

LEARNING TO SEE CREATIVELY

学会创造性观察

〔美〕布赖恩·彼得森 著 杨伟华 译

中国摄影出版社

摄影译丛

学会创造性观察

〔美〕布赖恩·彼得森 著

杨伟华 译

中国摄影出版社

责任编辑 陈 申

封面设计 江 影

期

学会创造性观察

〔美〕布赖恩·彼得森 著

杨伟华 译

中国摄影出版社出版

(北京东单红星胡同 61 号)

北京二二〇七工厂印刷

新华书店北京发行所发行

1991 年 3 月第 1 版 开本 787×1092 1/32

1991 年 3 月第 1 次印刷 印张 4

印数 1——10000 册

ISBN 7-8007-072-7/J·72

定价:4.30 元

目 录

序言	(1)
一、运用各种镜头拓展你的视觉	(4)
1. 广角镜头	(7)
2. 标准镜头	(8)
3. 远摄镜头	(8)
4. 近摄和特写镜头	(10)
二、构图要素	(12)
1. 线条	(13)
2. 形状	(14)
3. 形态	(16)
4. 质感	(17)
5. 图案	(18)
三、摄影力作的构成	(19)
1. 填满画框	(21)
2. 显现地平线	(22)
3. 竖幅和横幅画面的选择	(23)
4. 倾斜视点	(24)
5. 框取影象	(25)

6. 拍摄剪影	(26)
7. 打破规则	(27)
四、明了你的曝光选择	(28)
1. 快门速度	(29)
2. 光圈级数	(30)
五、现场光的魔力	(32)
1. 从黎明到黄昏	(33)
2. 阴暗天气的优势	(35)
图注	(37)
插页	(61)

序言

所有拍摄者都会考虑这样一个基本的问题：怎样才能拍出更好的照片？学会创造性观察便是我的回答。当然，我们大都会作一般意义上的“观察”，但影象若不经创造性视觉的处理，拍出的效果就很难具有动人心魄的意象。对于真正的创造性观察来说，你必须学会承认并克服先入为主的成见与偏见。回忆一下某个特定的时刻，就会觉得有些日子里拍照比别的时候收获大，这是为什么？大概是你心理上较为放松，而且与其时的场景完全相融的缘故吧！要学会创造性观察，你还应了解照相机观察景物的方式。人的视觉具有从环境中抽象出图象的能力。而相机本身却不能做到这一点，所以你必须有意识地把它当作能产生出你的视觉效果的工具来使用。

我写此书的目的是指导读者怎样认识和避免导致照片平凡乏味的视觉上的先入之见，并帮助读者在自己的画面中获得一种或多种新的角度。书中有为数不少的成对照片，为学习从较复杂的场景中进行抽象思考提供视觉上的帮助。作为一名摄影家，我的追求是只用那些对表达心境或情感起着重要作用的部分场景来构图。你于本书看到的插图并不意味着要显示一种所谓的“正确的”方法去处理所有的被摄体，相反，每一插图只代表我所

选择的阐释彼时彼景的方式。我愿与你共享我的思考与感受，希望它们能促使你无拘无束地展开创造性的想象之膀。

创造性，是任何好的照片所不可缺少的一个组成部分，可以说它是发明、想象、灵感和感觉的综合。不要错误地认为创造性无从做起，其实就像你学习怎么系鞋带穿衣服吃饭一样，创造性的各要素是能被学会的。我极愉快地注意到，开始时声称不能创造性观察的数百名学生，都已变成相机后面的“幻想家”了。

“构图要素”那一章要研究一下。你以后将会明白，在照片里，为什么一种形状比另一种形状包含有更多的重要性，为什么仔细构成的一些形态远比随便安排的效果要强。在这之前，你也应进行创造性的观察。注意我的有关分析照片要素的建议、照片要素的情感内涵及它们在给定的场景中所起的作用。利用本书中给出的练习反覆地努力，试着表现你自己独特的风格，将会提高你的自信心，甚至能引导你拍出更为出色的作品。

