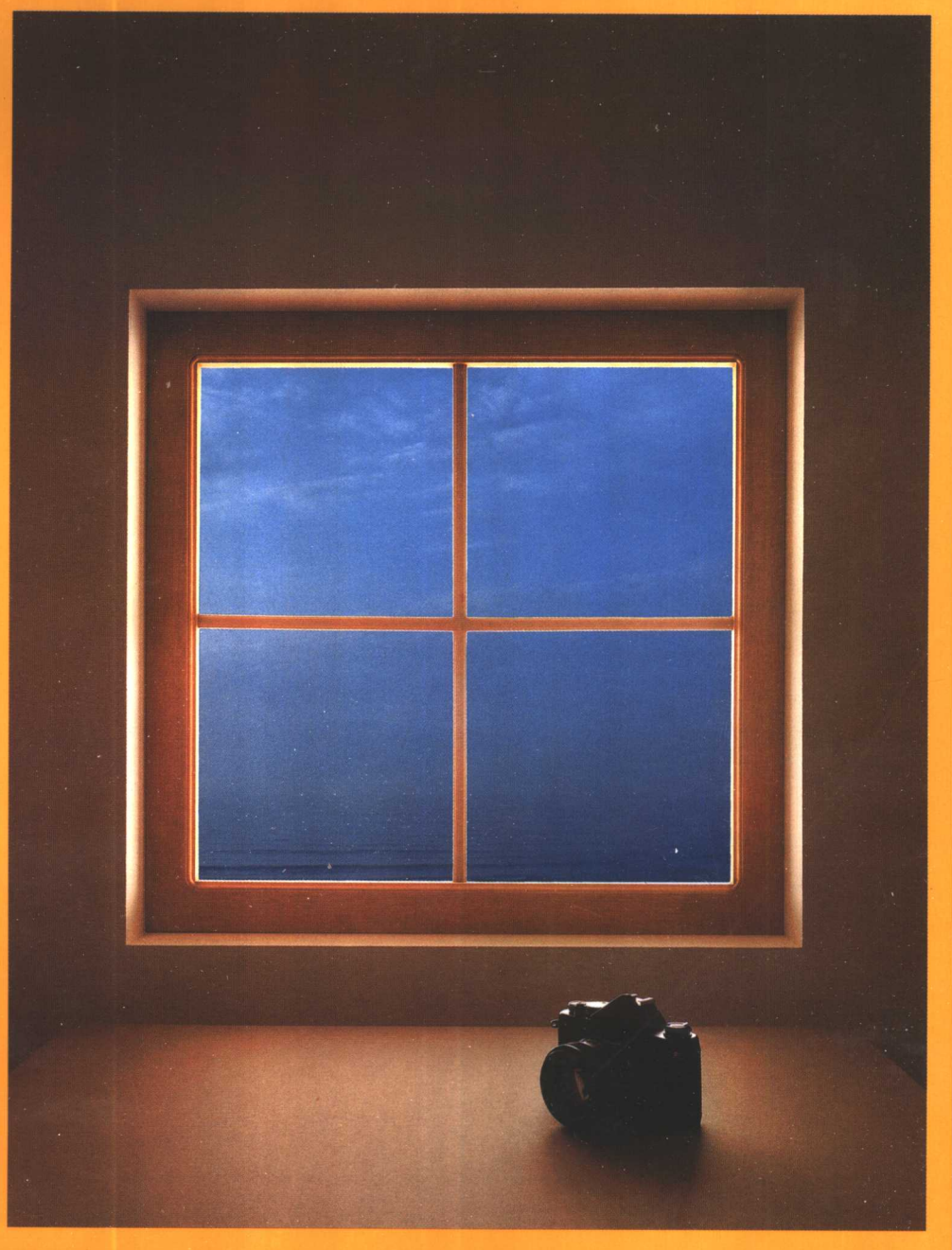

KODAK STACK SERIES
柯达摄影书库

摄影观察 艺术

【美】德里克·多伊芬格 著
谷 峰 译

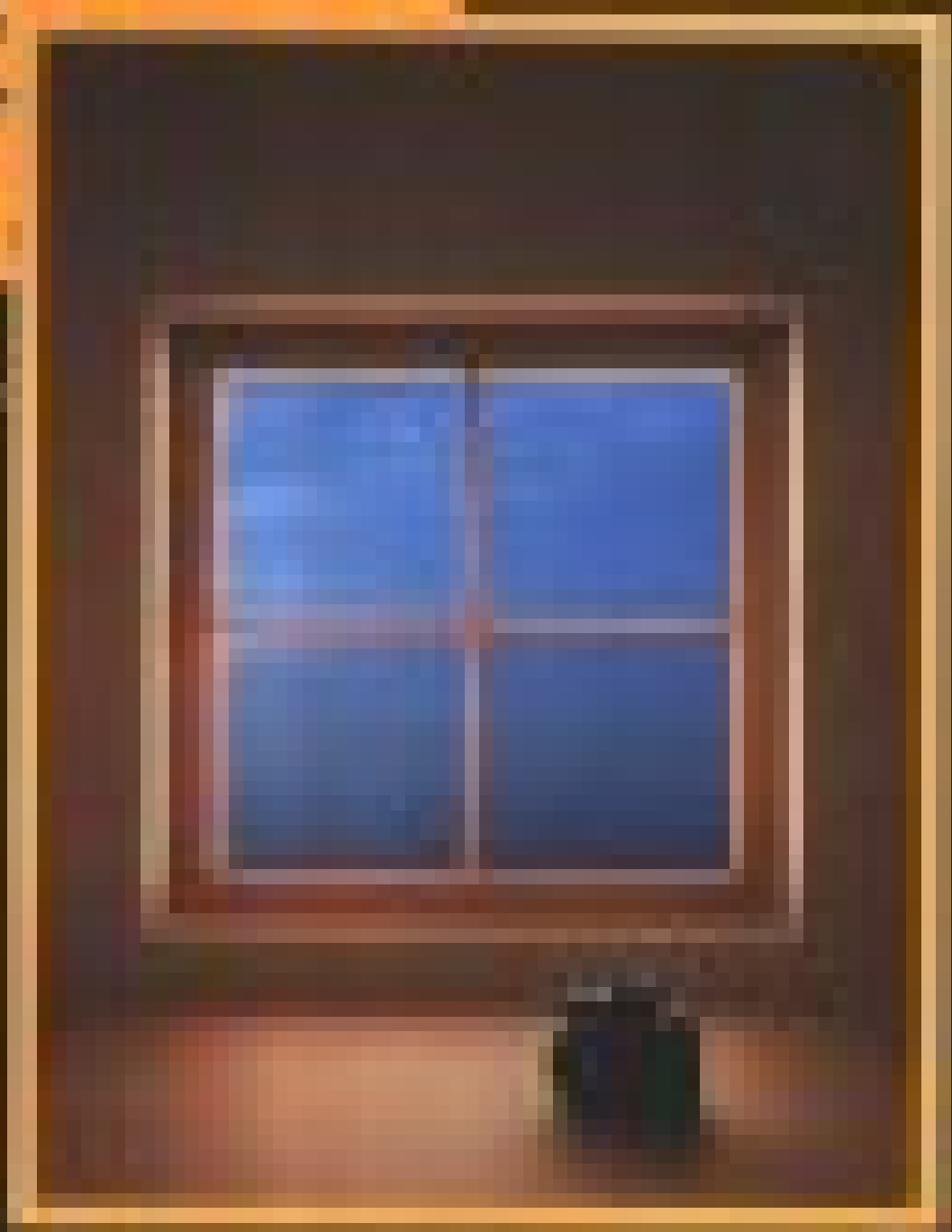
浙江摄影出版社

中国书画函授大学
肇庆分校

摄影观察

乙本

《摄影观察艺术》

内 容 提 示

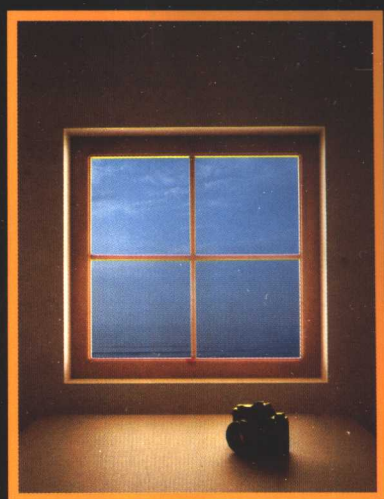
您曾在寻找拍摄素材方面遇到过困难吗？您是否有过把美妙的主题拍坏的经历？您是否曾赞叹别人的成功之作，而又为自己坐失类似的良机而后悔不已？

为了拍摄佳作，必须认真研究构成优质影像的各种要素——被摄体、照明、构图、色彩、影调、形状、形态、纹理、视点等。因此，深刻领会照相机、镜头和胶片的所“思”所“想”，将十分有利于您对画面结果的控制。

本书以图解方式开拓您的视野，解除您心中的羁绊，并在以下几个方面助您一臂之力：

- 如何摒弃深深地植根于自己观察方式之中的先入之见
- 如何增加您对周围事物的意识
- 如何养成多种多样的观察方法
- 如何提高表现主题的技巧
- 如何像照相机和镜头那样进行观察

