

PHOTOGRAPHY MASTERCLASS

跟大师学摄影

100位摄影大师的创意及技术

[英] 保罗·洛 著 刘建国 姚瑶 译

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

PHOTOGRAPHY
MASTERCLASS

跟大师学摄影

100位摄影大师的创意及技术

[英] 保罗·洛 著 刘建国 姚瑶 译

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

PHOTOGRAPHY MASTERCLASS
CREATIVE TECHNIQUES OF 100 GREAT PHOTOGRAPHERS
by Paul Lowe
Copyright © 2016 Quintet Publishing Ltd.
Simplified Chinese Translation Copyright © 2019
Zhejiang Photographic Press
浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2017-2号

责任编辑：程 禾
文字编辑：谢晓天
封面设计：杨 喆
责任校对：高余朵
责任印制：朱圣学

图书在版编目 (C I P) 数据

跟大师学摄影：100位摄影大师的创意及技术 /
(英) 保罗·洛 (Paul. Lowe) 著；刘建国, 姚瑶译. --
杭州：浙江摄影出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5514-1904-8

I. ①跟… II. ①保… ②刘… ③姚… III. ①摄影技
术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第182495号

GEN DASHI XUE SHEYING

跟大师学摄影

100 WEI SHEYING DASHI DE CHUANGYI JI JISHU
100位摄影大师的创意及技术

[英] 保罗·洛 著
刘建国 姚瑶 译
翻译助理：刘东颖 刘鹤然

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开本：889 mm × 1194 mm 1/16

印张：18

2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-1904-8

定价：138.00元

第2页图：内战结束后，萨拉热窝的
贝格清真寺重新开放，人们在重新开
放后的第一场祈祷式上做礼拜。

目录

前言	6
导言	8
创意与技术总论	18
地点	42
空间	68
事物	90
面孔	108
身体	134
理念	158
瞬间	180
故事	206
记录	228
历史	252
参考文献	276
术语表	280
图片版权	288

PHOTOGRAPHY
MASTERCLASS

跟大师学摄影

PHOTOGRAPHY
MASTERCLASS

跟大师学摄影

100 位摄影大师的创意及技术

[英] 保罗·洛 著 刘建国 姚瑶 译

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

PHOTOGRAPHY MASTERCLASS
CREATIVE TECHNIQUES OF 100 GREAT PHOTOGRAPHERS
by Paul Lowe
Copyright © 2016 Quintet Publishing Ltd.
Simplified Chinese Translation Copyright © 2019
Zhejiang Photographic Press
浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2017-2号

责任编辑：程 禾
文字编辑：谢晓天
封面设计：杨 喆
责任校对：高余朵
责任印制：朱圣学

图书在版编目 (C I P) 数据

跟大师学摄影：100位摄影大师的创意及技术 /
(英) 保罗·洛 (Paul. Lowe) 著；刘建国, 姚瑶译. --
杭州：浙江摄影出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5514-1904-8

I. ①跟… II. ①保… ②刘… ③姚… III. ①摄影技
术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第182495号

GEN DASHI XUE SHEYING

跟大师学摄影

100 WEI SHEYING DASHI DE CHUANGYI JI JISHU
100位摄影大师的创意及技术

[英] 保罗·洛 著
刘建国 姚瑶 译
翻译助理：刘东颖 刘鹤然

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开本：889 mm × 1194 mm 1/16

印张：18

2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-1904-8

定价：138.00元

第2页图：内战结束后，萨拉热窝的
贝格清真寺重新开放，人们在重新开
放后的第一场祈祷式上做礼拜。

目录

前言	6
导言	8
创意与技术总论	18
地点	42
空间	68
事物	90
面孔	108
身体	134
理念	158
瞬间	180
故事	206
记录	228
历史	252
参考文献	276
术语表	280
图片版权	288

