

INSPIRATION IN PHOTOGRAPHY

摄影的灵感

[美] 布鲁克·夏登 著 于东东 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

摄影的 灵感

INSPIRATION IN
PHOTOGRAPHY

训练你的头脑，成就伟大的艺术

TRAINING YOUR MIND TO MAKE GREAT ART A HABIT

[美]布鲁克·夏登 著

于东东 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影的灵感 / (美) 夏登著; 于东东译. -- 北京: 中国摄影出版社, 2015.6

书名原文: Inspiration in photography

ISBN 978-7-5179-0284-3

I. ①摄… II. ①夏… ②于… III. ①摄影艺术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第090457号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2014-5268号

Front cover image©Joel Robison

©2013, The Ilex Press

An imprint of Octopus Publishing Group

Carmelite House, 50 Victoria Embankment,

London EC4Y 0LS

www.octopusbooks.co.uk

An Hachette UK Company

www.hachette.co.uk

摄影的灵感

作者: [美] 布鲁克·夏登

译者: 于东东

出品人: 赵迎新

责任编辑: 常爱平 谢建国

版权编辑: 黎旭欢

封面设计: 衣 钊

版式设计: 王世超

出版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpiph.com

邮箱: distribution@cpiph.com

印刷: 北京华联印刷有限公司

开本: 16开

印张: 25.5

字数: 260千字

版次: 2015年8月第1版

印次: 2015年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0284-3

定价: 89.00元

版权所有 侵权必究

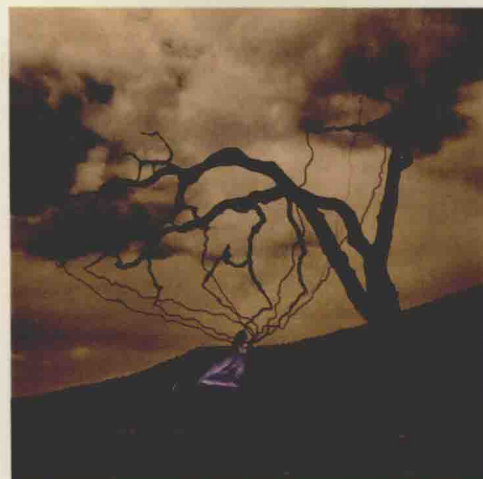
目录 CONTENTS

CHAPTER 1: 哲思

- 8 个人经历
- 10 我如何开始
- 12 我的哲思
- 14 每个人都富有创意
- 16 创意可以习得
- 18 灵感无处不在
- 20 从一切事物中寻找意义
- 22 寻找灵感的技巧与提示
- 24 激发你的热情
- 25 驾驭你的热情
- 26 定义你的风格

CHAPTER 2: 实践

- 32 艺术摄影
- 34 商业与艺术
- 36 创作经验
- 38 案例研究: 玛丽安娜·嘉宝
- 44 案例研究: 艾米·帕里什
- 50 创造新世界
- 52 拥抱你的“怪念头”
- 54 倾听内心的声音
- 56 案例研究: 表达你的观念

58	阅读影像
60	色彩的不同运用
64	黑白摄影
66	使用道具
72	道具的不同运用
74	案例研究: 马里埃尔·克莱顿
80	使用服装
82	服装的不同运用
84	选择场景
86	室内拍摄
88	户外拍摄
90	精细选址的范例
92	案例研究: 卡里安·维曼
98	创造角色
100	各种摄影类型中的角色
102	无特征的角色
104	用物品创建角色
106	案例研究: 艾希莉·列别杰夫

112	黑暗艺术和超现实主义
114	在你的艺术作品中留下你的印记
116	形成张力和争议
118	童话
120	案例研究: 黑暗艺术和超现实主义
124	水下摄影
126	潜入新世界
128	案例研究: 艾琳娜·卡利斯
134	艺术人体
138	利用人的身体去表达
140	案例研究: 克里斯·班尼特
146	时尚摄影
148	如艺术般看待时尚
150	形成一个系列
152	把一个故事拍成系列
154	一次拍摄多种趣味
156	自拍像

