

KODAK STACK SERIES
柯达摄影书库

101 摄影范例 精析

[美] 杰夫·威格纳尔 著
裘禾敏 译

浙江摄影出版社

《101 摄影范例精析》

内 容 提 示

难道还有比通过研究获奖作品来提高摄影水平更好的途径吗？回答是“没有”。所以，我们从成千上万幅参赛作品中精选了101幅获奖作品，它们代表了诞生101幅杰作的101个摄影理念和101种技巧。在这些作品中，许多是夺得了国内和国际大奖赛的，通过鉴赏学习不仅可加深理解是什么造就了成功的作品，而且还可学到不少有助于摄影水平的新思想。

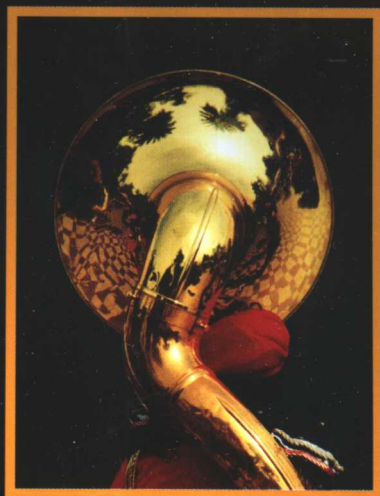
那么，成功的力作从何而来？来源于技巧？时机的选择？被摄体的选择？胶片？还是上述因素的综合？在《101 摄影范例精析》中，我们将分析产生杰作的许多因素，将告诉您如何在平凡的生活中激发幽默、概括特性和发现新奇，还将教诸如用光绘画、变焦摄影、选择调焦之类的特殊技巧。

总而言之，《101 摄影范例精析》将为您激发创造性和在实践中锤炼如虎添翼，这些精选作品将给您带去灵感和信心。从中您会发现，一幅成功的摄影作品不仅有赖于技巧，而且还有赖于摄影者的洞察力、创造力和鉴赏力。

书中精选的作品包括以下摄影者的佳作：

- 国内和国际大奖赛获得者
- 顶尖级专业摄影师
- 柯达专职摄影师

字摄影术

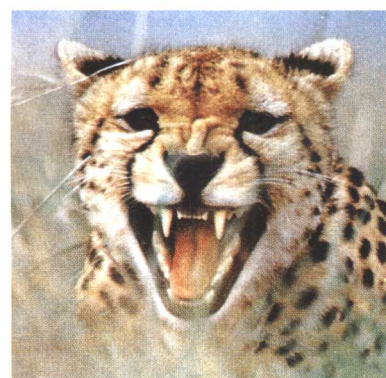
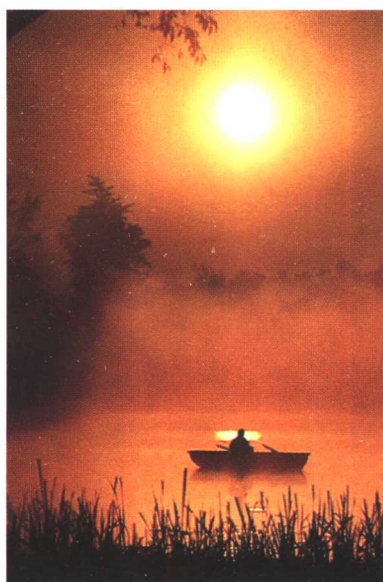
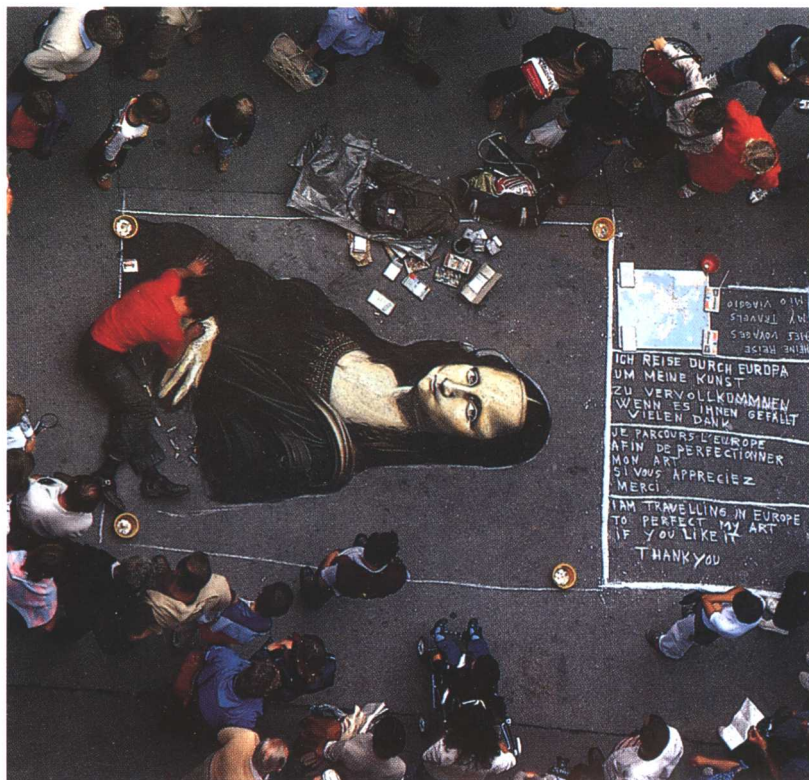

