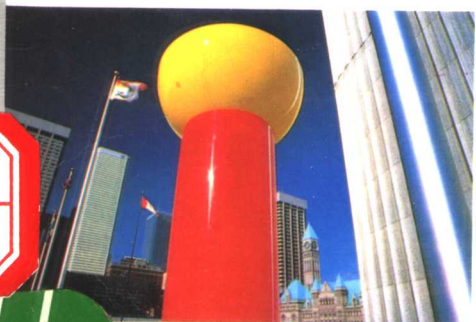
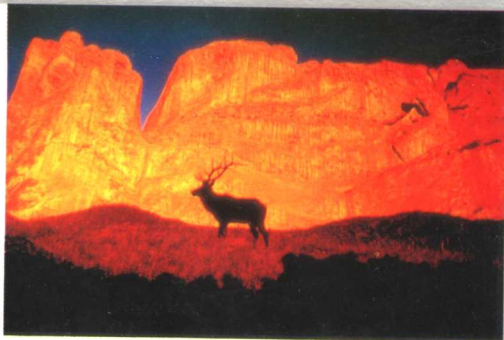

攝影經典

現代攝影叢書 7

The Image Bank

BY Michael O'Connor 楊能富編譯 藝術圖書公司印行

穿著紅黑夾克的金髮男孩
George Hausman 攝

現代攝影叢書 7

攝影經典

楊能富編譯

發行人 何恭上
發行所 藝術圖書公司

地 址 台北市羅斯福路3段283巷18號
電 話 (02) 362-0578 • (02) 362-9769
傳 真 (02) 362-3594
郵 撥 郵政劃撥0017620-0號帳戶

分 社 台南市西門路1段223巷10弄26號
電 話 (06) 261-7268
傳 真 (06) 263-7698

登記證 行政院新聞局台業字第1035號

製 版 恆久彩色印刷製版公司 971-3828

定 價 300元

再 版 1991年 6 月23日

ISBN 957-9045-69-0

現代攝影叢書 7

攝影經典

THE IMAGE BANK

密西西比河，伊利諾州 Lisl Dennis* 攝

藝術圖書公司印行

攝影經典對每位彩色攝影工作者而言，無異是一部充滿創造性概念的寶典。書中包括了一百多位世界知名職業攝影家的250幅令人激賞的彩色作品，並隨附取材自攝影、藝術與其他領域權威人士的引論。本書的宗旨在於提供實際的觀念與靈感，希望讀者能夠拍攝更引人入勝的彩色照片。

攝影經典的目的是想指示讀者如何來鑑識和運用視覺要素，以創作更卓越的照片。同時亦指出優秀攝影家的看法，並提供讀者應用在自己攝影裏的概念，譬如攝影的題材為何、拍攝某物的方法、以及照片能夠對觀眾闡釋那些事物等。