158	自拍的优势
159	用自己塑造角色
160	案例研究: 乔尔·罗比森

CHAPTER 3: 学生案例研究与灵感的练习

168	灵感的清单
170	拍摄场地的案例研究: 伊曼纽尔·莱尔米特
172	道具的案例研究: 梅丽莎·莎娜汉
174	服饰案例研究: 罗西·克诺汉
176	色彩的案例研究: 莉亚·奈奥比
178	技术案例研究: 威尔·黑斯廷斯
180	灵感的练习
186	一锤定音
188	艺术家简介
190	索引
192	鸣谢

摄影的

灵感

INSPIRATION IN
PHOTOGRAPHY

训练你的头脑，成就伟大的艺术

TRAINING YOUR MIND TO MAKE GREAT ART A HABIT

摄影的 灵感

INSPIRATION IN
PHOTOGRAPHY

训练你的头脑，成就伟大的艺术

TRAINING YOUR MIND TO MAKE GREAT ART A HABIT

[美]布鲁克·夏登 著

于东东 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影的灵感 / (美) 夏登著; 于东东译. -- 北京: 中国摄影出版社, 2015.6

书名原文: Inspiration in photography

ISBN 978-7-5179-0284-3

I. ①摄… II. ①夏… ②于… III. ①摄影艺术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第090457号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2014-5268号

Front cover image©Joel Robison

©2013, The Ilex Press

An imprint of Octopus Publishing Group

Carmelite House, 50 Victoria Embankment,

London EC4Y 0LS

www.octopusbooks.co.uk

An Hachette UK Company

www.hachette.co.uk

摄影的灵感

作者: [美] 布鲁克·夏登

译者: 于东东

出品人: 赵迎新

责任编辑: 常爱平 谢建国

版权编辑: 黎旭欢

封面设计: 衣 钊

版式设计: 王世超

出版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpiph.com

邮箱: distribution@cpiph.com

印刷: 北京华联印刷有限公司

开本: 16开

印张: 25.5

字数: 260千字

版次: 2015年8月第1版

印次: 2015年8月第1次印刷

I S B N 978-7-5179-0284-3

定价: 89.00元

版权所有 侵权必究

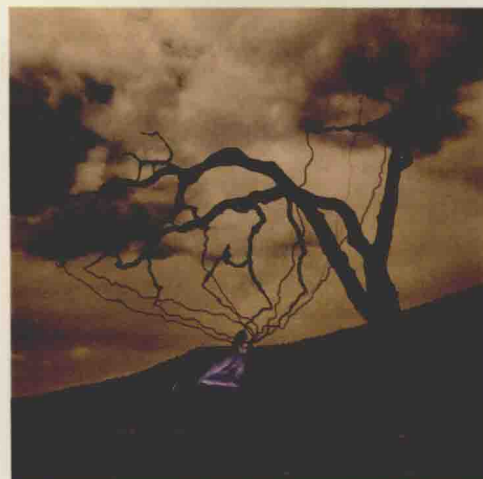
目录 CONTENTS

CHAPTER 1: 哲思

- 8 个人经历
- 10 我如何开始
- 12 我的哲思
- 14 每个人都富有创意
- 16 创意可以习得
- 18 灵感无处不在
- 20 从一切事物中寻找意义
- 22 寻找灵感的技巧与提示
- 24 激发你的热情
- 25 驾驭你的热情
- 26 定义你的风格

CHAPTER 2: 实践

- 32 艺术摄影
- 34 商业与艺术
- 36 创作经验
- 38 案例研究: 玛丽安娜·嘉宝
- 44 案例研究: 艾米·帕里什
- 50 创造新世界
- 52 拥抱你的“怪念头”
- 54 倾听内心的声音
- 56 案例研究: 表达你的观念

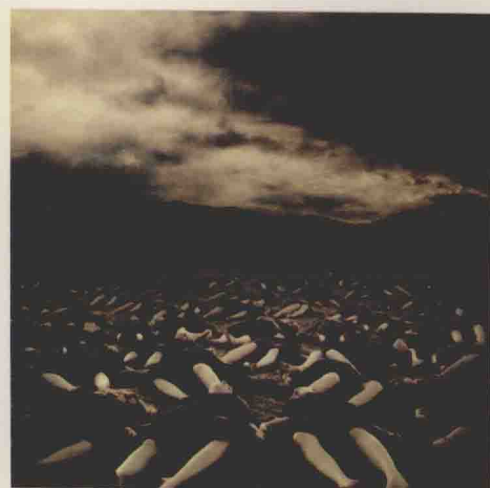
58	阅读影像
60	色彩的不同运用
64	黑白摄影
66	使用道具
72	道具的不同运用
74	案例研究: 马里埃尔·克莱顿
80	使用服装
82	服装的不同运用
84	选择场景
86	室内拍摄
88	户外拍摄
90	精细选址的范例
92	案例研究: 卡里安·维曼
98	创造角色
100	各种摄影类型中的角色
102	无特征的角色
104	用物品创建角色
106	案例研究: 艾希莉·列别杰夫

