

Pearson

摄影笔记

人气摄影公众号“摄影笔记”
推荐典藏摄影图书

戛纳国际广告节摄影大奖、普利策新闻摄影奖得主与你分享摄影心得

Visual Story 非凡瞬间

Behind The Lens With Vincent Laforet

[美] 文森特·拉弗雷特 (Vincent Laforet) 著
黄詠 译

文森特·拉弗雷特摄影佳作解密
(典藏版)

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

非凡瞬间

文森特·拉弗雷特摄影佳作解密
(典藏版)

Visual Story

Behind The Lens With Vincent Laforet

[美] 文森特·拉弗雷特 (Vincent Laforet) 著
黄詠 译

Pearson

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

非凡瞬间 : 文森特·拉弗雷特摄影佳作解密 : 典藏
版 / (美) 文森特·拉弗雷特 (Vincent Laforet) 著 ;
黄詠译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019. 5
ISBN 978-7-115-50778-5

I. ①非… II. ①文… ②黄… III. ①摄影艺术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第026006号

版权声明

Authorized translation from the English language edition, entitled Visual Stories: Behind the Lens with Vincent Laforet, 9780321793928 by Vincent Laforet, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley Professional, Copyright ©2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS&TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright © 2019. 本书封面贴有Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

- ◆ 著 [美] 文森特·拉弗雷特 (Vincent Laforet)
译 黄 詠
责任编辑 张 贞
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>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 10.6 2019 年 5 月第 1 版
字数: 355 千字 2019 年 5 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2011-7823 号

定价: 99.00 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: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第1章

图像的价值..... 17

启程..... 23

分享..... 25

巴基斯坦..... 27

无尽的追求..... 28

第2章

图像中的故事..... 31

故事很重要..... 34

故事的背景..... 39

瞬间的故事..... 40

用符号去讲故事..... 43

第3章

故事与审美的结合..... 45

秘诀..... 49

自豪的时刻..... 50

冒险..... 53

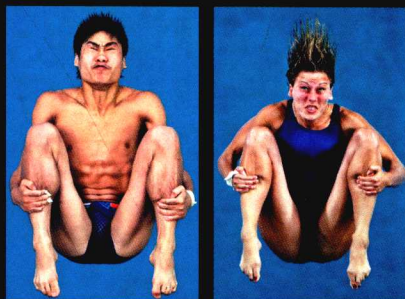
动态的美..... 54

拍摄消失的事物..... 56

第4章

体育的艺术.....61

起点.....	64
情绪的高潮.....	67
抽丝剥茧.....	69
对抗压力.....	70
注意背景.....	72
典型瞬间.....	75
顶点瞬间.....	76
集中精神.....	79
独特的背景.....	80

第5章

保持简单.....83

简单的开始.....	86
当选择屈服于现实.....	89
不要被设备所累.....	90
简单画面，简单选择.....	90
核心设备.....	92
选对镜头.....	95
配件与工作流程.....	97
常变常新.....	98
一起上.....	100
鸡毛蒜皮的大事.....	102