書中的照片經過選取、排列與彙編，以強調特殊的視覺重點，並指明攝影技術應用到特定主題的創作方法。故而，這些照片可說是用來解說攝影技術的典範之作。

伴隨這一系列照片的引論，採自許多不同的領域和學派。與書中照片相同的是，這些引論旨在提供讀者攝影的新概念，引導讀者領會其他視覺藝術家業經成功採行的觀念。

攝影經典全書分成五篇，這五篇正好與任何彩色照片的五個要素一致，而為攝製任何彩色照片所必備者。這五篇分別為：

(1)相同的主題——不同的門徑：包含人

像、裸像、風景、紀念建築、遊覽名勝、市區建築、花卉及野生生物等主題。

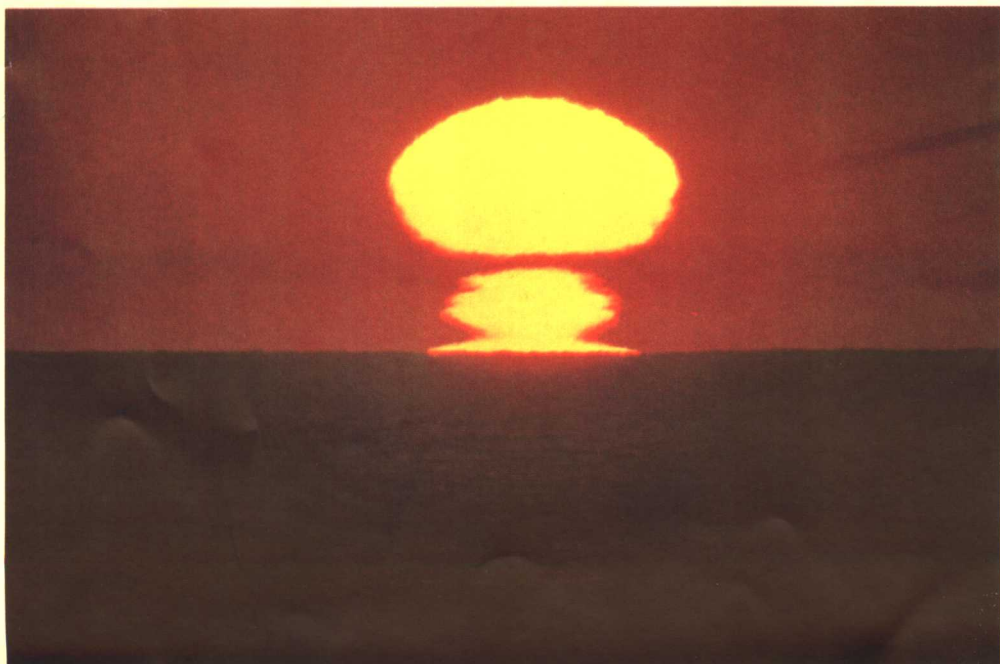
(2)用光的技法：包括定向光、漫射光、逆光、各種光源的色彩、光線的象徵性、陰影和剪影(silhouettes)的情緒效果等。

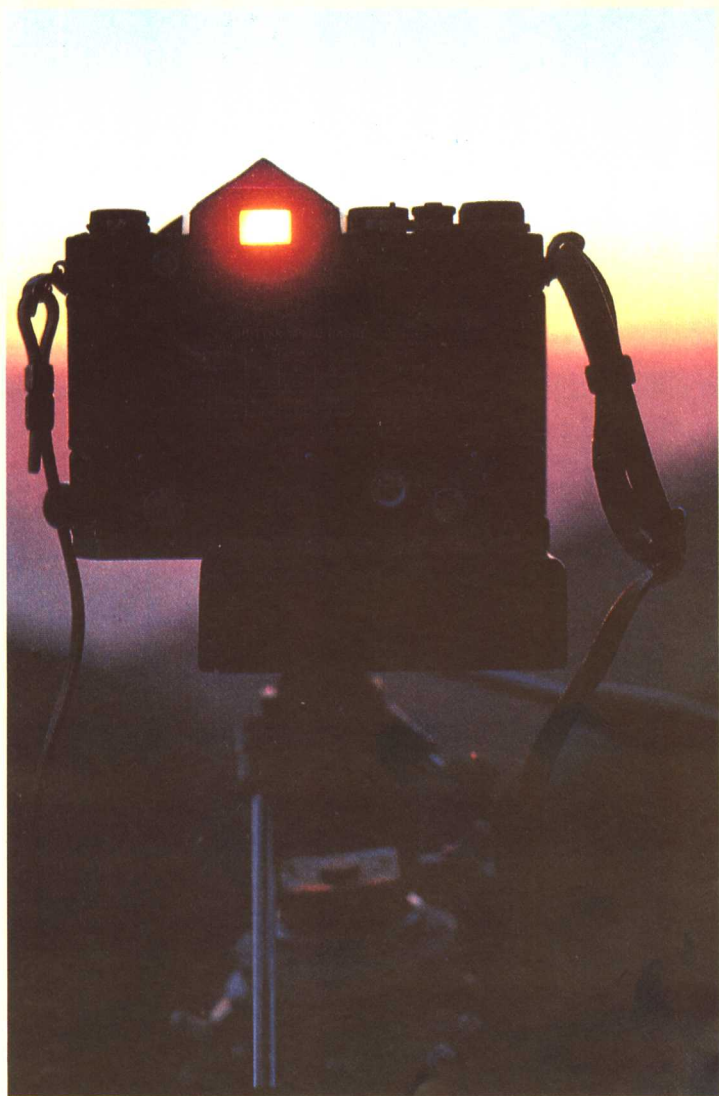
(3)構圖的方法：包括線條的情緒效果、定向線條、反覆圖形、空無的空間、形相等。

(4)色彩的表現法：包括基本的色彩原理、色彩的諧和、色彩的對比、單色、色彩的缺乏、彩色的主控點、紅藍黃綠黑白等顏色的象徵性。

(5)特殊技法：包括剪影的曝光、漫射濾鏡、「錯置的」軟片、偏光濾鏡、故意的模糊效果、曝光過程中的變焦、有色的濾光鏡、特殊效果的濾光鏡、幻燈片的夾層和複製等。

此外，另有極為詳盡的技法說明，專門用來解說書中175幅以上的照片所採用的裝備和技術，並提供來自原作者的照片相關資料。最後，書末並附有照片作者的姓名索引，能使讀者很便捷地找出特定名家的作品。