前言

西蒙·诺福克
一文

我曾亲身经历了 2015 年巴黎遭遇恐怖袭击的那个夜晚，袭击发生在巴塔克兰剧院和法兰西体育场。酒店的其他客人都收到了来自远方家人的焦急的短信息。我觉得自己有必要赶过去看看究竟发生了什么——这是我的工作，不是吗？街道冷清得可怕，没有一辆出租车，我跨上一辆公共自行车往市中心方向疾驰而去。手机没电了，我唯一能想到的办法就是追着消防车前行。消防车终于在中央市场停住，警察认为袭击者可能藏匿于此。一个营的特警队员——身穿防护铠甲像装甲昆虫一样——手持武器和防护盾在街头侦查。我和十几个路人跟在警察身后，我们都高举着手机拍照。正在回家路上的醉鬼、凑热闹的当地人和好奇心严重的人出于某些原因摇身一变都成了 CNN 新闻记者。警察在前方预备随时应对暴行，身后跟着一群身着 T 恤和牛仔裤的小伙子（全都是小伙子）。他们犹如那些尾随在大鲨鱼身后的小鱼群，将实况视频同步上传到 Facebook 和视频直播网站。我跨在一辆公共自行车上。我不知道我们这些人为什么会在那里。我们要么完全是在浪费时间（恐怖分子在别处），要么就是变成吸收流弹的活

靶子。我想知道为什么他们认为自己能突然变成职业摄影师。本来他们离家外出是为了在周五晚上找点乐子，但现在他们在这里，记录这历史性的一刻，全世界都在渴求他们的报道——至少他们自己是这么认为的。那么我和他们不同吗？为什么我也想成为他们中的一分子？为什么所有人都在拍照？现在我们都做这件事，每天有数十亿张照片产生，其中只有极小的一部分是我拍的。虽然 25 年来我一直依靠摄影支付房贷，但是我仍然不知道这是为什么。我觉得在中央市场拍照很愚蠢也很多余，所以我放弃了，骑车穿过空荡荡的街道回家。

关于我为何摄影这个问题，我想打个比方来阐述我所能给出的最接近的答案。对我来说，拍摄一幅照片就像内燃机里的燃点；通过精湛的工程设计，汽油气和空气被汇集在一起，然后在一个剧烈的瞬间被融合压缩，碰撞出灿烂的火花并产生能量。一幅成功的照片是由所有前期努力聚集在某一个瞬间而成就的：探索专业问题所耗费的研究时间，只为在光线变化前到达指定位置而跋山涉水的艰辛历程，想让故事以一种新颖有趣的方式自述而运用

的聪慧手法，暗含整体想法的出色隐喻，然后是天气的配合，还有你没有忘记给装备里的电池充电，等等。当所有这些都压缩在同一秒钟内，并达到燃点，哇，强烈的满足感将你淹没。这就是最精彩的。

这很少发生，但当它恰好出现，并且由我来负责操作，我会感到无比荣幸。这很神奇。就像华兹华斯的诗所写的，“幸福呵，活在那个黎明之中”。

一些摄影师把自己当作猎人，整日在街道上徘徊和伏击，但我不是这样的。我是一名收集者。我常常认为自己并非一名真正的摄影师，这是因为在聚合的那一瞬间，照片似乎仅仅是从相机里掉出来的。我所要做的就是外出并把它们一一收集起来，带回家，就像对待迷路的小猫咪一样。所有工作都在拍摄前一刻完成。当一位理论数学家演算到黑板底部最右下角，最后一个计算步骤完成并写出答案的那一刻，我想他应该会跟我有同样的感觉。也许这就是为什么我很少回顾我的老照片，为什么我会有一叠叠未发表的照片，为什么别人夸赞我的作品如何好而我却几乎