每一幅成功的作品都依赖于下面的一些可变因素：镜头、取景点、构图、光线和时间。虽然本书不是关于相机基本功能的初级读物，但还是包括了胶片、光圈级数和快门速度方面的内容，因为它们创造性观察中起着一部分的作用。这些内容将用简明的语言，以足够的图解和练习，每次一个地加以论述。你可以根据自己的实际情况将这些内容作为学习的起点来处理。总之，要拍出好的作品，就需要运用这些内容，依靠你对它们的反应，在胶片上表现出强有力的效果，而不是靠什么具有魔力的秘诀。你应挑选镜头、取景点，以曝光为依据，决定色调范围；你应在“决定性瞬间”按下快门。

有些人选择摄影作为他们情感表达的媒介，因为它是直观而又现实的，有些人选择它则是因为它具有成为艺术的可能性。然而，所有的摄影家重视他们的作品，是因为其作品凝住了特定

地点或场合的宝贵的瞬间。看上去确无什么可拍时，不要归咎于糟糕的天气、质劣的光线或是污浊的被摄物。从取景器里看一下，再试着设想怎样开始创造性地观察。你读了本书之后，发现自己能找藉口出去拍摄，而不是为呆在屋里作辩解，则我认为这就是一种成功。亨利·戴维·索罗曾经说过：“问题不在于你看到了什么，而在于你观察到了什么。”

一、运用各种镜头拓展你的视觉

摄影是通过胶片重现你对生活的想象力的一种方法,但首先你必须发现镜头是怎样观察世界的,许多拍摄者没有弄清他们已经拥有并装在精致摄影包里随身携带的各种镜头的视觉特性。当你细察一片风景,想拍点东西时,不要将你的镜头留在暗处;若那样,就像探寻深埋的宝藏而不带地图一样。对于你周围世界隐藏着的影象,各种镜头都有各自的视觉表现途径。从你的摄影包里取出那些镜头,将它们装在照相机上,开始观察吧!

当你透过照相机取景器观察时,所见的场景取决于两个可变要素:你的视点,镜头的焦距。对于给定的被摄体,不同的焦距呈现出不同的观察方式。标准镜头的视角大约与人眼的视角相近。在同一相机位置使用广角镜头,将显现较大的场景,而被摄体比用标准镜头拍摄要小些。远摄镜头正好与广角镜头相反,它不是扩大视角的范围,而是对准场景的某一部分,使得被摄体比用标准镜头拍摄要显大些、靠近些,它还能压缩场景的景深。

对于35毫米照相机,焦距在15—35毫米之间的镜头是广角镜头,在45—58毫米之间的镜头是标准镜头,在70—500毫米之间或更长的镜头是远摄镜头。变焦镜头在单一设计中并入许多焦距,这样,你不必换装镜头或靠近被摄体就可改变影象的倍

率。另外，现今生产的绝大多数变焦镜头都具有近摄功能，便于接近调焦。因为绝大多数变焦镜头的近摄功能都不能将影象的倍率增大到实物尺寸的1/15，所以变焦镜头不能算是真正的近摄镜头。

目前，变焦镜头大量供应市场。从24—50毫米的广角变焦、35—70毫米的中焦变焦，到60—300毫米的远摄变焦镜头，应有尽有。可变焦距使得镜头较容易地拍摄画面。如果“较容易”被解释为摄影包里减少些重量，我同意。但如果它被解释为较大的创造性，则我不敢苟同。我一点儿也不认为某镜头将使某人成为一个较好的拍摄者。这就如弗兰克·劳埃德·赖特是杰出的建筑师而不归因于他的钢笔或铅笔、克劳德·莫奈是一个伟大的画家而不归因于他的颜料或画笔一样。相机和镜头仅是让你在胶片上记录你的想象力的工具。如果你不能拟想将标准镜头瞄准某些东西，那么10个别的镜头又有何用呢？

