

JICHU SHEYING

基础摄影

迈克尔·克莱默（美）等著

张玉贤 屠傲凌 译著

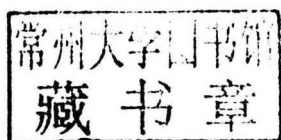


中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

基础摄影

迈克尔·克莱默[美] 等著

张玉贤 屠傲凌 译著



图书在版编目(CIP)数据

基础摄影/(美)迈克尔·克莱默等著;张玉贤,屠傲凌译著. —武汉:中国地质大学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5625-3966-7

I. ①基…

II. ①迈… ②张… ③屠…

III. ①摄影艺术-文集

IV. ①J4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 327129 号

基础摄影

(美)迈克尔·克莱默 等著
张玉贤 屠傲凌 译著

责任编辑:王凤林 王 敏

责任校对:张咏梅

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮政编码:430074

电 话:(027)67883511

传 真:67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

字数:154 千字 印张:6

版次:2016 年 12 月第 1 版

印次:2016 年 12 月第 1 次印刷

印刷:武汉三新大洋数字出版技术有限公司

ISBN 978-7-5625-3966-7

定价:28.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前言

摄影是一种表达方式,它通过拍摄影像来传递信息、表达摄影者的情感,用最真实的记录手法、不一样的视角来讲述身边的人和事。每张照片都是对影像本身的一种尊重,也是对大千世界最客观的表达。

常言道,照相机有一只眼睛——镜头,它能记录可见世界的瞬间;摄影者有两只眼睛,它能进行选择,具有独创性的想象力。只有好的照片,才能呈现广阔的社会图景,触及人的灵魂深处。提高摄影的基本技术,培养摄影的艺术和审美能力,运用娴熟的表达方式,才能从平凡的生活中挖掘别人忽视的美,拍摄出动人魂魄的佳作。

《基础摄影》通过迈克尔·克莱默等摄影大师对年轻摄影师的忠告、对构图方式的解读、对风光摄影、水下摄影的阐述,提高摄影者的数字摄影技巧,增强摄影者的创作能力,并精选了大量图例照片为讲解范例,通俗易懂,为摄影爱好者打下坚实的基础,进一步提升影像的表达能力。

本书分为四章。第一章“给年轻摄影师的忠告”,通过迈克尔·克莱默对摄影器材、捕捉拍摄机会等的建议,阐述了作者在新闻摄影行业成长的经历,对年轻人提出有效建议。第二章分别阐述了克劳斯·舍若夫的黄金分割法构图,劳拉·塞勒的如何理解并正确运用构图,高尔夫·劳伦斯的构图中如何进行元素的取舍,告诉摄影者如何为一件被欣赏的作品提供一条被合理分割的几何线段,如何平衡画面,如何在取景框中对画面元素学会选取和舍弃。第三章“风光摄影”,盖·谭奥针对风光摄影,介绍了如何通过直接的视觉和有效的观察实现对风景的洞察,以及如何充分运用风景摄影中的各个要素,将这些要素转化为成功的摄影构图。第四章“水下摄影”,斯科特·盖特勒教会摄影者如何自然舒适地拍出有吸引力又色彩夺目的作品,如何拍摄出优秀的微距水下摄影作品,托德·维纳与摄影者探讨了水下广角摄影如何进行自然光曝光控制,如何利用自然光线和使用闪光灯拍摄广角照,如何在自然光线和闪光灯两种光线共同作用下,开展混合光线下的摄影创作工作。

