

全球11种语言版本，亚马逊书店五星热销

摄影的灵感

1

Photo Inspiration

[瑞典] 1x.com 编著
刘建国 译

100位摄影达人
100幅极致佳作
100个灵感解读

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

[瑞典] 1x.com 编著
刘建国 译

摄影的灵感

Photo Inspiration

100位摄影达人
100幅极致佳作
100个灵感解读

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

Fotografernas bästa bilder och hur de kom till Vol.1

by lx.com

Swedish edition copyright © 2011 by Pagina Förlags AB and lx Innovations
AB, Sweden.

Simplified Chinese edition copyright © 2013 Zhejiang Photographic Press

All rights reserved.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权, 盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2013-97号

图书在版编目(CIP)数据

摄影的灵感. 1 / 瑞典lx.com编著; 刘建国译. --
杭州: 浙江摄影出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-5514-0341-2

I. ①摄… II. ①瑞… ②刘… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124052号

责任编辑: 程 禾
王嘉文
责任校对: 程翠华
封面设计: 任惠安
责任印制: 朱圣学

摄影的灵感1

[瑞典] lx.com 编著

刘建国 译

翻译助理: 刘鹤然

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

经 销: 全国新华书店

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 浙江影天印业有限公司

开 本: 889×1194 1/20^{mm}

印 张: 11

2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-0341-2

定 价: 79.00元

全球11种语言版本，亚马逊书店五星热销

摄影的灵感

1

Photo Inspiration

[瑞典] 1x.com 编著
刘建国 译

100位摄影达人
100幅极致佳作
100个灵感解读

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

这是一本能够给你带来前所未有的阅读快感的摄影书。书中集结了100位来自全球各地的摄影达人，他们带来了自己最精彩的作品，涵盖了风光、人像、微距、静物、纪实等13个摄影门类。更难得的是，摄影达人们还现身说法，无私分享了作品从创意到实战的所有创作细节，让你看到大师级作品的产生过程。

本书将是你在摄影上最好的投资，书中的每一页都充满了灵感。尽情欣赏这些作品，研究作品背后的故事。这里就是灵感的源泉，可以让你一再汲取，立刻提升摄影功力。

“这些照片实在太棒了，背景故事读起来也非常有趣，能够激发许多灵感，书里也介绍了许多类型的照片，绝对值得一读。”

——《进阶摄影》杂志

这本书读起来相当轻松，任何水平的摄影者都能读懂。如果你希望从照片中寻找灵感，这是一本理想的书。

——ePHOTOzine.com

“这是我读过的最棒的摄影书，不只是摆在咖啡桌上的漂亮画册，每一页都能让我对摄影有更深入的认识。”

——亚马逊读者
Marie-Claude C.

2012年亚马逊书店最畅销的摄影书

既是精美的摄影画册，也是超实用的摄影技法书

- ★ 详细解析每幅照片的创作灵感与拍摄过程
- ★ 全球摄影高手汇集的顶尖网站1x.com首次出书
- ★ 可以随意翻阅，看到哪页就从哪页开始学起

ISBN 978-7-5514-0341-2

定价：79.00元

目 录

引言	5
----	---

抽象摄影 9

日出	11
水滴的旋转木马	13
勺与叉	15
海岸线	17
时间旅行者	19
遥远的星河	21

动物摄影 23

我感到如此渺小	25
攀登雪山	27
自由	29
句号	31
冲浪运动员	33

建筑摄影 35

光线碎片	37
字母“Y”	39
在未来工作	41
等待戈多	43
螺旋楼梯	45

儿童摄影 47

秋天	49
全球最佳父亲之七月四日	51
秋天来了	53
展开想象空间	55

以雨作画	57
让我们放声歌唱	59
淋浴时间	61

纪实摄影 63

我在哪儿	65
背疏黄的男人	67
行李搬运工	69
火车	71
过往的记忆	73
带孩子的姐姐	75
睡美人	77

后期创意 79

跑步动作	81
我、我自己和我	83
巴黎	85
维特鲁威风格少女	87
季节的魔术	89
深渊	91
选择你的命运	93
沉默的歌	95
远走高飞	97
高调的回家	99
灵魂之镜	101

风光摄影 103

水晶洞	105
月光	107
樱桃树	109

秋日间奏曲·····	111
古船的最后一站·····	113
峡谷守望者·····	115
败给大海·····	117
大自然绘画·····	119
废墟的倒影·····	121
湮没·····	122
安亚特冰河·····	125
瓦尔伯格教堂·····	127
定居者·····	129
斯凯岛·····	131

