加起来放满了12个差不多一吨重的大木箱。她对这些照片的珍视最终会为它们找到合适的家。同样，Allison Lucas、Chris Parker和Mehgan Long也在与这个小小影棚荣辱与共中贡献了自己的力量。

此外我还有幸认识业内的许多优秀人士并与他们共事。Bogen的Kris Brungrabber、爱普生公司的Dan Steinhardt、利盟公司的Michelle Pitts、徕卡的Justin Stailey、苹果公司的Bahram Foroughi和Martin Gisborne、Santa Fe工作室的John Omvik（曾为利盟工作）和Reid Callanan、缅因媒体工作室的Elizabeth Greenberg、K&L东京公司的Gen Umei——他们都曾给我无私而睿智的帮助。特别是Santa Fe Monroe画廊的Sid和Michelle Monroe夫妇。他们的藏品横跨新闻界和艺

术界，其中也包括几幅我的作品，这让我深感荣幸。

摄影师通常家外有家。写到这里时我正身在我的另一个家庭——传奇的野生动物摄影师Moose和Sharon Peterson夫妇所创立的数字风光工作室。几年以来，他们走南闯北，在全国各地风光旖旎之处举办讲座，教授摄影和数字后期技术。我很幸运地加入了这个由Moose、Sharon、Laurie Excell、Joe Sliger、Kevin Dobler和Josh Bradley组成的团队，分享各自的照片和欢笑，以及对摄影的热爱。不得不提的还有Scott Kelby。如他在前言中所述，正是在这个数字风光工作室的培训中我们一拍即合。那天我们走在Vermont的一条小路上，他说：“乔，咱们去散散步。”

Scott邀请散步的机会可千万不能错过。他是一个天才、朋友和导师，而且对写书颇有见地。他还是一个慷慨热情的摄影师。我们经常就用光、摄影语言促膝长谈。他和他的朋友Dave Moser相信图片的力量和教育的重要。那天散步到最后，Scott给了我一个最好的建议。他说：“乔，你必须要写这本书。”

这次，我接受了他的这个好建议。Scott和他夫人Kalebra、Dave Moser和Kathy Siler共同运作Kelby培训中心、NAPP（美国国家Photoshop职业协会——译者注）和其他机构。他们接力把这个项目交到了Peachpit出版社的Nancy Ruenzel和Ted Waite手中。在他们的团队协作下，这个项目好似神来之笔。其中我还认识了Jessica Maldonado，一位无与伦比的平面设计师，她把我的照片和胡言乱语组合成了完整美妙的页面。Cindy Snyder是一位好编辑——冷静而有条理，上进而聪明。另外，她还让我的语言能力大有长进。

最后，让我感谢让这一切成为可能的3位女性，Caitlin、Claire和Annie。Caitlin和Claire正在成为优秀的女性和优秀的公民，敢于冒险、聪明美丽、富于同情。我希望她们经常疯狂出差的摄影师爸爸让她们认识到这是一个充满了知识、可能与差异的巨大世界，我希望我多少能帮助她们为未来作好准备。

我的夫人，Annie……每天的每次呼吸，我都能感受到她的甜蜜、高贵、挚爱、幽默、友谊、信念与忠诚。这本书很大程度上是关于过去拍摄完成的照片，但同时也是关于现在的。没有现在的一切，我不可能写出这本书。现在是我最快乐的时刻，而这一切都源自Annie。

关于作者

乔·麦克纳利是一位国际知名的美国摄影师、多年的摄影记者。从1994年到1998年，他是《生活》杂志的专职摄影师，这也是23年以来的第一位。

他最为知名的作品是《灾难中心的面孔》——246位9·11事件中英雄们的肖像，以一部Moby C宝丽来相机在灾难3周后拍摄而成。这些动人的2.7米×1.2米真人大小的历史性肖像中的很大一部分，在2002年被送到7个城市展出，观众总数近百万人。此后由《生活》杂志出版的55 000本该展览画册和其他活动一起共筹集到了200万美元帮助灾后重建。这一作品被许多博物馆和职业艺术界人士认为是反映9·11事件的最重要艺术作品之一。

© Brad Moore