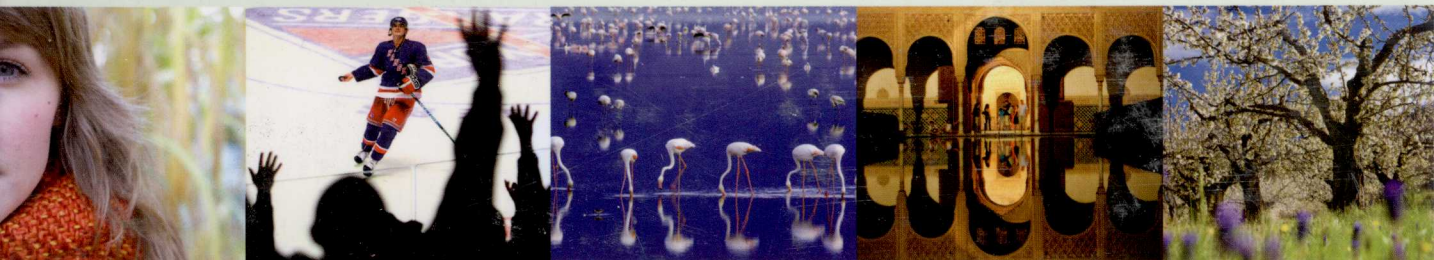

数码摄影大师汤姆·安最新力作

摄影图书全球销量超过200万册

数码摄影圣经 II

时尚与人体 / 活动 / 旅游 / 生物与自然 /
建筑 / 纪实 / 风光 / 体育 / 人像 / 艺术

像大师一样精通每一种风格和主题，拍出令人惊叹的作品。

[英] 汤姆·安 著 刘清扬 李展 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

013030591

TB852.1

116

V2

数码摄影圣经 II

[英] 汤姆·安 著
刘清扬 李 展 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

北航

C1638836

TB852.1
116
V2

TOMANG

数码摄影圣经Ⅱ

A DORLING KINDERSLEY BOOK

www.dk.com

Original Title: The Complete Photographer

Copyright © 2010 Dorling Kindersley Limited

Text copyright© 2010 Tom Ang

图书在版编目 (CIP) 数据

数码摄影圣经. II / [英] 安著 ; 刘清扬, 李展译. —
北京 : 北京美术摄影出版社, 2013. 1

书名原文: The Complete Photographer

ISBN 978-7-80501-508-8

I. ①数… II. ①安… ②刘… ③李… III. ①数字照
相机—摄影技术 IV. ①TB86②J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第231386号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-4168

责任编辑: 黄汉兵

特约编辑: 于浩洋

责任印制: 彭军芳

封面设计: 赵 钰

数码摄影圣经 II

SHUMA SHEYING SHENGJING II

[英] 汤姆·安 著 刘清扬 李 展 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版次 2013年1月第1版第1次印刷

开本 195毫米×235毫米 1/16

印张 24.75

字数 300千字

书号 ISBN 978-7-80501-508-8

定价 99.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572632

目 录

009 前言

010 本书简介

人像摄影

016 简介

018 教程: 教你的模特摆造型

020 教程: 掌握照明

022 图像分析

024 任务: 自画像

面包和快门

027 对话

028 照片背后的故事

032 佳作欣赏

034 教程: 拍摄人物

038 图像分析

040 任务: 环境肖像

博特·杜尼森

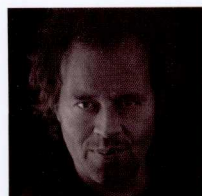
043 对话

044 照片背后的故事

048 佳作欣赏

050 小结

友情撰稿

BREAD AND SHUTTER

BERT TEUNISSEN

风光摄影

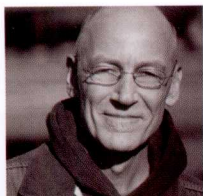
- 054 简介
- 056 教程: 运用颜色
- 058 教程: 空间感的表现
- 060 图像分析
- 062 任务: 抓住精华
- 大卫·齐默曼**
- 065 对话
- 066 照片背后的故事
- 070 佳作欣赏
- 072 教程: 神奇的瞬间
- 074 教程: 城市风景
- 076 图像分析
- 078 任务: 城市综合体
- 卢卡·坎比高图**
- 081 对话
- 082 照片背后的故事
- 086 佳作欣赏
- 088 小结