看『柯达』书

柯达摄影书库 KODAK STACK SERIES

101 摄影范例精析

Winning Pictures
101 Ideas for
Outstanding
Photographs

责任编辑 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

101 摄影范例精析 / (美) 威格纳尔 (Wignall, J.)
著; 裘禾敏译. —杭州: 浙江摄影出版社, 2000.4
(2001.1 重印)
(柯达摄影书库)
ISBN 7-80536-739-6

I .1... II .①威... ②裘... III .摄影—鉴赏
IV .J405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 22809 号

柯达摄影书库

101 摄影范例精析

原 著	[美]杰夫·威格纳尔
翻 译	裘禾敏
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	7.25
字 数	200 000
印 数	3 001 ~ 5 000

2000 年 4 月第 1 版

2001 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 7-80536-739-6/J · 423

定 价: 60.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

柯达摄影书库

101 摄影范例精析

[美]杰夫·威格纳尔 著

裘禾敏 译

浙江摄影出版社

目 录

前 言.....	5
构 图.....	6
幽 默.....	18
风 光.....	32
光 线.....	50
自然物.....	62
人 物.....	76
技 术.....	90

前言

本书收集的摄影佳作大多是真正意义上的获奖作品，其作者不是区域性大奖获得者，就是国际大奖赛上的佼佼者。他们中绝大多数是业余摄影者、学生以及像你一样的摄影爱好者。

剩余的佳作出自另一类型的获奖者之手，收录于本书是因为它们代表了专业摄影师创作中最引人注目的作品，他们中有柯达公司的专职摄影师，也有自由摄影人，他们对摄影如痴如醉，以致把它视作毕身不懈追求的事业。

不过，更确切地说，本书探讨的是怎样抓住摄影的灵感，因为在每一幅获奖作品的背后都凝聚着摄影师过人的灵感。每当我们在欣赏书里、杂志里或影展墙上幅幅震撼人心的作品时，禁不住要问：摄影师是从哪里获得如此奇妙的灵感的呢？在本书中，我们不仅要带着大家去品味出自这些灵感的佳作，而且还要探寻产生灵感的源泉。此外，我

们要告诉你摄影师获取灵感的方法，以及如何在创作中加以发挥，告诉你如何把自己的灵感变成获奖作品的技艺。

我们还是言归正传。不朽之作的灵感从何而来呢？如何挖掘摄影大师们源源不断的创作灵感之泉呢？在阅读本书时你会发现，产生灵感的源泉如同被摄体一样五花八门，多姿多彩。

有时候，一个灵感或一幅作品造就了一名摄影师。暴风雨后，一道彩虹突然间横架于苍穹中，这时，灵感会油然而生。而且，摄影师在寻求实现某种创意或理想的过程中完成了作品的创作。本书中提到有位摄影师(包括与她合作的被摄者)冲着柯达国际新闻抓拍奖而摄制了一幅作品去参赛，结果中了大奖！这幅作品就收在书中第19页。