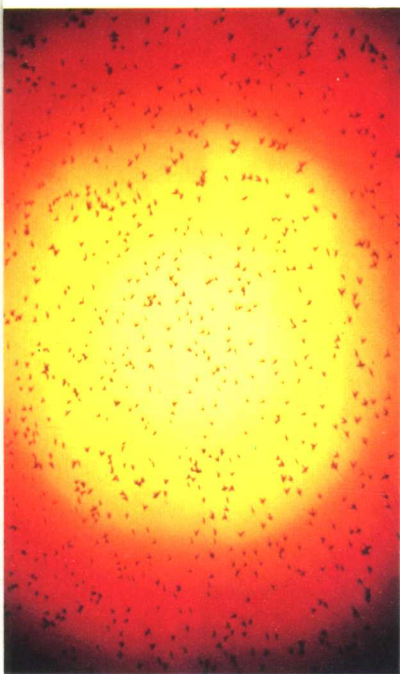

拍攝黃昏景象的照像機 Marc Solomon* 攝

Nikon F 電動照相機、55mm低倍率放大鏡頭、及Kodachrome 軟片。照片中的照相機則係配備1000mm鏡頭的Nikon F 電動照相機。作者的這幅照片「工作中

的照相機」，原先是作為自我宣傳之用。他說照片中應用的特殊技巧，不過是在清晨及傍晚的時光來拍照，以取得最佳的色彩和較佳的光質。

鳥羣和太陽

Alain Choisset 攝

飛鳥，廣島灣 Cliff Feulner* 攝

〔註〕 書中照片標題附帶(*)者，在書頁中附有技法說明。

這一幅日落景觀，實際上是利用兩張幻燈片製成的一組夾層處理得來的，其中一張是飛鳥及落日，另一張為一隻鳥置身寬濶天空的幻燈片。兩張照片均用Nik-

on F 及Kodachrome25軟片來拍攝，不過牌坊和落日是用 300mm 鏡頭拍攝，鳥和天空則利用了28mm的鏡頭。這一組幻燈片夾層接著再複製成一張最後的影像。

攝影經典

目錄

2 前言

8 序言

8 內容簡述

9 本書的用法

11 「攝影經典」命名緣起

12 第一篇：

相同的主題——

不同的門徑

14 人像

19 人物攝影

22 裸像的攝影

29 遊行與節慶

31 紀念建築物與遊覽名勝

34 市景與建築物

39 建築物的細節

40 空間與景深的否定

45 透視法

47 花卉的肖像

49 預見能力

51 大自然的攝影

54 第二篇：

用光的技法

57 定向光

63 逆光

67 漫射光

70 不同光源的色彩

72 晝光的色彩

74 黃昏的金黃光輝

79 光的象徵性

81 色值的情緒效果

83 剪影

85 陰影

88 第三篇：		
構圖的方法		
88 線條的情緒效果	112 色彩的諧和	136 白色的象徵性
90 對角線	114 色彩的對比	137 黑色的象徵性
95 動感	116 同步對比	138 第五篇：
96 原則性的攝影	118 單色	特殊技法
98 反覆的圖形	121 斷絕對色彩的依賴	140 剪影的拍攝方法
100 紋理	122 彩色的主控點	142 漫射濾鏡
103 空無的空間	123 彩色的探求	146 「錯置」的軟片
105 三角形	124 顏色的象徵性	148 偏光濾鏡
108 第四篇：	126 紅色的象徵性	150 故意的模糊效果
色彩的表現法	128 對顏色的偏好	152 曝光過程中的變焦手法
111 基本的色彩原理	131 藍色的象徵性	154 有色濾鏡
	133 黃色的象徵性	156 特殊效果的濾鏡
	134 綠色的象徵性	158 夾合與複製

序言

內容簡述

這是一本強而有力的彩色攝影專著，指導讀者如何來拍攝更有趣的彩色照。不過，這本書與一般的攝影指導，在性質上大異其趣。

本書與大部份攝影指導的書籍相異之處在於，其內容並非討論如何操作照相機、如何採光、或者探討其他的機械技術。實際上，這是一本專論視覺技術的書，論及如何鑑識和運用視覺要素，以創作更強烈而卓越的照片。書內討論如何運用照相機與彩色膠捲，以及僅需具備基本的攝影知識，藉而創作動人照片的方法。讀者祇需稍事努力，再加上充分的想像力和靈感就夠了。

