

图书在版编目(CIP)数据

学会创造性观察: 摄影中的设计、色彩和构图 / (美)
彼得森; 汤亚竹译. ——长沙: 湖南美术出版社, 2006
(摄影大师实用技法丛书)
ISBN 7-5356-2473-1

I. 学... II. ①彼... ②汤... III. 摄影艺术 - 美
术理论 IV. J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第057862号

LEARNING TO SEE CREATIVELY: Design, Color and
Composition in Photography (Revised Edition)
by Bryan Peterson
Copyright © 2003 by Bryan Peterson
Published by arrangement with Watson-Guption
Publications

Simplified Chinese translation copyright © 2006
by Hunan Fine Arts Publishing House
ALL RIGHTS RESERVED

湖南美术出版社获得本书中国大陆地区独家出版发行
权。任何人不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任
何部分。

著作权登记号: 18 - 2005 - 037

版权所有 侵权必究

学会创造性观察

作 者: (美) 布赖恩·彼得森

翻 译: 汤亚竹

责任编辑: 陈 刚

出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 恒美印务(番禺南沙)有限公司

地 址: 广州市南沙经济技术开发区环市大道南路334号

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 10

字 数: 8万

版 次: 2006年08月第1版

2006年08月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5356-2473-1/J·2280

定 价: 55.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页、缺孔等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