但在绝大多数情形下，摄影师“主要的灵感源泉”是他们对被摄体所倾注的热爱和执着。优秀的自然物摄影师必然是自然界

忠实的关注者，出色的人像摄影师无疑是充满爱心的社交能手或者是敏锐的社会观察者，善于抓拍诙谐作品者通常乐于关注人性中轻松的一面。只要和你的被摄体情境交融，就必然会迸发出有助于你抓住被摄体精髓的创作灵感。

最后要说的是，有些摄影师舍弃某些被摄体的共性，追求摄影过程本身激发的灵感，即运用超乎寻常或特别的表现手法来创造自己心仪已久的形象。他们故意置传统于不顾，或者大胆尝试全新的表现技巧，开辟形象创作领域里崭新的思路。

不论是打算在摄影大赛中力拔头筹，还是希望仅仅提高欣赏摄影作品的艺术品味，读了本书后会给你带去不少创作上的思路、灵感和信息，使你惊喜不已，获益匪浅。

摄影师们成功的灵感从何而来！请您继续往下阅读，你会找到101个满意的答案！

构图

在许多作品中，只有把诸如线条、形状、颜色、形态、纹理等基本视觉元素有机地组合起来，才能创造更大的视觉构件，如桥梁、谷仓和游行队伍。有时，其中一个元素因太注目而成为构图的主导部分，由此掩盖住画面的主题。事实上，这些元素已超越了画面内容，因而变成作品的被摄体。

创作由视觉元素主宰画面的摄影作品其乐无穷，是因为元素组合无对错之分，无优劣之别，凡能激发你想像力的都管用。况且，潜在的构图在现实生活中几乎俯拾皆是：斑驳的旧广告牌、冬天里衰败的树枝或者现代建筑物上的玻璃和钢板构成的网状物。一旦以寻求构图的眼光对待你司空见惯的被摄体，那么，一个为你摄影创作带来无限机遇的崭新世界将呈现在你面前，尽管多少年来你对它熟视无睹，未曾注意过。

采取化整为零的方法有助于

你发现摄影题材，因为这些元素很少独自现存于你身边。你必须用心观察最惹人注目的元素，通常是一看就“抢眼”的，然后设法把它变成具有视觉冲击力的构图。例如，第7页上关于“窗户”的照片，摄影师通过删除无关紧要的背景，紧紧框住主题，使观众的焦点集中在物体形态上。

有时，你得把几个不同的元素揉合成有机的构图，比如第14页上表现“热气球”的照片，摄影师通过强烈的色彩对比和富有透视感的内敛性线条，创作出引人注目的画面。第15页上的作品很抽象，摄影师着眼于色彩和形态的内在冲突，勾勒出鲜明而新颖的几何图形。

最有表现力的视觉构图也许

是图案，任何主要元素的重复出现，都会形成图案。图案之所以富有表现力，是因为人们对此具有不可抗拒的欲望，会怀着强烈的好奇心和猫捉老鼠般的毅力去探寻

图案的魅力。在第11页表现“车间楼梯”的照片中，摄影师把重复的线条组合成简洁、流畅的图案，产生了十分“抢眼”的视觉效果。

最后一点请记住，越是司空见惯的被摄体，越是不容易被发现。在忙碌的日常生活中，我们对普通的物体和熟悉的环境已无动于衷。更糟的是，我们根本就不会把它们当作摄影的表现对象。遗弃的耙子、窗台上成熟中的西红柿和池边的湿毛巾，本应成为很好的被摄体，就因为它们是供人使用、食用的而遭人冷落。其实，正是在这些极其平凡的物体里隐藏着创造不朽之作的构图，它等待着你去发现，去把握。

显眼的形状

许多画面由一个形状或几个形状的组合构成来吸引人。至于图案，人们喜欢欣赏不同类型、不同性质的形状，并乐于一一识别。形状可以是规则的，像正方形和长方形，也可以是不规则的，像树枝。用形状构图犹如儿童搭积木，你可随心所欲地搭造任何形式，如果不称心，就推倒重来。

框式法构图就是典型的利用形状进行的构图。突出一个或若干个形状

的最佳办法是靠近被摄体，要么缩短距离，要么使用变焦镜头。如果背景分散人们的注意力，那么构图效果就会削弱。为了突出形状，可利用被摄主体与背景之间形成色调或色彩上的对比达到目的，比如上图中的窗和墙虽呈和悦的色调，但它们之间的色差将窗和墙的形状明显地区分开了。

