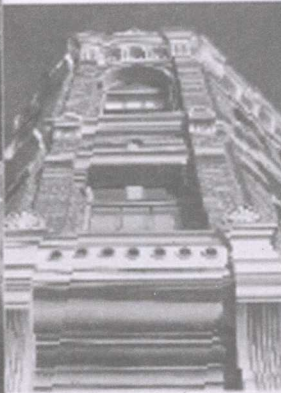

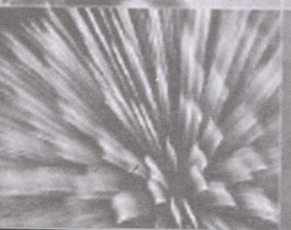
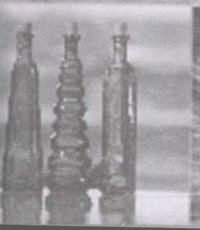
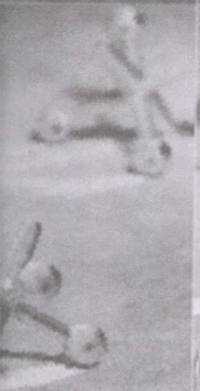
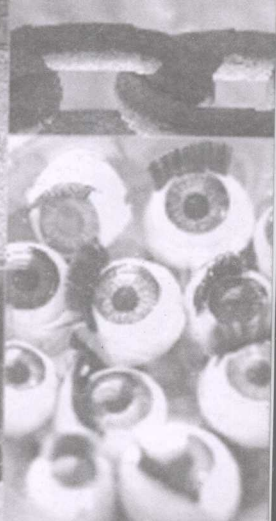
讲解如何使用数码相机
及电脑软件来捕捉和
创作精彩照片

设计师摄影指南

photo index

[美]吉姆·克劳斯 著
王毅 译

设计师摄影指南
photo
index

[美]吉姆·克劳斯 著
王毅 译

设计师摄影指南

photo index

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计师摄影指南/(美)克劳斯(Krause,J.)著;王毅译.-上海:上海人民美术出版社,2008.1

书名原文:Photo Idea Index

ISBN 978-5322-5229-9

I. 设... II. ①克...②王...III. 摄影技术 IV. J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第027210号

Copyright © 2005 by Jim Krause. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of the publisher.

本书简体中文版本由上海人民美术出版社独家出版
版权所有 侵权必究

合同登记号: 09-2006-885

设计师摄影指南

编 著: [美] 吉姆·克劳斯

译 者: 王 毅

封面设计: 郭 蓝

责任编辑: 姚宏翔

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 1/24 710×910 15印张

版 次: 2008年1月第1版

印 次: 2008年1月第1次

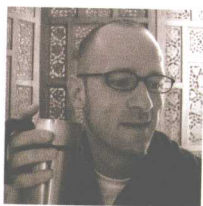
印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5229-9

定 价: 58.00元

谨对那些为本书提供了灵感、忠告、道具，或者是同意出现在本书中的各位表示诚挚谢意，他们是：

布里恩·B	杰森·K
凯瑟琳·B	彼得·K
托里克·B	阿莱克斯·L
韦尼·B	丹尼尔·L
艾米·C	艾米·O
尼库·C	海迪·O
马克·D	安尼·P
托比·D	凯特·R
安德鲁·F	艾米·S
克里斯蒂·F	戴维·S
阿希·G	吉塞·S
凯利·H	克里斯汀·S
劳莱尔·H	迈利奈·S
艾文·K	苏克比·S

作者简介

吉姆·克劳斯从20世纪80年代开始，即作为一位设计师/插图家/摄影师在“西北太平洋”工作。他为众多大小客户设计过一些获奖作品，也是“指南”丛书中另外5本的作者和制作师，这5本书是：《创意指南》、《构图指南》、《色彩指南》、《设计基础指南》和《创造性火花》。他的网址是：www.jimkrausedesign.com