微距摄影 133

验光师·····	135
口渴的瓢虫·····	137
在另一边·····	139
蚂蚁的世界·····	141

自然摄影 143

我再也不和你说话了·····	145
哈欠·····	147
你是谁·····	149
悬崖边·····	151
海葵虾·····	153
振翅·····	155
如何捕虫·····	157
羽毛·····	159
滑稽的脚步·····	161

夜景摄影 163

新加坡，灯光之城·····	165
---------------	-----

午夜·····	167
搭车·····	169
海上雷电·····	171
午夜蓝色·····	173
普罗米修斯·····	175
汇聚·····	177
露营车·····	179

人物摄影 181

生活如此美丽·····	183
卡佳·····	185
蝴蝶·····	187
逃匿·····	189
裸体摄影·····	191
乌鸦·····	193
艾玛与克里斯·····	195

静物摄影 197

加糖吗·····	199
水气球·····	201
削铅笔·····	203
下棋·····	205
燃烧·····	207

街头摄影 209

小大人·····	211
好奇心·····	213
避雨·····	215
咖啡·····	217
地铁音乐家·····	219

引言

你现在手中拿着的这本书，和以往任何一本摄影书籍都不一样。这不是一本常规意义上的休闲书籍，它包含每一幅摄影作品的拍摄详情。但它也不是普通的摄影技法书，因为它并不包括测试照片。本书收集了100幅经典的艺术作品，既是精美的摄影画册，也是超实用的摄影技法书。总而言之，这是一本非常独特的书。

这本书没有先后顺序，也不按时间划分章节，你可以以任何你喜欢的方式翻阅本书，阅读其中任何一页，了解任何一幅照片的创作过程。

许多摄影师在摄影器材上花费了大量的金钱。最终，人们发现，出色的相机并不意味着能“自动”拍摄出色的照片。过不了多久，昂贵的器材就变成了收藏品，因为你已经对摄影失去了兴趣。另一方面，老道的专业摄影师可以使用任何类型的相机拍摄出精彩的照片，比如手机相机。摄影和器材无关，而是取决于想象、交流和观察事物的方法。这本书也许是目前为止你最好的摄影投资，因为书中充满了灵感，它会帮助你成为一名真正的摄影师和艺术家。

本书的所有照片来自1x.com这个网站。1x网站是世界上最受欢迎的在线摄影画廊，每天有超过15万人次访问。1x网站是一个独特的摄影社区，每一幅发表的照片都是经过一个由11名管理者组成的团队手工精选出来的，这些人都是不同领域的专家。为了出版这本书，我们从现有的高质量照片中选出特别

满意的照片，可谓精中选优。同时，我们还特别注重挑选的照片要具有借鉴参考价值。

我们的把关流程确保了在线画廊中摄影作品的高水准。发表作品很困难，初次接触你也许会觉得这太过于精挑细选。但是，我们认为以高期望、高标准促使别人做出改进，才是对他们最大的帮助。如果一幅照片没有被1x网站选用，说明仍然有改进的余地。学习是我们的核心价值观之一，这是我们出版这本书的初衷，也是我们为什么要创建这样一个独特的在线工具，能让大家从网上社区的直接回复中学习摄影的主要原因。

1x网站论坛上的深入讨论，是你在其他任何网站上都看不到的。审核人团队采用与作品质量审定相同的统一标准，确保评论意见同样是高水准的。没有详细解释的简短评论是不会被采纳的，比如“好照片”或“不是我喜欢的”，因为这无助于摄影师的进步。审核人会给出提示、示例和鼓励，帮助你改善撰写评论的能力。

为了能够获得大家对你作品的评论，你必须要先为别人的两幅摄影作品撰写评论。首先，这保证了所有的照片都能够得到有价值的评论，更重要的是，指导通常是最好的学习。当你撰写对其他照片的评论时，实际上你已经开始在分析作品的用光、构图、主旨、情绪和故事，而这也能帮助你更好地认识自己的作品，学会观察事物的方法。

有时候，初学者不敢轻易为别人的照片撰写评论，他们觉得自己的观点无足轻重。但是每个人都应该了解，大多数观看照片的人都不是摄影专家，因此，了解非专家的意见也同样有趣。同时，我们也不会忽视专家的意见。能够让我们的论坛永葆青春的，正是那些有经验的特约资深专家，他们会对照片发表专业意见。我们相信，专家意见和业余评论能够达到完美的平衡。