掌握物体二维空间的形状是视觉识别的基本功，要增强发现和运用不

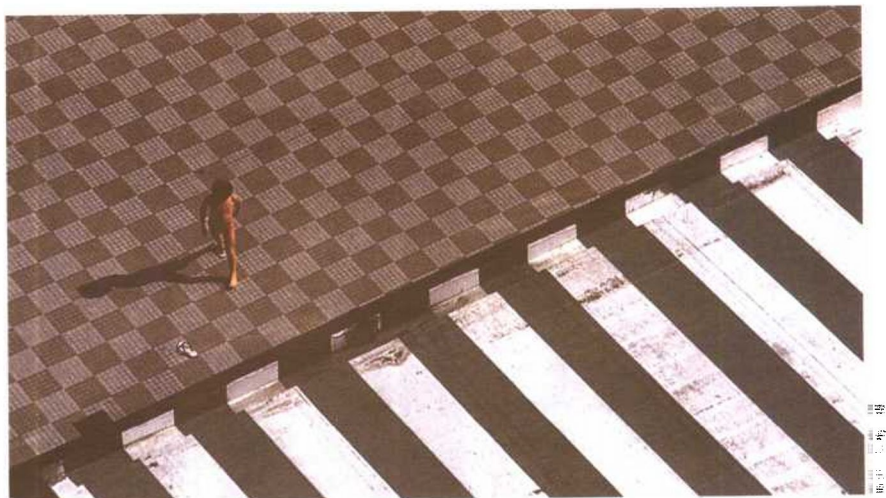
易识别或异常形状进行构图的能力。照片中的百叶窗就形状而言并无特别，但其漫不经心的模样让人觉得有趣。当形状充当构图要素时，它会盖过其他要素之间实际和逻辑上的内在联系。不规则或抽象的形状，无论单独存在还是融入图案里，都会吸引你的目光，让你乐此不疲。

戏剧性的视点

撇开被摄体不说，不同寻常的视点也许是发现有趣的视觉构图的关键。换个视角使我们以崭新的目光欣赏被摄体内在的线条、形状或颜色，而不仅注意到它表面的特性。试着倒拍一下你熟悉的物体，你会发现原先隐匿的构图元素突然映入你的眼帘。

这里的两幅照片都是从极高的视点上拍摄的。高角度拍摄颇具魅力，除了可揭示隐藏在普通景致和被摄体中不易被发现的构图元素外，它还可加强二维空间的视觉效果。高角度产生的高空透视有助于你删除分散注意力的背景，聚焦于特定的表现部分，还能创造出让人目眩，令人惊奇的效果，使观赏者赞叹不已，瞠目结舌。

你可在屋顶、桥梁、火警救生道和高楼窗台上很容易地找到高空拍摄平台，上图表现两种强烈冲突的图案的作品就是从宾馆阳台上拍摄的。当然，高空透视的目的是为了拍摄俯视照片，下图让人目眩的郊区街坊照片是从热气球上拍摄的。请记住，成功的高视点作品与其说得益于高度，还不如说归功于新角度。当你拍摄睡莲的叶子时，不妨从高出水池几英尺的位置斜拍过去，这样会产生意想不到的效果。

摄影师自述：“我认为棋格状的院子和条形的帆布篷构成了很棒的摄影图案，跑动的男孩是焦点所在。使帆布篷成为院子的延伸部分是关键。于是，我缩小光圈以扩大景深。我很喜欢这幅作品，因为它让人对景致和男孩的位置捉摸不定。”

摄影师自述：“乘坐热气球心旷神怡，俯视的风景令人耳目一新。我喜欢飞行和摄影，这幅照片就是从热气球上拍摄的。当我们换乘到另一只热气球上时，我决定垂直进行拍摄。我斜靠在护栏边按快门，同伴们紧紧拉住我的皮带，很紧张。”

