

rockynook

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

摄影的艺术

摄影的本质、观察与创意

The Art of Photography

The Essence of Photography

Seeing and Creativity

[美]布鲁斯·巴恩博 著 樊智毅 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

rockynook

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

摄影的艺术

摄影的本质、观察与创意

The Art of Photography

The Essence of Photography

Seeing and Creativity

[美]布鲁斯·巴恩博 著 樊智毅 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影的艺术 : 摄影的本质、观察与创意 / (美) 布鲁斯·巴恩博著 ; 樊智毅译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017.6

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-44530-8

I. ①摄… II. ①布… ②樊… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第078369号

-
- ◆ 著 [美] 布鲁斯·巴恩博
译 樊智毅
责任编辑 陈伟斯
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 9.4 2017年6月第1版
字数: 277千字 2017年6月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2014-8617号
-

定价: 88.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

Table of Contents

目录

第1章 寻找自己的套路	11	职业需要VS个人表达	61
发现和发展个人兴趣	14	个人满足VS摄影销售	63
摄影节奏	18	创新和求异的障碍	65
器材对摄影节奏的影响	23	突破障碍	67
第2章 你的兴趣和你的影像	27	照片VS艺术摄影作品	70
寻找你的摄影兴趣	28	摄影的力量	72
摄影观察和创意的起点	32	摄影的情感影响	74
构图和光线的考虑	33	摄影的心理高度	76
构图	33	第4章 寻找现实和抽象的灵感	79
光线	34	来自日常生活的灵感	82
示例图片：构图和光线的应用	37	靠近或远离你家的摄影灵感	83
通过仔细观察提前消除问题	42	源自文学的灵感	83
用胶片提高观察力	43	源自音乐的灵感	84
扩印尺寸	47	现实主义和抽象主义的演绎方式	87
聆听反馈意见并做出反应	48	现实主义和抽象主义的色彩	88
反馈意见对塑造我和我的作品很重要	51	确定表达目标的重要性	88
完成练习	52	我们可以从不同题材中看到相似的图案	89
第3章 你要取悦谁	55	第5章 直觉和创意的核心	95
个人创作VS专业创作	56	创意需要准备	96
取悦自己VS取悦他人	58	创意由什么驱动	97

“认识自己”	99
把眼光和直觉用于摄影	100
相信直觉	101
寻找创新机会	104
创意示例	106
例子1:《黑暗与绝望》系列	106
例子2:“喷水摄影”	108
例子3:拉长石	110
例子4:灾后	112
在意想不到的地方寻找创意	115
带着创意前行	119
推动自己或强迫自己	119
一切为我所用	120

第6章 在摄影研习班和组织学习摄影 ...123

摄影研习班	124
误导性的艺术教育	128
和别人一起拍照的好处	131
和别人互相评论作品	134
寻找摄影组织	135
导师的坦率	136

第7章 用于创新的技术知识、材料和器材 139

用于创新和教学的技术	141
用创新的方法把已有的想法组合起来	146
你不能只依赖好技术	151
材料、器材以及它们给创新带来的机会	152

第8章 打破规则，追随激情 163

利用光线	164
锡达断层，冬日	167
屋顶，海德堡	170
拍摄我的激情，寻找你的激情	170
作为一种创新艺术形式的摄影	178
确定我的目标，确定你的目标	179

rockynook

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

摄影的艺术

摄影的本质、观察与创意

The Art of Photography

The Essence of Photography

Seeing and Creativity

[美]布鲁斯·巴恩博 著 樊智毅 译

人民邮电出版社
北京

内容提要

本书是经典之作《摄影的艺术》的升华篇。《摄影的艺术》被认为是最具可读性、最易理解和最全面的摄影教科书。现在，作者将他在摄影实践中领悟的更多关于摄影的本质、观察与创意的内容编写下来，作为前一部著作《摄影的艺术》的升华与补充。本书可以拓宽你的摄影视野，让你看到除了摄影技术以外的更多更有意义的理念与观点。

