

摄影大师的创意秘诀

THE CREATIVE PHOTOGRAPHY HANDBOOK

[英] 李·弗罗斯特 著

浙江摄影出版社

摄影大师的创意秘诀

THE CREATIVE
PHOTOGRAPHY
HANDBOOK

THE CREATIVE PHOTOGRAPHY HANDBOOK

THE CREATIVE PHOTOGRAPHY HANDBOOK

图书在版编目(CIP)数据

摄影大师的创意秘诀 / (英) 弗罗斯特(Frost, L.)著; 章琳琪, 白鸥译. —杭州: 浙江摄影出版社, 2004. 8

书名原文: The Creative Photography Handbook

ISBN 7-80686-245-5

I. 摄... II. ①弗...②章...③白... III. 摄影艺术
IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 069941 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
The Creative Photography
Handbook
by David & Charles,
Brunel House, Newton Abbot,
Devon, TQ12 4 PU, UK
Copyright © Lee Frost,
David & Charles, 2003

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字11-2004-63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

摄影大师的创意秘诀

原著: [英]李·弗罗斯特
翻译: 章琳琪 白鸥
浙江摄影出版社出版、发行
(杭州市武林路357号 邮编: 310006)
网址: www.zjpub.org
经销: 全国新华书店
制版: 杭州美虹电脑设计有限公司
印刷: 浙江新华彩色印刷有限公司
开本: 880 × 1240 1/32
字数: 240 000
印张: 7.375
印数: 1-5000
2004年8月第1版
2004年8月第1次印刷
ISBN 7-80686-245-5/J·043
定价: 39.00元
(如有印、装质量问题, 请寄本社摄影编辑中心调换)

摄影大师的创意秘诀

THE CREATIVE PHOTOGRAPHY HANDBOOK

[英] 李·弗罗斯特 著
章琳琪 白 鸥 译

浙江摄影出版社

THE GREAT ESCAPE

目 录

5 导言

第一部分 摄影技艺的创意应用

11 第1章 光线

用光线作画 / 灯箱照明 / 幻灯机照明 / 闪光灯照明 / 夜间用光 / 用光线营造氛围

49 第2章 构图

学会观察 / 寻求画面均衡 / 运用线条 / 填满前景 / 打破规则 / 强化视觉冲击力

71 第3章 聚焦

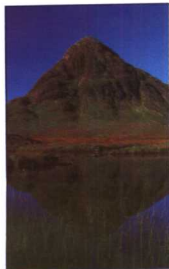
清晰度 / 少即是多 / 散焦创造的视觉效果 / 对动体聚焦

85 第4章 色彩

色彩的和谐与不和谐 / 色彩饱和度 / 色彩的象征意义 / 抽象的色彩

105 第5章 暗房

影像表现 / 照片的调色 / 手工着色 / 制造版画效果 / 柔焦印相

第二部分 摄影题材的创意策划

123 第6章 镜头前的人物

抓取情感画面 / 人像叙述故事 / 拍摄性感画面 / 把你自己摄入画面 / 儿童 / 旅行肖像

149 第7章 自然风景

经典的风景 / 风景近距离摄影 / 四季变更 / 印象派的风景作品 / 拍摄地貌时的用光

175 第8章 都市风情

都市概貌 / 广场摄影 / 建筑小品 / 建筑内景

195 第9章 大自然的神奇魅力

野生动物园里的动物 / 宠物 / 真正的野生动物 / 公园里的野生动物

213 第10章 动态摄影

动态的体现 / “凝固”动作 / 日常活动 / 自然现象和生命活动

导言

谨将此书献给我的忠实伴侣——朱莉，以及我的两个孩子——诺亚和基蒂！

我第一次对摄影产生浓厚的兴趣是在我还只有十几岁的时候。我狼吞虎咽、如获至宝地吸收我所能找到的、能帮助我把照片拍得更好的一切知识。

每月，我总是热切地盼望着我最喜欢的摄影杂志的最新一期能快点上架出售，希望那里面都是能让我感到无比振奋并从中获益匪浅的好文章。我一遍又一遍地仔细翻阅那数量日益增多的摄影藏书，生怕自己在上一次阅读的时候不小心遗漏了里面某些重要的东西——而它们恰好能激发我的灵感，赋予我无限的创意，让我拍摄出心仪已久的好照片。

偶尔，我还是真的能从中找到自己想要的，于是我的摄影知识和技巧慢慢地获得了提高，照片自然也拍得越来越好了。然而，这种“偶尔”还真的是非常珍贵与稀少的，而更多的则是失望——因为通常在那些书本、杂志里根本找不到我满怀希望想要获得的、能赋予我灵感和激情的东西。

于是，我开始尝试写作，希望能通过自己的努力给众多的摄影爱好者提供一些真正有用的信息，这些信息也是我在刚开始步入摄影领域时苦苦找寻的东西。正是出于这样一种目的，我才完成了这本最新的《摄影大师的创意秘诀》的写作。