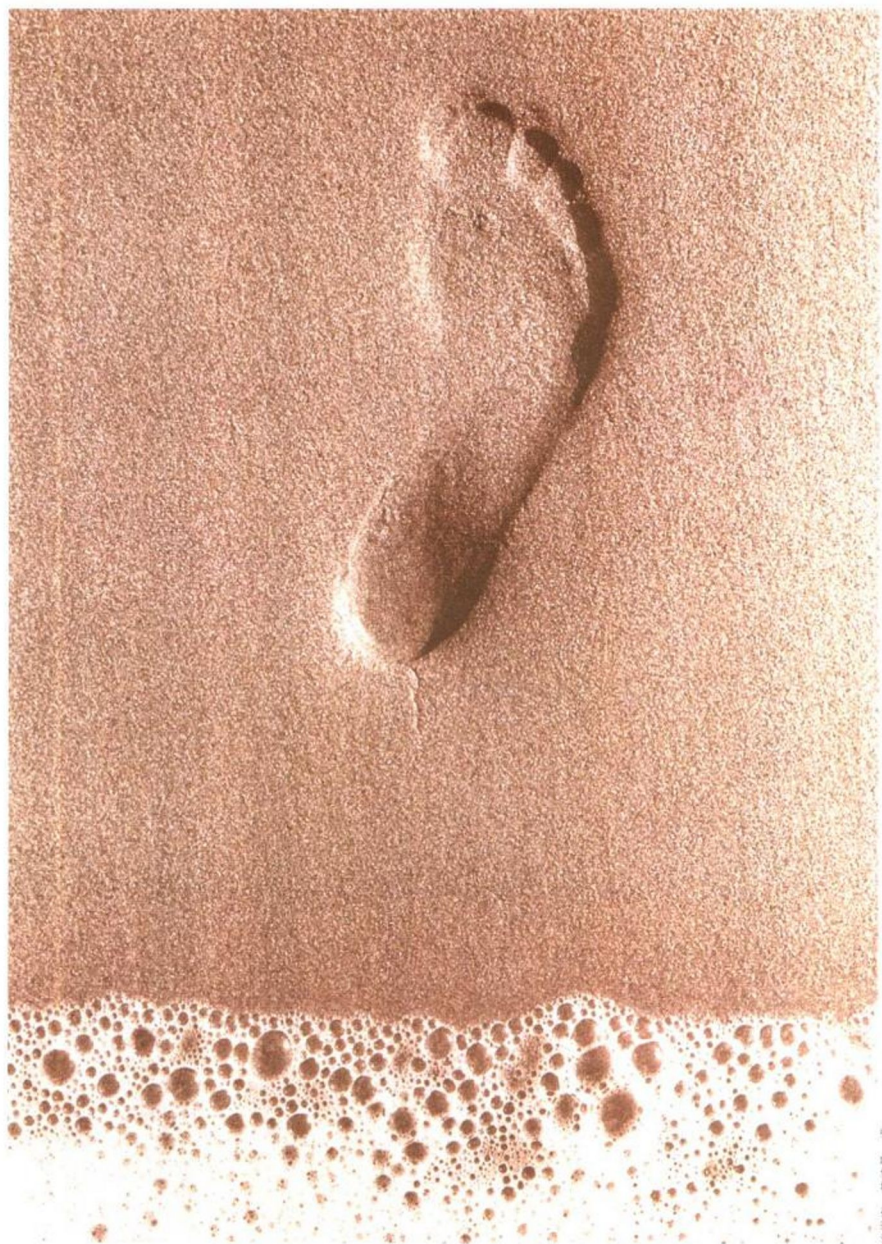
稍纵即逝的被摄体

人行道上散落的秋叶、微风激起的涟漪、枫叶上摇摇欲坠的水珠，凡此种种，不是所有的被摄体以固定或有形的方式出现的。就像这只沙滩上的脚印一样，有些被摄体来去匆匆，转瞬即逝。

这些“逝者如斯夫”的景物引发人们无限的感慨，它们提醒我们生命正悄悄流逝。蹒跚学步的儿童很快会长成任性的少年，轻松的假期后马上又将回到8点上班5点下班的生活。这就是渐变变化的题材给摄影者带来的魅力。

抓拍这样的景致其乐无穷，因为它们停留短暂，不及时记录在胶片上就旋即消失了。请注意观察潮起潮落的海水如何筑起一道沙堤，数九寒风如何吹起吹落雪堆，看看此时和彼时有什么不同。