本书主要面向广大摄影爱好者,既可提升摄影技能,又可提升对摄影本质的认知。

本书由张玉贤翻译、屠傲凌校稿,尽管译者在翻译的过程中,力求准确、完善,但由于时间紧迫和水平所限,难免有疏漏之处,恳请广大读者批评指正。

译者

2016 年 11 月

目 录

第一章 给年轻摄影师的忠告	(1)
第二章 构 图	(6)
第一节 论黄金分割与摄影构图	(6)
第二节 构图:如何理解并正确运用	(10)
第三节 构图(元素的取舍)	(22)
第三章 风光摄影	(33)
第一节 学习风光摄影——第一部分	(33)
第二节 学习风光摄影——第二部分	(40)
第四章 水下摄影	(49)
第一节 初学者如何开展水下构图——常见错误	(49)
第二节 水下微距拍摄——拍摄最佳照片需要做的准备	(61)
第三节 摄影者的工具箱 1——水下摄影中的自然光	(73)
第四节 摄影师的工具箱 2——水下摄影的外闪曝光控制	(79)
第五节 摄影师的工具箱 3——水下摄影混合光线的曝光	(85)

第一章 给年轻摄影师的忠告^①

以下文字写于 2007 年 7 月 10 日,我在《纽约时报》巴格达分社开展特约拍摄工作时期。

最近,许多新入行的摄影记者都在向我咨询问题。由于时间关系,在此我以以下文字一并加以回应。希望对解答今后类似的疑问有所帮助,也避免了我花费大量的时间来反复回答相同的问题。

在向我咨询的问题中,有些是寻求有关摄影器材方面的建议,有些是关于如何捕捉拍摄机会的建议,还有一些是关于如何成功地推销自己作品。在此,我将通过详细阐述我自己在新闻摄影行业的成长历程,提出一些普适性的建议以供大家参考,希望有所帮助。

首先,需要声明的是,我所讲述的内容和建议并不是在任何情况下都适用或不做改变加以套用。我的建议仅仅是作为一名摄影记者,我在过去 20 多年的工作经历中形成的个人见解和想法。毫无疑问,任何人均可对此加以评论和提出自己的看法,并加以改进。

我的摄影生涯开始于艺术学校。刚开始,我觉得自己会成为一名出色的艺术摄影师或风景摄影师,但当我接触到新闻摄影课程之后,我很快就对新闻摄影着了迷。一年之后,我花光了身上所有的钱,不得不中断了正规的大学教育,但我依然从事着一份新闻摄影课助教的工作。在助教工作期间,我学到了远比作为一名学生还要多的摄影知识。我没有正规毕业的学生所拥有的学分,但摄影是需要能力的行业。在我从事摄影工作的 20 多年里,从来没有人问过我的学位。在新闻摄影领域,作品就是你最好的学位。

除此之外,我大部分的时间都花费在图书馆,这让我受益匪浅。我看了大量关于新闻摄影工作的书籍,搜寻每一个新人的作品,这使得我可以有机会发现和接触到罗伯特·卡帕、罗伯特·弗兰克、拉瑞·克拉克、阿里克斯·韦伯以及其他

① 原文地址:http://lightstalkers.org/advice_for_young_photographers

众多优秀摄影师的作品。

如果想成为一名出色的新闻摄影记者,首先应该掌握基本的新闻摄影史知识和相关媒体的标志性图片。拿 20 世纪出版频率最高的任何照片来考我,我可以准确地说出照片的拍摄者和拍摄地点。对于这些经典的作品,我都仔细地研究过,已经记住了这些图片的所有细节。这种学习方法对初学者来说受益良多,特别是对日后的拍摄会有极大的帮助。

研究照片的时候,我们需要学会思考,比如就摄影对象而言,摄影师应处于什么位置? 摄影师是如何处理光线和拍摄角度的? 这张精彩照片是因为使用了长焦镜头还是广角镜头? 他们是如何达到这种效果的? 我们又如何能够达到类似的效果呢?