本書旨在提供讀者此種想像力和靈感。這是一本含容意念的書（能夠讓讀者應用在攝影工作上的視覺意念），讀者可以運用這些意念，作為個人創作的出發點。

本書有兩個重點。其中之一是照片。書內的 250 幅照片，是由世界最受推崇的攝影家拍攝的。其中某些名字你也許認識，某些名字或許你不認識，但是全部都是攝影領域內的頂尖人物。這些照片經過一番擇取、彙編、排列的工夫，明示讀者彩色攝影的創造潛力，以及優秀攝影家的觀點究竟為何。這些照片選來提供讀者有關視覺的意念，諸如拍攝的題材為何、攝

單車和牆壁 George Obremski* 攝

Nikon35、135mm鏡頭、Kodachrome25軟片，陽光直接照在單車和牆壁上。這張照片與John Kelly所拍攝的單車照片，構成有趣的對比。

取某物的不同方式為何、及照片能對觀眾傳達那些不同的事物等。

本書的第二個重點是伴隨這一系列照片的正文及引論。這類資料來源很廣，如書籍、雜誌、演講等，資料所屬的國家和學派亦是形形色色。事實上，這些資料分屬視覺藝術的不同學科。其中部份來自有關攝影的文章，其餘則採自有關繪畫、美術設計、店舖設計、藝術史、視覺研究、及其他藝術的學科。

、與照片相同的是，正文的部份旨在提供讀者能夠應用在個人攝影裏的意念。不過，這些意念並非金科玉律，本書並無充裕的篇幅以達到盡善盡美的地步。反之，本書旨在提供讀者創作時的路標，目的是引導讀者領會其他視覺藝術家業已成功採行的意念和觀念，並引領讀者汲取創造意念的資源。

本書涵蓋多種的主題與觀念，因為高深的攝影是廣博、高度個人性、而主觀的領域。每一位攝影者均有他自己的好惡，有他自己的路子要走。因此，絕無兩位攝影者可以依相同的方式從本書中獲益；不過，事理本該如此。本書並不標示讀者「這樣做，那樣做」，亦非教讀者一味抄襲作為範例的影像，這樣未免荒謬又無實效。本書乃在提供各種意念，讓讀者從中挑選，權宜運用，進而發展自身的獨特風貌。

本書的用法

創造性的攝影係一種邁進的過程。我們不可能突然一天早上醒來，便通曉

單車騎士，猶他州 John Kelly* 攝

Nikon 35mm、105mm 的鏡頭、及 Kodachrome 64 軟片。這張照片是作者在一個五月的傍晚拍攝的「即興之作」，與對面那一

張極具靜態的單車照片，形成有趣的對比。為了造成模糊與運動的效果，作者使用慢速快門（約為 1/15 秒），並將照相機安裝在三腳架上。

公路，死谷 Axel Foerster 攝

全部的攝影知識，隨即停止學習。一位嚴肅的攝影者需要不斷地成長再成長，持續地致力精進他的風格，試驗嶄新的風格和意念，並實驗新的技術和主題。

一位攝影者持續成長的最重要途徑之一，是研究其他攝影者與視覺藝術家的作品，以了解他們成敗得失的原因。依此方式，才讓大多數的攝影者獲致靈感，找出個人作品的問題癥結所在。敏銳的攝影者通常一步一步在腦海中建立成功影像的檔案，當他在尋求靈感或是特殊視覺問題的解答時，便可以借重這一檔案。

因此，本書的正確用法為：將本書視為成功而強有力的影像及觀念的檔案，作為各種意念及攝影的問題解答的貯藏處。

在你反覆閱覽本書的同時，反問你自己為什麼流連在某些照片、某些章節、某些書頁上？為什麼你喜歡某些照片？正文中提示的意念為何能夠吸引你？書中的照片究竟對你傳達些什麼？你認為照片的成功之處何在？你能夠把書中的觀念應用到個人的攝影中嗎？這種觀念究竟是隸屬照片主題、或採光、或構圖、或是其他要素之下的觀念呢？或者你也可以做好一張你最喜愛的影像與意念的清單，並記載喜愛的原故何在。