有些像船过水面的余波那样稍纵即逝的景致，只有出手快捷，并用高速快门拍摄才能留住，任何一点犹豫都会导致画面永远消失。而有些景致有个渐变的过程，比如云彩、流沙或抛锚停泊的帆船，以它们作为拍摄对象可抓拍到一系列渐变的影像。还有一类停留时间较长的，比如说，冬天里凝结在窗玻璃上的层层薄霜，要等到暖洋洋的晴天才会融化。

摄影师自述：“这幅照片是我和家人野营时抓拍到的。我走进打湿的沙滩，等到潮水涌进我的镜头时按下快门。”

建筑物细节

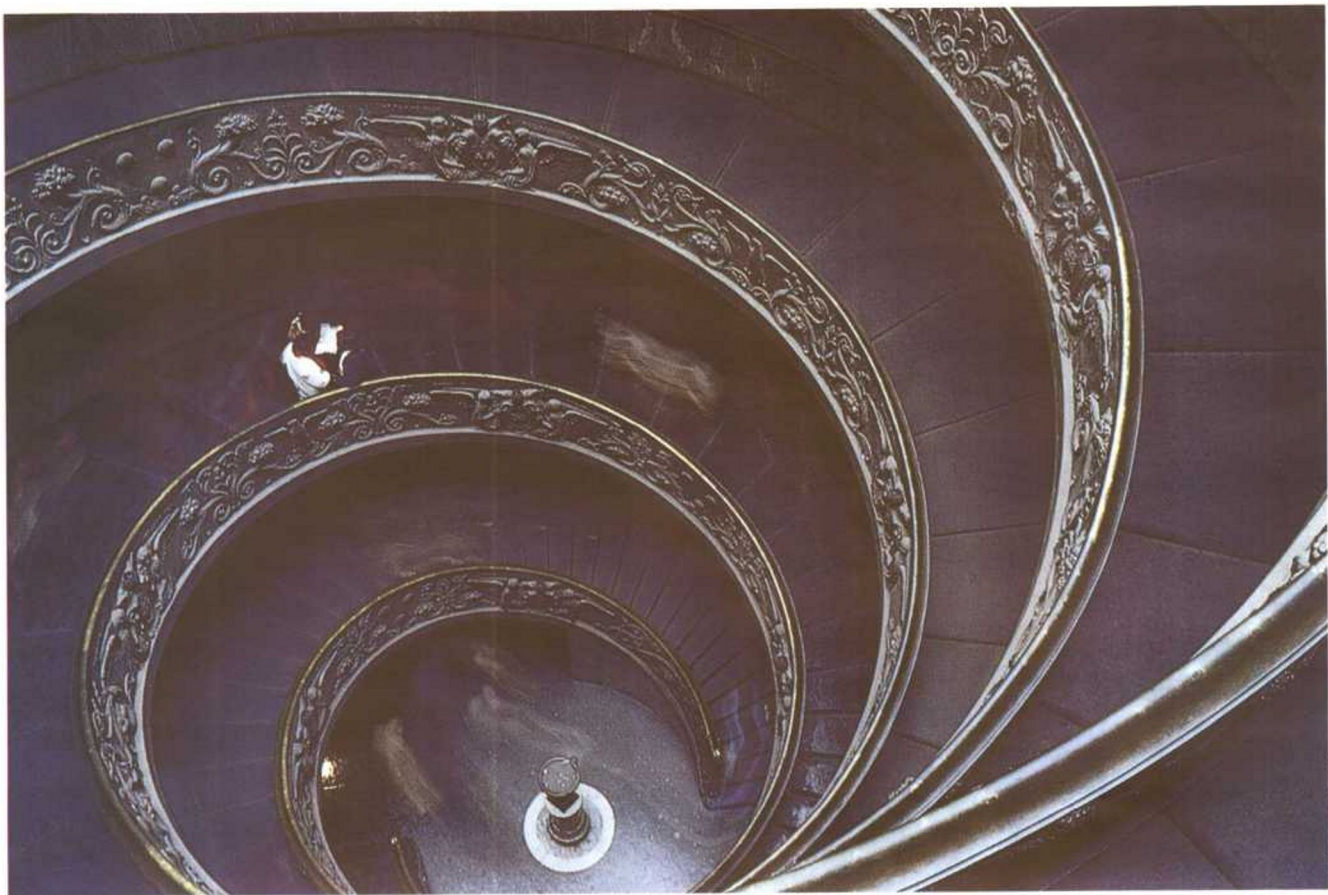

图 1-1-1 螺旋式楼梯

当你认为建筑本身就是艺术和科学的结合体时，就会毫不奇怪地得出结论：建筑为摄影者提供了无比广泛的拍摄素材。从简单的外观对称和城市高层建筑长方形的轮廓，到哥特式钟楼上金碧辉煌的雕饰，无论在结构上还是在细节上，建筑美无处不在。

揭示建筑美的关键在于从不同视点取景。通常，视点转换可演绎千姿百态的构图。这是从高视点拍摄的梵蒂

冈博物馆内的一段楼梯，这幅作品展示出神奇的螺旋式韵律，它把观赏者的视线从周边一直引向镜头中心，然后淡出。如果从半途中斜拍或者从楼底仰拍，楼梯盘旋而下的雅韵虽然犹存，但其构图效果就截然不同了。

因为拍摄建筑时颜色经常处于次要地位，所以用黑白胶片拍摄会使画面更富有强烈的表现力。碰到这种情形时，在室内不妨选用柯达 T-MAX