给予是最好的获取，指导是最好的学习。此外，为你自己的照片撰写说明也是另一种指导和学习的方法，就像本书的摄影师所做的那样。在描述自己的作品时，你必须要问自己一些重要的问题，比如照片背后的观点是什么、你想要表达什么、怎样使用不同的方式表达，等等。1x网站里有详尽的摄影教程，可以作为你的灵感来源。

本书汇集了约百位杰出摄影师的智慧结晶。由于每个技巧和提示都是专门针对某一幅作品的，在这里我想借此机会，和大家一起分享有关拍摄照片的一些最重要的普遍适用的建议。

摄影技法书中最常规的建议就是打破规则。但在打破规则之前，你首先需要了解并驾驭规则。通俗地讲，在学会跑之前先要学会走。

不能为了打破规则而打破规则。如果你要打破规则，必须要有充分的理由。你在摄影中要使用何

种技术或想要照片达到何种效果，也都是应该有原因的。打破规则的目的在于加强照片的主题和信息含量。如果你为照片制作了一个效果，或加入了一个元素，结果完全不适合，那么就是一种失败。为了不让观看者产生困惑，就应该避免这样做，除非这正是你想要制造的有趣对比。

这并不意味着你不应该去尝试。有时候要忘记规则，疯狂一下，更具创新精神，你会发现摄影世界的未知新大陆。结合各种不同的技术，并且寻找新的角度。一名优秀的摄影师总能创作出属于自己的主题。例如，在1x网站上有许多有关埃菲尔铁塔的原创照片，即便它是世界上最著名的摄影地标之一。

1x网站的理念很大一部分来源于罗伯特·波西格所写的《万里任禅游》一书。它阐释了如何定义品质，并提出许多问题：什么是好，什么是坏？什么是艺术，什么不是艺术？摄影画廊的策展人要如何决定哪幅作品应该挂在墙上？

波西格将艺术定义为对工作的专注。任何事情都可以成为艺术——科学、音乐、绘画、烹饪、整理花园，甚至打扫地板或修理汽车。艺术是对工作的专注和真诚——就这么简单。这就意味着如果你想要进步的话，你需要走出家门，每天拍摄照片，并且永不放弃。无论哪本书或哪个人曾经告诉过你什么，你都要时刻保持清醒——摄影没有捷径可走。要想

真正取得成功，你的照片必须发自内心，是你灵魂的反映。

品质和学习是1x网站最重要的两个特质，第三个特质是参与。艺术的鉴赏和创作没有国界。1x网站是一个真正的熔炉，有超过180个国家的摄影师参与进来，在这里你可以结识来自世界各地的朋友。因为我们的社区有如此众多才华出众的摄影师，你才有机会直接和大师交流，向他们学习。

1x网站的目标就是推动摄影作为一种艺术形式发展。它的使命正像我们的座右铭所说的那样：追求崇高。学习对我们来说是如此的重要，因为我们相信每个人都具有巨大的潜力，只是尚未被激发。通过正确的激励、鼓舞和付出，我们相信任何人都可以成为艺术家。

特别感谢克里斯·迪克逊、吉拉德·塞克斯顿、杰夫·范·登·豪特、约翰·帕明特、克劳斯-彼得·库比克、皮尔·卡拉森、莱纳特·迈丁、托比亚斯·理查森和所有为本书出版作出贡献的摄影师，还要特别感谢网站的另一位创始人雅各伯·约弗罗，他设计了整个网站的程序，让1x网站成为现实。

拉尔夫·斯特兰德 (Ralf Stelander)

1x.com网站创始人

抽

象摄影通常是指那些被摄对象不能立刻被识别出来的作品。它利用线条、形状、色彩等视觉语言,创作出主题游离于可见内容之外的图像。抽象摄影移除可识别的细节,而把焦点转移到直觉认知上。

可以说抽象摄影是最理性的,但同时也是在各种摄影流派中最依赖直觉的一种艺术形式。抽象摄影将理性和直觉结合在一起,创作出让摄影师和观看者都为之兴奋的作品。

抽象摄影作品是理性的,同时又经常是主题含糊的。它会让观看者思考:“这是什么?”“干什么用的?”“这照片是怎么拍的?”“为什么要拍?”“拍摄这幅照片时摄影师在想什么?”“看到它时能让我想到什么?”

