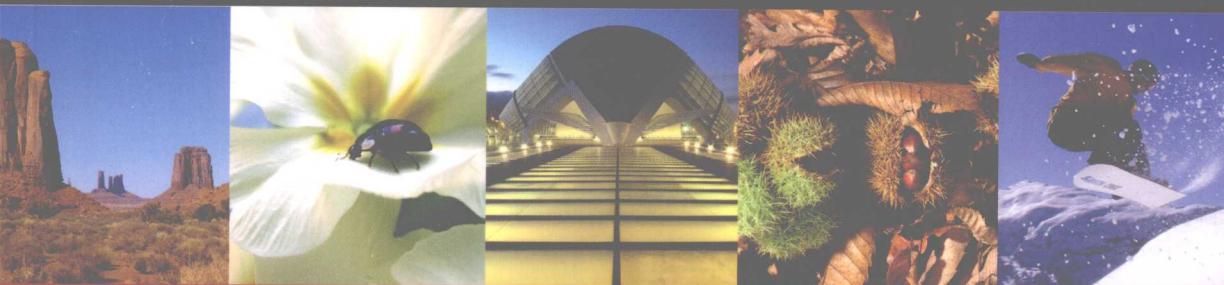

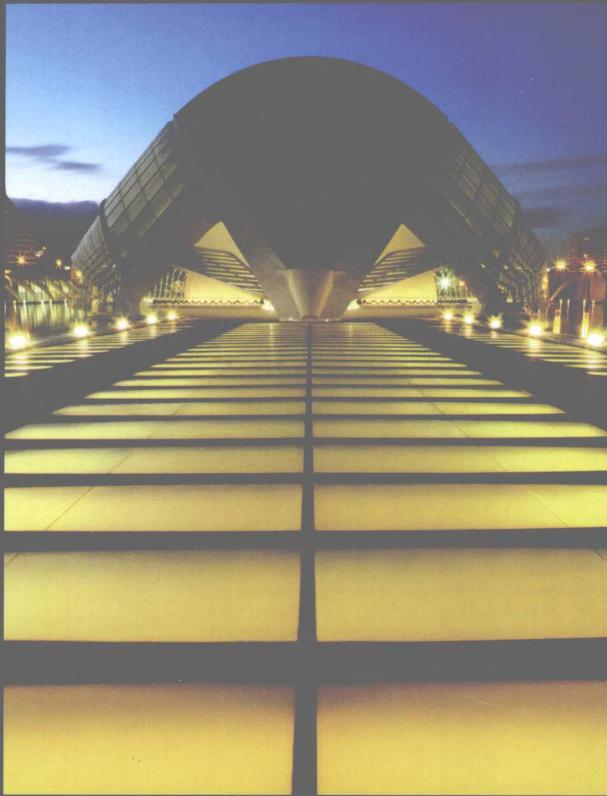
数码摄影艺术教程

约翰·海吉科（著） 邓坚 王黎（译）

中国旅游出版社

時尚
TRENDS

数码摄影艺术教程

约翰·海吉科 著

邓坚 王黎 译

数码摄影艺术教程

约翰 · 海吉科

Original Title:THE ART OF DIGITAL PHOTOGRAPHY

Copyright©Dorling Kindersley Limited,2006

Text copyright©2006 Dorling Kindersley Limited and
John Hedgecoe.

Photographs copyright©2006 John Hedgecoe

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影艺术教程/(英)约翰·海吉科著;邓坚、王黎译,-

北京:中国旅游出版社,2009.1

ISBN 978-7-5032-3565-8

I. 数... II. 1约... 2邓... III. 数字照相机-摄影艺术

IV. TB86

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第161890号

北京市版权局著作权合同登记号:图字:01-2008-4798

书名:数码摄影艺术教程

责任编辑:潘笑竹 陶然

执行编辑:陈晓华

作者:(英)约翰·海吉科

译者:邓坚 王黎

策划引进:北京时尚博闻图书有限公司

出版发行:中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲9号 邮编:100005)