我相信文字、图片和电影是相互关联的。无论是文学家、摄影师,还是电影导演,简单来说,所有这些人在干的一件事情就是讲故事,这与使用什么媒介没有关系。对某一特定领域的人来说,研究其他领域的纪录片和艺术作品也很重要。在本文的最后,我列出了一些文学家、摄影师以及电影制作人的名单,这些都是我个人比较喜欢的。

要想成为一名新闻摄影师需要博学。几年前,我在海地拍摄遇到了一些摄影师,他们甚至不知道杜瓦利埃(Duvalier)家族,对海地基本的历史知识也知之甚少。作为新闻摄影师,像海地这样的国家并不是练习摄影技巧的地方,也不是悠哉休假的地方。身处那样的环境,我们需要做的是记录人们的生活状态,对当地的情况进行更多的了解,以我们的摄影作品表达对他们的尊重。

如果有的摄影师没有时间进行大量的阅读练习,那么最起码应该花时间看一下《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》《纽约时报》等这些大型报纸的头版头条或者网站首页,那里有全球最重要的新闻。《纽约客》(*The New Yorker*)杂志可以说有着世界上最好的新闻文字报道,我每周都会坚持阅读。

除此之外,掌握一门第二外语也是非常必要的。精通一门第二语言,对于新闻摄影师来说,可能比拥有最先进的器材,或者拿到一个摄影的学位更显得重要。掌握一门语言确实需要时间,但是,除了英语之外,我们至少需要会说一些基本的法语或者西班牙语。特别是在 2007 年,当我写下这篇文章的时候,我甚至推荐摄影家应该学习一下阿拉伯语或者中文也会是很不错的选择。

我的职业摄影开始于纽约的街头游行拍摄。我会拍摄一些照片提供给报社

或者通讯社使用。街头拍摄让你很容易就能知道发生的事情,这一点对于外出拍摄是非常重要的。在这个过程中,即使有些照片没有被采用,也帮我丰富了我的个人作品集。与此同时,我也开始了一些长期项目的拍摄工作。

我不想过分夸大长期拍摄任务的重要性,但是与其跑来跑去以求拍摄若干不同的对象,倒不如花几个星期或者一个月的时间同某个家庭或者某个群体呆在一起,尝试着去了解和拍摄他们。当他们跟你熟络之后,你的付出就有了回报——这些都会体现在你的摄影作品里。需要提醒的是,在开始一个项目之前请慎重选择。事实上,有成千上万的题材可供选择和拍摄,这些题材都会扮演重要的角色。你的图片编辑会知道这种深度拍摄项目工作背后摄影师们的努力付出,同时,他们也会尊重你的付出,让你的图片更杰出。另外,一个好的摄影说明文档,也会帮助你赢得更多的拍摄机会。

有时候,我们要学会推销自己和自己的作品。如果害怕被拒绝,那么就不要再干这一行了。我们必须带着作品到不同的地方,见不同的人,或者把我们的作品发给不同的编辑们。大多数情况下我们会被拒绝。在这个行业中,这是正常情况,我们需要学会被拒绝,不要自暴自弃。1985年,我花了几个月时间拍摄一个故事,而当时《村声》杂志(美国艺术评论杂志 *The Village Voice*)的编辑弗瑞德只花了30s的时间看了一下,就轻易地拒绝了我。为此我深受打击,花了很长时间才再次拾起勇气继续坚持,最终我的作品被《村声》录用并出版。

因此,我们必须学会持之以恒。同时,也要记住一点,那就是媒体的编辑们也是非常忙碌的,他们能给你的也就只有几分钟时间,不能要求他们看若干不同拍摄题材的数百张照片,而应该精选20~25张图片,然后展示给他们,这样他们反倒更加容易记住我们的作品。

关于摄影器材我有一点建议。这个世界上不存在可以让你随便就能拍出精彩照片的魔法相机,那么,你就需要选择适合自己的相机——自己喜欢并且可靠的相机。但是,必须记住的是,在任何情况下都不要带着崭新的、从未使用过的相机进行特约拍摄。我不在乎它是否是最新版的相机,或者是配置最高端的相机。从来没使用过的新相机总是会在拍摄过程中出一些故障,在这个时候,我们就会体验到它带来的痛苦了。