112	黑暗艺术和超现实主义
114	在你的艺术作品中留下你的印记
116	形成张力和争议
118	童话
120	案例研究: 黑暗艺术和超现实主义
124	水下摄影
126	潜入新世界
128	案例研究: 艾琳娜·卡利斯
134	艺术人体
138	利用人的身体去表达
140	案例研究: 克里斯·班尼特
146	时尚摄影
148	如艺术般看待时尚
150	形成一个系列
152	把一个故事拍成系列
154	一次拍摄多种趣味
156	自拍像

158	自拍的优势
159	用自己塑造角色
160	案例研究: 乔尔·罗比森

CHAPTER 3: 学生案例研究与灵感的练习

168	灵感的清单
170	拍摄场地的案例研究: 伊曼纽尔·莱尔米特
172	道具的案例研究: 梅丽莎·莎娜汉
174	服饰案例研究: 罗西·克诺汉
176	色彩的案例研究: 莉亚·奈奥比
178	技术案例研究: 威尔·黑斯廷斯
180	灵感的练习
186	一锤定音
188	艺术家简介
190	索引
192	鸣谢

CHAPTER 1: 哲思

个人经历

我对童年最快乐的记忆，就是爬上我家花园里高高的大树。那里常有蜜蜂在树枝间筑巢，这使得爬树的过程让我既紧张又兴奋。我喜欢爬树并在高处张望，或许就是因为这样才让我觉得自己像一个探险家。在那个与众不同的空间里，我的想象力得以释放。从那时到现在，我对所有富于想象力的事物都情有独钟。

我在美国宾夕法尼亚的兰开斯特度过了少年时光，那里给了我很多自由，带给我很多欢乐，尤其是能让我沉浸在真实而美丽的风景中。当我在费城的大学读书时我找寻到了自我，那是我第一次生活在城市。但是我不断地渴望乡村生活，甚至想念我家附近农场飘来的粪肥气味。这是我第一次远离我从儿时就热爱的乡村风景，但幸运的是我的心从未真正离开过，我通过思乡来慰藉自己。那段时间是我人生中第一次学着信任自己，坚持按自己最喜欢的方式生活。能够确定是什么事物让自己如此高兴，是寻找灵感的第一步。我知道这一切可以通过学习获得，比如学习如何驾驭我的灵感来为我工作。

实际上，我从来没有离开过那个童年时代家园里的树梢，也从来没有想过离开。现在我时常能感受到被灵感围绕着，这让我觉得十分欣慰。我的家人开玩笑说我有一张“布鲁克脸”，形容的是我凝神思考时目光呆滞的样子，我经常幻想我能创造的不可思议的事情。没有什么事比跟随内心并实现新想法更让我兴奋和激动的了，它直达我的心灵。

我一直认为长大就意味着膨胀，所以我期待有一天可以感觉到能激发出我的创造力的成长的压力。当那一天永远不会到来时，我意识到我必须做出决定了：要么努力去实现那些我拥有的想象，要么彻底放弃。对我来说，选择是非常简单的。一个世界若没有了想象力，就会成为一个没有灵感的世界，没有了灵感又有谁会创造性地工作，去努力实现愿望呢？

不断地、创造性地激发灵感是一种绝佳的状态，能带来一种快乐、光明、丰富多彩的生活，这就是我每天希望拥有的生活。我想让自己少一些摄影师的成分，多一些造物主的魔力，成为魔力的提供者。简言之，我希望自己是灵感的创造者。通常情况下，从一种感受到另一种感受的变化很简单，只须在我们的头脑中轻轻扳动“开关”即可。具备从不同的、更有启发性的角度看世界的能力是非常了不起的，如果我们能够做到这一点，那么我们的创造力将是无可限量的。