我拍摄之初，作为业余摄影者，只有一个标准镜头，装在哥哥的一台尼康F相机上。我带上它跑遍了整个乡村。这训练我通过下到低外或爬到高处而掌握了走近被摄体和改变视点的重要方法。很快，我就知道了我那50毫米镜头视野中的各个角落。我知道那个镜头的长处，也明了它的缺陷。它的观察能力仅受到我的想象力的限制。

一年半以后，我花了几百美元，买了一只焦距为200毫米的镜头，立即开始一项新的视觉课题。我新拍的影象中的空间变成压缩的了。视角与景深都减小了。我学会了选择性调焦。最有用的一点也许是，我发现到远处的物体现在看上去近多了。我使用这一镜头拍了3个多月，而50毫米镜头在这期间一直闲着。此后不久，我每次开始观察画面时，这两只镜头提供的视觉就成了我的一大部分。我首先用50毫米镜头拍摄风景，然后再用长焦镜头

从风景中摄取抽象的部分。

后来,大概是3年以后,我买了个广角镜头。当我第一次带着24毫米广角镜头外出在森林里转悠时,内心充满了激动与惊异之情。树弯曲了,前景中的蘑菇显得巨大无比,还能将远处的瀑布和河岸包括在同一画面里。我很快就发现广角镜头非常像50毫米的镜头——它们对拍摄风景都极为有用,但都要求前景有重要物体以产生比例和透视感。

基于我自己早期的经验,我为学习怎样观察总结了一种摄影练习,叫做“全力投入法”。在连续3天中,我建议你每天从日出到日落至少要拍5卷胶片。无论你选择自家的房子、海边、林森,还是城市来从事这一活动,都无甚区别,但你不能携带一个以上的镜头。第一天,我建议你只用50毫米的;第二天用广角的;最后用远摄镜头。有了这种镜头上的分类,整天只用一只镜头拍摄,一开始可能会感到有些焦躁,然而,我敢保证,你将学到重要的一课:更多地用镜头的“眼睛”去观察被摄体,而不是用你自己的眼睛。这一练习的目的是让你娴熟每一镜头的观察力,以便你能够细察一个场景,并立即选择正确的镜头去拍摄那些迅速跃入你的脑海的画面。

提醒你自己,凡是你的手脚能带你去的地方,你都能够到达,从不寻常的视点探索你的被摄体。避免任何东西都在视平线上拍摄,相反,有时要蹲下、爬到树上、卧下,或翻过身来对着天空的被摄体拍摄。走近被摄体,然后退离它,观察背景是怎样变化的。当用不同的视点和镜头实验时,你将发现操纵前景或改变画面中物体之间尺寸关系的许多方法。

释放出你的好奇心,让它翱翔于各种新的透视中。海鸥在它的高飞处是怎样观看海岸线的?老鼠透过高草地窥视到的是什么?在圈马场,穿行于牛仔长靴间的狗看到的是什么?不要忽视

了来自无生命物体的有利地点的透视——壁炉里的木头怎样观看卧室？视点的选择取决于你的想象力，当你用新鲜的、不平常的透视组织画面时，观者就会情不自禁地注目细赏。

好的摄影观察应能激起将经验与无知相结合的兴趣。你必须知道镜头的观察能力是什么。除此之外，你必须乐于注意你周围的各种视觉要素。对于熟悉的被摄体，冒险使用一种新的方法可以成功，也不一定成功，但只有试着用新的方法而不必计较成败，才是拍出好照片的唯一道路。〔参见插页图1—12〕

1. 广角镜头

大量的风光拍摄者爱好广角镜头，因为它具有广阔的视觉范围和巨大的景深。但它不断从一些业余拍摄者那里带来糟糕的废片。

我最经常听到的抱怨是广角“在画面中获得太多的要素”。这一点严格说来正是我欣赏这些镜头的原因。

我喜好广角镜头带入画框中的素材的范围。与一般的观点相反，所有的那些“要素”，给操纵和强调所要选择的物体留下了余地。通过仔细选择视点，我可以毫无问题地控制画面要素，秘诀是注意取景器中的影象。你必须学会观察镜头真实地提供给你的每一个东西。