本书有以下重点内容：如何用有意义的、甚至持久的方式透过摄影表达自我；如何把摄影当成视觉研究实验，无论你使用数码还是胶片，或是其他影像创作方式；介绍视觉探索、试验和自我满足；如何面对场景（包括人造的场景和遇见的场景）和如何发现场景中可用作个人表达的潜力；如何创作和亚当斯、韦斯顿、卡帕、坎宁安、萨尔加多等大师作品一样具有持久影响力的摄影影像。

Bruce 被公认为是世界上最优秀的风景和建筑摄影师之一，同时又是摄影领域最优秀的导师之一。本书是其摄影教材的化身，经过35年的发展、演变和提炼，它已成为一本在未来多年内仍将具有持久意义的、价值无可估量的摄影参考书。对于有想法的摄影师，这确实是一部不可多得的好书。

版权声明

Bruce Barnbaum: The Essence of Photography: Seeing and Creativity (ISBN: 978-1937538514)

Copyright © 2014 Bruce Barnbaum

Authorized translation from the English language edition published by Rocky Nook.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 Rocky Nook 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

我的读者们，去寻找内涵和创意吧。
希望这本书能成为你的帮手。

Introduction

前言

在过去的几年里，我一直在开办一个研习班，名叫“透过相机观察与创作的艺术（The Art of Seeing and Creating Through the Camera）”。在很多方面，这都是一个很吓人的话题，因为很多人觉得创意是无法教，也无法学的。这也许是真的，也许不是——我怀疑这个问题是否可被证实或证伪，但可以肯定的是，创意可以被正确地促长，也可以被不幸地抑制。

我们先从一个简单的例子开始。在小学，孩子们会用蜡笔来画自己的家庭。鼓励创意的老师会看着一幅蜡笔画，问道：“啊，这是你妈妈？这是你爸爸？这是你哥哥还是姐姐？……这是你？”对于孩子，这个问题可以鼓励他创作。而抑制创意的老师看到同一幅蜡笔画会问：“你的家人真的都是绿色的吗？”

孩子选择绿色蜡笔，可能是因为他喜欢这种颜色，可能是因为这是笔盒里的第一支蜡笔，也可能根本没原因。但第一个问题鼓励了孩子，而第二个却暗示孩子他可能做错了什么，需要被指出并加以改正。第二个问题抑制了创意，第一个促长了创意。

我的“观察与创作”研习班，以及在现在的这本书的目标是促长好的观察力，促长自我认知，促长创意。如果真的教会了大家这些东西，那就更好了。我无法保证做到这一点，但我希望能做到。对于研习班和这本书

所起到的作用，我更倾向于协助，而不是指导。关于创意，我有很多东西要学习，这正是我开办研习班和写这本书的动力之一。我一直在寻找拓展创作能力的方式。

我不会提供成功的秘诀，因为成功根本没有秘诀。这本书不会像相机说明书或摄影指南那样，采用傻瓜式分步教学，相反，我希望本书所讨论的理念能激励你进一步思考，继而摸索出新的创作方式。

我有超过40年的摄影经验，我在这期间一直创作个人作品，在前15年创作商业作品，并在几乎整个摄影生涯中都参与研习班的教学工作。我觉得我的经验和观察所得可以帮助别人。

有些读者会觉得这些经验和个人轶事没什么区别，只和我本人有关系，和别人无关。如果你这么想，不妨问问自己，你是怎么学习的？你是通过书本和课堂学习的，但你学到的东西大多来自个人经验。因此我认为，如果大家认真研究那些经验，不仅把它当成个人轶事，同时也把它当成必要的学习经验（不仅对于我，还对于更广泛的读者），我们可以从中学到重要的知识的。这本书中贯穿着这些经验，我希望它们能有指导意义，但我意识到，它们也许仅仅会被当成个人轶事。但愿其指导意义能大大超过个人轶事。

