

# 摄影大师的成功秘诀

——铸造照片的视觉冲击力

PHOTOS WITH  
IMPACT



[英] 汤姆·麦凯 著

浙江摄影出版社



# 摄影大师的成功秘诀

——铸造照片的视觉冲击力

PHOTOS WITH  
IMPACT

[英] 汤姆·麦凯 著  
司大宇 译

浙江摄影出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

摄影大师的成功秘诀：铸造照片的视觉冲击力 / (英)  
麦凯著；司大宇译. —杭州：浙江摄影出版社，2004.4  
ISBN 7-80686-237-4

I. 摄... II. ①麦... ②司... III. 摄影艺术  
IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 022564 号

本书原版2003年由英国David  
& Charles 出版社正式出版。Brunel  
House, Newton Abbot, Devon,  
TQ12 4 PU, UK

浙江摄影出版社经英国David  
& Charles 出版社授权，取得出  
版本书中文简体字版本的权利。

版权所有 翻印必究

By Arrangement with  
David & Charles,  
Brunel House,  
Newton Abbot,  
Devon, TQ12 4 PU, UK

First published 2003 under the title  
Photos With Impact  
by David & Charles,  
Brunel House, Newton Abbot,  
Devon, TQ12 4 PU, UK  
Copyright © Tom Mackie,  
David & Charles, 2003

浙江省版权局  
著作权合同登记章  
图字11-2004-33号

选题策划：曹家驹  
责任编辑：曹家驹  
装帧设计：郎水龙  
责任校对：朱晓波

## 摄影大师的成功秘诀

——铸造照片的视觉冲击力

原著：[英]汤姆·麦凯  
翻译：司大宇  
浙江摄影出版社出版、发行  
(杭州市武林路357号 邮编：310006)  
经销：全国新华书店  
制版：杭州美虹电脑设计有限公司  
印刷：浙江印刷集团公司  
开本：880 × 1240 1/32  
字数：151 000  
印张：4.625  
印数：1-5000  
2004年4月第1版  
2004年4月第1次印刷  
ISBN 7-80686-237-4/J · 035  
定价：32.00元

(如有印、装质量问题，请寄本社摄影编辑中心调换)



# 目 录

## 6 导 言

### 10 第 1 章 培养观察能力

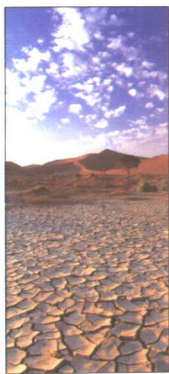
线条与色彩 / 提取局部细节 / 人工建筑 / 自然界 / 凑近拍摄 / 拍摄天空 / 常备不懈, 抓住机遇

### 36 第 2 章 光线

控制光线 / 光线的方向 / 光线的强度 / 一天中的光线变化 / 不佳光线 / 预测光线 / 气氛 / 投影 / 反射的光线

### 64 第 3 章 构思画面

平衡 / 线条 / 曲线和 S 形线条 / 画面的划分 / 景深 / 框式构图 / 胶片画幅 / 抽象的画面 / 画面要素 / 人物 / 突破原则



96 第4章 色彩和形状

色彩的作用 / 醒目的色彩 / 柔和的色彩 /  
建筑物中的色彩和形状 / 抽象和自然形态  
中的色彩

114 第5章 美化和修饰画面

暖调滤光镜 / 中灰渐变滤光镜 / 偏振镜 /  
曝光 / 数字革命 / 数字化地添加和修除 /  
校正色彩 / 改变天空 / 超现实主义的表现  
手法

140 第6章 摄影器材

照相机和镜头 / 三脚架 / 滤光镜 / 摄影包 /  
胶片 / 其他备品配件

上安特洛普山谷裂崖（美国，亚利桑那州，帕吉）（对页图片）

丰富细腻的影调和鬼斧神工般的外形，使得该砂岩裂隙成为拍摄抽象性画面甚为理想的素材。这一独特的裂崖现已成了游人川流不息的旅游胜地，以至于我想找个安稳的地方来架设三脚架都很困难。多亏随行的朋友临时帮着拦了一下游人，我才能拍成这张照片。