字摄影术

看『柯达』书

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2000-16号

Kodak Stack Series

THE ART OF SEEING

Copyright© 2000 Silver Pixel Press

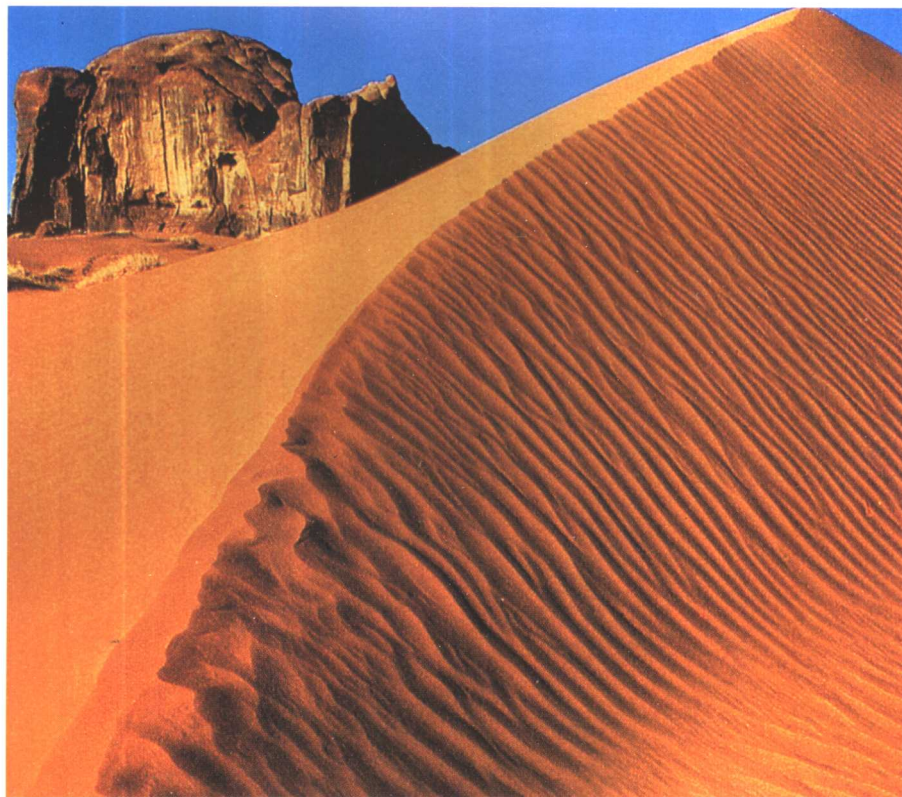
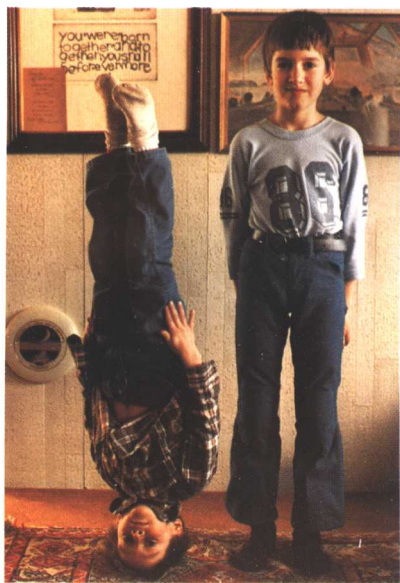
本书中文简体字版经版权所有美国 Silver Pixel Press 授权，由浙江摄影出版社独家在中华人民共和国出版和发行。版权所有，盗版必究。

编者的话 在本书编辑出版过程中，我们得到了美国 Silver Pixel Press 总裁 Jeff. Pollock 先生、柯达(中国)有限公司 Antonio Lee 先生、Eric Yu 先生等的大力支持和帮助，在此表示深深的谢意。我们努力以高质量的出版物来感谢每一位支持和帮助过我们的人。

柯达摄影书库 KODAK STACK SERIES

摄影观察艺术

*The Art
of Seeing*

责任编辑 赵爱萍 高 扬
封面设计 陈子劲
责任校对 朱晓波
责任出版 寿小瑛

图书在版编目(CIP)数据

摄影观察艺术 / (美) 多伊芬格 (Doeffinger, D.)
著; 谷峰译. —杭州: 浙江摄影出版社, 2000.4
(2001.1 重印)
(柯达摄影书库)
书名原文: The Art of Seeing
ISBN 7-80536-738-8

I . 摄... II . ①多... ②谷... III . 摄影-观察-方法
IV . J404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 22781 号

柯达摄影书库 摄影观察艺术

原 著	[美]德里克·多伊芬格
翻 译	谷 峰
出 版	浙江摄影出版社
发 行	浙江摄影出版社发行部 (杭州市葛岭路1号 邮编310007)
经 销	全国新华书店
制 版	杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷	浙江印刷集团公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	6
字 数	175 000
印 数	3 001 ~ 5 000