Master Photographer's Practical Skill

学会创造性观察

——摄影中的设计、色彩和构图

Learning to See Creatively

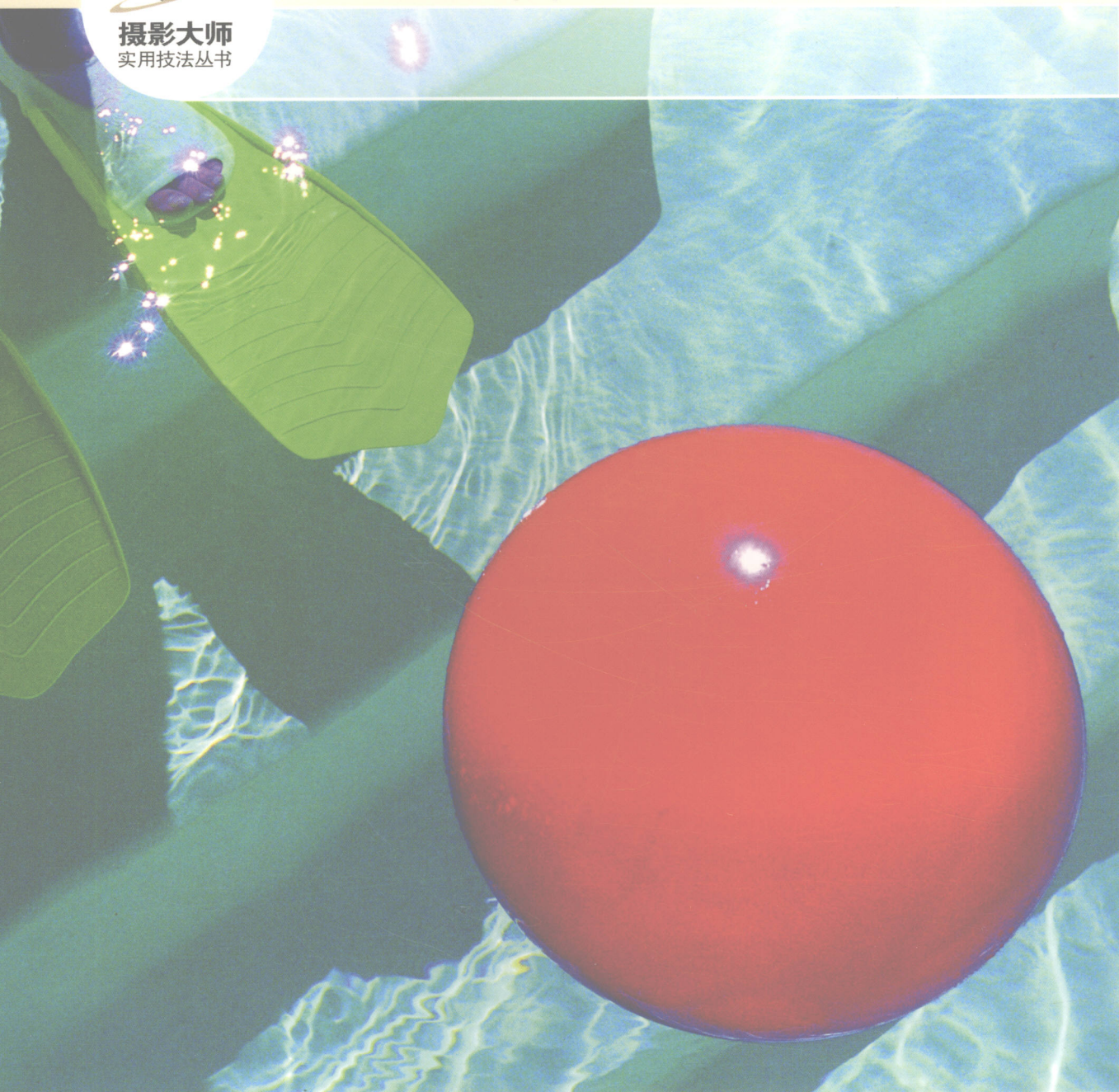
[美]布赖恩·彼得森/著 汤亚竹/译

湖南美术出版社

摄影大师
实用技法丛书

亚马逊网上书店艺术与摄影类畅销书

改变你的视野

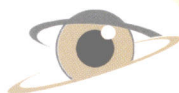
创造性观察并非“无中生有”，而是善于发现。本书的目的就是引领摄影爱好者们以一种新的视角来观察世界，改掉坏习惯，杜绝一些平庸且毫无新意的作品的产生。作者布赖恩·彼得森的方法简单而且行之有效。他用这些方法对该书中的作品进行前后对比，逐一讲解，使读者更易消化理解，融会贯通，从而拍出比以往更好的作品来。

Master Photographer's Practical Skill

学会创造性观察

——摄影中的设计、色彩和构图

摄影大师
实用技法丛书

[美]布赖恩·彼得森 / 著 汤亚竹 / 译

湖南美术出版社

Learning to See Creatively

献给我永远热爱的美丽的妻子凯西

目 录

前言	8
拓宽视野	12
如何观察	14
广角镜头	18
全帧鱼眼镜头	24
街景变焦镜头	26
摄远镜头	34
超近摄影	42
构图的元素	46
怎样拍出有冲击力的照片	48
线条	50
轮廓	56
形状	58
质感	62
图案	68
色彩	76
怎样构图	86
取景	88
黄金分割和三分法则	92
不要地平线	98
正确使用三分法则	100
斜线	102
画中画	104
横幅与直幅	110
照片中的照片	114
安排拍摄主体	118
打破陈规旧律	124
光的魅力	128
自然光的利用	130
光的方向	134
光的色彩	136
多云和雨天	138
数码摄影	142
数码摄影的长处和短处	144
图像处理软件	146
职业要求	152
什么最重要	154
不断挑战 超越自我	156
确定主题	158

前言

你看见我所看见的吗？你听到我所听到的吗？这是一个圣诞节，我的收音机里正播放着圣诞歌曲。此时，没有比坐下来为本书的修订版写序更惬意的事了。你看见我所看见的吗？也许有，也许没有。即使你就在我身边，即使我想与你分享这一切，但直到它转瞬即逝，你仍然可能视而不见。就像我的女儿在广阔天空中放飞的热气球，许多人“熟视无睹”，我却能抓拍到这美妙的场景。

这与摄影有何关系？这就好比提高观察力。我们都希望拍到有趣的照片，为何有些人行，有些人却不行呢？如果你参加过户外摄影活动，或与当地摄影俱乐部的朋友一起外出摄影采风，你就明白我说的话了。当你站在荒郊小路的尽头感到迷惑、失望之时，别人早已于几步之外支起三脚架和相机，瞄准了缤纷多彩的秋叶。在感到惊奇之余，一个野外拍摄时经常听到的问题会从你嘴里脱口而出：“为什么我没有发现这一切呢？”

答案或许是多方面的。可能是你预先有了构思，到现场拍摄时，却没找到中意的景物；也可能是你当时穿得太少，因冷得发抖而分散了注意力。学会观察是每个摄影者首先必须跨越的难关，而怎样将美好的景物和谐地统一在画面中，则是我们面临的下一个难题。