抽象摄影通过以下方式与观看者沟通:

情感。抽象摄影作品让观看者感到他们来到由这幅作品所创造出的空间,一个充满想象和游戏的地方。它会刺激我们的好奇心,并且会使我们突然发现一种新的解读时会心一笑。

想象。抽象摄影作品鼓励观看者去创作故事,从不同角度观察事物,跳出条条框框去理解被摄对象——不仅仅是在摄影作品上,在日常生活中亦是如此。

游戏。抽象摄影作品充满了游戏。摄影师和线条、形状、色彩一起游戏,去发现主题。作品“嘲弄”观看者,同时观看者也通过理性或直觉与作品互动,

这就像是在做游戏。

最好的抽象摄影作品能将以上所有元素结合在一起。它们会对观看者的思想和情感都产生影响。它们会让观看者感兴趣并且好奇,同时让观看者作出他们自己的阐释,激发出他们自己的幻想。当然,最好的抽象作品同时也是非常漂亮的。

抽象摄影作品创作要点:

了解摄影基础知识。抽象摄影所涉及的常规摄影原理和其他任何摄影流派(包括快门速度、光圈、对焦、ISO、照明效果、滤镜等)是相同的。

了解器材。微距镜头和远摄镜头对抽象摄影来说很有用,但实际上任何相机和镜头都可以采用。能够非常近距离对焦的卡片相机,也能拍出很好的作品。

开发相机和图像后期处理软件的潜能。尝试极端的光圈系数、不正常曝光、二次曝光、相机移动、镜头缩放、图像变形,等等。

打破规则。被摄对象不一定总要合焦,也不一定非要遵守所谓的三分法则。只要能给生活插上想象的翅膀,你可以做任何事情。

试验,试验,试验。

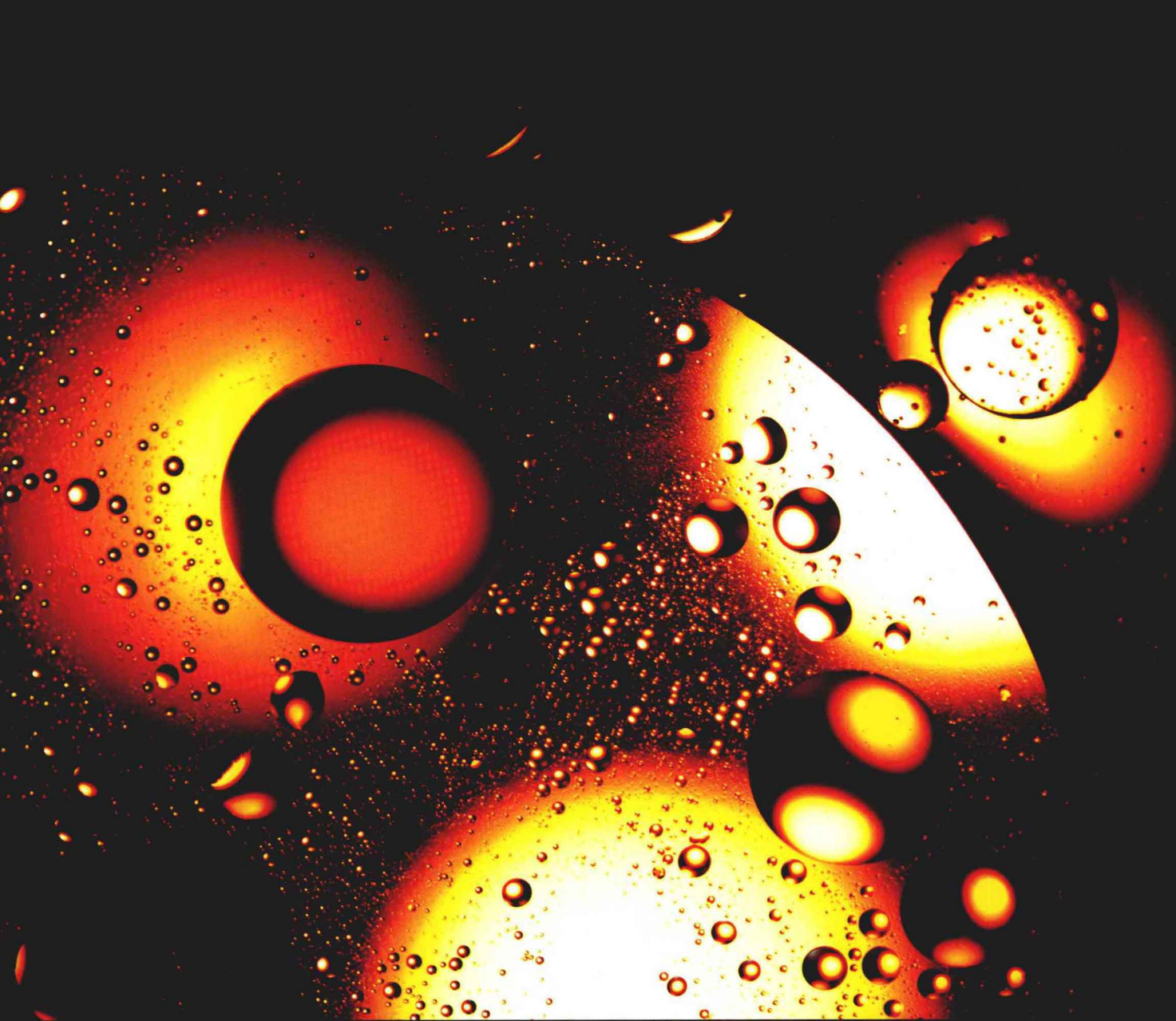
练习,练习,练习。

时刻要记住,抽象摄影是一种观察的方法,不是技术。

——厄休拉·I·阿伯瑞奇

抽象摄影

 尼康D700相机, 尼克尔105mm镜头, 1/250秒, f/4.5, ISO250, 机载闪光灯

外面的天气寒冷、潮湿，而且阴沉得令人沮丧（典型的英国冬天），所以我决定待在家里，创作一幅“油与水”的抽象作品。这一构想的灵感来源于1x和其他网站上的类似作品，但我一直没有付诸实施。

在开始拍摄之前，我通过谷歌做了一些调查，看看如何能创作一幅略有特色的作品，并且了解一下在创作过程中需要什么样的照明和道具。

我用一只蓝色的平底玻璃杯来盛放油和水，它可以给照片增加一点颜色。我还使用了由三个LED灯组成的小型灯箱，从我们本地戏剧社借的一些橙色凝胶（请别告诉他们），以及一些橄榄油。