发行部电话:010-85166507/85166517

书籍装帧:锦创佳业文化传播

经 销:全国各地新华书店

印 刷:正元国际印刷包装有限公司

版 次:2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

开 本:170毫米×230毫米 1/16

印 数:6000册

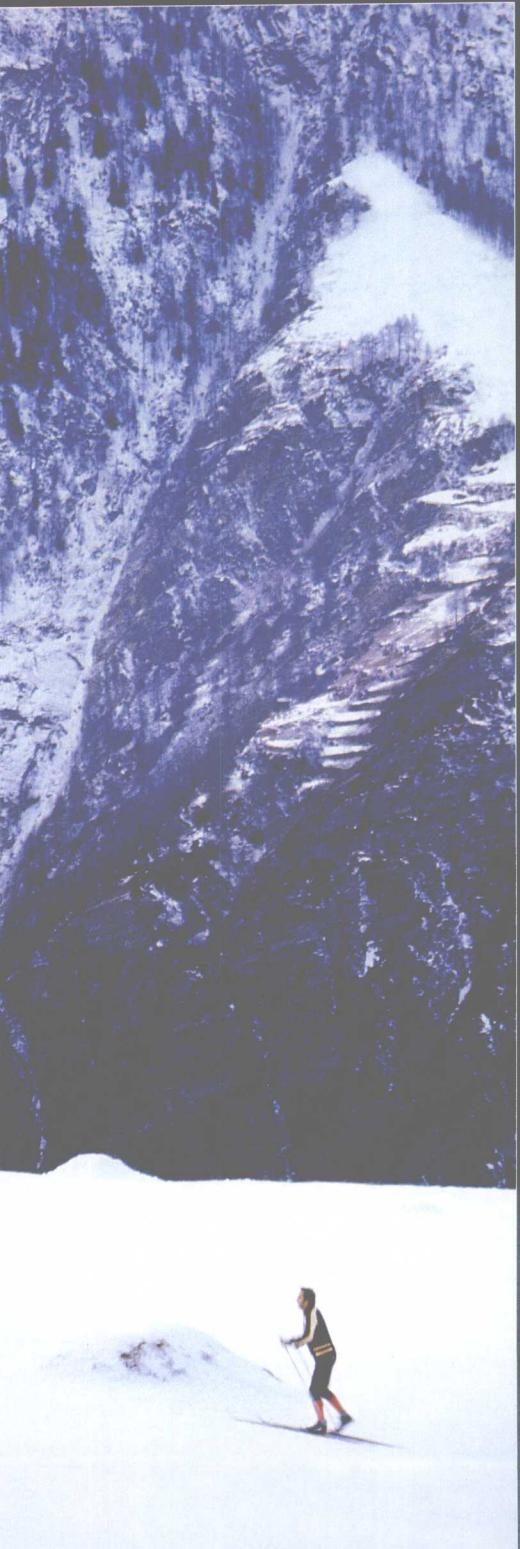
定 价:68.00元

ISBN 978-7-5032-3565-8

目录

简介	6
构图	12
图片的要素	14
色彩	38
纵深	66
组织画面	92
布光	116
光照的方向	118
改变光照	130
主体和风格	162
人物	164
静物	192
建筑	206
风景	228
自然	250
运动	270
术语表	284

数

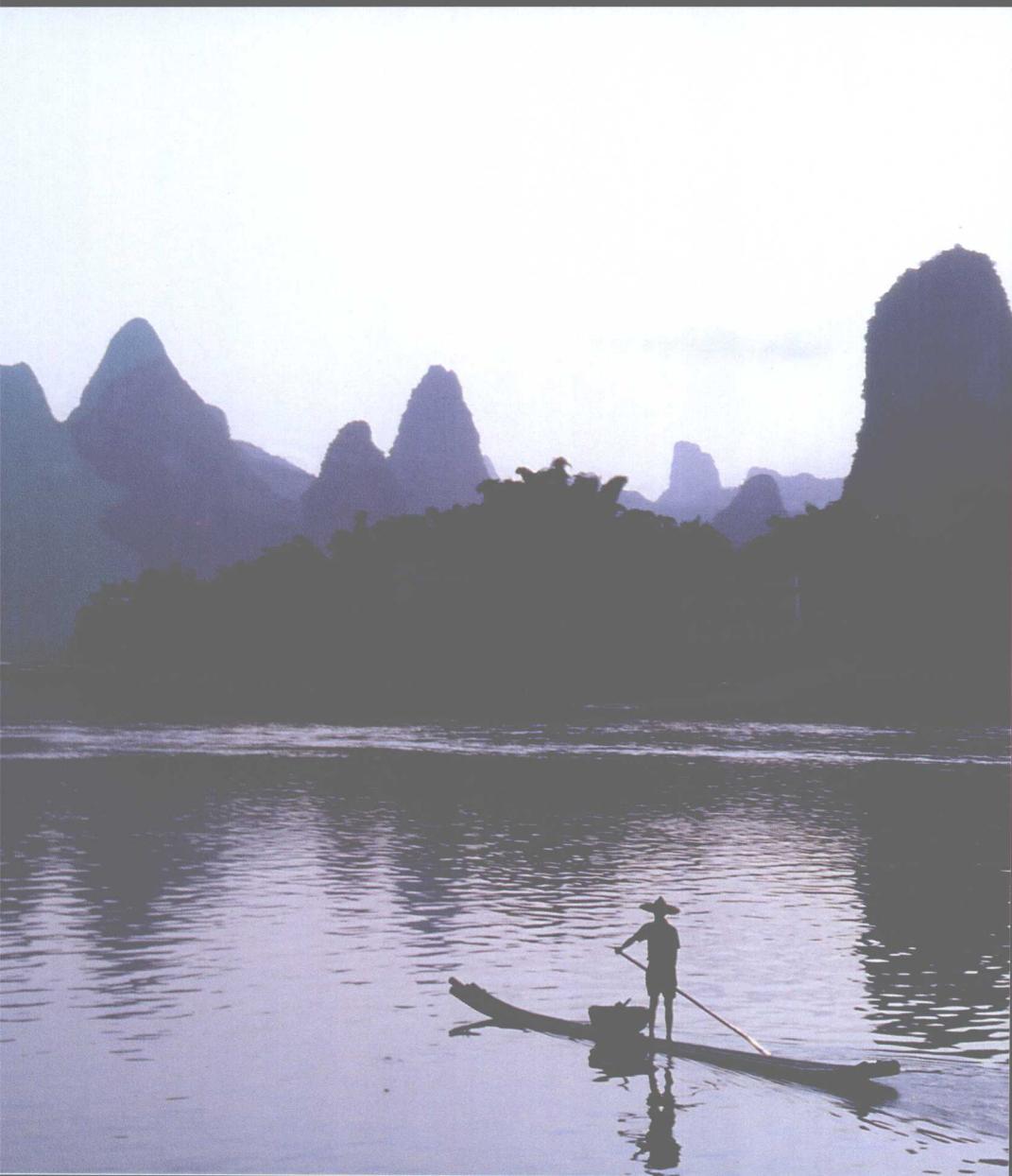
码成像带来了摄影的现代化，但它所产生的影响远不止于此。它的到来，使得摄影师在图片的制作过程中拥有了更多的创作空间，这种改变是前所未有的。