2000年4月第1版

2001年1月第2次印刷

ISBN 7-80536-738-8/J · 422

定 价: 50.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

柯达摄影书库

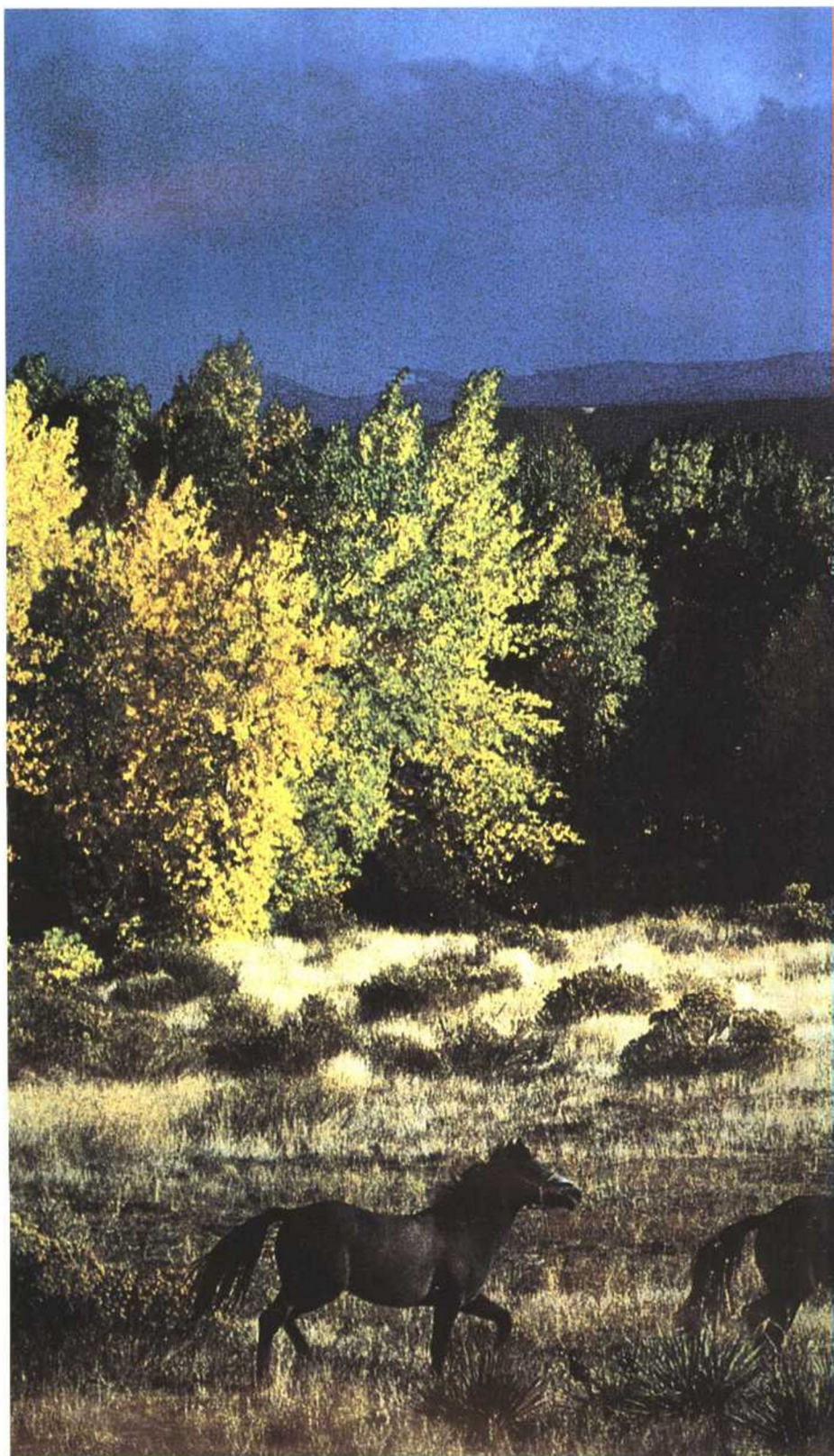
摄影观察艺术

[美]德里克·多伊芬格 著
谷 峰 译

浙江摄影出版社

目 录

前 言	7
先入之见	8
意 识	20
绚丽的光与影	26
景物的要素	36
观 察	56
处理不同的被摄体	68
照相机、镜头和胶片	80

前言

观察周围的事物对我们来说，既简单又自然，因此我们决不会考虑怎么观看的问题。只要我们想看，就会看到，世上还有比这更简单的事吗？但在这简单的行为背后，却隐藏着一个含义十分深刻的过程；这一过程关系到人们的行为、思想、学识以及我们摄影的成败。

