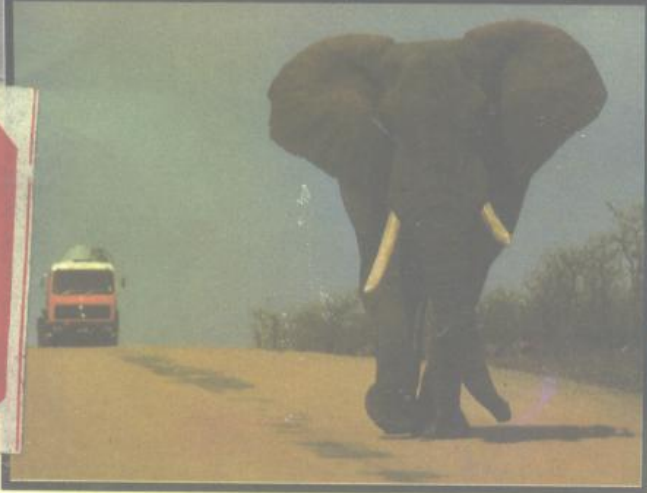

摄影 纵横谈

〔加拿大〕费里曼·帕特森 著
李孝贤 姜雯 译

长城出版社

摄影纵横谈

〔加拿大〕弗里曼·帕特森 著

李孝贤 姜 雯 译

长城出版社 出版

1988年 北 京

本书译自

Freeman Patterson

PHOTOGRAPHY FOR THE JOY
OF IT

1986 by Key Porter Books Ltd.

Toronto, Canada

装帧设计: 庞 颀

责任编辑: 李孝贤

摄影纵横谈

[加拿大] 弗里曼·帕特森 著

李孝贤 姜 雯 译

·
长城出版社出版

一二〇一工厂印刷 新华书店发行

·
开本: 787×1092毫米1/24开 印张: 3.5 字数: 131 千字

1989年1月第一版 1989年1月北京第一次印刷

印数: 1—10000

ISBN7-80017-074-8/J · 45

定价: 8.20 元

J41

PTS

446151-

1693

内 容 介 绍

DM44/35

本书是作者所著《摄影与观察艺术》和《自然物摄影》的姊妹篇。作者在书中介绍了丰富的摄影实践经验并阐述了精辟的摄影艺术理论，不仅热情地指导读者掌握好摄影技术技巧，还耐心地指引读者在摄影创作中努力表现出拍摄瞬间的个人感受，以便通过作品与观众进行思想感情的交流。后者正是国内一般摄影著作中很少涉及的一个重要问题。本书对广大摄影爱好者和硕果累累的摄影家都有教益。书中60幅彩色照片均为作者精心之作，具有重要的示范作用和欣赏价值。

序 言

《摄影纵横谈》是加拿大著名的摄影艺术家兼作家弗里曼·帕特森所著的三本畅销书之一，另两本是《摄影与观察艺术》和《自然物摄影》。这三本摄影著作在加拿大国内外一直享有盛誉，经过李孝贤一家人多年的辛勤笔耕，至此已全部译出，并先后介绍给了我国广大读者，这对我国摄影界来说，无疑是件值得庆贺的好事。

本书是关于摄影方面的综合性论著，内容丰富而翔实，对摄影理论和摄影实践中经常遇到的大小问题，几乎没有不涉及的；而且所讲的又都是作者的切身体会和感受，这就更为难得。

本书的理论部分主要体现在“拍摄对象和你”和“象征和画面设计”这两个章节中。作者在这方面探索很深，叙述也充分。作者认为“像从事其它各种创作努力一样，摄影就处于自我陶醉与寻求理解的两种努力之中。”明确地提出：“艺术上的晦涩费解并不是一种美德。”很显然，作者主张摄影创作不仅仅是为了自我欣赏，主要是为了寻求与观众的沟通，达到观众与摄影者在思想上的交流，情感上的共鸣。我完全赞同这一观点。试想如果把自己的作品故意拍得谁也看不懂，形成了“一旦摄影技术超出了表现内容的需要，信息就会遭到破坏”的局面，还标榜为“探索”，自诩为是个人的“高超”之处，这种作法我认为总是不足取的。为了把问题说得更清楚，作者又指出：“观赏者无法理解作者的意图并不总是摄影者之过，观赏者很可能并不具备必要的经历，因而无法认识摄影