本書的照片與正文經過刻意的編排，以強調特定的攝影技術和原理。這些要點對你而言，有些可能是老掉牙的常識，有些則為你從來都沒有想到過的。這類新的要點對你最具價值。務必牢記新的要點，並於日後勤加溫習，因為這類要點最能為你個人的攝影展現新的天地。甚至，你亦可以參閱某一意念所取材的書籍或雜誌內的專論，或是閱覽某位攝影家更多的作品，以深入探究此一意念。

本書主要分成五篇，正好與任何彩色照片的五個主要要素相符：即主題、用光的技法、構圖的方法、色彩的表現法、特殊的技法。

這些影像的要素並不互相排斥，因為任何真正優良的照片均需適當結合其中的幾樣。僅有色彩並不能構成一幅好的影像，同樣的有構圖而無內容也是不行。至於祇是為了使用特殊技法而運用特殊技法，亦屬毫無意義。不過，每一張照片的各個要素都可以分開來討論，並個別應用。因此，雖

公路和太陽，死谷 Aram Gesar * 攝
Nikon F2、20mm和500mm鏡頭、及Kodachrome25 軟片，光源為現有的陽光。
這是經過雙重曝光的照片，作者首先在

某日午後，運用200mm 鏡頭拍攝死谷中的公路，然後再與另一張早先拍取的落日照片組合起來，造成一幅普遍卻富於圖形美與超寫實感的景觀。

然大多數成功的影像必須歸因於兩個以上要素的有效應用，本書仍然將此等要素分開來研討。

有關「特殊技法」篇還有些話要講。這一篇內容涉及改變或控制影像的一些最普通的方法，以傳達更直接更有力的訊息。本篇目的並不在按部就班地解說如何來製造這些效果，那是其他指導性書籍和雜誌的份內事。相反的，本篇旨在指示這些技法的功能，並稍作簡介，使讀者得以進一步地體驗。

攝影經典的命名緣起

(英文原稱The Image Bank)本書的書名具有雙重意義。最明顯的一個意義是，The Image Bank (攝影銀行)是一個國際性的照片主要代理，擁有遍佈全球的二十多個辦事處，若專就營業額而論，有可能是世界上最大的照片代理。這是一個最前進的照片代理，歸功其會員及工作同仁的努力，已經造成一個新彩色攝影的現代學派及一股嶄新的風格。此一學派的攝影可以稱之為「強有力的彩色攝影」，即帶有視覺力量、情緒吸引力、及精深技術的影像；這類攝影可謂現代人心靈的反響。

書中的全部影像均採自攝影銀行的兩百多萬幀影像之中。因此，本書不僅涉及攝影的各個視覺要素，也是一些今日最傑出的彩色攝影家的作品簡介。

然而，就較深刻而較不直截的意義而言，本書的書名正宣示了書中的觀念，那就是這是一座珍貴的影像與視覺觀念的寶庫，讀者隨時都可以從中領取所需之物。正如金融銀行是貨幣資產的金庫，而資訊銀行為事實和訊息的貯藏處；本書則為各種影像的視覺寶庫。