没有满足感，为什么我宁愿让别人来设计我的书或策划我的展览，或者给我的书写序言。所有之后的事情都不及我外出寻找并点燃那神奇的火花来得有意思。

当然，并非事事称心如意。成功总被失败和 999 : 1 的不确定性以及一些我沿途所看到的真正可怕或恐怖的事情所打败。然而，我之所以一直坚持摄影而没有厌烦或者对我所见到的东西感到更加痛苦，或者我为什么还没变疯，甚至干脆放弃摄影换成一份我妈妈所说的那种“合适的工作”，原因就在于每当我打开晚报，读到那些谎话连篇的政客们的言辞或者那些伪专家们的愚蠢言论，还有一帮被捧为名人的白痴，嘿！我又生气了！我上网订机票，打包行李，跟诺福克太太（我妻子）道歉，再一次想着如何汇集各种元素，让它们碰撞出那神奇的火花。

相较于其他形式的艺术表达，摄影虽然仍处于萌芽阶段，但是它已经完全渗透进我们的生活。很难想象倘若没有摄影，我们又该如何去描绘和诠释这个世界。本书以独特的视角揭示了摄影师如何思考和看待他们的摄影创作，以及摄影师如何将摄影与他们对客观世界和主观世界的理解相联系。书中所出现的每一位摄影师都代表了一种独特的个人观点，他或她通过摄影这种媒介，不仅仅描绘这个世界，而且还探索、诠释以及质疑这个世界。

富有表现力的图像

摄影这种行为可以被当作一种表演——不论是肖像摄影师与被摄对象之间的“舞蹈”，还是街头摄影师的竞技体操，或是风光摄影师使用三脚架上的大画幅相机拍摄并躲在一块黑布下查看图像的戏剧性画面。拍摄一幅照片可以比作一次即兴戏剧表演，大量关于怎么拍、拍什么的问题都要实时作出决定。当摄影师围绕被摄对象进行构图时，哪怕是距离和空间上微乎其微的变化也会对最终拍摄的画面产生很大影响。从这个方面而言，照片可以被当作一个表演空间。此外，拍摄效果涉及摄影师、被摄对象和

被摄对象和摄影师之间的关系对你的摄影实践很重要。这些年幼的索马里难民直直凝视的眼神透过救济中心的大门直抵观众内心。(1992年)

通过提高你的摄影视觉审美和构图感，能够大大提升你拍摄的家人及朋友照片的水准。这幅照片拍摄的是摄影师的父亲在一个安静的瞬间作画，他是一位艺术家，照片是在一次探望时用手机拍摄的。(2015年)

环境之间的互动。在查看图像时，观众或观察者参与进来，努力想象在照片拍摄之前和之后到底发生了什么，这有助于对图像进行富有想象力的解读。

因此，摄影鼓励观众积极参与解读图像，形成他们自己的含义与理解，而不是让他们仅仅接受拍摄者所告知他们的含义。不管有多少摄影师试图预设或控制一幅图像的释义，只有当观众参与进来并给出独特的个人见解后，图像的含义才能最终确定。

细看照片的一大乐趣是你从已经花费数小时研究的图像中发现了新的见解或含义；全新解读的可能性几乎无限大。多花时间研究这本书中展示的所有图像并认真地审视它们，问问自己，它们如何表现，如何构思，以及如何展示自身的含义。不仅汲取技术经验，同时也要欣赏它们是如何通过各种各样的构图和形式来诠释自身的。将这些图像作为你自己的创作灵感来源。作为练习，尝试外出一天，使用另一位摄影师的拍摄风格拍摄照片；重新诠释别人的作品是培养自己独特眼光的一个绝佳方法。

摄影集

本书将会穿插提及书中摄影师出版的重要摄影集。以本书介绍的摄影集作为切入点了解每一位摄影师的作品，可以进一步加深你对摄影本身的理解。尽管照片可以通过各种大众传媒来传播，包括展览、杂志、幻灯片和互联网，但摄影集以其连贯且独立的排版成为最有效的展示和传播作品的方式，从而最受摄影师青睐。