第6章

航拍..... 105

空中挑战..... 106

亲密视角..... 108

紧密构图..... 109

天气与准备工作..... 110

寻求帮助..... 115

发掘图像..... 117

幸运降临..... 118

第7章

情迷纽约..... 123

穿条纹衣的女人..... 124

头版版面..... 126

避免陈词滥调..... 126

发掘潜在可能..... 129

只管拍..... 130

第8章

选择镜头的艺术..... 133

镜头..... 134

感知的力量..... 136

百宝箱..... 141

变焦与定焦..... 142

镜头选择的实用主义..... 142

拥有你自己的画面..... 144

第9章

移轴镜头中的世界..... 147

真实中的虚幻..... 149

服务于故事..... 152

移轴镜头..... 154

摆脱乏味..... 159

跟上拍摄对象..... 160

运气与准备的结合..... 162

第10章

光的感悟和运用..... 165

光线的重要性..... 169

挪动脚步，而不是光源..... 170

剖析光线..... 171

预判的艺术..... 174

阴天的魔力..... 177

使用经典方法..... 178

直面技术挑战..... 180

重视过程..... 182

第11章

夏威夷之旅····· 185

机会之窗····· 187

商业手段····· 190

受用的老套路····· 192

返璞归真····· 195

理解光线和镜头····· 197

锲而不舍····· 198

第12章

拒绝平庸····· 201

追求“不可能”····· 202

糖衣炮弹····· 204

“自我”的位置····· 204

经验教训····· 206

坚持不懈····· 208

电影《白日梦》截图，于2008年秋季拍摄····· 208

精益求精····· 209

非凡瞬间

文森特·拉弗雷特摄影佳作解密
(典藏版)

Visual Story

Behind The Lens With Vincent Laforet

[美] 文森特·拉弗雷特 (Vincent Laforet) 著
黄詠 译

Pearson

人民邮电出版社

北京

内容提要

本书作者文森特·拉弗雷特是普利策奖得主，早在2005年就被《American Photo》杂志评为“100位最有影响力的摄影师”之一。拉弗雷特的作品带给观者的视觉冲击和影响非常深刻，他对摄影本身的洞察能力亦非常出色。书中包含了作者曾刊登于国际知名杂志的大量图片，涉及人像、风光、体育和航拍等领域。作者没有以高人一等的姿态进行论述，而是以平易近人的方式介绍了图片背后发生的故事以及作为职业摄影师的心路历程。

本书将会引领读者更深层次地认识摄影的艺术。无论是摄影师，还是摄影爱好者，都将会从作者阐述的摄影理念中受益匪浅，获得新的创作灵感。

致谢

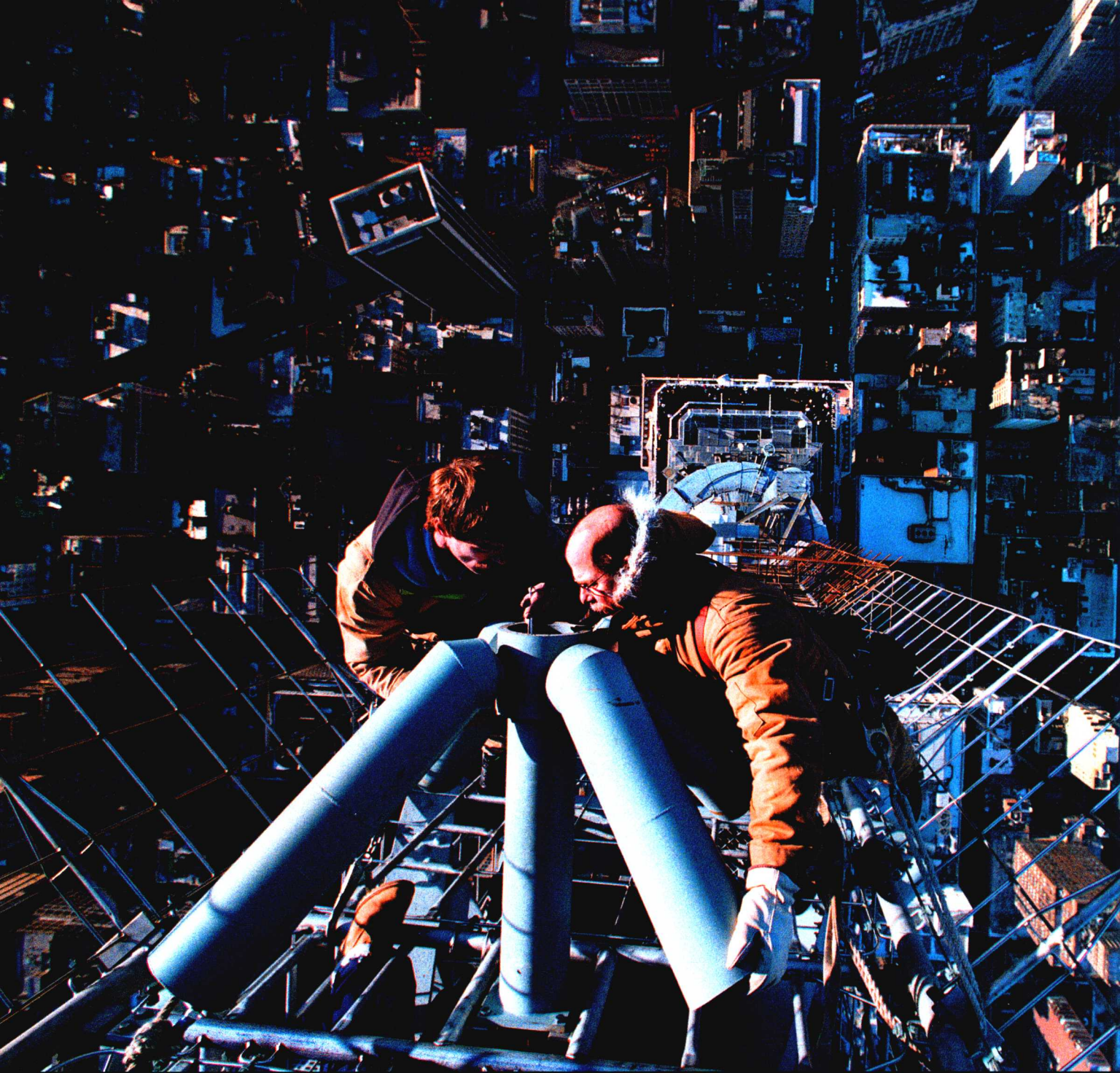
首先，我要感谢我的拍摄对象们。感谢你们对我的信任、为我付出的时间，你们让我感到宾至如归。还有，我要感谢所有摄影和图片编辑的前辈们，是你们努力的工作和分享的经验鼓舞了我。