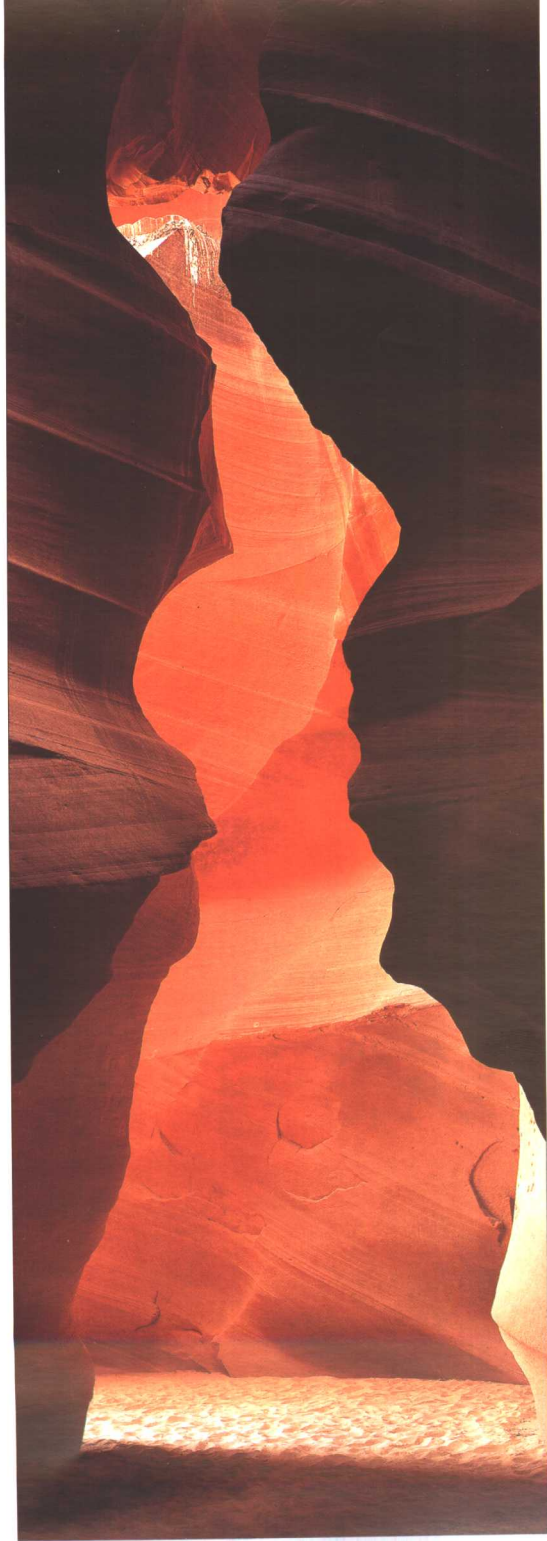
富士 GX617 全景照相机，180 毫米镜头，富士 Velvia 胶片。

黄水仙小径（荷兰，利斯，柯肯哈夫公园）

在对公众开放的公园里拍照，你会面临一个颇为棘手的问题：要花费大量的时间去寻求恰当的拍摄时机。当我发现这条小径时，正好有成队的游客充斥其间，所以我不得不花了一个多小时来等待人群散尽。不过，最终我所得到的构图和色彩使我感到等得值得。

