

全球最具创造力和影响力的摄影网站之一1x.com最新力作

摄影的灵感

4

Photo Inspiration

[瑞典] 1x.com 编著
刘建国 姚瑶 译

100位摄影达人
100幅极致佳作
100个灵感解读

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

[瑞典] 1x.com 编著
刘建国 姚瑶 译

摄影的灵感

Photo Inspiration

100位摄影达人
100幅极致佳作
100个灵感解读

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

Fotografernas bästa bilder och hur de kom till Vol.4

by 1x.com

Swedish edition copyright © 2014 by Pagina Förlags AB and 1x Innovations AB, Sweden.

Simplified Chinese edition copyright © 2016 Zhejiang Photographic Press

All rights reserved.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2015-135号

责任编辑：程 禾

责任校对：王 莉

封面设计：任惠安

责任印制：朱圣学

图书在版编目（CIP）数据

摄影的灵感. 4 / 瑞典1x.com编著；刘建国，姚瑶译. —
杭州：浙江摄影出版社，2016.6

ISBN 978-7-5514-1200-1

I. ①摄… II. ①瑞… ②刘… ③姚… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第290040号

摄影的灵感4

[瑞典] 1x.com 编著

刘建国 姚瑶 译

翻译助理：武晓萌

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85142991

网址：www.photo.zjcb.com

制版：杭州美虹电脑设计有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：889mm×1194mm 1/20

印张：12

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

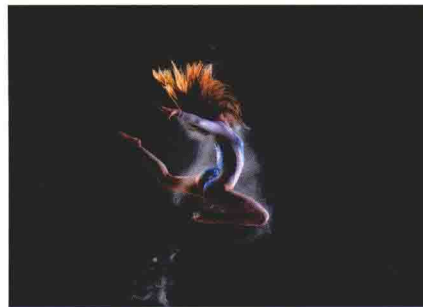
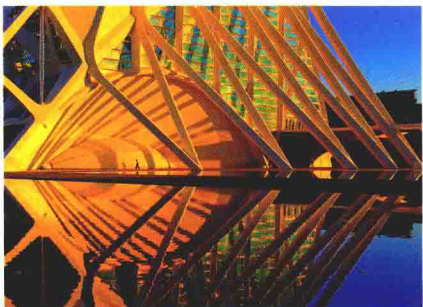
ISBN：978-7-5514-1200-1

定价：79.00元

目 录

天空的倒影·····	7
两个·····	9
火·····	10
警报器·····	13
内部·····	15
去一些地方·····	16
灵魂之黑·····	19
楼梯·····	21
黄与蓝·····	23
神秘的许愿·····	25
亲近上帝·····	27
疯狂马德里·····	29
机械师·····	31
让生命涌进来·····	32
三个太阳的升起·····	34
攀登贝尼多姆的摩天大楼·····	36
被偷走的心·····	39
1999 伦敦骚乱·····	41
胡里节·····	42
密切关注·····	44
印象·····	46
需要光线·····	49

我的路·····	51
寒冷的小马驹·····	52
山脊与山谷·····	55
色彩·····	57
城堡与骆驼·····	58
大自然母亲的报复·····	60
长路漫漫·····	63
寻找你·····	65
伊斯坦布尔的夜晚·····	66
我们的罪孽·····	69
黑暗女神·····	71
沉思·····	72
音乐家·····	74
舞台·····	77
当你等车时，你会做什么？·····	79
守卫·····	81
气泡中的生活·····	82
蕾丝遮住的双眼·····	84
守护者·····	87
和谐·····	88
充满希望的灯光·····	91
人的诞生·····	93

线条·····	94
水·····	97
生态人像·····	99
流动的岩石·····	101
倒影·····	103
通往另一个世界·····	105
外太空访客·····	107
沉默·····	109
另一面·····	110
夜晚的样子·····	112
学习飞翔·····	115
蝴蝶·····	117
舞者与尘埃·····	119
害怕真相·····	121
点火·····	123
什么事? ·····	125
双足护理·····	127
通往天堂的阶梯·····	129
农夫·····	133