我把灯箱放置在一个平面上，上面放上橙色凝胶，然后在平底玻璃杯中加注半杯水，放在凝胶上面。加入不同量的橄榄油会产生不同的效果。开始时效果有点平淡，于是我加入了更多的橄榄油。最终水面上的油大约有0.6~1.2厘米高。每次加入时随着轻微的搅拌，会形成不同大小、不同深度的油滴，使画面更具立体效果。

在加入橄榄油的同时，我做了试验性的拍摄，以查看整体效果。当水

面上的油层加到一定厚度时，整体效果令人满意了。我大约拍了50幅，终于获得了满意的图像。应该说，水面上的油滴形状取决于对水和油的搅拌，必须承认，这有很大的运气成分！

我将尼康D700相机和尼克尔105mm镜头安装在三脚架上并俯拍玻璃杯。在“试拍”阶段，我分别试了加闪光灯和不加闪光灯进行拍摄，但很快意识到使用机载闪光灯能产生不同效果。我发现在这种情况下，机载闪光灯比分离式闪光灯效果更好，因为此时光线离景物更近。

我使用“实时取景”功能协助对焦。通过放大“实时取景”的图像，可以更方便地对焦。我还用了快门线，以防止拍摄时造成抖动。

我认为我这幅“油与水”抽象摄影作品最终把漂亮的形状和色调组合在了一起，整体上有一种《星际迷航》的感觉。

去年我从IBM公司退休，开始考虑借助摄影走出户外，和我的妻子一起周游世界。我以前玩过相机，但都是拍摄一些普通家庭和假日照片……然后我发现了1x网站，它给了我灵感，现在摄影成了我自娱自乐的爱好。所有购进新器材的开销都来自于出售照片所得。

唯一的后期加工只是对图像进行裁剪和旋转。除了LED光源、凝胶和闪光灯，我觉得不需要别的东西。

1.准备好尝试拍摄不同的东西。我以前从来没有拍摄过油与水。

2.需要极大的耐心，直到完成作品。此外，还需要一点运气。我可以用同样的光线和色调复制出相似的照片，但无法复制照片中的形状。

3.使用“实时取景”功能协助对复杂的景物对焦。

水滴的旋转木马

拍摄下落的水滴并产生双王冠效果是一项极具挑战性的任务。这是我的目标,为此我做了大量的实验和测试,以建立一个能产生如此效果的工作流程。

照片拍摄使用索尼 α 700相机,美能达100mm f/2.8 RS微距镜头。闪光单元我使用威达285HV,配以无线触发装置(永诺RF602)。为了达到下落水滴毫秒级精确控制,我使用了StopShot装置。该装置以一个预定的时间延迟触发快门。StopShot是专门为高速摄影设计的一种灵活的定时模块。