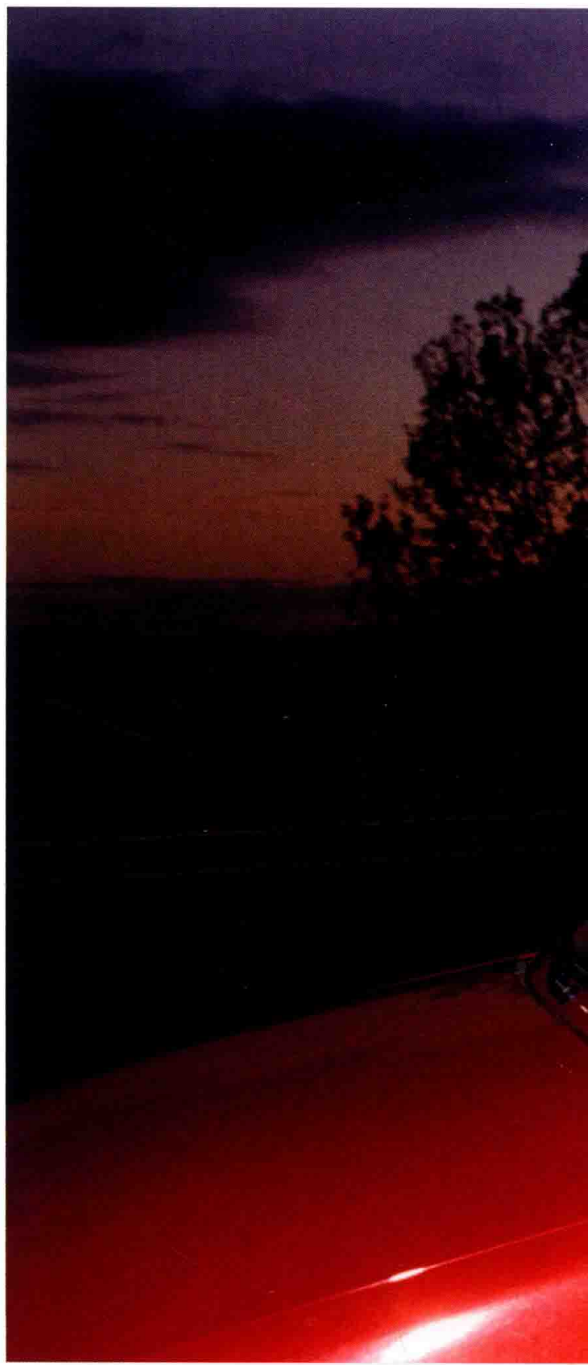
摄影师可以通过一个复杂的叙事结构精心编排其作品，并适时地搭配一些文字描述与图像相结合，加深作品的内涵。

摄影集凭借其材质和触感提供给读者真实的触摸实感，能增强读者对作品的感受。其尺寸、灵活度以及材料的耐久性也使得它便于共享并广泛传播。这里介绍的多本书籍利用了结构和物理上的特性，以一种更为精细的方式吸引读者。此举可使读者与摄影师独特的理念联系得更为紧密。长期翻阅各类摄影集是培养摄影眼光的最佳途径之一，你可以借此深入学习特定的摄影流派，钻研某位摄影师的风格，了解历史上的各种摄影方法或者哪怕只是收集自己青睐的摄影师的作品。

持续练习

纵观摄影史，许多问题和想法反复出现。每一位摄影师均以自己的方式加以回应，对摄影这种媒介的发展赋予新的见解与解读。通览本书可发现，这些摄影师相互之间都有关联，这表明他们时常有意识地批判自己或他人的作品并探讨作品的影响。很少有摄影师完全是独立创作的，大多数人都会互相交流借鉴以获得不错的想法与概念。

最高水平的摄影师能深刻体会到摄影这种媒介的复杂性与矛盾性，并有意识地去探究形式与内容之间的关系，以及它怎样与最终图像的意义有所关联。然而，摄影师绝不会在此过程中闭门造车。他们会跟自己的同行、朋友和老师互相交流及讨论他们的

该照片拍摄于 1991 年，画面中的克罗地亚人正在庆祝国家独立日。对着背景中的天空进行曝光，闪光灯也设为相同光圈。这样就能平衡画面的前景光与背景光，同时保留黄昏下的细节。