◀ 麦田 (2009)

《麦田》拍摄于我首次从事摄影创作后的两个月。当时我正在一次穿越美国的自驾游中，我决定远离费城开始我的新生活。在开车经过得克萨斯州时，我发现麦田延伸到数英里开外，我决定把这种纯净田园的感觉捕捉下来。日落时我把车停在路边，把自己裹在薄薄的白布中，在广阔的田野旁拍下了照片。

▲ 出土 (2008)

《出土》是我早期摄影创作中挑选留存下来的照片中的一张，是在费城的郊外拍摄的。我在徒步的行程中发现了这棵树，并决定返回拍摄一张照片。我把自己裹在我常用的白床单中去创造画面，对我来说这标志着一个新的开始：一棵树被顶起，在根部显露出一个女孩。

我如何开始

小时候我确信我将成为一名作家。高中毕业的时候，我确信自己将成为一名电影制片人。大学毕业的时候，我确信自己将成为一名电影摄影师。但直到我第一次拿起单反相机时，我才真正认定我会成为一名专业摄影师。

我从坦普大学毕业时获得了两个学位：电影制作和英语。有了这些学位，我觉得自己有讲故事的本领了，便认为拿到了进入好莱坞的入场券，可以创作或者导演剧本了，抑或可以当一名电影摄影师了。

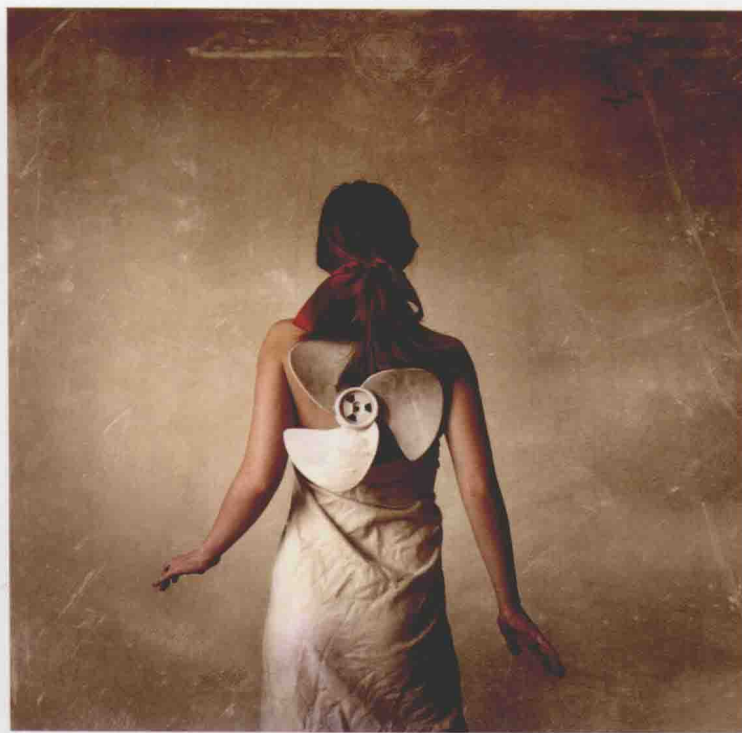

▲ 沃伦 (2009)

我喜欢创作黑暗概念的照片，这样的照片会令观者多看两次，即使观者可能不希望这样。这张照片是受窒息的感受启发拍成的。这个概念通过视觉来展现是十分有趣的。

当我了解了电影界的实际情况后，我意识到自己的能力还未达到标准，我的电影梦想立即破灭，于是我决定转向摄影。以前我从未想过摄影方面的东西能吸引我，因为我总将摄影与记录场景的“纪实”联系起来，因为它们与纪录片存在着种种关联。当然，摄影是一门艺术，但我从来没有从超现实的角度对它产生过兴趣。

数码摄影的出现对我来说是一个绝佳的机会。我刚从学校毕业，第一次接触摄影，我没有概念，没有老师告诉我下一步要

▲ 螺旋桨 (2008)

这张照片是在费城公寓中拍摄的，是我摄影生涯开始后第一个月的作品之一。我对将日常物品转化为艺术作品的想法十分感兴趣。我把拆开的风扇叶用于场景中，创建了一个即将起飞的情境，因此将照片命名为《螺旋桨》。其中的理念是，任何你认为不可能的事情都可能存在，如画面中的角色一样，要想方设法使用任何手段去飞翔。