以下是这本书的主要内容，以及这本书不会介绍的东西。

1. 它将介绍如何用有意义的，甚至持久的方式通过摄影表达自我。

2. 它将介绍如何把摄影当成视觉研究实验，无论你是使用的是传统胶片和暗房，是数码相机和电脑，是两者的结合，还是其他影像创作方式。

3. 它将介绍视觉探索、试验和自我满足。

4. 它将介绍如何面对场景（包括人造的场景和遇见的场景）和如何发现场景中具有个人表达潜力的东西。

5. 它将介绍如何创作和亚当斯、韦斯顿、卡帕、坎宁安、萨尔加多等大师的作品一样具有持久影响力的摄影影像。

6. 它不会介绍你在其他书中能看到的技术概念。

7. 它不会介绍具体的影像制作过程，因为你有可以任自己支配的工具应用软件。

8. 最后，读这本书，你需要花时间、工夫和精神来实践。如果你如我一般热爱摄影，你会付出必要的时间和精力。

Table of Contents

目录

第1章 寻找自己的套路	11	职业需要 VS 个人表达	61
发现和发展个人兴趣	14	个人满足 VS 摄影销售	63
摄影节奏	18	创新和求异的障碍	65
器材对摄影节奏的影响	23	突破障碍	67
		照片 VS 艺术摄影作品	70
		摄影的力量	72
		摄影的情感影响	74
		摄影的心理高度	76
第2章 你的兴趣和你的影像	27		
寻找你的摄影兴趣	28		
摄影观察和创意的起点	32		
构图和光线的考虑	33		
构图	33		
光线	34		
示例图片：构图和光线的应用	37		
通过仔细观察提前消除问题	42		
用胶片提高观察力	43		
扩印尺寸	47		
聆听反馈意见并做出反应	48		
反馈意见对塑造我和我的作品很重要	51		
完成练习	52		
		第4章 寻找现实和抽象的灵感	79
		来自日常生活的灵感	82
		靠近或远离你家的摄影灵感	83
		源自文学的灵感	83
		源自音乐的灵感	84
		现实主义和抽象主义的演绎方式	87
		现实主义和抽象主义的色彩	88
		确定表达目标的重要性	88
		我们可以从不同题材中看到相似的图案	89
第3章 你要取悦谁	55		
个人创作 VS 专业创作	56		
取悦自己 VS 取悦他人	58		
		第5章 直觉和创意的核心	95
		创意需要准备	96
		创意由什么驱动	97

“认识自己”	99
把眼光和直觉用于摄影	100
相信直觉	101
寻找创新机会	104
创意示例	106
例子1:《黑暗与绝望》系列	106
例子2:“喷水摄影”	108
例子3:拉长石	110
例子4:灾后	112
在意想不到的地方寻找创意	115
带着创意前行	119
推动自己或强迫自己	119
一切为我所用	120