在中间·····	135
有利位置·····	137
紫红色调·····	139
荒废·····	140
橙色的船·····	143
工业的乐趣·····	144
生命的行进·····	148
礼物·····	150
似星非星·····	152
夜里的镜子·····	155
但丁笔下的地狱·····	157
革命者·····	159
镜中往事·····	160
迎接阳光·····	162
小丑·····	165
红白蓝·····	166
出埃及记 II ·····	169
被照片包围·····	172
城市上空的日出·····	174

向往光明·····	177
武士道·····	178
等公共汽车·····	181
步入光明·····	183
上帝在美丽的光线中召唤我们·····	185
冬日余晖·····	187
虚荣·····	189
漫漫回家路·····	191
蒙大拿大道·····	193
展望未来·····	195
塑造自我·····	197
灵魂的镜子·····	199
变形·····	201
艾达·····	202
萦绕心头的往事·····	205
尊严·····	206
版画·····	209
冉冉升起·····	210
落叶小径·····	213

自然研究·····	214
教堂湾·····	217
害怕坠落·····	218
梦想剧场·····	221
如此陌生·····	222
孤独·····	225
沙丁风暴·····	227
大门·····	229
隐形的牛·····	231
战争的呼唤·····	232
沉寂、放逐、欺骗·····	234
昼夜之间·····	237
彩虹决斗·····	239

[瑞典] 1x.com 编著
刘建国 姚瑶 译

摄影的灵感

Photo Inspiration

100位摄影达人
100幅极致佳作
100个灵感解读

 浙江出版联合集团
 浙江摄影出版社

Fotografernas bästa bilder och hur de kom till Vol.4

by lx.com

Swedish edition copyright © 2014 by Pagina Förlags AB and lx Innovations AB, Sweden.

Simplified Chinese edition copyright © 2016 Zhejiang Photographic Press

All rights reserved.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2015-135号

责任编辑：程 禾

责任校对：王 莉

封面设计：任惠安

责任印制：朱圣学

图书在版编目（C I P）数据

摄影的灵感. 4 / 瑞典lx.com编著；刘建国，姚瑶译. —
杭州：浙江摄影出版社，2016.6

ISBN 978-7-5514-1200-1

I. ①摄… II. ①瑞… ②刘… ③姚… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第290040号

摄影的灵感4

[瑞典] lx.com 编著

刘建国 姚瑶 译

翻译助理：武晓萌

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85142991

网址：www.photo.zjcb.com

制版：杭州美虹电脑设计有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：889mm×1194mm 1/20

印张：12

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN：978-7-5514-1200-1

定 价：79.00元

目 录

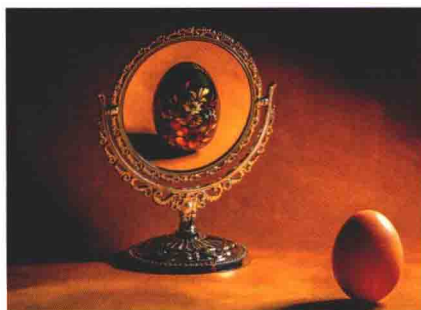
天空的倒影·····	7
两个·····	9
火·····	10
警报器·····	13
内部·····	15
去一些地方·····	16
灵魂之黑·····	19
楼梯·····	21
黄与蓝·····	23
神秘的许愿·····	25
亲近上帝·····	27
疯狂马德里·····	29
机械师·····	31
让生命涌进来·····	32
三个太阳的升起·····	34
攀登贝尼多姆的摩天大楼·····	36
被偷走的心·····	39
1999 伦敦骚乱·····	41
胡里节·····	42
密切关注·····	44
印象·····	46
需要光线·····	49