我们生下来不久就会看东西了，这是一种帮助我们生存的本领。有了这种本领，我们才能够看清母亲的脸，看清照料我们的姐姐，看清碗中未舔净的甜点心；我们才能够避开快速行驶的车辆，才能够安全地走下楼梯。但要进行成功的摄影，这点看东西的本领是远远不够的。

起初，我们注意所看到的每一件事物，周围的一切都那么新鲜，那么有趣。碗橱上的手把、小小的鹅卵石、色彩丰富的树叶都能引起我们的注目。但到了后来，这一切就像戴旧了的帽子一样，使

人厌烦。就这样，我们慢慢地学会了忽略，即所谓“视而不见”。在度过了我们一生中最初的几年之后，我们忽略的东西远远超过了我们留意的东西。我们对周围事物的观看变得随意而淡漠。就这样，我们观看事物的方式就基本定型了。

在稍稍长大之后，我们举起照相机，开始摄影了。那时，我们拍的是什么呢？我们拍的是按我们观察事物的习惯所随意看到的東西。我们拍摄那些似乎该拍的东西，因为我们在杂志上、在书本里看到过类似的东西。我们所得到的结果并非是艺术品，而只是由未经审美训练的眼睛、尚未与照相机协调的眼睛不假思索地拍下来的东西。

当我们对拍摄结果不满意时，往往在新的镜头、滤镜，或在诸如摇摄之类特殊的摄影技巧上寻找解决问题的方法。我们恰恰回避了解决问题的关

键所在——我们自身。几乎没有一幅摄影作品的成功仅仅是由于使用了不寻常的技巧，或者是用了昂贵的照相设备。摄影作品的成功只能有一个根本的原因，那就是高超的观察本领。

本书将有助于提高你在摄影中的观察本领，使你与照相机取得和谐，使你与照相机融为一体。

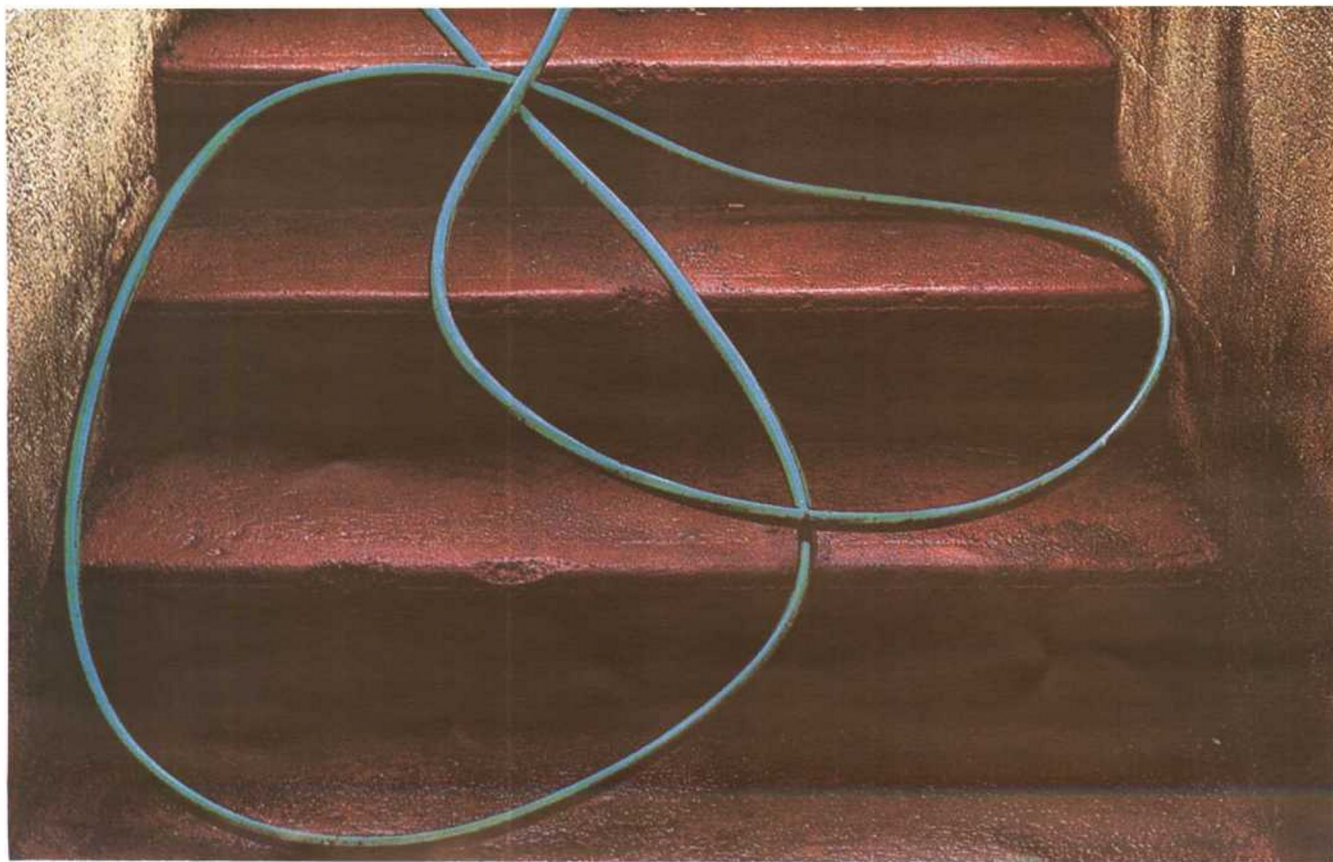
本书将帮助你克服一般化的观察习惯，使你意识到自己随意的观察方式，并告诉你如何去改变这些习惯。它将更新你对所要拍摄的许多事物的认识，向你说明在拍摄风景照时应注意的视觉条件，并告诉你光线在表现事物的外部特征上的作用。本书还将帮助你纠正在诸如拍摄对象和拍摄方法等一系列问题上的先入之见和偏见。