富士 GX617 全景照相机，90 毫米镜头，富士 Velvia 胶片。







# 身 言

摄影这一行，永远学无止境。我之所以对它无限痴迷，原因之一就是在这里。只要手里还握着照相机，我就不会停止学习。我对摄影新器材和新技术的追求从未感到过倦怠，尤其是在数字技术飞速发展的今天，似乎每时每刻都有令人振奋的崭新进展出现在我们的眼前。即便就撰写这本人摄影经验之谈的书稿而言，在我看来仍然是一个学习的过程。我找到了自己思维的演变过程和拍照的方式——我一贯就是这样想和这样做的。

我不想将本书写成一本技术性手册。你在书中找不到有关光圈、快门速度和焦距的描述，因为我认为这些技术细节对于摄影作品的创作而言，并不是第一位的因素。正确的曝光确实十分重要，但首要的是创作出令人印象深刻的影像，而这正是我长期以来的工作重点所在。

照片的视觉冲击力可由多种多样的方式去获得。就拿一张表现建筑物细节的照片来讲，只要构图简洁，色彩对比鲜明，能强烈吸引人们的视线，就一定会给人以视觉上的冲击力。但如果是一幅色彩绚丽自然、场



海滩抽象（爱尔兰，  
康内马拉）

变换你的视点会让你拍摄到奇特或抽象的影像，能使你的照片获得超凡脱俗的画面效果。海滩上的这块岩石使我联想到老人那布满皱纹的拇指和食指。我借助构图强调出沙滩和岩石这两个正负对比空间之间的平衡。

维斯塔4×5后背取景照相机，210毫米镜头，富士Velvia胶片。



花菱草和亚麻花（英国，英格兰，诺福克，东拉斯顿老牧师公园）

对比鲜明的色彩和纤毫毕见的细节是构成一幅引人注目的照片的两个要素。我在拍摄这一片鲜花时，有意选择地平高度的机位以使跳跃的红色、橙色与深蓝色的天空形成强烈的对比。它既强调了这些互补的色彩，又避开了杂乱的背景。

潘太克斯 6 × 7 照相机，45 毫米镜头，加用偏振镜，富士 Velvia 胶片。





里奥马乔列（意大利，利古里亚，辛克特雷）

辛克特雷的这些各具特色的村落以及建筑的格局和淡雅的色彩，为摄影师们提供了无穷无尽的创作源泉。里奥马乔列这个依山而建的村落在使用广角镜头拍摄的画面中，呈现出一种不寻常的透视关系。

潘太克斯6×7照相机，45毫米镜头，加用偏振镜，富士Velvia胶片。

面浩瀚壮观、构图精心、画面和谐的风景摄影作品，那同样能给观众造成强烈的视觉印象。创作具有视觉冲击力的照片不但满足了摄影师的自我欣赏，而且直接关系到照片的市场销路，假如你打算出售照片的话。所以我在书中还探讨了怎样才能使照片更加适销对路。

虽然我接受过系统的正规摄影教育，但有一门知识学校未曾教过我，那就是怎样去“观察”。不过从很大程度上讲，我想这门知识是无法教授的。每一位摄影师都有其独特的观察方式。如果将12位摄影师放在同一处地点去拍照，结果可能会得到12幅迥然不同的画面。我在书中讲述了自己如何努力通过对日常事物的深入观察去搜寻有趣而又独特的影像，其目的就是为了能给你提供某些参考意见，帮助你去探寻具有个人风格的构图样式。这的确是贯穿全书的一个中心思路：怎样去“观察”一幅出色的摄影作品，怎

样通过对光线、色彩、滤光镜甚至恰当条件下数字图像处理技术的运用，去组织画面，去极大地增强照片的视觉冲击力。

如果说有那么一个我能够给出的有助于实现上述目的的诀窍，那就是：决不要满足于你开始拍摄的那张照片。当我面对一个特定拍摄目标时，我总要问问自己：怎样才能有所改进？能否换一种方式将它拍得更为出色？你可能已经拍摄过相当成功的照片了，但如果你思考能否进一步改进和提高的话，你会发现正如我书中所提倡的，有大量的事可做——尝试变换不同的构图，改变你的视点，接近拍摄目标，甚至还有在一年中的不同时节以及不同的光线和气候条件下故地重游，反复去拍。哪怕是一个小小的改变都有可能得到迥然不同的结果。