学会观察没有任何模式可循，但有些方法和技巧能够帮助我们去领会。这本书的目的不仅要教会你如何抓住机会拍出好的作品，同时也要对那些平庸保守的摄影方法提出挑战。整本书里有很多配套的好的或比较好的图片，它们当然不是完美的，只是为了帮助我对特定场景、特定时刻的拍摄做出解释和说明。

本书首次出版距今已15年了。摄影技术的不断革新带来了日新月异的变化。回想在1990年的一次会议上，我开玩笑说如果能生产出取材于ED玻璃片、焦距达到20~400毫米、F2.8的

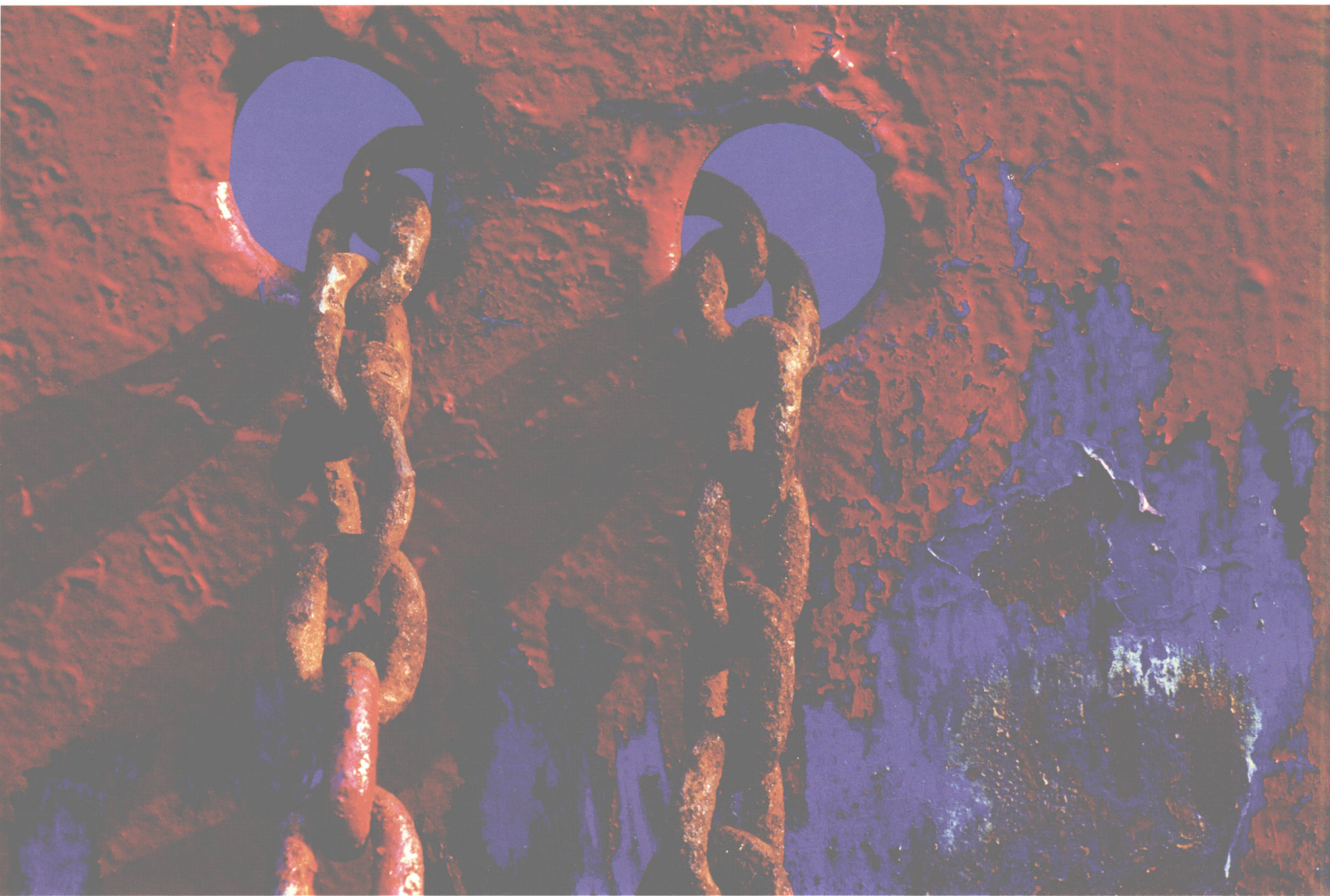
变焦镜头就好了。虽然现在市面上仍旧没有出现这样的镜头，但是我相信不久的将来一定会有。如今你去爬山或到海边游玩，一台相机、两个镜头，就足够应付你需要拍摄的景物了，无论是近处成群结队飞舞的蝴蝶，还是远处的棕熊或西方天空中橙红色的落日。由于视角上的优越性，变焦镜头已足可与曾经风光一时的单焦距镜头媲美了。