第6章 在摄影研习班和组织学习摄影 ...123

摄影研习班	124
误导性的艺术教育	128
和别人一起拍照的好处	131
和别人互相评论作品	134
寻找摄影组织	135
导师的坦率	136

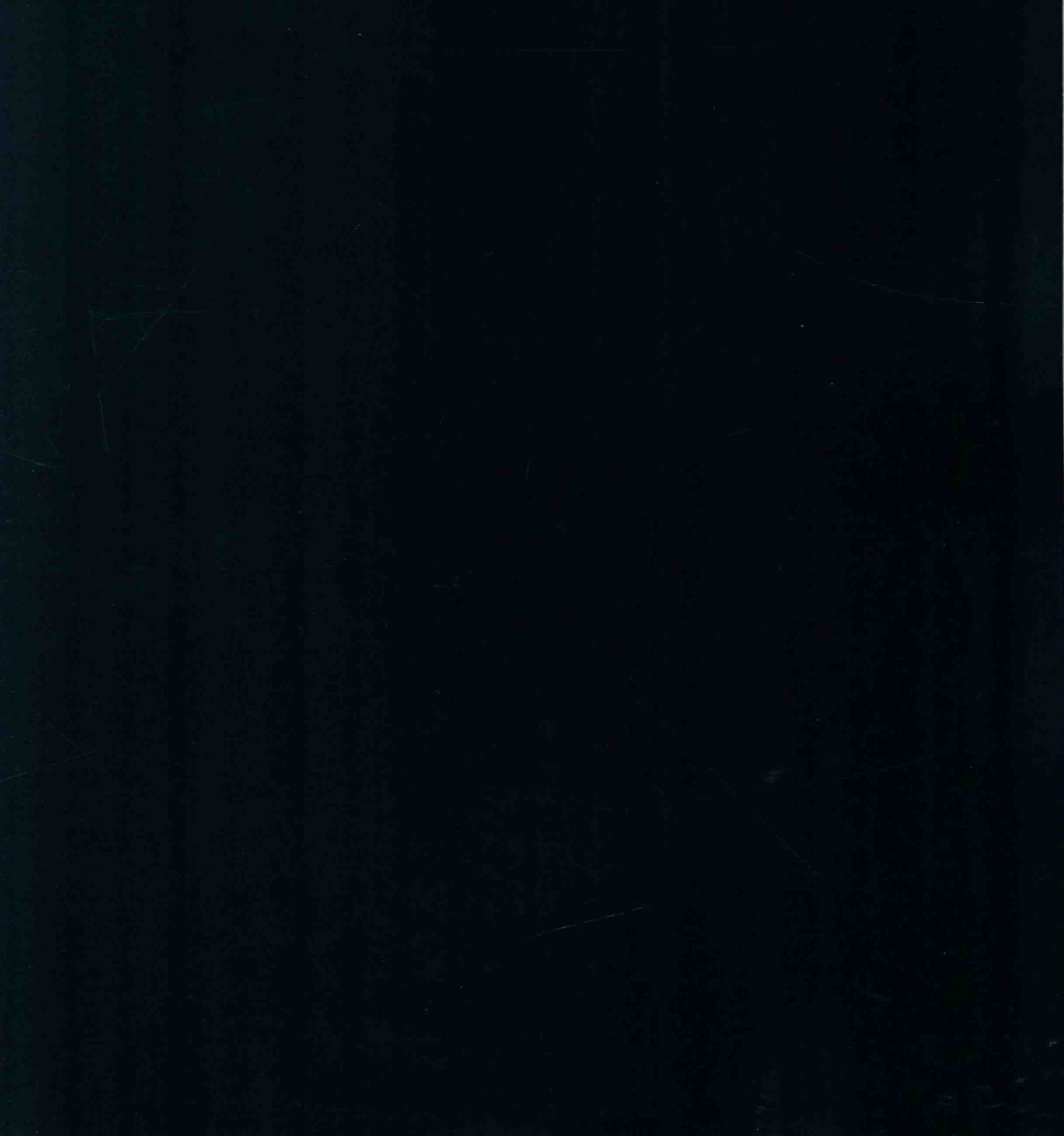
第7章 用于创新的技术知识、材料和器材 139

用于创新和技术知识	141
用创新的方法把已有的想法组合起来	146
你不能只依赖好技术	151
材料、器材以及它们给创新带来的机会	152

第8章 打破规则，追随激情 163

利用光线	164
锡达断层，冬日	167
屋顶，海德堡	170
拍摄我的激情，寻找你的激情	170
作为一种创新艺术形式的摄影	178
确定我的目标，确定你的目标	179

第1章

Finding Your Groove

寻找自己的套路

看东西是很容易的。我们一直在看东西，却没怎么认真去思考过它。它陪我们度过日日夜夜，但你多久会停下来真正思考自己正在看什么东西呢？我指的是深层次的东西，用足够的时间和专注力来看它，你就不只会发现它在哪里，还会真正地研究它，并从中学到什么。

在我的书《摄影的艺术》中，我讨论了普通人观察犯罪现场和老练的侦探观察犯罪现场的区别。普通人会看到一个有明显血渍的房间，但侦探会看到许多线索，其中一些对于他们来说还是相当明显的。而普通人很可能会完全忽略大部分线索。这可以说明随意观察和深度观察的区别。它也表明，有经验和没经验的观察者是有区别的。侦探有经验，他不会在从事这份工作的第一天就能够发现所有明显线索，但多年经验的积累让他的目光变得更锐利，并教会他寻找普通人乃至侦探新手容易错过的细节。