我的路·····	51
寒冷的小马驹·····	52
山脊与山谷·····	55
色彩·····	57
城堡与骆驼·····	58
大自然母亲的报复·····	60
长路漫漫·····	63
寻找你·····	65
伊斯坦布尔的夜晚·····	66
我们的罪孽·····	69
黑暗女神·····	71
沉思·····	72
音乐家·····	74
舞台·····	77
当你等车时，你会做什么？·····	79
守卫·····	81
气泡中的生活·····	82
蕾丝遮住的双眼·····	84
守护者·····	87
和谐·····	88
充满希望的灯光·····	91
人的诞生·····	93

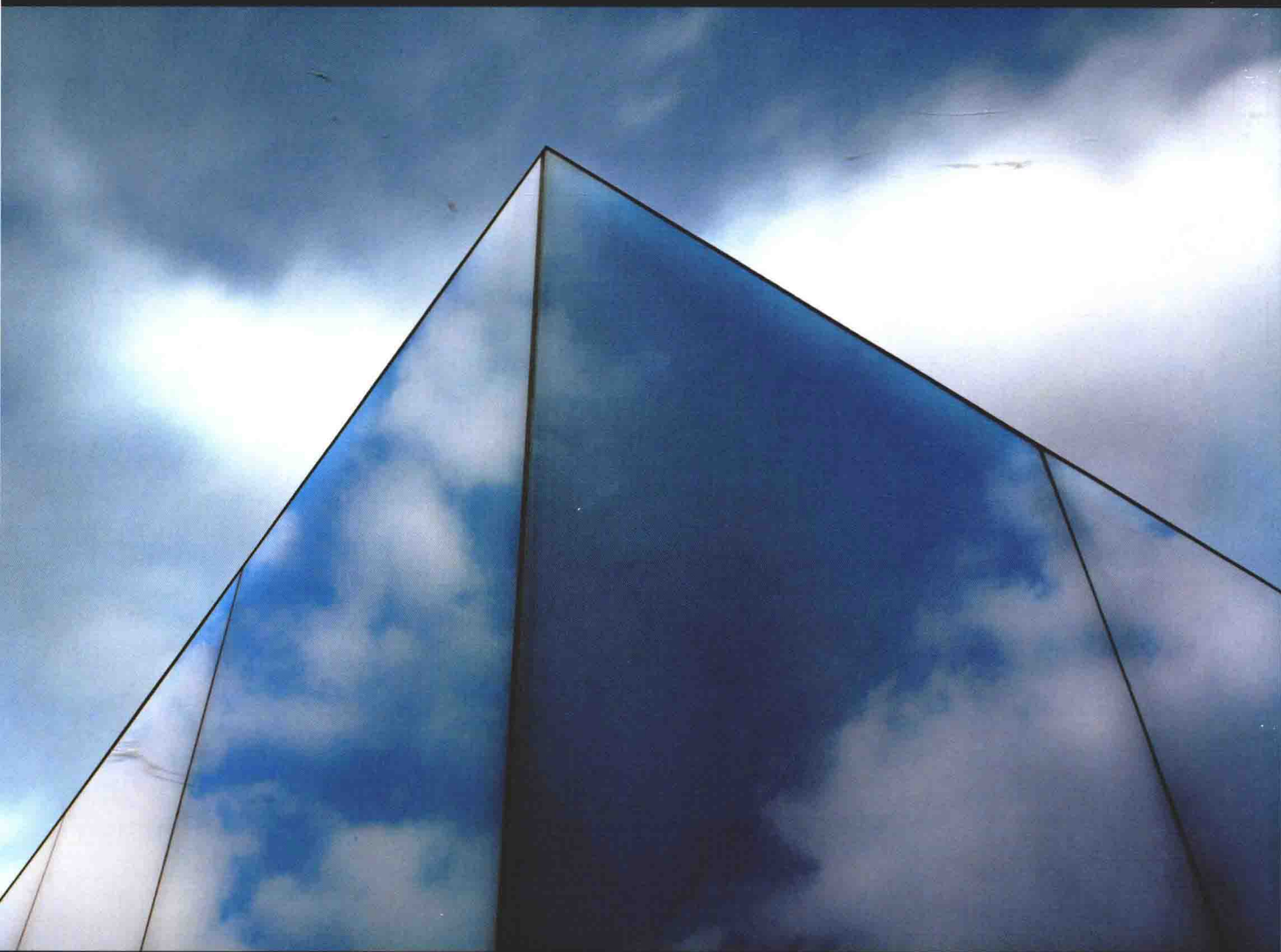
线条·····	94
水·····	97
生态人像·····	99
流动的岩石·····	101
倒影·····	103
通往另一个世界·····	105
外太空访客·····	107
沉默·····	109
另一面·····	110
夜晚的样子·····	112
学习飞翔·····	115
蝴蝶·····	117
舞者与尘埃·····	119
害怕真相·····	121
点火·····	123
什么事? ·····	125
双足护理·····	127
通往天堂的阶梯·····	129
农夫·····	133