然而挑战还是存在的，为了提高你的摄影水平，无论镜头有着多么惊人的变焦比和清晰度，你必须多实践以加深对镜头的熟悉程度。这本全新的书就是通过对大量图片的讲解，来打开束缚你视野的框框。不管现在相机的变焦比有多大，或达到了惊人的清晰度，也无论你用胶片相机拍摄，还是使用数码产品，正如俗语所说：“万变不离其宗”。你必须通过不停的练习来熟悉如何运用你的镜头以及拓宽你的视野。虽然摄影器材革新给我们带来了不少便

利，但勤奋练习仍然是根本。即使使用了最先进的相机，对我们拍出精彩的照片仍然起不了关键的作用。

“创造”最好被定义为创新、想象、灵感、领悟的结合体。摄影器材生产的技术虽已突飞猛进，但是，直到现在还没有一款相机能提醒你下一个应该拍摄的场景在哪里；也没有一款相机能告诉你什么时候该按下快门；更没有一款相机能帮助你将景物和谐地布置在画面中。这些都将是摄影技术面临的挑战，也是你在拍摄过程中需要不断攻克的难关。

在写作本书初版时，我有一个目标：消除那种认为摄影艺术只是少数人的事的荒诞说法。从很多工作室和网上课程以及我接收到的信件、E-mail中，我得到了有力的支持。看来，我的目的达到了。在新版的图书里，我将继续破除这个谬论。另外，我还在“构图的元素”一章里增加了有关色彩的部分。我不仅就色彩在构图

中的价值进行了深入的讨论，而且还肯定了它对我们思想和情绪的冲击。通过本书中图像的比较，你会看到线条、形状、图案、质感等，*对构成一幅引人入胜的作品所起的重要作用。

学会如何创造性地观察，也依赖于你对相机和镜头使用的熟悉程度。就像在海上行驶，船长必须熟悉地图以便确定船的位置和方向一样，镜头就好比地图，它会将你带到魅力无限的风景面前。经过不断的练习，任何相机和镜头摆在你面前，你都能一下就说出了它们的特性和优缺点。随着对它们熟悉程度的加深，世界在你的眼中也会越来越精彩。你会惊奇地发现广角镜头竟能覆盖那么广，摄远镜头居然能突出你的拍摄主体而不受周围无关景物的干扰。用不了多久，你就会对在什么情况下使用什么样的镜头“胸有成竹”了。

这时，你可以试试新的观察方法。譬如，用蟾蜍的视角来看森林；或站在人行道上观察城市街道；或以鸟的视角来俯视你的院落。活梯这时不仅仅是用来刷墙的了，将它靠在一棵冷杉前，可以拍出惊惶逃跑的松鼠，在街边留下飞驰而过的货车的背影。这些照片往往都会产生一些戏剧性的效果，例如城市管理委员会就会考虑在忙碌的街道下，建一个小小的地下通道以方便过往的动物。

拍出好的作品并没有什么灵丹妙药，关键要把握好镜头、视角的选择，构图元素的安排等。所有这些都需要仔细研究。你的疑虑和以前的观念都会受到挑战。想到爬上高高的树枝被摔下来的危险，躺在行人来来往往的人行道上被踩着的恐惧，你可能就会像船员害怕暗礁一样，恨不得立刻弃船而逃。