此外，我要特别感谢我的父亲，是你在我15岁那年给了我照相机，并从此改变了我的一生。当然还有我的母亲，是你始终如一的支持让我走到了现在。我还要感谢贾斯廷·杰克金，是你建议我在拍照时应当更“疯狂”一些。感谢安柏·拉福雷特，在那将近10年的时间里，如果没有你，我的视野定不能如此开阔。还有肯尼思·厄比，你在20年前把我赶出了你的办公室，但谁想到最后你却成为了我最为亲近的导师。你让我把摄影这门手艺向比我年长和资历更深的人分享、求教。这种经历是我得到的最棒的礼物，因为它让我在成就事业的路途中不断自省。

感谢伊巴瑞恩里斯·佩雷勒那一系列精彩的采访和事无巨细的帮助。感谢卡雷恩·约翰逊的叮咛和督促，假如没有你，这本书的出版可能遥遥无期。还要感谢贾斯廷·汉密尔顿和索菲·塔尔，是你们的帮助让我们的工作室能够不受干扰地顺利运行。

最后，再让我向你们道一声“谢谢”。感谢我生命中数不尽的老师、朋友、摄影师、图片编辑、读者、竞争者和评论家们。当然最重要的，我要感谢我的家人，是我的家成就了今天的我。

我要把这本书献给我的女儿和儿子，你们是我生活的意义所在。

前言

在工作生涯中，我有幸能见证和经历许多不同的生活，接触到各行各业的人，目睹五花八门的事件。对于那些允许我用相机记录你们生活的拍摄对象们，我感激你们的慷慨。

我曾经爬到过帝国大厦的顶端，那是纽约上空450多米的高度。我见证了飓风席卷新奥尔良的灾后惨状。

◀2001年，工人在帝国大厦顶端修理天线
ISO 200 f/5.6 1/1000s 14mm

我曾经在一天上午来到白宫给美国总统拍照，当天下午又去用相机记录了一个流浪汉的生活。而像奥运会、超级碗、世界杯这些体育盛事我当然也不会错过。

但是在我的摄影生涯中，我最享受的还是和平凡人度过的时光。诚然，我的拍摄对象里有诺贝尔奖获得者、商业大亨、亿万富翁。但是普通人的生活一样精彩。他们可能来自一个小镇，倾尽全力为他的家乡或者社区而奉献。抑或，他可能就只是为他爱的人而活。