者的意图，这就是很多艺术创作对很多人来说显得晦涩费解的原因。但是，个人的意图能否在不知不觉中为人们所理解，这是每个艺术家必须奋力解决的问题。”我很赞赏这种见解，并认为是值得推崇的。

作者强调摄影者必须下苦功夫学会观察，他把观察提高为一门艺术，主张从艺术的角度进行观察。他要求摄影者“要学会了解你周围的事物，观察那些你从前从不留意的事物，要在任何时候都使用你的双眼”，从而发现那些鲜为人知的创作题材。这一问题，在《摄影与观察艺术》一书中阐述得最为具体而充分。

在谈到构图时，作者引申了一个很重要的理论问题。他说：“优秀的画面设计应该是朴实无华的，这是一个有用的原则，是一种朴素而高明的见解，它对于一个摄影人员来说，要比一大堆关于构图的具体建议，诸如什么‘趣味中心的理想位置是在画面上下左右三分之一的地方’等等更有价值。前者是构图原则，而后者只是构图公式。在艺术活动中，对于原则必须慎重考虑，但对于各种公式，可以充分地怀疑，因为原则可以指引你前进，而公式可能使你盲从。”多么精辟的见解！在作者三本著作中都贯串着这一观点。

作者用最大的篇幅论述了摄影器材的性能和使用方法，以及摄影的技法和技巧，既有实际的做法，又有耐人寻味的理论探讨。我在摄影实践上遇到的一些疑难问题，在阅读中已经得到了很好的启发和解决，的确受益匪浅。

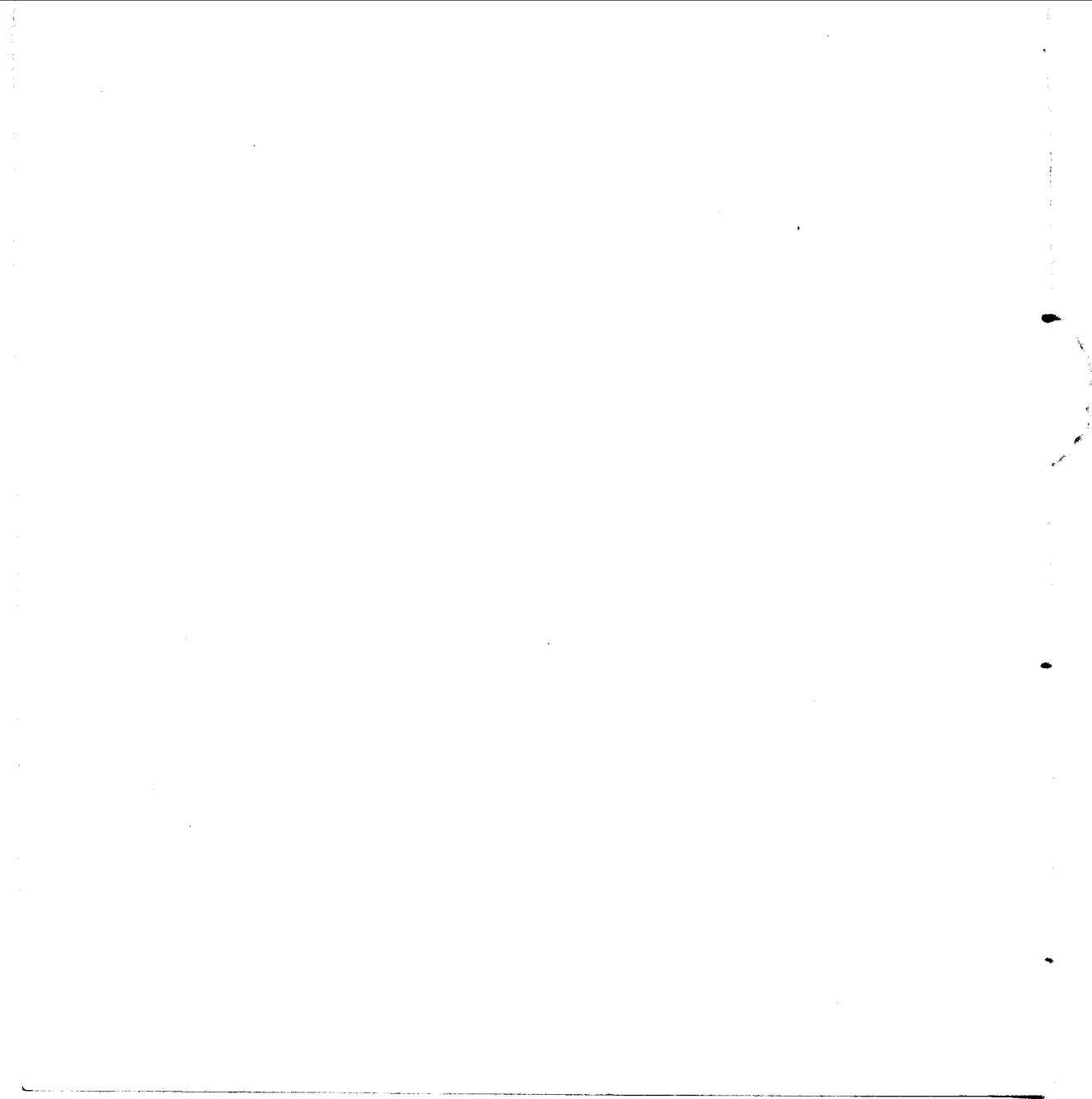
本书还有几个特点。一是关于选购摄影器材的注意事项，这些注意事项无一不是设身处地的为读者着想，读来感到特别的亲切，这在其它摄影书籍中是很难见到的。二是五十条小经验，具体而实用，说是小经验，实际上都很有知识性。如（20）所介绍的照相机上的自拍装置可以提供若干秒钟的定时曝光，（22）提出的拍摄下垂的花心可使用镜子，这些做法我过去就从来没有想到过。可见作者的经验之丰富。（46—48）介绍的有关版权的知识，可以一新我们的耳目，同样很有参考价值。三是彩色照片的说明，不仅讲述了照片的创作构思，拍摄技巧，而且还印证了作者在正文中提出的一些理论观点。如果把六十幅照片的说明文字串联起来，可以构成本书主要内容的纲要而独立成篇。