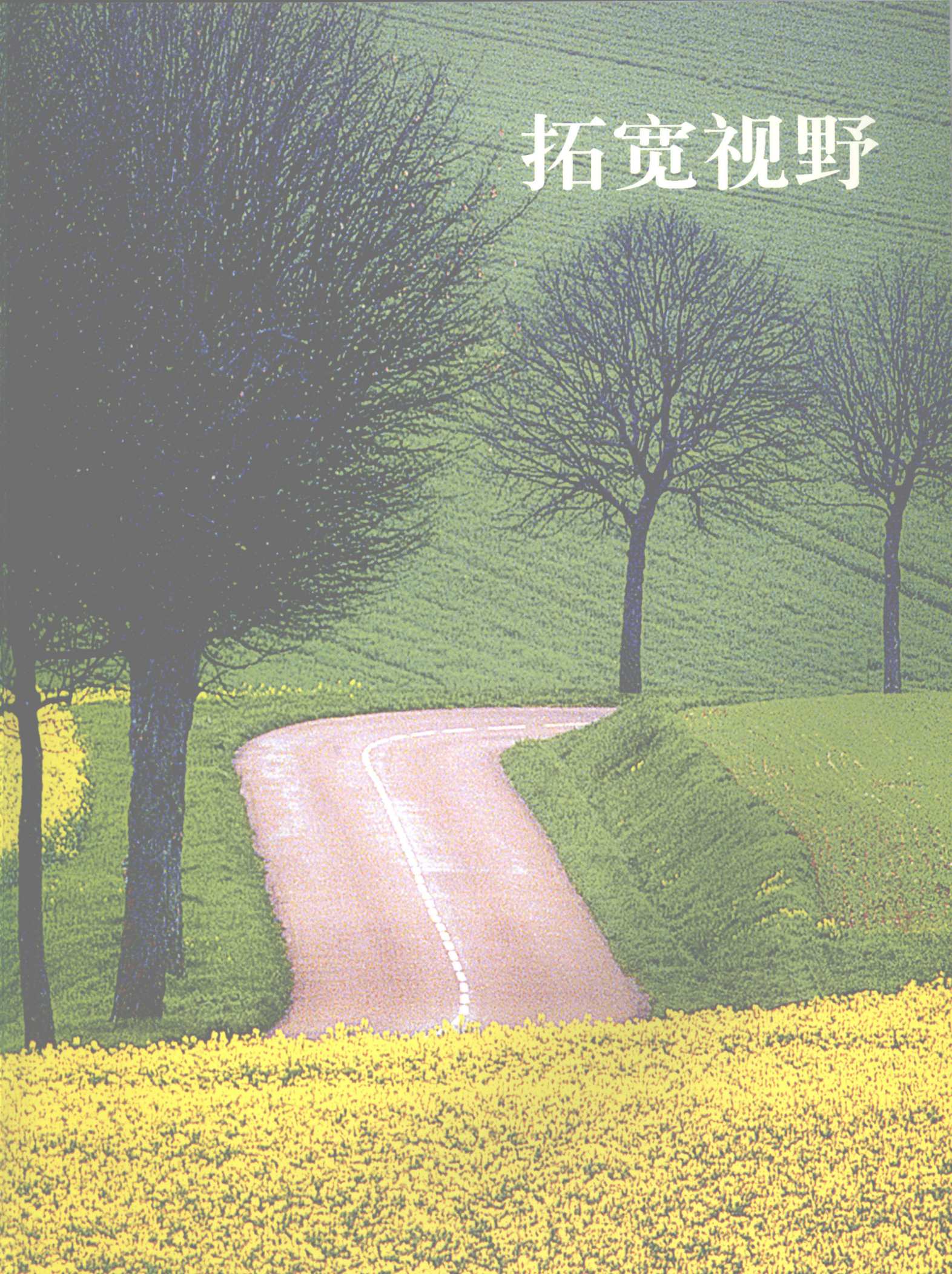
这些都是可以想象到的场面。因此在新版书的练习里，我会告诉你怎样避开“暗礁”。糟糕的天气、极差的光线、可供拍摄的选择太少，这些都是客观存在的。通过本书的练习，“没有什么好拍的”的错误认识就会不攻自破。

本书有大量何时何地为什么会拍摄成功的分析材料。这是一本有关理念的书，读完它，我希望你能像一个老练的渔夫一样知道哪里有鱼，何时下网。至于有关正确曝光、快门速度等知识，则在我的另一本名为《理解曝光》（湖南美术出版社，2006）的书里解答。

好了，抱着轻松愉快的心情来阅读吧，不必循规蹈矩。这么多年来，我的学生和朋友教会我一个道理，那就是摄影无定律，它是观察和思考的结果。正如亨利·戴维·梭罗所说：“重要的是你所观察到的，而不是你所看到的。”