在大多数情况下，人类是极度复杂的。我见证过人性最光辉伟大的一面，当然，那些肮脏龌龊的时刻也无法避免。

摄影让我有幸看到了孩子第一次被拍照时的欣喜。而另一方面，有的人可能因为拍到了艳丽的花朵而喜不自禁，有的人可能拍到了橄榄球比赛中决定性的触地得分，并发现他记录到了永恒的瞬间。以上种种，也让我见证了人们因摄影而获得的欢愉。

与其他艺术形式一样，这也是摄影的永恒之美——让我们快乐的能量。

对我影响最大的一堂摄影课来自同为摄影师的我的父亲。那时候我16岁，正坐在他巴黎杂志社的办公室里等他。一会儿，他走进来看着我，并对我说：“你知道我为什么喜欢摄影吗？”他说，“我干这行已经快30年了，但是直到现在，我每天都能学到全新的东西。”

我父亲说的是，对摄影师来说，世界是没有尽头的，我们去学习、去寻找机会、去尝试的路途是无尽的。我永远不会忘记那天他对我说的话。随着时间的推移，我对他的教诲理解愈加深刻，并以此为原则不断地实践。

尽管如此，摄影永远是我的最爱，这是我最纯粹的艺术追求。摄影师经常会被现实所阻碍（是否能驾驭拍摄主题，当然别把Photoshop考虑在内），但这些困难同时也是我们创作的动力，并敦促我们推陈出新。

技术手段是我在书中讨论的内容之一。就像音乐家一样，如果他想作曲，音阶不可能不掌握。而作为摄影师，我们必须掌握基础的摄影技术，如此才能创作出艺术作品。诚然，技术本身并不能为你带来伟大的作品，但没有它却是万万不可的。

▲在加利福尼亚州的一个海滩，一位冲浪者在阳光下的水中漫步

ISO 50 f/100 1/100s 500mm

我们都知道一张失焦的照片是多么让人崩溃。即使是几微秒的早晚区别也会让作品有天壤之别。尽管摄影的乐趣那么多，但它一点也不简单。不过同时我们也要记住的是，如果我们错过了某个时机，即使是我们为某个知名报刊拍摄的历史性时刻，我们也不至于家破人亡。和手术不一样，没人会因为你的失误而永远躺在了手术台上。摄影师也不像一个即将做出改变某人一生判决的法官。我们的风险不是那么夸张。