猶盼讀者，在反覆閱覽書中的影像和意念之餘，能夠從中獲益，並激勵讀者運用攝影對世界做新的觀察。

Michael O'Connor 謹誌

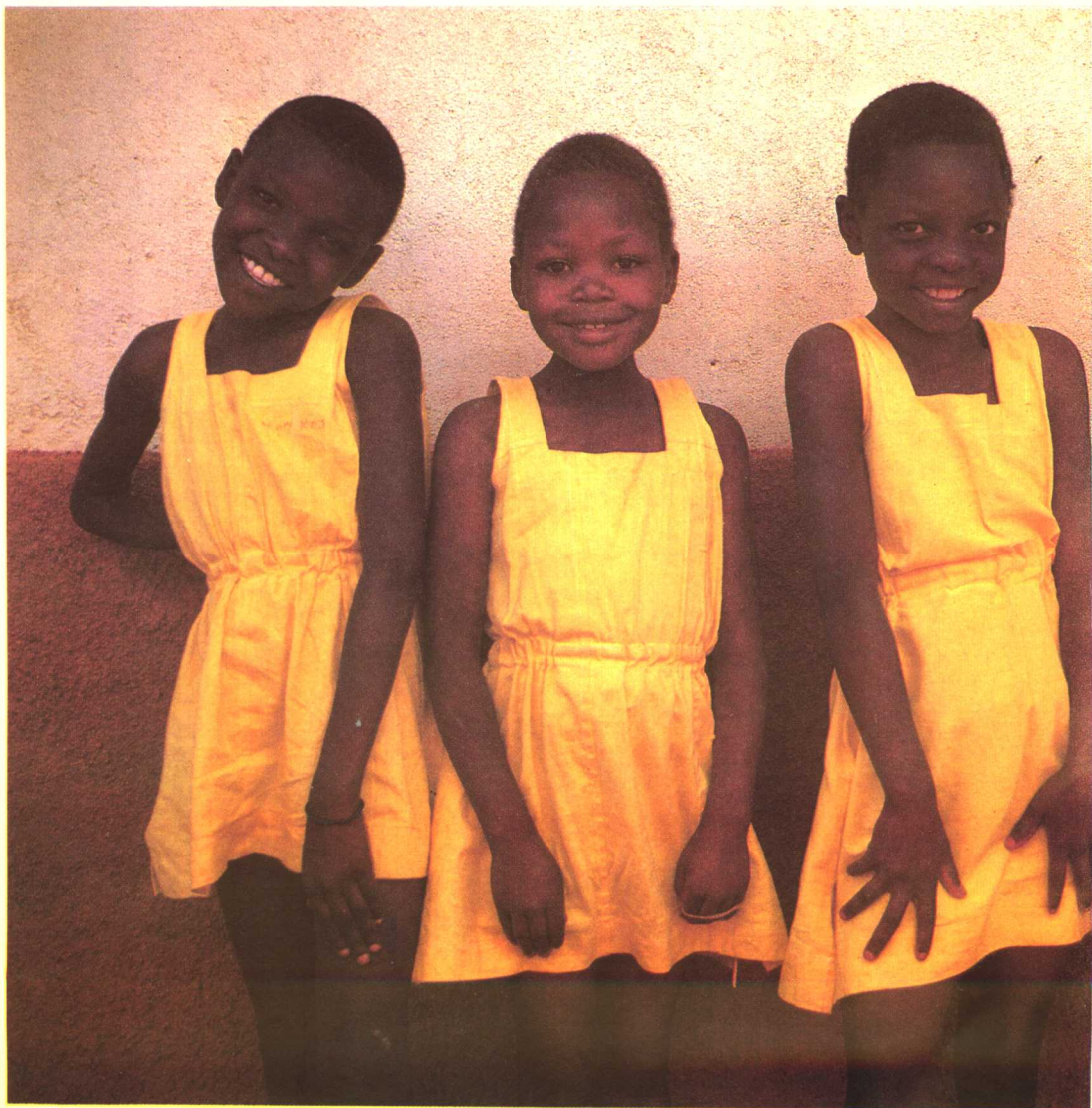
第一篇

相同的主题

—不同的門徑

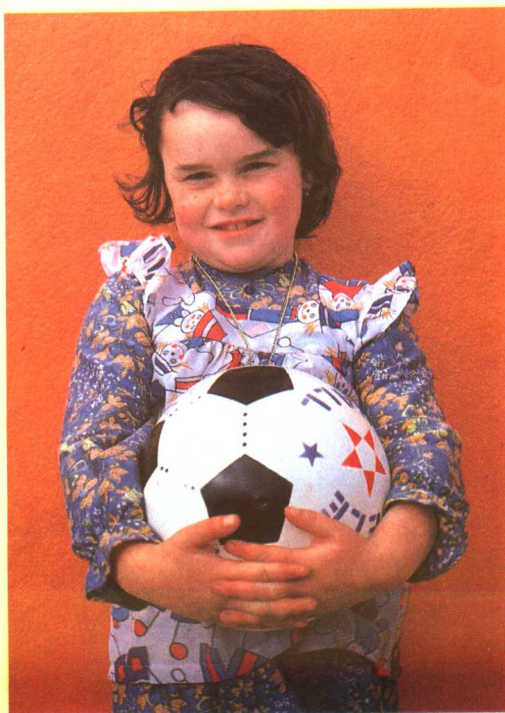
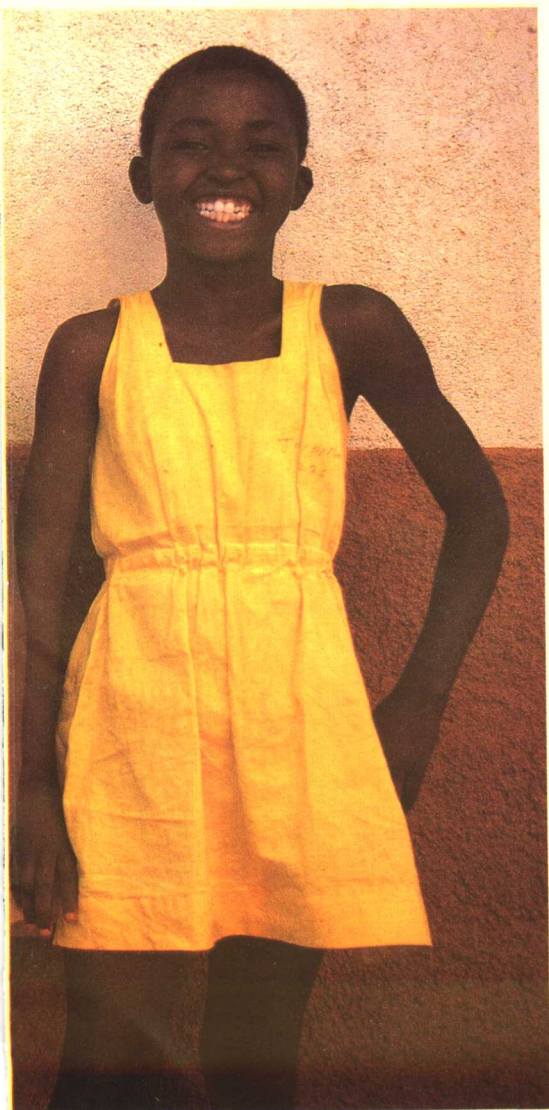
女學生，肯亞 Eric L. Wheeler* 攝