另外，广角镜头将较多的物体纳入画框，增加了物体间的距离感。最靠前面的前景尺寸与背景之间的关系能被极大地夸张，从而能增强观者的参与感。还有，它在构图中给你提供了许多行动上的余地。尽管广角镜头一般与风光摄影联系在一起，但它也能拍出不平常的特写影象，这一运用不要忽视了。真正的广角为15—21毫米，受变形的影响最大，基于这一原因，它常常被专用

于拍摄无生命的物体。较适中的24—35毫米广角用于较一般的目的。但选择镜头没有硬性法则。让你的想象力命令你的选择吧。〔参见插页图13—21〕

2. 标准镜头

为什么45—58毫米镜头不断地拍出坏照片？表面原因是它的视角“如此令人讨厌”。不像广角镜头有那么宽广的视阈，也不像远摄镜头有那么拉近的力量，标准镜头“只能使每一个东西看上去让人厌烦”，有这么些人认为。这类思考表明了，一旦你获得了它，就应返回当地相机店买第二只镜头（通常是一只远摄镜头），那是因为“假如你真心要拍摄杰作的话！”我是断然不能同意的，此种逻辑给人的感觉就像一个刚领取驾驶执照一个星期的小孩在印第安那波利斯500摩托速道上进行比赛一样。我建议你标准镜头看作初学者的许可证。在它的视角后面度过一大段充满生机的时间之后，再考虑购买另一只镜头。

我的情况是，用标准镜头的训练期为18个月，然而在那段时间里，拍摄好的画面并不费神。当然，其间有挫折，但那种挫折推进了许多视觉上的突破。一旦用尽了画面的全部可能性，我就被迫去改革创新。不久我发现了接近被摄体的价值，改变视点的价值，在清晨和傍晚拍摄的价值。最重要的，我学会了仔细鉴赏已拍好的作品。我别无选择！〔参见插页图22〕

3. 远摄镜头

每一个买了远摄镜头的拍摄者都会很快发现，它的最明显的特征是能够将远处的难于接近的物体的影象拍大。同样重要

的是狭窄的视角，它使远摄镜头具有减去视觉杂乱物的能力，使得一个被摄体呼之欲出。相对而言，广角镜头擅长于记录相机前头全部的场景要素，而远摄镜头接触到同一场景时，则使眼睛停留的某一细节变得明晰。

变焦远摄镜头享有越来越高的声望，因为它们用于拍摄人物肖像、玩耍中的孩子、地方运动会、甚至动物园里的动物等都很理想。由于镜头设计的极大进展，许多这类镜头提供了特别的清晰度。另外，许多变焦远摄镜头都具有近摄功能，允许你拍摄像花上蜜蜂这类题材的特写镜头。

目前，大部分远摄变焦镜头不是70—210毫米的，就是80—200毫米的。然而，有几个生产厂家现已介绍60—300毫米的镜头。就个人而言，我赞赏这种处理，因为我知道200—300毫米之间的范围可以成10倍地增加拍摄者的拍摄机会。尽管这一范围内的所有远摄变焦镜头的尺寸都是适中的，但在许多情况下使用三脚架仍是必需的。我建议你采纳这一规则：快门速度的倒数低于焦距的长度时，决不手控镜头曝光。例如，如果你使用200毫米的镜头，当快门速度不低于1/250秒时，则可完全保证手控拍摄的影象是清晰的。对于一个远摄变焦镜头，即使你用较短的焦距来拍摄，也必须总是以其焦距的最大值来确定快门速度，这是因为镜头的全长和重量并没变化。当快门速度低于建议的手控速度时，只要一只单脚架或稳固的支撑物就足够了。趴在地上、用小豆包垫、或用双肘撑稳也同样有效。不过，要在你的画面中获得高品质的影象，三脚架是真正最好的支撑体。

远摄镜头的两个不同寻常的特性是其特有的浅景深和压缩场景中物体间相对位置的能力，与此相关联的是产生一种空间拥挤的效果。你可以注意到，假如你用一个变焦镜头的较短焦距框取一个给定的被摄体，出现的背景比严格地用较长部分的焦