相机固定在三脚架上,与水滴下落方向呈90度角。两组闪光单元位于布景后部,通过半透明的毛玻璃照亮被摄对象。

水滴的液体加入了瓜胶,以增加其黏性,并加入少许蓝色食用色素,使水滴的形状更漂亮。

通过这幅照片我想表现出我们眼睛所不能分辨的美丽瞬间。此类照片所收到的反馈都是一片赞扬之声,因为它们表现出通常不可见的迷人瞬间。

拍摄这样的照片需要一定的技术设备:你需要一个电子装置,能以毫秒级的精度控制电磁阀滴下水滴,同时通过光电传感器或设定时间延迟触发相机和闪光灯。

你还需要一组能够设置极短闪光时间(低于1/20000秒)的闪光设备,因为凝固瞬间动态不是依靠快门开启时间,而是依靠闪光时间。

前几次试拍可以使用牛奶,牛奶比水更黏稠,下落速度没那么快,而且牛奶也能展现出漂亮的形状。

马库斯·莱格尔斯
Markus Reugels

我今年33岁,是一名地板镶嵌工。在我儿子出生后我开始学习摄影。刚开始我拍摄家庭和微距照片,很快摄影就成了我的爱好。

拍摄水滴开始于一年前。这一主题太迷人了,激励我不断探索新的可能性。

使用Lightroom 3对RAW格式进行图像转换,然后使用Photoshop CS5进行其他处理。

色阶调整:移动阴影和高光滑块至色阶两端来剪切每一个色彩通道上未使用的色调值。

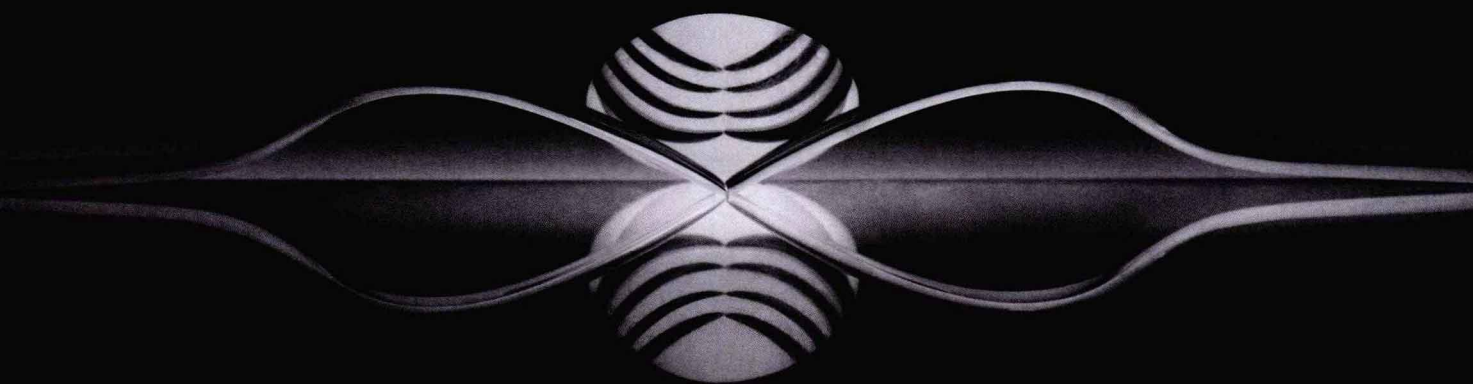
反差增强:新建一个黑白调整图层,混合模式为柔光,不透明度为30%。

边缘反差和锐化:复制3个柔光混合模式图层,对每一层使用高反差保留滤镜。

为了增加边缘反差,可以使用大约30的半径设定,调整不透明度为20%~30%。

对于较大细节,在第二图层调整高反差保留滤镜的半径为5~7。较大细节得到加强,同时对比度略微增强。不透明度大约为50%。

对第三个图层进行锐化,将高反差保留滤镜的半径设为0.5~1.5,不透明度可保持在100%。

 索尼α500相机, 适马105mm微距镜头, f/5, 1/250秒, ISO200

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com