本书原名《摄影乐趣》，作者所以如此命名，请看他的一段自白：“我并不拘泥于规则和公式，不受制于设备或技术，不局限于拍摄题材或胶卷类型，也不为同行及其作品所左右，我是自得其乐，乐在能创作出表现我之所见、所感的照片。”但统观全书，觉得讲的并非都是作者的自得其乐，而是介绍他对摄影所持的理论观点和丰富的实践经验。我认为现在的书名更符合书的内容。或问：何谓“纵横”？答曰：纵横者，博大精深之谓也，即介绍经验不嫌其博，所谈内容不嫌其广（大），选用照片不嫌其精，探讨理论不嫌其深是也。

我对本书只是初读，还没有来得及深入的研究，但读完之后，我可以证明作者的话是确实的：本书既适用于初学摄影者，也适用于多年来硕果累累的老摄影家。

柳 成 行

一九八八年五月五日

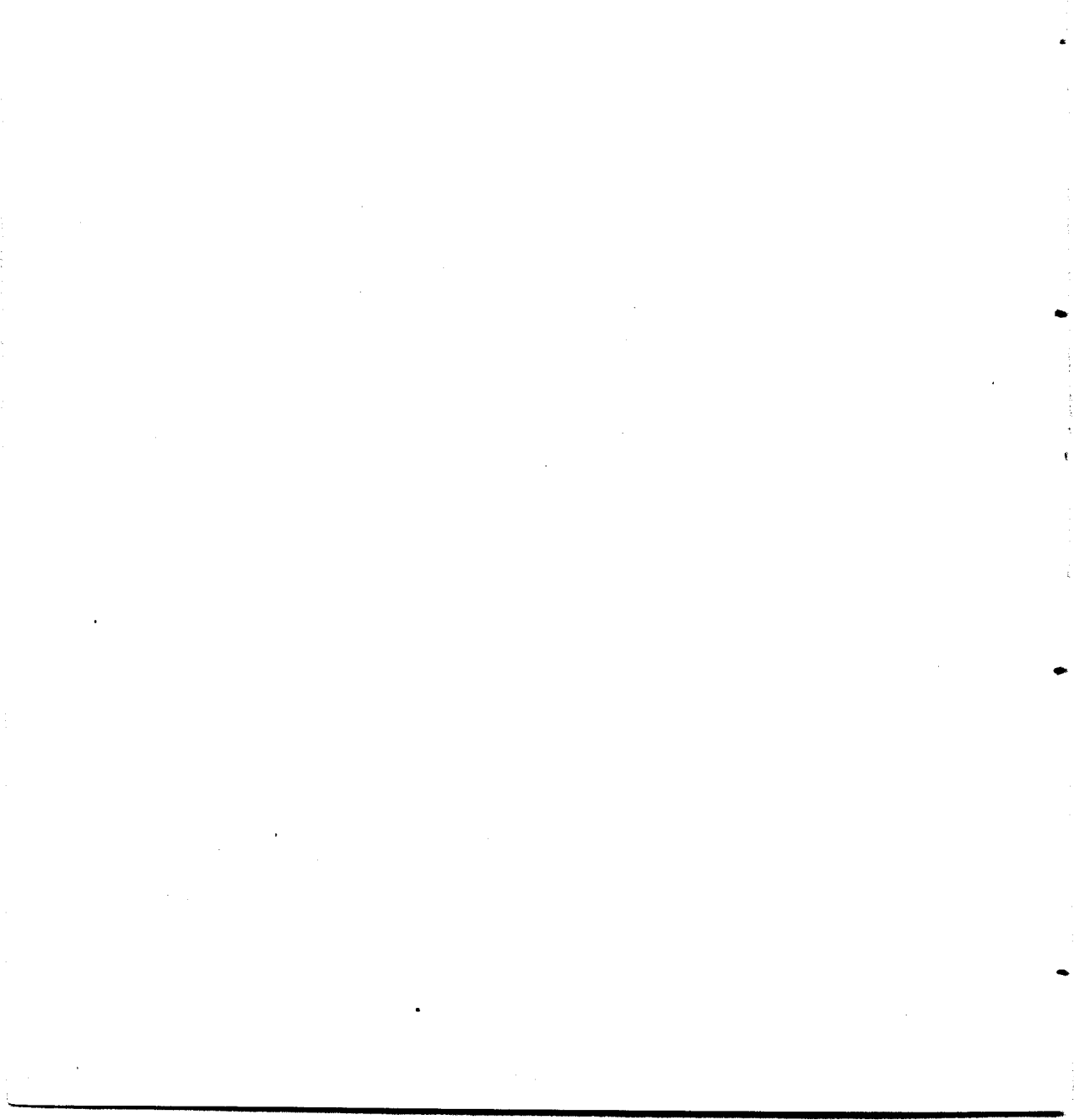

目 录

序 言	柳成行
前 言	9
第一章 拍摄对象和你	11
第二章 选择工具	15
一、相机、镜头和其它设备	15
1. 相机	16
2. 镜头	18
3. 三脚架	22
4. 闪光灯	25
5. 滤镜	25
6. 近摄设备	27
7. 明确自己的需要	29
8. 爱护设备	30
二、胶片	33
1. 用彩色胶片还是用黑白胶片	34
2. 胶片的特性	35
第三章 学会观察	39
一、千锤百炼	39
二、光线的特性	41

三、光线的方向	44
1. 直接照明	44
2. 间接照明	48
四、曝光	51
1. 测光表能给你提供什么?	51
2. 决定曝光量	53
五、象征和画面设计	57
六、聚焦点和景深	64
1. 选择景深	64
2. 曝光和景深	66
3. 深度感	67
第四章 摄影创作	68
一、勤用相机的重要性	68
二、选择性调焦的试验	71
三、静态画面显示出动感	74
1. 斜线	74
2. 高潮动作	74
3. 慢门和定时曝光	74
4. 追随拍摄法	75
5. 变焦拍摄法	76
6. 旋转镜头法	77
7. 连续拍摄法	78
四、闪光的运用	79
五、两次曝光	83
六、长时间曝光的计算	85
七、夜间摄影	87
1. 夜景	87
2. 城市夜景	89
3. 其它夜景	90
八、拍摄儿童和成人	92