利用数码相机进行拍摄，您可以立即看到所拍摄的照片。这使您可以从拍摄结果中学习、总结，并进行改善。您可以利用数码相机自由地进行试拍，并立即得到视觉上的反馈，而不必像使用胶片相机拍摄时那样——必须等到胶卷冲洗出来以后才能看到结果。此外，您也不会再为那些“废片”花钱，在其他人看到它们之前，您就可以将其删除，以便腾出更多的存储空间。

不仅如此，数码照片拍摄完毕后，后期的处理也很容易。这种新的后期处理方法，使得任何一个人都可以在电脑的支持下，完成原先只有熟练的工作人员在暗房中才能完成的工作。Photoshop 等成熟的软件将照片的艺术技巧和加工工艺提高到了一个新的水平。

由于不再需要把照片冲印出来，您几乎不用花钱，就可以与广泛的观众一起共享数码照片。通过 E-mail 和网络，您只要用几秒钟就能把自己的照片发送给任何人，或者把它们放在视觉画廊中，让全球的观众都能够欣赏到。

不过，数码摄影并不是那么容易做好的。在拍摄阶段，有很多事情需要更好地把握；而在后期制作阶段，也需要利用很多方法来美化照片，这就意味着摄影师必须学习很多新的技术。摄影技术在 200 多年的历史中不断地进化，而数码照片的出现，使它的变化比过去任何一个时期都要迅速。电子技术和后期加工程序上的新进步，不仅要求我们要跟上时代的步伐，而且还要求我们不断地主动进步。

◀ 空间的感受

其实，并不总是需要把镜头推得很近，以至于被摄主体充满了整个画面。在这张照片中，正是因为那个滑雪者仅仅占据了画面的一小部分，才使得您会更加关注周围的事物——那些被白雪覆盖的、陡峭壮美的山峰。

▲ 简单的形状

创作一张好的照片，不一定非要把被摄主体拍得很亮。在这张照片中，山峰和船夫都被拍成了剪影，但是您依然看到了壮丽的风景。那名船夫在整个画面中比例适当、定位合理，并且把画面的前景和背景很好地联系起来。

◀ 从空中俯视

摄影时要经常使用不同的方法，从新的角度拍摄物体和风景。空中航拍让您可以用全新的眼光观看一个熟悉的风景。这些位于美国亚利桑那州的群山，在画面中变成了抽象的、如织物一般的图案。

► 飞逝的瞬间

记录下一些您可能注意不到的细节，及时抓住稍纵即逝的瞬间，数码相机在这方面的能力是一流的。画面中，那些凝结在拖拉机轮胎上的白霜会在日出后迅速消失。

尽

管硬件和软件在不断更新，但是它们仍然是掌握摄影基本技巧必不可少的因素之一。正如艺术家和实践家几个世纪以来所发现的那样：仅仅依靠工具，无法创造出伟大的作品。相机后面的摄影师真正追求的是照片。您需要选择的是拍什么、从哪里拍，以及什么时候按下快门。