8. 简介

14. 第1章：你**16. 视点**

18. 站在什么地方

20. 探索不同的视点

24. 远离

26. 靠近

30. 数码相机与生活方式

32. 扭曲变形

34. 修剪

36. 大幅度修剪

38. 设置环境

40. 色调对比

42. 繁复背景

44. 减少背景

46. 增加意味

48. 纸质背景

50. 织物背景

52. 自然背景

54. 工业力量

56. 高科技

58. 积累各种背景

60. 建立一个简单的摄影室

62. 透明的对象

66. 反光表面：室内

68. 反光表面：真实世界

70. 场面安排

74. 捕捉构图

76. 构图基础知识

80. 地平线

82. 构图的修剪

84. 极度修剪

86. 对称

88. 不对称

90. 框住

94. 视觉层级

96. 有意的空白空间

98. 有意的阻碍

100. 形状

102. 线条与曲线

104. 吸引注意力

106. 色彩

110. 数码色彩

112. 黑与白

114. 重复

118. 视觉肌质

120. 深度的感知

124. 像素

126. 人像拍摄

128. 单纯肖像

130. 人像与环境

132. 背景与服装

134. 道具使用

136. 定位

138. 情境

140. 焦点域

142. 人体动力学

144. 人体动力学：微妙处理

146. 情感

148. 自拍

150. 人像照片

152. 遮掩面部特征

156. 数码效果

158. 手的显示

160. 拍摄塑像

162. 显示着人的种种拍摄对象

164. 创造性地思考

166. 表现动作

170. 停止时刻

172. 一天中的不同时光

176. 跟着太阳走

178. 各种天气

180. 四季

182. 风景的不同处理

- 186. 360度
- 188. 找——乐
- 190. 有意的分散
- 192. 丑即美
- 196. 积累云彩照片
- 198. 日常物品
- 200. 日常场面
- 202. 不止于显而易见
- 206. 练习：郊外旅行
- 210. 练习：探索一个对象
- 214. 游戏摄影
- 216. 偶然相遇
- 218. 做好准备
- 220. 改变现实
- 222. 暗影
- 226. 光的舞动
- 230. 抽象
- 234. 拍摄其他作品
- 236. 火的舞动
- 240. 照片资料库
- 242. 抖动
- 244. 暗示故事
- 246. 隐喻
- 248. 并置
- 250. 让观看者身临其境
- 252. 文字游戏

254. 第2章：光线，相机

256. 光线

- 258. 可控制光
- 260. 自然光
- 262. 单一光源
- 264. 直接光 + 反光
- 266. 反光：各种变化
- 268. 光线方向
- 270. 两个光源
- 272. 散光
- 274. 稳定相机
- 276. 夜晚光线
- 278. 背光

- 282. 光箱
- 284. 闪光灯
- 286. 细部
- 288. 各种用光变化
- 290. 光线与形式
- 292. (赏玩拍摄道具)
- 294. 相机自带闪光灯
- 298. 窗户光线

300. 相机功能

- 302. 焦距
- 304. 模糊
- 306. 景深
- 310. 级差曝光
- 312. 有意曝光过度
- 314. 探讨曝光
- 316. 连续拍摄
- 318. 运动模糊
- 320. 白平衡
- 322. 几种镜头
- 324. 镜头效果展示
- 326. 镜头替代
- 328. 梯形失真纠正

330. 第3章：数码效果

- 332. 色阶调整
- 334. 曲线控制
- 336. 色彩与饱和
- 338. 常规着色
- 340. 灰度替代
- 342. 色调
- 344. 数码级差处理
- 346. 剪切路径
- 348. 形象层面展示
- 350. 数码效果的更多探索
- 352. 术语表
- 356. 索引