400 专业胶片，充分利用它速度快、颗粒细和反差大的特点。如果在户外，可选用柯达 T-MAX 100 专业胶片拍摄。

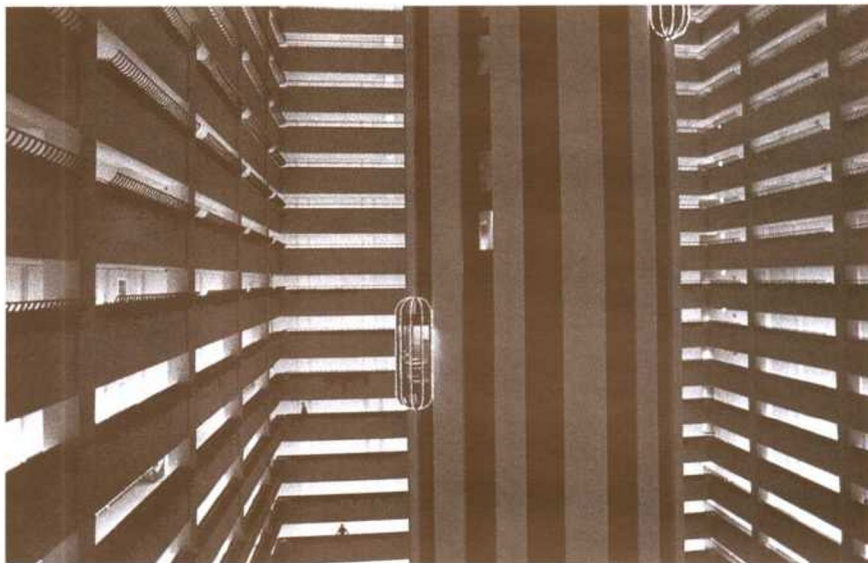
至于选景构图，你必须尽量对准被摄体的主要部分，剔除杂乱的景物，以免削弱主题。

线条图案

就线条本身而言，它在摄影构图中能发挥许多作用。线条可引导、协调、联接、分离和规定形状。线条反复出现在图案中，可使构图具有秩序感、节律感或统一性。构成图案的线条形状和走向可暗示某种情绪，如卷曲的蕨叶给人舒适和放松感，粗放笔直的松树显得庄重挺拔。

许多线条图案，像栅栏、桅杆和油漆过的停车场栏杆，即使你并不在意，它们也似乎直逼你的眼帘。如把这些显眼的图案摄入你的画面，也要设法使它们更醒目。对于像一排停车场的计费器这样的三维物体，最好从一个使主体映衬在单一背景的角度拍摄为宜。在旁边这幅以车间楼梯作为表现对象的作品里，摄影师从低角度拍摄，使耀眼的白线条在单一的蓝天衬托下，显得十分突出。

此外，尽管线条图案往往只是复杂场景的一部分，但有时其本身就很显眼。比如这幅车间楼梯照片，多形状多走向的线条——曲线、直线、对角线、水平线和垂直线，构成了许多完整的图案。用心花点时间，你就能找到相互冲突的元素构成有机图案的视点和场景。