时尚与人体摄影

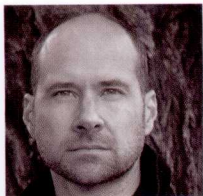
- 092 简介
- 094 教程: 指导模特
- 096 教程: 地点和道具
- 098 图像分析
- 100 任务: 舞台设计
- 塔伦·凯瓦尔**
- 103 对话
- 104 照片背后的故事
- 110 佳作欣赏
- 112 教程: 色彩设计
- 114 教程: 光影变幻
- 116 图像分析
- 118 任务: 神奇的影子
- 塞尔维·布鲁姆**
- 121 对话
- 122 照片背后的故事
- 126 佳作欣赏
- 128 小结

生物与自然摄影

- 132 简介
- 134 教程: 从比例到图案
- 138 图像分析
- 140 任务: 动物肖像
- 斯特法诺·安特尔新尼尔**
- 143 对话
- 144 照片背后的故事
- 148 佳作欣赏
- 150 教程: 协调背景
- 152 教程: 微距世界
- 154 图像分析
- 156 任务: 生动的特写
- 托马斯·马伦特**
- 159 对话
- 160 照片背后的故事
- 164 佳作欣赏
- 166 小结

DAVID ZIMMERMAN

LUCA CAMPIGOTTO

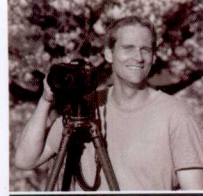
TARUN KHIWAL

SYLVIE BLUM

STEFANO UNTERTHINER

THOMAS MARENT

体育摄影

- 170 简介
- 172 教程: 新鲜视角
- 174 教程: 身临其境
- 176 图像分析
- 178 任务: 近一点, 再近一点
蒂姆·克莱顿
- 181 对话
- 182 照片背后的故事
- 188 佳作欣赏
- 190 教程: 清晰和模糊
- 192 教程: 捕捉精神
- 194 图像分析
- 196 任务: 动作与反应
亚当·普瑞提
- 199 对话
- 200 照片背后的故事
- 204 佳作欣赏
- 206 小结

纪实摄影

- 210 简介
- 212 教程: 真实故事
- 216 图像分析
- 218 任务: 取得信任
娜塔莉·贝林格
- 221 对话
- 222 照片背后的故事
- 228 佳作欣赏
- 230 教程: 快速构图
- 232 教程: 记录历史
- 234 图像分析
- 236 任务: 行走记录
萨尔维·戴恩斯·弗内达斯
- 239 对话
- 240 照片背后的故事
- 242 佳作欣赏
- 244 小结

活动摄影

- 248 简介
- 250 教程: 直觉、运气和计划
- 252 教程: 间接视角
- 254 图像分析
- 256 任务: 一张照片
杰夫·阿斯库
- 259 对话
- 260 照片背后的故事
- 264 佳作欣赏
- 266 教程: 光与影
- 270 图像分析
- 272 任务: 混乱中的清晰
凯莉·马斯格雷夫
- 275 对话
- 276 照片背后的故事
- 278 佳作欣赏
- 280 小结

TIM CLAYTON

ADAM PRETTY

NATALIE BEHRING

SALVI DANÉS VERNEDAS

JEFF ASCOUGH

CARRIE MUSGRAVE

旅游摄影

- 284 简介
- 286 教程: 朦胧之美
- 290 图像分析
- 292 任务: 变化
迪拉伊·辛格
- 295 对话
- 296 照片背后的故事
- 302 佳作欣赏
- 304 教程: 保持真实
- 306 教程: 建立联系
- 308 图像分析
- 310 任务: 城市的灵魂
丹尼斯·达耶
- 313 对话
- 314 照片背后的故事
- 316 佳作欣赏
- 318 小结

建筑摄影

- 322 简介
- 324 教程: 运用光线
- 328 图像分析
- 330 任务: 光线的游戏
吉恩·克劳德·贝伦斯
- 333 对话
- 334 照片背后的故事
- 336 佳作欣赏
- 338 教程: 线条与变形
- 340 教程: 内部空间
- 342 图像分析
- 344 任务: 高质量图像
阿莱斯·约曼
- 347 对话
- 348 照片背后的故事
- 352 佳作欣赏
- 354 小结