拓宽视野

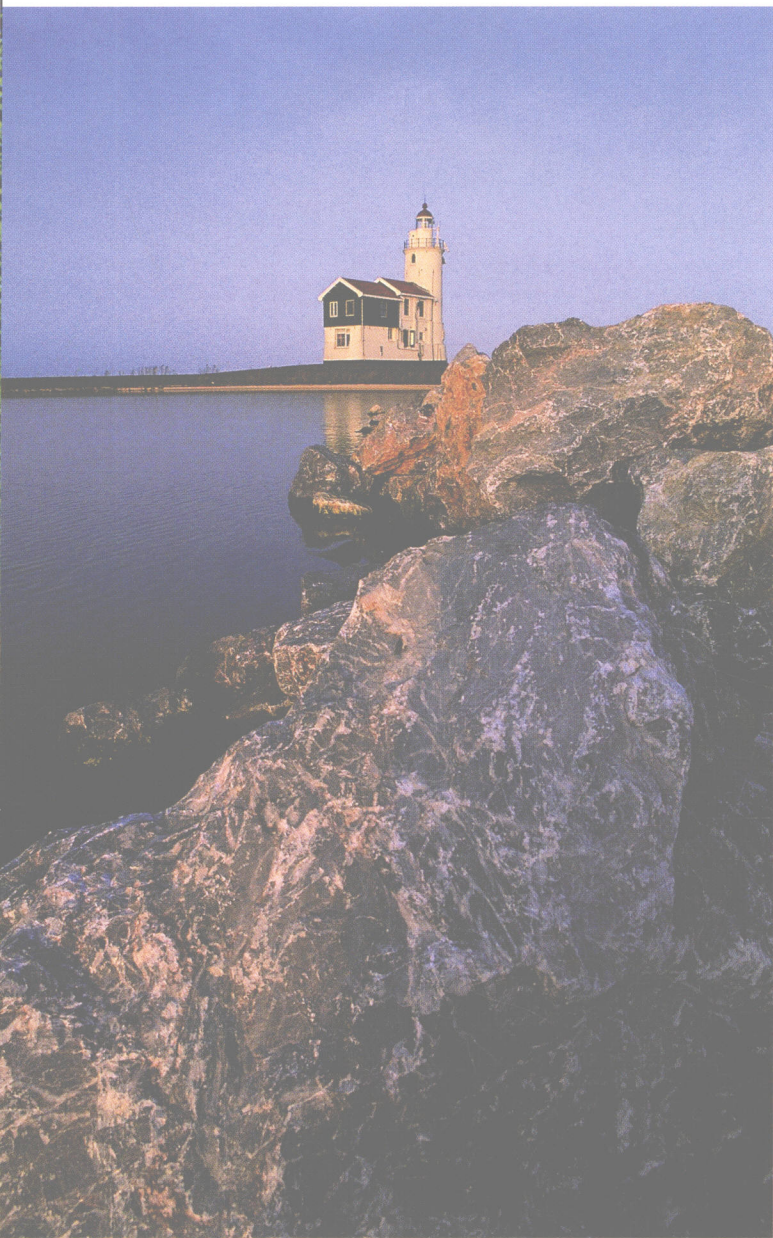

如何观察

50 毫米镜头的视角类似于人眼球的晶状体，因此 50 毫米焦距的镜头被称为标准镜头。人的眼睛既不像“无敌金刚”，也不像“鱼眼”，是不能改变视角的。在早期摄影史上，很多照片都是标准镜头拍摄的。当然，与以往相比现在有了很大的变化。无论是单焦距镜头系列里的全帧鱼眼镜头，到令人称奇的