1. 拍摄儿童	92
2. 抓拍	93
3. 摆拍	95
九、五十条小经验	98
插图60幅	107—166
作者介绍	167

前 言

我从事摄影，深感其乐无穷：乐在能巧用我的相机，能对周围事物保持高度的敏感，拍摄起来能得心应手。我并不拘泥于规则和公式，不受制于设备或技术，不局限于拍摄题材或胶卷类型，也不为同行及其作品所左右。我是自得其乐，乐在能创作出表现我之所见、所感的照片。此乐就在于久经磨砺，沉着练达——对自己的拍摄活动周密思考，精心筹划，然后拍得我所期待的影像。

精美的影像绝非唾手可得，需要创作——审慎地创作。对创作活动要作自我分析，找出使自己不快的因素。这能使摄影活动臻于完善并富于独创精神。要创作出所响往的影像，必需勤于使用相机，只有这样，才能明察美好的影像，并一举捕捉成功。

书中讲到相机、镜头和胶片——使你了解手中的设备并知道它能为你做些什么。也讲到照明、曝光、构图和摄影技法——使你知道如何有效地运用它们来创作出所需要的影像。还讲到象征性——使你认识到拍摄题材以及你对题材的处理方法对你意味着什么，对观者又意味着什么。

但是，本书所讲的最为重要的一点是关于学会“观察”——要学会了解你周围的事物，观察那些你以前从不留意的事物，要在任何时候都使用你的双眼，而不仅仅限于举机待拍之际。书中讲到要能自如地运用设备、照明、构图、景深，并能随着情况的变化而改变拍摄技术。还讲

到要向其他摄影人员学习，但不要让他们转移了你的兴趣或挡住了你个人的视线。本书着眼于你的摄影实践，不仅要帮助你解决是否会正确地运用镜头或曝光，而且，更重要的，要帮助你解决能否使拍得的影像准确无误地表现出你在拍摄瞬间的个人感受。本书既要考察你的摄影作品，也要考察你本人。在摄影活动中，再没有什么能超过你喜获佳作时的乐趣了。

本书既适用于初学摄影者，也适用于多年来硕果累累的老摄影家。虽然提到的技术是以35毫米单镜头反光相机为依据的，但对于拥有其它相机系统的摄影者也能适用。本书的写作对象是彩色摄影和黑白摄影爱好者；对于拍摄自然物、建筑物以及一般人物的摄影者，对于年长的和年青的摄影者都是适用的。本书是为每一位爱好摄影——并从中得到乐趣的人士而写作的。

弗里曼·帕特森

一九七七年七月十六日

于新不伦瑞克

沙姆珀斯布卢夫

第一章 拍摄对象和你

在摄影创作领域中，有两个方面最为重要，这就是：拍摄对象和你本人。照片是你和被摄体相遇并以相机加以描述的产物。因而照片就是被摄体与拍摄者之间相互关系的一种视觉表述。所以，优秀的摄影作品能明确展示被摄体的特质，同时也显示出拍摄者对它的反应。

如果你对照片能有这样的认识，你就能认清作为一个摄影家的个人努力方向。要理解你所面对的事物并从相互关系中得到启迪，有时是需要花点时间的。要建立最佳的相互关系，需要和拍摄对象进行大量的交流并作出艰巨的努力。但是，通过与某人某事的相互作用而达到自我了解是令人欣慰的。最后，你不但拍到了照片，还了解了你自己。

在某些影像里，被摄体是至关重要的，摄影者的任务在于尽力如实地反映其本质。这时，摄影者必须努力防止因个人偏见而无视实情。

在另一些影像里，拍摄对象本身是无关紧要的，它的重要性在于可以作为一种象征符号或工具用以表现摄影者个人的思想和感受。在这类影像中，拍摄对象恰似陶工手里的粘土——可以随意加以塑造。

你往往有时侧重于这一方面，有时又侧重另一方面——或许你对此从未深入地考虑过。有时，你又无所侧重，这也没有什么不好。但是倘若要获得满意的作品，对你的摄影观点就有必要加以检验。所以让我们来探讨一下拍摄对象的重要性以及摄影者本人的重要性。