Nikon F、50mm 鏡頭、及Kodachrome25軟片，在空曠的陰影下拍成的。「靈巧的女孩和動人的彩色」吸引作者捕捉下這一幅既充滿笑意又親切的畫面。

你可以依種種方式來拍攝任何的主題，俾強調不同的重點。攝影者站立的位置、照相機的角度、那些事物需要留存那些必須捨棄、按下快門的時機、光線和陰影的投入方式等，均能大大影響照片的效果。拍照之前，務必謀定而後動。必須確定你的照片想要表達些什麼。然後，嘗試找出一個嶄新而良好的視覺表達方式。不要一碰上好像可以的景物便拍下。善用你的眼睛。好好探究主題。找出最能透徹表現題意的圖像。

Famous Photographers Course

抱著足球的小孩，威爾斯 Lisl Dennis攝

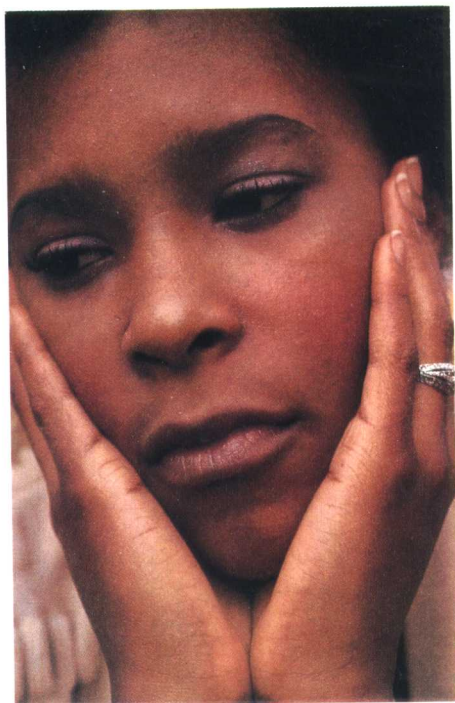
人像

如果視攝影為一種記錄事實的科學手段，則一面對人像，攝影根本就成了軟弱無力的東西。人類並不僅僅是生物和臭皮囊而已。今日，儘管一般的攝影觀念似乎仍舊陷於奠基自然科學的唯物論教條之中，但是最偉大的攝影家時而成功地使人性露現一線曙光：即人是優雅而高貴的；簡言之，人是神奇的創造物。唯有當人類高雅的一面被捕捉在軟片上，唯有當人類神聖的本質被展現出來時，攝影的「真實」才能扣及人的真正本質。然而，每一種事物均少不了這一「真實」，人像祇是整體秩序中的主題之一罷了。