在中间·····	135
有利位置·····	137
紫红色调·····	139
荒废·····	140
橙色的船·····	143
工业的乐趣·····	144
生命的行进·····	148
礼物·····	150
似星非星·····	152
夜里的镜子·····	155
但丁笔下的地狱·····	157
革命者·····	159
镜中往事·····	160
迎接阳光·····	162
小丑·····	165
红白蓝·····	166
出埃及记 II ·····	169
被照片包围·····	172
城市上空的日出·····	174

向往光明·····	177
武士道·····	178
等公共汽车·····	181
步入光明·····	183
上帝在美丽的光线中召唤我们·····	185
冬日余晖·····	187
虚荣·····	189
漫漫回家路·····	191
蒙大拿大道·····	193
展望未来·····	195
塑造自我·····	197
灵魂的镜子·····	199
变形·····	201
艾达·····	202
萦绕心头的往事·····	205
尊严·····	206
版画·····	209
冉冉升起·····	210
落叶小径·····	213

自然研究·····	214
教堂湾·····	217
害怕坠落·····	218
梦想剧场·····	221
如此陌生·····	222
孤独·····	225
沙丁风暴·····	227
大门·····	229
隐形的牛·····	231
战争的呼唤·····	232
沉寂、放逐、欺骗·····	234
昼夜之间·····	237
彩虹决斗·····	239

天空的倒影

在比利时小镇蒂伦豪特的汽车站，我注意到这种现代风格的乳白色玻璃挡板。云朵映在上面的倒影美极了。

我力求画面尽可能简洁，注重强有力的构图。色彩、线条、平面，尤其是光，这些元素都很重要。“直奔主题”是我的座右铭。

这自然而然就促使我拍摄出一些相当抽象的作品。也正因如此，我在摄影旅程中，总会遇到值得拍摄的东西，往往都是些很小的细节。我花很多时间在城市间行走，并不是为了遇见什么人，而是在寻找那些简单、多彩、平凡的事物。这些事物一般人可能不会多看一眼，但对我来说，它们简直太美了，因为它们可以升华为艺术作品。我的拍摄对象无处不在，而且，Photoshop 帮助我更好地利用摄影这种媒介，创作出不一样的照片。

我为这幅照片选择了简洁的构图以强调倒影，因此我仅使用了几条简单的线条。通常会尽量让这些线条在边角处开始或结束。

简约主义并不像看起来的那样那

么简单。因为它很容易就会变得琐碎而无趣。秘诀是你要变得富有创意，并且不时地跳出构图、色彩和形状的基本规则。

建议

- 对于抽象摄影来说，要力求将被摄主体从环境中抽离出来，并且去掉多余的元素，或者将被摄主体放在对比色之中。

- 我在拍摄照片时基本不使用自动曝光，通常会手动设定快门速度和光圈值。这样会拍出令人惊喜的照片，比如，当相机设置在低速快门时移动相机。

- 在 Photoshop 中对 RAW 格式照片进行试验。不要照着书本亦步亦趋地处理照片，多尝试不同的滤镜。这会让你的照片看起来富有创意，并具有独特的视觉冲击力。