帕伦·克塞门斯 摄

帕伦·克塞门斯 摄

细节的点点滴滴

图 1-1-1 锈迹斑斑的自行车

通常，我们往往只关注整个被摄体或整个场景，而忽略了许多更小的场景元素。我们看见一棵树，但不注意暴露在外的树根优雅的曲线；我们注意到了旧车棚，但不关心生锈的门栓。要学会善于发现不惹人注目的细节图案。

特别是机器和机械装置有许多潜在的摄影素材，因为它们常常包含复杂的线条、形状组合体。例如，上图这辆锈迹斑斑的自行车，其反差强烈的曲线和角度形成了优雅、流动的韵律，这点只有在不把自行车视作一个整体

时才能体现出来。

饶有兴趣的还有，所选择的被摄体对画面构图产生的氛围有很大的影响。这辆旧车使人回想起自己的童年，产生眷恋的情结，而锃亮闪光的新车则会给人以时新感。

即使是简单的被摄体，其点滴细节也是很有意思的摄影素材。细看陶器边缘，可发现美的图案；各异的曲线勾勒出座座山脉。彩车上闪亮的门把手、涂白的新英格兰篱笆柱子或者一片花朵，都因其简洁的图案可摄入我

们的镜头。

采用中长焦镜头或远摄变焦镜头可有效地捕捉到被摄体细节，将取景器对准所需的视野，原先不易发现的图案就显现出来了。一旦有这样拍摄素材，应在取景框内琢磨其主要元素，采用去繁就简的方法进行构图。

即使没带照相机，也可锻炼观察被摄体细节的能力，要善于发现景致中的各种单一颜色、抽象的形状及其细节特征，这样，在你面前就会呈现出事物蕴藏着的美丽。

影调对比

像色彩对比一样，亮度对比或者影调对比也是一种有效的表现手法。当深暗色的被摄体处于非常明亮的背景前，或者十分亮眼的被摄体置于深暗色的背景前，可利用影调对比进行表现。例如在构图时利用影调对比表现形状或图案，或在取景时突出特定的元素。在这幅作品中，摄影师充分利用前景和背景的影调反差，以突出画

面的趣味中心。他将大块前景变成剪影，以更好地揭示嶙峋崎岖的地貌轮廓。

正确曝光对获得完美的影调对比至关重要。采用彩色反转片拍摄时，不要在亮部和暗部之间求得均衡，只要按亮部曝光就行了。平均曝光(或按暗部曝光)会削弱强度，降低反差。用彩色负片拍摄时，建议按平均读数曝光

或略微靠近暗部测光。因为暗部和亮部同样显眼，处理好它们之间的平衡关系尤为重要，两者不可偏颇。由于是暗部要“重”于亮部，因此在一般情况下，最好亮部面积略大于暗部面积。

色彩对比

图 1-1-1 色彩对比

色彩对比像电流刺激我们的视神经一样，可产生异常耀眼的画面构图，其效果如同这幅生动、艳丽的作品。无论怎样，人眼都无法面对亮丽的色彩组合而无动于衷。但是，光有亮丽的色彩不足以抓住观赏者的心。运用色彩进行构图时要寻找构成色彩主题的线条或形状，以及由此产生的场景和被摄体。比如说，上图这幅作品的摄影师

采用广角镜头竭力增强彩色条纹强烈的汇聚透视感，把我们的视线引向更深的画面中去。我们潜意识地感觉到摄影师是在热气球内摄制这幅照片的，所以似乎觉得气球正在慢慢充气而我们将完全被亮丽的色彩所包围。

有两种照明方式适用于色彩对比。其一，当被摄体是固体或不透明的物体时，用强烈的日光从正前方照明；其

二，万里无云时灿烂的正午阳光会使色彩变得较纯。此外运用可滤去表面光晕和反光的偏振镜将使色彩更趋饱和。对于像照片中热气球这样的半透明物体，强烈的逆光照明使色彩艳丽夺目。如果使用彩色反转片拍摄，如柯达克罗姆64胶片，曝光略微不足(1/2级)，有利于提高色彩的饱和度。