数码自由

能够记录下一个形象该有多么激动？——一个传达着某个重大时刻之本质的场面！一处壮观美景的定格！对于那些热爱摄影的人们来说，这样的兴奋永远是一种诱惑。不管一位摄影者经验是否丰富，也不管他使用的是什么相机，他总是盼望着这样的体验。

然而，《设计师摄影指南》一书专门谈论数码摄影。

这是为什么？这倒不是因为数码相机比胶卷相机照出来的照片效果要好，而是因为用电子形式捕捉影像的相机，给予摄影师们一种创造性的

的自由——这种自由是胶卷所没有的（你在后面的内容中将看到，本书着重关注的是影像创造过程中的创造性和艺术性探索）。比如，数码相机允许摄影者在拍了照片之后马上就来看效果的好坏。这使得我们能够用相机来进行各种尝试，试验种种新的摄影技巧，依据照出来的东西，就在现场调整我们的摄影方式，直到拍出满意的作品来。在只能使用胶卷的年代，摄影者们得等到胶卷冲印出来，才能发现当快门“咔嚓”一响时，照相机究竟捕捉住了什么。

数码媒介的另外一个妙处，就是你不必为自己拍摄的所有照片（好的、糟的、曝光不足的）付什么胶卷冲洗费和

照片扩印费。当然，如果你是摄影方面的一只菜鸟，除了偶尔留点影外极少照相，这不算什么大优势；然而，对于我们这些人——我们这些随便看见什么都可能“咔嚓”一通的人来说，不必为那些不满意的照片付钱，这就是一大好处了。

想一想吧，一种媒介，它能够让你获得当场的满意，鼓励你进行各种创意探索，而且不让你因错误而在金钱上受惩罚！这真要让人大喊一声：万岁，数码相机！

人人可以获益的“怎样”之书

如果你刚刚涉足摄影（或者说广义的视觉艺术），本书鼓励你使用你自己所拥有的不管什么样的技能和本能；与此同时，也会提出一些建议，以帮助你把自己的创造性提升到新的高度。这本《设计师摄影指南》还提供了许多很

实用的信息，它们可以让读者提高自己的实践能力，在摄影技艺上有一个跃升。

本书的读者更针对那些平面设计师、插图家和画家——他们因形象创造和视觉传达的需要而想提高和扩展自己的摄影技巧。

基于此，本书80%的内容是创意启发方面的，20%是信息性的。这个比例与绝大多数创造活动都很匹配，因为

人们主要是通过视觉例证和亲手操作来学会创造本领的。那些大脑右半球功能发达的人们，不妨把本书中所有的样例都视为体现创造性的提示，同时又是信息资源。作为创造性的提示，这些视觉样例应该进入创造性读者的大脑，与他们脑海中总是在浮现的无数创意结合起来，点燃一种连锁反应，导致出更好地捕捉形象、表现形象的种种新方式。

如果你的摄影技术已经不错，甚至是很好了，或者说你由原来的使用胶卷相机正转变为使用数码相机，这本《设计师摄影指南》对你也很有用。本书中差不多每一页都有意在引导和启发、甚至是观念上彻底变革的样例和文字，它们都会对你的摄影产生影响。我们所有人——不管我

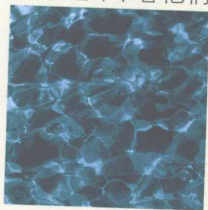
们在各种创造性艺术上投入多少时间，当有什么东西导致我们来询问自己这样的问题时，都会使我们受益：对呀，如果我把这样一个想法，

与我在什么什么构思上已有的那些想法结合起来，不是很好吗？

如同“指南”丛书中的其他书一样——它们是《创意指南》（2000）、《构图指南》（2001）、《色彩指南》（2002）、《设计基础指南》（2004）和《创造性火花》（2003），本书也主要是一本“如果……会怎样……”的