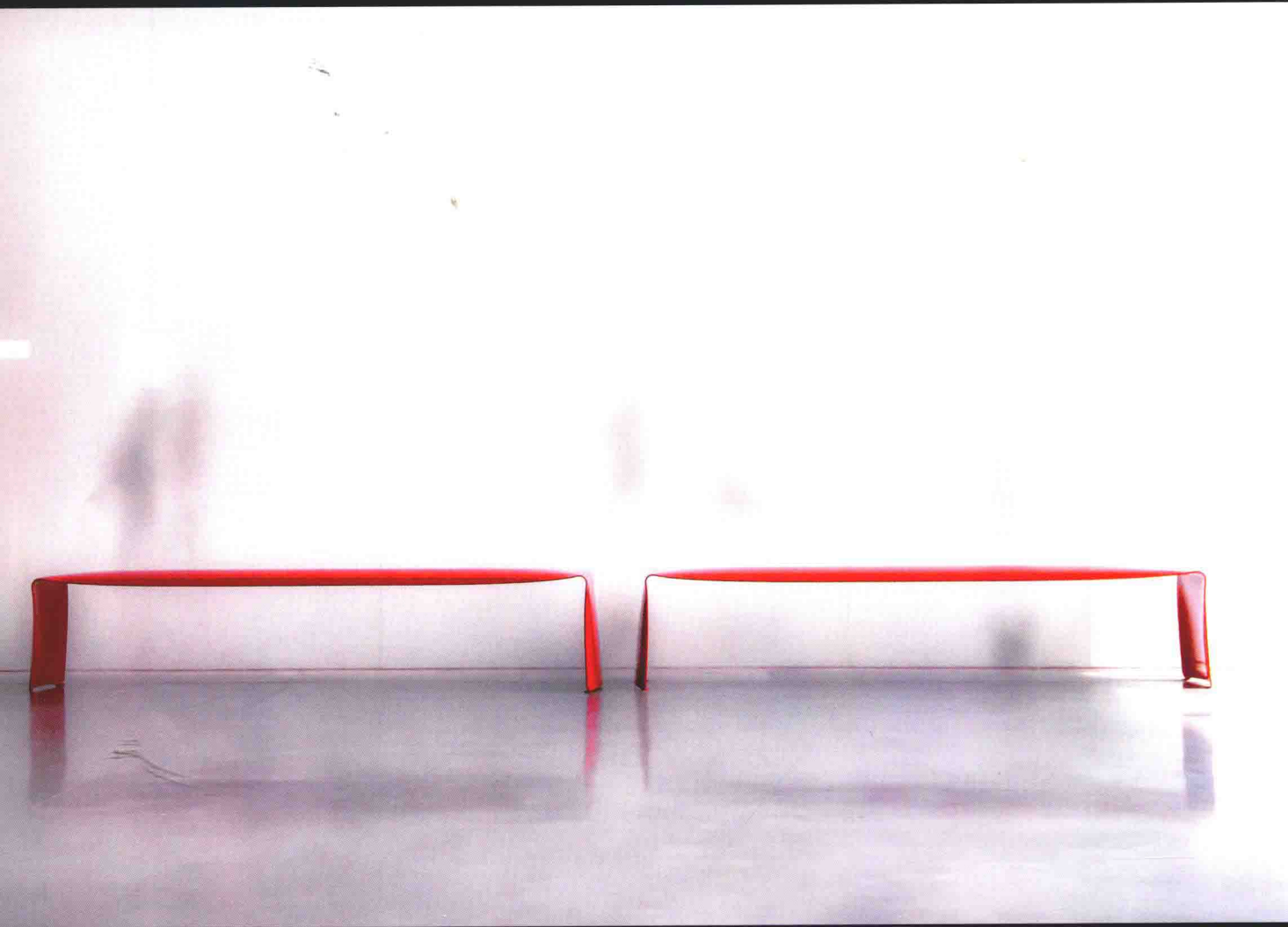

吉尔伯格·克拉斯
Gilberg Claes

我出生在迪斯特，一个距离布鲁塞尔大约 60 公里的小城市。我是一名教师，从 18 岁开始摄影。最初，我拍的是电影，拍了十来部短片，还参加了一些国内和国际性的比赛。我读的是哈塞尔特艺术学院，但工作之后，在我超过 20 年的职业生涯中，并没有多少时间留给摄影。直到几年前，我开始尝试数码摄影。于是，一个新的世界展现在我眼前，特别是使用 Photoshop 处理 RAW 格式照片，真是别有天地。

窗户之间的螺栓很干扰视线，为了让画面更简洁，我把它们都修掉了。天空和玻璃的蓝色调并不完全一致，因此我做了一些调整，让它们变得相似。天空中有云，玻璃中有云的倒影，但这两者并不和谐，所以我用另外一幅照片中的天空替换了这里的天空。我还在背景中使用了动感模糊滤镜，使背景中的云有别于玻璃中映现的云。实际上，除了天空和一些色彩上的调整，我对这幅照片并没有做更多的后期处理。

📷 尼康 D7000 相机, 尼克尔 12-24 mm f/4 镜头, 24 mm 焦距, 1/200 秒, f/16, ISO 200

两个

我在入口大厅看到这两把长椅，就想用它们的投影拍摄一幅有趣的照片。为了让画面反映都市生活，我决定把人拍进去。

当马赛被评选为 2013 年欧洲文化之都时，人们开始对它满怀期待。我们打算在当年的 6 月去拜访这座城市。地中海别墅是马赛的新地标之一，建造在港口附近一个非常棒的地方，离格兰特梅耶不远。这座建筑由建筑师斯特凡诺·博埃里设计，确实是一栋不同凡响的建筑。别墅依海而建，在人造水池上方，还有一个壮观的高达 40 米的悬臂式楼层。