即使手握最先进的相机，您仍然需要了解如何像一名摄影师那样去洞察一切，并且如何把您所看到的成功地转变为照片。所以，在 CCD 和 CMOS 图像传感器的

时代，很好地了解如何利用布光、快门速度、光圈大小、构图以及其他因素来创作照片，依然很重要的事情。即使您能够立即看到拍摄结果，即使您拥有可以重复使用的记忆卡，但作为一名摄影师，您仍然需要不断提高某种特定的感觉，以便突出画面中的色彩、形体、形状、肌理和图案。针对不同的主题，例如风景、人像或者运动，仍需要采取不同的手段来处理。这本书将告诉您如何利用最新的数码设备，来学习这些传统的技法。

本

书着重于通过视觉方法来传授数码摄影的艺术。大幅的照片将文字中所描述的摄影技术和手段融入实践，并且借此给您未来的摄影带来一些激励与启发。在这些照片中，大部分是用奥林巴斯 E1 (OLYMPUS E1) 和哈苏 H1D (Hasselblad H1D) 数码相机拍摄而成的。部分照片是从胶片扫描而来，用以证明，即使是在数码时代，老式的胶片照片依然充满生机。

本书分为以下几个部分：在第一部分中，我将给您讲述有关画面构图的问题，即如何安排被摄主体在照片中的位置；在第二部分中，您将看到如何通过布光将一个平凡的物体变成艺术品；最后，我们将了解一下摄影师最常拍摄的一些主体和拍摄风格。

▼ 技术优势

采用胶片相机拍摄时，您可能在拍摄了一整卷滑板技巧表演的照片之后，才发现所有的照片或是失焦，或是因为明亮的天空而曝光过度。但若是采用数码相机，您可以立即发现自己的错误，并及时加以修正。

► 安放好镜头

数码相机的液晶显示屏在检查构图方面是一个非常好的工具——足以代替胶片时期使用的宝丽莱样张 (Polaroid proof)。在拍摄这个镜头时，我使用了相机的液晶显示功能，这样我能够将模特安排到一个合适的位置，使落日恰好出现在她伸出的手上。

构图

图片的要素

没

有一个成文的规定，告诉您怎样把眼前的世界拍摄成数码照片。但是，毫无疑问，一些人在“看”照片方面的能力要比别人强。面对眼前的景象，即使是那些最平凡的景象，如何观察到其中所包含的、成为视觉艺术的潜在可能性呢？这的确是一项需要学习的本领。

摄影师提高观察力的基础阶段，首先是分辨出眼前景象中那些基本的组成要素。图片的要素——这个在艺术教学中被广泛使用的概念——对于学习如何充分利用数码相机十分重要。不论照片是彩色的还是黑白的，照片中的被摄主体需要具有以下五个主要特征：形状、色调、形体、图案和肌理。

简单说，形状就是主体的轮廓。色调是明暗效果，通过它，我们可以分辨图像的边缘，看清三维物体的纵深，揭示物体表面的自然状态。通过形体这个特征，我们能够看到球是球体，而不是一个平面。在摄影中，形体是一个非常重要的因素，它为我们提供了三维空间的视觉感，填补了图片二维性质的缺点。肌理展示了一个主体表面的质感，而图案则通过画面，将其余四个要素中的一个，甚至多个进行了重复。

有时，这些要素中可能会有一个要素主导整个画面。一张成功的照片同样也有可能包容了所有的五个要素。

◀ 色调和形体

这张对于房顶的特写，主要是关于图案的，但是同样重要的，是色调上的多变使得竹子的圆柱状形体变得生动起来。

► 形状

在这张中国风景照片中，风景中的要素是前景中的那座桥和背景中那几座山峰的形状。摄影师对物体轮廓的简单勾勒，很好地配合了照片低调、逆光的效果。

这

五个要素的重要意义在于，通过转换视点或者改变布光，可以在一个场景中加强、突出五要素中的任何一个。通过这种方式被简化了的照片，通常会是一张更加成功的照片。

通过选择相机的视点，可以强调一个场景中的某个图案。例如，相对于简单地拍摄下整个被摄主体，有时候拍摄下更具艺术性的一部分可能会更好。但经常有不只一个要素需要您去探究您所选择的要素，可能会使最终拍摄出来的照片产生戏剧性的效果。

▼肌理

为了能够看清楚浮雕中的主体，有必要采取正确的布光，适当地增加高光和阴影。由于采取了这些拍摄手法，这张照片清楚地显示了雕塑的肌理。

►图案

对于形体和形状的复制，可能是五大要素中最容易理解的。在自然界中，图案随处可见，就像是这些带有圆齿边缘的莲花叶子一样。而这些叶子在色彩上又有着细微的差别。