在1998年出版的《A~Z，创意摄影面面观》一书在全球范围内取得广泛成功的基础之上，本书将以全新的视角、简洁实用的语言向广大摄影爱好者介绍最受欢迎的新技术、新题材，让他们把从中获得的技巧和建议立即应用到实践中去，拍出极富创意的优秀摄影作品。

本书的第一部分主要介绍的是一些基本的摄影原理——布光、构

埃勒湖（苏格兰）

摄影作品的好坏在于光线的运用，一天之中最佳拍摄时机往往是在黎明时分。为了抓拍到迷人的拂晓风光，我特意在早上5点钟起床，然后开车赶到30公里之外预定的拍摄地点。我的辛苦和努力总算得到了回报——平静的湖面、弥漫的薄雾、美丽的倒影与柔和的色彩，这一切组成了一幅如此动人的画面。

潘太克斯67照相机，55毫米镜头，三脚架，快门线，富士Velvia胶片，f/16，1/2秒。

图、聚焦、色彩及暗房技术，第二部分则把重点转入介绍主要的摄影题材——人物、自然风景、都市风情、动植物以及动态摄影等。

每一章围绕一些比较有创意或奇特的主题又被分成几个更小的部分，这样你就可以根据自己的需要，有选择性地阅读以获得新知识，而不用像看教科书那样非得一页一页地看下去。

比如，第一章“光线”就被分为：用光线作画、灯箱照明、闪光灯照明、夜间用光以及用光线营造氛围这几个小部分。而在第二章“构图”中，你则可以获得有关如何获得构图均衡、如何观察、如何利用线条引导人们的视线、如何巧妙地利用前景、如何给人们造成强烈的视觉冲击力、如何打破常规的构图方法等方面的知识。

每一章都还附有精美的彩色或黑白图片——全部加起来一共有200多张。此外，你还可以找到关于这些照片更多、更详细的关于摄影技术方面的介绍——使用的照相机、镜头、胶片、滤光镜以及其他所需的摄影器材，外加一些重要的摄影提示以及具体的拍摄步骤。

飞天轮（伦敦）

尽管这只耸立在泰晤士河畔的巨大转轮是2000年才新建的，但是早已有数以百万计的摄影师把镜头对准了它，从各种各样的角度、位置对它进行了拍摄。于是，我在拍摄这张照片时就采用了比较简单的技法，我以深蓝色的天空作为背景，然后选取了整个巨轮中的部分弧形并将它抓拍了下来，使整幅画面显得简单而生动。

尼康F90X照相机，手持拍摄，28毫米镜头，加用偏振镜，富士Velvia胶片， $f/5.6, 1/60$ 秒。

我撰写这本《摄影大师的创意秘诀》的最终目的，只是想就最常见、最普通的摄影题材给大家带来一些新思想、新方法，教会大家用更新、更具创造性的思维去观察事物与思考问题。正因为如此，不管是对那些刚开始涉足摄影领域的新手，还是对已经从业多年、经验丰富的摄影行家来说，我都可以大胆而又自信地说，这是绝对值得你为之掏钱购买的一本书。它将为你的摄影藏书增加一本极具收藏价值，并能给你带来无限灵感和创意的图书。