在过去的20年里,我主要使用莱卡相机。现在我用佳能EOS系列数码相机来完成我的拍摄,通常的配备是5D和24~70mm的镜头。在非洲的拍摄基地,我

通常使用哈苏,有时候也会用莱卡,我认为它们比较适合用于拍摄电影。但是,我必须承认,如果是报刊摄影师,数码相机还是最实用的工具。

我在一定程度上来说是器材“发烧友”,在拍摄长期项目时,我总是会带上很多器材,因为我喜欢尝试一些新鲜玩意儿,它们可以让我更有优势。我认识很多比我优秀的摄影师,他们往往四处走动,却仅用一个旧相机和一个单镜头就能拍摄出优秀的作品。我不喜欢闪光灯,总是竭尽所能地避免使用它。一些我比较尊崇的摄影师总是在拍摄的时候使用闪光灯,其实这无所谓对错。但是我个人觉得买一个微光物镜是一项不错的投资,最起码是 $f/2.0$ 的广角镜头,要是能买 $f/1.4$ 的广角镜头那就最好不过了。就比如说我,经常需要在夜间进行拍摄。这次在巴格达,我需要跟士兵一起在晚上出去实施袭击,那么使用闪光灯就是不可能的,在这个时候,微光物镜就能发挥它的作用了。

虽然我喜欢带很多器材上阵,但是也有例外。比如,在战场上,我通常不会带太多的器材,一般来说也就是一个相机和一个镜头。在枪林弹雨中,你没有时间倒腾那些器材,能利用手头仅有的器材进行拍摄,就已经很不错了。

以下是我推荐的一些资料。

【影集】

尤金·理查兹的作品《真实的可卡因》;

吕克·德拉海伊的作品“*Winter Riese*”;

罗伯特·弗兰克的作品《美国人》;

基尔斯·帕里斯的作品《电传伊朗》;

玛丽·艾伦·马克的所有作品;

威廉姆·克雷的所有作品。

【电影】

美国的芭芭拉·科波拍摄的纪录片《哈伦郡》;

一部来自多米尼加共和国的一个家庭的纪录片《美国女孩》;

梅瑟兄弟的所有作品;

佩尼贝克的所有作品。

【报章杂志】

约瑟夫·米切尔的作品《在老旅馆里》;

琼·迪迪昂的所有作品;

米歇尔的作品《快件》；
盖伊·特雷贝的作品《在那个地方》；
威廉姆·芬尼根的作品《寒冷的新世界》；
《纽约时报》上查理·里杜夫和巴里·贝瑞克的所有作品；
乔治·欧威尔写过的所有作品，尤其是描写巴黎和伦敦的《贫困潦倒》《向加泰罗尼亚致敬》。

迈克尔·克莱默(Michael Kramber)

2007年7月10日

第二章 构 图

第一节 论黄金分割与摄影构图^①

克劳斯·舍若夫(Klaus Schroiff)

让我们从介绍“黄金分割”这个已经为人们所熟知了数个世纪的技巧来讨论摄影构图这一话题。“黄金分割”是由古希腊人发明的几何学公式。依据这一规则开展的构图通常可以达到“非常协调”的效果。其背后的原理在于,能为一件被欣赏的作品提供一条被合理分割的几何线段。对许多艺术家来说“黄金分割”是他们在创作中必须深入领会的一种技艺。当然,对摄影师来说也不应有例外。

一、黄金分割理论(一)

首先简单地介绍一下这个理论。对公式的推导起始于如图2-1中的蓝色正方形,把蓝色正方形的底边划分为两个完全等长的部分,中点为 x 。接着,以 x 为圆心,直线 xy 为半径作圆。这样我们就可以将正方形扩展为一个以圆弧与底边直线的交点 z 为顶点的矩形。此时得到的矩形的边长比率为 $5:8$ 。 $A:C$ 的值和 $B:A$ 的值均为 $5:8$ 。巧合的是, $5:8$ 的比率非常适合35mm胶片的幅面($24:36 = 5:7.5$)。