最重要的是，本书将帮助你培养你自己独具一格、与众不同的观察能力。

先入之见

不管承认与否，你肯定有先入之见。我们都有先入之见，先入之见是不可避免的。它们在人们的心灵深处游荡，隐藏在黑暗中不为人所见，在寂静中不为人所闻，但时刻伴随在人们的身旁。在你见到一朵鲜花、一张脸，或者任何其他能诱使你拍摄的东西时，先入之见就如一群鲭鱼似的游了进来，并不知不觉地左右着你。虽然看不见，摸不着，但先入之见总是一味地迎合你，奉承你，决不会向你抱怨或是发出批评。它们使摄影成为一桩令人愉快的事；它们使你从苦思冥想中解脱出来，把你从脑力劳动的囚笼中解放出来，这种脑力劳动使人头脑疲乏，精神痛苦，想像混乱。在先入之见的作用下，你要做的仅仅是摆弄一下被摄体（“微笑”），迅速按下快门（“端稳照相机”），充满自信（“就这么拍，好啦”）。既然如此，我们为什么还要去清除这些令人愉快的先入之见呢？就因为它们始终存在于你的摄影活动之中。

我们总是期望摄影作品具有某种形式，并含有一定的主题。当这些期望不能得到满足时，我们的第一个反应就是拒绝它。但是观察的要素之一就是停止屈从反应，并且对“什么是摄影作品”，“应有什么样的摄影作品”等问题进行反思。

喷水器是一种很少被人拍摄的东西。但是这幅画面上的喷水器似乎象征了平静而又忙碌的郊区生活，它是在一个夏日的傍晚用逆光拍摄的。柯达克罗姆64胶片所具有的丰富色彩增加了这种情调。

摄影中的先入之见

摄影中的先入之见就是你在摄影活动事先形成的某种观念。这种观念的存在，你有时意识到，但在多数情况下，你意识不到。

先入之见有多种形式。也许你有拍摄地点的先入之见。你在浴室里拍过吗？在超级市场拍过吗？在工作过的地方拍过吗？

对于拍摄内容和拍摄方法，或许你也有先入之见。你拍过一只鞋子吗？拍过一只啤酒瓶吗？拍过花的茎干吗？你是否只拍诸如鲜花和瀑布之类美妙的东西？

意识到自己有先入之见，这是改善观察力的第一步。在《摄影作品的鉴赏》一书中，约翰·查可斯基这样写道：“对摄影活动而言，如果你以一种高度严肃认真的态度去实践的话，在拍摄者与随意的习惯的观察方式之间就会有一场竞争。这种竞争可以发生在任何地方——在城市里的人行道上，在科学实验室里，或在那些古代神像的标签上。”

先入之见的形成

在解决先入之见的问题之前，先得了解一下有关先入之见一些概念。

例如，先入之见是怎么形成的？为什么会形成先入之见？

摄影中的先入之见形成于个人生活的早期。在我女儿出生后不到一小时，我就把一幅她躺在母亲怀里的照片，放到了她那尚看不清东西的眼睛前。

在她出生还不到一星期时，我就给她看连环画。在她还未满月时，我便推着小车将她带入了超级市场，在那里她可以看到3万种商品，而且商品的商标图案丰富多彩。不满周岁时，她就会高兴地对麦片包装盒上的小孩画面哼哼唧唧了，还会对尿布包装盒上的婴儿照片招手。再大一点，她便会翻阅杂志，喜欢看上面的清洁用具、除味剂和汽车广告的照片。