艺术摄影

- 358 简介
- 360 教程: 静中有动
- 362 教程: 萃取精华
- 364 图像分析
- 366 任务: 平凡中的精彩
希罗·托库
- 369 对话
- 370 照片背后的故事
- 374 佳作欣赏
- 376 教程: 神奇的相机
- 378 教程: 图像处理
- 380 图像分析
- 382 任务: 构建超现实
甲斐彰
- 385 对话
- 386 照片背后的故事
- 390 佳作欣赏
- 392 小结

DHIRAJ SINGH

DENIS DAILLEUX

JEAN-CLAUDE BERENS

ALES JUNGMAHN

CIRO TOTKU

AKIRA KAI

前言

数码摄影的发展从青涩期到成熟期，速度之快令人咂舌，无论是在技法上还是文化上都达到了顶峰，并且成为视觉传达中最重要的、最卓越的表达方式。在这一浪潮中，那些资深的数码摄影爱好者早已不再询问“我该选哪一款相机”、“我该怎样挑镜头”或是相机的设置以及“怎样拍”这类的问题了。他们的目光开始专注于如何将新发现的技巧运用到实践中去，以及如何将摄影知识和积累的经验与他们对拍摄主体的欣赏有机地结合到一起。

很显然，我们现在所处的时代比过去更加迷人，也更加丰富多彩，我写这本书的目的就是帮助您在摄影这条道路上获得自我实现。我们为您提供了对不同拍摄对象的处理、创造力与技术手段的融合、拍摄对象潜力的激发等问题的一系列思考，详细地介绍了20位国际知名摄影大师的作品。这些大师都拥有自己独一无二的风格和引人入胜的摄影技法，他们还慷慨地让我们一窥他们的工作场景，见证那些充满创意的摄影过程。当然这也都源于他们同样对摄影充满热爱，并坚信摄影能让世界变得更美好。

读完这本书，我们希望您能据以组建您自己的摄影策略，构建您对摄影的全面理解。它让您获得一定的摄影经验，对手中的相机有更深入的了解，激发您将手中掌握的技法、设备的能量发挥到极致，并源源不断地发掘出全新的方式进行视觉传播。总而言之，这本书的目的就是想帮助您成为一个真正的摄影师。

本书简介

摄影的要素

有些人把摄影看做是一个本质上只有宽度和深度的二维媒介，那他们就给自己套上了毫无必要的思想枷锁，失去了许多应有的乐趣。在本书中，我们深入探讨了摄影中几种不同的类型，如体育摄影、自然摄影、风光摄影、野生动植物摄影、旅游摄影等。要想构造属于你自己的摄影风格，至少要掌握7种摄影要素，这些要素还不包括图像的物理性质。有些要素适用于任何类型的摄影，它们被叫做“非特定主体要素”；而另一些要素则与摄影主体及其特质息息相关，被称作“特定主体要素”。在后面的文章中，“摄影要素”一词会不断重复出现，因为这种模型对你的摄影过程意义重大，能让你从那些令人眼花缭乱的选项中迅速作出决定。

非特定主体要素

摄影的非特定主体要素共有4种。它们可以被认为是图像的特点，但又远远不是那么简单。我们使用各种摄影技术并非只是为了拍摄出“正确”的照片（现代摄影设备在这一点上已经做得足够好了），还需要让静止的照片自己开口“说话”，传达出你所要表达的情感来。

第一种非特定主体要素是曝光。任何图像的亮度都介于极亮和极暗之间，通常情况下我们拍摄的照片亮度都处于这两者之中的某一点上，但有时候，极端的“非正常”曝光——例如忧郁的暗调或活泼的亮调，却能产生更为强烈的画面感。

第二种非特定主体要素是色调。在一个极端的情况

下，你可以只使用两种色调：黑或白，不含任何其他色调；而另一个极端（并非如人们所想象的那样，是成千上万种色调的组合）而仅仅是一种色调，也就是说，无论是黑、白，还是其间任何一种灰调，都只有一种。显然，几乎所有有趣的东西都藏在两个极端的中间：所有的图像中都不存在色调的渐变——向其中一个极端的渐变，能创造生动的高对比度图像；而向另一个极端的渐变，则能制造出柔和的低对比度图像。

第三种非特定主体要素是颜色。颜色从中性的黑、白两色到“普通”的颜色，再到高饱和度的各种色彩，其中的变化数不胜数。一幅摄影作品对颜色的把握并不仅仅是

“使用摄影技术并非只是为了拍摄出‘正确’的照片，还需要让静止的照片自己开口‘说话’，传达出你所要表达的情感。”