我并不想怂恿任何人去简单照搬我的做法,我只想讲明我个人是怎样工作以及如何铸造作品的视觉冲击力的。我希望这对你有所启迪,能帮助你在自己的拍摄工作中去把握某些原则,去培养一种新的观察世界的方式。哪怕你从本书中只学到了一项对提高你摄影水平有所帮助的技术,那也是非常值得的。不过说到底,任何东西都替代不了你自己通过大量摄影创作实践所获得的宝贵经验。

### 凝灰岩柱(美国,加利福尼亚州,莫诺湖)

我连续花了3个清晨和傍晚的时间来拍摄这些凝灰岩柱。最后一天清晨,天气比以往几天都好,天空清澈无云,地平线处泛出粉红色的霞光,极为柔和的光线将凝灰岩柱的细部结构刻画得毕现无遗。我希望压暗上半部天空的影调以制造出一种漂亮的色调渐变效果。由于岩柱耸立于地平线之上,所以我选用了一块过渡柔和的中灰渐变滤光镜来压暗天空。如果使用渐变十分强烈的中灰滤光镜,中间部分将泾渭分明,岩柱的影调会被压得太暗。

潘太克斯6×7照相机,45毫米镜头,加用0.6柔和中灰渐变滤光镜,富士Velvia胶片。







PHOTOS  
WITH  
IMPACT

# 培养观察能力

第 1 章





### 桥和绵羊（英国，英格兰，诺森伯兰）

司空见惯的景物也能被拍成饶有趣味的照片。将你内心的想法赋予场景中的各种视觉成分，有力的构图便能油然而生。不要着眼于这是一个什么场景，而要努力设法去“观察”那些最先抓住你注意力的潜在成分。这个场景中吸引我的是由桥孔及其倒影所构成的圆形图案。我起初尝试了几个不同的拍摄角度，但后来发现只有这个角度才能真正表达出我的想法。透过最远处桥孔向前眺望的绵羊起了画龙点睛的作用。

富士GX617全景照相机，180毫米镜头，加用偏振镜，富士Velvia胶片。

要想拍摄成功一张真正具有视觉冲击力的照片,你首先得在自己的头脑中对这幅画面进行一番观察。摄影师的任务就是对平日充斥于人们视野的世间万物进行筛选和提炼,使之形成令观众不能不关注的影像。这倒不是说非得要去周游世界各地的名山大川或著名建筑——无论什么地方都有丰富的拍摄素材。诀窍在于学会认识和辨别。

与人的眼睛不同,照相机不具备选择能力,它对取景器里的所有东西都是一视同仁的。因此,选择和组织的任务便落在了摄影师的身上。通过更深入地观察你所选择的拍摄目标以准确找出那些吸引你的东西,可以进一步地拓展自己这方面的技能。实践能帮助你去粗取精,透过表



爬满常春藤的墙壁（英国，英格兰，剑桥）

这种景象在剑桥比比皆是,人们已熟视无睹。我通过紧凑的构图将画面框在那一大片绕满一扇扇窗户的常春藤叶的精致图案上,从一个饶有趣味的侧面来表现这座建筑物。4×5后背取景照相机的透视校正功能帮助我保持了窗户线条的垂直。偏振镜的使用消除了叶片上的反光,提高了绿叶的色饱和度。

维斯塔4×5后背取景照相机,210毫米镜头,加用偏振镜,富士Velvia胶片。





### 阿沃卡旅舍（爱尔兰，威克洛）

这个小旅舍那对比强烈的墙面色彩和图案式的窗户形状一下子吸引住了我的目光。因为当时两边的长椅上都坐着身穿短裤和T恤的旅游者，很难让画面中只出现这位当地居民。费了好一番口舌之后，总算请那些旅游者们站到了我的镜头视野之外。