随着一幅幅画面进入她的眼帘，她的神经反应系统逐渐健全。在这一系统中，各种面孔和各式鲜花自动地被分类和传送。在她学会拍照前已有成千上万幅画面存入了她的视神经系统。

她还看父母指给她看的東西。也许母亲给她看郁金香花在微风中摇曳的照片；父亲则给她看一幅汽化器的照片。她将来观察事物的方式，有相当部分取决于幼时所受的教导。

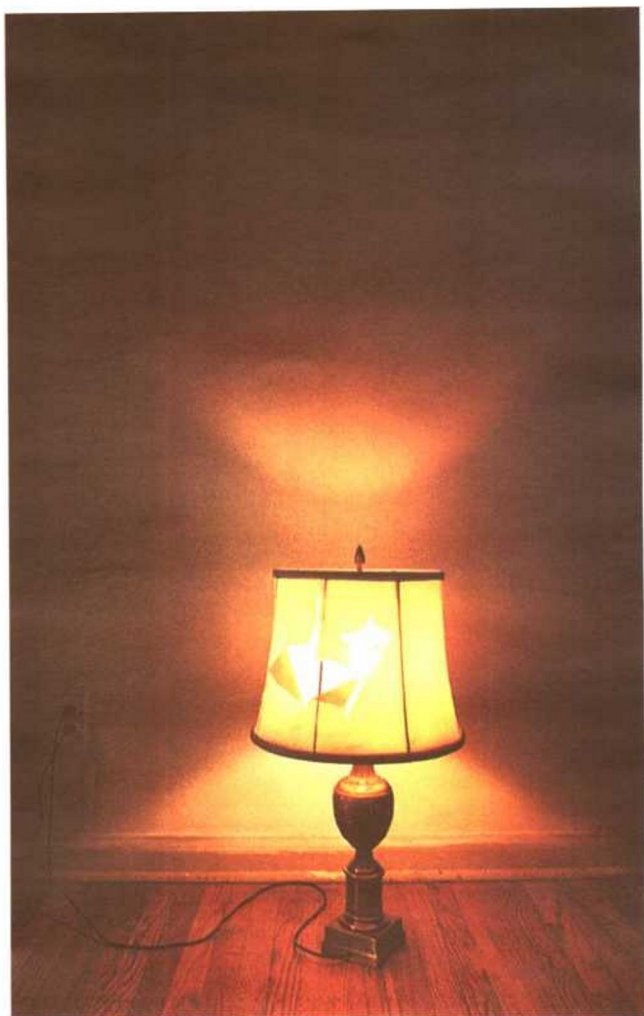
此外，她观察事物的方式还部分

取决于她生长于其中的文化和社会环境。一个中国小孩所看到的世界必然与一个美国小孩看到的不同，而且，他们所接受的观察事物的教导亦不同。即使在同一文化中，这种差异仍然存在。在拥挤不堪的摩天大楼下长大的小孩，成天为喇叭的喧闹声和城市的废气所困扰。他们看到的東西自然与那些生长于偏远平原上的小孩的所见不同。在平原中生活的孩子们视野广阔，周围环境宁静，他们所闻到的是泥土的气息。

因此，每个人观察事物的方式是由其父母和文化环境所塑造的。当你拍摄第一张照片时，那些深藏在你内心之中的摄影知识一下子涌了出来，并且指导你去观察事物。现在，你想通过读书而想有意识地获得摄影知识，但书本实际上是集作者先入之见之大全。当你明白了这些道理时，你就该警惕了。

你从别人的摄影书中学到的是什么呢？能使你知道该如何进行构图吗？能使你明白用低速快门的潜在危险吗？能使你在摄影活动中建立起自己的程序和信条吗？

以前你只是向别人学习。现在，你必须发挥自己的才能。寻找你的自我。

什么是被摄体

用最简单的话来说，所谓被摄体就是你所拍摄的东西。换句话说，被摄体可以是任何东西，任何东西都能作被摄体，但却很少有摄影家这么看。他们对所谓适合于摄影的被摄体加上了某些限制。从书本和杂志上的照片中，他们对什么东西是合适的被摄体形成了一定的看法。（有趣的是，那些书本和杂志几乎都没有向人们建议哪些事物才适合作被摄体。）