因此在游览马赛时，我自然很想去拍摄这栋建筑。我热爱简约主义摄影，想拍出点和网上的照片都不一样的东西。于是我决定拍摄这两把长椅和我们投在长椅背后墙上的影子。

最初，我站在中间，但由于我需要俯下身来操作相机，所以我就让我丈夫站在两把长椅中间，而我弯着腰站在他旁边。

光线很好。我看到左边有三个亮块，右边是光在地板上的投影。我想要有更多的人出现在画面中，经过几次尝试后，我拍到了满意的照片。

建议

- 试着用你的照片去讲述故事。发生了什么？是关于什么的？于我而言，这幅照片最重要的灵感就是用一个很小的世界来反映都市生活。

希尔德·盖斯奇埃尔
Hilde Ghesquiere

对我来说，摄影是一种休闲活动，也是一种沟通手段。我的父亲让我有了对摄影的热情。但因为时间上的限制，我最终还是把自己局限于仅仅给自己的孩子拍照。如今我已重新开始——去找寻那些吸引我的事物，试图去讲故事，去拍摄能够触动人心的照片。

我在 Lightroom 中打开照片，修正 RAW 格式文件，直到直方图令人满意为止。我需要更强烈的对比，但是地板太引人注目了。我在 Photoshop 中使用 Nik Silver Efex Pro 插件给照片添加一个黑白图层，以增加对比度并减少细节。我将图层的混合模式设为明度，这就把黑白图像和彩色图像很好地融合在了一起。在图层蒙版中将地板涂抹为黑色，不透明度设为 90%，因为那里的对比度已经很强了。为了让画面看起来更柔和，我使用了 Color Efex Pro 插件中的雾化效果，不透明度设为 60%。接着，新建一个图层蒙版。在蓝色通道中选择命令按钮，将蒙版添加在有雾化效果的图层上，这样，红色的长椅就不会被改变了。然后，我用 USM 锐化滤镜，半径 0.5、数量 100，对画面进行锐化。最后，回到 Lightroom 中，将白色调为 +63、自然饱和度调为 -60、饱和度调为 +56。