◀ 水槽 (2009)

照片拍摄于我在费城的公寓的地下室，我下定决心要利用每一个我能找到的有趣物体或场景去拍摄，以提高我的摄影能力。我是一个彻头彻尾的人像摄影师，所以将主体放置在有趣的环境中常让我觉得兴奋。我把自己浸在水槽中，并决定让水一直流，以增强画面的张力。

做什么，我担心自己的表现不够好。这一次，我将成为自己的老师。实际上我身兼摄影师、创意者、模特和讲述者多种角色。

我的第一张正式作品是在我很小的公寓里拍摄的自拍像。开始时我并未使用传统的摄影方式。例如，我开始运用图像合成，起初纯粹是因为我的公寓太小，但又想拍摄自己的全身照片（想象一下用尼康D80机身配70mm镜头在一个非常狭小空间使用的感觉）。我先拍自己上半身的照片，再拍自己下半身的照片，然后用Photoshop将它们拼接在一起，照片给人留下的印象是我的公寓并不小。

从第一天开始我就不关心摄影的当务之急是什么，甚至不

关心摄影师应该具备些什么条件。我关心的重点是，创作出曾经出现在我脑海中的那些富于想象力的景象。我接触摄影的理由很简单：如果别人可以把照片拍好，那么我也可以。我尝试用我的相机和包裹在宜家纸制灯罩里的200W灯泡做实验，然后用Photoshop进行后期处理。我的技术是简单有效的，而且我从来没有返工过。

摄影给了我种种满足，尽管我很快意识到这些满足并非来自按下快门，而是来自于灵感。能够不断地激发我的想象，并为每一个要创造的新形象找到灵感，才是真正的神奇。

我的哲思

我的最终目标是从普通的拍摄、创作和生活中激发出灵感。每个人都以自己独特的方式与世界发生关联，这种观点不仅可以用来理解如何定位自己，而且能帮我们找到驾驭灵感的方法。这让我们很容易看懂别人的作品并受到启发，当它变成一个发现灵感的重要时刻时，新的创意往往在其中出现。我们很多时候都依赖外部来源的灵感（如其他摄影师的作品），从我们自己的作品中提取出很多灵感的情形并不多见。

我的目标是完全避免这样的问题。当我开始拍摄时，只有自己来适应。这是一次真正的解脱束缚的体验，或者说是一次伤神的体验。我们是自己最坏的评判者，我意识到，我可以做出一个抉择。我可以做一些赚钱快的事情，让我能买得起更好的公寓，住得更舒服，或者选择做一些让自己高兴的事情，我确信有一天这些事情会让我有钱。

当我第一次拿起相机，我没有搜索互联网寻找灵感，也没有盘算怎样的作品能卖得最好。相反，我问了自己一个非常重要但又简单的问题，是什么让我快乐呢？我很老实地回答了这个问题：这些作品终究没人看。我想创作深沉又美丽的图像。问题是，这在理论上很简单，但执行起来并不容易。那么，没有摄影行业的知识或没有受过相关的教育又如何能实现呢？我会在前行的过程中补充这些知识。

每一次我想创造一个新的形象时，我只是问自己：我想创造什么，然后再着手创建它。我就这样不断启发、不断激励自己。在我开始寻找最佳的工作方法阶段，灵感并不引人注目。后来我开始通过一些小的练习来寻找灵感。接着，我不仅从拍摄相关的事物中获取灵感，还从那些影响我的生活的事物中寻找灵感。在感受到触动后再去创造，这是我最大的创作原动力之一。

▲ 旋转 (2009)

在这张照片中，我利用了自己的身材优势。我喜欢与各种类型的模特一同工作，因为这是很重要的一个准则：不同主体适合于不同的画面。我正好身材小巧，所以钻进洗衣机滚筒中没有问题。我后来还发现，我甚至可以把自己放进冰箱和烤箱中。

► 墙 (2013)

简单的图像总是让情感的传递更为原始，并且更像是发自内心的，所以类似墙的形象是我喜欢的一类。从我第一次拿起相机，这种风格一直是我钟爱的，所以我一直关注那些我喜欢的摄影题材。