二、黄金分割理论(二)

通过上述推导我们得到了一个被认为很完美的矩形。接着,我们连接该矩形左上角和右下角作对角线,然后从右上角向 y' 点(黄金分割点)作一线段交于对角线,这样就把矩形分成了3个不同的部分[图2-2(a)]。现在,原则上我们已经完

^① 原文地址:http://photoinf.com/General/Klaus_Schroiff/Basic_Photography_Techniques.htm

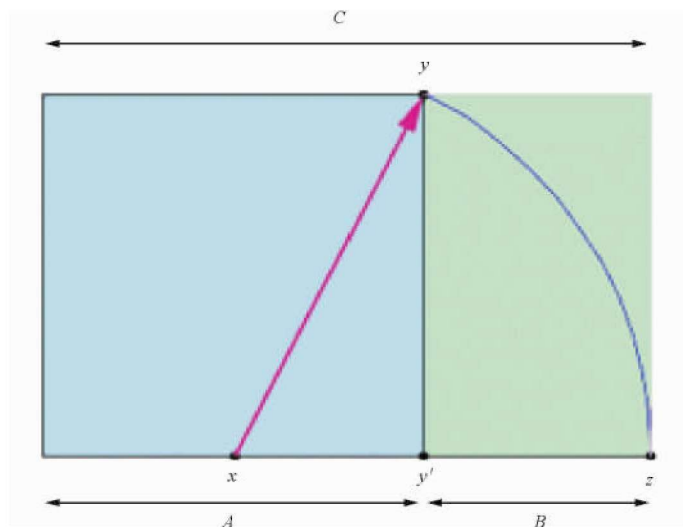


图 2-1 黄金分割理论 1(据克劳斯·舍若夫)

成了黄金分割,下一步就可以将所要拍摄的景物大致按照这 3 个区域去安排,也可以将示意图翻转 180° 或旋转 90° 来进行对照[图 2-2(b)]。

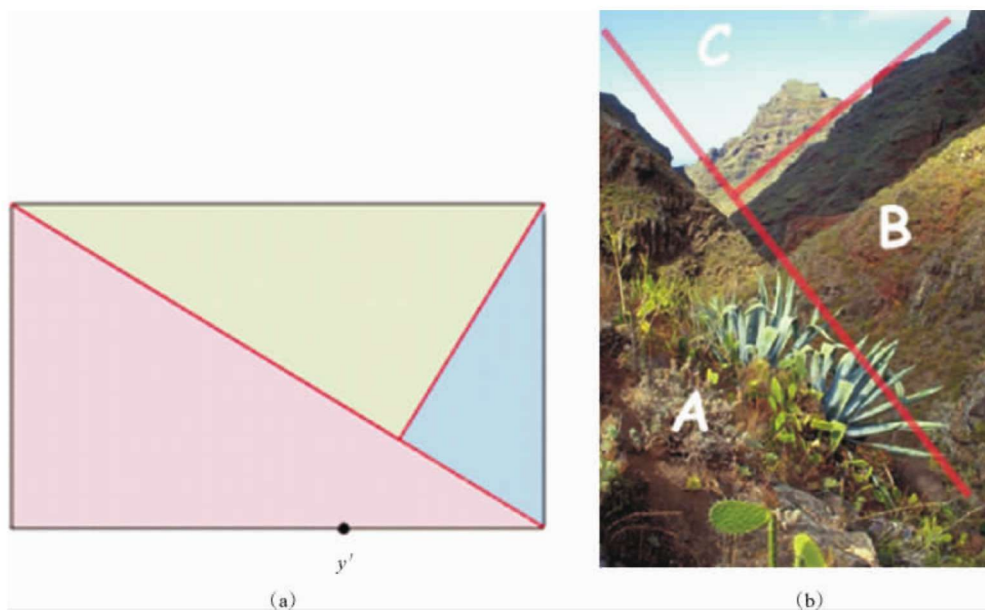


图 2-2 黄金分割理论 2(据克劳斯·舍若夫)