Fritz Kempe

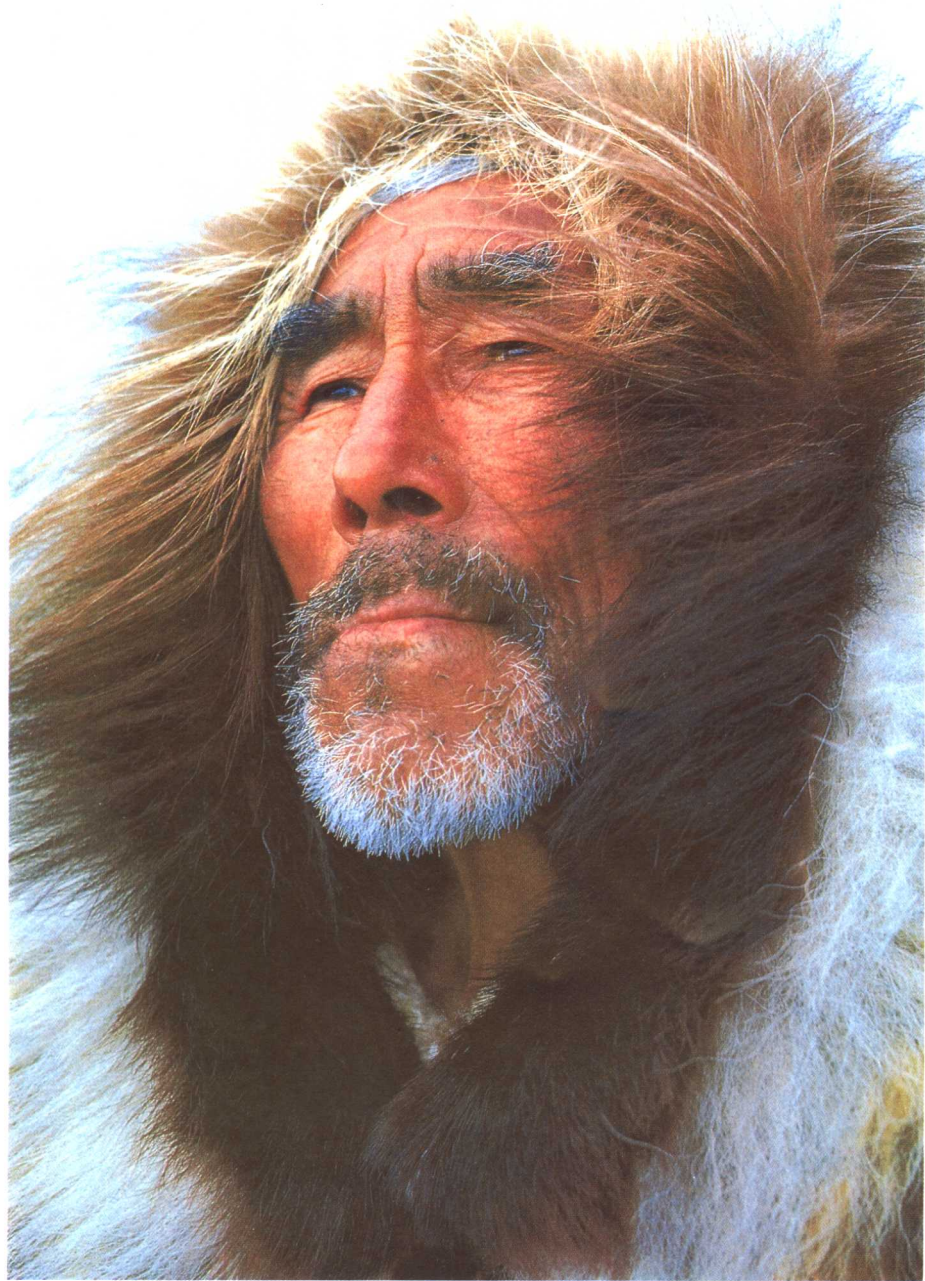
老婦，西班牙 Joe Marvullo* 攝

用Nikon F2、35mm鏡頭、及速率為400 ASA的Kodachrome 軟片。作者被「這位婦人慈祥美麗的臉部表情」吸引住，不過卻只能借助透過窗戶的微弱光線來拍照。作者小心翼翼地對準焦點、分格線、及這位婦人的表情達數分鐘之久，最後方捕捉到恰當的鏡頭。

女人 Richard Nowitz攝

愛斯基摩人，科茲布 Harald Sund* 攝
用Nikon F、85mm鏡頭、及Kodachrome
64軟片。這位愛斯基摩人神采奕奕的容
貌，顯得十分性格，一副飽經世故的樣

子，再加上毛皮外衣的紋路包覆所造成的
效果，對作者而言這一切無異訴說著
一段故事，並象徵了「愛斯基摩人的歷
史、文化和精神。」