摄影师不能是随意的观察者。摄影师必须寻找场景中的关系，无论这个场景是影室布景、街景、风景、建筑，还是你能想象的任何其他场景。摄影师必须发现场景中不同物体在形状、线条、影调和色彩等方面的关系，必须在他眼前的三维景象中发现这些关系。他必须分辨前景、中景和背景中的形状、线条、影调和色彩关系是怎么构成的。摄影师必须意识到，向右移动半步可以在眼前的三维空间中产生更好的关系。摄影师必须清楚人物如何从黑色或白色背景中凸显出来，或者判断人物在复杂的室内、室外或风景背景中，是否会比在简单、无特征的背景中显得更好看。

摄影师必须了解阳光穿透密林有可能会让场景变得混乱不堪，所有东西都会变成由明亮光斑和乱七八糟的树干、枝条和叶子暗影组成的杂乱斑块，纵深感将消失无踪。但只需换一个观察方向，同样的光线却会让逆光的树和林木中间的阳光变得清晰分明。摄影师必须分辨各种类型光线的优缺点。在某种场景中完美的光线也许并不适合另一个场景。

识别强化场景和破坏场景的光线之间的区别是需要经验的。因为相机只记录光线，无论是传统胶片相机还是数码相机，摄影师必须学会观察光线，了解光线如何带出或破坏线条、形状、影调、色彩、立体感和场景中的其他所有因素。学习观察光线需要经验，因为我们习惯于观察物体。我们天生如此。婴儿在成长过程中学习观察妈妈、爸爸和其他重要事物，但他通常不会把妈妈或其他东西看成不同亮度级别的组合。他不会学习观察线条、形状或图形之间的关系，比如妈妈面部的椭圆形和爸爸面部的椭圆形，相反，他会学习观察和分辨爸爸妈妈面部的特征。因此，学习把特定场景中的物体看成亮度值、线条、形状和图形以及学习观察它们之间的关系，显然不是自然的行为。你确实需要学会用摄影的方

式观察。

这是很困难的，因为眼睛的观察方式不同于相机。当你用眼睛仔细观察场景，你的虹膜会打开一些，让更多场景暗部的光线能够通过；或者会关小一些，使场景亮部的光线变得温和些。因此，你实际上是用多重光圈大小来观察每一个场景。但当你按下相机的快门按钮，相机就会用你设定的唯一光圈值把整个场景记录下来。除非你了解如何通过你选择的工艺（传统胶片曝光和数码拍摄）来控制反差，否则你就可能失去预期中的许多图像信息。

在技术层面上，完全记录场景是相当困难的。这种困难不仅存在于日光下（这时你需要处理明亮的阳光和深暗的阴影），还存在于夜间（通常是你家的房间，光源只有一盏灯）。在后面一种情况中，光的平方反比律意味着离灯较远的人会比较近的人暗很多。你也许会体会出来这个差别，因为随着你的眼睛在离等最近和最远的人之间扫视，它对两者的亮度进行大幅度调整，但在照片中，光线的衰减是非常明显的。

让事情变得更复杂的是，相机只有一个镜头，而你的眼睛是用双目视野来观察每个场景的，也就是说你的左眼和右眼会进行合作，从而识别纵深，这是相机做不到的。你可以试试单眼观察复杂场景，你会发现场景的纵深感会有很大程度的损失。如果你想照片中表达纵深感，你就要了解“单眼”的相机是怎么观察各种光线下的场景的，并要学会分辨哪种光线有助于表现这种纵深感。

另一个复杂的因素是，如果你的目标是拍摄黑白照片，你就得把各种颜色转换为对应的灰度值。从色彩上说，红色的北美红雀在绿色的树叶前会非常突出，但在黑白图像中，鸟和树叶的灰度几乎是一样的。如果你用胶片拍摄，你就得学会如何用滤镜来区分这两种颜