三、三分法则

“三分法则”实际上是对“黄金分割”法则的简化,基本的哲学原理就是避免对称式构图。通常来说,对称式构图会把拍摄对象置于画面的中央,但这容易使人产生审美疲劳。在图2-3(a)和图2-3(b)中,可以看到与“黄金分割”相关4个点,用“+”字线标示。用“三分法则”来回避对称构图,在实际运用中有两种基本方法。第一种方法是我们可以把画面划分成占总面积 $1/3$ 和 $2/3$ 的两个区域[图2-3(a)]。第二种方法是直接参照图示的4个“黄金分割”点,在左侧和下侧将区域按 $1/3$ 和 $2/3$ 划分为4个区域。如图2-3(b),假如我们看到了一个引人入胜的场景,但又无法找到可用于拍摄的优美的几何体,这时拍出来的照片就会变成一个空洞泛味的场景。此时,我们就应试着寻找一个与面前的单调环境可以形成鲜明对比的目标物体,然后将目标物体放置在图2-3(b)中所示的“+”字叉的位置。这样,这个目标物体就成了这幅照片的落脚点,并将观众的视线由此发散至整个画面。

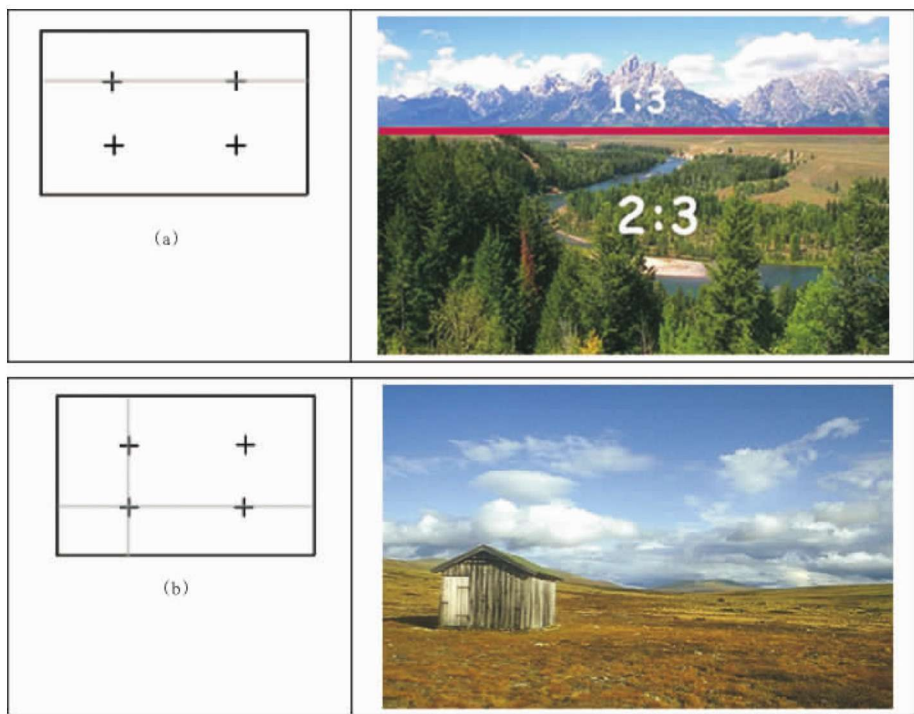


图 2-3 三分法则(据克劳斯·舍若夫)

四、天然画框

有时我们会发现在场景中有一个引人注目的拍摄主体。但在主体的周围往往会有杂乱的环境而分散了欣赏者的注意力,从而削弱了主体的吸引力,导致照片的拍摄效果令人失望。尝试着寻找一个能够将杂乱环境排除在外的天然画框,就可以刻画出一个引人注意的拍摄主体。如图 2-4,利用主体周围纷杂的树枝形成一个天然画框,从而使中间的山岩更为突出。