2000 毫米摄远镜头，还是各种变焦镜头，一应俱全。另外，还有放大和特写的摄影技术。

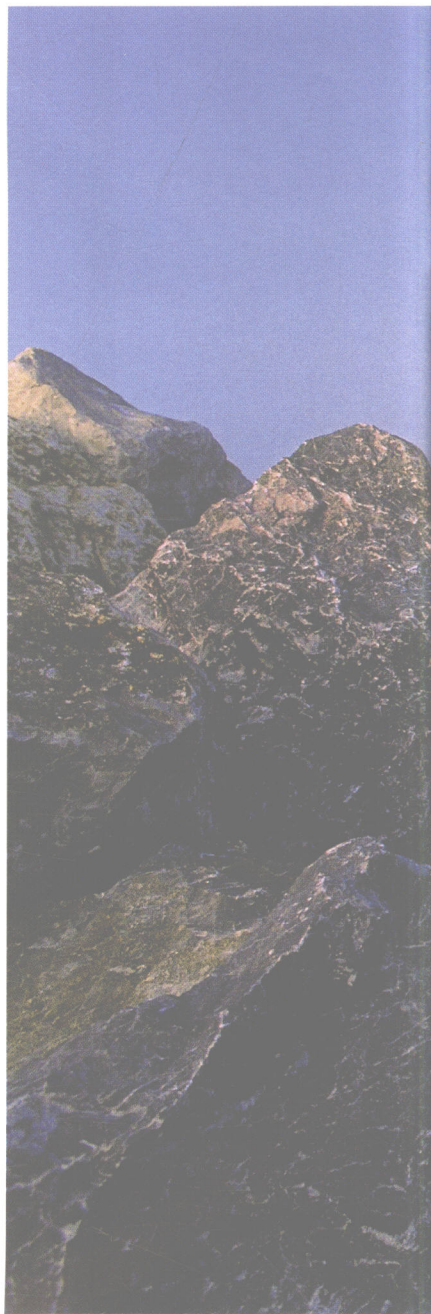
当我还是一个业余摄影爱好者时，由于经济困难，我所拥有的不过是一个 50 毫米的镜头和一台尼康相机。局限于当时的条件，我觉得只有不断走动，变换视角，才会寻找到好的拍摄机会。当我追随着我 2 岁表妹的目光在院子

玛肯灯塔位于荷兰北部。和其他很多物体一样，你可以在不同的视角用不同焦距的镜头来拍摄它。四季的转换，一天里早中晚光线的变化，都会有不同的效果。本书将从最简单的单个物体的拍摄讲起。在由石块堆成的防浪堤上漫步一阵后，我选择了一个地势较低的地方进行拍摄，意在突出石头的形状和质感（左图）。我不用三角架，举着装有 20 毫米镜头的相机，将光圈调到 $f/16$ ，快门为 $1/60$ 秒。这样一来，在一个较低的视角点，仅用 20 毫米的镜头就创造了一种画面有深度感、石头棱角分明的视觉效果。

我转换到防浪堤另一面的地平线上去拍摄（右图）。注意，改变位置后，石块上的侧光没有了。

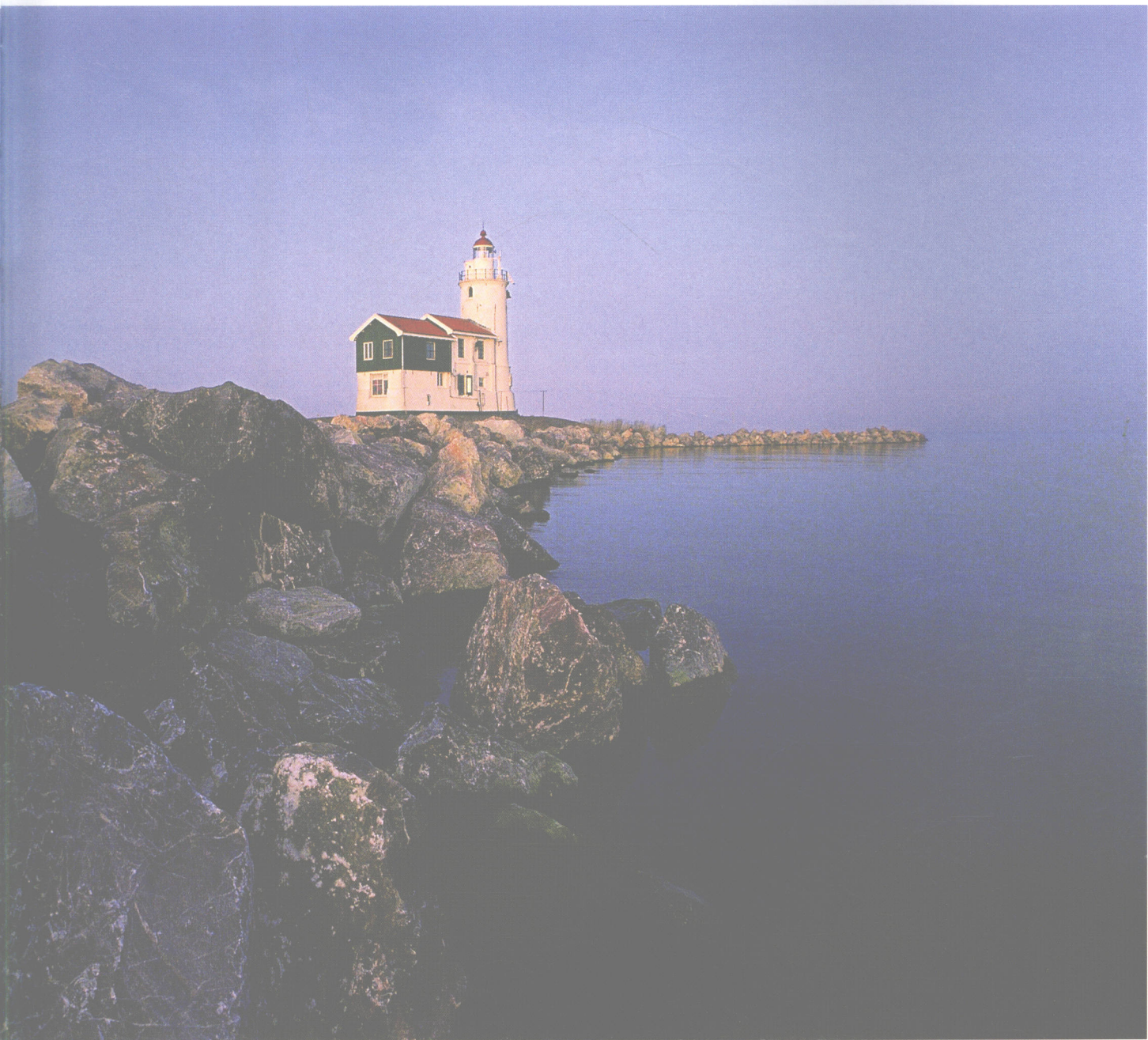
[两张照片：20 毫米镜头，光圈 $f/16$ ，快门 $1/60$ 秒]