距框取要可辨认得多。根据较长一端缺少景深这一点,有经验的拍摄者常挑选远摄范围对主体进行选择性的调焦。把大的光圈开度和可以通过前景物体调焦的视角结合起来,能使前景物成为被聚焦的物体周围的虚焦形状、颜色或色调。这是一种非常有用的构图技巧,能够更加有力地把注意力吸引到被聚焦的主体上来。另外,远摄镜头压缩空间的能力——我把它叫做“堆积”,有绝妙的用处。远摄镜头不仅将物体向你拉近,也使它们互相压紧。尺寸范围在400—2000毫米之间的超级远摄镜头很少由业余拍摄者使用,这倒不是因为用它们没有乐趣,而是因为它们太贵了。一个相机生产厂家卖它的400毫米 F3.5的镜头标价2700美元,而600毫米 F4镜头的价格则几乎多出一倍!有多少拥有者在外面转悠的?显然,这些镜头是有用的,但它们绝大部分专用于职业摄影家,特别是体育和动物摄影专家。〔参见插页图23—33〕

4. 近摄和特写镜头

或迟或早,大多数拍摄者要发展到从特写的视点观察世界的创作阶段。通过生产大量的各种不同的变焦镜头(大部分包括近摄或特写功能)、特写滤光镜、近摄转换器、伸长套筒和真正的近摄镜头,照相工业满足了这种愿望。设计的这些设备,可以让拍摄者在我们大世界中无处没有的许多“小宇宙”中探索。这些视觉旅行常常使拍摄者如此地接近被摄体,以致于现实世界消失了,而一个几何要素构成的世界出现在眼前。

因为特写摄影为构图提供了这么多的可能性,所以这种创作除却了拍摄者的共同抱怨:“今天没有任何东西可拍!”蚂蚁寻觅食物是一个适宜的比喻。每天,蚂蚁冒险出穴,搜寻食物。当它返

回时，尽管它所走的路程很少多于15英尺，但却能满载而归。一个拍摄者用一个特写镜头瞄准同一块地方，同样能够从那儿满载成果而返。对于特写镜头和蚂蚁来说，世界同是一个极大的场所。

特写摄影牵扯到许多不同寻常的照相机位置，诸如跪着或趴下找视点，当你在野外拍摄自然物时，尤其要这样。一个新增的问题是，在近距离调焦时，即使光圈设定于 $f/22$ ，景深也是非常浅的。对明晰聚焦的这种受限制的范围起补偿作用的唯一方法，就是尽量使胶片平面与被摄体保持平衡。这样，才有可能保证影象最明晰。使用三脚架，除了稳定照相机，还能使镜头很容易地与特写物体保持平行。〔参见插页图34—39〕

二、构图要素

哪种照片最能控制注意力？通常是那些用最简洁的方法构图的包含普通被摄体的。成功的作品要求主题或观念单一，而且画面安排上要除去杂乱物。这种强有力的构图与业余拍摄者拍摄的大部分照片形成强烈的对比。业余拍摄者在匆忙中记录的影象，画面中往往存在太多的趣味中心，所得到的混乱的画面分散了观者不安定的目光，易使它们另寻视觉上的舒适。

拍摄者运用的视觉要素是：线条、形状、形态、质感、图案和颜色。一幅照片至少要包含其中的一种。不论何种被摄体，这些要素（特别是其中的线条、形状和颜色）都具有象征的价值。它们能够被感受成硬的、软的，友好的、敌意的，强的、弱的，积极的、消极的。很多时候，你在无意中随意地观看和使用这些要素。你的记忆和经验影响到你对各种视觉要素的感受性，而这进一步影响到你在构图中怎样使用它们。

我乐于推荐一种练习，训练你观察各种构图要素的有意识思考及使用构图要素的方法。我想你将发现这一方法很具启发性。这里要说明的是，我并不一般地介绍那种将注意力集中到视觉主题上的练习，因为拍摄者应避免构图上的令人乏味的先入之见。如果有这种固执于一点的想法，仅仅将注意力对准于一种