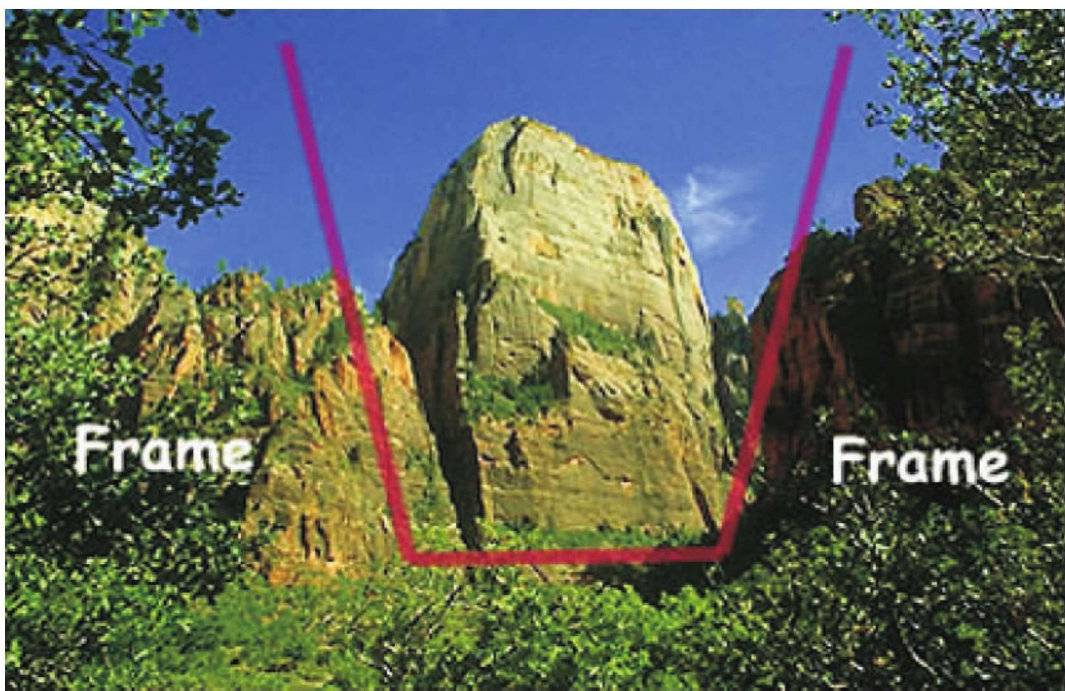


图 2-4 天然画框 1 (据克劳斯·舍若夫)

如图 2-5 中的天然岩洞口也是一个极好的画框。

五、交叉线

交叉线/对角线实际上也是“黄金分割”的一种形式,其基本思想是提供了一条指引视线的引导线。通常来说,某两个边角之间的连线是较为理想的交叉线。传统上,左上角被认为是最好的起始点,因为大多数人习惯从左上角开始欣赏一幅摄影作品。但如果这种对角线只是单一的直线,往往会让人感觉很乏味而且枯



图 2-5 天然画框 2 (据克劳斯·舍若夫)

燥。所以,构图时要想办法在图中加入某种点缀(图 2-7)。图 2-6 中出现了一个多条斜线集聚的焦点,让观众的眼睛可以多方向地沿着引导线欣赏,从而使摄影作品更为生动有趣。

图 2-7 中有两个锚点:小船和凉亭,恰到好处地点缀了原本很乏味的对称。

第二节 构图:如何理解并正确运用^①

劳拉·塞勒 (Larry Seiler)

观众在观看一副图像时,会无意识地将其一分为二,就像将视觉中的物体放置于平衡的跷跷板上一样。

^① 原文地址:http://photoinf.com/Image_Balance/Larry_Seiler/Composition_Understanding_it_Using_it.htm



图 2-6 交叉线 1(航斯特·钱纳德摄)



图 2-7 交叉线 2(航斯特·钱纳德摄)