书，而不是简单的“怎样做”之类的书籍。

如果说，本书有什么一定要留在各位读者（不管他们的摄影水平或艺术水准如何）脑海中的东西，这个东西就是：你是你自己相机的最佳取景者。你必须持续不断地培育自己的创造本能，磨练自己的审美眼光，这样你所拥有的任何技能才能得到最好的使用。

一种新的暗房

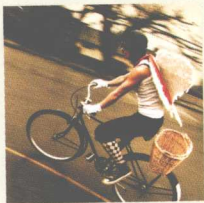
我在本书第3章“数码效果”的开始处这样说：“软件对于数码摄影的作用，就如同暗房对于胶卷的作用。”绝大多数使用胶卷的摄影者都认为，暗房是他们所拍摄形象的艺术价值得到充分体现或者被毁掉的地方；同样，我们这些使用数码媒介的人也认为，软件的使用是拍摄和展示形象之间至关重要的中间一步（本书中几乎所有的照片，为了印刷效果，都使用了Photoshop的形象增强处理。它们中绝大多数都在“色阶”（levels）或“曲线”（curves）上做了微调，以优化照片的对比和色调平衡）。

由于Photoshop的使用面如此之广，成了一种通用程序，所以，本书中所有数码增强处理的样例都使用这个软件。这些样例会让读者对Photoshop的功能至少有相当程度的了解。如果你从没使用过任何形象增强软件，就得花

必要的时间和开销来了解一下Photoshop(或者是其他在对比、色彩等方面功能足够的图像处理软件)。在懂得了这些之后,你就能够把自己所拍摄图像的质量发挥到极致,无论是屏幕显示还是打印出来,都会得到最佳效果。

经济拍摄

本书写作之初,就有意定下来一个一般人们不考虑的限制:拍摄使用的相机或其他设备,都在中低开销的范围之内。

本书中的绝大多数照片,使用的都是书中274页上显示的那种400万像素的佳能袖珍数码相机;其余照片中,有一些使用了800万像素的佳能单镜头反光照相机,配一套四个镜头中的一个——这也是相对便宜的。本书322-323页上可以看到这些实物照片。书中室内摄影所使用的灯光设备,是在五金店购买的(而不是摄影器材商店),在258-259页上可以见到所使用的灯光、反光板和摄影伞的实物照片。

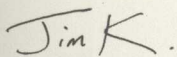
之所以要定下这样一个用普通器材进行摄影创造的限制,是因为我相信好的构图和作品的艺术魅力,并不依赖于用多么昂贵的相机来捕捉;富有创造性、富有想法的摄影者,使用任何功能具备的可用设备,都能够拍出富有美感、富有艺术魅力的照片。

乐趣

带着乐趣来读我这本书吧，作为作者，我希望这本书能够启发每一位读者，让大家在自己的摄影之路上干得更起劲、更爽——就如我自己在这种创造中所体验到的那样。

我很愿意看到诸位拍摄的佳作，不必拘束，尽管把你们的得意之作发给我看。我的邮箱是：favorites@jimkrausedesign.com（一次发送的容量是1兆以下）。

致以最良好的祝愿！

吉姆·克劳斯

要做到总是能够捕捉和表现美妙的形象，你当然需要对自己的数码相机有透彻的了解，对自己的照片处理软件有透彻的了解，对各种光线效果有透彻的了解。然而，作为一位摄影者，你最有价值的才能仍然是创造性的技能和审美本能，要靠这些来指导和激励你的摄影活动。从根本上说，是你自己在决定要拍摄什么，你自己决定何地、何时以及怎样来拍摄。是你自己的创造性感觉和审美眼光导出了那些引人注目、意味深长的照片。本章

第1章：你

是本书中篇幅最大的一章，集中谈论创造性，谈论在构图和意蕴提取上的能力，它们可以用到各种各样的摄影中去。在阅读过程中，如果你遇到了一些自己不太熟悉的摄影术语，可以参看从352页开始的术语表，这个术语表解说了全书中的摄影名词。