火

贾丝明·舒曼是一名来自德国的火焰表演者。在这幅长时间曝光的照片中，她把自己的火环舞成了美丽的火裙。

这幅照片的灵感来自于拍摄时对各种道具的运用。我对火焰表演的浓厚兴趣已经持续了4年，而且了解火的习性，这十分有助于我构思这次拍摄。

拍摄地点是一个大礼堂。诺维萨德学生文化中心允许我们在这里进行5个小时的拍摄。我们在黄昏时赶到这里，布置好场景，做好准备。等到天黑后，我们开始拍摄。我想要用长时间曝光拍摄，因此黑暗是必需的。

我使用了一只 Visico VT-400 闪光灯，全功率输出，配合一只40厘米的雷达罩和一个蜂巢格栅。它们被放在我右侧一支高2.3米的三脚架上，距离拍摄对象2.5米远。我还使用了可靠的尼康 SB-900 闪光灯作为强聚光，并且用普通白纸做了一个灯罩裹在它的四周。它被放在主光源的对面，距离拍摄对象3米，高2米，闪光输出功率为1/4。我希望所有的光都和火焰的色温保持一致，因此光源都被罩上了自制的红色和黄色滤光片。相机距离拍摄对象3米，高2米。所有的照片都是在防抖模式下手持拍摄的。

在尝试了30次之后，我们拍出了

想要的画面。拍摄火焰分为几个不同的阶段。最开始，火势很旺，火焰的轨迹有时会过曝；到了最后，火势又变得太弱，此时画面上就只能留下细细的光丝了。因此，知道多大的火势最适合拍摄很重要，这就是有多年火焰表演经验的意义所在了。我将快门速度调至B门，方便自己用直觉来控制曝光时间，并在后帘同步闪光时捕捉到模特最好的姿势和表情。

建议

- 在拍摄类似的长时间曝光照片时，要一只眼看取景器，一只眼看模特。这样你就能同时察觉到相机的抖动程度，预测进入画面的元素，请模特调整姿势，并且观察整个场景。

- 只要能让你拍摄到理想画面，就别害怕尝试任何一种手段。如果你需要用自己脏脏的白袜子让光线暗一些，就用吧。如果你需要用 Photoshop 添加酷毙了的效果，那就用吧。如今，摄影师几乎就是一位数码艺术家。

- 试验！我有很多的最佳作品都出自于一些我之前从未做过的试验。

丹尼尔·S. 格瑞兹
Daniel Stavro Girizd

我是一名26岁的艺术家，来自塞尔维亚的诺维萨德，目前在学习平面设计。我的专长是动态和肖像摄影、平面和印刷设计、图片处理及合成、服装设计、电影摄影及后期制作、跑酷、杂耍、火焰表演、高跷、创意表演。

图像后期处理是在 Adobe Photoshop CS6 中完成的。首先使用 Camera Raw 进行调整：曝光 +0.85、清晰度 +32、自然饱和度 -13、饱和度 +32。使用调整画笔加深背景颜色。锐化设置为数量 150、半径 1.0、明亮度设置为 13，明亮度细节设置为 50，颜色设置为 25，颜色细节设置为 50。为了避免暗处全部变成黑色，调整曲线，输出色阶设为 7。使用仿制图章工具和修复画笔工具对皮肤上轻微过曝的部分进行修正。那些不太清晰的火花是我在前一天用 85 mm 的 Samyang 镜头拍摄的，光圈 f/1.4。使用“变亮”混合模式将它们加入原始照片。为了修正火焰的轨迹，让它们更好地呈现为椭圆形，还使用了液化工具。

📷 尼康 D7000 相机，尼克尔 16-85 mm f/3.5-5.6 镜头，3.2 秒，f/13，ISO 100