李·弗罗斯特

2002年7月

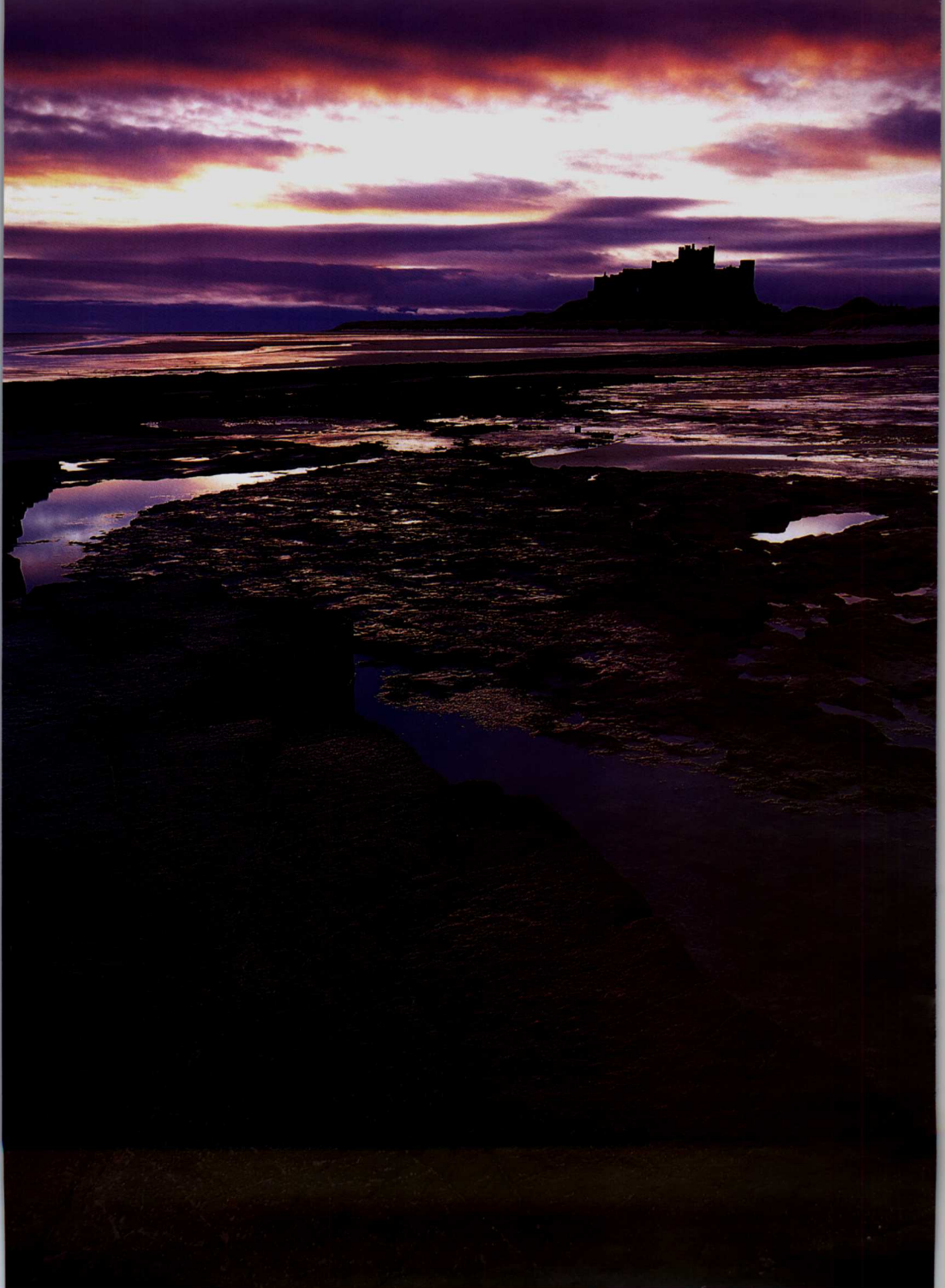

第一部分

摄影技艺的
创意应用

第1章

光线

用光线作画

这一章主要讨论如何使用可控光源对你所要拍摄的物体进行照明、布光，从而创造出意想不到的特殊效果。那些专业影楼摄影师往往会使用价格比较昂贵的照明器材，但是其实你完全可以用更普通、更常见的设备达到同样的效果，而手电筒就是其中最容易得到、最实用的照明器材了。

■ 用手电筒照明

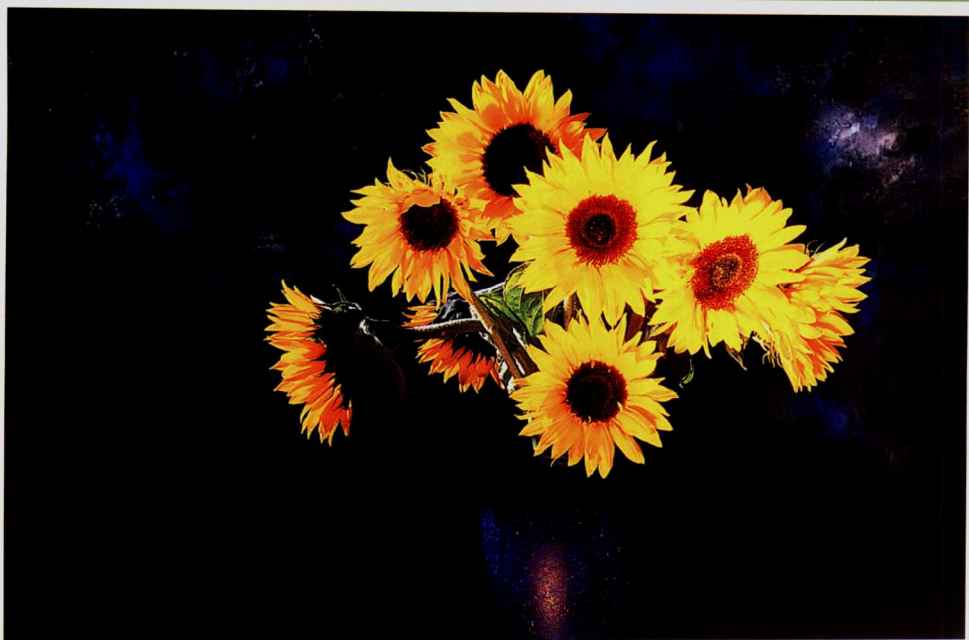
借助手电筒照明可以有很多种不同的拍摄方法。在室内，你可以只用一个手电筒对静物进行有选择性的照明；而在户外，则可以用一个照明强度大一点的手电筒或是电灯给某个拍摄场景或是整幢建筑物的前景打光，就像使用闪光灯那样。