要“准确”，更要能传达出作者的情感。鲜艳的颜色能刺激人的感官，有强烈的视觉冲击力，比清淡柔和或接近中性的颜色更能吸引观众的注意。

最后一种非特定主体要素是焦距。你可以选择故意不对准焦点制造模糊的效果，也可以选择精准对焦，将所有细节都刻画得清晰明了，这取决于你想要表现什么样的视觉效果，以及你想在观众心中引起什么样的反应。有趣的是，当所有细节都极度清晰的时候，照片反而会显得最类似于二维平面。

特定主体要素

我们都知道，照片不是毫无意义的颜色堆砌，它和我们之间有着某种交流：或者引起我们的某种感觉，或者向我们传达某些信息和情感。你可以通过摄影中的特定主体要素为观众对作品的反应搭建一个平台，换句话说，你能够有意地塑造和操纵他们的思维和感觉。同时，对这些要素的深入理解也能帮助你增进自我风格的表达和诠释。

最容易理解的特定主体要素是摆拍和抓拍。摆拍的作品也许是摄影棚里的静物，也许是利用灯光和模特布置出来的舞台造型，每个细节都是事先经过精心布置而刻意营造出来的；与此相反，抓拍作品的摄影师则没有对拍摄主体加以任何影响，这类的例子有战争摄影、新闻摄影等，事实上旅游摄影也可以归于这一类。人像摄影师常常在观察周围的过程中无意地发现了他想拍摄的对象，这种行为一般被认为是处于摆拍和抓拍的中间地带。

第二种特定主体要素是摄影的客观性。在这一点上，

摄影师的意图——无论是有意表达出来的还是无意表达出来的——都十分重要。一方面，摄影作品可以是完全客观的，除了记录事实之外没有任何其他表现，例如，一张记录着煤气表数值的照片或一张在考古现场就地拍摄的出土文物照片。另一方面，摄影又可以非常主观，我们可以用照片引起观众的共鸣，激发他们内心的情感，例如，我们可以通过拍摄煤气表来反映现代社会肆意挥霍的风气，或是以考古发现来揭示未知的远古秘密。不过，大多数时候我们遵循中庸原则：既能精准地表现拍摄主体，又能表达出自己的一些思想和态度。

第三种特定主体要素是图像的复杂性。从最基本的角度来说，照片记录的是各个元素静止的排列，但同时我们也可以通过视觉、构图和其他摄影方式在此基础上构筑意义和情感的层次。我们可以通过精巧的构图夸大空间关系，也可以利用模糊处理来表现物体的运动；有时我们将两种元素以意想不到的方式结合在一起——无论是镜头前的组合还是后期的图像处理——以此带来出人意料的效果，或是叙述一个动人的故事；我们还可以用文字对图像进行补充说明，或是营造一种背景氛围……图像的复杂性与主观——客观性的不同之处在于，一张完全客观的科学性照片也可以极为复杂：例如从侧面反映时光的流逝，并且还带有文字标签。

观众反应

到现在为止我所提及的几个摄影要素都掌握在你自

“当今世界，媒体全球化高度发展，摄影师们必须认识到，自己的作品会被与自身意识形态、文化背景、思维方式都大不相同的人看到。”

己手中，是你对作品掌控力的表现，但当有观众来欣赏你的作品时，真正的乐趣才刚刚开始。他们会在欣赏和反应的过程中融入许多个人因素——有可能是最基础的视力好坏问题，例如色盲或者白内障带来的视力模糊；也有可能是最复杂的意识性问题，例如个人的宗教信仰和迷信。因此，不同观众对同一幅作品的反应常常各不相同：有些完全不能理解，有些却被其深深地打动；有些无动于衷，有些却为此激起了内心深处某些难忘的回忆……事实上，我们很难保证作品会引起观众什么样的反应。

当今世界，媒体全球化高度发展，摄影师们必须认识到，自己的作品会被与自身意识形态、文化背景、思维方式都大不相同的人看到。这在创造了一种激动人心的新型沟通方式的同时，也带来了更广泛、更全面的观众反应。这一点必须建立在某一个基础上，那就是摄影师应充分理解如何用图像传递意义，简单地说，我们这些摄影师必须知道自己在干什么。

汤姆·安

人像摄影

“要记住，照片展现的是拍摄者与被拍摄者之间的互动，所以如果过于注重画面的宁静感的话，就会使你的模特显得缺乏生气。”