拍摄对象

有许多人喜欢拍摄自然生成的景致和物体——风景、花卉、树木、昆虫和动物等。当他们像博物学家那样接触这类拍摄对象时，他们力求尽量做到真实可信。如果见到了生长在矮树林边的一枝鲁苏拉(Russula)蘑菇，他们不会想到要把蘑菇移植到附近的草地里去(尽管他们更喜欢草地而不喜欢矮树，或者认为草地里的阳光更充足)。因为他们懂得这种蘑菇赖以生长的正常环境对于它的生存是无比重要的，他们还懂得这种蘑菇的一切特性——大小、形状、颜色——都取决于它所处的生态环境。所以他们把蘑菇及其环境都视为重要内容，并特别注意调整拍摄技术。用富士反转片拍出的颜色能比柯达反转片更准确吗？用较低的拍摄角度去显示蘑菇的菌褶是不是更好？画面中要不要稍为多拍一些周围环境，以便体现蘑菇生长所必需的生态条件？他们运用所有这些方法力求拍出自然界的真实。

用这类办法来对付自然界是相当容易的，但是对付其它拍摄对象就大为不易了。就拿对人物来说吧。对于蘑菇，虽然完全可以采取超然的态度，但对于一个欣喜若狂的小孩或一个跌跌撞撞的醉汉，你也许会觉得几乎无法保持中立。你个人的感受和情感势必会干扰你的客观性。你对这种被摄体和情景是一见生情的。你真要拍摄这类被摄体时，就必须反应敏捷，没有时间供你分析。你拍照所获得的影像不仅生动地表现了被摄体，而且表现了你自己的个性——只有你才会用这种方式拍出这样的画面。

所以摄影者本人也是关系重大的。你对拍摄题材的反应决定了对影像的处理方法——即题材的意境。相机能反映出两个方面。镜头后面的拍摄者和镜头前面的人或物往往能通过一幅摄影作品表现得同样充分。

摄影者本人

任何人都无法隐身于相机之后。要接受这样的事实：在进行摄影创作的同时，你就在非常充分地表现着你自已。对我来说，大多数拍摄对象都具有象征含义，我能驾驭自如地加以处理以取得视觉表现力。只有非常了解自己的情感并能选中与之和谐一致的拍摄对象加以表现时，你才能创作出最佳影像。如果你自己正满怀希望和喜悦，从而借助夏天日出时闪烁的光芒和绚丽的色彩来加以表现，那么你就是选中了与自己的

情感相吻合并能激发这种情感的拍摄对象。

但是，如果你喜欢运用纯技巧（例如纯图案设计，故意的曝光不足，以及使用食品染色等），而忽视拍摄对象本身的性质，那么你最终拍到的画面会很和谐。照片的内容和风格必须协调一致，才能有效地表现你的情感和思想。

要把自己的思想和情感理出头绪来并不总是轻而易举的。往往有这样的情况：你想体验摄影创作带来的快乐，但并不成功。甚至找不到可拍的东西。这种情况是屡见不鲜的，通常是因为紧张、烦恼或担忧而造成的。因为这时只有一半心思用在摄影上，另一半心思却不知操到哪里去了。

有一个妙法，就是把注意力集中在摄影上，而不要去考虑各种琐事。先定定神，努力去弄清你想拍些什么。如果你还是下不了决心，可以先用一些随便什么现成的东西作一些简单的构图练习。先不要去追求什么非凡的杰作，可以着手去研究一下近处建筑物的正面布局或书架上各种书籍的排列情况。先去拍摄在技术上和情感上能对付得了的东西。至于对于手头的作品以及今后的杰作的分析，可以留待日后去解决。很可能摄影会成为一剂良药，可用以解除烦恼而使你轻松愉快。这样会保持自己的摄影技巧锐而不钝，最终自然会创作出最佳的作品来。

另一种情况是一切顺心。你已经准备好迎接挑战去拍摄动心之物。这时，你感觉敏锐，预感到就要有好机会出现。当你沿街走去的时候，你会发现从窗户上反射出来的、由形状和色彩构成的奇特的图形。这里就是你大显身手的好地方！

如果你打算真正了解拍摄对象和充分发挥你自己的本领，你应该向自己提出的第一个问题是：“我为什么要在这里停下来？”集中力量探究你的创作动机，要尽快弄清楚是什么东西激发了你的拍摄兴趣。形状和颜色给了你什么启示？它们象征着什么？也许你只是迷上了精巧地融合在一起的色调和色彩吧？弄清动机之后，你就完全可以考虑技术性的问题了。从事摄影和从事其它事业一样，目的明确将有助于事业的成功。

当然，在很多情况下，你没有时间去思考。你得行动——立即行动。但是事后，当你看到拍得的影像时，也要提出同样的一些问题。对画面