尽管如此，摄影的力量却绝不能小觑。如果你在战场上选择了正确的时机按下了快门，你可能会改变大家对于战争的观点，同时扭转战争的走向。

在拍摄纪实摄影作品时，我有一个信条：忘掉自己，看着你的拍摄对象。

同时我也承认，用摄影来赚钱也绝对是能让任何人都暗爽的一件事情。

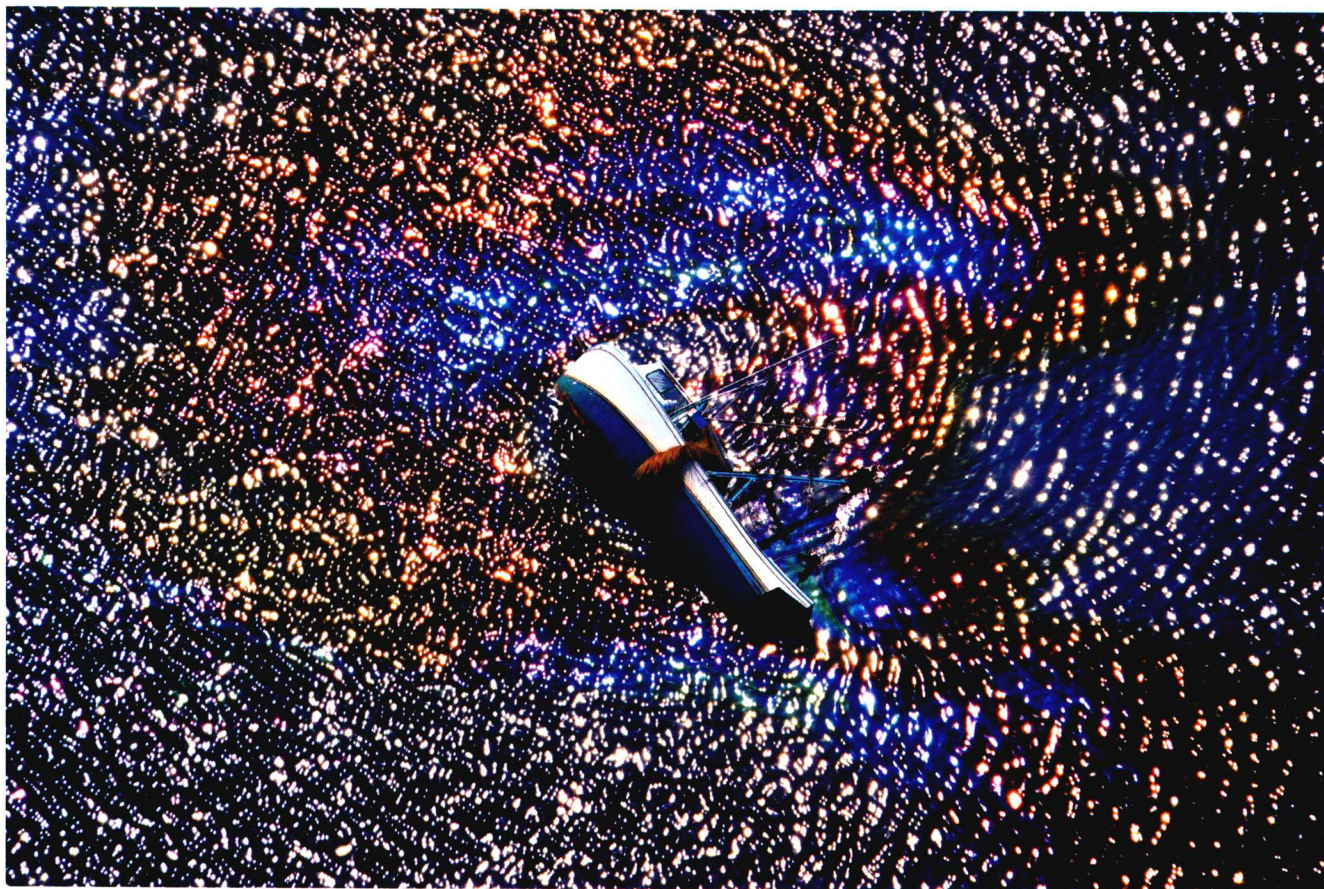
我之前提到我的父亲在我16岁时对我说的话，摄影是大家的。你无需成为一名摄影记者，也不用去改变这个世界。只要你能发掘其中的乐趣，那就足够了。

可能你现在还不知道什么是你的风格和视角（我肯定更不知道）。发现它们的最好方法就是拿起相机走出门去，找机会拍摄。看看什么样的图像吸引你的眼球。而且，很多时候，在你回看照片时会发现，那些你本以为没拍好的照片看起来却出奇地精彩。

如果你觉得取景器里的画面让你觉得平庸，那就不要按下快门。这样做能基本确保你不会错失拍到一张更好的照片的机会。毕竟如果你把时间浪费在了一张平庸的照片上，留给那些精彩作品的时间就少了。而且，你可能距离那些佳作只有几步而已。

摄影的力量是强大的。无论谁怎么说，静态影像在媒体中都是占有非常重要的地位的。

只要你用心去拍摄，只要你真诚对待你的拍摄主体，只要你努力去拍出一些特别或有趣的作品，那你想失败都不容易。

▲ 航拍，台风过后的灾难景象

ISO 250 f/7.1 1/2000s 180mm