里面四处移动时，灵感突发而来。在登上10楼的屋顶平台后，俯视下面的街道，便会发现令人兴奋的拍摄角度。有了这些经历后，我习惯于登高去探索充满魅力的自然风情。

我还清楚地记得，我第一次拿着配有50毫米镜头的相机，在白杨林里匍匐着拍摄秋叶。当我累了仰面躺在地上休息时，突然发现蔚蓝的天空衬着满目的秋叶，多美的景观啊！身上的倦意一扫而光。我决定背景采用模糊的基调，把镜头尽可能拉近，光圈设为最大进行拍摄。这次拍摄使我记忆深刻：视角的选择对拍出一幅好的作品来说至关重要。在我的外景拍摄工作室和网上课

堂里，还有很多学生不清楚镜头的内在特性。就我所知，唯一而且快捷的拓宽视野的方法是“眼睛的练习”。在学习这两页的图例以及接下来的“怎样用不同的方法来观察同一物体”后，就可以做16~17页的练习。这个练习曾经在我的学生中做过多次。对于那些用胶卷相机拍照的人来说，这种练习用不了36张胶卷（即一卷胶卷——译者注）。

练习: 熟悉你的镜头

无论你用数码相机还是用胶卷相机拍摄，你都可以创作出优秀的作品。关键要看你對自己镜头熟悉的程度。使用“街景变焦镜头”（26 页）会给你提供一个很好的练习机会。做这个练习时，你可以带着家人、朋友或小孩来到当地的公园。将相机的焦距定在 28 毫米或 35 毫米，并确保在整个拍摄练习中不要改变。然后选择一个主体（可以是你所钟爱的酒吧或橡树林），将它放在取景框的中央，上下左右留下足够的“空间”，保持相机在眼部的位置不变。

在拍下第一张照片后，向前走 5 步继续拍。每走 5 步，曝 1 次光，当然拍摄主体要记着对好焦。将这个步骤重复进行，直到取景框里的景物模糊为止。

练习的结果是你的第一幅作品不仅有你所要的主体，同时也包含了许多可能影响它的东西。而最后一件作品则可能是一幅大大的特写，无关紧要的东西被删除了，但一些关键性的元素可能也被遗漏在画面之外。

仍然不改变焦距，重复刚才的练习，只是将镜头分别放在齐膝盖和齐腹部高的位置