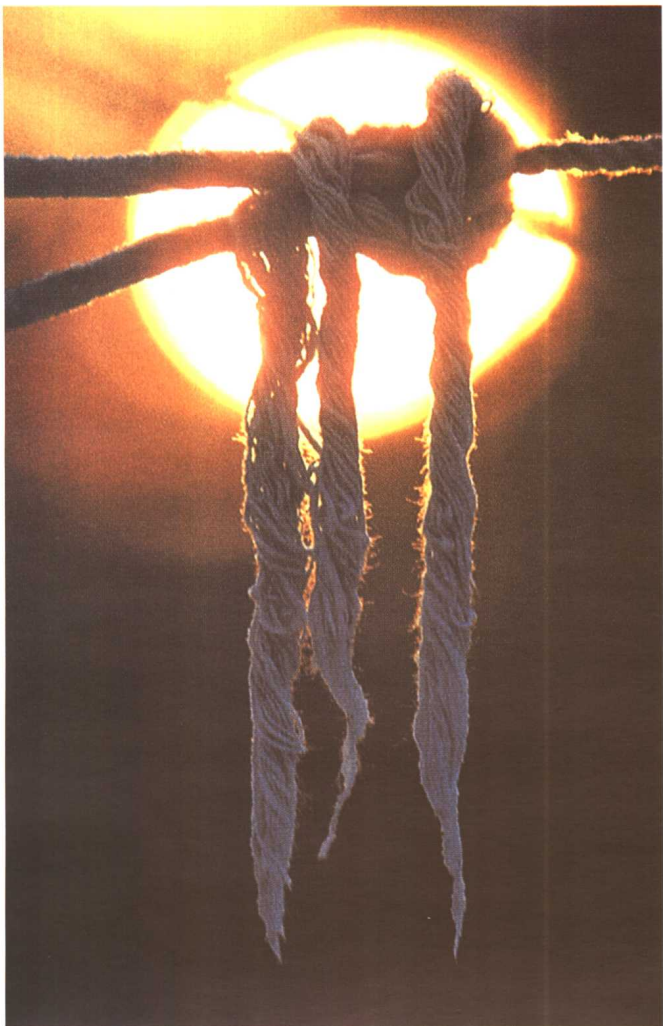
为什么要在本来并无限制的地方加以限制呢？应该拍摄你觉得有趣的

任何东西，而不是那些人们认为可以拍的东西。只有你才是你自己真正的主人，因此，不要浪费时间去拍那些别人感兴趣的东西，除非你也感兴趣。你的生活方式、你的观点，你周围的东西只属于你自己。小路旁倒立的垃圾箱，正在给草坪洒水的爱人，水槽里的肥皂泡沫，一辆被雨淋透的小小售货车等，你所拍摄的东西揭示了你的内心世界、你的观点、显示了一种独特的观察方式——你自己的方式。摄影家卢埃林说得好：“你所拍摄的每一幅作品都是一幅自画像。”

D.H.劳伦斯这样写道：“……这完全取决于你自己的态度。你可以关上自己感受外部世界的许许多多的门，也可以打开那些关上的门。”

你一直乐于接受周围的事物吗？翻阅一下你所拍摄的作品，看看被你当作被摄体的都是些什么东西。你是否限制了自己？你只拍一般化的被摄体吗？你拍摄过浴巾、浴盆、树根或一片落叶之类的东西吗？为什么没有？爱德华·韦斯顿在一只医用便盆上发现了“美”；欧文·佩恩在一堆烟蒂上发现了“美”；彼得·特纳在一只垃圾桶上发现了“美”。

图 H 陈逸飞 摄

被摄体该如何出现在照片上

从那些我们看过的，以及我们拍摄的照片上可以看出，我们对被摄体该如何出现在画面上都有一定的看法。调焦准确、画面清晰、曝光适度、简明易懂、理想化(如，鲜花应是盛开的，而不是凋谢的)——这些都是我们所希望看到的一些特性。但是，这些特性也许就是先入之见。

干嘛一成不变地看重这些成见呢？尽管大多数照片应该是调焦准确、曝光适度的，但如果你能创作出一幅调焦不准或曝光过度，但却十分有趣的摄影作品时，就不必循规蹈矩了。

既没有必要使每幅照片的被摄体都清晰可辨，也没有必要使它简明易懂。在观念上作了这样的扩展之后，你就能克服关于被摄体该如何出现在照片上的先入之见，这会使你的作品获益匪浅。

为了充分地表现露珠点点的草地上，一颗马利筋属植物种子上反射出的耀眼的光点，摄影者增加了1级曝光量，使反转片曝光过度。在大光圈($f/3.5$)下，聚焦不实的太阳被放大了。

通过使用低速快门($1/2$ 秒)进行拍摄，拍摄者将这只天鹅表现得疑幻疑真，韵味十足。为能用低速快门进行拍摄，可采取的方法有：在昏暗的光线下拍摄，用低速胶片——如ISO25的柯达克罗姆胶片，或者使用偏振镜、中性灰密度滤镜，以减少到达胶片的光量。