拍摄效果通常取决于手电筒发出的光线强度。Maglite牌手电筒的效果应该是最理想的，因为它的头部是可以转动的，光束可以变得更集中，亮度也会变得更强，这样就可以用它来照亮一个面积比较小的物体，而且这种手电筒在绝大多数野营用品商店、摄影器材商店或五金商店都可以买到。但是如果被摄体的体积比较大，那么照明强度就要相应提高。这时你可以考虑买一个功率比较大的、可以重复充电的安全手电筒，而且手电筒的瓦数越大越好。

由于手电筒灯光的色温通常都比较低，所以被摄体拍出来色彩通常会有点失真，偏暖色调。不过没关系，只要给手电筒包上一层浅蓝色的透明纸，色温就会立即升高，色调就变得平衡了。这种暖色调效果通常还是比较明显的。

班巴罗城堡（英国，诺森伯兰郡）

宾得67照相机，55毫米镜头，加用0.6中灰渐变滤光镜，三脚架，快门线，富士Velvia胶片，f/16，2秒。

向日葵

手电筒一个最普遍、最常见的用法就是充当照明的主光源。在这张照片中，手电筒就被用来给向日葵及后面的彩色背景提供照明光线。拍摄时，这束向日葵被放在一个黑暗的房间内，然后手电筒发出的光线逐渐变亮，当有越来越多的光线照射到向日葵时，它在画面里显得越来越突出。

美能达单反照相机，50毫米镜头，三脚架，快门线，富士 Velvia 胶片，f/11，30秒。

必备的摄影器材

照相机 任何一款能提供良好曝光控制的照相机，但是其中又以 35 毫米单反照相机效果最为理想。

镜头 在室内由于空间相对狭小，你要进行比较近的拍摄，所以需要配备一只能够进行近距拍摄的镜头；而在户外进行拍摄时，则需要配备广角镜头，比如拍摄建筑时用的 28 毫米广角镜头。

胶片 一般情况下最好使用低速胶片（比如 ISO50 ~ ISO100）。

手电筒 无论哪种型号或大小都可以。

其他附件 三脚架、快门线，外加一些可以用来校正色温的明胶滤光片或滤光镜。

灯笼果

这些形状独特的灯笼果被放置在一只灯箱上面，灯笼果之间的空隙撒满了沙子，这样可以防止白色的光线透过空隙射出来。由于灯箱提供了背景光，这些果实显得非常饱满和诱人。摄影师蒂姆·加特萨特在一个光线很暗的房间里用手电筒从正上方照亮这些灯笼果，给画面营造出一种温暖的色调。

玛米亚 645 照相机，80 毫米镜头，三脚架，快门线，富士 Velvia 胶片， $f/16$ ，20 秒。

■ 如何准确计算曝光量

当光线从手电筒持续发出时，准确估计曝光量还是比较简单的。你可以先用手电筒照射被摄体，然后使用反射式测光表测量被摄体反射光的强度，最后确定准确的测光数据。你也可以在被摄体前面放置一只入射式测光表，用手电筒照射测光窗上的半球体进行测光。然后以此为根

桅灯照明下的小船

用船的桅灯给前景打光，其效果就跟用汽车前灯是一样的。在这张照片中，桅灯不仅照亮了停泊在湖面上的船只，而且还使整个画面洋溢着一种金色的暖调，给景物增添了一种梦幻般的美感。

玛米亚645照相机，50毫米镜头，加用日落镜及柔焦镜，三脚架，快门线，富士Velvia胶片， $f/16$ ，1秒。

据，采用不同的曝光量使其他区域的影像显得更亮或是更暗一点。举例来说，如果测光表显示的准确测光数据为曝光时间6秒、 $f/16$ ，但是你用手电筒对着被摄体只照射了4秒钟，那么拍摄出来的影像肯定就略显偏暗；但是如果把曝光时间延长一倍，即8秒钟，那么影像又会显得有些曝光过度。

拍摄静物时，在安装好所有摄影器材、道具，完成好构图以后，把房间里所有的灯都关掉，使整个现场变得漆黑一片，然后再把手电筒打开，将它作为现场唯一的光源。这有利于准确地获得你想要的照明效果。此时，把照相机快门锁定在B门，采用 $f/11$ 或 $f/16$ 的光圈，在拍摄过程中要让手电筒一直亮着，以便为被摄体提供所需的照明——这一