潘太克斯6×7照相机，200毫米镜头，富士Velvia胶片。

象观察到你所期望创造的画面的精髓所在。这样一来，你便可以排除那些会削弱而不是增强画面表现力的东西，使构图变得完美起来。对于最终的结果而言，你打算删除哪些东西与打算保留哪些东西同等重要。在我的拍摄工作中，这通常意味着将画面简化成基本的细节构造。

我个人更偏好简洁明了的画面。我发现自己总是会去寻找景物中那些能引起我注意的构图成分。比如，鲜明的图案。画面中容纳过多的成分只会使观众弄不清摄影师的表现意图，不利于照片的整体印象。我所寻找的是那些具有本质特征和基调的构图成分。

摄影领域中一个激动人心和不断发生变化的地方当属那层出不穷并且速度惊人的技术进展。因而人们很容易将注意力放在选择照相机、镜





头、三脚架、胶片、滤光镜、灯光设备以及后期的加工工艺上，更不用说数字技术了。然而，尽管掌握这些拍摄工具能让你获得极大的满足，而且你确实了解手中设备的性能和局限性，但说到底，能否拍摄出具有视觉冲击力的照片还在于你观察画面的能力。一张照片所传递的思想比其制作或印刷的质量更重要，这也正说明了为什么摄影的技术进展并没有减少摄影作品的创作难度，技术只不过是另一种创作工具而已。识别画面、选择和编织你周围的客观世界以及真正的观察和研究，这种能力才是最重要的。

### ■ 线条与色彩

线条与色彩是构成一幅画面的两个基本要素。画面的建造依靠线条，但它的基调却是借色彩来建立的。它们是识别潜在性构图形式所要寻找的成分。

当我们眼睛看到某样东西时，我们的目光会不由得随它而去，因此



### 索斯沃尔德海滩的小屋（英国，英格兰，萨福克）

我选择了一个很低的拍摄角度以便借助天空将屋顶的样式给衬托出来。由于天气的原因，我经过多次尝试才捕捉到了清晨第一缕阳光投射到这些小屋上的景象。全景式的画幅极适合于表现这一场景，因为它能让我排除其他任何无关紧要的成分，将人们的注意力全部集中在小屋上。

富士 GX617 全景照相机，180 毫米镜头，富士 Velvia 胶片。

一根醒目的线条便有可能成为某个构图中最具力度的成分。你不要只着眼于直线，还有曲线、S 形线条以及呈三角形和矩形的线条。它们无处不在，形式各异，如公路、小径、围栏、河流、成行的庄稼或绵延的电线杆等。它们能被直接或间接地用来带领观众通过一处场景，或者是将他们的注意力吸引到某个被摄物上去。树木、立柱之类的垂直线条具有一种力度感，而水平线条（最常见的便是地平线）则能让人体会到平静和安宁。对角线，如田野中的一排排垄沟，带给人们的感觉是生机和活力。像林间小径之类蜿蜒穿过画面的一条单独的线条，决定了人们怎样去理解整个画面的表现意图，该线条本身色彩和影调的对比则进一步



**梅卡多建筑（美国，亚利桑那州，菲尼克斯）**

一开始我拍摄的是左图这张建筑物局部的照片。我喜欢这种具有鲜明西南部风格的色彩和结构设计，但整个构图并不令人感到十分满意。右侧的阴影过于显眼，加上天空中缺少我想借以充实构图的有用成分，从而使天空和建筑物之间失去了平衡。于是我换用250毫米焦距的镜头拍摄了右图这张构图更为紧凑的照片，上一张照片中所有分散注意力的东西全都被排除在画面之外，重点全部集中在被摄体的对角线和形状上。

哈苏500C/M照相机，150毫米镜头（左图），250毫米镜头（右图），加用偏振镜，富士Velvia胶片。